

白頭大幹

JUNGHYUN KIM AND HIS BAEKDUDAEGAN

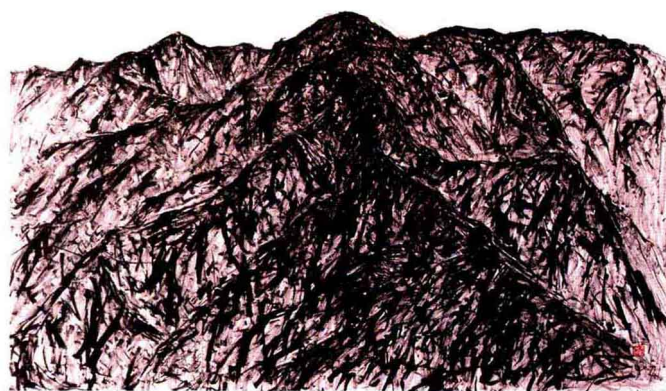
金正鉉

白頭大幹

JUNGHYUN KIM AND HIS BAEKDUDAEGAN

金正铉

智异的精气/40cm×60cm/1990年/지리의 정기/ Essence of Jiri/Ink on paper

天津人民美術出版社

图书在版编目（C I P）数据

白头大干 / (韩) 金正铉绘. -- 天津 : 天津人民美术出版社, 2010. 7
ISBN 978-7-5305-4209-5

I. ①白… II. ①金… III. ①水墨画: 山水画—作品集—韩国—现代 IV. ①J232.9

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第126869号

白头大幹

出 版 人: 刘子瑞
责任编辑: 霍 扬
技术编辑: 李宝生
封面设计: 崔银敬 (韩国世宗大学教授)
翻 译: 金铉智
出版发行: 天津人民美术出版社
天津市和平区马场道150号 邮编: 300050
电话: (022) 23283867 网址: //www.tjrm.cn
经 销: 全国新华书店
印 刷: 天津九星印刷制版有限公司
版 次: 2010年7月 第1版 第1次印刷
开 本: 787mm × 1092mm 1/8
印 张: 12
印 数: 1-3,000册
书 号: ISBN 978-7-5305-4209-5
定 价: 120.00元

将大地的力量形象化的墨的世界

“金正铉在墨里寻找颜色。换句话说，不是指材料的色彩，而是从绘画的观点来体现的色彩效果。也不知道是否可以说他跟墨的纯洁性是最靠近的。在他的画里，墨所占据的部分很多。几乎平面化的墨的表现性，似乎象征性地表现出了他的内心世界。可以说他的画就是他的思想，画中饱含着他的思想。实际上表现出来的形象虽然单纯、简洁，但却意味深长。因为他视画面的空间为苦恼的场所，所以画中包含着许多无法表现的内涵。”他所追求的白头大干是平面化的墨的实体，在表现其单纯性的同时，还预见了金正铉的思想的一面。“因此，甚至可以感觉到画面本身的重量。好像感觉到内部深处的某个沉甸甸的力量掌握着画面一样。”“他最近的作品体现出对自然的主观性解释的倾向。不是仅通过视知觉来感知并了解物体的外形，而是通过生命的根源来对扎根于具有绝对力量的大地的物体的内部世界进行彻底的洞察。排除技巧上的修饰，依靠充满力量和奔放地展开形象的方式来描绘物体的形态几乎是令人感知的。拒绝了表现上的伦理性，以单调的形象构成法仅表现物体大概的形态。”“他试图发掘自然的单纯性，所以石头、树木、山等物体的形象单纯而简洁。树木仅仅作为树木而存在，山仅仅作为山而存在，没有对周围情况的说明。可以说他的画中所表现的形象是具有哲学意义的对象，仅仅包含着这样的存在感和重量感。和（描绘的）物体相比，（表现）物体更接近他的画所指向的真实。”（到此为止，这是1991年和1993年由申恒燮评论家所写的摘要）申恒燮所预见的金正铉对自然的主观解释，以绘画的表现语言表现出的对自然单纯性的发掘以及大地那摇之不动的坚固性，不得不全面承认他那崭新的造型的思考符合了新时代的美感这个结论。作者利用水墨的断层法（浓淡），脱离了意味论的问题意识和一切可能和模糊的理论，显示出了自然的单纯态的运动性。“他的著作就是凭借着自然找寻自我的长途旅行。自然就是我……作者本身的自我并不是自我本身。我在成为我之前是自然，是作为自然的我。”（这是1997年高忠焕的评论）画面上高喊的儿子和妈妈那高扬的生命感，是不是从这令人瞩目的痛苦中产生出来的呢？那即是支配着他的白头大干纵走之梦出现的生动画面。

四季/사계/seasons(局部)

老鹰的希望/솔개의 희망/The Hope of Kite(局部)

做梦的白头大干/꿈꾸는 백두대간/The Dreaming of Baekdudaegan(局部)

