

Jimin Bae, Overlapping Memories and Landscapes

Sur Heui Yeon (Ph.D. in Oriental Aesthetics)

Jimin Bae's artworks are not simply landscape paintings. She captures moments where different times, spaces, memories, and sensations overlap and disperse in a single frame. Her works do not seek a single perspective but rather are scenes created by the accumulation of multiple experiences and impressions. From the moment that ink seeps onto the paper and the process by which many layers of materials interlock with each other and form a new relationship, there are constant overlaps, combinations, and organic connections in her works. She expands the traditional principles of Eastern painting in a modern fashion, experimenting with the reproducibility of brush and ink and the formativeness of white space.

The aesthetics of *hanji*, brush and ink

In her work, the brush and ink are not just technical elements but represent a formative process taking place when the materials and the artist's spirit come together. Influenced by her calligrapher mother as a child, Bae developed an appreciation for aesthetics shaped by the flow of ink and the movement of brushes. She expressed as the following:

“When I touch *hanji*, the traditional handmade Korean paper, it feels like my own skin; it's so comfortable. The process of spreading ink on the paper and allowing it to soak in feels like a natural law. I embrace that flow in my work.”

These remarks reflect her approach to her work and her acceptance of the flow of nature. The expression, “the flow that feels like a natural law” goes beyond a physical phenomenon. She views this flow from a religious perspective, stating that her work has been profoundly influenced by her own religious experiences. Her embrace of the flow of ink on *hanji* can be seen as stemming from a belief that it follows a divine will, much like the laws of nature. This suggests that her artistic approach transcends mere visual aesthetics and is deeply rooted in a spiritual pursuit, seeking to convey profound religious resonances. When ink permeates paper, it becomes irreversible. There is a decisiveness to a single stroke. This is a fundamental principle in Oriental painting. While she respects this quality, the artist actively embraces the unpredictability and fluidity inherent in brush and ink. She brings about naturally flowing energy and sensuously rhythmic qualities, using the inherent characteristics of ink that spreads on *hanji*. This aligns with the principle in Eastern aesthetics that the flow of life and spiritual resonance, or energy and rhythmic vitality, should be engendered in a painting.

In her work, the use of blank space as well as the space between brushstrokes plays a crucial role. This white negative space is not merely a void but serves as a bridge between forms and a catalyst for expanding the dimensions of time and space.

Collage: Realization of multi-layered space and time

In the artist's current work, collage is a process of intertwining and reconstructing space, time, memory, and perception. After completing a landscape, she reshapes its narrative and forms a new relationship by cutting, rearranging, and layering its pieces. In this process, the original image is deconstructed, and elements in her painting connect in unexpected ways, generating a new visual flow. This approach is in line with the compositional perspective found in traditional *sansuhwa*, or Korean landscape painting. In Oriental painting, three perspectives or distances are harmoniously arranged: looking up at a mountain from its base to its peak represents height distance; viewing the mountain from the front toward the back signifies depth distance; and observing a distant mountain from a nearby one conveys plane or level distance. The artist also avoids fixing a single perspective, allowing multiple viewpoints to coexist within a single frame. Through this, her work does not merely capture a specific moment but visually embodies the sensation of time flowing and changing.

“There is a moment when various elements are in harmony in a scene. When separate things gradually connect, that is when the artwork is complete.”

Collage is a commonly used technique in Korean-style painting, but she refines it in her work, aligning it with the traditional materiality of *hanji*. *Hanji* is a thin, translucent paper that can be layered. Her collages take advantage of *hanji*'s unique properties, creating an effect that multiple layers of space and time overlap within a single frame.

Disassembling and reassembling landscapes

Jimin Bae's work originates from urban landscapes. Growing up in Busan, she witnessed the city's transformation and disappearance. The scenes in her works are not just representations but an endeavor to capture things that should not be forgotten in a changing city. The bridges that recur in her pieces are not just structures. They serve as devices that link the flow of the city while also representing a sheltering space she experienced. The artist recalls the warmth she felt under a bridge on a rainy day during her childhood and captures this sensation in her work. She reconstructs multiple landscapes within a single frame, creating a scene where various experiences intertwine. As if time is intersecting, different elements weave together, forming new relationships.

