

2025 인천아트플랫폼 기획전시 | Incheon Art Platform Exhibition

녹투라마 : 발렌틴의 도끼

Nocturama

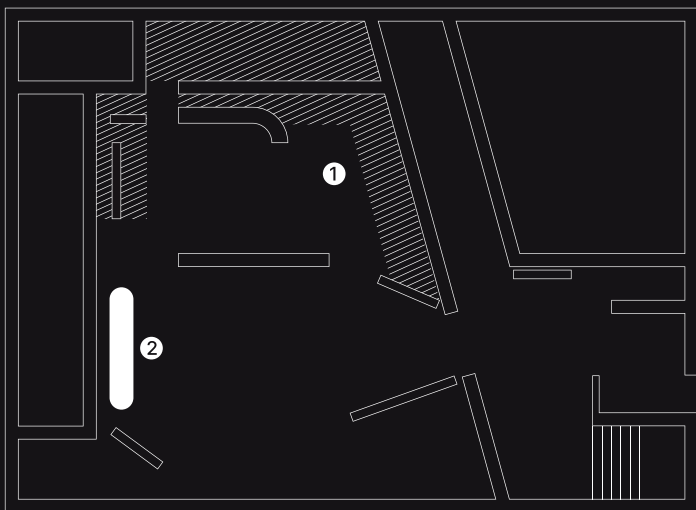
V a l e n t i n ' s A x

2024 인천미술 올해의 작가 엄지희
The Incheon Artist of the Year 2024 Yeom Jihee

03.06. — 2025 — 05.18.

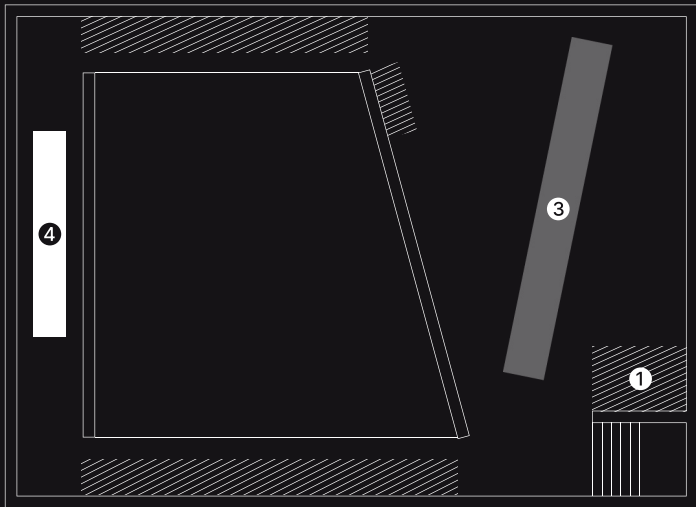
인천아트플랫폼 전시장 I(B) | Incheon Art Platform Gallery I(B)

1층 전시실
1st Floor

- ① <녹투라마: 발렌틴의 도끼 #1-60>, 2024, 천 위에 콜라주, 연필, 목탄, 석채.
<NOCTURAMA: Valentin's Ax #1-60>, 2024, collage, pencil, charcoal, stone powder on fabric.
- ② <몽상 속의 장식적인 은둔자>, 2023, 4채널 비디오, 컬러, 사운드, 7분.
<The Ornament Hermit, in a Daydream>, 2023, 4-channel video, color, sound, 7min.

2층 전시실
2st Floor

- ③ <아카이브: 발렌틴의 테이블>, 2025, 혼합재료, 가변설치
<Archive: Valentin's Table>, 2025, Mixed media, variable size.
- ④ 체험공간
Experience Space

녹투라마
Nocturama
Valentin's
발렌틴의 도끼

인천아트플랫폼 기획전시
2024 인천미술 올해의 작가 염지희

《녹투라마: 발렌틴의 도끼》

‘인천미술 올해의 작가’는 인천연고의 중견예술가와 청년예술가를 격년으로 선정하여 예술창작을 지원하고 개인전을 개최하는 인천아트플랫폼의 전시 사업이다. 2회째를 맞는 2024년에는 청년 부문으로 염지희 작가가 선정되었다. 염지희 작가는 콜라주를 주요 조형 언어로 사용하여 문학과 철학, 개인적 경험과 꿈에서 영감을 받은 주제를 바탕으로 작업을 이어오고 있다. 이번 전시에는 염지희 작가가 ‘인천미술 올해의 작가’에 선정된 이후 인천아트플랫폼 스튜디오에 입주하여 창작한 60여 점의 신작 콜라주 회화를 중점적으로 선보인다.

