Artist News Clippings (Highlights)

SOLUNA
FINE ART

Kim Duck-Yong | b.1961 in Suncheon, Korea

SOLUNA
FINE ART

SUMMARY

English

- **London Korean Links** (10 Apr 2008)
- **Decanted** (3 Feb 2016)
- **RTHK Podcast** 1 (4 Nov 2020)
- **Tatler** (8 Oct 2021)
- **HKAGA** (11 May 2023)
- **The Standard** (1 Nov 2024)
- **Tatler** (2 Sep 2026)
- **ArtAsiaPacific** (4 Nov 2026)

Chinese

- **Cosmopolitan** (11 Jan 2020)
- **U Blog** (14 Jan 2022)
- **Ztylez** (19 Jan 2022)
- **Timable** (11 May 2023)
- **橙新聞** (21 Oct 2026)

Korean

- **Topclass** (1 Oct 2006)
- 매거진한경 (26 Feb 2020)
- **Woodplanet** (25 Jul 2022)
- 월간중앙 (17 Nov 2022)
- **Art Chosun** (4 Jan 2023)
- 헤럴드 경제 (15 Apr 2023)
- **KBS**뉴스 (17 Apr 2023)
- 연합뉴스 (6 May 2024)
- **SBS** (21 May 2024)
- 아트뷰 (31 Mar 2026)

Next pages are chronologically ordered from En, Ch, Kr.

London Korean Links

https://londonkoreanlinks.net/2008/04/02/of-the-outer-world-at-i-myu/

Posted 10 Apr 2008

London Korean Links

Covering things Korean in London and beyond since 2006

EVENTS CHANNELS BOOK DBASE MORE Search LKL... Go

Of The Outer World at I-MYU

by EVENTS EDITOR *posted* 2 APR 2008 *updated* 12 JUL 2020

in EVENTS | ARTS. 2 minute read

Of The Outer World
10 — 29 April 2008

Zadok Ben-David / Duck Yong Kim

Tuesday-Saturday 12-6pm or by appointment

I-MYU-Projects is pleased to announce Of The Outer World, the fifth exhibition at its Charlotte Road gallery. Bringing together the work of British-Israeli artist, Zadok Ben-David with that of Korean artist Duck Yong Kim, the show draws on two worlds of a very different order. Marked between these radically different outcomes are propositions of slowness, of poetic order and detailed observation. Of the Outer World touches at the margins of perception, it makes us aware that our connection to the spaces that we inhabit, physically and psychologically, are often abstract in structure, and that often what we register is precisely what we recognise from within ourselves. To this end the work of Zadok Ben-David and Duck Yong Kim offer us surprisingly different readings of a world in which we are constantly required to adjust our actions and alter our perceptions, showing us that the outcomes of mankind are often the outcomes of nature.

Zadok Ben-David presents a new large-scale floor-based installation (below) that includes both figures and birds. The shifting scale of the silhouetted figures marked out on a terrain of white sand cut sharply against the two point perspective of the birds, seen from one side in the full glory of their colourful regalia, while from the other seen simply as flat blank shadow. The figures that are interspersed between the birds, both domestic and exotic, are voyeurs, tourists and observers, animated characters, crouching, running and taking photographs, in enigmatically posing within the wonderland of the sand strewn landscape. Ben David's work carries a calm poetic, an excitement of possibility made manifest between man, beast and nature, while the white sand on which the miniature upright sculptures stand offers a sanctity, and an infinity of perfectly imperfect repetition.

Duck Yong Kim explores the contemporary mechanics of Korea's society, infusing traditional materials with a layered language of imagery and iconography that echo the country's roots within a time of fast moving change. The visual pace of Duck Yong Kim's work is measured and laboured, its exactness reflects that of time-based change, its transience informing a shift from one generation to another, from an old to a new history. The works hint at peripheral and undisclosed narratives, a bird whispers into the ear of a boy (top), a woman bows, they are works of precise order, captivating in beauty, leaving nature to be played-out within an arena of human emotion.

Decanted

https://decanteddesign.com/2016/02/03/korean-artist-kim-duck-yongs-exceptional-use-of-mother-of-pearl-mixed-media-on-wood-pieces-images-from-many-sources/

Posted 3 Feb 2016

DECANTED

A selection from the fruit on the web, decanted into this blog for gulping, sipping or throwing into the sink. CLICK ON A POST FOR MORE IMAGES.

featuring above, the work of low-tech lab | heng lee | gordon walters | lakin ogunbanwo | michele oberdieck | kim kiwan / about & contact

KOREAN ARTIST, KIM DUCK-YONG'S EXCEPTIONAL USE OF MOTHER OF PEARL & MIXED MEDIA ON WOOD. IMAGES FROM MANY SOURCES.

February 3, 2016 · by Decanter · in art. ·

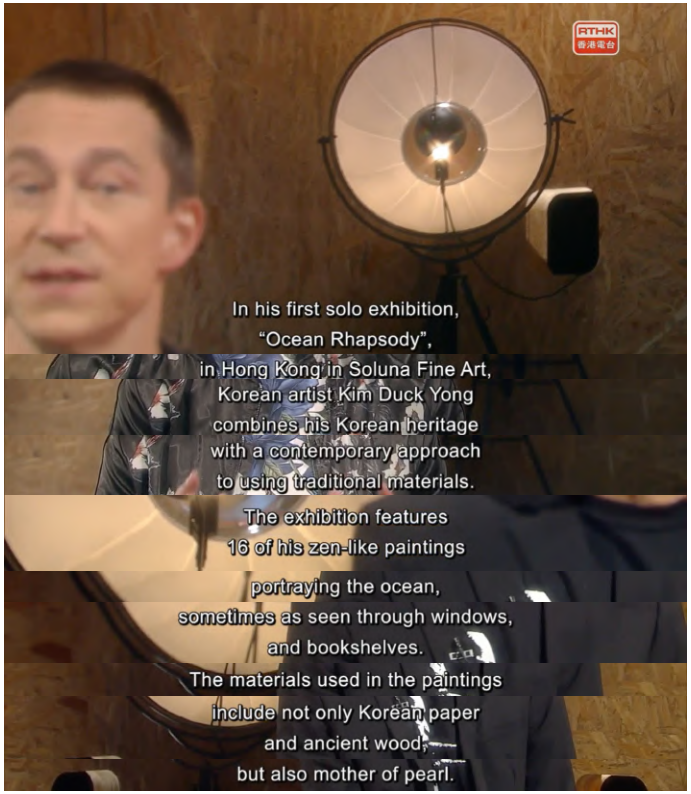

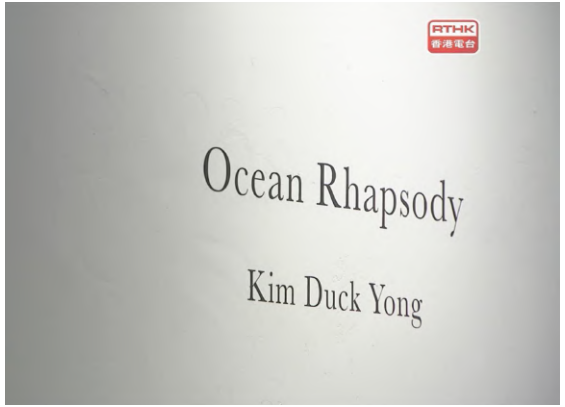

RTHK Podcast 1

https://podcast.rthk.hk/podcast/item.php?pid=76&eid=167933&lang=en-US
(08:54 - 10:54)

Posted 4 Nov 2020

Tatler

https://www.tatlerasia.com/culture/arts/galleries-fine-art-asia-2021?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR3k_yLfWuqwMZMwhG3Dc2n8KVW_oi9HlaewaE1gvDVp3qLEU2g5wcz4Nec#Echobox=1633688347

Posted 8 Oct 2021

Tatler THE SCENE POWER & PURPOSE STYLE DINING HOMES CULTURE MORE

CULTURE | ARTS

8 Galleries You Shouldn't Miss at Fine Art Asia 2021

Words by JIANNE SORIANO | October 08, 2021

COVER Here are the galleries you shouldn't miss at Fine Art Asia (Photo: Soluna Fine Art)

Not sure which galleries to check out at Fine Art Asia? We've rounded up some of the best galleries you shouldn't miss

7. Soluna Fine Art

ABOVE Photo: Soluna Fine Art

Soluna Fine Art, considered a pioneer in Asian fine art in Hong Kong with roots in South Korea.

They are exhibiting works from renowned Korean artists such as Kim Kuen-tai, Lee Gee-jo, Lee Kang-hyo, Song Kwang-ik as well as new works by Kim Duck-yong and Kim Joon-young—all forming an eclectic mix of fine artworks.

One of the highlight pieces is Lee Gee-jo's moon jar, a distinctive type of porcelain originating from the late Joseon period. They were named after the moon as their shape resembles that of a full moon.

Location: Booth C8

In case you missed it: *8 Things to See at Festive Korea 2021 in Hong Kong*

HKAGA

https://www.hk-aga.org/event/kim-duck-yong-solo-exhibition-auspicious-dream/

Posted 11 May 2023

« All Events

Kim Duck-Yong Solo Exhibition: Auspicious Dream

Exhibition details

Opening / Event Date: 11 May, 2023

Time: 10:00 am - 6:00 pm

Closing / End Date: 30 June, 2023

Event Category: #2023, Art Event, Central West Hong Kong, Mixed Media

Gallery Name: Soluna Fine Art

Artist(s): Kim Duck-Yong

+ GOOGLE CALENDAR + ICAL EXPORT

Soluna Fine Art is delighted to present Kim Duck-Yong's second solo exhibition '*Auspicious Dream*' across its two gallery floors in Hong Kong. Alongside Kim's iconic mother-of-pearl series of '*Ocean Rhapsody*' (oceanic sceneries), '*Borrowed Scenery*' (partial ocean views in window frames), and '*Scholar's Accoutrement*' (books and objects on shelves), the exhibition will debut nine new works and series titled '*Auspicious Dream*' (2023), depicting pearlescent night landscapes. Kim's continuous philosophical exploration of materials, which echo the traditional Eastern Asian heritage, enables the viewers to have new experiences of art and nature within the modern context. '*Auspicious Dream*' will be on view from 11 May to 30 June 2023, with an opening on 11 May (Thursday), 6 – 8pm.

Please confirm your attendance here by clicking on the RSVP button.

* * *

About Kim Duck-Yong

Kim Duck-Yong (b. 1961) was born in Korea and received his B.F.A. and M.F.A. from the Department of Painting at Seoul National University in Korea. By integrating both traditional and contemporary practices in his work of art, he, on one hand, follows the tradition of oriental paintings by using ancient wood as his canvas, which allows the viewer to sense the warmth of nature through minor details. On the other hand, by highlighting the importance of traditional materials and painting key iconographies that echo with his heritage, Kim primarily explores the contemporary mechanics of Korean society. In other words, Kim's paintings reveal the change of time with its attribute of intergenerational transience that overarches old and new histories. With works placed in important institutional collections in South Korea such as the National Museum of Modern and Contemporary Art, Seoul Museum of Art, Park Soo-Keun Museum, and Gyeonggi Museum of Art, Kim has been recognized as one of the established artists among the Korean art scene.

