

국립현대미술관은 광복70년을 기념하여, 해방기 우리 민족이 처한 현실과 예술가의 사명을 붓으로 끌어안았던 화가 이쾌대를 조명하는 전시를 마련하였다.

이번 전시는 이쾌대의 주요 작품과 관련 자료를 망라하여 그의 예술세계를 한 자리에서 살펴볼 수 있도록 하였다.

이쾌대가 남긴 그림들은 대략 1930년에서 1950년 무렵까지 20여년에 걸쳐 제작되었다. 이 시기는 일제강점기, 해방기, 한국전쟁기로 한국 역사의 비극적 시대와 겹쳐진다. 이쾌대는 바로 이 암울한 시대를 딛고 예술혼을 꽃피운 화가이다.

전시에 소개된 작품은 짧은 기간에 제작된 것임에도 불구하고 다양한 색깔을 보여준다. 그러나 식민지하에서 새로운 해방 국가에 이르기까지 우리 민족이 겪었던 민족의 수난을 직시하고 이를 극복하고자 하는 강한 의지를 담고 있다는 점은 한결같다. 전시를 통해 이쾌대가 품고 있었던 민족에 대한 뜨거운 애정, 역사를 증언하고자 하는 예술가의 사명을 느낄 수 있기를 바란다.

To commemorate the 70th anniversary of Korea's Liberation, the MMCA has organized the exhibition of artist Lee Quede, who dedicated himself to representing our national and political turmoil that we encountered in the period of liberation and inscribing into his canvases the social responsibility and duty as an artist. This exhibition brings together all of his major works and archives so that you could appreciate the essence of his art world intensively and deeply.

Most of Lee's works were mainly produced over the span of 20 years from 1930 to 1950. This productive period coincides with the most tragic times of the Korean history, when the Japanese occupation, the Liberation and the Korean War consecutively happened. Against the backdrop of the dark and disastrous times, Lee's artistic soul started to flower.

Although the works in this exhibition were produced within a relatively short time span, they show a wide spectrum with a variety of different and distinctive idioms. However, one sharing feature is that they consistently contain the indomitable will of our nation to overcome and survive the harsh hardships of the Japanese occupation and the liberation. Through this exhibition, we hope that you could lively experience Lee Quede's flaming affection for the people and his potent and artistic demand to bear witness to our national history.

이래대는 휘문고보에서 서양화가 장발(張勃, 1901~2001)을 담임교사로 만나면서 그림에 두각을 나타내기 시작하였다. 휘문고보 5학년인 1932년 미술가의 등용문인 《조선미술전람회》에 〈정물〉로 입선하였고, 졸업 후 일본 제국미술학교에 입학하면서 본격적으로 화가의 길에 들어섰다.

휘문고보 졸업반이던 때에 유갑봉과 결혼한 이래대는 유학시절을 아내와 함께 보냈다. 인물화에 관심이 많았던 이래대는 아내를 모델로 한 그림을 수없이 그렸다.

사랑하는 아내 유갑봉은 이래대에게 예술적 영감을 불어 넣는 ‘뮤즈’와 같은 존재였다. 아내의 초상화에서 시작된 이래대의 여성인물화는 차츰 조선의 전통적인 여성상으로 변화하였다. 이후 이래대의 예술에서, 여성은 자신이 처한 운명을 극복해 나가는 강인한 민족의 모습을 나타내면서 각별한 의미를 지니게 된다.

Lee Quede started to distinguish himself in the art field after meeting an artist Jang Bal (1901–2001), who was his homeroom teacher at Hwimun gobo. In 1932, in the 5th year of Hwimun gobo, Lee’s 〈Still Life〉 was selected by the ‘Joseon Art Exhibition.’ And then, after the graduation, he entered the Imperial Art School in Japan, where he studied painting in earnest, and took the first step into being a professional artist.