전시의 제목 ‘녹투라마(야행성 동물원)’는 W. G. 제발트의 소설 『아우스터리츠』(을유문화사, 2009)에서 착안하였다. 소설의 도입부에서 화자는 녹투라마를 관람하며 어둠 속 환영인지 실재인지 모를 동물들의 움직임에 몽환적으로 묘사한다. 이는 홀로코스트의 비극으로 망각된 한 인물의 역사를 추적해가는 과정을 암시한다. 이어지는 제목 ‘발렌틴의 도끼’는 독일의 희극 배우 카를 발렌틴(1882~1948)이 공연 중 무대를 도끼로 부숴던 퍼포먼스에서 가져왔다. 작가는 ‘녹투라마’를 사실과 허구가 공존하는 연극적 삶의 무대로 바라보며, 발렌틴이 그랬던 것처럼 콜라주 작품이 만들어내는 환영적 이미지를 통해 삶의 무대에 구멍을 낸다. 전시의 제목이자 작품의 테마인 《녹투라마: 발렌틴의 도끼》는 환영과 실존, 삶과 죽음의 경계를 질문하고 탐구해 온 작가의 작품 세계를 아우른다.

존재하며, 죽음 또한 삶을 진실로 바라보기 위한 과정이라고 말한다. 검은색을 따뜻한 색으로 인식하는 것도 같은 맥락이다. 칙칙 같은 어둠에서 어머니의 뱃속 같은 포근함을 느끼고 검정의 옷에서 애도와 위로를 전할 때의 따뜻함을 떠올린다. 이러한 작가의 시각은 작품 속에 투영되어 불안과 희망, 삶과 죽음, 빛과 어둠이 공존하는 기이한 분위기를 자아낸다.

이번 전시에서 특히 눈여겨볼 지점은 전시 공간의 구성이다. 작가는 전시장을 연극의 무대로 탈바꿈시켜 작품 속 등장하는 종교화(세 폭 제단화)의 패널, 아치형 기둥, 계단형 제단과 객석, 장막 등을 실제 오브제로 등장시킨다. 이는 작품 속 무대 안으로 들어온 듯한 몰입감을 선사하며 회화 작품을 입체적으로 바라보게 하는 장치로서 작동한다. 전시장은 관람자의 위치와 시점에 따라 끊임없이 변화하는 삶의 무대가 되고 현실과 상상의 이야기가 중첩되는 환영적 공간이 된다.

염지희 작가는 이번 전시를 준비하며 이미지와 환상, 실존에 대한 연구에 몰두했다. 환영과 실재의 경계를 탐구하며 연극적 삶의 무대인 ‘녹투라마’를 상상했고, ‘발렌틴의 도끼’를 통해 실존에 다가설 수 있는 가능성을 발견했다. 사실과 허구를 넘나드는 환영적 작품들은 견고한 현실에 구멍을 내며, 어둠 속 동물들처럼 삶의 무대를 꿰뚫어 보길 제안한다.

이태현 인천아트플랫폼 큐레이터

콜라주 작업의 재료가 되는 이미지들은 주로 2차 세계대전 이후의 흑백사진으로 그 기저에는 시대적 배경으로 인한 우울과 환영적 분위기가 담겨 있다. 그러나 이 이미지들이 작품에서 부정적으로만 표현되는 것은 아니다. 작가는 불안 끝에는 희망이

Incheon Art Platform Exhibition
The Incheon Artist of the Year 2024, Yeom Jihee

《Nocturama: Valentin's Ax》

'The Incheon Artist of the Year' is an exhibition project by Incheon Art Platform that biennially selects established artists and emerging artists whose origins are rooted in the Incheon Metropolitan City. The project supports their creative endeavors and hosts their solo exhibitions. Incheon Art Platform selects Yeom Jihee for its second exhibition project in 2024, whose primary artistic language employs collage as a medium with themes inspired by literature and philosophy, personal experiences, and dreams. The artist submits 60 new collage paintings that she created during her post-selection residency at Incheon Art Platform.

