

Press Release

Kukje Gallery

Bill Viola

빌 비올라 (American, born in 1951)

2015. 3. 5 - 2015. 5. 3

국제갤러리 2관 & 3관 (K2 & K3)

기자간담회: 2015. 3. 5 목요일 (오전 11시), 국제갤러리 3관 지하 1층

www.kukjegallery.com

“...오랜 기간에 걸친 영상 작업을 통해, 나는 시간을 명백한 물질로 경험하고 있다. 그것은 내가 아는 한 가장 실질적인 재료이다...”¹ *빌 비올라*

국제갤러리는 세계적인 비디오 예술의 거장 빌 비올라의 신작들을 선보이는 대규모의 개인전을 갖는다. 이번 전시는 2003년 및 2008년에 이어 국제 갤러리에서 열리는 세 번째 개인전으로서 최근 2년간 작업한 일곱 개의 주요 영상 작품과 새롭게 소개되는 이전의 주요 작품을 선별, 국제갤러리 2관 및 3관에 선보일 예정이다.

빌 비올라는 40여년에 걸친 작품활동을 통해 현대미술에 관한 정의를 지속적으로 재정립해왔으며, 그 중 영상이라는 매체의 한계를 확장시키고, 시간을 기반으로 한 예술, 곧 비디오 및 뉴미디어의 진화를 아우르며 영상이미지 전반에 대한 인식을 바꾸어 놓았다. 그의 작품은 인간적 경험의 모색과 동의어로 인식되고 있을 정도이다.

큐레이터 제롬 노트르는 (Jérôme Neutres)는 “빌 비올라가 지난 40년 간 다음의 세 가지 형이상학적 질문들과 힘겹게 싸워왔다고 말한다. 즉 그것은 나는 누구인가, 나는 어디에 존재하는가, 그리고 나는 어디로 가고 있는가”² 이다.

¹ From “Interview with the artist” by John G. Hanhardt in *Bill Viola: Going Forth By Day*. 2002 Berlin: Deutsche Bank; New York: Solomon R. Guggenheim Foundation.

² Quote taken from the essay “Bill Viola: Emotions in motion” by Jérôme Neutres to be published by Kukje Gallery in conjunction with the exhibition.

KUKJE GALLERY

54 Samcheong-ro, Jongno-gu, Seoul, Korea 110-200 T+82 2 735 8449 F+82 2 733 4879 kukje@kukjegallery.com www.kukjegallery.com

비올라는 이와 같이 본질적이고 존재론적인 질문들을 던지면서 시간의 심오한 특질들을 기록해왔으며 이는 관객들로 하여금 보고 듣는 행위를 통해 각성의 순간을 경험할 수 있도록 하였다. 이는 K3 전시장에 설치된 대규모 영상작품 <Inverted Birth, 도치된 탄생>(2014)에서 잘 드러난다. 이 작품은 한 남성이 위에서 쏟아지는 색과 점성이 변하는 액체에 흠뻑 젖는 모습을 보여준다. 인간의 탄생의 불가해한 순간을 탐색하면서, 주인공은 관객의 눈에 비친 일련의 의식의 변화들을 겪어 나간다. 무위의 영상 속 주인공은 내면의 변화를 인지하며 관람객은 이를 목도하게 된다.

자신의 영상 속에서 비올라가 구사하는 시간의 극적인 사용은 지각의 기본적 구조가 어떻게 인간적 감정을 움직이는데 대해 강렬하게 표현한다. 자신의 인물들이 심오한 카타르시스의 장면들 속에서 극단적 압박 하에 놓이게 함으로써 비올라는 탄생, 죽음, 그리고 새로운 환생과 같은 중요한 의식의 순간들을 기록한다. 작가는 시적인 이미지 내러티브를 통해 죽음, 탄생, 환생과 같은 중요한 순간들을 직면했을 때 인간이 느끼는 의식들을 소환해낸다.

인간의 경험을 규정짓는 한계에 대한 작가의 관심은 이번 전시의 주요 작품들 중 하나인 <Night Vigil, 밤의 기도>(2005/2009)에서 더 분명하게 드러난다. K2에 설치된 이 작품은 19세기의 리하르트 바그너의 오페라인 <트리스탄과 이졸데>를 위한 4시간 길이의 서사적 비디오 작품에서 비롯된 것으로, 세계적인 현대극 연출가 피터 셀라스와의 협업을 통해 새롭게 만들어졌다. 이부작인 <Night Vigil>은 두 개의 나란히 놓인 스크린에 영사되는 비디오 작품으로 어둠에 의해 나뉘어져 있지만, 서로에게로 빠져드는 한 남자와 여자를 묘사하고 있으며, 이들의 길을 밝히기 위해 불을 사용하고 있다. 이런 갈망에 대한 비유는 죽음 너머의 세계 안에서 그들의 개별적 자아들이 하나가 되는 모습을 표현한다.

