

OH MYUNG HEE
오명희

THE DAYS WERE SNOWY BUT WARM
눈이 내렸지만 따뜻했다

OH MYUNG HEE
THE DAYS WERE SNOWY BUT WARM

오명희
눈이 내렸지만 따뜻했다

European Cultural Centre

VENICE BIENNIAL 2022
23 APRIL – 27 NOVEMBER

‘PERSONAL STRUCTURES – REFLECTIONS’

European Culture Centre

Palazzo Mora, Strada Nova, 3659, 30121 Venezia, Italy

Curated and produced Metamorphosis Art Projects, London

(cover image)

The Days Were Snowy But Warm
2022

Acrylic on canvas, mother of pearl
227cm x 450cm (Triptych)

© Oh Myung Hee 2022
본 도록에 실린 글과 작품은 저작권법에 의하여 보호를 받는 저작물이므로 사전 동의 없이 무단으로 사용할 수 없습니다.

CONTENTS

The Days Were Snowy But Warm	08
Curators' Introduction	12
A Tapestry of Ecstasy and Sorrow	16
Works on Exhibition	20
The Artist	33
The Journey 2010-2022	36
Diffusion	38
Nostalgia	40
Delight	48
Zenith	52
Purification	64
Wind on the Prairie	68
Credits	76

ARTIST'S NOTE
THE DAYS WERE SNOWY BUT WARM

MY STORY begins with an old photograph album. Not long after I was married, I stumbled upon an old family photograph album that my father-in-law had meticulously organized over a long period of time. It recorded the family history, visually narrating the lives of my in-laws as they persevered under the repression of Japanese colonial rule and the violence of the Korean War. Their lives were not so different from those of others in Korea, which conjured memories of my own childhood from the depth of forgetfulness triggered by business of everyday life.

As I went through the album, one faded family photograph caught my attention.

I was first captivated by the small children's flattops and clothing that were no longer in fashion. It was nostalgic and interesting. The photograph seemed to show a large and happy family with many male members, which symbolized abundance in bygone times.

Taking in the faces one by one with curiosity, I noticed the three seated family members in the front row – my husband's grandfather and his two wives. The photograph was taken on the sixtieth birthday of my husband's grandfather, and there was another accompanying photograph with just the three of them. It was a snapshot of the polygamist culture that prevailed in Korea at that time. It was the tale of two wives—one accepted as the "main wife (bon-cheo)" who served as the matriarch of the family and the "second wife (cheop)" who did not enjoy the same respect and stature of the main wife.

The photograph seemed to belie the happiness of my grandmothers-in-law, having to share the same husband. I placed the family photograph in the middle and inserted a drawing of the two grandmothers-in-law on each side.

I recollected one moonlit night from my childhood.

That night, I found myself staring at my own mother beating her chest with her fists in agony at a nearby well. On that day, after failing to produce a son, my mother had paid a mute maiden and put her in my father's bedroom. My mother could not sleep from the shame and came out to the well to ease her frustration in the moonlit night.

This is not some ancient story. Even at that young age, I never thought that the life of a woman could be so tragic.

Another one of my paintings features Hye-Seok Nah, a representative modern Korean woman who led an independent life with her budding intelligence and talent but ultimately met a tragic ending to her life because she was ahead of her time.

Whilst I disagreed with some aspects of her life, I view Hye-Seok Nah as a pioneer who left a significant mark in the lives of modern women not only as a talented author and artist but also as a mother and a human being.

At the center of one of my paintings, a triptych, (No.3.

(450x227cm) 'The Days Were Snowy But Warm'. Acrylic on canvas, mother of pearl, 2022), I presented the images of our mothers, the traditional woman who sacrificed herself as an individual for her family and led a life that was marked by obedience to the patriarchy of the past.

And yet the third figure in the triptych is Marilyn Monroe who could be viewed as out of place in the painting. I remember hearing her name for the first time when my Korean language teacher in middle school mentioned her films. Immediately after the end of the Korean war, Marilyn Monroe visited my country in February 1954 to boost the morale of the American troops stationed in Korea.

Her name would be forever branded onto my memory and her image was often conjured up when she was mentioned in the media. I felt a connection with her and loved her for her bravado and confidence.

I recall that Marilyn Monroe had traveled to Japan for her honeymoon with one of the Major League Baseball's greats, Joe DiMaggio. When an American officer found out about her planned trip to Japan, he requested Marilyn to visit the troops in Korea while she was in the area. Joe at first refused the invitation because he did not want their honeymoon to be interrupted. Not taking no for an answer, the American officer quipped that the invitation was not for Joe and then looked at Marilyn for her answer. She ultimately accepted the invitation and came to Korea to meet the troops. In the middle of a very cold February, without even a dressing room where she could change, Marilyn stood outside in a sleeveless white dress performing her songs and dances to greet and cheer up the troops. At that moment, she was apotheosized by the troops — a goddess amongst men in a land destroyed by war.

I imagine Marilyn's performance would have come across as a great cultural shock leaving an indelible mark on the psyche of Korean women at that time. This would have been the very first encounter with a Western woman who acted on her own accord and achieved global prominence rarely matched even by the brightest male stars of Hollywood.

I can visually link Marilyn to the pop culture and dance popularized near the military base occupied by the Eighth United States Army in Seoul, to Korean sex workers who serviced American soldiers and derided as "Yanggongju" (i.e., Western Princesses), and to the Korean novel Madam Freedom (or Jayu Booin) from my childhood.

My painting (No.4. (300x227cm, diptych) 'The Days Were Snowy But Warm', acrylic on canvas, mother of pearl, 2022) features a group of men that act as contrast to these women.

Men are surprisingly shy and timid when they exist individually. However, in groups, they become bold and even violent. Korean society seems to have been dominated by men not only because of the underlying Confucian culture but also because of the violence experienced under the repressive Japanese colonial rule and the subsequent war in Korea.

I am always looking for meaning as a wife and a mother. However, my search does not end there — it extends to my journey to define myself as an artist. My works are constant journeys through the passage of time to find meaning, compassion and warmth.

Spring comes and goes as generations pass by and lives are lived. I want to keep my grip on the memories of the warm and splendid moments with cascading cherry blossoms and apricot flowers in all their glory. Birds fly carefree into the sky, while flower petals are manifested like pink snow.

OH MYUNG HEE
JANUARY 2022

I dedicate this exhibition to my father-in-law, who is no longer with us but has inspired me to pursue my profession as an artist.

작가노트
눈이 내렸지만 따뜻했다

내 이야기는 오래된 사진첩 한 권에서 시작된다.

결혼한 지 얼마 되지 않아 나는 시아버지께서 오랜 기간 꼼꼼히 정리해 오신 가족 사진첩을 보게 되었다.

일제강점기를 보내고 한국전쟁을 겪어낸 가족사의 기록이었다.

그 기록은 내용면에서 본다면 어느 집의 기록이나 별반 다르지 않았고, 내 기억 저편의 삶의 순간들을 끄집어냈다.

빛바랜 가족사진 한 장에 눈길이 머물렀다.

처음엔 꼬마 아이들의 상고머리나 의상 등이 재밌고 정감이 있었고 유독 남자들이 많은 이 사진은 매우 다복해 보이는 대가족 사진이었다.

흥미 있게 바라보던 나는 앞줄에 앉아있는 세 사람

할아버지 옆에 앉은 큰할머니 그 옆에 작은할머니를 주목하게 되었다.

그날이 할아버지 회갑(60살을 기념하는)기념 사진이어서 이 세분은 따로 찍은 사진이 또 있었다.

그 시절 가부장제를 보여주는 한 장면이었다.

그러니까 본처와 첩이라 불리는 여인이 있는 사진인 것이다.

다복해 보였지만 사진에서 보여 지는 할머니의 표정처럼 행복하지만은 않았을 것을 짐작케 하는 사진이었다.

나는 가족사진을 가운데 넣고 양쪽에 큰할머니 작은할머니를 넣어 그렸다.

내 유년의 어느 달 밝은 밤이 떠올랐다.

그날 밤 나는 내 어머니를 따라 우물가에 갔는데 어머니가 가슴을 치며 괴로워 하는 장면인데 그 날은 아들을 낳지 못한 어머니가 벙어리 처녀를 사서 아버지 방에 넣어 주고 자신은 잠을 이룰 수 없어 타는 속을 식히려고 우물가로 나와 있었던 것이다.

아주 먼 옛날 이야기도 아니었다.

어린 나이에도 나는 여인의 삶이 참 슬프다고 생각했다.

또 하나의 내 그림에는 일찍이 높은 학식과 재능으로 자신의 삶을 주도적으로 살았고 시대를 너무 앞서간 탓에 비참한 최후를 맞이했던 한국의 신여성의 대표적인 인물 나혜석을 그려 넣었다.

