

2018 아트선재 프로젝트 #3

내담자

기간 2018. 5. 3 - 6. 3
 장소 아트선재 프로젝트 스페이스(1F)
 관람시간 오후 12시 - 7시(월요일 휴관)
 작가 이윤이
 주최 아트선재센터
 후원 서울시립미술관

“신의 책에도 적혀 있지 않게 분명히, 투명하게 고요한 침묵을 그리워한다.
그러다가 나는 귀의 말을 받아 적는다. 그 시끄러운 침묵을.”

김혜순 「귀, 안으로의 무한」¹

이윤이의 두 번째 개인전 《내담자》는 나와 타자로 이분되는 세계의 횡단을 시도한다. 이를 위해 주로 채택한 방식은 구술이다. 구술은 주관적인 기억과 경험을 토대로 하는 발화이다. 구술은 듣는 이와 현재를 전제로 한다. 듣는 이와 관계를 통해 구체적인 형태가 드러나는 구술은 발화자의 감정과 해석에 의해 왜곡될 수도 있는 가변적인 이야기 방식이다. 이 전시는 구술의 여러 형태 중 특히 ‘예지몽’과 ‘전생 리딩’을 영상 속 화자들의 이야기 방식으로 택하고 이를 통해 관계의 상호성을 생각한다.

영상 〈사인 힐〉(2018)은 서울 외곽의 골프 클럽에서 일하는 두 여성의 예지몽과 전생 리딩의 장면을 중심으로 구성된다. 절에서 처음 만난 두 여성은 실제 만남 이전 꿈에서 서로를 미리 보았다는 기억을 말한다. 그 인연을 바탕으로 이들은 지역의 골프장에서 함께 일하고 같은 거주지에서 함께 생활한다. 영상은 또한 이 실내골프장을 운영하는 가족 구성원 간의 유대와 갈등을 전생 리딩가의 풀이로 들려준다. 등장하는 인물들에 대한 정보는 타인의 (불)명확한 구술 안에서 분절된 상태로 전해진다. “전생의 영적 내공”과 같은 단어, 연기와 사이렌의 오작동, 얼굴을 반쯤 가린 모자와 같은 사물을 통해 인물은 “몸을 바꿔 태어난 가족껌데기”의 상태로 겸손히 놓인다. 예지몽과 전생리딩이 현재의 몸과 과거의 상황을 연결하고 있다면, 이미지와 텍스트는 실재와 가상의 상황을 분절 없이 오고간다. 여기서 가상은 완전한 허구라기보다는 ‘사실 여부가 분명하지 않은 사실’에 가깝다. 영상이 설치된 블랙박스 내부에는 마치 골프장의 언덕 같은 굴곡이 구현되어 화면 내부와 상영 공간을 연결하고, 실재와 가상이 혼재하는 작업의 서사를 공간으로 연장한다.

이윤이

본 전시는 서울시립미술관에서 진행되는
〈신진미술인 전시지원 프로그램〉의 선정 전시입니다.

〈귀의 말〉(2018)은 절반으로 나뉜 두 개의 기둥으로 구성되어 있다. 이 기둥은 본래 전시장에 있던 기둥의 모양을 따라 만든 것이다. 기존의 기둥과 닮았으나 이질적인 재료로 재현된 이 (유령)기둥은 본래의 기능적인 사용에서 벗어난 새로운 지지대이자 전시 전체가 지칭하는 불확정적 감각과 상황의 기념물이다. 이 기둥은 투명과 불투명의 상태가 공존하는 채로 과거와 미래, 사실과 허구, 말하는 자와 듣는 자, 완결된 사건과 잠재적으로 열린 상태라는 영상 〈사인 힐〉의 서사 및 구조와도 연결된다. 〈기능하는 사람〉(2018)은 영상을 촬영할 때 조명의 반사판으로 사용하는 반짝이는 재질의 천으로 된 설치물로, 여러 가지 접혔거나 펼쳐진 모양으로 공간에 놓여있다. 작가의 표현에 따르면 마치 “접힌 귀”의 모양을 한 이 사물들(혹은 인물들은) 전시에서 발화되는 말과 빛과 상황을 산란시킨다. 기둥은 규칙적으로 안개를 뿜어내고 접힌 귀는 끊임없이 움직이면서 또한 자신만의 방식으로 발화를 시도한다. 작가는 김혜순의 산문 「귀, 안으로의 무한」에서 〈귀의 말〉이라는 작품 제목의 힌트를 얻었다. 이 산문에서 시인은 “육안으로 보이지도 않는 이미지를 실제의 내 귀로는 들을 수도 없는 ‘귀말’로 쓴다.”고 한다. 전생과 꿈의 모호한 세계, 인연의 기이함, 이토록 몽근한 안개와 같은 상태를 이윤이는 이 ‘귀말쓰기’로 이어본다.

