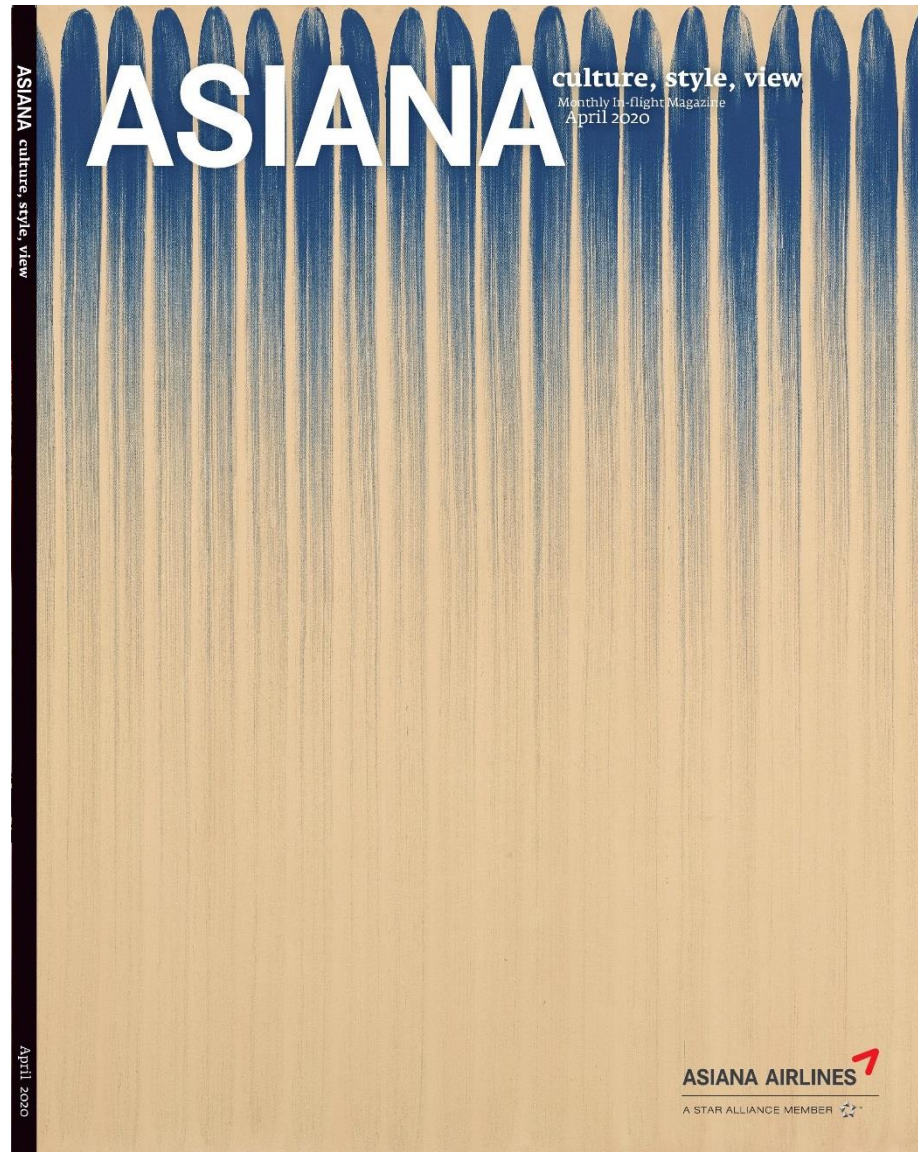

Sonorous Silence : Lee Ufan

April, 2020 | By Cho Sang-In

cover artist

text by Cho Sang-in

Sonorous Silence

Lee Ufan

A sense of rhythm created by the repeated drawing of lines is added to a sense of speed generated by the drawing of each line with a single stroke once the brush has been dipped in paint. While the artist's brushwork is finished, the painting seems to continue vibrating with a life-like quality.

Lee Ufan was born in Korea in 1936 but made his name in Japan and now divides his time between there and France. He is undoubtedly the foremost living Korean artist in the world today. When the legendary curator Hans Ulrich Obrist, who for some time held the top position in *ArtReview's* Power 100 list of the most influential people in the contemporary art world, invited Lee to participate in an outdoor sculpture project that he was directing at London's Serpentine Galleries, he commented, "Since the 1990s, you can hear about Lee Ufan wherever you go, and he's been dubbed an 'artists' artist'."

A point is both a beginning and an end. Only after having marked a point can one extend it into a line or spread it over a surface, according to Lee. The artist has been expanding his theory of painting since 1970 with three series of paintings, *From Point*, *From Line*, and *From Wind*.

