

TABLEWARE

Candlabra fine silver

Vase 95% silver

Center piece 97% Silver

"Tea time" tea pot sterling silver, fine silver, ivory

"Tea time" sugar, creamer sterling silver, ivory

"Dropping water" candy bowl, sugar, creamer fine silver

"Bird" candy bowl sterling silver, lapis lazuli

Tea warmer sterling silver

Tea strainer   ebony, ivory, sterling silver

"Desert set" dish & tea strainer sterling silver

Tea strainer sterling silver

Vase sterling silver, glass

Dish sterling silver, glass

Salad spoon, fork sterling silver

"Breakfast table" egg holder, spoons, bread basket oak, sterling silver, lapis lazuli

Dish, napkin ring, spoon, chopstick sterling silver

Dish, napkin ring, spoon, chopstick sterling silver, ivory

Frame sterling silver, ivory

Candle holder sterling silver, saphaïre

Sink for mom & child 97% silver, sterling silver

SCULPTURE

생명의 순환을 관조하는 미학

하계훈(미술평론가/단국대학교수)

주소원은 금속공예뿐 아니라 회화, 설치, 영상 등 다양한 장르의 작업에 관심을 갖고 창작활동을 펼쳐오고 있다. 작가는 은과 동 등의 금속과 함께 목재, 우레탄, 아크릴 등 폭넓은 재료를 작품의 성격에 따라 적절하게 선택하여 창작에 응용하여 왔다. 오늘날 예술 장르 사이의 경계가 점차 허물어져 갈 뿐만 아니라 장르간의 융합이 빈번하게 발생하는 현상을 생각해보면 작가가 이렇게 여러 가지 재료와 표현에 관심을 갖는 것이 별로 새삼스러울 것은 없다. 그러나 이처럼 주소원이 다양한 재료를 이용하고 있기는 하지만 그녀의 주된 관심은 금속이라고 할 수 있으며 다른 재료들도 결국 그 자체로서의 표현 가치를 드러내는 것과 함께 금속 작품들을 보다 돋보이게 해주는 역할을 수행한다고 볼 수 있다.

주소원의 작품은 인간의 삶에 초점을 둔다. 탄생에서 사망까지 인간은 모두 성장과정의 일정한 패턴을 따른다. 탄생과 사망 사이에서 전개되는 삶의 양상은 개인의 환경과 경험의 차이에 의하여 다소간의 변화가 있을 수는 있지만 거시적인 관점에서 보면 우리는 모두 거의 동일한 과정을 거쳐 나아간다. 인간이라면 누구나 태어나고 성장하는 과정에서 사회적 규범을 학습하며 혼인과 같은 각종의 통과의례를 지나면서 겪는 변화와 성장을 경험한다. 주소원은 다양한 재료를 통해 이러한 삶의 궤적을 은유적으로 표현하고 있다.

