

30 Years of Kang Hong - Goo:
From Eouido To Eunpyeong New Town

KANG HONG-GOO

강 홍 구

어의도에서 은평뉴타운까지 30년, 강홍구의 작품 세계



MMCA 작가와의 대화
MMCA Artist Talk



사비나미술관 인터뷰
SAVINA MUSEUM Interview



자료집 내려받기
Book Download Link

30 Years of Kang Hong - Goo: From Eouido To Eunpyeong New Town

KANG HONG-GOO

※ 알려두기

본 연구팀은 이 책에 실린 작품 사진의 모든 표기를 올바르게 표시하기 위해 최선을 다했습니다.
작가이름 영문 표기, 작품 프로세스 표기, 작품명 표기는 아래처럼 통일했습니다.

작가이름 영문 : Kang Hong-Goo

표기된 작품 정보에서 작품 크기가 작성되지 않은 것은 미발표 작품이거나 작품소실, 또는
디지털 데이터로 남아있는 경우입니다.

고유명사 표기, 지명 표기는 2023년 표기 기준을 따랐습니다.

단행본과 정기 간행물은 『, 전시는 《, 연작명은 「, 각 작품명은 < >에 묶어 표기했습니다.

※ Note

Our research team has made every effort to accurately label all the artwork photographs
included in this book. We have standardized the English notation for artist names,
artwork processes, and artwork titles as follows:

Artist Name : Kang Hong-Goo

If the size of the artwork is not provided in the indicated information, it may be an
unpublished work, lost work, or it may exist only in digital format.

Proper nouns and place names are based on the 2023 notation standard.

Single volumes and regular publications are denoted by 『, exhibitions by 《, series
names by 「, and individual artwork titles are enclosed in < > for notation.

강 홍 구

어의도에서 은평뉴타운까지 30년, 강홍구의 작품 세계

어의도에서 은평 뉴타운까지 30년, 강홍구의 작품 세계

최연하
독립기획, 사진비평

본 『작가 조사-연구-비평』은 한국 현대 사진의 다채로운 형식 실험의 중심인 강홍구 작가의 작업 세계를 조명하고, 사진 매체 실험에서의 전위성을 고찰할 토대연구를 마련하고자 기획하였다. 1990년대 초반에 개화한 디지털 사진 시대 이후, 2000년대부터 한국 사진은 제작과 편집, 유통, 창작, 전시 방법 등 급격한 변화를 맞는다. 한국 현대 사진에 대한 이론적 접근과 학술적 담론이 부족한 시기에 강홍구 작가의 사진 실험은 사진 매체의 특성과 디지털 사진의 가능성을 사유하는데 중요한 단초를 제공한다. 이 책에 담긴 연구 결과물은 강홍구로부터 촉발한 한국 현대 사진의 미학적 토대를 마련함으로써 한국 근현대사진사의 생산적인 연구자료의 근거가 되리라 생각한다.

이 책은 강홍구 작가의 대표작 22선을 비롯해 작가의 활동 시기와 작업의 주제를 연도순으로 구분해 224점의 도판으로 구성했다. 강홍구 작가의 작업 세계에 대한 전반적인 이해를 돕는 글로 박영선(연구자, 작가)의 『강홍구 예술실천의 퇴비우스적 시공간 ; 포스트모더니얼과 생생(生生)』을 게재한다. 강홍구 작가가 “1990년대 합성사진 연작으로부터 2023년 신안바다 연작에 이르기까지 30여 년 동안 생산한 풍경들은 한국적 포스트모던 리얼의 시공간을 형성한다”는 전제하에, 작가의 전 작업 세계를 촘촘히 조명한 글이다. 강홍구 작가의 작품론을 그동안 깊이 있게 생산한 강수미(동덕여대 교수)는 작가의 최근작 「신안 바다」 연작에 대해 『카메라 나투라 II : 강홍구의 사적이며 공적인 ‘신안’』이라는 주제로 정리했다. 강수미는 강홍구 작가의 「신안」 연작을 ‘사진-회화 타블로’로 제시하며 ‘카메라 나투라(Camera Natura)’라는 이름으로 명명한다. 강홍구 작가의 작업 노트는 시리즈별 작품이 시작되는 페이지에 게재한다. 작품을 제작하게 된 배경과 과정, 작품을 통해 전하고자 한 메시지, 사진과 예술, 사회와 문화, 역사를 아우르는 강홍구의 노트들은 작가의 세계에 깊이 있게 접근하는 아리아드네의 실이 될 것이다.

30 Years of Kang Hong-Goo : From Eouido to Eunpyeong New Town

Choi Yeonha

Independent Curator, Art Critic

This survey / research / critiquing project aims to shed light on the art world of Kang Hong-Goo who has played a significant role in experimenting with alternative forms in Korean contemporary photography as well as laying a foundation for further research into radical photographic investigation. As the age of digital photography arrived in the early 1990s, so Korean photography saw dramatic changes in its production, editing, circulation, and presentation in the 2000s. At a time when related theories and academic discourses were underdeveloped, Kang Hong-Goo's experimentation offered an important motive for exploring the nature of photographic medium and the possibilities of digital photography. Defying the conventional ideas of esthetics in photography—breaking the boundaries between 'pure' and 'nonpure' and between 'straight' and 'edited,' he attempted to expand photography as image. His imagination and practice regarding low culture—popular culture— and labeling himself as a B-List artist introduced a new approach to realistic (documentary) photography. In the fast-changing media environment and one of the first generation in digital photography, his quick adoption of various camera techniques, passionate development of new vocabularies, and creative composition happily turned out to be opportune. I hope the research outcomes included in this book provide a background to the aesthetics that Kang seeks, and thus useful material concerning the history of both modern and contemporary Korean photography.

