

Who is Alice?
Who is Alice?

Who is Alice?

1 June - 24 November 2013

Spazio Lightbox

Cannaregio 3831, Venice
(Vaporetto Line 1, Ca'D'Oro stop)

Director

Hyung-Min Chung

Head of Curatorial Department 1

Eun-Ju Choi

Curatorial Management

Soo-Jung Kang

Associate Curator

Chu-Young Lee

Exhibition Coordination

Diana EJ Kim

Yang-Kyu Park

Curatorial Intern

Deok-Sun Park

Graphic Design

Young-Ju Kim

Hye-Min Song

Registrar

Sung-Oh Kwon

Chae-Kum Hwang

Public Relations

Yun-Hee Kim

Bu-Yong Lee

Soleh Choe

Min-Ji Ro

Eun-Ah Kim

Conservation

Byung-Kab Cha

Eun-Jin Kim

Tae-Eun Kim

Hee-Hong Kwon

English Translation

Mi-Kyung Shin

Italian Translation

Andrea De Benedittis

Adele Vitale

Taeun Kim

Exhibition Organized by

 NATIONAL MUSEUM OF CONTEMPORARY ART, KOREA

Exhibition Supported by

 HANJIN SHIPPING

Exhibition Coordination in Italy by

lightbox

Contents

06	
Introduction	
	<i>Chu-Young Lee, Associate Curator</i>
Artist Notes and Works	
20	
	<i>U-Ram Choe</i>
24	
	<i>Young-Geun Park</i>
28	
	<i>Jung-Wook Kim</i>
32	
	<i>Myung-Keun Koh</i>
36	
	<i>Haegue Yang</i>
40	
	<i>Myoung-Ho Lee</i>
44	
	<i>Yeon-Doo Jung</i>
48	
	<i>Osang Gwon</i>
52	
	<i>Hein-Kuhn Oh</i>
56	
	<i>Dong-Wook Lee</i>
60	
	<i>Xooang Choi</i>
64	
	<i>Hong-Chun Park</i>
68	
	<i>Beom Kim</i>
72	
	<i>Doo-Jin Kim</i>
76	
	<i>Hyungkoo Lee</i>

Introduction

Chu-Young Lee, Associate Curator
National Museum of Contemporary Art, Korea

*Alice! A childish story take,
And with a gentle hand
Lay it where Childhood's dreams are
twined
In Memory's mystic band,
Like pilgrim's wither'd wreath of flowers
Pluck'd in a far-off land.¹*

Venice, the ethereal city of water, is a dreamland most everybody yearns to visit at least once in their lifetime. It boasts a singular architectural magnificence few other cities in the world can quite emulate: buildings look charmingly antiquated as if the city has been spared the spell of gloss and glitz modernity; the sight of the gondolas skating along the narrow canals is exotic, almost otherworldly, and one can't help but keep looking until a sweet languorous daze falls.

To art professionals, Venice is also cherished for its prestigious Biennale di Venezia, inaugurated in 1895, that holds pride of place among its kind with its longest history and most distinguished tradition. In preparation for this colossal art event – the art world's equivalent of the Olympics, one might say – each participating country's art sector wages little short of an all-out war to profess and impress upon the world of its sterling originality. Notwithstanding recurring spats over some intractable issues – retaining a distinctive position among the numerous and ever-proliferating biennales of similar magnitude and prestige; avoiding tired hackneyed themes; the perennial confusion and controversy stirred over who gets to

grace the national pavilions – despite all these strains and challenges, the Venice Biennale has stoutly maintained its reputation as the authority par excellence in surveying and steering the direction of the global art scene.

The second Asian country to have a permanent national pavilion established, in 1996, Korea has been participating in both the Venice Art Biennale, in odd years, and the Venice Biennale of Architecture, in even years. This year is proving to be particularly significant for Korea in that in addition to showcasing at its national pavilion in the Giardini (the Gardens) – the official venue for the biennale – the country is also presenting a special exhibition of contemporary art at Lightbox Space as one of the biennale's designated collateral events.

The contemporary Korean art scene has been witnessing an unusually rich and abundant crop of artists: batches of brilliant budding artists emerge from the country's top-ranking art schools year after year; more-seasoned artists based in major cities throughout Europe and the United States progress toward the prime of their careers; then also there are the widely venerated, firmly established masters who, for all that hard-won prestige and esteem accorded to them, never for a moment slacken their artistic endeavors.

The National Museum of Contemporary Art, founded in 1969, is Korea's representative art institution

Introduzione

Chu-Young Lee, Curator Associato
Museo Nazionale di Arte Contemporanea, Corea

*Alice! Con le tue morbide mani
Porta via questa storia piena di
innocenza
E abbandonala nelle trame misteriose
dei ricordi.
Là dove si intrecciano i sogni di
quand'eravamo piccini.
Come un fascio di fiori ormai appassito
di un pellegrino venuto da un Paese
lontano, molto lontano!*

Venezia: città fantastica sull'acqua, destinazione da sogno che tutti i cittadini del mondo desiderano visitare almeno una volta nella vita. Venezia, con i suoi antichi edifici immortalati in una bellezza che non conosce il tempo, con le sue gondole che ondeggianno nei suoi stretti canali. Venezia, con la sua cinquantacinquesima edizione della Biennale...

In occasione di questa manifestazione, delle vere Olimpiadi di Arte, gli operatori del settore competranno per dimostrare le peculiarità artistiche del proprio Paese. A differenza di altre manifestazioni nel mondo assai criticate per le discutibili scelte degli autori e per le loro tendenze all'omologazione, la Biennale di Venezia rimane ancora oggi un riferimento per gli artisti di tutto il mondo, l'evento artistico che meglio rappresenta le nuove tendenze dell'Arte internazionale.

La Corea è stato il secondo Paese asiatico a prendere parte sia alla Biennale di Arte che di Architettura di Venezia, con un proprio padiglione costruito nel 1996. Quest'anno,

in particolare, si è impegnata a organizzare delle mostre parallele per meglio presentare al pubblico internazionale l'arte contemporanea coreana. Vi prenderanno parte aspiranti artisti che hanno studiato presso le migliori università d'arte coreane, artisti già attivi in Europa e negli Stati Uniti e infine artisti professionisti ormai affermati.

Il Museo Nazionale d'Arte Contemporanea, fondato nel 1969, è il Museo nazionale più rappresentativo della Corea. Nel mese di novembre del 2013 verrà inaugurata una seconda sede internazionale nel centro di Seoul (National Museum of Modern and Contemporary Art, Seoul). La mostra Who is Alice? presenta una selezione delle settemila opere della collezione del Museo ed è stata progettata per rivelare l'originalità dell'arte contemporanea coreana.

Ispirata alla fiaba di Lewis Carroll, 'Alice nel Paese delle Meraviglie', *Who is Alice?* è una rassegna delle opere di giovani artisti coreani che, con una fantasia sorprendente, valicano i confini di spazio e di tempo e si addentrano con grande naturalezza in mondi d'irrealtà e di pura fantasia.

Il 'Light Box', sede della mostra, è situato in un'area strategica: in Strada Nuova, nei pressi del Ponte di Rialto, simbolo di Venezia. I visitatori che per caso assisteranno a questa mostra nel bel paesaggio di Venezia riceveranno l'invito da protagonista a un viaggio nel tempo: avranno, cioè, il privilegio di valicare i confini spazio-temporali, esattamente come Alice nel Paese delle

¹Carroll, Lewis, and Helen Oxenbury. *Alice's Adventures in Wonderland*. Cambridge, Mass: Canongate Press, 1999. Print.

now with a grand Seoul branch – National Museum of Modern and Contemporary Art, Seoul – scheduled to open in November this year. *Who is Alice?* a special exhibition inspired by arguably the most beloved fantasy fable in all literary history – Lewis Carroll's *Alice in Wonderland* – showcases selected works from the museum's permanent collection of over 7,000 items both of domestic and international provenance. The show will feature 15 Korean artists whose imagination submits to no boundaries of space and time and all but seamlessly weaves the real and the surreal, the factual and the fantastical.

Lightbox Space, the venue for the show built in the 14th century, is located on Strada Nuova near the landmark Rialto Bridge. Take a stroll down the warren of alleyways taking in all that beauty and elegance abounding and – not too unlike Alice falling down the rabbit hole chasing after that odd rabbit sporting an odd vest and pocket watch – one might similarly stumble on a gateway into a mysterious world where reality and imagination blend and merge and become all but inseparable. Comprised of 10 small rooms closely adjoining one another and each with a unique story to tell, Lightbox Space serves as an excellent setting for this finely curated phantasmagoria of contemporary Korean art.

Room 1.

A flight of antique stairs later, you will receive a welcome in the form of U-Ram Choe's *Pendulum of Secret* (pl.1) – a web of light bulbs studding

the ceiling. Emanating a curious glow, those mechanic life forms seem to have sprouted on their own, out of nowhere, like a scattering of plants stealthily tucked into a patch of penumbra. They mark the entry into the strange world about to unfold in which boundaries of time and space would seem in constant flux. The following images *The Time* (pl.3) by Young-Geun Park – a pair of large clocks each rendered on a black and a white canvas – express the fundamental dualities governing the universe – yin and yang, space and time, light and shadow – and the surreal nature of time which all too often defies and collapses our compartmentalized perception of past, present and future.

Room 2.

A portrait of a woman with a lush cascade of hair greets you. *Untitled* in ink by Jung-Wook Kim (pl.4), the woman looms from darkness, exuding an inscrutable aura, something that suggests repose but also induces awe; the unfathomable black holes that are her eyes seem to contain so many stories at once; and her gracefully positioned hands recall the image of the Virgin Mary.

Myung-Keun Koh's *Dreams of Building* (pl.6) is a mixed media work depicting a grand antique mansion in New York. Koh takes photographs of various buildings in the world, develops them on clear film sheets and with those plastic prints reconstructs the buildings. The resulting models look as beguiling as 3-D holograms. Thus combining elements of photography, sculpture and architecture to a mesmerizing

effect, Koh's work stimulates active viewer imagination.

Room 3.

Haegue Yang's *Female Natives* (pl.7-12) is a collection of six light-stands glowing with countless pebble-sized bulbs. Only, they are made up of some unlikely motley objects – artificial flowers, knitting yarns, ropes, dried mushrooms and else. Like the many strange residents inhabiting Alice's Wonderland, Yang's creatures are also proud aborigines of some far-off land where we the foreign visitors are rendered simultaneously disoriented and spellbound.

Although the trees in Myoung-Ho Lee's works (pl.13,14) look like manipulated images, looking a tad surreal, they are in fact real trees photographed around the neighborhood parks and woods. The surreal impression stems not from some sort of digital tempering but from the strategic placement of a white cloth behind the trees and an adept use of lighting. Such deliberate scene-setting functions to separate the trees from their surroundings and to shine a spotlight on their individual beauty and uniqueness which all too often get swamped by the collective scenery. One might call to mind a certain line from a famous Korean poem: "When I called him by his name, he came to me and became a flower."² Lee's photographs are a brilliant visualization of that verse.

Room 4.

You see images of ordinary people projected onto the walls. Look

meraviglie nella tana del Bianconiglio. In questa esperienza la realtà si mescolerà a una fantasia, che ha preso forma grazie allo spirito immaginativo degli artisti coreani. Il pubblico vivrà un'esperienza unica nella quale perderà la cognizione del tempo reale e verrà assorbito completamente nelle storie realizzate dalla libera creatività degli artisti. Le dieci piccole stanze del 'Light box' si uniscono le une alle altre come le pagine di una fiaba. In ognuna di loro il pubblico si immergerà in storie intriganti, narrate da personaggi a lui sconosciuti.

Stanza I.

All'ingresso, i visitatori s'imbatteranno nel *Pendulum of Secret* (Pendolo dei segreti, pl.1) che pende dal soffitto di un lungo corridoio emanando una luce misteriosa. Si tratta di congegni di macchine immaginarie nate spontaneamente in uno spazio segreto, che guideranno i visitatori durante il viaggio nel Paese delle meraviglie.

Un paio di orologi grandi disegnati sullo sfondo bianco e nero, *The Time* (Il Tempo, pl.3), racchiudono i concetti essenziali che compongono tutte le creazioni del mondo: Yin-Yang, Tempo-Spazio, Luce-Ombra. Le opere di Young-Geun Park raffigurano un tempo surreale, capace di valicare i confini di passato, presente e futuro.

Stanza II.

Accoglie i visitatori il ritratto di una donna dai capelli neri e folti. La donna nell'opera *Untitled* (Senza titolo, pl.4)

di Jung-Wook Kim diffonde una sensazione misteriosa nel profondo buio, stimolando negli osservatori un senso di riverenza. Gli occhi neri di cui non si riesce a misurare la profondità sembrano racchiudere numerose storie e la graziosa posa delle sue mani ricordano la Vergine Maria.

L'edificio anticheggiante realizzato in pellicole di plastica trasparenti si presenta come un'immagine tridimensionale; a tratti non si riesce più a distinguere se lo spettatore si trovi al suo esterno oppure al suo interno. Myung-Keun Koh stampa sulle pellicole le immagini di antichi edifici europei e le assembla in una struttura tridimensionale. *Dreams of Building* (Sogni d'edificio, pl.6) invita il pubblico a una ricca immaginazione, attraverso la fusione di fotografia, scultura e architettura.

Stanza III.

Sei appendiabiti decorati con oggetti che fanno parte della nostra quotidianità – piante di plastica, maglie in fili di diversi colori, corde e funghi secchi – sono puntellati da lampadine luminose. Si intitolano *Female Natives* (Indigene, pl.7-12) e sono un'opera di Haegue Yang. Con le loro insolite forme, essi creano un'atmosfera esotica e misteriosa, simile a quella della fiaba di Alice. Il pubblico che si trova in questo spazio avverrà una strana sensazione, si sentirà un intruso.

The Tree (L'albero, pl.13,14) di Myoung-Ho Lee evoca un quadro surrealista, ma altro non è se non l'immagine di un qualsiasi albero di un comune parco o bosco. L'effetto dello sfondo di tessuto bianco e delle

luci lo isola dal paesaggio circostante, rendendolo capace di una bellezza davvero sui generis. Il suo fascino è esaltato dalla frase di una nota poesia moderna coreana: 'Quando l'ho chiamato per nome, egli venne da me trasformandosi in fiore.'²

Stanza IV.

Vengono proiettate sulla parete le immagini di persone normali. Un operatore cinematografico diventa il pilota di un aereo da caccia e il ragazzino che lavora dal benzinaio diventa un pilota automobilistico. L'artista, Yeon-Doo Jung, nel suo *Bewitched* (Stregati, pl.15) strega la gente comune, di ogni età e nazionalità, realizzando i suoi sogni come il genio della lampada. Pur trattandosi solo di magie istantanee e fugaci, i visitatori non riusciranno mai più a dimenticarle. Un personaggio con due teste si trova accanto alla finestra: si tratta di una scultura di immagini di Osang Gwon dal titolo *A Statement of 420 pieces on Twins* (pl.17).

L'artista dopo aver fatto diverse centinaia di scatti a vari soggetti, li ricomponete in una scultura tridimensionale. Le immagini appaiono come un doppio ritratto del nostro Ego, in continuo conflitto nella nostra mente fra gioia e rabbia, tra curiosità e indecisione.

