

Biography

Jungwook Kim (b. 1970) is an artist based in Seoul who explores a complex interplay between physical, conceptual, and transcendental realities, through the lens of Korean ink painting using the cosmos as a unifying theme. Rooted in East Asian painting, Kim's work features a vast spectrum of subjects—the universe, star clusters, light, energy, living creatures, saints, and supernatural entities. These subjects bridge three realms: the physically observable, the accessible through conceptual imagination, and the transcendent beyond human understanding. While each element exists independently, they collectively weave a unified pattern revealing that everything is interconnected.

Radiating lights and linear lines are recurring visual signatures in her works. They symbolize the universal flow of energy, affirming the shared rhythms between those three realms and the cosmos. Equally evocative is the motif of the eye, a symbol of human perception and its quest for understanding reality. This emphasizes humanity's dual role as an inseparable part of the universe and as its reflective observer. These symbolic expressions coalesce seamlessly within Kim's overall composition, reflecting the artist's deeply held beliefs and philosophical inquiries.

At the heart of Kim's creative practices lies an unwavering authenticity. Her artistic validity is faithful to a profound desire to articulate the essence of reality— a yearning that finds consistent expressions in the recurring themes and symbols that shape her work. Through the interplay of the universe, light, energy, and supernatural beings, Kim's art channels the artist's innermost ontological questions. These elements not only reflect her introspective depth but also reveals an unrelenting drive to give visual form to these existential contemplations.

Jungwook Kim held numerous solo exhibitions, most notably at Kumho Museum of Art and the OCI Museum of Art in Seoul. She also participated in a number of group exhibitions, including the National Museum of Contemporary Art, Gwacheon, Korea; Seoul Museum of Art, Seoul, Korea; Suwon Museum of Art, Suwon, Korea; OCI Museum of Art, Seoul, Korea; Daejeon Museum of Art, Daejeon, Korea; Seoul National University Museum of Art; HOW Museum, Shanghai, China, and No.9 Cork Street, London, UK. Kim's works are in several public collections, such as the National Museum of Contemporary Art, Korea; Seoul Museum of Art, Seoul National University Museum of Art, Suwon Museum of Art, OCI Museum of Art, HOW Museum (China), and Project Space 176 (UK).

Contents

 Wonder
 p. 4-14
 Press

 Ego
 p. 15-23

 Humor
 p. 24-31
 CV

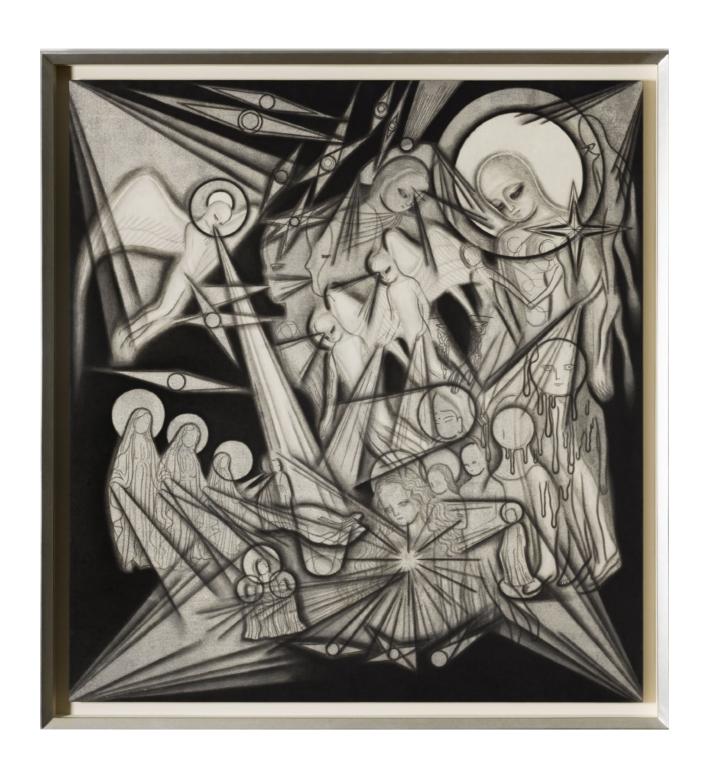
 Pain
 p. 32-40

Wonder

Jungwook Kim

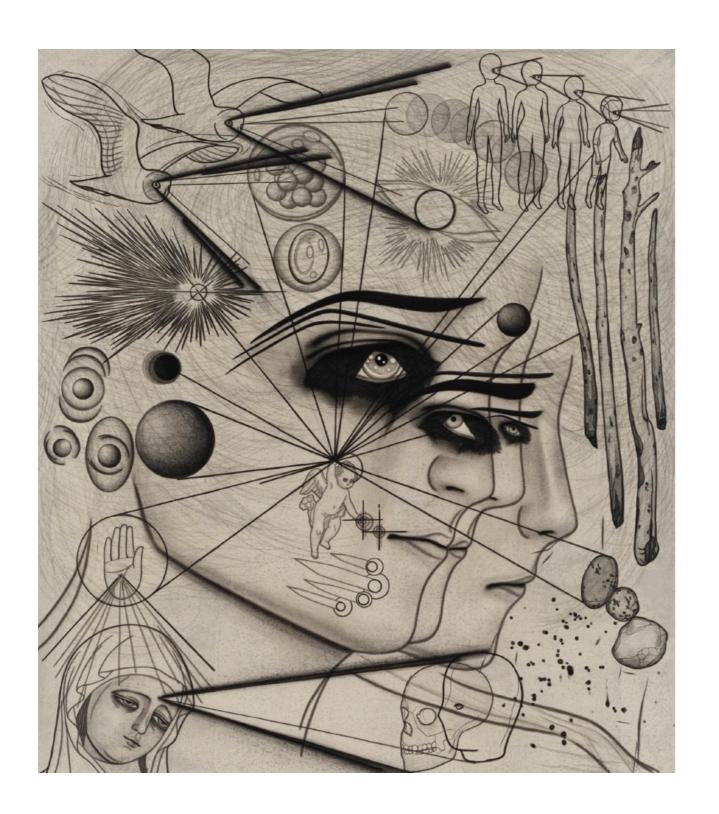
Untitled, 2023
Ink and color on paper laid on cotton
162 x 130.5 cm

