

전소정

Jun Sojung

FONDATION
D'ENTREPRISE
HERMÈS

ATELIER
HERMÈS

제18회 에르메스 재단 미술상

The 18th Hermès Foundation Missulsang

새로운 상점

Au Magasin

de Nouveautés

2020

5.8-7.5

올해가 상반기도 채 지나지 않았지만 2020년의 손꼽히는 키워드 중 하나는 “뉴노멀(New Normal, 새로운 일상)”이 되지 않을까 생각합니다. 2008년 글로벌 금융위기 이후에 등장한 단어이지만, 코로나 사태를 맞은 인류가 이전에는 상상도 못했던 생활 패턴을 맞닥뜨리게 되면서 지금보다 이 단어를 절감했던 시대는 없었던 듯합니다. 아뜰리에 에르메스는 오랜 고심 끝에 에르메스 재단 미술상 전시를 오픈 행사 없이 예정대로 진행하여, 작가가 장기간 준비한 신작을 선보이고, 기약 없는 기다림에 지친 관객들에게는 예술로써 조금이라도 심신을 회복할 수 있도록 하려합니다.

이 특별한 시기에 전시를 열게 된 작가는 제18회 에르메스 재단 미술상 수상자인 전소정 작가입니다. 그동안 수상자에게 주어지는 4개월의 파리 레지던시 경험을 십분 살려, 서울, 파리, 도쿄를 오가며 촬영한 영상과 새로운 환경에서 다양한 배경을 가진 이들과 교류했던 경험을 바탕으로 한 출판물이 보여진다니 더없이 기대가 됩니다. 다시 한번 제18회 에르메스 재단 미술상 수상자인 전소정 작가에게 진심으로 축하를 전하며, 이번 수상 및 전시를 계기로 작가로서 한 층 더 성장할 수 있기를 바랍니다.

더불어, 이번 미술상을 위해 심사위원직을 흔쾌히 맡아 주신 강승완 전 국립현대미술관 학예연구실장님, 제7회 에르메스 재단 미술상 수상자이신 임민욱 작가님, 파리 레지던시 프로그램 참여 기간 동안 전소정 작가에게 조언을 아끼지 않으셨던 투-반 트란 (Thu-Van Tran) 작가님, 에르메스 재단의 전 디렉터셨던 까뜨린느 초키니스(Catherine Tsekenis)님께 감사드립니다. 미술상의 위상을 고려해 좋은 작가들을 추천해주신 류한승 국립현대미술관 학예연구사님, 박재용 독립큐레이터님, 윤원화 독립큐레이터님, 이채영 백남준 아트센터 학예팀장님, 장승연 전 아트 인 컬처 편집장님께도 감사의 인사를 드립니다. 마지막으로 에르메스 재단의 아닉 드 쇼낙(Annick de Chaunac) 디렉터님과 아뜰리에 에르메스의 안소연 아티스틱 디렉터님의 새출발을 축하드리고, 지난 5년간 아뜰리에 에르메스를 열심히 이끌어 주셨던 김윤경 선생님의 노고에도 이 지면을 빌어 깊은 감사의 말씀을 전하고 싶습니다.

—한승헌, 에르메스 코리아 사장

We are still in the first half of this year, but I believe that one of the outstanding keywords for 2020 is “New Normal.” The buzzword first appeared during the 2008 global financial crisis, but the phrase feels more relevant than ever before at this point in time of the crisis with the outbreak of COVID-19, bringing in unprecedented changes in the lifestyle of the mankind. After a long time thinking about it, Atelier Hermès is to present an exhibition for Hermès Foundation Missulsang without any opening event as scheduled, showcasing new long-prepared works of the artist, and artistically soothing the body and the mind of the audience being fed up in an endless tunnel.

It is going to be an exhibition of Jun Sojung held in this special period, who was selected as the winner of the 18th Hermès Foundation Missulsang. We have high expectations on the display of the videos she shot in Seoul, Paris and Tokyo by fully leveraging her four month-long Paris residency experience offered to winners, and publications generated out of her exchange with those with multiple backgrounds in new surroundings. Once again, I would like to congratulate Jun Sojung, the winner of the 18th Hermès Foundation Missulsang, wishing for her further growth as an artist through this show.