Modern interpretations of Korean painting: tradition and new endeavors

Jimin Bae reinterprets traditional Korean painting through a modern lens, utilizing its classic techniques. She highlights the reality that students today are not engaging with ink, stressing the importance of maintaining traditional materials. However, she does not simply adhere to tradition; instead, she contemplates the process of evolving it into a modern artistic language. As she states, "It is important to preserve traditional techniques, I believe they should not stagnate; they must continuously change and expand."

The artist reinterprets traditional Korean painting techniques within a modern context, pushing beyond existing frameworks through continuous exploration. She does not merely illustrate time and space but blurs their boundaries, thereby allowing a variety of elements to interact and generate new meanings. This approach is not a simple repetition of traditional compositions. It offers a new perspective that merges the context of the times into personal experiences. Her pieces transcend tradition and shed light on connotative meanings, encouraging viewers to see the familiar world from a new perspective. Her approach is rooted in the elemental techniques of Eastern painting, but the spatial composition and structure of her work reflect a modern sensibility. Overlapping various elements through collage is an approach that reinterprets traditional Korean painting methods within a modern context. She does not simply regard the exhibition space as a place to display her artworks but interprets the space itself as part of her work, creating a new dimension of experiences through the interaction between the artwork and the space.

Time and senses overlapping

Rather than simply reproducing tradition, Bae Jimin reconstructs and reinterprets it from a new perspective, creating a novel form of language that transcends the past and present. Her work is dependent on reinforcing brush and ink's physical properties while inheriting the principle of rhythmic vitality in a modern fashion. The way she engages with paper and ink is dynamic and ever-evolving, generating an intense visual experience where forms flow, permeate, collide, and intertwine in unexpected ways. She tirelessly fuels the depth and potential of Korean painting within a single frame, blending changing time and senses in a single frame. It is a process in which memories, space, experiences, and emotions collide and incorporate into a single organic stream. We encounter familiar scenes in her works, while simultaneously experiencing entirely unfamiliar sensations. She questions what time is, what space is, and whether we can see a single scene. She continuously deconstructs and reconstructs the scene to find the answers to these questions. The artist does not simply execute paintings. She

accumulates memories, represents the passage of time, and materializes sensations. The moment we encounter her work, we transcend the realm of simple appreciation. It is a moment of intense collision where time and space intersect, beyond visual experience. She layers time through paper and engraves sensations through ink. All elements connect as one in her scenes, ultimately giving birth to a new spatiotemporal dimension.

배지민: 기억과 풍경을 겹쳐 쌓다.

서희연(동양미학 박사)

배지민 작가의 작품은 단순한 풍경화가 아니다.
그는 한 화면 안에서 다른 시간과 공간, 기억과 감각이
겹쳐지고 흩어지는 순간을 포착한다.
그의 작품은 하나의 시점을 따라가는 것이 아니라,
여러 겹의 경험과 흔적이 쌓이며 만들어지는 장면이다.

한지 위에 먹이 스며드는 순간부터,
여러 겹의 재료들이 화면 위에서 서로 맞물리며 새로운 관계를 맺는 과정까지,
그의 작품 속에서는 끊임없는 중첩과 조합, 그리고 유기적인 연결이 이루어진다.

그는 필묵(筆墨)의 재현성과 여백(餘白)의 조형성을 실험하며,
동양화의 전통적 조형 원리를 현대적으로 확장하는 방식으로 작업한다.

한지와 먹, 그리고 필묵의 미학

작가의 작업에서 필묵(筆墨)의 개념은 단순한 기법적 요소가 아니라,
재료와 작가의 정신이 만나 이루어지는 조형적 과정이다.
그는 어릴 적 서예가였던 어머니의 영향을 받으며,
필선(筆線)과 먹의 흐름이 만들어내는 미학을 체득했다.
그는 말한다.

“한지를 만지면 내 피부 같고, 너무 편안해요. 먹이 번지고 스며드는 과정이 마치 자연의 이치(理致)처럼 느껴지죠. 저는 그 흐름을 받아들이면서 작업을 해요.”

이 말에서 드러나는 것은
그가 작업에 임하는 방식과 자연의 흐름을 받아들이는 태도이다.
특히, “자연의 이치처럼 느껴지는 흐름”이라는 표현은
단순히 물리적인 현상에 그치지 않는다.
작가는 이 흐름을 신앙적 관점에서 바라보며,
자신이 겪은 신앙적 경험이 작업에 깊은 영향을 미쳤다고 말한다.