Jungwook Kim
Untitled, 2021
Ink on paper laid on cotton
130 x 120 cm

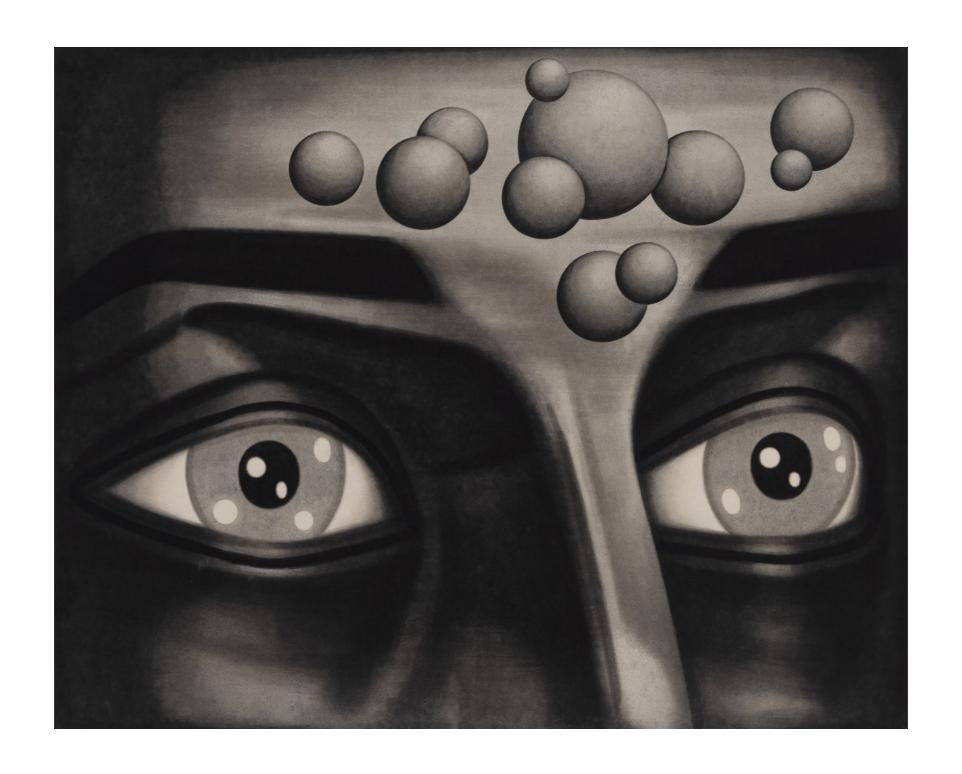

Jungwook Kim, Installation View of Karma, 2023, Jason Haam, Frieze No.9 Cork St, London, UK

Jungwook Kim

Untitled, 2023
Ink and color on paper laid on cotton
148 x 130.3 cm

Jungwook Kim
Untitled, 2023
Ink and color on paper laid on cotton
130 x 162 cm

Jungwook Kim, Installation View of All Things, 2023, OCI Museum, Seoul, Korea

Jungwook Kim
Untitled, 2023
Ink and color on paper laid on cotton
130 x 162 cm

Jungwook Kim
Untitled, 2023
Ink and color on paper
laid on cotton
125 x 162 cm

Jungwook Kim, Installation View of Condo London 2025: Karma II, 2025, Carlos/Ishikawa, London, UK