주소원은 자신의 작품을 통해 이러한 생의 주기에 순환적으로 다가오는 탄생과 성장, 그리고 소멸의 사회적 의미를 천착하고 급변하는 현대생활 속에 함몰된 우리들의 자존감과 송고한 정신을 회복하며 내면의 소통의 부재에서 오는 마음의 상처를 치유하고 싶어 한다. 이번에 출품된 작품 가운데 탄생을 상징하는 〈Budding Night Flower〉는 꽃의 수정과 개화, 만개와 낙화라는 생명주기 가운데 한 순간을 상징적으로 표현함으로써 꽃의 일생에 함축된 우리의 삶을 되돌아보게 만들어준다. 밤과 카오스를 연상시키는 어두운 톤의 캔버스를 배경으로 펼쳐진 경사면의 한 끝에서 불안정하게 피어나고 있는 식물처럼 보이는 은색의 오브제는 생명의 탄생을 둘러싼 환희와 경이로움 뿐 아니라 앞으로 전개되는 고난과 역경, 그리고 그를 극복하려는 의지와 기쁨 있는 태도 등 다층적인 삶의 정서가 잘 표현되어 있다. 특히 이 작품에서 긴장감을 일으키는 포인트를 이루고 있는 은으로 만든 오브제의 형태적 세련미와 표면의 광택, 그리고 그 표면에 반사되는 관람자의 모습을 통해서 오브제와 관람자가 동일시되는 효과는 관람자가 자기투사를 통해 작가가 제시하는 생명에 관한 주제의 선명성을 더욱 실감할 수 있게 해준다. 종교와 철학에서 생명의 탄생과 소멸은 다시 재탄생으로 이어지는 순환의 고리를 만들어낸다. 이러한 생명의 순환은 〈Cocoon (Death/Rebirth)〉에서 설치작품 으로 표현되었다. 애벌레가 고치(cocoon)로, 그리고 다시 나비로 환생하는 생명의 순환은 예술가들에게 불교적 윤회나 기독교의 부활 등을 연상시키는 모티브로서 종교적이면서 드라마틱한 내러티브를 제공해왔다. 주소원도 이 작품에서 애벌레의 순환적 생명현상을 표현하기 위하여 불을 연상시키는 적색 계통의 캔버스 배경화면과 바닥의 숲, 그리고 천정에 매달린 고치 등으로 구성된 상징적 공간을 전개시키고 있다.

생명의 탄생에 뒤 이은 삶의 여러 가지 모습은 주소원이 동과 목재를 이용하여 만들어낸 몇 가지 공간으로 제시된다. 작가는 이번 전시에서 우리 삶의 중요한 부분을 차지하는 공간으로서 수면을 상징하는 침대와 창작 활동을 상징하는 작업실 공간, 그리고 자기정화와 카타르시스를 상징한다고 할 수 있는 욕실 공간을 제시하고 있다. 이러한 공간은 지극히 사적인 공간이지만 주소원은 작품에 바퀴를 달아 이동성을 부여함으로써 사적인 공간이 공공의 공간으로 자유롭게 이동한다는 재미있는 발상을 전개하였다.

농경시대의 정착생활과 달리 정보화시대의 삶은 한 장소에 머무르기보다 이곳저곳을 돌아다니며 관계를 형성하고 정보를 채집한다. 주소원 자신도 국내 뿐 아니라 미국에서 공부를 하며 작품의 주제를 확대시키고 자신이 몸담고 있는 환경으로부터 창작의 모티브와 영감을 이끌어내는데 성공하고 있다. 자신의 금속공예 작품에서 지배적으로 드러나는 여성성과 유미적인 주제를 넘어서 대형 설치 작품과 오브제에서는 주소원이 자연의 관찰자며 삶의 관조자로서의 작가상을 확립하였으며 작품을 통해 전개하는 논리에 있어서도 과장이나 복잡한 수사가 없이 인간의 보편적 사고에 침투할 수 있는 삶의 문제를 무난하게 다루고 있다.

이번에 출품된 작품 가운데 가장 눈에 띄는 것은 생명과 조화를 내포한 나뭇잎에서 모티브를 이끌어낸 〈Leaves (Harmony)〉로서 기능상으로는 연회용 은 촛대라고 볼 수 있지만 형식상으로 곡선미와 은이라는 금속의 재질의 특성이 잘 드러난 작품이라고 생각된다. 생명의 순환 주기에서 삶의 절정에 다다른 기쁨과 환희가 잘 표현되어 있으며 배경을 이루는 어두운 숲 형태의 대형 캔버스와의 대비 또한 이 작품의 특성을 두드러지게 만들어 주고 있다.

자칫 잘못하면 진부하게 느껴질 수 있는 인간의 삶이라는 주제를 다루면서 주소원은 일관된 논리와 그러한 주제를 뒷받침해주는 적절한 표현형식과 재료의 선택, 그리고 작가의 성실한 노동을 통해 얻은 작품의 완성도 등을 바탕으로 관람객과의 소통을 시도하고 있다. 전시장의 배치에 있어서도 생명 순환의 시간적인 순서를 단선적으로 따르기보다는 작품의 특성을 살려 공간을 배치하고 마지막 부분에서 작가의 역량을 가장 잘 발휘할 수 있는 금속공예 작품들을 통해 우리 삶의 절정기를 건강하고 아름답게 표현한 공간의 디자인 방식도 관람의 재미를 더해줄 것이다.