In the *From Point* works, Lee places a single blue dot in the foreground and changes the background behind it with many other dots. Varying in light and shade, the dots gradually grow faint as they extend into the empty space. Among the hundreds of dots that cover the canvas, not one has been painted carelessly. Each dot has its own rhythm, strength, value, and density. From a distance, one has the illusion that the dots are moving like living creatures. The thing that matters most to the artist is the relationship between individual points and space.

Having painted a dot, Lee centers on it as a kind of coordinate to create a new wave length. In his *From Line* series, dark blue lines soar like comets. The lines look like waterfalls that create foam, and they are as strong as fountains that spurt up like fireworks. The starting points of the

dark blue hue seem to chatter and move about like distant grazing animals in a meadow. In the places where the brush has changed the density and direction of the lines, you can sense the artist's human energy. Sacred art and human handiwork have become one.

Just as there are no careless dots in Lee's works, there are no hurriedly-drawn lines. Instead, the artist has held his breath and slowly drawn each line in the way that best shows the line itself. Just as the fixed dots create a sense of movement, these carefully considered lines show a rapid sense of speed.

The lines are mainly drawn in blue, though Lee sometimes uses orange, too. "I used blue as a color without an image as far as possible, almost transparent like the sky, while orange is something like the earth—there's no special meaning," explained Lee. And yet, what could be more meaningful than that?

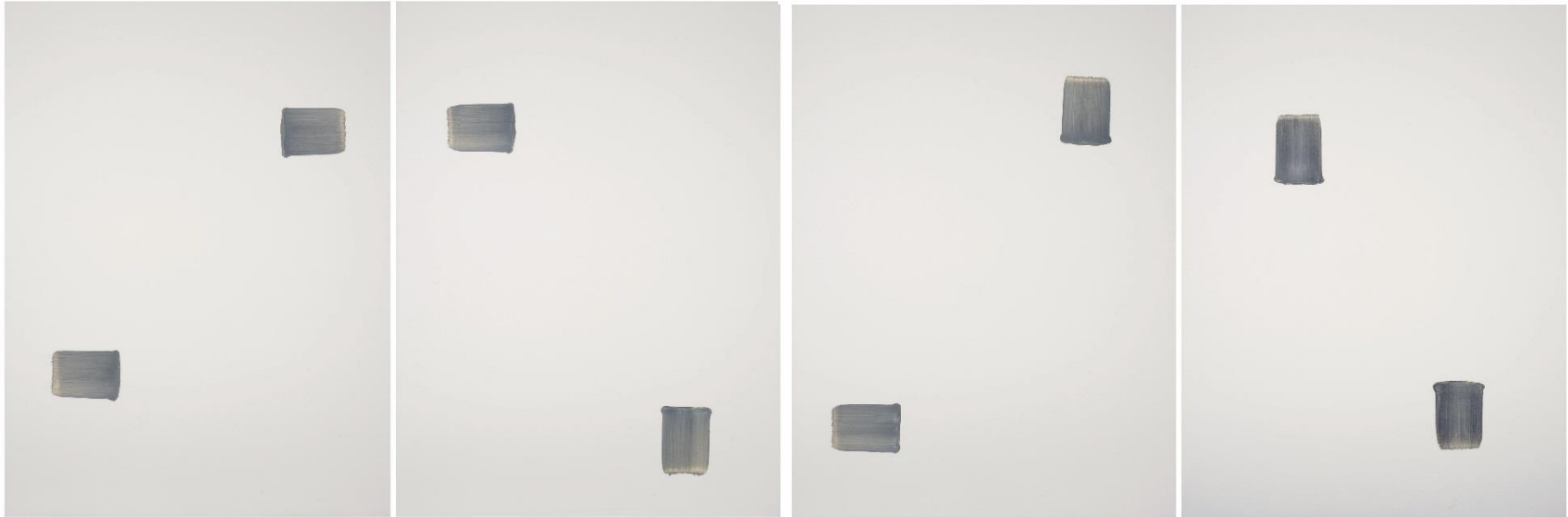
In the *From Wind* series, dots that have become lines seem to be dancing around. Even without the title, anyone can see that the works depict wind. Raising free movement to the level of forming natural relationships, the works are famous for being a favorite of RM, the art lover in the boy band BTS. When RM visited the Lee Ufan Space in the Busan Museum of Art, he wrote in the visitors' book, "I like *Wind*." Lee Ufan's paintings "East Winds" and a painting from the series *From Line* have sold at auction for over US \$2 million.