Moreover, I extend my heartfelt gratitude to those in the Recommending Committee for the art award: Kang Seungwan, former Chief Curator of National Museum of Modern and Contemporary Art; Lim Minouk, the 7th Hermès Foundation Missulsang winner; artist Thu-Van Tran who extend genuine advice to Jun Sojung during her engagement in the Paris residency program; and Catherine Tsekenis, former Director of the Fondation d'entreprise Hermès. My gratitude also goes to Ryu Hanseung, curator of National Museum of Modern and Contemporary Art, independent curators Park Jaeyong and Yoon Wonhwa, Lee Chaeyoung who is the Chief Curator of Nam June Paik Art Center, and Chang Seungyeon, former Editor-in-Chief of Art in Culture. Lastly, I would like to congratulate Director Annick de Chaunac of Fondation d'entreprise Hermès and Artistic Director Ahn Soyeon of Atelier Hermès for their fresh new start in their career path. I also would like to convey my deepest thanks to Kim Yunkyoung for spearheading the artistic endeavors at Atelier Hermès for the past five years.

—Han Sung Hun, Managing Director of Hermès Korea

사각의내부의사각의내부의사각의내부의사각 의내부의사각.

사각이난원운동의사각이난원운동 의 사각 이 난 원.

비누가통과하는혈관의비눗내를투시하는사람.

지구를모형으로만들어진지구의를모형으로만들어진지구

거세된양말.(그여인의이름은워어츠였다)

빈혈면포(緋絢),당신의얼굴빛깔도참새다리같습니다.

평행사변형대각선방향을추진하는막대한중량.

마루세이유의봄을해람(解纜)한코티의항수를맞이한동양의가을.

쾌청의공중에봉유(鵬遊)하는Z백호(伯號). 회충양약(蛔蟲良藥)이라고쓰여져있다.

옥상정원,원후(猿猴)를흉내내이고있는마드루아젤.

만곡된직선을직선으로질주하는낙체공식

시계문자판의X에내리워진두개의침수된황혼

도아-의내부의도아-의내부의조롱(鳥籠)의내부의카나리아의내부의감살문호(嵌殺門戶)의내부의인사.

식당의문간에방금도달한자웅(雌雄)과같은붕우(朋友)가헤여진다.

검은잉크가넘쳐나는각사탕이삼륜차에적하된다.

명함을짓밟는군용장화. 가구(街衢)를질구(疾驅)하 는 조(造) 화(花) 금(金) 련(蓮).

위에서내려오고밑에서올라가고위에서내려오고밑에서올라간사람은밑에서올라가지아니한위에서내려오지아니한밑에서올라가지아니

한위에서내려오지아니한사람.

저여자의하반은저남자의상반에흡사하다,(나는애련(哀憐)한해후(邂逅)에애련하는나)

사각이난케-스가걸기시작이다.(소름끼치는일이다)

라치에-타의근방에서승천하는곧빠이.

바깥은우중(雨中). 발광어류(發光魚類)의군집이동.

The square in the square in the square in the square in the square.

The square circle of the square circular motion of the square circular motion.

The person who sees through the smell of the soap of the blood vessels that the soap passes through.

The earth made in imitation of the globe made in imitation of the earth.

Castrated socks. (Her NAME was WORDS)

Anemia cells. YOUR EXPRESSION IS ALSO LIKE THE LEGS OF A SPARROW.

The enormous weight that drives itself toward the diagonal of the parallelogram.

The eastern autumn that welcomes the fragrance of COTY unmoored from spring in MARSEILLE.

Mr. Z's vehicle cruising the clear sky like a bird. It says Roundworm Medicine.

Rooftop garden. The young MADEMOISELLE imitating a monkey.

The formula for a falling body speeding straight through the curved straight line.

Two wet bits of dusk pressed as XII on the dial.

The GREETING from the fitted door from inside the CANARY in the birdcage in the DOOR inside the DOOR.

The male or female friends who arrive at the entrance to the cafeteria split apart.

A sugar cube with black INK spilled on it is carted atop a tricycle.

Military boots stepping on a business card. Fake nasturtium that runs through the town.

The people who went down from above and up from below and down from above and up from below are the people who did not go up from below nor down from above nor up from below nor down from above.

The bottom half of that woman is like the top half of that man. (I am one who mourns the chance meeting of sadness.)

A square case starts walking (THAT IS A STRANGE THING).

The GOODBYE that rises up near the RADIATOR.

