

Design and Identity Design und Identität

KOREA POWER

museum angewandte kunst

gestalten

KOREA POWER

Design and Identity Design und Identität

- 6 **Matthias Wagner K**
Foreword
Vorwort

- 18 **Klaus Klemp, Ahn Hehn-Chu**
Korea Power—Design and Identity
Korea Power – Design und Identität

Product Design Produktdesign

- 44 **Lee Soon Jong**
Development and Characteristics
of Modern Korean Design
Entwicklung und Merkmale des
modernen koreanischen Designs
- 56 **Kim Shin**
Fifty Years of Design Products from Korea
Fünfzig Jahre Designprodukte aus Korea
- 76 **Klaus Klemp**
Korean Product Worlds
Koreanische Produktwelten

Design Positions Designpositionen

- 100 **Kim YoungSe**
A Modernized Korean Identity
Eine modernisierte koreanische Identität
- 106 **Kwon Jungmin**
Questions for Designers in Korea: Lee Kun-Pyo
Fragen an Designer in Korea: Lee Kun-Pyo
- 112 **Klaus Klemp**
Questions for Designers in Korea: Peter Schreyer
Fragen an Designer in Korea: Peter Schreyer

Handicraft Kunsthandwerk

- 134 **Stephan von der Schulenburg**
Korean Style? Craft, Design, and Lifestyle
in 21st-Century South Korea
Korean Style? Handwerk, Gestaltung und
Lebensart im Südkorea des 21. Jahrhunderts
- 146 **Kim Hongnam**
Living in Seoul, Building a Traditional *Hanok*
Leben in Seoul und der Bau eines
traditionellen *hanoks*
- 158 **Hong Yun Gyun S.**
The Creative Transmission of Traditional Culture:
Adapting to Modernity
Anpassung an unsere Zeit:
traditionelle Kultur kreativ übertragen

Communication Design Kommunikationsdesign

- 208 **Ahn Hehn-Chu**
Seeing Korea—Reflections on the History
of Korean Graphic Design
Korea sehen – Reflexionen zur Geschichte
des koreanischen Grafikdesigns
- 218 **Choi Kyung Ran**
Characteristics of Korean Design:
Distinctiveness—Uniqueness—Future Value
Charakteristische Merkmale koreanischen Designs:
Besonderheit – Einzigartigkeit – Zukunftswert

KOREA POWER

Design and Identity Design und Identität

KOREA POWER

Design and Identity

Design und Identität

Mit freundlicher Unterstützung von *With the generous support of*

Generalkonsulat der Republik Korea
주프랑크푸르트총영사관

Gefördert durch *Sponsored by*

Technischer Ausstatter der Ausstellung *Technical equipment supplier for the exhibition*

6 **Matthias Wagner K**

Foreword

Vorwort

18 **Klaus Klemp, Ahn Hehn-Chu**

Korea Power—Design and Identity

Korea Power – Design und Identität

Product Design Produktdesign

44 **Lee Soon Jong**

Development and Characteristics
of Modern Korean Design

Entwicklung und Merkmale des
modernen koreanischen Designs

56 **Kim Shin**

Fifty Years of Design Products from Korea

Fünfzig Jahre Designprodukte aus Korea

76 **Klaus Klemp**

Korean Product Worlds

Koreanische Produktwelten

Design Positions Designpositionen

100 **Kim YoungSe**

A Modernized Korean Identity

Eine modernisierte koreanische Identität

106 **Kwon Jungmin**

Questions for Designers in Korea: Lee Kun-Pyo

Fragen an Designer in Korea: Lee Kun-Pyo

112 **Klaus Klemp**

Questions for Designers in Korea: Peter Schreyer

Fragen an Designer in Korea: Peter Schreyer

Handicraft Kunsthandwerk

134 **Stephan von der Schulenburg**

Korean Style? Craft, Design, and Lifestyle
in 21st-Century South Korea

Korean Style? Handwerk, Gestaltung und
Lebensart im Südkorea des 21. Jahrhunderts

146 **Kim Hongnam**

Living in Seoul, Building a Traditional *Hanok*

Leben in Seoul und der Bau eines
traditionellen *hanoks*

158 **Hong Yun Gyun S.**

The Creative Transmission of Traditional Culture:
Adapting to Modernity

Anpassung an unsere Zeit:

traditionelle Kultur kreativ übertragen

Communication Design Kommunikationsdesign

208 **Ahn Hehn-Chu**

Seeing Korea—Reflections on the History
of Korean Graphic Design

Korea sehen – Reflexionen zur Geschichte
des koreanischen Grafikdesigns

218 **Choi Kyung Ran**

Characteristics of Korean Design:

