

존재의 고고학과 관계의 계보학 - 김완論

Archaeology of Existence and Genealogy of Relations - Kim Wan

1. '지금 여기'에 존재하는 '너와 나'
."The You and the I" existing "Here and Now"

작가 김완은 '지금 여기'에 존재하며, '지금 여기'를 형상화한다. 김완에게 시간은 의식속에서 '지속'되는 존재들의 흔적이다. 과거의 기억과 미래의 기대는 골판지 하나하나로 환원되어 하나의 작품으로 '지금 여기'에 존재한다. 따라서 김완의 작품들은 '지금 여기'에 서서 축적된 과거를 디디며, 미래를 가리킨다.

Artist Kim Wan exists "here and now," and gives shape to "here and now." For Kim Wan, time is a trace of existences that "stay" in consciousness. Past memory about the Being and expectation for the future turn into each piece of corrugated board in an artwork existing "here and now." As such, the works of Kim Wan are standing "here and now" upon the basis of the accumulated past, aspiring toward the future.

자신의 기를 불어 넣으며 하나하나 어렵게 잘라낸 골판지 한 겹, 한 겹은 '그 때 그 곳', 과거에 머물렀던 시공간속에 남겨진 존재의 흔적들이다. 화폭에 잘라낸 골판지 하나하나를 어루만지며 켜켜이 쌓는 작업은 '지금 여기' 자신을 있게 한 '사건들'과 각 '존재'들, 그리고 그 모든 것들과 작가 자신과의 관계를 현재의 시공간에 호출하는 행위이다.

Putting in all his energy, Kim Wan carefully cut out each layer of corrugated board. Each layer represents the traces left in "then and there" by the Beings who stayed in a particular time and space in the past. Putting trimmed pieces of corrugated board on a canvas layer upon layer is an action to summon the "events" and "the Beings" that enabled the artist to exist "here and now," and the relations between the artist himself and those events and the Beings to the current time and space.

과거에 있었고, 미래에 있게 될 '사건들'과 '존재들'은 작가 김완이 부여하는 '빛 light'과 '만짐 touch'에 의해 '지금 여기'에 다양한 색과 형상으로 변주되어 현시된다. '만짐 Touch'에 의해 하나의 색들은 잔잔한 파문을 일으키며 수많은 색들로 변주된다. '빛 light'에 의해 '나'란 존재의 '심연 darkness'이, 그리고 오랜 시공간에 의해 형성된 '너'란 존재, 그 한 겹 한 겹이 오롯이 드러난다. '너와 나 You & I'는 '빛'과 '터치'에 의해 서로의 살아온 존재의 색을 감지하며 관계한다. '지금 여기' 있는 '너'와 '나', 그리고 서로의 관계를 탐색하는 김완의 작업은 존재의 고고학이자 관계의 계보학이다.

By the "light" and "touch", or sometimes by the colors themselves used by Kim Wan, the "events" and "the Beings" that existed in the past or will appear in the future are varied and displayed "here and now" in many colors and shapes. By the "touch" of the artist, each color forms gentle ripples, turning into numerous

variation of colors. Light completely exposes each layer of “darkness” in “the I,” and “the You” who have developed over a long time and vast space. With “light” and “touch,” “the You and the I” recognize each other’s color that has been created throughout their lives, and form relations. Kim Wan’s work explores “the You” and “the I” “here and now,” and it is the archaeology of existence and genealogy of relations.

2. 존재의 심연을 드러내는 빛과 터치, 존재의 고고학 - <Light &Darkness>, <Touch the color>, <Touch the line>

Archaeology of Existence : Light and Touch that Expose the Darkness of the Being -<Light&Darkness>,<TouchtheColor>,<TouchtheLine>

김완의 작품속에 형상화된 인간 존재는 관념적이거나 초월적인 존재가 아니다. 그(혹은 나, 너, 우리)들은 세상속에서 살아가는, 평범하고 구체적인 인간 존재들이다. 김완의 작품들은 현실의 시공간을 초월하지 않고, 현실속에 밀착해서 살아가는 인간 존재들의 의식과 무의식을 겹겹이 쌓인 골판지를 통해 형상화한다. 김완 작품속에는 인간 존재들이 꿈꾸는 ‘있어야 하는’ 세계, 즉 미래에 존재할 것만 같은 이상적 현실이 결코 현재를 살아가는 존재의 현실과 분리 되지 않는다.