Stanza V.

Il grande ritratto delle ragazze appeso alla parete si intitola *Cosmetic Girl* (Ragazza cosmetica, pl.18,19), ed è opera di Hein-Kuhn Oh, fotografo famoso per i ritratti che catturano

²Kim, Ch'un-Su. "Flower." The Snow Falling on Chagall's Village: Selected Poems by Kim Jong-Gil. Ithaca: East Asia Program, Cornell University, 1998. Print.

closer and you see that the humble film-projector operator has become a fighter pilot while the boy part-timing at a gas station is now a glamorous car racer. In these series of photographs appropriately titled *Bewitched* (pl.15), Yeon-Doo Jung works Genie's magic, as it were, making come true in the snap of a shutter the lavish dreams of ordinary people living ordinary lives. Though it is a transformation as fleeting as it is dazzling, the photographed subjects – varying widely in age and nationality – will likely remember this magical experience for life.

Osang Gwon's *A Statement of 420 Pieces of Twins* (pl.17) is a sculpture in the form of a double-headed man. Gwon took hundreds of photographs of the subject and, with the developed prints, molded a life-size model with an unfortunate extra head. The work seems to be a twin-portrait of the self, expressing the incessant conflicts raging in our heads, the never-ending battles of reason and feeling, joy and fury, curiosity and reservation.

Room 5.
Photographer Hein-Kuhn Oh is widely known for his work studying particular demographics in Korean society. For this show, he has trained his lens on teenage girls, hence the series *Cosmetic Girl* (pl.18,19). The heavy make-up many Korean girls put on nowadays, Oh said, "stems from the complicated desire, on the one hand, to flaunt their female sexuality and, on the other, to conceal the anxiety welling from their as-yet shakily formed identity." The faces in the photographs which have been captured down to downy hair and

tiniest blemishes express an intense curiosity for the unknown with an undertow of creeping dread that is indicative of an immature selfhood. Dong-Wook Lee is famous for his hyperreal miniature figurines that demonstrate razor-sharp attention to detail and wild, wild imagination. So, *Green Giant* (pl.20) is a sculpture of the eponymous green giant bobbing in the all-too-familiar can of sweet corn; *I Wished* (pl.23) is a strapping superman popping out of the popular sausage-shaped Korean snack bearing the brand-name of chunhajangsa (superman); in *Dolphin Safe* (pl.21) a white whale is idly twirling around in a little tuna can. Much like the animated characters of *Toy Story*, Lee's figurines are full-blown denizens of their own peculiar little worlds that our human eyes seldom stop, or stoop, to register.

Room 6.
Who knew that human hands – severed at the wrist and with somewhat unnervingly plump fingers – could look so much like feathers? Xooang Choi's *The Wing* (pl.24) is a pair of giant wings composed of several dozens of such human hands grabbing, grappling, linking with one another, wryly playing on the myth of Icarus. A glowing myth of a lone hero is built on tragic sacrifices of multitudes; the shady and the messy are elided, only the glamorous and the facile find way into the remembered narrative; a grand ideal is realized through the blood of the masses, beautifully shed, perhaps brutally extracted. *The Wing* poignantly portrays that irony.

Room 7.

An amusement park on the outskirts of a city that ought to bustle with crowds has gone completely desolate in Hong-Chun Park's *To Alice* (pl.25,26). Using long exposure, Park has removed all human activities from the site, making the images feel foreign and disorienting like a scene lifted from one of those sci-fi/apocalypse movies where some inexplicable phenomenon befalls and wipes all humanity off the face of the earth.

Then there is U-Ram Choe's beautiful installation *Merry-Go-Round* (pl.2) spinning round and round in the dour silence of the exhibition space. Soon, however, the gentle rotation kicks into high gear and the machine starts a dizzying gyration accompanied by loud explosive sounds. Recall that queasy gut-hollowed feeling when many a summer ago you gasped awake from a nightmare, your pajama clammy with cold sweat.

10

Room 8.

Horns, fangs and shells are means of attack and defense for animals. Beom Kim's *Horns, Canine Teeths and Shells* (pl.27) presents a video manual of how to turn common home appliances into lethal weapons. A team of two soft-spoken men kindly instruct that such everyday objects as fans, clocks, chairs, even those innocuous little fruits, could be used to exact death or inflict fatal injuries. The actors' pointedly placid tone of voice and seriousness of attitude may well induce exasperated laughter, and yet, you might also find yourself

particolari personaggi di particolari categorie della società coreana. Secondo l'artista, il trucco pesante delle ragazze adolescenti 'serve a loro per rivelare la propria femminilità, ma anche per nascondere l'ansia della propria identità'.

Sui loro volti, su cui sono visibili anche peli e brufoli, si incrociano delicatamente una forte curiosità per il mondo sconosciuto e per l'ansia del loro Ego immaturo. Dong-Wook Lee è noto per delle piccole sculture iperrealiste, sofisticate e fantastiche. *Green Giant* (Gigante verde, pl.20), gigante verde caduto nel barattolo di mais, *I wished* (Ho sperato, pl.23), uomo forzuto che fuoriesce da una confezione di un wurstel, *Dolphin safe* (Delfino al sicuro, pl.21), balena bianca in una scatola di tonno, sono tutti protagonisti di un mondo dove lo sguardo umano spesso non arriva, un mondo con un ambientazione simile a quella del cartone animato *Toy Story*.

11

Stanza VI.

In volo un paio di ali realizzate con diverse decine di mani, sezionate trasversalmente, gonfie, che si stringono fra loro, che raccontano una nuova versione del mito di Icaro. Il tragico sacrificio di numerose esistenze è indispensabile per rendere immortale il mito di un eroe. *The Wing* (Ala, pl.24) di Xooang Choi rappresenta l'ironia della crudele passione di alcune esistenze, che si sono sacrificate in nome di una grande ideologia.

Stanza VII.

Un fantastico parco giochi in periferia

di una città, un tempo sempre affollato si è trasformato in uno spazio desolato e inconsueto. Le opere della serie *To Alice* (Ad Alice, pl.25,26) di Hong-Chun Park annulla i movimenti della folla del parco, come se fosse polvere, ci colloca in una strana sensazione surreale simile a quella di un film di fantascienza in cui gli esseri umani spariscono all'improvviso o a quella di una fiaba come il Paese delle Meraviglie.

Nello spazio espositivo che ricorda un parco giochi abbandonato, gira lentamente una bella giostra custode di sogni dell'infanzia, intitolata *Merry-Go-Round* (La giostra, pl.2) di U-Ram Choe. Tuttavia dopo un po', la giostra comincia a girare a una velocità incontrollabile spinta da una forza centrifuga, come se stesse per schizzare via da un momento all'altro. Il movimento inaspettato della giostra infonde inquietudine, come un incubo di una calda notte d'estate.

Stanza VIII.

Corna, canini e corazze sono le armi di attacco e di difesa degli animali. Nell'opera di Beom Kim, *Horns, Canine Teeths and Shells* (Corna, canini e corazze, pl.27), due uomini nel display mostrano come comuni oggetti domestici (ventilatore, orologio, sedia, frutta) possano essere usati come armi per uccidere.

Il video inizialmente comico, sia per il tono pacato della voce narrante, sia per la recitazione dei personaggi (amici dell'artista), trascina ben presto il pubblico in scene impreviste.

Stanza IX, X.

Si tiene una strana festa cui partecipano scheletri trasparenti. L'opera *The Youth for Bacchus* (La gioventù di Bacco, pl.29), dell'artista Doo-Jin Kim, ispirata a La gioventù di Bacco, la celebre opera del pittore Neoclassico William Adolphe Bouguereau, rimpiazza i personaggi della tela con crani e scheletri. L'autore elimina i corpi dei personaggi e tutti gli stilemi ad esso legati: quello di sesso, di razza, di bellezza;bruttezza, di spiritualità/materialità. Che ne dice di far parte in questa dolce e scheletrica festa di Bacco?

Lo scheletro intero come se fosse un pezzo in esposizione al Museo di Storia Naturale è *Lepus Animatus* (pl.30) di Hyungkoo Lee. Il vero protagonista di questo scheletro è Bugs Bunny, la star di un cartone animato. L'artista riesce a ricostruire tutte le parti del corpo con l'utilizzo di nozioni di biologia, anatomia e antropologia, lavorando al progetto minuziosamente: questo suo metodo stride con quello adoperato dagli archeologi per trovare i resti dei dinosauri e per studiare le loro abitudini e forme. Fra le ossa vere di un dinosauro e quelle finite di Bugs Bunny, un protagonista a noi familiare, quale vi sembra più verosimile?

L'arte' è un atto creativo che mette a nudo esseri ignoti celati sotto la cruda apparenza e perennemente in bilico tra realtà e fantasia. Personificazione della curiosità, l'artista' tiene ben saldi i suoi piedi su questa terra, ma fa capolino con la testa all'interno di uno spazio di pura immaginazione; è un cuneo conficcato nella razionalità dietro cui si trincerà la nostra realtà.

La 'fantasia' e la 'realtà' stridono fra

vaguely wondering: Is that possible?

Room 9, 10.

A gaggle of crystal skeletons are having a riot. Doo-Jin Kim's *The Youth for Bacchus* (pl.29) is a digitally repurposed version of the 19th-century Neoclassical painter William-Adolphe Bouguereau's work of the same title. Kim imported the masterpiece in its entirety and removed all features save the characters' skulls and skeletons, thereby literally stripping them down to the bones, ridding all possible criteria for categorization. So, now they have been made to transcend all the superficial standards of judgement and ideologies that we human beings love to create and impose on one another. Perhaps we should for a moment toss off all our constrictive notions of race, gender, the beautiful and the ugly, the sacred and the secular, and join those skeletons in their ecstatic celebration of Bacchus.

Hyeongkoo Lee's *Lepus Animatus* (pl.30) looks like some very serious osteological model apt to be found in a natural history museum. In truth, however, the creature behind those bones is none other than Bugs Bunny, Hollywood's popular animated movie star. Drawing on theories and practices of biology, anatomology, archeology and other scientific disciplines, Lee has meticulously constructed the bones of that fictitious character. As such, it is an interesting reversal of the way archeologists ply their trade: excavate ancient remains of now-extinct but once-real species and try to surmise by studying those fossils their physical features and

general habits. Now, which one feels more real to you? The genuine bones of the dinosaur you have never laid eyes on? Or the fake bones of Bugs Bunny you grew up watching every day?

Art is an act of exploring and conjuring. Straddling the thin sliver of space between reality and imagination, art is an act of looking beyond the hard crust of reality and getting at the juicy flesh of things numinous and ineffable. Artists, therefore, are embodiments of curiosity, who have their feet on the ground but heads in the cloud; who put a wedge to the tiniest crack in the fortress of reality armored to the hilt with reason and scientific objectivity; who keep pecking and prying until the crack gives and, voilà, finally comes asunder.

To be sure, imagination and reality don't always make easy bedfellows, the former mocking the insipidity of the latter, the latter scoffing at the futility of the former. Yet, neither can stand on its own; only by virtue of the other does each take on meaning – for imagination without reality is but an ethereal haze, reality without imagination a parched desert.

Daunted and dragged down by the dull drudgery of reality, we dream of escaping; our mind wanders every so often to some wonderful imagined world. Those fortunate and courageous souls who have managed to break away from life's everyday tedium and journeyed to this enchanting city of Venice can count on adventures, some sought, some serendipitous. Count in *Who is Alice?* which will greet you with a hand coyly outstretched and, before you know it, will have whisked you

away into its phantasmagoric depth of contemporary Korean art.

12

13

loro: la prima appare inconsistente, la seconda tediosa... eppure sono entrambe incomplete e hanno senso solo grazie all'esistenza dell'altra: sono esattamente come due facciate di uno stesso foglio di carta. La fantasia in assenza di realtà è vacua, mentre la realtà senza fantasia appare ai nostri occhi desolata. Intrappolati nella realtà, gli uomini del nostro tempo sperano ogni giorno di poter evadere in un mondo di fantasia. Lo stesso capita ai coraggiosi viaggiatori che per la prima volta approdano in questa meravigliosa città chiamata 'Venezia', per sfuggire alla noia della loro routine. Qui incontrano l'esistenza meravigliosa dell'Arte Contemporanea e provano un'esperienza che diviene parte integrante del loro fantastico viaggio.

Introduction

이주영
국립현대미술관 학예연구사

엘리스! 너의 부드러운 손으로
동심이 가득한 이 이야기를 가져가
추억의 신비로운 가닥 속에 놓아
두어라.
어린 시절의 꿈들이 엮이어 있는
그곳에.
멀고 먼 나라에서 꺾어 온
순례자의 시든 꽃다발처럼.¹

환상적인 물의 도시 베니스는 전
세계인들에게 평생 동안 한번은
방문하고 싶은 꿈의 도시이다.
시간이 멈춘 듯 아름다움을 간직한
고풍스러운 건축물과 바닷물이
넘실대는 좁은 수로를 오가는
곤돌라의 이국적인 모습은 마치 꿈을
꾸는 듯한 환상을 불러일으킨다.

미술인들에게 베니스는 세계에서
가장 오래된 역사와 전통을 지닌
'베니스 비엔날레'(1895~)로 잘
알려져 있다. 예술계의 올림픽(?)으로
알려진 이 대형 행사를 준비하면서
각 나라의 미술계는 자국 예술의
독창성을 뽐내기 위한 치열한 각축을
벌인다. 전 세계에서 개최되는 수많은
비엔날레간의 차별성 문제와 전시
주제의 진부함, 각 국가관 작가 선정의
난맥에 대한 여러 비판에도 불구하고
'베니스 비엔날레'는 여전히 세계
미술계의 흐름을 제시하는 대표적인
국제미술행사의 명성을 유지하고
있다.

한국은 1996년 아시아에서 두
번째로 국가관을 건립한 이후 베니스

건축비엔날레와 베니스 비엔날레에
번갈아 참여하고 있다. 특히 올해에는
베니스 자르디니 공원 내의 한국관과
함께 베니스 중심가의 라이트
박스공간에서 한국미술을 소개하는
특별 전시를 함께 개최함으로써
베니스를 찾은 관객들에게
한국현대미술을 소개할 수 있는
소중한 기회를 마련하였다.

한국현대미술은 국내의 우수한
미술대학에서 매년 배출하는 수 천
명의 작가 지망생들과 유럽과 미국 등
세계의 주요 도시를 기반으로 활발한
활동을 펼치는 작가들, 그리고 지금
이 순간에도 치열한 작품 활동에
몰두하고 있는 각 세대 기성 작가들에
의해 풍부한 충위를 형성하고
있다. 국립현대미술관은 1969년에
개관한 대한민국을 대표하는 국립
미술관으로, 2013년 11월 서울 중심에
세계적인 규모의 서울관 분관을
개관할 예정이다. Who is Alice? 전은
국립현대미술관이 소장하고 있는
7,000여점의 국내외 소장품 중에서
한국 작가들의 작품만을 선별하여
구성된 컬렉션 특별전으로 베니스를
찾은 관객들에게 한국현대미술의
독창적인 상상력을 보여 주고자
기획된 전시이다.