Distinctiveness—Uniqueness—Future Value

Charakteristische Merkmale koreanischen Designs:

Besonderheit – Einzigartigkeit – Zukunftswert

Foreword

In one of the most important essays of the last century, “Rhétorique de l’Image” (“Rhetoric of the Image”), first published in 1964, the French philosopher Roland Barthes touches on an issue that remains topical to this day: the mythical representation of a country to the outside world and the way the language of the image functions in this process of representation—the relationship, that is, between looking and thinking and, more importantly, between reality and imagination. Barthes maintains that there are, for the most part, only a limited set of things that can represent an entire nation, which essentially means that the myth succeeds in eliminating the enormous potential for plurality and multiple meanings in favor of an extremely suggestive, finite, and homogenous system of signs, stereotypes, and preconceptions: South Korea and the special new Kia model; the stylish Samsung Galaxy mobile phone; kimchi.

Presentations of a country’s art and culture often prove to be related to regional and cultural studies as viewed from a political, social, ethnographic, historical, and economic perspective. Yet, by offering tangible examples that can be directly experienced, these presentations accomplish everything that conceptual analysis tries to achieve. Questions about the state of a country in technological, political, societal, and ecological terms, and about the handling of tradition and history are answered in the works of artists and designers in ways that are often far more impressive and for the most part more nuanced than the political analyses offered by domestic and foreign textbooks, magazines, and newspapers.

The Museum Angewandte Kunst in Frankfurt/Main can look back on a long history of intensive, and, above all, discriminating analysis of Korean art and culture. It was here in 1962, in cooperation with the National Museum of Korea in Seoul, that the first comprehensive exhibition of Korean art took place in Germany. The links that were established then with colleagues from Seoul have been cultivated over the years and led to the high-profile double exhibition *Seelen auf Wanderschaft / Eleganz und Verzicht*, which took place in 2005 to coincide with the Frankfurt book fair and to celebrate South Korea’s presence there as guest of honor. The interest in the country that has been divided since 1949 peaked again last year with the *Korea Rediscovered!* exhibition. Korean masterpieces from the holdings of ten German museums were selected for this show and put on display in a traveling exhibition that toured four museums. The period it dealt with ended around 1900—leaving pending an in-depth look at the fascinating and remarkable development of South Korea in the twentieth century. This undertaking is what is proposed with the *Korea Power—Design and Identity* exhibition. It acknowledges the enormous efforts being made in South Korea to promote Korean design and related questions about the country’s own identity, long neglected during South Korea’s process of industrialization. This is the first German publication on South Korean design from 1953 up to the present day, and is, in a manner of speaking, a breakthrough achievement.

Cultural, political, societal, and economic factors determine the amount of attention one country receives compared to another, as well as how they are perceived. One hopes that the developments in the Far East—and specifically in South Korea—that catch our attention will continue to be that of the vibrant and diverse culture of a liberal, democratic society rather than the posturing of a dictatorship whose triumph would only serve to strengthen the reductive systems in the region.

In einem der wichtigsten Essays des letzten Jahrhunderts, „Rhétorique de l'Image“ („Rhetorik des Bildes“) von 1964, berührt der französische Philosoph Roland Barthes ein bis heute aktuelles Thema: die mythische Außendarstellung eines Landes und dabei die Funktion der Sichtsprache, also des Verhältnisses zwischen Anblick und Gedanken, vor allem aber zwischen Realität und Imagination. Es sind, so stellt Barthes fest, zumeist nur einige wenige Dinge, die für eine ganze Nation stehen, was nichts anderes bedeutet, als dass es dem Mythos gelingt, das gewaltige Potenzial an Vielheit und Bedeutungen zugunsten äußerst suggestiver, eingeschränkter und gleichartiger Zeichensysteme, Stereotypen und Vorurteile zu eliminieren: Südkorea und das neue Sondermodell Kia. Das stylische Handy Samsung Galaxy. Kimchi.