This book features twenty-three representative works by Kang Hong-Goo and charts the timeline of his activities and themes with 224 plates. Park Youngsun, researcher and artist, provides a complete overview of Kang's oeuvre in her essay Möbius Spacetime in Kang Hong-Goo's Art Practice: The Postmodern Real and Vitality. It illuminates minutely Kang's entire art world, by positing that "The landscapes created by Kang Hong-Goo over 30 years—from composite photographs in the 1990s to The Sea of Sinan series in 2023—forms a postmodernist reality of Korea in spacetime." Kang Sumi—professor at Dongduk Women's University—has accumulated in-depth reviews on Kang Hong-Goo's art, and in Camera Natura II: Kang Hong-Goo's Sinan, Personal and Public she wrote about Sea of Sinan. The author defines this series as a "photo-painting tableau," calling it "camera natura" referencing Roland Barthes who called photography "camera lucida" which denotes ontological desire and knowing. This essay suggests that the Sea of Sinan series is an image chamber to represent Kang's hometown, the sea, mudflat, sands, wind and nature; the sources of the artist's thoughts, words and favorites. Every series begins with the artist's note which deals with motivation, process, and message. Bringing up issues across photography, arts, society and culture, the notes crisscross between aphorism and aporia and serve as Ariadne's thread to bring us back to Kang's world.

Contents

7 강홍구 작품 22선
22 Key Works

52 어의도에서 은평 뉴타운까지 30년, 강홍구의 작품 세계
- 최연하 (독립기획, 사진비평)

60 The world of Kang Hong-Goo
- Choi Yeonha (Independent Curator, Art Critic)

작품 소개 Works

69 I . 1992 - 1999

디지털 사진 습작	Digital Photo Study
전쟁 공포	Warphobia
행복한 우리 집	Home Sweet Home
누드가 있는 풍경	Nude in Landscape
자화상	Self-Portrait
도망자	Fugitive
나는 누구인가	Who am I

105 II . 1999 - 2004

그린벨트	Greenbelt
한강시민공원	Hangang Park
바다	Sea
부산	Busan
드라마 세트	Drama Set
물고기가 있는 풍경	Fish with Landscape

164 강홍구 예술실천의 뉘비우스적 공간 : 포스트모던 리얼과 생생生生
- 박영선 (작가, 연구자)

181 Möbius Spacetime in Kang Hong-Goo's Art Practice :
the Postmodern Real with SAENGSÆNG(生生)
- Park Youngsun (Artist, Researcher)

189 III . 2004 - 2010

오쇠리 풍경	Landscape of Osoe-ri
황학동	Hwanghak-dong

미키네 집	Mickey's House
수련자	Trainee
변방의 가을	Autumn on the Edge
종촌리	Jongchon-ri
은평 뉴타운	Eunpyeong New Town

277 IV . 2010 - 2022

그 집	The House
녹색연구	Study of Green
사람의 집 - 프로세믹스 부산	House of Human Beings - Proxemics Busan
서울산경	Seoul Mountain Scenery
언더프린트	Underprint
청주 - 일곱 마을의 도시	Cheongju - City of Seven Villages
안개와 서리	Mist and Frost
녹색연구 - 서울, 공터	Study of Green - Seoul, Vacant Lot

401 V . 신안 바다 2005-2023

V . The Sea of Kang Hong-Goo 2005-2023

466 카메라 나투라 : 강홍구의 신안 바다
- 강수미 (미학, 미술비평, 동덕여자대학교 교수)

470 Camera Natura : The Sea of Kang Hong-Goo
- Kang Sumi, Ph.D.
(Aesthetician & Art Critic, Associate professor at Department of
Painting, Dongduk Women's University)

476 카메라 나투라 II : 강홍구의 사적이며 공적인 '신안'
- 강수미 (미학, 미술비평, 동덕여자대학교 교수)

482 Camera Natura II: Kang Hong-Goo's Sinan, Personal and Public
- Kang Sumi, Ph.D.
(Aesthetician & Art Critic, Associate professor at Department of
Painting, Dongduk Women's University)

497 작가 연보

Chronology

499 작가 약력

Artist CV

512 판권, 고마운 사람들

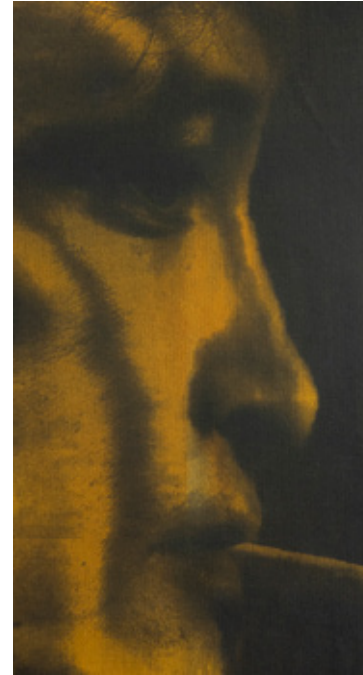
Works Publication Right, Special Thanks to

주요작품 16선 16 Key Works

자화상

Self - Portrait

1992, hand-held scanner, dot print on paper



<자화상>은 1992년에 '핸드헬드 스캐너(hand-held scanner)'를 사용해 제작했다. 핸드헬드 스캐너는, 스캐너를 손으로 들고 스캔할 대상 위를 훑는 형식으로 이미지를 입력한다. 이미지나 문서뿐만 아니라 얼굴 옆모습, 손바닥, 오브제를 자유자재로 스캐닝 할 수 있지만 스캐너를 움직이는 속도에 따라 이미지가 왜곡될 수 있다. 작가는 이를 역이용해 빠르고 천천히 굽기를 반복하며 상(像)이 틀어지는 효과를 활용한다. <자화상>(1992)은 스캔한 이미지를 프린트하고 그 위에 채색을 한 작품으로, 향후 강홍구 작품의 매체 실험의 초석이 된다.

Kang created this piece in 1992 using a hand-held scanner which reads and converts three dimensional objects into digital images. Just like anything else, human faces and palms can be scanned with this device but the uneven motion of human hands easily causes distortion in the final image. Kang magnifies this distortion by scanning objects repeatedly alternating between fast and slow movements. Hand-colored on a print of the digital image produced by scanning, this *Self-Portrait* (1992) is a cornerstone of his journey to material experimentation.

