

McArthur Binion (b. 1946, Macon, MS; lives and works in Chicago, IL) combines collage, drawing, and painting to create autobiographical abstractions of painted minimalist patterns over an “under surface” of personal documents and photographs. From photocopies of his birth certificate and pages from his address book, to pictures from his childhood and found photographs of lynchings, the poignant and charged images that constitute the tiled base of his work are concealed and abstracted by grids of oil stick. From a distance, the complexly layered works appear to be monochromatic minimalist abstractions that have led many to compare his work to that of Jasper Johns, Robert Rauschenberg, or Brice Marden. However, while his contemporaries focused more on materiality, abstraction, and in some cases the social and political climate of the time, Binion’s works are intensely personal and deeply dedicated to the rigorous process of making a painting. Upon closer inspection, these monochromatic abstractions come into focus: the perfect grid becomes a series of imperfect laboriously hand-drawn lines, behind which emerge intimate details of Binion’s identity and personal history. Binion’s gridded compositions impose rational order onto the layers of personal history, allowing only fragments of information from his birth certificate to be read, or details of his mother’s face to be identified—but never enough to be immediately legible. Having begun his career as a writer, Binion is highly influenced by language and music, as can be seen in his titles and in the ways that he layers information to be “read” rather than simply seen. The tension that exists between the grid and the artist’s visible gestures is not unlike that of jazz music, which merges improvisation with the order of a musical composition.

Chung Sang Hwa (b.1932, Yeongdeok, South Korea; lives and works in Yeosu, South Korea) is a leading figure in Korea’s Dansaekhwa movement. His signature technique involves applying paint to canvas, allowing it to dry, removing parts of it, and repainting—an iterative process of “removing and filling.” This labor-intensive process leaves physical traces that mark the passage of time. Though his surfaces may appear uniformly patterned, they are composed of delicate variations in texture and fissure. Chung’s “square,” through repetition and accumulation, becomes a quietly resonant painterly space. In 1953, during the Korean War, he entered the Painting Department at Seoul National University’s College of Fine Arts. After graduating in 1957, Chung began his career as an instructor at Incheon Teacher’s School. He soon became active in the Contemporary Artists Association and Actuel, both leading voices of Korean Avant-garde. During this period, he expressed the trauma of the Korean War through raw, *informel*-style works, using techniques like splattering, twisting, and tearing bold pigments to capture the era’s social unrest. His participation in the *Biennale de Paris* (1965) and *São Paulo Biennial* (1967) earned him international recognition. While his work in Paris maintained an *informel* style, hints of flattened forms began to appear. In 1969, determined to engage more deeply with global art currents, Chung relocated to Kobe, Japan. There, he moved away from expressive *informel* painting and toward a minimalist language of flat surfaces. Retaining methods of peeling and filling, he introduced new techniques like detaching and folding canvas. From 1973 onward, monochromatic grid paintings emerged, marking a decisive stylistic shift. Since the mid-1970s, his disciplined, repetitive grid structures have become the defining hallmark of his practice.

Stanley Whitney (b.1946, Philadelphia, PA; and lives and works in Bridgehampton, NY, and Parma, Italy) is a distinguished American abstract painter celebrated for his vibrant, grid-based compositions. After earning his BFA from the Kansas City Art Institute and an MFA from Yale School of Art in 1972, he relocated to New York City, immersing himself in the city’s dynamic art scene. Whitney’s early works were influenced by Abstract Expressionism and Color Field painting, but it was during his time in Italy in the 1990s that he developed his signature style. Inspired by the architectural forms of ancient Roman structures and Etruscan artifacts, he began creating rhythmic grids of color blocks, drawing parallels between the structured chaos of New York City and his compositions. Whitney’s practice is deeply rooted in improvisation and intuition. He often likens his process to jazz music, where each color choice informs the next, creating a harmonious yet unpredictable visual rhythm. Beginning with a single stripe of color in the top-left corner, he methodically builds his compositions across the canvas, embracing the interplay between structure and spontaneity. Beyond painting, Whitney has explored other mediums, including monotypes, drawings, and stained glass.