Rain outside. Group migration of luminescent fish.

전소정의 작업은 매번 하나의 ‘세계’를 펼쳐 보인다는 느낌을 준다. 몇 분에서 몇 십 분간 지속되는 영상이 어떤 장면들 혹은 사건을 다루는데 그치지 않고 하나의 세계를 구성한다는 인상을 주는 까닭은 아마도 그것이 우리를 누군가의 삶으로 인도했기 때문일 것이다. 특별할 것 없는 등장 인물들이 보여주는 소박한 일상의 단면들은 결과적으로 그의 일생을 마주하는 듯한 어떤 몰입의 단계로 이끌곤 했는데, 이러한 전이가 가능한 것은 그들의 삶이 우리의 것과는 전혀 다른 시간의 흐름 속에 존재하기 때문이다. ‘동시대’라는 거대하고 추상적이며 의심할 바 없는 공동의 시간 속에서 누군가의 보폭을 의식하며 휩쓸려 살아가는 우리들과 달리, 그들은 자신들만의 고립된 시간을 살고 있기에 오히려 하나의 ‘세계’를 유지한다.

눈부신 햇살이 가득한 바닷가에서 낚시대를 드리운 노인의 모습은 세월을 낚는다고 할 만큼 느린 자연의 속도에 맞춰져 있고 (노인과 바다, 2009) 오랜 세월 사람들의 관심 밖에서도 묵묵히 자기 할 일을 해낸 사람들—김치공장 노동자(Something Red, 2010)나 기계자수사(어느 미싱사의 일일, 2012), 마지막 남은 극장 간판 화가(되찾은 시간, 2012), 외줄타기 광대(마지막 기쁨, 2012), 박제사(사신, 2014), 해녀(보물섬, 2014), 옹기 장인(불의 시, 2015) 등—은 반복과 숙련에 의해 아무도 알아주지 않는 자신의 생업을 예술의 경지로 승화시킨 사람들이다.

때로는 예기치 않은 삶의 굴레에 갇혀 우리와는 다른 시공간에 유배된 이들도 전소정의 눈길에 포착된다. 그들은 사연 많은 해외 이주 노동자이거나 (꿈의 이야기: 순이, 2008), 해외 입양아 (Interval Recess Pause, 2017), 난민 혹은 시각 장애인이며 (광인들의 배, 2016) 때로는 인종으로 구별되거나 배제된 사람들이다 (유령들, 2017).

이들의 삶이 그저 보잘것없는 폐허가 아니라 고유의 결을 지닌 의미 있는 터전으로서 거듭나는 것은 그들의 꿈과 기억 속에만 존재하는 의미 있는 순간들에 기꺼이 다가서려는 작가의 노력에 기인한다. 가능한 모든 매체와 감각을 동원해 누군가의 시공간 속으로 찾아 들어가는 노력은 완벽한 복원과 공유의 불가능함에도 불구하고 우리를 그들의 세계에 잠시나마 연결시킨다. 그들은 작가가 정성스럽게 연출한 무대에서 자신만의 연극의 주인공이 되곤 한다.

새로움과 변화로 가득 찬 우리 시대에 동시대의 움직임 밖으로 떠밀려 나간 사람들에게 시선을 주는 전소정의 예술행위는 ‘진보’

Jun Sojung’s oeuvre imbues a sense of unraveling a single ‘universe’ each time. The reason why her video running for several to a few dozens of minutes gives an impression that it configures a universe—without being confined to dealing with some scenes or incidences—would be because it has led us into a life of somebody. Facets of daily banalities shown by characters of nothing extraordinary used to immerse the audience as if to confront their life. Such transference is made possible because their life exists in a temporal flow which is nothing like ours. Unlike us that are being swirled in the ‘contemporariness’ by being consciousness of somebody’s stride in the middle of the common time slots that are huge, abstract and undoubtable, they maintain a single ‘universe’ because they live through their own solitary time.

The image of an old man fasting a fishing rod in the glittering sea under the sunlight is attuned to the slow speed of Mother Nature to the point of being described to catch the years (The Old Man and the Sea, 2009). Those that tacitly fulfill their given roles despite being out of spotlight for long—laborers in a kimchi factory (Something Red, 2010), a mechanical embroiderer (A Day of A Tailor, 2012), the last theater signboard painter of the kind (Time Regained, 2012), a clown doing tightrope walking (Last Pleasure, 2012), a taxidermist (Angel of Death, 2014), a haenyeo (a female diver who dives into the sea without any equipment to harvest seafood) (Treasure Island, 2014), and an earthenware artisan (The Poem of Fire, 2015)—are people that have sublimated their career out of the spotlight into a domain of art through repetition and skillfulness.