홍조 5

Ominous 5

1997, digital c-print

포토콜라주 작품이다. 잡지에 실린 박쥐 사진을 스캔한 후 그 위에 포토샵을 하고 프린트 했다. 작품의 분위기는 서스펜스 스릴러의 거장, 알프레드 히치콕의 영화 <새The Bird>를 연상시킨다. 검푸른 하늘 아래, 곧 불길한 일이 닥칠 것처럼 박쥐떼가 국회의사당에 까마득하게 몰려든다. 위협적인 이미지다.

This is a photo collage combining an image of bats scanned from the magazine and an image of the Korean National Assembly Building. The atmosphere evokes a famous movie *The Birds* by Alfred Hitchcock, the master of suspenseful thriller. In the dark blue sky, a flock of bats surge over the National Assembly Building as if they are an omen of some imminent event. It's a threatening image.



나는 누구인가 16
Who am I 16
1998, digital c-print



초기작 「나는 누구인가」 시리즈는 영화 속의 한 장면과 작가의 얼굴을 합성한 작품으로, 누구나 스타가 되고 싶은 세속적인 욕망을 가시화한다. 작가는 영화에서 많은 영감을 받아 사진매체를 본격적으로 다루게 된다. 이 사진 속에 등장하는 사람(작가)은 익사 직전에 처한 위태로운 상황으로 작가의 힘겨운 서울살이를 상징적으로 보여준다.

In his early series entitled *Who am I* that visualizes a secular desire to be a superstar, Kang Hong-Goo fused an image of his own face and a film still. It is cinema that provided him with a considerable inspiration for using photography as a main medium. Depicting a man (the artist) nearly drowning, the piece suggests his tough life in Seoul.

도망자 2
Fugitive 2
1996, digital c-print



「도망자」 연작을 시작한 근원에는 5·18 광주 민주화운동이 무겁게 자리한다. ‘그날의 기억’은 작가에게 부채 의식이 되어 초기 작업의 주제어가 되었다. 1980년 5월 18일 당일 작가는 ‘섬’에 있었다. 며칠 후에 광주에 도착한 작가는 끔찍한 현장을 목도 한다. 광주 터미널의 유리창은 총을 맞아 깨져 있었고, 불에 탄 방송국 건물은 처참했다. 작가는 그 날의 끔찍한 기억으로부터 도망치고 싶었지만 기억의 잔상을 떨쳐버릴 수 없었다. 「도망자」 연작은 참혹한 현장을 벗어나고자 어디론가(사진의 바깥으로) 질주하고 있는 작가 자신을 표현한 작품이다.

The root of this *Fugitive* series lies in the Gwangju Uprising. The memory of ‘the day’ disturbed and burdened him with a feeling of debt, and became a theme of his early work. On that day of May 18, 1980, Kang was on an island. A few days later, he arrived in Gwangju and witnessed the horrifying event. At the Gwangju Bus Terminal windows had been smashed by gun shots, the burnt broadcasting station was horrendous. He hoped to run away from the terrifying memory, yet could not dispel afterimages of the day. This series represents the artist himself running to somewhere outside of the frame to escape the brutal situation.

그린벨트 - 고사관수도

Greenbelt - A Lofty Scholar Contemplating Water

1999-2000, digital pigment print

80 × 215 cm

<도망자> 연작 이후 본격적으로 디지털카메라로 촬영을 시작한다. 이후 강홍구 특유의 '산책자 코드'(슬리퍼를 신고 어슬렁, 가까운 마을에서 좀 더 먼 거리를 배회하는) 연작이 시작된다. 「해수욕장」, 「오소리 풍경」, 「그린벨트」 연작은 강홍구 작가가 산책 중에 만난 아주 일상적인 풍경들로 구성된다. 느리고 많이 걷는 산책자로서의 사진기록은 우리 시대의 풍경을 적재적소에서 잘 찾아내고 포착했다. 특히 작가가 거주하는 '부천', '은평 뉴타운' 등은 재개발이 진행되면서 작가는 더욱 발 빠르게 움직일 수밖에 없었다. 작가의 말처럼 '그린'하지 않은 '그린벨트'의 풍경은 아이러니 그 자체다. 작품 <고사관수도>에서는 온갖 쓰레기와 폐수로 오염된 천을 한 남성이 내려다보는 사진으로, 조선시대 강희안의 원작 고사관수도와 대비된다. 그 옛날 자연과 '그린'하게 동화해 '요산요수(樂山樂水, 산수의 경치를 좋아하는 것을 비유하는 말)'의 삶을 산 선비의 '고사관수(高士觀水, 격조 높은 선비가 물을 바라본다)'하는 모습이 강홍구의 사진 속에서는 걱정스럽게 펼쳐진다. 또한 <그린벨트-세한도>는 추사(秋史) 김정희(金正喜, 1786~1856)의 그림처럼 펼쳐진 초라한 집 한 채와 고목(古木) 몇 그루가 겨울 추위 속에서 곧 철거와 개발을 앞둔 삭막한 풍경을 대변하고 있는 듯하다.



After the *Fugitive* series Kang began to work primarily with digital photography, producing a series of works conceived while wandering through neighboring villages and onward to distant ones in his usual unique style; walking in flip-flops. The series such as *Sea Shore Resort 1*, *Landscape of Osoe-ri*, and *Greenbelt* present ordinary scenes that the artist encountered during his everyday walk. The photographic documentation by the slow yet keen walker offers a good view of landscapes of our time. However, as 'urban renewal' began in the areas like Eunpyeong New Town, and Bucheon where he lived, Kang had to move fast. As the artist said, landscapes of green belt without green are irony itself. In *Greenbelt—A Lofty Scholar Contemplating Water*, a man is overlooking a stream polluted with garbage and wastewater in contrast to the original work—*A Lofty Scholar Contemplating Water* by Kang Huian from the period of Joseon Dynasty. A scene of a nobleman whose life was in harmony with 'green' nature and who was enjoying the landscape is repurposed worryingly in Kang Hong-Goo's piece. In another piece *Greenbelt—Sehando*, a group of shabby cottages and bare trees as in the well-known painting *Sehando* by Kim Jeonghui (1786-1856) seems to speak for deserted places in the winter cold before demolition and development.

