

화조도 HWAJODO:

Flowers and Birds in Korean American Art

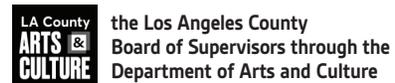

화조도 HWAJODO:

Flowers and Birds in Korean American Art

HWAJODO is curated by Asian art historian Meher McArthur. The exhibition is presented with community partner The Korean Cultural Center of Los Angeles and generously supported, in part, by the Pasadena Art Alliance and the Los Angeles County Board of Supervisors through the Department of Arts and Culture. Additionally, programs are sustained by an endowment from Heather and Paul Haaga.

‘화조도’ 전시는 아시아 미술사학자인 메이어 맥아더가 큐레이팅하였다. 이 전시는 커뮤니티 파트너인 LA 한국문화원과 함께 주관하며, 패서디나 예술 연합과 그리고 로스앤젤레스 카운티 슈퍼바이저 위원회가 예술 문화부를 통하여 제공하는 지원을 부분적으로 받고 있다. 또한, 프로그램들은 헤더와 폴 하가의 기부금으로 지속된다.

Hwajodo: Flowers and Birds in Korean American Art

For centuries, Korean artists have celebrated the beauty of nature, particularly flowers and birds. In painting, Korean artists adopted the Chinese genre of flower-and-bird pictures (*huaniao*), selecting flowers, birds, and insects for their aesthetic appeal and their symbolism. Motifs represented long life, happiness and good fortune, or Confucian virtues such as flexibility, resilience, and loyalty. Korean flower-and-bird paintings, or *hwajodo*, became widespread in the Joseon dynasty (1392-1910), when they were mounted on screens displayed in scholars' studios and were the subject of lively folk paintings (*minhwa*) and influenced other media. The exhibition begins by introducing contemporary examples of folk paintings and other traditional art featuring birds and flowers.

The rest of the exhibition is devoted to new and recent works by four Los Angeles area-based contemporary artists who trained in the West but draw from their Korean heritage to varying degrees, often featuring bird and flower motifs.

미주 한인 미술 속의 꽃과 새

한국의 화가들은 수 세기 동안 자연의 아름다움, 특히 꽃과 새의 아름다움을 칭송하였다. 한국의 화가들은 중국의 화조화 장르를 받아들여, 꽃과 새, 그리고 곤충들의 아름다움과 그에 깃든 상징성을 그림에서 보여주었다. 이러한 모티브들은 장수, 행복, 행운, 혹은 유교의 덕목인, 예(禮), 인(仁), 그리고 충(忠) 등을 상징한다.

한국의 화조도는 조선시대(1392-1910)에 널리 보급되어 선비들의 사랑방에 병풍으로 놓이고, 생동감 넘치는 민화의 주제가 되었었으며, 그 밖의 다른 분야에도 영향을 미쳤다. 전시는 새와 꽃을 소재로 한 현대 민화와 전통 예술품들을 소개하는 것으로 시작된다.

그 외의 전시에서는 로스앤젤레스 지역을 기반으로 활동하는 네 명의 현대 작가들의 최근 작품들이 전시되어 있다. 이 작가들은 주로 서양에서 교육받았지만 한국인으로서의 정체성을 다양한 방법으로 나타내고 있는데, 종종 꽃과 새가 모티브로 등장한다.

HWAJODO in Traditional Korean Art In traditional Korean art, flowers and birds are often symbolic. For example, a crane represents long life, a pair of ducks symbolizes a happy marriage, and a peony stands for feminine beauty. These motifs can also relate to Confucian virtues, with cranes and ducks representing filial respect and marital loyalty, respectively. In *hwajodo* (traditional Korean “flower-and-bird paintings”), the pairing of specific birds with flowers and other plants enhances the symbolism of the motifs. So, a pair of ducks, which mate for life and represent a happy marriage, might be paired with a lotus flower, symbolizing fertility, since a lotus pod contains many seeds.

The exhibition begins with a selection of Korean *minhwa*, or folk paintings. *Minhwa* are bold and lively paintings with auspicious and protective powers that were originally made by itinerant artists and were unsigned. Two of

the paintings here are by Song Kyu Tae (b.1934), a *minhwa* master who was awarded the Korean National Medal for his art. His student, Sung Kee Soon, the creator of the 8-panel screen in this gallery, studied with him in Korea and now teaches *minhwa* painting here in Los Angeles. The remainder of the paintings are works by her students.