Human depicted in Kim Wan’s work is not ideological or transcendental. They (including the I, the You, or the We) are ordinary and specific human beings living in the world. Kim Wan does not go beyond the time and space existing in the real world. Rather, by using multiple layers of corrugated board, he embodies consciousness and unconsciousness of living human beings, standing close to reality. In his work, Kim Wan does not separate the world that is “supposed to exist,” the world that was dreamed by human beings, or the ideal reality that seems to take place in the future from the reality where Beings are currently living.

김완은 작품속에서 존재의 ‘근원’과 ‘원형’을 인위적으로 구축하여 추구하지 않는다. 작가 김완에게 인간은 플라톤의 이분법적인, 본질들의 그림자에 불과한, 미천한 존재가 아니다. 김완에게 개별적인 인간들은 ‘이미 존재’하는, 그 자체로서 하나하나가 ‘근원’이자 ‘원형’이다. 제품을 포장하고 버려지는, 보잘 것 없는 골판지에 불과한 인간 존재라 할지라도 작가 김완의 작업과정을 통해서 다듬어지고, 만져진다면 아름답고 심오한 작품으로 재탄생된다. 김완 작가의 작업은 존재가 마땅히 지녔어야 할 모습, 개별 존재가 원래 지니고 있었던 형과 색, 즉 존재의 가치와 의미를 드러냄으로써 존재의 정체성과 생의 의미를 발견하게 하는 일련의 행위이다.

In his works, Kim Wan does not try to create and pursue the “origin” and

“original form” of existence in an artificial way. For Kim Wan, human beings are not insignificant or a mere shadow of substance as in the Platonic diarsis. For Kim Wan, each individual human being is “the origin” and “original form” which “already exist.” Corrugated board is nothing more than a disposable packaging material. Even though people are just like corrugated board, Kim Wan shows that through trim and touch insignificant material can be transformed into beautiful and meaningful artwork. Kim Wan’s works are a series of activities that rediscover the identity of the Being and meaning of life by exposing the form the Beings ought to have and the original shapes and colors of individuals, in other words, the value and meaning of the Being.

김완에게 빛은 존재의 심연을 드러내는 중요한 요소이다. 태초의 빛은 카오스의 혼란에 질서를 부여했다. 태초의 빛은 규정할 수 없었던 어둠과 혼돈의 세계에 조화와 균형의 코스모스를 이룩하려는 신의 의지였다. 그러나 김완의 빛은 무질서한 세계가 아닌 존재를 향한다. 존재는 심연의 어둠 Darkness 그 자체이지만, 부정적이라기보다는 오히려 무한한 가능성을 지닌 존재이다. 따라서 김완의 빛은 어둠속 심연인 인간 존재를 계몽하고 교정하려 하지 않는다. 김완 작품속의 빛이 어둠에 비치면, 존재는 그저 원래 지니고 있던 자신의 본질과 심연을 드러낼 뿐이다. 김완의 빛은 강력하지만, 폭력적이거나 강제적이지 않다. 빛에 의해 어둠이란 존재는 또 다른 존재로 변이되거나 승화하지 않는다. 그 자체로서 ‘근원’이자 ‘원형’인 존재는 자신이란 존재 본연의 모습을, 그 존재의 결을 타인과 세계 속에 숨김없이 드러낸다.

