

Expansion

확장

Connection

이음

2026년 K-뮤지엄
지역 순회 전시 및 투어 지원사업

2026. 5. 4 - 12. 30

Connection

이음

확장
Expansion

The Chung Young Yang Embroidery Museum
Sookmyung Women's University

 문화체육관광부

 대한국립박물관협회
THE KOREAN MUSEUM ASSOCIATION

 숙명여자대학교 경명양자수박물관
THE CHUNG YOUNG YANG EMBROIDERY MUSEUM, SOOKMYUNG WOMEN'S UNIVERSITY

〈이음-확장〉특별전

숙명여자대학교 정영양자수박물관 | 2026. 5. 4~12. 30

〈이음-확장〉순회전

대구섬유박물관 | 2026. 8. 26~9. 30

목차

Contents

4	서문 Director's Foreword
8	이음-확장 Connection – Expansion
10	공동체 문화, 노동과 연대의 ‘아메리칸 퀼트’ American Quilts: Symbols of Community, Labor, and Solidarity
26	검손과 균형의 미학, ‘조각보’ Jogakbo: The Aesthetic of Modesty and Balance
40	미래의 직물을 상상하는 현대 섬유예술 Contemporary Fiber Art
53	기획의 글 Curatorial Essay 이음의 미학: 직물 위에 기록된 문화·정체성·예술적 실험 홍경아 (숙명여자대학교박물관 학예팀장) The Aesthetic of Connection: Culture, Identity, and Artistic Experiments Documented on Textile Hong Kyoung-A Ph.D. (Chief Curator, Sookmyung Women's University Museum)
68	참여작가 Participating Artists

공예는 일상의 기물을 제작하는 가치 창조 활동입니다. 공예는 오랜 시간에 걸쳐 시대에 부합하는 소재와 제작 방식, 그리고 미적 조화를 계승해 왔으며, 실용성을 바탕으로 때로는 조형적 가능성까지 확장해 왔습니다. 인간의 삶을 풍요롭게 해온 공예는 시대의 흐름 속에서 지역적 특수성과 제작자의 손길을 담아내며 그 성격과 개념을 다양하게 변화시켜 왔습니다. 그중에서도 섬유공예는 자수, 직조, 염색, 패치워크, 퀼트 등 다양한 기술적 작업에서부터 조형적 표현에 이르기까지 예술적 영역을 넓혀왔습니다. 섬유공예는 실용성을 넘어 회화적 표현이 자유롭고 다양하다는 점에서 '섬유미술' 또는 '섬유예술'로서 독자적인 영역을 구축하고 있습니다.

정영양자수박물관은 2004년 개관 이래 전통 섬유의 예술성을 조명하는 전시와 연구를 꾸준히 이어오고 있습니다. 이러한 기반 위에서 <Wearable Art: 예술을 입다>, <Threads of Splendor: 천자만홍을 짓다>, <제왕의 사람들: 한국과 중국의 관료 복식 전시>, <Imagination: 섬유공예의 생각>, <업사이클링으로 미래를 만든다> 등 매해 의미 있는 특별전을 개최해 왔습니다.

<Wearable Art: 예술을 입다> 전에서는 미국과 국내 섬유 작가들이 동서양의 주제와 시각적 기법을 융합하여 의복에 삶의 이야기를 담아냈습니다. <Threads of Splendor: 천자만홍을 짓다> 전에서는 박물관 소장 섬유 유물의 문양을 현대 의상에 접목하는 작업을 선보였습니다. 이를 통해 전통 수공예의 기술적 숙련도와 높은 심미적 완성도를 다시 한 번 확인할 수 있는 계기를 마련하였습니다.

또한 <제왕의 사람들: 한국과 중국의 관료 복식> 전에서는 조선시대와 청대 관료의 복식과 초상화를 함께 전시하여, 자수 문양을 비롯한 복식 요소를 통해 당시 지배계층의 사회문화적 이상을 비교·분석할 수 있도록 하였습니다. <Imagination: 섬유공예의 생각> 전은 소장 유물을 현대 섬유예술가들의 창작적 도약을 위한 영감의 장으로 확장하고자 기획되었습니다.

2025년 <섬유예술의 역사를 기록하다> 전에서는 기원전부터 근대 이전까지의 동아시아 섬유예술을 소개하며, 종교복·혼례복·관복 등 다양한 예복을 통해 그 역사와 전통을 조명하였습니다. 이를 통해 동아시아 섬유예술의 지역적 특성과 상호 교류의 양상을 살펴볼 수 있었습니다.

이번 전시는 과거의 섬유 유물을 현대 작가의 시선으로 재해석하여 새로운 창작으로 확장한 자리로, 과거와 현재 예술의 조화를 보여주는 의미 있는 시도입니다. 전시에 활용된 17세기부터 19세기의 아시아 보자기와 19세기 미국의 퀼트 등 박물관 소장품은 동아시아 전통 직물의 의미와 사회적 기능을 잘 보여주는 대표적인 패치워크 유물입니다.

현대 섬유예술가들은 이러한 유물에서 모티브를 얻어 동시대의 시간성과 장소성, 그리고 미학을 반영하는 방식으로 작품을 재구성하였습니다. 이를 통해 섬유예술이 인간의 삶 속에 어떻게 스며들어 이어져 왔는지를 보여주며, 동시에 다양한 재료와 기술의 변화 속에서 디자인의 시대성이 어떻게 반영되는지를 이해하는 기회를 제공합니다.

본 전시를 위해 귀중한 시간과 노력을 아끼지 않으신 숙명여자대학교 문시연 총장님과 정상현 문화원장님, 박물관 학예팀, 그리고 한국의 대표적인 섬유 작가 여러분께 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 특히 대한민국 섬유 산업의 중심지인 대구에서 순회전시가 개최되어 더 많은 시민들과 만날 수 있도록 지원해주신 '2026년 K-뮤지엄 지역 순회 전시 및 투어 지원사업' 사업의 발전을 기원하며, 한국박물관협회에도 감사의 뜻을 전합니다.

정영양
숙명여자대학교 정영양자수박물관 관장
설원재단 창립자

Director's Foreword

Craft is a value-creating activity, through which everyday objects are made. For a long time, materials, production methods, and aesthetic harmony that stayed current with the times have been passed down through craft, which boundaries were occasionally pushed to pursue a formative approach that is based on practicality. As a practice that enriches our lives, craft has not only captured regional distinctiveness and the handiwork of creators, but also has adapted various characteristics and concepts throughout time.

Especially, the artistic range of fiber craft spans from works based on various techniques, such as embroidery, weaving, dyeing, patchwork, and quilting, to sculptural methods. Fiber craft has developed into a distinct field known as “textile art” or “fiber art” based on its free and diverse pictorial expression that emerges beyond practicality.

Since its opening in 2004, the Chung Young Yang Embroidery Museum has consistently organized exhibitions and conducted research that focus on the artistic value of traditional fiber. Based on this foundation, the museum presents a special exhibition each year: <Wearable Art: Inspiration in Thread>, <Threads of Splendor>, <Serving the Celestial Throne: Court Officials' Robes of Qing China and Joseon Korea>, <Imagination: Ideas on Fiber Art>, and <Creating the Future through Up-cycling>.

In <Wearable Art: Inspiration in Thread>, American and Korean fiber artists shared their life stories through clothing by using visual techniques to represent Eastern and Western themes. As for <Threads of Splendor>, artists presented contemporary costumes with designs derived from the museum's fiber collection. These exhibitions provided an opportunity to revisit the mastery of technique and aesthetic execution in traditional handicraft.

The exhibition, <Serving the Celestial Throne: Court Officials' Robes of Qing China and Joseon Korea>, served as a platform to compare and analyze the sociocultural ideology of the ruling class based on embroidery patterns and other garment elements featured in the court officials' robes from the Korean Joseon period and Chinese Qing dynasty that were combined with portraits. The role of the museum's collection expanded through the exhibition, <Imagination: Ideas on Fiber Art>, serving as a source of inspiration for contemporary fiber artists to take a creative leap.

In 2025, <Recording the History of Fiber Art> introduced East Asian fiber art that spans from BCE to the premodern era, and highlighted its history and tradition through various ceremonial wear including religious attire, wedding garments, and court official robes. The exhibition examined regional characteristics and patterns of mutual exchanges in East Asian fiber art.

This year's exhibition is significant in a sense that it aims to highlight the harmony between art from the past and present by inviting contemporary artists to reinterpret historical fiber artifacts through their own perspective and develop them into new creations. The museum collection on exhibit, including Asian wrapping cloths that were used between the 17th century and 19th century, as well as American quilts from the 19th century, are the main patchwork artifacts that showcase the meaning and social function of East Asian traditional textiles.

Inspired by the motifs found in these artifacts, contemporary fiber artists reconstruct their works by integrating concurrent temporality and placeness, as well as aesthetics. Thus, these works not only show how fiber art has integrated in our lives, but also provide an opportunity to understand how design reflects the spirit of the times regardless of changes in various materials and technology.

I would like to express my greatest gratitude to the president of Sookmyung Women's University, Moon Si Yeun, the director of Sookmyung Cultural Center, Jeong Sang Hyun, the museum's curatorial team, and the leading fiber artists in Korea, who have devoted their precious time and effort to this exhibition. Especially, I would like to thank the Korean Museum Association and extend my best wishes for growth and success of the '2026 K-Museum Regional Touring Exhibition and Tour Support Project,' which helped the exhibition to be held in Daegu, the heart of Korean textile industry, and engage with a wider audience.

Young Yang Chung, Ph.D.

Director, The Chung Young Yang Embroidery Museum
Founder and CEO, Seol Won Foundation

이음 Connection

이음 확장
Connection — Expansion

Expansion 확장

이 전시는 19세기 아메리칸 퀼트와 아시아 조각보 그리고 현대 작가들이 함께 이어온 미학적 지평을 보여준다. 서로 다른 대륙과 시대, 다른 문화적 감수성에서 출발한 세 흐름은 ‘이음’이라는 공통의 언어로 만나, 전통을 재해석하고 미래의 직물 예술을 상상하는 하나의 장(場)을 형성한다.

미국 퀼트는 삶의 기록이자 공동체의 역사로서, 반복된 패턴과 구조적 리듬을 통해 인간의 경험을 담아 왔다. 반면 아시아 조각보는 남은 천의 재생을 통해 새로운 의미를 부여하는 절제된 미감 속에서 균형과 순환의 철학을 표현해 왔다. 두 전통은 서로 다르게 보이지만, 삶의 파편을 이어 새로운 세계를 만든다는 본질에서 깊이 연결되어 있다.

여기에 현대 작가들의 작품으로 직물 예술은 다시 진화한다. 이들은 전통적 기술과 재료를 바탕으로 섬유예술에서 설치까지 폭넓게 확장하며, 기존의 ‘패치워크’ 개념을 미래적 감각으로 재구성한다. 천과 실의 물성을 넘어, 사회적 관계·정체성·환경·기억 등 동시대적 질문들을 직조하는 작업은 퀼트와 조각보가 지닌 서사적 힘을 새롭게 확장하고 있다.

이 전시는 단순한 문화 간의 비교가 아니라, 과거와 현재, 지역과 세계, 장인성과 실험성이 만나는 창조적 협업의 장이다. 서로 다른 조각보들이 만나 경계를 잇고, 새로운 감각을 만들어 내며, 전통의 시간을 오늘의 감각으로 다시 이어준다.

2026년은 숙명여자대학교 창학 120주년이 되는 해이다. 숙명의 오랜 문화 전통이 이번 전시를 통해 어떻게 미래의 예술로 이어지는지를 경험하게 되기를 바란다.

19th century American quilts and Asian *jogakbo* are presented in this exhibition, which also showcases the aesthetic prospect carried on by contemporary artists. Three themes originating from different continents, eras, and cultural sensitivities are pieced together based on the shared terminology of ‘ieum(connection)’ to form a single platform in which tradition is reinterpreted and the future of textile art is envisioned.

As records of life and part of communal history, American quilts have human experiences displayed in repetitive patterns and structural rhythm. On the other hand, Asian *jogakbo* conveys the philosophy of balance and circulation in a restrained aesthetic sense that assigns new significance through the process of recycling leftover fabric. Although the two traditions appear different from one another, they are both deeply connected in aspects of their nature of creating a new world by piecing slices of life.

Here, textile art evolves once more in the hands of contemporary artists, whose works vastly range from fiber art to installations. Although their practices are based on traditional techniques and materials, these artists reorganize the existing concept of ‘patchwork’ in a futuristic sense. Thus, the artists expand the narrative power of quilts and *jogakbo* by transcending the materiality of fabric and thread, as well as weaving contemporary questions such as social relations, identity, environment, and memories into their works.

This exhibition is not a simple comparison between cultures, but provides a creative collaborative platform between the past and present; local and global; mastery and experimental. When different pieces are aligned side-by-side, new senses emerge, while years of tradition is reconnected with the mentality of the present.

The year 2026 celebrates the 120th anniversary of the foundation of Sookmyung Women’s University. We hope you will experience how the long cultural tradition of Sookmyung connects with art of the future through this exhibition.

공동체 문화, 노동과 연대의 '아메리칸 퀼트'

American Quilts: Symbols of Community, Labor, and Solidarity

아메리칸 퀼트는 오랜 세월 동안 일상의 필요에서 비롯되어, 공동체와 역사를 기록하는 예술로 성장해 왔다. 이 전시는 실용적 침구로 출발한 퀼트가 어떻게 여성들의 손끝에서 기억과 희망, 정체성을 품은 문화적 언어로 변모했는지를 보여준다.

17세기 유럽 이주민들이 추운 겨울을 견디기 위해 조각 천을 붙이고 이어, 생활에 필요한 것들을 만들었다. 개척 시대에는 공동체가 모여 함께 만들던 '퀼팅 비 (Quilting Bee)'가 형성되며 이 문화는 서로를 지지하는 사회적 장치가 되어 지역이나 집안의 독자적인 패턴이 생겨나면서 스토리텔링 기능도 강화되었다. 남북전쟁 시기에는 자유와 연대, 희망을 떠올리는 상징적 메시지의 퀼트가 등장했다.

이후 대공황 시기의 절약 정신, 아미시 공동체의 절제된 미감, 아프리카계 미국인 여성들의 강렬한 표현까지 아메리칸 퀼트는 다양성과 변화의 역사를 품고 발전해 왔다. 바느질과 관련된 잡지가 생기면서 퀼트의 패턴이 배포되고 활성화되었고 유행하는 디자인들이 전국적으로 사용되기도 하였다. 오늘날 퀼트는 단순한 공예를 넘어, 직물 위에 기록된 한 나라의 문화·정체성·예술적 실험을 보여주는 독창적인 시각 예술로 자리 잡았다.