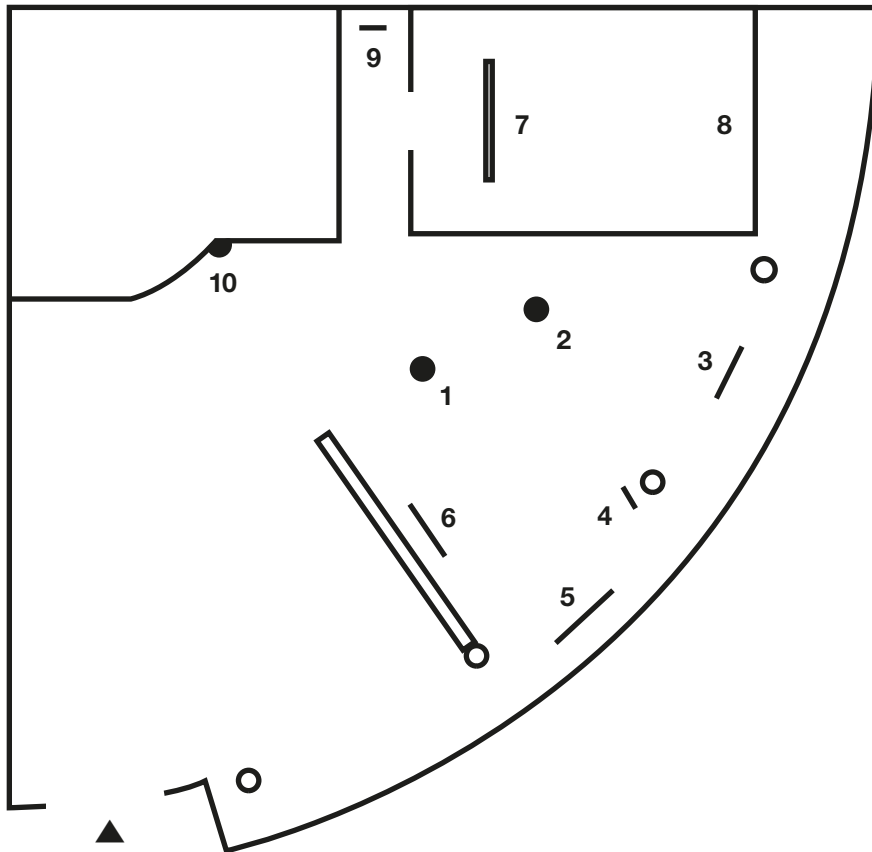
이윤이는 학부에서 시를 공부했고, 밴드의 연주자였고, 영상, 출판, 설치 등의 매체로 작업하고 있다. 시와 음악을 통한 ‘이야기하기’의 소망은 영상과 설치에서도 지속되어왔다. 그는 주로 친구, 동료 등 가깝고도 먼 타인과의 관계에서 작업의 모티브를 발견한다. 사람 사이의 관계 맺음의 방식, 각자가 품은 이야기의 일시적 교차, 서로에 대한 임시적인 종속과 반복되는 빛나감은 때로 단어로, 때로 소리로, 그리고 때로 물리적인 운동과 조형적 형태로 구축된다. 시의 함축적 말하기처럼 정제된 그의 작업은 늘 익숙한 상황이지만, 항상 설명에는 실패하고마는 나와 타인과의 관계를 다시 생각하게 한다.

글. 김혜주

1 김혜순, 『여성, 시하다』, 문학과 지성사, 2017, 이 글은 이윤이 작가가 읽기를 권해주었다.

작가 소개

이윤이는 여성적 말하기/글쓰기, 상이한 감각들의 동시성, 특정한 장소에 반응하는 인간의 기억의 다층성 등을 주제로 사운드와 이미지, 텍스트를 혼합한 영상, 다양한 설치, 퍼포먼스, 출판물 실험하고 있다. 서울예술대학교 문예창작과에서 한국 현대시를 공부하고, 뉴욕 헌터 컬리지에서 순수미술 학사와 통합매체 석사를 마쳤다. 2014년 인사미술공간에서 첫 번째 개인전 《두 번 반 매어진》을 가졌고, 단체전으로는 플랫폼-엘 컨템포러리 아트센터에서 《푸쉬, 풀, 드래그》(2016), 국제갤러리에서 《유명한 무명》(2016), 갤러리팩토리에서 《여기라는 신호》(2015)에 참여하였다. 이밖에도 이윤이의 영상 작업들은 뉴욕 앤솔로지 필름 아카이브, 북마이애미 현대미술관, 필라델피아 복스 포폴리에서 소개한 바 있다.