물고기가 있는 풍경 - 골목길
Fish with Landscape - Alley

2002, digital pigment print, 100 × 200 cm



강홍구는 사회 현실과 정치적인 이야기에 염증이 있었고 '그냥, 아무 생각 없이, 무의미한' 가짜 사진을 만들고 싶었다. 그러던 어느 날 작가는 홍대 앞 골목을 지나면서 '여기에 생똥맞은 물건이 있으면 얼마나 재미있을까?'라는 생각이 들었다고 한다. 이 무렵 탄생한 시리즈가 「물고기가 있는 풍경」이다. 난데없이 등장한 생선 때문에 사진은 꿈이 되고, 영화가 되고 판타지로 변했다. 이 시리즈를 계기로 오브제를 활용한 사진 촬영이 시작된다. 초현실과 비현실로 진짜 현실을 드러내는 강홍구식의 언캐니가 드러난다.

Kang Hong-Goo became tired of societal concerns and politics and simply wanted to make 'meaningless' fake images. When passing an alley one day, he came up with a question: 'What if a random object was encountered here?' The series *Fish with Landscape* was born at this point. The incongruous presence of a fish transforms a photograph into a dream, a moving image, and thus a fantasy. Motivated by this series the artist begins to use more objects in his work. Kang's method uncannily discloses the true reality through the surreal and the unreal.

드라마 세트 8

Drama Set 8

2002, digital pigment print

100 × 340 cm



「드라마 세트」를 촬영한 계기는 우연이었다. 작가는 어느 날 지인과의 만남을 위해 방문한 의정부에서 드라마 세트장을 발견했다고 한다. 거대한 세트장은 놀랍게도 드라마 촬영이 끝난 후엔 폐허의 현장처럼 보였다. 세트장은 일제 강점기와 조선 시대, 그리고 1970년대 새마을 운동 시기가 뒤섞여 들어서 있었고, 평양과 개성, 서울이 아주 가깝게 한데 어우러진 가짜의 공간이자 눈앞에 실재하는 공간이었다. '이미지'를 만들기 위해 제작된 철저히 '이미지화 된' 세팅, 진짜 현실과 가짜 현실이 맞닿아 있는 공간이다. 이러한 기묘한 풍경은 강홍구 작가의 사진 속에서 몇 개의 이미지로 어긋나게 합성된다. 사진 속에 등장하는 인물은 실제 세트장에 있는 사람이 아니라 합성한 것이다. 마치 드라마에 등장하는 배우처럼. 이 인물들이 가짜라는 것을 보여주기 위해 작가는 일부러 그림자를 지웠다. 사진과 드라마에 기대하는 일반의 생각을 두세 번 전복하며 이미지의 실체를 사유하게 한다.

Drama Set was not planned. By chance Kang discovered a movie set in the city of Uijeongbu where he went to meet an acquaintance. Surprisingly, the huge film set appeared as a ruin when all the filming business ended. On the set, different periodic features were intermingled - from the Joseon Dynasty through Japanese colonial times to the New Village Movement in the 1970s. Cities like Pyeongyang, Gaeseong, and Seoul were joined in one fiction place on a real site. It is a space thoroughly designed to create 'an image' and where reality and a fictional version meet. This bizarre landscape emerges from crisscross synthesis of several photographs taken by Kang. The figure was not in the original photo but brought from somewhere else and added. As if an actor had come to a set to perform for a drama. His shadow has been removed, suggesting he is fake. Reversing the conventional ideas of photography and film, it invites the viewer to rethink the true nature of image.

오쇠리 풍경 6

Landscape of Osoe-ri 6

2004, digital pigment print

100 × 261 cm



2004년에 발표한 「오쇠리 풍경」의 '오쇠리'는 김포공항 바로 옆에 붙어 있는 마을이다. 작가가 한창 「그린벨트」 연작을 작업할 때 발견한 마을은 당시 사람이 거의 살지 않아 이미 폐허가 되어 있었다. 비행기 이착륙 소음을 견디지 못한 주민들이 인근의 지역으로 대부분 이주 했기 때문이다. 떠난 사람과 떠나지 못한 오쇠리에 남은 몇몇 사람이 빛은 풍경은 기묘하다. 마을 하나가 통째로 사라지는 사건은 작가에게 충격을 주었다. 사람이 살았던 곳은 폐허가 되었고, 그럼에도 불구하고 최첨단 기술을 자랑하는 비행기가 사람의 집을 엄습하는 지금도 자연은 여전히 꽃을 피우고 싹을 틔우고 열매를 맺고 있다.

Kang simultaneously worked on three different series: *Landscape of Osoe-ri*; *Eunpyeong New Town*; and *Mickey's House*. Right next to Gimpo Airport, the small town of Osoe-ri was first shown in his work in 2004. The town was already empty and ruined even when he was working on the *Greenbelt* series. Most residents in the town who had suffered too long from aircraft landing noise had moved to neighboring towns like Bucheon. The scene created by those who left and those who remain is bizarre and odd. Destruction of an entire village came as a shock to the artist. Places where humans once lived are desolate while nature recovers its naturalness. Nature springs up, blossoms and fruits even while the stunning high-tech aircraft disrupt human inhabitants.