Sometimes, those that are exiled into a different tempo-spatiality from us by being trapped in unexpected restraints in life are on Jun’s radar. They are a foreign immigrant worker that has a lot to say about their life (Story of Dream: Suni, 2008), an overseas adoptee (Interval Recess Pause, 2017), a refugee or a blind (The Ship of Fools, 2016) or those that are distinguished or excluded due to the race (Specters, 2017).

That their life is sublimated as an exclusively meaningful shelter—instead of a shabby wasteland—is attributable to Jun’s endeavors to step closer to the meaningful moments that only exist in their dreams and memories. Efforts to step into somebody’s time and space by mobilizing all possible media and senses connect us to their world—albeit temporarily—although complete restoration and sharing are impossible. They become the main characters in their own play on the stage that is sophisticatedly set by the artist.

라는 멋진 이름의 전체적이고 폭력적인 흐름에 함께 떠밀려 가지 않겠다는 일종의 저항의 행위이다. 새로움의 발견에 대한 멈출 수 없는 호기심은 우리를 혁신과 더 나은 미래로 데려가는 듯하지만, 장밋빛 미래는 필연적으로 자본주의의 무대이며 더 이상 새롭지 않은 무수한 폐허와 배제된 이들의 목소리가 그 이면에 남기 때문이다. 미래로 등을 떠미는 폭풍에도 불구하고 과거의 폐허로 눈을 돌릴 수밖에 없는 ‘앙겔루스 노부스’의 시선을 우리가 예술가에게서 기대하는 이유이다.

잊혀진 영역에 대한 작가의 관심은 문학적 레퍼런스를 통해 보충되곤 했는데, 최근에는 한국 근대 아방가르드의 표상이었던 천재 시인 이상(1910-1937)의 초기 시 연구를 통해 식민지 시대에 모더니티와 아방가르드의 꿈이 자본주의 앞에서 와해되는 지점에 대해 더욱 깊이 사유하게 되었다. 특히 근대문화의 발상지라 할 파리에 체류하면서 다양한 국적의 이상 연구자들을 만나는 기회를 통해 시인을 중심으로 서로 다른 시공간의 축을 교차해 보며 어떤 반전의 단서와 현재로부터의 탈주로 가설의 가능성을 모색했다.

연구와 전시의 출발점은 이상의 시 AU MAGASIN DE NOUVEAUTES이다. 문인이자 건축가였던 김해경이 이상(李箱)이란 필명으로는 처음으로 발표한 건축무한육면각체(1932)라는 제하의 연작시 중 표제작이며 프랑스어를 제목으로 일본어, 고전 한자어, 중국어, 영어를 혼용해서 쓴 수수께끼 같은 시다. 새로운 상점으로 번역될 수 있는 22행의 전위적인 시에는 건축적 구조와 우주 물리학, 도형의 개념에 대한 지식과 상상력은 물론, 근대의 문화 식민주의에 대한 혐오와 소비 자본주의에 대한 날카로운 비판이 도사리고 있다.

시의 모티브이자 사유의 장소는 1930년 경성에 문을 연 미초코시 백화점으로 그 공간의 현란하고 복잡한 구조를 접한 시인은 사각형이 무한히 반복되는 ‘건축무한육면각체’²를 상상한다. 총 5개층으로 구성된 새로운 상점에는 사각형의 수많은 진열장들이 나열되고 사람들은 에스컬레이터/승강기를 타고 실 새없이 ‘위에서 내려오고 밑에서 올라가기’를 반복하며 무한 반복의 공간을 실현/체험한다. 그리고 그곳은 프랑스산 코티 향수의 향기가 가득하며 쇼핑을 즐기는 마드무아젤들이 근대건축의 로망인 옥상정원에서 여가를 즐기는 곳으로 표현된다.