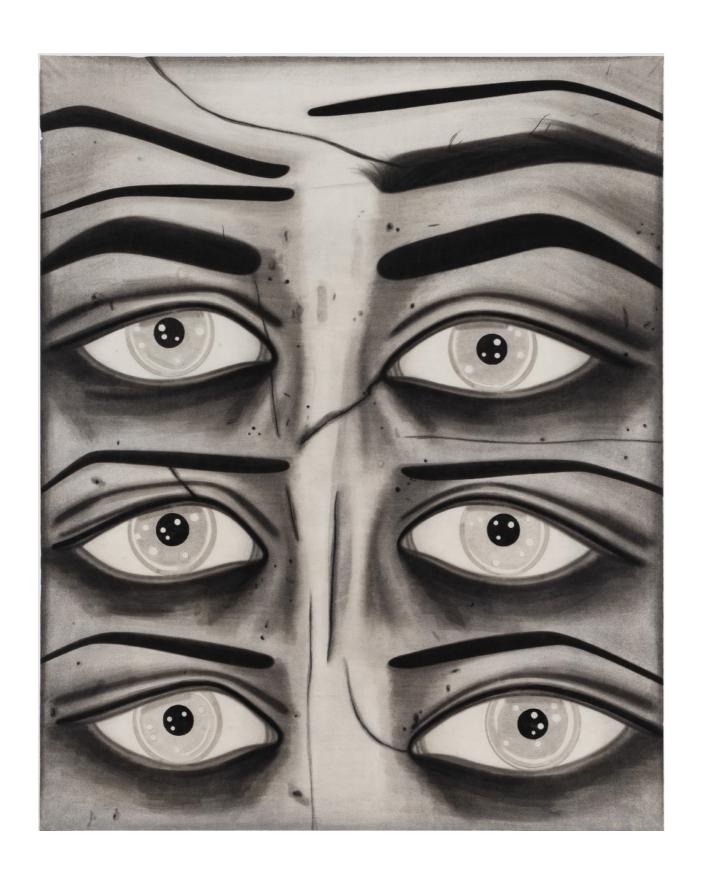
Ego

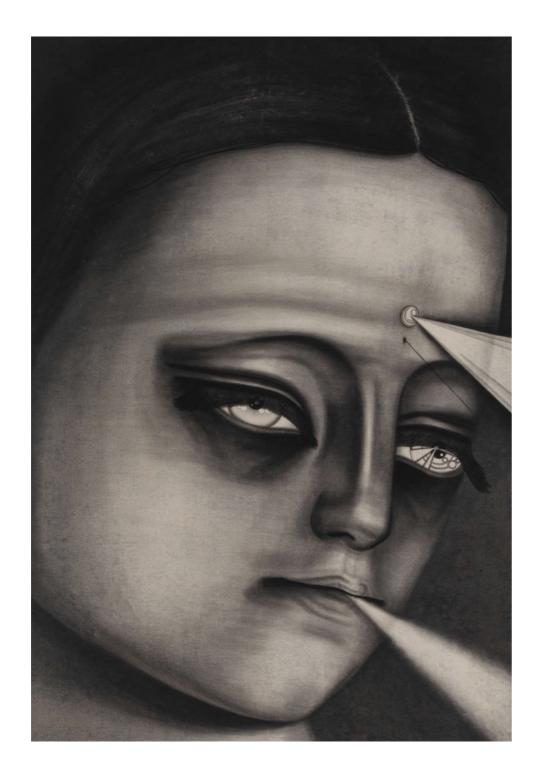
Jungwook Kim
Untitled, 2023
Ink and color on paper laid on cotton
162 x 112 cm