미키네 집 - 구름

Mickey's House - Clouds

2005-2006, digital pigment print

90 × 260 cm



재개발이 시작된 불광4구역에 사람들이 떠나고 집들이 비기 시작한 어느 날, 작가는 장난감 ‘미키네 집’을 발견한다. 노란색 벽에 분홍색 지붕, 아치형 현관을 가진 이층 양옥집 형태의 미키네 집은 어린시절 사회적인 부의 준거점이기도하다. 작가는 이지역의 빈집들을 누비며 미키네 집을 담 위에, 마당에, 거실에 올려두고 촬영한다. 마을을 떠난 사람들, 장난감 집을 미처 챙기지 못하고 떠난 아이가 살고 싶은 ‘행복한 우리(나의)집’을 향한 꿈이 미키네 집 위의 구름처럼 허망하게 펼쳐진다.

Kang Hong-Goo found a toy house of the cartoon character Mickey Mouse in Bulgwang-dong whose residents had begun to leave due to urban renewal. It had yellow walls and a pink roof. This western style house with two floors and arched entrance was a reference point for wealth in his childhood. Going around abandoned houses, Kang positioned the Mickey's house here and there—in a living room, in a courtyard and on a wall— and took photographs. Like clouds above the yellow-pink Mickey's house, dreams of ‘our (my) happy house’ flow in vain. Dreams of villagers forced to leave their home, dreams of the kid who left without his toys.



강홍구는 「미키네 집」을 촬영하면서 1995년도에 발매된 게임 테켄(鐵拳)에 등장하는 캐릭터를 발견한다. 「수련자」 연작의 부제엔 중국 무협소설의 무술 권법 명칭을 사용했다. '적엽비상(摘葉飛傷)'은 '앞사귀를 따 뿌리며 상대방에게 상처를 입히는' 고등 무술이다. 재개발로 몸살을 앓고 있는 사회 현실에 대해 작가는 마치 무협 소설에 등장하는 수련자처럼, 사진으로 일침을 가하고 있다.

Working on the *Mickey's House* series, Kang found a figure from a Japanese game *Tekken* launched in 1995. After consulting Chinese martial arts novels, the artist discovered "The Art of Shooting a Leaf to Injure an Opponent." It became a title of his work. This high-grade technique is one's energy and attack an opponent. As fierce as a trainee's attack in a martial arts novel, the artist criticizes the government's urban redevelopment which causes trouble in our society. But with an off-beat sense of humor that hurts no one.

“(…) 강홍구는 자신이 수행할 예술실천의 내용과 형식 역시 B급이나 C급 미술로 재정향한다. 그리고 B급이나 C급 미술을 하는 작가는 창조적 예술가가 아니라 ‘시각이미지 생산자 또는 시각 정보의 재조직자’로 정위定位된다. 이러한 정치적·미학적 재정위re-location와 재정향re-orientation은 디지털 매체로의 전환을 통해 구체화된다. 그러나 하이테크는 아니었고 초보적 기술을 구사하는 로우테크였다. 디지털 장치를 사용하는 수준은 디지털 공간에서 검색되고 소비되는 익명의 이미지(즉 추상적 시공간들 속에서 부유하고 출몰하는 유령적 이미지)들을 불러내어 기이한 풍경들로 합성하는 정도에서 멈췄다. 그러나 그 효과는 강력했다.”

- 박영선(작가, 연구자), 2023

“(…) Kang also redirects the contents and form of his artistic practice to become something that is equivalent to being B-list or C-list. Such a political and aesthetical re-location and re-orientation takes shape through Kang’s shift to the use of digital mediums. However, the mediums he chose were not high-tech but somewhat basic and low-tech. His use of digital devices was limited to making composite landscapes of anonymous images that were searched and used in digital space, along with the photographic/digital fragmentation.”

- Park Youngsun(Artist & Researcher), 2023

“그 집들, 이제는 사라져 없어져 버린 아까운 집들. 북한산 죽두리봉 기슭의 불광 재개발 2, 4, 6 지구, 오쇠리, 은평 뉴타운, 세종시 문제로 시끄러운 충남 연기군 종촌리 등에서 찍은 집들. 그 모든 집들이 지금은 흔적도 없다. 누가 기억이나 해줄까? (…) 그 집들은 내 눈에는 건축가가 설계한 집이나 문화유산으로 지정된 건물들 보다 흥미롭다. 특히 북한산 죽두리봉 아래 집들이 그랬다. 산비탈에 세워진 집들은 하나도 같은 게 없었다. 입지 조건에 따라 제각각이었다. 가파른 비탈과 계단을 오르내리며 사는 것은 불편했겠지만 전망은 좋았다. 게다가 모든 공간에는 사람들의 삶의 흔적이 깊이 배어있었다. 아마도 그것은 집을 짓고, 고치는 모든 과정에 사는 사람의 손이 갔기 때문일 것이다.”

- 강홍구, 작가노트, 2023

“I saw the houses which were too good to have gone so unnoticed. I photographed the houses in Bulgwang Redevelopment District #2, #4, and #6 at the foot of Jokdori Peak of Mt. Bukhan, Osoi-ri, Eunpyeong New Town, and Jongchon-ri, Yeongi-gun, Chungcheongnam-do which has been bustling with Sejong City problem. All they have disappeared completely. Is there anyone who can remember them? (...) Strange enough, they fascinated me more than any architect’s work or any cultural heritage building. The small dwellings under Jokdori Peak were the most impressive. Situated on the mountain slope, they all look different from one another. Different appearances under different conditions of location. The dwellers may have trouble in walking up and down steep slopes and stairs, but they must have enjoyed the fine view. The traces of their lives are visible in every corner and every space. This would be probably because the entire process of building and repairing these houses had been done by those who lived there themselves.”