In the senior year at Hwimun gobo, Lee Quede married Yu Gapbong and spent much time with her while studying in Japan. He, putting a great interest upon a figure painting, took his wife as a model and drew a considerable number of her portraits. To him, his wife was like a ‘muse’ invigorating his artistic inspiration. Lee’s female figure paintings, which were sparked by his wife’s portraits, gradually and genuinely developed into representing images of traditional Joseon women. Especially, later in his mature paintings, women have a symbolic meaning for the tenacity of the Korean people who overcame and survived the relentless destiny.

거장
이쾌대

: 해방의 대서사

Lee Quede

: An Epic of Liberation

07.22-11.01

이쾌대
카드놀이 하는 부부

1930년대
캔버스에 유채
91.2x73cm

개인소장

Lee Quede
Couple Playing Cards

1930s
Oil on canvas
91.2x73cm

Private collection

이쾌대
무희의 휴식

1937
캔버스에 유채
116.7x91cm

개인소장

Lee Quede
Rest of a Dancer

1930s
Oil on canvas
116.7x91cm

Private collection

이래대는 제국미술학교를 졸업한 해인 1938년 일본의 전람회인 《니카텐(二科展)》에 〈운명〉으로 입선하고, 1939년, 1940년 같은 전람회에서 잇달아 입선하면서 화가로서의 입지를 굳혔다.

장래가 촉망되는 화가가 되어 귀국한 그는 1941년 김종찬, 문학수, 김학준, 진환, 이중섭, 최재덕 등과 함께 조선신미술가협회를 결성하였다.

이래대는 전통 복식의 표현과 색채의 조화에 매우 고심하였다.

초기에는 어둡고 침뚫한 분위기의 그림들을 그렸지만, 귀국 후 신미술가협회 활동을 하면서 서양화에 전통 회화의 기법과 색채를 도입한 새로운 회화를 선보였다.

과감한 색면 처리, 밝고 명랑한 색채의 사용, 검은 필선의 강조 등 예술적 실험을 시도하였다. 이는 그의 탄탄한 데생력과 결합되면서, 이후 또 다른 변화를 모색할 수 있는 기반이 되었다.

In 1938, Lee Quede graduated from the Imperial Art School and submitted 〈Destiny〉 for the 'Nikaten', one of the prestigious Japanese exhibitions. In 1939 and 1940, he entered the same exhibition consecutively and solidified his position as an artist. As a promising young artist, he returned to Korea. And thereafter, in 1941, he founded the Joseon New Artist Association together with Kim Jongchan, Mun Haksu, Kim Hakjun, Jin Huan, Lee Jungseop, Choi Jaedeok.

Lee Quede painstakingly strived for finding out how to represent the color of Korean traditional clothing with the Western painting style and technique. In the beginning, the mood of his paintings was dark and mournful. Yet, after returning to Korea and working with the Joseon New Artist Association, he, harmoniously combining the techniques and color of traditional paintings with those of western paintings, ultimately created his own idiosyncratic and peculiar painting style. Technically speaking, he made a variety of artistic experiments, boldly handling color planes, using bright and cheerful colors, or emphasizing figures with black lines etc. With his superb draughtsmanship, those experiments became a solid and primary base later for exploring a different change more radically.

이쾌대	Lee Queede
이여성	Lee Yeoseong
1940년대	1940s
캔버스에 유채	Oil on canvas
90,8x72,8cm	90,8x72,8cm
개인소장	Private collection

이쾌대
부녀도

1941년
캔버스에 유채
73x60,7cm

개인소장

Lee Quede
Women

1941
Oil on canvas
73x60,7cm

Private collection

1945년 8월 일제의 식민지배가 종식을 고하고 해방을 맞이했다. 해방의 감격 속에서 이쾌대는 새로운 민족미술의 건설 방향에 대해 고민했다. 그는 일제의 잔재를 벗은 새로운 미술을 만드는 것이야말로 우리 미술의 시급한 과제라 생각했다.

