KONNECT ASEAN

현대판화전 Contemporary Print Show

KONNECT ASEAN

Contemporary Print Show: Arise

현대판화전: 떠오르다

전시 소개

KONNECT ASEAN 현대판화전: 떠오르다

2021.11.11.~2022.02.13. 아세안문화원 기획전시실

이 전시는 한국국제교류재단과 아세안재단의 협력 아래 한-아세안 협력기금(AKCF: ASEAN-Korea Cooperation Fund)이 후원하는 한-아세안 예술인 교류사업 KONNECT ASEAN의 일환으로 만들어졌습니다.

기관 소개

한국국제교류재단과 아세안문화원

2

한국국제교류재단은 대한민국 대표 공공외교 전문기관으로, 1991년 설립이래 세계 각국을 대상으로 문화예술교류, 해외 한국학 진흥, 인사초청, 해외정책연구지원 등 다양한 국제 교류 활동을 수행해 왔다. 2017년부터아세안문화원 운영을 맡아 한-아세안의 상호 교류 사업을 진행하고 한국과아세안회원국 간의 신뢰와 우호 증진에 기여하고 있다.

아세안재단

아세안재단은 아세안 지역 내 사회문화 교류 증진과 연계성 강화를 위해 1997년 설립된 인도네시아 자카르타 소재 비영리 기관이다. 2019년부터 한-아세안 협력기금 (ASEAN-Korea Cooperation Fund)이 후원하는 한-아세안 예술인 교류사업 '커넥트 아세안(KONNECT ASEAN)'을 통해 아세안 10개국 예술가들을 한국에 소개하고 있으며, 아세안에 대한 이해를 높이는 다양한 프로젝트를 전개하고 있다.

Exhibition Brief

KONNECT ASEAN Contemporary Print Show: Arise

November 11, 2021 - February 13, 2022 ASEAN Culture House, Special Exhibition Gallery

This exhibition was made in partnership between Korea Foundation (ASEAN Culture House) and ASEAN Foundation as part of KONNECT ASEAN, a programme funded by the ASEAN-ROK Cooperation Fund

Organization

The Korea Foundation & ASEAN Culture House

Since its establishment in 1991, the Korea Foundation (KF) has conducted diverse public diplomacy projects to promote a mutual understanding between Korea and many other countries around the world, through artistic, cultural, academic and people-to-people exchange. In 2017, the KF was tasked with the role of operating the newly opened ASEAN Culture House (ACH) and presented numerous programmes with the aim of building mutual trust and friendship between the people of ASEAN nations and Korea.

ASEAN Foundation

Located in Jakarta, Indonesia, the ASEAN Foundation is an intergovernmental organization that was established in 1997 to enhance socio-cultural exchanges and connectivity among the people of ASEAN nations. The Foundation launched KONNECT ASEAN in 2020, a development project supported by the ASEAN-Korea Cooperation Fund serving as the Foundation's core arts and cultural programme. KONNECT ASEAN signals both an eagerness by ASEAN to revitalise its once integral role in contemporary visual arts and Korea's sincerity in establishing closer ties with ASEAN.

목차 Table of contents

인사말	10
전시 서문	14
- 트라우마	16
- 지유	38
- 모순	70
판화작업실	104

Foreword	13
ntroduction "ARISE"	15
- Trauma	17
- Therapeutic	39
- Irony	7.
Printmaking Workshop Station	105

인사말 Foreword

한국국제교류재단이 한국과 아세안의 쌍방향 교류 플랫폼으로 2017년부터 부산에서 운영하고 있는 아세안문화원에서 〈KONNECT ASEAN 현대판화전: 떠오르다〉를 개최하게 되어 기쁘게 생각합니다.

이번 전시는 한-아세안 협력기금 사업 KONNECT ASEAN의 일환으로 인도네시아 자카르타 소재 아세안재단(ASEAN Foundation)과 함께 준비하였습니다. 글로벌 팬데믹 시기에도 불구하고 서로 긴밀하게 소통하며 협력하며 만든 전시로 한-아세안 지역 간 활발한 문화교류의 현장을 보여주고 있습니다.

아세안사무국 문화,예술분야 고위관리회의(ASEAN Senior Officials Meeting for Culture and Arts (SOMCA))를 통해 선정된 아세안의 젊은 작가 10인과 한국 판화의 대표 작가 6인이 참가하였습니다. 이들은 트라우마에서부터 희망 그리고 모순과 같은 폭넓은 감정을 전통 판화부터 응용하고 변화한 설치작품 및 영상 등 다양한 방법으로 풀어내고 있습니다. 글로벌 펜데믹 시대가 계속 되며 지쳐 있는 우리들에게 위로와 공감의 시간과 공간이 될 것입니다.

전시의 성공적인 개최를 위해 협조해 주신 인도네시아 자카르타 소재 아세안사무국, 경기도미술관, 그리고 참여 작가들께 감사드리며, 이번 전시를 통해 한국과 아세안 국가 간 문화 예술 교류가 더욱 활발해지기를 기대합니다.

> 한국국제교류재단 이사장 이 근

It is my great pleasure to see KONNECT ASEAN Contemporary Print Show: Arise hosted at the ASEAN Culture House, a cultural platform operated by the Korea Foundation since 2017 that promotes mutual exchange between Korea and the countries of ASEAN.

This exhibition was co-organized with the ASEAN Foundation (located in Jakarta, Indonesia) as part of the ASEAN-ROK Cooperation Fund. Despite the many difficulties of the pandemic, both foundations worked together closely to showcase ASEAN-ROK exchanges in the arts and culture sector through this project.

In the exhibition, 10 ASEAN artists selected by the ASEAN Senior Officials Meeting for Culture and Arts (SOMCA) and 6 artists representing Korea present a diverse range of expression using various printmaking methods and materials, including traditional print, installation, video works, and more. The KF hopes that these artworks together will be able to offer some comfort and peace to viewers who have endured pandemic exhaustion.

I would like to express my sincere gratitude to the ASEAN Secretariat, Gyeonggi Museum of Art, other relevant institutions who cooperated with the KF, and the artists who offered their precious advice and loaned materials to make this exhibition possible. I hope KONNECT ASEAN Contemporary Print Show: Arise serves to continue the arts and cultural movement between ASEAN and Korea into the future.

The Korea Foundation President Geun Lee

인사말

안녕하세요, 아세안재단 대표이사 양미잉입니다.

커넥트 아세안(KONNECT ASEAN)은 이름에서도 제시하듯이 아세안과 한국 예술가들 간의 교류를 촉진시키고 담론과 예술을 통한 아세안 정체성 강화를 활성화하고자 합니다. 2020년 3월 아세안재단이 시작한 이 사업은 한-아세안 협력기금를 통한 대한민국 정부의 후원과 아세안 사무국의 지원이 있었기에 가능했습니다.

아세안문화원과의 첫 협력전인 〈커넥트 아세안 현대판화전 : 떠오르다〉를 개최할 수 있으매 깊은 감사를 드립니다. 본 전시는 아세안 국가와 한국 모두 오랜 전통을 지닌 판화와 종이를 매체로 한 작품을 조명하며 아세안 국가와 한국 작가들의 작품들을 통해 트라우마, 치유 그리고 집단 정체성에 대해 탐구합니다.

〈커넥트 아세안 현대판화전 : 떠오르다〉전은 아세안과 한국의 역사, 문화, 예술 그리고 전통에 대한 더 깊은 관심을 촉진할 뿐만 아니라 과거, 현재 그리고 어느 때보다 더 불확실한 포스트-팬데믹 미래를 대처하는 데 있어 통찰력과 위로를 전달할 것이라고 확신합니다. 나아가 코로나19 팬데믹은 비대면 방문과 VR 온라인 전시를 결합하는 모델을 형성할 수 있는 독특한 시도를 할 수 있게 해주었습니다. 아세안문화원이 주요 주최자로서 선보인 전문성은 이 전시를 영향력 있게 개최할 수 있는 것에 매우 중요했습니다.

이번 전시는 성공이 문화 담론, 국가 간의 교류 그리고 문화적 유대를 촉진하는 데 온택트 협력이 어떻게 활용되는지 보여줄 수 있는 촉매제 역할을 할 수 있으리라 기대합니다. 이는 문재인 대통령과 아세안 10개국 정상이 2019년 한-아세안 특별정상회담에서 아세안과 한국에 사람 중심의 공동체를 구축하겠다는 공동 서약과 일맥상통합니다.

커넥트 아세안이 아세안과 한국 국민에게 보다 큰 영향을 미칠 수 있도록 앞으로 더 많은 협력의 기회를 갖기를 기대합니다.

아세안재단 대표이사 양미잉 Hello, this is Dr. Yang Mee Eng, the excutive director of the ASEAN Foundation.

Foreword

As the name suggests, KONNECT ASEAN aims to promote exchange among artists from ASEAN and the Republic of Korea (ROK) by encouraging dialogue, celebrating arts, and deepening ASEAN identity. Launched in March 2020 by the ASEAN Foundation, the programme was made possible due to the generosity of the Government of ROK through ASEAN ROK Cooperation Fund and the support of the ASEAN Secretariat.

With our greatest appreciation, we are able to collaborate with the ASEAN Culture House in our first joint exhibition, the KONNECT ASEAN Contemporary Print Show: Arise. Focused on printmaking and works on paper, the exhibition highlights these practices abundant in tradition across ASEAN nations and ROK. Assembling artworks by young artists from ASEAN and ROK, the exhibition explores the idea of trauma, healing, and collective identity.

We are confident that the KONNECT ASEAN Contemporary Print Show: Arise will not only promote greater appreciation for the histories, cultures, arts and traditions of the ASEAN and ROK, but also provide insights and comfort in dealing with the past, present, and the ever-uncertain post-pandemic future.

Furthermore, the COVID-19 pandemic presented a unique opportunity to put together a hybrid model of the in-person visit and virtual exhibition. The expertise brought by ASEAN Culture House as the lead partner and organiser has been critical in ensuring an impactful implementation of this exhibition.

We are optimistic that the success of the Arise Exhibition will act as a catalyst that shows how on-tact collaboration can be leveraged to promote cultural conversation, people-to-people exchanges and cultural bonds. This is in line with the joint commitment made by President Moon Jae-in and ten ASEAN leaders to establish a people-centred community of ASEAN and the Republic of Korea in ASEAN-Korea Commemorative Summit 2019.

We look forward to having more collaborations that can help KONNECT ASEAN bring greater impact to the people of ASEAN and ROK.

ASEAN Foundation Executive Director

Dr. Yang Mee Eng

전시 서문 Introduction

《KONNECT ASEAN 현대판화전: 떠오르다〉는 아세안문화원과 아세안재단(ASEAN Foundation)이 선보이는 첫 협력전으로, 아세안 10개국 및 한국 작가들의 작품들을 한데 모아 트라우마, 희망, 그리고 모순이라는 주제를 통해 집단적 정체성을 탐구한다. 이번 전시에서는 아세안과 한국을 아우르는 전통적인 기법에 기반한 판화 작품과 더불어 현대적인 관점에서 새롭게 재해석된 현대 판화 작품들을 통해, 국경과 세대를 넘나드는 오늘날 사회적 관심과 고민들을 드러내고 다양한 대안들을 보여준다.