Yun Hyong-keun (1928–2007, Cheongju, South Korea) is widely regarded as one of the most important Korean artists of the late 20th century and a key figure in the *Dansaekhwa* movement. Yun lived through Korea’s turbulent modern history, including colonial rule, war, and dictatorship—experiences that deeply shaped his worldview and practice. After graduating from Hongik University in 1957, he began teaching art and held his first solo exhibition in 1966 at the Press Center Gallery. However, it wasn’t until 1973, following personal hardship and imprisonment under Korea’s authoritarian regime, that he devoted himself fully to painting. Working with cotton or linen canvases laid on the floor, Yun methodically applied vertical bands of ultramarine blue and burnt umber oil paint—what he called “the color of heaven” and “the color of earth.” These two tones, repeatedly layered until the forms glowed at the edges, came to define his idea of “Gate of Heaven and Earth”. Rejecting ornamentation or expressive gestures, Yun embraced a strict minimalism that reflected both the humility of nature and a personal philosophy of restraint, simplicity, and spiritual endurance. His compositions evoke the presence of ancient trees, earth, and time-worn surfaces, with each work exuding a quiet dignity and meditative power. His later works became even more pared down, but remained faithful to the same disciplined process for over 40 years. Yun’s work resonates for its aesthetic purity but for its philosophical depth and profound emotional resonance. His brushstrokes—products of intense mental and physical discipline—manifest energy and presence that transcend the visible.

Curator Biography

Tae Um is a curator, critic, and founder of the art agency Creative Resource, based in New York and Seoul. He holds a bachelor’s degree from the Korea National University of Arts and a master’s from Christie’s Education in New York. He is a contributing writer for publications such as *Seoul Economic Daily* and *Public Art*. Um’s collaborations span major art fairs, including Kiasf and Frieze, as well as projects in media content curation and art logistics. His curatorial work includes exhibitions such as *Wonderland* at Lehmann Maupin Seoul.

맥아서 비니언 (1946년 미국 미시시피주 메이컨 출생, 현재 일리노이주 시카고 거주 및 작업)은 콜라주와 드로잉, 페인팅을 결합하여 사적인 문서와 사진의 표면에 격자무늬의 그리드(grid)를 중첩시키는 자전적 추상 작업을 한다. 그의 작품에는 작가 자신의 출생증명서, 주소록, 전화번호부, 유년 시절 그림과 흑인 린치 사진 등이 등장하는데, 이는 오일 스틱으로 그린 그리드로 인해 은폐되고 추상화된다. 거시적 관점에서 비니언의 작업은 그리드나 연속적인 형태, 반복과 같은 요소를 작품의 전략적 장치로 활용한다는 점에서 미니멀리즘 및 개념주의의 특징과 맞닿아 있다. 그러나 제스퍼 존스, 로버트 라이먼, 브라이스 마든과 같은 동시대 미술가들이 물질성, 추상성, 때로는 그 당시의 사회적·정치적 분위기에 더 집중했던 반면, 비니언의 작품은 지극히 개인적이며, 회화를 만드는 고된 과정 자체에 깊이 헌신되어 있다. 비니언의 단색 추상회화는 자세히 들여다보아야 점차 형태를 드러낸다. 완벽해 보이는 그리드는 사실 공들여 손으로 그린 불완전한 선들의 집합으로, 그 뒤에는 비니언의 정체성과 개인사가 담긴 친밀한 요소들이 보이게 된다. 비니언의 격자 형식 구성은 개인사를 질서 있게 배열하며, 그의 출생 증명서에서 일부 정보만 읽히거나, 자신의 어머니의 얼굴 일부만 식별 가능하게 하지만, 결코 즉각적으로 완전히 이해할 수는 없다. 실제 문학 작가로서 경력을 시작한 비니언은 언어와 음악에서 깊은 영향을 받았으며, 이는 그의 작품 제목이나 정보를 단순히 '보는' 것이 아니라 '읽도록' 겹겹이 쌓는 방식에서도 드러난다. 격자와 작가의 눈에 보이는 손동작 사이에 존재하는 긴장감은 즉흥성과 음악적 구성의 질서를 결합하는 재즈 음악과도 닮아 있다.