- Kang Hong-Goo, Artist Note, 2023

은평 뉴타운 - 흰 개
Eunpyeong New Town - White Dogs
2009, digital pigment print
90 × 220 cm



2001년 작가는 불광동으로 작업실을 옮겼다. 일상의 가벼운 산책에서 마주친 풍경을 습관처럼 기록하다가 급속도로 변하는 도시화 과정에서 현실의 모순을 직면하게 된다. 작업량과 작업시간도 증폭하게 된 이 시기에는 기록에 충실한 다큐멘터리적 관점과 작가의 개인적인 시각을 재맥락화하며 작가의 삶의 터전에 개입된 자본주의의 폭력적 풍경을 극적으로 보여준다. 사진 속에 등장하는 흰 개들은 주인으로부터 버려져 떠돌아다니다 작가에게 포착됐다. 정면을 응시하는 개의 시선은 감상자의 시선과 마주치며 말은 건네는 듯하다.

In 2001 Kang moved his studio to Bulgwang-dong where he documented banal scenes during his everyday casual stroll and witnessed an ironic reality led by rapid urbanization. He produced more work than ever during this period, recontextualizing his personal perspective and the documentary approaches in which he was sticking to recording events. He dramatically divulges the violence of capitalism interfering in his own home environment. What caught the artist's eye were abandoned white dogs roaming around. One is staring straight at the camera as if it has something to tell the viewer.

그 집 - 암벽

The House - Rockface

2010, digital pigment print, ink, acrylic, 105 × 200 cm



재개발 전 불광3구역 꼭대기의 집이다. 암벽 아래 ‘그 집’의 앞뒤는 모두 바위로 돼 있다. 아랫집과의 사이에도 큰 바위가 박혀있고, 계단도 돌을 깎아 만들었다. 이 집에는 누가 살았고, 어떻게 큰 바위 바로 밑 절벽에 집을 지었을까. 무엇보다 거대한 바위 밑 지붕의 기와가 무너질 것처럼 위태로워 보여 숨죽이게 하는 작품이다. 이 작품은 사진을 프린트 한 후, 아크릴 물감으로 색을 덧입혀 사진의 기록적인 속성과 작가의 상상력이 결합된 시기의 작품이다. 강홍구 작가의 파노라마 작업에서처럼, 분할된 화면 위에 칠한 물감의 흔적은 보이는 이미지 너머의 상황을 살살이 살피며 다시 보게 한다.

A house on the highest hill of District 3 of Bulgwang-dong. It is right underneath a rocky overhang and walled in by other rocks at its front and back. A huge boulder separates it from its neighbor. Even its steps are cut from stone. Who lived in this house? How could one ever build a house under rocks and on a bluff? The viewer might catch their breath when faced with this precarious situation; a house whose roof seems to be about to be crushed beneath falling rocks. Adding acrylic paints onto a printed photo Kang combines the documentary features of photography with artistic imagination. As in his panorama works, traces of color painted on a divided plane invite the viewer to inspect what is happening beyond the image.

녹색연구 - 흰 자작나무 A
Study of Green - White Birch A
2012, digital pigment print, acrylic
190 × 480 cm



다섯 개로 분할된 사진 이미지 위에 물감의 흔적이 보인다. 이러한 방식은 그동안 말끔하게 마감이 된 사진 작품을 감상해 온 관람자에게 보다 능동적인 사고와 상상을 불러일으킨다. 작품 위에 살짝 훑걸-조작을 가한 작가의 행위는 현대사회에서 녹색의 함의를 캐묻는다. 녹색이 연구 대상이 된 것이다. 녹색의 이면에는 무엇이 있을까. 작가가 녹색연구를 시작하게 된 계기는 수많은 사월 말 오월 초에 피어나는 신록의 다양한 아름다움에 대한 감탄과 경이, 그 배후에 있는 사회의 녹색에 대한 인식이 어떤가를 물어보려는 의도를 가지고 있었다.

We see paint marks on a printed photograph which also appears to be divided into five parts by vertical lines. For the viewer expecting the fine finish of photographic work, these elements demand more creative thinking and imagination. Beyond the artist's reason for deliberately leaving marks on the photo, is the question of what the green itself could connote in contemporary society. Green is the subject to study. What is behind this green? Probably the artist's intention was to disclose the levels of complexity in the social structure as in the many shades of green.

안개와 서리 12

Mist and Frost 12

2008, digital pigment print

90 × 100 cm

강홍구는 급격히 진행되는 사회의 자본화에 주목하면 서도 촬영하는 대상과는 일정한 거리를 유지하며 덤덤한 태도를 취한다. 이러한 특성은 「안개와 서리」 연작에서 도드라진다. 재개발 지역을 낮은 채도로 서늘하게 표현했다. 그래서 더욱 사진 속 공기를 감싸는 안개와 서리 풍경은 비현실적 공간으로 다가온다. 재개발을 앞둔 복잡하고 어지러운 현실은 안개와 서리가 걷히면 이내 사라질 저 너머의 이야기처럼 보인다.

While observing the dramatic progress of global capitalism, Kang Hong-Goo retains his casual manner in his treatment of photographic subjects, keeping them at a distance. This tendency is visible in the *Mist and Frost* series. Districts under redevelopment appear chilly and drained of color. The landscapes enveloped in mist and frost seem unrealistic. The complicated, chaotic reality before urban renewal seems to be a story that fades into some other world.



녹색연구-서울-공터 - 송현동 2

Study of Green, Seoul Vacant Lot - Songhyun-dong 2

2019, digital pigment print, acrylic

90 × 200 cm



2012년 「녹색연구」 시리즈 이후 10년 만에 「녹색연구-서울-공터」를 선보인다. 작품은 촬영한 사진을 캔버스 위에 흑백으로 프린트한 후 아크릴로 색을 올린 작품으로 「녹색연구」 시리즈와 같은 형식으로 제작되었다. 창신동 가파른 언덕 위에 아슬아슬하게 남아 있는 집과 주변의 풍경을 사진으로 포착했다. 그리고 디지털 프린트한 사진 위에 아크릴 채색을 해 완성한 작품이다. 작품에 등장하는 집과 꽃나무와 풀과 바위는 오래전부터 서로의 자리를 조금씩 양보하며 어느새 버팀목이 된 듯하다.

