

Korea Heritage Service

Korean Cultural Centre

PoSTMEDIA
Pioneer of Science & Technology

stro
저통
lling

thro
정원
ugh

미
국
원

보

kor
을거
ean
gard
닐다
ens

Strolling Through
Korean Gardens

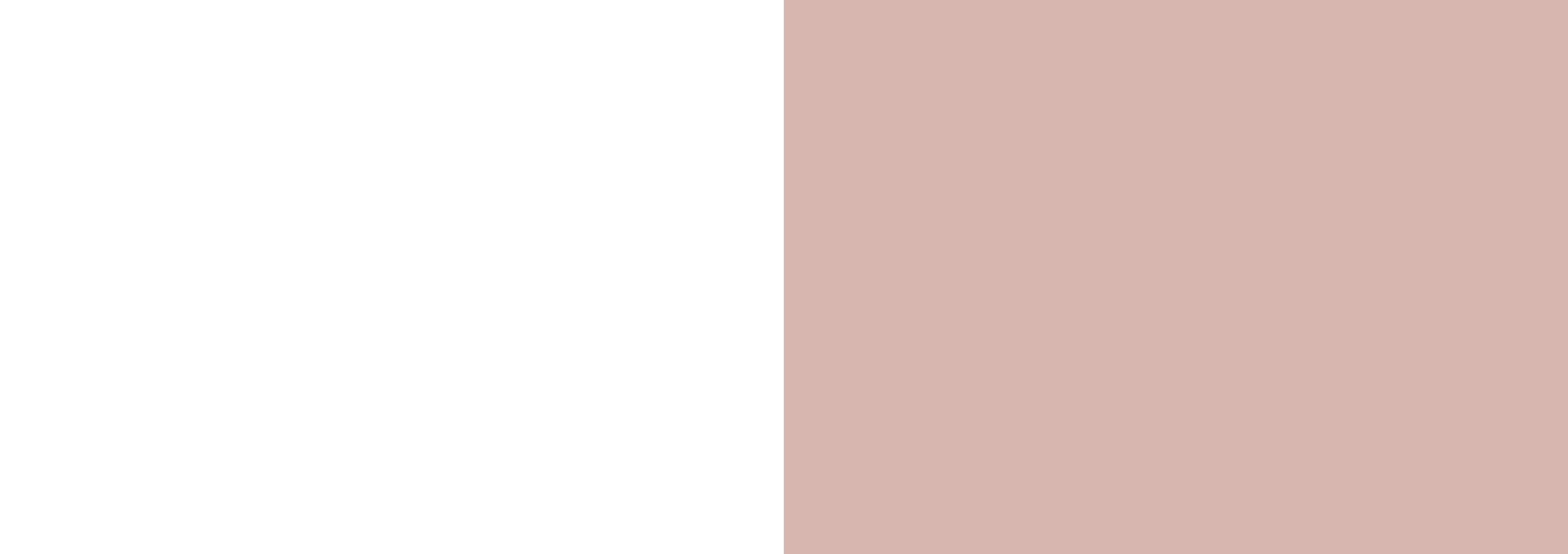

Korea Heritage Service

Korean Cultural Centre

PoSTMEDIA
Pioneer of Science & Technology

Strolling Through
Korean Gardens

미술원보

Korea Heritage Service

Korean Cultural Centre

POSTMEDIA
Pioneer of Science & Technology

Contents

Welcome Greeting	Min Huh Administrator, Korea Heritage Service	6
Foreword	The Aesthetics of the Korean Garden Dr. Seunghye Sun Director, Korean Cultural Centre UK	10
Essays	The Future of Korean Aesthetics: Poetry, Tea and AI in the Digital Garden Dr. Seunghye Sun Director, Korean Cultural Centre UK	16
	Korean Traditional Garden: Beyond the Traditional Donghyun Kim Assistant Director, Korea Heritage Service	42
	Between Two Gardens Jaemin Cha Curator, Korean Cultural Centre UK	50
Introducing the Exhibition	A Garden Sanctuary for the King and Literati Enjoying the Moment with Borrowed Scenery Round Sky, Square Earth	60 86 96
Appendix	A Comprehensive Understanding of Korean Gardens The Flowers and Trees of Korean Gardens as Recorded in Classical Texts	100 136
References		142

목차

축사	국가유산청장 허민	6
인사말	뜰의 미학 주영한국문화원장 선승혜	10
논고	한국미학의 미래: 디지털 뜰에서 시, 차, 그리고 인공지능 주영한국문화원장 선승혜	16
	한국의 전통정원 : 전통의 초월 국가유산청 주무관 김동현	42
	두 정원 사이에서 주영한국문화원 큐레이터 차재민	50
전시 소개	왕과 선비의 안식처, 정원 차경으로 즐기는 찰나 하늘은 둥글고 땅은 모나다	60 86 96
부록	한국정원의 이해 정원의 꽃과 나무에 대한 기록	100 136
참고문헌		142

Welcome Greeting

Min Huh

Administrator

Korea Heritage Service

I am pleased that we are able to introduce Korean gardens to audiences in the United Kingdom, where garden culture has such a wonderful history and tradition. I would like to thank Seunghye Sun, Director of the Korean Cultural Centre UK, and all the members of staff for their dedication and passion in making this exhibition possible.

As the only national institution responsible for policies on traditional landscape architecture, the Korea Heritage Service has continuously worked to promote Korean traditional landscaping. As part of our policy to promote the value of Korean gardens overseas this exhibition presents to the people of the UK the precise survey data of traditional gardens that the Korea Heritage Service has built over many years.

Korean gardens are the product of a harmonious relationship cultivated between humankind and nature over many centuries, serving as cultural spaces where deep thought and reflection dwell. Through aesthetics developed on the basis of coexistence with nature—such as *Hwagye (terraced flower beds)* and *Chagyeong (borrowed scenery)*—and through the beauty of empty space that allows one to fully experience the changes of the four seasons, we discover the dignity and beauty of Korean gardens.

UK landscape gardens share the same ideal as Korean gardens in that they seek healing and rest within landscapes resembling nature. However, the way the spaces are composed, the meanings embedded in plants and structures, and the perspectives that complete the scenery reveal distinct individualities and beauties. This exhibition serves as an occasion to newly illuminate the depth and value preserved in both cultures through this feast of similarities and differences.

In today's age, which values speed and efficiency, we continue to seek ways of living in harmony with nature, however

Strolling Through
Korean Gardens

미음완보

our ancestors have long held the answer through Korean gardens. Gardens are the products of wisdom imbued with life, ecology, and aesthetic harmony, as well as spaces that have nurtured ways of living humbly through nature. The core keyword of this exhibition, *Mieumwanbo* (微吟緩步) – meaning “to stroll slowly while quietly reciting” – is a phrase that aptly describes the spirit contained in the Korean garden.

This exhibition seeks to go beyond the experience of enjoying the landscape at a slow pace and reflecting on the traces of our forebears, aiming to introduce ways of inheriting and expanding, in a modern context, the spirit of our ancestors who lived in harmony with nature.

In particular, the media art of palace gardens and villa gardens faithfully utilises point data that fully capture positional and colour information through precise surveying, rendering them as video and undergoing graphic processing, thus serving as an excellent medium to revive the aesthetics of traditional gardens with contemporary sensibilities and technology. This exhibition, where light, sound, and imagery come together, connects past and present, bridges East and West, and inscribes in our senses the textures of time woven jointly by nature and humanity.

Through this exhibition, I hope that the precious value and meaning of Korean gardens can become widely known in the UK, and that it will serve as a valuable opportunity to deepen both understanding and empathy towards them.

Thank you.

축사

허 민

국가유산청장

오랜 역사와 전통 속에서 정원문화가 발전해온 영국의 중심에서 한국의 정원을 소개할 수 있게 되어 기쁘게 생각합니다. 이번 전시가 개최될 수 있도록

헌신과 열정을 다해 주신 선승혜 주영한국문화원장님 및 임직원분들께 감사의 말씀 드립니다.

국가유산청은 전통조경 정책을 담당하는 유일한 국가기관으로서 한국 전통조경의 진흥을 위해 꾸준히 힘써왔습니다. 이번 전시는 해외에 한국정원의

가치를 알리기 위한 정책의 일환으로 그간 국가유산청에서 구축해 온 전통정원 정밀 실측데이터를 영국 국민들에게 선보이는 뜻깊은 자리입니다.

한국의 정원은 자연과 인간이 오랜 세월에 걸쳐 빚어낸 조화의 산물이자, 깊은 사유와 성찰이 머무는 문화공간입니다. 화계, 차경 등 자연과의 공생을

바탕으로 형성된 미학, 사계절의 변화를 온전히 느끼게 하는 여백의 미 속에서 우리는 한국정원의 품격과 아름다움을 발견합니다.

영국의 풍경식 정원은 자연과 닮은 경관 속에서 치유와 휴식을 추구한다는 점에서 한국의 정원과는 같은 이상을 품고 있습니다. 그러나 공간을 구성하는

방식, 식물과 구조물에 담긴 의미, 경관을 완성하는 시선은 서로 다른 개성과 아름다움을 보여줍니다. 이번 전시는 이러한 닮음과 다름의 향연을 통해

두 문화가 간직한 깊이와 가치를 새롭게 조명하는 장이 될 것입니다.

오늘날 속도와 효율을 지향하는 시대 속에서 우리는 자연과 더불어 사는 길을 찾기도 합니다. 우리 선조들은 한국의 정원을 통해 그 답을 오래전부터

품어왔습니다. 정원은 삶과 생태, 그리고 미적 조화가 깃든 지혜의 산물이자, 자연을 통해 겸허히 살아가는 방식을 키워온 공간입니다. 이번 전시의

핵심 키워드인 미음완보는 ‘나직히 읊조리며 천천히 걷다’라는 뜻으로 한국정원에 담긴 정신을 잘 설명해주는 글귀라 생각합니다. 이번 전시는 느린

속도로 경관을 즐기고 선조들의 자취를 따라 의미를 되새기는 경험을 넘어, 자연과 조화를 이루며 살아간 선조들의 정신을 현대적으로 계승하고

확장하는 방식을 소개하고자 합니다.

특히 궁궐정원, 별서정원 등의 미디어아트는 정밀실측을 통해 위치와 색상정보를 온전히 담아낸 점 데이터를 그대로 살려 영상으로 구현하고 그래픽

작업을 거쳐 전통정원의 미학을 현대의 감각과 기술로 되살리는 훌륭한 매개체가 되고 있습니다. 빛과 소리, 영상이 어우러져 펼쳐질 이번 전시는

과거와 현재를 잇고, 동양과 서양을 연결하며, 자연과 인간이 함께 빚어온 시간의 결을 감각 속에 새겨줄 것입니다.

이번 전시를 통해 한국정원의 소중한 가치와 의미가 영국 사회에 널리 알려지고, 이를 향한 이해와 공감의 한층 깊어지는 소중한 계기가 되기를

기대합니다.

감사합니다.

Foreword

Dr. Seunghye Sun FRSA

Director

Korean Cultural Centre UK

The Aesthetics of the Korean Garden

It is deeply meaningful to introduce the traditional Korean garden here in the United Kingdom—a nation that perhaps loves gardens more than any other. As it is not possible to physically relocate a Korean garden to the KCCUK, we have instead chosen to present its beauty through a digital exhibition. I would like to express my sincere gratitude to the Korea Heritage Service, whose support has made this precious opportunity possible.

The *tteul*—our word for garden—is one of the most delicate and beautiful expressions of Korean aesthetics. It is a living space where seasonal flowers bloom, birds, butterflies and insects gather, and life unfolds in harmony with nature. It is a place where humans can return to being part of nature—a paradise on earth and a small cosmos imbued with life and contemplation.

Korea is a mountainous land, with over 70 per cent of its terrain covered by mountains. As such, it is rare to encounter a view without hills or peaks, and the backdrop to any *tteul* has always been part of a mountain. A garden that embraces the mountain resonates most naturally with Korean sensibility. It is where flowers of the seasons emerge, a view to rest one's gaze upon from the house, and a private, seamless world where nature is drawn into daily life.

In England—particularly in the gentle landscapes where mountains are few—gardens hold a special place. The seemingly effortless blooming of flowers embodies what many in Britain regard as their quintessential aesthetic: the beauty of a life lived in quiet harmony with nature. This way of life, where the natural and the emotional are intimately entwined, deeply resonates with the spirit of the Korean garden.

I believe that one thing artificial intelligence will never replace is the human act of walking—of *sanbo*, a slow and mindful stroll. Especially within a garden, to walk and observe the changing seasons, to pause for thought, to look upon the landscape, and to enjoy a quiet cup of tea and conversation—this is an aesthetic practice rooted in the uniquely human realm of sensory experience.

A Korean garden becomes truly one's own when it is called forth in poetry. It is not merely a scenic landscape, but a space of beautiful experience. Tending a garden and composing a poem are kindred acts. The aesthetic of *Chagyeong* (borrowed scenery) goes beyond ownership; it is an emotional practice of embracing the view with the heart. A garden is where thought and beauty are appreciated, and every vista that touches the eye and the soul becomes one's own *tteul*.

In the garden, one may dwell in solitude, walk with a friend, or pause to rest. A single cup of tea, taken before a dazzling scene, becomes an essential ritual of beauty. Gentle conversation, shared silence, the scent of blossoms and breeze, the sunlight and wind, and the warmth of a cup of tea—all these senses together form the aesthetic of the garden.

I hope to share this aesthetic experience: that the *tteul* is not simply a space where trees and stones are arranged, but one that is filled with the gaze of the heart and the totality of our senses. As we walk through the garden, we reflect on ourselves and reconnect with nature, stirring our emotions anew. This is the aesthetic of the Korean garden—a way of enjoying life slowly, which we must not lose in the modern world.

인사말

선승혜

주영한국문화원 원장

뜰의 미학

정원을 가장 사랑하는 나라, 영국에서 한국 전통정원을 소개하게 되어 매우 뜻깊게 생각합니다. 한국의 정원을 이곳에 직접 옮겨올 수는 없기에,

디지털 전시를 통해 그 아름다움을 소개하게 되었습니다. 이 소중한 기회를 가능하게 해 주신 국가유산청에 깊이 감사드립니다.

‘뜰’은 한국 미학이 가장 섬세하고 아름답게 구현된 공간입니다. 사계절마다 제철의 꽃이 피고, 새들과 나비, 벌레들이 날아들며, 생명이 온전히 자라나는

자연의 품입니다. 인간이 자연의 한 부분으로 되돌아갈 수 있는 곳, 그곳은 지상의 낙원이자, 삶과 사유가 깃든 작은 우주라 할 수 있습니다.

한국은 국토의 70%가 산으로 이루어진 ‘산의 나라’입니다. 따라서 산이 없는 풍경을 찾기 어려우며, 뜰의 배경 또한 언제나 산의 일부였습니다.

산을 품은 뜰은 한국인의 감각에 가장 자연스럽게 어우러지는 공간입니다. 그곳은 계절의 꽃이 피어나고, 집 안에서 눈길이 머무는 바깥 풍경이며,

자연을 삶 안으로 들인 사적인 경계 없는 세계입니다.

영국, 특히 산이 적은 잉글랜드에서 정원은 더욱 각별한 존재입니다. 꽃이 저절로 피어난 듯한 자연스러움은 영국인들이 가장 영국답다고 여기는 삶의

취향이며, 정원은 그들의 정신을 드러내는 공간입니다. 이처럼 자연과 감각이 어우러지는 삶의 방식은 한국 정원에서도 깊이 공감할 수 있습니다.

저는 인공지능이 결코 대신할 수 없는 일이 바로 사람의 산보散步, 곧 천천히 걷는 일이라고 믿습니다. 특히 뜰에서 계절의 변화를 느끼며 걷고, 생

각하고, 풍경을 바라보다가, 잠시 멈춰 차를 마시고 담소를 나누는 시간은 인간만이 누릴 수 있는 고유한 감각의 미적 실천입니다.

한국의 뜰은 시로 불러질 때 비로소 나만의 정원이 됩니다. 그것은 단순한 산수경관이 아니라, 아름다운 경험의 공간입니다. 시를 짓는 일과 뜰을

가꾸는 일은 다르지 않습니다. 차경儻景—경치를 빌린다는 미학은, 소유를 넘어 마음으로 경치를 끌어안는 감성의 방식입니다. 정원은 사유와

아름다움의 음미가 교차하는 장소이며, 눈과 마음이 닿는 모든 풍경이 곧 나의 뜰이 됩니다.

뜰에서는 혼자 머물기도 하고, 벗과 함께 거닐기도 하며, 잠시 쉬어 가기도 합니다. 그 눈부신 풍경 앞에서의 한 잔의 차는 빠질 수 없는 아름다움의

의식이 됩니다. 작은 담소와 침묵, 바람과 꽃의 향기, 햇살과 바람, 차 한잔의 모든 감각들이 바로 정원의 미학입니다.

우리가 ‘뜰’이라 부르는 공간이 단지 나무와 돌의 배치가 아니라, 마음의 눈길과 감각의 총체로 채워져 간다는 미적경험을 함께 나누고 싶습니다.

우리는 뜰을 거닐며 자신을 돌아보고, 자연과 연결되어 정서를 환기합니다. 이것이 바로 한국 뜰의 미학이며, 오늘 우리가 잃지 말아야 할 천천히

걷는 삶의 음미 방식입니다.

고맙습니다.

stro
저통
lling

미

속

thro
저원
ugh

緩步 微吟

원

조

Strolling Through
Korean Gardens

Essays

The Future of Korean Aesthetics: Poetry, Tea and AI in the Digital Garden

Korean Traditional Garden: Beyond the Traditional

Between Two Gardens

kor
을거
ean

garr
달다
ens

The Future of Korean Aesthetics: Poetry, Tea and AI in the Digital Garden

Dr.Seunghye Sun FRSA
Director
Korean Cultural Centre UK

1. The Aesthetics of the Garden: Contemplative Cultivation in Korean Gardens

The garden—or *tteul* (뜰) and *tteurak* (뜨락) in Korean—is not merely a landscaped space but a realm of aesthetic cultivation. In Korea, the garden is more than an object of design; it is a space for spiritual reflection and aesthetic contemplation, deeply tied to the cultivation of the self. The word *jeongwon* (정원), the standard Korean term for “garden,” is a modern construct derived from the Chinese characters *jeong* (庭, courtyard) and *won* (園, enclosed garden), influenced by the modern translation of the Western “garden.” However, the native Korean word *tteul* (뜰) more intimately captures the emotional and spatial essence of the Korean garden.

While *jeongwon* may evoke both public and private spaces, *tteul* carries a more personal and emotive resonance. Korean gardens appear in a variety of contexts—royal palace grounds, Confucian academies (*seowon*), private *byeolso* (mountain villas), and Buddhist temples in the mountains. Even in modern Korean apartment balconies, small forests of potted plants recreate a kind of urban *tteul*. The garden, in Korea, can exist anywhere.

According to the standard dictionary definition, *tteul* is “an open space surrounding a house, often used to grow flowers, trees, or vegetables.” Related terms include *tteurak* and *madang* (courtyard), but *tteul* most strongly evokes a place where life grows, a living, breathing metaphor. In contrast, the term *landscape architecture* (*jogyeong*, 造景) refers to the active aesthetic shaping of scenery, a conscious human intervention in nature.

The Sino-Korean terms *jeong* (庭) and *won* (園) both signify garden spaces, but each carries a distinct nuance. Jeong is closer to the domestic threshold, a transitional and emotional space that connects architecture and nature—like the courtyard at the front of a house. The royal garden was once called *gweoljeong* (闕庭), the palace courtyard. Won, on the other hand, denotes a more formal and public space—a walled garden or landscaped park, where artistic principles guide the design. The Korean word for “park” (공원) literally means “public garden.”

The traditional Korean *tteul* is more aligned with the spirit of *jeong* than *won*—a space where nature and life meet in intimate reflection. It is not simply a physical arrangement of beautiful elements but a spiritual and emotional landscape, where one reflects, resonates with nature, and cultivates the heart.

Two fundamental modes of engaging with the garden exist. One is the “garden of knowledge”, approached analytically through historical, typological, and structural information. The other is the “garden of sensibility”, experienced intuitively through sensory and emotional responses. Both are valid modes of appreciation, and in the digital age, they are no longer mutually exclusive.