정상화(1932년 경북 영덕 출생, 현재 여주에서 거주 및 작업)는 한국 단색화 운동의 선구적 인물이다. 그의 대표적인 기법은 캔버스에 물감을 칠하고 건조시킨 후, 일부를 벗겨내고 다시 칠하는 '제거와 채움'의 반복적 과정을 통해 이루어진다. 이와 같은 노동집약적인 방식은 시간의 흐름을 기록하는 물리적 흔적을 남긴다. 이에 따라 화면은 일견 균일한 패턴처럼 보이지만, 섬세한 질감과 균열의 차이로 구성되어 있다. 정상화의 '사각형'은 반복과 축적을 통해 조용한 울림을 지닌 회화적 공간으로 탄생한다. 1953년 한국전쟁 중 서울대학교 미술대학 회화과에 입학하여 1957년 졸업 후 인천사범학교에서 교직 생활을 시작했다. 이후 현대미술가협회와 악튀엘(Actuel) 등의 아방가르드 단체에서 활발히 활동하며, 한국전쟁의 상처를 표현한 작품들을 발표했다. 이 시기의 작품은 물감을 흘뿌리거나 비틀고 찢는 등의 앵포르멜 기법을 통해 사회적 혼란과 시대적 아픔을 반영했다. 이후 1965년 파리비엔날레와 1967년 상파울루 비엔날레에 참가하면서 국제적인 주목을 받았다. 파리 체류 당시에도 앵포르멜 감성을 유지하였으나, 점차 평면적 형태가 드러나기 시작했다. 1969년, 세계 미술의 흐름에 보다 깊이 참여하고자 일본 고베로 이주한 작가는 점차 표현주의적 앵포르멜 회화에서 벗어나 평면적 언어의 미니멀리즘으로 전환하게 된다. '벗기고 채우는' 기존의 방식은 유지하되, 캔버스를 분리하거나 접는 새로운 기법을 도입했다. 1973년부터는 단색의 격자 회화가 등장하며 그의 작업은 결정적인 전환점을 맞는다. 1970년대 중반 이후, 규칙적이고 반복적인 격자 구조는 그의 작품 세계를 대표하는 양식이 되었다.

스탠리 휘트니(1946년 미국 펜실베이니아주 필라델피아 출생, 현재 뉴욕 브리지햄프턴과 이탈리아 파르마에서 거주 및 활동)는 생동감 있는 그리드 기반의 추상 회화로 잘 알려진 미국 작가이다. 휘트니는 캔자스시티 아트 인스티튜트에서 순수미술 학사를, 예일대학교 미술대학에서 석사를 1972

년에 취득한 후 뉴욕으로 이주했다. 초기 작품에서는 추상표현주의와 색면 회화의 영향을 받았지만, 1990년대 이탈리아에 머무는 동안 그의 독자적인 스타일을 확립하게 되었다. 고대 로마 건축물과 에트루리아 유물에서 받은 영감을 바탕으로, 휘트니는 색 블록을 리드미컬한 격자 구조로 배열한 작품을 창조하기 시작했으며, 뉴욕의 구조화된 혼란스러움과 자신의 작품 사이의 유사성을 드러냈다. 그의 작업은 즉흥성과 직관에 깊이 뿌리내리고 있다. 종종 자신의 창작 과정을 재즈 음악에 비유하며, 각각의 색 선택이 다음 색을 결정짓는 방식으로 조화를 이루면서도 예측 불가능한 시각적 리듬을 형성한다고 말한다. 휘트니는 보통 왼쪽 상단 모서리의 단일 색 띠에서 시작하여 캔버스를 가로질러 차례차례 구성을 쌓아가며 구조와 자발성의 상호작용을 수용하며 화면 전체에 걸쳐 체계적으로 구성을 구축해 나간다. 회화 외에도 모노타입, 드로잉, 스테인드글라스 등 다양한 매체를 탐구한다.