For Kim Wan, light is an important element to expose the darkness of the Being. Light in the beginning turns chaos into order. The light in Genesis expresses the will of God who wanted to create a harmonious and balanced cosmos amid a dark and chaotic world. However, Kim Wan directs light toward existence instead of a chaotic world. Even though the Being is the darkness of the abyss itself, it is not negative. Rather, it has unlimited potential. In this regard, Kim Wan’s light does not try to enlighten or perfect human beings who are an abyss in darkness. When Kim Wan sheds light on darkness in his works, the Being simply reveals its essence and the abyss that the Being already possesses. Also, in his works, light is strong, but not violent or coercive. Light does not alter or sublimate darkness into something else. Darkness itself is the “origin” and “original form.” Through light, the darkness reveals its true appearance and texture to the Others and the world without hiding anything.

Darkness & light 110 x160cm, mixed media, 2015

김완은 재료인 골판지를 다듬고 '만진Touch'다. 색을 다듬고, 선을 다듬는다. 그러나 터치를 통해 작가의 의도대로 새로운 형상을 만들어 가지 않는다. 김완은 오히려 색과 라인을 만졌을 때, '마멸'된 양상 그 자체를 형상화한다. 레비나스는 '마멸'을 존재를 약화시키는 것이 아니라, 타인을 향해 자기를 여는 것으로 규정한다. 김완의 작품속에 형상화된 터치로 인한 색과 선의 마멸은 타인을 향해 자기 존재를 열어가는 과정으로 규정될 수 있다. 작가 김완에게는 작품의 완결과 완성을 통해 순간을 지속하고 불멸하려는 욕망이 존재하지 않는다. 터치를 통해 마멸된 작품은 바로 그 불순한 욕망이 무너진 흔적들이다. 터치를 통해 통일되고 일관되고 동일한 색은 눈부신 색의 스펙트럼으로 변주되며, 폐쇄적이고 일방향적인 선은 다양한 방향의 선으로 뿔어나간다. 이를 통해 개별 존재는 타자를 향해 그리고 우리가 살아가는 세계를 향해 말을 건네며 소통을 시도하게 된다.

Kim Wan trims and touches corrugated board, the main material. He refines colors and lines. However, his touch does not intentionally create new shapes. By touching colors and lines, Kim Wan rather embodies the effaced appearance itself. Emmanuel Levinas defined that self-effacement is not a weakening of the Being, rather it is an action of opening up the Self to the Other. The effacement of color and line by his touch in Kim Wan's work can be defined as a process of opening up the Self to the Other. Kim Wan does not desire to maintain a moment eternally with his completed works. The work effaced by his touch is evidence that the impure desire collapsed. After touch, once consistent and identical colors turned into a variety of dazzling color spectrums, interacting with the Other. Also, isolated one-way lines shifted to multiple directions, radiating to the world. Through this process, individuals talk to and try to communicate with the Others and the world we are living in.

Touch the light & color, 150x150cm, mixed media, 2017

3. 관계의 계보학 - <You &I>

Genealogy of Relations - <You &I>

빛에 의해 자신을 드러낸 존재, 터치에 의해 자신의 욕망을 마멸시킨 존재는 타인과의 관계를 형성하려 한다. 빛의 선이 소멸되는 지점, 그리고 색이 마멸된 그 소실점에 존재와 타인의 시선은 교차된다. 그리고 시선을 공유하면서 서로 관계를 형성한다. 때론 작품 내부에, 때론 그

연장선상인 작품 외부에 존재하는 그 지점이 바로 존재가 타인과 세계를 향해 디디는 존재의 첫걸음이다. 개별 존재가 타인과의 관계를 형성할 때, 인간 존재는 타인과 함께 할 무한한 미래의 시공간으로 확장되고 성장한다.

The Being who exposed the Self through light, and the Being who effaced its own desire create relations with the Other. Where lights and lines vanish, and where colors were effaced, the viewpoints of the Being and the Other intersect. In addition, they establish mutual relations by sharing their perspectives. That vanishing point located sometimes in the work and sometimes on the extended line outside of the work is the first step taken by the Being toward the Other. When individual beings form relations with the Others, human beings can grow and expand to the unlimited time and space of the future where they can exist together with others.