그녀의 삶의 방식에 전적으로 동의하는 건 아니지만 그녀가 재능 있는 소설가로 화가로 아내, 어머니로 인격체로서의 한 여인으로 현대를 살아가는 우리 여성들에게 알게 모르게 끼친 영향이 분명히 컸을 나의 선배였을 것이다.

그림의 가운데엔 자신은 없고 가족을 위해 희생하며 순종하는 삶을 살아온 다수의 한국 어머니, 전통적 여인을 넣었다.

세 번째 등장하는 다소 이질감이 느껴질 수 있는 마릴린 먼로 작품은 내가 중학교 때 국어 선생님으로부터 그녀에 관한 얘길 처음 들었다.

한국전쟁이 끝난 직후 1954 년 2월 한국에 위문공연을 왔었다는 거였다.

그 이후 나는 매체에서 마릴린 먼로를 볼 때마다 왠지

친근감이 느껴지고 그녀가 더 좋게 느껴졌다.

그녀는 그 당시 유명한 야구선수 조 디마지오와 신혼여행차 일본에 왔었는데 마침 이를 안 미군 장교로부터 '어렵게 태평양을 건너왔으니 한국전쟁 때문에 와서 고생한 장병들을 위로하는 공연을 해줄 수 있느냐'는 요청을 받았다. 이 때 남편이 "우린 신혼여행 중이다"라면서 거절하였다. 그러자 그 미군 장교는 조 디마지오에게 "난 당신에게 물은 게 아니고 당신 부인에게 묻는거다"라고 하면서 먼로를 보자 먼로는 "YES" 라고 대답하고 한국에 날아와서 전쟁으로 피폐해져 옷 갈아입을 곳조차 없는, 더우기 2월의 혹한 속에서도 끈나시 드레스를 입고 너무나 열정적인 무대를 펼친 그녀는 미군과 UN 군의 우상이 되었다.

그녀의 이런 행동은 그 당시 한국 여인들에게는 엄청난 문화적 충격과 함께 큰 감동을 주었으리라고 생각한다.

자신의 의지대로 행동한 서양에서 온 세계적인 스타를 본 것이었다.

내 어릴 때 미8군을 통해 활발히 전개됐던 POP 문화와 댄스, '양공주' 라 불리우던 여인들, 소설 자유부인 등이 연계되어 떠오른다.

이들 여인들과 대비되는 남자들의 집단 사진이 있다.

평소 난 남자들이 개인적으로 대할때는 의외로 수줍고 소심해 보이다가도 집단이 됐을 때는 매우 강해지고 심지어 폭력적으로 다가올 때가 많다는 것을 느낀다. 해서, 한국에서 남성 위주의 사회가 됐던 배경에는 유교 사상도 있었겠지만 근대사에 일제강점기를 통해 이러한 남성들의 집단 경험들이 영향을 끼쳤을 것으로 생각된다.

아내로 엄마로 살아가는 나는 또한 작가로서의 삶에서 의미를 찾고자 한다.

나의 작품은 스쳐 지나가는 삶의 자락에서 온기를 찾는 여정이다.

세대에서 세대로 이어지는 삶의 지속 가운데 봄날은 오고 간다.

나는 능수 벚꽃, 능수 매화가 만발한 그 따뜻하고 화려한 순간 속에 기억들을 붙잡아 두고 싶다.

무심히 새가 날고 꽃잎이 흩날린다.

오명희

2022년 1월

이 전시를 가능케 해주신 지금은 이 세상에 안계신 시아버님께 감사를 드린다.

CURATOR'S INTRODUCTION

IN THIS exhibition the artist, Oh Myung Hee, explores the pivotal years when 'traditional' South Korea began transforming into a modern-day society. She mixes old Hwajo techniques with new materials and technology, applying it on a series of family photographs. The artist also creates video works for a black lacquered cabinet from Jeju Island, where she spent her summers as a child, bringing those memories forward to our time and space. Through her multimedia artistic expression and her female gaze with a historic distance, the artist mirrors the remarkable journey South Korea has undertaken to become one of the world's most prosperous nations.

In her quest, Oh Myung Hee is particularly interested in the social changes that occurred amongst South Korean women in 1954. These were partly inspired by Marilyn Monroe's morale boosting visit to the American troops stationed there, following the armistice in 1953. She juxtaposes the image of a traditional Korean wife in an unassuming, monochromatic dress, seated in a dignified position with scarcely clad, confident and free Monroe standing in front of 17,000 American soldiers on one side. On the other side instead, she put Hye-Seok Nah, the Korean pioneering feminist, writer and artist, elegantly dressed with a luxurious fur collar, l'enfant terrible of her times. Both women ended their lives tragically, Monroe taking her own and Hye Seok Nah in abject poverty.

It was while remembering that performance in front of the American troops in Korea that Monroe recollected that 'it was snowing but it felt warm, it felt like home'.

Oh Myung Hee also contrasts the images of a large Korean family from her father-in-law's photo album, with two 'wives' on each side, the "main wife (bon-cheo)" and the "second wife (cheop)", seemingly content. There is a stark contrast in the narrative of these images of solitary women, traditional or not, standing alone and strong, with the image of the two groups of men, tightly squeezed together and uniformly dressed, emanating the strength of a group.

This period can be considered as marking a turning point in the relationship between men and women in a male dominated culture, often regarded as a legacy of the Imperial Japanese era. It also marks the beginning of an era of personal liberation and wider social participation of women, the formation of pop art and moulding of a modern society as we know it today.

Oh Myung Hee observes this transformation in the fabric of modern South Korea through a prism of Westernization, Korean traditionalism and Japanese colonial influences. In her artistic exploration, she highlights the complexities of the newly formed society and the intricacies of women's role.

The series of works of art 'The Days Were Snowy But Warm' and 'Nostalgia' shown in this exhibition, also form

a part of Oh Myung Hee's artistic inquiry into the significance of individual and collective memory. She works with factual black and white photographs, cool records of the passed time but also precious family memories and embellishes them with the perpetual beauty of blossoms. It is an inevitable cycle of nature that never fails to return bringing us joy and the artist is using that idea to project her emotions onto the canvas. Likewise, the birds in her works of art symbolize the yearning of her spirit for utmost freedom.

"My works speak of a collective memory," remarks Oh Myung Hee. "My generation did not directly experience war; nevertheless, we share the pain of our mothers and grandmothers who bore the scars of war. In Korea, the lump in one's heart that is filled with pain is expressed as 'Han.' At first glance, my works might appear flashy, but a closer look reveals the frailty which resembles the emotions of 'Han' or the DNA of emotions.

The artist's working practice in this series is painstaking and time-consuming, requiring great patience and endeavour, reminiscent of traditional female Korean crafts. The large size of her paintings makes the viewer feel part of the 'memory', a protagonist of the story that is somehow still playing in our times, like the animated videos in her Korean lacquered cabinet. It is in these video works that she makes the memories come alive with movement and music. Using the traditional methods and modern media, she gives a personal, exhilarated touch to these memories of bygone days.

Through this traditional work with mother of pearl, meditative and time-lapse working process and in conjunction with the use of modern technology, the artist takes us down our own memory lane, as if she wants us to be a part of this very recollection captured in a photograph. Oh Myung Hee intertwines the factual world of her father-in-law's family photo album with her own re-created exuberant world, bursting with enchant, in which her soul flies freely like the silk scarf twirled by the wind she often uses in her art. In Oh Myung Hee's words "Just as in life, my works aim to communicate the message that though we face pain, conflict and innumerable difficulties, spring comes around again, and just like flowers bloom, so does hope and warmth."

TATIANA PALINKASEV & EVA MCGAW

LONDON, FEBRUARY 2022

큐레이터의 글

이번 전시에서 오명희 작가는 '전통적인' 한국이 현대사회로 변모하기 시작한 중요한 시기를 탐구한다. 옛 화조 기법과 새로운 소재 및 기술을 혼합해 이를 일련의 빛 바랜 가족 사진에 접목한다. 작가는 어린 시절 여름을 보냈던 제주도에서 온 검은 옷칠장을 위한 비디오작품을 만들어 과거의 기억을 현재의 시공간으로 소환한다. 멀티미디어를 통한 예술적 표현과 역사적 거리에서 여성의 시선을 바탕으로 한국이 세계에서 가장 번영한 국가 중 하나가 되기 위해 걸어온 놀라운 여정을 보여준다.

이를 추구하는 과정에서 작가는 1954년 한국 여성들이 겪은 사회적 변화에 특히 관심을 갖는다. 1953년 정전협정 이후 주한미군의 사기를 북돋아준 마릴린 먼로의 방한에서 어느정도 영감을 얻었다. 작가는 단정한 단색 치마를 입고 품위 있게 앉아있는 전통적인 한국 여인의 이미지와 1만7천명의 미군 병사들 앞에서 노출 심한 옷을 걸치고 당당하고 자유분방하게 서 있는 먼로를 병치한다. 다른 한 쪽에는 고급스러운 모피 외투를 우아하게 걸친 한국의 선구적인 페미니스트이자 작가, 예술가인 당시 사회규범에 정면으로 반기를 든 나혜석을 배치했다. 먼로와 나혜석 모두 비극적으로 삶을 마감했으니, 전자는 스스로 목숨을 끊고 후자는 극빈으로 죽어갔다.