윤형근 (1928~2007, 충북 청주 출생)은 20세기 후반 한국을 대표하는 가장 중요한 작가 중 한 명으로 널리 평가받으며, 단색화 운동의 핵심 인물이다. 윤형근은 일제 강점기, 전쟁, 독재 등 격동의 한국 현대사를 온몸으로 겪으며, 이러한 경험들은 그의 세계관과 예술적 실천에 깊은 영향을 미쳤다. 1957년 홍익대학교를 졸업한 뒤 미술 교사로 활동을 시작했고, 1966년 프레스센터 화랑에서 첫 개인전을 열었다. 그러나 본격적으로 회화에 전념하게 된 것은 1973년, 개인적인 고난과 한국의 권위주의 정권 아래에서의 투옥을 겪은 이후로 1970년대 유신체제 아래 '반공법 위반'으로 수감된 작가가 겪은 고난과 시대에 대한 작가의 깊은 내면이 깃들여 있다. 위에서 아래로 굽은 선을 반복적으로 그려낸 빈 사각 공간은 언어로 설명할 수 없는 침묵과 저항의 감정을 담은 여백으로 기능한다. 윤형근은 1969년과 1975년 상파울루 비엔날레, 1995년 베니스 비엔날레, 2000년 광주 비엔날레 등에서 국제적으로 작품을 전시했다. 2018년 국립현대미술관 서울관에서 열린 대규모 회고전은 이후 베니스에서도 전시되었으며, 그의 세계적 위상을 알리는 중요한 이정표가 되었다.

윤형근은 바닥에 펼친 면 또는 리넨 캔버스 위에 청색과 다색 유화를 수직의 띠 형태로 차분히 덧칠하는 방식으로 작업했는데, 그는 이 두 색을 각각 "하늘의 색"과 "땅의 색"이라 불렀다. 이 두 색을 반복적으로 덧입혀 가장자리가 은은히 빛날 때까지 겹칠 때, 그의 '하늘과 땅의 문'이라는 개념이 구현되었다. 장식이나 감정적인 표현을 철저히 배제한 그는 자연의 겸허함과 절제, 단순함, 영적인 인내를 반영한 엄격한 미니멀리즘을 추구했다. 그의 작품은 고목, 대지, 시간의 흔적을 떠올리게 하며, 조용한 품격과 깊은 명상적 힘을 지닌다. 후기 작품으로 갈수록 더욱 간결해졌지만, 40년 이상 동일한 엄격한 작업 방식에 충실했다. 그의 회화는 미학적 순수성뿐만 아니라 철학적 깊이와 감정적 울림으로 관객과 교감하며, 그의 붓질은 치열한 정신적·육체적 수련의 결과로서, 눈에 보이는 형상을 넘어선 에너지와 존재감을 드러낸다.

기획자 소개

엄태근은 뉴욕과 서울을 기반으로 활동하는 큐레이터이자 평론가, 아트에이전시 크리에이티브 리소스(Creative Resource)의 설립자이다. 한국예술종합학교에서 학사, 뉴욕 크리스티 에듀케이션에서 석사를 마친 그는 서울경제, 퍼블릭아트 등에 칼럼을 기고하고 있다. '키아프(Kiaf)', '프리즈(Frieze)' 등 아트페어와 미디어 콘텐츠 및 운송 관련 협업을 하고 리만머핀 서울의 <원더랜드> 등 전시도 기획한 바 있다.