Who is Alice?는 세계적으로
유명한 루이스 캐럴의 환상 동화
'이상한 나라의 앤리스'를 기획의
모티브로 삼아 시간과 공간의 제약과
한계를 뛰어 넘어 '현실과 비현실',
'실재와 환상'의 경계를 자유롭게

넘나들며 놀라운 상상력을 보여주는
젊은 예술가들의 독창적인 작품
세계를 선보이는 전시이다. 이번
전시의 공간인 라이트 박스는 중심
거리인 스트라다 누아바 대로변에
위치하고 있으며, 베니스의 유명한
랜드 마크인 리알토 다리와 근접한
홍미로운 공간이다. 베니스의
아름다운 풍광에 취해 우연히
전시장을 찾은 관객들은 어느 날
조끼를 입고 회중시계를 찬 토키를
따라 굴로 뛰어들어 환상 여행을
떠나는 동화 속 '엘리스'처럼 시공의
경계를 뛰어넘는 '상상 여행'의
주인공으로 초대 받게 된다. 그
곳은 현실과 비현실, 실제와 상상이
뒤섞인 비밀스러운 공간이며, 놀라운
이야기들이 펼쳐지는 마법과도 같은
공간이다.

관객들은 작가들의 놀라운
상상력으로 만들어진 다양한
주인공들이 제작기 펼쳐내는
홍미로운 이야기에 흡뻑 빠져들어
세상의 시간을 놓쳐버리는 신기한
경험을 하게 될 것이다. 10개의
작은 방들이 촘촘히 붙어 있는
전시 공간은 이번 전시 기간 동안
동화처럼 홍미로운 상상의 공간으로
탈바꿈한다. 전시장을 찾은 관객들은
각 방에 들어설 때마다 만나게 될
미지의 존재들이 펼쳐내는 홍미로운
이야기에 흡뻑 빠져들게 될 것이다.

Room I.

전시장 계단을 올라온 관객들은
고풍스러운 긴 복도의 천장에 매달려
신비로운 빛을 내며 흔들리고 있는
최우람의 <비밀의 주>(도판.1)을

마주하게 된다. 이들은 비밀스러운
공간에서 자생적으로 탄생한 가상의
기계 생명체들로 전시장의 관객들을
시공의 경계가 뒤섞인 이상한
나라로의 여행을 안내한다.
혹과 백의 바탕 위에 그려진 한
쌍의 커다란 시계, The Time(도판.3)
은 음과 양, 시간과 공간, 빛과 그림자
등 세상 만물을 구성하는 핵심
개념을 품고 있다. 박영근의 작품은
시간이 시간을 잉태하듯, 과거와 현재
미래의 경계를 넘나들며 존재하는
초현실적인 시간의 존재를 보여준다.

Room II.

검고, 풍성한 머리카락을 지닌
여인의 초상이 관객들을 맞이한다.
김정숙의 <무제>(도판.4) 속 여인은
깊은 어둠 속에서 신비로운 기운을
뿜어내며, 경외감마저 느끼게 한다.
깊이를 알 수 없는 검은 눈동자는
수많은 이야기를 품은 듯하며,
우아한 손의 포즈는 성모 마리아를
연상시킨다.

안과 밖의 경계가 없는 투명한
플라스틱 필름으로 만든 고풍스러운
건물은 마치 3차원 영상처럼
입체적으로 보인다. 고명근은 뉴욕에
있는 다양한 양식의 대저택들의
이미지를 촬영한 후 이를 필름 위에
인화시켜 입체 형태로 재조합하였다.
<빌딩의 꿈>(도판.6)은 사진과 조각,
건축의 요소가 결묘하게 결합되어
다양한 상상을 불러일으킨다.

Room III.

〈내사랑 지니〉(도판.15)는 연령과
국적이 다양한 평범한 사람들의 꿈을
실현시키는 놀라운 마술

플라스틱 화초, 색색실의 뜨개질,
밧줄, 마른 벚꽃 등 다양한 일상의
오브제들로 장식하고 알전구를
온몸에 감은 채 스스로 빛을 내고 있는
6개의 스탠드는 양혜규의 <여성형
원주민>(도판.7~12)이다. 이들은
마치 동화 속 '이상한 나라의 원주민'
들처럼 독특하게 지장한 모습으로
우뚝 서서 이국적이며, 신비스러운
아우라를 뿜어낸다. 이들만의 공간에
들어선 관객들은 마치 낯선 방문객된
듯한 생소한 느낌을 가지게 될 것이다.

이명호의 The Tree(도판.13,14)

에 등장하는 초현실적인 그림 같은
나무는 사실 우리 주변의 공원과
숲에 있는 평범한 실제 나무를
활용한 것이다. 배경에 설치된 환색
천과 조명의 효과는 이들을 평범한
자연의 풍경 속에서 분리시켜
독특한 아름다움을 지닌 주인공으로
변화시킨다.
'내가 그의 이름을 불러 주었을 때
그는 나에게로 와서 꽃이 되었다.'
는 한국 현대시(김춘수, <꽃>)의 한
구절을 사진으로 증명한 듯 눈부시게
아름다운 풍경이다.

Room IV.

평범한 인물들의 모습이 벽면에
투영되고 있다. 극장 영사 기사가
전투기 조종사가 되고, 주유소
아르바이트 소년은 자동차 레이서가
된다. 정연두 작가는 평범한 사람들의
꿈을 실현시키는 웹프의 요정 지니처럼
마술을 펼친다.

〈내사랑 지니〉(도판.15)는 연령과
국적이 다양한 평범한 사람들의 꿈을
실현시키는 놀라운 마술

¹ 루이스 캐럴 저, 김경미 역, 『이상한 나라의 앤리스』, 비룡소, 2005.

프로젝트이다. 비록 짧은 순간의 변신이지만, 작품 속 주인공들은 이 특별한 ‘지니의 마법’을 영원히 기억할 것이다.

창문 옆에 서 있는 머리 둘 디린 인물은 권오상의 사진 조각 〈쌍둥이에 관한 420장의 진술서〉(도판.17)이다. 작가는 수백 장의 사진으로 인물의 모습을 촬영한 후 이를 입체적인 조각으로 재구성한다. 이들의 모습은 이성과 감성, 기쁨과 분노, 호기심과 망설임 등 우리들의 머릿속에서 끊임없이 갈등을 일으키는 자아의 쌍둥이 초상처럼 보인다.

Room V.

전시장 벽면에 걸려 있는 커다란 소녀들의 초상 작품은 한국 사회의 특정 인물군을 포착한 초상사진으로 유명한 사진작가 오형근의 〈화장 소녀〉(도판.18,19)이다. 작가는 한국 십대들의 절은 화장이 ‘여성성에 대한 욕망을 드러내는 행위인 동시에 정체성의 불안을 감추는 방어 수단’이라고 말한다. 미세한 솜털과 작은 뾰루지 까지 드러나는 이들의 얼굴엔 미지의 세계에 대한 강렬한 호기심과 미성숙한 자아의 불안감이 미묘하게 교차하고 있다.

이동욱은 기발한 상상력으로 완성시킨 정교한 극사실적인 미니어처 조각으로 유명하다. 옥수수 통조림에 빠져있는 초록색 거인, Green Giant(도판.20)와 소시지 컵질을 벗고 일어서는 천하장사, I wished(도판.23) 참치 캔 속의 흰 고래, Dolphin safe(도판.21) 등은

할리우드 애니메이션 ‘토이 스토리’의 주인공처럼 인간들의 눈이 닿지 않는 또 다른 세상의 주인공들이다.

Room VI.

손가락 깃털로 만든 한 쌍의 날개가 비상한다. 도톰하게 부풀어 오른 잘린 단면을 지닌 수십 개의 손목들은 서로가 서로를 감싸 쥐며, 또 다른 이카루스의 신화를 보여주는 커다란 날개가 된다. 수많은 존재들의 비극적인 희생은 영웅 신화를 완성하는 좋은 재료이다. 비극적 결말은 히석되고, 잘 포장된 신화만이 남게 된다. 최수양의 *The Wing* (도판.24)은 거대한 이상을 위해 희생된 존재들의 아름답고, 잔인한 희생의 아이러니를 보여준다.

Room VII.

사람들로 북적대는 환상적인 도심 외곽의 놀이 공원이 기괴한 기운만 가득 찬 적막한 공간으로 변해버렸다. 박홍천의 〈엘리스에게〉(도판.25,26) 연작은 장 노출을 통해 놀이공원을 찾은 수많은 인파의 움직임을 먼지처럼 없애버리므로써 마치 일시에 인간들이 사라진 공상과학 영화나 또는 동화 속 ‘이상한 나라’에 떨어진 듯한 초현실적이며, 낯선 느낌으로 다가온다.

Room IX, X.

투명한 크리스털 해골들이 펼치는 기괴한 축제가 펼쳐진다. 김두진의 *The Youth for Bacchus*(도판.29)는 신고전주의 작가 윌리엄 부게로의 유명한 회화 작품 〈바쿠스의 젊음〉의 이미지를 차용하여 화면 속 인물들의 해골과 뼈대만 남겨버린 작품이다. 이들은 성별과 인종, 미와 추, 성과 속 등 인간들의 표피적인 판단 기준과 이데올로기를 초월한 존재들이다.

주체 못 할 속도의 원심력으로 회전하며, 뛰겨져 나갈듯 굉음을 내며 위태하게 흔들린다. 예기치 못한 회전목마의 움직임은 마치 뜨거운 여름밤의 악몽과도 같이 불길한 느낌으로 다가온다.

Room VIII.

뿔, 송곳니, 갑각은 동물들이 갖고 있는 공격과 방어를 위한 수단이다. 화면 속에 등장하는 두 명의 남자들이 흔한 가정용품을 공격용 살상 무기로 활용하는 시범을 보인다. 김범의 작품 〈뿔들, 송곳니들 그리고 갑각들〉(도판.27)은 선풍기, 시계, 의자, 심지어 과일 등 각 가정에 존재하는 일상의 물건들이 치명적인 무기 또는 방어용 도구로 활용될 수 있음을 보여준다. 이 친절한 안내 비디오는 차분한 톤의 내레이션과 연기자들

16

17

이들의 펼치는 달콤한 바쿠스의 축제에 동참해보면 어떨까?

자연사 박물관의 전시 되어 있는 듯한 온전한 뼈대는 이형구의 *Lepus Animatus*(도판.30)이다. 이 뼈대의 실제 주인공은 할리우드의 애니메이션 스타 ‘벡스 바니’이다. 작가는 생물학, 해부학, 고고학 등의 과학적인 이론과 처리 방식을 치밀하게 활용하여 가상의 존재인 벙스 바니의 척추, 갈비뼈, 해골 등을 정교하게 재현한다. 이는 고고학자들이 공룡의 뼈를 발굴하고 이들의 습성과 형태를 추측하는 방식을 역으로 전복시킨 것이다. 우리가 한번도 본적이 없는 공룡의 진짜 뼈와 우리가 알고 있는 ‘벡스 바니’의 가짜 뼈, 당신에겐 어느 쪽이 더 그럴 듯 한가?

‘예술’은 현실과 상상의 날선 경계 위에서 무표정한 ‘현실’의 껌질 뒤에 숨어있는 미지의 존재가 지닌 보들보들 한 속살을 들춰내는 창조적 행위이다. ‘예술가’는 현실에 밭을 딴고 상상의 공간 속으로 머리를 비집어 넣은 호기심의 화신이며, 과학적 객관성과 이성으로 무장한 완고한 ‘현실’의 틈을 비집고 조개는 째기와 같은 존재이다.

현실의 무미함을 조롱하는 ‘놀라운 상상’과 상상의 허무함을 비웃는 ‘현실’은 공존하기 어려운 존재들이다. 그러나 이 둘은 종이의 양면처럼 서로의 존재로 인해 비로소 의미를 갖게 되는 불완전한 존재이기도 하다. ‘현실’이 사라진 상상은 공허하며, ‘상상’이 없는 현실은 삐딱할 뿐이다. 현실에 매몰된 현대인은 날마다 ‘꿈’과 ‘상상’의 세계로의 일탈을 꿈꾼다. 첫마퀴처럼 도는 지루한 일상에서 탈출하여 ‘베니스’라는 아름다운 도시에 첫발을 내딛은 용감한 여행자들은 ‘현대 미술’이라는 신비한 존재와 조우하며, 이들이 초대하는 ‘환상 여행’에 함께 동참하는 소중한 기회를 얻게 될 것이다.

Artist Notes and Works

U-Ram Choe
Young-Geun Park
Jung-Wook Kim
Myung-Keun Koh
Haegue Yang
Myoung-Ho Lee
Yeon-Doo Jung
Osang Gwon
Hein-Kuhn Oh
Dong-Wook Lee
Xooang Choi
Hong-Chun Park
Beom Kim
Doo-Jin Kim
Hyungkoo Lee

Room No.
01/07

U-Ram Choe

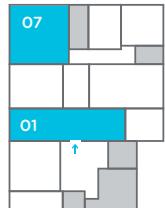
U-Ram Choe
b. 1970, Seoul, Korea
Lives and works in Seoul,
Korea

Selected Solo Exhibitions
2013 *Anima*, Borusan Contemporary, Istanbul, Turkey
2012 *Choe U-Ram*, Gallery Hyundai, Seoul, Korea
U-Ram Choe Show, John Curtin Gallery, Perth, Australia
2011 *In Focus*, Asia Society Museum, New York, USA
2010 *New Urban Species*, Frist Center for the Visual Arts, Nashville, USA
Kalpa, Bitforms Gallery, New York, USA
2008 *Anima Machines*, SCAI The Bath House, Tokyo, Japan

www.uram.net

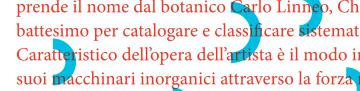
U-Ram Choe is something of an original: a “technology sculptor”. He goes beyond kinetic art, making sculptures that may best be described as mechanical organisms. He creates mechanical life forms resembling prehistoric birds, shellfish, worm, and insects, to which he then assigns fake scientific names. The sculptures look like creatures out of a graphic novel or science fiction film. Feeding on electrical energy and thriving in the urban environment, they move, emit light, and pulse with mechanical life. Choe’s ideal of self-evolving mechanical beings transcends physical technology. He makes frequent forays into the realms of ecology and myth, researching the mythologies of different countries to inform his creative process. Mythology being, after all, the matrix where the art of an as-yet undifferentiated past encounters that of the future. The grandson of the founder of South Korea’s first car company, Choe became intimately acquainted with machinery at early age. After finishing graduate school, he worked for while as a robot designer. Building on his childhood and career experiences, he began using machinery as palette of sorts; from there his works naturally progressed to the realm of mechanical sculptures and “anima machines”. The latter bear mock Latin names such as *Lumina Virgo*, *Urbanus*, and *Ultima Mud fox*. In fact, Choe not only assigns names to his creations (or “discoveries”) but archives them through the institute United Research of Anima Machine, of URAM, of which he is both founder and chief archivist/artist. Just as the system of biological classification Linnaean taxonomy is named after the botanist Carl Linnaeus, Choe uses his own first name to systematically catalog and classify the growing list of anima machines... Characteristic of the artist’s works is the way he not only imbues “life” into the inorganic machinery through motive power, but also creates back-stories of birth and evolution to transport technology into the realm of imagination and myth. Choe’s sculptures long for autonomy; they long to become self-evolving mechanical life-forms. They gesture towards the future, or to a future art form in which humanity and technology, myth and science may peacefully converge.