훗날 먼로는 한국에서의 공연을 떠올리며 '눈이 왔지만 따뜻했다'고 회상했다고 한다.

또한 작가는 시아버지의 사진 앨범에 있는 한국 대가족의 모습들을 대비시킨다. 양쪽에 각각 '본처'와 '첩', 두 명의 '아내들이' 자리잡고 있는데, 만족하는 듯 보인다. 전통의 여부를 떠나 이 고독한 여성들의 모습과 서로 좁게 붙어있는 획일적인 옷차림의 무리의 힘을 발산하는 두 무리의 남성들의 모습에서 보여주는 서사는 극명한 대조를 이룬다.

당시는 흔히 일제강점기의 유산으로 여겨지는 남성 중심 문화에서 남녀관계가 대대적으로 변화하던 시기였다. 또한 개인의 자유와 여성의 사회적 참여가 중시되면서, 오늘날 우리가 알고 있는 팝 아트와 한국의 현대사회가 막 태동하던 시기였다.

작가는 서구화, 한국의 전통주의, 일본 식민지배의 영향이라는 프리즘을 통해 한국 현대사회 구조의 이러한 대변화를 관찰한다. 자신의 예술적 탐구를 통해 오늘날 한국 사회가 지닌 복잡성과 여성의 역할이 안고 있는 복잡미묘함을 강조한다.

이번 전시에서 선보인 연작 '눈이 내렸지만 따뜻했다'와 '노스탤지어' 역시 개인과 집단의 기억에 대한 작가의 예술적 탐구에서 비롯되었다.

작가는 역사적 자료인 흑백 사진과 과거 기록 뿐 아니라, 소중한 가족 사진을 활용하여 피어나는 꽃이 간직한 영원한 아름다움으로 꾸미고 있다. 꽃이 피어나는 과정은 늘 우리에게 기쁨을 주는 자연의 순리이며, 작가는 이러한 아이디어를 바탕으로 자신의 감정을 캔버스에 담아내고

있다. 이처럼, 작품 속의 새들도 최대의 자유를 꿈꾸는 작가의 바람을 상징한다.

작가에 따르면, “내 작품들은 집단 기억을 말한다. 나는 전쟁을 직접 겪은 세대는 아니지만 전쟁의 상흔을 가진 내 어머니, 할머니의 아픔을 공유한다. 한국에서는 그런 응어리진 아픈 마음을 ‘한’이라고 표현한다. 내 작품은 언뜻 화려해 보이지만 애잔한데, 그 ‘한’ 또는 정서의 DNA 와도 닮아 있다.”

이 연작들은 한국의 전통 규방 공예를 연상케 하는 엄청난 인내와 노력을 필요로 하는 장시간의 고된 창작 과정을 거쳤다. 작가의 대형작품들은 보는 이로 하여금 그 ‘기억’의 일부분이 된 것 같은 느낌, 오늘날에도 들려지는 이야기의 주인공이 된 것 같은 느낌을 받게 한다. 마치 작가의 한국 옻칠장의 비디오작품 처럼. 그리고 작가의 비디오작품들은 움직임과 음악을 통해 기억에 생명을 불어넣는다. 작가는 전통적인 기법을 현대적인 매체에 접목해 과거의 기억에 개인적이며 신나는 감성을 부여한다.

자개를 이용한 전통적인 작품, 성찰적이고 시간의 흐름에 초점을 둔 창작 과정, 그리고 현대 기술의 사용을 통해 작가는 우리를 추억여행으로 인도한다. 마치 우리가 사진에 포착된 바로 그 기억의 일부가 되기를 원하는 것처럼. 작가는 시아버지의 가족앨범속의 사실 세계를 자신의 작품에서 자주 사용하는 바람에 흩날리는 실크 스카프처럼 그녀의 영혼이 자유자재로 휘날리는, 아름다움이 넘치는 자신만의 화려한 세계와 상호 연관시킨다. 작가의 말을 인용하여, “인생에서와 같이, 제 작품들은 삶 속에서 마주하게 되는 고통과 갈등 등 수많은 어려움에도 불구하고 다시 봄이 오고 화려한 꽃을 피우듯, 희망과 온기를 전하려 한다는 메시지를 전하고자 한다.”

타티아나 팔린카세브/에바 맥고

2022년 2월 런던

OH MYUNG HEE'S ART WORLD
A TAPESTRY OF ECSTASY AND SORROW

IMAGINE colorful scarves riding the wind, floating over grass. The world of Myung Hee Oh was unveiled in the early nineties with an oeuvre featuring vibrant scarves drifting over green grass. Truth be told, Myung Hee Oh saw a plastic bag being carried away by the wind and she was overpowered by a sense of immeasurable freedom and unrestraint. The plastic bag metamorphosed into a scarf leading the way into the unique fantasy world of Myung Hee Oh. It is not uncommon for an insignificant daily incident to be a source of inspiration for artists; however, to see a discarded plastic bag being swept away by a gust of wind and to transform it into a colorful scarf is truly unparalleled.

Since then her paintings and images have overflowed with colors and emotions. The scarf swept up into the sky and then landing gently on the grass fueled and enriched her creativity. This is not a staged scene, but more of an imaginary space that subtly weaves reality and a world beyond reality. The world she paints is not one of natural objects. She expands the reality that embraces her and channels it into another space that is filled with a sense of foreboding. By attempting to transcend such a reality, she creates a singular dimension of fantasy for her audience. It would be too simplistic to state that it is a coexistence of reality and the surreal.

To begin with, the structural strata in her paintings defy definition by conventional standards. Her images weave together the breadth of the exterior with the depth of the internal, simultaneously weaving space and time. To quote the artist herself, the motif she chooses for her works is "to be completely feminine at least in my artistic world…to attempt to draw femininity." Her motif is not that different from the choices made by other ordinary women. However, what sets her apart is her choice and the way she expresses femininity in her paintings. It is not an inert form of femininity but rather it speaks to emotions in order to expose them. Hwajo – flowers and birds. Hwajo are certainly not new to paintings. In fact, Hwajo is a traditional category of paintings. So what does Myung Hee Oh bring to Hwajo? The flowers and birds she paints are the very objects of femininity because she uses them to express and materialize women's emotions and feelings. On the surface, there is opulence but the internal feelings envelop tranquility, virtuosity and compassion. This is the culmination of a glorious life as well as agonizing sadness of what will disappear in vain. The images are replete with gorgeous flowers. The feast of birds and butterflies fluttering between the cherry blossoms in full bloom and apricot flowers leaves the viewers mesmerized and in awe in that one enchanting moment. But, nothing in life lasts forever; in an instant, the flowers are swept away by the wind to fill the canvas

like snowflakes. The momentary, fleeting spring day evokes the futility of life. As an old poet once sang, "Are fallen flowers not flowers? Why would you sweep them away?"

The internal and the superficial contrast with time and space. It is a structure interwoven by the depth of the internal and the breadth of the surface. The internal bores deeper and deeper over time and the surface expands into infinite space. Black and white photos replace the depth of the internal. The faded photos evoking historical events which occurred over a half century ago, incite feelings of sympathy and compassion from the viewers. A photo of teenagers and a commemorative photo of a large family are beyond the depths of time. On the surface, the photos overlap with the scene of a full spring day. Time beyond the glamorous scene feels even more distant.

The breadth of space is unpretentiously represented by a large canvas. Sometimes it takes the form of a folding screen that spreads out into multiple panels. Without this breadth, the internal depth can not be expressed fully. Among Myung Hee Oh's latest works, a large painting featuring the photos of three women in the center catches one's eye. In this three-paneled work, the image of a typical Korean woman takes center stage. She represents the mother of the past. On the left panel is the image of Hye-seok Na. She represents modern Korean woman in the 1930s. On the right panel is Marilyn Monroe. Marilyn Monroe? is the natural reaction. These three women have nothing in common except for the fact that they are women. These three women awkwardly coexisting on a canvas were based on the artist's own unique image of women being manifested in her paintings of femininity. The image of the woman in a hanbok, traditional Korean clothes, is a typical woman or the image that Koreans have of mothers in the past. The woman on the left, Hye-seok Na, was the first female painter and writer of modern Korea and represents modern woman who broke from old customs and systems. Hye-seok Na fought against the social injustices imposed upon her which resulted in an unfortunate end. The artist intentionally chose Marilyn Monroe on the right. As a young girl, the artist read Marilyn Monroe's autobiography and discovered that she shared the hidden emotions and feelings of the actress who was incomparably more free-spirited than the other two Korean women. Marilyn Monroe talked about her visit to Korea. "17,000 soldiers screamed in front of me. I stood before them and smiled. It started to snow, but I felt warm, as if I was standing in the bright sun....I felt at home." Monroe visited Korea towards the end of the Korean War to boost the morale of the American troops.