종이는 역사적인 기록과 추억을 보존하는 동시에 시간이 지남에 따라 훼손에 취약해진다. 참여 작가들은 아세안 지역에서 발생된 역사적 트라우마를 기록한 작품부터 희망과 평화의 메시지를 내포하는 작품까지, 개인적, 집단적인 역사에 관한 다양한 감정을 종이 위에 표현한다. 전시는 시간이 지남에 따라 부식되는 전통 판화 고유의 물리적 성질에 비추어 과거를 기억하는 가운데 아픔의 감정이 희미해지고 치유될 수 있음을 알려준다.

한편 종이에 기록을 새기는 기능에 집중한 다른 작품들은 감상자로 하여금 평화로운 느낌과 노스탤지어를 유발하여 치유의 힘을 전달한다. 이번 전시를 통해 역사적 트라우마가 어둠에서 희망으로 떠오르는 과정을 살펴보고, 국경과 세대를 관통하는 맥락을 통해 한-아세안 지역 내 연대를 형성하는 기회가 되길 기대한다.

14

KONNECT ASEAN Contemporary Print Show: Arise is the first exhibition co-curated and co-organised by the ASEAN Foundation and ACH. It assembles artworks by artists from ASEAN nations and Korea to explore the idea of collective identities through expressions of trauma, hope and irony. While most of the artworks on display focus primarily on printmaking practices steeped in the traditions of ASEAN nations and Korea, the exhibition also showcases contemporary artworks that re-imagines the print medium from new perspectives.

Altogether, the collective interest and concerns of today's societies are illustrated, alongside various coping strategies. Paper is associated with keeping historical records and memories, yet is also fragile and degrades over time. The artworks featured in Arise embrace a wide range of emotions coming from either the collective or personal memories of each artist. Artworks ranging from capturing the results of historical conflicts in the ASEAN region to images that enclose messages of peace and hope demonstrate that whereas history is recorded and remembered, trauma can fade away (like delicate paper) and be dealt with while moving forward.

Meanwhile, there are other artists who focus on paper's function as a medium for record-keeping and subvert this notion in interesting ways. These artworks evoke peaceful and nostalgic memories cultivating therapeutic feelings. Through the Arise exhibition, it is hoped that audiences can see how traumas gradually arise and soften from the dark to the light, fostering a sense of connectivity between ASEAN-ROK by sharing transnational understanding.

전시에는 아세안의 역사적인 사건으로 인해 형성된 다양한 집단적 트라우마를 보여주는 작품들이 포함되어 있다. 소 유 누웨이 Soe Yu Nwe는 자국 미얀마의 정치적 불안정을, 스룬 리다 Srun Rida는 캄보디아 수도 수놈펜의 근대화를 상징하던 화이트 빌딩의 철거 현장을, 그리고 아디 순도로 Adi Sundoro는 인도네시아의 냉전 시기 대학살 사건을 조명하고 있다. 한편 워라쳇 스리수발 Worachet Srisubal은 불교에서 상징하는 지옥의 요소를 통해 태국의 공동체가 쉽게 공감할 수 있는 충격적인 심리상태를 표현한다. The initial section of the exhibition explores different aspects of trauma including a work by Soe Yu Nwe (Myanmar) whose artwork serves as a bittersweet allegory to political instability; Srun Rida's (Cambodia) tribute to The White Building, a large and prominent apartment building that was demolished to make way for rapid urban development; an installation by Adi Sundoro (Indonesia) symbolising a dark period in Indonesian history; and a series of vignettes by Worachet Srisubal (Thailand) representing the concept of hell from a Buddhist perspective.

스룬 리다

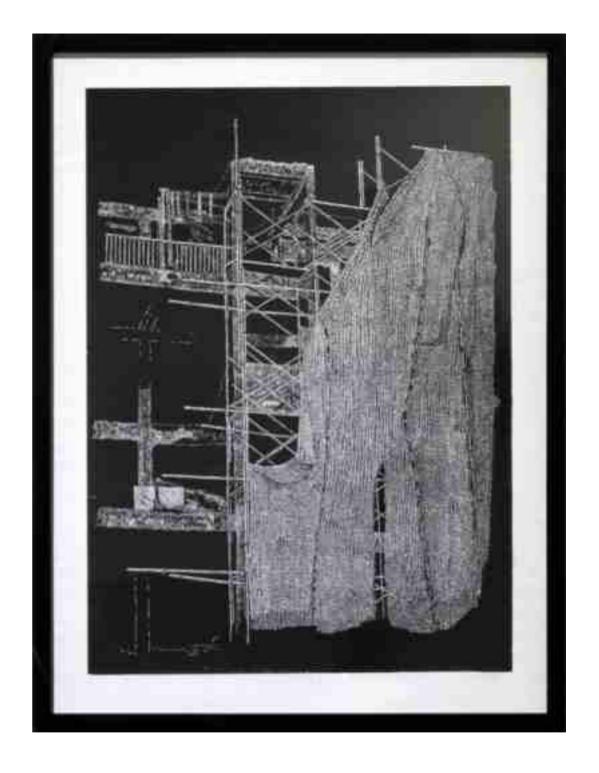
Srun Rida

캄보디아

Cambodia

스룬 리다(Srun Rida)는 목판화 작업을 통해 화이트 빌딩의 철거 현장을 기억하며, 캄보디아의 정체성 상실과 지역사회 문제를 이야기한다. 1963년 캄보디아 프놈펜에 공공아파트로 지어진 화이트 빌딩은 신크메르(New Khmer) 양식을 대표하는 주요한 현대 건축 유산이었으나 내전과 급속한 도시 개발을 거치며 철거되기에 이르렀다. 이곳에 살던 주민들은 주민들은 댄서, 음악가, 공무원, 공예가, 사업주, 교사 등으로 구성된 활기차고 다양한 공동체였으나 재개발로 인해 도시 밖으로 이주해야 했다. 〈영혼과 정체성(2021)〉은 화이트 빌딩을 상징으로 삼아 캄보디아 크메르 정체성의 상실과 프놈펜 경제 발전의 불균형에 주목하며, 개발도상국 지역사회가 직면한 어려움들을 상기시킨다.

A tribute to The White Building, originally known as the Municipal Apartments, a large and prominent apartment building that was demolished in Phnom Penh, Cambodia. An iconic example of 1960s "New Khmer" Architecture, the building was considered a significant piece of Phnom Penh's modernist heritage and influenced by Cambodia's vernacular living style. It was the country's first attempt to offer modern urban accommodation to the lower and middle classes and was home to a vibrant and diverse community, including dancers, musicians, civil servants, craftsmen, business owners and teachers. However, it was demolished to make way for a new mixeduse development. Srun Rida chose to highlight The White Building as a symbol of loss, both of the communities who were relocated as a result of the development and of Cambodia's Khmer identity. The work reminds us of the impact of progress in the region and the challenges faced by communities in developing countries.

영혼과 정체성 목판화 61×80cm 2021 Soul and Identity Woodcut print 61×80cm 2021

아디 순도로

인도네시아

Adi Sundoro

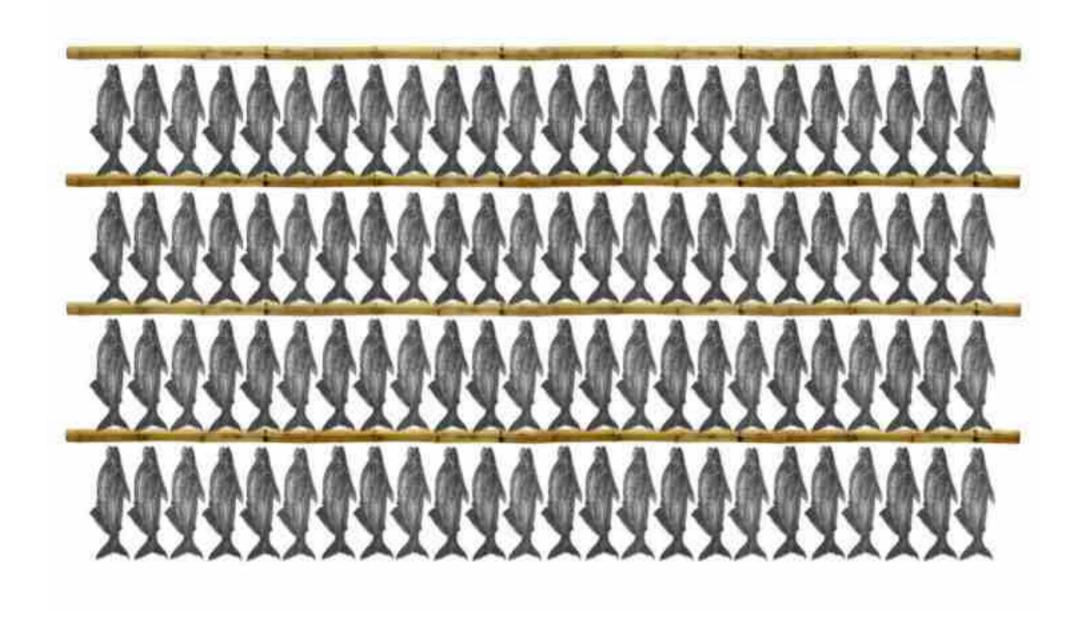
Indonesia

무고기 이며

보드지 위에 활판 인쇄, 다이컷, 대나무, 철사, 낚시바늘 200×125cm 2019

Behind the Fishes

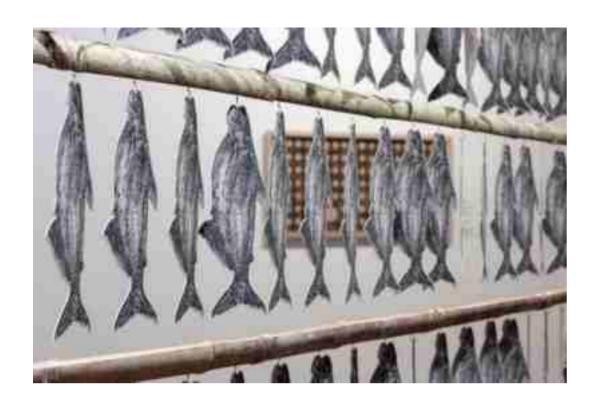
Letterpress print on paper board, die-cut, bamboo stick, wire, and fishing hooks 200×125 cm 2019

아디 순도로(Adi Sundoro)는 인도네시아 역사의 어두운 시기와 지속적인 트라우마가 지역 사회에 미치는 영향을 보여준다. 1965~66년 인도네시아에서 공산당, 좌익 단체, 그리고 소수 민족을 겨냥한 대규모 학살과 시민 소요가 발생했다. 이로 인해 수천 명의 사람들이 목숨을 잃고 시신이 강물에 던져졌고, 물고기에서 인체 일부가 발견되었다는 소문이 퍼지면서 전국적으로 물고기 소비에 대한 트라우마가 생겼다. 그후유증은 너무 강력해서 인도네시아의 생선 소비를 장려하기 위한 정부 프로그램이고안될 정도였다. 〈물고기 이면에(2019)〉는 인도네시아의 집단적 히스테리와 세대를 초월한 트라우마를 시각화하는 동시에 대량 학살로 희생된 찾을 수 없는 희생자들에 대한 애도의 마음을 표현한다.

Adi Sundoro's installation symbolises a divisive period in Indonesian history and the effects of ongoing trauma on local communities. In 1965-66, large-scale killings and civil unrest occurred in Indonesia, targeting the Communist Party of Indonesia, other leftists, and ethnic groups. Thousands of people were killed and cast into rivers causing the waterways to run red with blood, clogging them up, and leaving villages almost

empty from the executions. Stories abounded of human body parts being discovered inside fish resulting in a nationwide fear of fish consumption. The aftereffect was so powerful that government programmes were designed to encourage Indonesians to eat fish. His work is a visualisation of collective hysteria and trans-generational trauma in Indonesia but also a recognition of the hidden or lost victims of genocide.