* * *

Soluna Fine Art

GF, 52 Sai Street, Sheung Wan, Hong Kong

Opening hours: Tuesday – Saturday, 10am – 6pm

For press inquiries, please contact:

Hannah Lee: hannah.lee@solunafineart.com or +852 6110 8509

Download Press Kit:

https://drive.google.com/drive/folders/1JwsvFqEmJznuqolQSTdcezmTNd9cfgIU

Highlight Artwork Images:

https://drive.google.com/drive/folders/1dNOYoSIzODyZRYFFWenQyKGhOOAEhh3B

The Standard

https://www.thestandard.com.hk/section-news/section/12/267412/Breath-it-all-in

Posted 1 November 2024

From far left: The Most Beautiful Day by Kim Duck Yong; p2111-Electronic Nostalgia, top; p24004-Electronic Nostalgia by Kim Young Hun, bottom; installation of Pneuma; details of The Most Beautiful Day; details of Borrowed Scenery – Time and Space by Kim Duck Yong, top; and Karma 2024 7-2 and Karma 2024 7-3 by Choi Young-wook

Breath it all in

Yolanda Kei

Embrace and immerse in Korean culture as you visit Soluna Fine Art's ongoing exhibition – Pneuma, on show until November 9.

"We always try our best to present the true essence of Korean art at Soluna Fine Art – which often appears simple yet sophisticated and has a deeper meaning beyond the surface," said Soluna Fine Art partner and director Mirinai Choi.

The word "pneuma" originates from ancient Greek, meaning "breath," and can also be interpreted as "spirit" or "soul." The group show curated by the gallery features four established Korean artists – Choi Young Wook, Kim Duck Yong, Kim Young Hun and Lee Gee Jo.

"All four are established Korean contemporary artists and each one interweaves traditional Korean culture with their own perspective, expressions, and medium, all together embodying the unique spirit of contemporary Korean art," said Choi.

On the ground floor, you'll get to see two skillfully crafted Moon Jar ceramics by Lee. Moon Jar is one of the most significant white porcelains made during the Joseon dynasty, made simply for its appreciation – reflecting on Korean identity. The subtle imperfections and slightly anomalous shapes of Lee's pieces reflect the moon's phases.

You could also view the jars on a painted canvas when strolling through the ground floor with Choi's realistic depictions. His emphasis on "bing-ryeol," the fine ice crack pattern on the surface of the Moon Jar, symbolizes the karmic relationships and encounters in life.

Choi's paintings invite audiences to reflect on their own experiences and memories while conveying narratives from his own life.

Just on the wall in the reception area, hangs The Most Beautiful Days in Life by Kim Duck Yong. The artist's new series of paintings features these beautiful marbles scattered across the canvas. "It resembles the marbles we all loved to play with and the soap bubbles we used to catch and blow in our childhood. In my work, I tried to express the most blossoming period of our lives, the time of 'the most beautiful days in life," said Kim. "Through my work, I aim to convey the concept of life's eternal nature."

And be sure to check out Electronic Nostalgia by Kim Young Hun. Kim explores the dynamic frequency of the digital world using the traditional Korean painting technique "Hyuk-pil" – in which continuous brushstrokes create flowing lines on the canvas.

Tatler

https://www.tatlerasia.com/lifestyle/arts/material-world-frieze-seoul-2026

Posted 2 September 2026

Tatler

LEADERSHIP STYLE DINING TRAVEL HOMES LIFESTYLE WELLNESS LIST MORE

LIFESTYLE | ARTS

Material world: Frieze Seoul transforms horsehair, clay and mother-of-pearl into high art

Add Tatler on Google

By Zabrina Lo
Sep 02, 2026

COVER Kim Duck-yong's 'Chaekgeori – Light and Colour' combines mother-of-pearl inlays with wood canvas to bridge ancient motifs and contemporary fine art. (Photo: courtesy of Soluna Fine Art)

ABOVE Artist Kim Duck-yong seated in front of his artwork combining iridescent mother-of-pearl inlays with weathered wooden canvases. (Photo: courtesy of Kim Duck-yong)

Kim Duck-yong, meanwhile, reinterprets the traditional chaekgeori, a still-life painting of books and bookshelves created using ink and colour pigments and often displayed on a paper folding screen. Kim instead combines mother-of-pearl inlays—he describes its iridescence as "a light pointing toward the future"—with centuries-old, weathered wood canvas, which he says bear "a trace of history", to connect the past and the future.

"In my paintings, these two very different materials come together like a marriage to create something entirely new. We live in the present, between [past and future], but I don't think of the present as just a single moment—it is the point where past and future overlap, and that overlap is where I ask: where do we come from, and where are we going?

"Through that, I hope to share something deeply [philosophically] Asian in spirit—this sense that people and nature are always changing, always moving in cycles—with an international audience."

ArtAsiaPacific

https://www.artasiapacific.com/shows/wisdom-beneath-waves-kim-duck-yong-at-soluna-fine-art/

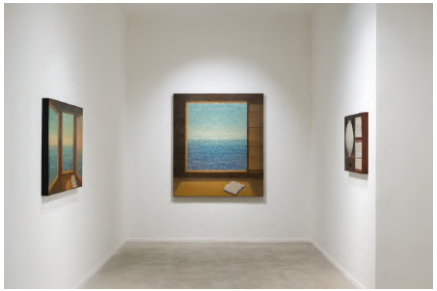
Posted 4 November 2026

SHOWS NOV 04, 2026

Wisdom Beneath Waves: Kim Duck-Yong at Soluna Fine Art

Through wood, seashell, and dye, the artist offers an introspective window into his inner cultivation.

HARISON BUTLER

Installation view of **KIM DUCK-YONG**'s *Borrowed Scenery - Light and Grain*, 2026, mother-of-pearl and mixed media on wood, 160 x 140 cm, at "Where Grain Becomes Light," Soluna Fine Art, Hong Kong, 2026. Courtesy the artist and Soluna Fine Art, Hong Kong/Seoul.

Kim Duck-Yong
Where Grain Becomes Light
Soluna Fine Art
Hong Kong
Oct 15–Nov 28, 2026

In the 16th-century esoteric text *Gyeongmong yogyeol* ("The Secret to Banishing Ignorance"), Korean scholar and philosopher Yi I wrote: "A learner must face toward the Way with sincere heart and not disturb his will with various worldly matters." The aphorism, inspired by Confucianism, Daoism, and Zen Buddhism, highlights the intellectual discipline and inner cultivation that run through literati art. Kim Duck-Yong's "Where Grain Becomes Light" at Soluna Fine Art in Hong Kong harnesses this literati spirit. Utilizing organic mixed media and traditional methods as a lens on nature and interiority, the South Korean artist renders the external world as a space for quiet self-examination.

The ground floor of the gallery is transformed into a salon of seaside portals, chief among them *Borrowed Scenery - Light and Grain* (2026). Kim grew up with East Asian philosophies that emphasize ecological harmony, and here makes the connection between material and subject essential. A depicted window frame of a cabin is made of actual wood, while a coruscating ocean vista comprises mother-of-pearl, found exclusively inside the shells of ocean-dwelling mollusks. In the foreground, an open book rests in the sunlight, alluding to Confucian ideals of knowledge and erudition. Calm, focused, and restrained, the work is shaped by its simplicity, cultivating an image that is, as its title suggests, "borrowed"—from the environment, ideologies, and experience.

Installation view of **KIM DUCK-YONG**'s *Chaekgeori - Jeokcheung Jimi (The Beauty of Accumulation)* series, 2013– , *dancheong* and mixed media on wood, dimensions variable, at "Where Grain Becomes Light," Soluna Fine Art, Hong Kong, 2026. Courtesy the artist and Soluna Fine Art, Hong Kong/Seoul.

Ascending to the next floor, these concepts manifest in a more understated manner. *The Beauty of Accumulation* series (2013–) features wooden blocks decorated in the traditional Korean wood-dyeing method of *dancheong* to resemble vertical stacks of books. Autumnal colors form the covers and spines, while woodgrain stands in for pages. On some, Yi I's pithy quotes urge aspiring sages-in-training to study diligently. In another panel, volumes bear titles from Vincent van Gogh's oeuvre. These works tie Kim's practice not only to the literati ideal of being well-read but also to a wider pictorial tradition of representing nature. The van Gogh homage directly evokes the Dutch painter's close attention to color and light, a preoccupation that Kim pursues in the shimmering refractions across his striated seascapes.

Kim's works exude a certain tranquil steadiness. Their materials engage the organic world, and their methods and influences are distilled from his life and worldview. Elegant as his ocean sunrises are, and contemplative as his pillars of novels may be, neither is ultimately the real subject. What is truly on display is Kim's own inner cultivation, which recalls Yi I's words: "Let this mind be like the bright sun in the blue sky, that people are able to see."

Cosmopolitan

https://www.cosmopolitan.com.hk/lifestyle/soluna-fine-art-exhibition

Posted 11 Jan 2020

COSMOPOLITAN BEAUTY BEAUTY PANEL FASHION LIFESTYLE COSMOBODY SHOPPING ENTERTAINMENT

LIFESTYLE | LEISURE

上環好去處｜畫廊Soluna Fine Art 帶你去看海 ｜韓國藝術家金德龍《觀海吟》個展

Fanny Ngan

01 Nov 2020

上環藝廊林立，每每經過總覺得裡面是藝術家的世界，對美學不太通曉又想窺探一番的人，總是心思思想著要不要闖進去。今日，COSMO帶你走入西街的Soluna Fine Art，最新展覽以海為題，讓你以藝術角度觀海，不論你喜歡剖析作品抑或純粹放空，都非常適合。

Soluna Fine Art是次展出韓國藝術家金德龍的個展《觀海吟》。16幅作品以海洋、書櫃和窗為題，帶出平靜而充滿活力的自然奇觀，同時凸顯出韓國傳統之美。

藝廊設有兩層高，地下展出12幅作品代表閃爍而靜謐的海洋。金氏運用早期收藏的韓紙和古木，並在新作中使用珍珠母為創作物料。

珍珠母源於大海，為珍珠表層亮麗的物材，具有多種鮮豔色彩，用作描繪海洋作品極有意味，亦可呈現大海閃爍的畫面。在Soluna Fine Art純白主牆下欣賞不同的海洋面貌，亦有撫平心情之效。

1樓閣樓的展出空間，有4幅冊架圖（책가도）和建築概念「借景」。冊架圖是韓國用語，由朝鮮王朝正祖時所啟發，描繪當時常用的用品，包括以書籍、古董、文具、花卉等為主題的國畫。

金氏所繪畫的冊架圖，與朝鮮王朝時期於皇室庭院和上流社會的住所找到的裝飾畫作非常類同。除了美學角度，這些畫作也象徵著人類不斷學習知識和寫作的渴求。慢慢地，它們亦成為大眾心中代表快樂和長壽的主題。

另一建築概念「借景」，金氏將海景融入書房的窗框內，在自然景觀之中滲透出古典文學和詩詞歌賦中的符號，凸顯了天人合一的思想。

今個周末經過上環，不妨花15分鐘走入Soluna Fine Art，細賞貌似靜止卻充滿動態的作品。

Soluna Fine Art INFO

《觀海吟》展出日期：即日至2020年12月17日
開放時間：10am - 6pm
地址：上環西街52號地下

U Blog

https://blog.ulifestyle.com.hk/article/culturego/4173244/ode-to-the-moon-吟風詠月-음풍영월-展覽

Posted 14 Jan 2022

《Ode to the Moon：吟風詠月 (음풍영월)》展覽，由韓國國際文化交流宣傳協會（KOFICE）、駐香港韓國文化院和Soluna Art Group呈獻，並由「文化體育及旅遊部」中負責國際文化交流計劃的組織KOFICE和駐香港韓國文化院合作舉辦，於PMQ元創方B座Hollywood 6至7樓展出，展期為2022年1月13日至3月12日。