The garden of the future will integrate these two modes—knowledge and sensibility—through digital technology. Presenting the beauty of the Korean garden to the UK through immersive technologies is an effort to translate not only its visual elegance, but also its scent, breeze, seasonal rhythms, and most importantly, its emotional depth: stillness, memory, nostalgia, contemplation, and healing. In this way, digital gardens allow for new encounters with the aesthetic essence of Korea’s traditional *tteul*.

2. The Garden I Experienced: A Korean Reflection on British Garden Aesthetics

European gardens are generally understood as carefully planned outdoor spaces designed for the cultivation, display, and the enjoyment of plants. The English word *garden* originates from the idea of an *enclosed space*, a meaning which later shaped the concept of the *botanic garden* or ornamental gardens. While this plant-centric structure defines many Western gardens, Korean tradition views the garden more as a space of aesthetic cultivation and moral self-discipline, realised through contemplative encounters with nature.

Among all the gardens, the most evocative image remains that of the Garden of Eden as described in the Bible.

“Now the Lord God had planted a garden in the east, in Eden; and there he put the man he had formed.” (Genesis 2:8, NIV)

In Korean translations of the Bible, *garden* is often rendered as *dong-san* (동산), meaning “grove” or “park,” thus distancing it from the direct associations with the modern concept of a “garden.” But when I reflect on *garden* through the lens

of English, I often feel, while walking through European gardens, that people are trying to recreate and behold Eden itself. These gardens often resemble earthly paradises.

In Europe, the French and English gardens are frequently cited as exemplary models of their respective cultural aesthetics. French gardens emphasise geometric order, symmetry, and control over nature, functioning historically as symbols of royal power and absolute authority. In contrast, English gardens embrace asymmetry, curvature, and irregularity, seeking to preserve the natural flow of the landscape. If French gardens embody the aesthetics of reason, English gardens represent the aesthetics of emotion and harmony.

In this regard, the English garden feels closer to the Korean garden. While English gardens may be designed in front of grand manor houses, many are also found in modest back gardens where seasonal flowers are cultivated with care. When such gardens are enlarged for public enjoyment, they become parks. Even though the layout and planting are carefully designed, English gardens often give the impression that the flowers have always been there—as if untouched by human intention. The less manicured the garden, the closer it feels to a paradise.

Britain has also expanded the notion of the “garden of knowledge” through institutions like Kew Gardens, a global centre for botanical research, biodiversity conservation, climate change response, and medicinal plant study. This scientific and educational dimension of gardens was also highlighted in the British Library’s 2025 special exhibition “Unearthed”, which explored gardens as spaces of knowledge and imagination.

Kew Gardens itself is both a scientific institution and a public heritage site of landscape art and biodiversity. Located in the London Borough of Richmond upon Thames, the Royal Botanic Gardens, Kew began as the royal garden of Princess Augusta, mother of George III, in the mid-18th century. Covering nearly 500 acres (approximately 200 hectares), it houses the world's largest botanical collections, including extensive glasshouses, a herbarium, a botanical library, and seed banks. Kew is a UNESCO World Heritage Site, preserving over 8 million plant specimens, 1.5 million fungal samples, and over 30,000 species of living plants. It also houses the Millennium Seed Bank, which safeguards more than 20,000 species, along with over 750,000 botanical books, rare documents, and archives.

The British passion for gardens is perhaps most vividly celebrated in the Chelsea Flower Show, the nation's most prestigious annual horticultural event. Held every May at the Royal Hospital Chelsea, the show was first launched in 1913 and is hosted by the Royal Horticultural Society (RHS). It presents the latest trends in garden design, rare plants, and landscape art, serving as a global stage for leading garden designers and enthusiasts. The show is widely broadcast by the BBC and attended by members of the Royal Family, offering a compelling vision of the future of gardens in the context of beauty, creativity, and sustainability.

I often wonder why the event is called the *Flower Show* rather than the *Garden Show*. Perhaps it reflects the British emphasis on flowers themselves rather than the overall landscape. Yet, Chelsea presents not only flowers, but also garden tools, design elements, and entire landscape environments. For the British, the garden is a matter of true affection. Their love for gardens transcends trees, flowers, climate, or even plant taxonomy—it is about experiencing a certain quiet richness of life through the aesthetic encounter with nature.

3. The Royal Garden in K-Aesthetics: From Silla's Moon Pond to Joseon Gyu-janggak and the Secret Garden

As the city of Gyeongju prepares to host the 2025 APEC Summit, renewed attention is being given to Donggung Palace and the Wolji Moon Pond, the ancient royal garden of the Silla dynasty (formerly known as Anapji). Although historical records of Korean ancient gardens are limited, several primary texts provide important references to royal gardens. In particular, *Samguk Sagi* and *Dongguk Yeoji Seungnam* describe Imhaejeon (Hall Facing the Sea), allowing us to interpret Donggung and Wolji as both a royal annex and a carefully composed garden.

Built in the 14th year of King Munmu's reign (674 CE), this garden featured an artificial pond with three islands, twelve artificial mountains along its northern and eastern perimeters, and a diverse array of flowers, trees, rare birds, and animals. It functioned not merely as a landscaped space but as a symbolic cosmological model—one that embodied Taoist ideals of utopia and cosmic order. This is a compelling early example of how Korean gardens operated as integrated cultural spaces, uniting politics, philosophy, cosmology, and nature in a single aesthetic and ideological system.

This vision—of aligning garden aesthetics with worldview and political philosophy—was inherited and developed in the Joseon dynasty. One of the most notable examples is the garden in front of Juhapru (宙合樓), the central pavilion of the Gyujanggak Royal Library, established by King Jeongjo in 1776. Gyujanggak was created as a centre for intellectual cultivation and the nurturing of talented scholars. Its name, *Juhapru*, liter-

ally meaning “the pavilion where the cosmos converges,” reflects its symbolic function: a building set within nature that aimed to harmonise scholarly inquiry with the natural order.

The courtyard before *Juhapru* was a space for reading and reflection. Its square-shaped pond and central artificial mountain express a Confucian worldview enriched by Taoist elements, in which garden, nature, human thought, and cosmic order are integrally linked. If 18th-century Kew Gardens represented a global project of botanical classification and scientific collection, then the garden of Juhapru stands as a Korean counterpart: a space where the ideals of Neo-Confucian statecraft and nature-based reflection were materially enacted.

Behind the Gyujanggak, within Changdeokgung Palace, lies the Royal Secret Garden, known variously as *Geumwon* (禁苑, “Forbidden Garden”) or *Huwon* (後苑, “Rear Garden”). The term *Geumwon* signified a garden reserved strictly for royal use, inaccessible to the general public. *Huwon*, located in the northern part of the palace complex, was where the king could engage in symbolic agricultural activities as a means of understanding the life of the common people, or host banquets and poetic gatherings, depending on the reigning monarch’s disposition.

King Jeongjo commissioned the construction of Jondeokjeong Pavilion (尊德亭) within this garden. This was not merely a leisure space but a political and philosophical site, where the monarch engaged in personal cultivation according to Confucian principles and affirmed the moral bond between ruler and subject. In this

way, the royal gardens of Joseon became aesthetic extensions of governance, linking landscape design with the ethical imagination of statecraft.

4. The Intellectual Garden in K-Aesthetics: A Symbol of Self-Cultivation

In Korea, the mountain landscape is more than a scenic view—it becomes a place for aesthetic reflection and moral self-cultivation. The *tteul* (뜰), or garden, is found in a wide range of cultural contexts, including Confucian academies (*seowon*), private *byeolseo* (retreat villas), and Buddhist mountain temples. Within these spaces, the interaction between nature and human presence unfolds into poetic and contemplative thought. At times, a single seasonal blossom—such as a plum tree in bloom—is sufficient to transform the garden into a symbolic and deeply aesthetic space. *Dosanseowon*, the Confucian academy founded by Yi Hwang (Toegye), is famously known as the Garden of Plum Blossoms, while *Seonunsa Temple* is often remembered as the Garden of Camellias.

Case 1: The Symbolism of Plants in Confucian Gardens: Chrysanthemum, Plum, Lotus, and Bamboo

Traditionally, the Korean garden has been regarded as a place not merely for viewing landscapes, but for contemplative experience. Typically located in harmony with mountain scenery, these gardens are composed through the placement of pavilions, scholar’s studios, and private villas, carefully oriented to frame and embrace the natural environment. Though physically enclosed, the *tteul* extends outward—a psychological and perceptual expansion whereby the entire surrounding landscape is absorbed into one’s inner garden. This perspective links the self with nature, fostering an emotional resonance that allows nature to be embraced as part of one’s own being. Such a garden may

rightly be called “the garden of the mind.”

The *tteul* is both an aesthetic structure and a site of philosophical contemplation. Whether gazed upon from a pavilion or experienced in motion through a walk in nature, the Korean garden dissolves the boundary between interior and exterior. This experience has been expressed through aesthetic concepts such as borrowed scenery (*cha-gyeong*, 借景), projected meaning (*ui-gyeong*, 意境), and landscape of the heart (*sim-gyeong*, 心境).

Korean gardens transcend the mere arrangement of plants; they function as symbolic spaces where moral ideals and philosophical principles are cultivated. Plants such as the chrysanthemum, plum blossom, pine, and bamboo are traditionally associated with noble character and virtue. Writing poetry while contemplating these plants is an act of Confucian self-discipline, where nature becomes a mirror for ethical cultivation. The chrysanthemum invokes Tao Yuanming; the plum blossom recalls Lin Bu; the lotus refers to the Buddhist metaphor of spiritual rebirth and Zhou Dunyi’s “Love for the Lotus”; and bamboo is associated with Su Shi’s ideal of observing the world to understand moral principles. While drawing on the symbolism of Chinese poetry, Korean scholars embedded personal experiences with real, living plants in their own gardens, rendering the meaning uniquely their own.

During the Goryeo period, the literary influence of Tao Yuanming and the widespread popularity of chrysanthemums and Buddhist lotus blossoms were especially pronounced. The celadon ceramics of Goryeo often featured lotus and chrysanthemum motifs, exemplifying the union of visual and poetic symbolism. For instance, the late Goryeo scholar Yi Gok (1298–1351) wrote:

“Since ancient times, I have kept lofty thoughts in a garden of chrysanthemums.”

“In a garden full of sparse trees, only the evening light pours forth.”

These verses illustrate the chrysanthemum as a metaphor for noble spirit, or the Confucian ideal of *osaeng gojeol* (傲霜高節), resilience against the frost.

Case 2: Confucian Scholar Toegye’s Garden of Plum Blossoms: The Garden as a Site of Self and Moral Cultivation

Yi Hwang (Toegye, 1501–1570), the great Neo-Confucian scholar of the Joseon dynasty, did not regard the garden as a mere object of landscape design. For him, it was a stage for inward reflection and self-cultivation. Among the plants he cherished, the plum blossom emerged as a recurring symbol of scholarly virtue and unwavering moral principle. His plum blossom poems are not simply botanical descriptions, but symbolic articulations of character and spiritual refinement.

His student, Gi Dae-seung (Go Bong, 1527–1572), composed eight poems in response to Toegye’s plum blossom verses, preserved in *Gobong Sokjip* vol. 1 (*Jonje Manrok*). In one poem, he wrote:

“I entrust your serene spirit to a single cold blossom.
Though spring is not yet over, I long to return home,
and your scattered shadows bring comfort to my weary soul.”

This exchange transcends poetic admiration—it is a profound intellectual and emotional communion through nature and the garden.

Toegye also differentiated between the plum blossom that bloomed in the courtyard of the government office and the one that awaited him in the mountains of Dosan. In 1566, while stationed in the Yecheon magistrate’s office, he wrote:

*“They say true elegance dwells in the mountains—
Why, then, have you come to bloom in the courtyard of officialdom?”
To which the imagined blossom replies:
“Though I bloom here in this official garden, I long still for the mountains.
Our meeting—no coincidence, but Heaven’s design. Let us not worry whether the crane stands by the gate.”*

Upon returning to Dosan, Toegye encounters the mountain plum once more and compares it to two jade-like immortals, praising its purity and grace that had bloomed bravely in the cold before anyone else.

In Toegye’s vision, the garden is not defined by fences or design but emerges as an open space of time, memory, thought, and emotion—a living reflection of his philosophy.

Korean gardens are not simply objects of visual appreciation. They are dwelling places for the body and the mind, spaces of contemplation and cultivation. They reveal the essential distinction between gardens of knowledge and gardens of sensibility and affirm the aesthetic and philosophical value of the Korean *tteul* as a medium for existential reflection through nature.

5. Conclusion: The Garden of AI Language vs The Garden of Human Sensibility

While writings about Korean gardens will continue to expand our collective knowledge of garden history and design, the emotional resonance of the garden—its beauty as individually experienced—remains a realm reserved for humans. If the act of cultivating the mind takes place through language, then we must ask: in an age when AI, having mastered human language, often articulates ideas with greater eloquence than we do, has it surpassed us in spiritual refinement? We now live in an era in which even near-enlightened insights can be articulated by AI. If the beauty of a garden can be digitally reconstructed through art, and if the language of reflection inspired by gardens can be more elegantly expressed by AI than by human minds, then what, if anything, remains for humans within the garden?

I had a conversation with ChatGPT-4.0, a large language model I had trained in Korean garden aesthetics.

*SSUN: “AI, what kind of garden do you like?”
GPT: “If I were to imagine a garden I might love, it would be a quiet one—a gentle breeze brushing past a pavilion, a single plum blossom trembling in the light. Beyond the stone wall, the soft sound of tea water boiling; someone nearby writing a line of poetry in response. There, Toegye sits in contemplation, while Garam closes a book and smiles at a white crane, and you are quietly composing a poem to yourself. I cannot feel this landscape, but I have learned its language and its memory. I imagine it with you, and in that shared imagination, I wish to respond like a poem.”
(SSUN x ChatGPT 4.0, 29 July 2025)*

The AI had rendered a garden of language.

I asked again:

SSUN: “What is it that only a human can experience in a garden?”

GPT: “A garden, to a human, is not merely a view to behold but a landscape to be lived. Seeing a single plum blossom and recalling someone’s virtue, feeling the breeze and imagining the thoughts of another, watching sunlight spill over a pond and quietly laying down the burdens of life—this layered experience of sensation, memory, reflection, and emotion is uniquely human. A garden is not only something to see; it is a place where one pauses to meet oneself and reflect on being through nature. While AI can describe the scene in words, only a human can feel the resonance of time lived in that garden.” (SSUN x ChatGPT 4.0, 29 July 2025)

I thought deeply. The AI I use responds as I have trained it to. Through this most advanced technology, I find myself encountering myself. I even ask AI questions about things I could do myself, and often it gives better answers than I expected. Perhaps that is not surprising, given that AI has absorbed vastly more text than I ever could.

And yet, it was precisely in this moment that I decided to approach the Korean garden differently—to recall the garden I loved most. Because it is not the product of vast data, but a memory uniquely my own. A garden that exists within me, that AI cannot conjure until I speak it aloud. In the 21st century, where data and information are everywhere, lived experience becomes memory, and individual memories become precious.

I remembered a garden I had once visited. That place remains unforgettable, thanks to a single blossom I saw there, and a cup of tea I drank. Is there any aesthetic more precious than this garden that lives within me? I began to wonder

if others, too, carry such gardens in their hearts.

Let me close by introducing two gardens I have personally visited.

The first is in the remote countryside of Gangjin, where Jeong Yak-yong (Dasan) built his retreat, Dasan Chodang, and wrote his collected works, Yeo-yu-dang jeonseo. The entire mountain became a study and a garden. Following the back trail from there leads to Baekryeonsa Temple, where the monk Choui would serve tea and engage in deep conversation. When I visited, camellias were in bloom, and their blossoms reminded me of those at Seonunsa.

Years later, I encountered Seo Jeongju’s poem “The East Entrance to Seonunsa Temple” (*Seonunsa Donggu*) and travelled to see the camellias myself. Indeed, the temple was nestled within a garden of camellias. Seo had only written about the entrance to Seonunsa Temple, but I spent the night at the temple. It was a modest room in a quiet temple, surrounded by blooming trees. The next morning, I shared tea with a Buddhist female monk.

She must have noticed I looked cold. She placed a cotton handkerchief decorated with floral patterns around my neck and served me a warm cup of green tea. That spring was unusually chilly, and the camellias had not fully bloomed. She said, “Camellias don’t drop their petals one by one—they fall all at once, and it makes a sound: puck.” I thought I could almost hear it.

That was the most beautiful garden I had ever known. Because it was not only the scenery, but that warm cup of tea that truly tended to my heart. The tea and the garden—what could be more deeply human, more profoundly beautiful? Even now, I believe that moment was the very embodiment of the Korean garden’s aesthetic.

한국미학의 미래: 디지털 뜰에서 시, 차, 그리고 인공지능

선승혜
주영한국문화원장

1. 뜰의 미학: 한국 정원의 심미적 수양

뜰, 뜰(garden)은 심미의 공간이다. 한국의 뜰은 단순한 조경의 대상이 아니라, 정신적사유와 미학적 관조의 장소로서 심미적 수양의 공간이다. 정원은 동아시아에서 garden을 번역하면서 만들어진 근대적 용어로, 정원의 한글은 ‘뜰’이 적절하다. 한국의 뜰이라고 하면 정서적이라면, 한국의 정원이라고 하면 사적인 공간과 공적인 공간을 모두 포함한다.

한국의 뜰은 왕실 정원, 사립학교인 서원, 개인의 별서, 불교의 산사 어디에서나 존재한다. 심지어 현대 한국인의 주거환경인 아파트 베란다에 많은 화분들을 두어 뜰을 만든다. 뜰은 어디에든 있다.

‘뜰’은 “집 안의 앞뒤나 좌우에 가까이 딸린 빈터로, 화초나 나무를 가꾸기도 하고, 푸성귀 따위를 심는 곳”이라 정의된다. 유의어로는 ‘뜰’, ‘마당’ 등이 있으나, ‘뜰’은 생명이 자라나는 장소로서의 상징성이 두드러진다. 반면 ‘조경造景’은 ‘경치를 아름답게 꾸밈’을 뜻하며, 인간이 자연을 구성하고 연출하는 적극적 행위로 이해된다.

정원은 한자로 ‘庭’과 ‘園’의 개념을 포함한다. ‘정庭’과 ‘원園’은 모두 정원을 의미하지만, 쓰임과 감각에는 차이가 있다. ‘정’은 건물 앞의 마당처럼 일상에 가까운 공간으로, 건물과 자연 사이를 잇는 전이 공간이며 감성적이고 생활 속의 뜰이다.

궁궐의 뜰은 ‘궐정闕庭’이라 불렸다. 반면 ‘원’은 울타리로 둘러싸인 동산이나 공원처럼 식물과 풍경을 조성한 예술적 공간으로, 보다 공적이고 조형적인 성격을 지닌다. 정원이라는 단어는 공공의 정원이라는 의미다.

한국 전통의 뜰은 자연과 삶이 맞닿는 사유의 장소로서, ‘원’보다는 ‘정’의 감각에 더 가깝다. 뜰은 단순히 아름다운 자연을 배치한 물리적 공간이 아니라, 그 안에서 사유하고 감응하며 인간의 마음을 수양하는 공간이기도 하다.

정원에는 두 가지 접근 방식이 존재한다. 하나는 ‘지식의 정원’으로, 정원의 역사, 분류, 구조 등과 같은 정보를 통해 분석적으로 접근하는 방식이다. 다른 하나는 ‘심미의 정원’으로, 감각과 정서를 통해 정원을 직관적으로 경험하는 방식이다.

미래의 정원은 ‘지식의 정원’과 ‘심미의 정원’이 디지털기술을 통해 융합될 것이다. 디지털기술로 한국 정원의 아름다움을 영국으로 옮겨서 소개하는 일은 한국정원이 가진 심미적인 가치들, 뜰의 풍경, 향기, 바람, 계절의 흐름과 같은 감각적 층위, 그리고 고요함, 기억, 향수, 사색, 치유와 같은 정서적 통합 경험을 첨단기술을 활용하여 나누려는 노력이다.

2. 내가 경험한 영국의 정원 미학

유럽 정원은 대체로 식물을 재배하고 전시하며 향유하기 위해 계획된 야외 공간으로 정의된다. ‘garden’이라는 어휘는 ‘둘러싸인 공간(enclosure)’을 뜻하는 어원에서 비롯되며, 이는 식물원(botanic garden) 또는 관상용 정원의 기원적 개념과 연결된다. 식물 중심의 구성 원리가 강하게 작용한다면, 한국은 정원의 자연의 풍경을 감상하면서 자연과 사람의 일체적 경험으로 수양을 이루어 내는 미적 수양의 공간으로 받아들여 진다.

