

A room of her own

(Marta Cassina)

[ENGLISH]

JARILAGER Gallery Seoul is pleased to present *A room of her own*, a group exhibition featuring some of the most compelling female painters from the gallery roster. JARILAGER Gallery advocates for cultural change in the art world and a better representation of women artists. With works by Kim Booker, Moira Cameron, Florence Hutchings, Galina Munroe and Trude Viken, *A room of her own* addresses gender imbalance by creating a space of its own, an all-female cabinet – a necessary separation, not to isolate, but to rethink what it means for women artists to belong.

Despite the many obstacles they faced, women have always been part of art's history. In the European narrative, they appear in ancient Greek and Roman accounts, in medieval manuscripts and in the writings of Giorgio Vasari, the foremost chronicler of Renaissance creativity. In 15th- and 16th-century Italy alone, at least a hundred women were artists, some achieving extraordinary fame. Sofonisba Anguissola was the most prolific self-portraitist between Dürer and Rembrandt. The Baroque firebrand Artemisia Gentileschi was one of the 17th century's most powerful painters; in the 18th century, Élisabeth Vigée Le Brun, Marie Antoinette's favourite, left behind a staggering 660 portraits, 40 self-portraits and 200 landscape paintings. By the late 19th century, Mary Cassatt was at the very heart of Impressionism. Still, none of these women had any political agency; their careers were shaped and often constrained by male authority. Access to training was a struggle. Public art academies in many countries barred women until the 19th century, and even those who studied privately were largely forbidden from working with live models.

A room of her own was built with these stories in mind, both the ones we know and the ones that have gone untold. As its title suggests, the exhibition offers a comfort zone where paintings by women are not exceptions but the rule. Beyond comfort, it invites a shift in perspective. The familiar script – art as a relay race of great men, the hierarchy that places grand subjects above those deemed domestic or decorative, the idea that female nudes belong to the male gaze by default – starts to unravel. Here, those old assumptions are left at the door.

About the nature of women's art and women's absence from the canon, feminist writer Germaine Greer once stated: 'So much art is about art, but there is, there must be an art which is about life, an art which has hardly been able to call attention to itself, an art without monuments.' *A room of*

her own is openly unmonumental in this sense. A warm, tulip-scented room, a cozy space where paintings reach for one another, not in competition, but in kinship, a sisterhood of generous forms, bold colour fields, deep eyes and gestures of care. The main subject is the intimacy and peace that women experience when they are left alone, with nobody observing them: when they linger over a written page at the breakfast table, lose themselves in the gaze of the sky, talk with their houseplants, sit loosely on a couch, smile with their children nestled against their chests. Women of all ages bask, untroubled by their nudity, shielded from the world outside their sun-dappled gardens and manicured rooms. Thought unfolds freely; one might even collapse onto the grass and do nothing. In this room, there is a sense that one could simply *be*. Art feels like quiet, safety and home.

Kim Booker (b. 1983) creates semi-autobiographical paintings, often featuring female figures in emotionally suggestive poses. She uses bodies as a language with which to express the psychology of the female experience. Her process is gestural and instinctive; paintings are constructed through repeated negotiations between the drawn image and its erasure.

Moira Cameron (b. 1962) rose to prominence in the 1980s with her distinctive use of repurposed materials. Her works blend personal memories with the bold symbols of 1980s and 1990s culture. Whether through collage or oil portraits, her art retains a raw yet refined energy – rebellious, expressive and unmistakably punk.

Florence Hutchings (b. 1996) works on the poetry of the ordinary, taking familiar objects and plants and transforming them into almost abstract forms that burst with life. Texture and layers feature heavily, due to the constant repainting in almost all her works, with collage playing a vital role to the process.

Galina Munroe (b. 1993) has become known for her colourful, ebullient and playful still lifes. While most of her paintings magnify and revel in floral compositions, she has recently incorporated portraits of women. Her works engage with themes of beauty, sentimentality, empathy and pleasure.

Trude Viken (b. 1969) works with portraits from everyday life, often depicting family scenes. Her canvases develop into fantasies expressing our interior lives and our most palpable feelings. They seduce through their psychological penetration and for their untraditional and brave colour combinations.