「吟風詠月」是KOFICE「Living by Design」企劃其中一部分，該企劃的目標是展示展出韓國當代藝術家豐富而多樣化的當代藝術作品，如畫作，相片，以及展示傳統和當代韓國美學的物品。它們打破了藝術與物質的介限去展示當代韓國美學中所傳承的傳統觀念。

根據韓文字典中，「吟風詠月」（음풍영월）的意思指在皎潔的月光和涼風下題詩。引伸的意義指東亞哲學意念中尋找人類和大自然一起和諧地對話的完美一刻。另外，在時間和空間都完美配搭的一瞬間題詩（創作）可被理解為古今人類的先天傾向和最純潔的行為。

本次展覽會展出12位藝術家的當代藝術畫作、相片、物品和工藝品，展露他們各人從同一角度出發去探索藝術和美學價值的心路歷程。整個展覽分為三個區域：無盡宇宙（天），大地痕跡（地），和韓屋風景（人）。每個區域探索藝術家對不同韓式美學精粹的理解。

Sky：天

金德龍利用古木作為畫布，讓觀者在作品中感受大自然的溫暖。金氏更以傳統物料和繪畫文化歷史背景相聯的意象，探究當代韓國社會的力學。**金永憲**一直嘗試以傳統的韓國繪畫技法「革筆畫」展現電子信號的多樣性。藝術家用皮革筆刷快速繪畫，以連貫的筆觸在畫布上繪出猶如墨水般流動的多色條紋，令油彩融合並滲透到畫布中。**李起助**致力於白瓷的製作和研究，他的作品曾在韓國和多個國際展覽中展出，包括「韓國白瓷的現代轉型」個展、法國巴黎的「MAISON & OBJETS」以及美國的「費城工藝節」。

Ztylez

https://ztylez.com/culture/art/exhibition/2022/01/19/46318/

Posted 19 Jan 2022

ZTYLEZ

EXHIBITION | January 19, 2022

薈萃韓國傳統至當代藝術創作！必看竹簾工藝、古木畫、白瓷器皿！

by Ruby Yiu

從古至今，宗教對於一地的文化發展有著深遠的影響，繼而塑造出具有地方特色的藝術、文學、音樂。在東亞藝術中，我們不能看出創作者們在作品中摻和了孔教、佛教或道教的學說。21 世紀的韓國文化中，他們的文化導向仍然深受這些傳統思的影響，另一方面又在藝術創作中增添了創新元素。

在韓國國際文化交流宣傳協會（KOFICE）、駐香港韓國文化院、Soluna Art Group 合辦的「Ode tothe Moon: 吟風詠月 (음풍영월)」展覽中，我們將看到 12 位韓國現代藝術家圍繞著「天」「地」「人」三個主題，展示傳統和當代韓國美學的藝術創作。

參展藝術家包括：金德龍、金永憲、李起助、金根泰、金善斗、李康孝、許庠旭、趙大用、金春植、金祐鎭、金益寧、朴星旭。他們創作出當代藝術畫作、相片、物品、工藝品等不同媒介的作品，展露他們各人藝術家對不同韓式美學精粹的理解。整個展覽分為三個區域：無盡宇宙（天）、大地痕跡（地）和韓屋風景（人）。

展覽中將會集合韓國從傳統工藝至現當代藝術的各種特色作品，帶領觀眾們一覽韓國藝術的發展進程。我們將看到藝術家以古木作畫布的作品，亦會看到以傳統的韓國繪畫技法的「革筆畫」，以及講究工藝的白瓷創作。 此外，著名的韓國單色畫、傳統粉青沙器技巧和釉雕技巧創作當代陶瓷作品、竹簾工藝等亦令人從多角度了解當地豐富而多樣化的創作。

正如展覽「吟風詠月（음풍영월）」，讓我們通過這場大型展示，從藝術家的作品中共享時間和空間都完美配搭的一瞬間，感受人類和大自然和諧對話的完美一刻。

Ode to the Moon: 吟風詠月 (음풍영월)
日期：即日起至 3 月 12 日（周日、一閉館）
時間：上午 10 時至下午 6 時
地點：香港韓國文化院 香港中環鴨巴甸街35號PMQ元創方B座6-7樓

了解更多：駐香港韓國文化院、Soluna Art Group

圖片來源：Soluna Art Group

Timable

https://timable.com/event/2306715

Posted 11 May 2023

timable

活動簡附 | 時間 | 分類 | 地點 | 人物 | 關鍵字 | 進階搜尋

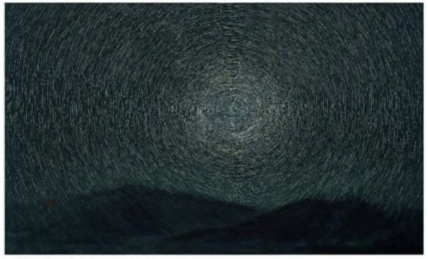
"Auspicious Dream" 金德龍個人展覽

詳情 | 聯繫 | 留言

2023年5月11日 - 6月30日 (星期二至六) 上午10時 - 下午6時 (8小時)
Soluna Fine Art 》香港上環西街52號

免費
由 Soluna Fine Art 提供

SOLUNA
FINE ART

Auspicious Dream
KIM DUCK-YONG

11 May - 30 June 2023
Opening Reception: 11 May (Thur) 6 - 8pm

RSVP at linktr.ee/solunafineart (or scan the QR code)
SOLUNA FINE ART, GF, 52 Sai Street, Sheung Wan, HK

Soluna Fine Art 很高興宣布 金德龍的第二個個展《夜夢吉祥》將在畫廊展出 。 除了最標誌性的木本珍珠貝母系列 Ocean Rhapsody（海洋風景）、Borrowed Scenery（窗框中的部分海景）和 Scholar's Accoutrement（書架上的書籍和物品）外，展覽將推出九幅新作品和《夜夢吉祥》系列（2023），筆下描繪珠光般的夜景。金德龍對材料哲學持續探索，呼應了傳統東亞遺產，讓觀者在現代語境中感受形上學思想、藝術與自然的交匯。

在新系列中，金氏描繪的夜景由浩瀚的宇宙、旋轉的宇宙和燈光所構成，得到另一層次的昇華。美學哲學家Erman Kaplama在The Cosmological Aesthetic Worldview in Van Gogh's Late Landscape Paintings中指出，比起界定美的定義，崇高的藝術用以刺激人類想像。「美麗」意味著靜態的客觀品質，而「崇高」則意味著超越人類理解的流動的元素力量，就像大自然利用它的力量擴展觀眾想像力。

開幕定於5月11日（星期四）下午6時至8時，請透過此鏈結內的RSVP按鈕確認出席：
https://www.solunafineart.com/event-details/opening-reception-of-kim-duck-yong-auspicious-dream

有關 Kim Duck-Yong 金德龍
於1961年在韓國出生，從韓國首爾國立大學繪畫系取得學士及碩士學位。金氏將傳統和現代手法融入他的藝術作品中。他源用東方繪畫的傳統，利用古木作為畫布，讓觀者在作品中感受大自然的溫暖。金氏更以傳統物料和與文化歷史背景相聯的意象繪畫，探究當代韓國社會的力學。金氏的作品中跨越 新舊歷史的代際，頃刻揭示了時間變遷。金氏的作品亦被南韓不同重要博物館納入收藏，包括韓國國立現代美術館、首爾藝術博物館，朴壽根博物館和京畿道美術館，尤其凸顯他在韓國藝術界的非凡地位。

橙新聞

https://www.orangenews.hk/artanddesign/VYg1H3h/?utm_source=newscopy&utm_medium=referral

Posted 21 Oct 2026

ORANGE NEWS

首頁 橙TV 直播 資訊 評論 財經 文化 親子教育 生活 娛樂 公仔紙 HK Eye 更多

木紋裏的時間痕跡　韓國藝術家香港個展以古木與貝母作畫

編輯：馨玉　責編：婉忱

【橙訊】木材的天然紋理記錄着樹木生長的歲月，珍珠貝母則隨着光線變化，折射出不同色澤。韓國藝術家金德龍（Kim Duck-Yong）將這兩種材料融入繪畫，以木紋與光澤表達對時間和自然的思考。近日，他的個展「Where Grain Becomes Light」於香港Soluna Fine Art畫廊揭幕，展出以古木、珍珠貝母及天然顏料創作的作品，呈現韓國傳統美學與當代藝術的結合。

金德龍1961年生於韓國順天，先後取得首爾國立大學繪畫系學士及碩士學位。他的創作深受東亞傳統繪畫影響，擅長以古木為畫布，結合珍珠貝母、礦物顏料等天然媒材，將材料原有的紋理與色澤融入畫面，逐漸形成獨特的藝術風格。

韓國藝術家金德龍

木紋與光澤承載時間記憶

木紋與光，是貫穿金德龍創作的兩大核心元素。在他的作品中，木材不只是繪畫的基底，其天然紋理亦成為畫面的一部分。木紋記錄樹木生長的過程，象徵已經流逝的歲月；珍珠貝母折射出的光澤，則寄託着對未來的想像與期盼。兩種材料結合，使過去與未來的時間意象同時出現在畫面之中。

展覽作品《Borrowed Scenery – Light and Grain》（2026）便結合木材、珍珠貝母等媒材創作。作品以藍綠色調呈現風景，中央的畫面與周圍深色木質結構形成對比。珍珠貝母的細緻光澤與木材的天然紋理相互映襯，展現藝術家如何運用不同材料的特性，營造豐富的色彩與光影層次。

金德龍重視創作過程中的手工技藝與時間積累。他不刻意追求炫目的視覺效果，而是透過細緻的材料處理，讓木紋、色彩與光澤共同構成作品。在反覆打磨與製作的過程中，材料本身的特性得以保留，亦成為作品美感的重要來源。

以當代繪畫重新詮釋韓國美學

金德龍的創作亦體現韓國傳統美學中的「自生之美」（Jasaengjimi）。這一理念強調，美並非來自外在的刻意裝飾，而是源於個人的生命經驗、文化記憶，以及長期累積的感知。

他的創作承襲東亞傳統文人美學，重視藝術家的內在修養，而非單純展示繪畫技巧。透過木材、珍珠貝母及天然顏料，他以當代藝術語言重新詮釋韓國傳統美學，同時思考人類與自然的關係，以及生命循環、萬物共生等議題。

多年來，金德龍曾於韓國、日本及美國等地舉辦個展，作品亦獲韓國國立現代美術館、首爾藝術博物館、朴壽根博物館及京畿道美術館等機構收藏。

今次是金德龍第三次於香港Soluna Fine Art舉辦個展。此前，他曾於2020年及2023年分別舉行「Ocean Rhapsody」及「Auspicious Dream」個展。新展延續他對天然材料與傳統美學的探索，藉由木紋與貝母的光澤，呈現時間流逝的痕跡，以及對未來的想像。

展覽詳情

Where Grain Becomes Light

展期：2026年10月15日至11月28日

時間：星期二至星期六，上午10時至下午6時（公眾假期休息）

地點：Soluna Fine Art（香港上環西街52號地下）

圖：主辦方提供

Topclass

http://topclass.chosun.com/news/articleView.html?idxno=766

Posted 1 Oct 2006

chosun.com

topclass

문화

작가 김덕용

2006년 10월호

글자 크기 + − 프린트

"다정도 병이라서…"

김덕용

1961년 광주 출생. 서울대학교 미술대학 회화과 및 동 대학원 동양화과 졸업. 2002 마니프 국제아트페어 우수작가상, 1996 동아미술제 동아미술상 수상(동아일보, 국립현대미술관), 1995 제14회 대한민국 미술대전(문예진흥원, 국립현대미술관), 1992년 이후 10여 회 개인전과 주요 단체전 참여. 현재 전업 작가로 활동 중.