For centuries, American quilts were made to fulfill basic needs in everyday life, however, they have evolved into an art form that serves as records of community and history. This exhibition presents how practical bedspread quilts transformed into a handmade cultural language that communicates memories, hopes, and identities by women.

In the 17th century, European immigrants put pieces of fabric together to make daily necessities that would help them endure the cold winter. Afterwards, during the American frontier era, 'Quilting Bee' gatherings were organized by community members to make quilts together and served as a social medium through which members could support one another. Especially, this culture reinforced the role of storytelling of quilts as unique patterns began to emerge in each local region or household. Later, during the Civil War, symbolic messages of freedom, solidarity, and hope began to appear in quilts.

Since then, American quilts have changed due to the diversification and transitions in society over time, for example, the frugal mentality during the Great Depression; the restrained aesthetic sense of the Amish; the vibrant and powerful styles of African Americans. Furthermore, the publishing of sewing magazines channeled the distribution and widespread usage of quilt patterns, while popular designs were used nationwide. Quilts are no longer considered as a simple craft practice, but it is now established as a unique visual art form that conveys national culture, identity, and artistic experiments on textile.

로그 캐빈 퀼트

로그 캐빈 퀼트는 '중심-확장' 구조를 가진 전통 퀼트로, 집·가족·공동체의 상징을 담은 미국 퀼트의 대표 양식이다. 19세기 미국 개척 시대에 널리 퍼진 패턴으로 '로그 캐빈(Log Cabin)'은 통나무집을 뜻한다. 개척민에게 집은 안식·생존·가족의 중심이었고, 그 개념이 퀼트 구조에 반영된 것이다. 로그 캐빈 퀼트는 중심 사각형을 둘러싸며 천 조각을 덧붙여 나가는 구조로 밝고 어두운색의 대비는 질서와 균형을 만드는 퀼트의 가장 보편적인 양식이다. 중심에서 시계방향으로 균형 있게 확장하는 클래식 로그 캐빈 퀼트와 블록들이 모여 다이아몬드 형태를 이루는 반 레이징 퀼트 등 다양한 종류의 연계 문양들이 있다.

Log Cabin Quilt

A Log Cabin Quilt, which is a traditional quilt that has a 'center-outward' structure, is one of the most popular quilt patterns that symbolize home, family, and community. The name of this quilt originates from its design, which resembles a log cabin, and has widely spread in America since the 19th century American Frontier. For the pioneers, home was central to one's sanctuary, survival, and family. This concept is reflected in the quilt's structure, where fabric strips are pieced to the center square in an outward spiral, while the order and balance found in the composition is mainly due to the contrast between light and dark colors, which is the most common characteristic found in quilts. There are various design patterns that are similar, such as the Classic Log Cabin Quilt, where pieces are added in a consistent clockwise direction from the center and the Barn Raising Quilt in which the blocks are pieced together in a diamond formation.

1 로그 캐빈 반 레이징 퀼트 Log Cabin Barn Raising Quilt

미국 19세기
America, 19th century

길이(L) 229cm
너비(W) 181cm

로그 캐빈 퀼트를 기본으로 하여 블록들이 모여 다이아몬드 형태를 이루는 것이 반 레이징(Barn Raising) 퀼트이다. 로그 캐빈 반 레이징 퀼트는 통나무를 쌓듯 중심 사각형을 둘러싸며 천 조각을 덧붙여 나가는 구조에서 나아가 밝고 어두운 색의 대비 구성을 만들어 멀리서 보면 다이아몬드 문양이 보이게 한다.

A Log Cabin Barn Raising Quilt is a Log Cabin variation in which blocks are pieced together to form a diamond pattern. This diamond design is visible from a distance due to the contrast between light and dark colors created by the structure of pieces of fabric that are added to the center square in an outward spiral.

이음 확장
Connection — Expansion

2

베이비 블록스 퀼트 Baby Blocks Quilt

미국 19세기
America, 19th century

길이(L) 184cm
너비(W) 179cm

베이비 블록스 퀼트는 사각형 블록을 반복해 이어 붙인 가장 기본적인 퀼트 형식이다. 단순한 구조 속에서 서로 다른 천과 색이 만나 조화를 이루며, 정사각형 블록들이 반복적으로 쌓아 가는 문양이다. 베이비 블록스 퀼트는 질서 정연한 구조 안에서 색과 패턴의 미묘한 변주를 통해 다양한 패턴을 만들 수 있다.

A Baby Blocks Quilt is the most basic type of quilt design where square blocks are pieced together in a repetitive pattern. It is a simple design that blends different types of fabric and color schemes with square blocks that are stacked repeatedly. Thus, various designs can be created through subtle variations of colors and patterns within a systematic structure.

로그 캐빈 선샤인 앤 새도우 퀼트 Log Cabin Sunshine and Shadow Quilt

미국 19세기
America, 19th century

길이(L) 202cm
너비(W) 198cm

로그 캐빈 퀼트는 중앙의 사각형을 중심으로 천 조각을 차례로 덧대어 나가는 방식으로 구성되는데 선샤인 앤 새도우 패턴에서는 이 구조를 활용해 밝은색 계열과 어두운색 계열을 명확히 구분한다. 한쪽은 햇빛을 상징하는 밝은색으로 다른 한쪽은 그림자를 상징하는 어두운색으로 대비가 반복되며 대각선, 지그재그, 혹은 입체적인 착시 효과를 만드는 것이 특징이다.

The Sunshine and Shadow Quilt design is based on the structure of a Log Cabin Quilt, where strips of fabric are stacked outwards from the center square block, however there is a clear distinction between light and dark color schemes.

Especially, this design creates an illusion of diagonals, zigzags or three-dimensions with its strong color contrast, where one side is focused with bright colors to symbolize sunshine, while the other side is covered with dark colors that represent shadows.

이음 확장
Connection — Expansion

‘이음’은 단순한 봉제가 아니라 삶을 잇는 행위입니다.
이음은 기억과 관계, 시간과 감정을 이어주는 문화적 언어가 됩니다.

‘*Ieum*’ is a word that is not only used in sewing,
but also refers to the act of ‘connecting’ different lives.
‘*Ieum*’ becomes a cultural language that connects memories and
relationships, time and emotions.

4 로만 스트라이프스 퀼트 Roman Stripes Quilt

미국 19세기
America, 19th century

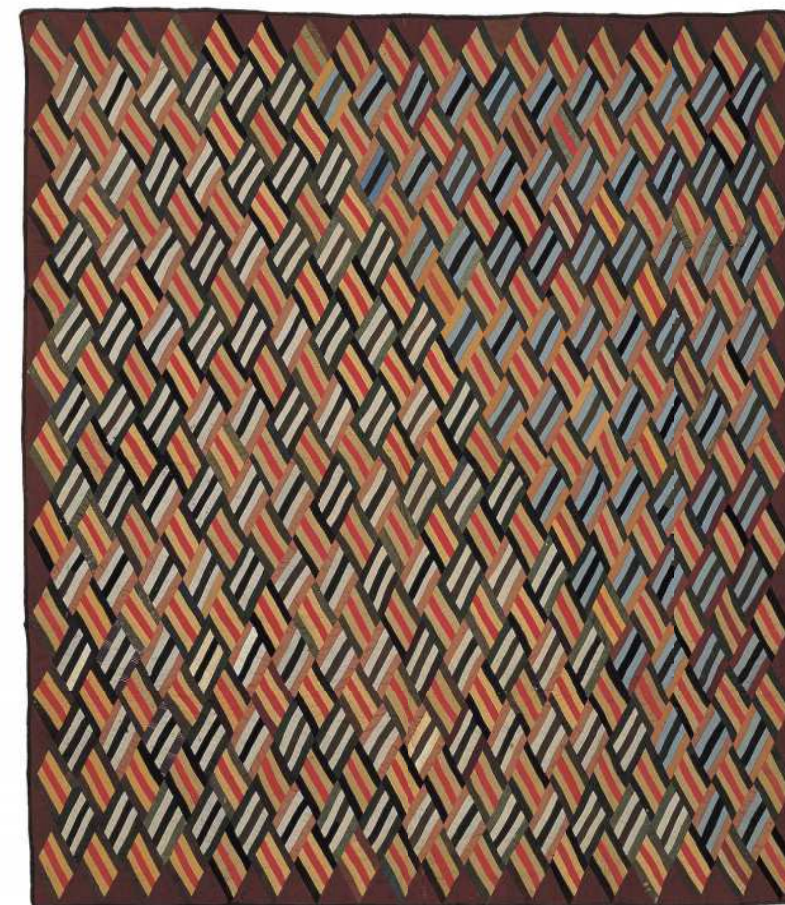
길이(L) 204cm
너비(W) 177cm

‘로만 스트라이프스’라는 이름은 고대 로마 건축과 장식에서 보이는 규칙적인 선의 반복을 연상시키는 데서 유래되었다. 이는 질서, 균형, 구조미를 중시하는 미학적 개념과도 연결된다. 로만 스트라이프스 퀼트는 폭을 조절하여 서로 다른 직선형 스트립(strip)들을 나란히 이어 구성하는 방식이 특징이다.

로만 스트라이프스 퀼트는 길게 이어지는 천 조각의 반복을 통해 리듬감과 방향성을 강조하는 전통 퀼트 패턴으로 단순한 구조 속에서 색과 배열에 따라 다양한 시각적 변화를 만들어낸다.

The name Roman Stripes Quilt originates from its systematic and repetitive pattern of lines that resembles that of ancient Roman architecture and decoration. It is also related to the aesthetic concept that values the beauty of order, balance, and structure. The composition of this quilt is distinguished by different strips of lines that are pieced together side-by-side by altering its width.

Although a Roman Stripes Quilt is a traditional quilt pattern, where a sense of rhythm and direction is highlighted with a long sequence of repetitive strips of fabric, it creates various visual effects according to the color layout and arrangement based on a simple structure.

5 로그 캐빈 파인애플 퀼트
Log Cabin Pineapple Quilt

미국 19세기
America, 19th century

길이(L) 189cm
너비(W) 160cm

로그 캐빈 파인애플 퀼트는 전통적인 로그 캐빈 기법에서 확장된 형태로, 중심을 기준으로 삼각형 스트립을 방사형으로 쌓아 올리며 완성된다. 파인애플을 닮은 구조적 패턴은 반복과 균형 속에서 강한 리듬감을 만들어내며, 빛과 색의 대비를 더욱 선명하게 드러낸다. 복잡한 구조 속에서도 질서가 유지되는 이 퀼트는 전통 기법의 깊이와 현대적인 조형미가 공존하는 작품이다.

The Pineapple Quilt design is a variant of a Log Cabin Quilt, where triangle strips are pieced together from the center and are stacked outwards. This pineapple shaped structural pattern has a repetitive and balanced feature which not only creates a dynamic rhythm, but also sharpens the contrast of light and color. The profoundness of traditional techniques and contemporary formative beauty co-exists in this quilt, where order can be found in such a complex structure.

6 나인 스타 퀼트
Nine Star Quilt

미국 19세기
America, 19th century

길이(L) 195.5cm
너비(W) 200cm

스타 퀼트는 별 모양을 중심으로 구성된 퀼트로 특히 북미 원주민 사회에서 명예·축복·공동체 정신을 상징하는 의례적 직물이다. 19세기 후반, 미국 중서부 평원 지역에서 유럽식 패치워크 기법과 원주민 문화의 결합으로 만들어졌으며 매우 정교한 별 모양의 기하학적 구조와 강렬한 색대비가 특징이다. 스타 퀼트는 명예, 축복, 기억 등 관계와 정체성을 상징하여 공식적인 의례에 사용된다.

The Star Quilt design is arranged around a star pattern that is positioned in the center. In particular, the native Americans considered Star Quilts as ceremonial garments that symbolize honor, blessings, and communal spirit. During the late 19th century, this design was created in the Midwestern plains of the United States. Based on the combination of European patchwork techniques and native American culture, the Star Quilt design features a geometric structure of a detail-oriented star pattern and a strong color contrast. Star Quilts are used in official ceremonies as it represents relations and identities such as honor, blessings, and memories.

이음 확장
Connection — Expansion

7

아미시 퀼트 Amish Quilt

미국 19세기
America, 19th century

길이(L) 212cm
너비(W) 168cm

아미시 퀼트는 종교적 신념에 따라 절제된 삶을 실천해 온 아미시 공동체에서 제작된 퀼트이다. 장식을 최소화한 단순한 기하학 구조와 깊은 단색 대비는 겸손, 질서, 공동체 중심의 가치를 반영한다. 기능적 생활 용품으로 시작된 이 퀼트는 오늘날 절제된 색 면과 구조적 아름다움으로 현대 미술적 감각 속에서 재조명되고 있다.

Amish Quilts refer to those that were created by the Amish who live a modest life based on their religious faith. With features of a simple geometric structure with minimal decoration and a strong contrast of solid colors, this quilt design reflects humility, order, and community values. Although this quilt was originally made for practical reasons, today it is being re-evaluated from a contemporary art perspective for its conservative color blocks and structural beauty.

20

8

크레이지 퀼트 Crazy Quilt

미국 19세기
America, 19th century

길이(L) 193cm
너비(W) 189cm

크레이지 퀼트는 1880년대 전후 빅토리아 시대의 장식적 취향을 반영하여 미국의 중·상류층 여성들 사이에서 유행한 장식 퀼트이다. 실크와 벨벳 같은 고급 원단, 화려한 자수 스티치가 특징이며, 실용성보다는 장식과 취향의 표현이 중심이 된다.

겉보기에는 무질서해 보이지만, 각 조각과 자수는 치밀하게 계획된 결과로, 당시 여성들의 손기술과 문화적 교양을 드러내는 사회적 상징물이었다.

A Crazy Quilt is a decorative quilt that became popular among middle- and upper-class American women, reflecting the decorative tastes of the Victorian era around the 1880s. Especially, it is designed for decoration, rather than for practical use, and shows one's taste with the use of high-quality fabrics such as silk and velvet, as well as fancy satin stitch.

The design may look chaotic from the outside, however, it serves as a social representation of women's handicraft skills and cultural sophistication due to level of detail devoted in each patch block and embroidery.

이음 확장
Connection — Expansion

21

크레이지 퀼트
Crazy Quilt

미국 19세기
America, 19th century

길이(L) 170cm
너비(W) 167cm

크레이지 퀼트는 다양한 천 조각과 자수를 통해 제작자의 삶의 흔적, 가족 간의 관계, 기념적인 사건 등을 표현함으로써 한 가정의 기억과 역사를 시각적으로 보존하는 기록적 기능을 수행한 문화적 산물이다. 이는 천으로 만든 가족 앨범과 같은 역할을 하였다.