워라쳇 스리수발

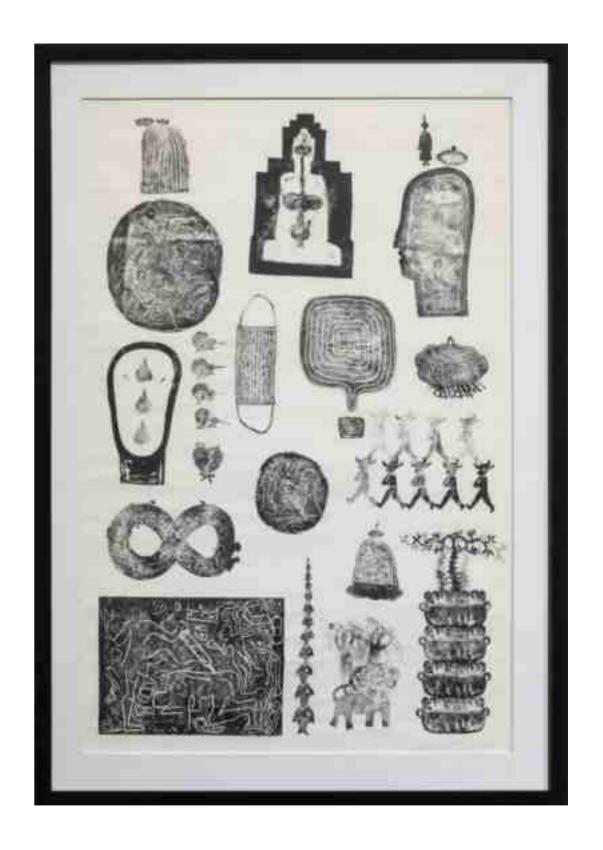
Worachet Srisubal

태국

Thailand

《우리 내면의 지옥(2021)》은 지옥의 개념과 지옥이 몸과 마음, 그리고 영혼을 통해 어떻게 경험되는지에 관한 작가의 명상을 나타낸다. 정신 속으로의 맹렬한 침입, 주입으로 인한 고통으로 몸부림치는 몸, 인간과 유사하며 여러 개의 머리가 달린 신비한 짐승들이 보인다. 우측 하단에 위치한 불행한 영혼들로 가득 찬 다층의 불구덩이는 불교 경전 및 전 세계의 다양한 종교에서 볼 수 있는 지옥에 대한 묘사와 가장 유사하다. 지옥에 대한 작가의 철학은 그의 종교적 신념과 개인적 신념의 결합물로, 자신의 정신세계와 주변 환경을 반영한다.

This series of vignettes represents the artist's own meditations on the concept of hell and how it is experienced in the body, mind, and spirit. The imagery includes fiery incursions into the mind, bodies writhing in pain from injections, and fantastical humanoid beats with multiple heads. In the lower right corner, the multi-level pits of flame filled with unfortunate souls most closely represent the description of hell found in Buddhist scripture and many other religions across the globe. The artist's own philosophy regarding hell is an amalgam of his religious and personal beliefs, reflecting his own state of mind and that of his environment.

우리 내면의 지옥 리노컷 프린트 70×100cm 2021 Hell within us Lino cut print 70×100cm 2021

소 유 누웨이

Soe Yu Nwe

미얀마

Myanmar

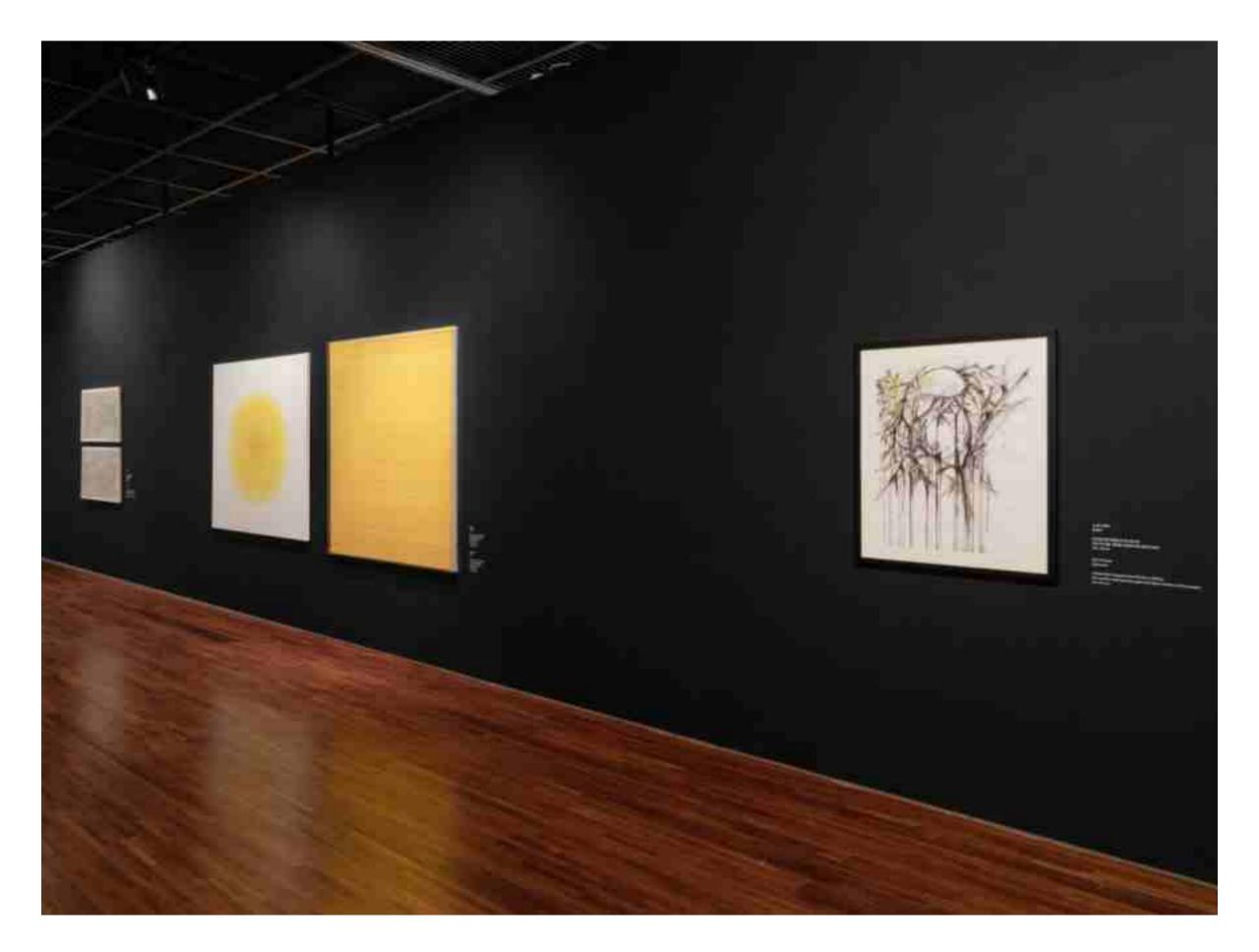
다문화 경험으로 인해 정체성의 복잡성에 대해 고찰하는 소 유누웨이(Soe Yu Nwe)는 작품을 통해 자국 미얀마의 불안정한 정치적 상황에 대한 애도를 표하며, 국가 권력에 대한 씁쓸한 풍자를 담아낸다. 〈유성을위한 애절한 노래(2021)〉의 중심이 되는 이미지는 아시아 국가에서 영적인의미를 상징하는 신목(神木)으로, 일본의 신보쿠, 한국의 당산나무, 인도의보리수에 해당한다. 작가는 신목의 가지에 미얀마의 국화인 파덕(Padauk)과미얀마 국기를 연상시키는 황금색 별들을 그렸다. 비록 나무는 애도하는 것처럼 보이지만, 밝고 반짝이는 형상과 나뭇잎은 희망과 성장, 풍요를 암시한다.

This work, a dedication to the people of Myanmar, is a bittersweet allegory to the strength of the nation even in the face of political instability. The work's central image is of the Sacred Tree, a spiritual motif resounding from Japan (shinboku), Korea (dangsannamu), to India (bodhi tree). The artist includes the padauk in its branches, the national flower of Myanmar and a series of golden stars that evoke the Myanmar national flag. Although the tree seems to mourn, the inclusion of bright and glittering shapes and foliage hints towards growth, hope, and abundance.

유성을 위한 애절한 노래 잉크, 파스텔, 색연필, 아르쉬지에 금박과 은박 56×76cm 2021

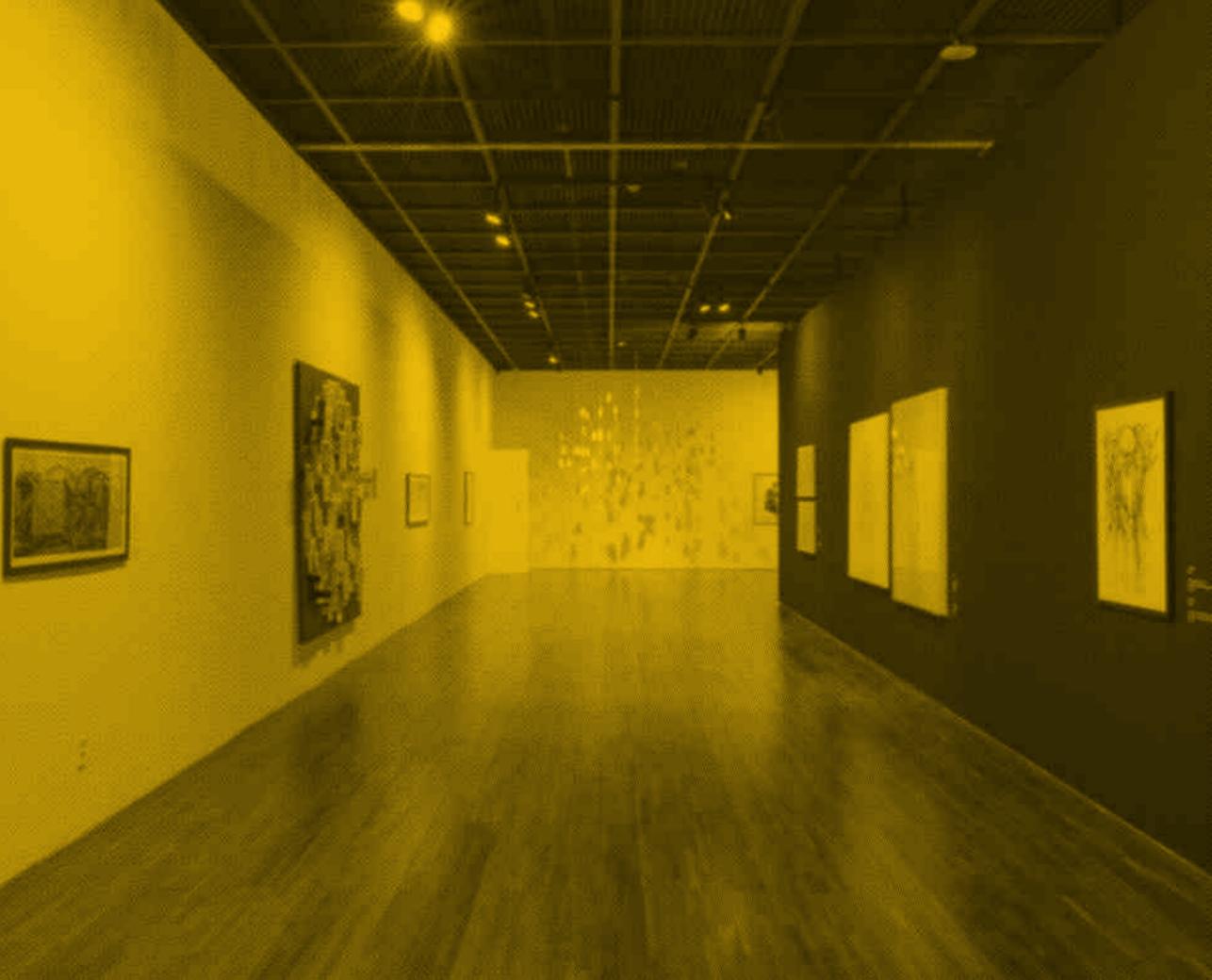
A Mournful Song for the Fall Stars Ink, pastel, colour pencils, gold and silver leaf on Arches paper 56×76cm 2021