Chan-Dong Kim
Art Council Korea, Member of the Committee

20

21

U-Ram Choe è una sorta di precursore: uno ‘scultore tecnologico’. L’artista si spinge oltre l’arte cinetica, realizzando sculture che possono essere definite ‘organismi meccanici’: forme di vita meccaniche che somigliano a uccelli, crostacei, vermi e insetti preistorici a cui attribuisce falsi nomi scientifici. Le sue sculture sembrano creature uscite da un romanzo a fumetti o da un film di fantascienza, che si nutrono di energia elettrica e prosperano nell’ambiente urbano, animate da una vita meccanica che le fa muovere, emettere luce e lampeggiare. L’ideale di Choe di esseri meccanici che si auto-evolvono trascende la tecnologia fisica. L’artista sconfina frequentemente nell’ecologia e nel mito, ricercando le mitologie di diverse culture per informare il proprio processo creativo, essendo la mitologia, dopotutto, la matrice in cui l’arte di un passato ancora indifferenziato incontra l’arte del futuro. Choe, nipote del fondatore della prima casa automobilistica sudcoreana, ha scoperto le macchine in tenera età; dopo la laurea ha lavorato inoltre per qualche tempo come designer di robot. Forte delle conoscenze acquisite durante l’infanzia e delle esperienze lavorative, ha cominciato a utilizzare i macchinari come una sorta di tavolozza; da qui la sua opera è progredita spontaneamente verso il mondo delle sculture meccaniche e delle anima machines. Queste ultime hanno nomi pseudo-latini quali *Lumina Virgo*, *Urbanus* e *Ultima Mud fox*. Di fatto Choe non solo assegna nomi alle sue creazioni

(o ‘scoperte’), ma le cataloga all’interno dell’Istituto di Ricerche Unificate sulle Anima Machine (URAM, United Research of Anima Machine), di cui è sia il fondatore che l’archivista/artistico principale. Come la tassonomia linneana prende il nome dal botanico Carlo Linneo, Choe utilizza il proprio nome di battesimo per catalogare e classificare sistematicamente le sue anima machine... Caratteristico dell’opera dell’artista è il modo in cui non solo infonde la ‘vita’ nei suoi macchinari inorganici attraverso la forza motrice, ma crea anche racconti e antefatti sulla loro nascita ed evoluzione per portare la tecnologia nella sfera dell’immaginazione e del mito. Le sculture di Choe aspirano all’autonomia, a diventare forme di vita meccanica in auto-evoluzione. Accennano al futuro, o a una forma d’arte futura in cui l’umanità e la tecnologia, il mito e la scienza possano convergere pacificamente.

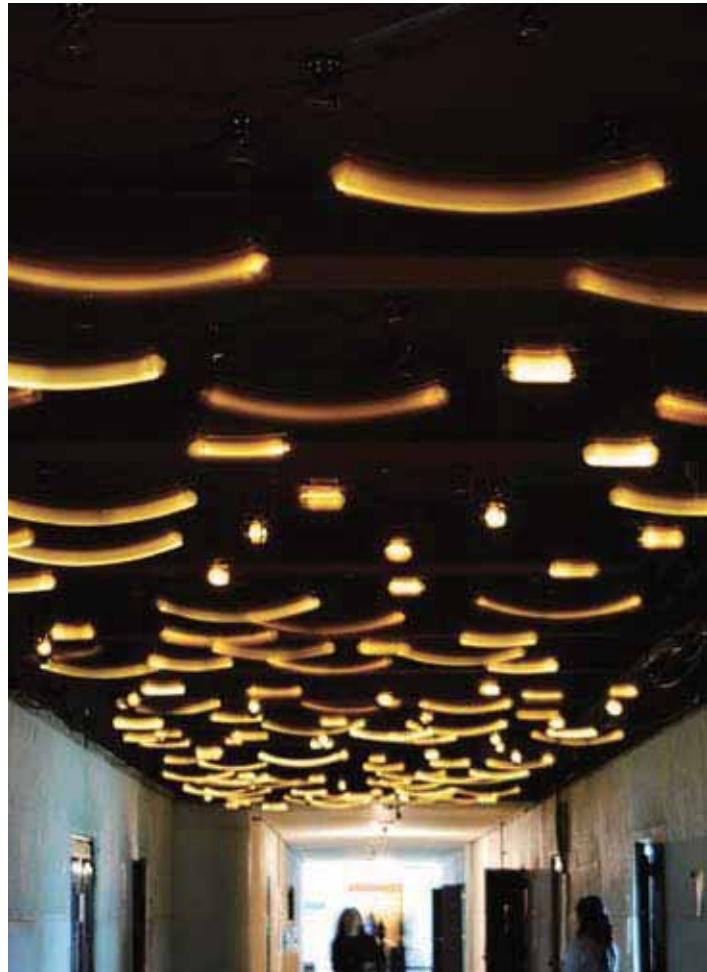
Chan-Dong Kim
Art Council Korea, Membro del comitato

PI.1

Pendulum of Secret - *Occultus Libramentum*

2009

Steel, magnet, glass, coil tube, CPU board
110×23×23×(50)cm

22

PI.2

Merry-Go-Round

2009

Sound system, metallic material,
machinery, custom CPU board, LED
190×110×110cm

23

Room No.
01

Young-Geun Park

I let my eye wander off the road and collided into another car.
I slammed on the brakes but I was going too fast. The crash left huge dents in both
cars, not to mention tire tracks on the asphalt.
The progress from prehistoric times to the cyber civilization has produced a
facility that grew like a snowball rolling down a hill but we are reversing this
acceleration to make yet another sound.

Young-Geun Park
Artist

Young Geun Park
b. 1965, Seoul, Korea
Lives and works in Seoul,
Korea

Selected Solo Exhibitions

2012

Twelve apples, Keumsan
Gallery, Seoul, Korea

2009

Aario Gallery, Cheonan,
Korea

2008

The Tools, Gallery Sejul,
Seoul, Korea

*The Tools of Picasso and
Dali*, Uranga Gallery, Bilbao,
Spain

2007

Duru Artspace, Seoul, Korea

2006

Desire to his narrative,
Gallery Sang, Seoul, Korea

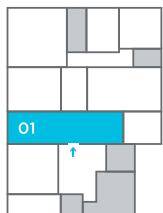
2005

The Image of Genealogy,
Gallery Sang, Seoul, Korea

2004

The String, Soka Art Center,
Beijing, China

www.parkyounggeun.com

Mi sono distratto mentre guidavo e mi sono scontrato.
Ho tirato il freno, ma non sono riuscito a controllare la velocità.
La brusca frenata ha lasciato alcune sgommate sull'asfalto.
Il progresso dai tempi della Preistoria fino alle civiltà cibernetiche ha prodotto
comodità che crescono come una palla di neve che rotola giù per un pendio, ma
noi stiamo invertendo quest'accelerazione e ora emettiamo un suono diverso.

Young-Geun Park
Artista

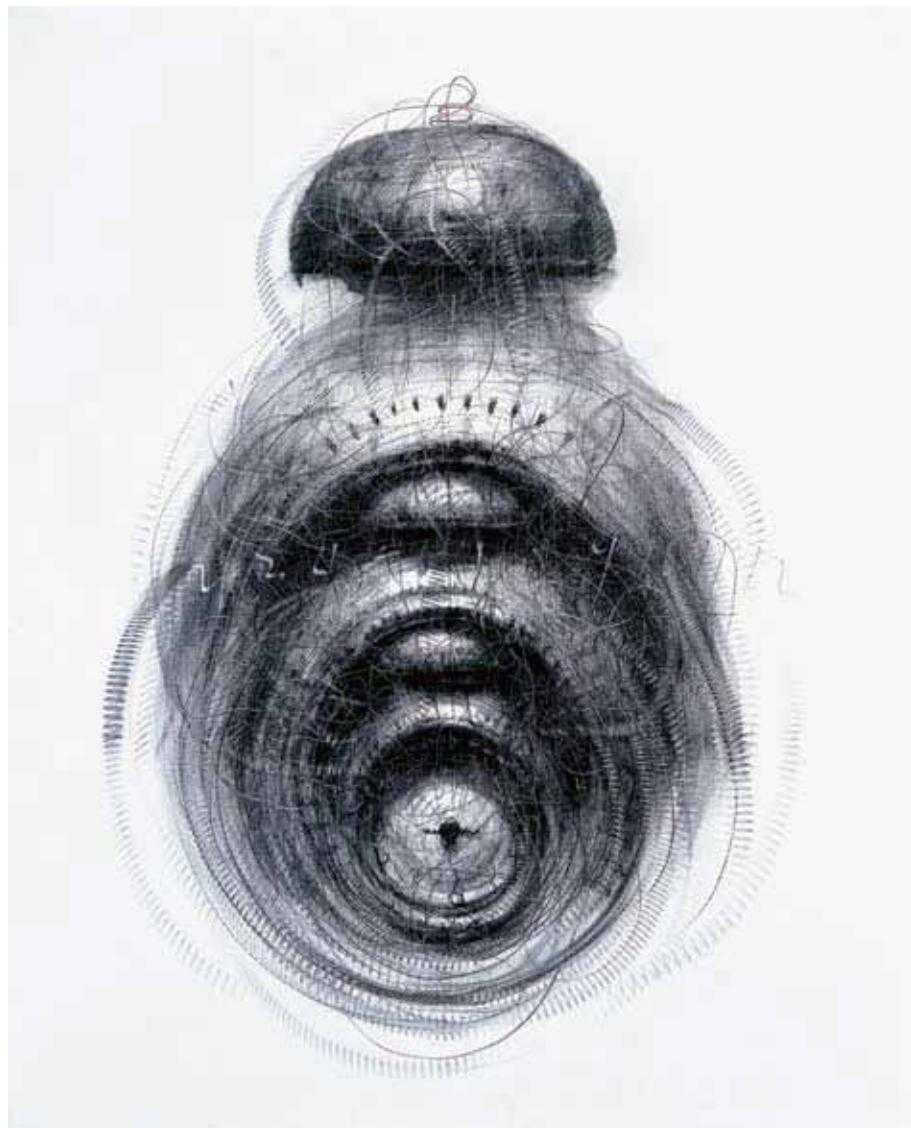
PI.3

The Time

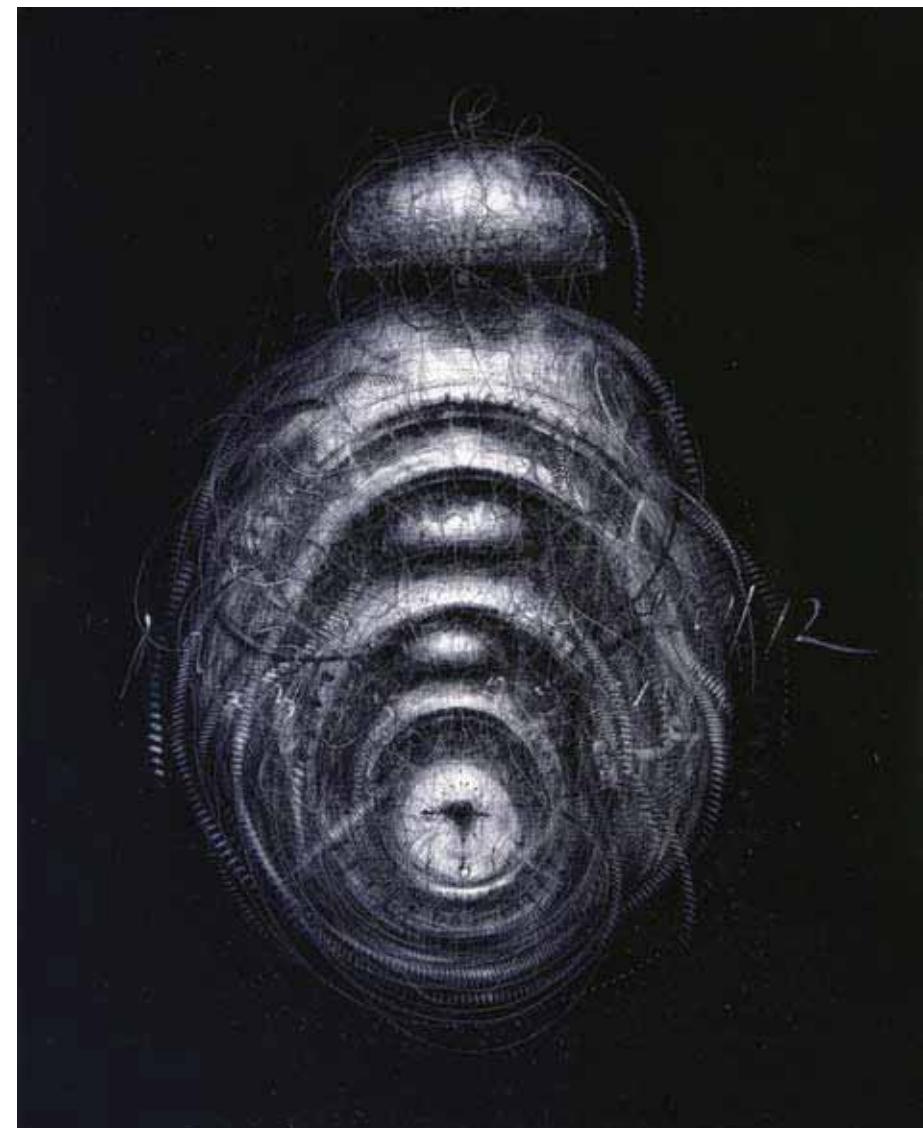
2004

Oil on canvas

226×182×(2)cm

26

27

12

Jung-Wook Kim

Jung-Wook Kim
b. 1970, Seoul, Korea
Lives and works in Seoul,
Korea

Selected Solo Exhibitions
2012
Things that Shine, Gallery Skape, Seoul, Korea
2008
Gallery Skape, Seoul, Korea
2006
Gallery Skape, Seoul, Korea
2004
Gallery Fish, Seoul, Korea
1998
Keumho Museum of Art,
Seoul, Korea

www.skape.co.kr

Jung-Wook Kim's figures glow softly in the darkness following the secret that as the surrounding environment gets darker, the light becomes brighter. While there is a figure holding tears that seem to drop at any moment even by a little breath, there is also a figure like a child with such an innocent face.(but with the deep eyes and disinterested attitude.) With unfolded wings, there is another figure that leans over to look after something. A figure with one glowing spot on the eye exists as well. These figures imbued with multiple layers of ink became more peaceful, sorrowful and solemn. They evoke deep feelings of sympathy and attachment in this warm black light. Their unfamiliar looks hold our attention reminding us of the images of people that we want to lean on, or, they could be just ourselves. Lowering the head, the wise eyes with tears comfort our minds. The silent agreement like 'you're okay, I know' appeals to us as a big and soft consolation. In this world full of pressure where efficiency is the most demanded value, we probably want to hear rather 'you're okay' than 'you can do it!'

The silent state of the figures is derived from Jung-Wook Kim's way of life. She records every moment of life with her head and mind, and opens herself up to all kinds of forms and methods of life. Like a contemplative and observant poet writing down a line implying thoughts and memories about life, living things, death and people, she delivers her feelings through repetitive brush strokes. She thinks and keeps thinking. She covers and keeps covering. She draws and keeps drawing. Like a short line of text can be visualized as all kinds of sensitive images and shapes in one's head, Jung-Wook Kim's work is like a sensitive gift comforting the viewers.