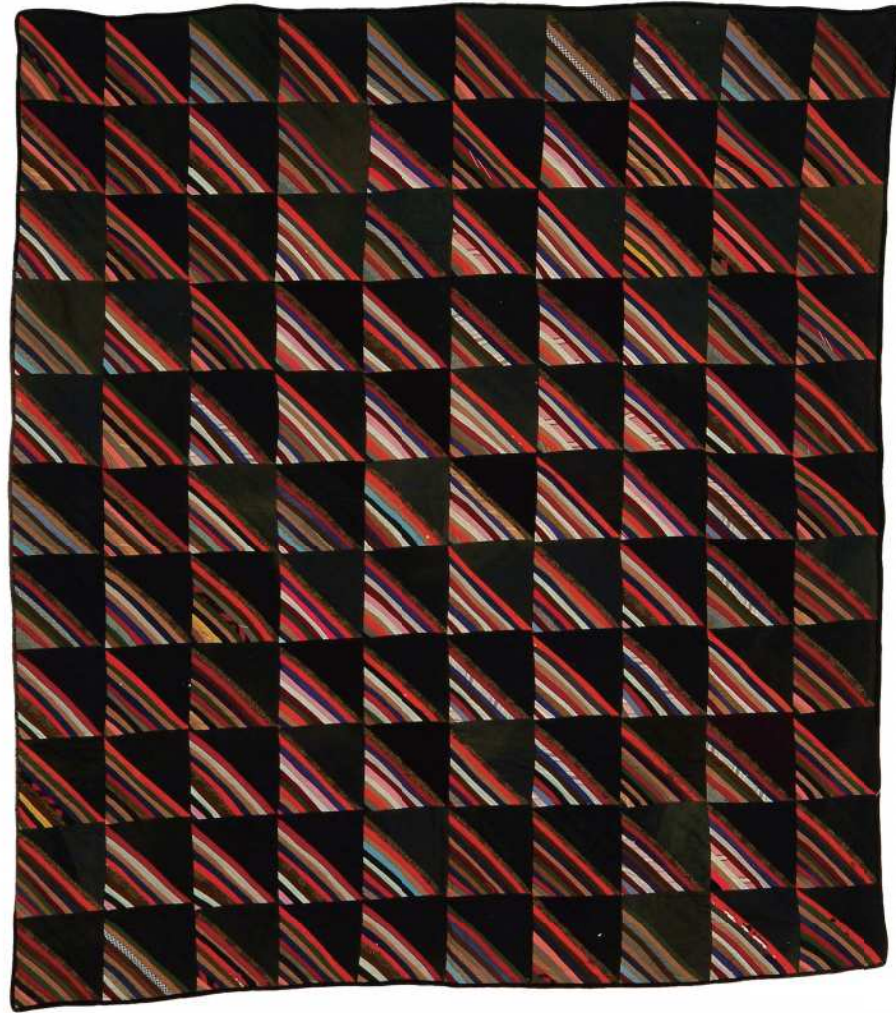
Crazy quilt, a cultural artifact that visually records personal and family memories through fabric pieces and embroidery, functioning as a family album made of cloth.

10 로그 캐빈 팬 블록 퀼트
Log Cabin Fan Block Quilt

미국 19세기
America, 19th century

길이(L) 209cm
너비(W) 190cm

통나무를 쌓아 올리듯 천 조각을 이어 작은 정사각형을 완성하고, 이 사각형들이 모여 전체적인 퀼트 문양을 형성한다. 전통적인 로그 캐빈 퀼트는 각 정사각형의 절반은 짙은 색으로, 나머지 절반은 옅은 색으로 만들어 제작한다.

The “logs” were assembled in small squares, rows of which formed the overall design of the quilt top. In the “classic” log cabin arrangement, half of each square was made of dark-colored “logs” and the other half of light.

유럽 이주민의 실용적 봉제에서 시작된 퀼트는
개척 시대의 공동체 문화, 여성들의 노동과 연대,
그리고 서사적·예술적 표현으로 발전해 온 직물 예술입니다.

Quilts originated from the pragmatic sewing practices of
European immigrants and developed into a type of textile art that represent the
communal culture during the frontier era, female labor and solidarity,
as well as a narrative and artistic form of expression.

검손과 균형의 미학, '조각보'

Jogakbo: The Aesthetic of Modesty and Balance

아시아에서는 불교의 영향으로 오래전부터 직물 조각을 이어 붙여 만든 법복과 의발(衣鉢), 탁자보, 불상보 등이 사용됐다. 중국 서역의 둔황에 있는 동굴 사찰에서는 당나라(618~907) 시기의 견직 조각보가 발견되었으며, 우리나라 부안 내소사에는 1415년(태종 15)에 제작된 사경 덮개가 전해진다.

초기 종교적 조각보에는 부처의 좌상이나 기원문, 장수와 축복을 상징하는 문양이 새겨진 견직물이 기하학적으로 잘려 배치되어 있다. 이는 사치스러움을 멀리하고 겸양을 지키고자 했던 불교적 가치관을 반영한 것이다. 서로 다른 천 조각들이 질서 있게 이어진 구성은 절제 속에서 이루어지는 조화의 미학을 보여준다. 우리나라의 조각보는 신분의 높고 낮음을 가리지 않고 모든 가정에서 널리 사용되었다. 상이나 제단을 덮는 보자기는 그 장소와 상황의 중요함을 드러내는 역할을 했으며, 물건을 감싸는 보자기는 물건을 대하는 마음과 정성을 담아내는 매개체였다. 이처럼 조각보는 일상의 도구이자 마음가짐을 표현하는 상징적 존재였다. 아시아의 조각보 전통은 종교적으로는 검손과 절제를 상징하고, 삶의 차원에서는 절약과 순환의 감각에서 비롯되었다. 남은 천 조각을 이어 새로운 형태를 만들어내는 조각보는, 버려질 수 있는 것에 다시 생명을 부여하는 조용한 창조의 문화라 할 수 있다.

In Asia, the practice of piecing bits of fabric together has a long history due to the influence of Buddhism: people would make ceremonial and daily robes for monks, tablecloths, and covers for Buddha statues. Historic relics related to this practice include the silk piece of fabric from the Tang dynasty (618-907) discovered at a cave temple located in Dunhuang, Western China, as well as the sutra cover created in 1415(15th year of King Taejong's reign) kept at Buan Naesosa Temple in Korea.

Religious *jogakbo* in the early days, was made with pieces of silk fabric that had designs of seated Buddha statues, Buddhist prayers, and patterns that symbolize longevity and blessings, which were cut and arranged in geometric patterns. This reflects the Buddhist values to distance oneself from extravagance and stay humble. The arrangement of different pieces of fabric displays the beauty of harmony that emerges from moderation.

Korean *jogakbo* was a daily item widely used in households, whether their social status was high or low. Especially, *bojagi*, which were used to cover tables or altars, accentuated the significance of the place and situation, while those used to wrap things served as a type of medium that represented the heart and devotion put in the wrapped item. Thus, *jogakbo* was not only a daily item, but also a symbolic medium that expressed the person's determination.

The tradition of Asian *jogakbo* not only symbolizes religious virtues of humility and self-control, but also originates from a lifestyle that places emphasis on frugality and recycling. *Jogakbo* is a culture of quiet creativity that brings life to discarded pieces since it connects leftover pieces of fabric to create new shapes.

11 조각보
Patchwork Covering Cloth

티베트 17세기
Tibet, 17th century
길이(L) 103.6cm
너비(W) 82.7cm

중국에서 짠 비단을 티베트에서 조합하여 만들어진 조각보이다. 이 작품의 마름모꼴은 황제를 상징하는 금색용문단(金色龍紋緞), 격자문단(格子紋緞), 청색단(靑色緞)과 여러 장의 단색 비단의 세모꼴 직물 조각을 이어 붙여 완성하였다.

The covering cloths were assembled in Tibet from silks woven in China. The diamond pattern on this example was made by stitching together triangular fragments of imperial yellow dragon-patterned silk, a lattice-patterned brocade, a blue damask, and several monochrome silks.

12 만다라 조각보
Patchwork Mandala

티베트 17세기
Tibet, 17th century
길이(L) 72.5cm
너비(W) 71.5cm

이 유물의 기하학적 문양의 배치는 이것이 불교 승려들이 참선할 때 자주 사용하는 만다라로 활용되었을 가능성을 보여준다. 만다라는 우주 원리의 상징적 도해, 깨달음의 길, 득도의 여러 조건간의 조화 등을 도판으로 표현한다. 이 작품에서 볼 수 있듯이 만다라는 보는 사람의 시선을 중앙으로 집중시키는 기하학적 문양을 통해 완성되기도 한다.

The geometric arrangement of this patchwork indicates that it may have functioned as a mandala, commonly used by Buddhist monks as an aid to meditation. Mandalas may be interpreted as depicting a symbolic diagram of the cosmos, a path to enlightenment, or the qualities of an enlightened mind in harmonious relationship with each other. As seen on this example, mandalas often are formed of geometric shapes that draw the viewer's eyes to the center.

이름 확장
Connection — Expansion

탁위卓圍
Patchwork Hanging

중국 명대
China, Ming Dynasty

길이(L) 59cm
너비(W) 309cm

아시아에서 조각을 이어 붙인 직물은 물질적인 부를 멀리하는 불교의 정신을 담고 있다. 사주받은 비싼 견직물은 호사품의 느낌을 없애기 위해 기하학적 무늬로 잘게 잘라 다시 이어 붙여 커버나 족자로 만들어 사용했다. 사각형으로 자른 비단을 이어 붙인 뒤 평수로 부처의 좌상과 꽃, 나비, 박쥐 등 상서로운 형상을 수놓았다.

In Asia, patchwork textiles embody the Buddhist spirit of renouncing material wealth. The expensive silk fabric that was presented was cut into small pieces with geometric patterns and reassembled to dispel the appearance of luxury, then used to create covers or hanging scrolls. The squares of silk stitched together to form this magnificent cloth were first embroidered with fine satin stitch, depicting seated Buddhas, flowers, butterflies, bats, and other auspicious imagery.

서로 다른 천 조각들이
질서 있게 이어진 구성은
절제 속에서 이루어지는 조화의
미학을 보여준다.

The arrangement of different pieces of
fabric displays the beauty of
harmony that emerges from moderation.

이음 확장
Connection — Expansion

14

모시 보자기
Ramie Bojagi

한국 19세기
Korea, 19th century

길이(L) 68.5cm
너비(W) 68cm

숙명여자대학교박물관 소장

아시아의 조각보 전통은 종교적으로는 겸손을 상징하며, 삶에서는 절약과 순환의 감각에서 만들어졌다. 조각보는 남은 천을 이어 새로운 생명을 부여하는 조용한 창조의 문화이다. 사각 형태의 조각보는 균형, 비움과 채움의 미학을 발전시켜왔다.

The tradition of Asian *jogakbo* symbolizes the religious virtue of modesty, as well as the lifestyle that places emphasis on frugality and recycling.

Jogakbo is a culture of quiet creativity that brings life to discarded pieces. Especially, Square-shaped *jogakbo* has developed an aesthetic of balance, fullness and void.

15

모시 보자기
Ramie Bojagi

한국 19세기
Korea, 19th century

길이(L) 99cm
너비(W) 100cm

숙명여자대학교박물관 소장

16

모시 겹보자기
Ramie Bojagi

한국 19세기
Korea, 19th century

길이(L) 77.5cm
너비(W) 77cm

숙명여자대학교박물관 소장

이음 확장
Connection — Expansion

우리나라의 조각보는 신분의 높고 낮음을 가리지 않고 모든 가정에서 널리 사용되었다. 상이나 제단을 덮는 보자기는 그 장소와 상황의 중요함을 드러내는 역할을 했으며, 물건을 감싸는 보자기는 물건을 대하는 마음과 정성을 담아내는 매개체였다.

Korean *jogakbo* was a daily item widely used in households, whether their social status was high or low. Especially, *bojagi*, which were used to cover tables or altars, accentuated the significance of the place and situation, while those used to wrap things served as a type of medium that represented the heart and devotion put in the wrapped item.

17 보자기
Bojagi

한국 19세기
Korea, 19th century

길이(L) 42.5cm
너비(W) 57cm

숙명여자대학교박물관 소장

18 보자기
Bojagi

한국 19세기
Korea, 19th century

길이(L) 56cm
너비(W) 56cm

숙명여자대학교박물관 소장

여운 확장
 Connection — Expansion

보자기
Bojagi

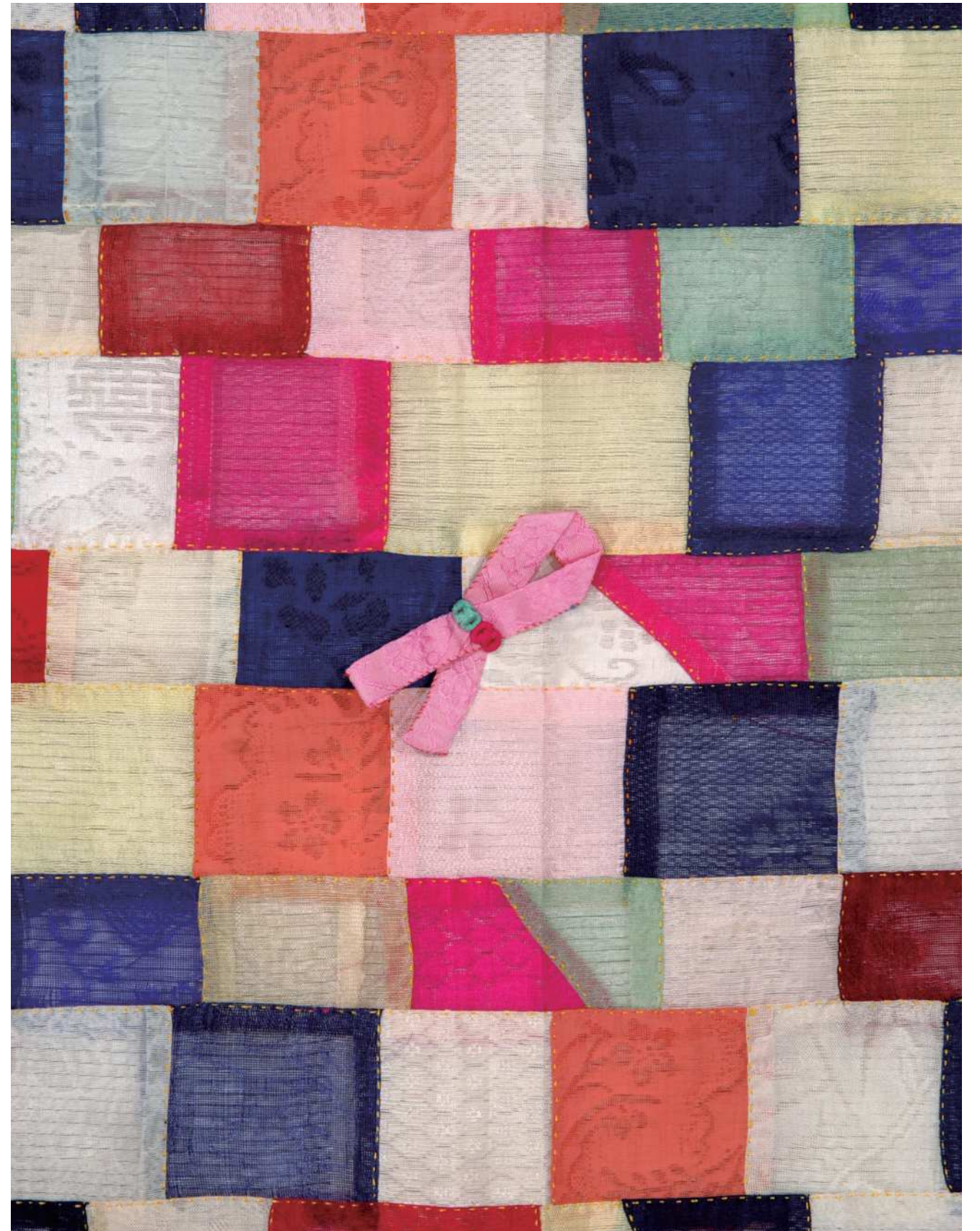
중앙 부분에 끈이 달린 보자기는 음식이 놓인 식탁이나 쟁반을 덮는 데 사용되었다.