Section 2: 치유 Therapeutic

희망적이고 평화로운 감정을 불러일으키는 작품은 치유의 힘이 있다. 전시에서는 삶의 윤회와 생명력에 대한 상징을 원형에 빗대어 표현한 작품을 공통적으로 찾아볼 수 있다. 베트남의 도안 티 응옥 안 Doan Thi Ngoc Anh과 한국의 정승원은 삶의 굴레를 상징하는 '구' 형태의 설치작품을 선보이며, 신수진과 신장식은 긍정적인 에너지와 소망을 표현하는 방식으로 원형 이미지를 사용한다. 라오스의 파니 솜비칫 Pany Somvichit과 필리핀의 헨리엘 발타자르 파칼리왕간 Henrielle Baltazar Pagkaliwangan은 자연에서 느끼는 원초적 평화로움을 작품을 통해 전달함으로써 감상자에게 치유의 에너지를 건넨다.

Some central works in the exhibition evoke hope and peace and cultivate therapeutic feelings. Vietnamese artist Doan Thi Ngoc Anh and Korean artist Seungwon Jung present installation works in the shape of a 'sphere' symbolising the cycle of life, while Sujin Shin and Jangsik Shin also use circular images to depict positive energy and hope. Other works include an imagined and romanticised landscape by Pany Somvachit (Laos) and a view of the Manila Bay at different times of the day by Henrielle Baltazar Pagkaliwangan (Philippines) both offering therapeutic energies by depicting peaceful nature.

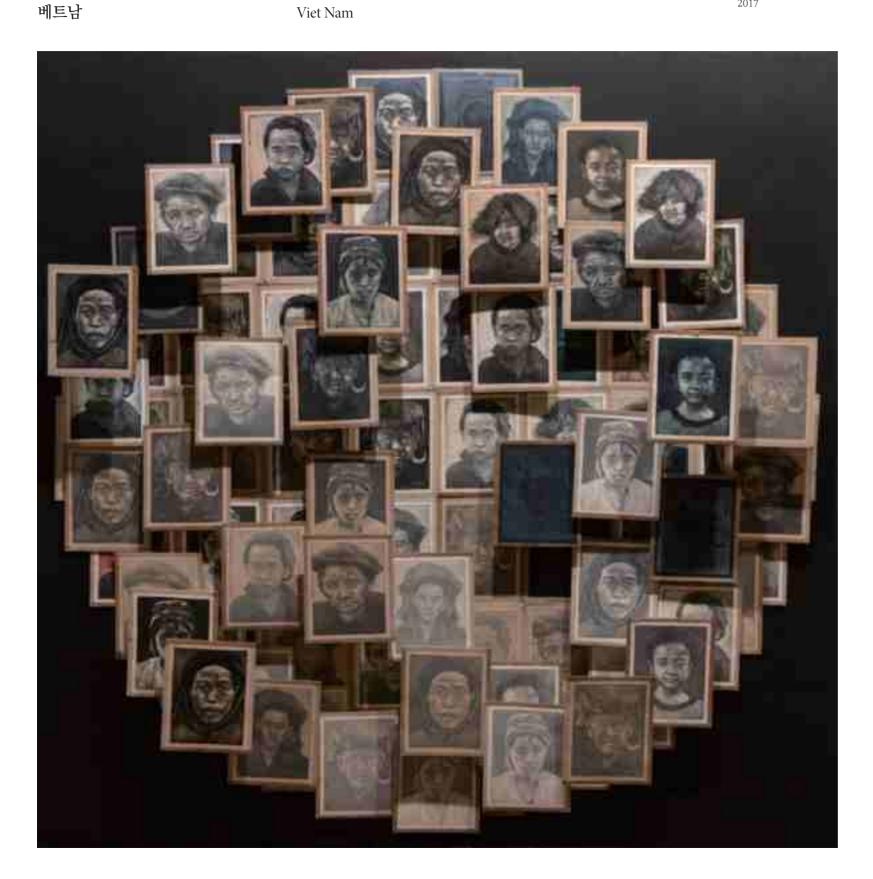

Doan Thi Ngoc Anh

Viet Nam

시각화 동판화 200×200cm 2017

Visualisation Etchings 200×200cm 2017

도안 티 응옥안(Doan Thi Ngoc Anh)은 불교의 윤회 사상을 바탕으로 자신의 삶을 성찰하고 대학 생활 동안 만난 사람들의 얼굴을 판화를 통해 반복적으로 시각화하며, 앞으로 만날 사람들을 상상한다. 〈시각화 (2017)〉는 윤회의 수레바퀴(Wheel of Samsara)의 형상을 하고 있다. 이는 공(空)과 무아(無我)와 같은 불교적 개념에 대한 작가의 감정적 응답이다. 삼사라(Samsara)는 지나간 시간, 삶의 순환, 그리고 영원을 상징하며, 그 속에서 사람들은 서로 생명을 주고받는다는 것이다.

Using the Wheel of Samsara as a starting point to reflect on her own life, the Doan Thi Ngoc Anh visualises the people that she met throughout her studies at university and imagines those she will meet in the future. Her emotional response to the Buddhist concept of impermanence and non-self-reality - exemplified in the Samsara - is that people transfer life from one another and represent time passed, the rotation of life, and eternity.

PHIP

파니 솜비칫

라오스

Pany Somvichit

Lao PDR

라오스의 미 목판화 45×105cm 2018 Beauty of Laos Woodcut print 45×105cm 2018

이 상상의 풍경은 라오스의 상징적인 불교 사원들 사이로 코끼리 떼를 보여준다. 고대 라오스 왕국인 란쌍홈카오(Lan Xang Hom Khao)는 "백만 마리의 코끼리와 하얀 파라솔의 땅"으로 해석할 수 있다. 화면 중심에는 라오스에서 종교적, 국가적으로 가장 중요하게 여겨지는 탓 루앙 사원(Pha That Luang)이, 좌측에는 세계 문화유산 도시인 루앙프라방에서 관광 명소로 유명한 왕실 사원 호 파방(Haw Pha Bang)이 보인다. 우측에 보이는 사원은 라오스 남부 참파삭(Champasak) 지방에 위치한 왓 푸(Wat Phu)로, 현존하는 크메르 제국의 건축물이다. 고대 왕국을 상징하던 코끼리가 현재 멸종위기에 처해 있다는 점을 감안할 때, 이 작품은 라오스의 문화와 역사에 대한 낭만적인 묘사이자, 적절한 관리가 없으면 미래에 사라질 수 있는 것들에 대한 경고다.

This imagined landscape places a herd of elephants amongst iconic Buddhist temples in Laos. The ancient Lao Kingdom of Lan Xang Hom Khao roughly translates into English as "Land of a Million Elephants and White Parasols". Central to the tableau is Pha That Luang in Vientiane, considered the most significant religious and national monument in Laos. To the left of the image is Haw Pha Bang the Royal or Palace Chapel, a

famous site for tourists in the World Heritage City of Luang Prabang. The temple on the right is Wat Phu located in Champasak province in southern Laos, a surviving monument of the Khmer empire. Considering the elephants that symbolised the ancient kingdom are now an endangered species, the work is a romanticised view of Lao's culture and history and a warning of what could be lost in the future without proper care.

Scale So.

RELETE MER

200

Sanyer, any manager Routher

헨리엘 발타자르 파칼리왕간

필리핀

Henrielle Baltazar Pagkaliwangan

Philippines

타임스탬프 모노타이프에 드라이포인트 52×150cm 2020

Timestamps
Drypoint on monotype
52×150cm
2020

헨리엘 발타자르 파칼리왕간(Henrielle Baltazar Pagkaliwangan)은 필리핀 카비테에서 활동하는 일러스트레이터이자 판화가로써 피노이 프린트 메이커 조합(Association of Pinoy printmakers, 이하 AP)이라는 예술 공동체의 일원으로 활동하고 있다. 1969년에 결성된 AP는 필리핀의 판화 발전을 위한 전시, 강연, 스튜디오 운영 등 다양한 활동을 추진해왔으며, 필리핀 현대미술에서 강력한 입지를 인정받고 있다. 〈타임스탬프(2020)〉는 작가가 AP 스튜디오에서 바라본 하루 중 다른 시간대의 마닐라 베이 풍경을 모노타이프에 드라이포인트 기법으로 세 폭에 걸쳐 담고 있다. 세 폭에 걸쳐 그려진 각 풍경은 모두 동일하지만 시간대에 따른 빛과 색감의 차이를 둠으로써 판화의 에디션과 같이 동일하면서도 고유의 특성을 갖는 것과 비교될 수 있다. 작품은 공동체 구성원들과 공유한 개인적 경험에 관한 기념물인 동시에, 50년 이상 지속된 예술 공동체에의 시간과 장소에 관한 기록이자 메아리이다.

Henrielle Baltazar Pagkaliwangan is an illustrator and printmaker based in Cavite, Philippines and a member of the Association of Pinoy printmakers (AP). AP was established in 1969 and has been actively promoting the development of printmaking in the country through exhibitions, classes, and maintaining a studio with printmaking facilities for artists. AP has maintained a strong presence in Philippine contemporary art over many decades with the support of the Cultural Center of the Philippines. The artwork is essentially an archive of time and place and an echo of an artistic community that has endured for over half

a century. *Timestamps* is a drypoint on monotype triptych print of the Manila Bay as viewed from the artist's studio at different times of the day. The landscape is identical across the triptych however there is a change of light in each image, an attempt by the artist to capture the dichotomous nature of printmaking in that it is reproducible yet unique. Her work serves as a personal memento of a shared experience among members of the studio where she practices, who also respond to art-making as a communal practice within and beyond the space of their studios.

신장식

Jangsik Shin

대한민국 Korea

아리랑-기원 목판화 56×120cm 1991 경기도미술관 소장 Arirang-Prayer Woodcut Print 56×120cm 1991 Gyeonggi Museum of Modern Art Collection

한국의 전통을 현대미술에 적용해 온 신장식은 독자적인 판화기법으로 '아리랑'의 주제의식을 작품에 표현한다. '아리랑'은 우리 민족의 정서를 가장 잘 대변하는 민요로 보통 한(恨)의 정서를 나타낸 것으로 이해되고 있다. 하지만 작가는 아리랑에서 한의 정서보다 아리랑 고개를 넘어가는 희망과 의지의 정서를 강조하여 표현한다. 작가는 〈아리랑-기원(1991)〉을 통해, '아리랑'은 우리 민족의 의식과 정서 속에 뿌리내리고 있는 낙천적이고 현실적인 삶의 의지와 긍정적인 세계관을 일관적으로 나타내고 있음을 말한다.