그러나 시의 대부분은 새로움을 표방한 백화점이 실제로는 식민지적 발상의 상징이고 서구 근대의 모조품에 지나지 않음을 폭로하는데 할애된다. 백화점은 근대적 생산기술을 갖추지 못한 조선이 각성없이 소비하는 기형적인 장소일 뿐만 아니라 선진 일본의 문화가 이식되는 곳인데, 실제로는 그런 일본마저도

Jun’s act of art paying attention to those that are pushed out of the contemporary movement in today’s world replete with novelty and change is an act of resistance to show her will of not being swirled by the entire and violent flow in the fancy name of ‘progress.’ Unstoppable curiosity over discovery of novelty seems to take us to innovation and a better future, but a rosy future is inevitably the stage of capitalism behind which remain the voices of those that are excluded from the history as well as endless ruins that are no longer new. It is the reason why we expect the view of ‘Angelus Novus’¹ from artists despite the storm pushing us to the future.

Her interest in a forgotten domain has been supplemented by literary reference, but recently, she has further deeply contemplated over the point where modernity and avant-garde dreams disrupt before capitalism in the era of colonization through her research over early-day poetry of genius poet Yi Sang (1910-1937), the icon of the modern avant-gardism of Korea. By encountering multinational researchers of Yi Sang during her stay in Paris, the breeding ground of the modern culture, she searched for possibilities of hypothesis with Yi Sang in mind by escaping from the present through intersection of heterogeneous axes of time and space.

The starting point of her research and exhibition is Yi Sang’s poem AU MAGASIN DE NOUVEAUTES. It is a title piece among poetry series titled Architecture Infinite Hexahedron (1932) first released by literati and architect Kim Hae gyong in the penname of Yi Sang. It is also an enigmatic poem under the French title with combination of Japanese, classical Chinese characters, Chinese and English. The 22-line avant-garde poem translated as A New Store is full of knowledge and imagination over the concepts of physics and figures, and hatred towards cultural colonialism in the modern times and harsh criticism against consumptive capitalism.

The motif of the poem as a contemplative place is Mitsukoshi Department Store opened in Gyeongseong (the original name for Seoul) in 1930. Yi Sang conjured up ‘Architecture Infinite Hexahedron’² where squares are endlessly repeated as he encountered a flashy and complicated structure of the space. The new five-story store had numerous square-shaped showcases, and people realized a space of infinite repetition by repeatedly ‘going up and down’ on escalators/elevators. It is expressed as a recreational place in a rooftop garden—a modern architectural dream - for shopping-loving mademoiselles, which is filled up with the scent of a French Coty perfume.

Yet, most of the poetry is written to reveal that a department store representing novelty is a symbol of colonial ideas and is nothing more than an imitation of the Western modernity. A department store is not only an abnormal

서구를 우위에 두고 스스로를 문화번역자로서 ‘자기식민지화’한 것에 다름아니다. 프랑스에서 봄에 출발한 유행은 가을이 되어서야 동양에 도착하고 지구의 모형인 지구의나 옥상정원의 원후(원숭이)처럼 흉내나 내는 마드무아젤처럼, 경성 미초코시 백화점의 원본인 동경 니혼바시의 본점마저도 1850년대에 파리에 지어진 봉 마르셰 백화점의 모조품에 지나지 않는다.

당대 세계 최대의 비행선이었던 독일의 Z백호(Graf Zeppelin의 애칭)³에 대한 일본인들의 열광은 회충약에 이르기까지 각종 광고에 이용된 바, 시인은 인간을 자유롭게 하는 기술의 승리마저도 자본주의에 용해되고 마는 현상을 지적했다. 근대의 새로움의 매혹 뒤에 감추어진 폭력은 ‘군용장화’처럼 거리를 질주하며 과거의 소중한 작은 것들을 휩쓸어 버리고 마는데, 시인은 자신을 여러 겹의 문 속 조롱 안의 무력한 카나리아로 비유하면서 그 소름 끼치는 현실에 대해 다만 애련해하며 ‘곶빠이’ 작별인사를 고할 뿐, 할 수 있는 일이 아무 것도 없다고 토로한다.