The 'Nocturama' in the title refers to the nocturnal zoo exhibit in Antwerp from W. G. Sebald's *Austerlitz*. We find the narrator meandering the Antwerp Nocturama and detailing the movements of the animals in a dreamlike language that deconstructs the boundary between the real and the illusion. The scene is known to be an implication of the pursuit of the history of a forgotten individual amidst the tragedy of the Holocaust. The 'Valentin's Ax' refers to the performance of the Bavarian comedian Karl Valentin (1882-1948), during which he famously axed the stage.

Yeom interprets the 'Nocturama' as a theatrical stage of life wherein reality and fiction coexist. Much like Valentin, she swings her ax of collage and their illusory images to destroy this stage. In this sense, the title (and the theme) of the exhibition, *Nocturama: Valentin's Ax*, encompasses Yeom's artistic world that continuously explores and questions the boundary between reality and illusion, and between life and death.

The images that compose the collage works are black-and-white photographs from the post-WWII era. We find the inevitable melancholy and the illusionistic atmosphere from its historical context. Indeed, the images are not merely negative – the artist argues that there is hope at the end of anxiety and that death is a process that allows us to truly understand life. Perhaps it is in this context that we perceive black as a warm color: in the pitch-black darkness, we find comfort of a mother's womb, and we find warmth when we present ourselves in black for mourning and condolences. This perspective of the artist is reflected in her works, conjuring a peculiar atmosphere in which anxiety and hope, life and death, and light and darkness coexist.

What is particularly noteworthy about this exhibition is the composition of the exhibition space. The artist transforms the

gallery into a theatrical stage where elements of her paintings are actually installed as real objets. For example, the religious triptych panels, arched pillars, stair-shaped altars, audience seating, and curtains are all part of both her artistic world and the real world. This creates for the visitors an illusion of having entered the stage depicted in the artworks, further serving as a tool to allow a three-dimensional perspective of the paintings. The exhibition space turns into a stage of life in constant motion depending on the location and perspective of the visitors, and eventually becomes an illusionistic space where real and imaginative narratives overlap.

Yeom devoted herself to conducting research on the concepts of image, illusion, and reality. By exploring the boundary between illusion and presence, she imagined the theatrical stage of life, 'Nocturama', and she discovered the possibility of taking a step closer to reality by wielding 'Valentin's Ax'. Her illusionistic works shift between the real and the fiction, perforating the seemingly concrete reality and encouraging us to see through this stage of life with the vision of the nocturnal animals.

Lee Taehyun. (Curator, Incheon Art Platform)

<몽상 속의 장식적인 은둔자>

2023, 4채널 비디오, 컬러, 사운드, 7분.

<이런 꿈을 꾸었다 I dreamed of this> (2019-2024)

테마의 콜라주 회화 작품을 모티브로 창작한 영상 작업이다. 언리얼 엔진(리얼타임 3D 그래픽 제작 툴)으로 제작한 게임 작품의 플레이 영상을 편집한 것으로, 작가가 반복적으로 꾸었던 기이한 꿈의 이야기를 담고 있다. 계시와 같은 꿈속 메시지 '작은 밀알 하나가 밀밭을 이룬다는 것을, 당신은 잊지 않아야 할 것입니다'를 따라 무의식의 세계를 탐구하며 지속되는 불안의 근원을 찾아 나선다.

작품의 제목인 '장식적인 은둔자'는 W. G. 제발트의 책 『이민자들』에서 고독의 탐미와 역설을 지칭하는 수식어처럼 등장한다. 작가는 꿈과 현실의 경계가 붕괴되고 사라지더라도 여전히 달콤한 꿈을 이어가는 자들의 세계를 표현했다. 영상은 전시의 도입부에서 스크리닝 되며 이번 전시를 어떻게 바라봐야 할지에 대한 하나의 단서를 제공한다.

"나는 꿈 속에서 어두운 숲을 걷고 있었다. 점점 어둠에 눈이 익숙해지자 숲 속에는 셀 수 없을 만큼 수 많은 사람들이 잠들어 있다는 것을 깨달았다. 잠들어 살포시 내려앉은 그들의 눈꺼풀은 눈처럼 희고 조각처럼 아름답게 빛나고 있었다. 나는 왜인지 그들이 깨어나는 것이 두려워 숨죽여 걸었다. 언제 숲이 끝날지 알 수 없었다. 영원히 이곳을 벗어날 수 없을 것이라고 생각했던 것 같다. 깊은 망각조차 잊혀지고 나는 잠에서 깨어났다."