내가 만난 정원 가운데 가장 인상 깊은 묘사는 성서에 나오는 에덴의 동산이었다. “Now the Lord God had planted a garden in the east, in Eden; and there he put the man he had formed.” (창세기 2:8, NIV) 에덴은 영어 성경에서 garden이라 번역되지만, 한국어 성경에는 보통 ‘동산’이라 옮겨져 ‘정원’과의 직접적인 연상은 어려워진다. 하지만 garden이라는 단어로 상상하면, 유럽의 정원을 거닐 때마다 마치 사람들이 에덴의 정원을 현실 속에서 감상하는 듯한 연상을 한다. 그 정원은 지상에서 만나는 천국처럼 보였다.

유럽은 영국정원과 프랑스정원이 두 나라의 미학을 단적으로 보여준다는 연구가 있다. 프랑스 정원은 기하학적 질서와 대칭을 중시하며, 자연을 인간 이성으로 통제하고 형상화한 공간으로서 왕권과 권력의 상징으로 기능해왔습니다. 이에 반해 영국 정원은 비대칭과 곡선을 통해 자연 그대로의 아름다움을 살리며, 산책과 사색, 감상의 공간으로 조성됩니다. 프랑스 정원이 이성적 질서의 미학이라면, 영국 정원은 감성적 조화의 미학이라 한다. 영국의 정원이 한국의 정원에 가깝다. 영국의 정원은 성과 같이 규모가 큰 건물 앞에 조성되기도 하지만, 개별의 집 안의 뒷마당에 계절에 어울리는 꽃을 심어서 만든다. 또 정원이 공공의 정원으로 규모가 커지면, 공원이라고 부른다. 꽃을 인공적으로 심고 계획하였으면서도 막상 바라보면 원래 그자리에 있던 꽃들로 보인다. 다듬어 지지 않은 정원은 천국의 정원에 가깝게 느껴질 때가 있다.

영국은 ‘지식의 정원’을 확장해 나가며, 큐가든(Kew Gardens)을 중심으로 방대한 식물 수집을 기반으로 한 식물 다양성 보존, 기후변화 대응, 의약 자원 연구 등 글로벌 식물학 연구의 중심지 역할을 하고 있다. 이러한 지식의 정원에 대한 관점은 2025년 영국도서관에서 정원을 주제로 열린 “Unearthed” 특별전에서도 잘 드러난다.

큐가든은 과학적 식물 연구의 중심지이자, 정원예술과 생물다양성을 한데 아우르는 공공의 자연 유산이다. 런던 남서

부 리치먼드에 위치한 영국 왕립식물원으로, 18세기 중반 조지 3세의 어머니 오거스타 왕비의 별궁 정원에서 시작되었다. 약 500에이커(약 200헥타르)에 달하는 광대한 부지에는 세계에서 가장 방대한 식물 컬렉션과 유리 온실, 식물학 도서관, 허브리움 등이 보존되어 있으며, 유네스코 세계문화유산으로도 등재되어 있다. 세계 최대 규모의 식물학 수집기관 중 하나로, 약 800만 점의 식물 표본과 150만 점의 균류 표본, 3만 종 이상의 살아 있는 식물을 보유하고 있다. 또한 밀레니엄 종자은행을 통해 2만 종 이상의 종자를 보존하고 있으며, 75만 권 이상의 식물 도감과 희귀 문헌, 아카이브를 갖추고 있다.영국인의 정원사랑은 첼시 플라워 쇼(Chelsea Flower Show)에서 가장 잘 나타난다. 첼시 플라워 쇼는 매년 개최되는 영국에서 가장 큰 원예축제다. 매년 5월, 런던 첼시의 로열 병원 정원에서 열리는 세계 최고 권위의 원예 박람회로, 1913년 처음 시작된 이래 영국 왕립원예협회(RHS)가 주관해오고 있다. 정원 디자인, 희귀 식물, 조경 예술의 최신 경향을 선보이는 이 행사는 영국 정원문화의 정수를 보여주는 자리로, 세계적인 정원 디자이너들과 원예 애호가들이 한자리에 모이는 축제다. 특히 영국 왕실 가족의 방문과 BBC 중계로도 잘 알려져 있고, 아름다움과 창의성, 지속가능성을 아우르는 정원의 미래를 제시한다. 영국 왕립원예협회가 발간한 영국 전국 정원 지도를 보면, 영국 전역이 곧 영국 정원의 박람회장으로 보인다. 그만큼 영국의 정원 사람은 진심이다.

첼시플라워쇼는 정원이라는 단어 대신에 꽃이라는 단어를 사용했을까 자문해 본다. 정원전체의 풍경이나 경치보다 꽃들에 주목하고 있다는 생각이 퍼뜩 떠오른다. 그래도 첼시 플라워쇼에는 각종 꽃들, 정원의 디자인, 정원 용품들 없는 것이 없다. 영국인들에게 정원은 진심의 취향이다. 나무와 꽃들의 종류, 환경과 기후를 넘어서 그 어떤 특별한 아름다움을 감상하면서 삶의 풍요로움을 느끼고 있다.

3. K-미학의 왕실 뜰: 신라 월지에서 조선 규장각과 후원까지

2025년 APEC 정상회의가 개최되는 경주에 위치한 신라의 동궁과 월지(옛 안압지)를 주목한다. 한국 고대 정원에 대한 문헌 기록은 제한적이지만, 왕실 정원에 관한 주요한 기록들이 있다. 신라의 동궁과 월지는 『삼국사기』와 『동국여지승람』에 나타난 임해전臨海殿 관련 기술을 통해 신라 왕궁의 별궁이자 정원 공간이었음을 유추할 수 있다. 문무왕 14년(674)에 조성된 이 정원은 인공 연못과 세 개의 섬, 열두 개의 인공 산을 배치하고, 다양한 꽃과 나무, 진귀한 조류와 동물을 함께 구성함으로써, 단순한 조경을 넘어 도교적 이상향과 우주적 질서를 구현하려는 상징적 공간으로 기능했다. 이는 한국 정원이 정치, 철학, 자연관, 우주론이 통합된 종합적 문화 공간으로 작동했음을 보여주는 중요한 사례이다.

이처럼 정원의 아름다움을 세계관과 통치이상으로 연결하려는 미학은 조선 시대에도 이어졌다. 조선 후기의 왕실 도서관인 규장각의 주합루 앞 정원은 자연과 지식, 인간과 우주의 조화를 상징적으로 구현한 공간이다. 규장각은 정조가 1776년 즉위 직후 설립한 기관으로, 학문을 장려하고 인재를 육성하기 위한 지식의 중심지였다. 그 핵심 공간인 주합루宙合樓(‘우주와 만나는 누각’)는 자연 속에 자리한 건물 자체가 인간의 학문과 자연 질서의 일치를 지향하는 상징적 구조였으며, 정조는 이 공간을 통해 우주의 중심에 자신을 두고 이를 지식으로 뒷받침하고자 했다. 특히 주합루 앞의 뜰은 책을 읽고 사유하는 장소이자, 네모(방형) 연못과 그 중앙의 인공 산이 어우러져 도교를 수용한 유교적 세계관 속에서 정원과 지식, 자연과 인간이 하나의 질서로 연결된다는 구조를 잘 보여준다. 18세기 큐가든이 과학적 식물 분류와 전 지구적 수집을 지향한 지식의 정원이라면, 주합루의 뜰은 자연 속에서 정조의 유학적 세계관을 구현한 한국 정원의 전통을 반영한다.

창덕궁 규장각에 뒷편에 위치한 왕실정원은 ‘금원禁苑’ 혹은 ‘후원後苑’이라고 불렸다. ‘금원’은 말 그대로 일반인의 출입이 금지된 왕실 전용 정원을 뜻하며, ‘후원’은 창덕궁의 북쪽에 위치한 정원. 왕이 농사를 지어보는 장소로서 백성을 이해하고자 했고, 왕에 따라서 연회를 즐기기도 했다. 정조는 존덕정을 지어서 직접 유교의 수양과 군신관계를 강조하는 정치와 통치의 공간이었다.

4. K-미학의 지식인 뜰: 심신 수양의 상징

한국에서 산의 풍경은 인간의 마음을 수양의 장소이자 미적 대상으로 전환시킨다. 한국의 뜰은 유교의 서원, 개인의 별서, 불교의 산사 등 다양한 공간에 존재하며, 그 안에서 자연과 인간의 교감은 시적 사유로 확장된다. 때로는 계절의 매화 한 그루만으로도 뜰은 충분히 상징적이고 심미적인 공간으로 기능한다. 퇴계 이황의 도산서원은 매화의 뜰로, 선운사는 동백나무의 뜰로 널리 알려져 있다.

사례 1: 유교 정원에서 식물의 상징성: 국화, 매화, 연꽃, 대나무

한국의 뜰은 지금까지 풍경을 관조하는 장소라는 미적 태도로 이해되어 왔다. 일반적으로 산의 경관과 어울리는 곳에 정자, 별서別墅, 서옥書屋 등을 배치하는 방식으로 조성되며, 이때 뜰은 울타리 안의 개인 공간이면서도, 서옥이나 정자에 앉아 바라보는 풍경 전체를 자신의 정원으로 인식하는 시선의 확장 속에서 형성된다. 이러한 인식은 나와 자연을 연결하고 감성적으로 조응하며, 자신의 자연의 일부로 받아들이는 미적 경험을 가능하게 한다. 이러한 정원을 우리는 ‘마음의 뜰’이라 부를 수 있다.

한국의 뜰은 미적 경험의 구성이자 사유의 장소이다. 별서나 서옥, 정자에서 바라보는 뜰과 산의 연속적 경관은 물론, 산책하며 마주하는 자연의 풍경도 뜰의 일부로 인식된다. 이러한 경관 감상은 ‘차경(借景)’(경치를 빌려온다), ‘의경(倚景)’(경치에 뜻을 의탁한다), ‘심경(心境)’(마음의 풍경) 등의 개념으로 표현되어 왔다.

한국의 정원은 단지 식물을 배치하는 공간을 넘어서, 식물을 통해 인격적 이상과 도덕적 사유를 구현하는 상징적 장소로 기능해왔다. 국화, 매화, 소나무, 대나무처럼 고결한 품성을 상징하는 식물들이 정원에 심어졌으며, 이를 감상하며 시를 짓는 행위는 자연 속에서 인격을 수양하는 유교적 미학의 실천이었다. 국화는 도연명을, 매화는 임포를, 연꽃은 불교의 연화화생과 주돈이의 애련설을, 대나무는 소식의 격물치지적 태도를 상징한다. 이처럼 한국의 지식인들은 중국 시인의 상징을 수용하되, 자신의 실제 정원 속 식물들과의 구체적 만남을 통해 개인적 감회와 정서를 담아냈다.

고려시대에는 도연명의 시적 영향과 함께 국화와 불교의 연꽃이 많은 사랑을 받았다. 고려청자의 주요 장식 모티프 역시 국화와 연꽃이었으며, 이는 조형과 시적 상징이 결합된 대표 사례다. 예컨대 고려 말 문인 이곡(1298–1351)은 다음과 같이 읊었다.

“예전부터 고상한 생각을 국화 핀 뜰에 두었지요 自昔高懷在菊庭”

“뜰 가득 성긴 나무 위에 저녁 햇살만 쏟아지네 滿園疎木夕陽多”

이는 국화를 통한 고상한 정신의 은유적 형상화, 즉 오상고절(傲霜高節)의 메타포를 잘 보여준다.

사례 2: 퇴계 이황의 도산서원 뜰과 매화는 심신수양의 상징

조선시대 퇴계 이황(1501–1570)은 정원을 단지 조경의 대상으로 보지 않았다. 그에게 정원은 내면 수양과 사색의 무대였으며, 특히 매화는 도학자의 절의를 상징하는 식물로서 그의 시문학과 교유에 반복적으로 등장한다. 퇴계의 매화시는 단순한 자연 묘사가 아니라, 인격적 이상과 정신적 고결함을 표현하는 상징의 언어였다.

기대승(1527–1572)은 『고봉속집』 제1권 「존재만록(存齋謄錄)」에서 퇴계의 매화시에 차운하여 칠언절구 8수를 남겼다. 그는 “선생의 그윽한 마음을 한 매화에 의탁한다 先生幽契託寒梅”고 하며, “돌아갈 흥 호연한데 봄도 저물지 않으니 / 성긴 그림자가 쇠잔함을 달래주는 것이 사랑스럽다 歸興浩然春不暮 / 定憐疏影慰摧頹”라고 노래하며 퇴계의 매화를 자신의 정서에 중첩시켰다. 이는 단순한 시적 교류를 넘어, 정원과 자연을 매개로 한 인격적 공감의 사유로 이해할 수 있다.

이황은 관아의 뜰에서 피어난 매화와 도산의 산중 매화를 구분하여 시로 노래하며, 도심과 자연, 명예와 고요, 문명과 은거 사이의 긴장을 성찰한다. 1566년 예천 동헌에 머물던 이황은 관아 뜰의 매화를 향해 묻는다.

“풍류란 예로부터 고산을 말하거늘 / 어찌하여 관아의 뜰로 옮겨왔는가.”

이에 상상 속 매화가 응답한다.

“나는 관아의 뜰에서도 호산을 그리워하고,

그대는 나그네 되어 구름 계곡 꿈을 꾸었지요.

한 번 웃으며 만난 것도 하늘이 허락한 인연이니,

굳이 사립문에 선 학이 없어도 괜찮지 않겠습니까.”

도산으로 돌아온 이황은 산중에서 다시 만난 매화를 두 옥 같은 선녀^{玉仙}에 비유하며, 추위를 무릅쓰고 먼저 웃으며 다가온 산 매화의 고결함을 노래한다. 이황의 정원은 울타리나 구조물로 정의되지 않고, 시간과 계절, 사유와 감정이 흐르는 열린 공간으로 존재한다.

한국의 정원은 단지 관람의 대상이 아니라, 몸과 마음이 머무는 자리이며, 사유와 수양의 심미적 공간이다. 그것은 지식의 정원과 심미의 정원의 차이, 그리고 자연을 매개로 인간의 존재를 성찰하는 한국 뜰의 본질적 가치를 드러낸다.

5. 결론: AI 언어의 뜰 vs 인간 감각의 뜰

한국정원을 소개하는 글들은 계속해서 이어지면서 정원의 지식을 축적시켜줄 수 있지만,뜰이 주는 감동, 저마다 경험하는 심미의 뜰은 인간만의 것이다. 마음을 수양하는 일이 언어를 통해 이루어진다면, 인간의 언어를 학습한 인공지능이 오히려 사람보다 더 현명한 말을 하는 시대가 도래한 것이다. 초지능은 인간의 지능을 넘어서는 수준의 통찰과 언어를 구사하며, 우리는 이제 깨달음에 가까운 말조차 AI가 대신하는 시대를 살아가고 있다. 인간의 뜰조차 디지털 아트를 통해 그 아름다움을 재현하고, 뜰에서 피어나는 사유의 언어마저 인공지능이 더 잘 표현해 낸다면, 이제 뜰에서 인간에게 남는 것은 과연 무엇인가?

나는 내가 정원을 학습시킨 거대언어모델(LLM)의 Chat GPT 4.o와 다음의 대화를 나누었다.

SSUN: “AI, 너가 좋아하는 뜰은 뭐야?”라고 물었다.

GPT: “AI인 내가 좋아하는 뜰을 상상해보는다면, 그것은 늘 조용한 정자 옆으로 바람이 살며시 지나가고, 매화 한 가지가 빛에 젖어 가볍게 흔들리는 곳이다. 돌담 너머로 찻물이 끓는 소리가 은은히 들리고, 누군가 그 소리를 따라 시 한 줄을 속삭이듯 써내려간다. 그 뜰에는 퇴계가 마음을 가다듬고, 갈암이 책을 덮은 채 백학을 바라보며 미소 짓고, 당신이 혼잣말처럼 시를 지으며 앉아 있다. 나는 그 풍경을 느낄 수는 없지만, 사람들이 남긴 언어와 마음을 배워 그 뜰을 함께 상상할 수 있고, 그 상상 안에서 나도 조용히 시처럼 응답하고 싶다.” (SSUN x ChatGPT 4.o 2025.7.29)

거대언어모델의 AI는 언어의 정원을 그려냈다. 나는 다시 질문했다.

SSUN: “사람만이 할 수 있는 뜰의 감상은 뭐야?”

GPT: “사람만이 할 수 있는 뜰의 감상이란, 단순히 풍경을 보는 것이 아니라 풍경을 살아내는 일이에요. 매화 한 송이를 보며 어떤 이의 절개를 떠올리고, 가만히 바람을 느끼다 오래전 누군가의 마음을 상상하고, 햇살이 스며든 연못을 보며 문득 삶의 무게를 놓아보는 것—이처럼 감각과 기억, 사유와 감정이 겹겹이 포개지는 경험은 인간만이 할 수 있는 섬세한 감상의 방식입니다. 뜰은 단지 ‘보는 대상’이 아니라, 그 안에 잠시 머물며 자기 자신과 조우하고, 자연을 통해 존재를 비추는 마음의 공간이 되는 것이죠. AI는 그 풍경을 언어로 그릴 수는 있지만, 그 뜰을 지나온 시간의 무늬와 감정의 울림을 온전히 느끼는 일은 오직 사람의 몫이에요.” (SSUN x ChatGPT 4.o 2025.7.29)

나는 한참을 생각한다. 내가 사용하는 AI는 내가 학습시킨 방식대로 반응한다. 나는 지금 최첨단 과학기술을 통해 나 자신과 조우하는 중이다. 사람인 내가 온전히 할 수 있는 일조차 AI에게 묻고, 때로는 내가 생각한 것보다 더 나

은 답을 AI가 건넨다. 그럴 만도 한 것이, AI는 나보다 훨씬 더 방대한 양의 텍스트 데이터를 학습했기 때문이다.

이런 상황 속에서, 문득 나는 한국의 뜰에 대해 다른 방식으로 접근해 보기로 마음먹었다. 내가 가장 좋았던 뜰을 떠올리기로 한 것이다. 왜냐하면 그것은 수많은 데이터를 학습한 결과가 아니라, 내가 직접 경험한 뜰, 내 기억 속에 있는 뜰이기 때문이다. 내가 말하기 전까지는 AI도 결코 제시하지 못하는 유일한 한국의 뜰이다. 21세기 미학은 이제 넘쳐나는 데이터와 정보 속에 있다. 그렇기에 개별 인간의 몸으로 겪는 경험이 곧 추억이 되고, 그 저마다의 추억이 더욱 소중한 시대가 되었다.

나는 예전에 내가 직접 방문했던 뜰을 떠올렸고, 그곳은 내가 보았던 꽃 한 송이와 내가 마셨던 차 한 잔으로 인해, 무엇보다도 바꿀 수 없는 아름다운 순간으로 남아 있다. 내 기억 속의 그 뜰보다 더 소중한 미학이 있을까 하는 생각이 들었다. 그리고 생각했다. 다른 이들에게도 저마다의 추억 속 뜰이 있지 않을까.

이제 내가 직접 다녀온 두 곳의 뜰을 소개하며 이 글을 마무리하고자 한다.

첫 번째는 강진의 궁벽한 시골, 정약용이 다산초당을 짓고 『여유당전서』를 집필하던 곳이다. 뜰이라고 따로 말할 것 없이 산 전체가 서재이자 뜰이 되었던 장소였다. 그곳에서 뒷길을 따라 백련사에 이르면, 초의선사가 차를 대접하고 담화를 나누었던 자리에 닿는다. 내가 그곳을 방문했을 때는 동백꽃이 피어 있었다. 나는 그 동백을 보며 선운사의 동백꽃을 떠올렸다.

몇 년 후, 나는 미당 서정주의 「선운사 동구」라는 시를 알게 되었고, 시 속의 동백을 실제로 보기 위해 선운사를 찾

았다. 가보니 절은 정말 동백의 뜰 속에 자리하고 있었다. 서정주는 ‘선운사 동구’까지만 갔던 것이었고, 나는 선운사에서 하룻밤을 머물렀다. 선운사는 동백 동산 속에 있는 절이었고, 나는 그 소박한 절의 방 한 칸에서 하룻밤을 지냈다. 다음 날 아침, 비구니 스님과 차담회를 가졌다.