이쾌대는 그동안 연마한 탄탄한 실력을 바탕으로 장대하고 역동적인 군상들을 발표하였다. 수십 명이 한데 엉켜 있는 군상은 이쾌대가 지금까지 쌓아 온 인물화 기량과 조형감이 아낌없이 표출된 작품들이다. 이쾌대는 르네상스 미술부터 20세기 초 사회주의 리얼리즘까지 다양한 미술을 폭넓게 수용하였고, 여기에 한국의 역사적 상황과 전통의 색채를 결합함으로써 한국적인 리얼리즘 미술을 창조하였다. 이로써 국가와 민족의 운명을 그림으로 증언하고자 하는 이쾌대의 예술적 사명은 독자적인 회화로 꽃을 피웠다. 그러나 6.25전쟁이 일어나면서 민족미술에 대한 그의 꿈은 멈추고 말았다.

In August 1945, Japanese occupation ended and the liberation came in. Amidst the joy of liberation, Lee Quede was concerned about building up the direction of a new national art. He thought that creating a new art entirely free from the Japanese vestiges was the very urgent task given to him.

On the basis of the solid skills he had accumulated over the years, Lee drew many grand-scale paintings representing a dynamic mob scene of innumerable people. These paintings focused on the disorderly entanglement of a multitude of people clearly show his superb proficiency in a figure painting and his brilliant formative sense. Through these paintings, Lee newly created a Korean style of realism by absorbing various elements from the Renaissance art to the early 20th century socialist realism and combining them with Korea's historical situation and traditional colors. As such, Lee Quede's artistic mission to testify the brutal fate of a nation and people blossomed into an idiomatic and singular artwork. However, Lee's aspiring dream of developing a national art sadly came to a halt, as the Korean War broke out.

이쾌대
두루마기 입은 자화상

1940년대
캔버스에 유채
72x60cm

개인소장

Lee Quede
Self-portrait in Traditional Coat

1940s
Oil on canvas
72,2x60cm

Private collection

이쾌대
군상 IV

1948년 추정
캔버스에 유채
177x216cm

개인소장

Lee Quede
Group of People IV

c. 1948
Oil on canvas
177x216cm

Private collection

“이 세상 만물을 하나님이 창조해 낼 적에, 어떤 해 며칠날 유씨따님(유갑봉)과 이씨 아드님(이래대)이 서로 만나서 그날부터 그 두 사람의 사이에 온전하고 행복한 사랑이 싹터 영원토록 즐겁게 살라는 것을 미래의 두 젊은이들에 약속하셨나 봅니다.”

유갑봉에게 보낸 연애편지

“When God created all things in the universe, he must have promised two people, Yu' s daughter(Gapbong) and Lee' s son(Quede) that one day they would meet and from that day kindle a flawless, lucky love and live happily ever after.”

Love Letter to Yu Gapbong

“기어코 고대하던 우렁찬 북소리와 함께 감격의 날은 오고야 말았습니다. 경성의 화가들도 ‘뭉치자 영키자 다투지 말자’ , ‘내나라 새 역사(役事)에 조약돌이 되자’ 이와 같은 고무한 표언 밑에 단결되어 나라 일에 이바지하고 있습니다.”

1945년 8월 진환에게 보낸 편지

“Finally the triumphant day that we yearned for has come with the sound of drums. The artists in Kyeongseong are uniting under noble phrases such as ‘Unite, Tangle, Don’t fight’ and ‘Become a pebble in the new mission of our nation’ to do their part for the country.”

Letter to Jin Hwan in August 1945

장소

Venue

관람시간

Date

관람료: 무료

국립현대미술관 덕수궁관

National Museum of Modern and Contemporary Art, Deoksugung

화.토.금.일 10 am. - 7 pm.

22 July, 2015 - 01 November, 2015

02.2022.0600

1, 2전시실

1, 2 exhibition hall

수.토 10 am. - 9 pm.

Closed on Mondays

www.nmca.go.kr

*월요일이 공휴일인 경우 그 다음의 평일이 휴관

(Tue, Thu, Fri, Sun) 10 am. - 7 pm.

*입장시간: 관람종료 1시간 전까지 가능

(Wed, Sat) 10 am. - 9 pm.

주최 ORGANIZED BY

후원 SUPPORTED BY

주최 KOREAN AIR

후원 SPONSORED BY