这是没有经历过分断的历史的人所难以理解的苦痛，即经过了半个世纪的弱者的苦痛。他通过白头大干，用色彩歌唱着的那些山描绘了它们那震撼的力量和暗郁的苦痛的世界以及他的希望。的确如此，他至少是那样的。站在白头大干太白山的历史面前的他就是那样的。站在秃鹰之梦想的面前他就是那样的。

“我认为，金正铉的希望色彩并没有草率地将世界分为善和恶、存在和不存在、生和死、幸福和不幸、意味和无意味、停止和运动、死亡和永生、生命和非生命，他视其为有机的一体，并认为这个有机体并不会将人类埋没。可以说这源自他的人生观和对世界的敬畏感。”〔《宇宙的人间——成果的评论》，中1997年尹宇正(哲学、美学博士)〕。以上已足够让我们理解作者想要表现的内心世界，但是作者更希望通过他的水墨的世界，来找寻历史的另一种力量——宇宙、民族及历史里面的自我。

即使生活在朝韩半岛上，丢失自己的岁月有多久呢？

白头大干将朝韩半岛分成东西两部分，是朝韩半岛的脊柱。尽管它是基于人文的山脉，但是失去了白头大干100年(目前我们使用的山脉分类体系是以东京帝国大学的日本地质学者小藤文二在1903年写的论文中提出的框架为基础的)。(参考：《朝鲜时代的自然认识体系》，杨宝敬)因外部力量的分断又经过了66年，作者试图将这样的外部的悲哀引进内部并进行升华。通过他的白头大干中神话的诞生、故乡的历史、暴风、纷争、穿越的喜悦，吐露着无尽的民族的怜惜。作者问道，谁会理解没有理由的和父母的生离死别呢？谁会知道不能返回故乡的心情呢？作者说，凭借着内部深处潜在着的某个沉甸甸的画面，就这样“现在，我们需要白头大干，那是我们历史的梦想，也是我的母亲……”

金正铉的作品是粗犷性的、表现性的、叙述性的和反映性的，包含着反映生存的直接的表现性。他的大作是如此，他那势不可挡的画笔也是如此。站在历史前面的他将夜晚的暴风、夏天的暴风绘入了至今还没有任何一个画家实现过的构图里。可以看到他和他的民族的怨恨。

还有，真的很羡慕为了用画笔甩开他的民族的灵魂，甚至为了他的思维世界而放弃讲台并在中国生活的他。

他不是在他自己的祖国倾露着他内心的纠结。

而是在中国。

The World of Shuimo Ink visualizing the Power of the Earth

“Junghyun Kim finds colors in Shuimo ink painting. In other words, he approaches to the effect of colors from the point of pictorial view rather than material sense. He might be the one who reached the most to the purity of the color of Shuimo ink painting.” “Shuimo ink painting accounts for large portion of his drawings. It can be said that the planar expressivity of the ink symbolically shows his inner side. He tries to conclude many things in his drawings as if he draws his thoughts. The images on the canvas are simple and concise, but what they carry is quite the opposite. He considers the canvas as the scene for anguish. This is the reason why many of his drawings seem lacking expressions.” These comments were written in 1991, 20 years from now. They envisage the substances and of the planar use of Shuimo ink painting in his pursuit of Baekdudaegan, while revealing the purity of his works and the conceptions that he has in mind. “As a result, the appreciators are able to feel even the sense of weight from the canvas itself. A certain solemnity from the deep in the inside seems like to rule over the entire canvas.” “His recent works tend to show his subjective interpretation on the nature. It is not an intuition from what our visual sense perceives of externalities, but rather an insight towards the internal aspects of objects, which are empowered by the earth as the origin of the life. The configurations of objects, which are expressed with rough and rapid developments of images excluding artistic embellishment, are sensuous. He uses only the monotonous constructions of images to demonstrate rough shapes while denying the expressional logicity.” “What he searches for is the purity of the nature. Therefore the images of objects such as rocks, trees, and mountains are presented in simple and concise ways. In his drawings, they are just what they are. No other explanations for the surroundings exist. The items in his pictures are the subjects of philosophical speculations. His works after all possess such the sense of existence and the dignity. “Expressing” rather than “drawing” is more close to the truth of intentions of his drawings. So far is the summary of the words from the critic Hangseop Shin in 1991 and 1993. I cannot help but agree with his conclusion that Junghyun Kim’s subjective interpretation on the nature, or his own new way of formative thinking, which substituted the solidity of the earth and the discovery of the pure essence of the nature to pictorial language, are adequate to the sense of beauty of new epoch. The author estranged himself from obscure logicity and shows his semantic critical mind in the form of movement in the nature’s purity by using the light and shade effect of Shuimo ink painting.

