

Installation Artist

Yoon, Seok-nam

A room for women : the festival <999>

One of them looks like a noble lady who commands her servants with dignified authority; another looks like a rustic woman entering the courtyard of her tumbledown thatched house with a jar full of water subtly balanced on her head; a third looks like a kisaeng (who was highly sophisticated and talented in singing and dancing like Japanese keisha) in Hanbok (traditional Korean dress), dancing feathery in front of admiring eyes of men; a fourth looks like a modern Korean woman with soft features but expressing strong self-confidence.

All these 999 wooden female statues exist in one space. They are images of Korean women who are now being awakened by a contemporary female artist from a long sleep as nameless fossils to re-live their individual and differentiated lives and commemorate their own festival to enjoy poems and melodies under the faint lights.

"About ten years ago, I was shocked to see the pictures of 'Minmyonuri' (young girl taken into a family as a future daughter-in-law who used to do most of the household chores)." The seven-to-eight year old girls were in rags with their hair up in chignon, pounding grain in a mortar for the whole family. Yoon Seok-nam was overwhelmed by the bitter scenes of minmyonuries who were no better than slaves and determined to portray the power of life of Korean women who have overcome fathomless anguish and sufferings.

Yoon Seok-nam had created modernist art works with the theme of traditional Korean women for more than 10 years, and was the first female artist to win the 9th Lee Joong-sup Art Prize in 1997. After 1997, she dedicated one full year to create wooden female statues and her work <999> is displayed in the commemorative exhibition.

At the exhibition, people experience twofold surprises. First, the 999 images of familiar and unfamiliar Korean women and their perseverant power of life felt from the statues are quite striking.

"The harsher life is, the maturer women must be mentally. Anguish and difficulties enable women to be more generous and self-sacrificing, eventually becoming the mainspring of the development of Korean history, I firmly believe. I wanted to show their inner power," says Yoon. Thus the women who are called out to their spaces look strong and dignified rather than sad and miserable.

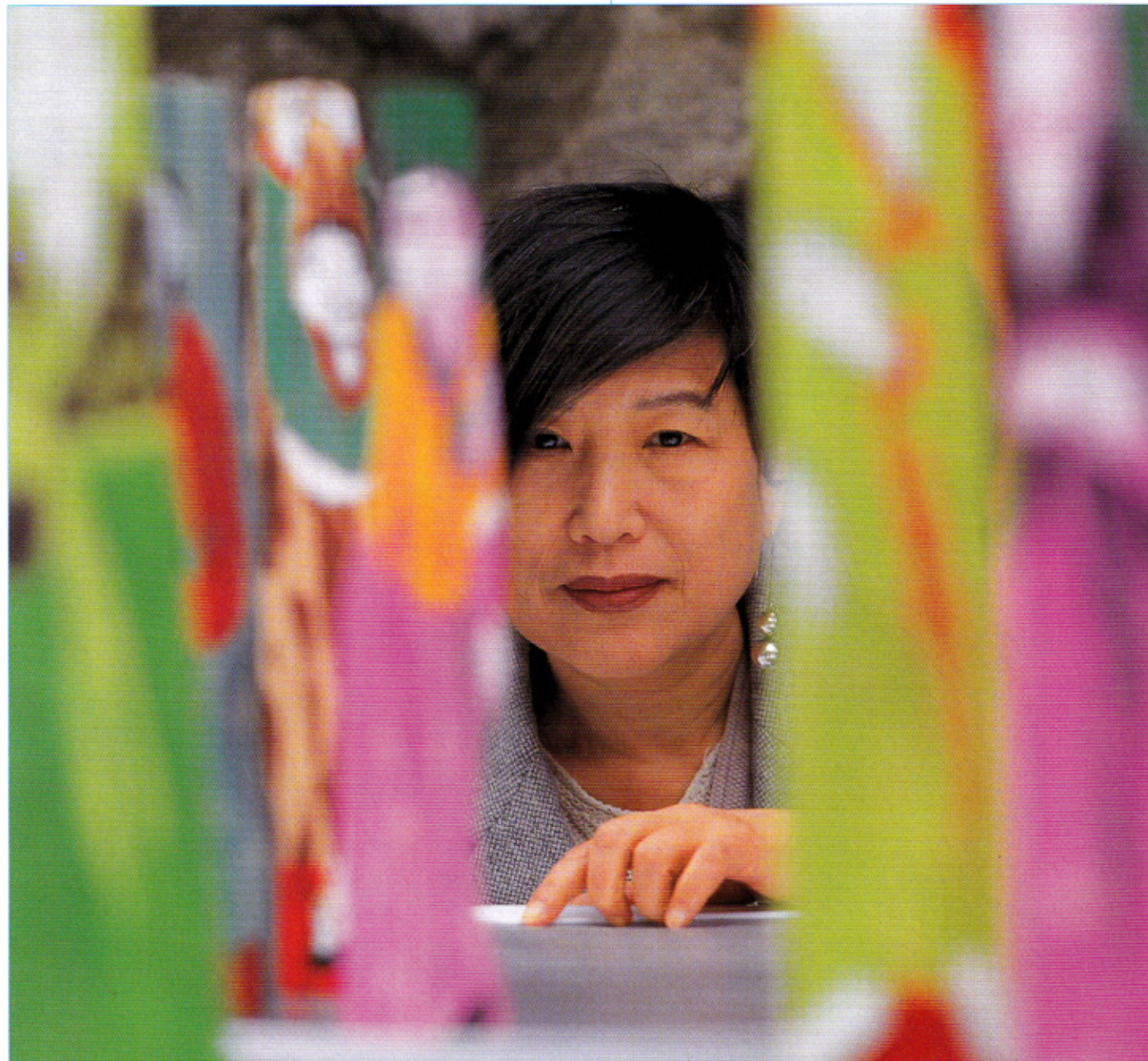
The other surprise is the question Yoon raised: why not 1000?