이 두 주요 작품과 더불어 이번 전시에서는 2012년작 <Ancestors, 조상들>와 2013년작 <Inner Passage, 내면의 통로>, 그리고 <Mirage, 신기루> 시리즈 중 2012년작 <Delicate Threads, 가녀린 실>을 선보인다. 이 작품들을 통해 작가는 정신적 모색에 대한 메타포로서 풍경을 사용함으로써 접근할 수 없는 대상들에 대한 욕망을 환기시킨다. 비올라는 이런 긴장감을 어떻게 시각화하는지에 대해 방법에 대해 다음과 같이 언급한다.

“당신이 보고 있는 그 무엇이 결국 카메라에 의해서만 가능해질 수 있다는 사실은 제대로 논의된 적이 없다고 생각한다. 내가 말하고자 하는 것은 당신이 신기루를 그런 식으로 지각할 수 없다는 점이다. 신기루에 들어가기 위해 당신은 스스로의 욕망을 바라보는 것이다...”³

그 외 K2 전시장 1층에 설치된 <The Encounter>(2012)와 <Water Martyr>(2014)를 비롯한 비올라의 작품들은 탁월한 구성을 통해 작가의 독보적인 경험을 할 수 있도록 구성되어 있으며, 각 개별 작품에 대한 세부 설명은 아래 붙임으로 구분되어있다.

---

³ Quotes taken from “Going Forth From Day.” An interview between Bill Viola and John G Hanhardt, Senior Curator of Film and Media Arts, Guggenheim Museum published as part of the artist’s exhibition of the same name on view September, 2002 through January, 2003.

Inner Passage, 2013

비디오/사운드 설치

Color High-Definition video on plasma display mounted vertically on wall; stereo sound

155.5 x 92.5 x 12.7 cm, 17분 12초

배우: Blake Viola 사진: Kira Perov 자료제공: 국제갤러리

<Inner Passage, 내적 통로>는 영국작가인 리처드 롱에 대한 오마주이다. 화면에서는 한 남자가 캘리포니아 남부 모하비 사막에서 겪는 외로운 여정의 순간들을 기록하였다. 그는 사막의 낮의 타버릴 듯한 열기, 밤의 저릿한 추위, 눈이 멀듯한 강렬한 햇빛, 칠흑 같은 어둠, 가늠할 수 없는 거리와 고립을 이겨내야 하는 극도의 인내심에 직면하게 된다. 사막은 외로움, 고립, 압박, 불안 그리고 공포의 극치가 압도적인 아름다움, 신비, 경이로움, 황홀함과 마주하는 곳이다. 이 두 상황 사이에 서로 상반되는 현재에 대한 불확실함과 평온함이 마주한다.

사막의 저편에 서있는 한 남자의 모습은 희미한 점으로 나타나다가 점차 관람자에게 가까워진다. 그가 점점 더 가까이 카메라 쪽으로 걸어올수록 이미지는 어두워지고, 스크린은 어두워지지만 곧 강렬하고 무질서한 이미지와 소리의 파편들이 격렬해진다.

이후 모든 것들이 사라지기 시작할 때 불빛 하나가 희미하게 길을 비추고 드디어 어둠 속에서 남자의 모습이 드러난다. 그는 다시금 화면과 멀어지고 사막 속으로 걸어 들어가 저 먼 곳으로 모습을 감춘다.

The Encounter, 2012

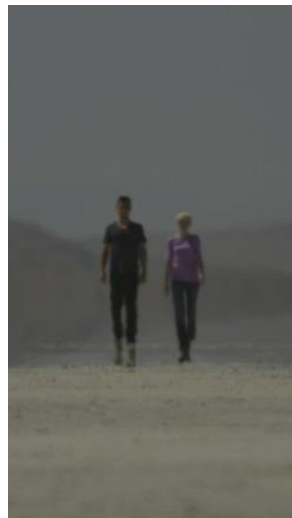
비디오/사운드설치

Color High-Definition video on plasma display mounted on wall

92.5 x 155.5 x 12.7 cm, 19분19초

배우: Genevieve Anderson, Joan Chodorow 사진: Kira Perov 자료제공: 국제갤러리

<The Encounter, 조우>는 서로 정반대의 인생을 살던 두 여인은 각자의 여행을 가던 중 어느 한 지점에서 아주 짧은 순간 서로를 마주하게 된다. 그 짧은 만남 동안 그들이 삶의 유대를 더 강화하는 가운데, 나이든 여인은 젊은 여인에게 삶의 지혜가 담긴 신비를 조용히 건네어 준다.