"다정도 병인 양하여… 하는 시조가 있지 않습니까? 그게 맞는 말 같습디다."

쿨하게 사는 게 유행인 세상에 작가 김덕용은 '다정'에 관해서 말한다. 그가 교사직을 접고 전업 작가 선언을 한 후 아내가 일을 하니 방학 때면 아이들 점심 챙기는 것이 그의 일이다. 그래서 '주부 스트레스'도 받는다. 사실 중 3, 초등 5학년의 두 아들이 꼭 부모의 손길을 필요로 하는 것은 아니지만, 그래도 늘 챙겨야만 마음이 놓인다. 매사가 그런 식이다. 하다못해 식당에 예약을 할 때도 그의 목소리에는 정겨움이 넘쳐난다. 언제나 누구에게나 한결같은 사람이다.

이웃집 아저씨같이 편한 그의 얼굴을 보며 "선생님 얼굴이 그림 속의 얼굴과 똑같네요" 하자 "제가 그림 속에 있다가 잠시 나왔나 봅니다. 그림은 제가 쉬고 싶어서 그리는 것이니 그림 속에 어찌 제가 없겠습니까?"라는 답변이 돌아온다. 작가가 기억 너머에 있는 푸근하고 고운 심성의 사람들을 떠올리며 그린 얼굴들은 그를 닮아 있다. 소녀는 수줍은 듯 조용히 문을 열고 빼꼼히 고개를 내민다. 마당의 누렁이는 지그시 눈을 감고 선잠이 들었다. 한창 개구쟁이 짓을 할 나이의 사내아이는 얌전히 잠든 누렁이를 바라보며 지켜주고 있다. 여인네는 한쪽 무릎을 세우고 다소곳이 앉아 있다. 심지어는 채반의 복숭아마저 농익은 숨결이 함부로 흘어질까 낮은 숨을 내쉰다. 그의 그림 제목 중에는 유독 '휴(休)'라는 제목이 달려 있는 것이 많다. 자신이 그림 속에서 쉬었듯 관람자도 유유자적한 공간으로 초대한다.

결-休_나무에 혼합기법.

김덕용은 이 다정다감한 얼굴들을 오래된 나무판 위에 단청 기법으로 그린다. 전국의 고목상들로부터 수집한 고목을 다듬는 일이 그의 작업의 첫 시작이다. 장롱 문짝이나 소반같이 세월의 흔적이 밴 이 나무들은 절대 뒤틀리는 법이 없어서 그림의 좋은 바탕이 된다. 그는 이 나무들이 가진 원래의 아름다움을 찾아주는 것이 가장 중요하다고 생각한다.

15년간 몸담았던, 안정적인 직장이던 학교를 그만두고 전업 작가가 되었을 때 막막함과 어려움은 지금도 잊지 못한다. 더 늦기 전에 작품으로 승부를 보고 싶다는 생각만으로 감행한 일이었지만 네 식구 생활을 생각하자 암담했다.

"쓰러지자. 차라리 쓰러지자 생각했죠. 희망은 거기서부터 시작된다고."

이제는 그런 감정을 털어내도 좋다 싶을 정도로 그의 화업은 궤도에 올랐다. 개인전은 좋은 반응을 얻었고 많은 사람들이 좋아하는 인기 작가가 되었다. 그는 혹독한 시간이었던 그때를 작가로서의 자세를 가다듬는 좋은 수업 기간으로 생각한다. 남보다 늦게 시작했지만 요즘은 차라리 그게 다행이라고 생각한다. 나이가 드니 자신에 대한 통제력이 더 많이 생겼고, 흔들리지 않고 자기 길을 갈 수 있으리라는 확신이 생겼기 때문이다.

자운영_나무에 자개 혼합기법.

지난 2년 동안 그는 홍콩 크리스티 경매에서도 아주 좋은 반응을 얻고 있다. 작가 선정에 있어서 까다롭기로 소문난 홍콩 크리스티의 큐레이터들이 4회 연속 그의 작품을 골라 갔다. 그의 다정다감한 사람들이 해외 컬렉터들 사이에도 깊은 공감을 얻고 있다는 이야기다. 나뭇결에 물감이 스며들듯 그의 작품은 조금씩 해외로 번져 나가고 있는 중이다. 전업 작가를 선언하고 3년 만에 이룬 일이다. 11월 송현동 이화익 갤러리에서 열리는 개인전에서는 더 넉넉한 자연 풍경을 볼 수 있을지도 모르겠다. 그의 작업장이 더 많은 자연을 끌어안고 있으니 말이다.

사진 : 이창주

매거진 한경

https://magazine.hankyung.com/money/article/202101203397e

Posted 26 Feb 2020

매거진 한경 | 한경BUSINESS | MONEY | hankyung JOB&JOY

태그 | 빅스토리 | 금융 | 상속 | 라이프 | 스타일 | 매거진 구독신청 | e매거진 보기

홈 > MONEY

빛·결·창문, 예스러운 감성미학

입력 2020.02.26 16:54 | 수정 2020.02.26 16:54

김윤섭 소장의 바로 이 작가 - 김덕용

[한경 머니 기고 = 김윤섭 한국미술경영연구소장·미술사 박사] 김덕용 작가는 주로 정겨운 추억들을 소환한다. 살결처럼 부드럽고 너그러운 감성을 지닌 그림이다. 그림 속 '옛날의 그 집엔 또 어떤 사연들이 있었을까.

3월이다. '단발머리 소녀가, 옷으며 건네 준 한 장의 꽃봉투/ 새봄의 봉투를 열면, 그 애의 눈빛처럼, 가슴으로 쏟아져 오는 소망의 씨앗들…' 이해인 수녀의 시(詩) '3월에'처럼 드디어 희망 돋는 시즌이다. 꽃샘추위가 물러간 산자락에는 어김없이 긴 겨울잠에서 깨어난 노란 산수유꽃이 고개를 내민다. 성질 급한 산수유는 매화보다도 먼저 새봄을 알리며 꽃망울을 터뜨렸다. 김덕용 작가도 가지마다 소담한 노란 눈송이가 내려앉은 산수유의 흥취를 담았다.

김 작가는 주로 정겨운 추억들을 소환한다. 살결처럼 부드럽고 너그러운 감성을 지닌 그림이다. 기와집 너머에 활짝 핀 산수유꽃이나 매화는 마치 그 집 주인의 성품을 보여 주는 듯하다. 분명 꼿꼿하면서도 온화하고, 한없이 인자한 품성의 소유자일 것이다. 비슷한 사람이라고 성격까지 같은 순 없다. 어떤 면을 주목하는가에 따라 전혀 다른 느낌이다. 꽃을 강조할 때에 매화(梅花)라 부르고, 열매가 강조되면 매실나무라 부르는 격이다. 그림의 주인공이나 관람자의 감정까지 배려한 화면의 탁월한 연출력은 김 작가 작품의 경쟁력이다.

흔히 한 작가를 설명할 때 전공 여부를 먼저 따지게 된다. 서양화, 한국화(동양화), 조각, 공예 등. 미술대 재학 시절이나 작가 입문 이전에 어떤 장르에 중점을 두고 학습했…냐를 고려한 것이다. 그렇게 보면 김 작가는 장르…나 전공 구분이 애매하다. 대학 시절엔 동양화를 전공했으…니 한국화가, 나무판을 자유자재로 잘 다루니 목조각가, 단청 기법이…나 자개까지 섭렵했다고 해서 공예가라고 부를 수도 없는 노릇이다. 굳이 구분하자면 '김덕용 장르'겠다. 장르를 넘나들고 융합하는 현대미술의 한 전형을 만들어 낸 셈이다.

수년 전부터는 나무판에 자개 재료를 접목해 큰 주목을 받고 있다. 자개는 일반 채색물감 재료에 비해 다루기가 수월치 않다. 판에 접착하는 것도 어렵지만, 자개의 아주 얇은 판을 결에 따라 가늘게 자른다든가, 잘린 자개 띠를 원하는 리듬감에 따라 배열하여 완성해 가는 과정은 더욱 힘들다. 수행하는 과정과 진배없다. 김 작가의 묵뚝한 손끝은 어느새 세월의 굳은살이 자리한 지 오래다. 그 두께만큼 작품의 깊이감도 더해졌다. 그래서일까. 그의 작품은 유독 '세월의 맛'을 중요시한 것으로 여겨진다.

1961년생. 서울대 미술대 회화과 및 같은 대학원 동양화과 졸업했으며, 국·내외에서 19회(서울, 부산, 나고야, 도쿄, 런던, 뉴욕 등)의 개인전을 가졌다. 또한 2020년 비상전(서울 이화익갤러리), 2019년 성남의 얼굴전: 집(경기 성남큐브미술관)·아부다비 아트페어(아부다비 UAE), 2018년 차경(경기 이천시립월전미술관), 2017년 안평대군의 비밀정원전(서울 자하미술관), 2015년 우리 옛 가구와 현대미술전(서울 이화익갤러리)·미인(美人): 아름다운 사람전(서울미술관), 2010년 한국 현대미술의 중심작가전(서울 갤러리현대), 2007년 아시안 워크(런던 22갤러리), 2003년 박수근을 기리는 작가들전(강원 양구 박수근미술관), 2000년 동아미술제 수상 작가 초대전(서울 일민미술관) 등을 비롯해 다수의 기획단체전에 초대됐다. 그의 작품은 국립현대미술관, 서울시립미술관, 박수근미술관, 경기도미술관, 외교통상부, 스위스 한국대사관, 그랜드인터콘티넨탈호텔, 대양상선, 제주 휘닉스아일랜드, 아부다비 관광문화청(ADTCA), 에미레이트 전략연구조사센터(ECSSR) 등 여러 곳에 소장돼 있다.

김윤섭은 미술평론가로서 명지대 대학원에서 미술사 박사학위를 취득했고, 2019 안양국제공공예술프로젝트(APAP) 예술감독을 역임했다. 현재는 국립현대미술관 작품가격 평가위원, 정부미술은행 운영위원, 인천국제공항 문화예술자문위원, (사)한국미술시가감정협회 전문위원, 대한적십자사 문화나눔프로젝트 아트디렉터, 숙명여대 겸임교수, 계간조각 편집장, 2020 경주국제레지던시아트페스타 전시감독, 한국미술경영연구소장, (재)예술경영지원센터 이사 등으로 활동 중이다.

Woodplanet

https://m.woodplanet.co.kr/news/view/1065594968131020

Posted 25 Jul 2022

woodplanet 우드문화미디어

나무 위에 올려놓은 기억, 김덕용 작가

아트 / 편집부 ✉ / 2022-07-25 15:36:58

한국적인 색채가 물씬 흐르는 작품으로 잔잔한 감동을 선사하는 작가 김덕용. 그는 너무나 빠르게 변해가는 세상에 대항이라도 하듯 과거의 한 자락을 불러내 조용히 말을 건넨다. 빛바랜 기억들이 나뭇결 위에서 되살아나 새롭게 온기를 얻는다.

▲ 풍-목재 나무, 2006, 나무에 안정기법, 69x93

차곡차곡 개켜 반단이 위에 올려 둔 색동 이불이며 장독대 위에 떠 놓은 정화수 한 사발, 툇마루 아래 벗어놓은 하얀 고무신…. 그가 호출하는 이미지는 과거 속에 있다. 지금은 좀처럼 볼 수 없는 풍경을 참 진득하게도 보여준다. 그런데 그게 고리타분한 잔소리 같지가 않다.