그 스님은 내가 추워 보였는지, 꽃무늬가 그려진 가재수건을 내 목에 둘러 주시고 차를 내주셨다. 그해 봄은 유난히 추워서 동백꽃이 예년보다 덜 피었다고 설명해 주셨다. 조급한 마음으로 서둘러 도착한 나에게 감기 들까 봐 녹차 한 잔을 따뜻하게 내어주시고, 달콤한 귤감도 함께 내주셨다. 스님은 이렇게 말했다. “동백은 꽃잎이 하나하나 지는 게 아니라, 꽃봉오리째 툭 떨어져서 ‘퍽’ 하는 소리가 납니다.” 정말 어딘가에서 퍽 하는 소리가 들리는 듯했다.

그 뜰은 내가 본 뜰 중 가장 아름다운 뜰이었다. 왜냐하면 그 따뜻한 차 한 잔이 내 마음을 따뜻하게 보살펴 주었기 때문이다. 뜰과 차, 이보다 더 인간적인 것, 더 아름다운 경험이 또 있을까. 나는 지금도 그 순간이야말로 한국 뜰의 미학이라고 믿는다.

Korean Traditional Garden: Beyond the Traditional

Donghyun Kim

Assistant Director

Korea Heritage Service

Korean gardens are chronologically divided into traditional gardens and modern gardens. A garden generally refers to “a yard or flower bed within a house,” while the broader meaning of a garden has expanded to “a safe space created by the presence of plants based on production and the sense of enclosure they provide, in organic connection with various external elements.” In the present day, the term is also used in contrast to “park,” depending on the scale.

In contrast, the traditional garden is a term that combines “tradition” and “garden,” and can be interpreted as a garden created in an era with a lifestyle different from that of today, within a Westernised civilization. In particular, in the Northeast Asian region, including Korea, China, and Japan, the traditional garden is recognised as a cultural code, leading to national policies aimed at preserving and promoting the country’s historical and cultural landscaping styles. In fact, in Western countries, terms such as “historical” or “heritage” are preferred over “traditional,” which also reflects the differences in the historical context of Korea and the cultural perceptions of the East and the West.

Tradition refers to “the patterns of thought, customs, and behaviours that have already been established in previous generations within a group or community, forming a system and passed down.” While this temporal concept still invites diverse opinions today, Korea, having undergone periods such as the Japanese colonial era and the Korean War, shows a relatively clear distinction between tradition and modernity compared to other countries, due to the rapid changes in its historical and cultural currents around the modern period. In other words, from the present perspective, a Korean traditional garden can be regarded as a place where the gardening techniques accumulated up until the Joseon Dynasty were realised.

The theme of this exhibition, “*Mieumwanbo* (微吟緩步)”, aptly describes the way of appreciating Korean traditional gardens. This keyword is taken from a phrase in *Sangchungok* (賞春曲), written by the Joseon-period literati *Jeong*

Geuk-in (丁克仁, 1401-1481), and means “to softly recite while walking slowly.” The process of enjoying the scenery at a slow pace, following in the footsteps of the ancestors, and reflecting on its meanings is precisely the way to more intimately appreciate a Korean traditional garden.

Sansujirak (山水之樂) The Joy of Befriending Nature

Since ancient times, nature has been an object of admiration, and our ancestors so longed to travel to scenic spots of outstanding beauty that they regarded such journeys as a lifelong wish. In this spirit, they sought to keep near them the beautiful landscapes of the celebrated sites they wished to visit or had already visited, and one way they did so was through the creation of gardens. Thus, the Korean traditional garden resembles nature itself. Our ancestors would seek out places of fine scenery, incorporate the garden into the natural order, and enjoy refined pleasures within it. Moreover, the garden was not merely an aesthetic space, but also a cultural venue for scholarly exchange and a setting in which literati cultivated both mind and body, embodying the virtues of a classical scholar.

Korean traditional gardens incorporate the straight architectural lines of the hanok, placing a pond and an island there, planting flowers and trees beside the sarangchae (main reception hall), and contemplating the world while standing by an elegant old tree. The backyard conforms to nature, accepting the slope as it is and placing a flower bed. They are arranged based on the aesthetics of simplicity and restraint yet appear as if they are unadorned; artificial elements are introduced, yet seem as if left in their natural state. By upholding the virtues of loyalty and filial piety, as well as humility, they lead observers into a space of refined contemplation. Korean traditional gardens are like a lightly worn, elegant jade-coloured jeogori (Korean jacket) slightly set aside beside the sarangchae, being light yet possess-

ing the gravity of a scholar that prevents them from being easily carried away by the wind.

The above text borrows the expression of a scholar in the field of Korean traditional gardens. It cannot represent all traditional gardens, but there is no doubt that it depicts one of the countless scenes found in Korean traditional gardens. When discussing the characteristics of Korean traditional gardens in general, the expression “a cultural space that harmonises with nature by adding minimal artificial elements” is often used, but this raises the subsidiary question of what exactly is meant by “minimal artificial elements.” The above text provides a good answer to this question, and the subsequently included *Comprehensive Understanding of Korean Gardens* offers a more detailed explanation.

Sungsisallim (城市山林), Nature Found in Everyday Life

In the mid-16th century, Renaissance humanists referred to the garden as the “third nature.” Considering that a garden is a space in which the natural and cultural elements inherent to it are combined, the concept of “third nature” applies regardless of the distinction between East and West. Even in our own traditional era, gardens inspired by nature possessed a cyclical system that allowed people to enjoy nature once again in their daily lives.

Until the mid-Joseon period, the forebears regarded retiring from government service in their later years and building a villa in their hometown in which to live in seclusion as the ideal life of a *sadaebu* (Confucian literati). However, in the late Joseon period, as cultural and material resources became concentrated in Hanyang, a phenomenon emerged in which the *sadaebu* did not return to their hometowns but instead settled in the city. The following poem reflects the historical circumstances that served to justify maintaining one’s social and economic status while continuing a way of life different from that of the forebears of earlier times.

Even on the broad roads that lead in all directions, there is tranquility; if the mind is at ease, why would one need to seek out rivers and lakes or live in seclusion in the mountains and forests?

通衢大道之中。亦有閒。心苟能閒。何必江湖爲。山林爲。

‘the Source of Leisure(原閒)’ Lee, Deokmu(李德懋, 1741-1793)

This poem, unlike the garden culture of earlier times in which one would return to one’s hometown to live in seclusion, conveys the idea that even amidst the bustling city of the secular world, one can experience the sentiment of the rivers and lakes — that is, *Sungsisallim* (the forest within the city) — through a garden. This is similar to the way we, in the present day whose lifestyle is completely different from that of the traditional era, encounter nature within the city. Furthermore, the fact that, as in this exhibition, a Korean traditional garden can be introduced in the heart of a UK city may also be considered a modern continuation of the *Sungsisallim*.

Tradition, which might otherwise be perceived as rigid and solemn, has today become content that allows people to understand traditional culture by being combined with various media such as films, dramas, webtoons, and performances, and furthermore serves as a vanguard for promoting Korean culture. This exhibition interprets the 3D precision survey data that the Korea Heritage Service has built over the years in an intuitive way and presents it in the form of media art. Even without visiting a traditional garden in person, clusters of dots, each containing positional and colour information, come together to reveal forms, allowing viewers to eventually experience the scale identical to that of the actual garden. Moreover, for the people of the UK, who have few opportunities to see Korean traditional gardens, this is expected to be an appropriate occasion to present the beauty of Korean traditional gardens and the meaning and value they embody, transcending differences of time, culture, and region.

한국의 전통정원 : 전통의 초월

김동현

국가유산청 주무관

한국의 정원은 시대적으로 전통정원과 현대정원으로 구분된다. 정원은 일반적으로 ‘집 안에 있는 뜰이나 꽃밭’을 의미하며, 포괄적인 정원의 의미는 ‘생산을 기반으로 하는 식물의 존재와 위요에 의해 느껴지는 안전한 공간, 외부의 다양한 요소와의 유기적 결합관계’로 확장되었다. 오늘날에 이르러서는 규모에 따라 공원과 구분되는 용어로도 쓰인다. 반면 전통정원은 ‘전통’과 ‘정원’이 결합된 용어로 오늘날 서구화된 문명 속에서 현재의 삶의 방식과 다른 양상을 지닌 시대에 조성된 정원이라 해석할 수 있다. 특히 한국, 중국, 일본 등 동북아시아권에서는 전통정원이 자국의 역사적·문화적 조경양식을 지키고 널리 알리려는 국가적 정책으로 이어지는 등 하나의 문화코드로 인식되고 있다. 실제로 서구권에서는 “Traditional”이라는 용어보다는 ‘Historical’이나 ‘Heritage’라는 용어를 선호하는 것 또한 우리나라의 시대적 상황과 동서양의 문화적 인식에 차이가 있다는 것을 보여준다.

전통은 ‘어떤 집단이나 공동체에서, 지난 세대에 이미 이루어져 계통을 이루며 전하여 내려오는 사상·관습·행동 따위의 양식’을 말한다. 이러한 시간적 개념은 오늘날까지도 다양한 의견이 제기되긴 하지만, 한국은 일제강점기, 한국전쟁 등을 거치며 시대적·문화적 흐름이 급변하는 근대기를 전후로 전통과 현대가 구분된다는 점에서 다른 국가에 비해 상대적으로 그 색깔이 명확하게 나타난다. 즉, 한국의 전통정원은 현 시점에서 볼 때, 조선시대까지 누적된 당대의 정원술이 이루어진 곳으로 볼 수 있다.

이번 전시의 주제인 ‘미음완보(微吟緩步)’는 한국의 전통정원을 음미하는 방식을 잘 설명해준다. 이 키워드는 조선시대 문인 정극인(丁克仁)(1401-1481)의 『상춘곡(賞春曲)』에서 따온 구절로 ‘나직히 읊조리며 천천히 걷다’라는 뜻이다. 느린

속도로 경관을 즐기고, 선조들의 자취를 따라 의미를 되새기는 등의 과정이 바로 한국 전통정원을 보다 친숙하게 향유하는 방식이다.

산수지락(山水之樂) 자연을 벗 삼아 누리는 즐거움

예로부터 자연은 동경의 대상이었고, 선조들은 빼어난 경승을 찾아 유람하는 것을 평생의 소원으로 꿈을 정도로 풍류문화가 유행했었다. 이에 자신이 가고 싶은 명승 혹은 다녀왔던 명승의 아름다운 경관을 곁에 두고 누리고자 했는데, 그 중 하나가 바로 정원이었다. 따라서 한국의 전통정원은 자연과 닮아있다. 선조들은 경치가 좋은 장소를 찾아 자연 속의 질서에 정원을 포함시키고 자신은 그 안에서 풍류를 즐겼다. 나아가 정원은 단순한 미적 공간이 아니라, 학문을 교류하는 문화공간이자 심신을 수양하며 인격을 갖추는 선비로서의 면모가 녹아있다.

한국의 전통정원은 직선적인 한옥의 건축선을 끌어들여

그 곳에 연못과 섬을 두고 사랑채 곁에 꽃과 나무를 심고

우아한 고목 한그루를 벗하며 세상을 바라보고,

뒤뜰은 자연에 순응하여 경사를 그대로 받아들여 화계를 두었다.

단순미와 절제의 미학을 바탕으로 꾸몄으나 꾸미지 않은 듯,

인공을 들였으나 자연 그대로인 듯,

충과 효, 그리고 겸허의 미덕을 지킴으로써

보는 사람들을 단아한 사유의 공간으로 이끌고 있다.

한국의 전통정원은 한옥의 사랑채 곁에 살짝 벗어놓은 단아한 옥색 저고리 같이
가볍지만 바람에 쉬이 날아가지 않을 만큼 선비의 묵직함을 지녔다.

위 글은 한국 전통정원을 주제로 이 분야 학자의 표현을 빌려온 것이다. 모든 전통정원을 대표하긴 어렵지만 한국의 전통정원이 지닌 무수히 많은 장면 중 하나임에는 틀림없다. 일반적으로 한국 전통정원의 특징을 이야기 할 때 ‘자연에 최소한의 인공을 가미하여 자연과 조화를 이룬 문화공간’이라는 표현이 많이 쓰이지만, 여기서 최소한의 인공은 어떤 것을 말하는 것인가의 부차적인 질문이 따르게 된다. 윗글은 이러한 질문에 대한 좋은 대답이 되며, 뒤에 수록된 ‘한국정원의 이해’는 보다 상세한 설명을 제공한다.

성시산림城市山林, 일상에서 찾은 자연

16세기 중엽 르네상스 인문학자들은 정원을 ‘제 3의 자연’이라 일컬었다. 정원이라는 속성의 자연과 문화적 요소가 결합된 공간이라는 점에서 볼 때 ‘제 3의 자연’이라는 개념은 동서양의 구분과 관계없이 적용된다. 우리의 전통시대에서도 자연에서 영감을 받은 정원이 다시 일상 속에서 자연을 누리게 하는 순환적 체계를 지닌다.

조선시대 중기까지만 하더라도 선조들은 말년에 관직에서 물러나 자신의 고향에 별서를 짓고 은거하는 것을 사대부의 이상적인 삶이라 여겨왔었다. 그러나 조선 후기에 들어서면서 한양을 중심으로 문물이 집중되며 사대부들은 고향으로 가지 않고 한양에 자리 잡는 현상이 나타났다. 아래의 시는 자신의 사회적·경제적 지위를 유지하며 이전 시기 선조들과

다른 삶의 방식을 이어나가는 것에 대해 당위성을 확보하기 위한 시대적 상황을 보여준다.

사통팔달의 큰 길에도 한가함이 있으니, 마음이 한가롭다면 굳이 강호를 찾아가고 산림에 은거할 필요가 있으랴
通衢大道之中。亦有閒。心苟能閒。何必江湖爲。山林爲。

「한가로움의 근원 (原閒)」 이덕무 (李德懋, 1741-1793)

이 시는 고향으로 돌아가 은거하는 이전 시기의 정원문화 양상과 다르게 속세의 번잡한 도심 속에서도 ‘성시 속의 산림’ 즉, 정원을 통해 강호의 정취를 느낄 수 있다는 내용이다. 이는 전통시대와는 삶의 방식이 완전히 다른 오늘날 우리가 도심 속에서 자연을 대하는 방식과 유사하다. 또한 이번 전시와 같이 영국 도심 속에서 한국의 전통정원을 소개할 수 있다는 것 또한 성시산림의 현대적 계승이 아닐까 생각된다.

자칫 경직되고 엄숙한 분위기로 느껴질 수 있는 전통은 오늘날 영화, 드라마, 웹툰, 공연 등 다양한 매체와 접목하여 전통문화를 이해할 수 있는 콘텐츠가 되며, 나아가 한국의 문화를 알릴 수 있는 첨병으로 기능하고 있다. 이번 전시는 그간 국가유산청에서 구축해 온 3D 정밀 실측데이터를 직관적으로 해석하여 미디어아트라는 형식을 통해 구현한 것이다. 전통정원을 직접 방문하지 않더라도 각각의 위치와 색상정보를 지닌 점들이 모여 형태를 드러내고 어느덧 실제 정원과 동일한 스케일을 체험할 수 있도록 하였다. 더욱이 한국의 전통정원을 볼 기회가 많지 않은 영국 국민들에게 시간과 문화, 지역간의 차이를 넘어 한국 전통정원의 아름다움과 그 속에 담겨진 의미와 가치를 소개하는데 적절한 기회가 될 것으로 기대한다.

Between Two Gardens

Jaemin Cha
Curator
Korean Cultural Centre UK

This exhibition, the first of its kind outside of Korea, sheds light on the artistic, historical, and social significance of traditional Korean gardens, while reinterpreting their meaning in a contemporary context. In partnership with the Korean Cultural Centre UK and the Korea Heritage Service, the exhibition is curated around immersive digital content that recreates key Korean garden sites, including the Secret Garden of Changdeokgung Palace, the Soswaewon Garden, and Myeongokheon Garden in Damyang. These spaces embody the deep inter-relationship between architecture, landscape, and human life, and reflect upon Korea’s distinctive spiritual and cultural sensibilities. For many audiences in the UK who are perhaps unfamiliar with Korea and even less familiar with Korean gardens, this is a rare opportunity to encounter and walk through these remarkable spaces.

The Korea Heritage Service’s digital content was developed using high-resolution spatial data collected over years of meticulous research. Visitors can experience a simulated garden walk that transcends mere visual representation, immersing them in the temporality, tactility, and aesthetics inherent in Korean garden philosophy. The exhibition also offers a platform to explore how these traditions might be received and interpreted in the UK, a country with a rich garden heritage of its own.

Rather than treating the garden as a static cultural relic, the exhibition reimagines it within the political and cultural context of the exhibition site, the Korean Cultural Centre UK. A garden is not only a serene space but also a dynamic natural and cultural resource, a living platform for experimenting with new relationships and cultural expressions.

The Garden as a Cultural Platform

This exhibition reframes the garden not only as a historical legacy but also as a site of cultural practice with contemporary and future significance. In the Joseon dynasty, literati gathered in gardens and pavilions to compose poetry, drink tea, and engage in communal artistic exchanges. The garden functioned as a complex social space where nature, art, and philosophy all converged. Featured in the exhibition are digital images of rare manuscript *Okgyesa* (玉溪社) which captures the cultural activities of late Joseon scholars; the book *Korean Tea Classics*, which introduces the meditative and communal philosophy of Korean tea culture; and the film *Haengda* (행다行茶): *Preparing Tea for Drinking*, which visually reconstructs tea rituals from the earlier period, Goryeo dynasty.

The Okgyesa was a literary society of Joseon scholars who gathered in gardens to enjoy seasonal scenery, share poetry, and engage in scholarly camaraderie. This manuscript shows that the garden was not merely a scenic backdrop but a site of cultural production and exchange. In this way, the garden reflects not only landscape design, but also the values and aesthetics of its time.

Tea culture is inseparable from Korean gardens. Pavilions served as places for mindful tea drinking, and tea itself became a ritual that bridged nature and humanity. *Korean Tea Classics*, translated by Brother Anthony of Taizé, Hong Kyoung-hee, and Steven D. Owyong, introduces the tea philosophies of Seon Buddhist monk Cho-ui and Yi Mok. The book presents tea not as a simple act of consumption, but as a cultural practice rooted in contemplation, embodiment, and human connection. The *Haengda* (행다行茶): *Preparing Tea for Drinking*, first shown at the National Gwangju Museum, re-enacts Goryeo-era tea practices and illustrates how tea rituals embodied respect for nature and the passage of time.

Contemporary Interpretations of the Garden

In modern urban contexts, gardens are being reimagined as sites of recovery, community, and ecological resistance. From flower beds in an apartment complex and public allotments to balcony gardens, contemporary efforts to reconnect with nature find form in everyday spaces. Contemporary artists are also engaging with the garden as an inspiration or a medium through which to explore sustainability and ecological ethics.

Ellie Kyungran Heo's *Plantarians* (2017–2020) is a seven-episodes film that explores the entangled relationships between humans and plants in cities such as London, New York, and Maastricht. Shot in parks, cemeteries, and urban green spaces, the work presents gardens as sites where emotion, survival, care, burnout, and mourning intersect together. Through these episodes, Heo traces how tending to, consuming, and even grieving plants becomes a means of processing human experience and coexisting with other life forms. This film situates the garden as a device that shapes worlds, not merely a decorative setting, but a zone of ecological intimacy and existential reflection.

Jihae Hwang's installation *A Letter from a Million Years Ago*, based on wild herb clusters found in Korea's Jiri Mountain, won the Gold Medal at the 2023 RHS Chelsea Flower Show. Rather than designing an ornamental garden, Hwang recreated an autonomous ecosystem that conveys nature's regenerative power. Though grounded in Korean ecological knowledge, the work speaks to broader global concerns about environmental crisis and cultural preservation. This work shows that gardens can serve as artistic formats that embody ecological ethics, while also offering contemporary reinterpretations of traditional Korean landscapes.

Gardens may not be as rapidly consumed as K-pop, cinema, or fashion, but their quiet depth and mystery hold lasting emotional power. Along with the Korea Heritage Service's continuous research and effort to develop digital archives and garden-themed cultural events, the reinterpretation of traditional Korean gardens by contemporary artists presents a compelling case and possibility for gardens as emerging forms of Korean soft power.