미국 유학에서 돌아와 국내에서는 사실상 첫 개인전이라고 볼 수 있는 이번 전시를 통해 주소원이 우리 미술계와 관람객들에게 제시하는 생명의 순환과 그 과정에서 발견되는 미학적, 사회적, 철학적 문제들을 작품으로 풀어낸 결과가 관객들과 성공적으로 소통되기를 기대해본다.

Budding Night Flower / Birth Acrylic painting, Maple, Silver, 180x45x240cm

Leaves / Harmony Acrylic painting, Fine Silver, Urethane foam, 300x60x160cm

Cocoon / Death-Rebirth Copper, Charcoal, Wood, Acrylic painting, LED, 180x180x270cm

Cocoon Copper, 25x25x195, 30x30x210, 32x32x240cm

Private Space in Public Space III Mohogany, Acrylic, Steel, 120x120x160cm

Artwork contemplating the circulation of life

Ha, Kyehoon (art critic, professor, Dankook University)

As a metal craft artist, Sowon Joo has been concentrating on metal works, but has also been involved in various other genres including painting, installation, and film. Her choice of materials for her artwork is wide-ranging, including wood, urethane, acrylic to silver and copper. The divide between today's art genres is slowly eroding and different genres are by and large converging. Accordingly, Sowon is broadening the scope of her work to other art fields through the use of diverse materials, but her primary interest continues to lie in metal. Her use of other materials are, after all, artistic expressiveness that are worthy in and of themselves. They also help to throw her metal works into sharp relief.

Sowon's artworks focus on the human life. While individuals lead lives that are shaped by different environments and experiences, common patterns permeate every human life. Not only does each human person undergo birth and death, but each has a chance to learn the social ethos and experience changes and growth through social mores and rituals like marriage. Sowon expresses traces of life metaphorically through the use of various materials. She seeks to probe the social significance of the cycles of life, namely birth, maturity, and passing, so as to salvage our self esteem and loftiness of mind, which have been repressed by the rapid changes of modern society, and to heal wounds of the heart caused by the absence of mutual understanding in us.

Among Sowon's artworks, <Budding Night Flower>, which symbolizes birth, asks us to look back on our lives, as captured by a single moment a flower's life cycle - pollination, bloom, full bloom, and fall. Against the dark tone canvas setting that is reminiscent of night and Chaos, this silver object that appears to be an unstably growing plant at the edge of the slope, well expresses the multifaceted sentiments of life, addressing not only the joys and wonders of birth but also the yet to unfold hardships and adversity, and determination and dignity to overcome them. What is especially poignant is the silver object's exquisite form, surface polish, and the unifying effect between observers and the object through the reflection of the observer's figure on the body of this object, which underscores the vividness of this "life" theme that Sowon tries to convey.

In religion and philosophy, birth and death circulate through rebirth. <Cocoon (Death/Rebirth)> is an installation piece that gives expression to this circulation. The natural life cycle of a larva turning into a cocoon, and ultimately into a butterfly has inspired many artists with a dramatic and religious narrative that reminds us of Samsara in Buddhism or Resurrection in Christianity. So, Sowon in this artwork created a symbolic space which comprises a red tone canvas setting implying fire, charcoal

on the floor, and cocoons hung from the ceiling, all of which are designed to express the larva's circular life phenomenon.

Many other phases of life after birth are expressed through several spaces that Sowon created using copper and wood. Through this exhibition, she presents a bed signifying a sleep, a working space symbolizing creative works, and bathing facility which symbolizes self-purification and catharsis, all of which cover important parts of our lives. These are very private spaces, but Sowon fixed wheels on these artworks to add mobility so as to introduce an interesting idea that these private spaces can move freely around public spaces.