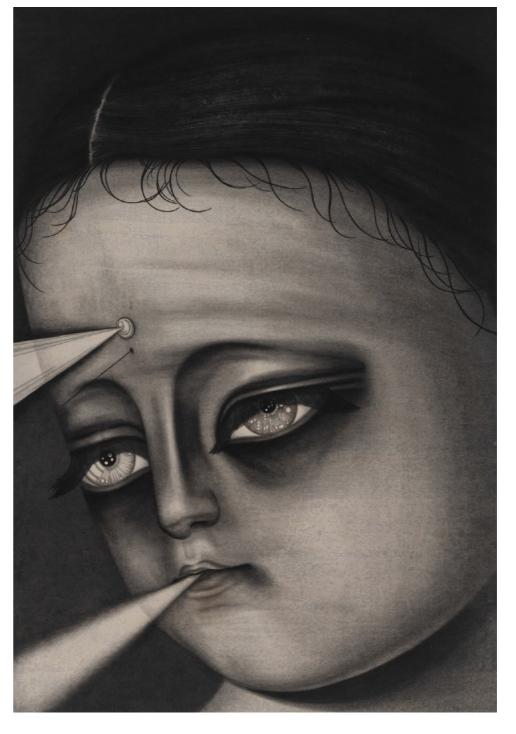

Jungwook Kim Untitled, 2023 Ink and color on paper laid on cotton 162 x 130 cm

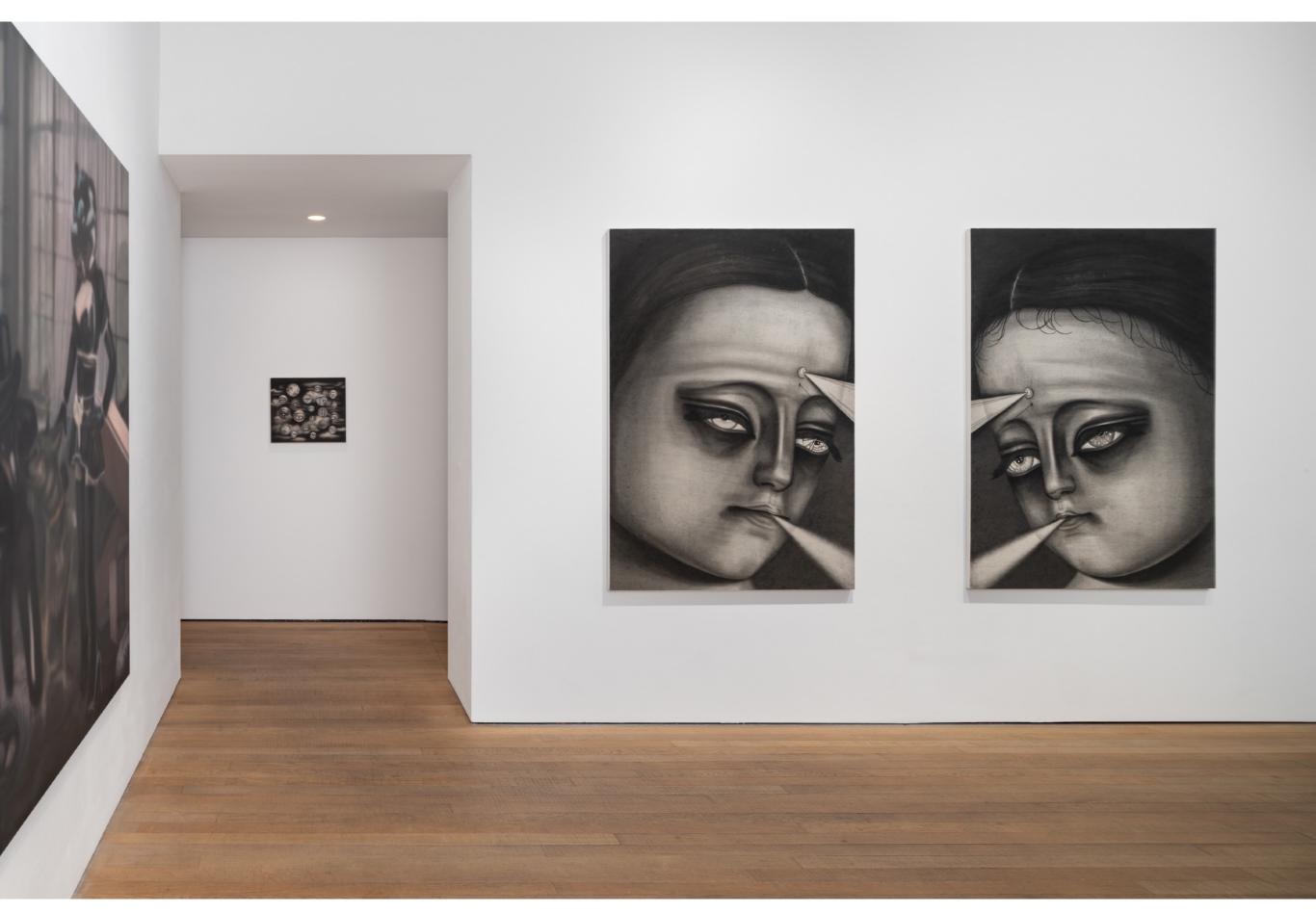
Jungwook Kim
Untitled, 2023
Ink and color on paper
laid on cotton
162 x 130.3 cm

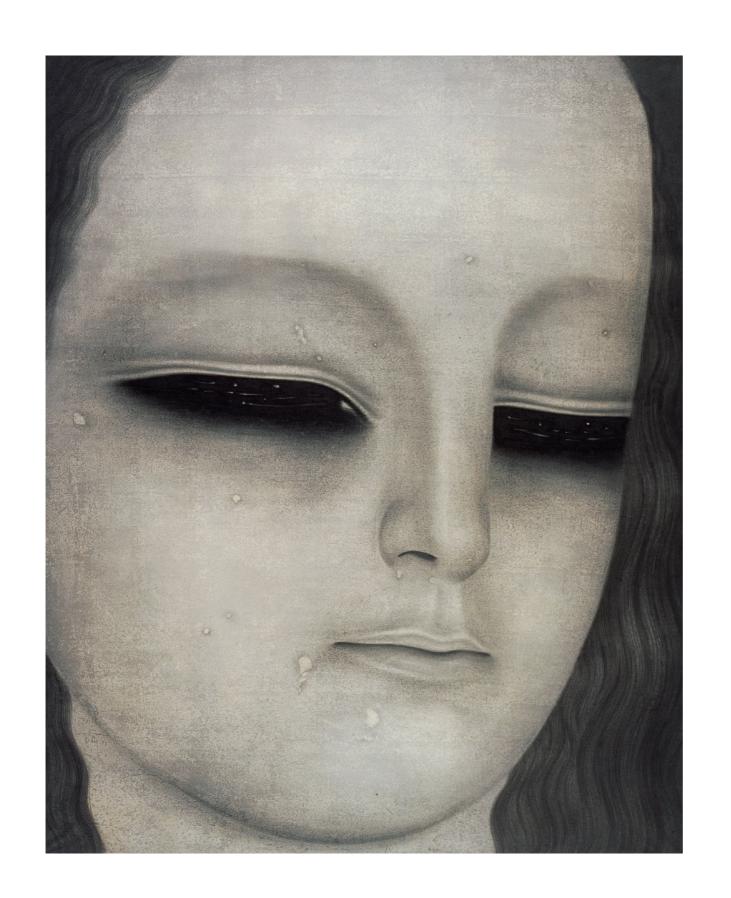

Jungwook Kim
Untitled, 2023
Ink and color on paper
laid on cotton
170 x 116.5 cm

Jungwook Kim
Untitled, 2023
Ink and color on paper
laid on cotton
170 x 116.5 cm

Jungwook Kim, Installation View of Karma II, 2025, Jason Haam, Frieze No.9 Cork St, London, UK