Professor Young-baek Jeon, an art historian, described Myung Hee Oh as "an artist who uses various materials and constantly tries new media experiments." His words resonate with viewers throughout the artist's oeuvres. Her works move from ink paintings to color paintings, only to push ahead to oils and acrylic paints. She then progresses to collages, mobiles, three-dimensional objects, and more recently, to video images. However, it is not that she is adapting her world to the new medium. Rather, the selection and use of new materials are nothing more than a means to further enrich the world of her works. As such, we discover that the new materials and medium blend naturally into her works. In particular, the artist embraced lacquer and mother-of-pearl in a most original manner which further accentuated the decorative elements of her works. Traditionally, in Korea, lacquer and mother-of-pearl were applied to the objects used in the boudoir – an exclusive space for women. The use of these materials to create modern images is a rediscovery and an incomparable choice in and of itself. Her choice was inspired by her childhood experiences since the boudoir was also the living space for children, like a cradle. Perhaps images of her mother's jewelry chest in the boudoir had been buried deep in her memory for a long time and they have broken free and are reappearing in her works. Myung Hee Oh's paintings of femininity have materialized before us in another dramatic presence.

KWANG-SU OH

Former Director of the National Museum of Modern and Contemporary Art of Korea

Former Director of Museum SAN

Art Critic

평론
환희와 슬픔의 직조(織造)

오명희의 작품에서 보이는 환상적인 내용은 90년대 초 풀밭 위를 날아오르는 화려한 색채의 스카프를 모티브로 한 작품에서 시작되었다고 할 수 있다. 그는 애초에 스카프가 아닌 비닐봉지가 바람을 타고 공중으로 날아오르는 광경에서 어떤 신비로움과 더불어 한없는 자유와 해방의 감정을 가졌다고 하는데 비닐봉지가 스카프로 바뀌면서 자신의 고유한 환상의 체계가 이루어진 것으로 볼 수 있다. 우연한 일상의 어떤 현상이 예술가들에게 풍부한 영감의 원천으로 작용하는 경우는 흔히 있을 수 있는 일이나 버려진 비닐봉지가 바람을 타고 창공으로 떠오르는 하잘 것 없는 한순간이 그에게 풍부한 창조적 희열로 작용했다는 것은 참으로 예외적인 일이 아닐 수 없다.

이후 그의 화면은 화사한 색채와 더불어 부풀어 오르는 감정으로 물들게 된다. 바람을 먹고 날아올랐다가 풀밭 위에 사뿐히 내려앉은 스카프는 그의 창조적 세계를 더욱 풍부하게 가꾸어준 자양이 되고 있음을 엿보게 된다. 풀밭 위에 내려앉은 또는 막 떠오르는 스카프는 단순히 연출된 장면이 아니라 미묘하게 현실과 현실 너머의 세계를 직조해가는 상상의 공간으로 변신하게 된다. 그러니까 그가 그리는 세계는 일반적인 자연대상을 모티브로 한 것이 아니라 자신을 에워싸고 있는 현실로서의 공간과 부단히 그것을 초극하려는 어떤 예감에 넘치는 또 하나의 공간으로 확대되면서 그 독자의 환상의 차원을 만들어가는 것이다. 이를 간단하게 현실과 초현실의 공존으로 도식화하기에는 걸맞지 않다.

우선 그의 화면이 보여주는 구조의 층위는 지금까지의 회화로서의 형식으로 재단할 수 없게 한다. 표면적인 것과 내면적인 것 즉 표면으로서의 넓이와 내면적인 것의 깊이로 직조되는 화면은 공간과 시간의 직조로서의 다층적인 구조로 나타나기 때문이다. 그가 선택하고 있는 모티브는 작가 자신이 말했듯 “내 작품세계에서만큼은 오롯이 여성적이고자 함이요..... 여성적 그리기를 시도” 한 것이다. 그가 다루는 모티브는 일반적인 여성들의 선택과 크게 다르지 않다. 그럼에도 유독 여성적 그리기란 언술에서 그 독자적 선택과 방법을 발견하게 된다. 그것은 관성으로서의 여성적인 것이 아니라 여성으로서의 정감의 실현을 주도해나가는 것에 다름 아니라 할 수 있다.

그가 다루는 모티브의 중심은 화조다. 화조는 전통적인 화목(畵目)으로 널리 다루어지고 있다. 그러나 그가 그리고 있는 화조는 여성적 그리기로서의 대상이다. 여성의 정감 실현으로서 화조이지 않으면 안 된다. 그것은 표면적인 것으로서의 화사함과 내면적인 것으로서의 여성의 정감의 어떤 표상 – 즉 고요함과 정숙함과 연민의 극치를 나타내지 않으면 안 된다. 찬란한 삶의 절정이 있는가 하면 덧없이 사라질 것의 애달픈 슬픔이 담기지 않으면 안 된다. 화면은 화려한 꽃으로 뒤덮인다. 흐드러지게 피어있는 벚꽃과 매화 이 사이를 오가는 새와 나비의 향연은 보는 이들에게 황홀한 순간에 잠기게 한다. 그러나 어느덧 꽃은 바람에 날려 눈송이처럼 화면을 가득 채운다. 삶의 속절없음을

불러일으킨다. 봄날이 가듯이. 옛 시인은 이를 두고 이렇게 안타깝게 노래 불렀다. “낙환들 꽃이 아니랴 쓸어 무삼하리오”

내면적인 것과 표면적인 것은 시간과 공간의 대치이다. 안의 깊이와 밖의 넓이로 짜인 구조이다. 안은 시간으로 인해 한없이 깊어지고 밖은 공간으로 인해 한없이 펼쳐진다. 흑백사진으로 대체되는 안의 깊이는 빛바랜 사진의 내용과 더불어 반세기를 넘는 옛날의 상황은 보는 이들에게 안쓰러운 연민의 감정을 자아내게 한다. 청년들의 단체사진, 대가족의 기념촬영은 더욱더 깊어지는 시간의 저 너머에 있다. 표면은 무르익어가는 봄날의 장면이 겹쳐진다. 화려한 공간 저 너머의 시간은 더욱더 아득하기만 하다.

공간의 넓이는 자연스럽게 대형의 화면으로 나타난다. 때로는 여러 폭으로 펼쳐지는 병풍 형식을 띠기도 한다. 아마도 이 넓이가 아니라면 내면의 깊이는 온전히 살아남지 못할 것이다. 그의 근작으로 대형 화면 가운데 세 여인이 등장하는 것에 눈길이 간다. 세 개의 면으로 이루어지는 화면엔 깊이로서의 대상에 전형적인 한국의 여인상, 전 시대의 어머니상이 가운데 자리잡고 왼편엔 30년대 대표적인 한국의 신여성인 나혜석이 자리잡는다. 오른편엔 예외적이라 할만한 마릴린 먼로가 등장한다. 이들 세 여인은 여성이란 점 외에는 어떤 공통성도 지니지 않는다. 다소 엉뚱한 세 여인의 화면에서의 공존은 어쩌면 작가의 독특한 여성상에 대한 “여성적인 것에 대해 그리기”의 대상으로 호출된 것임이 틀림없다. 가운데 한복의 여인상은 전시대 전형적인 한국의 여인상 또는 어머니상임이 틀림없다. 왼편의 여인은 근대기의 최초의 여류화가이자 문필가인 나혜석은 오랜 관습과 제도를 일탈한 대표적인 신여성이다. 여성임으로써 불리한 조건에 당당히 맞서다 불행하게 최후를 맞은 여인이다. 오른편의 마릴린 먼로는 먼로의 자서전을 읽고 감동하여 특별히 선택된 것이다. 앞의 두 한국 여인상에 비해 비교할 수 없을 자유분방한 먼로의 내면에 도사린 여성적인 정감을 공유함으로써이다. “17000명 군인들이 내 앞에서 목청껏 소리를 질렀다. 나는 그들 앞에 서서 웃었다. 눈이 막 오기 시작했지만 나는 마치 밝은 태양 아래 서 있는 것처럼 따뜻했다. .....나는 집에 있는 것 같은 느낌이었다.” 6.25동란이 끝나갈 무렵 한국전에 참여한 미군들을 위문하기 위해 내한한 먼로의 모습에서 그의 “여성적인 그리기”의 대상을 발견한 것이다.

나는 집에 있는 것 같은 느낌이었다.” 6.25동란이 끝나갈 무렵 한국전에 참여한 미군들을 위문하기 위해 내한한 먼로의 모습에서 그의 “여성적인 그리기”의 대상을 발견한 것이다.