Unlike the settled life of the agricultural age, life in the information age is less amenable to sedentary lifestyles, but demands more mobility for making relationships and collecting information. Sowon also expands the range of her themes, having studied both in Korea and United States, and has become successful in finding motifs and inspirations of creativeness from her own environment. In the large -scale installation artworks and objects which go beyond the feminine and aesthetic themes that dominate her metal works, Sowon establishes her artistic concept as an observer of nature and a contemplator of life, and deals simply with life issues that could infiltrate into our general thought.

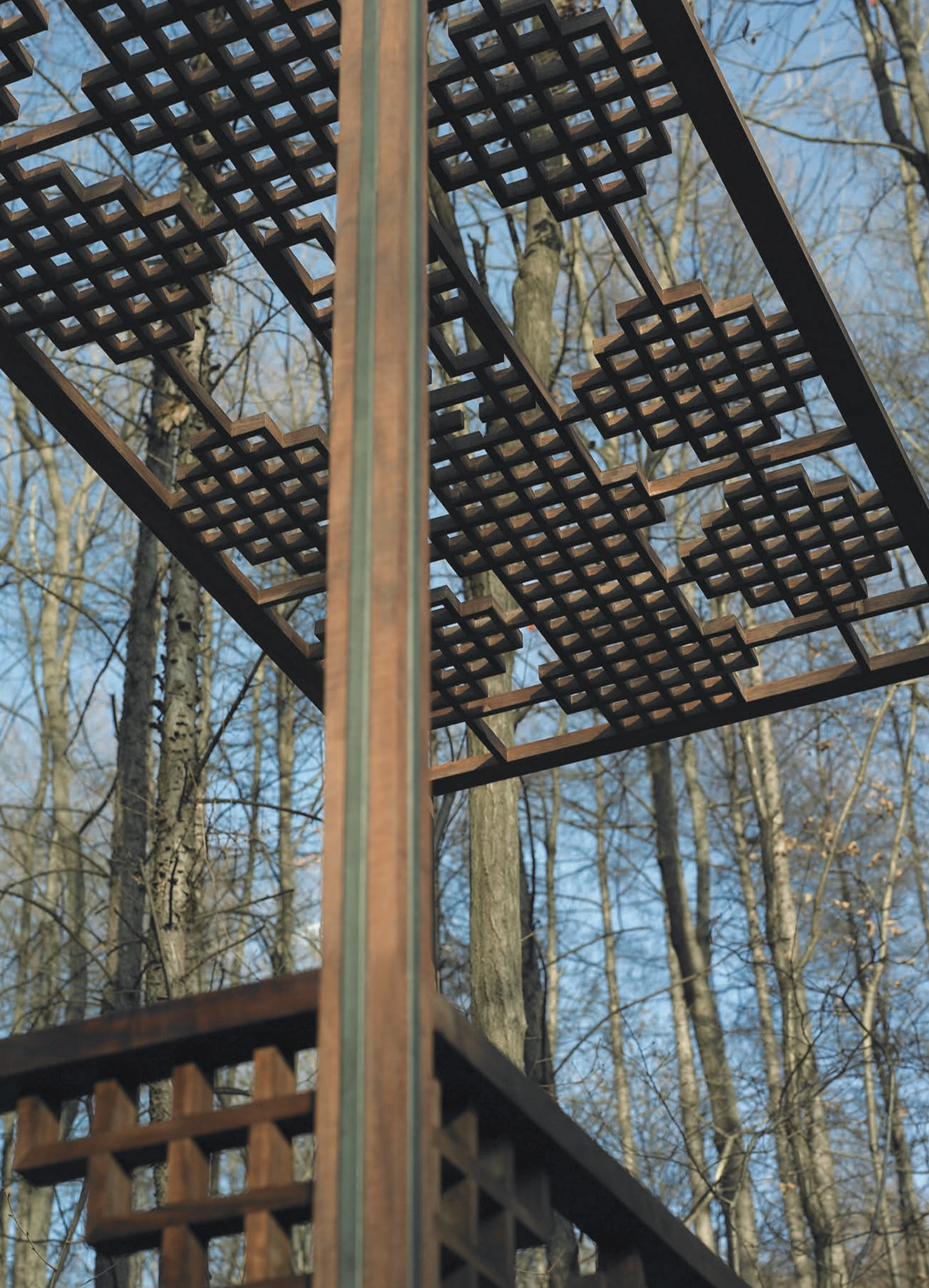
The greatest "eye catcher" in this exhibition is <Leaves (Harmony)>, which derives its motif from tree leaves symbolizing life and harmony. It has the function of silver candelabra, and it is thought to be an artwork that well conveys linear beauty and silver's distinctive character. The work captures very well the joys and delights reached at the climax of the life cycle. The contrast marked by the dark forest canvas backdrop adds to the distinctiveness of this work.