Jungwook Kim
Untitled, 2009
Ink and color on paper laid on cotton
162 x 130 cm

Jungwook Kim
Untitled, 2023
Ink and color on paper
laid on cotton
130 x 162 cm

Jungwook Kim, Installation View of All Things, 2023, OCI Museum, Seoul, Korea

Humor

Jungwook Kim
Untitled, 2023
Ink on paper laid on cotton
90 x 160 cm

Jungwook Kim
Untitled, 2023
Ink on paper laid on cotton
90 x 160 cm

Jungwook Kim Untitled, 2023 Ink on paper 120 x 120 cm

Jungwook Kim, Installation View of All Things, 2023, OCI Museum, Seoul, Korea

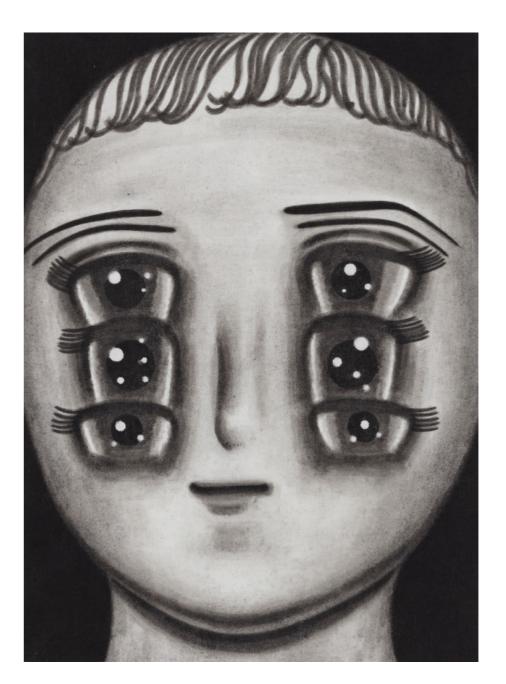
Jungwook Kim
Untitled, 2023
Ink and color on paper
laid on cotton
162 x 112 cm

Jungwook Kim, Installation View of All Things, 2023, OCI Museum, Seoul, Korea

Jungwook Kim Untitled, 2023 Ink on paper 33.5 x 24.5 cm

Jungwook Kim Untitled, 2023 Ink on paper 33.5 x 24.5 cm

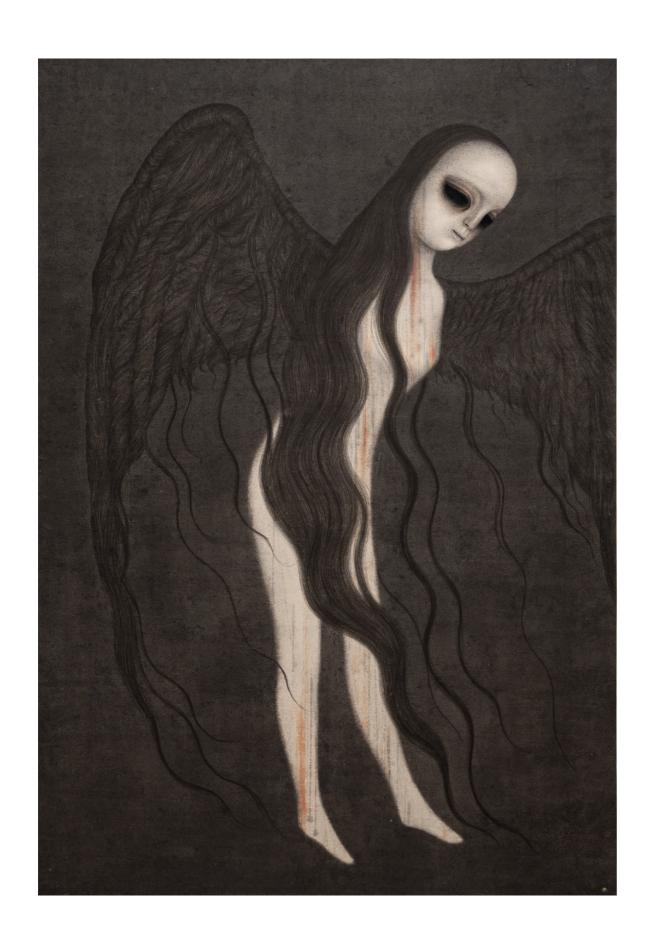

Jungwook Kim Untitled, 2023 Ink on paper 40 x 40 cm

Pain

Jungwook Kim
Untitled, 2008
Ink and color onpaper
laid on cotton
170.2 x 116.6 cm

Jungwook Kim
Untitled, 2010
Ink and color on paper laid on cotton
169 x 116 cm

Jungwook Kim, Installation View of Karma, 2023, Jason Haam, Frieze No.9 Cork St, London, UK

Jungwook Kim
Untitled, 2012
Ink and color on paper laid on cotton
170 x 116.5 cm

Jungwook Kim
Untitled, 2023
Ink and color on paper laid on cotton
162 x 112 cm

Jungwook Kim, Installation View of All Things, 2023, OCI Museum, Seoul, Korea

Jungwook Kim Untitled, 2023 Ink on paper 120 x 120 cm

Jungwook Kim
Untitled, 2012
Ink and color on paper laid on cotton
130.5 x 162.5 cm

Press & Review

Noblesse

#시크릿

FASHION BEAUTY LIFESTYLE

ARTIST&PEOPLE | 2024-02-07

김정욱, 심오한 그리고 오묘한

먹과 안료를 사용하는 전통 초상화 기법으로 탄생한 인물 형상.

