JSMA Bilingual Gallery Guide

New Views of Mount Geumgang

신 금강산

Anne Rose Kitagawa
Translated by Bokyoung Hong

© 2019 Jordan Schnitzer Museum of Art.

All rights reserved.

No portion of this publication may be reproduced

without the written permission of the publisher.

New Views of Mount Geumgang

Mount Geumgang (also spelled Mount Kumgang and sometimes translated as the "Diamond Mountains") is a time-honored icon of Korean religious and cultural heritage. Now located northeast of the Demilitarized Zone (the heavily guarded border between North and South Korea), this mountain range has for centuries been an important pilgrimage site and the subject of poetry, paintings, music, and popular culture. This exhibition features paintings, prints, and new media depicting various aspects of this revered landscape, including an important True View screen attributed to literati painter SHIN Hak-gwon (1785-1866), prints by Scottish artist Elizabeth Keith (1887-1956), a monumental painting by North Korean propaganda artist SEONU Yeong (1946-2009), and a newly acquired video by time-based artist LEE Lee-Nam (born 1969) depicting temporal transformations of the sacred site.

신 금강산

금강산(영어로 'Mount Geumgang' 또는 'Mount Kumgang'으로 표기되며 때로는 "다이아몬드 마운틴"이라 번역됨)은 유구한 시간 동안 한국의 종교적 그리고 문화적 상징이었습니다.

금강산은 비무장지대(DMZ)의 북동쪽에 자리하고 있으며, 수세기를 걸쳐 중요한 순례지이자 시, 회화, 음악 그리고 유명 문화유산들의 주제가 되어왔습니다.

이 전시는 회화와 프린트 그리고 뉴미디어라는 다양한 형태의 작품들로 기획되었습니다. 문인화가 신학권(1785-1866)의 진경산수 작품과 스코틀랜드 작가 엘리자베스 키스(1887-1956)의 프린트, 북한의 프로파간다 화가 선우영(1946-2009)의 기념비적 그림 그리고 새로 획득한 신성한 공간의 임시적 변형을 묘사하는 시간기반 작가 이이남(1969 년 출생)의 영상작품을 포함하고 있습니다.

Attributed to SHIN Hak-gwon (申學權, 1785-1866)
Korean; Joseon dynasty, 19th century
Complete View of the Diamond Mountains
(金剛山圖, Geumgangsando)
Eight-panel folding screen; ink and light color on paper
Frederick Starr Collection, 1964:3.15(1-8)

신학권(申學權, 1785-1866)
한국; 조선시대, 19 세기
금강산의 전경(金剛山圖, 금강산도)
8 폭 병풍; 종이에 수묵담채
프레드릭 스타 컬렉션, 1964:3.15(1-8)

This screen depicts Geumgangsan, located in present-day Gangwon Province, North Korea. For centuries this range was venerated for historic religious sites nestled among otherworldly peaks. In concert with growing tourism in the early eighteenth century, literati artists in True View Painting groups (*Jingyeong sansuwha*) began producing Geumgangsan landscapes.

Attributed to literati scholar SHIN Hakgwon, this screen is an excellent example of the continuation of True View paintings after those by acclaimed earlier artists. The composition is filled with intertwining Daoist *yin* (male, light) and *yang* (female, dark) elements such as rocky peaks delineated with sharp brushstrokes and deep valleys described with repetitive moist dots. According to the inscription, the dream journey begins by crossing the Rainbow Bridge (Bihyeongyo) to Jangan Temple, the entrance to inner Geumgangsan, and makes stops at famous sites such as Vairocana Buddha Peak (Birobong), Rock-Cut Buddha Triad (Sambulam), and Bodeokgul Temple. Shin Hakgwon was an enthusiastic admirer and collector of paintings. Although his complete view of Geumgangsan is more panoramic, striking similarities in composition and brushwork suggest that it was modeled after the earlier master JEONG Seon (1676-1759).

이 병풍에 묘사된 금강산은 현재 북한의 강원도에 위치하고 있습니다. 수세기 동안 이 곳은 비현실적인 봉우리들 속에 둘러싸인 역사적이며 종교적인 장소로 숭배되었습니다. 18 세기 초 유람객 증가에 힘입어 진경산수화풍의 문인화가들은 금강산의 풍경을 그려내기 시작했습니다.