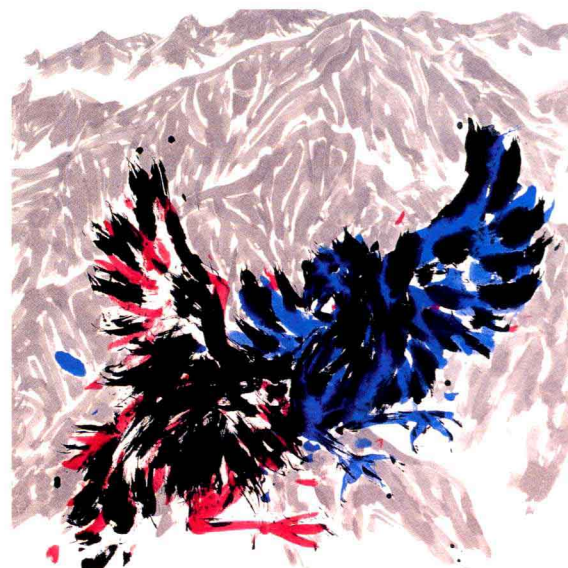
“His work is nothing but a long journey to find oneself in accordance with the power of nature. The nature is ME. (Omitted) The author’s ME is not himself.

凌晨的风/새벽에 부는바람/Rough Wind of Early Dawn(局部)

历史的挣扎/역사의 몸부림/Struggles of The History(局部)

山和鸡/산 그리고 닭/Mountain and Chicken (局部)

ME is the nature before me being myself. ME is the nature. (Omitted)” This critique is written by Chunghwan Ko in 1997. That is true. At least for him, it is true. It is true for him who stands before the history of Baekdudaegan. It is true for him who stands before the dream of a kite. Did the exalted sense of life of a son and a mother who cry on the canvas comes out from the agony of such attention? What dominates the canvas would be the liveliness that comes from his dream of walking along the Baekdudaegan. It might be an agony that is difficult to understand for those who never experienced the division of their country in history. It is the pain of the weak that has been over a half century. Through Baekdudaegan, he speaks of the meandering strength, dismal reality and pains, and the songs of mountains full of hope. “I think the colors of hope originate from Junghyun Kim’s notions of human being and his respect toward the world that allow him to recognize the intervened relations between good and devil, existence and absence, life and death, happiness and unhappiness, being meaningful and meaningless, halt and movement, extinction and immortality, and life and the ones with no life, rather than putting more clear lines between them.” —From the critic in Human-Fruit of Universe, 1997, Jajeong Yun (Ph.D. in philosophy and arts). This will be good enough for understanding the world of Junghyun Kim that he wants to show. No more words are needed. Nevertheless, the author still speaks through his world of the ink-and-wash painting. He longs for himself in the history, another power that comes from ME, universe, nations, and ego— that he never had chance to seek for.

How long have we lost ourselves even when living in Korean peninsula?

Almost 100 years have already passed after losing Baekdudaegan although it is the one that divides the Korean peninsula into east and west and have been foundation of Korean humanitarianism. [The present system of classifying the mountains is based on the thesis of Koto Bunjiro from the University of Tokyo in 1903. (Reference— The System of Nature Cognition of the Joseon Dynasty by Bokyeong Yang)] It also has been 66 years since Korea had separated by the external powers. The author wants to sublimate these superficial sorrows into internal. He expresses an endless sympathy for the people through the birth of Baekdudaegan myth, the history of the homeland, storms, conflicts, and the joy of walking along the mountain. Who would understand the pain of being torn apart from parents? Who would understand how it feels when someone cannot go back to his or her home? The author is asking a question. And he answers with a certain power of weight from the deep inside of the canvas: “We want Baekdudaegan, for it is the dream of our history, and for it is my mother.”

When I stand before Baekdudaegan, the painstaking work of his, I feel myself insignificant. Junghyun Kim’s works are rough, expressional, and reflective. They have innate rectilinear expression that mirrors the survival. So do his great works, and so does the tip of his brush.

Standing against the history, he corners the storms of nights and summers to the paradox of composition, which was never been tried by any artist.

We can see his resentment and that of people.

It is envious that he left the podium behind and lives in China to put those resentments and his thoughts into the tip of the brush.

In continent, a foreign land away from his home.

He is throwing up the lumps that bred in him.