"If 1000 means an ideal number, a shortage by one represents the reality of Korean women who have not yet reached the ideal. Nine hundred and ninety-nine is the number which indicates Korean women's desire to overcome the reality and reach the ideal."

When you encounter a woman's image standing in nearby dark space getting spotlight moments later, you get an open answer that she may be you or anybody else.

Like in her works, Yoon has always explored possibilities in her real life. The fact that she decided to start painting in her 40's explicitly proves that she challenged an uncharted world that had been her long cherished and uncontrollable

<999>, The uncompleted hopes of Korean women
(999), 한국 여성들의 미완의 희망

Yoon Seok-nam, famous installation artist

"어려울수록 여성들은 더욱 성숙해지면서 이해의 폭도 넓어지고 희생도 가능하게 되지요 그게 한국역사 발전의 원동력이 됐다고 믿어요"

desire, even sacrificing part of what she had enjoyed as a wife, mother, and woman.
 "When I first determined to start painting, it seemed I could not draw anything unless I really liked to."
 Yoon first started drawing images of her mother she loved and respected. While she was gradually expanding the theme to other women, her deliberation and agony started. Then she tried to listen to her heart cordially.
 That she took up installation art has not been intended. She says certain emptiness she felt in her paintings at exhibitions made her study installation art to utilize three-dimensional space. Then she polished her ideas and became fascinated by the variable and dynamic qualities of installation art.
 Yoon, who is still full of youthful confidence at the age of over 60, says it was a natural transition for her from an ordinary wife and mother to a famous artist. With the power

of life found in older generations, she creates harmony between serene tradition and modern sensibility, ceaselessly trying to fill her unsatisfied passion.
 "The theme of my future works will be telling my story rationally. The identity of drifting contemporary women will be expressed in pink. I find pink, to our surprise, expresses Koreans' emotions very well."
 One side of her studio is already painted in pink, and there are dozens of painted images which may be her or me. Her exploration of Korean women developed from their power of life to their identity, and is still going on...

By Lee Jeong-sook, Photography by Lee Hyun-jeong, Jang Yun-jung

설치 미술가

그녀들의 방 - 축제 전야 # 999
 설치 미술가 '윤석남'

솟을 대문 밑의 문섬주를 잡고 하인들을 호령하던 근엄한 정경부인같고, 마을 어귀의 우물가에서부터 하나 가득 출렁거리는 물동이를 요령있게 머리에 이고 다 쓰러져가는 초가집 마당에 들어서던 촌부의 아내같고, 하얀 분 바르고 영두같은 입술을 지그시 문 채 못 남성들 앞에서 나긋나긋 춤을 추던 어느 기녀였을지도 모르는 한복 차림의 옛 여인들... 그 사이사이 부드러운 얼굴선에 자신감이 팍 들어찬 현대적 여인들까지...
 정확히 9백9십9개의 여인상이 빼곡히 모인 공간 지금까지 수천년, 수백년, 수십년을 한낱 이름없이 불과 25센티의 거친 나무토막 속에 묻혀 있던 화석이었다면 이제 그녀들은 다른 시대를 사는 같은 여성작가의 손에 각기 다른 자신의 표정, 자신의 몸짓으로 살아나 은은한 불빛 아래, 시와 가락을 풀수 있는 자신들의 축제 전야제를 마련했다