-작가노트-

<The Ornament Hermit, in a Daydream>

2023, 4-channel video, color, sound, 7 min.

The Ornament Hermit, in a Daydream is a video art work that is created based on the collage paintings with the theme of *I dreamed of this* (2019-2024). It contains edits of gameplay footage of a video game using Unreal Engine (a real-time 3D graphics tool) and tells the story of the bizarre dream that the artist continuously had. The video follows the message from the dream: **'That a single grain of wheat grows up to be an entire field, you must not forget'**, exploring the world of the unconscious and tracing the source of persisting anxiety.

The title of the work, Ornament Hermit, is a recurring term that denotes the aestheticism of solitude and paradox in *The Emigrants* by W. G. Sebald. The artist expresses the world where its inhabitants continue to daydream even when the boundary between the dream and the reality collapses and eventually disappears. The video will be screened at the entrance of the exhibition and serves the purpose of a clue to understand the following exhibition.

'I was walking in the dark forest in my dream. When my eyes adapted to the darkness, they told me that there was a countless number of people in slumber in the forest. Their gently closed eyelids were as white as snow and as glowing as porcelain. For some reason, I walked quietly past them, fearing that I might wake them up. I wasn't sure when the forest would come to an end. Perhaps I thought that I would be meandering there for eternity. About when even the deepest oblivion will be forgotten, I would wake up from my dream.'

-Artist's Note-

<녹투라마: 발렌틴의 도끼 #2>, 2024, 천 위에 콜라주, 연필, 목탄, 석채, 112x162cm.

<NOCTURAMA: Valentin's Ax #2>, 2024, collage, pencil, charcoal, stone powder on fabric, 112x162cm.

<녹투라마: 발렌틴의 도끼 #1-60>

2024, 천 위에 콜라주, 연필, 목탄, 석채.

사실과 허구를 넘나들며 어둠 속에서 펼쳐지는 환영의 무대를 콜라주 회화로 표현했다. '정오의 무대' 뒤편에 발렌틴이라는 광대가 은빛으로 빛나는 도끼로 무대를 내리치며 어둠 속의 무대 녹투라마(야행성 동물원)를 세운다'라는 작가의 상상으로 만들어진 작품들이다. '녹투라마'와 '발렌틴의 도끼'는 이미지적인 상상의 공간과 환상으로부터 비롯된 영혼(프네우마pneuma)¹⁾에 다가서기 위한 저항을 상징한다.

1) 『행간』, 조르조 아감벤 지음, 윤병언 옮김, 자음과 모음, 2015, 194-195쪽

<NOCTURAMA:Valentin's Ax #1-60>

2024, collage, pencil, charcoal, stone powder on fabric.

Collage paintings are employed to illustrate an illusionistic stage in darkness that shifts between the real and the fiction. The works are based on the artist's imagination, in which the clown Valentin swings a silvery ax behind the noonday stage to build the nocturnal stage 'Nocturama'. 'Nocturama' and 'Valentin's Ax' symbolize the resistance to achieve "pneuma"¹⁾, a soul from an imagistic, imaginary space and illusion.

¹⁾ Agamben, Giorgio. Stanze. Transl. Yoon Byeong Eon. Paju: Jaeum & Moeum Publishing co., 2015, pp. 194-195.

<녹투라마: 발렌틴의 도끼 #1>, 2024, 천 위에 콜라주, 연필, 목탄, 석채, 112×112cm.

<NOCTURAMA: Valentin's Ax #1>, 2024, collage, pencil, charcoal, stone powder on fabric, 112×112cm.

<아카이브: 발렌틴의 테이블>

2025, 혼합재료, 가변설치

전시장 2층에는 작가의 작업실을 옮겨온 듯한 대형 아카이브 테이블이 설치된다. 테이블에는 에스키스(스케치)와 도서가 레퍼런스로 비치되어 작품의 테마와 콜라주 회화가 만들어지는 작업 방식을 보여준다. 이와 더불어 콜라주 회화 작품을 모티브로 실험해 온 지난 테마의 설치 작업들을 압축하여 보여준다. 관람객들은 아카이브를 통해 작품의 제작 과정과 레퍼런스를 눈과 손으로 만지고 살펴보며 작가의 작품 세계를 다양한 방법으로 탐구할 수 있다.