세상엔 무수한 관계의 사람들이 존재하듯, 김완 작품속의 '너'와 '나'의 관계 역시 다양한 색으로 연출된다. '너'와 '나'는 서로 다른 색과 크기의 외적 내적 공간에서 머물기도 하고, 상호 침투하기도 한다. 서로 다른 존재인 '나'와 '너'의 완벽한 합일은 현실속에서 이루어지지 않는다. 아무리 밀접한 관계의 '너'와 '나'라 할지라도, '틈'은 존재하게 되어있다. 그 틈의 형상 역시 관계만큼이나 다양하다. 김완은 그 가운데에서 '너'와 '나'의 과거를 성찰하고, 현재를 점검하며 미래를 모색한다.

As there are countless relationships between people, Kim Wan depicts the relations between "the You" and "the I" in a variety of colors. "The You" and "the I" stay in their own inner and outer spaces which have different colors and sizes, and from time to time they infiltrate each other's space too. As two different individuals, a complete union of "the You" and "the I" would not take place in reality. No matter how close "the You" and "the I" become, there is always a gap. The shape of the gap is also as unique as the relationships themselves. Amid this, Kim Wan reflects on the past of "the You" and "the I," examines present, and looks to the future.

You & I, 40x60cm, mixed media, 2015

4. '봄'을 향한 '감옥으로부터의 사색' "Meditation from Prison" toward "Spring"

인간 존재가 자신만의 고유한 인식의 공간에 갇혀서 평생을 살아 갈 때 우리는 감옥과도 같은

세상 속에서 살아간다고 할 수 있다. 또한 혼탁한 세상의 정치적 경제적 제도와 현실이 인간 존재를 무저갱으로 끌어내리기도 한다. 인간 존재는 인생이란, 세상이란 ‘감옥 속에서 사색’한다. 감옥 속에서 생명의 시원이자 원류인 ‘바다’를 그리워하고, ‘하늘’ 그리고 ‘봄’을 꿈꾼다. 김완 작가의 일련의 작업들은 ‘지금 여기’의 감옥 같은 세상 속에 ‘봄’을 부르는 주술적 메시지들이다. 갖가지 형태의 차별과 제약 속에서 고통 받으면서 살아가는, 골판지처럼 버려진 존재인 사회적 약자가 존재 본연의 가치를 회복하고 타인과의 진정한 관계를 맺음으로써 보다 공평한 세상이란 현실인 ‘봄’속에서 살아가길 갈망하고 응원하는 기도문이다. 그래서 김완의 작품들은 따스하다. 활짝 열린 ‘하늘’ 문과 ‘바다’길이 우리 존재들을 ‘봄날’로 인도한, 그리 멀지 않은 미래에 작가 김완의 작업들의 의미가 새로이 재조명되길 간절히 열망한다.

If people stay in their own universe of consciousness for their entire life, it can be said that they are living in their own prison cell. Moreover, in a chaotic world, political and economic systems and reality sometimes drag human beings down into an abyss. Human being meditates in a prison called life or the world. From a prison, people long for the ocean, the origin and root of life, and they dream of “sky” and “spring.” A series of Kim Wan’s works includes an invocatory message, summoning “spring” to the prison-like world existing “here” and “now.” Socially marginalized people living under many forms of discrimination and limits are abandoned just like corrugated board. His work is a prayer to aspire and support them to live in a “spring” symbolizing a fairer reality and fairer world through the recovery of their intrinsic value and creation of genuine relations, leaving those who witness his work with a feeling of warmth. I sincerely wish that in a not too distant future, new lights can be shed on the meaning of Kim Wan’s work which ushered our Beings to “a spring day” through a wide-open door in the “sky” and a path on the “sea.”

정 해 성 (문화평론가)

Chung, Haesung (Culture Critic)

출처: <https://artistkimwan.tistory.com/2> [KIM WAN]