

뮤지엄한미 삼청본관 기획전

《Roger Ballen. The Works : Drawing meets Photography》

2026. 10. 16. (금) ~ 2027. 02. 21. (일)

- “사진인 동시에 드로잉으로 이루어진 무엇”, 로저 발렌 개인전 개최
- 로저 발렌의 60여 년을 한자리에: 1960년대 초기작부터 최근 컬러 사진까지
- 지난 9월 영상 프리뷰에 이어 사진과 드로잉으로 만나는 본전시

전 시 소 개

■ 뮤지엄한미는 2026년 10월 16일부터 2027년 2월 21일까지 뮤지엄한미 삼청에서 **로저 발렌 개인전 《Roger Ballen. The Works: Drawing meets Photography》**를 개최한다.

■ 로저 발렌(Roger Ballen, 1950-)은 미국 뉴욕에서 태어나 현재 남아프리카공화국 요하네스버그를 기반으로 활동하는 작가다. 다큐멘터리 사진에서 출발한 그는 드로잉과 설치, 영상 등으로 작업을 확장하며 독자적인 시각 언어를 구축했다. 인간의 무의식과 광기, 사회의 주변부를 탐구하는 그의 작품은 우리가 외면하거나 낯설게 여기는 존재들이 결국 우리 자신의 또 다른 모습임을 드러낸다. 이러한 작업 세계는 '아르 브뤼(Art Brut)'와도 접점을 갖는다. 프랑스 화가 장 뒤뷔페가 제안한 이 개념은 제도화된 미술교육과 문화적 규범 바깥에서 개인의 고유한 충동과 방식으로 만들어진 미술을 가리킨다. 이는 치밀하게 구성된 사진 안에 예측할 수 없는 충동과 낯선 존재들이 개입할 여지를 두는 발렌의 작업과 맞닿아 있다.

■ 로저 발렌의 고유한 미학은 '발레네스크(Ballenesque)'라고 불린다. 발렌은 자신의 작업을 "사진인 동시에 드로잉으로 이루어진 무엇이다. 모든 것이 서로 얹혀 있다. 이것이 로저 발렌의 사진이다."라고 설명한다. 그의 작품에서 동물과 사회 주변부 인물, 드로잉과 사물은 치밀하게 구성된 공간 안에서 서로 얹히며 하나의 장면을 이룬다. 이렇게 만들어진 비현실적이고 밀폐된 듯한 장면은 인간 내면의 불안과 원초적 충동을 탐구하는 무대가 된다. 심리학과 지질학을 전공한 발렌의 배경도 이 세계를 형성하는 중요한 토대가 된다.

■ 이번 전시는 60여 년에 걸친 로저 발렌의 작업 세계를 아우르며, 발렌 미학의 핵심을 이루는 사진과 드로잉의 관계가 초기 다큐멘터리 작업부터 근작에 이르기까지 어떻게 발전해왔는지를 살펴본다. **총 7개 파트**로 구성된 전시는 두 매체의 관계를 시기별 양식 변화로 단순화하기보다, 서로 영향을 주고받으며 발렌의 작업 안에서 이어져온 과정에 주목한다. 이를 통해 기존의 사진사적 계보만으로 설명하기 어려운 발렌의 독창적인 조형 언어를 조명하고자 한다.

■ **'Part 1. 도시의 표면을 읽다'**는 로저 발렌의 1960년대 후반부터 70년대에 걸친 초기 작품으로 구성된다. 작가는 매그넘 포토스(Magnum Photos) 뉴욕 사무소에서 근무했던 어머니의 영향으로 앙리 카르티에 브레송, 폴 스트랜드 등의 작품을 가까이서 접하며 다큐멘터리 사진과 모더니즘 사진의 다양한 흐름을 익혔다. 이는 이후 발렌이 여러 매체로 확장하면서도 빛

과 구도 같은 사진적 요소를 작업의 축으로 삼을 수 있게 된 기반이 된다. 특히 그는 개별 대상보다 프레임 안의 선과 형태, 빛과 움직임의 관계에 주목했다. 첫 파트에서는 이러한 조형적 관심이 훗날 드로잉과 결합하는 작업으로 이어지는 단초를 살펴볼 수 있다.