1.
귀의 말
2018, 폴리우레탄 필름,
스테인레스 스틸, 81.5×158cm

2.
귀의 말
2018, 플라이우드, 스테인레스
스틸, 안개 발생기, 타이머,
환풍기, 81.5×158cm

3.
기능하는 사람
2018, 반사판, 180×90cm

4.
기능하는 사람
2018, 반사판, 조명 스탠드,
추, 모터, 86×271.5cm

5.
창문에 커튼, 커튼 레일

6.
기능하는 사람
2018, 반사판, 조명 스탠드,
추, 모터, 180×128cm

7.
샤인 힐
2018, 카펫, 혼합 매체,
가변 크기

8.
샤인 힐
2018, HD 비디오, 컬러, 사운드,
19 분 47 초

9.
층계에 T5 그린 라이트,
로스트볼

10.
반사판

2018 Art Sonje Project #3

CLIENT

Yi Yunyi

Dates	3 May – 3 June, 2018
Venue	Art Sonje Project Space (1F)
Visiting Hours	12 – 7 pm (Closed on Mondays)
Artist	Yi Yunyi
Organized by	Art Sonje Center
Supported by	Seoul Museum of Art

“I find myself missing a transparently serene silence, one that is clearly not written in God’s book. And then I transcribe the words of the ear. That noisy silence.”

Kim Hyesoon, *Ears: Infinity Inward*¹

CLIENT, Yi Yunyi’s second solo exhibition, attempts the transection of a world dichotomized into “me” and “other.” The method she has chiefly adopted for this is the oral history. Oral histories are utterances based on subjective memories and experience. The oral history presumes a listener and a present time. Manifesting in concrete form through the relationship with the listener, oral history is a mutable storytelling method that is subject to distortion by the speaker’s feelings and interpretations. Among the different forms of oral history, this exhibition adopts prophetic dreams and past life reading in particular as a storytelling approach for the speakers in its videos, using them to consider the reciprocity of relationships.

The video *Shine Hill* (2018) centers on scenes of the prophetic dreams and past life readings for two women working at a golf club on the outskirts of Seoul. The two women, who met for the first time at a temple, talk about their memories of actually seeing each other beforehand in dreams prior to their meeting. Through this connection, they have come to work together at a local driving range and share the same residence. Through the interpretation of a past life reader, the video also shares the bonds and conflicts among the family members who run the driving range. Information about the characters who appear is transmitted in segmented form through (un)clear accounts by others. The use of phrases like “spiritual powers from past lives,” the smoke and malfunctioning sirens, and objects like a hat half-covering a face make the figures appear as though humbly placed into the state of the “fleshy shell one is reborn into.” While the prophetic dreams and past life readings connect the present body with past situations, the image and text move back and forth uninterruptedly between real and imaginary situations. The “imaginary” here is less utter fiction and more something akin to “facts of unclear veracity.” Inside the black box where the video is shown, a hill-like structure similar in shape to a golf course has been created, linking the screen’s interior with the screening space and extending the narrative of the work—with its mixture of fiction and reality—into space.

Words of the Ear (2018) consists of two pillars divided in half. The pillars have been made to conform in their shape to the pillars already existing in the exhibition hall. Resembling the existing pillars but created from unorthodox materials, these (phantom) pillars deviate from their original, functional use, serving as new supports as well as monuments to the uncertainty and undefined situation referred to by the exhibition as a whole. Made with transparent and opaque materials, the pillars support the narrative and structure of *Shine Hill*, which encompasses the concurrent concepts of past/future, fact/fiction, speaker/listener, and completed/open state of events. An installation constructed out of shiny fabric used as a lighting reflector when filming a video, *Functioning Person* (2018) is situated in space either in multiple folds or splayed out. As the artist puts it, these objects (or figures) shaped like “folded ears” disrupt the language spoken in the exhibition, the light, and the context. She is also attempting an utterance in her own way, as the pillars regularly spew mist and the folded ears constantly move. The artist drew her inspiration for the title of the work *Words of the Ear* from Kim Hyesoon’s essay *Ears, Infinity Inward*. In that essay, the poet writes, “I use images that are invisible to the naked eye as ‘words of the ear’ that I cannot hear with my own actual ears.” Yi Yunyi uses this “writing down the words of the ear” to tie together an ambiguous world of past lives and dreams, the oddness of human connections, and a state like that of steady wafts of mist.