Jangsik Shin applies Korea's traditional elements to contemporary art; In his work Arirang, the artist expresses the theme of "Arirang" by using his unique printmaking technique. Arirang is a folk song that best represents the sentiments of Korea and is generally known to depict feelings of resentfulness. However, the artist does not emphasize this emotion of sorrow but accentuates the hope and willpower in climbing the Arirang hill as in the song. Under the premise of Arirang, the artist consistently represents optimistic and determined viewpoints that are deeply rooted in the minds and hearts of Koreans.

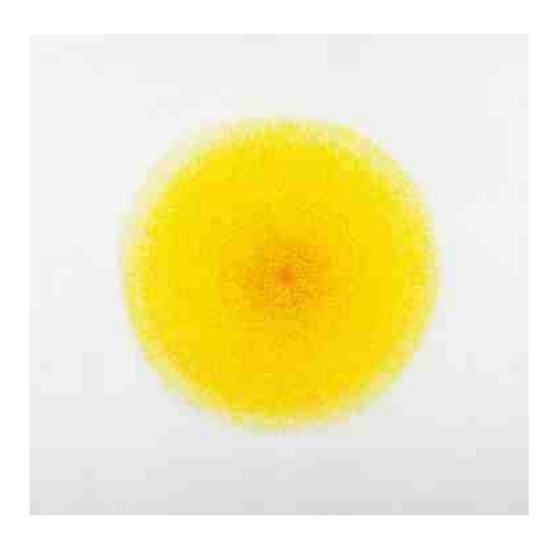
신수진

Sujin Shin

대한민국

Korea

In Between Yellow 캔버스에 인탈리오 150×130cm 2013 In Between Yellow Intaglio on canvas 150×130cm 2013

신수진은 같은 이미지로 복수의 에디션을 만들어내는 일반적인 판화에서 벗어나, 하나의 종이에 판을 수십 번 중첩시켜 회화적인 이미지를 만들어내며 판화의 표현 방식을 확장시킨다. 〈On the Verge II(2021)〉는 반복해서 찍어내는 과정에서 수많은 요소들이 밀집되고 충돌하며 만들어내는 생성적인 에너지를 시각화한다. 이는 막 떠오르는 태양이나 발아하는 씨앗, 피어나기 전의 꽃봉오리와 같은 생명력을 느끼게 한다. 〈In Between Yellow(2013)〉는 다양한 노란색 선들을 반복해서 겹쳐 만든 작업이다. 우리가 쉽게 인지하고 지시하는 색상이라도 그 사이에는 차이가 존재하며 동시에 서로 다른 색상의 조화를 통해 이루어진다는 것을 암시한다.

On the Verge II 캔버스에 인탈리오 140×145cm 2021

On the Verge II Intaglio on canvas 140×145cm 2021

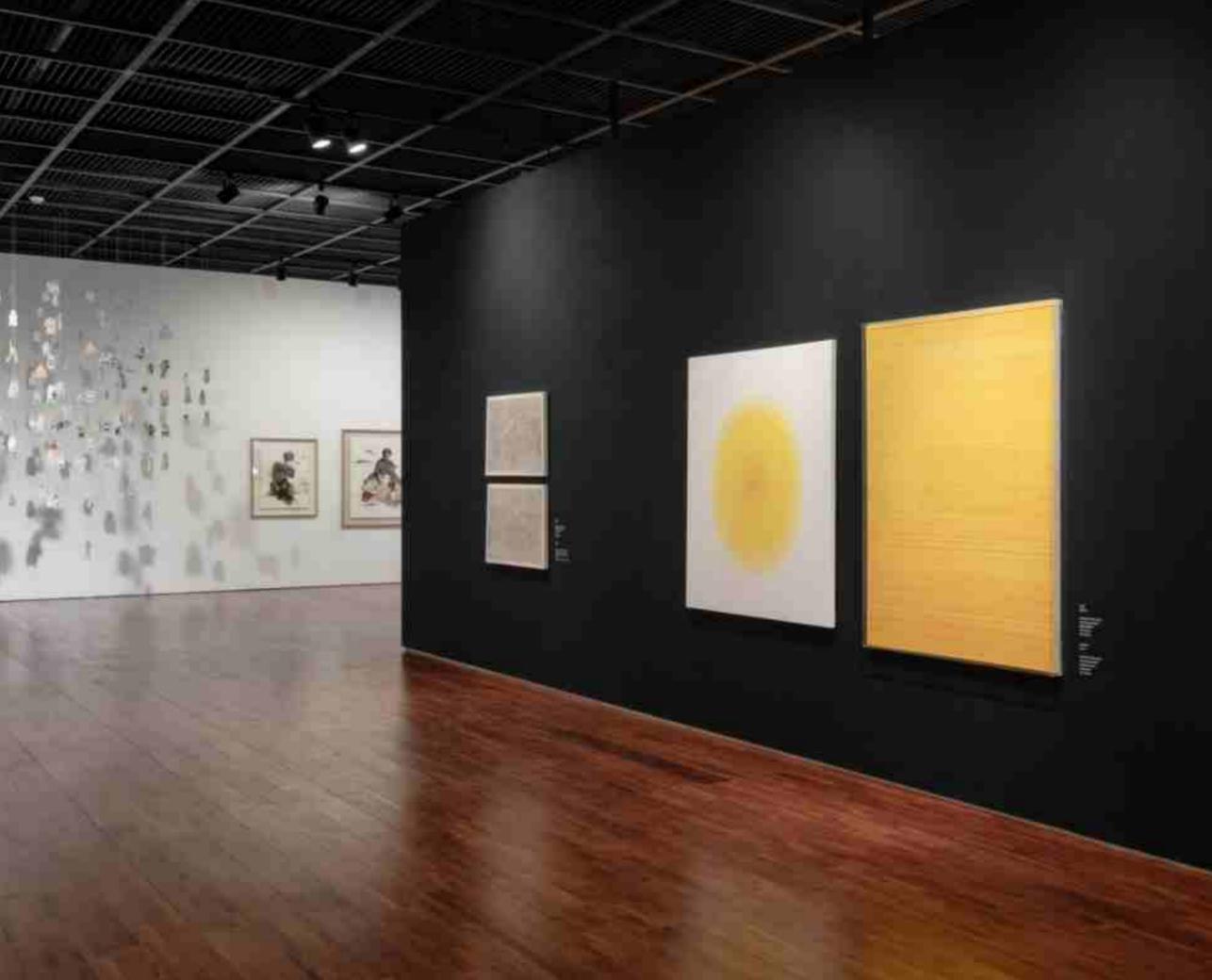

Sujin Shin expands the expression of printmaking by inking a matrix multiple times over one paper, in contrast to making multiple prints, and makes her work look almost like a painting. On the Verge visualizes the energy that collides with each other, which enables viewers to feel the radiating liveliness of the rising sun or the sprouting buds before blooming into a flower. In Between Yellow was created by overlapping many different yellow lines: the work shows a harmonious combination of several different shades within what seems to be the same color.

. h

정승원

Seungwon Jung

대한민국

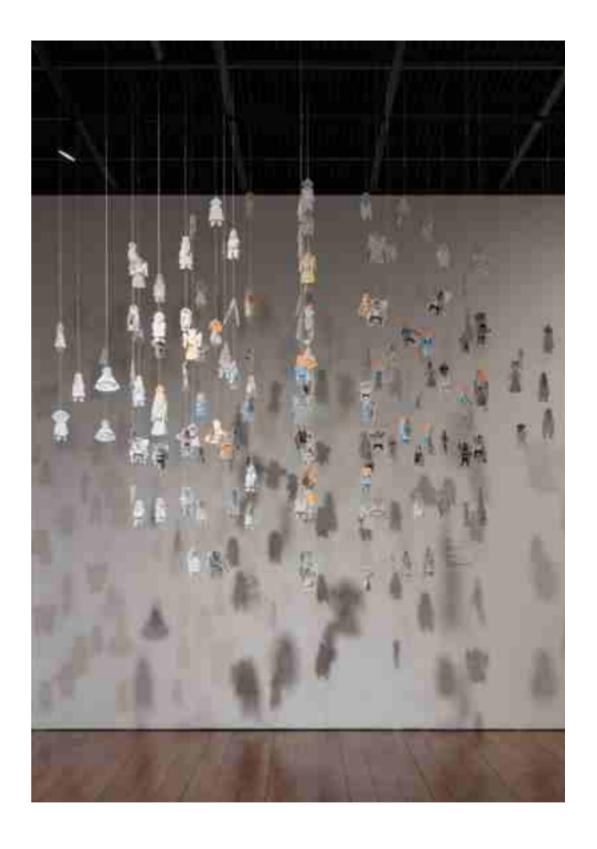
Korea

"작은 물고기가 살랑살랑 꼬리를 흔들며 주위를 맴돈다. 연약해 보이는 이 작은 생명체는 서로 모이고 모여 커다란 형체로 나타난다. 우리는 그렇게 커다란 집단이 되고 연약하지만 강하다."