[DEUTSCH]

JARILAGER Gallery Seoul freut sich, *A room of her own* zu präsentieren – eine Gruppenausstellung mit einigen der spannendsten Malerinnen aus dem Galerieprogramm. Die JARILAGER Gallery setzt sich für einen kulturellen Wandel in der Kunstwelt und eine bessere Sichtbarkeit von Künstlerinnen ein. Mit Werken von Kim Booker, Moira Cameron, Florence Hutchings, Galina Munroe und Trude Viken schafft *A room of her own* einen eigenen Raum – ein rein weibliches Kabinett, das nicht der Abgrenzung dient, sondern die Frage aufwirft, was es für Künstlerinnen bedeutet, dazuzugehören.

Trotz aller Hindernisse waren Frauen schon immer Teil der Kunstgeschichte. In der europäischen Erzählung tauchen sie in antiken griechischen und römischen Schriften auf, in mittelalterlichen Manuskripten und in den Werken von Giorgio Vasari, dem bedeutendsten Chronisten der Renaissance. Allein in Italien des 15. und 16. Jahrhunderts arbeiteten mindestens hundert Frauen als Künstlerinnen, einige mit bemerkenswertem Erfolg. Sofonisba Anguissola war die produktivste Selbstporträtistin zwischen Dürer und Rembrandt. Die Barockmalerin Artemisia Gentileschi zählt zu den stärksten Persönlichkeiten des 17. Jahrhunderts; im 18. Jahrhundert hinterließ Élisabeth Vigée Le Brun, die Hofmalerin Marie Antoinettes, 660 Porträts, 40 Selbstporträts und 200 Landschaftsbilder. Ende des 19. Jahrhunderts stand Mary Cassatt im Zentrum des Impressionismus. Dennoch hatten all diese Frauen keinerlei politische Handlungsmacht; ihre Karrieren wurden von männlicher Autorität oft eingeschränkt. Der Zugang zur Ausbildung war ein ständiger Kampf: In vielen Ländern blieben Kunstakademien Frauen bis ins 19. Jahrhundert verschlossen. Wer privat unterrichtet wurde, durfte in der Regel nicht mit Aktmodellen arbeiten.

A room of her own greift all diese Geschichten auf – die bekannten und die vergessenen. Wie der Titel andeutet, ist die Ausstellung ein Schutzraum, in dem die Werke von Künstlerinnen nicht die Ausnahme, sondern die Regel sind. Doch sie bietet mehr als das: Sie fordert eine neue Perspektive. Die vertraute Erzählung – Kunst als eine Staffelübergabe großer Männer, die Hierarchie, die grandiose Malerei über häusliche oder dekorative Motive stellt, die Vorstellung, dass weibliche Akte per se für den männlichen Blick bestimmt sind – beginnt sich aufzulösen. Hier bleiben diese alten Konventionen einfach an der Tür.

„So viel Kunst handelt von Kunst, aber es gibt, es muss eine Kunst geben, die vom Leben erzählt. Eine Kunst, die kaum je auf sich aufmerksam machen konnte. Eine Kunst ohne Monumente“, schrieb die feministische Autorin Germaine Greer. *A room of her own* ist in genau diesem Sinne nicht

monumental. Ein warmer Raum mit Tulpenduft, in dem sich Bilder in Verbundenheit begegnen – keine Konkurrenz, sondern eine Schwesternschaft großzügiger Formen, leuchtender Farbfelder, tiefer Blicke und zarter Gesten. Im Mittelpunkt steht die Intimität, die Ruhe, die Frauen empfinden, wenn sie allein und unbeobachtet sind: Wenn sie morgens beim Frühstück über einem Brief verweilen, den Blick in den Himmel verlieren, mit ihren Zimmerpflanzen sprechen, sich entspannt auf ein Sofa sinken lassen oder mit ihrem Kind im Arm lächeln. Frauen jeden Alters leben hier entspannt, nonchalant in ihrer Nacktheit, abgeschirmt von der Welt jenseits ihrer Gärten und gepflegten Zimmer. Gedanken entfalten sich frei; vielleicht lässt man sich einfach ins Gras fallen und tut nichts. In diesem Raum scheint es möglich, einfach *zu sein*. Kunst fühlt sich an wie Ruhe, Geborgenheit, Zuhause.

Kim Booker (*1983) schafft halb-autobiografische Gemälde, die oft weibliche Figuren in ausdrucksstarken Posen zeigen. Sie nutzt den Körper als Sprache, um die Psychologie weiblicher Erfahrungen auszudrücken. Ihr Arbeitsprozess ist gestisch und intuitiv. Ihre Bilder entstehen im ständigen Wechselspiel von Zeichnung und deren Auslöschung.