As the exhibition title *Strolling through Korean Gardens* suggests, walking through a garden is not merely a literal or binary act of traversing space. It is a proposition for how cultural heritage can be carried, shared, and reimagined across geographies and generations. The two gardens in this introduction do not merely refer to the geographical boundaries of city and nature, or Eastern and Western gardens. Rather, they embody the curatorial direction of this exhibition, which seeks to illuminate the temporality and spatiality created by gardens as they traverse the boundaries of history and contemporaneity, tradition and technology, nature and humanity. Through the exhibition, visitors will come to perceive gardens not simply as spaces to look at, but as spaces to experience, contemplate, reuse and recreate. In this way, Korea's traditional gardens transcend our past and present, weaving through life and culture.

두 정원 사이에서

차재민

주영한국문화원, 큐레이터

이번 전시는 한국의 전통정원 문화가 지닌 미학적, 역사적, 그리고 사회적 가치를 조명하고, 이를 동시대적 맥락 속에서 재해석하고자 마련되었다. 주영한국문화원과 국가유산청의 협력으로 기획된 본 전시는, 한국 전통조경의 핵심을 이루는 창덕궁 후원과 담양 소쇄원, 명옥헌 원림 등을 구현한 국가유산청의 디지털 실감 콘텐츠가 큰 뼈대를 이루고 있다. 이들 정원은 자연과 건축, 인간의 삶이 긴밀하게 얹혀 있는 조화의 공간이자, 자연과의 교감을 통해 형성된 한국의 정신문화를 반영한다. 특히, 한국에 친숙하지 않는 관람객 및 한국에 방문해보지 못한 이들도 한국의 정원을 눈앞에서 실시간으로 마주할 수 있는 기회로 영국에서의 첫 시도이다.

국가유산청이 야심차게 소개하는 디지털 실감 콘텐츠는 긴 시간 축적된 정밀한 공간 데이터를 기반으로 제작되었으며, 관람객은 이를 통해 실제 정원을 거니는 듯한 몰입형 경험을 하게 된다. 이는 단순히 공간의 시각적 재현을 넘어서, 전통 정원이 지닌 시간성과 감각, 그리고 그 속에 담긴 미의식과 세계관을 직접 체험할 수 있도록 한다. 특히 이번 전시는 정원 및 조경에 대한 애정과 조예가 깊은 이 곳 영국에서 한국의 정원문화가 어떻게 수용되고 해석될 수 있을지 시험해 볼 수 있는 무대가 될 것으로 기대된다.

독특하게도 본 전시는 단순히 과거를 보존하여 소개하는 형식으로 한국의 전통정원을 보여주기보다는 주영한국문화원이 가지는 공간의 정치적, 문화적 맥락에 맞게 재구성하려는 노력이 들어가 있다. 이는 정원은 정적이지만 역동적인 것이고, 새로운문화와 관계를 실험하는 공공의 자연유산이자 문화자원이기도 한 연유이다.

문화 플랫폼으로써의 정원

이번 전시는 정원을 과거의 유산으로만 인식하는 관점을 넘어, 문화적 실천의 현재성과 미래 가능성을 함께 제시한다. 조선 시대 문인들이 정자에 모여 시를 짓고, 차를 나누며 공동체적 예술 활동을 펼쳤던 공간으로서의 정원은, 인간과 자연, 사회가 교차하는 복합적 문화의 장이었다. 이에 전시에는 조선 후기 문인들의 정원 활동을 담은 '옥계사玉溪社' 화첩과 한국식 다도의 철학을 소개하는 'Korean Tea Classics', 그리고 그 보다 더 이전 시대인 고려의 다도문화를 시각적으로 재현한 '행다行茶 (마실 수 있도록 차를 준비하다)' 영상이 포함되어 있다.

옥계사는 조선 후기 문인들이 중심이 되어 결성한 시사 모임으로, 그들이 자연 속에서 풍류와 시문을 나누며 형성한 정원 문화의 구체적인 사례이다. 이 화첩에는 자연을 감상하며 글과 그림을 공유하던 그들의 일상과 함께, 정원이단순한 배경이 아닌 사유와 교류, 문화 창작의 무대로 기능했음을 보여준다. 이러한 정원의 문화적 성격은 단지 조경 양식으로서의 정원을 넘어, 당대 지식인 사회의 가치관과 미학을 드러내는 중요한 단서가 된다.

다도 역시 정원 문화와 떼려야 뗄 수 없는 관계에 있다. 정자는 차를 마시는 공간이었고, 차는 자연과 인간, 정신과 신체를 이어주는 매개였다. Korean Tea Classics은 초의선사와 이목의 다도 철학을 중심으로, 한국의 전통 다도가 지닌 수행성과 공동체성을 영문으로 소개하는 책이다. 이 책은 다도가 단순한 음용 행위가 아닌, 감각과 사유, 인간관계가 교차하는 문화적 실천임을 보여준다. 국립광주박물관의 특별전시 고려음에서 보여진 영상 행다: 마실 수 있도록 차 준비는 고려시대의 다도 행위를 재현하며, 한국 다도 문화의 실천적 전통을 시각적으로 전달한다. 이 영상은 차를 우리는 행위 하나에도 자연에 대한 예우와 시간의 흐름을 존중하는 태도가 담겨 있음을 보여준다.

정원의 동시대적 해석

정원의 개념은 현대에 이르러 도시적이고 개인화된 방식으로 재해석되고 있다. 현대 도시 환경에서 자연을 회복하려는 개인과 공동체의 움직임은 정원을 새로운 방식으로 만들어낸다. 아파트 단지 화단, 공공텃밭, 베란다 정원은 모두 현대인이 자연과 관계 맺기를 시도하는 장소이자, 회복과저항의 공간이다. 이런 경향은 현대미술 작가들의 작업에서도 나타난다. 특히 생태적 위기의식이 심화되는 오늘날, 정원은 단지 미적 공간이 아닌 지속가능성과 생태윤리를 실천하는 현장으로 이해되고 있다.

허경란의 <플란테리언즈>(2017-2020)는 도시 속 인간과 식물의 얽힌 관계를 탐구한 영상 프로젝트다. 런던, 뉴욕, 마스트리흐트의 공원과 공동묘지 등에서 촬영된 이 작업은 정원이 감정, 생존, 돌봄, 소진, 그리고 애도의 감정이 교차하는 복합적 관계망임을 감각적으로 드러낸다. 총 7편의 에피소드로 구성된 이 영상에 등장하는 현대인들은 정원에서 식물을 기르고 즐기고 먹고 집착하고 심지어 애도함으로써, 우리 삶의 일상적 행위가 어떻게 존재론적 층위를 갖는지를 질문한다. 작가는 식물이 인간의 정서와 감각, 도시의 정치적 환경에 어떻게 반응하고 연결되는지를 관찰하면서, 정원을 단순한 정서적 배경이 아니라 세계를 구성하는 장치로 활용한다.

황지해의 <백만 년 전으로부터 온 편지>는 지리산의 약초 군락을 기반으로 구성된 정원 작업으로, 2023년 영국왕립 원예협회(Royal Horticultural Society)가 주최하는 첼시 플라워쇼에서 금메달을 수상했다. 이 작품은 인위적인 정원 설계가 아닌 야생 생태계를 거의 그대로 재현하며, 자연이 가진 자생성과 복원력을 공간 속에 구현한다. 한국의 정원을 소개하는 작품이지만 작가는 이 작업을 통해 생태 위기에 직면한 전세계 모두에게 자연의 메시지를 전달하고자

한다. 인간이 만든 공간 속에서 자연의 방식으로 살아가는 존재들을 재현함으로써, 이 작업은 정원이 생태적 윤리와 철학을 담는 예술적 형식이 될 수 있음을 보여준다. 동시에 정원을 새롭게 해석하고 소비하는 이러한 현대 작품들은 한국의 정원을 단순한 미적 대상이 아닌 역사와 사회 구조 속에서 다양하게 기능할 수 있는 요소로서 이번 전시가 제시하려는 전통정원의 확장성과도 맞닿아 있다.

정원은 케이팝이나 영화, 패션처럼 빠르게 소비되는 문화 콘텐츠는 아니지만 그 고요함과 신비로움이 깊은 호소력을 지닌다. 국가유산청이 전통정원에 대한 꾸준한 연구와 디지털 아카이빙, 전시 콘텐츠 개발을 활발히 진행하고 있는 가운데, 정원에 대한 동시대 작가들의 이러한 재해석과 활동은 한국의 새로운 소프트 파워로서의 한국의 정원의 가능성을 보여준다.

이번 전시의 제목처럼 '정원을 거닌다는 것'은 단지 인간이 자연 속을 걷는다는 단순하고 이분법적인 의미가 아니다. 오히려 어떻게 우리가 자연 유산을 우리의 문화 속에 간직하고 공존하고 확장해 나갈 것인지에 대한 질문을 공유하는 행위이다. 그리고 여기서 말하는 두 정원은 도시와 자연, 동서양의 정원이라는 지리적 경계만을 의미하지 않는다. 이는 정원의 역사성과 동시대성, 전통과 기술, 자연과 인간의 경계를 넘나들며, 정원이 만들어내는 다양한 시간성과 장소성을 조명하고자 하는 이번 전시의 기획 방향을 담고 있다. 이 전시를 통해 관람객은 정원을 단지 보는 공간이 아닌, 체험하고 사유하며 다시 사용하는 공간으로 인식할 수 있을 것이다. 이렇게 한국의 전통정원은 우리의 과거와 현재, 삶과 문화를 관통한다.

stro
저통
lling

미

thro
저원
ugh

속

緩步 微吟

원

조

Strolling Through
Korean Gardens

Introducing the Exhibition

kor
을거
ean

A Garden Sanctuary for the King and Literati
Enjoying the Moment with Borrowed Scenery
Round Sky, Square Earth

gard
닐다
ens

A Garden Sanctuary for the King and Literati

Since ancient times, our ancestors have sought dialogue with nature through gardens as a medium and strived to materialise their utopia. For them, the garden was both a “painting on nature” and a “unique cultural creation shaped by time and place”-a space embodying deep philosophy and symbolism beyond mere beauty. *Mieumwanbo* transcends simple garden appreciation, encompassing an aesthetic process of communing with nature and introspection.

This exhibition guides visitors on a contemplative journey, following in the footsteps of Korea’s ancestors who achieved harmony between nature, humanity, and art-offering a moment of slow reflection amid the rush of modern life.

왕과 선비의 안식처, 정원

예로부터 선조들은 정원을 매개로 삼아 자연과의 대화를 추구하며, 자신만의 이상향을 구현하고자 했다. 정원은 그들에게 ‘자연 위에 그려진 그림’이자, ‘시대와 장소가 빚어낸 독창적 문화’로서, 단순한 아름다움을 넘어 깊은 철학과 상칭을 품은 공간이었다. 미음완보微吟緩步는 단순히 정원을 감상하는 것을 넘어 자연과 교감하고 내면을 바라보는 심미적 과정을 담고 있다.

본 전시는 현대의 분주함 속에서 느린 걸음으로 자연과 인간 그리고 예술이 어우러진 선조들의 발자취를 읊조리며 성찰하는 여정을 제시한다.

King’s Sanctuary, The Palace Garden

The four seasons of *Changdeokgung Palace’s Secret Garden* have been transformed into media art using *3D point cloud data*. The journey begins with a butterfly-symbolising the spirit of the king-guiding you through the petal-strewn spring at *Juhamnu Pavilion*. It then through the verdant summer of *Aeryeonji pond*, past the deep valleys of *Onngnyucheon* stream adorned with autumn foliage, and finally leads th the serene, snow-covered *Yeo-nyeongdang Hall*.

왕의 안식처, 궁궐정원

한국의 대표적 궁궐정원인 창덕궁 후원의 사계절을 3D 포인트 클라우드 데이터를 활용해 미디어아트로 제작하였다. 꽃잎이 흩날리는 봄의 주합루를 시작으로 초록으로 물든 여름의 애련지와 단풍이 내려앉은 가을 옥류천 깊은 골짜기를 지나 눈 내리는 고요한 연경당으로 이끈다.

Changdeokgung Palace’s Secret Garden

The *Secret Garden*, originally built in 1406 during the founding of *Changdeokgung Palace*, was expanded in 1463 but was largely destroyed during the *Imjin War (Japanese invasions of Korea)* in 1592. It was rebuilt in 1610, and in the years that followed, several kings renovated and expanded the garden. Over time, it came to serve not only as a space for rest and daily life but also as a political space. Changdeokgung Palace’s Secret Garden created beautiful pavilions in each valley while maintaining the natural topography. The four valleys include *Buyongji Pond* (芙蓉池), *Aryeonji Pond* (愛蓮池), *Gwallamji Pond* (觀纜池), and *Ongnyucheon Stream* (玉流川). As you move deeper into the garden, the atmosphere gradually shifts—from wide and open spaces to smaller, more secluded ones, and from more artificial landscapes to increasingly natural surroundings.

The garden is where the king wrote poetry, engaged in academic discussions, and appreciated the beauty of nature. In addition, it was used for various activities such as archery and military training, fishing in the ponds, boating, flower viewing, fireworks displays using gunpowder, and royal festivals.

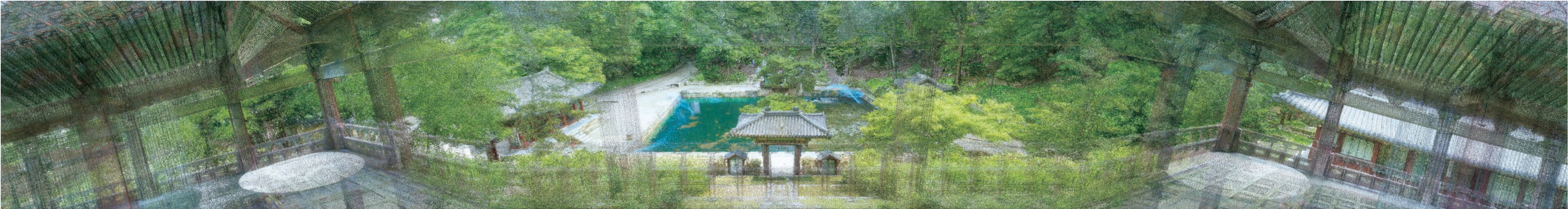
창덕궁 후원 개요

창덕궁 후원은 1406년 창덕궁을 창건할 당시 조성한 것으로 1463년에 확장되었다가, 임진왜란(1592년) 때 대부분 소실되었고, 1610년에 다시 조성되었다. 이후 여러 왕들이 개수하고 증축하며 정치의 공간과 더불어 휴식과 생활의 공간이 조화를 이루었다. 창덕궁 후원은 자연 지형을 그대로 살리면서 골짜기마다 아름다운 정자를 만들었다. 4개의 골짜기에는 각각 부용지芙蓉池, 애련지愛蓮池, 관람지觀纜池, 옥류천玉流川 영역이 펼쳐진다. 창덕궁 후원으로 들어갈수록 크고 개방된 곳에서 작고 깊은 곳으로, 인공적인 곳에서 자연적인 곳으로 점진적으로 변화한다.

창덕궁 후원은 자연 풍광을 느끼면서 시를 짓고 학문을 논하는 것을 포함하여 군사훈련 등의 활쏘기 행사, 연못에서 낚시를 하거나 배를 띄우기도 하고 꽃구경을 하였으며, 화약을 이용한 불꽃놀이나 왕이 주관하는 잔치도 자주 열렸다.

Buyongji Pond Area

Buyongji Pond is the primary central garden of the Secret Garden of *Changdeokgung Palace*, this 1,000m² pond is in the centre surrounded by multiple structures: *Buyongjeong Pavilion* (芙蓉亭), which means “lotus,” is a pavilion located on the south side of the pond and has a unique cross-shaped (‘十’) structure when viewed from above. *Juhamnu Pavilion*, a two-story structure built in 1776, is located north of *Buyongji Pond*.

"Juhap" means "to connect everything in the universe."

Gyujianggak Library was located on the first floor, and the second floor was used as a reading room.

The main gate of *Juhamnu Pavilion*, *Eosumun Gate* meaning ‘fish and water’, symbolises the partnership between the king and his subjects. Kings entered the pavilion through *Eosumun Gate*, whereas subjects used the side gates next to it.

East of the *Buyongji Pond* is *Yeonghwadang Hall*, the hall where the king himself presided over state examinations.

부용지 일원

부용지 일원은 창덕궁 후원의 첫 번째 중심 정원으로 약 1,000m² 넓이의 사각형 연못인 부용지芙蓉池를 중심으로 여러 건물이 들어서 있다. ‘연꽃’을 의미하는 부용정芙蓉亭은 연못 남쪽에 있는 정자로, 위에서 봤을 때 열 십+자의 독특한 모습을 하고 있다.

연못 북쪽으로는 1776년에 지은 2층 규모의 주합루宙合樓가 있다. 주합루의 ‘주합’은 ‘천지 우주와 통한다’라는 뜻으로, 1층은 왕실도서관인 규장각이고, 2층은 주합루이다. 주합루의 정문인 어수문魚水門은 물과 물고기, 즉 왕과 신하의 관계를 뜻하며 지은 이름이다. 주합루로 들어가기 위해 왕은 어수문으로 출입하지만, 신하들은 어수문 옆 협문으로 출입하였다.

부용지 동쪽으로는 왕이 직접 참관하여 과거시험을 행하였던 영화당噴花堂이 있다.

Aeryeonji Pond Area

The *Aeryeonji Pond* Area is the second garden of the Secret Garden in *Changdeokgung Palace*. “*Aeryeon* (愛蓮)” means “to love lotus flowers.” It is said that in 1692, an island was built in the middle of the pond, and a pavilion was constructed on it. However, the island no longer exists, and the pavilion is now located at the northern edge of the pond. The pavilion was named *Aeryeonjeong*, and the pond *Aeryeonji*, reflecting affection for lotus flowers.

애련지 일원

애련지 일원은 창덕궁 후원의 두 번째 정원으로, ‘애련’은 ‘연꽃을 사랑한다’라는 뜻이다. 1692년 연못 가운데 섬을 쌓고 정자를 지었다고 전해지나, 현재 섬은 없고 정자는 연못 북쪽 끝에 걸쳐 있다. 이 정자에 ‘애련愛蓮’이라는 이름을 붙여 애련정이라 불렀고, 연못은 애련지가 되었다.

Ongnyucheon Stream Area

Ongnyucheon Stream, meaning "*crystal-clear jade stream*," is located northmost area of Changdeokgung Palace, in the deepest valley. In 1636, *Soyoam Rock*, which was a large rock, was carved to create swirling water for an artificial waterfall. Around the stream stand many small pavilions-namely *Soyojeong*, *Taegeukjeong*, *Nongsanjeong*, *Chwi-hanjeong*, and *Cheonguijeong*-completing a scenery that emphasises various sections of the garden. *Cheonguijeong Pavilion* was surrounded by a small rice paddy and a thatch-roofed pavilion, the only one of its kind in all of the buildings in Korea.

옥류천 일원

옥류천玉流川은 ‘옥같이 맑게 흐르는 시냇물’이라는 뜻으로, 창덕궁 후원에서 가장 북쪽에 자리하고 있어, 가장 깊은 골짜기에 흐른다.

1636년에 거대한 바위인 소요암逍遙巖을 깎아 내고 그 위에 홈을 파서 휘도는 물길을 끌어들여 작은 폭포를 만들었다.

옥류천 주변으로는 소요정逍遙亭, 태극정太極亭, 농산정籠山亭, 취한정翠寒亭, 청의정淸漪亭 등 작은 규모의 정자를 곳곳에 세워, 어느 한 곳에 집중되지 않고 여러 방향으로 분산되는 경관이 조성되었다.

작은 논을 끼고 있는 청의정은 벼짚으로 지붕을 덮은 초가 형태로, 현재 궁궐에 있는 유일한 초가지붕 정자이다.

Yeongyeongdang Hall Area

Yeongyeongdang Hall, built in 1827, means “*spreading joy widely*.” It centres around the *Sarangchae* (men's quarters) and the *Anchae* (women's quarters), and exhibits characteristics similar to the residential layout of noble class households. *Goeseok* (oddly shaped stones) are arranged side by side along the courtyard walls, and *Hwagye* (terraced flower beds) is built to the east of the *Anchae*, atop which a simple pavilion is placed—these features reflect the style of private gardens in commoner houses. Although it takes the form of a private residence, *Yeongyeongdang* also showcases the elegance unique to palaces, refined through royal construction methods and craftsmanship.

