

Artist News Clippings

SOLUNA
FINE ART

Woo Jong-Taek | b. 1973 in Yongin, Korea

SOLUNA
FINE ART

SUMMARY

English

- **Klaus D. Bode** (7 July 2021)
- **Galerie & Edition Bode GmbH** (7 May 2022)
- **APAP** (Aug 2023)
- **Incheon National University** (6 Jan 2025)
- **Frankfurt Art Experience** (2 Sep 2025)

Chinese

- **HK ARTION** (25 Oct 2025)
- **橙新聞** (28 Oct 2025)
- **商報** (17 Nov 2025)

Korean

- **문화뉴스** (21 Mar 2022)
- **경기일보** (10 Sep 2022)
- **대한경제** (24 Oct 2022)
- **The Fact** (7 May 2024)
- **Pennmike** (24 May 2024)
- **時事매거진** (18 Aug 2025)
- **매일경제** (18 Jun 2025)

**Please note: next pages ordered by date of release (from En to Kr) .*

Klaus D. Bode

<https://issuu.com/bodegalerie/docs/woo-katalog-2021-issuu>

Posted 7 July 2021

Attractions towards Originality and a Feast of After-Experiences in Pursuit of Visual Hermeneutics

1.

Humans have always felt mysterious towards nature. We feel it not only when contemplating nature's overwhelming power and immensity, but also when pondering its origin or original state. Even though nature 'has always been there in itself,' we never cease to wonder about its origins; the mystery of genesis has irresistibly attracted humans throughout history. Some early examples include the poet Hesiod's invocation of the Muses to begin his ancient Greek mythical cosmogony in the 8th century BC, or Thales's theory proclaiming water as the original substance (arché) and single source of all existence. By the 5th century BC, Empedocles would claim that a total of four elements—earth, air, fire and water (both visible and invisible)—serve as the roots of all things. Many hundreds of years later, the modern pantheist Spinoza understood nature (Natura) to embody both the produced (Naturata) and the producer (Naturans), thus showing God's providence to be omnipresent; meanwhile, Gottfried Wilhelm Leibniz perceived the mystery of nature as 'pre-established harmony.' In *Order Out of Chaos* (1984), Belgian physicist Ilya Prigogine called the mysterious order of nature unstable, stating that "we are living in a dangerous and uncertain world which inspires no blind confidence, but perhaps only the same feeling of qualified hope that some Talmudic texts appear to have attributed to the God of Genesis." Michel Foucault even argued in *The Order of Things* (1966) that "Man is a being without origin, who has neither country nor date, and therefore our task is to call into question the origin of things." As such, we have perpetually wondered about the chaos of darkness that preceded the universe as we know it, from ancient mythology to modern science.

The term 'chaos' (a noun derived from the Greek verb 'chainein,' or 'to open the mouth') connotes a dark, empty space. It is a space of disorder, a space of nothingness. Nevertheless, humans have long searched for keys to unlocking the mysterious order

of nature—by way of mythology, religion, science, philosophy, literature and art. The 8th century Roman poet Ovid, for instance, presumed in his *Metamorphoses* that chaos was a combined state of seed-like elements (semina), containing within them all the potentials of every existence. In Korean author Yi Kwang-su's (pen name: Chunwon) *Record of Travels in the Diamond Mountains* (1924), he wrote "the single undivided state of Heaven and Earth became split in two." This metaphor, comparing the creation of Heaven and Earth to the transition from chaos to ordered cosmos, was Yi's vision of the grand beginning of the universe. The same can be said for Barnett Newman, master of 20th century Color-Field abstract painting. In works such as *The Beginning, Genesis—The Break, and Moment* (1946) one can find visual evidence of what the artist wrote in his seminal essay *The Sublime Is Now* (1948): that the aesthetics of this very transition—from chaos to cosmos—is the embodiment of sublime beauty.

2.

Woo Jong Taek employs objectivity as a means of working through his deep questions about the originality of nature. His visual project suggests that the origin of the cosmos can be understood by maintaining a detached objectivity toward perceived phenomena. Rather than questioning the presence of cosmos/nature, Woo investigates each object as a thing-in-itself, awakening an innate nostalgia for chaos and the origin of universal order. He assumes the absolute primeness of visible/invisible existence and considers the neutrality of the non-object, which exists in chaos, as a means for contemplating 'the original' or 'the primordial.' This is why Woo's images, which resonate with nature, are nonetheless created with such explosive and magnificent energy; they are attempts at anamnesis—or remembrance—of the original and the primordial, much like the aforementioned works of Chunwon and Newman. As a result, Woo almost seems possessed, or shaman-like, in order to represent this ontological neutrality toward the order of the cosmos. Woo's *Memory of Origin* series reveals the inspiration he gains from the neutral vitality of natural existences, as though part of a shamanic exorcism or other such ritual. In

short, Woo's work can be seen as a 'representation of spirits' rather than of ideas or objects.

Woo's efforts to recollect 'the beginning' take form as non-representational abstraction. Unsurprisingly, he conceptualizes abstraction as the removal or negation of complex visible order, akin to John Rajchman's notion of the abstract as a 'sanctifying negative theology' reachable only by way of denial. It also suggests an attempt to return to the 'zero degree of being' by excluding representational form and line, as seen in Kazimir Malevich's *Black Square* (1915). Woo's inclination toward abstraction (from abs-tractus, 'to draw out' in Latin) as a way of visualizing the emergence of the cosmos differs little from a 'withdrawal' or 'drawing-out' of the non-visible. The result is a visual manifestation of neutral inspiration which transcends the specific limits and conditions of all beings—and of existence itself. This can be seen in the double presentation of abstract space in Woo's series *Painting Project, Asking* (2014), which leads viewers to look for and appreciate forces both felt and unfelt, visible and invisible. The German term for abstraction means to withdraw an implied vitality, force or feeling, with the assistance of some 'unfamiliar' or 'primordial' inspiration. Thus, Deleuze and Guattari emphasize that 'abstraction' is far from a byproduct of artists who deprive themselves of illusionistic space, and closer to something prior; that is, something that has existed since the beginning and which initiates all else. In truth, this suggests a reason for Woo's continual contemplation of our origin. Although the impulse to continually abstract the origins of existence might be considered paranoid behavior, Woo's nostalgic internalization of the source of natural order precludes him from setting aside his questioning.

3.

Woo's outward projections of our mysterious origins are based in hermeneutics. From the *Memory of Origin* series onward, his art practice has been concerned with notions of phenomenology and the lived experience of an external consciousness. Like a psychic able to divine the birth of the cosmos, Woo has devoted himself to locating traces of spirits by

using sacred trees to channel his visions. These trees, which were once worshiped by ancient cultures, serve as Woo's other self. The search for a so-called 'window into eternity' (fenestra aeternitatis), along with his own inspiration and intuition regarding the dawn of creation, leads the artist to a trance-like state of *Nacherlebnis*, a German term which literally means 'after-experience.' Woo's hermeneutic aesthetics is based in both foundationalism and vertical ontology, and finds expressive form through such sacred trees. This is inherently akin to some pre-Christian religious doctrines conceived by the ancients as a way to assuage anxieties regarding the origin and ancestry of existence. It can even be found in the primitive consciousness of shamanism, where it serves as an imperative of the spiritual. Woo's practice of hermeneutic after-experience, when applied to trees, approximates Gadamer's 'fusion of horizons' wherein the artist attempts a dialogue with time and permanence. Perhaps this is why Woo's project, which lacks a clear ending point, feels all the more mysterious.

The physicist Prigogine proposed that "the distinction between what exists in time, what is irreversible, and, on the other hand, what is outside of time, what is eternal, is at the origin of human symbolic activity. Perhaps this is especially so in artistic activity. Artistic activity breaks the temporal symmetry of the object. It leaves a mark that translates our temporal dissymmetry into the temporal dissymmetry of the object." Woo's traces of after-experiences aim at a number of diverse forms yet do not reject a feast of shamanic possession, as seen asymmetrically in double images. We see in Woo's tree-based works a moment in deep time when chaos became cosmos. This is why Woo attempted to free himself from the easel and its tendency to isolate images within a fixed, two-dimensional plane, a notion which resonates with art critic Clement Greenberg's pronouncement of the death of easel painting after seeing a solo exhibition by Jackson Pollock one month earlier (The Nation, February 1947). As Woo's after-experience approaches the moment of ecstasy or no-self (anātman), he must work with the same vigor and pace as a shaman. As a result, Woo's practice is more

dynamic than any other kind of process art, both in speed of immersion as well as spontaneity of inspiration. The speed of his visual realization alone breaks all sorts of presumed taboos, demonstrating that the artist meant to violate the rules just as the primal cosmos dawning out of the darkness was a violation of chaos. Therefore, Woo's infinite abstraction toward the beginning is poised to surpass any speed, cross any border and break any rule. This is in line with Jean Louis Pradel's impression that today "artists have won every right, adopted every medium of expression, and violated all taboos. They have overturned cultural assumptions of nobility, breached every border and expanded into new realms."

4.

By immersing oneself in Woo's experiential offering, one can awaken from the ennui of sensation. The dynamic movement that energizes Woo's work arouses viewers' defenseless sensibilities and forbids any slumber of the spirit, serving as a vehicle of spiritualism for a vicarious journey to the emergence of the cosmos.