OCI미술관에서 김정욱 작가

김정욱 Kim Jungwook

1970년 서울에서 태어난 김정욱은 덕성여자대학교 예술대학 동양화과를 졸업한 후 전통 매체에 몰두하며 독자적 화풍을 개척한 작가다. 금호미술관, 갤러리스케이프 등에서 개인전을 개최했고 국립현대미술관, 경기도미술관, 소마미술관, 부산시립미술관 등 주요 미술관 단체전과 암스테르담, 도쿄에서 열린 아트 페어에 참여하는 등 국내외를 오가며 활동하고 있다. 올 12월 OCI미술관 개인전을 앞두고 있으며 국립현대미술관, 서울시립미술관, 서울대학교미술관, 수원시립아이파크미술관 등에서 그의 작품을 소장하고 있다.

먹과 안료를 사용하는 전통 초상화 기법으로 한지에 독특한 인물 형상을 그려나가는 김정욱. 자신의 내면과 보편적 인간의 감정을 우주로 확장하는 등 다양한 존재론적 작업을 선보이는 작가다. 특히 김정욱의 작품을 한 번이라도 본 사람이라면 절대로 잊을 수 없을 만큼 강렬하고 오묘한 기운을 뿜어내는 고유의 스타일이 특징이다. 그런 김정욱의 회화와 도자 작품을 모은 개인전이 OCI미술관에서 열린다. 미술관 측이 "보이지 않는 모든 것을 보여주는 작가"라고 표현할 정도로 신비로운 작품 세계관을 갖춘 작가 김정욱과 직접 대화를 나눴다.

한지에 먹, 170×116.5cm, 2023

한지에 먹, 162×112cm, 2023

김정욱 독유의 인물화를 사랑하는 독자가 많습니다. 작품에 등장하는 인물은 누구인가요? 어떤 대상을 주로 그리는지 궁금해요. 지금 여기에 존재하는 가장 오래된 현생인류인 호모사피엔스, 모든 것과 관계를 맺는 생명체, 즉 우리 인간을 그려요.

결국 우리 모두의 모습이 될 수 있겠네요. 특히 안물의 눈동자 표현이 중요해 보여요. 내리깐 눈, 검은색으로만 칠한 눈, 흰자와 검은자가 뒤바뀐 눈도 있고, 혹은 검은 눈물이 흐르거나 흰자가 무수한 별처럼 박혀 있는 모습으로 표현하는 등 유독 눈을 다양한 모습으로 그리잖아요. 이 부분을 집중해 표현하는 이유는요? 인간은 (크게) 시각 위주로 진화해 왔습니다. 그러면서 많은 상호작용을 거치고 다양한 개념을 공유했다고 봤죠. 우리는 같은 시선의 방향, 집단 지향성을 바탕으로 다양한 꿈을 꾸며 사회와 문화를 이뤄왔잖아요. 또 동양에는 초상화를 그릴 때 안물의 형상 묘사뿐 아니라 내면과 정신까지 전해야 한다는 의미의 '전신사조(傳神寫照)'라는 화론이 있어요. 전신사조의 요점이 눈동자에 있다고 하거든요. 비슷하게 '이형사신(以形寫神)', 즉 형체를 제대로 묘사함으로써 정신을 표출할 수 있는데 인물의 얼굴, 그중에서도 눈이 가장 중요하다고 말하는 화론이 있죠. 조선시대 초상화의 뛰어난 형식과 생생한 결과물이 뿜어내는 기운생동에 빠져들어 영향을 받았어요. 여기에 인간 현상에 관한 근원적 질문과 호기심, (우주, 빛, 생명 자체, 에너지, 행성, 성인, 시, 초자연적 존재, 외계 생명체 같은) 실질적이면서도 추상적이고 은유적인 개념, 상상을 뒤섞어 표현하고 있어요.

는 표현도 그렇지만 그동안 작품이 많은 변화 과정을 거쳤어요. 누구나 바로 알아볼 수 있을 정도로 특징적인 김정욱의 이미지를 만들어 내는 데 가장 큰 영향을 미친 건 무엇일까요? DNA와 환경 아닐까요? 제가 장착하고 태어난 형질과 살아온 환경 등 모든 관계가 저를 만들어낸 듯해요. 호기심과 질문도 중요하죠. 좋아하는 것을 탐구하고 상상하며 근원적 질문을 던지는 것, 원인과 현상을 드러내는 (양대 산 맥 같은) 종교와 과학 등 제가 아끼고 관심을 두는 요소의 움직임을 감지하고 나서는 점점 감정과 느낌이 불거지면서 결국 '실제 행위'인 작업으로 이어지는 것 같아요.