문인화가 신학권이 그린 이 그림은 이전의 화가들이 그렸던 진경산수화와 연결되는 훌륭한 표본이라고 할 수 있습니다. 이 그림은 날카로운 붓터치로 표현한 암질의 봉우리들, 반복적이고 농한 점처리로 묘사한 깊은 골짜기와 같이 도교의 '음'과 '양'의 조합으로 가득차 있습니다. 기명의 내용을 보면, 꿈꾸던 여정은 비현교를 건너 내금강산의 입구인 장안사로 향하며 시작되고, 비로봉, 삼불암, 보덕굴과 같은 명소에서 발길이 멈춘다 라고 되어 있습니다. 신학권은 그림에 대한 열렬한 찬양가이자 수집가였습니다. 그러나 비록 그의 금강산 전경이 더 파노라믹하다 할지라도 그림의 구성과 붓터치의 강한 유사성으로 미루어 보아 그 이전에 활동했던 진경산수화의 대가인 정 선(1676-1759)의 그림을 모델로 삼은 것으로 여겨집니다.

LEE Lee-Nam (李二男, born 1969)
Korean; Republic of Korea, 2009
New Geumgangjeondo (New Complete View of Mount Geumgang)
7-minute, 10-second single-channel video installation, edition 1/6
Museum Purchase in honor of Jill Hartz, 2019:36.1

이이남(李二男, 1969 년 출생)
한국, 2009
신 금강전도
7 분 10 초의 싱글채널 비디오 설치작품, 에디션 1/6
박물관 구입 작품, 2019:36.1

This installation deftly manipulates the famed 1734 Korean landscape painting by JEONG Seon (1676-1759) entitled **Complete View of Mount Geumgang**, which is now a National Treasure in the Leeum, Samsung Museum of Art in Seoul. Jeong Seon was the preeminent literati landscape painter of the Joseon period (1392-1910) and his original scroll depicts a panoramic view of the majestic Geumgangsan mountain range dotted with sacred Buddhist pilgrimage sites.

LEE Lee-Nam's video focuses on the central section of Jeong Seon's landscape, but subverts expectations by introducing successive seasonal and temporal effects, as well as human interventions and surrealistic elements. The military aircraft and snow-laden characters that appear to parachute down through the landscape add a sense of menace – especially given that Geumgangsan is now located in North Korea, not far from the 38th-parallel (the armed border between North and South Korea), was bombed during the Korean War (1950-53), and has been the site of sporadic reunions for families separated since the conflict.

이 설치작은 현재 서울 삼성미술관리움이 소장하고 있는 정 선(1676-1759)의 1734 년 作 "금강전도(국보 제 217 호)"를 능숙한 솜씨로 조작한 작품입니다. 정 선은 걸출한 조선시대(1392-1910) 문인화가이며, 본래 그의 원작은 신성한 불교사찰이 산재된 금강산의 장엄한 전경을 담고 있습니다.

이이남의 비디오는 정 선의 풍경화 중앙부분에 촛점을 두고 있지만, 계절의 연속과 일시적 효과 그리고 인간의 개입과 초현실적 요소들을 통해 작품에 대한 기대감을 뒤집는 반전을 선사합니다. 군용기와 낙하산을 타고 눈처럼 흩날리는 문자들은 작품 속에서 위협감을 조성합니다. 특히나 현재 금강산은 한국전쟁(1950-53) 중에 폭격이 있던 38 선에서 그리 멀지 않은 북한에 위치하고 있으며, 또한 분단 이 후 이산가족들에게 이따금 상봉의 장소가 되어왔었다는 점에서 그 위협감을 더 고조시킵니다.