A painting from Lee's *From Line* series has finally been added to the permanent collection on display in gallery 1 at the Seoul venue of the National Museum of Modern and Contemporary Art, Korea. One of his installation works can also

"From Point"
117x117cm
painting on canvas
1976

Images courtesy of MMCA.

"Correspondence"
259x184, 5cmx4
painting on canvas
1984

be seen in the outdoor sculpture garden of the museum's Gwacheon branch. Here stone representing nature and steel symbolizing the man-made creations are placed together as if engaged in dialogue. The space between the stone and the steel plate looks indifferent, like the empty space in a painting, yet it creates a strange tension and 'aftertone.' It's not a strong feeling, but it's enough to give you a novel experience with an artwork. It's both a vibration and a feeling of communion.

In the 1960s and 70s, Lee Ufan wrote a chapter in the modern history of art as the main theorist of the Mono-ha, a Japanese avant-garde art movement that sought to bring out a relationship with things by using materials in an almost untouched state. He participated in the Paris Biennale in 1971, and in 1975 he organized the first Dansaekhwa exhibition,

'Five Korean Artists, Five Kinds of White' at Japan's Tokyo Gallery.

In 2011, Lee became the second Korean artist after Nam June Paik to hold a major retrospective exhibition at New York's Guggenheim Museum. In France, he has held a solo exhibition at the Palace of Versailles in 2014 and a retrospective exhibition at the Centre Pompidou-Metz last year. The Lee Ufan Gallery in Naoshima, Japan, has become a famous place, and another museum bearing his name is scheduled to be opened this year at Aries in the south of France.

But Lee Ufan is an artist of sonorous silence who enchants us without speaking, and I'm afraid he would consider all these explanations mere noise. ●

Cho Sang-in majored in art history and archaeology at Seoul National University and went on to major in arts management at the same university's Graduate School of Art. She is now an art specialist reporter for the *Seoul Economic Daily*.

우렁찬 침묵 이우환

한 번 울감 짙은 붓으로
단숨에 선을 내리친

속도감에 선 굵기의 반복으로
생겨난 울렁임이 더해졌다.
화가의 붓질은 멈췄으나
그림은 여전히 움직이는 듯
전율한다. 글: 조상인

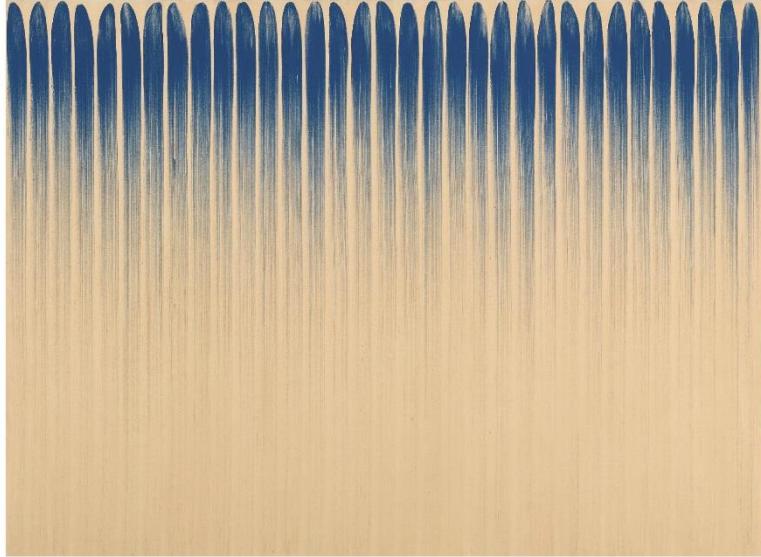
이우환(1936년생)은 한국에서 태어났으나 일본에서 이름을 알렸고 프랑스를 오가며 작업한다. 살아 있는 한국 미술가 중 단연 세계 최고로 꼽힌다. '세계 미술계 파워 인물 100'에서 한동안 1위를 지킨 전설적 큐레이터 한스 올리히 오브리스트는 자신이 디렉터로 몸담고 있는 런던 서펜타인 갤러리의 야외 조각 프로젝트로 이우환을 초청하며 "1990년대부터 어느 자리에 가더라도 이우환의 이미지가 들렸고 그는 '예술가들의 예술가'라 불렸다"고 했다.