■ **‘Part 2. 거리의 발견에서 심연의 구성으로’**는 초기 작업에 나타난 선과 형태에 대한 관심이 피사체와의 소통과 장면의 연출로 확장되는 1980~1990년대 작업을 소개한다. 〈Dorps〉와 〈Platteland〉 연작에서 작가는 남아프리카공화국의 마을과 건축물, 실내 공간, 인물을 촬영하며 현실에서 발견한 패턴과 선, 형태를 화면의 조형 요소로 활용했다. 이어 〈Outland〉 연작에서는 이러한 관심을 바탕으로 인물과 사물, 선과 그림을 직접 배치하며 현실의 기록과 의도적인 연출이 교차하는 장면을 만들어냈다.

■ **‘Part 3. 사진, 발렌의 무대가 되다’**에서는 2000년 이후 전개된 〈Shadow Chamber〉와 〈Boarding House〉 연작을 선보인다. 이전 작업이 조형 요소를 현실에서 발견하고 조합했다면, 이 시기에는 장면을 직접 구성하는 연출의 비중이 더욱 커진다. 발렌은 인물과 사물뿐 아니라 배경의 선과 여백까지 세밀하게 조율하며 자신만의 공간을 만들어낸다. 이 과정에서 사진은 더 이상 현실을 포착하는 창이 아닌, 작가가 직접 만들고 조율하는 하나의 무대가 된다.

■ 미술관 지하 1층으로 이어지는 **‘Part 4. 환영으로 태어난 드로잉과 빛의 흔적’**에서는 ‘드로잉이 있는 사진’이 아닌 ‘드로잉을 촬영한 사진’, 〈Theatre of Apparitions〉 연작을 소개한다. 작가는 어둡게 처리한 유리 표면을 긁거나 지워 선과 형상을 만든 뒤 이를 카메라로 촬영했다. 긁어낸 흔적은 그 사이를 통과하는 빛과 깊은 어둠, 노출과 프레이밍을 통해 하나의 형상으로 고정되지 않는 환영(apparition)으로 나타난다. 이 작업에서 사진은 드로잉을 기록하는 수단을 넘어, 그 흔적을 새로운 이미지로 만들어내는 역할을 한다.

■ 사진과 드로잉의 결합을 통해 환영의 무대를 만들어낸 경험은 발렌에게 사진 자체를 하나의 무대 공간으로 전환할 수 있다는 확신을 주었다. **‘Part 5. 기묘한 동반자들’**에서는 〈Asylum of the Birds〉와 〈Roger’s Rats〉 연작을 통해 이러한 ‘발렌적인 공간’이 확장된 작업을 소개한다. 각 연작에서 새와 쥐는 소품이나 배경이 아닌 인간의 동반자로 등장하며, 현실과 환상의 중간에 놓인 발렌적 극장을 함께 구성한다.

■ **‘Part 6. 색으로 드러난 발렌의 세계’**에서는 〈Spirits and Spaces〉를 중심으로 2020년 이후의 컬러 사진을 소개한다. 오랫동안 흑백으로 사물과 인물, 공간의 관계를 드러내온 발렌

은 근작에서 색을 화면의 또 다른 조형 요소로 활용한다. 선명한 색은 시선을 끌면서도 주변의 선과 형태, 인물과 동물 사이의 관계 속에서 화면의 긴장을 만들어낸다. 컬러로의 전환은 발렌이 지속적으로 탐구해온 내면의 세계를 다른 방식으로 드러내고 심화하는 변화로 볼 수 있다.