Also included in the gallery are several modern reproductions of traditional art works made of ceramic, lacquerware and wood and decorated with popular flower and bird motifs lent by the Korean Cultural Center of Los Angeles.

한국 전통 미술 속의 화조도

한국 전통 회화에서 꽃들과 새들은 종종 상징적 의미를 수반한다. 예를 들어, 학은 장수를 뜻하고, 한 쌍의 원앙은 행복한 부부간의 금실을 나타내며, 모란은 여성의 아름다움을 상징한다. 이러한 모티브들은 유교적 덕목들을 포함하기도 한다. 학은 효도를 상징하고 원앙은 성실한 결혼생활을 뜻한다. 화조도(한국 전통 꽃과 새 그림)에서는 특정된 새들과 꽃(기타 식물 포함)들을 결합해 이미지가 갖고 있는 상징성을

강조하기도 한다. 이는 한번 짝으로 맺어지면 평생을 함께한다고 알려진 한 쌍의 원앙은 연꽃과 함께 그려지는 경우가 많은데 이것은 연꽃의 연자방이 많은 씨를 가지고 있어 다산을 상징하기 때문이다.

전시는 선정된 한국의 민화 혹은 민속화 작품으로 시작된다. 민화는 대체로 유랑 화가들이 그렸고 낙관도 찍혀있지 않은 경우가 많으며, 상서로운 의미를 담고 있으며, 대담하고 생동감 넘치는 표현으로 제작되었다.

은관 문화훈장을 받은 민화의 대가 송규태 화백(1934년생)의 작품이다. 8폭 병풍은 한국에서 송규태 화백에게 사사를 받고 현재 로스앤젤레스에서 민화를 가르치고 있는 성기순 화가의 작품이며, 성기순 화가 제자들의 작품도 함께 전시되어 있다.

갤러리에는 현대적으로 재현된 전통 도자기, 칠기, 목기 작품들도 포함되어있는데, 이는 LA한국문화원의 소장품으로 예로부터 잘 알려진 꽃과 새들의 문양이 장식되어 있다.

Sung Kee Soon

Painting of Ten Symbols of Long Life (Shipjangsaengdo)

2006

Ink and bunche and bongche on handmade paper, mounted on an 8-panel screen
144" x 71"

Kim Sung Eun

Birds and Chrysanthemum

2022

Ink and bunche and bongche on handmade paper

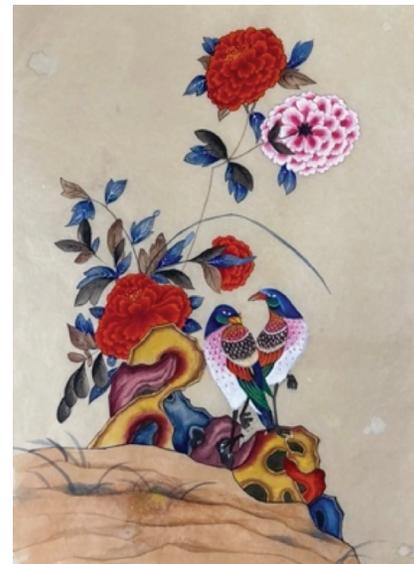

Lee Haekyung

Birds and Peonies

2023

Ink and bunche and bongche on handmade paper

Lee Kyung Sook

Magpies and Tiger

2023

Ink and bunche and bongche on handmade paper

Flowers and Birds in Contemporary Korean American Art

Korean American artists are inspired by many diverse global artistic traditions. This exhibition showcases works by four contemporary artists with Korean roots, whose works feature flowers and birds with a range of symbolism, some traditional but others new.

Mid-career artists Dave Young Kim and Dana Weiser fully embrace traditional Korean artistic vocabulary (and even elements from folk painting), expanding it with local birds and flowers to create a global visual language. The evocative paintings of veteran artists Hei Myung Hyun and Jane Park Wells are very abstracted and distant from Korean imagery, yet their birds and flowers also possess symbolism that subtly echoes Korean tradition.

미주 한인 현대미술 작품 속의 꽃과 새

미주 한인 예술가들은 다양한 다민족 예술 전통성에서 많은 영감을 받는다. 이번 전시에서는 한국에 뿌리를 둔 4명의 현대미술 작가가 전통적이면서도 새로운 상징성을 지닌 꽃과 새를 소재로 한 작품을 선보인다.