Gwang Rae Lee (Honorary Professor, Aesthetics, Kangwon National University)

Installationsansichten / Installation views - Divine Tree, 2005

Galerie & Edition Bode GmbH

<https://file.artbutler.com/abx/prod/a42bf198-e862-46a1-bbaa-3793f62a23f3/98ebb471-92e6-4f83-b452-c49a85cb9760/668b7c8f069144b3.pdf>

Posted 7 May 2022

EN

Paper Positions: Alain Clément x Jong Taek Woo

Working on paper holds great traditions, over the centuries artists have always returned to this medium. Paper offers properties that, for example, media of classical painting do not possess. Paper as a material and its handling requires great sensitivity - working on paper is characterized by the need for immediate perfection. Every stroke holds full intent, every color application must be perfect. Despite their stronger presence, working with canvases offers a certain space for corrections. In their charisma, works on paper are therefore not only much more delicate, but as a viewer one is almost directly confronted with the artistic genius and the creative process of a work.

Ink drawing, which widely spread across the Asian continent from the 6th century onward, originated primarily from Chinese calligraphy, and the medias used were either ink or soot on handmade paper. From the beginning, the East Asian art of drawing has had a strong connection with Buddhism and Confucianism and was understood early on as part of a meditation exercise. The closeness to nature, both in spirituality and in representation, is an important pillar of the style. In Buddhist belief, the landscape embodies the "universal soul" of the world. This connection of Zen with the creative process was not lost over the centuries, even when the drawing style increasingly developed into figuration from the 15th century.

The South Korean artist **Woo Jong Taek** creates his works in this traditional sense and yet they are given a modern component. In keeping with his historical heritage, the focus is on his connection to nature and his own spirituality. Meditating and the moment of Zen that develops from it play a significant role in Woo's creative process. In precisely that moment of contemplation, it erupts out of the artist - with his tools, a calligraphy brush, and the paint he has mixed himself from soot or clay, he creates painterly structures that completely elude the categories of drawing and painting. Part of the ink sinks into the hand-scooped hanji, the more firmly stirred portion of the paint remains impasto in its application. The artist oscillates between the worlds of drawing and painting - like his spiritual teachers of East Asian ink drawing.

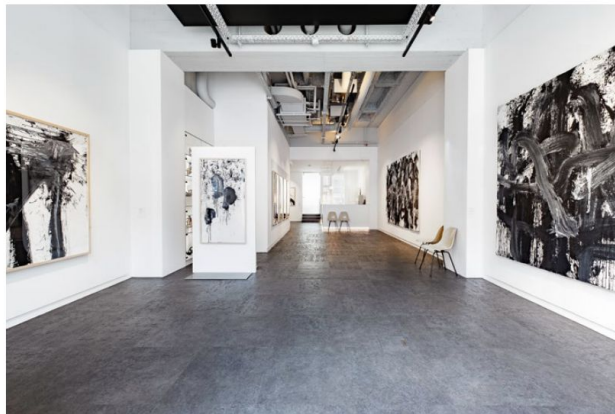
However, the subjects in Woo's works do not fit into this tradition. Some forms are reminiscent of calligraphy, but without being able to be defined precisely. "Memory of Origin" - this is the name of all the artist's works, and at first, they reveal their actual motifs to the viewer only to a limited extent. In search of an explanation, one must return to the act of meditating. Through meditation, the artist tries to approach mankind's very own question about the origin of all being and to capture this on the painting surface. The resulting forms are completely abstract and yet the spiritual-human component of the search seems visible: in the depths of the color, we recognize unintentionally familiar, small anecdotes from our world known to us.

Woo Jong Taek

1973, Yongin, South Korea

The South-Korean artist Jong-Taek Woo is looking with his expressive and gestic painting for an answer to one of the most relevant queries of human being. It is the question about an unexplained enigma. The question about the origin of the universe and the world we all live in. These thoughts have been the topic of numerous research approaches. Several disciplines have tried to find reasonable explanations, but there are still open questions until today.

Jong-Taek Woo is visualizing the energy and the power of nature in his artworks. In front of these works, the beholder becomes aware that this power is origin, genuine and full of tensions as well free from any human influence. In the sense of Plato, in his understanding of cosmology and of the origin of the world, the world is steady and a perpetual idea of cognition. So artist Woo shows in his paintings, which are free from figurative motifs, that all today's knowledge was already anchored during the origin of our world.

Woo Jong Taek - Memories of Origin - 2017 - Bode Galerie, Nürnberg

APAP

https://www.apap.or.kr:446/eng/m4/sub5_view.asp?sn=296&return_page=sub5_5.asp&gubun=02&search1=reflected

Posted Aug 2023

APAP

ARCHIVE

Reflected Landscape

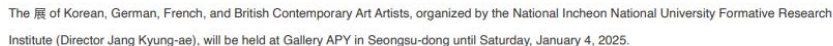
반영산수

Jongtaek WOO's Reflected Landscape provides an implicit glimpse into his view of art, which seeks to explore the essence of nature through reflective thinking. The flexible form of the sculpture, reminiscent of flowing water, seems to render the improvisational and expressive "strokes" found in his paintings in three dimensions. The smoothly polished stainless steel reflects the surrounding landscape, while the irregular and curved surface creates a distorted image, blurring the boundary between reality and the imagination. This reflected landscape, which never stays still for a moment, continuously reacting to the season and weather, the change of light, the flow of air, and the viewer's position, raises questions about the existence and nature of being.

글번호 399747 작성일 2025-01-06 작성자 홍보팀 (032-835-9490) 조회수 832

The four-nation exhibition, co-hosted by Incheon National University's Sculpture Research Institute and the ART PRODUCT Y Gallery, is a special exhibition where you can meet contemporary art from Korea, Germany, France, and the United Kingdom in one place. Exploring artistic concerns and original cultural colors shared by each country through artists' works, the exhibition shows how different visual languages coexist and talk.

The exhibition encompasses various genres such as painting, installation, and sculpture and deals with social, philosophical, and sensory themes facing contemporary art. Korean artists showcase experimental works that combine traditional aesthetics and modern thinking, and explore identity and cultural changes in a rapidly changing society.

[illegible]

Posted 6 Jan 2025

This exhibition is a venue for formative experiments and cultural conversations, and a place to experience the infinite possibilities of contemporary art. I look forward to gaining new inspiration in works that cross different time and space and face the questions posed by art today.

A total of 22 people will participate, including French writer Alain Clément, German writer Dietrich Kling, Helge Leiberg, Harry Meyer, Peter Angermann, Max Ackermann, Ottmar Hörf, British writer Arthur Byron, Korean writer Ko Chan-kyu, Kwon Soon-hak, Kim Ji-hoon, Na Hyung-min, Song Yoon-ju, Woo Jc taek, Lee Gye-won, Ilos, Jang Kyung-ae, Jo Sang-ryul, Cha Ki-yul, Ha Ji-won, and Han Hyo-seok.

Event name: <展 of contemporary artists from Korea, Germany, France, and the United Kingdom>

Daily: Wednesday, December 18, 2024 to Saturday, January 4, 2025

Location: APY (ART PRODUCTY) 306F, Seongsu-ro 7-gil, Seongdong-gu, Seoul, Republic of Korea

Host and Organizer: Incheon National University Formative Research Institute and APY (ART PROGRAM)

Sponsor: Bode Gallery

우종택 (Korea), Memory of origin, 97 x 145.5 cm, Mixed media on canvas, 2024

Frankfurt Art Experience

<https://en.frankfurtexperience.art/kalender/woo-jong-taek>

Posted 2 Sep 2025

Memory of Origin – this is what the South Korean artist Woo Jong Taek calls his works. The painting process is always based on a meditative attitude; the artist approaches nature not only physically, but also spiritually. Woo's brushstrokes erupt expressively from this moment of Zen, an approach to a question that is all too familiar to man, yet remains unanswered: the origin of all being. Woo Jong Taek's work is a profound exploration of South Korean art and culture. South Korea, especially the capital Seoul, is characterized by the ambivalence between rapid innovations in the field of technology or pop culture and at the same time the adherence to old traditions. Woo's artistic position manages to combine this ambivalence: he embeds traditional ink painting in a modern context. The artist creates a three-dimensional image through the impasto colors, mixed from kaolin and burnt wood, which even in monochrome seems to draw the viewer into the depths of artistic meditation.

WOO JONG TAEK

02.09.2025 - 31.10.2025

MEMORY OF ORIGIN

BODE GALLERY POP UP

HK ARTION

筆觸宇宙：禹鍾澤的物靈之舞 | COSMIC

BRUSHWORK: WOO JONG-TAEK'S ELEMENTAL SYMPHONY

October 25, 2025

墨條研磨，炭粉飛散，白土層疊，松香凝結。韓國藝術家禹鍾澤把畫布變成物與靈魂相遇的場域。傳統水墨在他手中獲得新生，成為探索天地本源的當代語言。

When ink sticks are ground, charcoal dust scatters, white clay layers, and rosin crystallizes, Korean artist Woo Jong-Taek transforms canvas into a meeting ground for matter and soul. Traditional ink painting finds new life through his hands, becoming a contemporary language for exploring the origins of heaven and earth.

推介原因 WHY IT MATTERS

在數碼時代的喧囂中，禹鍾澤的作品重新打開了通往寧靜的入口。他讓傳統韓國水墨獲得當代生命力，畫布成為能量的載體，每一筆都蘊含大地脈動，每層肌理都回應宇宙韻律。觀者在此暫停、呼吸，重新感受自然本源。這場關於存在本質的冥想，帶領我們在物質與精神世界之間找到平衡。

In the digital age's cacophony, Woo Jong-Taek's works open portals to tranquility. He gives traditional Korean ink painting contemporary vitality, canvases become energy vessels where each stroke contains earth's pulse, each texture responds to cosmic rhythms. Here viewers can pause, breathe, and reconnect with nature's origins. This meditation on existence guides us to find balance between material and spiritual worlds.