미술사학자 전영백 교수는 작가를 두고 “다양한 재료를 활용하고 끊임없이 새로운 매체의 실험을 시도하는 작가”라고 하였다. 그의 전 작품을 일관해보면 이 말을 실감한다. 수묵화에서 채색화로, 다시 유화와 아크릴 물감의 사용으로 진전되는가 하면 콜라주와 모빌, 입체 오브제로 그리고 근래에 오면서는 영상물의 등장에까지 이르고 있다. 그렇다고 해서 이 새로운 매체에 자신의 세계를 맞추는 것이 아니라 새로운 재료의 선택과 원용은 그의 작품의 세계를 더욱더 풍요롭게 하기 위한 수단에 지나지 않는다고 할 수 있다. 그러기에 이 새로운 재료와 매체가 극히 자연스럽게 그의 작품 속에 녹아들고 있음을 발견하게 된다.

특히 재료의 발견 가운데 옻칠과 자개는 가장 독창적인 수용으로 인해 그의 작품이 지니고 있는 장식적인 요소를 더욱 돋보이게 하고 있다. 옻칠과 자개는 전통적인 한국 여인의 공간 - 안방의 기물에 적용된 것으로 그것이 현대적 화면 속에 원용되었다는 것은 그 자체가 발견이요 독특한 선택이라 하지 않을 수 없다. 아마도 이는 그의 유년의 경험에서 유추된 것임이 틀림없다. 한국 여인의 방 -안방-은 유년기 아이들의 삶의 터전이기도 하였다. 일종의 요람으로서 말이다. 그곳에 놓여있는 어머니의 장식함은 오랜 기억 속에 잠재되었다가 작가의 화면에서 되살아난 것임에랴. 작가의 “여성적 그리기의 시도”가 또 하나의 극적인 현전으로 우리 앞에 나타난 것이라 하지 않을 수 없다.

오광수

미술평론가
국립현대 미술관장, 뮤지엄산 관장역임

오명희의 작품세계

OH MYUNG HEE

WORKS ON EXHIBITION
VENICE BIENNIAL 2022

The Days Were Snowy But Warm (I)
2022

Acrylic on canvas, mother of pearl
227cm x 450cm (Triptych)

The Days Were Snowy But Warm (II)
2022

Acrylic on canvas, mother of pearl
227cm x 450cm (Triptych)

17.5.27

17.10.2

(previous page)

The Days Were Snowy But Warm (III)
2022

Acrylic on canvas, mother of pearl
227cm x 300cm (Diptych)

(opposite)

Nostalgia (I)
2021

Acrylic on canvas, mother of pearl
118cm x 91cm

(opposite)

Nostalgia (II)
2022

Acrylic on canvas, mother of pearl
116.8cm x 91cm

Secret Chamber – Delight
2017

Lacquer painted on furniture
from Jeju Island of Korea, mother of pearl
130cm x 90cm x 40cm
and *The Days Were Snowy But Warm*
video, 5.40 minutes

VIDEO WORKS

Memories of Four Seasons
2022

Video
6.43 minutes

Memories of Summer Day
2022

Video
6.12 minutes

The Days Were Snowy But Warm
2022

From the *Secret Chamber* cabinet
Video
5.40 minutes

Honorary Professor, College of Art & Design, Suwon University, South Korea

Former Vice Chairman, Oriental Flower Division, Seoul Art Association, South Korea

Former Director, Korean Fine Arts Association

Researcher, Tokyo University of The Arts (TUA)

EDUCATION

1978 Bachelors of Arts, Department of Painting, Sejong University, South Korea

1980 Master of Painting, Sejong University, South Korea

AWARDS

1980 Korean Art Exhibition Price

1979 Special Edition of the Shilla Art Awards

1979 Korean Art Exhibition Price

SELECTED EXHIBITIONS

2022 Venice Biennial 2022, European Cultural Centre, Venice, Italy
9th Beijing International Art Biennale, Beijing, China

2021 Korea-China Art Exchange, Sichuan, China
Photo House Special Exhibition, Seoul, Korea
Architectural Biennale 2021, ECC Preview, Venice, Italy
Gana Art Center, Solo Exhibition, Seoul, Korea

2020 ACAF 2020 Hangaram Art Museum, Seoul Arts Center, Korea

2018 Museum San, Meditation in a Landscape, Wonju, Korea
KIAF, Hakgojae Gallery

2017 Saatchi Gallery, Solo Exhibition, London, United Kingdom

2015 Gallery Hanock, Modern Flower & Bird Exhibition, Seoul, Korea

2014 Gallery Hogam, Flower Object Exhibition, Seoul, Korea
Museum San, Wonju, Korea
Rediscovery Exhibition of Drawing - Format as Reason, Chunjo Gallery
Museum San, Wonju, Korea

2013 Kaze Gallery, Solo Exhibition, Osaka, Japan

2012 Chosunilbo Gallery, Solo Exhibition, Seoul, Korea
Aoki (青木) Gallery, Solo Exhibition, Tokyo, Japan
JangEunSun Gallery, Solo Exhibition, Seoul, Korea

2010 Chosunilbo Gallery Solo Exhibition, Seoul, Korea

2008 Insa Art Center, Gana Art Gallery, Seoul, Korea

2007 Shinseido (新生堂) Gallery, Solo Exhibition, Tokyo, Japan
Ovse Museum SHINPA, Exhibition, Tokyo, Japan

2000 Galerie Bhak, (Bhak Young-Duk), Solo Exhibition, Seoul, Korea

1999 Accane Gallery, Solo Exhibition, Tokyo, Japan
May Art Festival, Gallery Bhak, (Bhak Young-Duk), Seoul, Korea

1998 Galerie Bhak, (Bhak Young-Duk), Face of Exhibition, Seoul, Korea
May Arts Festival, Galerie Bhak (Bhak Young-Duk)
Public meet Art Exhibition, Parkryusook Gallery, Seoul, Korea
Saitou Gallery Solo Exhibition, Sapporo, Japan
Galerie Bhak, (Bhak Young-Duk), Seoul, Korea

1995 Espace Miromesnil, Solo Exhibition, Paris, France

SELECTED ART FAIRS

2019 Nangang Exhibition Center, Art&Idea, Taipei, Taiwan

2018 KIAF (Hakgojae Gallery), Seoul

2016 Art Miami, Galerie Bhak, (Bhak Young-Duk), Miami, US

2015 Affordable Art Fair, Hong Kong, Galerie Bhak, (Bhak Young-Duk), Hong Kong
Korea International Art Fair, Galerie Bhak, (Bhak Young-Duk), Seoul, Korea

2014 SETEC Seoul Art Show, Seoul, Korea
AHAF - Asia Top Gallery Hotel Artfair 2014, Keumsan Gallery, Hong Kong

2013 Korea International Art Fair, Galerie Bhak, (Bhak Young-Duk), Seoul, Korea
LA Convention Center, Los Angeles Art Show, Los Angeles, US

2012 Spoon Art Fair, Keumsan Gallery, Hong Kong
New Caledonia Hotel Art Fair, Keumsan Gallery, New Caledonia
LA Convention Center, Los Angeles Art Show, Los Angeles, US

2011 LA Convention Center, Los Angeles Art Show, Los Angeles, US

2010 LA Convention Center, Los Angeles Art Show, Los Angeles, US

2009 LA Convention Center, Los Angeles Art Show, Los Angeles, US

2008 Chicago Art Fair, Galerie Bhak, (Bhak Young-Duk), Chicago, US

2007 Sydney Art Fair, Sydney, Australia

2005 Osaka Art Fair, Osaka, Japan
Beijing Art Fair, Beijing, China
Shanghai Art Fair, Shanghai, China

2004 San Francisco International Art Exposition, Galerie Bhak, (Bhak Young-Duk), San Francisco, US

2002 NICAF Art Fair, Galerie Bhak, (Bhak Young-Duk), Tokyo, Japan

2001 NICAF Art Fair, Galerie Bhak, (Bhak Young-Duk), Tokyo, Japan

1998 Korea Galleries Art Fair, Seoul, Korea
MANIF Seoul International Art Fair, Seoul Arts Center, Seoul, Korea
Triton Art Fair, Galerie Bhak, (Bhak Young-Duk), San Fransisco, US

1997 Seoul Print Printing Festival, Galerie Bhak, (Bhak Young-Duk), Seoul, Korea
Korea Galleries Art Fair, Galerie Bhak, (Bhak Young-Duk), Seoul, Korea
The 17th Line Art Fair, Galerie Futra, Belgium
NICAF Art Fair, Galerie de Paris, Tokyo Exhibition Hall, Tokyo, Japan

1995 The 15th Rene Art Fair, Gallerie Futra, Belgium
Rome Art Fair, St Charles de Rose, Rome, Italy

Oh Myung Hee

작가 소개

프로필

세종대학교 및 동대학원 졸업

서울예술고등학교 졸업

수원대학교 미술대학 명예교수

일본 동경 예술대학 일본화과 객원 교수(역임)