시는 거의 1세기 가까운 시차에도 불구하고 공감과 상상의 매개체로서 사유를 유연하게 조직해 볼 수 있는 영감의 원천으로 작동한다. 아방가르드의 미학적 실험과 정치적 실천의 관계에 관심을 두는 전소정에게 불확정적이고 임시적이며 번역의 여지가 넓은 이상의 시 시계는 매우 흥미로운 모티브가 아닐 수 없다. 전시는 과거의 다큐멘터리와 영화의 클립들이 서울, 도쿄, 파리의 현재시점과 몽타주되는 영상을 비롯해서 사운드와 텍스트, 조각과 연구서 출판, 공간 구조물이 어우러지는 여러 층위로 전개되는데 각각의 작업은 서로가 연관관계를 가지고 맞물리면서도 비껴나고 그러면서도 연쇄적인 영향을 주고받는다. 작품 상호 간의 반복과 일종의 위배의 과정은 새로움의 강박으로부터 어떤 탈주로를 모색하는 작가의 목표에 매우 부합하는 방법론이라 할 것이다.

먼저 25분 길이의 영상 절망하고 탄생하라(2020)는 전시 전체의 중심 축으로서 시 AU MAGASIN DE NOUVEAUTES를 마치 프리즘을 통해 증폭시킨 것과 같은 확장된 영역을 구현한다. 새로운 상점에서 비롯된 사유의 시공간은 과거와 현재의 낮과 밤으로 확장되고 서울, 도쿄, 파리의 스카이라인과 지하철, 공원과 뒷골목으로 확대된다. 영상의 구조는 대략 “내가 결석한 나의 꿈에서”, “내가 결석한 너의 꿈에서”, “우리가 결석한 우리의 꿈에서”라는 단락으로 희미하게 구분되며 각각 현재와 과거, 어떤 미래를 상정한다. 다만 그것이 명확하지 않은 이유는 ‘결석’이라는 단어가 제시하듯, 상상으로 치환된 기억의 부재와 주체의 누락 때문일 것이다. 비선형적인 공간이동 못지않게 각각의 장면과 일치하지 않는 내레이션이나 그 내용 주제와도 어긋나는 한국어, 일본어, 프랑스어, 그리고 그 배경에서 긴장감을 고조시키는 하프와 가야금의 불협화음 등이 효과를 배가시킨다. 이러한

place to arouse Joseon (the former name of Korea) not equipped with modern production technologies to consume more but also a place to transplant the Japanese culture. Even Japan as its subject prioritizes the West, and points out a paradox of ‘self-colonialization’ as a cultural translator. A fad that starts in spring in France reaches the Eastern world in autumn, and even the main branch of Mitsukoshi Department Store in Tokyo—like a globe as a ball-shaped miniature of the earth and mademoiselles as mimicking monkeys in the rooftop garden—is just a copy of Bon Marché Department Store built in Paris in the 1850s.

Japanese’ craze over Germany’s renowned aircraft carrier Graf Zeppelin³ known as then largest of its kind was strong enough to be applied to various ads including that of an anthelmintic drug. The poet pinpointed a phenomenon where even the victory of a technology that frees up humans ends up being dissolved in capitalism. Violence hidden behind the charm of novelty in modern times strides on the street like ‘military boots’, sweeping away precious small stuffs of the past. The poet compares himself to a helpless canary in a multilayered cage of mockery, confessing that there is nothing he can do to the horrific reality, simply saying ‘Ggood Bye’ pitifully.

A poem is activated as the source of inspiration to revisit the contemporary times as a medium of empathy and imagination despite a time gap of almost one century. Jun seeks for a tempo-spatial shortcut to reach the era of the poet while looking back on his universe, and an exhibition with a combination of video & sound, text & sculpture and structures serves as a medium. Documentaries and movie clips of the past are montaged with fragmented images shot in Seoul, Tokyo and Paris at this point in time in the video & sound work. And then poet’s poetry and her video are overlapped to be reborn into the third and fourth contemplative patterns of works. Simultaneous and serial work of video and sculpture, and text and publication crisscrossing, yet flickering across is a series of attempts to seek for possibilities of opening up a runway from obsession with novelty through the artistic act of repetition and violation.

A 25 minute-long video titled Despair to be reborn(2020) as a center of the entire exhibition uses AU MAGASIN DE NOUVEAUTES as a prism to reflect the journey of an amplified light. Contemplative tempo-spatiality derived from the department store is expanded into the day and night of the past and the present, and also into skylines, subways, parks and back alleys in Seoul, Tokyo and Paris. The structure of the video is vaguely divided into such paragraphs as “In my dream where I was absent”, “In your dream where you were absent”, and “In our dream where we were absent.” Each of them brings in the present, past and some future. Yet, it’s not clear because—as the word

불일치와 우발적인 만남은 궁극적으로 이미지와 말 사이의 간극을 만들어 내고 그 간극은 기억을 다시 쓰려는 작가에게 소중한 가능성의 틈으로 다가온다.