그가 한지 위에서 먹의 흐름을 받아들이는 순간,
그 과정은 자연의 법칙처럼 신의 뜻을 따른다는 믿음에서 비롯된다고 할 수 있다.
이는 그의 예술적 접근이 단순히 시각적 미학에 그치지 않고,
정신적 울림을 전달하려는 깊은 신앙적 동기에서 출발하고 있음을 암시한다.

먹은 한 번 스며들면 되돌릴 수 없다.
이는 동양화에서 중요한 개념인 일획(一劃)의 결정성과도 연결된다.
작가는 이러한 속성을 존중하면서도,
필묵이 가지는 우연성과 변화를 적극적으로 수용한다.
그는 한지 위에서 번지는 먹의 특성을 이용해,
자연스럽게 흘러가는 기운(氣運)과 조형적 율동감(律動感)을 화면 안에서 만들어낸다.

이는 동양 미학에서 말하는 기운생동(氣韻生動),
즉 그림 속에 생명의 흐름과 정신적 울림이 존재해야 한다는 원리와 맞닿아 있다.
그의 작업에서는 획과 획 사이의 공간, 즉 여백(餘白)의 활용 또한 중요한 역할을 한다.
여백은 단순한 빈 공간이 아니라, 형상과 형상을 연결하는 매개이며,
시간과 공간을 확장하는 요소다.

꼴라쥬: 중층적 시공간의 구현

작가의 이번 작품에서 꼴라쥬(collage)는 단순한 기법이 아니라,
시간과 공간, 기억과 감각이 서로 얹히고 재구성되는 과정이다.
그는 하나의 풍경을 완성한 후,
다시 그것을 자르고 배열하며 덧붙이는 방식으로 새로운 관계를 형성한다.
이 과정에서 원래의 이미지는 해체되고,
화면 속 요소들은 예상치 못한 방식으로 연결되며
또 다른 시각적 흐름을 만들어낸다.

이러한 방식은 전통적인 산수화의 시점 구성과도 맞닿아 있다.
동양화에서는 한 화면 안에서 멀리서 내려다보는 고원(高遠),
깊숙이 빨려 들어가는 심원(深遠), 그리고 넓게 펼쳐지는 평원(平遠)이라는
세 가지 시점을 조화롭게 배치한다.
작가 역시 하나의 시점을 고정하는 대신,
여러 개의 시선과 시간이 한 화면 속에서 공존하도록 만든다.
이를 통해 그의 작품은 특정한 순간을 담는 것이 아니라,
시간이 흐르고 변하는 감각까지도 시각적으로 형상화하는 작업이 된다.

“한 장면 안에서 다양한 요소들이 어울리는 순간이 있어요. 처음에는 따로 놓였던 것들이 점점 연결될 때, 그때 작품이 완성되는 거죠.”

그의 끌라쥬는 한국화에서 자주 사용되는 기법이지만,
작가는 이를 더욱 세련되게 풀어내며 한지의 전통적인 물성과 자연스럽게 조화를 이룬다.
한지는 얇고, 반투명하며, 겹겹이 쌓일 수 있는 질료이다.
그의 끌라쥬는 바로 이 한지의 특성을 활용하여,
여러 층의 시간과 공간이 한 화면 안에서 중첩되는 효과를 만들어낸다.

풍경을 해체하고 다시 조합하다.

그의 작업은 도시 풍경에서 출발한다.
그는 부산을 배경으로 성장했으며, 도시가 끊임없이 변하고 사라지는 모습을 보며 자랐다.
그의 작품 속 풍경은 단순한 재현이 아니라,
변화하는 도시 속에서 잊히지 않아야 할 것들을 붙잡으려는 시도다.
그의 작업에서 반복적으로 등장하는 다리는 단순한 구조물이 아니다.
다리는 도시의 흐름을 연결하는 장치이며,
동시에 작가가 경험한 보호받는 공간이기도 하다.
그는 어린 시절 비 오는 날 다리 아래에서 느꼈던 포근함을 기억하며,
그것을 작품 속에 담아낸다.
그러나 그의 풍경은 단순히 도시의 특정한 모습을 기록하는 것이 아니다.
그는 한 화면 안에서 여러 개의 풍경을 재구성하며,
다양한 경험들이 한데 어우러지는 장면을 만들어낸다.
마치 시간이 교차하는 것처럼,
그의 화면 속에서는 다양한 요소들이 엮어져 새로운 관계를 형성한다.