This type of *bojagi*, with a ribbon attached to the middle, typically was used for covering food tables or trays.

한국 19세기
Korea, 19th century

길이(L) 54cm
너비(W) 53.5cm

숙명여자대학교박물관 소장

미래의 직물을 상상하는 현대 섬유예술

Contemporary Fiber Art

이번 전시에 소개되는 현대 섬유 작품들은 고전적인 직조와 이음 방식을 기반으로 하면서도, 직물의 공간적 확장성과 새로운 표현 가능성을 탐구해 온 다섯 작가의 작업으로 구성되어 있다. 이들은 전통적 섬유 기법을 단순히 계승하는 데 그치지 않고, 구조와 개념의 확장을 통해 동시대 예술로서의 섬유의 가능성을 제시한다.

The contemporary fiber art works introduced in this exhibition were created by five artists, who explore the spatial potential of textiles and new ways of expression, while at the same time use traditional weaving and piecing methods. These artists transcend mere repetition of traditional fiber techniques and present the possibilities of creating contemporary art by pushing the limits of the structure and concept of fiber.

권기미의 패치워크 작품은 삶을 하나의 여행으로 받아들이는 태도에서 출발한다. 작가는 자연의 이치와 인간 내면의 간극, 그리고 다양한 경험에 대한 깊은 관심을 시각적 이미지로 풀어내며, 삶의 여정을 서두르지 않고 차분히 음미하려는 태도를 작품 전반에 담아낸다.

평면 회화와 입체적 오브제로 등장하는 주머니는 그리스 신화 속 네 번째 강, 레테(Lethe, 망각의 강)라는 공통된 서사로 연결된다. 다음 생으로 나아가기 전, 이승의 기억을 내려놓기 위해 반드시 건너야 하는 이 강 앞에서, 작가는 기억을 담는 자루와 그 이후의 삶에 대한 희망을 함께 상상한다. 작품 속 천 조각들은 각기 다른 문화와 기억, 삶의 흔적을 상징하며, 현대 작가의 손길을 통해 새로운 이야기로 다시 엮인다.

이 작업은 '이음'이라는 개념을 개인적 사유에서 사회적·문화적 차원으로 확장한다. 전통은 과거에 고정되지 않고, 동시대의 감정과 감각 속에서 새롭게 연결되며 현재진행형의 의미를 획득한다. 패치워크 기법을 통해 형성된 회화적 이미지는 서로 다른 직물 문화가 만날 때 생성되는 '새로운 중간 지대'를 탐색하며, 그 사이에서 탄생하는 가능성을 시각적으로 드러낸다.

상승

Ascension

면, 삼베, 가죽,
먹, 염료, 재봉실
Cotton, hemp, leather,
ink, dye, sewing thread

길이(L) 78cm 너비(W) 48cm
2026

Kwon Ki-mi's patchwork pieces emerge from the artist's view of life as a journey. The artist breaks down her profound interest in the gap between the laws of nature and our inner world, as well as various experiences through visual images, while capturing her way of slowly appreciating the journey of life in her work.

For example, Kwon uses River Lethe (river of forgetfulness), which is the fourth river featured in Greek mythology, as a common narrative to connect a two-dimensional painting and a three-dimensional object, a pouch. The artist imagines of having a sack to carry memories and hopes for the afterlife in front of this river, which one has to cross in order to erase the memories of this world before entering the next life. The pieces of fabric in the artist's work each represent different cultures, memories, and traces of life that are woven into a new story through the hands of a contemporary artist.

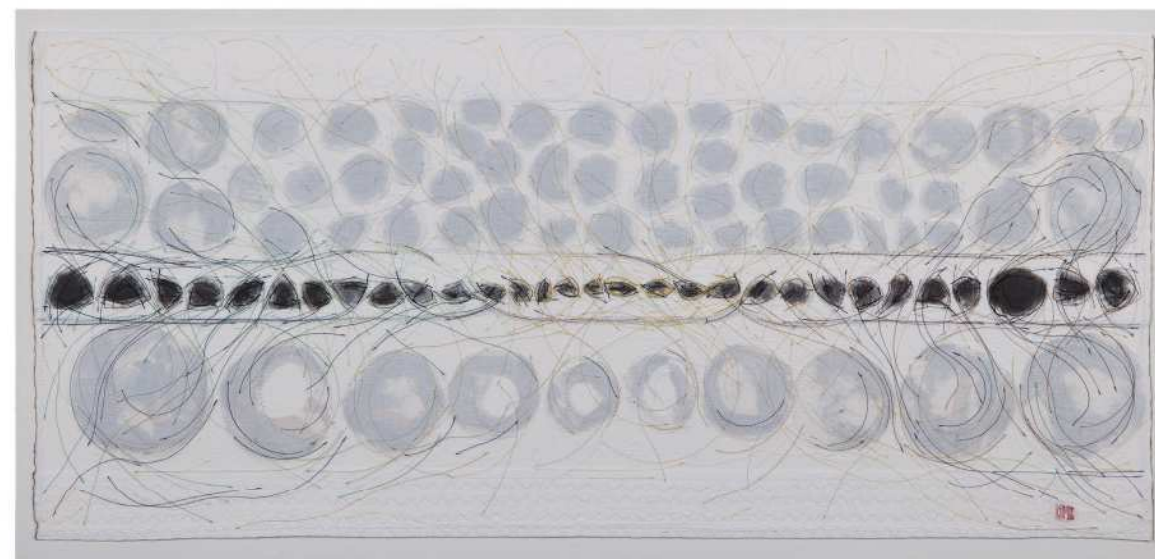
This work expands the personal concept of 'connection' to a social and cultural level. Traditions are not fixed to the past, however connected in new ways with contemporary emotions and senses to become 'present progressive.' The painting images created with patchwork techniques serve as a way to explore 'a new middle ground' that is formed when different textile cultures meet, as well as visualize the possibilities that result from these encounters.

동중정動中靜

Stillness within Movement

면, 먹, 염료, 재봉실
Cotton, ink, dye, sewing thread

길이(L) 46cm 너비(W) 96cm
2026

김경아의 작업은 자카드(Jacquard) 기법을 기반으로 하여, 비구상적인 문양의 반복 속에서 방향감과 역동성을 드러낸다. 규칙적으로 이어지는 패턴은 단순한 장식성을 넘어, 움직임과 흐름을 내포한 시각적 리듬을 형성하며 관람자의 시선을 직물 위에서 끊임없이 이동하게 만든다.

광택을 지닌 섬유직물의 표면은 마치 18~19세기 동아시아 직물에 등장하던 식물 문양을 연상시키지만, 이는 과거의 재현이 아니라 전통을 현재의 시점에서 다시 변주한 이미지에 가깝다. 자연을 상징하던 전통 직물의 문양은 디지털 자카드라는 기술적 매개를 통해, 21세기 자연과 변화하는 사회의 풍경을 상징적으로 드러낸다. 여기서 자연은 더 이상 고정된 대상이 아니라, 반복과 변형, 흐름 속에서 끊임없이 재구성되는 개념으로 제시된다.

작품 곳곳에 나타나는 실과 선의 이음은 시간을 잇는 장치처럼 작동한다. 손의 감각이 남아 있는 수공의 흔적과 데이터와 알고리즘을 기반으로 한 디지털 직조는 하나의 화면 안에서 공존하며, 과거와 현재, 아날로그와 디지털을 연결한다. 이러한 결합은 반복 이미지라는 공통 분모를 통해, 실용적이고 장식적인 섬유에서 출발한 직물이 동시대 예술로 확장되는 과정을 보여준다.

김경아의 자카드 작업은 전통과 현대의 경계선, 공예와 예술의 사이, 그리고 자연과 기술이 교차하는 지점에 놓여 있다. 이 전시는 디지털 시대의 자카드가 단순한 기술이 아닌, 시간을 짜고 의미를 직조하는 현대 섬유예술의 언어가 될 수 있음을 제시한다.

Kim Kyoung-ah uncovers the directionality and dynamic in repeated abstract patterns by using the jacquard technique. The systematic patterns do not exist simply for decorative purposes, but form a visual rhythm of flow and movement that keeps the viewer's eyes busy on the textile.

The shiny surface of the textile is reminiscent of the botanical patterns from 18th-19th century East Asian textiles, however, this image is more of a variation of a traditional design from a contemporary perspective, rather than a recreation of the past. With the use of a technological medium, digital jacquard, the artist is able to symbolically portray nature and the changes of the 21st century social landscape based on the patterns inspired by nature that were used in traditional textile. Nature is no longer a fixed subject, but a concept that is constantly reconstructable through repetition, transformation, and flow.

The link between threads and lines in the artist's work is similar to a device that connects time. By leaving traces of human touch from handcraft work side-by-side to the digital weave based on data and algorithm in a single frame, the artist connects the past and present, as well as the analog and digital. This combination displays the process of how textile, which originated from practical and decorative fibers, develops into a work of contemporary art by using a repetitive pattern of images.

Kim Kyoung-ah's jacquard work is at the intersection of tradition and modern; craft and art; nature and technology. This exhibition presents how jacquard in this digital age is more than a technical method, but a language of contemporary fiber art that weaves time and meaning.

Connected :
Time and People

자카드 직조, 혼합재료
Jacquard weaving, mixed media

길이(L) 170cm 너비(W) 225cm
2026

김미식은 천의 물성을 전통적 범주에 머무르지 않고, 재료와 기법의 확장을 통해 새롭게 재구성한다. 오랫동안 패치워크를 기반으로 한 아트퀼트 작업을 이어온 작가는 한국의 전통 보자기와 칠기 기법에서 착안해, 모시에 옷칠하는 실험적인 방식을 시도한다. 이는 부드럽고 유연한 직물에 단단함을 부여하여, 천 스스로 형태를 유지하고 공간을 점유할 가능성을 탐색하는 과정이다.

옷칠한 천이 어떤 환경에서 건조되어야 모시 고유의 질감을 유지하면서도 꺾이지 않고 형태를 유지할 수 있는지에 대한 수많은 실험 끝에, 갈색의 옷칠을 머금은 독자적인 재질이 완성된다. 이 재료는 직물과 공예, 회화와 조형의 경계를 넘나들며 새로운 감각을 만들어낸다.

이번 전시에서 작가는 모시 조각보의 미감을 평면과 입체를 넘나드는 현대적 감각으로 재해석한다. 사각 형태의 모시 기둥과 청사초롱을 연상시키는 구조물은, 부드러운 천에 견고한 기둥의 이미지를 결합해 건축적인 인상을 형성한다. 이는 전통적 소재가 공간적 조형으로 확장되는 지점을 보여준다. 레이어링, 절개, 중첩, 재봉과 비재봉 방식의 혼합을 통해 작가는 직물이 지닌 물질적 한계를 넘어서는 조형 가능성을 제시한다. 이러한 과정은 퀼트와 조각보가 장식이나 공예의 범주를 넘어, 동시대 조형 언어로 확장될 수 있음을 제안하며, 전통이 현재의 감각 속에서 어떻게 새롭게 살아날 수 있는지를 보여준다.

먼 기억들

Distant Memories

모시, 삼베, 옷
Ramie, hemp, lacquer

길이(L) 160cm 너비(W) 460cm
2026

이음 확장
Connection — Expansion

과거로의 여행
Journey to the past

양단, 명주실
Brocade, Silk thread

길이(L) 117cm 너비(W) 47.5cm
2014

Kim Mi-sik refuses to confine the material characteristics of fabric to its traditional scope, but rearranges it with the use of a broad range of materials and techniques. The artist, who has been creating art quilts based on patchwork for a long period of time, began to experiment with applying *ottchil* (lacquer) on ramie fabric. This method, which is drawn from traditional Korean *bojagi* and lacquerware techniques, explores the potential of fabric to maintain its shape and take up space by adding firmness to a soft and flexible material. Before this distinct textile tinted with brown color lacquer can be produced, hundreds of experiments are carried out on the drying conditions of the ramie fabric applied with lacquer. This process was necessary to guarantee the fabric can keep its shape without distortion, while maintaining its unique texture. This material creates a new perception by transcending boundaries between textile and crafts, as well as paintings and sculptures. For this exhibition, the artist presents a work that transcends flat and spatial features by reframing the aesthetic appeal of a *jogakbo* made with ramie fabric through a contemporary lens. The square-shaped pillar made with ramie and a structure that resembles a *cheongsachorong* (traditional Korean lantern with a red-and-blue shade) produces an architectural image based on its combination of soft fabric and solid pillar. This is the point where a traditional material unfolds as a spatial sculpture. Through the mixture of methods including layering, cutting, overlapping, sewing and non-sewing, the artist presents the potential use of textile for sculptural purposes by overcoming its material constraints. This process not only indicates that quilt and *jogakbo* can expand beyond its decorative purpose and categorization as 'craft' to a contemporary language of sculpture, but also presents how tradition can be revived in a contemporary sense.