Kang Hong-Goo exhibited a new series entitled *Study of Green—Seoul—Vacant Lot* 10 years after *Study of Green* in 2012. This new series is made in the same way as the *Study of Green*; painted with acrylic on black and white photographic print. In this piece, the artist has painted a print of a digital photo depicting houses precariously built on a rocky hillside in Changsin-dong. In this work, the houses, trees, grass, and rocks seem to have learned how to survive together, giving up their space for others and supporting each other over time.

신안 - 기록과 기억 05~22

Sinan - Records and Memories 05~22

2022, fabric, mixed media on digital pigment print

300 × 1329 cm

강홍구 작가의 전시 《무인도와 유인도 - 신안바다II》(사비나미술관, 2023년 3월 7일~ 4월 23일) 설치 전경은 '그때, 그곳'에서만 볼 수 있는 작품이 되었다. 본 작품은 2005년부터 2022년까지 17년 간 작가의 기억과 환상을 담아 제작한 콜라주다. 빨간 실에 매달린 오브제는 작가가 신안 바닷가에서 가져온 것들로, 어린 시절 태풍 후 바닷가로 밀려온 물건들을 확인하던 작가의 기억에서 시작되었다. 오브제들은 바다를 오염시키는 존재인 동시에 바람과 파도에 닳고 씻겨 낚선 형태로 변형되어 아름다움까지 느껴지게 하는 아이러니함을 가진다. 이 아이러니는 고향에 대한 개인적인 기억과는 다르게 변화하고 있는 신안의 풍경에서 느낀 작가의 '익숙한 낯설음'이라 할 수 있다.

This view of the work installed for the solo show *Kang Hong-Goo: The Sea of Sinan II* (7 March – 23 April 2023) at the Savina Museum of Contemporary Art in Seoul is no longer available. It became a work shown once 'then and there.' It is a collage of memories and fantasies accumulated by the artist for seventeen years from 2005 to 2022. Objects from the coast of Sinan dangle from a red string. They are an evocation of Kang's childhood memory of discovering things that had washed up on the beach after a storm. They are waste contaminating the sea but also esthetic objects transformed into unusual forms after being eroded by wind and wave. This incongruity could be 'familiar unfamiliarity' which the artist might feel as the landscapes of his hometown are considerably different from his personal memory of them.





“(…) 강홍구는 지금까지 수십 년의 긴 작가 경력 동안 사진을 주 매체이자 표현 기제로 쓰되 ‘사진예술’보다는 더 복합적인 의미에서 ‘현대미술’을 하는 작가다. 전자가 피사체, 사진 내재적 조건들, 사진의 역사, 장치와 기법, 렌즈를 통한 이미지에 토대를 두는 예술이라면, 후자에서는 매체 내적 규범 대신 작가가 주제의 구현이나 지향하는 미학에 따라 사진 영상의 언어를 취한다. 강홍구가 비단 회화를 전공했기 때문에 자동적으로 그의 사진이 현대미술 작품으로 분류되는 것은 아니다. 작가가 말하고자/표현하고자 해온 시각적 내용이 사진, 회화, 드로잉, 이미지 콜라주 등 여러 형식을 매개로 변주되어 왔다는 점이 중요하다. 그리고 그런 강홍구에게 사진은 변주의 기본 틀 중 하나이고 유연한 장치로서 제 몫을 해왔다는 점이 근거다.”

- 강수미(미학, 미술비평, 동덕여자대학교 교수), 『컬투라』, 2022년 9월호

“(…) Kang is an artist who has been using photography as his main medium and mechanism for expression for decades during his long career as an artist, but in a more complex sense, he has been practicing ‘contemporary art’ rather than ‘photographic art.’ While the latter focuses on the photography – on its subjects, inherent conditions, history, devices and techniques, and the images delivered through lens – the former uses the language of photographic images to deliver subjects according to the aesthetics the artist aims for, instead of following the internal norms of the medium. Kang’s works do not automatically fall under the category of contemporary art just because he studied paintings. What matters is how the visual content that the artist has been trying to express has been varied through many different forms such as photography, painting, drawing, and image collage. To him, photography is a basic tool for variation which has functioned as a flexible device in his practice.”

- Kang Sumi(Aesthetician, Art Critic, Professor of Art Theory at Dongduk Womens University), 『Cultura』, September 2022

강 홍 구 (b. 1956)

1956 전라남도 신안군 지도읍 어의리 출생

학력

1990 홍익대학교 미술대학 대학원 석사, 서울, 한국

1988 홍익대학교 미술대학 서양화 학사, 서울, 한국

1976 목포교육대학, 목포, 전라남도, 한국

주요 개인전

2023 무인도와 유인도-신안바다 II, 사비나미술관, 서울, 한국

2022 신안 바다 - 뽕, 모래, 바람, 원앤제이 갤러리, 서울, 한국

2021 집 꽃 마을 - 은평 뉴타운의 기억, 은평역사한옥박물관, 서울, 한국

2020 녹색연구-서울-공터, 원앤제이 갤러리, 서울, 한국

2017 안개와 서리 - 10년, 원앤제이 갤러리, 서울, 한국

2016 청주 - 일곱 마을의 도시, 우민아트센터, 청주, 한국

2015 언더프린트: 참새와 짜장면, 원앤제이 갤러리, 서울, 한국

2013 사람의 집-프로세스믹스 부산, 고은사진미술관, 부산, 우민아트센터, 청주

2012 녹색연구, 원앤제이 갤러리, 서울, 한국

2010 그 집, 원앤제이 갤러리, 서울, 한국

주요 기획전

2022 제12회 서울미디어시티비엔날레 사전 프로그램 :