■ 이번 전시에서는 미술관 수장전시실에 **‘선을 따라 펼쳐진 발렌의 세계: 폴라로이드 & 에칭’** 파트를 마련한다. 이곳에서는 폴라로이드 사진 위에 직접 페인팅한 작품과 에칭 작업을 통해 회화와 드로잉에 대한 발렌의 관심을 보여준다. 폴라로이드 작품은 사진 표면에 물감으로 선과 색을 더해, 사진이 담은 구체적인 현실과 허구적 형상이 충돌하고 결합하는 모호하고 긴장 어린 공간을 만든다. 에칭에서는 하나의 선에서 펼쳐진 의인화된 동물과 기이한 형상들이 서로 연결되고 관계를 맺으며 독립적인 세계를 이룬다.

■ 지난 9월 영상 작업을 소개한 프리뷰 스크리닝 《미술관 B1: 다음 구역은 로저 발렌입니다》에 이어, 이번 본전시는 사진과 드로잉, 에칭 등 다양한 작품을 통해 발렌의 작업 세계를 본격적으로 조명한다. 관람객은 이번 전시를 통해 드로잉과의 관계 속에서 현실의 기록을 넘어 확장되는 사진의 또 다른 가능성을 발견할 수 있다.

■ 한편, 전시 기간 중에는 발렌의 작업 세계를 더욱 깊이 있게 감상할 수 있는 연계 프로그램을 운영한다. 로저 발렌이 직접 참여하는 아티스트 토크와 작가의 작품을 둘러싼 여러 맥락과 해석을 살펴보는 전시 연계 강연을 진행한다. 또한 사진 촬영을 통해 전시와 주변 공간을 새롭게 관찰하는 워크숍과 전시의 주요 주제를 바탕으로 자유롭게 이야기를 나누는 관람객 참여형 토크 프로그램이 예정되어 있다. 이를 통해 관람객이 작품에 대한 자신의 해석을 나누고 전시에 능동적으로 참여할 수 있는 기회를 마련한다.

■ 매월 마지막 주 수요일 ‘문화가 있는 날’에는 전시 투어와 스터디, 체험형 워크숍 등을 통해 관람객이 전시를 다양한 방식으로 경험할 수 있도록 한다. 또한 로저 발렌이 직접 녹음한 영문 오디오 가이드를 통해 작가의 목소리로 작품과 작업 세계를 만나볼 수 있다. 각 프로그램에 대한 자세한 내용은 뮤지엄한미 홈페이지(www.museumhanmi.or.kr)에서 확인할 수 있다.

전시 연계 프로그램

1. 아티스트 토크 〈로저 발렌의 또 다른 목소리〉

짧은 퍼포먼스로 시작해 로저 발렌이 직접 작업의 배경과 제작 과정, 작품에 담긴 생각을 들려준다. 관람객과의 질의응답을 통해 작가의 작업 세계를 보다 가까이에서 이해하는 시간을 마련한다.

- 일시: 10월 17일(토) 오후 6시
- 정원: 40명
- 장소: 뮤지엄한미 삼청본관
- 비용: 15,000원(전시 관람료 포함)

2. 전시 연계 강연

로저 발렌의 작품을 둘러싼 여러 맥락과 해석을 살펴보는 강연을 진행한다. 다양한 관점에서 작가의 작업을 살피며 전시와 사진에 대한 이해를 넓힌다.

- 일시: 11월 28일(토) 오후 2시
- 장소: 뮤지엄한미 삼청본관

3. 관람객 참여 워크숍 〈사진 산책자〉

로저 발렌이 공간과 사물, 흔적을 바라보는 시선을 바탕으로 일상의 공간을 새롭게 관찰하고 사진으로 기록하는 워크숍이다. 카메라를 들고 미술관과 주변을 거닐며 발견한 장면을 자신의 시선으로 촬영하며, 이를 통해 사진을 매개로 주변의 공간을 새롭게 바라보는 경험을 한다.