박숙희는 1960년대부터 태피스트리와 패치워크를 통해 추상 섬유예술의 새로운 가능성을 개척해 온 작가이다. 그의 실험적 섬유 작업 가운데 자카드 기법을 활용한 ‘띠’ 형태의 작품 시리즈는 작가만의 독창적인 조형 언어를 보여준다.

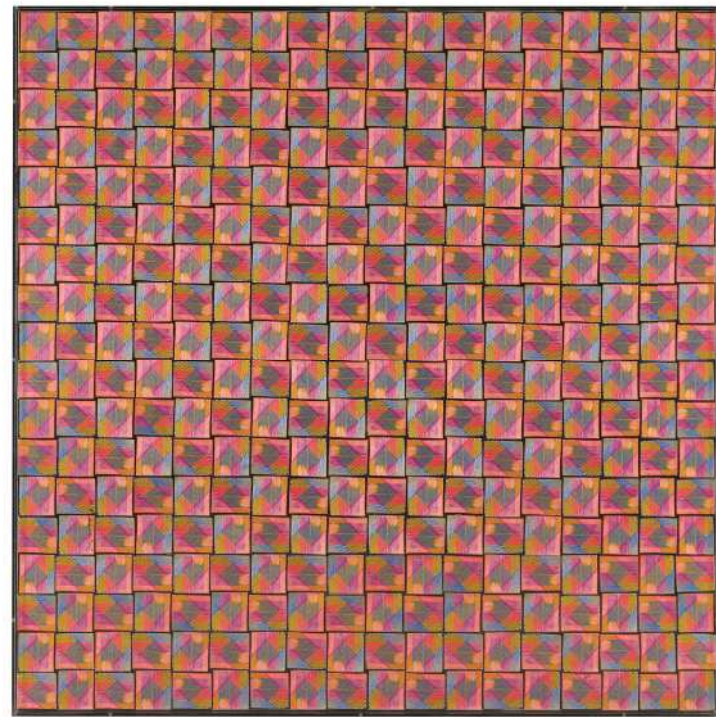
일반적인 하단에서 상단으로 짜 올리는 직조 방식과 달리, 자카드 ‘띠’ 작품은 앞면과 뒷면을 연속적으로 병렬 배치하며 새로운 직조 감각을 시도한다. 병렬적으로 배열된 색의 띠들은 마치 건축적 구조처럼 층을 이루며, 겹쳐질수록 색과 선의 긴장감이 더욱 선명해진다.

이번 전시에 소개되는 작품은 2002년과 2013년에 제작된 것으로, 각각 전통 조각보를 상징적으로 재해석한 작업과 숲의 생명력을 주제로 한 작품이다. 이 작업은 반복과 축적의 과정을 통해 형성된 형태로, 시간이 응축된 섬유예술의 결과를 담아낸다.

보자기324
Bojagi324

자카드 직조
Jacquard weaving

길이(L) 121cm 너비(W) 121cm
2002

Since the 1960s, Park Sook-hee has been an artist who has created new possibilities for fiber art through tapestry and patchwork. Especially, Park's 'stripe' type series, which are created with the jacquard technique, shows the artist's own unique sculptural language among her experimental works based on fiber.

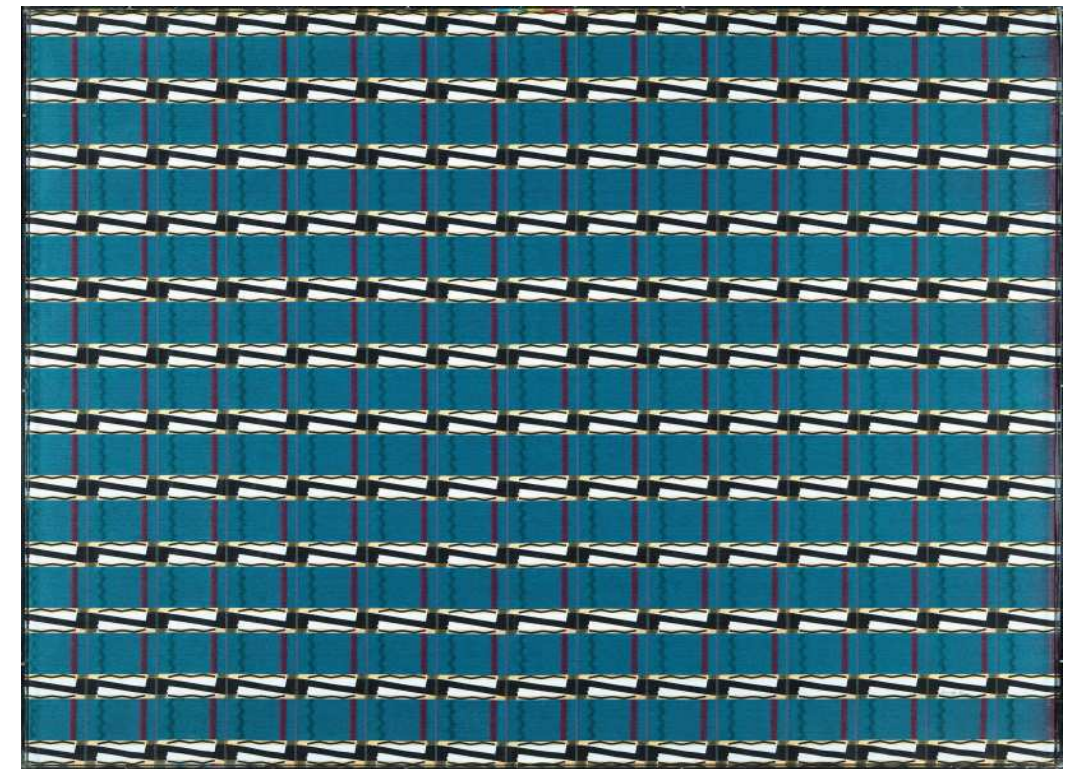
The artist attempts a new weaving concept by alternately placing the front side and back side of jacquard-woven 'stripes,' unlike normal weaving methods where it progresses from the bottom to the top. The layers of parallel-colored stripes generate an image similar to an architectural structure, while the colors and distinction between the lines become more vivid when more layers are added.

The exhibited works were each created in 2002 and 2013. One is a reinterpretation of traditional *jogakbo* in a symbolic sense, while the other is based on the vitality of a forest. Both pieces capture the effect of fiber art where time is compressed through a process of repetition and layering.

산울림
Resonance of the Mountain

자카드 직조
Jacquard weaving

길이(L) 110cm 너비(W) 152cm
2013

조희은은 종이를 결합하는 방식을 통해 평면 조형을 부조와 환조로 전환하며, 조각 혹은 건축물에 가까운 형태로 작업의 성격을 변화시켜 왔다. 작품은 일정한 단위 형태를 반복적으로 연결하는 구조를 바탕으로 하며, 이 과정에서 조형은 고정된 형상이 아니라 시각적으로 끊임없이 증식하는 존재로 인식된다.

작가는 동일한 단위 형태를 연속적으로 반복하고 회전시키는 방식을 통해, 같은 형상 안에서도 미묘한 변화와 조화로운 리듬을 만들어낸다. 이러한 반복은 단조로움에 머무르지 않고 양감과 운동감을 생성하는 장치로 작동하며, 작품은 관람자의 위치와 움직임에 따라 서로 다른 표정을 드러낸다. 정적인 조형물로 보이던 구조는 시선의 이동에 따라 지속적인 운동성을 획득한다.

단위 형태의 반복은 때로는 리듬과 변화를 형성하고, 때로는 나열과 설치를 통해 더 크거나 전혀 다른 하나의 이미지로 전환된다. 동일한 형태가 연속적으로 결합된 구조는 단순한 시각적 리듬을 넘어, 통일성과 안정감을 지닌 하나의 질서를 형성한다.

작품 구조의 설계 방식은 섬유예술의 기본적인 도안에서 출발해 건축적 구도와 정교한 도면이 교차하는 과정과 닮아 있다. 전체를 조망하며 구조를 설계하는 방식과, 세포 하나하나를 만들어내는 방식이 동시에 진행된다. 섬유 세포와 같은 단위 형태를 제작하고 이를 반복 생산해 작은 덩어리를 이루는 과정은 직물의 한 조각씩을 이어 붙이는 전통적 방식과 맞닿아 있다. 이러한 덩어리들은 부조에서 환조로, 다시 환조에서 스스로를 증식하듯 변주되며, 하나의 조형을 넘어 건축에서 마을로, 마을에서 도시로 이어지는 상상을 불러일으킨다. 작가의 작업은 반복과 연결을 통해 조형의 경계를 넓히며, 미시적인 단위에서 거시적인 구조로 나아가는 조형적 사고를 시각적으로 구현한다.

Cho Hee-eun changed her artistic style to a more sculptural or architectural approach by transforming flat works into sculptures in relief and in the round by piecing paper together. In the process of creating her work, which is mainly based on a structure where certain shapes of units are linked consecutively, the units are not just static images, but continuously multiplies visually. Although the artist uses units of the same shape in her work, she creates subtle changes and harmonious rhythms by continuously repeating and rotating them. This repeated pattern does not feel monotonous, but serves as a mechanism that produces volume and movement, while the work itself displays different expressions according to the location and movement of the viewer. The seemingly motionless structure constantly moves according to the viewer's gaze movement. The repetition of units can sometimes form rhythm and change, as well as transform its image to a larger size or a completely different outcome based on its arrangement and way of installation. Thus, a structure that is based on consecutively linked units creates not only simple visual rhythms, but also an order of unity and stability.

The artist's way of designing the structure of a fiber art piece by beginning with a basic sketch is similar to the phase when an architectural design is overlapped with detailed drawings. The processes of designing a structure under a holistic view and creating cells one by one are both carried out simultaneously. Especially, the method of making fiber cell-like units, then repeatedly producing them to form small masses resembles the traditional method of piecing parts of fabric together one by one. In consequence, the work makes one imagine the evolution of these masses as they transform into a relief, then to a sculpture in the round, which produces variations through multiplication that enables the work to shift from being a simple sculpture to an architecture, which then develops into a town and finally grows into a city. The artist broadens the range of sculpture through the process of repetition and connection, as well as visualizes a sculptural concept of progressing from a micro unit to a macrostructure.

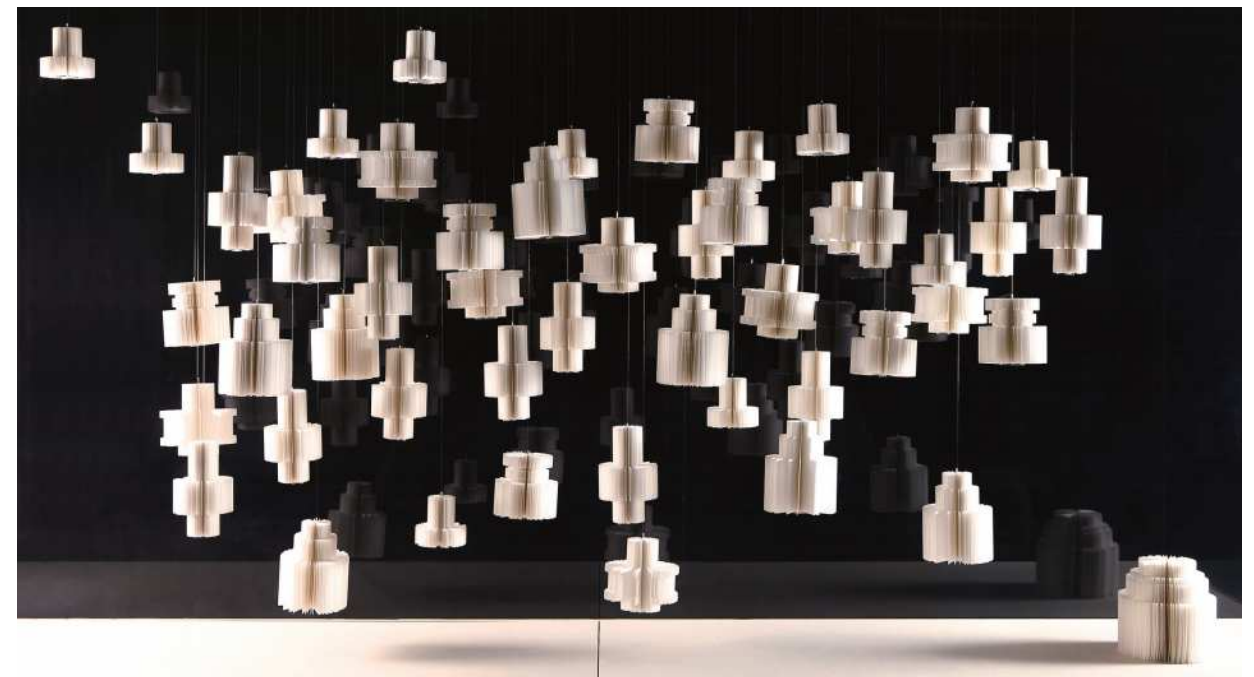
공존 2024-I
Coexistence 2024-I

종이
Paper
길이(L) 50cm 너비(W) 215cm
2024

공존 2024-II
Coexistence 2024-II

종이
Paper
길이(L) 205cm 너비(W) 340cm
2024

공존 2024-III
Coexistence 2024-III

종이
Paper

길이(L) 165cm 너비(W) 240cm
2024

Curatorial Essay

이음의 미학: 직물 위에 기록된
문화·정체성·예술적 실험

이음의 미학:

직물 위에 기록된 문화·정체성·예술적 실험

홍 경 아

숙명여자대학교박물관 학예팀장

1.

섬유는 인류가 만들어 온 가장 오래된 산물 가운데 하나이다. 직물을 짜는 일은 씨실과 날실을 엮어 가는 조화로운 노동의 방식이며, 이는 자연의 성장 원리에도 닮아있다. 힘 있는 줄기를 중심으로 꽃이 배열되며 자라는 식물의 구조를 ‘화서(花序)’라 하고, 끝없이 확장되는 형태를 ‘무한화서’라 한다. 직물을 짜거나 천의 조각을 이어 붙이는 방식은 자연의 언어인 ‘무한화서’로 비유할 수 있을 것이다. 줄기에 해당하며 직물의 뼈대라 할 수 있는 ‘경사(날실)’와 ‘위사(씨실)’를 연결하며 필요한 모양과 크기를 확장시킬 수 있기 때문이다. 이처럼 간결하면서도 견고한 전통적 직조와 이음의 방식은 무한한 가능성을 지닌 인간 공예의 본질을 보여준다. 섬유는 이러한 전통의 줄기를 간직한 채, 수 세기에 걸쳐 끊임없이 변화하고 성장해 온 공예이다.