Präsentationen der Kunst und Kultur eines Landes erweisen sich oft als der Landeskunde im Sinne politischer, sozialer, ethnografischer, historischer und ökonomischer Betrachtung verwandt, leisten sie doch durch erlebbare Veranschaulichung all das, was jene durch begriffliche Analyse versucht. Fragen nach dem Zustand eines Landes in technologischer wie politischer, gesellschaftlicher wie ökologischer Hinsicht, nach dem Umgang mit Tradition und Geschichte beantworten sich dabei in den Werken von Künstlern, Gestaltern und Designern oft weitaus eindrücklicher und zumeist differenzierter als in den politischen Analysen in- und ausländischer Lehrbücher, Magazine und Zeitungen.

7

Das Museum Angewandte Kunst in Frankfurt am Main kann auf eine lange, intensive und vor allem differenzierte Auseinandersetzung mit der Kunst und Kultur Koreas zurückblicken. So fand hier, in Kooperation mit dem koreanischen Nationalmuseum in Seoul, 1962 die erste umfangreiche Ausstellung koreanischer Kunst in Deutschland statt. Die damals geknüpften Verbindungen zu den Kolleginnen und Kollegen aus Seoul wurden über die Jahre gepflegt und führten zu der hochkarätigen Doppelausstellung *Seelen auf Wanderschaft / Eleganz und Verzicht*, die im Rahmen des Gastlandauftritts Südkoreas anlässlich der Frankfurter Buchmesse im Jahre 2005 stattfand. Das Interesse an dem seit 1949 geteilten Land fand letztes Jahr mit *Entdeckung Korea!* einen weiteren Höhepunkt. Für diese Ausstellung wurden koreanische Meisterwerke aus Sammlungsbeständen von zehn deutschen Museen ausgewählt und in einer Wanderausstellung an vier Museen gezeigt. Der Zeitraum, den diese Ausstellung betrachtete, endete um 1900 – eine eingehende Beschäftigung mit der spannenden und äußerst beachtenswerten Entwicklung Südkoreas im 20. Jahrhundert stand damit noch aus. Das ist es, was sich nun die Ausstellung *Korea Power – Design und Identität* vorgenommen hat. Sie trägt den enormen Anstrengungen in Südkorea zur Förderung koreanischen Designs ebenso Rechnung wie der damit verbundenen Fragestellung nach der eigenen Identität, die während der Industrialisierung Südkoreas für lange Zeit aus dem Blick geriet. Zum ersten Mal erscheint dabei eine deutschsprachige Publikation zu Design aus Südkorea von 1953 bis heute, gleichsam eine Pionierleistung.

Kulturelle, politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Faktoren sind es, die den Grad der Aufmerksamkeit gegenüber anderen Ländern und damit die Blickrichtung bestimmen. Es bleibt zu wünschen, dass die Entwicklungen in Fernost respektive in Südkorea, die unsere Aufmerksamkeit gewinnen, weiterhin geprägt sind von der lebendigen und vielfältigen Kultur einer freiheitlichen, demokratischen Gesellschaft und nicht von den Drohgebärden einer Diktatur, deren Triumph ein Erstarken reduktiver Systeme in der Region zur Folge hätte.

I would like to thank the museum's team of curators, and in particular Professor Klaus Klemp, for bringing this extraordinary exhibition into being. They have worked hard over a number of years to develop this project and keep it moving forward. The groundwork for the exhibition was done by Stephan von der Schulenburg, who has shared his comprehensive knowledge of the artistic and cultural history of Korea. In 2011 Ahn Hehn-Chu joined the museum as junior curator and made critical contributions to the ongoing development of the exhibition concept. Julia Schulz, an art historian from the United States, came in to bolster the team in the final three months, while Monika Wagener was entrusted from the outset with the project's organizational responsibilities.

My sincere thanks also go to the museum's staff, who worked tirelessly to make the exhibition a reality, and in particular to our technical director, David Beikirch. I am indebted to the exhibition designer Mario Lorenz and his team for the clear and accomplished presentation of the exhibits.

A big thank you is also due the Korean and German authors, who have enriched the *Korea Power* exhibition catalogue with the quality of their contributions. Daniela Böhmler and Jonathan Fox have been diligent in editing the texts, which were skillfully translated by Simon Cowper, Greg Bond, Anja Heinisch, Jacqueline Todd, and Andrea Bärtig. I also extend my gratitude to Jasmin Kress for her superb design of the publications.