KIM Yik-yung (金益寧, born 1935)
Korean; Republic of Korea, 2010
Pentagonal Variance Stools
Set of five ceramic stools; wheel-thrown, altered and textured porcelain with grog, iron washed ash glaze
Farwest Steel Korean Art Endowment Fund Purchase, 2014:33.1a-e

---

김익영 (金益寧, 1935 년 출생)
한국, 2010
오각의 변주 의자
도자 의자 5 점; 물레성형, 그로그기법으로 변형 및 질감처리 된 자기, 철재유약
파웨스트철강 한국미술 기부펀드 구매, 2014:33.1a-e

Well known for elegant contemporary reinterpretations of traditional vessels, Kim Yik-yung has been a forceful presence in the world of Korean ceramics for more than sixty years. After the Korean War (1950-53), she finished her undergraduate education and received grants to study chemical and ceramic engineering at Seoul National and Hongik Universities and later at the College of Ceramics at Alfred University in New York. There, a lecture by British folk-art ceramicist Bernard Leach (1887-1979) transformed her life and work. Leach said that the finest functional ceramics ever produced were those created during Korea's Joseon period (1392-1910). Upon her return to Seoul, Kim devoted herself to learning about those elegant, unpretentious vessels and worked for a time at the National Museum of Korea, where she could handle and study them.

Kim's *Pentagonal Variance* series is a modernist departure from traditional Korean vessel forms. Characterized by intriguing sculpted and textured volumes, they are intended to function as garden stools. They were created in a painstaking process in which the artist mixed grog (previously fired and ground clay particles) with porcelain clay and then wheel-threw, altered, and textured the resulting hollow, three-dimensional forms before applying iron-washed ash glaze and firing.

PLEASE BE SEATED

전통 용기에 대한 우아한 현대적 재해석으로 잘 알려진 작가 김익영은 60 년 넘게 한국 도예계의 강력한 존재로 자리하고 있습니다. 그녀는 한국전쟁(1950-53) 이후 학부를 마친 뒤, 학비 보조를 받아 서울대학교와 홍익대학교에서 요업공학을 전공하고 그 후 뉴욕 주립알프레드대학교의 도자대학원에서 유학했습니다. 그녀가 그 곳에서 청강한 브리티쉬 민속 도예가 버나드 리치(1887-1979)의 세미나는 그녀의 인생과 작품을 완전히 바꿔 놓았습니다. 리치는 지금까지 제작 된 가장 뛰어난 기능의 백자는 한국의 조선시대(1392-1910) 때 만들어졌다고 했습니다. 그녀는 서울로 돌아와서 그 우아하면서 꾸밈이 없는 용기를 배우는데 몰두했으며, 이 때에 한국 국립중앙박물관에서 근무하며 그것들을 더욱 심도있게 연구할 수 있었습니다.

김익영의 오각 변주 시리즈는 한국의 전통 용기 형태의 현대적 출발이었습니다. 흥미로운 조각과 풍부한 질감이 특징인 이 작품은 정원 의자의 용도로 제작되었습니다. 이 작품은 작가가 그로그(초벌된 흙과 점토의 혼합)와 자토의 혼합재료를 물레질과 변형 그리고 음각의 질감을 살려 3 차원의 형태로 성형하고 철재유약을 시유해 소성하는 고된 과정을 통해 창작되었습니다.

작품에 직접 앉아보세요

SEONU Yeong (鮮于英, 1946-2009)
Korean; Democratic People's Republic of Korea, 2007
Sokga Hill of Mount Geumgang (金剛山, *Geumgangsan*)
Framed painting; ink and color on paper
Murray Warner Acquisition Fund Purchase in honor of the Museum's 75th Anniversary, 2007:13.2

선우영(鮮于英, 1946-2009)
북한(조선민주주의인민공화국), 2007
금강산 석가봉
액자에 그림; 종이에 채색
박물관 75 주년 기념 머레이 워너 기금 구매, 2007:13.2

Elizabeth KEITH (Scottish, 1887-1956)
The Diamond Mountains, Korea, A Fantasy, 1921
Woodblock print; ink and color on paper
Murray Warner Collection, MWB51:K11

Elizabeth KEITH (Scottish, 1887-1956)
Nine Dragon Pool, Diamond Mountains, Korea, 1922
Woodblock print; ink and color on paper
Murray Warner Collection, MWB51:K36