매쓰는 일 없이 그저 순하기만 할 것 같은 소녀들, 뭐라 야단을 쳐도 배시시 웃기만 할 것 같은 소년들을 보면 저게 바로 우리의 얼굴이라는 생각이 든다. 전셋값 정도의 돈만 있으면 얼마든지 페이스오프가 가능하고 신윤복의 미인도 대신 밀로의 비너스가 더 아름답다고 말하는 세상이지만, 원래 우리가 지녔던 표정은 저렇듯 순박했다.

김덕용 그는 우리와 익숙한 관계를 맺었던 것들을 기억의 흔적으로 제시한다. 강아지만 해도 그렇다. 그가 그리는 강아지는 심종팔구 누렁이나 백구다. 하지만 요즘은 누렁이나 백구보다 푸들이나 치와와, 포메리안을 더 자주 볼 수 있다. 세태를 적극적으로 반영해, 만약 그가 이런 인기 애완견을 그렸다면 어땠을까. 아마도 그가 조합해 놓은 기호에 균열이 생길 것이다.

捨紙取木, 종이를 버리고 나무를 취하다

그의 작품은 '한국적인 색채가 강하다' 는 평가를 받는다. 그런데 놀랍게도 그런 평을 받은 게 최근의 일이 아니다. 그림을 그리기 시작한 까까머리 중학생 시절부터였다.

▲ 오래된이야, 2010, 113.5x126cm (작가)

"그림에 소질이 있었는지 미술대회에 나가 상을 곧잘 받았어요. 그때 심사를 보던 선생님들이 한결같이 '네 그림에서 한국적인 느낌이 난다' 고들 하시는 거예요. 그때는 주로 수채화를 그렸는데 아마도 물맛이 잘 살았나 봐요. 그런데 그런 얘기를 자꾸 듣다 보니 '나는 서양화가 아니라 동양화를 해야 하나 보다' 하는 생각이 들데요. 그래서 서울대 동양화과에 진학했는데 저한테 그건 아주 자연스럽고 당연한 수순이었어요."

그때까지만 해도 그에게 '한국적' 이라는 수식어는 그다지 무게감이 없었다. 그저 진로를 결정하게 된 요인이었을 뿐. 그러나 대학에 들어가 그림을 그리기 시작한 후 '한국적' 이라는 말은 작가적 정체성을 좌우하는 중요한 화두가 되었다. 때마침 화단에서도 한국화에 대한 담론이 거세게 일었다. 이제까지 동양화로 통칭되던 그림을 한국화로 부르고, 그 뜻과 개념을 정리하자는 움직임이 일어났던 것이다. 과연 무엇이 한국화이고 무엇이 한국적인가에 대한 고민이 시작된 건 그때부터였다.

"대학 때 학교 다니기 참 싫었습니다. 나는 그냥 그림만 그리면 되겠거니 했는데 그게 아닌 거예요. 준법이니 뭐니 해서 동양화에는 무슨 법이 그리 많은지 규칙이 엄격했지요. 게다가 나는 색깔 쓰는 거 하나는 자신 있었는데 격이 떨어진다고 색을 쓰지 말라지 뭡니까. 체일 잘하는 걸 못하게 하니 답답했어요. 빨리 졸업해서 내가 그리고 싶은 그림을 그리자, 내가 한국적인 그림을 찾아 나서자 생각했지요. 그러다가 대학원에 진학했는데 어느 날 박물관에서 반구대 암각화의 탁본을 보게 됐습니다. 그게 어찌나 좋았던지 거기서 착안해 나무판에 그림을 새겨서는 화선지에 찍어냈지요."

그때 비로소 나무와 인연을 맺게 됐다. 그렇게 작업한 그림을 모아 92년도에 관훈갤러리에서 첫 개인전을 열었다. 그런데 전시장에는 고생스럽게 작업한 나무판은 온데간데없고 화선지 작품만 덩그러니 자리를 차지하고 있었다. 나무판은 작업의 과정일 뿐 작품 자체가 될 수는 없었던 것이다.

▲ 풍-무무, 2008, 나무에 안정기법, 132x112

어떻게 보면 그는 참 사서 고생을 한다. 쉬운 길로 갈 수도 있는데 에둘러 먼 길을 향한다. 한때 그에게는 대학에서 학생들을 가르치며 편안히 살고 싶은 욕망이 있었다. 하지만 이질적인 작업 스타일로는 그렇게 되기가 힘들었다. 나무판이나 어루만지고 있는 사람을 누가 불러주랴. 하고 싶은 작업을 하려면 사회적 지위와 경제적인 보상을 포기해야 하고, 안락함을 누리려면 나무 작업을 포기해야 했다. 양자택일. 작가로서의 삶을 포기할 수 없었던 그는 경제적인 문제를 해결하기 위해 예고에서 13년 동안이나 아이들을 가르쳤다. 그 와중에 틈틈이 그림을 그렸다. 그의 말로는 "참 독하게 살았다" 고 한다.

흘린 땀의 무게만큼 진심어린 작품이 태어날 수 있다고 믿는 것일까. 김덕용 작가는 자신에게 엄격한데 그건 아마도 관객에게 거짓된 작품을 보여줄 수 없기 때문일 것이다. 언젠가 안숙선 명창이 "소리는 바른 사람에게서 바르게 나온다" 는 말을 한 적이 있다. 이 말은 그에게도 적용된다. 그림은 바른 사람에게서 바르게 나온다! 그래서 그의 작품이 진한 울림을 주는지 모른다.

어떤 나무를 보면 여기에 뭘 그려야겠다는 생각이 떠오르기도 할까? 그에게 물었더니 피식웃기로 따지면 50% 정도라고 한다.

"그런 경우 많아요. 나무에서 강아지 코가 보인다든지 여성의 누드가 보인다든지 할 때요. 어떤 때는 묵은 나무에서 먼지만 좀 털어 줬는데 그림이 벌써 다 된 경우도 있어요. 옹이가 가득한 나무에 매미를 한 마리 그렸는데 나뭇결이 매미 소리를 낼 때도 있지요. 나는 내가 나무 위에 그림을 그린다고 생각하지 않아요. 나무가 스스로 자신을 그려낸다고 생각해요. 내 역할은 그걸 찾아내 주는 거죠."

월간중앙

https://jmagazine.joins.com/monthly/view/337061

Posted 17 Nov 2022

202212호 (2022.11.17) [176] 목차보기 기사 제보 편집장에게 한마디 제휴구독신청

[JOA의 핫피플 & 아트(7)] 한국적 미감(美感)의 대가, 화가 김덕용

나무를 화폭 삼아 불멸의 생명을 예찬하다

종이 대신 나무·자개에 그림 그리며 독보적 화풍 구축
경기 광주 영은미술관에서 12월 31일까지 특별기획전

김덕용 화가가 가장 아끼는 사진은 학창 시절 지역 주민과 전교생이 보는 앞에서 단상에 올라 미술 부문 교육감상을 받는 장면이다. "어릴 때 큰 상을 자주 받은 것이 화가의 길로 들어선 직접적인 계기가 됐다"고 그는 떠올린다. / 사진:김덕용

영은미술관에서 전시하는 [차경(借景)과 자경(自景)사이- 스물네 개의 빛바람]은 어떤 내용을 담고 있나?

"사랑하는 사람이 우리 곁을 떠나도 우주에서 또 다른 어떤 모습으로 순환한다는 것을, 작가가 느끼는 물성에서 같이 느꼈으면 한다. 처제가 국어 교사였다. 작가노트를 쓰면 감수를 해주곤 했는데 병으로 갑자기 세상을 떠났다. 평소 늘 응원해주고 내 그림을 무척 좋아해서 처제에게 그림이 위로가 되었으면 하던 시기에 그렸다. 작가의 삶을 여행길처럼 걸어오면서 나 자신을 정리하는 시간이 되었는데, 힘든 시기에 있는 많은 사람과 위로를 나눴으면 하는 전시다."

나무를 태우고, 그 재로 그림을 그린다. 어떤 의미인가?

"'재'로 그린 것은 4~5년 정도 됐다. 어느 날 작업실에서 쓰다 남은 나무를 태우다 성찰의 시간을 가졌다. 그림 재료로 사용하던 나무는 버려지고, 태워지고, 결국 '재'가 되는데, 이 나이가 되고 보니 우리 삶도 다를 바 없다는 생각이 들었다. 중요한 것은 한 줌의 재가 된다 해도 형체만 바뀔 뿐 본질은 변하지 않는다는 것이다. 사라지는 모든 것은 자연(우주)으로 가서 또다시 순환하는 과정에 있지 않을까 하는 생각에서 시작됐다."

박경리 유고집 삽화 그려 세간의 이목 집중

김덕용 화가의 대표작 중 하나인 '자운영'(2020)은 목재 위에 자개를 이용한 독특한 기법을 사용한 작품이다. 단아하고 인자한 어머니의 향수를 자극한다. / 사진:김덕용

그림을 그릴 때 캔버스나 한지 대신 고재를 사용하기 때문에 채색의 어려움이나 나무의 뒤틀림, 벌어짐 등으로 많은 어려움이 있을 것 같다.

"그림의 바탕 재료로 나무를 가장 먼저 사용했다. 초기에는 시도한 사람이 없어 어려움이 많았다. 장비가 없어 변두리 목공소에 가서 종일 부탁해 겨우 만들기도 하고, 목공 장인을 찾아가 목공 기술을 배웠다. 지금도 원목을 쓸 때 끼워 넣는 방식으로 틀 안에서 움직이게 원목을 짜기도 하는 등 다양한 방법을 시도한다. 색칠은 검증된 분채나 석채를 사용하거나 발색과 그림의 표현에 따라 아크릴 등 다양한 물감을 쓴다. 고재 위의 채색 역시 시행착오를 겪으면서 지금의 방법을 찾았는데, 앞으로도 계속 연구할 생각이다."

Art Chosun

http://art.chosun.com/site/data/html_dir/2023/01/04/2023010402169.html

Posted 4 Jan 2023

chosun.com

ART CHOSUN

News | Talks | Views | Specialist | Galleries Now | ACS | Event

News > [기획특집] 우리가 2022년 한국 아트씬을 잊지 못할 이유③

입력 : 2023.01.04 17:46

세계적인 아트페어 '프리즈' 서울판의 성공적인 개최부터 미술품 거래 총액 사상 첫 1조원 돌파에 이르기까지 2022년은 한국 미술계에 있어 그야말로 새로운 역사의 서두가 열린 한 해였다. 다시다난한 폭풍의 중심을 관통하며 이를 정통으로 목격한 미술계 전문가 11명에게 2022년 아트씬을 어떻게 기억하는지, 또 다가오는 2023년은 어떻게 기대하는지 등에 관한 다섯 가지 공통된 질문을 던지고 답변을 들어보는 자리를 마련했다. 총 3회에 걸쳐 연재한다.

/Frieze Seoul

◆손지성 손느피알 대표: *지난 20여 년간 서울옥션, 하이엔드 웰니스 스파 브랜드, 하이엔드 오디오 브랜드 등에서 언론홍보와 마케팅 업무를 해왔다. 현재 부티크 PR사 (주)손느피알(Sonne PR)을 운영하며 글로벌 갤러리와 옥션 하우스를 비롯해 바이오, IT 등의 PR을 맡고 있다.*

—2022년 미술계를 한 단어로 정의한다면.

—2022년 미술계에서 잊지 못할 일은?