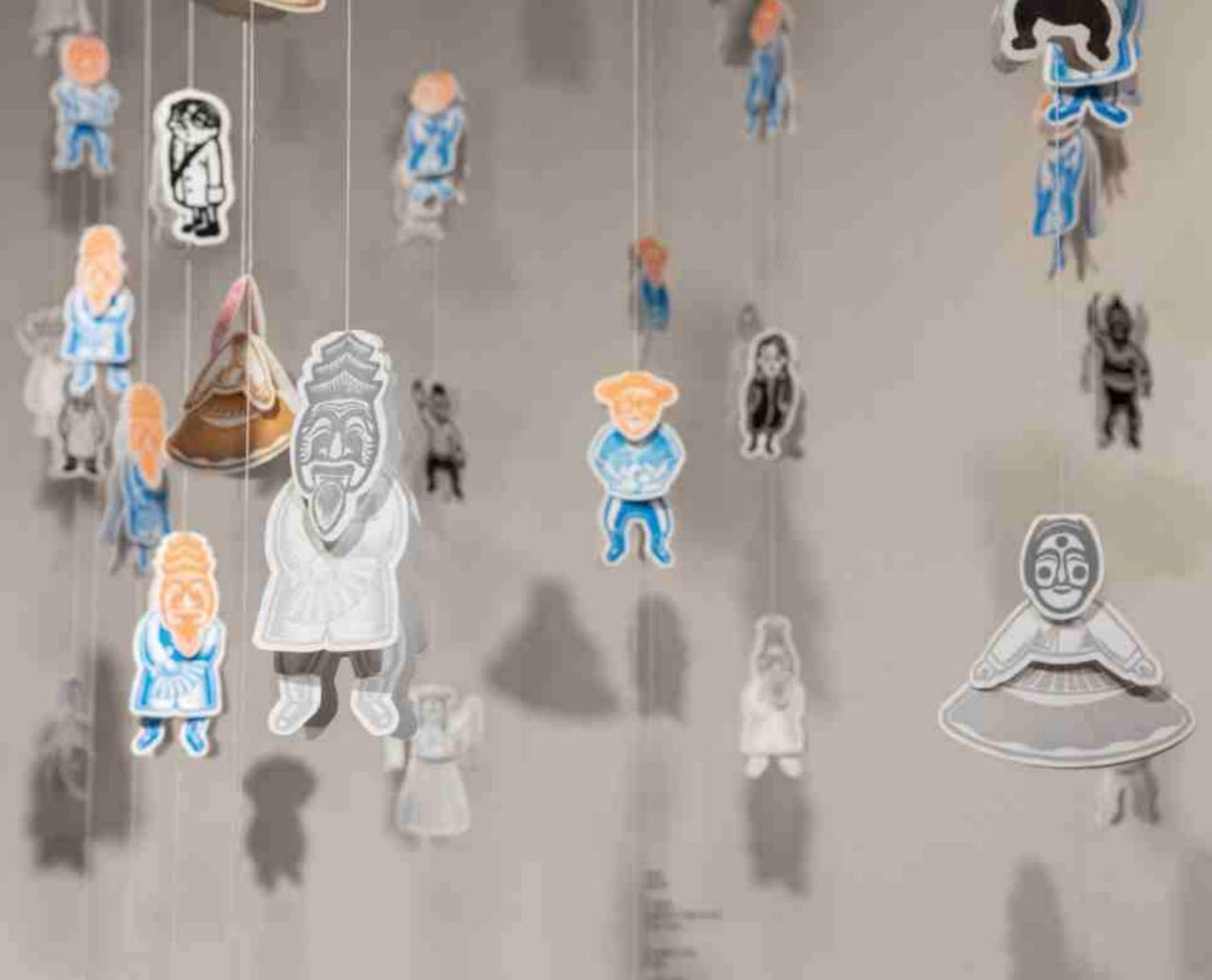
작가는 사람, 동물, 사물, 장소 등 기억 속에 남아있는 행복한 순간들을 다양한 개체로 만들고 모아 구(穌)의 형태로 설치하여 인간의 삶을 표현하였다. 구를 구성하는 다양한 모양과 크기의 개체들은 복잡하고 다양한 우리 삶의 모습을 비추며, 구의 형태는 우리 삶의 생명력과 무한성을 나타낸다. 작품은 작은 물고기떼가 모여 커다란 형상을 이루듯, 연약한 개인이 모여 강한 연대를 만들어낼 수 있음을 시사한다.

"A small fish softly sways its tail and whirls around. This seemingly fragile little creature comes together with other fish and appear as a large form. We become a large group this way, weak yet strong."

Each of the images that make up the 'Sphere Series' are personal memories that brings a faint smile to the artist. By collecting happy moments in the artist's memories of people, animals, objects, and places, Jung makes them into a great enjoyment. In addition, by borrowing the original shape of a sphere he expresses human life. Happiness, joy, pleasure, hope, and love are found in our lives... the entities of various shapes and sizes that compose the sphere reflect the complex and diverse aspects of our lives. Such images and the simplicity of the sphere contrast each other and present the vitality and limitlessness of our lives.

구 판화오브제, 낙시줄, 낙시고리 150×150 cm 2020 Circle
Printed Objects, fishing hooks and lines
150×150 cm
2020

Section 3: 모순 Irony

전시의 마지막 부분은 좌절과 희망 사이에서 오가는 모순적인 감정을 보여준다. 메메토 Memeto는 말레이시아 사바주의 추수감사제 '카마탄'에 대한 묘사를 통해 그에 얽힌 비극적인 전설을 상기시키며, 한국의 이경희는 물질만능주의 사회에서 채워지지 않는 인간의 욕망과 공허함을 담은 작품을 선보인다. 김태혁은 종이배를 매개체로 현실의 허구적인 일면과 미래에 대한 꿈과 희망이 공존하는 모순을 담아낸다. 싱가포르의 이자벨라 텡옌 린 Isabella Teng Yen Lin은 본인의 프로젝트를 위해 본인이 찍어낸 가상의 화폐를 실제 현금으로 주고받으며 물질주의적 가치를 실험하였으며, 브루나이의 시티 라위니 빈티 아왕 술라이만 Siti Rawini Binti Awang Sulaiman은 비닐 백에 든 내용물을 확인하며 환경 주의에 대치하는 모순적인 현실을 보여준다.

The final section of the exhibition deals with the contradictory emotions which oscillate between hope and despair. Memeto (Malaysia) depicts the legend of Kaamatan, a harvest festival celebrated in Sabah, Malaysia where the life of an only daughter is sacrificed for a good harvest that year. Korean artist Kyunghee Lee features human desires and emptiness that cannot be fulfilled in a materialistic society. Taehyuk Kim captures the confronting contradiction between dreams and hopes for the future and reality through paper boats. Singapore's Isabella Teng Yen Lin destroys materialistic value by using the imitation currency that she printed for a development project. Brunei's Siti Rawini Binti Awang Sulaiman also shows the contradictory reality that confronts our relationship to environmentalism by checking the contents of the artist's shopping bag.

누르 타스야리나 제카라이라 압둘라 (메메토)

Nur Tasyareena Jekaria Abdullah (Memeto)

말레이시아

Malaysia

메메토(Memeto)는 성 평등과 여성권에 관한 주제에 관심을 가지고 있으며, 예술을 통한 농촌 지역사회 발전에 전념하는 컬렉티브 팡그록 술랍(Pangrok Sulap)의 일원으로 활동하고 있다. 〈카마탄(2016)〉은 말레이시아 사바주의 추수감사 축제 '카마탄'을 묘사한다. 카마탄 축제는 카다잔-두순족의 전설을 기린다. 전설에 따르면 이들의 조상인 키노인간(Kinoingan)과 수미눈두(Suminundu)에게는 후미노문(Huminodun)이라는 외동딸이 있었는데, 그녀는 아버지의 명령으로 기근으로 죽어가는 사람들을 위해 목숨을 희생했다. 작품에는 카마탄을 주관하는 여사제 보보히잔(bobohizan)을 중심으로, 후미노문(Huminodun)을 기리는 수마자우(sumazau) 춤과 쿠린탄간(kulintangan)과 같은 전통 악기를 연주하는 모습 등이 묘사되어 있다. 카마탄에 얽힌 전설은 비록 비극적이지만, 작품은 카다잔-두순족의 신념 체계에서 여성이 갖는 중심적 역할을 기념한다.

Memeto is a member of the artist collective Pangrok Sulap which is dedicated to empowering rural communities through art. This work depicts Kaamatan or Pesta Kaamatan, an annual harvest festival that celebrates the legend of the indigenous Kadazan-Dusun people. Their ancestor Kinoingan and Sumundu had an only daughter named Huminodun who agreed to be sacrificed on her father's demand to revive the land stricken with famine. The work illustrates a priestess known as Bohohizan surrounded by dance performances called the "sumazau" and traditional musical instruments such as "kulintangan". Although linked to a tragic tale of sacrifice, the work refers to the central role women have in the Kadazan-Dusun belief system.

카마탄 목판화 60×76cm 2016 Kaamatan Woodcut print 60×76cm 2016

Account of the Association of th

MER MINTE

the Section Advantages (Section Section)

Appearance (No. Section Sec. Section)

시티 라위니 빈티 아왕 술라이만

브루나이

Siti Rawini Binti Awang Sulaiman

Brunei Darussalam

당신의 장바구니에는 무엇이 들어있습니까? 리노컷, 모노프린트, 콜라그래프 각 40×36cm 2021

What is in your plastic bag? Linocut, monoprinting, and collagraph 40×36cm, each 2021

일상생활에서 역사적 사건까지, 예술가들은 주변 환경에서 영감을 얻는다. 일상생활을 묘사한 작품은 실제 관찰과 사회적인 이상과 기대를 결합한 복잡한 기록이라 할 수 있다. 세 아이의 엄마이자 전업 엔지니어로 일하면서도 판화를 제작하는 시티 라위니 술라이만(Siti Rawini Sulaiman)은 일상에서 작품의 소재를 찾아 다양한 스타일로 작업한다. 〈가방 안에 무엇이 들었습니까?(2021)〉는 오늘날 동남아의 일상 속 풍경을 엿볼 수 있게 하며, 환경 주의와 젠더 정치 같은 광범위한 주제를 암시하기도 한다.

This work depicts Kaamatan or Pesta Kaamatan, a harvest festival celebrated annually in the state of Sabah, Malaysia. It is celebrated by the indigenous Kadazan-Dusuns and presided by a priestess known as Bobohizan. Bobohizan are said to stem from the first ancestors of the Kadazan-Dusun people, Kinoingan and his wife Suminundu. According to legend, Kinoingan and Sumundu, had an only daughter named Huminodun who agreed to be sacrificed on her father's demand

to revive the land that was stricken with famine. Huminodun is celebrated for her sacrifice during the festival with dance performances called the Sumazau and traditional musical instruments such as kulintangan (an ancient instrumental form of music composed on a row of small, horizontally laid gongs). This work, although linked to a tragic tale of sacrifice, is a celebration of the central role women have in the Kadazan-Dusun belief system and highlights women's empowerment.

-

DUNCTO

STATE STATE

distantants :