아트페어

2019 타이페이 당다이 아트페어, 학고재 갤러리, 타이페이, 대만

2018 KIAF 기획 초대전, 학고재 갤러리, 코엑스, 서울

2016 마이애미 아트페어, 박영덕 화랑, 마이애미, 미국

2015 홍콩 어포더블 아트페어, 박영덕 화랑, 홍콩컨벤션센터, 홍콩

KIAF 국제아트페어, 박영덕 화랑, 코엑스, 서울

2014 SETEC 세텍 서울 아트쇼 초대전, 서울

AHAF 2014 홍콩 아트페어, 금산화랑, 홍콩

2013 KIAF, 박영덕 화랑, 코엑스, 서울

LA아트페어, LA컨밴션센터, 미국

2012 스푼아트페어 포스터작가 특별전, 금산화랑, 홍콩

뉴칼레도니아 아트페어, 금산화랑, 뉴칼레도니아

LA아트페어, LA컨밴션센터, 미국

2011 LA아트페어, LA컨밴션센터, 미국

2010 LA아트페어, LA컨밴션센터, 미국

2009 LA아트페어, LA컨밴션센터, 미국

2008 시카고 아트페어, 박영덕 화랑, 시카고 미국

2007 시드니 아트페어, 호주 시드니

2005 오사카아트페어, 오사카, 일본

북경아트페어, 북경, 중국

상해 아트페어, 상해, 중국

2004 샌프란시스코 아트페어, 박영덕 화랑, 샌프란시스코 미국

2002 NICAF아트페어, 박영덕 화랑, 도쿄포럼, 일본

2001 NICAF아트페어, 박영덕 화랑, 도쿄포럼, 일본

1998 화랑미술제, 서울

MANIF, 예술의 전당, 서울

TRITON 아트페어, 박영덕화랑, 샌프란시스코, 미국

1997 판화미술제, 박영덕화랑, 서울

화랑미술제, 박영덕화랑, 서울

17회 르네아트페어 후트라 화랑, GRAND-BELGIUM, 벨기에

NICAF 97, 파리 후투라화랑, 도쿄포럼 일본

1995 15회 르네아트페어 후트라 화랑, GRAND-BELGIUM, 벨기에

로마아트페어 ST CHARLES DE ROSE-로마, 이탈리아

개인전 및 기획전

2022 베니스 비엔날레 ECC (EUROPEAN CULTURAL CENTRE)

제9회 중국 베이징 국제미술 비엔날레 BIAB , 북경 중국

2021 한중예술교류제 “치유·극복·상생 - 서울&쓰촨의 예술로 이루다” (쓰촨 중국)

여권통문전 (포토하우스 기획전) 서울

베니스 건축 비엔날레 유러피안컬처센터 (ECC) 초대전

가나화랑 프린트베이커리 초대 개인전 인사아트센터, 서울

2020 ACAF 2020 예술의 전당 한가람 미술관 운영위원 특별전, 서울

2019 타이페이 당다이 아트페어, 타이페이

2018 풍경에서 명상으로, 뮤지엄산 기획 초대전, 원주

KIAF 기획 초대전 (학고재) 코엑스

2017 사치 갤러리 개인전, 런던, 영국

2015 현대 화조화 모색전, (사)한국미술사연구소 주최, 갤러리한옥, 서울

FLOWER OBJECT 기획초대전, 갤러리 호감, 서울

MUSEUM SAN (구 한솔미술관 기획초대전), 원주

사유로써의 형식-드로잉의 재발견 展, 한솔미술관, 원주

2013 카제(風)갤러리 초대전, 오사카, 일본

2012 조선일보미술관 개인전, 서울

아오키(青木) 화랑 기획전, 긴자, 일본

장은선 갤러리 초대전, 서울

2010 조선일보미술관 개인전, 서울

2008 인사아트센터 개인전, 서울

2007 新生堂 기획 초대전, 동경, 일본

SHINPA展, 오브세 미술관, 일본

2000 박영덕화랑 초대 개인전, 서울

1999 아까네화랑초대전, 도쿄 긴자, 일본

5월 미술축제, 박영덕 화랑, 서울

1998 화랑의 얼굴전, 박영덕화랑, 서울

5월 미술축제, 박영덕 화랑, 서울

대중과 미술의 만남전, 박여숙화랑, 서울

사이토화랑 초대 개인전, 삿뽀로, 일본

박영덕화랑초대 개인전, 서울

1995 ESPACE MIROMESNI 개인전, 파리, 프랑스

OH MYUNG HEE

THE JOURNEY 2010-2022

DIFFUSION

SAMSUNG Sanghoe is the root from which global corporate giant Samsung Group has evolved.

Remember the merchants and their donkey carts hurrying through the streets, negotiating to load up their products from Samsung Sanghoe? The sound of bustling workers shouting orders and customers haggling for better prices epitomised the diligence and industriousness of our foregone generations driven with determination and relentless energy to build their nation. These scenes represent a preview of Samsung Sanghoe climbing up the ladder of industrialization to become the global commercial giant of today.

The radiance of blossoming flowers and the flocks of multicoloured birds embroidered in mother of pearl and gold on the foreground of the image of Samsung Sanghoe embody the aspirations of the Samsung Group. Namely, to continue to be the bountiful and everlasting spring of Korea, burgeoning from a once humble, yet vigorous and resolute, seed planted in a small parcel of land in Seoul many generations back.

확산

삼성상회는 오늘날 세계적인 기업으로 성장 발전한 삼성기업의 모체이다.

예전 주식회사 삼성상회 앞에는 물건을 싣기 위해 기다리고 있는 당나귀도 보이고 리어카와 짐을 나를 일꾼 장사를 하기 위해 삼성상회를 들렸을 것 같은 아주머니 등으로 부지런하고 정겨운 전 세대들의 생활 모습이 활기차 보인다.

그 위에 화려하게 꽃이피 고 전 세계의 온갖 새들이 날아드는 글로벌 된 지금의 삼성이 언제나 봄이길 바라는 마음에서 봄꽃과 여러 종류의 새를 자개를 조각하고 새 모양에 순금박을 입히는 등 화려하게 표현 하려 하였다.

Diffusion
2021

Acrylic on canvas, mother of pearl, pure gold leaf
227cm x 363.6cm (Diptych)

NOSTALGIA

SEEING is inseparable from memory. When people say ‘seeing something’, ‘something’ represents the thought or object that converges into or connects to our memories.

It is the reason why vision is a part of our memories.

I was born in 1956 and soon started sharing general experiences then prevalent in my parent’s generation. I have also looked back into distant memories such as the time of my childhood as well as collective memories of modern and contemporary Korean history and have used these in combination as subjects for my art works. Wooden buildings, streets filled with cherry blossoms and birds on cherry blossom trees that I saw during my childhood still exist today in the same places.

노스텔지어

본다는 것은 기억과 분리될 수 없다. 무언가를 본다고 말할 때, 본 것은 이미 기억 속의 어떤 것이다. 시각이 기억의 요소로 불리는 이유이다.

1956년생인 나는 부모세대의 경험을 함께 공유함으로부터 시작하여 유년의 시간 속에 한국근현대사의 집단 기억 속에 자리한 개인 기억의 시간 너머의 빛바랜 공간을 매개로 들여다본다. 어릴 때 보았던 목조건물과 거리 위에 능수 벚꽃이 흘러내리고 그 시절에도 날았을 법한 제비는 이 봄에도 벚나무 위를 날고 있다.

Nostalgia (III)
2020

Photo printed on canvas, acrylic,
mother of pearl
150cm x 150cm

Nostalgia (IV)
2020

Photo printed on canvas, acrylic,
mother of pearl
150cm x 150cm

Nostalgia (V)
2020

Photo printed on canvas, acrylic, mother of pearl
116.8cm x 91cm

Nostalgia (VI)
2020

Photo printed on canvas,
acrylic, mother of pearl
168cm x 91cm

Nostalgia (VII)
2020

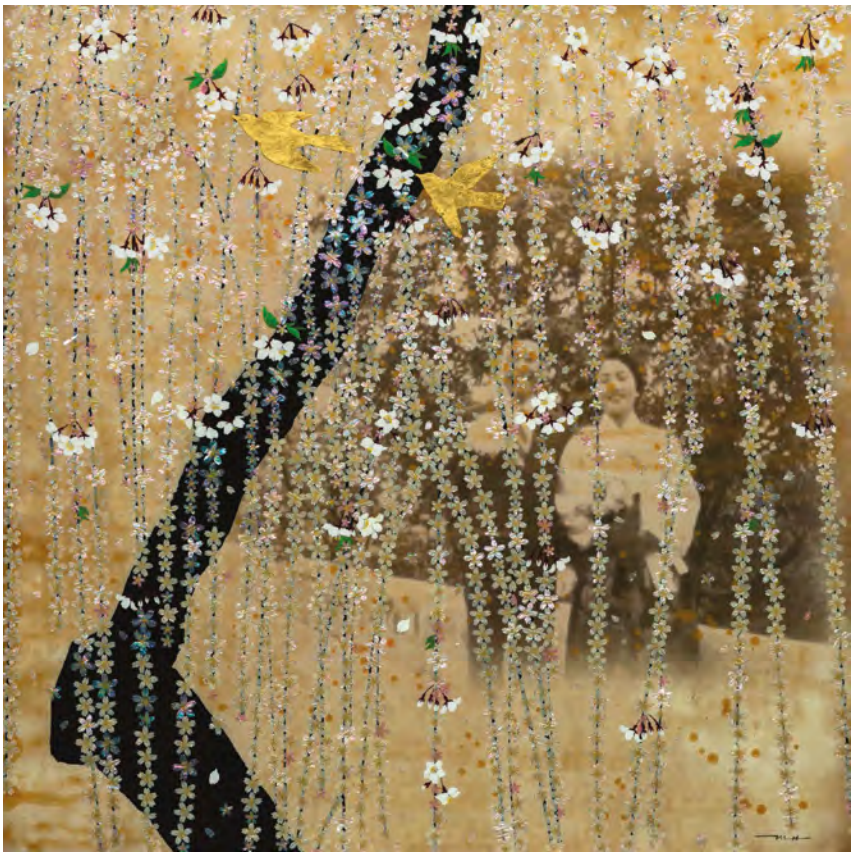
Photo printed on canvas, acrylic, mother of pearl
116.8cm x 91cm