대지의 힘을 형상화한 먹의 세계

“김정현은 먹에서 색깔을 찾아내고 있다. 다시 말하면 재료적인 의미에서의 색채가 아닌 회화적인 관점에서 색채효과에 접근하고 있다. 어쩌면 그는 먹 색의 순수성에 가장 가까이 접근했다고 할 수 있다. 그의 그림에서 먹은 적지 않은 부분을 차지한다. 거의 평면화 되어있는 먹의 표현성은 어찌면 그 자신의 내면세계를 상징적으로 보여주고 있는지 모른다. 그는 생각을 그린다 할 수 있을 만큼 많은 것을 담고자 한다. 실제로 표현되는 이미지는 단순하고 간결하지만 그 의미와 내용은 반비례한다. 그는 화면공간을 고뇌의 장으로 간주하는 것이다. 그러기에 비표현적으로 보이는 부분이 많은 것이다.” 따라서 화면 자체의 중량감이 느껴질 정도이다. 내부 깊숙이 잠겨있는 어떤 묵직한 힘이 화면을 장악하고 있는 듯이 느껴진다 고나 할까. 그의 최근 작업은 자연에 대한 주관적인 해석의 경향을 보여준다. 단순히 시지각에 의해 감지되는 물상의 외형에 대한 이해가 아니라, 생명의 근원으로 절대적인 힘을 지닌 대지에 뿌리를 두고 있는 물상의 내적 세계에 대한 통찰이라고 할 수 있다. 기교적인 수식을 배제한 채 힘차고 거칠며 빠른 이미지 전개방식에 의해 그려지는 물상의 형태는 거의 감각적이다. 표현적인 논리성을 거부하고 단조로운 이미지 구성법으로 물상의 개략적인 형태만을 나타낸다. “그는 자연의 순수태를 발견하고자 한다. 그래서 바위-나무-산 등의 대상의 이미지는 단순하고 간결하다.” 단지 나무로, 또는 산으로 존재할 뿐이다. 주변 상황에 대한 설명이 없다. 그의 그림에 나타나는 형상들은 철학적인 사유의 대상이다. 그만한 존재감과 무게를 싣고 있다. ‘그린다기’ 보다는 ‘표현한다’는 것이 그의 그림이 지향하는 진실에 보다 가깝다고 할 수 있다”. (1991년과 1993년 신항섭 평론에서) 사유의 대상으로 백두대간의 해석이나, 그 순수태의 발견 그리고 대지의 부동의 견고함을 회화적 언어로 치환한 새로운 조형의식의 세계는 현대 미술의 미감에 합당한 것이다. 이것은 생명의 근원으로 물상의 내적 세계를 수묵의 단층법(농담)을 이용, 일체의 가능한 열려있는 세계에 대한 또 다른 사유의 대상이 되는 것이다.

盼母团聚/기다리는 어머니/Longed-for the Mother(局部)

痛恨的白头大干/통한의 백두대간/Mortification of the Baekdudaegan(局部)

金刚之歌/금강의 노래/The Song of Keumgang(局部)

“그의 작업은 자연을 빌어 나를 찾는 긴 여정에 다름 아니다. 자연이 곧 나다.” (중략) “작가 자신의 나 역시 나가 아니다. 나는 나이기 전에 자연이다. 자연으로서의 나이다.” (1997년도 고충환의 평론에서) 작가 김정현은 그렇다. 백두대간의 역사 앞에 선 그가 그렇다. 술개의 꿈 앞에 선 그가 그렇다. 화면 위에 부르짖는 아들과 어머니의 고양된 생명감은 나를 찾는 긴 여정에서 나온 것일까? 이것은 분단의 역사를 격어 보지 못한 이들이 이해하기 어려운 고통일 것이다. 반세기가 넘도록 한으로 남는 그 고통 말이다.

그는 백두대간을 통하여 암울한 세계와 고통을 넘어 꿈틀거리는 의지와 희망을 본다. 그것이 그가 희망하는 백두대간 종주의 꿈에서 나오는 힘이리라. “나는 그의 희망의 색채가 세계를 선과 악, 존재와 부재, 삶과 죽음, 행복과 불행, 의미와 무의미, 정지와 운동, 사멸과 불멸, 생명과 생명이 아닌 것들을 선불리 나누지 않고 이것들이 유기적으로 얹혀 있는 것으로 보면서도 그 얹힘에 인간을 매몰 시키지 않는, 김정현의 인간관과 세계의 경의감에서 오는 것이라 본다.” (1997, 윤자정 평론에서(철학박사.미학))

백두대간은 한반도를 동서로 양분하는 등줄기이며 인문적 기반의 줄기임에도 그 백두대간을 잃어버린 지 100년 (현재 우리가 사용하고 있는 산맥분류 체계는 일본인 지질학자인 동경제국대학의 고도 분지로(小藤文二郎)가 1903년에 쓴 논문에서 제시하였던 틀을 기본으로 하고 있다. 참고 : 조선시대의 자연 인식 체계, 양보경)이 넘어가고, 외부의 힘으로 분단된 지 66년이 또 한 흘러가고 있다. 이것은 외부 현상의 내부 고통이다. 이것은 사물과 사물의 흑 백 논리의 외형적 슬픔이다. 작가는 행복과 불행, 의미와 무의미를 내부로 끌어들여 희망의 색채로 승화하고자 한다. 신화의 탄생, 고향의 역사, 폭풍, 종주의 환희를 통하여 끊임 없는 그와 그 민족의 이상 세계에 백두대간을 꿈꾼다.

누가 이유 없는 부모와의 긴 생 이별의 고통을 이해하겠는가?

누가 지척에 둔 고향에 갈 수 없는 마음을 알겠는가?

김정현의 작업은 거칠다. 표현적이다. 서술적이다. 반영적이다. 생존을 반영하는 직선적인 표현성을 담고 있다.

그의 대작들과 거침없는 붓끝이 “그리운 어머니”를, “여름의 폭풍”을 지금까지 어느 화가가 실험하지 못한 구도의 역설 속으로 몰아넣는다.

이제, 그와 그 민족의 일이 보인다.

이 대륙 중국에서.