Delicate Thread, 2012

비디오/사운드 설치

Color High-Definition video on plasma display mounted vertically on wall

155.5 x 92.5 x 12.7 cm, 28분 31초

배우: Elizabeth Olin, Andrei Viola 사진: Kira Perov 자료제공: 국제갤러리

<Delicate Thread, 가녀린 실>(2012)에서 젊은 남녀는 메마르고 황량한 사막에서 거친 바람과 모래 폭풍에 휩싸인 채 함께 걷는다. 신기루에서 환상의 실체를 본 그들은 결국 긴 여정의 끝에서 각자의 길로 나아간다.

KUKJE GALLERY

54 Samcheong-ro, Jongno-gu, Seoul, Korea 110-200 T+82 2 735 8449 F+82 2 733 4879 kukje@kukjegallery.com www.kukjegallery.com

Ancestors, 2012

비디오/사운드설치

Color High-Definition video on plasma display mounted vertically on wall

155.5 x 92.5 x 12.7 cm, 21 분 41 초

배우: Kwesi Dei, Sharono Ferguson 사진: Kira Perov 자료제공: 국제갤러리

<Ancestors, 조상>은 <Mirage, 신기루> 시리즈의 한 부분으로 작가가 2012년 여름에서부터 초가을까지 작업한 작품이다. 이 작품은 한 어머니와 아들이 뜨거운 여름의 열기 속에서 사막을 걸어서 건너는 여정을 담고 있다. 이 광활하고 위험한 환경을 가로지르면서 심오한 변화가 일어나는데, 모래폭풍이 불어 풍경이 이들을 집어삼킬 때 이들은 다시 인간애와 끈기, 결단과 명철함을 가지고 그 속에서 다시 솟아나온다.

Water Martyr, 2014

비디오/사운드설치

Color High-Definition video on flat panel display mounted vertically on wall

107.6 x 62.1 x 6.8 cm, 7분10초

제작책임자: Kira Perov 배우: John Hay 사진: Kira Perov 자료제공: 국제갤러리

<Water Martyr, 물의 순교자>는 2014년 5월 런던의 세인트 폴 성당에서 선보인 대형 비디오 영구 설치작업인 <순교자(흙, 공기, 불, 물)>시리즈 중하나이다.

도입부에는 고통에 몸부림 치던 인물이 바닥에 정지한 상태로 서 있는 것을 볼 수 있다. 차차 자연

KUKJE GALLERY

54 Samcheong-ro, Jongno-gu, Seoul, Korea 110-200 T+82 2 735 8449 F+82 2 733 4879 kukje@kukjegallery.com www.kukjegallery.com

적 요소가 그의 정적을 방해하기 위해 서서히 움직이기 시작한다. 그의 발목이 들려지고 위에서는 폭포수처럼 물이 떨어져 내리기 시작한다. 물의 세기가 점점 강해질수록 순교자의 강직함은 더욱 견고해진다. 폭력적인 물줄기가 정점에 이를 때, 물은 곧 순교자의 죽음에서 빛까지 도달하는 가장 어두운 시간을 나타낸다.

순교자의 그리스 어원은 '증인'을 의미했다. 오늘날 대중 매체는 우리를 타인의 고통의 증인으로 만든다. 순교자들의 과거의 발자취는 현대인들의 나태함을 보여주며 자신의 가치, 신념, 그리고 원칙에 충실하기 위해 고통, 고난, 심지어 죽음까지 기꺼이 짊어질 수 있는 인간의 능력을 보여준다. 이 작업을 통해 작가는 행동, 불굴의 의지, 끈기, 인내, 그리고 희생을 말하고 있다.

2관 2층

Night Vigil, 2005/2009

비디오/사운드설치

Color rear-projection video diptych, two large screens mounted on wall in dark room

Overall projected image size: 2.01 x 5.28 m; room dimensions variable, 18분6초

배우: Jeff Mills, Lisa Rhoden 사진: Kira Perov 자료제공: 국제갤러리

<Night Vigil, 밤의 기도>의 영상은 바그너의 19세기 오페라인 <트리스탄과 이졸데>를 피터셀라스(Peter Sellars)감독의 지휘 아래 에사 페카살로넨이 지휘자를 맡고 빌 비올라와 키라 페로브가 프로듀싱을 맡아 새로 제작한 오페라에서 파생하였다. 원작은 트리스탄과 이졸데의 강렬하고 깊은 사랑에 대한 전설을 다룬다. 자신들의 욕망을 충족하기 위해 두 사람은 삶을 초월하여 빛과 어둠, 남성과 여성, 삶과 죽음, 시간과 영원의 양극성에 도달해야 한다.