중견 화가 데이브 영 김과 데이나 와이저는 민화를 포함한 한국 전통예술에서 보여진 요소를 현지 지역의 꽃 또는 새와 접목시켜 포괄적인 시각 언어로 확대시킨다. 원로작가 현혜명과 제인 박 웰스의 작품들은 매우 추상적이며 한국적인 이미지와는 거리가 있지만, 그들의 작품 속 꽃과 새들은 한국 전통문화가 반영된 상징성을 담고 있다.

Dave Young Kim

Dave Young Kim was born and raised in Los Angeles but moved to Northern California for many years. He received a BFA from the University of California, Davis in 2003, followed by an MFA from Mills College in Oakland in 2014.

For the last decade, he has specialized primarily in large-scale work, painting murals throughout California as well as in several other states, South Korea, and Norway. His works often address the search for a place to call home, and many feature traditional Korean elements, including symbolic birds and flowers, figures in Korean dress and Korean script, or *hangul*.

Now based in Los Angeles, Kim is a co-founder of the Korean American Artist Collective and regularly lectures and gives workshops. He has received several important awards, including from the California Arts Council in 2022. His website is www.daveyoungkim.com.

Dave Young Kim

데이브 영 김은 로스앤젤레스에서 태어나고 자랐지만 북가주지역에서도 오래 거주하였다. 그는 2003년 UC 데이비스에서 학사학위를 취득했고, 2014년 오클랜드의 밀스대학에서 석사학위를 취득했다.

작가는 지난 10년 동안 거주 전역은 물론, 여러 다른 주, 한국, 노르웨이 등지에서 벽화를 그리는 등 대형 작업을 주로 하였다. 그는 작품에 주로 ‘집이라고 부를 수 있는 곳’이라는 주제를 다루며, 새와 꽃, 한복을 입은 인물, 한글 등 한국의 전통적인 요소들을 많이 등장시킨다.

현재 로스앤젤레스에 거주하고 있는 데이브 영 작가는 한미작가단체의 공동 창립자로, 활발하게 강의와 워크숍을 진행하고 있다. 그는 2022년 캘리포니아 예술위원회 상을 포함한 여러 상을 받았다.

데이브 영 김작가의 웹사이트
www.daveyoungkim.com

Seasons at Six-Thousand Miles

2024

Acrylic and latex paint

90" x 18' x 3.75"

BBuri (Roots)

2023

Latex on wood panel

16" x 20"

Han (Magpie Familial)

2017

Latex on wood panel

30" x 20"

Dana Weiser

Dana Weiser received an MFA in Ceramics in 2007 and an MA in Asian American Studies in 2016 at the University of California, Los Angeles. She completed her undergraduate work at the University of Colorado at Boulder in 2001 and received her BFA in 2003 from the School of the Art Institute in Chicago.

As a Korean adoptee in an American family, Weiser examines the ways in which culture is assumed and constructed, both in her ceramic works as well as in her intricate hand-embroidered works. Using herself and her life experiences as her subjects, she creates personal narratives that reference the arrangements of Korean folk paintings and Korean *hanbok* fabrics. She combines and replaces traditional imagery such as tigers, birds and fauna with her personal possessions, family, pets, and habitat to create a space inclusive of real and imagined identity.

Weiser is the recipient of several awards including a Laura Andreson Scholarship, an Elizabeth Heller Mandell Memorial Scholarship, and a National Scholastic Art Award in Ceramics. She is represented by the Walter Maciel Gallery, where she has had several solo exhibitions, and she has shown solo in Minneapolis and in group exhibitions in Los Angeles and Seoul. Her work can be found at <http://www.waltermacielgallery.com/dweiser.html>.

Dana Weiser

데이나 와이저는 2007년 UCLA에서 도자기를 전공으로 석사학위를, 2016년에는 아시안 아메리카학으로 석사 학위를 받았다. 2001년에는 콜로라도대학교 볼더캠퍼스에서 학사 과정을 마쳤고, 2003년 시카고 미술대학에서 학사 학위를 받았다.

미국 가정에 입양된 데이나 와이저작가는 도자기 작품과 정교하게 수놓은 손자수 작품들로 문화적 정체성이 어떻게 인식되고 형성되는지를 작품 속에 구현하고 있다. 작가는 자신의 삶과 경험을 주제로 삼고 민화와 한복 원단을 참조하여 작품 속에 자신의 삶과 경험을 반영하는 이야기를 써 내려간다. 그녀의 작품에는 호랑이, 새, 동물 등의 전통적인 이미지들이 작가 개인 소지품, 가족 및 애완동물과 결합하고 대체되어 나타나는데 이는 작가의 실제 정체성과 상상된 정체성을 탐구하는 것으로 볼 수 있다.