A student of poetry as an undergraduate and a onetime band member, Yi Yunyi works in media such as video, publishing, and installations. Her desire to “tell stories” through poetry and music has been carried on in her video and installation work. She finds motifs for her work chiefly in relationships with others who are close yet distant, such as friends or colleagues. Sometimes through words, other times through sounds, still other times through physical movements and artistic shapes, she has represented the ways relationships are formed between people, the brief intersections of their respective stories, their temporary subordination to one another and the repeated moments when they fail to intersect. As the poem alludes, the refined work of Yi Yunyi leads us to reconsider our relationships with others: always familiar situations, yet ones we forever fail to explain.

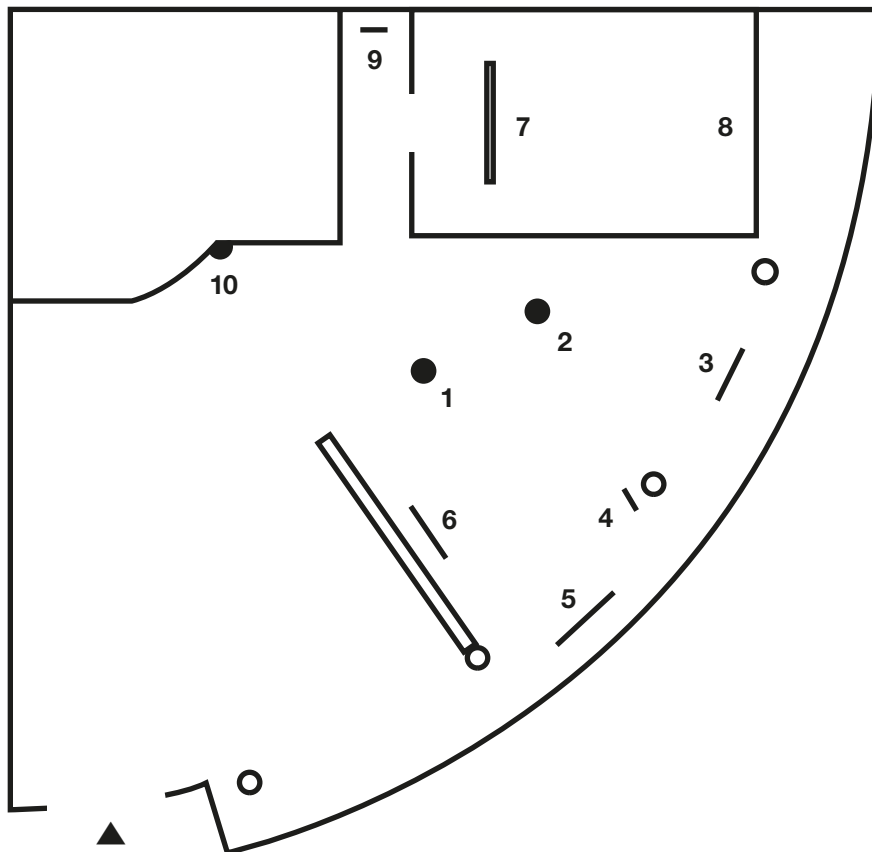
Haeju Kim (Translated by Colin Mouat)

1 Kim Hyesoon, *Women Doing Poetry*, Moonji Publishing, 2017. This essay was recommended by Yi Yunyi.

About the Artist

Yi Yunyi produces video works that are often mixtures of sound, image, and text. She also experiments with various media such as installations, performances, and artist books. Most of her works deal with subjects of feminine speaking/writing, the synchronicity of contradicting perceptions, and the multi-layered memories of people in their response to one particular place. Yi Yunyi studied Korean Poetry in Creative Writing department at the Seoul Institute of the Arts and earned her BFA and MFA in Combined Media from the Studio

Art department at Hunter College in New York. She had her first solo exhibition, *A Round Turn and Two Half-Hitches* at Insa Art Space in 2014. She also participated in several group shows, such as *Push, Pull, Drag* (2016) at Platform-L Contemporary Art Center, *Wellknown Unknown* (2016) at Kukje Gallery and *Floating and Sinking* (2015) at Gallery Factory. Her video works were shown at places such as Anthology Film Archives in New York, Museum of Contemporary Art in North Miami, and Vox Populi in Philadelphia.

1.

Words of the Ear

2018, polyurethane film,
stainless steel, 81.5×158 cm

2.

Words of the Ear

2018, plywood, stainless
steel, haze machine, timer,
ventilation fan, 81.5×158 cm

3.

Functioning Person

2018, reflector, 180×90 cm

4.

Functioning Person

2018, reflector, light
stand, weights, motor,
86×271.5 cm

5.

Curtains, curved curtain
track on window

6.

Functioning Person

2018, reflector, light stand,
weights, motor, 180×128 cm

7.

Shine Hill

2018, carpet, mixed media,
dimensions variable

8.

Shine Hill

2018, HD video, color,
sound, 19 min 47 sec

9.

T5 green lights on stair,
lost balls

10.

Reflector