Dealing with a theme of human life which can often be cliché, Sowon is attempting to communicate something different, based on her consistent rationale, appropriate expressive forms and selection of material, supporting her themes, and seeking perfection through her earnest efforts. Rather than exhibiting artworks in life's chronological order, Sowon places her artworks in a sequence that accentuates each work's distinctiveness. The last corner makes the exhibition even more interesting with a space designed to express life's climax soundly and aesthetically through metal works, her finest.

This is essentially her first solo exhibition in Korea since she returned from her studies in the US. I hope that through this exhibition she could successfully communicate with her audience the artistic vision toward aesthetic, social, and philosophical issues pertaining to the cycles of life.

Private Space in Public Space II Walnut, Steel, 100x211x210cm

COMMISSION
WORK

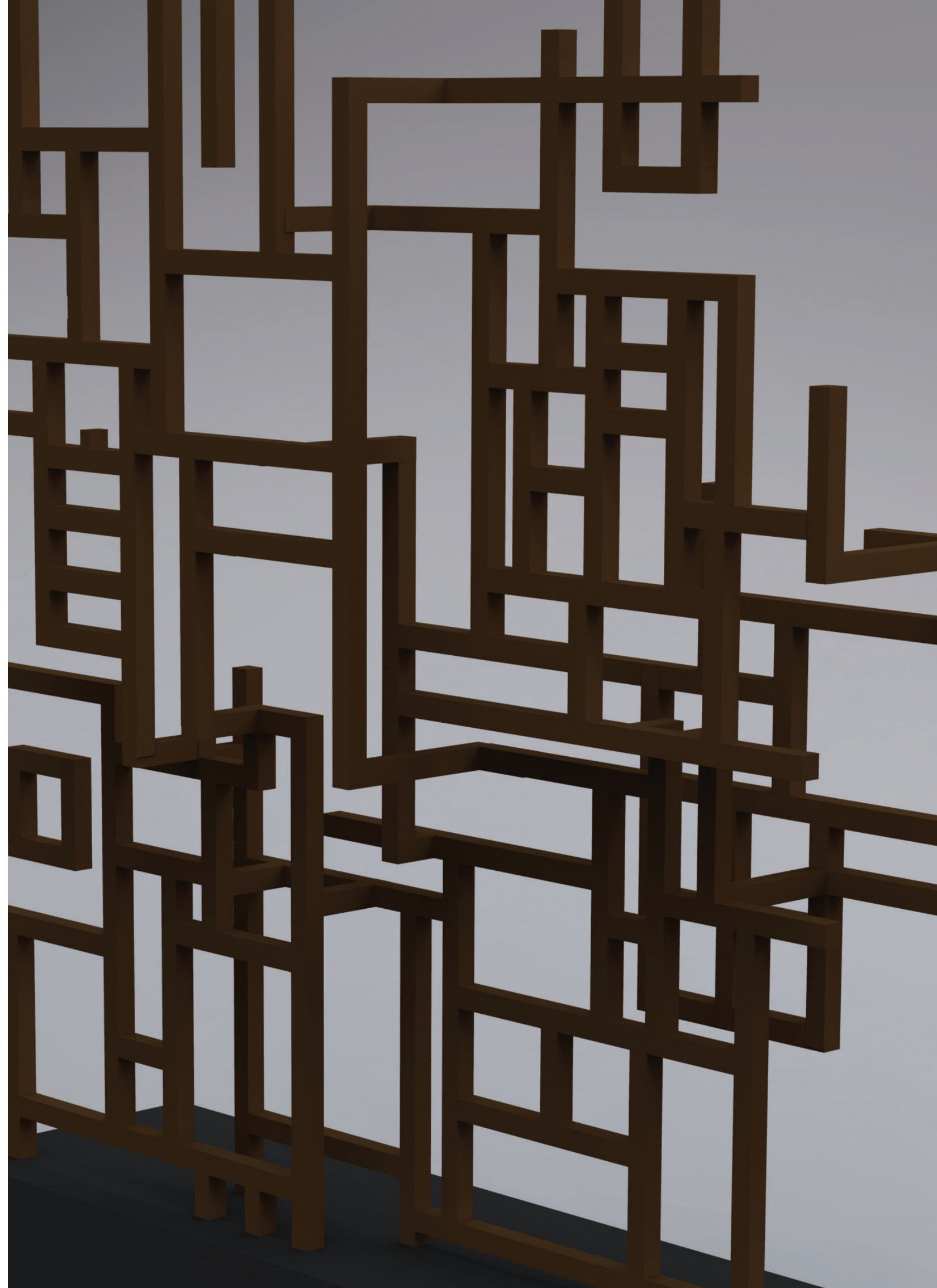
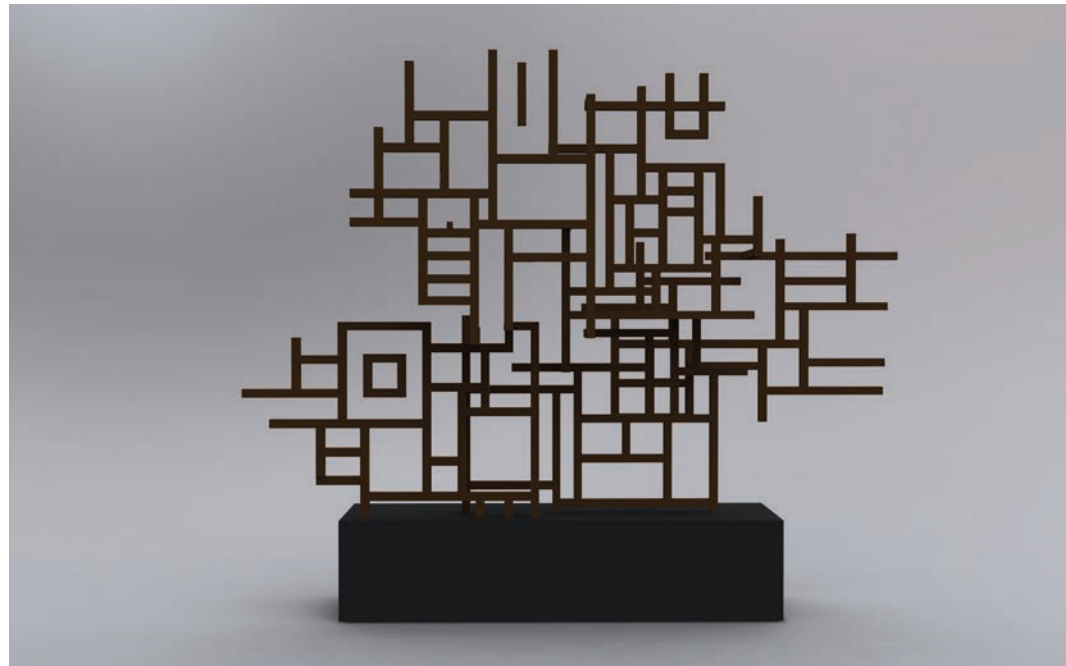