이자벨라 텡 옌 린

싱가포르

Isabella Teng Yen Lin

Singapore

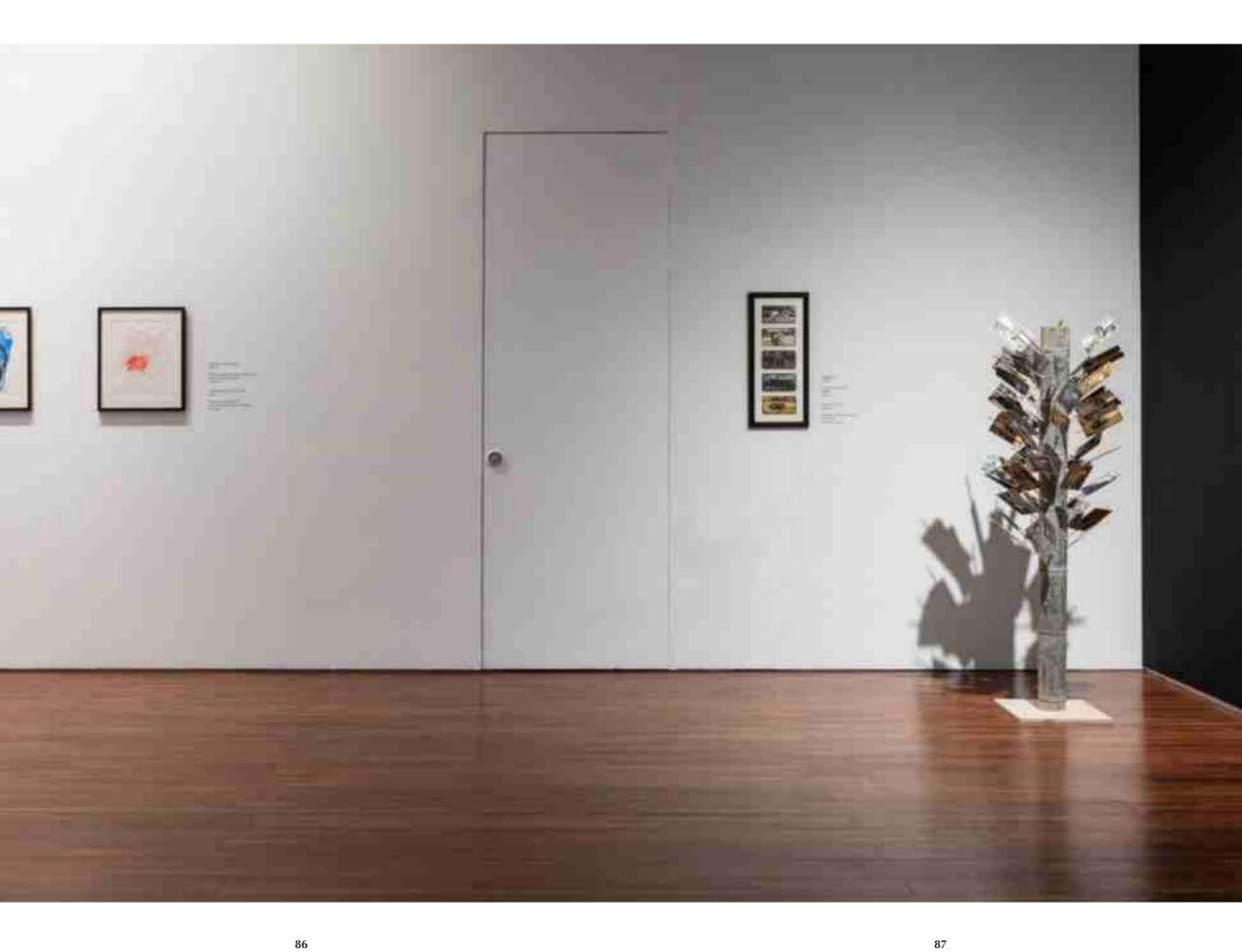

예술의 사회적 영향에 대해 고민하는 이자벨라 텡 옌 린 (Isabella Teng Yen Lin)은 태국 작가 마이트리 시리분토(Maitree Siriboonto)와 함께 태국 우본 랏차타니에 농 보 아트 하우스(Nong Bo Art House)를 공동 설립하여 운영하고 있다. 〈The Money Tree Project(2018)〉는 2018년 아트 스테이지 싱가포르에서 선보인 작품으로, 판화가 활용된 참여형 예술 프로젝트이다. 불교 국가 태국에서 불교 사찰에 시주하는 용도로 쓰이는 '돈나무'에서 모티프를 가져왔다. 참여자들은 농 보 아트 하우스(Nong Bo Art House) 아티스트 레지던시에 시주하는 대가로, 리노 인쇄 기법으로 만든 가상화폐 '농 바트(Nong Baht)'를 받을 수 있다. 이 작품은 예술가 주도 사회적 프로젝트의 과정을 상기시킨다.

Isabella Teng Yen Lin is concerned with social impact and co-founded the Nong Bo Art House with Thai artist Maitree Siriboonto to facilitate intercultural understanding and rural/urban artistic sharing. This installation by the artist was first presented at Art Stage Singapore in 2018. As a hybrid art and fundraising project, the artwork employs the motif of the ubiquitous "money tree" used in Thailand to obtain merit and donate money to Buddhist temples. In this case, fictional currency or "Nong Baht" was offered in exchange for donations to the Nong Bo Art House artist residency in Ubon Ratchathani, Thailand. The work is the remnant of cross-regional cooperation and social enterprise instigated by artists.

머니 트리 프로젝트 혼합매체 가변크기 2018 The Money Tree Project Mixed media Dimensions variable 2018

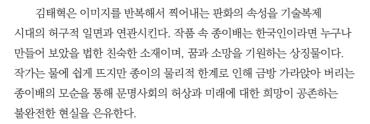

김태혁

Taehyuk Kim

대한민국

Korea

Taehyuk Kim connects the properties of printmaking such as transcription, repetition, and printing with the illusion and reality of the technological reproduction age through paper boats. By choosing paper boats as a theme, which is familiar to Koreans in terms of contents, the artist implies the instable reality where dreams and hopes of the future coexist, through the physical contradiction (the relationship between paper and water) of paper boats and the symbolic dream they contain.

불완전한 공간-30518 (a) 불완전한 공간-30518 (b) 목판화, 일본 닥지위에 먹 51×91.6 cm 2005 경기도미술관 소장 Imperfection in space - 30518 (a)
Imperfection in space - 30518 (b)
Woodcut, Water color on japanese paper
51×91.6 cm
2005
Gyeonggi Museum of Modern Art Collection

₩,

With an array late and 27 willing late and 28 will now firstland

-

이경희

대한민국

Kyunghee Lee

Korea

94

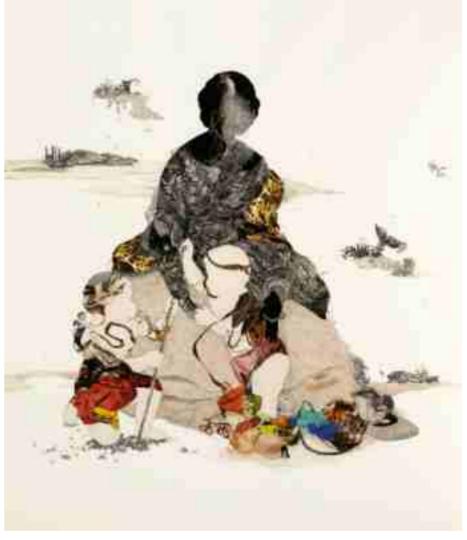
이경희는 인간과 자연을 소재로 한 목구 목판화(Wood Engraving, 우드 인그레이빙) 작업을 통해 판화의 다양성을 확장한다. 현대 소비사회에서 현대인의 사회적 욕망과 고유한 내적 본능 사이의 갈등과 충돌에 관심이 있는 작가는 사회적 자아를 물질적 욕망에 대입한다. 현대 미디어는 끊임없이 소비의 욕망을 자극하며 개인의 정체성을 위협한다. 욕망이 채워지는 순간에는 환희를 느끼지만, 욕망을 갈구하는 대부분의 시간은 불안, 허무, 공허로 가득하다. 〈신모자상(2011)〉과 〈신비너스상(2011)〉은 충족될 수 없는 욕망을 끊임없이 추구하는 주체의 갈망을 형상화한다.

신비녀스 (2011) 디지털프린트에 목구 목판화 75×54cm 2011 경기도미술관 소장

The new Venus

Wood engraving on digital print 75×54cm 2011 Gyeonggi Museum of Modern Art Collection **신모자상** 디지털프린트에 목구 목판화 105×90.5cm 2011 경기도미술관 소장 The new Mother and Child Wood engraving on digital print 105×90.5cm 2011

Kyunghee Lee broadens the diverseness of printmaking through her wood engraving works human and nature. The artist who is interested in the conflict and collision between the social desires and intrinsic instincts of modern people in the modern consumer society substitutes the social self into material desires (the act of craving new products and luxury goods). The desires for consumption threaten individual identity by crossing between the ego and the other, which is constantly stimulated by various media. When the moment of joy by fulling desires is gone, the rest of the time is full of emptiness and anxiety. The two works presented in the exhibition embody the yearning of constantly pursuing unfulfilled desires.

판화.zip

대한민국

Panwha.zip

Korea

판화란 무엇일까요? What is printmaking? 영상, 4분 50초, Video, 4'50' 2020

판화매체와 관련한 다양한 실험적 활동을 진행하는 판화.zip (김미로, 신수진, 이유진, 조유정)은 전시에서 〈Printmaking at Home(2020)〉 영상 시리즈를 통해 판화에 관한 지식을 알기 쉽게 소개한다. 영상 시리즈는 온라인 플랫폼을 활용하여 대중에게 판화를 소개하는 판화집의 첫 프로젝트로, 판화에 관한 올바른 지식을 전달할 뿐만 아니라 판화의 여러 가지 확장 가능성 및 판화 매체의 특수성을 지속적으로 연구하고 실험한다.

우드락판화 Printmaking with Foam Board 영상, 4분 56초, Video, 4'56'', 2020

다양한 볼록판화 Relief Printing영상, 6분 16초, Video, 6'16'', 2020

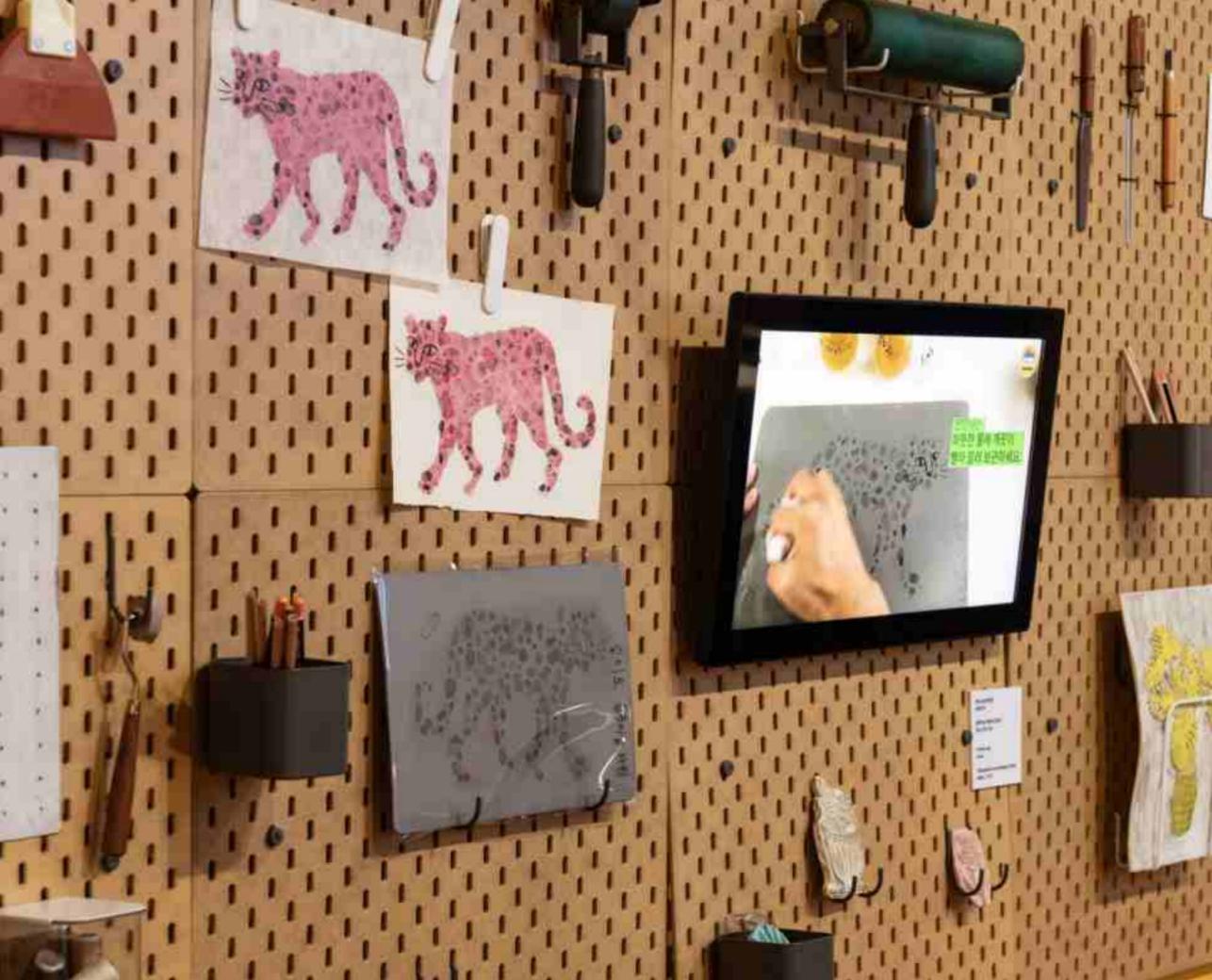
알루미눔 석판화 Lithography on Aluminum Plate 영상, 11분 10초, Video, 11'10'', 2020

