

ARTIST STATEMENT

Minhwa (Korean folk painting), so called “people’s art” were once regarded as a minority culture in the past. Folklore painting, however, has been lately drawing new attention in the Korean art world while it has evolved into diverse forms from traditional styles to unconventional way of folklore painting.

Contemporary folk painting begins various attempts to overcome its limitations of its past while not having deviated much from the way it had followed. As a result, it has accomplished reinterpretation and adaptation of images, symbols and methods of expression possessed by existing folk paintings. Therefore, the contemporary Minhwa revealing the originality reflecting contemporaries’ wishes, emotions and lifestyles as a phenomenon is becoming a trend now. My artwork <The Dried Pollack Series> is a reflection of the trend in this era.

I intended to have the viewer feel familiar with dried pollack, which is very common in our daily lives by implementing realistic depiction and put flowers to symbolize an array of aspirations in the form of a dried pollack as a decoration. Furthermore, I tried to deliver the shamanistic meaning of the objet, ‘Dried Pollack Wrapped with White Silk Thread.’

Minhwa has a feature that enables aspirations such as perpetual youth and long life in addition to wealth and prosperity of descendants including culture and sociality of the time to be transformed into an art through the public eye. I think that a dried pollack could be a good source of artwork because it implies a variety of symbolic perspectives.

Our ancestors believed that good vision of dried pollack and its open mouth could expel calamity of the world as protection of individual wellbeing. Additionally in the folk beliefs, dried pollack is regarded as a medium to connect human and god thus it was used in traditional ritual formalities. Especially, when dried pollack was used for these kinds of rituals, white silk thread always comes with it. White silk thread also has a meaning of long life and is used for sacrificial offering during these rituals.

In my artwork, however, the silk thread becomes the means as an ability to show many different forms of work with its own meaning of sacrifice. I believe that a picture of dried Pollack can expand the concept of its art form from painting to a decorative art or a 3-D art when it is displayed with silk thread wrapped.

Moreover, by breaking the stereotype that paintings are hung “on the wall” I wanted to suggest a new paradigm that paintings can be suspended “from the ceiling.”

It is in my hopes that my work can communicate with the audience making harmony in a light-hearted and witty manner from their coexistence, although the different nature among materials such as dried pollack, flowers, folklore painting and objet yet seemingly exclusive to each other.

작가 노트

민중의 미술로 불리는 민화는 과거에는 비주류문화 정도로 인식되는데 불과하였으나, 최근에는 전통 민화에서부터 창작민화에 이르기까지 다양한 형태로 발전하면서 예술계에서 새롭게 주목받고 있다.

현대민화는 기존의 것을 답습하고 재현하는 방식에서 크게 벗어나지 못했던 과거 민화의 한계점을 극복하려는 다양한 시도를 시작한다. 그 결과 기존의 민화가 갖고 있는 이미지와 상징성, 표현 기법 등을 새롭게 재해석하고 변용하여 현대인의 소망, 정서, 생활방식을 반영한 독창적인 작품 세계들을 보여주는 작업이 많아지는 추세로 발전하고 있다.

내 작품 <복어> 또한 이런 시대의 추세가 반영된 작품이다. 일상생활에서 흔히 접할 수 있는 복어를 사실적으로 표현하여 보는 이로 하여금 친숙함을 느끼게 하려 의도했고, 그 안에 다양한 염원을 상징하는 꽃들을 넣어 장식하였으며, '명주실 감은 복어'라는 오브제가 가지고 있던 주술적인 의미까지 전달하려 했다.

민화는 불로장생, 부귀영화, 자손 번성 등과 같은 염원이나 당시의 문화와 사회성을 민중의 눈을 통하여 예술로 승화시켜준다는 특징이 있다. 이러한 측면에서 나는 다양한 상징성을 내포하고 있는 복어가 현대 민화에서도 좋은 소재거리가 된다고 생각한다.

선조들은 복어의 밝은 눈과 벌어진 입이 인간세상의 재액을 소멸시켜 주며, 개인의 안녕을 지켜준다 믿었다. 또 민간신앙에서는 복어를 신과 인간을 연결시켜주는 매개물로 여겨 각종 제례, 고사, 관혼상제에 사용하고 있다.

복어가 이러한 의미로 사용될 때는 늘 명주실(실타래)과 함께 한다. 실타래 또한 각종 의례와 집안의 고사 등에 수명장수를 축원하는 의미로 사용되거나 신령에게 바치는 제물로 사용된다. 그러나 내 작품 속에서 실타래는 기존의 제물이라는 의미와 함께 작품의 형태를 다양하게 볼 수 있게 해주는 도구가 된다. 복어를 그린 그림은 회화라는 단편적인 양상을 떨 수 있지만, 복어그림과 실타래가 함께 함으로써 회화를 넘어 장식미술, 나아가 조각으로도 확장될 수 있다고 생각한다. 또 그림은 벽에 “거는 것”이라는 고정관념을 깨고, “매달 수도 있는 것”이라는 새로운 패러다임을 제시하고 싶었다.

복어와 꽃, 민화, 오브제 등 이질적인 것들이 서로 배타적인 자세를 취하는 듯 보이지만 한 화면에서 조화롭게 공존하여, 가볍고도 재치 있게 관람자들과 교감할 수 있는 작품이 되길 바라 본다.