직물은 생활용품을 넘어, 시대의 삶과 종교, 그리고 지역의 기후와 토양의 특성까지 담고 있는 인류 문명의 ‘DNA’라 할 수 있다. 오늘날까지 유물로 남아 있는 직물, 옷·이불·카펫 등은 당시 사람들이 어떤 방식으로 살아왔는지를 보여주는 삶의 단서이자 기록이다.

이번 ‘이음’을 주제로 한 전시에서는 17세기부터 20세기에 이르는 아시아의 조각보, 19세기 미국의 퀼트, 그리고 현대 섬유 작가들의 작품이 함께 소개된다. 무언가를 만들고 남은 조각들을 이어 붙이는 ‘패치워크’ 기법은 동서양을 막론하고 다양한 지역에서 발견된다. 이는 섬유가 삶에 필수적인 요소였고, 남은 천 조각조차 소중히 여기고 재활용해 온 여성들의 근면함이 있었기 때문이다. 이러한 과정에서 발전한 다양한 기법들은 제작 시기와 창작 주체에 따라 서로 다른 형태로 나타나며, 실용 이상의 예술의 영역으로 넓혀지고 있다.

특히 미국의 퀼트와 아시아의 조각보를 주제로 한 것은 두 지역 간의 간극에도 불구하고 오랫동안 전통이 이어져 오는 작품이며 조각을 이어가는 모양에서 교류가 없었음에도 지역

마다 기하학적 모양의 결과물이 나오게 되는 것은 패치워크 기법의 묘미가 남아있기 때문이다. 각각의 결과물이 만들어지는 사회적인 특성과 문화적인 내용을 교차하여 살펴보게 된다는 것도 의미가 있을 것이다. 그리고 이 전통적인 기법의 작업은 현재도 많은 섬유 예술가들의 영감이 되고 일반인들의 취미 활동이 되고 있어서 섬유예술의 깊이와 넓게 분포하고 있는 섬유를 다루는 영역의 사람들에게 다가가는 관심의 주제이다. 동서양이 기원은 다르지만 남은 천을 잇고 새로운 쓰임을 만든다는 점에서 ‘패치워크’ 기법의 목적은 같았다. 작품 속 천 조각들은 서로 다른 문화와 기억을 상징한다.

2.

이번에 전시되는 아메리칸 퀼트는 공동체와 역사를 기록하는 예술로 평가받고 있다. 17세기 유럽 이주민들이 미국의 새로운 지역에 정착하는 과정에서 퀼트는 예술로 성장해 왔다. 개척민들의 오랜 적응의 세월 동안 일상의 필요에서 퀼트가 시작되었다. 패치워크 기법의 퀼트는 이미 오래전부터 이불, 테이블보 등 가구를 덮거나 방풍을 위한 바느질로 쓰여 왔고, 특별히 아메리칸 퀼트가 역사적으로 주목을 받는 이유는 개척기 여성들이 지역의 정체성을 반영하면서 함께 모여 공동의 작품을 만들었다는 데 있다. 실용적 침구로 출발한 퀼트가 여성들의 손끝에서 기억과 희망, 정체성을 품은 문화적 언어로 변모했기 때문이다.

공동체가 모여 함께 만든 ‘퀼팅 비(Quilting Bee)’가 형성되며 이 문화는 서로를 지지하는 사회적 장치가 되었다. 퀼팅 비는 여러 사람이 한자리에 모여 퀼트를 만드는 모임을 의미하는데 ‘bee’는 협력 작업 모임이라는 옛 영어 표현이다. 오래전 퀼팅 비의 자료사진들을 보면 큰 천 둘레에서 손을 움직이는 모습은 단체생활을 하는 벌들의 모임을 닮아 보이기도 한다. 퀼팅 비는 단순한 바느질 모임에서, 사회적·문화적으로 중요한 역할로 변화했다. 지역이나 집안의 독창적인 패턴이 생겨나면서 작업에 스토리텔링 기능이 강화되기도 했으며 사회의 문제에 여성이 참여하게 되는 계기가 되는 의미도 있었다. 공동의 퀼트 작업은 마을 사람들이 모여 유대감을 쌓는 기회가 되었으며 사교의 중심 역할로 뉴스, 생활 정보, 고민 등을 나누는 커뮤니티 공간이었다.

특히 19세기 미국 사회에서 여성들은 정치 참여와 발언의 기회가 제한되어 있었기 때문에, 퀼팅 비는 여성들이 자유롭게 모여 소통할 수 있는 드문 공간이었다. 이러한 모임에서는 일상적인 대화뿐만 아니라 사회 문제와 정치적 이슈에 대한 의견과 서로의 경험을 나누며 공감대를 형성했고, 점차 자신들의 권리, 특히 참정권의 필요성에 대한 인식을 키워 나갔다. 이 과정에서 퀼팅 비는 여성들 사이의 연대감을 강화하고, 공통의 문제의식을 확산시키는 역할을 했다. 또한 퀼팅 비는 소소한 대화의 장에서 실제 행동으로 이어지는 기반이 되었다. 여성들은 함께 만든 퀼트를 판매하여 운동 자금을 마련하거나, 모임을 통해 형성된 인맥을 바탕으로 더 넓은 지역 사회로 연결되었다. 이러한 활동은 여성 참정권 운동의 조직화와 확산에 중요한 밑거름이 되었다. 이와 같은 동네의 작은 바느질 모임 수준의 움직임은 결국 미국 사회 전반에 영향을 미쳤고, 여성 참정권 운동의 발전으로 이어졌다. 그 결과 1920년, 미국

수정 헌법 19조(19th Amendment to the United States Constitution)가 제정되면서 미국 여성들은 공식적으로 투표권을 얻게 되었다. 결론적으로 퀼팅 비는 지역의 공동 작업 모임을 넘어서, 여성들이 서로 연결되고 사회적 의식을 형성하며 정치적 변화를 이끌어내는 데 기여한 중요한 사회적 공간이었다.

전시되는 아메리칸 퀼트는 미국 개척민이 거주하던 통나무집을 모티브로 한 ‘로그 캐빈 퀼트’의 대표적인 유물들을 볼 수 있다. 로그 캐빈 퀼트는 중심으로부터 확장되어 가는 구조를 가진 전통 퀼트로, 집·가족·공동체의 상징을 담은 미국 퀼트의 대표 양식이다. 19세기 미국 개척 시대에 널리 퍼진 패턴으로 ‘로그 캐빈(Log Cabin)’은 통나무집을 뜻한다. 개척민에게 집은 안식·생존·가족의 중심이었고, 그 개념이 퀼트 구조에 반영된 것이다. 로그 캐빈 퀼트는 중심 사각형을 둘러싸며 천 조각을 덧붙여 나가는 구조로 밝고 어두운색의 대비는 질서와 균형을 만드는 퀼트의 가장 보편적인 양식이다.

중심에서 시계방향으로 균형 있게 확장하는 클래식 로그 캐빈 퀼트와 블록들이 모여 다이아몬드 형태를 이루는 ‘반 레이징(Barn Raising) 퀼트’ 등 다양한 종류의 연계 문양들이 있다. 로그 캐빈 퀼트는 통나무를 쌓듯 중심 사각형을 둘러싸며 천 조각을 덧붙여 나가는 구조에서 나아가는 데 각각 한 조각의 사각형을 한쪽은 밝고 한쪽은 어두운색으로 대비해서 만든 후, 그것을 어떻게 붙여 나가느냐에 따라서 거리를 두고 보았을 때 전체적인 모양을 다양하게 만들 수 있다. 이때의 구성을 만들어 멀리서 보면 다이아몬드 문양이 보이게 한 것이 ‘반 레이징 퀼트’고 한쪽에서 빛이 들어오는 것처럼 사선의 문양이 보이는 것을 ‘선샤인 퀼트’라고 한다. 중심을 기준으로 삼각형 스트립을 방사형으로 쌓아 올리며 완성되는 ‘파인애플 로그 캐빈’과 같이 전통적인 로그 캐빈 기법에서 응용되어 다양하게 이름의 퀼트가 만들어졌다. 이번에는 전시로 보기 어려웠던 ‘나인 스타 퀼트’가 전시되었다. 스타 퀼트는 별 모양을 중심으로 구성된 퀼트로, 특히 북미 원주민 사회에서 명예·축복·공동체 정신을 상징하는 의례적 직물이다. 19세기 후반 미국 중서부 평원 지역에서 유럽식 패치워크 기법과 원주민 문화가 결합하여 만들어졌으며, 정교한 기하학적 별 문양과 강렬한 색 대비가 특징이다. 이 퀼트는 명예, 축복, 기억 등 공동체의 관계와 정체성을 상징하며, 중요한 의례와 행사에서 사용되었다.

스타 퀼트의 중심 요소인 ‘별 문양’은 미국 사회 전반에서 중요한 상징이기도 하다. 별은 이미 미국 국기인 ‘성조기’에서 각 주(state)를 상징하는 요소로 사용되며, 국가의 정체성과 연합의 의미를 담고 있듯이 이전부터 이상, 희망, 단결을 상징하는 이미지로 널리 인식됐다. 이처럼 남북전쟁을 거치며 별 문양은 장식에서 공동체적 의미와 감정이 담긴 상징으로 확장되었고, 이후 원주민 사회에 전해진 퀼트 문화와 결합하면서 스타 퀼트라는 독특한 형태로 발전하게 되었다. 원주민들은 기존의 별 상징에 자신들의 세계관과 공동체의 가치를 더해 새로운 의미를 부여한 것이다. 스타 퀼트는 집안 또는 지역의 축복, 기억과 관련된 행사에 걸었다고 한다.

이후 대공황 시기의 절약 정신, 아미시 공동체의 절제된 미감, 아프리카계 미국인 여성들의 강렬한 표현까지 아메리칸 퀼트는 다양성과 변화의 역사를 품고 발전해 왔다. 바느질과 관련된 잡지가 생기면서 퀼트의 패턴이 배포되어 활성화되었고 유행하는 디자인들이 전국적

으로 사용되기도 하였다. 오늘날 퀼트는 직물 위에 기록된 한 나라의 문화·정체성·예술적 실험을 보여주는 독창적인 시각 예술로 자리 잡았다.

3.

아시아의 조각보 전통은 종교적으로는 검손을 상징하며, 삶에서는 절약과 순환의 감각에서 만들어졌다. 이 전시에는 17세기의 티베트 조각보와 중국 명대의 종교적인 조각보가 전시되었다. 초기 종교적 조각보에는 부처의 좌상이나 기원문, 장수와 축복을 상징하는 문양이 새겨진 천이 사용되었다. 종교적 의미의 조각보에는 금색용문단(金色龍紋緞), 격사문단(格絲紋緞), 청색단(靑色緞)과 같은 당대의 고급 천들을 볼 수 있는데 이는 공양 되었으나 사치스러움을 멀리하고 겸양의 소신을 지키고자 했던 불교적 가치관을 반영하여 조각으로 잘라서 수행하듯이 이어 붙여 조각보를 만들었기 때문이다. 전시된 불상을 놓는 단상을 둘러싸는 ‘탁위’와 ‘티베트 조각보’에서도 다양한 문양의 비단 천과 자수를 볼 수 있다. 서로 다른 천 조각들이 질서 있게 이어진 구성은 절제 속에서 이루어지는 조화의 미학을 보여준다.

우리나라의 조각보는 중요한 행사를 위해 선물과 생활에 필요한 물건을 싸두거나 밥상처럼 일시적으로 무언가를 덮는 데 사용하였다. 상이나 제단을 덮는 보자기는 그 장소와 상황의 중요함을 드러내는 역할을 했으며, 물건을 감싸는 보자기는 물건을 대하는 마음과 정성을 담아내는 매개체였다. 이처럼 조각보는 일상의 도구이자 마음가짐을 표현하는 실용적이면서 상징적 존재였다.

이번 ‘이음’ 특별전에 전시된 한국의 조각보는 끈이 달린 모시 조각보와 작은 상에 사용되었던 비단 색 조각보, 삼베와 분홍색으로 염색한 조각보를 겹으로 붙인 겹 조각보가 전시되었다. 모시 또는 삼베 조각보는 천 자체의 색 변화와 사각의 모양을 조화롭게 이어 붙였으며 분홍을 덧댄 겹 조각보는 구성과 색이 아름다운 대표적인 유물이다. 아시아의 조각보 전통은 종교적인 전통으로 검손과 절제를 상징하고, 일반인들의 삶의 차원에서는 절약과 순환의 감각에서 비롯되었다.

4.

이번 전시에 소개되는 현대 섬유 작품들은 고전적인 직조와 이음 방식을 기반으로 하면서도, 직물의 공간적 확장성과 새로운 표현 가능성을 탐구해 온 다섯 작가의 작업으로 구성되어 있다. 이들은 전통적 섬유 기법을 단순히 계승하는 데 그치지 않고, 구조와 개념의 확장을 통해 동시대 예술로서의 섬유의 가능성을 제시한다.

전시장 도입부에 설치된 19세기 ‘아메리칸 로만 스트라이프스 퀼트’와 조희은의 작품은 시공을 초월해 서로 영향을 주고받는 공예의 문화적 가치를 상징적으로 드러낸다. 다양한 천 조각을 이어 만든 로만 스트라이프스 퀼트는 사각형 구조를 기본으로 쌓아 올리는 로그 캐빈 기

법의 변주로, 반복되는 선과 배열을 통해 질서와 균형, 구조적 아름다움을 강조한다. ‘로만 스트라이프’라는 명칭 역시 고대 로마 건축에서 나타나는 규칙적인 선의 반복에서 유래한 것으로, 이러한 미학적 개념과 맞닿아 있다.

조희은의 작업 또한 ‘이음’의 방식에 대한 확장으로 읽힌다. 종이를 결합해 만드는 책이라는 기본 구조를 해체하고 재구성함으로써, 평면적인 형식을 넘어 부조와 환조의 조형으로 확장시키며 작업을 조각 혹은 건축적 영역으로 이끈다. 그의 작업 방식은 섬유예술의 전통적인 도안에서 출발해 건축적 구도와 정교한 설계로 나아가는 과정을 연상시킨다. 특히 반복되는 구조와 배열은 리듬감과 방향성을 형성한다. 전통 퀼트의 단순한 구조가 현대 미술적 감각으로 확장될 수 있음을 보여주고 있다. 이 두 작업은 모두 천과 종이라는 부드럽고 친근한 재료를 통해 건축적 형태를 구현한다는 점에서 공통된 지점을 형성한다.