I would here like to acknowledge the generous support of the Korea Foundation in Seoul—the museum has enjoyed a long-term collaborative relationship with the foundation's president, Dr. Kim Woosang, and with Choi Jaejin, the director of its Berlin office. I would also like to thank Asiana Airlines for their assistance in transporting the objects that have been loaned to us, and Samsung Electronics GmbH for providing the technical wherewithal for the exhibition. I am grateful too to our colleagues from the Daelim Museum in Seoul, in particular deputy director Kim Shin, head curator Kwon Jungmin, and assistant curator Shin Jungbeom, whose organizational talents gave us crucial support on the ground, as well as to Rhee Sang Chol and his assistant Lee Byeong-hye for their valuable contributions to the exhibition. We also had vital assistance from a number of people in Germany, and in this respect I am supremely grateful to the South Korean Consulate General in Frankfurt, in particular Consul General Han Won-Jung and Consul Shin Dong-Min. Particular mention should also be made here of Oh Seri and Lee Sangmi.

We would like to express our gratitude to all those who have made generous loans to the exhibition, both from Korea and from Germany, most notably Peter Schreyer, the president and chief design officer (CDO) of the Hyundai Motor Group, and Hong Yun Gyun of the Arumjigi Culture Keepers Foundation.

I am also grateful to the City of Frankfurt am Main and in particular Professor Felix Semmelroth and all those who supported the project, as well as to the staff of the cultural office, who provided us with assistance on a number of intricate issues. Last but not least I would, of course, like to thank all the exhibit designers, the photographer Dieter Leistner for his images, and Cho Heewon and Martin Pudenz, who photographed the exhibits for the catalogue. And my thanks once again to Robert Klanten and Elisabeth Honerla of Gestalten Verlag for producing this very special publication.

Matthias Wagner K
Director

Für das Entstehen dieser außergewöhnlichen Ausstellung möchte ich dem kuratorischen Team unseres Hauses danken, das dieses Projekt über mehrere Jahre verfolgt und entwickelt hat, allen voran Prof. Dr. Klaus Klemp. Stephan von der Schulenburg, der seine umfangreichen Kenntnisse der koreanischen Kunst- und Kulturgeschichte eingebracht hat, legte dafür die Grundlagen. Ahn Hehn-Chu kam 2011 als Juniorkuratorin dazu und entwickelte die Ausstellungsidee entscheidend weiter. Julia Schulz, Kunsthistorikerin aus den USA, verstärkte das Team in den letzten drei Monaten, während Monika Wagener von Beginn an mit der Organisation betraut war.

Mein herzlicher Dank geht an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hauses, die unermüdlich für die Ausstellung im Einsatz waren, allen voran unser technischer Leiter David Beikirch. Für die klare und gelungene Präsentation der Objekte richtet sich mein Dank an Mario Lorenz, den Ausstellungsgestalter, und sein Team.

Den Autorinnen und Autoren aus Korea und Deutschland, die mit ihren Beiträgen den Ausstellungskatalog *Korea Power* entscheidend bereichert haben, gilt im Weiteren mein großer Dank. Daniela Böhmeler und Jonathan Fox haben die Texte gewissenhaft lektoriert und Simon Cowper, Greg Bond, Anja Heinisch, Jacqueline Todd und Andrea Bärtig sie hervorragend übersetzt. Jasmin Kress danke ich für die ausgezeichnete Gestaltung der Publikationen.

Für die generöse Unterstützung der Ausstellung möchte ich der Korea Foundation in Seoul danken, vertreten durch Präsident Dr. Kim Woosang sowie Direktor Choi Jaejin von deren Berliner Büro, mit denen wir bereits lange zusammenarbeiten. Für die Unterstützung beim Transport der Leihobjekte danke ich Asiana Airlines und für die technische Ausstattung der Ausstellung der Samsung Electronics GmbH.

Unseren Kolleginnen und Kollegen aus dem Daelim Museum in Seoul, allen voran Vizedirektor Kim Shin und Chefkuratorin Kwon Jungmin sowie Assistant Curator Shin Jungbeom, die uns vor Ort maßgeblich mit ihren organisatorischen Talenten unterstützt haben, gilt mein Dank ebenso wie Herrn Rhee Sang Chol und seiner Assistentin Lee Byeong-hye für ihre wertvollen Beiträge zur Ausstellung. Auch in Deutschland hatten wir wichtige Helfer, weswegen ich dem Generalkonsulat der Republik Korea in Frankfurt am Main, respektive Herrn Generalkonsul Han Won-Jung sowie Konsul Shin Dong-Min, meinen allerherzlichsten Dank aussprechen möchte. Frau Oh Seri und Lee Sang-Min möchte ich in diesen Dank einschließen.