<Archive: Valentin's Table>

2025, Mixed media, variable size.

A large archive table, as if taken directly from the artist's studio, locates itself on the second floor of the exhibition space. The table exhibits esquisses (sketches) and books as references, providing explanations as to how the themes are crafted and collage paintings are created. Additionally, the table showcases the past installation works with a motif of collage painting. The visitors can freely peruse the references and archive materials to explore the unique world of Yeom Jihee in different ways.

염지희는 1985년 인천출생으로 홍익대학교에서 영상 영화와 순수 회화를 복수 전공했고, 동대학원에서 회화과를 졸업했다. ‘퍼블릭아트 뉴히어로’, ‘아트인컬처 동방의 요괴들’ 등 신진 작가 인큐베이팅 프로그램으로 작품 활동을 시작했다. 주요 개인전으로 <히스테리로 부터 충동의 무대로>(2013, 아트사간), <냉담의 시>(2017, 노블레스컬렉션), <장식적 은둔자 : ‘이런 꿈을 꾸었다’>(2023, 더레퍼런스)를 발표했으며, <시적 소장품>(2022, 서울시립미술관), <YOUNG CRE8TIVE REPORT>(2020, OCI 미술관), <두 동반자의 비밀>(2018, SeMA창고) 등 다수의 단체전에 참여했다. 인천아트플랫폼(2015), 난지창작스튜디오(2018), OCI창작스튜디오(2019), 토지창작실 레지던시(2020)에서 입주작가로 활동하였고, 국립현대미술관 미술은행, 인천문화재단 미술은행, 서울시립미술관 등에 작품이 소장되어 있다.

Yeom Jihee was born in Incheon in 1985. She double-majored in Film & Video and Fine Arts at Hongik University and later graduated with a Master's Degree in Painting at the same institute. She began her career through emerging artists incubating programs such as 'Public Art New Hero' and 'Art in Culture: Dongbang Yogoi'. Major solo exhibitions include From Hysteria – To the Stage of Drive (Art SAGAN, 2013), Poesie del disamore (Noblesse Collection, 2017), and Ornament Hermit: I dreamed of this (The Reference, 2023). She has also participated in various group exhibitions including The Poetic Collection (Seoul Museum of Art, 2022), YOUNG CRE8TIVE REPORT (OCI Museum, 2020), and The Secrets of Two Companions (SeMA Storage, 2018). She has been in residence at Incheon Art Platform (2015), Nanji Residency (2018), OCI Creative Studio (2019), and Toji Cultural Foundation Residency (2020). Her works have been collected at the Art Bank at the National Museum of Modern and Contemporary Art, the Art Bank at the Incheon Foundation for Art and Culture, and the Seoul Museum of Art.

작가와의 대화		Artist Talk	
2025. 4. 5.(토) 16:00		Date	April 5, 2025 (SAT) at 16:00
인천아트플랫폼 전시장 1(B)		Location	Gallery 1(B), Incheon Art Platform
대담자 이문정(미술평론가, 연구소 리포에틱 대표)		Guest	Moonjung Lee (Art Critic, CEO of Leepoétique)
정규 도슨트 프로그램 안내		Regular Docent Program	
전시 기간 중 매주 토, 일 3회차 진행		Dates	Every Saturday & Sunday during the exhibition period
(13:30) (15:00) (16:30)		Time	3 Sessions (13:30) (15:00) (16:30)
소요시간 40분 내외		Duration	Approx. 40 minutes
시작장소 인천아트플랫폼 전시장 1(B) 로비		Location	Lobby at Gallery 1(B), Incheon Art Platform

인천아트플랫폼 기획전시
2024 인천미술 올해의 작가 엄지희
《녹투라마: 발렌틴의 도끼》
2025. 3. 6. - 5. 18.

Incheon Art Platform Exhibition
The Incheon Artist of the Year 2024, Yeom Jihee
《Nocturama: Valentin's Ax》
2025. 3. 6. - 5. 18.