Yun-Kyoung Kim
Chief curator, Gallery Skape, Seoul

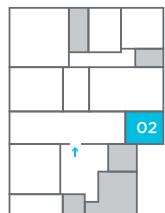
28

29

Le figure di Jung-Wook Kim rifulgono fiocamente nel buio, e, quando l'ambiente si fa più scuro, la loro luce diviene sempre più intensa. Una figura sembra trattenere a stento le lacrime, come se fossero pronte a scivolare giù anche solo con un sospiro; un'altra ha il volto innocente di un bambino, ma mostra uno sguardo profondo e un atteggiamento di indifferenza. Una figura dalle ali spiegate si china ad osservare qualcosa, mentre un'altra ancora ha un occhio che brilla. Ricoperte da strati multipli d'inchiostro, queste figure appaiono serene, malinconiche e solenni, evocando profondi sentimenti di compassione e tenerezza nella calda e scura luce che li investe. Il loro aspetto inconsueto attira la nostra attenzione riportandoci alle immagini delle persone cui noi facciamo affidamento o forse a noi stessi. Il capo chino, gli occhi saggi e le loro lacrime ci confortano. Il loro tacito assenso sembra persino spronarci ad andare avanti, anche se in questo mondo, in cui l'efficienza è il valore più richiesto e siamo tutti costantemente sotto pressione, nessuno di noi vuole essere davvero incoraggiato, ma vuole piuttosto essere accettato così come è.

La condizione silenziosa delle figure deriva dal modus vivendi di Jung-Wook Kim. L'artista registra ciascun momento della propria vita con la mente, aprendosi a qualsiasi tipo di forma e metodo di vita. Come un poeta contemplativo e osservatore che compone un verso intriso di ricordi e di pensieri sulla vita, sugli esseri viventi, sulla morte e sulle persone, Kim traspone i propri sentimenti con i tocchi ripetuti del pennello. Pensa e poi ripensa. Nasconde e ancora nasconde. Disegna e ancora disegna. Come una breve riga di testo può essere visualizzata nella mente di chi legge sotto forma di delicate immagini e forme di qualsiasi tipo, così le opere di Jung-Wook Kim sono un soffice dono che rassicura l'osservatore.

Yun-Kyoung Kim
Curatore Capo, Gallery Skape, Seoul

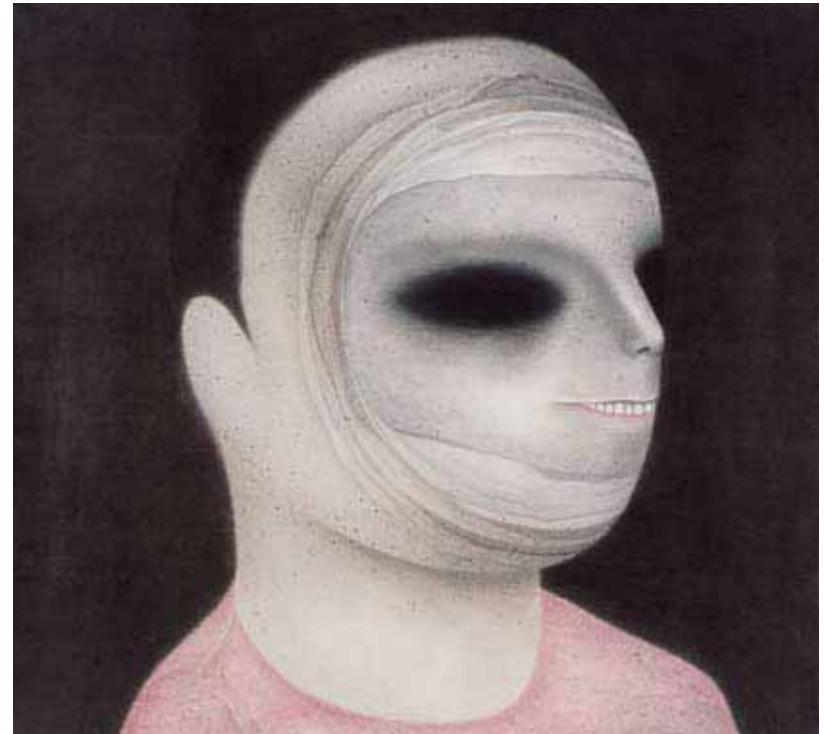
Pl.4
Untitled

2012
Korean ink on Korean paper
162×112cm

Pl.5
Untitled

2008
Korean ink and color on Korean paper
114.5×129cm

30

31

Myung-Keun Koh

Myung-Keun Koh
b.1964, Pyungteak, Korea
Lives and works in Seoul,
Korea

Selected Solo Exhibitions
2013

Space Illusion, Gallery SUN
contemporary, Seoul, Korea
2012

Koh myung keun, DOSI
Gallery, Busan, Korea
2011

Imprinted Illusion, Art Park
Gallery, Seoul, Korea
2010

Double Vision, Louis
Vuitton, Taipei, Taiwan
2008 *Windows on Nature*,
Frey Norris Gallery, San
Francisco, USA
2007

Stone Body, Andrew Bae
Gallery, Chicago, USA
Buildings, O.K Harris
Gallery, New York, USA
2006

Stone Body, Frey Norris
Gallery, San Francisco, USA
Koh myung keun, Tokyo
gallery, Tokyo, Japan

www.kohmk.com

I believe that art's substance lies not in the artwork itself, but in an attempt to 'see' with a new perspective. That is, to see is more significant than to be seen, and the act of seeing itself is an important aspect of art. Transparency embodies not only temporal transience but also spatial emptiness. It enables us to see through the inside and to feel inner space overlapping with the outer space, and it provides a different sense of spatiality along with our viewing angles. In this respect, I believe that my transparent containers influence people's attempts at 'seeing' and also to serve as 'generators' which create new images within themselves.

I have paid attention to particular scientific research which, I think, seems to belong to the realm of art rather than science. In an attempt to ascertain the origin of life, scientists have built a laboratory which resembles the earth's earliest environment, and have developed experiments to synthesize organic substances out of inorganic matters under extreme conditions of temperature and light. Similar to the flasks used by scientists in the laboratory, my transparent containers are 'experimental tubes' or 'matrices' in which various mixtures of images on human bodies, buildings, nature, and so on, generate creative combinations.

In my attempts to create 'mental pictures' by synthesizing human memories, intentions, and minds in these containers, I have hoped for a miracle to reveal the entity of art. This hope is apparently in vain, as is the scientists' belief that they can witness the first birth of life on earth in their laboratory. However, I am always aware that the 'emptiness' of my attempts mirrors the 'emptiness' of my transparent containers, which, since they can always be returned to a nothingness, have become an irresistible obsession to me.

32

33

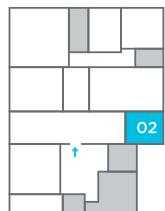
Myung-Keun Koh
Artist

Sono convinto che l'essenza dell'arte non sia insita nell'oggetto d'arte, quanto piuttosto nel tentativo di 'osservarlo' da un nuovo punto di vista. In altri termini, 'osservare' è più importante dell' 'essere osservato', e l'osservazione di un'opera è un aspetto fondamentale dell'arte. La trasparenza non solo esprime la caducità del tempo, ma esalta il vuoto negli spazi: ci consente di penetrare con lo sguardo all'interno delle cose a di percepire la dimensione interna che si sovrappone a quella esterna, fornendoci un diverso senso di spazialità che varia in base alla nostra prospettiva. In questo senso io credo che i miei ' contenitori trasparenti' influenzino i tentativi delle persone di 'guardare' e fungano altresì da 'generatori' di nuove immagini che si creano al loro interno.

Mi sono dedicato da tempo ormai a una ricerca che, pur essendo scientifica, in realtà è maggiormente legata al mondo dell'arte: al pari degli scienziati che hanno ricostruito in laboratorio un ambiente che consentisse loro di risalire alle origini della vita sulla Terra, ho sintetizzato, con un esperimento, sostanze organiche partendo da altre inorganiche in condizioni estreme di temperatura e luce. Esattamente come le provette usate dagli scienziati in laboratorio, i miei contenitori trasparenti rappresentano dei 'tubi sperimentali' o delle 'matrici' in cui, amalgamando immagini di corpi umani, costruzioni ed elementi naturali, realizzo dei connubii creativi.

Nel mio tentativo di creare delle 'pitture mentali' innestando in questi contenitori memorie umane, intenzioni e pensieri, ho sperato in un evento miracoloso capace di rivelare l'entità dell'arte. La mia attesa è stata disillusa, come d'altronde lo è stata la velleità degli scienziati di voler testimoniare la creazione della vita in laboratorio. Alla 'vanità' dei miei tentativi corrisponde la 'vacuità' dei miei contenitori trasparenti che riportandomi al nulla originario rappresentano per me un'irresistibile ossessione.

Myung-Keun Koh
Artista

PI.6

Dreams of Building 10

2002(Brooklyn, NY)

Film, plastic

64×139×79cm

Haegue Yang

Photo by SylbeeKim

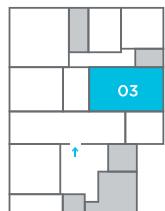
Hae-Gue Yang
b. 1971, Seoul, Korea
Lives and works in Berlin,
Germany and Seoul, Korea

Selected Solo Exhibitions
2013
Family of Equivocations,
Aubette and Musee du
Strasborg, Strasborg, France
Ovals and Circles, Chantal
Crousel, Paris, France
Art Wall: Haegue Yang, The
Institute of Contemporary
Art, Boston, USA
2012
*Der Öffentlichkeit – von den
Freunden Haus der Kunst*,
Haus der Kunst, Munich,
Germany
The Tanks: Art in Action,
Tate Modern, London, UK
Multi Faith Room, Greene
Naftali, New York, USA
2011

*The Art and Technique of
Folding the Land*, Aspen Art
Museum, Aspen, Colorado,
USA

*The Sea Wall: Haegue Yang
with an inclusion by Felix
Gonzalez-Torres*, Arnolfini,
Bristol, UK

www.heikejung.de

Haegue Yang's art works speak to the universal and common denominator between her and others' everyday experiences. Yang's unique sculptural language incorporates the conceptual realm of everyday objects produced by contemporary society and reflects her social and geopolitical interests. Like her blind installations, the series of 'light sculptures' belongs to the artist's signature series, constituted by a basic construction of a metal clothing rack upon which everyday objects are hung. *Female Natives* (2011) is a composition of six individual sculptures on casters, wherein Yang diligently attempts to position familiar objects in the context of civilization, juxtaposing industrially manufactured products (artificial flowers) with handicrafts (parts knitted by hand). The light sculptures seem to personify different subjectivities, even as they constitute a whole, and they appear to contemplate the structures and relational patterns of a community as a plurality of singularities.

Female Natives was first shown and positively received at her solo exhibition *Arrivals* at Kunsthau Bregenz in 2011. The visually captivating combination of different artificial flowers counteracts conventional categorizations of plants and vegetations, suggesting Yang's endeavor to superimpose a different topology on the globe through the sensitivity of the feminine. Based in Berlin and Seoul, Yang belongs to one of the most active Korean artists in the international art scene. Her recent solo exhibitions include *Family of Equivocations*, Aubette 1928 - Museum of Modern and Contemporary Art, Strasbourg, 2013; *Der Öffentlichkeit*, Haus der Kunst, Munich; and *The Tanks: Art in Action*, Tate Modern, London, 2012. She participated at dOCUMENTA 13 in 2012 and represented Korea at the Venice Biennial in 2009.

36

73

Con la sua opera, Haegue Yang ricerca un denominatore comune universale in grado di stabilire un legame tra le proprie esperienze quotidiane e quelle dello spettatore. La sua poetica prevede l'accostamento di oggetti di uso quotidiano e di elettrodomestici o altri elementi tecnologici fornendo attraverso di essi una riflessione sulla società e sul suo punto di vista geopolitico. Come Istallazioni cieche, anche Sculture di luce può essere inserita nel novero delle serie che meglio esprimono il suo codice linguistico: tali istallazioni consistono in degli appendiabiti dai quali pendono diversi oggetti comuni. *Female natives* (2011) fonde in una sola opera sei lavori distinti, dove Yang puntualmente colloca oggetti a noi familiari in un contesto contemporaneo, giustappponendo prodotti fabbricati industrialmente (fiori artificiali) ad altri artigianali (lavoro a maglia). Pur essendo delle parti di una istallazione, queste sculture di luce, spiccano ciascuna nella loro individualità, e in questo sembrano riflettere la rete di relazioni di una comunità in cui tanti individui si fondono a formare un unico gruppo.

Female natives è stata già presentata in una fortunata mostra personale intitolata *Arrivals*, tenuta nel 2011 nel Museo d'Arte Kunsthau Bregenz. Questa composizione anomala di fiori artificiali variopinti stride con la pratica comune di differenziare gli oggetti l'uno dall'altro e, al contempo, tradisce il tentativo dell'artista di ricoprire la nostra terra di una nuova naturalità che si affida a una sensibilità tutta femminile.

Artista tra i più attivi sulla scena internazionale, Haegue Yang vive a Seoul, ma torna spesso nel suo Paese natio. Tra le principali mostre personali menzioniamo *Family of Equivocations* (2013), *Aubette 1928*- tenuta al Museo di Arte di Strasburgo, *Der Öffentlichkeit* (2012) presso la Haus der Kunst a Monaco e *The Tanks: Art in Action* (2012), al Tate Modern di Londra. Nel 2009 è stata selezionata per partecipare al Padiglione coreano della Biennale di Venezia, mentre l'anno scorso ha destato grande interesse internazionale la sua partecipazione alla tredicesima edizione di dOCUMENTA13 a Kassel.

2010

6 light sculptures with artificial plants

Photo by Nick Ash

38

63

1

2

3

1. Oratoricals

2. Possessed Hillbilly

3. Saturation out of Season

4

5

6

4. Lunar Calendar

5. Maturing

6. Fruitful Glow

Room No.
03

Myoung-Ho Lee

Photography-Act Project
'Photography-Act Project' arouses the inquiry, "What is Art?"

Myoung-Ho Lee
Artist

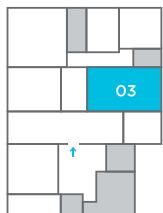
Myoung-Ho Lee
b. 1975, Seoul, Korea
Lives and Works in Seoul,
Korea

Selected Solo Exhibitions
2012
Jungmiso, Seoul, Korea
2010
Sungkok Art Museum,
Seoul, Korea
2009
Yossi Milo Gallery, New
York, USA
2009
National Art Studio, Seoul,
Korea
2008
Zandari, Seoul, Korea
2007
Factory, Seoul, Korea

moohaalee@hotmail.com

Progetto di atto fotografico
Il progetto di atto fotografico comporta la domanda: 'che cos' è l'arte?'

Myoung-Ho Lee
Artista

Pl.13

Tree #1

2007

Ink on paper

124×104cm

Pl.14

Tree #2

2007

Ink on paper

124×104cm

42

43

Yeon-Doo Jung

Yeon-Doo Jung
b. 1969, Jinju, Korea
Lives and works in Seoul,
Korea.