In gleicher Weise danken wir den zahlreichen und großzügigen Leihgebern aus Korea und Deutschland, allen voran dem Präsidenten und Chief Design Officer (CDO) der Hyundai Motor Group, Peter Schreyer, sowie Frau Hong Yun Gyun von der Arumjigi Culture Keepers Foundation.

Mein herzlicher Dank gebührt der Stadt Frankfurt am Main und im Besonderen, stellvertretend für alle Entscheidungsträger, Prof. Dr. Felix Semmelroth, sowie darüber hinaus allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Kulturstadtes, die uns in vielen Detailfragen ihre Unterstützung haben zukommen lassen. Zu guter Letzt möchte ich natürlich den Designerinnen und Designern der ausgestellten Objekte und dem Fotografen Dieter Leistner für seine Fotografien danken sowie Cho Heewon und Martin Pudenz, die die Ausstellungsobjekte für den Katalog fotografiert haben. Für die Produktion dieser sehr besonderen Publikation gilt mein Dank einmal mehr Robert Klanten und Elisabeth Honerla vom Gestalten Verlag.

Matthias Wagner K
Direktor

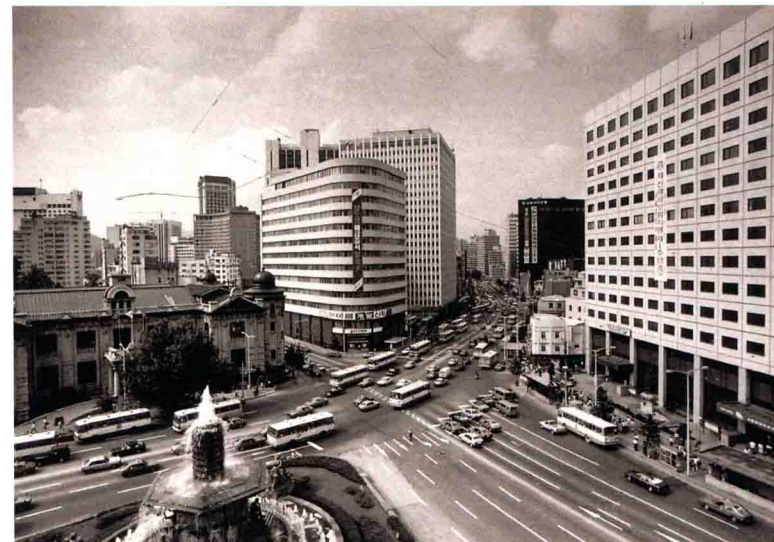

Kim Han-Yong, *Seoul*, late 1950s
Kim Han-Yong, *Seoul*, späte 1950er Jahre

Kim Han-Yong, *Namdaemun*, 1953
Kim Han-Yong, *Namdaemun*, 1953

Kim Han-Yong, *In front of the Shinsegae Department Store (view from rooftop)*, 1960
Kim Han-Yong, *Vor dem Kaufhaus Shinsegae (Blick vom Dach)*, 1960

Kim Han-Yong, *In front of the Shinsegae Department Store (view from rooftop)*, July 11, 1984
Kim Han-Yong, *Vor dem Kaufhaus Shinsegae (Blick vom Dach)*, 11. Juli 1984

Kim Han-Yong, *Café (Kor. dabang)*, 1950s
Kim Han-Yong, *Café (kor. dabang)*, 1950er Jahre

Kim Han-Yong, *Busan, Gwangbok District*, 1952
Kim Han-Yong, *Busan, Gwangbok-Distrikt*, 1952

Kim Han-Yong, *Napa cabbage*, 1950s
 Kim Han-Yong, *Chinakohl*, 1950er Jahre

Kim Han-Yong, *Street market in Seoul*, 1950s
 Kim Han-Yong, *Straßenmarkt in Seoul*, 1950er Jahre

Kim Han-Yong, *Entrance to Ewha (Womans) University*, 1950s

Kim Han-Yong, *Eingang zur Ewha (Frauen)-Universität*, 1950er Jahre