- 일시: 12월 12일(토) 오후 2시
- 장소: 뮤지엄한미 삼청 및 미술관 주변 일대

4. 관람객 참여형 토크 프로그램 〈뮤지엄 나잇 살롱: 로저 발렌〉

평일 저녁, 전시를 함께 감상하고 하나의 키워드를 중심으로 이야기를 나누는 프로그램이다. 작품에서 떠올린 각자의 경험과 생각을 공유하며 전시를 새로운 시선으로 바라본다.

- 일시: 2027년 1월 중 진행 예정
- 장소: 뮤지엄한미 삼청본관

※ 개별 프로그램의 상세 내용, 일정 등은 상황에 따라 변동될 수 있습니다.

자세한 내용은 미술관 홈페이지(www.museumhanmi.or.kr)에서 확인하시기 바랍니다.

홍보용 이미지 목록

No	작품 이미지	캡션 및 상세정보
1		©Roger Ballen
2		<i>Roar, Shadow Chamber series, 2002,</i> Inkjet print, 45×45cm, ©Roger Ballen
3		<i>Bitten, Shadow Chamber series, 2004,</i> Inkjet print, 45×45cm, ©Roger Ballen

4		<i>Mimicry, Shadow Chamber series, 2005,</i> Inkjet print, 45×45cm, ©Roger Ballen
5		<i>Headless, Asylum of the Birds series, 2006,</i> Inkjet print, 63×63cm, ©Roger Ballen
6		<i>Take Off, Asylum of the Birds series, 2012,</i> Inkjet print, 63×63cm, ©Roger Ballen
7		<i>Otherworld, Roger's Rats series, 2016,</i> Inkjet print, 45×45cm, ©Roger Ballen
8		<i>Stare, Theatre of Apparitions series, 2008,</i> Lightbox panel, 130×130cm, ©Roger Ballen

9		<i>Thunderous, Theatre of Apparitions</i> series, 2011, Lightbox panel, 65×44.8cm, ©Roger Ballen
10		<i>Thrown Out, Spirits and Spaces</i> series, 2021, Inkjet print, 75×75cm, ©Roger Ballen
11		<i>Omnipresent, Spirits and Spaces</i> series, 2022, Inkjet print, 75×75cm, ©Roger Ballen
이미지 요청 및 문의 김소정 02-733-1315 press@museumhanmi.or.kr		보도자료 및 홍보용 이미지 웹하드 다운로드 www.webhard.co.kr ID: hanmimuseum / PW: 1315 게스트 폴더 > '내리기 전용' > 《Roger Ballen. The Works Drawing meets Photography》

전 시 개 요

전시제목 : 《Roger Ballen. The Works: Drawing meets Photography》

전시기간 : 2026년 10월 16일(금) ~ 2027년 2월 21일(일)

전시장소 : 뮤지엄한미 삼청본관(서울시 종로구 삼청로9길 45)

전시작품 : 사진 및 드로잉, 에칭 등 총 130여 점

주 최 : 뮤지엄한미

주 관 : 뮤지엄한미

기 획 : 뮤지엄한미

후 원 : (재)가현문화재단, 한미약품, 한미사이언스

관람시간 : 화-일 10:00 ~ 18:00(매주 월요일 휴관)

관 람 료 :

일반 요금 (본관, 별관 통합권 운영)

구분	기준	요금
성인	만 18 세 이상~ 65 세 미만	15,000 원
학생	초·중·고(만 7 세 이상~ 18 세 미만)	7,500 원
경로	만 65 세 이상	7,500 원
종로구민·재직자·재학생	종로구 거주자, 종로구 소재 학교 학생 및 직장인 (주소 증빙서류 지참)	7,500 원
예술인패스 소지자		7,500 원

무료 관람 대상

- ◆ 미취학 아동(만 7 세 미만)
- ◆ 국가유공자
- ◆ 복지카드 소지자
- ◆ 문화가 있는 날(매월 마지막 주 수요일)

단체 할인

- ◆ 성인 10 인 이상 단체일 경우 1 인당 1,000 원 할인
- ◆ 중복할인 불가

문 의 : 뮤지엄한미 삼청본관 대표전화 02-733-1315, museum@museumhanmi.or.kr