전시총괄
이영리

Directed by
Lee Young-ri

전시기획
이태현

Curated by
Lee Taehyun

진행보조
허예린

Coordinated by
Heo Yerin

공간 디자인 / 연출
조경재

Space Design & Production
Jo Kyungjae

그래픽디자인
시아광선 스튜디오

Graphic Design
Siya Studio

운송 및 설치
한국아트

Logistics & Installation
Hankuk Art

조명
김민재

Lighting
Kim Minjae

번역
더라이터스

Translation
TheWriters

사진
보르 스튜디오

Photography
beurre Studio

인쇄
한결

Printing
Hangyeol D&P

주최
인천광역시

Hosted by
Incheon Metropolitan City

주관
인천문화재단-인천아트플랫폼
인천문화재단 대표이사 김영덕
인천아트플랫폼 운영팀장 이영리

Organized by
Incheon Foundation for Arts and Culture
– Incheon Art Platform
Kim Yungduk,
CEO, Incheon Foundation for Arts & Culture
Lee Young-ri,
Team Manager, Incheon Art Platform

전시운영위원회

이태호, 전시운영위원장 / 전)경희대학교 교수
이채영, 백남준아트센터 학예팀장
최병국, 작가, 전)인천문화재단 대표이사
최태만, 국민대학교 교수
홍선웅, 작가, 전)인천문화재단 이사

2024 추천위원회

김순임, 작가
김홍기, 미술평론가
정 현, 인하대학교 교수
채은영, 임시공간 디렉터
최윤정, 독립큐레이터
이영리, 인천아트플랫폼 운영팀장 / 큐레이터
이은진, 인천아트플랫폼 큐레이터

2024 심의위원회

심상용, 심의위원장 / 서울대학교 교수
권순학, 인천대학교 교수
문혜진, 미술비평가
박가희, 서울시립미술관 학예연구사
이수영, 백남준아트센터 학예연구사

Exhibition Operations Committee

Lee Tae-ho : Chair of the Exhibition Operations
Committee, Former Professor at Kyung Hee University
Lee Chae-young : Chief Curator, Nam June Paik Art Center
Choi Byung-kook : Artist, Former CEO of IFAC
Choi Tae-man : Professor, Kookmin University
Hong Sun-woong : Artist, Former Board Member of IFAC

2024 Recommendation Committee

Kim Soon-im : Artist
Kim Hong-gi : Art Critic
Jung Hyun : Professor, Inha University
Chae Eun-young : Director, spaceimsi
Choi Yoon-jung : Independent Curator
Lee Young-ri : IAP Team Manager/Curator
Lee Eun-jin : IAP Curator

2024 Review Committee

Shim Sang-yong : Chair of the Review Committee,
Professor, Seoul National University
Kwon Soon-hak : Professor, Incheon University
Moon Hye-jin : Art Critic
Park Ga-hee : Curator, Seoul Museum of Art
Lee Soo-young : Curator, Nam June Paik Art Center

2024 인천미술 올해의 작가_청년
염지희 개인전
《녹투라마: 발렌틴의 도끼》
2025. 3. 6. - 5. 18.

The Incheon Artist of the Year 2024_Young Artist
Yeom Jihee Solo Exhibition
《Nocturama: Valentin's Ax》
6 Mar - 18 May, 2025

관람시간

화요일-일요일 11:00-18:00

월요일 휴관

* 5월5일(월) 어린이날 개관으로

5월6일(화) 대체 휴관합니다.

Hours

Tue-Sun, 11:00-18:00

Closed on Monday

*Note: Opens on 5 May for Children's

Day and Closes on 6 May (Tue)

관람료

무료

Admission

Free

인천아트플랫폼 전시장 1(B)

22314 인천광역시 중구

제물량로218번길3

Gallery 1(B), Incheon Art Platform

3, Jemullyang-ro 218beon-gil, Jung-gu,

Incheon Metropolitan City, 22314

주최

인천광역시

Hosted by

Incheon Metropolitan City

주관

인천문화재단-인천아트플랫폼

Organized by

Incheon Foundation for Arts and Culture

- Incheon Art Platform

032-760-1000

032-760-1000

이 책자는 FSC® 인증을 받은 친환경 종이를 사용해 제작되었습니다.

This leaflet is printed on eco-friendly, FSC® certified paper.

Facebook @inartplatform

Instagram @incheonartplatform

YouTube @incheonartplatform

인천광역시
Incheon Metropolitan City

인천문화재단
Incheon Foundation for Arts & Culture

인천아트플랫폼
Incheon Art Platform