Selected Solo Exhibitions
2014
(Upcoming) Art Tower
Mito, Japan
2012

Inside Out, Tina Kim
Gallery, New York, USA
2010

Innerscape, Galerie
Emmanuel Perrotin, Paris,
France

Cinemagician, Gmb
Lehmann Gallery, Frankfurt,
Germany

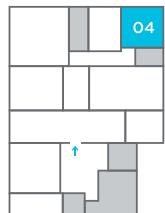
An Ordinary Paradise,
Espacio Third Hermes,
Singapore
2009

Handmade Memories, Tina
Kim Gallery, New York,
USA

Cinemagician, International
Festival for Arts and Media
Yokohama

CREAM, Bank Art,
Yokohama, Japan
Cinemagician,
PERFORMA09 BIENNIAL,
Asia Society, New York,
USA

www.yeondoojung.com

Yeon-Doo Jung's work has been a study of human dreams, romantic visions, passion, memory, nostalgia – things that reside in the curious interstices of the real and the unreal. Jung has been invited to numerous international biennales including Venice, Liverpool, Istanbul, Shanghai and Gwangju, and presented his work in major cities across the world including New York, Chicago, Berlin, Copenhagen, Amsterdam and Vienna.

Bewitched (2001-2005) is Jung's representative work. He first asks people – ordinary average people – what their dreams are, and takes picture of them. Then he dresses them up as if their dreamed version of selves had suddenly come true and takes picture of them again, now all glamorous and dashing. The resulting twin pictures are presented side by side. Thus Jung makes people's dreams come true. He doesn't do it for real, of course. Nevertheless, the subjects don't mind; they seem genuinely intrigued by Jung's artistic vision and gladly collaborate, taking in stride all sorts of frequent unforeseen situations, funny, frustrating, infuriating.

Documentary Nostalgia (2007) is a video work composed of six scenes – "Inside a Room", "Street in an Empty City", "Scene of a Farmland", "Meadow", "Forest" and "A Clouded Sea" – that together run for 85 minutes. For those 85 minutes the camera doesn't once get paused or shifted; it is a sweeping single take. For that reason, the video contains not only the "relevant" parts where actors act and say lines but also those "unnecessary" parts where a scene transitions to the next scene. When one of the defining features of today's cinema or TV drama is "editability," Jung in his *Documentary Nostalgia* leaves intact all those processes that are customarily edited out – backgrounds getting replaced, temporary structures taken out, new props brought in, and so on.

Han-Seung Ryu
Associate Curator
National Museum of Contemporary Art, Korea

44

54

Fondendo tra loro realtà e irrealità, l'artista Yeon-Doo Jung è riuscito a parlare nelle sue opere dei sogni dell'uomo, del suo lato romantico, delle sue passioni, dei suoi ricordi e delle sue nostalgie. È stato invitato in importanti Biennali nel mondo, quella di Venezia, di Liverpool, di Istanbul, Shanghai e Gwangju. Ha presentato i suoi lavori in varie città occidentali come New York, Chicago, Berlino, Copenaghen, Amsterdam, Vienna.

Stregato Bewitched (2001-2005) è fra tutti il lavoro che più lo rappresenta. L'autore chiede prima a varie persone quali siano le loro aspirazioni. Dopodiché, dopo averle fotografate una volta, le cala nella loro 'aspirazione' facendo loro indossare i costumi del caso. Dopo averle fotografate nuovamente, accosta le due foto scattate. L'autore realizza, ma solo virtualmente i sogni dei suoi soggetti. Eppure essi si prestano a questo interessante progetto e diventano coautori delle opere dell'autore.

Il video *Nostalgia documentaria* (2007) ritrae sei scene (l'interno di una stanza, la via deserta, il paesaggio di campagna, il campo, il bosco, le nuvole) che durano in totale 85 minuti. La videocamera durante la ripresa non si sposta nemmeno una volta, né viene mai spenta per tutto il tempo della registrazione. Dunque all'interno del documentario sono stati registrate non solo le 'parti necessarie' – ovvero gli attori che recitano in base allo scenario –, ma anche tutte le parti 'inutili' riprese dall'obiettivo: la sostituzione delle scenografie e vari accessori, ad esempio. Generalmente i video dei film e delle telenovela possono essere tagliati e poi rimontati, eppure in questo '*Documentary Nostalgia*' nulla viene sottratto all'occhio dell'obiettivo.

Han-Seung Ryu
Curatore associato
Museo Nazionale di Arte Contemporanea, Corea

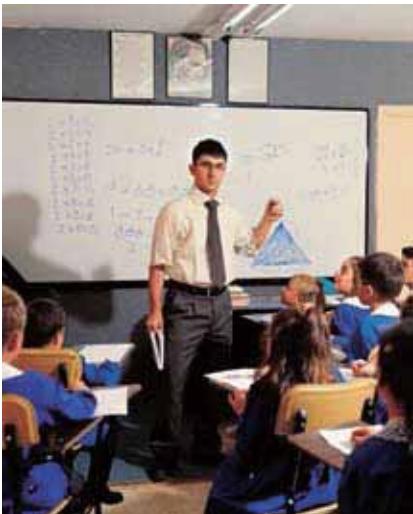
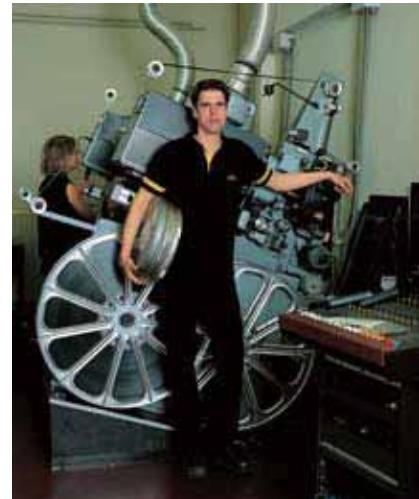
PI.15

2001~2005

Bewitched

Single channel video

Dimensions variable

PI.16

Documentary Nostalgia

2007

Single channel video(85min)

Dimensions variable

Still 2, 6, 9, 19

46

74

Osang Gwon

Osang Gwon
b. 1974, Seoul, Korea
Lives and works in Seoul,
Korea

Selected Solo Exhibitions
2013
Postmodern Times, HADA
Contemporary London, UK
Masspatterns, 13 S/S
Collaboration Exhibition
#03, MANMADE
WOOYOUNGMI, Seoul,
Korea
2012
Arario Gallery, Seoul, Korea
2011
Adore, Aando Fine Arts,
Berlin
Sculpture, Doosan Gallery,
Seoul, Korea
2010
Torso, Gallery 2, Seoul,
Korea
Doosan Gallery, New York,
USA
2009
Arario Gallery, New York,
USA
2008
Manchester Art Gallery,
Manchester, UK

www.osang.net

Osang Gwon is considered the pioneer of a new genre in sculpture, with his on-going research in three different types of form including *Deodorant Type*, *Sculpture*, and *The Flat* series. In particular, his photo sculptures series in which photographs of the subject are glued on to the actual form of the subject made of light material such as Styrofoam has become a widely-recognized work that reinvents the flat into sculptural. *The Flat* series presents advertisement images that are cut out from magazines, mounted on a flat surface, re-photographed, and then assembled in one image. While representing the subject, Gwon's works repeatedly transform back and forth between two-dimensional photograph and three-dimensional sculpture, freely crossing over boundaries of flat and sculpture, real object and its image, and reality and fantasy.

The interesting aspect about Gwon's works is that most of the photographic images, the main component of the sculptures, were originally gathered by surfing the internet. Gwon boldly gives up the splendid details of high-resolution photographs as seen in his previous photo sculptures, and embraces images of various resolutions found on the internet. Upon closer look, one can clearly see the shattering of pixels which occurs when an image is blown up in size. The photography's aesthetic and directive role in completing the sculpture is replaced by the pixel and its role of transforming a subject in media world to sculpture in reality.

Gwon's new working process using internet media mimics 'searching on the internet', which is the fastest and easiest way to find information today. Search results easily found on-line propose surface-level solutions to people today looking for quick answers. This also reflects Gwon's fascination on trickery of deodorants, something which conceals a certain smell and replaces it with a new scent, and demonstrates why Gwon titles his sculptural works *Deodorant Type* series. Thus, the infinite assemblage of on-line images of a certain subject actually reflects a third-person perspective which conceals the truth of the subject.

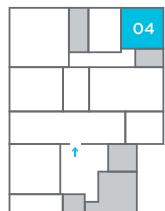
48

61

Osang Gwon è considerato il pioniere di un nuovo genere di scultura, che si realizza in una continua ricerca condotta su tre differenti tipi di serie: *Deodorant Type*, *Sculpture* e *The Flat*. In particolare la sua serie di foto-scultura *Deodorant Type*, in cui le fotografie di un soggetto rivestono dei supporti in polistirolo con la forma dell'oggetto fotografato, ha reso l'artista famoso per essere riuscito a donare tridimensionalità ad un elemento piatto quale la fotografia.

La serie *The Flat* propone centinaia di ritagli di pubblicità estratti da varie riviste e incollati su una superficie piatta, ri-fotografata e poi assemblata in un'unica immagine. I lavori di Gwon oscillano tra la bidimensionalità della fotografia e la tridimensionalità della scultura e attraversano liberamente i confini tra tela e scultura, tra oggetto reale e immagine, tra realtà e fantasia. Un aspetto significativo di questa sua personale è che la maggior parte delle fotografie che costituiscono materiale delle sue sculture, è stata raccolta dall'artista su internet. Il Nostro rinuncia coraggiosamente agli splendidi dettagli delle fotografie ad alta risoluzione, protagoniste di sue precedenti foto-sculture, e sceglie immagini a bassa definizione trovate qui e lì in rete. Avvicinandosi, l'immagine si sgrana, così che la funzione estetica e il compito di perfezionare la scultura vengono delegati ai singoli pixel.

Il percorso artistico di Gwon ci racconta della mania del nostro tempo di cercare ogni cosa su internet, fonte di informazioni veloce e pratica più d'ogni altra. Tali ricerche offrono all'utente delle risposte che, per quanto epidermiche, quasi illusorie – direi –, hanno il vantaggio di essere immediate. Un inganno simile a quello dei deodoranti (altro tema che affascina Gwon e che dà il titolo a una sua serie) che camuffano gli odori e li rimpiazzano con nuove fragranze. In definitiva, l'assemblaggio di un numero incalcolabile di immagini di un determinato soggetto che fluttuano nel web riflette in realtà le infinite prospettive con cui gli altri guardano l'aspetto esteriore delle cose, ma che coprono la loro essenza effettiva.

PI.17

A Statement of 420 pieces on Twins

1999

C-print, mixed media
190×70×50cm

50

51

Hein-Kuhn Oh

Starting as a documentary photographer who captured the social landscapes on the streets, I had focused on documenting specific groups of people that present a certain type of social convention created by Korean society.

With *Cosmetic Girls*, I casted 518 girls on the streets and 138 of them visited my studio and were photographed with their self-made make-up style. Through the documentation of these portraits like social report, I tried to reveal teenage girls' unstable identity that are influenced by rapidly developed entertainment media in Korean society past 10 years.

Teenage girls' make-up is a means to reveal the femininity that they desire to be, and yet at the same time, it is a defensive tool to hide the unstable identity. Subsequently, I believe their identities are not within them, but on their cosmetic facade.

Hein-Kuhn Oh
b. 1963, Seoul, Korea
Lives and works in Seoul,
Korea

Selected Solo Exhibitions

2012

Middlemen, Art Sonje
Center, Seoul, Korea

2011

Girls Act, In Camera Gallery,
Paris, France

2009

Hein-kuhn Oh, Miki Wick
Kim Gallery, Zurich,
Switzerland

2008

Cosmetic Girls, Kukje
Gallery, Seoul, Korea

2004

Girls Act, Ilmin Museum of
Art, Seoul, Korea

www.heinkuhnloh.com

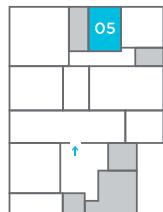
52

53

Ho iniziato la mia attività di fotografo documentarista immortalando 'paesaggi sociali' sulla strada, ora invece mi sono focalizzato su ritratti di specifici gruppi di persone della società coreana.

Per realizzare *Cosmetic Girls*, ho intervistato 518 ragazze 'super truccate' che ho incontrato sulla strada. Ne ho ritrattate 138, quelle che si sono offerte di truccarsi da sole di farsi ritrarre da me. Attraverso questi ritratti, che sembrano il dossier di un documentario dedicato alla società coreana, volevo mostrare l'imperante modello dell'identità delle teenager: un'identità incerta e sempre più influenzata negli ultimi dieci anni dai mass-media. Il trucco delle teenager è un atto che tradisce la loro sete di femminilità e allo stesso tempo è uno strumento di difesa per nascondere la loro instabilità. Di conseguenza la loro identità interiore coincide con questa loro facciata di cosmesi.

Hein-Kuhn Oh
Artist

PI.18

Da-won KANG, age 19, August 13, 2007

2007

C-print

155×122cm

54

PI.19

Su-ra KANG, age 18, July 19, 2008

2008

C-print

155×122cm

55

Dong-Wook Lee

The human figure is at the forefront of the research and production of the young Korean artist Dong-Wook Lee. His remodelling of the body is an obsession that had led him over the last few years to breathe life into a new human species, an army of figures characterised by two leitmotifs: Dong-Wook's man is always to be found naked and in miniature. On one hand, working on a microscopic level links him up to along tradition of interest in the skilful rendering of minute details in a small-scale reality; on the other, it reflects a desire to cover up, camouflage or conceal these "figurines" in the backwaters of the most banal normality to which they might instinctively belong. Their nudity seems to reflect the will to do away with the mystification of the human body, to show it without frills, without any indication of social status. It is here that Dongwook would appear to denote a break with the cultural traditions of his origins.

Dong-Wook Lee
b. 1976, Daejeon, Korea
Lives and works in Seoul,
Korea

Selected Solo Exhibitions
2013
Galeri Charlotte Lund,
Stockholm, Sweden

2012
Love Me Sweet, Arario
Gallery Seoul samcheong,
Seoul, Korea
Love Me Tender, Doosan
gallery, New York, USA

2008
Cross Breeding, Avanthay
Contemporary, Zurich,
Switzerland

2006
Breeding Pond, Arario
Gallery Seoul samcheong,
Seoul, Korea

2004
Mouthbreeder, Brain
Factory, Seoul, Korea

2003
Inbreeding, KEPCO Plaza,
Seoul, Korea

reeef@naver.com

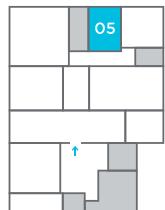
Milovan Farronato
Curator

56

57

La figura umana è al centro della ricerca e della produzione del giovane artista coreano Dong-Wook Lee. Rimodellare il corpo è un'ossessione che lo ha portato negli ultimi anni a dare vita a nuove specie umane, un esercito di figure caratterizzate da due temi principali: l'uomo di Dongwook è sempre nudo e miniaturizzato. Da un lato, lavorare su scala microscopica accosta l'artista a una lunga tradizione interessata alla resa accurata di dettagli minimi in una realtà infinitesimale; dall'altro, riflette il desiderio di nascondere, camuffare o celare queste 'figurine' nei meandri della più banale normalità a cui potrebbero istintivamente appartenere. La loro nudità sembra riflettere la volontà di disfarsi della mistificazione del corpo umano, mostrandolo senza fronzoli, senza indicazioni di status sociale. È qui che Dongwook sembrerebbe mostrare un taglio con la tradizione culturale delle sue origini.