图版目录

神话的诞生/신화의 탄생/The Birth of Myth

老鷹的希望/솔개의 희망/The Hope of Kite.....8~10

太白的神话/태백의 신화/Myth of the Taebaek.....11~13

做梦想的白头大干(夏天)/꿈꾸는 백두대간(여름)/The Dreaming of Baekdudaegan(Summer).....14~15

做梦想的白头大干(秋天)/꿈꾸는 백두대간(가을)/The Dreaming of Baekdudaegan(Autumn).....16~17

金刚的神话/금강의 신화/The Myth of Keumgang.....18~19

做梦想的白头大干(春天)/꿈꾸는 백두대간(봄)/The Dreaming of Baekdudaegan(Spring).....20~21

故乡的历史/고향의 역사/The History of My Hometown

金刚的历史/금강의 역사/The History of Keumgang.....22~23

故乡的初冬/고향의 초겨울/My Hometown in the Early Winter.....24~25

凌晨的智异/지리의 새벽/Jiri before Dawn.....26~27

智异的山谷(春天)/지리의 계곡(봄)/The Valley of Jiri(Spring).....28

智异的山谷(冬天)/지리의 계곡(겨울)/The Valley of Jiri(Winter).....29

智异的山谷(夏天)/지리의 계곡(여름)/The Valley of Jiri(Summer).....30

智异的山谷(秋天)/지리의 계곡(가을)/The Valley of Jiri(Autumn).....31

夏天的山谷/여름 계곡/The Valley's Summer.....32~33

冬天的历史/겨울의 역사/Winter in the History.....34~35

暴风和阿里郎 / 폭풍과 아리랑 / Storms and Arirang

凌晨的风/새벽 바람/Rough Wind of Early Dawn.....36~37

深夜的暴雨/깊은밤 폭우/Heavy Rain at Late Night.....38~39

故乡的气息/고향의 숨소리/Breathing Sound of My Hometown.....40

冬天的挣扎/겨울의 몸부림/Struggling in the Winter.....41

历史的挣扎/역사의 몸부림/Struggling of the History.....42~43

狂野的智异/지리의 거친 바람/Rough Wind of Jiri.....44~45

冬天暴风来临之前/겨울 폭풍의 전야/Before the Winter Storm.....46

夏天暴风过后/여름 폭풍 후/After the Summer Storm.....47

山和鸡/산과 닭/ Mountain and Chicken.....48~49