와이저는 로라 안드레슨 장학금, 엘리자베스 헬러 만델 기념 장학금, 그리고 도자기 부문 국립 학술 예술상 등 여러 상을 수상했다. 월터 마씨엘 갤러리에서 여러 차례 개인전을 가졌으며, 미니애폴리스에서 개인전을, 로스앤젤레스와 서울에서 그룹전을 가졌다.

그녀의 작품은 <http://www.waltermacielgallery.com/dweiser.html> 에서 찾아볼 수 있다.

Flower Boys (BTS)

2020-2022
Paper clay, fabric
with embroidery,
rhinestones
25 1/2" x 11"

Love Yourself

2020-2022
Paper clay with
celadon glaze
24" x 16"

Owl Always Think of You

2019-2020
Paper clay with
celadon glaze
26 1/2" x 11"

Hei Myung Hyun

Hei Myung Hyun was born in South Korea and received her BFA from the College of Fine Arts, Seoul National University in 1965. She then moved to the United States, studied at the Pennsylvania Academy of Fine Arts and received an MFA at Hartford Art School at the University of Hartford, Connecticut in 1971.

Originally a student of Western painting, Hyun admired such American minimalist artists as painter and printmaker David Shapiro (b.1944) and Canadian-born American minimalist Agnes Martin (1912-2004). About 25 years ago, she re-discovered her Korean artistic self and began to incorporate Korean and other East Asian elements into her painting, while continuing to employ the materials, techniques, and stylistic elements of her Western training. Hyun's paintings focus primarily on the natural world and its many spiritual qualities, and the tension she creates between cultural, temporal, and stylistic contrasts results in images that are at once deeply tranquil and dynamic.

Hyun has shown her work in numerous solo exhibitions in California (at LA Artcore, Thomas Paul Fine Art and Timothy Yarger Fine Art), South Korea, and Singapore and in group exhibitions throughout the United States and in South Korea. Her website is www.heimyunghyun.com.

Hei Myung Hyun

현혜명 작가는 한국에서 태어나 1965년 서울대학교 미술대학에서 학사를 받았다. 그 후 미국으로 건너가 펜실베이니아 미술 아카데미에서 공부하고 1971년 하트퍼드 대학교의 하트퍼드 아트 스쿨에서 석사 학위를 받았다.

서양화를 전공한 현혜명 작가는 미국의 미니멀리스트이면서 판화가인 데이비드 샤피로(1944년생)와 캐나다출생 미국 미니멀작가인 아그네스 마틴(1912-2004) 작가를 존경하여 영향을 받았다. 약 25년 전 현작가는 한국인으로서 자신의 예술적 정체성을 재발견하고 이후, 그녀는 그림 속에 서양에서 공부한 재료, 테크닉, 스타일 등의 여러 요소를 그대로 사용하면서 한국 및 동양의 여러 요소를 가미하기 시작하였다. 현혜명작가의 작품들은 자연과 그에 깃든 영적인 요소, 그리고 문화적, 시간적, 형태적 차이에서 빛어지는 갈등을 탐구하여 이를 고요하면서도 역동적인 이미지로 표현하고 있다.

현혜명 작가는 캘리포니아(LA 아트코어, 토마스 폴 파인 아트, 티머시 야거 파인 아트), 한국, 싱가포르에서 열린 다수의 개인전과 미국과 한국에서 열린 그룹전에서 작품을 선보였다

Garden in Me 1404

2014

Mixed media on canvas
48" x 36"

Cherry Blossom 1106

2011

Mixed media on canvas
42" x 48"

Passage 1906

2006

Mixed media on canvas
48" x 48"

Pond 2201

2022

Mixed media on canvas
40" x 50"

Jane Park Wells

A native of Seoul, South Korea, Jane Park enrolled in Ewha Women's University in 1964 but left to move to the United States in 1966 and study fashion design. She later enrolled at Scripps College, Claremont, where she focused primarily on studio art, graduating with a BFA in 1993. She then attended Claremont Graduate University, where she received an MFA in 1996.

Although she painted some figural works as a student, Wells has largely concentrated on abstract compositions. Her paintings often feature lines that seemingly meander over the surface but actually have a mathematical structure that connects them over a hidden grid system, such as "Vines", a series of individual squares that can be arranged in a grid so that each square connects and builds a larger composition. Though heavily abstracted, many of the motifs in her work are inspired by flowers, plants and birds, including vines, decaying flowers, and the flying cranes from her "Hope" series.