Milovan Farronato
Curatore

PI.20

Green giant

2003

Mixed media

15×8×8cm

58

59

PI.21

Dolphin safe

2003

Mixed media

5×10×10cm

PI.22

Holiday task

2003

Mixed media

5×5×5×(7)cm

PI.23

I wished

2004

Mixed media

5×15×5cm

Xooang Choi

Xooang Choi
b. 1975 in Seoul, Korea
Lives and works in Seoul,
Korea

Selected Solo Exhibitions

2013
Condition for Ordinary,
Arteasons Gallery,
Singapore, Singapore

2011
Xooang Choi, Sungkok Art
Museum, Seoul, Korea

2010
Islets of Aspergers, Doosan
Art Center, Seoul, Korea
Islets of Aspergers, Galerie
Albert Benamou, Paris,
France

2009
The Human Emotion
Unveiled, Galerie Albert
Benamou, Paris, France
The Puritus, Dukwon
Gallery, Seoul, Korea

2007
The Vegetative State, Gallery
LM, Seoul, Korea

2004
Phototaxis_Mania, Space
Cell, Seoul, Korea

xooang@naver.com

Xooang Choi began to be recognized from the early 2000's for his miniature figurative sculptures made of painted polymer clay. Since 2007 his work has been enlarged in its scale, which gave more presence to his sculpture as if a living object staged in space. Choi's work is distinguished for its hyper-realistic technique of portraying human bodies and its powerful metaphors contained therein. Figures and body parts in his work are distorted, exaggerated, abbreviated or mutilated, participating in a certain action or composing a certain structure. The artist portrays facets of human relations and contemporary psychology including society's pathological state, gender politics, communication(or its absence), and isolation, oppression or anxiety of an individual devastated in the homogenized, uniform social structure. Remarkably delicate in detail yet also disturbing even macabre, images of his work comprise a metaphor expressed in human bodies, their gestures and looks at once extremely realistic and surrealistic- reflecting the artist's acerbic observations and commentary on society. His sculptures that reveal mental maladies of contemporary people - lost; deficient; paranoid; and deprived of free will, and violence hidden beneath the rationality of society expand to explore ontological questions about human existence and identity.

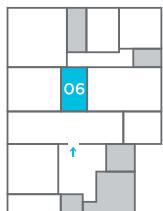
Yoe-Wool Kang
Independent Curator

60

61

Xooang Choi ha raggiunto la notorietà nei primi anni del 2000 per merito delle sue sculture miniaturizzate in pasta sintetica. Dal 2007 le sue opere si sono fatte più grandi, divenendo elementi viventi che reclamavano una sempre più forte presenza all'interno dello spazio circostante. L'opera di Choi si caratterizza per la tecnica iper-realistica di rappresentazione del corpo umano e per le potenti metafore in essa contenute. Le figure e le parti del corpo nelle sue opere sono distorte, esagerate, ridotte o mutilate, raffigurate nell'atto di partecipare a una data azione o di realizzare una certa struttura. L'artista rappresenta vari aspetti dei rapporti umani e della psicologia contemporanea tra cui lo stato patologico della società, le politiche di genere, la comunicazione (o assenza della stessa) nonché l'isolamento, l'oppressione o l'ansia di un individuo devastato da una struttura sociale uniforme e appiattita. Le sue immagini, straordinariamente delicate nei dettagli quanto inquietanti e persino macabre, danno forma a metafore espresse nei corpi umani, nei loro gesti e nei loro sguardi, al tempo stesso estremamente realistici e surreali; danno forma a metafore che riflettono la pungente critica dell'artista verso gli uomini del nostro tempo. Le sue sculture, che rivelano le infermità mentali della società contemporanea – perduta, inadeguata, paranoica e privata del libero arbitrio – e la violenza nascosta al di sotto della sua apparente razionalità, sconfinano nell'esplorazione delle questioni ontologiche dell'esistenza dell'uomo e della sua identità.

Yoe-Wool Kang
Curatore indipendente

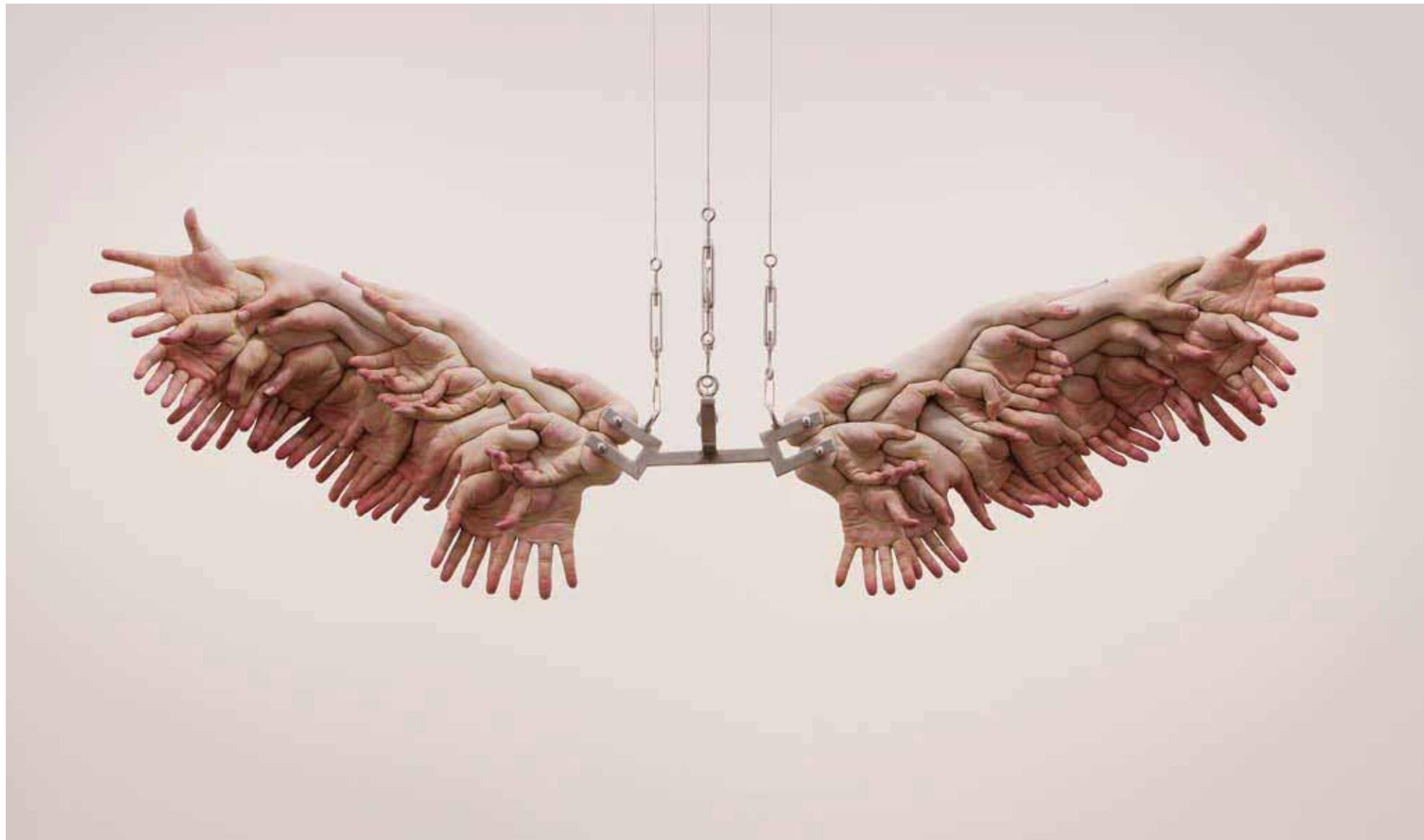

PI.24

The Wing

2008

Oil color on resin
56×172×48cm

Hong-Chun Park

Hong-Chun Park
b. 1960, Gwangju, Korea
Lives and works in
Montreal, Canada

Selected Solo Exhibitions
2007
Park, HongChun, LEE
Ka-sing Gallery, Toronto,
Canada
2003

Image City – Seoul, Gallery
Ihn, Seoul, Korea

1998
HongChun Park, Stills
Gallery, Sydney, Australia

1997
Trace, Gallery Samtuh,
Seoul, Korea

1994
To Alice ..., Hanmadang
Gallery, Seoul, Korea

www.parkhc.com

In his *To Alice*, Hong-Chun Park essentially conveys a feeling of déjà-vu. Park takes long-exposure photos of an amusement park – one much like Disneyland – by leaving the shutter open for 30 minutes or so. The murky light that steadily streams in through the black filter and gets recorded on the film alludes to the darker side of a place that has been expressly designed to be a world of dreams and fantasies. Moving subjects – the bustling crowds – are rendered blurry and obscure while stationary objects – the rides and installations – are solidly captured in heavy somber colors. As in certain fables where toys come alive as malignant entities while the child sleeps, Park's amusement park – arguably a crystallization of the modern consumerist society's vision of a "wonderland," utterly extravagant and oblivious – transmogrifies into something else, something strange and not altogether feel-good and innocuous once the crowds have all gone home for the night. But that defamiliarized version doesn't look all that alien after all; for, perhaps, it is coterminous, in the end, with the real reality of our lives, one that we wish and try so hard to forget about while we romp and cavort around in that wonderful and fantastical enclave. In *To Alice*, Park experiments with time and light which are the essence of photography and, with the resulting images, reveals something that exists beyond what is readily visible. That is, he reminds us that the sinister, unsettling vibe we sense in his bleak images of the amusement park, in fact, has its root in the very reality we try to leave behind but inevitably drag with and within us. It might be that our reality itself is a sinister, unsettling "wonderland."

Hong-Chun Park
Artist

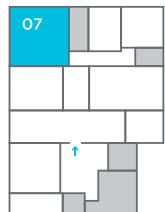
64

65

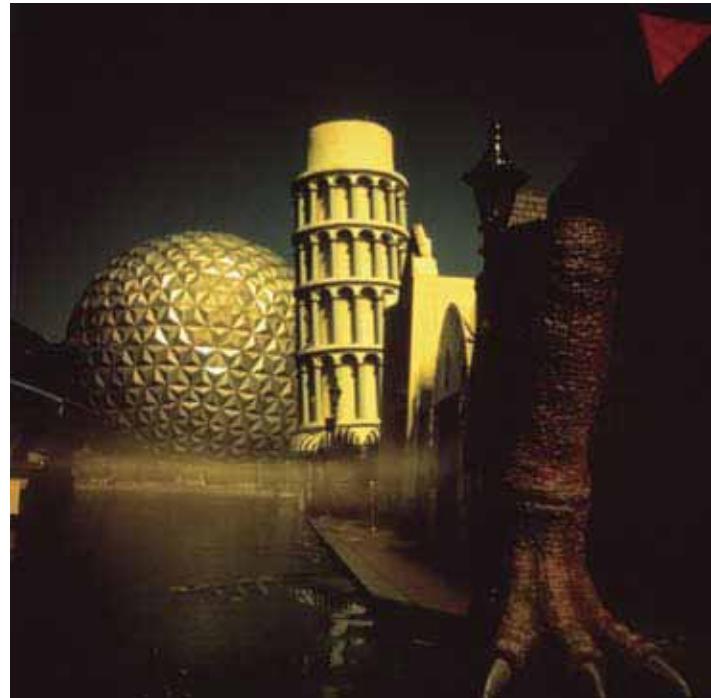
Quelle di Park sono storie tanto simili a quelle del Paese delle Meraviglie, come suggerisce il titolo della sua opera (*To Alice*). L'artista scatta foto per trenta minuti circa in parchi giochi come DisneyLand. Mentre penetra attraverso il filtro di colore nero, la luce – diventando oscurità – si imprime lentamente sulla pellicola come un lato oscuro del mondo dei sogni e della fantasia. Il movimento frenetico delle persone fa loro perdere la forma, mentre le giostre e le forme plastiche si fissano sulla superficie con colori torbidi. Come dei giocattoli di alcune fiabe che si animano e diventano creature cattive quando i bimbi si addormentano, così nel Luna Park (spazio onirico della nostra società consumistica) le giostre mettono a nudo la loro vera natura quando la gente non c'è più. Eppure questo strano mondo surreale non sembra sconosciuto all'artista. Forse quel posto è la nostra stessa realtà, quella che noi abbiamo desiderato dimenticare almeno per un attimo. L'artista cerca di condurci in un mondo che è al di là di ciò che appare ai nostri occhi, in un mondo che lui ha scoperto esplorando l'essenza delle foto, le suoi luci e il suo tempo. Ma alla fine ci fa capire che quell'atmosfera miserabile di quei parchi giochi altro non è se non il mondo che abbiamo cercato di lasciarci alle spalle. Altro non è che il mondo, lo strano mondo in cui viviamo.

Hong-Chun Park
Artista

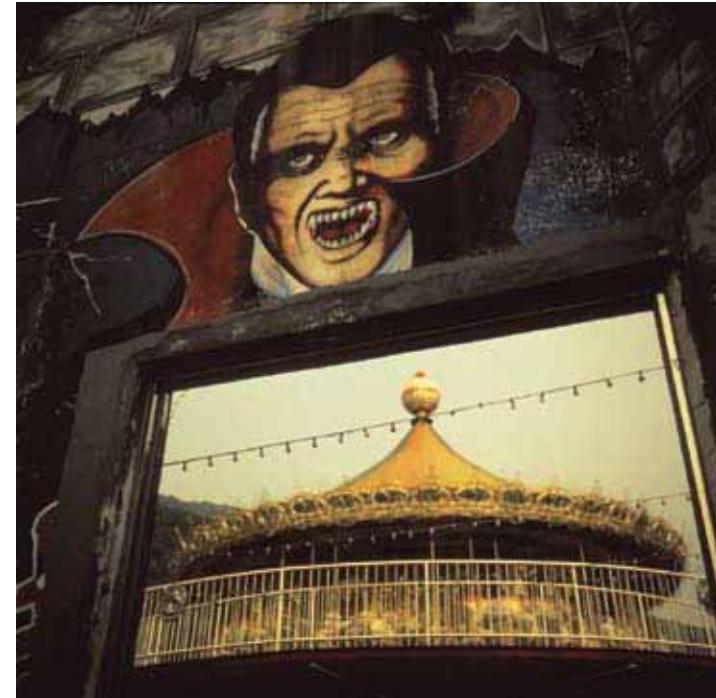
Pl.25
To Alice 1

1994
Fujichrome print
118×118cm

Pl.26
To Alice 2

1994
Fujichrome print
118×118cm

66

67

Beom Kim

Beom Kim
b.1963, Seoul, Korea
Lives and works in Seoul,
Korea

Selected Solo Exhibitions

2012
The School of Inversion,
Hayward Gallery, Project
Space, London, UK
2011

Animalia, REDCAT Gallery,
LA, USA
2010

*Objects Being Taught They
are Nothing But Tools*,
Cleveland Museum of
Art, USA

Kim Beom, Artsonje Center,
Seoul, Korea

tobeam@hotmail.com

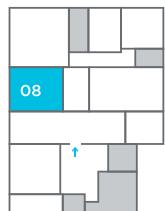
Beom Kim explores the reality and fiction of "image" and questions whether "what you see is what you see" or "what you see is not what you see." He is constantly in search of the psychological and perceptual aspects of visuality, image, and imagery. Beom Kim seeks to discover the significance of image related to the psychology of the viewer and, in particular, the psychological identification between the representation and the actual object. By "image," he means not only image that is visible but also image that is presumed to exist as well as image that is associated with or conveyed through letters and signs. If image is embodied in forms and shapes in traditional art, Beom Kim's work transcends mere representation and confronts the viewer with a new reality by appealing to his or her memory and experience. In other words, he focuses on the gap between reality and representation and proposes an imaginary space that is different from reality by rendering the invisible visible, personifying objects or, on the contrary, transforming human beings into objects, or making "suppositions" that fabricate plausible stories.