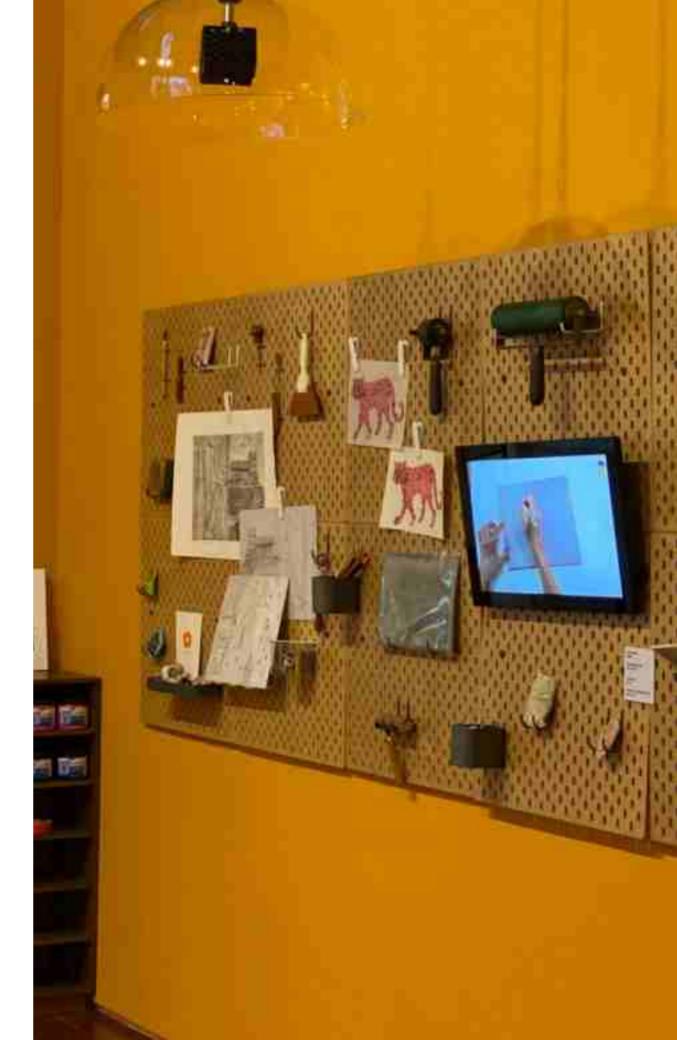

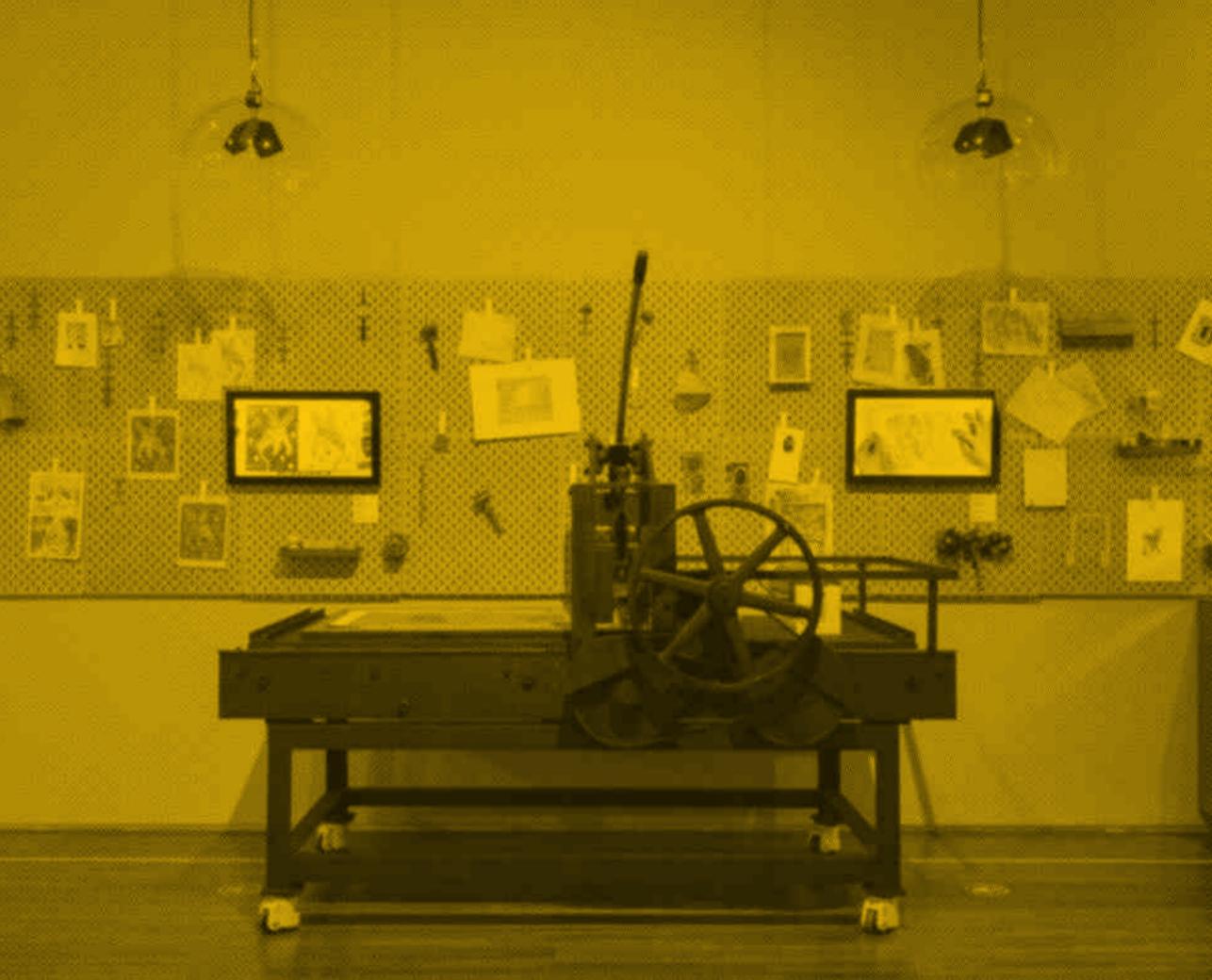
공판화, 초간단 실크스크린 Simple Screen Printing 영상, 6분 51초, Video, 6'51'', 2020

Panwha.zip is a collective of 4 artists (Miro Kim, Sujin Shin, Eugene Lee, and Yujeong Jo) who jointly pursue various printmaking projects, while also working on their own artworks. The video series "*Printmaking at Home*" is Panwha.zip's very first project and introduces the art of printmaking to the public through an online platform. In doing so, Panwha.zip aims to not only deliver accurate knowledge on printmaking but also to explore and experiment with further potentials of printmaking.

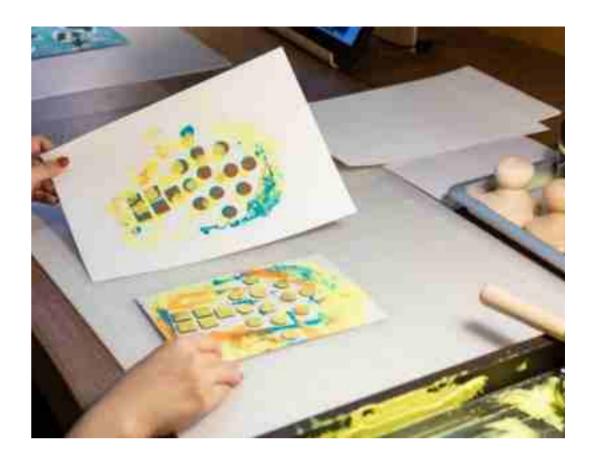

KONNECT ASEAN 현대판화전: 떠오르다

2021.11.11.~2022.02.13.

주최 한국국제교류재단

공동주관 아세안문화원, 아세안재단

한국국제교류재단

이사장 이근 교류협력이사 이종국 아세안문화원장 박미숙 문화사업부장 한재호 문화사업부 신예지

아세안재단

이사장 양미잉

 프로젝트 디렉터
 벤자민 밀튼 혬프

 코디네이터
 에이미 다라자티 우토모

후원 대한민국 외교부

아세안사무국 한-아세안 협력기금

아세안 문화예술분야 고위관리회의

작품 대여 이번 전시는 경기도미술관 및 참여작가 소장품 대여로 제작되었습니다

참여작가 아디 순도로

도안 티 응옥 안

헨리엘 발타자르 팔칼리왕간

이자벨 텡 옌 린 신장식 이경희

누르 타스야리나 제카라이라 압둘라 (메메토)

판화.zip 파니 솜비칫 정승원

시티 라위니 빈티 아왕 술라이만

소 유 누웨이 스룬 리다 신수진 김태혁 워라쳇 스리수발

공간, 그래픽디자인 띵크닷

시공 영신테크

설치 아트인

사진촬영 스튜디오 랑

인쇄 인쇄출판 유신

발행처한국국제교류재단발행일2022년 1월 28일

발행인 이근

© 2022 한국국제교류재단

이 책의 저작권은 한국국제교류재단 아세안문화원이 소유하고 있습니다. 책에 담긴 모든 내용 및 자료 중 일부 또는 전부를 한국국제교류재단 아세안문화원의 문서를 통한 허가 없이 어떠한 형태로든 무단으로 복사 또는 전재하여 사용할 수 업습니다.

KONNECT ASEAN Contemporary Print Show: Arise

November 11, 2021 - February 13, 2022

Hosted by The Korea Foundation

Co-Organized by ASEAN Culture House, ASEAN Foundation

The Korea Foundation

President Keun Lee
Executive Vice President Jong Kook Rhee
Director General of ACH Mi-sook Park
Director of ACH Exhibition Dept Jaeho Han
Exhibition Manager Yeji Shin

The ASEAN Foundation

Executive Director Yang Mee Eng
Project Director Benjamin Milton Hampe
Project Coordinator Amy Darajati Utomo

Support Ministry of Foreign Affairs, Republic of Korea

The ASEAN Secretariat

ASEAN-Korea Cooperation Fund

ASEAN Senior Officials Meeting for Culture and Arts (SOMCA)

Artwork Loans Courtesy of the artists and Gyeonggi Museum of Modern Art

Artists Adi Sundoro

Doan Thi Ngoc Anh

Henrielle Baltazar Pagkaliwangan

Isabella Teng Yen Lin Jangsik Shin Kyunghee Lee

Nur Tasyareena Jekaria Abdullah (Memeto)

Panwha.zip Pany Somvichit Seungwon Jung

Siti Rawini Binti Awang Sulaiman

Soe Yu Nwe Srun Rida Sujin Shin Taehyuk Kim Worachet Srisubal

Space & Graphic Design Thinkdot

Fabrication Youngshin Tech

Installation ARTIN

Photograph Studio RANG

Print Ushin Print Ltd.

Published by The Korea Foundation
Date of Publication January 28, 2022
Publisher Keun Lee

© 2022 The Korea Foundation

All right reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval sytem or transmitted in any form or by any means electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without written permission from the ASEAN Culture House, Korea Foundation