프리즈 서울을 2022년 한국 미술시장의 가장 큰 이슈로 지목하는 데 이견이 없을 것이다. 그 기간 수많은 세계적인 아티스트와 갤러리리스트, 컬렉터가 방한해 다이나믹하면서도 다양하며 생동감 넘치는 한국 미술계에 찬사와 경의를 표하지 않았던가.

김덕용의 작품. /슬루니파인아트

—1~2년 전과 비교해 2022년 미술계에 가장 큰 변화는.

전 세계가 팬데믹으로 인해 물리적인 여행이 힘들어지고 장기간 계속되던 경제와 문화의 글로벌화가 거꾸로 로컬 중심으로 흘러가면서 한국을 비롯한 세계 각국은 다시 자국의 예술계에 집중하는 시기였던 것 같다. 특히 소셜미디어와 메타버스의 확장으로, NFT, 디지털 아트 등에 대한 관심이 증폭되며 컬렉터층이 보다 확장하고, 또한 MZ세대의 등장으로 인한 새로운 커뮤니케이션과 마케팅의 출현도 감지할 수 있었던 시간이었다. 한류 열풍에서 비롯한 한국 문화에 대한 관심은 한국 미술로까지 이어졌다. 지난 몇 년 사이에 홍콩을 비롯한 영국, 미국 등 세계적인 아트페어에서 한국 미술품 대한 관심이 급속도로 높아짐을 실감한다.

—2022년 발견한 최고의 아티스트는.

김영헌, 김근태, 김덕용 작가를 눈여겨보길 권한다. 김영헌은 작가 자신이 아날로그의 시대를 지나 디지털 시대를 맞이하고 변화된 패러다임 속에 감지한 미적 경험을 바탕으로 시작된 시리즈로 잘 알려져 있다. 김근태의 수년간 지속된 자기 수련과 화두의 철학을 담은 회화도 추천하고 싶다. 맑고 청아한 물성을 발현하는 그의 작품은 실제 해외에서도 다수의 미술애호가가 주목하고 있다. 아울러, 오랜 시간 한국적인 본향을 모색해가는 김덕용의 작품은 탄탄한 회화성을 바탕으로 한국의 전통적인 소재인 자개와 나무를 현대적으로 재해석해 호평을 받고 있다.

—2023년 한국의 아트씬은 어떨까. 예측과 기대는?

세계 미술시장의 중심축이 한국과 홍콩, 싱가포르를 기점으로 아시아를 향해 이동하리라 믿는다. 2022년 프리즈 서울의 대대적인 성공이 한국 미술시장을 국제 미술계의 한 축으로 자리매김하게끔 했고 올해에도 그 기세를 이어갈 것이다. 세계 유수의 갤러리와 미술관이 한국 미술과의 교류를 확대함으로써 한국이 트렌드 메이커로서의 역할을 이어 나가게끔 도울 것이다. 특히 MZ세대가 선도하는 순수미술과 대중문화와의 혼성, 메타버스와 NFT 등 뉴 패러다임의 확장은 단순 미술시장을 넘어서 새로운 자본시장으로의 움직임을 가속화하리라 내다본다.

—2022년 미술계를 한 단어로 정의한다면.

'디지털 아트 콘텐츠'를 빼고 2022년을 이야기할 수 있을까? 오프라인 전시와 연동한 온라인 전시가 일상 안으로 들어오면서, 실물 전시를 뒷받침하는 다양한 기술력의 상용화가 예측되는 가운데, 이제 디지털 아트 콘텐츠가 키아프, 프리즈 등의 아트마켓과 비엔날레와 미술관 전시 등 영리와 비영리를 망라하는 예술공간에 침투했다. 인공지능 아티스트 이슈 등이 화두로 떠오르는 이유 역시 향후 전개될 예술의 미래를 예측하게 하는 듯하다.

/Frieze Seoul

헤럴드 경제

http://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20230412000747

Posted 15 Apr 2023

헤럴드경제 70 HELLOWORLD

Alliance+

뉴스

자개와 숲으로 그려낸, 광활한 우주의 풍경

2023.04.15 07:46

이화익갤러리, 김덕용 개인전 '상서로운 꿈'

숲을 활용한 신작 우주(宇宙) 앞에 선 김덕용 작가 [이한빛 기자]

[헤럴드경제=이한빛 기자] 김덕용(62)의 그림을 모르는 사람은 있어도, 한 번 본 사람은 절대 잊지 않는다. 어느 갤러리나 미술관 혹은 아트페어에서 만나더라도 '김덕용 그림이다!'하고 단번에 알아본다. 나무와 자개를 주 재료로 한국적 정서를 포착하는 독특함이 깊은 인상을 남기기 때문이다.

김덕용의 개인전 '상서러운 꿈'이 서울 종로구 이화익갤러리에서 열린다. 2017년 '오래된 풍경'전 이후 6년 만의 동 갤러리 전시다. 오래된 가구나 문짝 같은 나무판을 깎고 다듬어 단청기법으로 그림을 그리거나, 나전칠기 방식으로 자개를 붙이는 기존의 작업 신작들은 물론 숲으로 새롭게 시작하는 시리즈도 선보인다.

"교사로 10년 간 활동하다가 전업 작가로 전향한 지 20년이 넘었다. 당시 작가로 길을 가야하는지 고민할 때 만났던 곳이 이화익갤러리였다. 오랜 시간 작가의 길을 갈 수 있었던 데는 갤러리의 역할이 컸다"는 김덕용 작가는 "앞으로 20년, 80세까지 좋은 작업하는 작가로 남고 싶다는 생각이 들었다. 비슷한 또래의 작가들이 많이 숨어버렸다. 마지막 완주를 위해 내 호흡대로 해야겠다 싶다. 마치 '상서로운 꿈'을 꾸듯이"라고 설명했다.

이화익갤러리와 인연은 2002년으로 거슬러 올라간다. 개인전을 시작으로 이후 20년 넘게 국내는 물론 싱가포르, 홍콩, 두바이, 아부다비, 런던, 마드리드, LA, 마이애미 등 해외 아트 페어 및 전시를 통해 꾸준히 작가를 프로모션해왔다.

숲을 활용한 신작은 우연한 기회에 시작됐다. 작업을 하고 남은 자투리 나무들을 난방을 위한 땔감으로 쓰다가 이들을 작품에 활용한 것이다. 작가는 "머리로 생각하면 안나온다. 마음에서 나와야 작업이 된다"고 말했다.

타고남은 재에 자개로 우주의 씨를 뿌리듯, 산수풍경과 우주(宇宙)의 공간을 표현했다. 동양화를 전공했던 작가는 관념 산수화가 사라져감이 아쉬웠다고 한다. "어떻게 내 작업에 들어와야 현대적인 모습이 될까"가 늘 고민이었다. "진경산수도 좋지만 이상을 표현한 관념산수가 마음에 남아있었다. 우주의 이상적 모습을 담은 '우주 산수'를 염두에 두고 있다" 다음 작업은 광활한 우주를 담은 대작이 나올 것으로 보인다.

전시장 2층에는 폭이 3미터가 넘는 대형 작업이 걸렸다. 옛 기와집 풍경이 끝도 없이 하늘로 이어진다. 이화익갤러리 측은 "그의 작품을 누구보다 잘 이해하고 응원해주던 가족을 떠나보내며 우주(宇宙)가 탄생했다. 바다로부터 온 자개로 탄생에 대한 근원을 담아냈다면, 우주는 죽음의 본질을 고민한다"고 설명했다. 그래서일까, 검은 음영은 피안으로 향하는 길처럼 읽힌다. 4월 25일까지.

김덕용, 자경 - Ocean Rhapsody, 100×140cm, Mixed media (mother of pearl) on wood, 2022 [이화익갤러리 제공]

vicky@heraldcorp.com

KBS뉴스

https://news.kbs.co.kr/mobile/news/view.do?ncd=7653776&ref=A

Posted 17 Apr 2023

제보 KBS 뉴스

타고 남은 재가 그림이 되다…다시 피어나는 '생명의 빛'

입력 2023.04.17 (21:48)
수정 2023.04.17 (22:18)

뉴스 9

[앵커]

오래된 나무를 태우면 남는 재와 숯이 그림에서 새로운 생명의 빛으로 다시 태어났습니다.

한국적 정서를 가득 담아 해외에서도 주목받는 김덕용 작가의 작품을 김석 기자가 소개합니다.

[리포트]

인왕산의 밤하늘 위로 동심원을 그리며 퍼져나가는 별 무리.

그것은 반짝이는 우주입니다.

화폭 가득한 그 빛은, 조개 껍질로 만든 자개를 잘라 한 땀 한 땀 이어붙여 완성한 재생의 빛.

뭇 생명들이 끊임없이 순환하는 우주의 빛입니다.

[김덕용/작가 : "자연에서 왔다 다시 자연으로 돌아가는, 그리고 그것은 하나의 별의 무리일 수도 있고 또 우리 사람의 개개인이 갖고 있는 손의 지문일 수도 있습니다."]

수없이 많은 기와지붕 위로 짙게 내려앉은 어둠.

그 속에 알알이 박힌 자개가 별처럼 반짝입니다.

나무가 그 쓰임을 다해 불에 태워지면 남는 재와 숯.

작가는 거기서 삶을 보았고, 타고 남은 재에 새 숨결을 불어넣었습니다.

[김덕용/작가 : "우리의 유한한 삶이 자연과 우주로 이어지는 영속성을 표현하고자 했습니다."]

오래된 나뭇결 위에 자신만의 고유한 화법으로 한국적인 아름다움을 담아온 김덕용 작가.

'생명의 순환'이라는 인류 보편적 정서 덕분에 국내는 물론 해외에서도 호평을 받고 있습니다.

그런 작가가 이번 전시에 붙인 제목은 '상서로운 꿈'입니다.

[김덕용/작가 : "우리 미의식의 또 가장 중요한 미적 화두는 어떤 상서로운 어떤 상상의 문양이나 동물에 있다고 봅니다. 그러한 것들이 제 작업에서 나타나길 바랐고…"]

부단한 고민과 실험을 통해 늘 새로운 작품 세계로 나아가는 김덕용 작가의 신작 26점이 관람객을 기다립니다.

KBS 뉴스 김석입니다.