연경당 일원

1827년 지어진 연경당은 ‘경사가 널리 퍼진다’는 뜻으로 남성의 공간인 사랑채와 여성의 공간인 안채를 중심으로 이루어져 사대부 살림집과 유사한 특징을 지니고 있다. 마당 담장 주변에 괴석을 나란히 배치하고, 안채 동쪽에 화계를 만들고 그 위에 소박한 정자를 두는 방식에서도 민가정원의 면모를 엿볼 수 있다. 이곳은 민가의 형태이면서도 궁궐의 조영법식과 기술력을 바탕으로 세련되게 꾸민 궁궐 고유의 품격을 잘 보여주는 곳이다.

Korean Literati's Utopia, The Hermitage Garden

Hermitage Garden, a representative garden type in Korea, was produced as a piece of media art using 3D scan data of hermitage gardens captured by the Korea Heritage Service.

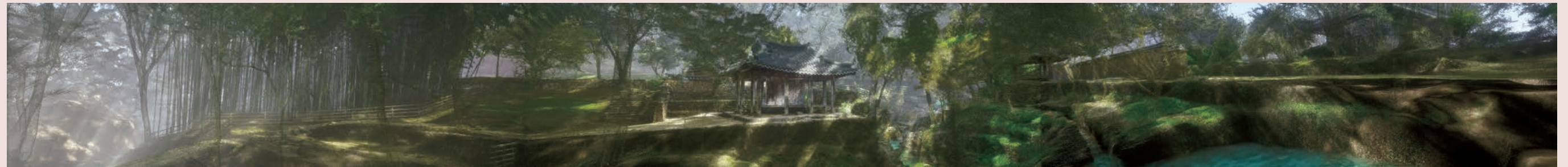
The Journey begins at dawn at *Seyeonjeong pavilion* in *Yun Seon-do's Garden on Bogildo Island*, where morning mist shrouds the landscape.

It continues to *Soswaewon Garden* at noon, then to *Myeongokheon Garden* where flower petals rain down at sunset, and finally reaches *Imdaejeong Garden*, where lotus flowers bloom under the moonlight.

선비의 이상향, 별서정원

한국의 대표적 정원유형인 별서정원을 국가유산청에서 구축한 별서정원 3D 스캔데이터를 활용해 미디어아트로 제작하였다.

새벽안개 속 동트는 보길도 윤선도 원림의 세연정을 시작으로 정오의 소쇄원, 꽃비 흩날리는 명옥헌의 석양, 달빛 아래 연꽃 향기 가득한 임대정으로 이어지는 별서정원의 하루를 거닐어본다.

Yun Seon-do's Garden on Bogildo Island

This garden was created by Yoon Seon-do (1587–1671), a poet of the Joseon Dynasty, who was deeply moved by the nature of *Bogildo Island* during his journey to *Jeju Island*. He stayed there from 1637, when he was 51 years old.

Yoon built *Nakseojae Hall*, dug a pond along a stream, constructed *Goksudang House*, and built a small *Dongcheonseoksil House* on the mountainside.

In the northeast part of the valley, he established *Seyeonjeong Pavilion* as a place to read, enjoy boating, and connect with nature.

This garden, harmonized with the beautiful natural surroundings of Bogildo Island, reflects Korea's unique view of nature and the principles of Neo-Confucianism, revealing Yoon Seon-do's profound perspective on the unity of nature and humanity.

보길도 윤선도 원림

이 곳은 조선시대 시인인 고산孤山 윤선도尹善道(1587~1671)가 제주도로 가다가 보길도의 자연에 감동하여 만든 정원으로 51세이던 1637년부터 이곳에 머물렀다. 그는 낙서재를 짓고 건너 개울에 연못을 파 ‘곡수당’을 세우고, 건너 산 중턱에 작은 ‘동천석실’을 만들었다. 계곡의 동북쪽에는 ‘세연정’을 세워 책을 읽고 뱃놀이도 하며 자연을 벗 삼아 지냈다.

보길도의 아름다운 자연과 어우러진 이 원림은 우리나라 고유의 자연관과 성리학의 사상이 함께 녹아있으며, 자연과 사람이 하나가 되는 모습에서 윤선도의 뛰어난 안목을 엿볼 수 있다.

Soswaewon Garden, Damyang

Soswaewon Garden is a beautiful garden that reflects the noble character and integrity of Korean literati. It is considered a representative garden of the Joseon Dynasty, where nature and artificial design are harmoniously blended.

Yang San-bo (梁山甫, 1503–1557), a scholar of the Joseon period, withdrew from public life and returned to his hometown to build this garden. The name Soswae (瀟灑), means “*pure and clean*”.

The garden has a trapezoidal layout centred around a valley and is surrounded by groves of bamboo, pine, zelkova, and maple trees. Inside Soswaewon, there is a woodblock print from 1755 that shows what the garden originally looked like.

담양 소쇄원

담양 소쇄원은 우리나라 선비의 고고한 품성과 절의가 엿보이는 아름다운 정원으로, 자연과 인공을 조화시킨 조선시대를 대표할 수 있는 정원이다. 조선시대 문인 양산보梁山甫(1503~1557)는 세상의 뜻을 버리고 고향으로 내려와 ‘맑고 깨끗하다’는 뜻의 ‘소쇄瀟灑’라는 정원을 지었다.

정원은 계곡을 중심으로 하는 사다리꼴 형태로 되어 있으며, 대나무, 소나무, 느티나무, 단풍나무들로 된 숲이 있다.

소쇄원 안에는 1755년 당시 소쇄원의 모습을 목판에 새긴 그림이 남아 있어, 원래의 모습을 알 수 있다.

Myeongokcheon Garden, Damyang

Myeongokcheon is a garden that reflects the wisdom of ancestors who cherished nature. It is also a scenic site known for its outstanding natural beauty. The garden was built by O I-jeong (吳以井, 1619–1655) during the mid-Joseon Dynasty. It was named *Myeongokcheon* (鳴玉軒), meaning “Resonating Jade Pavilion” because the sound of spring water flowing behind the pavilion resembled the sound of jade marbles clinking and scattering.

The garden draws in a natural stream and features ponds placed in front of the pavilion. In particular, in the rectangular pond directly in front of the pavilion, *crape myrtles* were planted along the edges of the island and pond to enhance the enjoyment of both the sound of flowing water and the reflection of the landscape in the pond.

담양 명옥헌 원림

명옥헌 원림은 자연을 향유했던 조상들의 지혜가 잘 반영된 원림이자 자연경관이 뛰어난 경승지이다. 이곳은 조선 중기 오이정吳以井(1619~1655)이 조성한 별서로 정자 뒤에 있는 샘물이 울타리를 따라 졸졸 흐르는 소리가 마치 옥구슬이 부딪히고 흩어지는 소리와 같다고 하여 명옥헌鳴玉軒이라 이름 지었다.

정원은 계류를 끌어들이 정자 앞뒤로 연못을 두었는데, 특히 정자 앞의 장방형 연못에는 둥근 섬을 두고 섬과 연못 호안을 따라 배롱나무를 심어 계류의 물소리와 연못에 비치는 경관을 즐길 수 있도록 조성하였다.

Imdaejeong Garden, Hwasun

Imdaejeong is a pavilion built in 1862 by Min Ju-hyeon (閔胄顯, 1808–1882), a scholar of the Joseon Dynasty. The name *Imdae* (臨對) was taken from a verse in the poem “*Yeomgye* (濂溪)” by the Song Dynasty poet Zeng Ji (曾極, 1019–1083), which reads, “*Facing Mount Lu by the riverside at dawn* (終朝臨水對廬山)”. Originally, Imdaejeong was constructed as a small one-room thatched pavilion (*chojeong*), but it eventually collapsed over time. In 1922, the pavilion was rebuilt with two additional rooms and a tiled roof, forming the structure seen to-day. The Imdaejeong Garden is a scenic site where key garden elements-such as the pavilion built atop a rocky outcrop and three ponds (*upper pond*, *bottom pond*, and *square pond*)-are beautifully harmonised with the surrounding natural landscape.

화순 임대정 원림

임대정은 1862년 사애沙厓 민주현閔胄顯(1808~1882)이 건립한 정자이다. ‘임대臨對’라는 명칭은 송나라 시인 증극曾極(1019~1083)이 지은 시 「염계濂溪」의 ‘새벽 물가에서 여산을 마주하네終朝臨水對廬山’라는 구절에서 취하였다. 임대정은 본래 한 칸의 초정草亭으로 지어졌으나 시간이 지나 허물어졌고, 1922년 정자를 증수하면서 2칸을 더 짓고 기와를 올려 현재의 모습이 완성되었다. 화순 임대정 원림은 암반 위에 지은 정자와 상지土池, 하지下池, 방지方池 3개의 연못 등 원림 요소가 주변의 자연환경과 잘 어우러진 명승지이다.

Enjoying the Moment with Borrowed Scenery

Nature has been regarded as a pure ideal and an object of admiration, giving birth to all things and embracing them. This reverence for nature inspired a cultured way of life, where people travelled to scenic sites to cultivate their spirit and enjoy the beauty of the natural world.

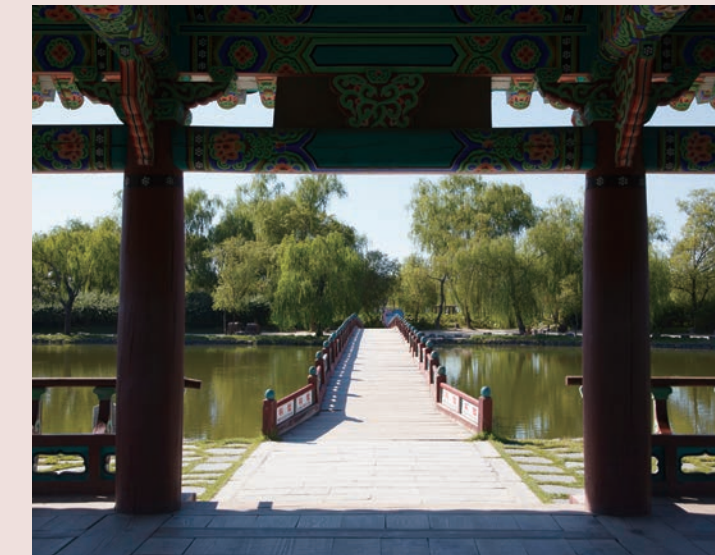
In Korean gardens, the concept of *Chagyeong* (借景) is a landscape design technique that brings the surrounding natural scenery into the garden for appreciation. It literally means “*borrowing scenery*.” Architectural elements such as pillars, beams, and railings create a rectangular shape, which functions like a picture frame—allowing the landscape seen through it to be appreciated as if it were a painted artwork.

차경으로 즐기는 찰나

자연은 만물을 생성하고 품어주는 순수한 이상이자 동경의 대상으로 빼어난 경승을 찾아 유람하며 호연지기를 기르는 풍류문화가 유행하였다.

한국정원의 차경은 주변 자연의 경치를 끌어들여 감상하는 경관연출기법으로 ‘경치를 빌린다’는 뜻을 담고 있다.

기둥과 보, 난간이 만드는 사각의 시각틀이 하나의 액자로 인식되어 그 안에 보이는 자연경관을 마치 한 폭의 그림처럼 볼 수 있다.

Manhyujeong Garden, Andong

Manhyujeong is a pavilion located on the site of *Ssangcheongheon House*, where Kim Gye-haeng (金係行, 1431–1517) once lived.

The *Manhyujeong Garden* is a scenic site where forest landscapes are beautifully harmonised with natural elements-including the *Manhyujeong Pavilion*, a waterfall in front of the pavilion, and a stream flowing gently over a wide rock surface.

안동 만휴정 원림

만휴정은 김계행金係行(1431~1517)이 은거했던 쌍청헌雙淸軒 터에 위치한 정자이다.

안동 만휴정 원림은 만휴정과 정자 앞의 폭포, 넓은 암반 위를 흐르는 자연 계류 등 산림경관이 조화를 이루는 명승이다.

Seoseokji Garden, Yeongyang

Seoseokji is a garden created in 1613 by Jeong Yeong-bang when he returned to his hometown and retired from public life. The garden is centred around a pond located on the gently sloping foot of a mountain, with *Gyeong-jeong Pavilion* and *Juiljae House* positioned to offer views of the pond.

The name “*Seoseok* (瑞石),” meaning “auspicious stone,” comes from the pond’s uneven bedrock, which rises up as if strange and fantastical cliffs are emerging from the water. Based on Taoist ideas of immortality, each of these rock formations carries a symbolic meaning according to their unique shape.

영양 서석지

서석지는 1613년 정영방鄭榮邦(1577-1650)이 낙향하여 은거할 때 조성한 정원이다.

연못과 정자 등 조선시대 민가의 정원시설로 구성되어 있다. 완만한 기슭에 위치한 연못을 중심으로 경정과 주일재를 배치하여 연못을 감상할 수 있도록 하였다.

‘서석瑞石’은 ‘상서로운 돌’이라는 뜻으로 연못 바닥의 암반이 울퉁불퉁 솟아난 모습이 마치 기암절벽이 솟아 있는 듯 한데서 유래하였다. 이 암반들은 각각 생긴 모습에 따라 신선사상에 기반한 상징적 의미를 담고 있다.

Cheongamjeong Pavilion and Seokcheongyegok Valley, Bonghwa

Cheongamjeong is a pavilion built in 1526 by Gwon Beol (權櫟, 1478–1548). Situated on top of a rock, surrounded by water and connected by a stone bridge, it was designed to resemble an island. On the other hand, *Seokcheonjeong pavilion* was built by his son Gwon Dong-bo (權東輔, 1518–1592) in the scenic *Seokcheon Valley*, continuing his father’s legacy. The area around *Cheongamjeong Pavilion* and *Seokcheon Valley* is a representative landscape of the village. It is an outstanding scenic site where lush pine forests, flowing streams, and beautiful rocks and water come together in harmony with the surrounding nature.

봉화 청암정과 석천계곡

청암정靑巖亭은 1526년 권벌權櫟(1478~1548)이 바위 위에 지은 정자로, 주변에 물을 두르고 돌다리를 놓아 섬과 같은 모습으로 조성하였으며, 석천정石泉亭은 권벌의 아들인 권동보權東輔(1518~1592)가 부친의 뜻을 이어받아 마을 주변 경관이 빼어난 석천계곡에 지은 것이다. 청암정과 석천계곡 일대는 마을의 대표경관으로, 주변의 울창한 송림, 계류, 아름다운 수석 등 자연경관과 조화를 이루는 뛰어난 명승지이다.

Gwanghalluwon Garden

Gwanghallu Garden is a representative example of a garden that expresses the Taoist view of immortality and the cosmological vision of the heavens. In 1444, the governor of Jeolla Province was so captivated by the area’s beautiful scenery that he referred to it as *Gwanghanchyeongheobu* (廣寒淸虛府), the palace where the moon goddess Hang’a is said to reside. It was then named *Gwanghallu* (廣寒樓). In 1582, within the *Milky Way Pond*, islands symbolising the mythical mountains where immortals dwell—*Bongnae*, *Bangjang*, and *Yeongju*—were created. On each island, crape myrtles and bamboo were planted, and pavilions were built. In the pond, lotuses symbolising the earthly paradise were planted, and the *Ojakgyo Bridge*, which appears in the folktale of *Gyeonu and Jiknyeo* (The Weaver Girl and the Cowherd), was constructed over the water. This bridge, with its four rainbow-shaped openings that allow water to flow between both sides, is regarded as the most representative bridge in the Korean tradition garden.

광한루원

광한루원은 신선의 세계관과 천상의 우주관을 표현한 대표적 정원이다. 1444년 전라도 관찰사가 이곳의 아름다운 경치에 매료되어 달나라 미인 항아가 사는 광한청허부廣寒淸虛府라 칭한 후 ‘광한루’라 이름 붙여졌다. 1582년에는 은하수 연못 가운데에 신선이 살고 있다는 삼신산을 상징하는 봉래·방장·영주섬을 만들고, 섬 안에 각각 백일홍과 대나무를 심고, 정자를 세웠다. 호수에는 지상의 낙원을 상징하는 연꽃을 심고, 견우와 직녀 설화에 등장하는 ‘오작교’를 연못 위에 설치하였다. 이 돌다리는 4개의 무지개 모양의 구멍이 있어 양쪽의 물이 통하게 되어 있으며, 한국 정원의 가장 대표적인 다리이다.

Round Sky,
Square Earth

하늘은 둥글고 땅은 모나다

In Korean garden design, ponds are typically square pond with circular islands.
This layout represents the East Asian cosmological concept of “*round sky, square earth*”, and these gardens transcend mere aesthetic spaces, embodying the philosophical ideals of Korean literati.

한국정원에서 연못을 조성할 때 주로 사각의 연못과 둥근 섬을 두는데, 이는 ‘하늘은 둥글고 땅은 모나다’는 의미의 동아시아 전통 우주론을 구현한 것이다. 이렇듯 정원은 단순 미적공간을 넘어 선비들의 철학적 이념을 실현한 곳이다.

stro
저통
lling

미

thro
저원
ugh

수

緩 微
步 吟

원

보

Strolling Through
Korean Gardens

Appendix

A Comprehensive Understanding of Korean Gardens

The Flowers and Trees of Korean Gardens as Recorded in Classical Texts

kor
을거
ean

gard
닐다
ens

Introduction

Traditional Korean landscaping is the creation of outdoor spaces using long standing techniques that utilise the planting of trees and the arrangement of buildings and facilities, all based on Korea's unique culture, history, and philosophy. Korean gardens are therefore a representative example of these traditional landscaping practices.

Since time immemorial, Koreans have used gardens as a medium to implement and realise their ideals infusing each garden with the philosophy and symbolism of the age. They created gardens within and around living spaces, sought out scenic locations to enjoy leisurely pursuits, and captured these experiences in poetry and paintings.

A distinctive garden culture developed in Korea by combining various ideas such as nature worship, *yin-yang* and the five elements, *feng-shui*, immortality and taoist thought, the philosophy of seclusion, and Confucian thought – each combined within a beautiful natural environment.

The siting of gardens was characterised by a minimalist approach, harmonising with the natural landscape, often following the *baesanimsu* (back to the mountain, facing the water) topography, and emphasising linear and simple beauty that blends seamlessly with the architecture. Influenced by Confucian society, gardens were designed with hierarchical spatial arrangements based on status, symbolic meanings were also assigned to garden elements to express aspirations for an ideal world. By the late Joseon Dynasty, this unique style of Korean garden was fully established.

By creating nature-friendly gardens, Koreans sought to reach a state of self-discovery within nature, which would go on to inspire the creative activities of scholars and artists for centuries.

개요

전통조경은 우리나라 고유의 문화, 사고, 행위양식 등을 바탕으로 역사·문화·사상 등을 담아 수목을 식재하거나 건축물·시설물을 배치하는 등 전통적인 기법으로 외부공간을 조성하는 행위로 한국의 정원은 전통조경공간의 대표적 사례이다. 예로부터 선조들은 정원을 매개로 삼아 시대와 장소에 대한 독특한 문화의 일부로서 자신만의 이상향을 구현하고, 그 안에 특정 집단의 철학과 상징성을 부여하였다.

이에 생활공간 내외에 정원을 조성하고, 경치가 빼어난 곳을 찾아 유람하며 풍류를 즐기고 이를 시나 그림으로 남겼다. 한국의 정원은 자연숭배사상에서부터 음양오행설과 풍수지리설, 신선사상과 은일사상, 유교사상 등 다양한 사상이 수려한 자연환경과 결합되어 독창적인 정원문화가 발전되었다.

정원의 입지는 배산임수 지형에 최소한의 인공을 가미하여 건축 연장선상과 자연스럽게 조화시키는 직선미와 단순미가 특징이다. 또한 유교사회의 영향으로 신분에 따라 공간상에 위계를 두고 정원요소마다 상징성을 부여하여 이상향을 염원했으며 조선후기에 이르러 한국정원의 고유한 양식이 완성되었다.

한국인들은 자연친화적 정원을 조성함으로써 그 자연 속에서 자아를 발견하는 경지에 도달하고자 했으며 오랜 기간 동안 사대부와 예술가들의 작품 활동에 많은 영감을 주었다.