자카드 기법을 활용한 박숙희와 김경아의 작품은 직물의 섬세한 조직 속에 내재된 시적 감성을 드러낸다. 비구상적 문양이 반복되는 화면은 흐름과 방향성을 내포한 시각적 리듬을 형성하며 관람자의 시선을 끊임없이 이동시킨다. 이러한 반복은 마치 파동이나 주파수와 같은 움직임을 연상시키며, 직물이라는 매체가 지닌 시간성과 확장성을 환기한다.

김경아의 작업은 전통 직물의 식물 문양을 떠올리게 하지만, 이는 과거의 재현이 아니라 현대적 시각에서 재해석된 이미지이다. ‘디지털 자카드’라는 기술적 매개를 통해 자연의 개념은 오늘날의 사회적 풍경과 결합하며 새로운 상징으로 변화된다. 한편 박숙희는 문양을 형성하는 직물의 앞면이 아닌 뒷면을 드러냄으로써, 보이지 않던 구조와 이면을 전면에 내세운다. 이는 우리가 표현하는 것 이면에 존재하는 또 다른 층위를 환기시키며, 섬유 구조 자체에 대한 새로운 인식을 제안한다. 수공의 흔적과 디지털 직조 기술이 한 화면 안에서 공존하는 이들의 작업은 과거와 현재, 아날로그와 디지털을 유기적으로 연결한다.

천을 재료로 하는 작업은 시대를 막론하고 절개, 중첩, 재봉과 비재봉의 다양한 방식이 결합되어 만들어진다. 김미식과 권기미의 작업은 이러한 혼합적 접근을 동시대적으로 확장한 사례라 할 수 있다. 김미식은 전통 보자기와 칠기 기법에서 착안하여, 모시에 옷칠을 반복적으로 입히는 실험을 시도한다. 부드러운 천에 단단함을 부여하여 스스로 형태를 유지하도록 하는 이 작업은 재료의 물성을 전복시키며, 평면과 입체의 경계를 넘나드는 새로운 조형적 가능성을 제시한다.

권기미의 패치워크 작업은 천 조각을 겹겹이 쌓고 재봉하거나 색을 입혀 하나의 화면을 구성한다. 이 과정에서 바느질과 붓질은 하나의 조형 언어로 결합되며, 자전적이거나 신화적인 서사가 장면 단위로 직조된다. 서로 다른 색과 질감, 선들이 연결되며 형성되는 화면은 각기 다른 기억과 문화, 삶의 흔적을 담아내고, 이를 새로운 이야기로 다시 엮어낸다.

이번 전시는 반복과 연결, 구조와 물성에 대한 탐구를 통해 섬유가 실용과 장식의 영역에서 동시대 예술로 확장되는 과정을 보여준다. 전통적 기법과 현대적 해석, 수공과 디지털의 공존은 섬유 매체가 지닌 가능성을 다시금 환기시키며, 서로 다른 시간과 감각, 그리고 삶의 흔적들이 하나의 구조 안에서 이어지고 축적되는 과정을 드러낸다. 이처럼 이어 붙이고 겹쳐 쌓는 행위는 각자의 자리에서 축적된 경험과 감각, 그리고 세계를 이해하는 방식이 만들

어내는 하나의 서사적 구조라 할 수 있다. 그것은 완결된 형태라기보다, 끊임없이 이어지고 확장되는 과정에 가깝다.

최근 오랫동안 베스트셀러로 자리하고 있는 『나는 메트로폴리탄 미술관의 경비원입니다』에는 미술관에 전시된 한 퀼트에 대한 인상적인 서술이 등장한다.

「나는 이 퀼트의 기하학적 패턴뿐만 아니라 그 불완전함에 감동한다. 살짝 헤매는 듯한 구불구불한 선, 복잡하지 않고 간결한 바느질 자국, 즉흥적으로 구성된 재료, 거기에는 근면성과 영감을 비롯해서 예술의 위력 중 가장 희망을 주는 것들이 넘치도록 들어 있다.

…의미라는 것은 늘 지역적으로 만들어진다는 것이다. 가장 위대한 예술 작품은 자신의 상황에 갇힌 사람들이 아름답고, 유용하고, 진실된 무언가를 창조하기 위해 조각조각 노력을 이어 붙여 만들어가는 것이라는 교훈까지 말이다.」

이 문장은 이번 전시가 주목하는 ‘이음’의 감각을 관람자의 시선에서 가장 밀도 있게 환기시킨다. 서로 다른 지역과 재료, 시간과 경험이 이어 붙여지며 형성된 구조는 단순한 결합으로부터 의미로 확장되고, 그 과정에서 예술은 다시 삶과 맞닿는다. 결국 ‘이어 붙이는 행위’는 하나의 기법을 넘어, 삶을 구성하는 방식이자 세계를 이해하는 태도에 가깝다.

‘이음은 기억과 관계, 시간과 감정을 잇는 문화적 언어가 된다.’

The Aesthetic of Connection: Culture, Identity, and Artistic Experiments Documented on Textile

Hong Kyoung-A Ph.D.

Chief Curator
Sookmyung Women's University Museum

1.

Textile fibers are one of the most ancient technologies developed by humanity. Warp and weft threads are interlaced through a harmonious process of weaving, which resembles the laws of growth in nature. For example, the botanical structure of flowers arranged on the strongest stem is termed as 'inflorescence,' while 'indeterminate inflorescence' refers to a structure that can be expanded indefinitely. Metaphorically, weaving or piecing can be considered an 'indeterminate inflorescence' in the language of nature, as the shape and size of textiles can be expanded by connecting warp threads, which act as 'stems' that form the foundational structure of textile with weft threads. This simple and robust system of traditional weaving and connecting methods reflect the essence of human craftsmanship that offers unlimited possibilities. Fiber is a craft that has continuously transformed and developed over centuries while maintaining core traditions.

Textile is not simply a household good, but can be referred to as the 'DNA' of human civilization as it reflects the society and religion of a specific period, as well as the climate and soil properties of a region. Textiles, clothing, blankets, and carpets, which become tangible artifacts over time, serve as evidence and documents of life that reveal the lifestyles of that period.

This exhibition, which is curated under the theme of 'connection', presents Asian patchwork from the 17th century to 20th century, American quilts of the 19th century, as well as works by contemporary fiber artists. Patchwork is a technique involving stitching together leftover pieces of fabric. This practice can be found in both Eastern and Western cultures, since historically, textile fibers have been an integral part of human civilization and diligent women played a role in valuing and recycling leftover fabrics. Various techniques developed

in this process not only take on different forms according to the production period and creator, but also extend its purpose from utility to art.

The decision to curate an exhibition of American quilts and Asian patchwork was based on the long history of both traditions that are rooted in different continents, as well as how both patchwork techniques have similar features that produce geometric designs, which emerged from the patterns of connecting pieces of fabric, despite the lack of historical interaction between the two regions. Moreover, the exhibition would provide a significant opportunity to compare the social characteristics and cultural context behind the creation of each work on exhibit. In addition, people related to the field of textile fiber, which is either studied in-depth as fiber art or explored in a broader sense, have great interest in the use of traditional techniques in these works, as they are not only sources of inspiration to many fiber artists, but also persist as a hobby that is practiced by the general public till this day. Although the Eastern and Western cultures have different origins, they share the same purpose for using 'patchwork' techniques, which is used to make use of leftover fabrics by piecing them together. Each piece of fabric in the exhibited works represent different cultures and memories.

2.

The American quilts on exhibit are considered as an art form that captures communities and history. Quilts have evolved into this type of art during the 17th Century when European immigrants began to adapt to their new American life. Throughout this long adjustment period, pioneer women made quilts out of necessity. Patchwork quilting has been used as a sewing method to make blankets, furniture covers like tablecloths, or to block the wind. However, the history of American quilts is increasingly attracting attention for its role in providing a social gathering, where pioneer women created this communal work that reflects its regional characteristics. Consequently, women transformed practical bed linens into a cultural language that communicates memories, hopes, and identities.

Communities began to form their own 'Quilting Bee' to make quilts together, while its culture became a social instrument through which people would support one another. The term 'bee' in 'Quilting Bee' is a traditional English expression of a gathering where people cooperated to perform certain tasks. According to photographs of quilting bees from the past, the image of multiple hands moving around a large size fabric resembles a colony of working bees. Quilting bees were not simply gatherings for sewing, but were instrumental both socially and culturally. The emergence of quilt patterns that are unique to regions or families reinforced the storytelling aspect of quilts and provided a platform for women to address themselves to social issues. Quilting became a communal activity, where neighbors could bond with one another, as well as served an important role in social life as it provided a space for the community to share news, information, and personal issues.

Especially, American women in the 19th century had limited opportunities for political participation and voicing their opinions, therefore quilting bees provided a rare space where women could freely meet and communicate. These gatherings became places for women to not only engage in casual conversations, but also form a consensus based on their opinions on social and political issues, and personal experiences. Furthermore, women raised awareness on the need for their own rights, especially political rights. In the course of time, quilting bees increasingly strengthened the solidarity among women and fostered a shared understanding of critical issues. Quilting bees also became more than a place for conversation; it served as a platform for women to take action. For example, women would sell the quilts they made together to raise funds for campaigns and broaden their reach in society based on the relationships they formed through these gatherings. These types of activities became the core foundation for organizing and expanding women's suffrage movement. Actions taken by a small neighborhood sewing group eventually influenced the American society overall and led to the development of women's suffrage movement. Afterwards, women were granted the right to vote as the 19th Amendment to the United States Constitution was certified as law in 1920. Therefore, quilting bees were not only groups that carried out simple collective tasks, but also significant social spaces, where women connected with one another and formed a social awareness that contributed in leading political change.

The American quilts on display include major works of 'Log Cabin quilts' that are based on motifs inspired by log cabins, which pioneers used as homes. A Log Cabin quilt is a traditional style of quilt, in which design begins from the center and expands outwards. Symbolizing home, family, and community, the Log Cabin quilt is a classic American quilt design that became widely popular during the 19th century American Frontier. Since home was central to one's sanctuary, survival, and family during this period, it reflected in the use of the log cabin concept in quilt designs. The structure of a Log Cabin quilt is based on the center square piece, where pieces of fabric are added around it, while the contrast between light and dark colors show the most universal quilt style that creates a sense of order and balance.

There are different types of variations such as the classic Log Cabin quilt where the design patterns are evenly expanded as pieces of fabric are added to the center square in an outward clockwise spiral, whereas the Barn Raising quilt has blocks pieced together to form a diamond pattern. Although, the Log Cabin quilt have strips of fabric stacked like logs around the center square piece, the overall design can appear differently when seen from a distance, depending on how light and dark colors are arranged together in each square. For example, if diamond patterns are visible from afar, then it is a 'Barn Raising quilt,' however, if there are diagonal patterns emanating from one side like rays of light, then it is a 'Sunshine quilt.' Therefore, quilts are named differently based on its variation of a traditional Log Cabin quilt design such as a 'Pineapple Log Cabin' quilt, where triangle strips are pieced together from the center and stacked outwards.

In addition, this exhibition features a rarely seen 'Nine Star quilt.' The Star quilt design is arranged around a star pattern, which the Native Americans used for ceremonial garments that symbolize honor, blessings, and communal spirit. During the late 19th century, this design was created in the Midwestern plains of the United States. Based on the combination of European patchwork techniques and Native American culture, the Star quilt design features a geometric structure of a detail-oriented star pattern and a strong color contrast. These quilts are not simply made for decorative purposes, but used in official ceremonies as it represents relations and identities such as honor, blessings, and memories.

The 'star,' which is the main element in a Star quilt, is also a significant symbol in American society. For instance, the star has been widely recognized as a symbol of ideal, hope, and solidarity, thus it is used in the American flag to represent each state, as well as national identity and union. Since the Civil War, the star has become more than a decorative design, it was used as a symbol that holds communal significance and sentiments. After Native American quilting traditions were incorporated into the design, a distinctive style of Star quilt emerged. Native Americans gave new meaning to the existing star symbol by adding their perception of the world and collective values. Star quilts are hung in homes or events related to regional celebrations and memories.

Since then, American quilts have changed due to the diversification and transitions in society over time. For example, the frugal mentality during the Great Depression; the restrained aesthetic sense of the Amish; the vibrant and powerful styles of African Americans. Furthermore, the publishing of sewing magazines channeled the distribution and widespread usage of quilt patterns, among which specific designs became popular nationwide. Quilts are now established as a unique visual art form that conveys national culture, identity, and artistic experiments through textile.

3.

Traditionally, Asian patchwork symbolized humility in religious contexts, while it embodied a spirit of frugality and circulation in daily life. This exhibition includes a 17th century patchwork from Tibet and a religious patchwork from the Ming dynasty of China. Religious patchworks in the early days were made with fabric that had designs of seated Buddha statues, Buddhist prayers, and design patterns that symbolize longevity and blessings. During this period, fabrics of the highest quality such as gold silk fabric with dragon design, silk fabric with crane design, and blue silk fabric were originally used as offerings, however, in order to uphold Buddhist values and remain firm on being modest and distance oneself from luxury, these fabrics were cut into pieces then pieced together in a way to cultivate oneself while making patchworks. Among the artifacts on exhibit, the 'patchwork covering' for an altar table that is used to place a Buddha sculpture and a 'Tibetan patchwork' features silk fabric with various patterns and embroidery. The systematic

arrangement of different pieces of fabric in the patchworks displays the beauty of harmony that emerges from moderation.

Korean *jogakbo* is used for not only wrapping presents for important events and everyday items, but also to temporarily cover food on the table. Especially, *bojagi*, which were used to cover tables or altars, accentuated the significance of the place and situation, while those used to wrap things represented the heart and devotion put in the wrapped item. Thus, *jogakbo* was more than a daily item, it was a symbolic medium that conveyed one's determination.

The Korean *jogakbos* presented in the exhibition, 'Connection,' include a ramie *jogakbo* with strings attached, silk colored *jogakbo* that was used for small tables, and a multi-layered *jogakbo*, which combines one made with hemp cloth and one that is dyed in pink. Especially, the ramie or hemp cloth based *jogakbo* have square shaped blocks pieced together to match the color transformation in the fabric itself, whereas the multi-layered *jogakbo* with the pink layer is considered as one of the artifacts to have the most beautiful composition and color. The tradition of Asian patchwork not only symbolizes religious virtues of humility and self-control, but also originates from a common lifestyle that embraces frugality and circulation.