정거장, 서울시립남서울미술관, 서울, 한국

2021 상어, 새로이 일주하다, 세화미술관, 서울, 한국

2020 강홍구, 유근택 이인전 - 풍경 산책, 갤러리 누크, 서울, 한국

2019 떠도는 영상들의 연대기, 국립현대미술관, 서울, 한국

2018 프레임 이후의 프레임 : 한국현대사진운동 1988-1999, 대구미술관, 대구, 한국

2017 삼라만상 : 김환기에서 양푸동까지, 국립현대미술관, 서울, 한국

2016 SeMA Gold <X: 1990년대 한국미술>, 서울시립미술관, 서울, 한국

2015 강홍구, 박진영 사진전 - 우리가 알던 도시, 국립현대미술관, 과천, 한국

2014 강북의 달, 서울시립미술관, 서울, 한국

2013 한국미술, 대항해 시대를 열다, 부산시립미술관, 부산, 한국

2009 강홍구, 노순택 - 늙은 개와 구르는 돌, 갤러리 킹, 서울, 한국

수상

2015 루나 포토 페스티벌 올해의 작가

2008 동강 사진예술상 (동강사진예술위원회)

2006 올해의 예술가상 시각예술부문 (한국문화예술위원회)

Kang Hong-Goo (b. 1956)

1956 Born to Sinan-gun, Jeollanam-do, Eoui-ri, Jido-eup South Korea

Education

1990 M.F.A Hongik University Art Graduate School, Seoul, Korea

1988 B.F.A Hongik University Art College, Seoul, Korea

1976 Mok-po Teachers College, Mokpo, Korea

Selected Solo Exhibitions

2023 Uninhabited Island & Inhabited Island - The Sea of Sinan II, Savina Museum of Contemporary Art, Seoul, Korea

2022 The Sea of Sinan - Mud, Sand and Wind, ONE AND J. Gallery, Seoul, Korea

2021 Home Flower Village - Memories of Eunpyeong New Town, Eunpyeong History Hanok Museum, Seoul, Korea

2020 Study of Green-Seoul-Vacant Lot, ONE AND J. Gallery, Seoul, Korea

2017 Frost and Mist - 10 years, ONE AND J. Gallery, Seoul, Korea

2016 Cheongju - City of Seven Villages, Wumin Art Center, Cheongju, Korea

2015 Under Print : A Sparrow and Jajangmyeon, ONE AND J. Gallery, Seoul, Korea

2013 House of Human Being-Proxemics Busan, Goeun Museum of Photography, Busan · Wumin Art Center, Cheongju

2012 Study of Green, ONE AND J. Gallery, Seoul, Korea

2010 The House, ONE AND J. Gallery, Seoul, Korea

Selected Group Exhibitions

2022 The 12th Seoul Mediacity Pre-Biennale: Station, Nam - Seoul Museum of Art, Seoul, Korea

2021 Shark, Bite the New World, SEHWA MUSEUM OF ART, Seoul, Korea

2020 Kang Hong-Goo, Yoo Geun-Taek, Nook Gallery, Seoul, Korea

2019 Wanderers: A Video Chronology, National Museum of Modern and Contemporary Art, Seoul, Korea

2018 Frames after Frames : Modern Photography Movement of Korea from 1988 to 1999, Daegu Art Museum, Daegu, Korea

2017 SAMRAMANSANG from KIM Whanki to YANG Fudong, National Museum of Modern and Contemporary Art, Seoul, Korea

2016 SeMA Gold <X: In the Nineties Korean Art>, Seoul Museum of Art, Seoul, Korea

2015 City We Have known - Photographs by Honggoo Kang & Area Park, National Museum of Modern and Contemporary Art, Gwacheon, Korea

2014 The Relics of Old Seoul, Seoul Museum of Art, Seoul, Korea

2013 Korean Art : An Era of Grand Navigation, Busan Museum of Art, Busan, Korea

2009 Old dog and Rolling stone- Honggoo Kang, No Soon Tak, Gallery King, Seoul, Korea

Awards

2015 The Artist of This Year-Runa Photo Festival

2008 The Prize of Dong-Gang Photography Art

2006 ARKO The Artist of This Year-Visual Art

강 홍 구

Kang Hong-Goo

어의도에서 은평 뉴타운까지 30년, 강홍구의 작품 세계

30 Years of Kang Hong-Goo : From Eouido To Eunpyeong New Town

총괄기획 강재현 (사비나미술관 학예실장)
책임연구원 최연하 (독립큐레이터, 사진평론)
연구원 박영선 (작가, 연구자)
글 강수미, 강홍구, 박영선, 최연하
진행 한상익 (사비나미술관 큐레이터)
아키비스트 신명은 (사비나미술관 학예인턴)

발행처 사비나미술관
발행인 이명옥 (사비나미술관장)

주최 문화체육관광부
주관 한국문화예술위원회
2022-2023 <작가 조사-연구-비평> 지원사업

Chief Editor and Curator Kang Jaehyun (Savina Museum Chief Curator)
Principal Researcher Choi Yeonha (Independent Curator, Art Critic)
Researcher Park Youngsun (Artist, Researcher)
Text Kang Sumi, Kang Hong-Goo,
Park Youngsun, Choi Yeonha
Administration Han Sangik (Savina Museum Curator)
Archivist Shin Myeongeun (Savina Museum Curatorial Intern)

Published by Savina Museum of Contemporary Art
Publisher Lee Myoungok (Director of Savina Museum)

Hosted by Ministry of Culture, Sports and Tourism
Organized by Arts Council Korea
2022-2023 Artist Research-Study-Critique

이 책은 한국문화예술위원회 2022-2023 <작가 조사-연구-비평> 지원사업의 지원을 받아 발간되었습니다.

© 2023 Savina Museum of Contemporary Art and The Artist and Researcher.

이 책에 실린 글과 도판은 사비나미술관과 작가, 저자의 동의 없이 무단 전재 및 복제할 수 없습니다.
The copyright of the book and images is retained by the author, artist and Savina Museum of Contemporary Art.
All rights reserved. No Reproduction, copy of transmission of this publication may be made without permission the publisher.

1992 - 1999

1999 - 2004

2004 - 2010

2010 - 2022

The Sea of
Kang Hong-Goo
2005 - 2023