盼母团聚/그리운 어머니/Longed-for the Mother.....50~51

痛恨的白头大干/통한의 백두대간/Mortification of the Baekdudaegan.....52~53

穿越的喜悦 / 종주의 환희/ Delight of Walking Along the Mountain

梦想/꿈/Dreaming.....54~55

白头的咆哮/백두의 응트림/Anthem of Baekdu.....56~57

白头的赞歌/백두의 찬가/ Paeon of Baekdu.....58~59

金刚之歌/금강의 노래/The Song of Keumgang.....60~61

俗离之歌/속리의 노래/The Song of Sokri.....62~63

五台的喜悦/오대의 환희/Joy of Odae.....64~65

春游/봄 소풍/Spring Picnic.....66

暴风转晴之后的智异/폭풍 후 지리/Jiri after the Storms.....67

黎明的智异/여명의 지리/Jiri at the Dawn.....68

黎明/여명/At the Dawn.....69

黎明的白头/여명의 백두/Baekdu at the Dawn.....70

黎明的金刚/여명의 금강/Keumgang at the Dawn.....71

旅行者/여행자/Traveler

海—01/바다-01/The Sea-01.....72~73

风—02/바람-02/The Wind-02.....74~75

风—01/바람-01/The Wind-01.....76~77

海—05/바다-05/The Sea-05.....78~79

春风/봄 바람/The Spring Wind.....80~81

大地的力量/ 대지의 힘/ Power of the Earth

天地/천지/The Heaven and the Earth.....82

产苦/산고/Labor.....83

生命木/생명나무/Tree Life.....84

冬木/겨울나무/Winter Wood.....85

形象/이미지/Imaging.....86

功名/공명/Official Rank.....87

四季/사계/Seasons.....88~89

山/산/Mountain.....90

智异山/지리산/Mt.Jiri.....91

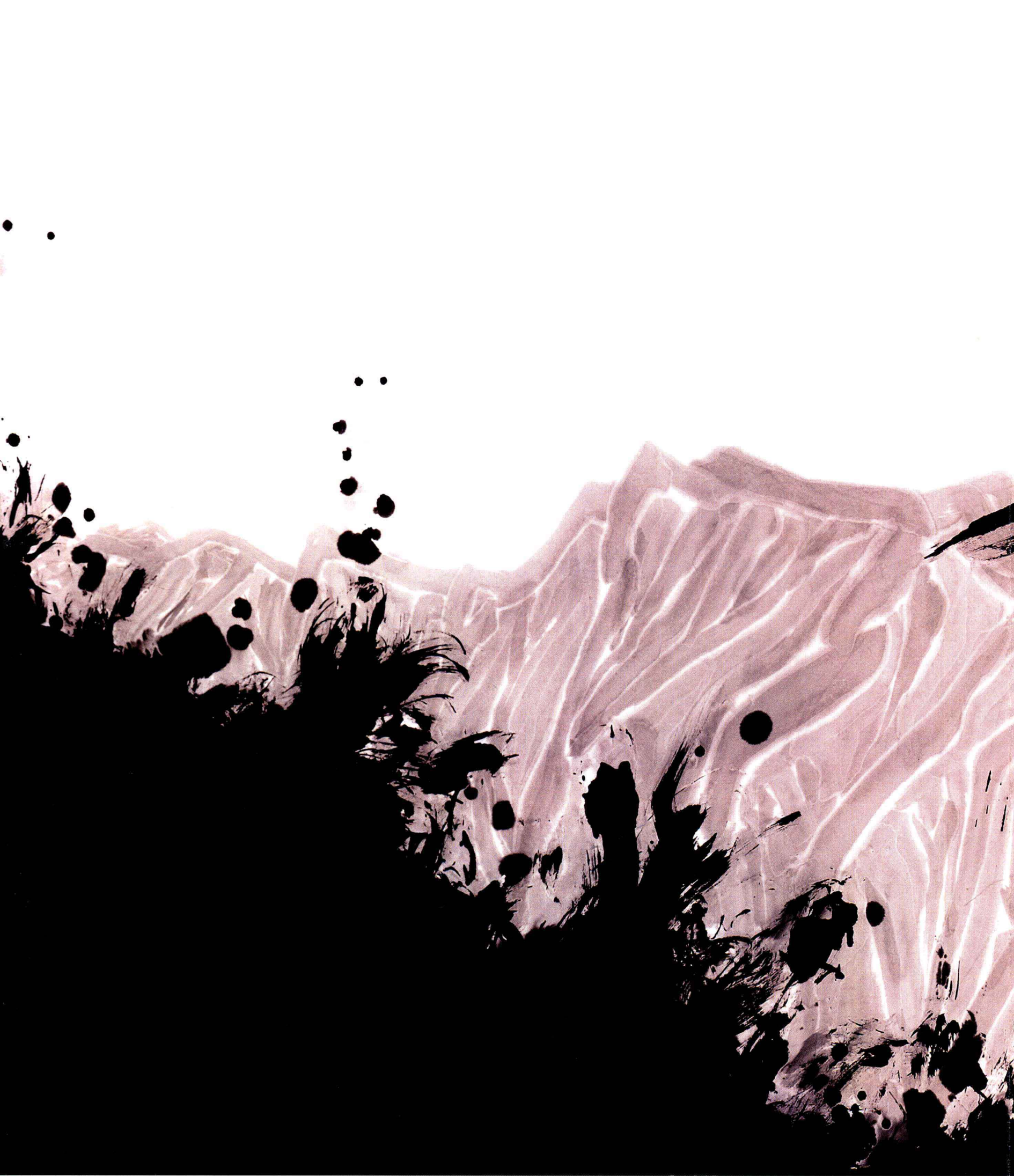
生命木/생명나무/Tree Life.....92

太白的神话(局部)/태백의 신화/Myth of the Taebaek(Part).....封面

白头的赞歌/백두의 찬가/Paeon of Baekdu.....封底

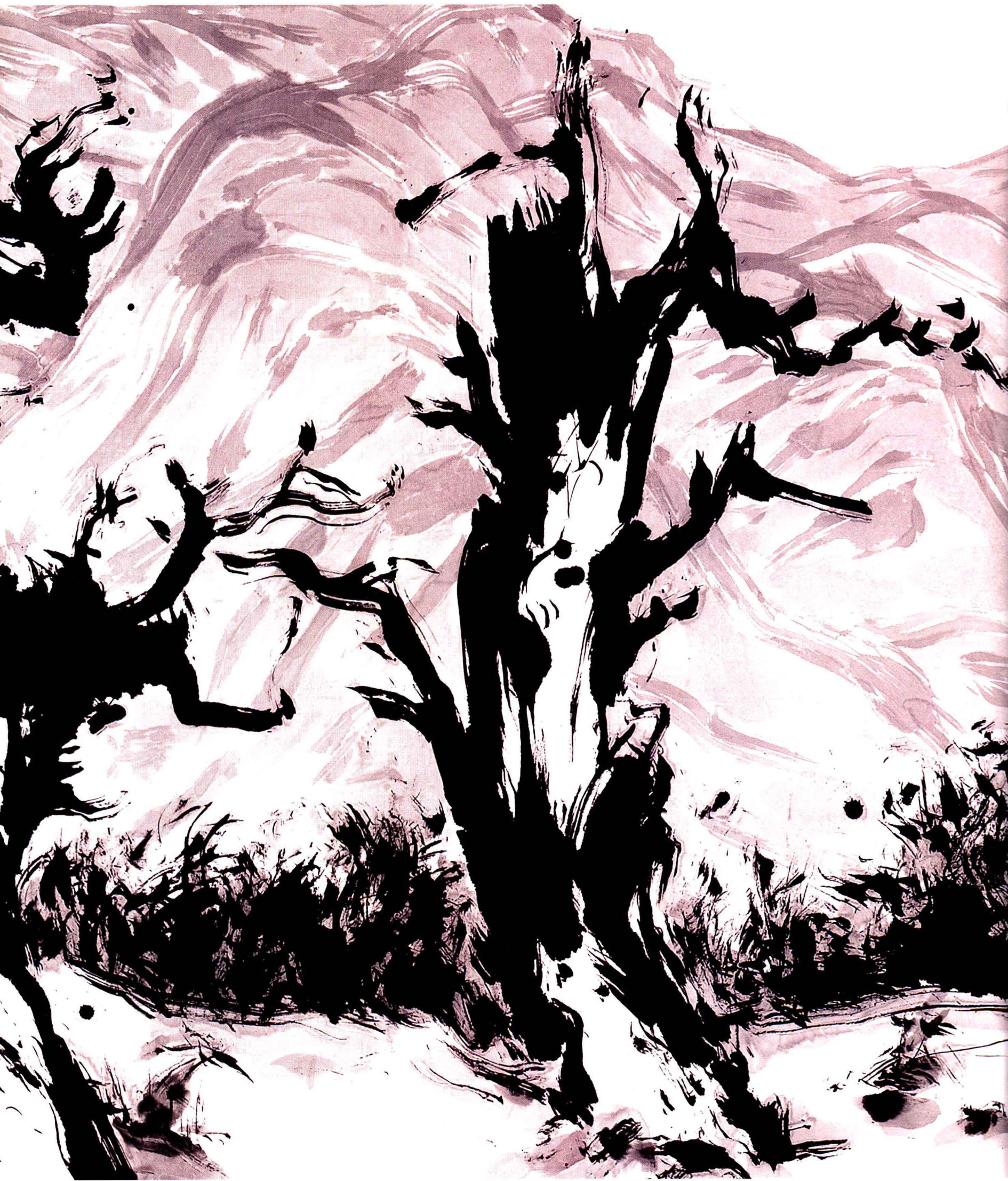
老鹰的希望/145cm×365cm/2010年/솔개의 희망/The Hope of Kite/Ink on paper