4.

The contemporary fiber art works introduced in this exhibition were created by five artists, who explore the spatial potential of textiles and new ways of expression, while at the same time use traditional weaving and piecing methods. These artists transcend mere repetition of traditional fiber techniques and present the possibilities of creating contemporary art by pushing the limits of the structure and concept of fiber.

The display of the 19th century 'American Roman Stripes quilt' with Cho Hee-eun's work in the entrance of the exhibition embodies the cultural value of how different craft practices can influence each other across time and space. A Roman Stripes quilt is a variation of the Log Cabin design where different pieces of fabric are pieced and stacked to form a square shape. The beauty of order, balance, and structure is highlighted in the repetitive line designs and patterns. The name 'Roman Stripes quilt' originates from the repeated and rhythmic line elements found in ancient Roman architecture and is related to its aesthetic concept.

Cho Hee-eun has taken a more comprehensive approach to 'connection' methods for her works. Cho deconstructs the basic structure of a book, which is a collection of paper, and reconstructs it into a more sculptural or architectural style by transforming flat materials into sculptures in relief and in the round. The creative process of the artist begins with a traditional design pattern of fiber art, which is developed into an architectural design structure and detailed plans. Especially, its repetitive pattern and sequence form a sense

of rhythm and direction. Cho's work presents how a simple structure of a traditional quilt can evolve in a contemporary art context. Both the Roman Stripes quilt and Cho's work have architectural forms that are based on flexible and friendly materials, such as fabric and paper.

Created by using the jacquard technique, the works of Park Sook-hee and Kim Kyung-A reveal the poetic sentiment inherent in the woven structure of textiles. The façade, which repeats non-figurative patterns, does not simply serve decorative purposes, but forms a visual rhythm that continuously leads the viewer's gaze with its flow and direction. This type of repetitive pattern is similar to how waves and frequencies move, and it highlights the materiality of textile, temporality and expandability.

Kim Kyung-A's work may remind some of the botanical patterns from traditional textiles, however, it is a contemporary reinterpretation, rather than a simple recreation of the past. With the use of a technological medium, 'digital jacquard,' the artist creates a new symbol by combining natural concepts with contemporary social landscapes. As for the artist, Park Sook-hee, her work puts forth the hidden side and structure of textile by revealing its backside instead of the actual design patterns that are displayed on the front surface. It identifies a different layer that is hidden behind what we express and brings a new perspective to the fiber structure itself. The connection between the past and present, the analogue and digital is organic in Park's work, where traces of handicraft and digital weaving technology co-exist in a single façade.

Throughout history, working with fabric as a material has required various techniques of cutting, layering, sewing and non-sewing. Kim Mi-sik and Kwon Ki-mi's works represent how this combined approach can be expanded into a contemporary context. Kim Mi-sik's work is based on traditional techniques used in *bojagi* and lacquer, where he experiments by repeatedly applying *ottchil*(lacquer) on ramie fabric. This process transforms the fabric's materiality by adding firmness to a soft material and showcases a new sculptural potential that can transcend boundaries between flat and solid forms.

The façade of Kwon Ki-mi's patchwork is created by either sewing or coloring layered pieces of fabric. This process produces a single formative language based on the combination of sewing and brushwork, while autobiographical or mythical narratives are woven into single scenes. Completed with different colors and textures, and connected lines, the façade captures different memories, culture, and traces of life, which are incorporated into a new story.

This exhibition presents how experiments of methods, such as repetition and connection, as well as structure and materiality can extend the function of textile beyond its existing practical and decorative purposes into the realm of contemporary art. Moreover, the fusion of traditional methods and contemporary interpretation, plus handicraft and digital, not only highlights the potential of fiber as a medium, but also reveals the process of continuity and accumulation of different time periods, senses, and traces of life within a single framework. Therefore, piecing and layering are more than production methods; they serve

as narrative structures that are formed based on the unique experience and senses acquired by the artist, as well as their perspective of the world. This structure is not close-ended, but rather a process that continuously connects and expands.

The author of the steady bestseller book, 『All the Beauty in the World』, provides a notable description of a quilt displayed in a museum.

『I am moved by the quilt's geometry and also by its imperfections: the slightly wandering lines; the swift, unfussy stitching; the improvised materials. It has an abundance of art's most heartening qualities including diligence and inspiration.

...Meaning is always created locally. The greatest art is produced by people hemmed in by circumstances, making patchwork efforts to create something beautiful, useful, true.』

This excerpt identifies the feeling of the exhibition's theme, 'connection,' from a viewer's point of view in the most in-depth way. Different regions, materials, time periods, and experiences are connected and pieced together to form a structure, which is more than a combination of various pieces; it merges into a single meaning and brings back art closer to life in the process. Thus, the simple technique of 'connecting and piecing' not only evolves into a method of designing life, but also becomes an attitude of understanding the world.

‘Connection becomes a cultural language that ties memories and relations,
as well as time and emotions.’

참여 작가 Participating Artists

권기미
Kwon Ki-mi

권기미 작가는 숙명여자대학교 미술대학 및 대학원에서 염직공예를 전공하였으며 한국미술협회, 한국공예가협회, 청미섬유회 및 여러 단체전과 개인전을 통해 작품 활동을 하고 있다.

Kwon Ki-mi studied dye and weaving at the College of Fine Arts of Sookmyung Women's University and completed her graduate studies at the same university. Currently, she continues to work as an artist by holding not only solo exhibitions, but also group exhibitions with Korean Fine Arts Association, Korean Crafts Council, and Cheongmi Fiber Society.

김경아
Kim Kyoung-Ah

김경아 작가는 미국 파슨스 디자인 스쿨, 필라델피아 대학교 대학원에서 섬유 디자인을 전공하였으며 국내외 23회의 개인 전시를 열었다. 현재 숙명여자대학교 공예과 교수로 재직하고 있으며 학교 기업 설립 운영, ICDPDC 국제 크리에이티브 패턴 디자인 대회 한국 심사위원 등 국내외 섬유공예와 관련한 활동을 이어가고 있다.

Kim Kyoung-ah studied textile design at the Parsons School of Design Parsons School and received a Master of Science in Textile Design from Philadelphia University. Kim has held 23 solo exhibitions both in Korea and abroad. She is currently a professor of crafts at Sookmyung Women's University and carries out domestic and international activities such as establishing and managing a school enterprise, as well as serving on the judging committee for Korea at the International Creative Pattern Design Competition (ICDPDC).

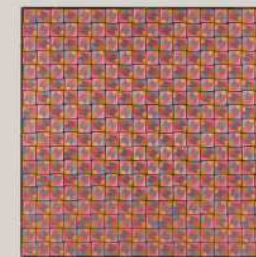
김미식
Kim Mi-sik

김미식 작가는 숙명여자대학교 의류학과, 홍익대학교 산업미술대학원에서 텍스타일을 전공하였으며 1996년 첫 개인전을 시작으로 국내외 개인전 및 다수의 단체전을 했다. 숙명여대 박물관 퀼트전문가 과정에서 강의하였으며 SAQA 한국 대표, 중국 퀼트협회 해외전문위원을 역임했고 현재 작가로 활동하고 있다.

Kim Mi-sik studied clothing and textiles at Sookmyung Women's University and completed the graduate program in textiles at the Graduate School of Industrial Art of Hongik University. After Kim held her first solo exhibition in 1996, she continued to participate in other private and group exhibitions. Kim, who is currently working as an artist, has lectured at Sookmyung Women's University Museum's professional quilt.

박숙희
Park Sook-hee

박숙희 작가는 서울대학교, 독일 뒤셀도르프 국립미술대학교에서 수학하고 독일 뮌스터 베스트팔렌 빌헬름 대학교에서 미술사 철학박사를 받았다. 숙명여자대학교 공예과 교수로 재직하였고 현재 숙명여자대학교 명예교수이며 작가로 활동하고 있다.

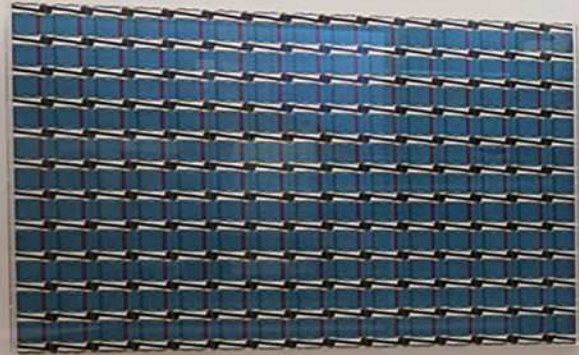
Park Sook-hee studied at Seoul National University and Staatliche Kunstakademie Düsseldorf, then received her Ph.D in art history at Westfälische Wilhelms-Universität Münster in Germany. Park taught at Sookmyung Women's University as a professor of crafts and is currently a professor emeritus at the same university, while continuing to work as an artist.

조희은
Cho Hee-eun

조희은 작가는 숙명여자대학교 미술대학 공예과 및 동 대학원을 졸업하고 박사 학위를 취득하였다. 현재 대학에 출강하고 있으며, 동시에 작가로서 활동을 이어가고 있다.

Cho Hee-eun studied crafts from the undergraduate art program at Sookmyung Women's University and received her Ph.D. from the same university. She is currently a lecturer at a university, while working as an artist.

Informational text panel for the quilt on the right.

2026년 K-뮤지엄
지역 순회 전시 및 투어 지원사업

주최
문화체육관광부

주관
(사)한국박물관협회

운영
숙명여자대학교 정영양자수박물관

총괄
정영양

기획
홍경아

전시 진행
정혜란, 박혜경

도록 원고
홍경아

사진
한정엽 (한국문화재사진연구소)

영어번역
박선주

디자인
아트퍼블리케이션 디자인 고희

발행일
2026년 5월

발행처
숙명여자대학교 정영양자수박물관

04310 서울시 용산구 청파로47길 100
Tel. 02. 710-9134
<https://home.sookmyung.ac.kr/sites/chungyoungyang/index.do>

판권소유

©숙명여자대학교 정영양자수박물관

ISBN 979-11-951350-4-2 03620

Sponsored by
the Ministry of Culture, Sports and Tourism

Hosted by
the Korean Museum Association

Organized by
Sookmyung Women's University Chung Young Yang Embroidery Museum

Directed by
Chung Young Yang

Curated by
Hong Kyoung-A

Coordinated by
Jung Hye Ran, Park Hye Kyung

Essays by
Hong Kyoung-A

Photographed by
Han Jung Youp (Han Studio)

Translated by
Park SunJu

Designed by
art publication design GOGH

Date of Publication
May 2026

Published by
Sookmyung Women's University Chung Young Yang Embroidery Museum

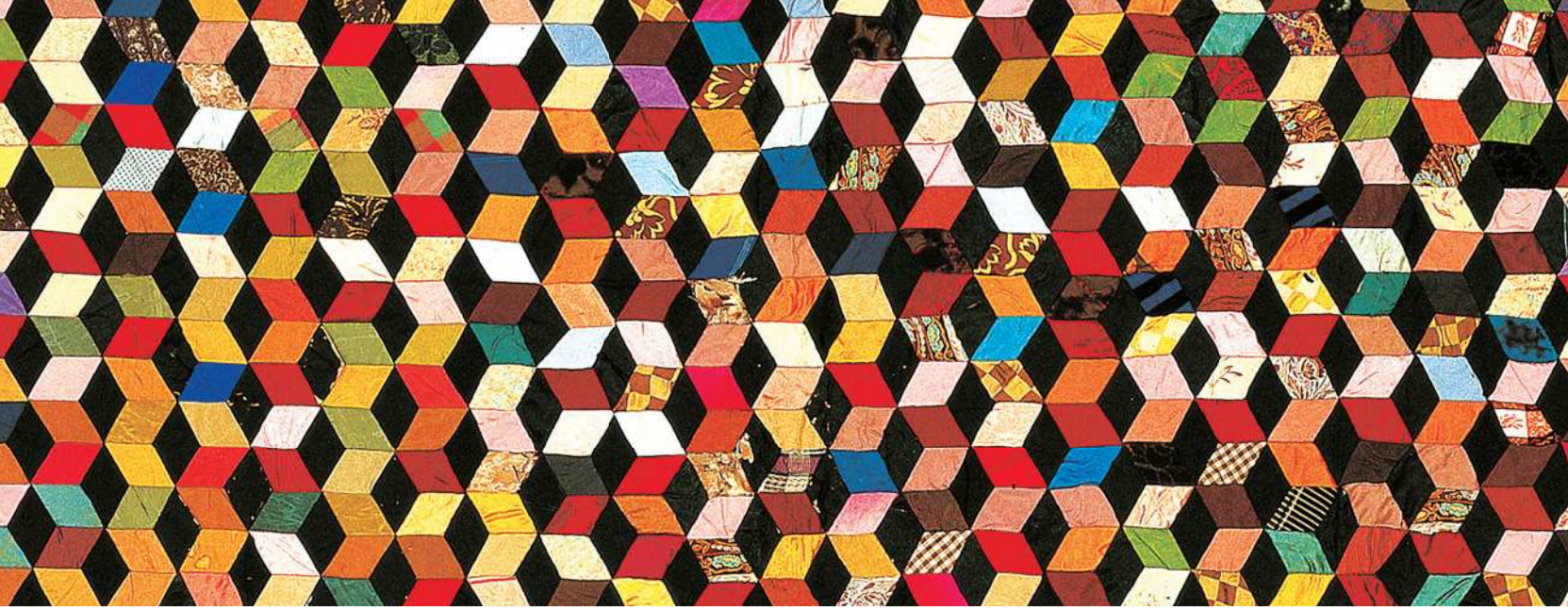
© Sookmyung Women's University Chung Young Yang Embroidery Museum

전시 기간 2026. 5. 4 - 12. 3
장소 숙명여자대학교 정영양자수박물관

2026. 5. 4 - 12. 30
Sookmyung Women's University Chung Young Yang Embroidery Museum

순회 전시 기간 2026. 8. 26 - 9. 30
장소 대구섬유박물관

2026. 8. 26 - 9. 30
Daegu Textile Museum

2026년 K-뮤지엄
지역 순회 전시 및 투어 지원사업

이 음 ————— 확장

문화체육관광부

한글 한국박물관협회
THE KOREAN MUSEUM ASSOCIATION

숙명여자대학교 정영양자수박물관
THE CHUNG YOUNG YANG EMBROIDERY MUSEUM, SOOKMYUNG WOMEN'S UNIVERSITY