Moira Cameron (*1962) wurde in den 1980er-Jahren mit ihrer einzigartigen Verwendung von recycelten Materialien bekannt. Ihre Werke verweben persönliche Erinnerungen mit den markanten Symbolen der Popkultur der 1980er- und 1990er-Jahre. Ihre Ölporträts bewahren sich eine rohe, doch fein ausbalancierte Energie: rebellisch, expressiv und unverkennbar Punk.

Florence Hutchings (*1996) beschäftigt sich mit der Poesie des Alltäglichen. Sie verwandelt vertraute Objekte und Pflanzen in fast abstrakte Formen, die voller Energie pulsieren. Struktur und Schichtung spielen eine zentrale Rolle. Ihre Werke entstehen durch fortwährendes Übermalen, wobei Collage ein essenzielles Element ihres Schaffens ist.

Galina Munroe (*1993) ist für ihre farbenprächtigen, lebendigen Stillleben bekannt. Während viele ihrer Werke Blumenkompositionen feiern, hat sie sich zuletzt vermehrt der Porträtmalerei von Frauen gewidmet. Ihre Arbeiten kreisen um Themen wie Schönheit, Sentimentalität, Empathie und Freude.

Trude Viken (*1969) arbeitet mit dem Porträt als Ausdruck des Innersten und zeigt oft Szenen aus dem Familienleben. Ihre Leinwände entwickeln sich zu Fantasien, die unsere inneren Welten und tiefsten Emotionen widerspiegeln. Sie faszinieren durch ihre psychologische Intensität und ihre unkonventionellen, kühnen Farbkombinationen.

[KOREAN]

야리라거 갤러리 서울은 그룹 전시 《A room of her own》을 개최한다. 이번 전시는 갤러리와 함께해 온 여성 작가들 가운데 가장 강렬한 회화 작업들을 소개하고자 한다. 야리라거 갤러리는 예술계 안에서 문화적 변화가 일어나길 바라며, 여성 예술가들이 더 많이 조명 받기를 지지한다. 김 부커(Kim Booker), 모이라 카메론(Moira Cameron), 플로렌스 허칭스(Florence Hutchings), 갈리나 먼로(Galina Munroe), 트루데 비켄(Trude Viken)의 작품이 함께하는 《A room of her own》은 여성 작가들만의 자리를 마련함으로써 성별에 따른 불균형을 되짚는다. 이는 누군가를 분리하거나 따로 떼어놓기 위한 선택이 아니라, 여성 예술가들이 어디에 속하는지 혹은 어떤 자리에서 다시 시작할 수 있는지를 새롭게 생각해보기 위한 시도이다.

예술의 역사에서 여성은 늘 존재해왔다. 유럽 미술사를 중심으로 보면, 고대 그리스와 로마 시대의 기록부터 중세 필사본, 그리고 르네상스 예술을 연대기적으로 기록한 조르조 바사리(Giorgio Vasari)의 글에서도 여성 작가들의 이름이 등장한다. 15세기와 16세기 이탈리아에서만 해도 백여 명이 넘는 여성들이 화가로 활동했고, 그중 일부는 눈부신 명성을 얻었다. 소포니스바 안귀솔라(Sofonisba Anguissola)는 뒤러와 렘브란트 사이 시대를 통틀어 가장 많은 자화상을 남긴 작가였고, 바로크 시대의 급진적인 작가 아르테미시아 젠틸레스키(Artemisia Gentileschi)는 17세기를 대표하는 강렬한 회화 세계를 펼쳤다. 18세기에는 마리 앙투아네트의 총애를 받았던 엘리자베트 비제 르 브룅(Élisabeth Vigée Le Brun)이 660점이 넘는 초상화와 40점의 자화상, 200점에 이르는 풍경화를 남겼다. 19세기 말에는 메리 캐셋(Mary Cassatt)이 인상주의의 중심에 있었다. 하지만 이들 누구도 사회적 권한을 가질 수는 없었다. 그들의 작업은 대부분 남성 권위 아래에서 형성되거나, 제한되었다. 전문 교육을 받는 일도 늘 쉽지 않았다. 19세기 이전까지 많은 국가에서 여성은 공립 미술학교에 입학조차 할 수 없었고, 사적으로 공부한 이들 역시 대부분 누드 모델을 대상으로 한 수업은 참여할 수조차 없었다.