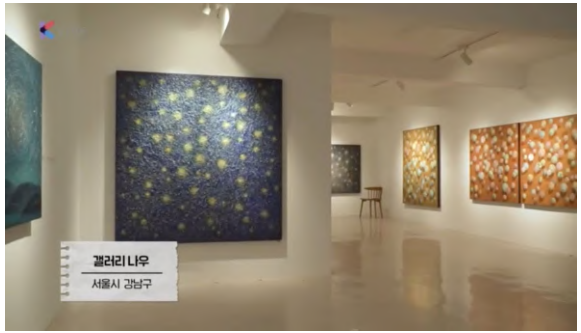
촬영기자:정형철/영상편집:이현모/자막제작:김은영

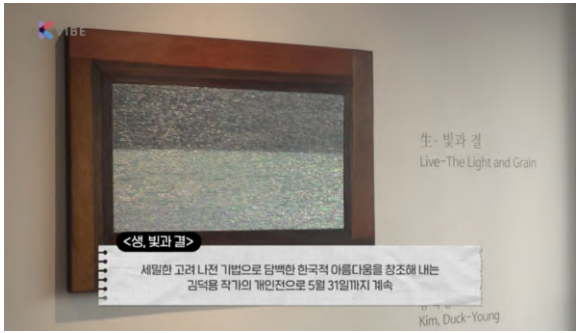
김석 기자 stone21@kbs.co.kr
김석 기자의 기사 모음 ›

연합뉴스

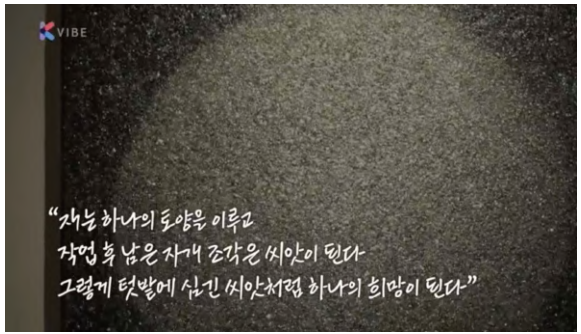
https://www.yna.co.kr/view/MYH20240506000600528?input=1197m

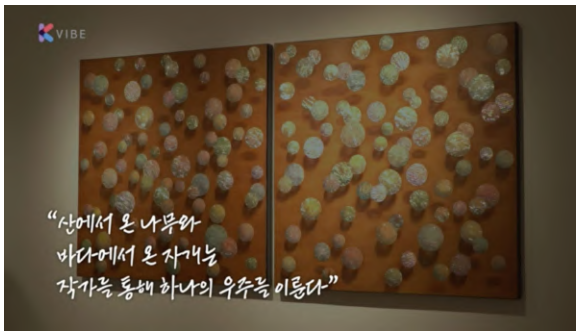
Posted 6 May 2024

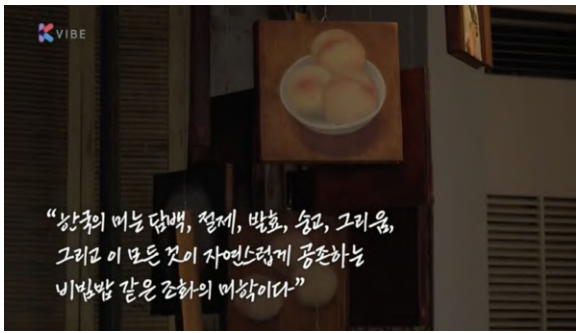

갤러리 나우는 나무에 기반한 자개와 금박과의 조화를 선보여 한국적 아름다움을 추구하는 김덕용 작가를 초대해 김덕용 개인전 '생-빛과 결' 전시를 개최하고 있다. 김 작가의 작품은 크게 순환의 결을 연결하는 '관계 중심'의 키워드와 무한대의 공간을 제한적 재료로 개성화한 '차경(借景)-time and space' 시리즈로 나뉜다. 오랜 나무판에 올려낸 인물과 어우러진 한국의 자연을 '생의 미학'으로 느낌으로 담았다. 세밀한 고려 나전기법이 특별한 감상으로 이어진다. 전시는 31일까지.

SBS

https://n.news.naver.com/mnews/article/055/0001156788

Posted 21 May 2024

문화현장 오늘(21일)은 전시 소식입니다. 김덕용 작가는 오래된 나무판에 나전칠기 방식이나 상감기법을 통해 독창적인 한국의 미를 구현해 왔습니다. 숲의 근원인 나무의 결과 바다를 벗어난 자개의 빛을 기반으로 구상과 추상을 넘나들며 생명과 순환을 이야기합니다.

['생-빛과 결'전 / 31일까지 / 서울 갤러리나우]

결이 고운 나무에 한 조각 한 조각 빛을 담아냈더니 망망한 우주의 별이 되고, 하늘을 가득 채운 비눗방울이 됐습니다.

작품의 제목은 화양연화, 김덕용 작가는 자신의 가장 아름답고 찬란했던 시절을 이렇게 회상했습니다.

[김덕용/작가 : 어린 시절에 즐겨 갖고 놀던 구슬이기도 하고 또 잡고 불면서 놀았던 비눗방울이기도 합니다. 그 시절이 가장 빛나던 시기 아닌가 해서….]

자개 조각이 영롱한 빛을 발하며 별의 궤적을 보여줍니다.

별의 순환 같기도 하고 인간의 지문 같기도 한 소용돌이를 통해 작가는 탄생과 죽음을 표현했습니다.

[김덕용/작가 : 생명이 떠난다고 해서 생명은 끝이 아니라, 우리 마음속의 기억과 흔적으로 마음속 영원히 그 안에 존재하고, 생명은 다시 우리에게 순환돼서 다시 우리에게 온다고 생각하기 때문에….]

나무를 태운 재와 자개 가루를 섞어 만든 밤 풍경은 자연에서 살다 자연으로 돌아가는 생명의 순환을 담고 있습니다.

자개와 나무로 시간과 공간이라는 주제를 다뤄온 김 작가의 개인전 '생 빛과 결' 전은 오는 31일까지 서울 갤러리 나우에서 만나볼 수 있습니다.

아트뷰

https://www.snart.or.kr/main/wbzn/atvw/news_view.do?wbzn_sn=20003&atvw_dtl_cd=060101000000&wbzn_atvw_dtl_sn=100143

Posted 31 Mar 2026

2026 동시대미감전
<김덕용: 빛과 결, 自生之美>

장소 성남큐브미술관 기획전시실
일시 4월 10일(금)~6월 7일(일) 오전 10시~오후 6시(매주 월요일 휴)
티켓 무료 관람
문의 031-783-8142~9

성남큐브미술관의 대표 기획전 '동시대미감전'이 회화 작가 김덕용의 개인전 <빛과 결, 自生之美자생지미>를 선보인다. 김덕용은 종이나 캔버스 대신 나무를 화면으로 삼고, 단청 채색과 나전칠기 방식의 자개를 결합해 한국적 미감을 현대 회화로 확장해 온 작가다. 세월의 흔적이 담긴 나무의 결과 빛에 따라 변화하는 자개의 색을 통해 시간과 기억, 생명의 순환에 대한 사유를 화면 위에 펼쳐 보인다. 이번 전시에서는 신작을 중심으로 30여 년간 구축해 온 작업 세계를 조망하며, 생명의 기원과 자연, 우주로 이어지는 순환의 이미지를 담은 작품들을 만나 볼 수 있다.

김덕용, <차경-시간의 공간>, 2022,
Mother pearl and mixed media on wood,
240×180cm

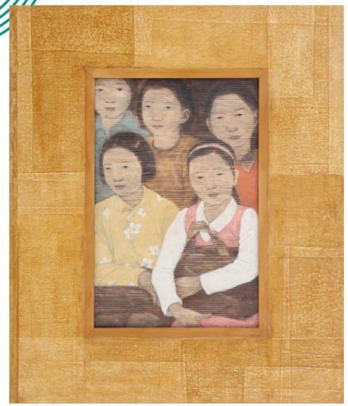

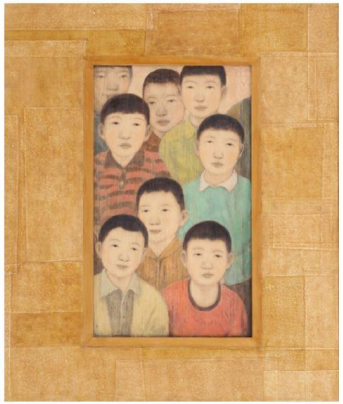
한국미의 대가 김덕용의 작품 세계

결 위에 머문 빛, 자생의 미학

김덕용의 회화는 재료로 기억되기 쉽다. 나무와 자개, 안료와 재, 금박 같은 물성은 단번에 시선을 붙들기 때문이다. 그러나 작가의 작업을 오래 바라볼수록 끝내 남는 것은 재료의 희소성이나 표면의 화려함이 아니다. 작가가 붙들고 있는 것은 "한국미술이 어디에서 다시 시작될 수 있는가"라는 물음이며, "한국미가 어떤 태도와 감각 속에서 국제화되는가"라는 더 깊은 질문이다.

글 안현정 미술평론가
연세대학교 사학학 석사, 성균관대학교 대학원 미술사학 석사와 예술철학 박사를 받았다. 국립민속박물관과 성곡미술관을 거쳐 현재 성균관대학교 박물관 학예실장 (겸 정학예사)을 맡고 있다.

김덕용, <우리들의 시간>, 2010, Danchoeng on wood, 100×120cm(each)

문인文人의 마음으로 다시 세우는 한국미

작가는 이 물음을 개념으로만 말하지 않는다. 손으로 더듬고, 몸으로 견디고, 시간을 쌓아 올리며 마침내 하나의 화면으로 응답한다. 그러므로 김덕용의 작업은 전통 재료를 활용한 동시대 회화라는 설명만으로는 부족하다. 오래된 감각이 오늘의 형식을 얻는 과정, 곧 시간의 축적과 기억의 침전, 노동의 밀도와 절제의 품격이 한자리에서 스스로 질서를 이루어 가는 과정을 보여 주는 것이다.

자생지미自生之美란 바로 이 자리에서 성립한다. 외부에서 이식된 아름다움이 아니라, 삶의 기억과 전통의 감각, 물성의 결기와 정신의 호흡이 충돌하지 않고 서로를 밀어 올리며 스스로 생겨나는 아름다움 말이다.

작가에게 창작은 새로움을 조급하게 발명하는 일이 아니다. 오히려 오래된 것 속에 잠들어 있던 감각을 오늘의 언어로 다시 일으켜 세우는 일이다. 그래서 작가의 화면에는 단절의 과장보다 연속의 숨결이, 파격의 구호보다 삭힘의 힘이 더 깊게 스며 있다. 정교하지만 과시하지 않고, 화려하지만 떠들지 않으며, 깊지만 닫히지 않는 이 조용한 밀도. 김덕용의 회화는 바로 그 느린 품격 위에서 자기 미학을 획득한다.

형사形似 너머, 마음의 필법

김덕용의 회화를 문인미학 안에서 읽는다는 것은 전통의 형식을 답습한다는 뜻이 아니다. 중요한 것은 문인화의 기본 맥락, 곧 그림을 통해 한 인간의 심법과 격조, 삶을 대하는 태도와 내면의 호흡을 드러내려 했던 정신을 오늘에 맞게 되살리는 것이다. 문인정신의 본질은 재료의 순수성이나 양식의 정통성에 있지 않다. 그것은 사물의 외형보다 그 안에 스민 뜻과 기운을 붙드는 마음, 기교보다 심법을 앞세우는 태도, 그리고 삶과 예술을 하나의 결로 이어 보려는 자세에 있다. 그런 점에서 김덕용의 회화는 매우 현대적이면서도 동시에 근본적으로 문인적이다.

송나라 시인 소동파蘇東坡, 1037~1101는 "그림을 형상만으로 논하면 아이의 견해와 다르지 않다(論畫以形似, 見與兒童鄰)"라고 했으며, 또한 "시 속에 그림이 있고 그림 속에 시가 있다(詩中有畫, 畫中有詩)"라고 강조했다. 문인미학의 오래된 명제를 압축한 두 문장은 오늘 김덕용의 작업 앞에서도 여전히 살아 있다.

작가의 화면은 형상을 버리지 않으나 형상에 갇히지 않고, 기억을 품되 서사로 닫히지 않으며, 사물과 풍경, 인물과 우주의 흔적을 드러내되 그것을 재현의 차원에만 머물게 하지 않는다. 오래된 사진의 잔상처럼 떠오르는 장면, 구상과 추상의 경계에서 흔들리는 형상, 달항아리와 바다, 별의 궤도와 우주 산수는 모두 외형의 재현보다 내면의 울림을 앞세우는 문인적 시각의 현대적 변주다.