"한 십년 전인가, 개화기 이전의 (민머느리)사진을 보고 굉장히 충격을 받았어요." 남루하기 이투 말할 수 없는 예닐곱살 정도의 여자 아이들이 쪽을 찢고 식구들이 먹을 곡식을 절구에 넣어 찧고 있는 모습에 그녀는 기가 막히고 가슴이 아파서 말이 시집간 것이지 식모나 다름 없는 질곡의 삶, 아니 그보다 더한 고통을 이겨낸 여성의 생명력을 화두로 떠올렸다고 한다
 그렇게 10년 넘게 한국어상이란 전통적 주제로 가장 모던한 예술적 공간을 창조해 온 설치작가 '윤석남'은 97년 여성 최초로 '제 8회 이종섭 미술상'을 수상한 후 꼬박 1년을 이 여인상들과 대화하듯 생명을 불어넣은 작품 (999)를 기념전시회에 선보였다
 그 때 관람객들은 두 번 놀랐다 처음엔 그녀의 공간에 들어서자마자 낯설기도 하고 낯익기도 한 수없이 많은 여성상들의 존재와 그 살아있는 생명력 때문에 "어려울수록 여성들은 더욱 인간적으로 정신적으로 성숙해졌을 거예요 그러니까 이해의 폭도 넓어지고 희생도 가능하게 되고 자신을 지탱하면서 결국 한국 역사 발전의 원동력이 됐다고 굳게 믿어요 그런 내면의 힘을 겉으로 끌어내서 보여주고 싶었어요"
 때문에 자신의 공간에 불러낸 여성들은 슬픔이나 초라함보다 강하고 당당해 보였다 두번째는 작가가 던진 질문 때문이다 왜 1000이 못 됐을까
 "천이 이상적인 숫자라면 하나가 모자라는 건 아직 거기 닿지 못한 한국여성들의 현실이에요 999는 이 현실을 넘어 이상에 닿으려는 열망을 상징하는 숫자죠" 잠시 후 그 옆 껌껌한 작은 공간 한 가운데 스포트라이트를 받고 있는 해당의 여인상을 만나면 그게 나일 수도 있고 누구일 수도 있는 열린 해답을 얻게 된다

Wooden statues of Korean women with fathomless understanding and sacrifice. They might be images of you and me. 폭넓은 이해와 희생적인 여성의 이미지

Image of Women - they look familiar or unfamiliar 낯설기도 하고 낯익기도 한 수없이 많은 여성상들

Women in Hanbok express the active power of life.
 삶의 활력을 보여주는 한복을 입은 여인들

작품에서처럼 그녀는 자신의 삶에서도 언제나 열린 가능성을 시험해왔다 그림을 시작하기로 마음먹은 것이 마흔 이후였다는 사실만으로 이미 이내로서 어머니로서 여성으로서 자리잡은 것들을 약간은 회상하면서까지 늘 그녀 마음 속에 동경이었고 더이상 도저히 억누를 수 없는 그림에 도전했다

"처음 그림을 그리기로 마음 먹었을 때 내가 정말 좋아하는 대상이 아니면 옮겨지지 않을 것 같았어요" 무작정 자신이 가장 좋아하고 존경했던 어머니를 무수히 그리다가 점점 여성이란 주제로 넓혀가고 깊이있게 고민하기 시작했다고 한다

그녀는 조금하게 멋부리지 않고 차분히 내면의 소리에 귀 기울였다

이후 설치 미술로 접어든 계기도 딱히 처음부터 정해놓은 것이 아니라 전시회를 준비하면서 그림만 걸린 것이 원지 허전해 입체적으로 공간을 활용해보자는 생각에 설치미술에 대한 공부를 더해가고 세련되지고 그 가변성과 역동성에 매력을 느끼게 되었다고

한날 이름 없는 한 여성이 작가로 이름을 얻기까지 이 모든 과정이 그저 자연스러웠다고 말하는 예술을 갖 넘긴 이 여류 작가는 여전히 청춘의 자신감으로 넘쳐있다

그녀는 자신이 어머니 세대에게서 발견한 생명력으로 무장하고 여유있는 전통에 현대적 감각을 조화시켜 나가면서 일정적으로 채워야 할 무언가를 끊임없이 찾고 있다

"앞으로 제 자신의 얘기를 할 생각이예요 이성적으로도 부유하는 현대여성들의 정체성은 핑크빛(PINK)으로 나타내려고 해요 분홍이 의외로 한국적인 정서를 가진 색이거든요..."

발췌 그녀의 작업실 한쪽 벽은 분홍색이고 탁자 위엔 그녀를 닮기도 하고 나를 닮은 듯도 보이는 수십장의 드로잉들이 눈에 띈다

생명력에서 정체성으로... 그녀의 한국 여성 탐구는 여전히 진행중이다

글 · 이정숙 사진 · 이현정, 장윤정

시대와 신분을 뛰어넘어 제각각 다양한 여성들을 표현한 설치작품(399)
 An Image of Mother