<https://hkartion.com/2025/10/25/cosmic-brushwork/>

重點一覽 HIGHLIGHTS

1 炭墨煉金術

走進展場，質感的震撼先於色彩而來。禹鍾澤把墨研磨成泥狀，炭粉如雨點灑落，白土層層堆疊，畫面肌理如地質斷層般豐富。這些作品像是大地的切片，記錄時間的痕跡和自然的呼吸。藝術家用身體帶動畫筆，每個動作都產生能量，每次揮灑都在與天地對話。

The Alchemy of Charcoal and Ink

Entering the exhibition, texture's impact arrives before color. Woo Jong-Taek grinds ink into mud, scatters charcoal like raindrops, layers white clay, creating surfaces rich as geological strata. These works resemble earth's cross-sections, recording time's traces and nature's breath. The artist's body drives the brush, each movement generates energy, each gesture dialogues with heaven and earth.

2 鏡、木、禪

展覽最吸引人的地方，是禹氏用木材和鏡面創作的裝置藝術。畫中的動態筆觸轉化成立體雕塑，平面與空間的界限在這裡消失。鏡子映照觀者身影，木材保存著自然的記憶。穿行其間，感覺進入了線條構成的冥想空間，在虛實交替中體會存在的多重維度。

Wood and Mirror Zen Spaces

The exhibition's most compelling feature is Woo's installations using wood and mirrors. Dynamic brushstrokes from paintings transform into sculptures, boundaries between flat and dimensional disappear here. Mirrors reflect viewers' forms, wood preserves nature's memory. Moving through them feels like entering meditative spaces built from lines, experiencing existence's multiple dimensions between reality and illusion.

Posted 25 Oct 2025

3 留白餘韻

禹鍾澤深深理解東方美學中「空」的智慧。在他的作品裡，未經觸碰的空間和肌理豐富的部分同樣重要。這些留白並非空缺，而是充滿可能性的領域，邀請觀者用想像力參與創作。寂靜與聲響交替，空白與充實互生，編織出一個讓心靈安歇的空間。

The Power of Empty Space

Woo Jong-Taek deeply understands the wisdom of "emptiness" in Eastern aesthetics. In his works, untouched spaces are as vital as richly textured areas. These voids aren't gaps but fields of possibility, inviting viewers' imagination to participate in creation. Silence alternates with sound, emptiness generates fullness, weaving spaces where spirits can rest.

4 從龍仁到香港

作為仁川大學教授的禹鍾澤，既創作也傳承知識。這次香港首展開啟了他藝術生涯的新篇章，把韓國當代藝術的獨特語彙帶到這座融合東西文化的城市。他的作品跨越地域界限，用世界共通的視覺語言探討永恆問題：我們從哪裡來？如何與自然共存？在物質世界中，怎樣保持內心的清澈？

Artistic Journey from Yongin to Hong Kong

As professor at Incheon National University, Woo Jong-Taek both creates and transmits knowledge. This Hong Kong debut opens a new chapter in his artistic journey, bringing Korean contemporary art's unique vocabulary to this city where East meets West. His works cross geographical boundaries, using universal visual language to explore eternal questions: Where do we come from? How do we coexist with nature? How do we maintain inner clarity in the material world?

小貼士 TIPS

站在禹鍾澤的作品前，試試閉眼幾秒再睜開，畫面的能量流動可有變化？看畫不只用眼睛，更需要用心感受。離開畫廊時帶走這份覺察，說不定在日常生活中，你也能發現物質與靈魂交匯的瞬間。

Before Woo's works, try closing your eyes for a few seconds then reopening them. Did the energy flow shift? Viewing art requires feeling with your heart, not just your eyes. Take this awareness with you, and you might discover moments where matter meets spirit in everyday life.

<https://www.orangenews.hk/artanddesign/V0txqCq/%E6%8E%A2%E7%B4%A2%E7%95%B6%E4%BB%A3%E9%9F%93%E5%9C%8B%E6%B0%B4%E5%A2%A8%E4%B8%8B%E7%9A%84%E7%9B%B4%E8%A6%BA%E4%B9%8B%E5%A2%83%E7%A6%B9%E9%8D%BF%E6%BF%A4%E5%80%8B%E5%B1%95-Between-Matter-and-Soul-%E5%85%8D%E8%B2%BB%E5%85%A5%E5%A0%B4.shtml>

探索當代韓國水墨下的直覺之境 禹鍾澤個展「Between Matter and Soul」免費入場

編輯：佳婧 責編：羅西

AI播報

【橙訊】韓國當代藝術家禹鍾澤首個香港個展「Between Matter and Soul」現正於Soluna Fine Art 舉行。禹鍾澤運用當代手法演繹韓國傳統水墨畫，以創作探究物質與精神的平衡、有形與無形的流動。結合墨條、炭粉、白土等混合材料，禹氏把大自然中汲取的能量轉化成畫布上質感豐富，筆觸大膽、氣魄磅礴的畫面。

此外，禹氏利用木材及鏡面構成的裝置藝術系列，更是將畫作上充滿動態的線條構圖變成了立體結構。

禹鍾澤1973年生於韓國龍仁市，從韓國中央大學取得東洋畫系學士及碩士學位後，於誠信女子大學完成博士學位課程，現為仁川大學繪畫系韓國畫教授。禹氏混合墨條、炭粉、松香、白土等混合材料，透過豐富有力的肢體動作將大自然的靈氣精華帶到畫布上。其作品對自然及宇宙的本質展開沉思，就人類及世界的起源而進行思辨。自2005年起，禹氏曾參與於首爾、大邱、漢堡等地舉辦的多個國內外個人及群體展覽，其作品亦被不同知名企業和博物館納入收藏，當中包括韓國國立現代美術館。

深受東方哲學啟發，並出於對大自然的禮敬，禹氏的作品連結起空間與時間，引領觀者走進一個由寂靜、虛空與無形構成的直覺之境，從餘白之中感受美學。巧妙捕捉超越視覺和感知的生命痕跡，締造一場內觀自省、沉思習得的旅程。是次展覽有如一趟靈修，邀請觀眾感受世間的靈氣，對自然及宇宙的本質展開思辯，細味人類與自然之間的調和。

Memory of Origin, 2025, Mixed media on canvas, 53x45.5 cm

Memory of Origin, 2025, Mixed media on canvas, 53x45.5 cm

Memory of Origin, 2025, Mixed media on canvas, 158x150 cm

商報

【展覽】韓國藝術家禹鍾澤於香港呈現無我之作

2025-11-17 09:37:55 原創

來源：香港商報文化副刊

一幅畫一定要是「美」的嗎？「美」在不同文化中的理解並不相同，大多是「形」上的美，許多畫以「形」寫「意」，而韓國藝術家禹鍾澤（우종택）則嘗試捨形傳意，在作品中重「意」而不重「形」。他在專訪中談到，創作時自己是一個通道，於自然與作品間，讓自然的「氣」穿過身體與筆，映現於紙上。他的畫作超越社會對「美」的既定想像，不以人的意志干預作品的生成，道家哲學貫穿始終。禹鍾澤的首個香港個展《Between Matter and Soul》現於Soluna Fine Art展出，展期至11月22日。

創作裏流露自然

禹鍾澤的工作室安於山中，對他而言，靠近山、林再自然不過了，其作品皆因自然的力量而生成。禹鍾澤穿著簡單的恤，笑着對我說，西方多重「天」，如死後去天堂；道家則重「地」，人需重歸於土。生活在有儒道傳統的東亞社會，我們原本被視為在大地之氣中活着的人，禹鍾澤說，如今卻多行行走於柏油路，住在公寓裏，乘車往來，早就難以真切感受大地的氣息。他希望自己的作品，能讓觀眾意識到人不是萬物之首，重新感知所處的自然。在禹鍾澤的創作語境中，「自然」不是對象，而是作品所承載流動的能量。他運用混合媒介，其中有白土、墨條、炭粉，部分作品用到的白土是源於自然採集，仍帶雜質，有些則是加工過，顏色更白。這些物質在畫面上堆疊、乾裂，保留了土本身的質地與重量。材料混合的比例隨當下感受而生。稠與稀、濃與淡、筆勢，他盡量不干涉。「連『去調節』這一件事，本身也是人的介入，」他說，「所以我是拒絕那樣的。」

創作通向覺悟

對他而言，畫畫是一種修行。創作並非為了完成一件「作品」或「產品」，他將其視為通向覺悟的過程。禹鍾澤在鄉村長大，少時常到那裏的一間寺廟，看僧人寫字。僧人的書寫並非為了精進技法，更多是靜觀，於其中修心。他的創作過程，也與此相似。是次展出的每幅作品，都是「氣」的體現。他在訪談伊始就談到南齊謝赫提出的「氣韻生動」，那是他最重視的作品呈現。他的筆跡之間留有呼吸的空隙，平面中有起伏，也因材料肌理有立體的動勢，彷彿仍在生長，向觀者延伸。畫面沒有具體意象，自然的生命力無處不在，處處留有思考的空間。