작가가 "머리보다 마음으로 그려야 한다"라고 말하는 이유도 여기에 있다. 이 말은 감상적 수사가 아니다. 회화를 계산된 구성의 결과가 아니라, 삶을 통과한 감각의 진실이 형식과 만나는 일로 본다는 뜻에 가깝다. 그러므로 작가의 화면에서 한국화와 서양화, 회화와 공예, 구상과 추상이라는 구획은 본질적인 기준이 되지 않는다. 본질은 오히려 마음의 눈으로 세계를 읽고, 그 읽기의 깊이를 화면의 호흡으로 옮기는 데 있다. 김덕용이 문인화의 외형을 반복하지 않으면서도 문인정신의 현대적 계승자로 읽히는 이유가 여기에 있다. 작가는 붓과 먹의 문법을 답습하는 대신, 마음의 결을 나무의 결로, 시의 여운을 자개의 빛으로, 내면의 격조를 화면의 품격으로 바꾸어 놓는다.

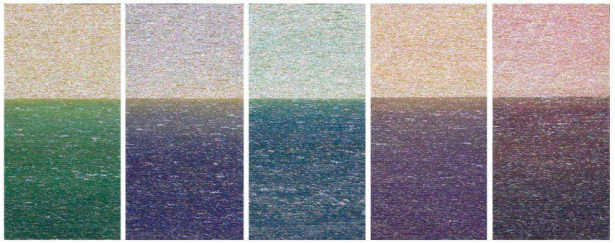
손의 시간, 적층의 호흡

김덕용의 작업을 실질적으로 떠받치는 것은 빛보다 노동이다. 작가의 화면은 한 번의 제스처로 완성되지 않는다. 나무를 고르고 다듬는 시간, 표면을 만들고 덜어 내는 반복, 자개의 방향과 빛의 각도를 끝까지 살피는 집요함, 안료와 재, 금박의 층위를 조정하며 마침내 하나의 호흡을 얻어 내는 집중이 화면의 안쪽 깊숙이 스며 있다. 이때 노동은 형식을 위한 수단이 아니라 형식이 스스로 생겨나는 조건이 된다. 자생지미가 자연발생적 낭만이 아니라, 오랫동안 손이 견디며 쌓아 올린 시간 위에서 비로소 도달하는 생성의 상태로 읽혀야 하는 이유가 여기에 있다.

이 지점에서 작가의 회화는 적층지미積層之美(겹겹이 쌓인 아름다움)와 만난다. 적층은 단지 물질의 층위를 뜻하지 않는다. 나무의 결과 상처, 자개의 광택과 떨림, 시대를 통과한 기억의 잔향, 고향과 어머니에 대한 정서, 생명과 귀소에 대한 사유가 한 화면 안에 겹겹이 놓이는 방식 전체가 적층이다. 작가의 말대로 결은 과거의 시간이고, 빛은 미래의 시간이다. 이때 '빛과 결'은 단순한 조형 언어가 아니라 시간의 구조가 된다. 나뭇결은 지나 온 삶과 역사의 숨결을 품고, 자개의 빛은 아직 오지 않은 시간에 대한 염원을 비춘다. 과거와 미래가 현재라는 한 점의 표면 위에서 동시에 살아 움직이는 것, 바로 그 긴장과 공존이 김덕용의 화면을 두껍게 만든다.

미술사학자 최순우1916~1984가 말한 '은근과 끈기'와 '무기교의 기교, 무계획의 계획'은 바로 이 대목에서 살아난다. 작가의 화면은 분명 정교하다. 그러나 그 정교함은 기술을 과시하지 않는다. 표면은 반짝이되 번쩍이지 않고, 재료는 풍부하되 번잡하지 않으며, 노동은 깊되 허세를 드러내지 않는다. 치밀한 손의 개입은 끝내 자연스러운 한 호흡으로 가라앉고, 복합적인 물성은 오히려 담담한 울림으로 수렴된다. 이처럼 김덕용의 한국미는 전통의 외형을 되풀이하는 것이 아니라, 전통의 내면적 호흡을 오늘의 화면 안에서 다시 움직이게 하는 데서 생겨난다.

김덕용, <오션 랩소디>, 2020, Mother of pearl and mixed media on wood, 250×100cm(5pcs)

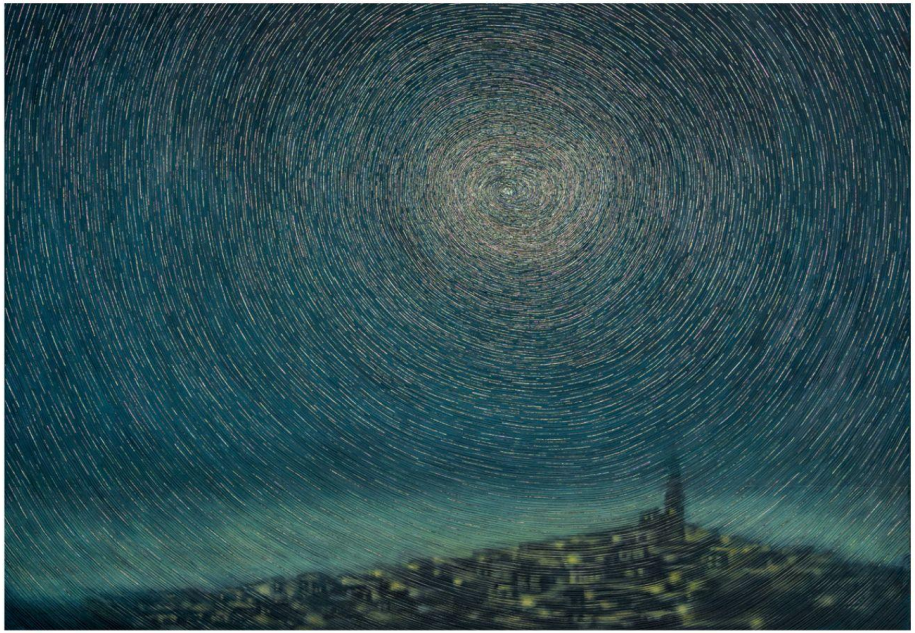
한국미의 깊은 문법, 세계의 지평

김덕용의 작업에서 한국미는 민속적 표정이나 장식적 표지로 환원되지 않는다. 작가가 끝내 붙드는 것은 한국미를 이루는 내적 구조, 곧 자연스러움과 담백함, 고요함과 소박함, 그리고 서로 다른 것들이 다투지 않고 함께 머무는 조화의 질서다. 이 미감은 도상의 문제가 아니라 화면을 조직하는 태도의 문제이며, 결과보다 호흡의 문제다. 많은 것이 놓여 있되 과잉되지 않고, 깊은 노동이 숨어 있되 무겁게 과시되지 않으며, 빛이 살아 있으되 소란스럽지 않은 화면의 숨결. 김덕용의 회화는 한국미를 외형의 문제가 아니라 리듬과 품격의 문제로 되돌려 놓는다.

이 지점에서 미술사학자 최순우의 미학은 다시 한번 유효한 해석의 축이 된다. 최순우가 길어 올린 한국미의 심층은 화려함의 과장보다 은근한 지속, 인공의 과시보다 자연스러운 균형, 완결의 경직보다 생활의 온기와 절제를 더 중하게 여긴다. 김덕용의 화면이 오래 남는 이유도 여기에 있다. 작가의 작품은 분명 밀도 높게 구성되지만 끝내 비어 있는 듯한 숨을 남기고, 정교하지만 도드라진 힘을 숨기며, 화려하지만 마지막 순간에는 담담한 평정으로 가라앉는다. 이는 전통 양식의 재현이 아니라, 한국미의 내면적 질서를 동시대 회화의 물성과 구조 속에서 다시 작동하게 만드는 태도라 할 수 있다.

이러한 태도는 국제화의 문법과도 자연스럽게 이어진다. 오늘의 미술에서 국제성은 종종 지역성을 지운 보편 양식으로 오해되거나, 반대로 지역적 차이를 이국적 기호로 과장하는 방식으로 흐르기 쉽다. 그러나 김덕용의 작업은 그 어느 쪽에도 머물지 않는다. 작가는 한국적 재료와 정신을 분명히 품고 있으나 그것을 표피적 정체성으로 전시하지 않는다. 대신 시간과 기억, 생명과 순환, 귀소와 희망 같은 보다 깊은 감응의 층위에서 보편성을 획득한다. 다시 말해 그의 회화는 자기 고유성에 닻을 내릴수록 더 넓은 세계와 만나는 형식이다.

이때 철학자 가다머Hans-Georg Gadamer, 1900~2002의 '지평의 융합fusion of horizons'과 현대 미학 이론가 볼프강 벨슈Wolfgang Welsch, 1946~의 '초문화성transculturality'은 유효한 참조점이 된다. 서로 다른 전통과 감각은 평면적으로 섞일 때가 아니라, 자기 지평을 지닌 채 만날 때 비로소 새로운 이해를 낳는다. 김덕용의

김덕용, <결-순환>, 2024,
Mother of pearl and mixed
media on wood, 220×160cm

작업은 동서를 외형적으로 혼합하는 데 머물지 않는다. 오히려 한국미의 심층을 스스로의 중심으로 삼은 채, 다른 지평과의 만남 속에서 더 넓은 해석 가능성을 여는 방식으로 세계와 접속한다. 이것이야말로 주체 정신을 잃지 않는 동서 융합의 한 형식이며, 동시에 김덕용이 동시대 한국회화 안에서 갖는 미술사적 의의이기도 하다.

작가는 한국화의 정신적 자산을 잃지 않으면서도 재료와 장르의 경계를 확장했고, 전통의 물성과 기억을 현재의 회화 문법 안에서 다시 살아나게 했다. 그 결과 그의 작업은 '현대적으로 변형된 전통'이라는 익숙한 범주를 넘어, 한국회화가 이후 어떤 방식으로 확장될 수 있는가를 입증한다.

빛과 결 사이, 오늘의 문인정신

김덕용의 회화는 오래된 것을 아름답게 배열하는 작업이 아니다. 전통 속에 잠들어 있던 감각을 오늘의 시간 속에서 다시 깨어나게 하는 시도이다. 여기서 문인정신은 형식의 답습이 아니라 태도의 계승으로 이어진다. 삶과 예술을 나누지 않는 마음, 기교보다 심법心法을 앞세우는 자세, 외형보다 기운을 중히 여기는 감각, 오래 바라본 끝에 얻게 되는 절제의 품격이 작가의 화면 전체를 관통한다. 작가의 노동은 그 정신을 물성으로 바꾸는 과정이며, 작가의 한국미는 그 물성이 마침내 고요한 질서로 정돈되는 순간 비로소 드러난다.

결국 자생지미란 김덕용이 오랜 시간 화면 위에서 증명해 온 예술의 방식이다. 새것을 조급하게 발명하는 일이 아니라, 자기 안에 쌓여 있던 시간과 기억, 전통과 감각이 스스로 형식을 얻도록 하는 일. 결은 지나온 시간을 품고, 빛은 오지 않은 시간을 연다. 그리고 작가의 회화는 그 두 시간이 만나는 현재의 자리에서 조용하지만 단단하게 자기 아름다움을 생성한다. 김덕용의 작업이 오늘 유효한 이유는 한국미의 과거를 보여 주기 때문이 아니라, 한국미가 지금도 살아 움직이며 앞으로도 계속 스스로 생겨날 수 있음을 증언하기 때문이다. 그 증언의 가장 단정하고도 깊은 형식이, 바로 김덕용이 오늘 우리 앞에 펼쳐 보이는 문인의 회화다.

The End

SOLUNA
FINE ART