이 작품은 두 개의스크린에 영사되는 이부작 비디오 설치작업이다. 영상에서 한 남자와 여자는 간밤의 어둠으로 떨어지게 되었지만 그들의 그리움을 밝히는 빛을 따라 서로에게 다시 이끌려 간다. 남자는 어두운 밤을 지나 타오르는 불길에 도달하는 외적 여행을 하는 반면, 여자는 어둠이 가득한 방안의 초들에 하나하나 불을 켜 빛으로 가득 찰 때까지 사색에 잠기는 내적 여행을 한다. 그리고 마침내 여행의 끝에서 죽음을 넘어 개인적 자아들의 합치를 이룬다.

비디오 작품 <트리스탄과 이졸데>는 파리 국립 오페라, 로스엔젤레스 필 하모닉 협회, 링컨 센터, 및 빌 비올라 스튜디오가 협업하여 제작되었다.

KUKJE GALLERY

54 Samcheong-ro, Jongno-gu, Seoul, Korea 110-200 T+82 2 735 8449 F+82 2 733 4879 kukje@kukjegallery.com www.kukjegallery.com

Inverted Birth, 2014

비디오/사운드설치

Color High-Definition video projection on screen mounted vertically and anchored to floor in dark room

Projected image size: 5 x 2.81 m; room dimensions variable, 8분22초

배우: Norman Scott 사진: Kira Perov 자료제공: 국제갤러리

<Inverted Birth, 도치된 탄생>은 5미터 높이에 달하는 대규모의 스크린에 영사된다. 이 작품은 매번 격렬한 변화를 겪으며 도달하는 깨달음의 다섯 단계를 보여준다. 한 남자가 검은 액체를 뒤집어 쓰면서 어둠 속에 서있다. 떨어지는 물방울 소리가 빈 공간에 가득 울려 퍼진다. 액체가 서서히 상승 하더니 곧 노호한 폭우로 고조된다. 칙칙 같은 절망은 액체가 붉게 변하면서 두려움으로 바뀌지만, 인물은 강건하게 서있다. 백색 액체의 흐름은 안도와 보살핌을 상징하며 곧이어 깨끗한 물로써 정화 된다. 마지막으로 나타나는 부드러운 안개는 수용, 각성, 그리고 탄생을 상징한다. 액체는 어둠에서 빛으로의 승화를 통해 삶의 필수 요소인 흙, 피, 우유, 물, 공기와 더불어 탄생과 죽음에 이르는 일련의 과정들을 보여준다.

Portrait of Bill Viola
Photo by Kira Perov.
<이미지제공: 국제갤러리>

빌 비올라는 1951년 뉴욕에서 태어나 시라큐스 대학교를 졸업하였다. 1995년 베니스 비엔날레에서는 미국관을 대표하는 작가로 선정되어 세계적인 주목을 받았다. 주요 개인전으로는 1997년 미국 휘트니미술관의 «빌 비올라: 25년간의 연구», 2003년 미국 폴 게티미술관의 «욕망», 2006년 일본 모리미술관의 «첫 번째 꿈», 2008년 팔라쵸 델 에스포시치오니와 2014년 파리 그랑팔레에서의 개인전 등이 있다.

그의 활동이력은 변형이란 주제에 대해 그가 얼마만큼의 가치를 두고 작품활동을 해 왔는지 여실히 보여준다. 그의 작품들을 보면 그가 변형이라는 주제에 대해 그 동안 매우 심도 있게 연구해 왔다는 것을 알 수 있다. 테크놀로지, 미술, 철학을 공부한 학생으로서 작가는 데이비드 튜더와 백남준 같은 전위적인 혁신가들을 배출해낸 플럭서스 세대에 예술적 기반을 두고 있다. 비올라는 초창기 시절부터 테크놀로지를 이용하여 정신적, 심리적 의식의 흐름이라는 주제들을 탐구하면서 작가 고유의 색깔을 발전시켜 온 바 있다. 뿐만 아니라 비디오라는 현대적 예술언어를 통해 미술사적 주제를 연구하며 새로운 장르를 구축한 비올라는 현대미술 발전에 지대한 공헌을 하였다.

Contact: Communications Director Zoe Chun

+82-2-3210-9885, 82-10-9601-5411 / E-mail. zoe@kukjegallery.com

- 보도자료 내 모든 이미지들은 함께 첨부된 작품 및 저작권 정보를 **필히** 명기해주시길 부탁드립니다.
- 해당이미지는 홍보목적으로만 전시기간 내 사용되며 별도의 편집이 **불가**합니다. 양해 부탁드립니다.

KUKJE GALLERY

54 Samcheong-ro, Jongno-gu, Seoul, Korea 110-200 T+82 2 735 8449 F+82 2 733 4879 kukje@kukjegallery.com www.kukjegallery.com