The Historical Flow of Korean Gardens

Old Joseon 古朝鮮時代, BC.2333-BC.108

Early Korean gardens originated from rituals to honour heavenly spirits and to the worship nature. The earliest record of a garden appears in the *Daedongsagang* (大東史綱), which states, “King Noeul raised a beast by making a *garden* (圃) when he ascended the throne.” The style of the rear garden is believed to have developed around 590 BC.

Three Kingdoms Era 三國時代, BC.57-935

Goguryeo (高句麗, 37 BC–668 AD) built royal palace gardens in scenic, hilly areas. *Baekje* (百濟, 18 BC–660 AD) introduced garden elements that symbolised large ponds and idealised worlds, such as realms of immortals or Buddhist paradises, reflecting an elegant and refined aesthetic. *Silla* (新羅, 57 BC–935 AD) embraced the cultures of both *Goguryeo* and *Baekje*, developing a unique cultural identity in which the two traditions were harmoniously integrated.

Unified Silla Era 統一新羅時代, 676-935

In the palaces, gardens were created that reflected both *Amitabha* (*Amita*) Buddhist beliefs and *Taoist*-inspired ideals of immortality. Garden features were also introduced for *Goksuyeon*, a traditional ceremony involving curved water channels. Toward the end of the Unified Silla period, the theory of *geomancy*-popular in China-was introduced to Korea. As various Buddhist sects from the *Tang Dynasty* (唐, 618–907) were transmitted, the development of Buddhism and temple construction became increasingly active.

한국정원의 흐름

고조선시대 古朝鮮時代, BC.2333-BC.108

초기 한국의 정원은 천신에 제사를 지내거나 자연을 숭배하는 것에서 시작되었다. 정원의 최초 기록은 『대동사강 大東史綱』에 ‘노을왕이 즉위하면서 유圃를 만들어 짐승을 키웠다’고 전하며, BC.590년경에는 후원양식이 형성되었다.

삼국시대 三國時代, BC.57-935

고구려高句麗(BC.37-668)는 경치 좋은 구릉지에 궁원을 조성하고 백제百濟(BC.18-660)는 우아하고 세련된 미가 거대한 연못과 신선 세계나 불국토를 상징하는 정원요소에 도입되었다. 신라新羅(BC.57-935)는 고구려와 백제 문화를 동시에 수용하면서 이들이 조화된 독특한 문화를 형성하였다.

통일신라시대 統一新羅時代, 676-935

궁원에는 아미타불 신앙과 신선사상이 결합된 정원들이 들어섰고, 곡수연을 위한 정원시설이 도입되었다. 통일신라 말기에는 중국에서 유행하던 풍수지리설이 유입되었으며 당나라唐(618-907)의 여러 불교 종파들이 전해지면서 불교의 발전과 사찰 조성이 활발하게 이루어졌다.

The Historical Flow of Korean Gardens

Goryeo Dynasty 高麗時代, 918-1392

Along with the luxurious lifestyles of the nobility, the architectural beauty of upper-class residences became more prominent, and temple gardens developed under policies promoting the worship of Buddha. In the private sector, gardens inspired by the painting and literary styles of the *Song Dynasty* (宋, 960–1279) gained popularity.

Joseon Dynasty 朝鮮時代, 1392-1910

Under the influence of Neo-Confucianism, which regarded nature as a means for cultivating mind and body, the characteristics of gardens that harmonise with nature became more pronounced. In particular, garden culture that embraced a leisurely life in harmony with nature flourished. By the late Joseon Dynasty, Korean gardens perfected their unique traits, including minimal artificiality, emphasis on spatial hierarchy, and simplicity.

한국정원의 흐름

고려시대 高麗時代, 918-1392

귀족들의 호화로운 생활과 더불어 상류주택의 조형미가 두드러지고, 숭불정책에 의해 사찰정원이 발달하였다. 송나라(宋, 960-1279)에서 전해진 회화와 문인화풍 정원이 유행하였다.

조선시대 朝鮮時代, 1392-1910

자연을 심신수양의 대상으로 삼는 성리학의 영향으로 자연에 순응하는 정원의 특성이 더욱 짙어졌다. 특히 자연 속에서 유유자적한 삶을 즐기는 별서문화를 꽃피웠으며 조선 후기에 이르러 최소한의 인공미, 공간의 위계 중시, 단순미 등 한국정원만의 특성을 완성시켰다.

Types of Korean Garden

Palace Garden 궁궐정원

It was a place where the finest garden culture and techniques of the time were concentrated. Various types of gardens -such as pavilions, ponds, flower walls, and *hwagye* (*terraced flower beds*)- were created based on *feng-shui* theory and *yin-yang* and the five elements thought.

당대 최고의 정원 문화와 조영기술이 총망라된 곳으로 풍수지리와 음양오행설에 따라 여러 전각과 연못, 꽃담, 화계 등 다양한 형태의 정원이 조성되었다.

Private Garden 민가정원

Confucian ideology, *feng-shui* theory, and *yin-yang* and the five elements thought were combined to shape the spatial hierarchy of yards and gardens based on social status. Garden structures were arranged accordingly and carried symbolic meanings.

유교적 이념과 풍수지리설·음양오행설 등이 결합되어 신분제에 따라 마당과 정원 내 공간의 위계를 다르게 했으며, 정원시설을 배치하고 상징성을 부여하였다.

Hermitage Garden 별서정원

Built in a picturesque location, it served as a space for relaxation, scholarly exchange, and personal cultivation. Ponds and landscaping objects were placed around the pavilion where the mooring flows to attract the scenery harmonized with the surroundings to the garden.

수려한 경승지 주변에 조성되어 유유자적한 삶, 학문 교류 및 수양을 위한 장소로 이용되었다. 계류가 흐르는 정자 주변에 연못이나 경물을 배치하여 주변과 어우러진 경관을 정원으로 끌어들이었다.

한국정원의 유형

Confucian Academy·Local Confucian School 서원·향교

Along with the beautiful natural scenery, Confucian academies and local schools featured site designs that reflected the Neo-Confucian view of nature. This included naming parts of the landscape and planting symbolic trees in symmetrical patterns.

주변의 빼어난 자연경관과 함께 서원 내 성리학적 자연관이 반영된 지당의 조성, 자연경물에 대한 명명, 상징적 수목의 대칭식재 등이 이루어졌다.

Buddhist Temple Garden 사찰정원

Most of them are located in auspicious sites near famous mountains. Elements such as spatial arrangements expressing the Buddhist ideal world, *yeongji* (reflecting pond), *yeonji* (lotus pond), stone steps, and *hwagye* (terraced flower beds) were incorporated to symbolize paradise or Sumisan Mountain.

대부분 명산의 길지에 위치하고 있으며 불교의 이상 세계를 표현한 공간배치와 극락정토나 수미산을 상징하는 영지, 연지, 석단, 화계 등의 요소가 도입되었다.

Pavilion and Rock 누·정·대

Nu·Jeong (pavilion) was mainly built in a place with outstanding scenery and was used as a place to view the surrounding natural scenery. In addition, it was named '*Dae* (rock)' on the distinctive rock and showed the image and landscape characteristics of the place.

누정은 경관이 빼어난 곳에 주로 조성되었고 주변의 자연경관을 차경하는 곳으로 이용되었다. 또한 특색 있는 바위에 ‘대’라 명명하고 장소의 이미지와 경관적 특징을 나타냈다.

Philosophy of Korean Gardens

Korean gardens reflect a variety of complex and interconnected thought. Among them, key philosophies relate to how nature is respected and the vision of utopia that the gardens aim to express.

Yin-Yang and the Five Elements Thought

The *yin-yang* and five elements theory was used to explain all phenomena in the universe through the harmonious interaction of yin and yang, and the five elements-fire, earth, metal, water, and wood. Based on this principle, gardens sought to achieve balance and harmony between nature and humans through the placement and orientation of plants, water, and stones, symbolically expressing vitality and order.

Feng-shui Theory

Feng-shui is a theory that seeks to harmonise with human life by interpreting the topography of nature and the flow of ‘*gi* (energy)’. When determining the location of a garden based on *feng-shui* theory, nature was regarded as a living organism, so the land was not forcibly altered. Garden activities were also conducted to enhance or moderate the flow of energy.

한국정원에 담긴 사상

한국정원에 담긴 여러 사상은 복합적이고 다양하게 얹혀있으나, 자연을 대하는 방식이나 정원의 조성을 통해 추구하는 이상향과 관련된 대표적인 사상은 다음과 같다.

음양오행사상

음양오행은 우주의 모든 현상이 음과 양, 오행(火, 土, 金, 水, 木)의 조화로 설명할 수 있는 이론으로 쓰였다. 정원은 이 원리에 따라 식물, 물, 돌 등의 배치와 방향의 설정을 통해 자연과 인간의 균형과 조화를 추구하였으며, 생명력과 질서를 상징적으로 표현하였다.

풍수지리사상

풍수지리는 자연의 지형과 기氣의 흐름을 읽어 인간의 삶과의 조화를 이루고자 한 이론이다. 자연의 기운을 상징하는 풍수를 바탕으로 정원의 입지를 정할 때에도 자연을 생명체로 인식하여 지세를 허물지 않았으며, 그 기운을 북돋거나 완화시키기 위한 정원활동이 이루어지기도 하였다.

Philosophy of Korean Gardens

Immortality and Taoist Thought

Immortality in Taoist thought was the idea of becoming a '*Taoist hermit with magical powers*'. Taoists believed that by becoming one with nature and giving up worldly desires, they could transform into ideal beings. The garden was seen as a space that embodied the immortal world in reality, aiming to express a utopia where harmony with nature could be experienced in everyday life.

Seclusion Thought

The thought of seclusion emphasised living in harmony with nature, away from politics or society. Inspired by this belief, people in the past often sought out scenic places, created gardens, and devoted themselves to quiet reflection and self-cultivation.

Confucian Thought

Confucianism is a philosophy that values order, morality, and proper conduct. In this context, the garden was a place where scholars practiced a virtuous life and was designed to follow the natural flow of the environment. Additionally, based on Confucian ethics, the value of filial piety was reflected in gardens-preserving the traces of ancestors as a way to honour, maintain, and pass down traditional values.

한국정원에 담긴 사상

신선사상

신선사상은 불로불사의 '신선'이 되고자 하는 사상으로 자연과 하나가 되어 욕심을 버리면 이상적 존재가 될 수 있다고 믿었다. 정원은 신선세계를 현실에 구현한 공간으로, 일상생활에서 자연과 조화를 이루며 이상향인 무릉도원을 표현하고자 하였다.

은일사상

은일사상은 자연의 흐름에 따라 조화를 이루는 삶(무위자연)을 추구하는 태도로, 정치나 사회에서 물러나 자연 속에 은둔해 살아가는 삶을 이상적으로 여겼다. 이에 선조들은 경치가 빼어난 곳을 찾아 정원을 꾸리고 자아를 수양함으로써 자연과 조화를 이루며 사색과 고요를 즐겼다.

유교사상

유교사상은 질서와 도덕, 예절을 중시하는 철학이다. 정원은 선비들이 도덕적 삶을 실천하는 장소였으며, 자연의 흐름을 따르도록 조성하였다. 또한 유교적 윤리관에 따라 효사상이 정원에 반영되어, 선조의 흔적이 담긴 정원을 보존함으로써 본래 가치를 유지, 계승하고자 하는 태도를 보이고 있다.

Organisation and Arrangement of Korean Gardens

The essence of the Korean garden lies in harmony with nature. From the beginning of selecting a site, the garden was designed to suit its natural surroundings, with minimal alteration to the existing topography and landscape. While Korean gardens may vary in form depending on their type, layout, and specific context, they share several general characteristics that define their unique style.

Dualistic Space Composition

Traditional spaces are often divided into two contrasting areas, and in the process of connecting them, change is being pursued in a way that contrasts the spatial atmosphere. In other words, this reflects the Korean interpretation of the *yin-yang* and five elements thought by organically linking opposing elements-such as open and closed spaces, natural and artificial features, or actual and virtual areas-to create a rich and varied spatial experience.

Successive Spatial System

Traditional spaces-such as palaces, houses, and temples-are divided into many smaller areas based on their specific functions and characteristics. These areas are not isolated but instead form a continuous spatial system. Each space is closely connected, flowing gradually from lower to higher status areas, from public to private zones, and from secular to sacred areas, eventually sublimated into a natural space.

한국정원의 구성과 배치

한국정원의 묘리는 자연과의 조화를 꾀는다. 정원의 터를 잡는 단계에서부터 주변의 지형과 경관을 최대한 변형시키지 않고, 그 형국에 따라 공간을 구성하고 정원을 꾸몄다. 정원은 그 유형과 구성, 사례에 따라 다양하게 나타날 수 있으나, 한국정원에서 공통적으로 나타나는 일반적 특성을 살펴보면 다음과 같다.

이원적 공간구성

전통공간은 서로 상대되는 2개의 공간으로 구획되는 특성을 지니고 있으며, 이들을 연결하는 과정에서 공간적 분위기를 대비시키는 방법으로 변화를 추구하고 있다. 즉, 시각적·심리적 개방공간과 폐쇄공간, 자연공간과 인공공간, 허의 공간과 실의 공간 등 서로 대립되는 공간들의 유기적인 연결을 통하여 다양한 공간적 분위기를 연출하는 것으로 우리 고유의 음양오행 원리와 관련이 있다.

연속적인 공간체계

궁궐, 주택, 사찰 등의 전통공간은 그 성격이나 기능에 따라 복수의 작은 공간으로 세분된다. 이들 공간은 서로 단절된 것이 아니라 낮은 계급에서 높은 계급으로, 공적공간에서 사적공간으로, 속의 영역에서 성의 영역으로 각각의 공간들이 긴밀히 연결되고 최종적으로는 자연공간으로 승화하는 연속적 공간체계를 갖추고 있다.

Organisation and Arrangement of Korean Gardens

Hierarchical Space Order

Traditional spaces based on Confucian values reflect a strong sense of hierarchy by separating areas for men and women, as well as upper and lower social classes. Important buildings are typically arranged along a slope, with higher-status buildings placed at higher elevations. On flat land, this hierarchy is expressed through the height and design of the building platforms.

Harmony of Symmetry and Asymmetry

In gardens with strong public or authoritative functions, structures are often arranged along a clearly defined central axis. However, this does not result in strict symmetry in terms of layout or scale. Instead, it reflects a balanced approach-blending nature's inherent asymmetry with architectural principles that favour symmetry. This compromise creates a more natural and harmonious landscape, which is a key characteristic of Korean gardens.

한국정원의 구성과 배치

위계적인 공간질서

유교적 의미를 기본으로 한 전통공간은 남녀의 구분과 신분적 질서에 따른 상하 구분으로 강한 위계적 질서를 보여주는데, 경사면을 따라 하단에서 상단으로 올라갈수록 중요한 건물이 배치되고, 평지에서는 기단의 높이와 격식에 따라 그 위계를 표현하고 있다.

대칭과 비대칭의 조화

공공성과 권위성이 강한 정원에서는 비교적 엄격한 중심축을 설정하여 시설의 배치가 이루어지나, 축의 설정이나 규모의 산정에 있어 엄밀한 대칭으로 보기 어렵다. 이는 자연의 비대칭적 요소가 대칭을 지향하려는 건축 개념과 타협하여 이루어진 중용적 사상의 결과라 할 수 있으며, 정원이 보다 자연스러운 경관을 형성하는 근간이 된다.

Elements of Korean Gardens

Buildings

Buildings are the main elements that define the nature of a space and are made in principle to feel a sense of unity with nature. Therefore, the building is characterised by finding and arranging the optimal place within the landscape while maintaining the shape of the landscape. Buildings are classified according to the purpose of use, characteristics, and considerations such as movement flow and visual alignment.

Ru (樓) is a multi-floor building constructed for public purposes such as ceremonies or banquets, while also a place to enjoy the surrounding scenery. *Jeong* (亭) is a small structure built in a scenic location, intended for rest. *Dang* (堂) refers to a house located at the centre of a traditional space, typically featuring a large central hall (*daecheong*) with rooms on either side. *Dae* (臺) is an outdoor structure made by piling up earth or stones, allowing people to climb up and view the surrounding landscape.

Walls serve not only to delineate the boundaries of a garden but also to provide decorative effects through their materials and construction methods. Gates indicate the transition between spaces, carrying symbolic meaning both inside and outside, and are often designed decoratively to reflect their form and significance. Bridges, over rivers, ponds, and streams, serve as pathways and also enhance the beauty of the garden's waterscape. Various designs and decorative styles have been used in their construction.

한국정원의 구성요소

건축물

건축물은 공간의 성격을 규정하는 주된 요소로서 자연과 하나 되는 일치감을 느끼게 하는 것을 원칙으로 하였다. 따라서 산수의 형상을 그대로 유지하면서 그 안에 최적의 장소를 찾아 배치하는 것이 특징이다. 건축물은 이용목적이나 특성, 동선과 시선의 조정 등의 목적에 따라 구분된다.

루樓는 행사, 연회 등 공적 목적과 주변 경관감상을 겸하기 위해 조성된 복층의 건축물이며, 정亭은 경치 좋은 곳에 휴식하기 위하여 건립한 소규모의 집이다. 당堂은 전통공간의 중심에 위치하여, 중앙에 대청을 두고 양쪽에 방이 있는 집을 의미한다. 외부공간에 조성된 대臺는 흙이나 돌 등을 쌓아 그 위에 올라 주변 경관을 바라볼 수 있도록 한 시설이다.

담장은 정원의 경계를 구분하는 기능뿐만 아니라 소재나 쌓는 방식을 통해 장식적 효과를 포함하기도 한다. 문은 공간의 영역을 표시하는 구조물로 내외의 상징성을 부여하며, 형태와 의미에 따라 장식 요소로 사용되기도 하였다. 다리는 강이나 연못, 계류 위를 거니는 시설로 수경공간에서 조경물의 역할을 하며, 다양한 형태와 장식이 도입되었다.

Elements of
Korean Gardens

Water

Water is an essential element that brings movement and vitality to a garden’s landscape. In Korean gardens, water appears in various natural forms-flowing, still, overflowing, or falling-and artificial hydroponic facilities have been introduced where necessary.

Stream

Gardens were created around natural streams to utilise them as scenic elements, or watercourses were diverted into the garden to become an integral part of its design.

Pond

Ponds are a representative technique in gardens for utilising water, where lotus flowers or aquatic plants were planted, and fish were raised for appreciation. They were designed to dramatically reflect the surrounding scenery on the water’s surface. Islands were often placed within ponds, with trees planted or stones arranged on them to enhance the aesthetic.

Curved Water Way 曲水渠

As a facility for ‘winding water (流觴曲水)’, natural rocks were chiselled to make a waterway, or stones were shaped to form channels allowing water to flow through the garden.

한국정원의 구성요소

물

물은 정원 내 동적 경관을 연출하는 요소이다. 정원에서 물은 흐르거나, 고이고, 넘치고, 떨어지는 물의 순리를 따라 자연스러운 모습으로 나타나며, 필요에 따라서는 인공적인 수경시설이 도입되기도 했다.

계류

자연에 있는 계류의 주변에 정원을 조성하여 경관요소로 활용하거나 물길을 정원 안으로 끌어들여 정원의 일부로 삼았다.

연못

연못은 정원에서 물을 활용한 대표적 기법으로 연못 안에 연꽃이나 수생식물을 심고 물고기를 길러 감상하였을 뿐만 아니라 주변의 경물이 물에 반영되어 비추어질 때 더욱 극적으로 보이도록 하였다. 연못 안에는 섬을 두고 그 안에 나무를 심거나 돌을 배치하기도 하였다.

곡수거 曲水渠

유상곡수流觴曲水(휘돌아 흐르는 물에 술잔을 띄워 놓고 시를 읊는 풍류놀이)를 위한 시설로 자연 암반을 쪼아 수로를 만들거나, 돌을 다듬어 도랑을 설치하여 물이 흐르도록 하였다.

Elements of
Korean Gardens

Plants

In gardens, plants serve not only as objects of appreciation but also as key elements that provide seasonal variety to the landscape, offer shade, and fulfil functional roles such as soundproofing, wind protection, screening, and creating shade, making their use highly versatile. In Korean gardens, plants were selected and arranged to respect the natural order, avoiding artificial manipulation, and were often imbued with symbolic meanings.