展覽將設於牆上的《Memory of Origin》系列外，亦展出立體裝置。

禹鍾澤於他認為展出中最「無我」的畫作旁。

商報

他現為仁川大學繪畫系韓國畫教授。談及當下的思考環境，他說，如今的亞洲受西方自然觀的影響，許多行為都在呈現人對自然的主導與利用，而非順應其理。在他看來，自然是「道」，不是「物」。這種對自然的體悟，以及他希望觀者能於作品中內觀，都使他更重視作品是否能「真實」地呈現他所傳遞於畫布之上的自然之氣。

畫成之後，他會先把畫掛在生活的空間裏，在日常的氛圍中感受、凝視，直到辨明畫中是否「有我」。若察覺其中摻入了為了「美」或「形」而生的主觀意圖，筆勢未能順應自然，他便會放棄那幅畫。說着，他拿出手機，給我看了一張照片：工作室一角，堆放着那些被他棄置的畫。對他而言，這樣的取捨，或許與創作的初衷相連，皆通向他所追求的「無我」。（記者、部分圖片 孔雀兒）

作品筆觸清晰，肌理層次豐富，觀者可近距離觀察其細節。

禹鍾澤作品《Memory of Origin》，2025，混合媒介畫布，91x72厘米。（圖源 Soluna Fine Art）

문화뉴스

<https://www.mhns.co.kr/news/articleView.html?idxno=523473>

Posted 21 Mar 2022

[문화뉴스 백현석 기자] 독일에서 활발히 활동을 펼쳐가고 있는 작가 우종택이 작년 독일 개인전에 이어 3월 21일부터 4월 2일까지 '무행(無行)'전을 개최한다.

김리아갤러리에서 열리는 이번 전시는 우종택의 회화 중 새롭게 선보이게 될 백묘화(白妙畵) 시리즈를 포함해 1층 전시장을 사용한 설치작품을 선보이게 되어 작가의 매체탐구의 끊임없는 연구를 엿볼 수 있다.

작가는 전시 주제인 "무행(無行)"에서 도가사상(道家思想)을 들며, 인간 자신이 자연을 외부 세계로 분리하지 않고 현존하는 시간과 공간속에서 한 몸으로 보고 있는 것에서 출발하였다고 한다.

이는 결국 인간과 자연은 공존한다고 보며 작가와 자연 즉, 나 자신과의 교섭이라고 명하며 스스로를 '자연인(自然人)'으로 투영하였다.

그래서 작가는 작품의 구상을 자연과 늘 함께한다. 농사짓기와 약초 달이기 등 그리고 고목의 수집 등 행동이 수반되고 현장감이 반영되는 종합적 작품구상이라고 보는 것이다.

작가에게 있어 자연과의 합은 생활에서 이미 체험된 것으로 그 안에서 사의가 썩고 회화적 실천으로 화격을 이루어 가는 것이라고.

그런 합일에 대한 추구는 모든 세계가 원래 하나로 연관되었다는 근원적 사유에서 출발한다. 근원적 연관성의 사유와 서로 다름을 존중하는 자율성의 추구는 서로 배치되는 것 같으나 정신적인 것과 물리적인 것의 공존을 실험하는 것이다.

특히, 이번엔 설치될 "반사수목"은 실재하는 나무를 통해 획(劃)의 기운을 형상화한 작업이다. 작가는 고향의 작은 암자로 명상을 하러 가는 길에 태풍으로 쓰러져 위태롭게 누워있는 나무의 모습을 보았고 강한 힘으로 다가왔다고 한다.

전시장으로 옮겨진 이 나무는 이미지화 된 현대 사회 속에서 보다 근본적이고 본질적인 물음과 해답을 나뭇의 방식으로 형상화하였다고 볼 수 있을 것이다. 이것이 작가로서 추구하는 무행(無行)의 시작이라고.

한편, 전시는 4월2일까지 서울 청담동 김리아갤러리에서 열린다.

[문화인] 자연과 물아일체 '반사 수목'으로 선보이는 우종택 작가

입력 2022-09-10 下午 7:06

우종택 작가

나무의 껍질을 벗겨내고 살갗을 맞대며 호흡을 나누고 교감한다. 손질된 나무에 먹을 입히고 솟을을 먹이면 자연과 '물아일체'가 된다. 자연과 하나되는 '무위'의 삶을 위해 광주시 오포읍에 걸친 대지산에 작업실을 차려 놓은 우종택 작가(50)의 이야기다.

온몸으로 자연을 그려내는 그의 작업 과정엔 인위적이지 않은 투박한 기운이 서려 있다. 그는 수목화와 설치 작품을 만날 수 있는 프로젝트 전시 '반사 수목'을 파주 스튜디오 끼에서 지난달 27일부터 오는 11월30일까지 선보인다. 이번 전시는 '접점'과 '무형'에 이어 우 작가의 예술 세계를 몸소 느낄 수 있는 특별한 기회다. 내년 봄 안양공공미술프로젝트에서 선보일 대규모 설치 작품전 '현장산수'와 연동하는 실내·외 프로젝트의 일환이기도 하다.

웅인시의 한 산촌에서 나고 자란 우 작가는 사실 한동안 인물화 작업에 매달려 왔다. 그런데 어느 시점부터 인간 내면을 향한 관심을 떨쳐낼 수 없었다. 그는 사람들이 복작이는 도시가 아닌, 인간의 손길이 닿지 않은 자연 속에 파묻힐 때에 진정한 내면을 발견할 수 있겠다는 생각에 10여 년 전부터 산 속으로 들어가 농사, 나무 수집 등을 이어가며 작품 세계를 구축해 왔다.

11월30일까지 파주 스튜디오 끼에서 열리는 '반사 수목' 전시 전경. 송상호기자

그의 작업에 있어 중요한 건 '반성'과 '실천'이다. 우 작가는 "인간 중심의 삶에서는 환경 이슈나 사회 문제 등이 끊이지 않는다. 망가진 걸 치유하고 되돌리려면 인간 중심 사고에서 벗어난 반성적 사유를 통해 자연에 도달해야 한다"며 "자연과 하나 되려면 실천이 무엇보다 중요하데, 도시에 살면서 자연을 논할 수는 없다. 그게 산으로 들어간 이유"라고 덧붙였다.

지난 7일 전시장을 찾았을 때도 그가 오랜 기간 자연 속에 머물면서 느꼈던 생각과 경험들이 자연의 상태 그대로 공간에 스며드는 모습이였다.

추상 미술을 보는 듯한 그의 수목화는 밀그림이나 스케치에 따라 계획해서 그리는 게 아닌, 즉흥에 의한 결과물이다. 자연과 하나된 몸부림이 흔적으로 표현된 것이다. 우 작가는 "손에 붓이 들려 있지만, 의지로 움직이는 대신 무당이 점신하듯 자연의 기운에 모든 걸 맡겨야 한다"며 "인간의 생각과 의사가 반영되는 걸 최대한 피하고자 했다"고 설명했다.

눈을 돌리면 거대한 설치 작품이 모습을 드러낸다. 박달나무, 왕버들나무, 소나무 등 강원도에서 공수한 다양한 나무들로 구성돼 있다. 흙으로 뒤덮인 육산에서 자란 나무는 곧게 펴 있지만, 바위가 빠곡한 골산에서 가져 온 나무는 굴곡이 심하게 져 있다. 모양이 제각기 달라도 우 작가는 그 자체의 모습을 존중하고 그대로 보존해 작품에 녹여 냈다. 나무 밑에 놓인 반사경에 비친 형상을 통해서도 무엇이 실재하는지, 어떤 걸 본질로 생각할 것인지에 대한 화두도 엿볼 수 있다.

우 작가는 "평소에 늘 인위적인 판단이나 임의로 꾸미고 조절하는 것에서 최대한 멀어지고자 한다"면서 "이번 전시가 자연을 통해서 인간을 돌아보는 기회가 됐으면 하는 바람"이라고 했다.

송상호기자

자연과 물아일체...거침없는 '墨의 향연'

우중택 작가 '반사수묵'展

우중택 작가(왼쪽)가 전시장인 '스튜디오 까'를 찾은 하종현 화백과 함께 작품을 앞에서 포즈를 취했다. (사진=스튜디오 까 제공)

'스튜디오 까'서 내달 30일까지

한지 위에 격동하는 먹과 숲

대자연 '암호'처럼 추상적

단색화의 거장 하종현 화백

"나를 긴장시키는 작가" 찬사

전시장 한가운데 대형 거울

고목에 숲을 바른 조형물 설치

실체와 허상의 경계 넘나들며

[e대한경제=이경택 기자] "작품이 참 좋다. 우중택 같은 작가가 있어 내가 이 나이에도 긴장하며 작업할 수 있다." 글로벌 화단에서 '단색화의 거장'으로 통하는 하종현(87) 화백이 우중택 작가의 작품을 살펴본 후 단진 찬사다.

파주의 '스튜디오 까' 갤러리(대표 이광기)에서 우중택 작가의 '반사 수묵水墨'전이 열리고 있다.

'한국화 작가'인 우 작가의 작품은 한지 위에서 펼쳐지는 먹과 숲의 향연이다. '향연'이란 표현을 쓴 것은 먹을 주로 쓰되 작품이 문인화 속 사군자의 단아함과 달리 자유분방함 가득한 미국의 액션페인팅 작품을 연상시키기 때문이다.

작가는 조선조의 진경산수화가들처럼 거대한 산 속의 돌·물·나무 등 자연을 화폭에 그린다. 작업을 위해 경기도 광주의 대지산에서 15년전부터 농사짓고 산나물 캐는 작업을 병행하고 있다.