한국 미술 신에서 전통 한국화 재료를 사용해 동시대의 공감을 끌어내는 역할이 매우 중요하다고 생각합니다. 한국화와 먹의 매력은 무엇일까요? 장인들이 세상을 떠나면 그분들이 만들던 붓과 종이(한지)를 구할 수 없게 되고, 큰 크기로 개량한 종이를 찾기도 어려워요. 자연 재료를 써서 수작업으로 진행하다 보니 일정하게 안정된 조건을 형성해야 하는 점이 까다롭고, 때로는 고되기도 해요. 제가 쓰는 주재료인 먹은 소나무나 기름을 태워 그을음을 채취해서 아교와 섞어 만드는데, 태생 자체부터 생과 사의 모든 것을 품고 있는 듯한 빛깔을 자아내거든요. 벼루를 '심지연/마음을 (갈아) 담는 연못'이라 부르고, 다 쓴 붓을 묻는 붓무덤도 있을 정도예요. 그만큼 오랜 세월에 걸쳐 원형 그대로 존재하면서 물성 자체에 에너지와 오라를 장착한 재료와 매체가 제 작업 행위와 맞물려 정신이나 태도, 몸과 마음의 수행으로 이어지는 지점도 무척 매력 있죠. 결국 한국, 동양의 정체성을 잘 보여준다고 할 수 있어요.

한지에 먹, 채색, 90×160cm, 2023

그런 정신이 담겨서 그런지 작품을 계속 들여다보게 되는 매력이 있어요. 이렇게 관람자의 시선을 끌어당기는 작품의 아이디어는 어디에서 오나요? 작업 구상과 리서치 과정을 들려주세요. 자연(우주)과 인간과 사회, 문화 현상을 잘 드러내는 종교와 과학을 중심으로 근원적 질문을 던지고, 나아가 우리 (종) 앞에 놓인 긴 여정을 흥미롭게 바라보면서 절실히 공부하고 있어요. 이러한 과정을 거쳐 작품을 만들어내요. 제 작품은 결국 제 모든 행위의 결과물인 셈이죠.

그럼 그 과정에서 가장 신경 쓰는 부분은 무엇인가요? 그것이 무엇이든, 어떤 종류든 제 중심을 이루는 어느 지점을 움직여야 한다는 겁니다.

12월 14일부터 내년 2월 8일까지 OCI미술관에서 (모든 것)전이 열리죠. 오랜만의 개인전이 반가운데, 어떤 작품을 선보이세요? 준비하면서 특히 더 고민한 점은요? 지금 제가 관심 있게 바라보는 것을 전체적으로 조망하는 자리가 될 듯해요. 전시를 준비하면서 제가 현재 어떤 모양새로 어느 지점에 있는지 느끼고 생각해보게 됐어요. 앞으로 작업의 방향성에 대한 커다란 지도를 그려본 듯한 느낌이에요. 약간 특별한 점은 앞으로 적극적으로 작품으로 만들어내거나 작업실에서 멈춘 그 상태 그대로 남을 수도 있는 것, 제가 좋아하고 재밌어하는 조약한 취향의 날것을 일부 보여드릴 것 같습니다.

궁극적으로 작품에 담고 싶은 주제는 무엇인가요? 혹은 다루고 싶은 이야기가 있다면요? 중요하고 소중한 (그 자체가 빛이 되는) 것, 우리에 관한 근원적 질문, 앞으로 펼쳐질 세계요. 그래서 우리를 생존하고 살아가게 하는 것을 생각합니다.

마지막으로 올 연말과 내년 계획, 향후 목표를 공유해주세요. 이번 개인전을 준비하면서 앞으로 더 하고 싶은 공부나 작업이 생겨 설레고 기대됩니다. 내년 프리즈 서울 기간에 제이슨함에서 개인전을 열 예정이에요. 앞으로 목표라기보다는 제가 서 있는 좌표를 잘 인지하는 것, 상상하고 꿈꾸며 이를 실행해가는 것, 이 모든 것의 밸런스를 잘 유지하길 염원해요.

CV

Jungwook Kim

Born in 1970 in Seoul, Korea Currently Lives and works in Seoul, Korea

Solo Exhibitions			
2023	All Things, OCI Museum of Art, Seoul, Korea		
2015	얼마나 이상한 일인가, Gallery Skape, Seoul, Korea		
2012	빛나는 것들, Gallery Skape, Seoul, Korea		
2018	Gallery Skape, Seoul, Korea		
2006	Gallery Skape, Seoul, Korea		
2004	4 Gallery Fish, Seoul, Korea		
1998	Kumho Museum of Art, Seoul, Korea		

Selected Group Exhibition

- 2025 Karma II, Jason Haam, Frieze No. 9 Cork Street, London, UK
- 2024 검은우주, Artspace Hohwa, Seoul, Korea *Time Lapse*, Pace Gallery, Seoul, Korea
- 2023 OH! ORIENTAL PAINTING, Art Center White Block, Paju, Korea Poems brought into images, The Museum of Korean Modern Literature, Incheon, Korea Life Is Now Kinder Than Paradise, Jeju Museum of Art, Jeju Island, Korea
- jason haam: five years, part one, Jason Haam, Seoul, Korea
  Mystery Play of Romanticist, Space Willing N
  Dealing, Seoul, Korea
  Masquerade, National Museum of