엘리자베스 키스(스코틀랜드, 1887-1956)
한국 금강산, 공상, 1921 년
목판화; 종이에 채색
머레이 워너 컬렉션, MWB51:K11

엘리자베스 키스(스코틀랜드, 1887-1956)
한국 금강산 구룡연, 1922 년
목판화; 종이에 채색
머레이 워너 컬렉션, MWB51:K36

Elizabeth KEITH
(Scottish, 1887-1956)
A Temple Kitchen, Diamond Mountains, Korea, circa 1919-1920
Watercolor on paper
Murray Warner Collection, MWB32:K14

엘리자베스 키스(스코틀랜드, 1887-1956)
사찰 부엌, 한국 금강산, 1919-1920 년 경
종이에 수채화
머레이 워너 컬렉션, MWB32:K14

Elizabeth KEITH
(Scottish, 1887-1956)
A Temple Kitchen, Diamond Mountains, Korea, 1920
Woodblock print; ink and color on paper
Murray Warner Collection, MWB51:K20

엘리자베스 키스(스코틀랜드, 1887-1956)
사찰 부엌, 한국 금강산, 1920 년
목판화; 종이에 채색
머레이 워너 컬렉션, MWB51:K20

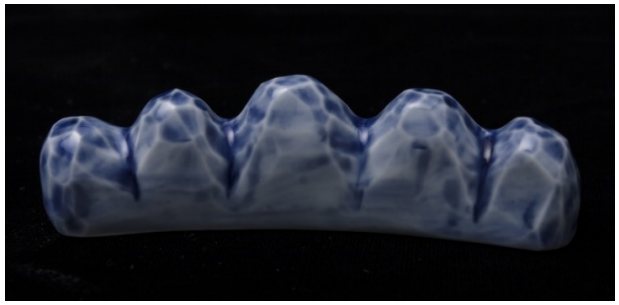
Book of Maps (輿地圖, *Yeojido; Korean Atlas*) (天下萬國圖, *Cheonha-mangukdo*)
Korean; Joseon dynasty, mid-late 19th century
Manuscript book; ink and color on paper (reinforced with scrap paper)
Gift of John Wolcott, 2006:14.1

여지도 (輿地圖) (천하만국도, 天下萬國圖)
한국, 조선시대, 19 세기 중후반
서적; 종이에 채색 (짜투리 종이로 보완)
존 월콧 기증, 2006:14.1

KIM Yik-yung (金益寧, born 1935)
Korean; Republic of Korea, 2008
Trapezoidal Inkstone (硯, *Byeoru*)
Molded and hand-finished porcelain
Farwest Steel Korean Art Endowment Fund Purchase, 2013:1.8

김익영(1935 년 출생)
한국, 2008
사다리꼴 형태의 벼루 (硯)
몰드와 손성형으로 마무리 한 백자
파웨스트철강 한국미술 기금 구매, 2013:1.8

1



2

1

LEE Young-Ho (born 1958)
Korean; Republic of Korea, 2012
Circular Water Dropper (硯滴, *Yeonjeok*) with Domed Top and Alternating Dash Design
Blue-and-white ware; porcelain with inlaid cobalt blue
Farwest Steel Korean Art Endowment Fund Purchase, 2013:1.1

이영호(1958 년 출생)
한국, 2012
돔형의 교차선문 연적 (硯滴)
청화자기; 자기에 청화 안료
파웨스트철강 한국미술 기금 구매, 2013:1.1

2

LEE Young-Ho (born 1958)
Korean; Republic of Korea, 2012
Small Brush Rest (筆架, *Pilga*) in the Form of Five Mountain Peaks
Porcelain with decoration painted in underglaze cobalt blue
Farwest Steel Korean Art Endowment Fund Purchase, 2013:1.2

이영호 (1958 년 출생)
한국, 2012
오봉 형태 붓받침 (筆架)
유하채청화백자（釉下彩青花白磁）
파웨스트철강 한국미술 기금 구매, 2013:1.2

© 2019 Jordan Schnitzer Museum of Art.

All rights reserved.

No portion of this publication may be reproduced

without the written permission of the publisher.