그러나 작가 주변의 자연이 '사실주의적'으로 재현돼 있지 않다.

숫가루와 백토, 감자전분, 송진가루 등을 섞은 먹이 굵은 붓터치로 화폭 위에서 연출하는 세계는 자연속 대상물과 무관해 보인다. 해석이 난해한 추상적 표현과 더 많아 보인다. 먹가루에 우물투박한 숫가루 흔적들은 '물성(物性)'을 증시하는 단색화로 떠오르게 한다.

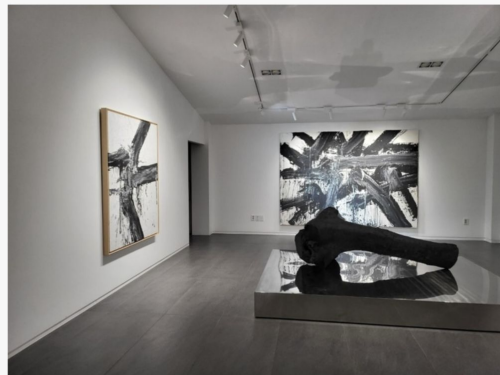
우 작가의 작품을 제대로 감상하기 위해선 그가 추구하는 세계를 알아야 한다.

"현생 인류는 대자연을 사유화하고, 실용적 용도로만 바라보고 있습니다. 그것은 자연의 본 모습이 아니라고 생각합니다. 제 작품의 주제는 'Memory of Origin'(시원·始元에 대한 기억)입니다. 산 속에 작업실을 정한 것도 자연과 물아일체(物我一體)가 돼 현대 문명이 잃어버린 자연의 실체를 표현하고 싶기 때문입니다."

그런 관점에서 보면 우 작가가 작품 속 굵직굵직하면서도 거칠기 그지없는 붓 자국들은 대자연이 제시하는 '암호'인지도 모른다.

'반사 수묵'이라는 전시타이틀도 새롭게 다가온다.

실존과 허구의 경계, 이른바 눈에 보이지만 실재하지 않는 것과 눈에 보이지 않지만 실재하는 것 속에서 '본래부터 존재했는 사물 자체의 성질이나 모습'을 찾겠다는 우 작가의 의지가 읽힌다.

고목 위에 숲을 바른 완성된 우중택 작가의 조형물 '반사수묵'이 전시장 한가운데 대형 거울 위에 설치돼 있다.

실제로 회화작품들이 전시된 갤러리 공간 한가운데 설치된 조형물은 대형거울 위에 놓여져 '실체'와 '허상'의 경계를 암시하고 있다. 조형물은 산בל로 고사위기에 접한 서어나무와 왕버들, 소나무, 박달나무, 밤나무 등의 고목으로 만들어졌다.

미술평론가 안현정은 "우 작가의 작품은 전통 수묵화에 현대적 맥락을 가미한 명상에 기반해 있다. 육체와 정신의 일체화를 통해 과감한 붓질로 나아가는 과정은 서구 추상이 재현 회화 이후 추구하는 '현대성(western modernity)'과 다르다"며 "창작 과정에 스스로 '자연인(自然人)'이 되고자 하는 행동과 현상이 수반되며 우 작가만의 독창적인 세계가 탄생하고 있다"고 설명했다.

우중택 작가는 7년여전부터 독일과 한국을 오가며 활동 하고 있다. 먹과 숫가루 등으로 그려진 동양적 미감과 물성 그리고 형태의 재현에 연연하지 않는 즉흥성 등에 독일 현지 미술애호가들이 큰 호응을 보여 전시회만 30여회 열었다.

중앙대 예술대학원에서 한국화를 전공한 작가는 현재 인천대 조형예술학부 교수로 재직 중이다. 전시는 11월30일까지.

이경택 기자 ktlee@dnews.co.kr

© e대한경제신문(www.dnews.co.kr), 무단전제 및 수집, 재배포금지

The Fact

작가 우종택, '무시광겁(無始曠劫)의 묘유(妙有)' 개인전

토탈미술관, 자연공생 강조 '시원적 에너지' 열망 표현
'즉흥 격동 물입' 삼매 과정 담은 평면 작업 신작 공개

작가 우종택이 토탈미술관(서울 종로)에서 '무시광겁(無始曠劫)의 묘유(妙有)' 개인전을 갖는다. 이번 전시는 자연과 몸의 혼을 담은 작가의 실천적인 작품들로 가득 차있다. 한지에 혼합재료, 227x360cm, 2023 /갤러리끼

<https://news.tf.co.kr/read/livingculture/2096589.htm>

Posted 7 May 2024

[더팩트 | 강일홍 기자] 작가 우종택이 토탈미술관(서울 종로)에서 '무시광겁(無始曠劫)의 묘유(妙有)' 개인전을 갖는다.

지난 3일부터 오는 26일까지 개최되는 우종택 작가의 개인전 정식 명칭은 '무시광겁1(無始曠劫)의 묘유2(妙有)'다.

이번 전시는 자연과 몸의 혼을 담은 작가의 실천적인 작품들로 가득 차있다. 폐목에 먹을 입힌 거대한 설치작업과 고령토3(백토4)를 사용한 백묘화5 평면작업 시리즈 19점, 명상 바위 작업을 통해 우종택 작가의 예술적 세계를 만나 볼 수 있다.

우종택 작가의 미술세계는 초기에 서울의 변화가에서 사람들을 크로키 하는 인물 작업으로 시작됐고 시간이 흐름에 따라 자연을 주제로 영역을 넓혔다.

그러다가 15년전 거대한 태풍 속에 휘어진 나무를 발견한 경험을 통해 자연에 대한 작가의 탐구를 격렬하게 이끄는 원동력으로 발전됐다.

'무시광겁(無始曠劫)의 묘유(妙有)' 展은 서구와 동양의 예술과 철학적 관점을 교차 시키며 현대 인류가 직면한 존재의 이유와 자연의 공전을 묘사한다.

우종택 작가는 자연과의 공생을 강조하며 인간과 자연의 조화로운 관계를 자연에서 얻은 소재를 활용한 작품을 통해 본연의 질서 와 태고의 비밀을 탐구한다.

한국화를 전공한 우종택 작가는 파묵6도 발묵7도 아닌 자신만의 용묵법8을 개발해 먹, 숯 가루, 송진 덩어리, 백토를 섞어 가며 자신만의 표현기법을 만들어냈다.

자신의 몸을 부처처럼 사용하는 작가는 자연을 발판 삼아 화폭의 심연에서 즉흥격동(卽興激動)으로 몰입하는 작업삼매경을 통해 자신의 개인적 경험과 표현을 '반사 수목'으로 명명해 작품에 담아냈다.

양양에서 발견한 7톤의 바위 앞에서 마주하는 순간과, 거친 나무 위에 여러 차례 먹을 입히는 작가의 작업과정은 목적이 결합된 결과물으로써, 그 시원적 에너지에 대한 열망과 표현이 담겨있다.

토탈미술관에서 개최되는 이번 개인전에서 작가는 자연의 흔적을 담아내고, 인위적인 아름다움을 지양하며, 자연과의 대화와 공생을 강조한다.

무시광겁(無始曠劫)은 시작도 끝도 없는 시간으로 한없는 세월을 의미하며, 진리와 우주의 시간으로 해석하기도 한다.

묘유(妙有)는 불교에서 모든 것이 실체가 없으면서도 존재하고 있는 오묘한 요양을, 백묘화(白描畵): 한 가지 색깔의 먹물로 선을 그어 윤곽만을 그리는 표현기법을 말한다.

우종택 작가는 현재 인천대학교 조형예술학부 교수다.

eel@tf.co.kr

한국화를 전공한 우종택 작가는 파묵6도 발묵7도 아닌 자신만의 용묵법8을 개발해 먹, 숯 가루, 송진 덩어리, 백토를 섞어 가며 자신만의 표현기법을 만들어냈다. 한지에 혼합재료, 138x71cm, 2024 (8pcs) /갤러리끼

"제 작품은 '대지산과의 접신(接神)' 결과물"...우중택 개인전에 하지원 등 연예인 '줄방문' 화제

우중택 작가(인천대 조형예술학부 교수)는 자칭 '자연인'(自然人)이다. 그는 북풍한설이 몰아치는 12월이면 작업실 인근에 자리잡은 경기도 광주 오폭읍 대지산(326m) 산속에 텐트를 지고 들어가 3개월 동안 숲속에 서 폭설·혹한과 투쟁하며 인고하는 것도 마다 않는다.

나머지 계절도 대지산 자락 '수레실길'에 직접 지은 작업실에서 보낸다.

17년전 우 작가는 병자호란 때 남한산성에 몰래 물자를 실어나르던 수레실길에 통나무 집을 지었고, 이후 몇 년 동안 개축하며 집을 완성, 대학에서 후학들을 가르치는 시간을 제외하면 그곳에서 칩거하며 화폭과 씨름하고 있다.

그는 이처럼 지내는 연유에 대해 "자연을 제대로 표현하려면 자연과 하나가 돼야 하기 때문"이라고 단언했다.

우 작가의 개인전 '무시광검(無始曠劫)의 묘유(妙有)'전이 서울 평창동의 토탈미술관에서 열리고 있다. 자연과 하나되기 위해 한겨울 '동안거(冬安居)'까지 불사하는 작가의 작품에 궁금증이 일었다.