Nostalgia (VIII)
2020

Acrylic on canvas, mother of pearl
193.9cm x 336.3cm

Nostalgia - Tying the Knots (II)
2017

Photo printed on canvas, acrylic,
mother of pearl
131cm x 162cm



Nostalgia - Tying the Knots (I)
2020

Photo printed on canvas, acrylic, mother of pearl
130.3cm x 130.3cm

Nostalgia (IX)
2009-2010
Oil on canvas, mother of pearl
108cm x 228cm

DELIGHT

NIETZSCHE described art as a life's stimulant. Art offers an escape from life's various pains and strengthens the will to continue on. Aesthetic pleasure has the force of reframing reality as something more positive. My works aim to entertain the viewers repeatedly. Whenever life becomes unbearable, I encapsulate limitless cornucopia and splendor in my canvass with peonies blossoming with color. This was my own escape and injection of vim to stand above my troubles and pains.

"Just taking one step at a time – that's not a life! Constantly moving step by step, that is an arduous and painful task indeed! Soaring on the back of the wind and flapping my wings towards all the birds, those are what I love the most."

From *Prinz Vogelfrei* (1882) by Friedrich Nietszsche

기쁨

니체 (F. W. Nietzsche, 1844-1900) 에 따르면 예술은 생의 자극제다

삶의 고통을 극복하는 수단이자 힘에의 의지를 강화한다.

미적유희는 현실을 긍정하게 하는 힘이 된다.

내 작품도 유희에 유희를 거듭한다.

현실이 고통스러울수록 나는 캔버스에 화려한 모란꽃으로 금박,은박 으로 더 없이 풍요롭고 화려하게 장식하면서 그 시절 자꾸만 무너져가는 마음을 추수리고 벗어나는 힘을 스스로 얻었다.

그냥 한걸음씩 발을 떼는것

그것은 삶이 아니지 !

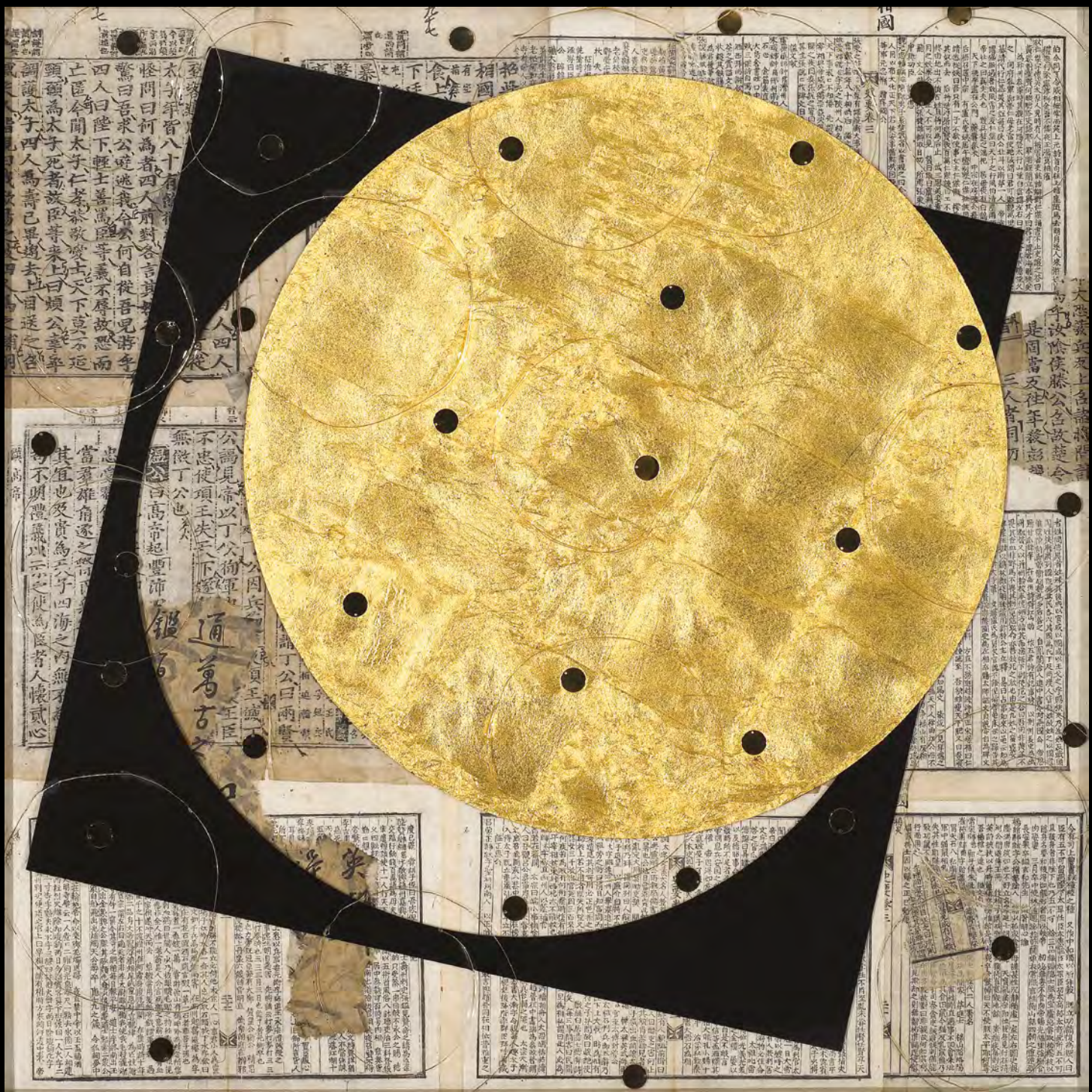
끊임없이 발걸음을 옮기는 것은 고되고도 힘든일 !

바람을 타고 솟아올라

모든 새들을 향해

날개를 젓는 것을 나는 사랑 한다네

니 체 (포겔 프라이 왕자 *Prinz Vogelfrei* (1882) 중에서



Resin (I)
2019

Acrylic on canvas, mother of pearl, pure silver leaf, resin, crystal
80cm x 80cm

Resin (II)
2019

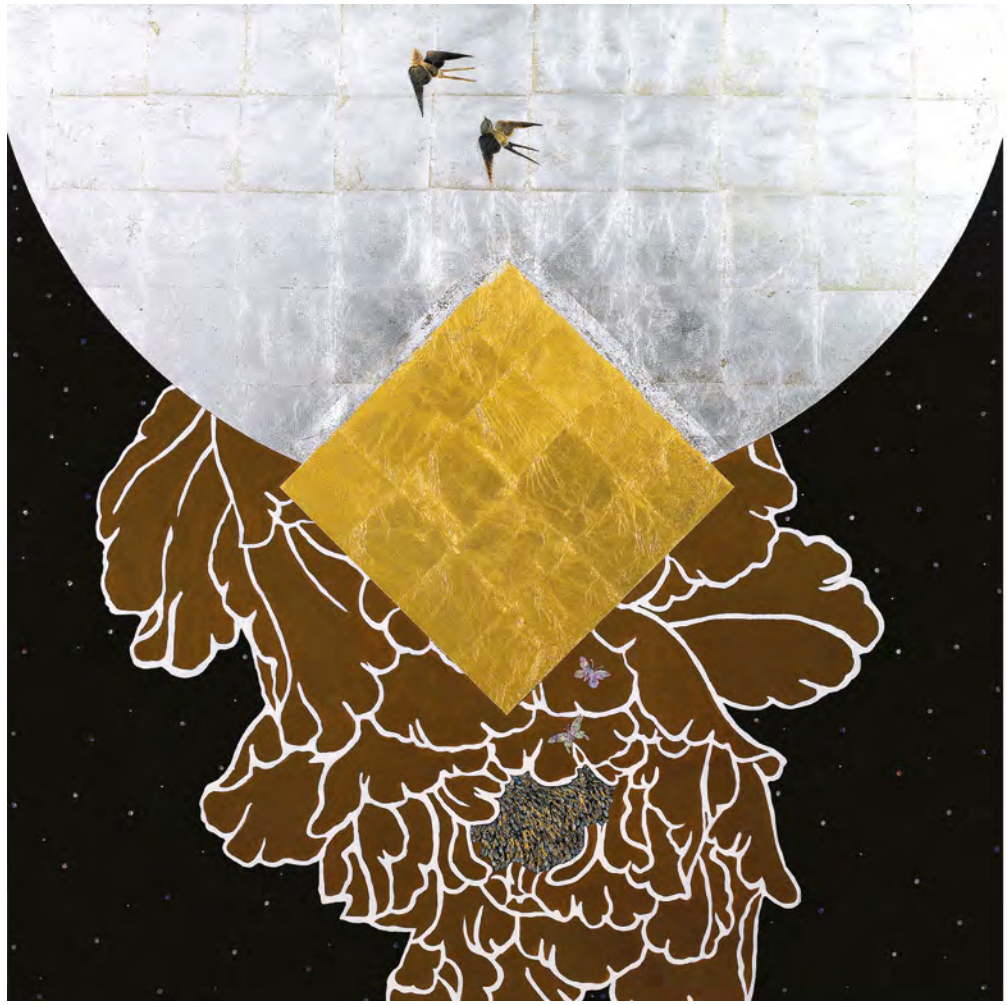
Acrylic on canvas, mother of pearl, pure silver leaf, resin, crystal
80cm x 80cm