한국화의 현대적 해석: 전통과 새로운 시도

작가는 한국화의 전통적인 기법을 바탕으로, 이를 현대적인 시각으로 재해석한다.
그는 “요즘 학생들이 먹으로 작업을 하지 않는다”는 현실을 지적하며,
전통 재료를 지키는 것의 중요성을 강조한다.
그러나 그는 단순히 전통을 답습하는 것이 아니라,
그것을 현대적인 조형 언어로 발전시키는 과정을 고민한다.
그는 말한다.

“전통적인 기법을 지키는 것도 중요하지만, 그것이 정체되는 것이 아니라 계속 변화하고 확장될 수 있어야 한다고 생각해요.”

작가의 작업은 전통 한국화의 기법을 현대적 문맥으로 재구성하며,
그 안에서 기존의 틀을 벗어나는 방향으로 깊이 있는 탐구를 이어간다.
그는 화면 속에서 시간과 공간을 단순히 묘사하는 데 그치지 않고,

그 경계를 흐리게 만들어 다양한 요소들이 상호작용하며 새로운 의미를 생성하게 한다.
이러한 접근은 전통적 구도에 대한 단순한 반복이 아니라,
시대적 맥락과 개인적 경험이 어우러진 새로운 시각을 제시한다.
그의 작품은 전통을 넘어서는 동시에 그 안에 내포된 의미를 재조명하며,
관객에게 익숙한 세계를 다른 시선으로 바라보게 만든다.

그의 작업 방식은 동양화의 기본적인 기법을 바탕으로 하지만,
공간 구성이나 화면의 구조는 현대적인 감각을 반영한다.
특히 폴라쥬 기법을 활용하여 다양한 요소들을 겹쳐 나가는 방식은
전통 한국화에서 자주 사용되는 기법을 현대적 문맥에서 재구성하는 접근이다.

그는 전시 공간을 단순히 작품을 보여주는 장소로 활용하는 것이 아니라,
공간 자체를 작품의 일부로 해석하며,
작품과 공간이 상호작용하는 방식으로 새로운 차원의 경험을 이끌어낸다.

시간과 감각을 겹쳐 쌓다

작가는 전통을 단순히 재현하는 대신,
그것을 재구성하여 새로운 시각으로 재탄생시키며,
과거와 현재를 넘나드는 새로운 형태의 언어를 만들어가고 있다.
그의 작업은 기운생동(氣韻生動)의 원리를 현대적으로 계승하면서도,
필묵(筆墨)의 물성을 확장하는 방식으로 이루어진다.

그가 한지와 먹을 다루는 방식은 결코 정적인 것이 아니다.
그것은 흐르고, 스며들고, 충돌하며, 예상치 못한 순간에
서로 맞물리는 강렬한 시각적 경험을 만들어낸다.
그는 한 장의 화면 속에서 끊임없이 변화하는 시간과 감각을 섞어 가며,
한국화가 가진 깊이와 가능성은 끝없이 밀어붙인다.

그의 폴라쥬는 단순한 구성 이상의 작업이다.
그것은 기억과 공간, 경험과 감정이 서로 충돌하며,
다시 하나의 유기적인 흐름으로 융합되는 과정이다.
그의 작품에서 우리는 익숙한 풍경을 마주하지만,
동시에 완전히 낯선 감각을 경험하게 된다.
그는 묻는다.

“시간이란 무엇인가? 공간이란 무엇인가? 우리는 하나의 장면을 본다는 것이 가능
할까?”

그리고 그 질문의 답을 찾기 위해,

그는 계속해서 화면을 해체하고, 다시 쌓아 올린다.
작가는 단순히 그림을 그리는 것이 아니다.
그는 기억을 쌓고, 시간의 흐름을 조형하며, 감각을 물질화하는 작업을 한다.
그의 작품을 마주하는 순간, 우리는 단순한 감상의 영역을 넘어선다.
그것은 시각적 경험을 넘어, 시간과 공간이 교차하는 강렬한 충돌의 순간이다.
그렇게 그는 한지를 통해 시간을 쌓고, 먹을 통해 감각을 새긴다.
그의 화면 속에서, 모든 요소들은 하나로 연결되며, 마침내 새로운 시공간이 탄생한다○