우중택, 차지(왼쪽 두번째)가 배우인 이태리(왼쪽 세번째), 배우 리준, MC김종민(왼쪽부터)과 고지우(가운데)를 소개한 설치작품을 배경으로 포즈를 취했다. [사진:이도] '기' 제공

이도(가운데)가 우중택의 토탈미술관 전시인 '무시광검(無始曠劫)의 묘유(妙有)'를 관람하며 설치작품을 감상하고 있다. [사진:이도] '기' 제공

전시장에는 한지에 고령토(백토)와 먹을 사용한 평면작업 시리즈 20여점과 고목에 먹을 입힌 설치작업, 그리고 '명상 바위' 등이 전시돼 있다.

그러나 자연을 표현했다는 그의 작품들을 보면 '고목 설치물'과 '명상바위' 외에 평면 작업에는 막상 자연이 없다. 나무도 숲도 계곡도 하늘도 없다.

하얀 여백의 화선지 위에는 찌르는 듯, 찌르는 듯, 솟구쳐 오르는 듯 먹의 거친 붓터치만이 방문객의 시야에 잡힌다.

숫가루와 백토, 감자전분, 송진가루 등이 뒤섞인 먹이 굵은 흔적으로 화폭 위에서 연출하는 세계는 자연속 대상을 전혀 담지 않았다.

전시된 작품들은 해석이 난해한 추상적 표현을 연상시킨다. 먹가루에 우물투돌하게 요철을 이루고 있는 숫가루 묻혀진 것들은 작품의 구상보다는 '물성(物性)'을 중시하는 단색화를 담기도 했다.

토탈미술관 전시 현장에서 만난 작가는 자신의 작품에 대해 다음과 같이 말했다.

"산수화를 보면 나무가 있고, 돌이 있고, 계곡이 있습니다. 그러나 이는 산수화 작가가 자신이 본것을 시각화한 것입니다. 겸재 정선의 인왕제색도 앞에서 타이틀을 모른채 그림만 보고서 풍경 속 산이 인왕산이라는 사실을 사람들이 곧 알아볼 수 있을까요. 시각화는 작가 자신의 꿈이 담기고, 풍경을 왜곡해 묘사합니다."

"도가 사상의 장자(莊子)는 연주자들의 손목을 분질러야 자연의 소리가 음악으로 들린다고 했습니다. (장자 제2편 제물론(齊物論)의 '천뢰'(天籟:하늘의 소리) 참조). 인간이 만들어 놓은 그림의 어떤 기준들... 잘 그리고 묘사하고 구도를 잘 잡고 하는 것들이 있잖아요. 오히려 그걸 없애고 지우는 것이 제 작업입니다. 저는 자연의 기운을 화폭에 표현하고 싶습니다. 자연의 구체적 대상물의 시각화에 몰두하는 것은 오히려 그같은 작업을 방해합니다."

Pennmike

그러면서 우 작가는 무당이 '접신(接神)'하듯 자신은 자연과 '접기(接氣)'한다고 했다.

"제가 17년전 작업실을 경기도 광주의 대치산에 마련하고 한겨울이면 배낭에 텐트 들쳐메고 깊은 산속에 들어가는 과정을 저는 '접산'과도 같은 '접기'라고 생각합니다. 맨 살로 겨울을 인내하고 견디는 과정을 통해 자연과 하나가 되려는 시도입니다."

자연물을 숭배하는 토데미즘 관점에서 보면 그의 '접기'는 '접산'에 다를 아니다. 그러면서 우 작가는 작품 제작 과정에 대해 다음과 같이 부연했다.

"숲속에서 자연의 기운을 몸으로 익히고 저와 만나 배태된 그같은 자연의 기운이 그 어떤 그 물자에 의해서 혼적으로 남겨진 것...그것이 제 작품입니다. 결론적으로 자연과 물아일체(物我一體)가 돼 현대 문명이 잃어버린 자연의 실재를 표현하고 싶습니다. 그러니 제 작품에서 구체적인 자연물을 찾지 말아주세요. 느끼시면 충분합니다."

우 작가의 작품에 대해 미술평론가 안현정은 다음과 같이 설명했다.

"창작 과정에 스스로 '자연인(自然人)'이 되고자 하는 행동과 현상이 수반되며 우 작가만의 독창적인 세계가 탄생하고 있다. 육체와 정신의 일체화를 통해 과감한 붓질로 나아가는 과정은 서구 추상이 재현 회화 이후 추구하는 '현대성(western modernity)'과도 다르다. 그는 미술관 공기를 여백삼아 관객들을 자연의 비가시적 영역으로까지 안내한다."

또 김성호 평론가는"작가 우종택은 시원의 자연이 함유한 생명력의 원천인 기(氣)를 추적하여 날 것의 획(劃)으로 휘몰아치는 기운생동과 필가무무(筆歌墨舞)의 세계를 구현한다. 현대 수묵의 장에서 새로운 용묵과 필법을 탐구해 온 법고창신(法古創新)의 실험 정신"이라고 높이 평가했다.

우 작가의 그같은 작품 세계가 통했기 때문일까. 전시장을 다녀간 '보고 싶다'의 가수 김범수는 SNS에 이런 글을 올리기도 했다.

"우종택작가의 작품을 바라보고 있노라면 그 안에 담긴 에너지와 여백 그리고 그 투박함이 지금의 나와 사뭇 닮아있다는 생각이 든다.

깊은 향이 나는 커피 한 잔을 마실 때도 그렇고 김윤신 작가의 조각작품을 물끄러미 바라보거나 나태주 시인의 시를 무심히 읽으면서도 비슷한 생각이 드는 걸 보니 어쩌면 지금의 내가 되고싶은 모습을 찾아헤메다가 어느새 나도모르게 거기에 머무는지도 모르겠다.

그도 그런것이 이번에 나온 9집 앨범을 들어보면 이 모든 것이 그 안에 녹아있다. 알게모르게 내게 많은 영감을 준 것이 분명하다. 그것만으로도 내게 이 작품들은 너무도 값지고 값진 명작들이다. 이것이 우종택 작가의 이번 전시가 내게 더 특별한 이유이기도 하다.

나도 누군가에게 그러한 영감을 나눠줄 수 있는 작품을 남길 수 있다면 참 좋겠다."

전시장에서는 평면작품 외에도 설치작품 2점이 눈길을 끈다.

참나무, 밤나무, 서어나무, 버드나무 고목들에 숯가루를 아교와 송진으로 문쳐 발라 완성한 대형 설치작품이 그중 하나다 기괴한 형태로 서로 얹혀 있는 고목들의 모습은 마치 우작가의 평면작품 속 굵은 먹의 붓터치들이 3차원 세계로 튀어나온 듯하다.

또 한 작품은 강변의 7t 짜리 대형 차들(규암)을 그대로 옮겨 놓은 것이다.

우 작가는 이 대형 차들에 대해 "먹을 칠하거나 하는 인위적인 작업을 가하지 않은 천연 그대로"라며 "이처럼 검은 빛같은 비를 맞고 물에 잠기고, 햇빛에 마르고 하는 과정을 통해 자연스럽게 형성된 것"이라고 말했다.

그러면서 "제가 여기다가 손을 대서 지금의 이 돌보다 더 매력적인 기운을 낼 수 있다면 칠하겠지만 제 작품에는 제가 표현할 수 있는 범위가 있고 표현할 수 없는 영역이 있다"며 "이 현실속 바위만큼 더 감동적인 자태를 화폭에 제가 재현해 낼수 없기에 차들을 그대로 옮겨와 전시했다"고 설명했다.

이 차들 설치작품 앞에서 전시장을 찾은 아나운서 오유정은 "우종택 작가의 작품에는 오염되지 않은 원초적 기운이 생동한다"며 한참을 명상을 한 뒤 돌아가 시선을 모으기도 했다.

토탈미술관의 우종택 작가 개인전에는 가수 김범수와 아나운서 오유경 외에도 배우 강석우, 하지원, 김혜은, 하준, 정태우, 임원희 MC딩동 그리고 또 아나운서 김재환 등 유난히 수많은 방송-예능-영화계 인사들이 다녀갔다.

물론 이번 전시 기획에 배우 활동을 하며 '라이브 경매쇼' 등을 운영, 미술작품 아트디렉터로도 명성을 얻고 있는 이광기가 참여했기 때문에 그의 지인들이 찾는 것으로 치부할 수 있다.

그러나 전시장을 찾은 연예인들의 동태를 잘 살펴보면 결코 '논도장' 위의 객 찾은 방문객이 아니라는 것을 알 수 있다. 알게모르게 미술작품 컬렉터로도 전시장을 자주 찾는 그들은 '구상'이 아닌, 감금하기 어려운 '추상' 작품들 앞에서 감탄사를 연발했다.

최근 화가 데뷔를 선언해 화계에 오르기도 했던 하지원 배우는 우 작가의 작품을 접한 후 "힘이 넘친다. 자연의 기운이 느껴진다"고 극찬했다.

이는 미술평론가 김종근의 얘기처럼 "우종택은 블랙으로 공간에 치밀하고 드겁고 강렬하게 투쟁한다"는 작가 특유의 '작가정신'이 그들을 사로잡고, 작품 앞에서 감동토록 이끌었기 때문에 가능했을 것이다.

우종택 작가는 9년여 전부터 독일과 한국을 오가며 활동 하고 있다. 먹과 숯가루 등으로 그려진 동양적 미감과 물성 그리고 형태의 재현에 연연하지 않는 즉흥성 등에 독일 현지 미술애호가들이 큰 호응을 보이며 전시회만 30여회 열었다.