Doryun Chung
Associate Curator, Museum of Modern Art, New York

Beom Kim esplora il confine tra realtà e finzione nelle immagini e dubita se ciò che vede sia realmente ciò che appare agli occhi. La sua ricerca indaga gli aspetti psicologici e percettivi della visione, dell'immagine e dell'immaginario; indaga il significato dell'immagine in relazione ai codici cognitivi dell'osservatore e in particolare al nesso psicologico tra l'oggetto effettivo e la sua immagine. Per 'immagine' però, non intende solo quella 'apparente', ma anche quella che appartiene alla sfera del pensiero e della memoria e che si intreccia a simboli, lettere e segni. Nell'arte tradizionale essa assume varie forme, ma nell'opera di Beom Kim trascende la mera rappresentazione; l'autore infatti mette a confronto l'osservatore con una nuova realtà, facendo appello alla sua memoria o alla sua esperienza. In questo percorso viene proposto uno spazio immaginario differente dal mondo reale, che rende visibile l'invisibile, umanizzando oggetti inanimati, oppure avanzando 'supposizioni' che diventano trame di storie plausibili.

Doryun Chung
Curatore associato, Museo di Arte Moderna, New York

PI.27

Horns, Canine Teeth and Shells

1997

Single channel video(8min 58sec)
Video still

PI.28

Untitled(News)

2002

Single channel video(1min 42sec)
Video still

70

71

Doo-Jin Kim

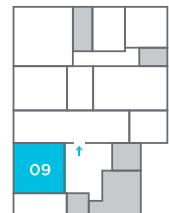

Doo-Jin Kim
b.1973, Daegu, Korea
Lives and works in Seoul,
Korea

Selected Solo Exhibitions

2012
Masterpiece,
Suncontemporary, Seoul,
Korea
2011
Skin, Gallery Noam, Seoul,
Korea
2007
Like The Ghost Around You,
Gallery Lamer, Seoul,
Korea
1999
Gay's room, Art factory,
Icheon, Korea

ekaqokim@hanmail.net

Kim endeavored to create parodies of the neo-classical paintings of Adolphe William Bouguereau (1825~1905), replacing all of the characters that featured in them with skeletons. Rather than being there to convey some sort of theme, the skeletons serve as part of a strategy to confuse the ideological codes that were present in the original works. This is because our desire for meaning only leads us to fall into traps such as phallogocentrism or representationalism, conventions that Kim intends to attack and deconstruct. As Kim is well aware, this is actually an aim clearly conceived by deconstructive postmodernists during the 1980s. Because of this, Kim's deconstructivist parody rallies against the dialectic negation or an Oedipal resistance that may serve as some sort of critical or revolutionary view. In other words, as with the Oedipal complex, in 'being male' there is also a resistance to the masculinity of others. His work exposes the imagined falsity of the phallus, the undifferentiated gender and sexuation. In this way Kim breaks the rules of heterosexuality.

In essence, Kim's work pursues pleasure through feelings of guilt. That is not to say that Kim pursues aesthetic harmony, but that his work begins by overthrowing symbols, values and rules, or in other words, he commits patricide. Whereas neoclassical beauty's relationship with the pleasurable principle came through the pursuit of appropriate levels of delight, Kim's deconstruction brings a jouissance, an extreme and risky form of pleasure pursuit, almost criminal in the way it disobeys the law of symbols.

Won-Bang Kim
Professor, Hongik University, Seoul

72 73

Kim ricomponete i quadri neoclassici di Adolphe William Bouguereau (1825-1905), rimpiazzando con degli scheletri tutti i protagonisti. Gli scheletri non rappresentano valori o temi specifici, ma sono parte integrante di una strategia mirata a confondere i codici concettuali presenti nelle tavole originali. Attraverso di essi si vuole muovere una critica alla sete di significati che ci porta soltanto a impantanarci in convenzioni come il 'fallogenocentrismo' o il 'figurativismo' che invece l'artista mira a distruggere. Come lo stesso autore sa bene, questo filone è stato già calpestato dai postmodernisti e destruttivisti durante gli anni '80 ed è per questo che la risposta parodica di Kim al destruttivismo non vuole essere negazione dialettica o resistenza edipica che possa servire da critica o da rivoluzione. In altri termini, il Nostro si oppone al complesso di Edipo, ovvero al 'diventare uomo'. Questo suo lavoro rivela l'immaginaria falsità del fallo, tratta in maniera indifferenziata generi e sessi, contravvenendo alle regole dell'eterosessualità.

In sostanza il lavoro di Kim mira al piacere attraverso il senso di colpa. Questo non vuol dire che Kim ricerchi un'armonia estetica, ma che il suo lavoro considera come inizio il rovesciamento di simboli, di valori e regole: in altri termini, egli commette un patricidio. Se l'estetica neoclassica ha a che fare con i 'principi del piacere' che cercano un piacere moderato, la destruzione di Kim ha a che fare con un giubilo, con una ricerca di un piacere estremo e rischioso, quasi criminale, nel modo in cui disobbedisce alla tradizionale iconografia.

Won-Bang Kim
Professore, Università Hongik, Seoul

PI.29

The Youth for Bacchus

2010~2011

3D Digital painting(3/5)

148.5×348cm

Hyungkoo Lee

Hyungkoo Lee
b. 1969, Pohang, Korea
Lives and works in Seoul,
Korea

Selected Solo Exhibitions

2012

Face Trace, Gallery Skape,
Seoul, Korea

2010

Eye Trace, Doosan Gallery,
Seoul, Korea

2008

Animatus, Basel Natural
History Museum, Basel,
Switzerland
Animatuseum, Arario
Gallery, New York, USA
2007

The Homo species, Korean
Pavillion, Giardini, Venice
Biennale, Venice, Italy
2006

Animatus, Arario Gallery,
Cheonan, Korea
2004

The Objectuals, Sungkok Art
Museum, Seoul, Korea

hyungkoolee.kr

The appearance of the deformed bodies from The Objectuals series is not so far from that of personified cartoon figures. For instance, the optically enlarged eyes readily remind us of animal cartoon characters: they are meant to represent human beings in their extreme and exaggerated forms, and, in that respect, can be regarded as the prototypes of 'post-humanity' that has attempted to embody individuality, supernatural capacity, or immortality by emphasizing and distorting body parts. Interested in decoding cultural values inscribed in the human body, Hyung-Koo Lee began to create fictitious skeletons of the familiar yet merely imaginary cartoon characters as if they had always existed in the real world. In re-staging the drama of, say, a chasing scene and the exaggerated bodily movements involved, Lee's imagination is fully informed by his thorough anatomical studies. For instance, he presents a convincing representation of a deformed tetrapod vertebral column, just as it would have been if the tetrapod walked like an upright biped. Or, consider how he anatomically reconciles the abbreviated number of fingers and toes, or the wings of birds that are often portrayed as arms, both commonplace in cartoon characters. Based on his imaginative drawings, each bone is first created as a clay model, from which cast resin moulds and silicone parts are made. These parts are rubbed, coloured, and then combined, and the finished 'creature' is even given a Latin zoological name, as if the creator announces the discovery of a new species. Hence the *Canis Latrans Animatus* (Wile E. Coyote), *Geococcyx Animatus* (Roadrunner), *Felis Catus Animatus* (Tom), and the *Mus Animatus* (Jerry). Thus, Hyungkoo Lee's work of 'exploring hypothetical anatomical possibilities of beings without existential evidence', as he puts it, is not so far from the 'proper' palaeontological process of reconstructing fossil pieces into a coherent structure, which is essentially based on simulation.

So-Yeon Ahn

Deputy Director, PLATEAU, Seoul

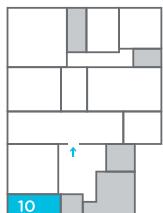
76

77

I corpi deformi della serie The Objectuals non sono dissimili nell'aspetto da personaggi dei cartoni animati. Gli occhi ingranditi attraverso le lenti, ad esempio, rimandano immediatamente agli animali personificati dei fumetti, che mirano a rappresentare esseri umani nelle loro forme più estreme ed esagerate, ponendosi in tal senso quasi come prototipi di una 'post-umanità' che - enfatizzando e distorcendo varie parti del corpo - riesce a incarnare individualità, capacità soprannaturali o immortalità. Interessato a decodificare i valori culturali racchiusi nel corpo umano, Hyung-Koo Lee ha cominciato a creare scheletri finti di noti personaggi dei fumetti - puramente immaginari - come se da sempre esistessero nel mondo reale. Nel rappresentare i movimenti esagerati del corpo in una scena di inseguimento, ad esempio, la fantasia di Lee è guidata e assistita dalle sue conoscenze in campo anatomico. Ancora, l'artista offre una convincente rappresentazione della colonna vertebrale di un quadrupede deformé così come sarebbe stata se il esso avesse camminato eretto come un bipede. Si consideri pure la riconciliazione anatomica di un numero ridotto di dita delle mani e dei piedi, o le ali di uccelli spesso rappresentate come braccia, entrambe caratteristiche frequentemente riscontrate nei personaggi dei fumetti. Ciascun osso nasce come modello in creta realizzati sulla base degli ingegnosi schizzi dell'artista, in base ai quali vengono poi realizzati gli stampi in resina che permettono di produrre le parti in silicone. Queste vengono poi rifinite, colorate e infine collegate fra loro; alla 'creatura' finita viene persino attribuita una denominazione zoologica in latino, come se il creatore volesse annunciare la scoperta di una nuova specie vivente. Ecco dunque il *Canis Latrans Animatus* (Vile il Coyote), il *Geococcyx Animatus* (Beep Beep), il *Felis Catus Animatus* (Tom) e il *Mus Animatus* (Jerry). Questa 'esplorazione delle potenzialità anatomiche ipotetiche di esseri senza prove esistenziali' - come Lee stesso definisce il proprio lavoro - non è poi troppo lontana dal processo paleontologico 'ortodosso', che ricostruisce i frammenti fossili su una struttura coerente e attraverso simulazioni.

So-Yeon Ahn

Vice Direttore, PLATEAU, Seoul

PI.30

Lepus Animatus

2005~2006

Resin, aluminum sticks, stainless steel wires, springs and oil paint
111×60×70cm

78

79

Who is Alice?

1 June - 24 November 2013

Spazio Lightbox

Cannaregio 3831, Venice
(Vaporetto Line 1, Ca'D'Oro stop)

Publisher

Hyung-Min Chung

Published by

National Museum of Contemporary
Art, Korea
313 Gwangmyeong-ro, Gwacheon-si,
Gyeonggi-do, 427-701, Korea

Catalogue Design

esteem(*Designer Hongbaksu*)

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted by any means electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without permission of the copyholders.

Photography Credits

All rights reserved by the museum and the artist or otherwise, indicated as below

Haegue Yang
© Sylbee Kim (p.36)
© Nick Ash (pp.38,39)

Note.

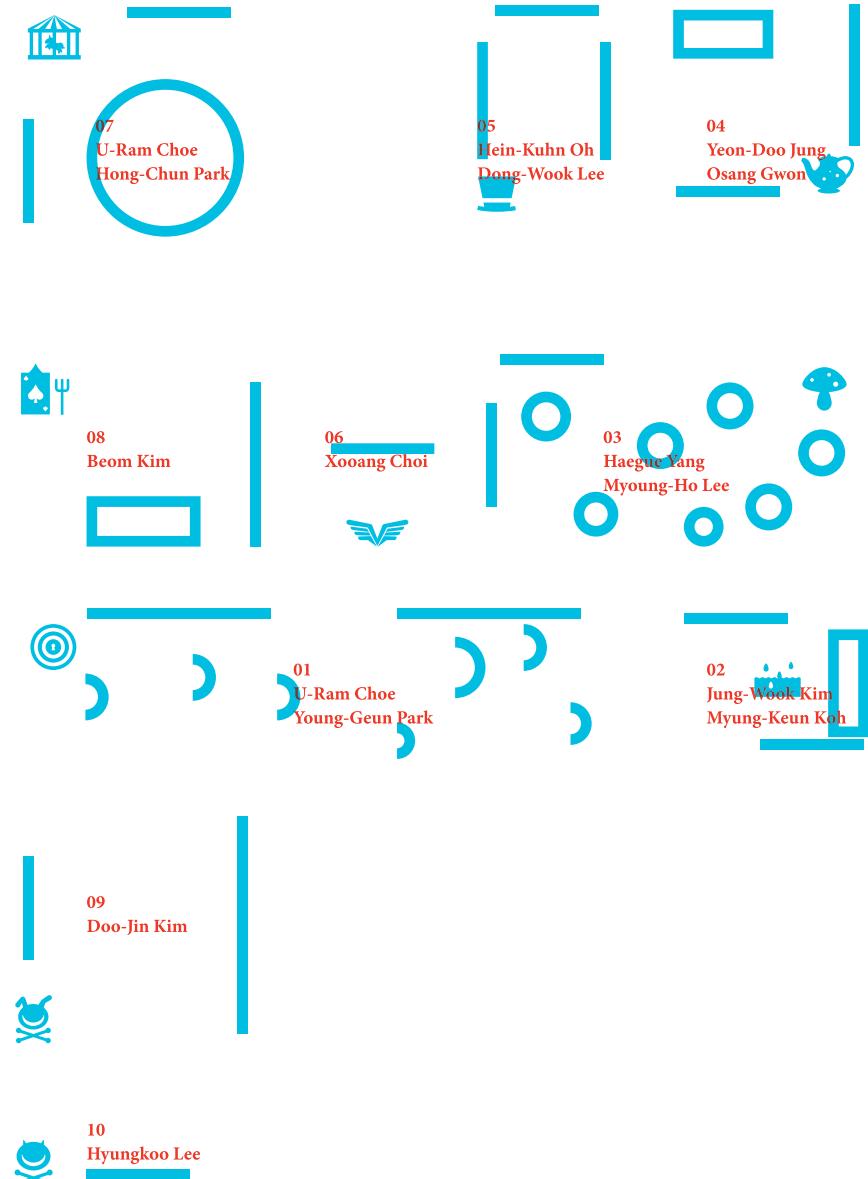
Pl.1,3~30

Collection of the National Museum of Contemporary Art, Korea

Pl.2

Courtesy of the artist

How to Use:

Gallery Map