이우환은 1970년대부터 '점' '선' '바람' 시리즈로 자신의 회화론을 확장시켰다. 점은 시작이요, 끝이다. 점을 우선 짚어야 선으로 이어가는 것이나 면으로 펼쳐가는 것이 가능하다. <점으로부터>에서 화가는 푸른 점 하나를 얹세우고 슬한 점이 그 뒤를 따르게 했다. 농담을 달리며 서서히 멀어진 점이 여백으로 번져간다. 화폭을 뒤덮은 수백 개 점 가운데 무심한 점은 단 하나도 없다. 점들은 각자의 리듬과 강도와 가치와 농도를 담고 있다. 멀리서는 마치 점들이 꿈틀거리는 생명체처럼 느껴지기도 한다. 점 하나에도 치밀했던 작가에게 중요한 것은 공간과의

관계였다. 점은 일단 찍히면 하나의 최후와도 같이 그것을 중심으로 새로운 파장을 만들어내기 때문이다.

이우환의 또 다른 대표작인 <선으로부터>를 보면 '질푸른 선이 해상처럼 달리간다. 그 선은 마치 물거품을 일으키며 떨어질 폭포수같이 보이고, 불꽃처럼 솟구쳐 오른 분수인 양 강렬하다. 진한 푸른색의 출발 지점이 먼 곳을 내다보는 초원의 짐승들처럼 재질내고 가웃거리다. 농도와 방향을 달리한 그 붓 댄 자리에서 화가의 인간적인 기운이 느껴진다. 송고한 예술과 사람의 손길은 그렇게 하나가 됐다.

무심한 점이 하나도 없듯 숲 가쁘게 질주하는 선도 없다. 오히려 화가는 숨을 멈추고 느릿느릿 선 자체를 가장 잘 드러낼 수 있는 방법을 그려나갔다. 내리 찍혀 고정한 점들이 움직임을 이뤘듯 오랜 숙고 속에 그온 선은 빠른 속도감을 보여준다. 푸른색으로 주로 그리고 이따금 주황색도 사용했다. 화가는 "가능한 한 이미지가 없는 색, 하늘처럼 투명에 가까운 의미로 불투명, 땅에 가까운 의미로 오펜자색을 쓴 것이지 큰 의미가 없다"고 말한다. 그런 의미상점형이 또 어디 있을까 싶지만.

"From Line"
194x259cm
painting on canvas
1974

"바람" 연작에서는 선이 된 점이 이리저리 춤을 춘다. 제목이 없더라도 누가 봐도 바람이다. 자유로운 움직임이 자연스러운 관계 맺음의 경지에 오른 이 작품은 방탄소년단(BTS)의 미술 애호가 RM이 좋아하는 것으로 유명하다. 그는 부산시립미술관 안에 조성된 이우환 공간을 다녀가며 발명록에 "저는 '바람'을 좋아합니다" 라고 적었다. 이우환의 <동풍>과 <선으로부터> 등은 경매에서 20억 원 이상에 팔리기도 했다.

국립현대미술관이 서울관 1전시실에 새롭게 마련한 소장품 상설전에 이우환의 그림 <선으로부터>가 걸렸다. 과천관 아와 조각 정원에서는 그의 설치 작품도 볼 수 있다. 인공을 상징하는 철판과 자연을 대표하는 돌덩이가 대화하듯 함께 놓여 있다. 철판과 돌 사이 빈 공간은 그림 속의 여백처럼 무심해 보이지만 묘한 긴장과 여운을 만든다. 격한 감동이 아니어도 작품과 이루는 그 낯선 친밀이면 충분하다. 그것이 진동이요, 교감이다.

이우환은 1960~1970년대에 일본에서 일어난 전위적인 예술운동이자, 재료에 거의 손대지 않은 채

존재와 관계성만을 부각시키는 모노파(物派)의 이론가로 미술사책의 한 장(章)을 차지했다. 1971년 파리 비엔날레에 참가했고 1975년에는 일본 도쿄 화랑의 '한국 작가 5인-다섯 개의 흰 색' 전시를 주선하며 최초의 '단색화' 기획전을 이끌었다. 2011년 뉴욕 구겐하임 미술관에서 열린 대규모 회고전은 백남준에 이어 한국인으로는 두 번째였다. 2014년 파리 베르사유궁전에서 열린 개인전에 이어 지난해에는 프랑스 퐁피두 메츠 센터에서 회고전을 열었다. 일본 나오키의 이우환 미술관은 명소가 됐고, 이르면 올해 안에 프랑스 남부 아를에도 그의 이름을 딴 미술관이 문을 열 예정이다. 이 모든 설명에 대해, 말하지 않고 매혹시키는 '우렁찬 침묵의 화가' 이우환이 시끄러운 소리라 나무라지 않을까 걱정이다. ●

조선인인 서용재 고교·미술사학과를 졸업했고 같은 학교 미술대학원에서 미술경영을 공부했다. <서울경제신문> 문화부에서 13년째 미술 전문 기자로 일하고 있다.

"From Winds 84011003"
227x181cm
painting on canvas
1984