우 작가의 치열한 작가정신은 자신의 평면작품 앞에서 들려준 다음과 같은 말에서도 확인할 수 있었다.

"저는 대부분 화가들이 사용하는 납작보 대신 둥근 붓을 사용합니다. 붓의 털 부분인 호(毫)와鋒(鋒) 그리고 둥근 붓자루를 통해 우주의 기운을 자연스럽게 받아내기 위한 시도입니다. 그리고 화폭에 남겨진 화선지의 붓터치들은 또 우리 전통한지인 화선지가 자연스러운 번짐 현상을 통해 완성해 줍니다. 저의 의도나 의식 그 너머의 세계를 담아내는 과정으로 보시면 됩니다."

전시는 오는 26일까지

보이는 세계 너머를 보여주는 세 작가의 시선

[고양신문] 파주출판도시에 자리한 '갤러리끼 파주(관장 이광기)'에서 기획전 <감각 너머 예술>이 열리고 있다. 이번 전시에는 우리나라 현대미술의 거장들인 윤명로, 정현, 우중택 작가가 참여한다. 3인의 작가는 자연과 인간의 관계를 다양한 방식으로 표현한 작품 50여 점을 선보인다. 전시 제목인 '감각 너머'란 감각의 세계를 넘어선 초월의 세계를 의미한다. 우리가 감각적으로 터치할 수 없는 어떤 세계, 그 실체에 대한 탐구를 작가들이 철학적으로 풀어어나가는 전시다.

4점의 작품을 선보인 윤명로 작가는 한국 회화사의 한 획을 그은 원로화가다. 그의 작품은 구상과 추상의 경계를 허물며, 자연과 인공, 물질과 비물질성을 넘나드는 독창적인 탐구를 보여준다는 평가를 받고 있다. 이번에 출품한 '경재예찬'은 작가의 절정기에 완성된 연작 중 한 점으로, 자연을 찬미하는 그의 세계관이 작품에 스며있다. 그는 1960년 한국미술가 협회를 결성해 우리의 근대미술사에 새로운 변화를 가져온 바 있다.

정현 작가는 폐침묵이나 석탄 덩어리, 아스팔트, 콘크리트 파편 등의 인공 물질에서 인간의 본질을 찾는다. 그의 작품들은 현재 세계적으로도 주목받고 있다.

"가치 없는 것들이 가지고 있는 가치를 얘기해 보고 싶었습니다. 빛나지 않는 것들과 빛나지 않는 재료들도 빛나는 힘을 간직하고 있지요. 그런 것들을 발견하고 재평가하는 작업을 해 오고 있어요."

전시장에 설치한 정 작가의 대형 작품 '무제'는 전통 한옥인 향교 건물의 대들보를 활용한 것이다. 한옥의 기둥 역할을 했던 이 침목은 부산의 300년 된 향교에서 폐기된 것이다. 거기에는 꽃과 구름 등의 문양이 희미하게 그려져 있고, 작은 구멍들이 파여 있다. 시련을 간직한 향교의 버팀목을 딛고서, 다시 뻗어 솟구치는 정신들이 있으면 좋겠다는 생각으로 작가는 이 작품을 완성했다고 한다.

우중택 작가는 자연을 그리는 기운(氣韻)의 작가로 불린다. 흙, 재, 송진 등 자연에서 얻은 재료를 활용해 우주의 에너지를 회화로 표현한다. 그의 작품이 의미하는 것은 인간과 자연은 상호 순환한다는 사실이다.

"세상은 끝도 시작도 없어요. 그런데 우리가 어떻게 자연을 규정하고 이해할 수 있을까요. 자연의 본질을 보기 위해 한번쯤은 우리 시대를 돌아볼 필요가 있다고 생각합니다."

이번 전시에서는 우 작가의 회화 작품들뿐만 아니라, 돌멩이와 아카시아 나무로 표현한 설치 작품 '시원의 기억(Memory of Origin)'이 돋보인다. 커다란 돌멩이는 양양고속도로를 건설할 때 산이 파이면서 드러난 것으로, 시간의 역사성을 상징한다. 아래쪽을 받치고 있는 아카시아 나무는 산속의 작업실 옆에 있던 나무인데, 어느 해 태풍에 쓰러졌다고 한다. 그 나뭇가지를 자르고 껍질을 벗겨서 돌 아래에 놓았다. 작품에서는 자연과 시간의 상호침투가 고스란히 느껴진다.

갤러리끼의 이광기 대표는 "우리 작가들이 세계로 진출하기 위해서는 한국성을 가지고 있어야 한다고 생각한다"면서 "이런 작가들을 찾던 중, 재료나 화풍 등 기법들이 가장 두드러지는 세 분을 먼저 모셨다. 앞으로 우리나라를 대표하는 작가들의 전시를 계속 이어갈 예정"이라고 전시 기획 의도를 밝혔다.

갤러리끼는 4일 기자 간담회에 이어 5일 전시 오프닝 행사를 가졌다. 19일에는 이진명 미술평론가와 함께 '작가와 대화'를 갖고, 5월 13일에는 흑백요리사 이영숙 셰프와 함께 '셰프스트 다이닝' 행사를 진행할 예정이다. 전시장 내부에서는 천연 아로마 브랜드인 '앳 아로마 코리아'의 협찬으로 자연 속에 들어와 있는 듯한 향기를 체험할 수 있다. 전시는 6월 28일까지 이어진다.

자신의 작품 '무제'를 설명하는 정현 작가.

자신의 작품 '시원의 기억'을 설명하는 우중택 작가.

매일경제

<https://luxmen.mk.co.kr/news/leaders/11346162>

Posted 18 Jun 2025

우종택의 '감각 너머' 여정 기운의 붓, 자연의 숨결을 그린다

▶ He is

우종택 작가(인천대학교 조형예술학부 교수)는 자연과의 깊은 교감을 바탕으로 독창적인 수묵 세계를 구축해 온 작가다. 그는 숯가루, 먹, 벼토, 송진 등을 섞은 자신만의 '용묵법'을 개발해 물성과 기운의 흔적을 화폭에 남긴다. 산속에 들어가 자연과 하나 되는 '접기(接氣)' 과정을 통해 즉흥성과 몰입의 미학을 실천하며, 자연의 본질을 추상적 언어로 표현한다. 최근 독일 등 해외에서도 활발히 활동하며 한국적 감성과 동양적 사유를 세계 미술계에 알리고 있다.

경기도 광주 대지산의 숲은 조용히 우종택 작가를 품는다. 나무가 스스로 낙엽을 버리고, 새가 낮은 소리로 울고, 바람이 방향을 바꾸는 그 산속에서 그는 먹을 들고 붓을 쥔다. 그리고는 말없이 화선지 앞에 선다. 그러나 그는 그리려 하지 않는다. 계획하지 않는다. 단지, 기다린다.

"산수화를 보면 나무가 있고, 돌이 있고, 계곡이 있고, 하지만 그런 시각화에 불과합니다. 풍경은 눈으로 보지만, 자연의 본질은 오감 전체로 느껴야 합니다."

우 작가의 작업은 '자연'을 그리는 것이 아니라, '자연과 함께 존재하는 것'에 가깝다. 그는 매년 겨울이면 혼자 텐트를 짙어지고 대지산 깊은 산속으로 들어가 한 달을 고박 보낸다. 영하 20도의 혹한, 쏟아지는 폭설, 뜨거운 호롱불 하나 없는 그 시간은 작가에게 수행이자 사색의 시간이다.

"제가 그 시간을 '접기(接氣)'라고 표현합니다. 자연의 기운을 내 몸이 받아들이는 행위죠. 무당이 신을 내리는 것을 접신이라 한다면, 저는 자연의 숨결과 접촉하는 접기입니다."

그 겨울은 그에게 단지 불편함과 추위가 아니라, 자연과 하나 되는 고요한 기회였다. 처음에는 떨리고 아팠지만 시간이 지나자 오히려 버티자는 감각이 찾아왔다고 한다.

"인간이 자연의 일부가 되는 과정에서 제 스스로가 하나의 붓이 되는 겁니다. 이를 위해 기다리고 또 기다리죠."

'확이' 되기 위한 시간들

우종택 작가의 예술적 여정은 변화한 서울 거리에서 시작됐다. 인물 크로키로 출발한 그의 작업은 점차 자연으로 향했고, 태풍이 휘감고 간 숲속에서 우연히 마주친 휘어진 나무 한 그루는 그의 방향을 완전히 바꿔놓았다. 꺾이지 않은 생경 앞에서, 그는 질문을 시작했다. 자연이 던진 첫 번째 질문이었다.

그는 한국화를 전공했지만 전통적 기법에 머물지 않았다. 파묵도, 발묵도 아닌, 자신만의 '용묵법'을 개발했다. 먹에 숯가루, 벼토, 감자전분, 송진 잉여를 섞어 만든 재료는 화면 위에서 독특한 질감과 변질을 만든다. 그 흔적들은 마치 찌르고, 긁고, 긁고, 날아오르는 움직임처럼 화면 위에서 춤춘다.

"붓을 들기 전까지 나는 그림이 어떤 모습에 될지 모릅니다. 중간에 확인하지도 않아요. 완전히 끝나고 난 뒤, 그래야 그림이 나를 향해 말하기 시작하죠."