- 2021 Wongi Sul Collection <"1+1" A Collector"s View>, One and J Gallery, Seoul, Korea Gapado memories, Gapado AiR Gallery, Gapado, Korea As you wish, Space Willing N Dealing, Seoul, Korea Songs without words, Gallery soso, Paju, Korea
- 2020 Slipping into the recurring future, Sejong
  Museum of Art, Seoul, Korea
  [Re] Collect, Seoul National University Museum
  of Art, Seoul, Korea
  Are You Depressed?, Seoul National University
  Museum of Art, Seoul, Korea
- 2019 Re-classification: The night leads to the night, Suwon Museum of Art, Suwon, Korea
- 2018 A kind of self-portrait, Gangneung Arts Center, Gangneung, Korea
  A kind of self-portrait, Jeongeup Museum of Art, Jeongeup, Korea
  Jeonnam International SUMUK Biennale,
  Mokpo Cultural Arts Center, Mokpo, Korea

- 2017 Beyond Korean Style Painting Reality and Sense, Muan Seungwoo Oh Museum of Art, Muan, Korea
- 2016 Journey to a Fluid Island, Kumho Museum of Art, Seoul, Korea Retrospect, Gallery Skape, Seoul, Korea Falling in Love with Women's Portraits, Sejong Center for the Performing Arts, Seoul, Korea
- 2015 STOP, and SEE, National Museum of Modern and Contemporary Art, Gwacheon, Korea Untitled, National Museum of Modern and Contemporary Art, Gwacheon, Korea Mother's Life (organized by National Museum of Modern and Contemporary Art), Geoje Arts Center, Geoje, Korea Play with Drawing, Ilwoo Space, Seoul, Korea
- 2014 As I am turning to 40, it's too late to put down my brush, UNC Gallery, Seoul, Korea
- 2013 Real Landscape, True Reflection, OCI Museum, Seoul, Korea

- 2013 The Moment We Awe, Contemporary Art from Korea, HOW Art Museum, Wenzhou, China Age of Grand Navigation, Busan Museum of Art, Busan, Korea
- 2012 Golden DNA: Jungwook Kim, Joonsung Bae, Ilju & Seonhwa Gallery, Seoul, Korea Korean Figurative Painting 2012, Kwanhoon gallery, Seoul, Korea
- 2011 Thinking of SARUBIA, Gana Art Center, Seoul, Korea
  Closer to Contemporary, Gyeonggi Museum of Modern Art, Ansan, Korea
- 2010 30th Anniversary of the Young Korean Artists, MMCA Gwacheon, Gwacheon, Korea Inside Out: Jungwook Kim, Sungmyung Chun, Unseal Contemporary, Tokyo, Japan
- 2009 The Portrait of Water Vein 2009-Korea, Japan, two of today, Hokkaido Museum of Modern art, Hokkaido, Japan New Acquisitions 2009, National Museum of Modern and Contemporary Art, Gwacheon, Korea

- 2008 A Perspective on Contemporary Art 6: Emotional Drawing, The National Museum of Modern Art, Tokyo, Japan 60 Years of Women History, the Step of Their Lives, Seoul Women Plaza, Seoul, Korea
- 2007 37 31'N 126 578' E Seoul, Archeus Gallery, London, United Kingdom Korean Painting 1953-2007, Seoul Museum of Art, Seoul, Korea
- 2006 Pre-International Incheon Women Artists'
  Biennale-respiration, Incheon Metropolitan City
  Culture & Art Center, Incheon, Korea
- 2005 Against Translation, Total Museum, Seoul, Korea The Seoul Art Exhibition 2005, Seoul Museum of Arts, Seoul, Korea
- 2004 15th Anniversary Special Exhibition 86, Kumho Museum of Art, Seoul, Korea Healing Image, Daejeon Municipal Museum of Art, Daejeon, Korea

2003	Savina Museum of Contemporary Art, Seoul,	1994 Akyojikyo, Gallery Tuh, Seoul, Korea
	Korea I, YOU, US, Sungkok Art Museum, Seoul, Korea	Awards and Fellowships 1996 Young Artist Prize, Jungkyungja Art Foundation
2002	Private Narrative, Busan Museum of Art, Busan, Korea	Public Collections
2001	Youthful Creation-To See and to Be Seen, In & Out, Sejong Museum of Art, Seoul, Korea	National Museum of Contemporary Art, Gwacheon, Korea
1999	Hobuhohyung, Art Sonje Center, Seoul, Korea 10 Years Anniversary Exhibition, Kumho Museum of Art, Seoul, Korea	Seoul Museum of Modern Art, Seoul, Korea Seoul National University Museum of Art, Seoul, Korea Suwon Museum of Art, Suwon, Korea OCI Museum of Art, Seoul, Korea HOW Art Museum, Shanghai, China Art Bank, National Museum of Contemporary Art, Gwacheon, Korea Gyeonggi Museum of Modern Art, Ansan, Korea Daejeon Museum of Modern Art, Daejeon, Korea Project Space 176, London, United Kingdom
1998	New Ventures-Korean Young Artists Exhibition 98, National Museum of Contemporary Art, Gwacheon, Korea	
1997	Keunmaek, Dukwon Gallery, Seoul, Korea	
1996	Figure of Color and Ink, Seoul Arts Center, Seoul, Korea	Education

1994

BFA, Duksung Women's Univ., Seoul, Korea

1995 Eight Steps, Kwanhoon Gallery, Seoul, Korea

Please note that the text and photography included are strictly for internal purposes and may not be reproduced in any form without written permission from the copyright holder.

All requests to reproduce or distribute the text and images must be submitted to the gallery in writing, and to the additional copyright holders.

All artworks © Jungwook Kim