Empathy (I)
2019

Acrylic on canvas, mother of pearl, pure gold leaf, pure silver leaf
130cm x 130cm

Empathy (II)
2019

Acrylic on canvas, mother of pearl, pure gold leaf, pure silver leaf
182cm x 182cm



ZENITH

THIRST for beauty grows as desperation builds in life. Even when in tears because of hopelessness from hardship and unreasonableness, I glorify life while glimpsing at the fully bloomed cherry blossoms of today. Everyone encounters splendor in life at least once. As delicate floor petals shower the world like snowflakes by the gust of wind, the thirst to be beautiful once again in this limited life rises to desperation. To capture this moment, I applied mother-of-pearls with all their radiance to the blossoming floor petals. It glows brightly in the reflection of light.

절정

삶이 절실할수록 아름답고자 하는 갈망은 커진다.

때로는 고단하고 불합리에 절망하며 눈물지을지라도 나는 흐드러지게 피어있는 벚꽃을 바라보며 그 순간 삶이 찬란하다고 느낀다. 바람이 불며 여린 꽃잎들이 눈꽃처럼 휘날릴 때, 유한한 삶 속에서 또 한 번 아름답고자 하는 갈망이 절실해진다. 마찬가지로 누구에게나 생의 한가운데서 만나게 되는 찬란한 순간이 있으리라.

풍성한 꽃잎에 오색찬란한 자개를 입혔다.

잘게 쪼개진 그 순간들이 빛을 받아 영롱하게 반짝인다.

Zenith – Radiant Center ofLife (I)
2015

Oil on canvas, mother of pearl
227.3cm x 545.4cm

Zenith – Radiant Center of Life (II)
2016

Lacquer painted on woodboard, mother of pearl
120cm x 180cm

Zenith – Radiant Center ofLife (III)
2016

Oil on canvas, mother of pearl
162.2cm x 390.9cm (Triptych)

Zenith – Radiant Center ofLife (IV)
2017

Acrylic on canvas, mother of pearl, pure gold leaf
227.3cm x 545.4cm

Zenith – Radiant Center ofLife (V)
2020

Acrylic on canvas, mother of pearl
362.6cm x 227.3 cm

Zenith – Radiant Center of Life (VI)
2017

Lacquer painted on woodboard, mother of pearl,
pure gold leaf, pure silver leaf
120cm x 120cm

Zenith – Radiant Center of Life (VII)
2017

Lacquer painted on woodboard, mother of pearl, pure silver leaf
120cm x 120cm

(above)

Zenith – Radiant Center of Life (VIII)
2017

Lacquer painted on woodboard, mother of pearl, pure gold leaf
120cm x 360cm

Zenith – Radiant Center of Life (IX)
2017

Lacquer painted on woodboard, mother of pearl, pure gold leaf
120cm x 120cm

Zenith (X)
2017

Acrylic on canvas, mother of pearl, gold leaf
227cm x 181cm

(opposite)

A Little Song of Life (I)
2011

Acrylic on canvas, mother of pearl
162cm x 130cm

A Little Song of Life (II)
2011

Acrylic on canvas, mother of pearl
130.5cm x 162cm

(opposite)

A Little Song of Life (III)
2012

Oil on canvas, mother of pearl
35cm x 23cm

PURIFICATION

TIME OF serenity and calming silence is often a boon to the busy and often loud modern world.

While lotus flower is perceived as the symbol of the Buddhist path in the Eastern World, I was captivated more by the lotus flower's external beauty and inherent symbolic meaning of "cleansing."

I tried to capture the refulgent and enchanting colors of the lotus flower by using lacquered varnishes, which gave pacific and depth to the representation. The varnishes were also meant to liven the beauty of composition.

The seemingly perpetual process of gluing each piece of eggshell was by itself a time of serenity and calming silence, allowing me to step out of the clutter of modern lifestyle at least for a moment.

정화

때로 고요한 시간이 필요 하다.

동양에서는 연꽃이 불교의 상징처럼 많이 알려져 있지만 나는 꽃의 비주얼적인 아름다움과 꽃말이 갖는 "정화" 라는 의미가 좋아 연꽃을 그렸다.

화려하고 탐스러움은 옻칠 작업을 통해 오히려 차분하고 깊이 있게 표현하고 구성의 미를 살리려 하였다.

계란 껍질조각을 일일이 붙이고 오랜 공정을 필요로 하는 작업과정 역시 고요한 시간이었다.

Purification - Time for Introspection (I)
2016

Lacquer painted on woodboard,
mother of pearl, eggshell, crystal
130cm x 70cm

Purification - Time for Introspection (II)
2016

Lacquer painted on woodboard,
mother of pearl, eggshell, crystal
130cm x 70cm

Purification (III)
2017
Lacquer painted on woodboard, mother of pearl, eggshell, crystal
60cm x 150cm (Polyptych)

Purification (IV)
2020
Lacquer painted on woodboard, mother of pearl, eggshell, crystal
30cm x 40cm

Purification (V)
2020
Lacquer painted on woodboard,
mother of pearl, eggshell, crystal
30cm x 40cm

WIND ON THE PRAIRIE

BLOWING things attract me. A black plastic bag swaying by the wind becomes a scarf full of petals. I want to fly during the night with birds and butterflies on windy hills that are filled with wildflowers and fireflies. I wish I could fly more freely.

초원에 부는 바람

흩날리는 것들은 나를 매혹시킨다. 바람 따라 무심히 나부끼던 검은 비닐봉지에 흔들렸던 마음이 꽃잎 가득 품은 스카프가 되어 날린다. 반딧불이 날던 야생화 가득한 밤의 초원에서 바람 부는 언덕에서 새와 나비를 따라 나도 날고 싶다. 더 자유롭게 흩날리기를 나는 소망한다.

Wind on the Prairie (I)
2013

Oil on canvas,mother of pearl
112cm x 162cm

Wind on the Prairie (II)
2013

Oil on canvas, mother of pearl
112cm x 162cm

Wind on the Prairie (III)
2015

Oil on canvas, mother of pearl
162cm x 390cm

Wind on the Prairie (IV)
2015

Korean paper, Japanese dye, mother of pearl
120cm x 240cm

(next page)

Wind on the Prairie (V)
2015

Korean paper, Japanese dye, mother of pearl
120cm x 240cm

Temptation
2016

Lacquer painted on woodboard, mother of pearl, linen, earth
92cm x 130cm

Publisher . . . . . Oh Myung Hee, Seoul
carolomh@naver.com
ohmyunghee1@gmail.com
www.carolomh.com

Curated, produced and edited by. . . . . Eva McGaw and Tatiana Palinkasev
info@metamorphosisartprojects.com
www.metamorphosis-artprojects.com

Design. . . . . Alex Chilton Design, London

Exhibition Architectural Visualization . . . . . LAM Architects, Lausanne

Photo credits. . . . . Lee Jun Ho, Seoul

Music in video works . . . . . Cheonglim Kim, Seoul

Special thanks to Sara Danieli and all the team from ECC, Venice

PARTNER WITH

SAMSUNG
The Frame

SUPPORTED BY

KOREA FOUNDATION

nvirworld

END PAPER

DO NOT PRINT

END PAPER

DO NOT PRINT

VENICE BIENNIAL 2022

CURATED & PRODUCED BY METAMORPHOSIS ART PROJECTS, LONDON