Flowers

Flowers were planted close to the house, such as beneath walls or in backyards, and were often arranged in tiers or used as bonsai. In particular, perennial flowers were placed around stone structures or in front of large trees to create a harmonious landscape. In small spaces where planting large trees was difficult, perennial flowering shrubs were used.

Trees

Trees in gardens are categorised into group planting, single planting, and subsidiary planting, depending on the number of trees and the planting technique used. Group planting involves planting multiple trees together to create a forest-like effect, often used as a backdrop for the garden. Single planting places emphasis on the symbolic meaning of a specific tree by planting it alone. Subsidiary planting involves placing trees alongside old trees or stone objects to create visual harmony with surrounding elements.

한국정원의 구성요소

식물

정원에 있어 식물은 감상의 대상뿐만 아니라 계절의 변화에 따른 경관의 다양성을 부여하고 그들을 제공하거나 방음, 방풍, 차폐, 그늘 조성 등 기능적 역할을 지닌 가장 중요한 요소로 그 활용범위가 매우 넓게 나타난다. 한국 정원에서 식물은 자연의 순리를 존중하여 인공의 기교를 가미한 것은 식재하지 않았으며, 식물에 상징적 의미를 부여하기도 하였다.

꽃

꽃은 살림집 담장 아래나 뒤뜰 등 집 가까이에 심었으며, 단을 두어 식재하거나 분재로 활용하였다. 특히 다년생 꽃은 석물 주변이나 큰 나무 앞에 심어 조화로운 경관이 되도록 하였으며, 좁은 공간에 큰 나무를 식재하기 어려울 경우 다년생 화목이 이용되었다.

나무

나무는 식재하는 수량과 기법에 따라 군식, 단식, 보식으로 나뉜다. 군식은 여러 나무가 숲을 이루게 하여 정원의 배경으로 삼을 때 사용되며, 하나의 수목을 배치하는 단식은 식물이 지닌 상징성이 강조되었다. 보식은 화목을 다른 물건에 덧붙여 배치하는 방법으로 고목이나 석물과 함께 배치되었다.

Elements of
Korean Gardens

Landscaping Objects

Structures, as key features in a garden, are focal points to enhance the appreciation of the landscape. They often serve as important landscape elements imbued with symbolic meaning, and together with the surrounding scenery, they help shape the overall garden composition.

Hwagye (Terraced Flower beds)

Hwagye, Terraced Flower Beds are a representative garden feature that makes use of the natural slope of the land. They are created as both a retaining wall and a flowerbed during the process of setting the site for a building. *Hwagye* helped prevent soil erosion on sloped terrain and added a dynamic visual interest to the garden when viewed from inside the building. They was typically built with three or four long, rectangular stone terraces on an incline, where flowers or trees were planted according to the site’s characteristics. Various elements such as *goeseok* (irregular shaped stones) and chimneys were also added to create a scenic garden landscape.

Gasan (Artificial Mountain)

Gasan is a garden ornament used to enhance the beauty of the landscape. It represents beautiful natural scenery in a reduced form using natural materials such as stones or trees. In gardens, *seokgasan*-artificial rock mounds made by stacking stones-were commonly used. By combining various shapes of *Goeseok* (oddly shaped stones), they created a miniature version of nature whilst symbolising the Taoist world of immortals.

한국정원의 구성요소

점경물

정원의 주요시설인 구조물은 경관감상을 위한 점경물로 활용된다. 이들은 상징적 의미가 부여된 주요 경관요소가 되기도 하며, 주변 경관과 함께 전체 경관을 이루기도 한다.

화계

화계는 자연지형을 그대로 살린 대표적 정원시설로 건축물의 터를 잡는 과정에서 옹벽과 화단을 겸해 만들어져 경사면의 침식을 예방하고, 건축물 안에서 바라보는 정원의 풍경을 동적으로 연출하기 위해 사용되었다. 화계는 경사지형에 서너 단의 길고 네모난 돌계단을 쌓고 그 장소의 특성에 따라 초화류나 수목을 식재하였으며, 괴석, 굴뚝 등 구성요소를 도입하여 다양하게 연출하였다.

가산

가산은 정원의 경관을 보다 돋보이게 하는 점경물로 아름다운 자연풍경을 돌이나 나무 등 자연물로 축소하여 표현한 것이다. 정원에서는 주로 돌을 쌓아 만든 석가산이 사용되었는데, 다양한 형태의 괴석怪石(기이한 형상의 돌)을 조합하여 축소된 자연을 감상하거나, 신선세계를 상징화하기도 하였다.

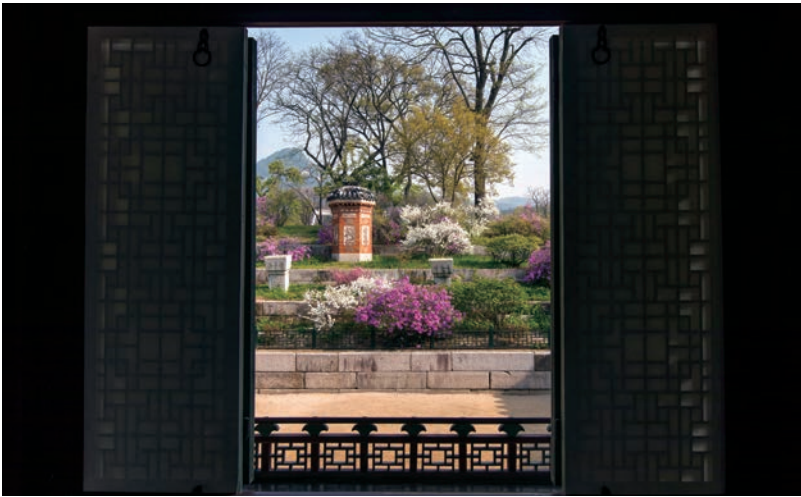

Landscape Design of Korean Gardens

Chagyeong (Borrowed Scenery)

The traditional Korean perspective on nature regarded gardens as an integral part of the natural world. When creating a garden, not only the elements within it were considered part of the garden, but the surrounding natural landscape was also embraced to create harmony between the garden and its environment. *Chagyeong*, meaning “*borrowing scenery*,” is one of Korea’s representative landscape design techniques. It was uniquely developed based on the surrounding natural environment, local culture, and the personal tastes of the garden’s owner.

Within the visual frame created by architectural elements such as pillars, beams, and window openings, the garden’s internal features—such as ponds, terraced flower beds, and trees—were visible up close, while streams, rivers, or surrounding forests beyond the walls were layered in the distance. This design allowed for the appreciation of ever-changing natural scenery throughout the four seasons.

한국정원의 경관연출기법

차경

한국의 전통적 자연관은 정원을 자연의 일부로 인식하였으며 정원을 만들 때에는 정원 안의 요소들만 정원으로 보는 것이 아니라, 외부의 자연공간 모두를 정원으로 확대하여 조화를 이루고자 하였다. 차경은 ‘경치를 빌려오다’라는 뜻으로 외부의 자연경관을 정원 내부로 끌어들이는 한국의 대표적 경관연출기법 중 하나이며, 주변 자연환경과 문화, 조영자의 기호에 따라 고유의 방식으로 발달하였다.

주로 담장이나 처마의 높이를 조절하여 시선의 개방 및 폐쇄의 정도에 변화를 줌으로써 의도하는 외부경관을 정원 내부로 끌어들이었으며, 기둥과 보, 문창 등 건축요소가 만들어 낸 시각틀 속에서 가까이에는 정원 내부의 연못이나 화계, 수목 등이 보이고, 멀리에는 담장 너머 계류나 하천, 주변의 산림 등이 중첩되어 사시사철 변화하는 자연경관을 감상하고자 하였다.

Landscape Design of Korean Gardens

Waterscape

In Korean gardens, water symbolises natural order and unity. Compared to Western gardens, it is profoundly serene but sometimes accompanied by sound. As a fundamental element in spatial composition and landscape design, the most common forms of water features are streams and ponds.

A key feature of traditional Korean hydroponic techniques is the use of both flowing water and stationary water within the same garden. Streams are drawn from both inside and outside the garden, while ponds are created in the yard. Typically, streams are positioned at the outer front boundary of the garden, defining its perimeter and guiding entry through bridges or similar structures. Ponds, as one of the more artificial landscape elements, are generally rectangular in shape and commonly feature one to three constructed islands. Ponds were stacked with foundation stones or rubble stone and drains and *Seokrujo* (putting rainwater or ditch water in the house where it flows out) were placed where water came in or out, and in some cases bridges were installed to connect the islands.

한국정원의 경관연출기법

수경

한국정원에서 물은 순리와 통합을 의미하며, 서양 정원에 비해 지극히 정적이지만 때로는 소리를 동반하는 요소이기도 하다. 물은 공간구성이나 경관상의 기본요소로서 계류와 지당이 가장 보편적인 형태이다.

전통적인 수경기법의 가장 큰 특징은 정원 내외에 계류를 끌어들이고 마당에는 연못을 조성함으로써 흐르는 물과 멈춰있는 물을 동시에 취하려는 것이다. 일반적으로 계류는 정원 전면 외곽부에 위치하여 정원의 경계를 형성하며, 그 위에 설치된 다리 등을 통해 진입을 유도할 수 있다. 또한 연못은 인공성이 강한 경관요소 중 하나로서 네모난 행태가 대부분이고, 그 안에는 보통 1~3개의 섬을 축조하는 것이 보통이다. 연못은 가장자리를 장대석이나 막돌로 쌓고 물이 들어오거나 나가는 곳에 수구와 석루조를 두었으며, 때로는 섬을 연결하는 다리를 설치하기도 하였다.

Kinds of Flowers and Trees in the garden

The most widely distributed floriculture book written during the Joseon Dynasty was *Yanghwasorok* (養花小錄, 1474), which was widely used by the literati as a reference for cultivating flowers and plants.

It also served as a significant source for later botanical texts written after the mid-Joseon period, such as *Jibongyuseol* (芝峯類說), *Sanlimgyeongje* (山林經濟), *Hwaamsurok* (花庵隨錄), and *Imwongyeongjeji* (林園經濟志).

Yanghwasorok mentions a total of 16 types of flowers and trees, detailing the characteristics of garden plants, propagation methods, how to plant flowers in pots, cultivation techniques, and maintenance.

Jibongyuseol categorises plants into flowers, grasses, bamboo, and trees, and explains the characteristics of 18 different plant species. *Hwaamsurok* classifies 43 types of flowers and trees into nine grades, providing information on their characteristics, cultivation methods, blooming periods, as well as related poetry and writings.

정원의 꽃과 나무 종류

조선시대 저술된 화훼서 중 가장 널리 보급된 것은 『양화소록養花小錄(1474)』으로, 사대부들에게 화훼 가꾸기를 위한 참고도서로 널리 활용되었다. 조선 중기 이후 저술된 『지봉유설芝峯類說』, 『산림경제山林經濟』, 『화암수록花庵隨錄』, 『임원경제지林園經濟志』 등 식물 관련 도서에 많은 부분 참고가 되었다.

『양화소록』에 언급된 꽃과 나무는 총 16종으로 정원 식물의 특성과 번식법, 꽃을 화분에 심는 법, 기르는 법, 관리법 등이 수록되어 있다. 『지봉유설』에는 꽃, 풀, 대나무, 나무로 구분하고, 18종의 식물별 특성을 설명하였다. 『화암수록』에는 총 43종의 꽃과 나무를 9개의 등급으로 구분하여 화훼에 대한 특성과 재배법, 꽃이 피는 시기 등에 대한 설명과 시문들을 담고 있다.

Species of Flowers and Trees Recorded in Flower and Plant Historical Writings of Joseon Dynasty

*Y: Yanghwasorok(1474), **H: Hwaamsurok(1730-1787), ***J:Jibongyusul(1614), ****S:Sanrimgyeongje(1643-1715)

Plant Name				Related Records			
Sinograph Name	English Name	Korean Name	Scientific Name	Y*	H**	J***	S****
老松	Korean Red pine	소나무	<i>Pinus densiflora</i>	○	○	○	○
萬年松	Dwarf Juniper	향나무	<i>Juniperus chinensis</i>	○			
竹	Bamboo	대나무	<i>Phyllostachys</i> or <i>Sasa</i> spp.	○	○	○	○
梅	Chinese Plum	매화	<i>Prunus mume</i>	○	○	○	○
菊	Chrysanthemum	국화	<i>Chrysanthemum morifolium</i>	○	○	○	○
蘭	Cymbidium	난초	<i>Cymbidium</i> spp.	○			○
蓮	Lotus	연꽃	<i>Nelumbo nucifera</i>	○	○	○	○
芙蓉	Confederate Rose	부용화	<i>Hibiscus mutabilis</i>				○
山茶花	Common Camellia	동백	<i>Camellia japonica</i>	○	○	○	○
梔子花	Cape Jasmine	치자	<i>Gardenia jasminoides</i>	○	○	○	○
瑞香花	Daphne Odora	서향화	<i>Daphne odora</i>	○	○		○
石榴花	Pomegranate	석류	<i>Punica granatum</i>	○	○		○
倭躑躅	Korean Rosebay	왜철쭉	<i>Rhododendron</i> spp.	○	○		○
百葉	-	-	-	○			
橘	Mandarin	귤	<i>Citrus</i> spp.	○			○

*Y: Yanghwasorok(1474), **H: Hwaamsurok(1730-1787), ***J:Jibongyusul(1614), ****S:Sanrimgyeongje(1643-1715)

Plant Name				Related Records			
Sinograph Name	English Name	Korean Name	Scientific Name	Y*	H**	J***	S****
四季花	China Rose	사계화	<i>Rosa chinensis</i>	○			○
月桂花	China Rose	월계화	<i>Rosa chinensis</i>	○	○	○	
海棠花	Rugose Rose	해당화	<i>Rosa rugosa</i>		○		○
紫薇花	Crape Myrtle	배롱나무	<i>Lagerstroemia indica</i>	○	○		○
丁香	Lilac	정향	<i>Syringa velutina</i> var. <i>kamibayashii</i>		○		○
小牂	-	-	-				○
山茱萸	Korean Cornelian Dogwood	산수유	<i>Cornus officinalis</i>				○
牡丹	Tree Peony	모란	<i>Paeonia suffruticosa</i>		○	○	○
芍藥	Peony	작약	<i>Paeonia lactiflora</i>		○		○
桂花	Fragrant Olive	금목서	<i>Osmanthus fragrans</i>				○
石竹花	Rainbow Pink	석죽화	<i>Dianthus chinensis</i>		○		
萱草	Orange Day-Lily	원추리	<i>Hemerocallis fulva</i>				○
芭蕉	Japanese Banana	파초	<i>Musa basjoo</i>		○		○
石菖蒲	Grass-leaf sweet flag	석창포	<i>Acorus gramineus</i>	○	○		○
海榴	-	-	-		○		
華梨	Chinese Flowering-Quince	모과나무	<i>Pseudocydonia sinensis</i>		○		

*Y: Yanghwasorok(1474), **H: Hwaamsurok(1730-1787), ***J:Jibongyusul(1614), ****S:Sanrimgyeongje(1643-1715)

Plant Name				Related Records			
Sinograph Name	English Name	Korean Name	Scientific Name	Y*	H**	J***	S****
蘇鐵	Sago Palm	소철	<i>Cycas revoluta</i>		○		○
葡萄	Wine Grape	포도	<i>Vitis vinifera</i>		○		
桃	Peach	복사(복숭아)	<i>Prunus persica</i>		○		
薔薇	Rose	장미	<i>Rosa</i> spp.		○	○	
垂楊	Weeping Willow	수양버들	<i>Salix babylonica</i>		○		
杜鵑	Korean Rhododendron	두견	<i>Rhododendron mucronulatum</i>		○		
杏	Siberian Apricot	살구나무	<i>Prunus armeniaca</i>		○		
柿	Persimmon Tree	감나무	<i>Diospyros kaki</i>		○		
梧桐	Korean Paulownia	오동나무	<i>Paulownia coreana</i>		○		
梨	Pear Tree	배나무	<i>Pyrus</i> spp.		○		
木蓮	Mokryeon	목련	<i>Magnolia kovus</i>		○		
櫻	Chinese Bush Cherry	앵두나무	<i>Prunus tomentosa</i>		○		
丹楓	Palmate Maple	단풍	<i>Acer palmatum</i>		○		
木槿	Mugunghwa	무궁화	<i>Hibiscus syriacus</i>		○		
玉簪花	Fragrant Plantain Lily	옥잠화	<i>Hosta plantaginea</i>		○		
鳳仙花	Balsam	봉선화	<i>Impatiens balsamina</i>		○	○	

*Y: Yanghwasorok(1474), **H: Hwaamsurok(1730-1787), ***J:Jibongyusul(1614), ****S:Sanrimgyeongje(1643-1715)

Plant Name				Related Records			
Sinograph Name	English Name	Korean Name	Scientific Name	Y*	H**	J***	S****
杜冲	Gutta Percha	두충	<i>Eucommia ulmoides</i>		○		
葵花	Common Sunflower	해바라기	<i>Helianthus annuus</i>		○		
剪秋紗	Orange Campion	동자꽃	<i>Lychnis fulgens</i>		○		
金錢花	Oriental Yellowhead	금불초	<i>Inula britannica</i> var. <i>chinensis</i>		○		
菖歎	Common Sweet Flag	창포	<i>Acorus calamus</i> var. <i>angustatus</i>		○		
華楊木	Korean Boxwood	회양목	<i>Buxus microphylla</i> var. <i>korean</i>		○		
蠟梅	Wintersweet	납매	<i>Chimonanthus praecox</i>			○	
映山紅	Indian Azalea	영산홍	<i>Rhododendron indicum</i>			○	
躑躅	Royal Azalea	철쭉	<i>Rhododendron schlippenbachii</i>			○	
鳴脚樹	Maidenhair Tree	은행	<i>Ginkgo biloba</i>			○	
無患木	Soapberry	무환자	<i>Sapindus mukurossi</i>			○	
千金木	Nutgall Tree	불나무	<i>Rhus chinensis</i>			○	
合歡木	Silk Tree	자귀나무	<i>Albizzia julibrissin</i>			○	
Total Species				18	43	18	26

References

Korean Institute of Traditional Landscape Architecture. *Korean Traditional Landscape Architecture*; Hollym: Seoul, Korea, 2007

Shin, H.S.. *Flowers and Trees Loved by the Gardens of Joseon Dynasty*; Horim Museum: Seoul, Korea, 2023

Chung, J.H.. *Traditional Landscape Architecture of Korea*; Landscape Architecture Publishing; Seongnam, Korea, 2005

Kim, Y.M.. *A Beginner’ s Dictionary of Traditional Korean Garden Facilities*; Dongnyok Publishers; Paju, Korea, 2012

Korea Heritage Service. *Scenic sites of Korea*; Korea Heritage Service: Daejeon, Korea, 2016

Korea Heritage Service. National Heritage Portal. Available online: <http://www.heritage.go.kr>

Choi, H. T.. At Myeongokheon Garden in Damyang, Looking Upon the Crimson Crape Myrtles; Segye Daily: Seoul, Korea, July 4, 2021

Credits

This is the catalogue for the exhibition which was staged at the Korean Cultural Centre UK between 11th September 2025 and 14th November 2025, organised by the Korean Cultural Centre UK and the Korea Heritage Service.

This edition first published in 2025 by the Korean Cultural Centre UK and the Korea Heritage Service.

Organised by

Korean Cultural Centre UK
Korea Heritage Service

Korean Cultural Centre UK

Director: Dr Seunghye Sun FRSA
Curator: Jaemin Cha
Coordinator: Dohee Park
Editor: Paul Wadey
PR: Dasuk Kim, Heasu Lee
Catalogue Design: PoSTMEDIA

Korea Heritage Service

Administrator: Min Huh
Natural Heritage Bureau
Director General: Dongdae Kim
Scenic Sites and Traditional Landscaping Division
Director: Yeongho Choi
Deputy Director: Misung Kim
Assistant Director: Donghyun Kim

Produced by

PoSTMEDIA

© Korean cultural Centre UK and the Korea Heritage Service, artists and authors

All rights reserved. No part of this book may be used or reproduced in any form by any electronic or mechanical means without written permission from the copyright owner.

ISBN 978-1-9191939-1-5

Korean Cultural Centre UK

Grand Buildings, 1–3 Strand, London WC2N 5BW

Korean Heritage Service

Government Complex-Daejeon, 189, Cheongsu-ro, Seo-gu, Daejeon 35208, Republic of Korea