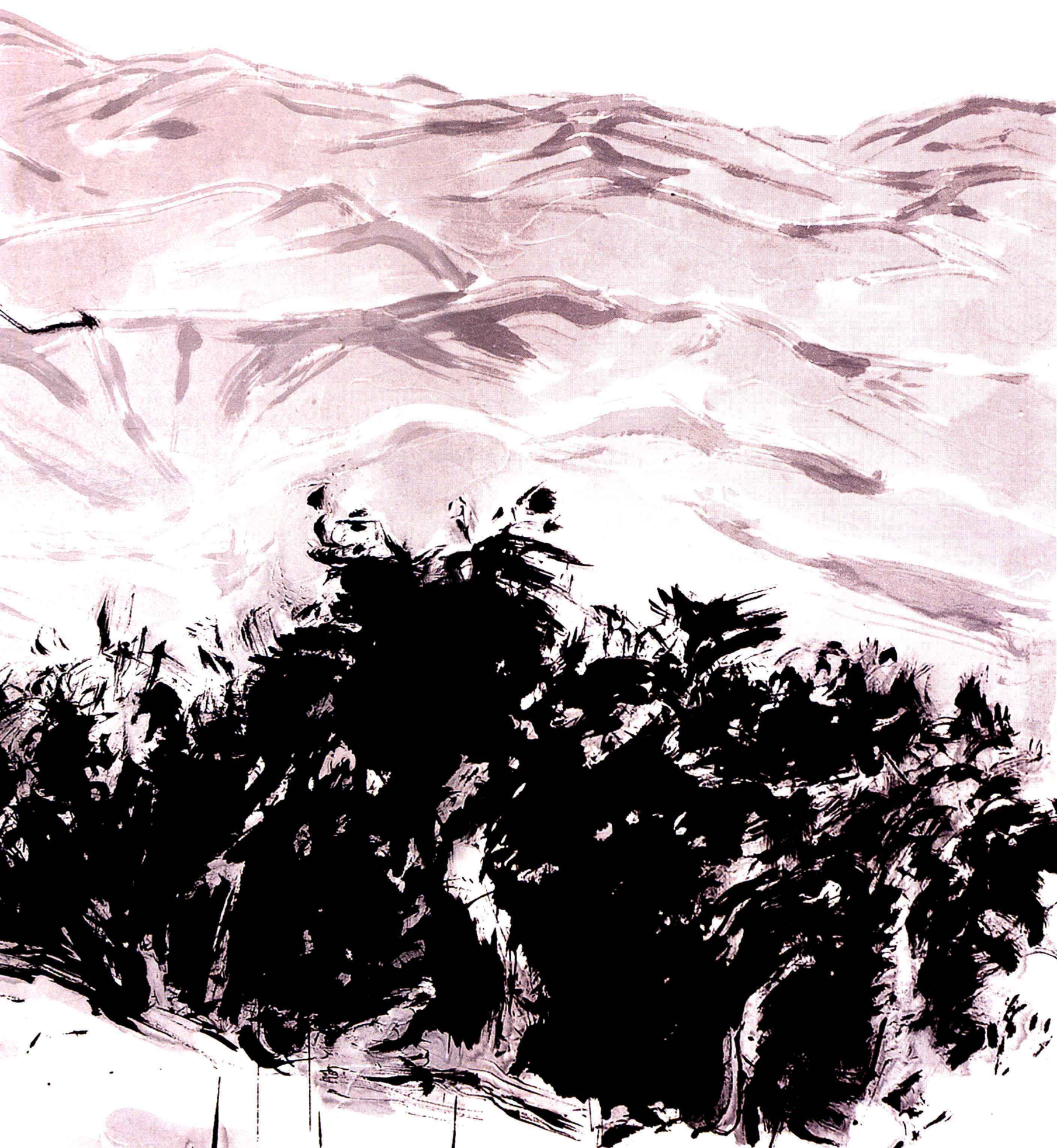

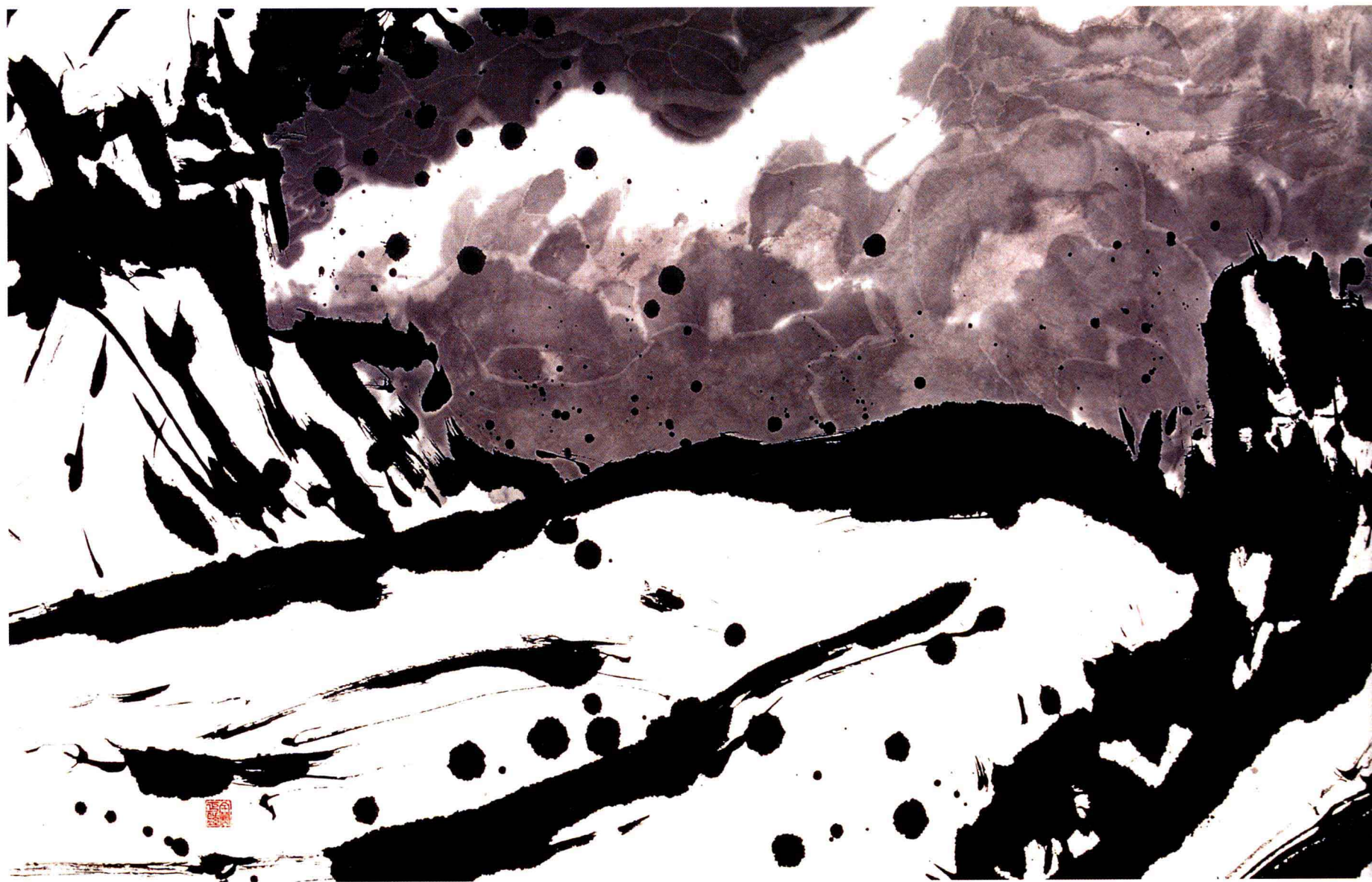

太白的神话/145cm×365cm/2010年/태백의 신화/Myth of the Taebaek/Ink on paper

做梦想的白头大千(夏天)/115cm×218cm/2008年/꿈꾸는 백두대간(여름)/The Dreaming of Baekdudaegan(Summer)/Ink on paper