그가 선택한 붓도 다르다. 대부분의 화가들이 쓰는 납작 붓 대신 둥근 붓을 고집한다. 붓의 봉(鋒)과 호(毫)를 통해 우주의 기운을 모아내기 위해서다. 그는 선을 단지 시각적인 요소로 보지 않는다. "서양에서 선은 도르임의 도구지만, 동양에서는 선 자체가 완성입니다. 그것은 기운의 흔적이지요."

자연을 공유하는 방식

우 작가의 작업이 놀라운 이유는, 단지 표현 방식에 있지 않다. 그는 자연의 사물과 기운을 단지 묘사하거나 상징으로 전환하지 않는다. 오히려 그는 "자연이 이미 완성한 것을 내가 어떻게 더 잘 그릴 수 있겠느냐"며, 순대지 않고 '그대로 가져오'는 선택을 한다.

그의 설치작업 중에는 강가에서 발견한 7톤짜리 자갈이 있다. 그는 이 돌에 어떤 인위적 가공도 하지 않았다. 먹을 바르거나 윤을 내지 않았고, 단지 그것을 그대로 옮겨전시장에 배치했다.

"비를 맞고 햇빛에 마르며 생긴 저 돌의 빛깔을 내가 어떻게 흉내낼 수 있을까요. 그건 자연의 완성이고, 저는 그 기운을 공유하는 통로일 뿐입니다."

우 작가는 자신을 '공유'의 작가라고 말한다. 그는 자연의 기운을 표현하는 대신 관람객에게 소개하고, 전시장에서 직접 체험하게 만드는 방법을 택한다. 인간의 시각적 판단이 개입될수록 자연의 본질은 흐려진다는 것이 그의 철학이다. 그래서 그의 작품은 종종 추상적이고 해석하기 어렵지만, 동시에 깊은 울림을 준다.

'감각 너머'로 가는 길

우종택 작가의 예술은 단지 조형물의 자원을 넘어선다. 그것은 일종의 수행이며 철학이고, 미학에 앞서 태도다. 그는 그림을 통해 무언가를 보여주기보다, 관객이 자기 내면의 자연을 만날 수 있도록 돕는 역할을 택한다. 그것은 동양 사유에서 말하는 '무기교의 기교'와 닮아 있다. 알뿌리 말 채우고, 말 꾸미고, 남겨둬으로써 오히려 더 큰 감응을 이끌어내는 방식이다.

이러한 그의 철학은 최근 경기 파주 갤러리에서 진행중인(-6.3) 기획전 '감각 너머 예술 / more than meets the eye'을 통해 대중과 다시 한 번 마주하고 있다. 윤영로, 정현과 함께하는 이 전시는 감각적 인식을 넘어선 예술의 본질을 탐색하려는 시도로, 평면 회화와 조각 설치 작업이 한 공간에서 어우러진다.

전시 제목처럼, 우 작가의 작품은 '눈에 보이는 것 너머'를 겨냥한다. 그가 화면에 새긴 것은 먹도 아니고 선도 아니다. 그것은 오히려 자연에서 온 기운, 기운이 흘러간 자리다. 그것은 설명할 수 없지만, 체험할 수 있는 진실이다.

"우리는 너무 오랫동안 시각의 세계에 머물러 있었습시다. 이제는 감각 너머, 마음과 기운의 세계로 넘어가야 할 때가 아닐까요?"

[박지훈 기자 · 사진 류준희 기자]

인간적이며 예술에서 설치 작품을 설명하고 있는 우종택 작가

[윤여선의 스케치플레이] 우종택의 회화, 흔적을 사유하다

우종택 작가는 지난 10여 년간 독일 뉘른베르크 보데 갤러리에서 활동하며, 동양적 사유와 서구 현대미술의 언어를 넘나드는 회화 세계를 구축해왔다. 오는 10월 21일부터 11월 22일까지 홀름 솔루나(SOLUNA)갤러리에서 열리는 개인전 <Between Matter and Soul>은 물질과 정신, 가시와 비가시 사이를 오가며 사유하는 그의 회화적 여정을 보여줄 것이다.

무시공간(無時空間)의 사유(思考), 토트미술관, 서울, 2024/사진제공, 우종택

우종택 작가(인천대학교 조형예술학부 교수)의 회화는 감각의 추상이 아닌, 존재의 장에 가까운 사유를 요구한다. 그의 화면 위에 남겨진 흔적들은 어떤 정제된 형상도 아니며, 완결된 서사도 아니다. 그것은 지나간 시간의 퇴적물이자, 언어가 도달하지 못한 감각의 변주로 보인다.

현대미술이 이미지 소비를 넘어서 비물질적 감각의 층위와 맞닿을 때, 회화는 더는 보이는 것을 위한 도구가 아니게 되는데, 우종택은 그러한 회화의 임계지대에서, 시각과 지각 너머의 언어를 모색한다. 보이는 것이 드러나기를 요청받는 현시대에서, 그의 회화를 통해 '흔적'과 '비가시적 사유'의 문제를 조망해보고자 한다.

언어가 닿지 않는 곳에서-여백의 감각과 무(無)의 회화

우종택의 회화는 현대미술에서 흘러온 언어의 구조에 편승하지 않는다. 그의 선과 색, 화면의 구성은 기호 체계나 서사적 의미로 환원되지 않으며, 감각적 직관과 내면의 사유를 자극하는 비언어적 층위를 지닌다. 이러한 조형 감각은 동양 회화의 여백(餘白)에 관한 사유와 깊이 연결된다. 그는 화면의 공백을 단순히 비워둠이 아닌, 기(氣)의 흐름과 자연의 흔적이 감돌도록 구성하며, 그 속에 시간, 침묵, 감응이 머무는 공간을 만든다.

그의 회화는 말 이전의 감각, 의미 이전의 기운, 존재와 부재 사이의 알림을 품고 있다. 이는 현대미술에서 말하는 '언어 이전의 침묵'과도 통하지만, 보다 근본적으로는 무(無)를 통해 존재를 사유하는 동양적 조형관과 맞닿는다. 즉, 그의 작업은 언어의 경계를 벗어나, 보이지 않음과 들리지 않음의 진폭 속에서 감각의 본질에 다가간다고 볼 수 있다.

자연이 남긴 것들 - 회화로 이어진 퇴적의 감각

우종택의 작업에서 두드러지는 것은 재료가 지닌 물성과 그에 각인된 시간성이다. 나무, 천, 종이, 흙과 같은 재료들은 단순한 물질이 아니라 자연의 기억을 지닌 매개체로 작동한다. 작가는 이 재료들 위에 자신의 흔적을 남기기보다는, 그것들을 통해서 '이미 지나간 것의 감각'을 가시화하고 있다.

이는 회화가 '생성'의 공간이기보다 '퇴적'과 지움의 공간'으로 작동함을 의미한다. 그의 화면 위에서는 흔적이 그려지는 것이 아닌, 시간에 따른 것으로서 긁히고, 침식되며, 층층이 쌓이는 것을 볼 수 있다. 이는 작가가 퇴적된 감각의 결을 따라 자연과 접합을 응축한 기록이며, 일종의 회화적 고고학이라 할 수 있다.

존재적 기억 - 사라짐과 흔적의 역설

우종택이 다루는 것은 종종 '존재하는 것'을 넘어 '사라진 것'이다. 그는 상실을 대상화하지 않고, 시간이 지나간 자리에 남겨진 존재의 응축을 재현한다. 이러한 태도는 '기억'이라는 주제와도 맞닿는다. 그러나 그것은 단순한 개인적 회상의 차원이 아니라, 자연과 시간, 존재와 비존재 사이를 연결하는 정동적 층위에 해당하는 것이다.

회화는 작가에게 있어 '무언가를 그리는 도구'가 아니라, '사라짐을 건디는 틀'이 된다. 이처럼 그는 회화를 통해 사라짐을 재현하는 것이 아니라, 그 사라짐의 '흔적 자체'를 조형 언어로 전환하고 그것을 건디는 시간의 축적물로 담아낸다.

흔적과 궤적 - 비워내는 회화, 감응의 예술

우종택의 최근 작업은 더욱 탈형식적이고, 비서사적인 흐름을 따른다. 그의 작업은 점점 더 침묵을 향해 수렴하듯 담기고, 그 안에서 감각과 물성, 존재와 부재의 관계가 느리게 진동하며만 들어진다. 이러한 과정은 단순한 조형 실험이 아닌, 회화의 존재론적 전환에 관한 탐구가 된다.

그는 '무엇을 그릴 것인가가 아니라, '어떻게 존재할 것인가, 또는 '무엇을 비워낼 것인가'를 질문하며 작업을 이어간다. 이는 무위자연(無爲自然)의 사유처럼, 작가의 개입을 최소화하면서 감각의 흐름을 따라가는 회화적 태도이며, 동시에 현대 추상회화의 한계를 넘어 조형언어의 재구성을 시도하는 과정이기도 하다.

우종택의 회화는 지워짐과 남겨짐의 경계에 존재한다. 그는 자연의 침묵 속에서, 회화가 도달할 수 있는 감각의 단층을 채굴하듯 보인다. 그 흔적의 사유를 따라, 우리가 말로 다 표현할 수 없는 어떤 감정, 기억, 풍경에 도달하고자 한 시도를 볼 수 있다. 이러한 시도는 보이는 것을 넘어 더 깊은 감각을 불러일으키며, 존재와 부재가 맞물리는 지점에서 사유 자체를 탐구하는 조형적 담론을 구축한다.

The End

SOLUNA
FINE ART