《A room of her own》은 이런 역사들, 우리가 이미 알고 있는 이야기들과 세상에 드러나지 못한 이야기들을 함께 떠올리며 기획된 전시다. 이번 전시는 전시 제목이 암시하듯 여성 작가의 그림이 ‘예외’가 아니라 ‘기준’이 되는 장소를 상상한다. 그리고 단지 안온한 공간이 아니라, 익숙한 시선을 낯설게 만들며 기존의 관점을 흔드는 계기를 마련한다. 예술은 남성들의 계보로 이어지고, 위대한 주제만이 진지하게 여겨지며, 여성의 몸은 늘 남성의 시선 아래 있다는 오래된 사고방식과 같은 이 익숙한 서사는 여기서부터 틀어지기 시작한다. 이 전시는 관람객에게 그런 전제를 입장 전에 벗어놓길 요구한다.

여성 예술의 본질, 그리고 여성의 부재에 대해 페미니스트 작가 저메인 그리어(Germaine Greer)는 다음과 같이 언급한 바 있다. “많은 예술이 예술 자체를 말하지만, 삶에 대해 말하는 예술도 있다. 단 한 번도 스스로를 크게 드러내지 못했고, 기념비 하나 없는 예술도 존재한다고.” 《A room of her own》은 바로 그런 의미에서 ‘기념비 없는’ 전시다. 툭툭 향기가 가득한 따뜻한 방, 서로 경쟁하지 않고 나란히 놓인 그림들, 너그러움이 깃든 형태와 대담한 색면, 깊이 있는 눈동자와 섬세한 손짓이 이어지는 여성적 연대의 풍경이 펼쳐진다.

이 전시가 이야기하는 것은 혼자 있는 여성의 평화와 친밀함이다. 누구의 시선도 닿지 않는 그 순간—아침 식탁에서 책장을 넘기다 멈춘 순간, 창밖 하늘을 한참 바라보며 눈길을 놓아버린 시간, 화분과 대화하고, 소파에 느슨하게 기대 앉아 있거나, 아이를 가슴에 안고 조용히 미소 짓는 시간들. 나이와 관계없이 여성들은 햇빛이 드는 정원이나 단정하게 정돈된 방 안에서 스스로의 몸을 있는 그대로 받아들이며, 바깥 세상의 시선으로부터 보호받는다. 생각은 천천히 펼쳐지고, 풀밭에 누워 아무것도 하지 않아도 괜찮겠다는 마음이 생긴다. 이 방에서는 그저 존재해도 된다는 감각이 있다. 예술은 이곳에서 조용하고, 안전하며, 집과 같은 감정을 전한다.

김 부커 (b. 1983)는 자전적 요소가 섞인 회화를 작업하며, 감정이 암시된 자세의 여성 인물을 자주 등장시킨다. 여성의 경험을 몸이라는 언어로 표현하며, 직관적이고 제스처 중심의 방식으로 그려나간다. 드로잉과 지우기의 과정을 거듭하며 화면을 완성해 나간다.

모이라 카메론 (b. 1962)은 1980년대에 재료의 재사용을 특징으로 두각을 나타냈다. 개인적인 기억과 80~90년대 대중문화의 상징들이 작업 안에서 교차한다. 콜라주든 유화든, 그녀의 작품에는 다듬어지지 않은 날것의 에너지와 세련됨이 공존한다. 반항적이고 표현적이며, 단연 핑크의 정서를 담고 있다.

플로렌스 허칭스 (b. 1996)은 일상의 시를 주제로 작업한다. 익숙한 사물과 식물을 생명력 넘치는 반추상적 형태로 재구성한다. 대부분의 작업에서 반복적인 덧칠이 이루어지기 때문에 질감과 층위가 강하게 드러나며, 콜라주는 그 과정에서 중요한 역할을 한다.

갈리나 먼로 (b. 1993)은 밝고 경쾌한 색채의 정물화를 통해 활기찬 화면을 만들어낸다. 꽃을 중심으로 한 구성을 자유롭게 펼쳐온 그녀는 최근 여성 인물을 작품에 포함시키며, 아름다움과 감정, 공감, 그리고 즐거움이라는 주제를 이어간다.

트루데 비켄 (b. 1969)은 일상의 인물을 중심으로 작업하며, 가족의 장면을 자주 그린다. 그녀의 캔버스는 점차 상상과 감정의 세계로 확장되며, 우리 내면의 생생한 감정을 시각화한다. 전통에서 벗어난 대담한 색채 조합과 날카로운 심리적 통찰로 강한 인상을 남긴다.