Wells was represented for many years by Ruth Bachofner Gallery in Santa Monica and has exhibited widely in group and solo exhibitions in California, Minneapolis, Washington DC, and in South Korea. Her website is www.janeparkwells.com.

Jane Park Wells

서울 출신인 제인 박 웰스는 1964년 이화여자 대학교에 입학하였으나 1966년 미국으로 건너와 패션디자인을 전공하였다. 그 후 스크립스 대학에 입학하여 스튜디오 아트를 공부하여 1993년 학사학위를 받은 후, 1996년 클레몬트 대학에서 석사학위를 받았다.

제인 박 웰스는 학생시절에 구상 작품을 그리기도 했지만, 대부분의 작품은 추상화이다. 그녀의 작품은 겹겹의 곡선이 표면 위로 두서없이 반복되는 것처럼 보이지만 실제로 그 선들은 숨겨진 격자 시스템을 통해 연결되는 수학적 구조를 띄고 있다. 그녀의 "Vine" 시리즈 작품의 각 정사각형은 격자 모양으로 배열할 수 있는데, 이 정사각형들의 작품들을 서로 연결하여 더 큰 작품으로 구성할 수 있다. 그녀의 작품은 상당히 추상화되어 있지만, 그 모티브들은 꽃, 식물, 새, 덩굴, 시들어가는 꽃등에서 영감을 받은 것이며 '희망' 시리즈 작품은 나르는 학에게서 영감을 얻었다.

웰스는 산타모니카에 소재한 루스 바코프너 갤러리에서 수년간 전시했으며 캘리포니아, 미니애폴리스, 워싱턴 D.C., 한국에서 그룹전 및 개인전에 다수 참여하였다.

제인 박 웰스의 웹사이트는 www.janeparkwells.com 이다

Pollen Fields, Full Bloom

2013

Mixed media on canvas

76" x 123"

Hope #2

2017

Acrylic on canvas

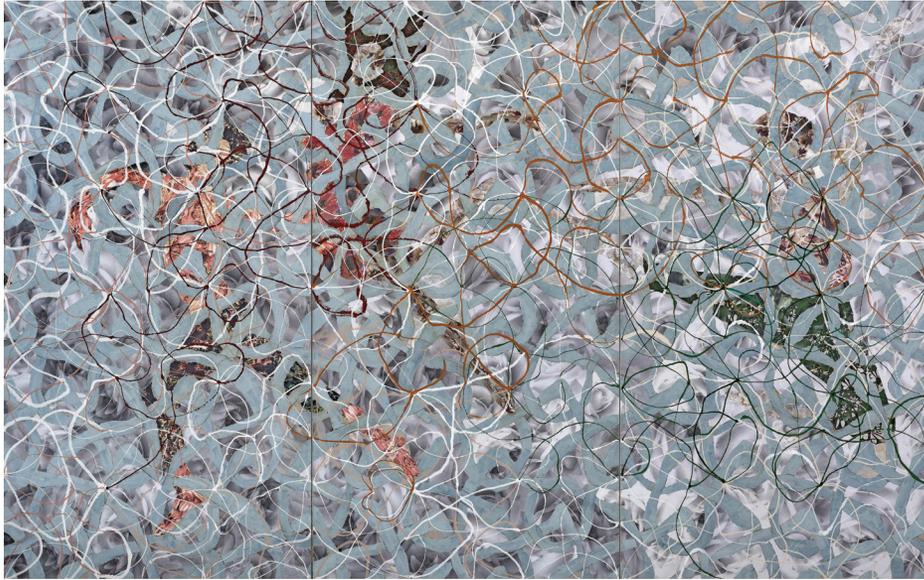
40" x 48"

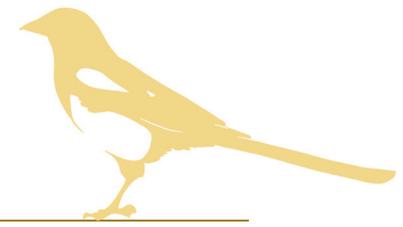
Vines

2015 - 2022

Acrylic on wood

Each panel 15" x 15"

Sturt Haaga Gallery

Descanso Gardens

1418 Descanso Dr

La Cañada Flintridge

California

91011

June 27

through

September 29

2024