The Harrison Building lobby, New York

한국 내화 사옥 로비, 충남 당진

후성 테크 사옥 로비, 수원

Sowon Joo

EDUCATION BACKGROUND

- 2000 BFA Dept. of Craft Arts, Seoul National University/ Seoul, Korea
- 2003 Complete the course of MFA, Dept. of Craft and Design/Seoul National University
- 2005 MFA Metal/Jewelry design, School for American Craft at Rochester Institute of Technology/ Rochester, NY
- 06-08 Independent study, Sculpture, Cornell University/Ithaca, NY
- 07-08 Artist in Residence, Rochester Institute of Technology/Rochester, NY

SOLO EXHIBITION

- 2010 3rd solo exhibition "From the Seed", Gallery Royal, Seoul
- 2009 2nd solo show, INSA art center, Seoul
- 2008 1st solo exhibition "Sculpted from Nature", The Gallery at One Bauch Et Lomb Place, Rochester, NY

GROUP EXHIBITION

- 2013 "LOOT", MAD museum, New York, USA
Seoul metal biennale, INSA art center, Seoul, Korea
- 2012 SOFA Chicago, USA
"Korea tomorrow", Seoul Arts Center, Seoul, Korea
SOFA New York, USA
Valentine show, De novo gallery, Palo Alto, USA
"International fiber biennale", Snyderman-works gallery, Philadelphia, USA
RIT Alumni show, White block gallery, Heiry, Korea
- 2011 "Living Design fair", Coex, Seoul, Korea
"Art Road 77", Rio Gallery, Korea
Seoul National University Alumni show, INSA Art Center, Korea
"Craft Dream", Chiwoo Museum, Korea
"Brooches of May", Seoul, Korea
"21 ideas", Gallery Royal, Seoul, Korea
- 2010 RIT Alumni Exhibition, Bevier Gallery, Rochester, NY
"Tuning the Tools", Gallery, lang, Seoul, Korea
"Tastes of Arts", Hyundai art gallery, Ulsan, Korea
- 2009 Korean Metal Art Et Design Today, Washington DC
Cheongju Biennale, Cheongju, Korea
"Love Your Body". INSA art center, Seoul, Korea
"Communication Et Trends", Chungwa University, Beijing, China
"Art in Living", Two Person show, Gallery Royal, Seoul, Korea
"Talking Hands", MOA, Seoul, Korea
"100s Cross", The Bridge Gallery, Seoul, Korea
"The History of Korean Metal craft-100 Artists", Gallery GAC, Seoul, Korea
"Love collection", Gallery The Bridge, Seoul, Korea
"Living Design Fair", Coex, Seoul, Korea
- 2008 "LIGHTING", Coex, Seoul, Korea
"PRECIOUS", Two Person show, Gallery Royal, Seoul, Korea
RIT Alumni Show, Seoul, Korea
Buyers market, Philadelphia Convention Center, Philadelphia, PA
NICHE Award, Philadelphia Convention Center, Philadelphia, PA
- 2006 "Craft Art Western New York 2006", Burchfield-Penny Art Center, Buffalo, NY
Two Person Show, The Gallery at One Bauch Et Lomb Place, Rochester, NY
- 2005 "Passage", Wendell Castle Gallery, Scottsville, NY
"The Influence of Rock n' Roll", Rock n' Roll Hall of Fame, Ohio
SNAG Competition, Ohio
NICHE Award, Pittsburgh, PA
- 2004 "Craft Art Western New York 2004", Burchfield- Penny Art Center, Buffalo, NY
RIT-Kunkook University Exhibition, Seoul, Korea

AWARD / AWARDED EXHIBITION

- 2009 Chongju Biennale- Honorable mention
- 2008 MERIT Award (from Rosen Group)
SAULBELL Award (from Rio Grande)-Gold/Platinum part-second place
- 2006 "Craft Art Western New York 2006"
- 2005 Alumni Award, Rochester Institute of Technology
"The Influence of Rock n' Roll"
- 2004 Award as Overall Excellence, Rochester Institute of Technology
"Craft Art Western New York 2004"
- 2001 Chongju Biennale- Honorable mention

PRESENT

Instructor at Seoul National University

COLLECTION

The Harrison Building, New York
Korea Refractory, Chungnam, Korea
Foosung Tech, Suwon, Korea