영상이 시가 다루는 상업적인 공간과 연관이 있다는 점은 작품의 시작을 열면서 중간 중간을 끊어내는 광고를 통해 상기된다. “제품 정보”를 알리는 생경한 성우의 목소리는 인왕산 선바위(혹은 그것은 님은 바위)를 쇼핑 품목으로 제시하면서 정원 장식용품, 혹은 집열쇠 보관소로서의 새로운 용도를 홍보한다. 시에서 인류 과학기술의 결정체인 Z백호가 회중약 광고판으로 자본에 포섭되었던 것과 유사한 방식으로 영상은 민족의 영산마저도 정원 장식용품으로 사고 팔 수 있으리라는 자본주의의 가공할 미래를 우스꽝스럽게 예측한다. 그러나 동시에 ‘열쇠를 숨기는 보관소’에 대한 언급은 일종의 비밀 지령처럼 우리에게 전달된다. 작가는 이상의 또 다른 시구 “사람은 절망하라, 사람은 탄생하라, 사람은 탄생하라, 사람은 절망하라”⁴에서 작품의 타이틀을 차용하면서 절망이라는 각성을 통해 새로운 차원에서 다시 태어나기를 촉구한 시인의 메시지를 마음에 새긴다. 작가는 그 희망을 ‘밤의 아이’⁵에게서 찾는 듯하며, 결국 영상의 주인공인 이 존재는 도시의 등고선을 몸으로 부딪혀 넘어서는 파쿠르를 감행하면서 예측 가능한 미래를 부정하고 자신의 현존을 각인하고자 한다.

출판 프로젝트 ㄹ은 시의 주된 이미지인 반복하는 사각형에서 직접 유래하지만 한글의 자음 ‘미음’과 한자의 ㄱ(입 구), 네모난 스크린, 사방위 등의 기호를 포괄적으로 지시하면서 공간과 언어, 이미지의 문제를 다룬다. 작가의 제안으로 구성된 임시적인 출판모임으로 건축, 미술사, 수학, 영화, 음악, 언어 등 여러 분야의 전문가 11명이 참여하여 이상의 시와 시인의 활동기인 1930년대를 중심으로 과거와 현재, 아시아와 유럽을 탐구했다. 시의 특징인 다언어와 변칙적인 의미 사용, 빈번한 기호의 사용은 오히려 해석의 가능성을 무한히 넓힐 수 있었다. 참여자들은 각자의 모국어 및 각 분야의 특수언어—도면이나 스코어 등—로 비평적 연구에서부터 창의적인 픽션과 새로운 제안에 이르기까지 다양한 결과물을 제시한다. 파사주와 백화점, 세계박람회와 역사와 아방가르드 몽타주의 미학, 일제 식민지 시대 문학의 변칙적인 언어사용과 번역의 문제, 탈식민주의와 동아시아 아방가르드 시의 정치성을 비롯해서 초현실주의와 산책의 전략, 과학 기술의 도약과 반항, 근대의 이분법적 사고와 반원근법적 사유 등을 논의한다.

그 가운데 한 챕터로 전소정은 새로운 비평적 픽션의 형식을 빌어 텍스트 도해된 로봇(2020)을 발표한다. 이상의 시에 대한 해석이자 자신의 영상작업에 대한 해설서이기도 한 이 글에서 작가는 근대에 새롭게 구축된 코드 체계나 투시도적

‘absent’ suggests—of the absence of a memory substituted with imagination and omission of a subject. A narration that is out of sync with each scene—just like the nonlinear spatial movement—and usage of Korean, Japanese and French is out of context with the subjects along with cacophony of a harp and gayageum (a traditional Korean zither-like string instrument with 12 strings) heightening the tension. Such an incidental encounter with inconsistency causes a chasm between images and words, which in turn approaches Jun as a chasm of a precious possibility who is to re-write the memory.

That the video is involved with a commercial space of AU MAGASIN DE NOUVEAUTES is reminded through an advertisement that opens up the work, yet cutting out middle parts. The unfamiliar voice of a narrator informing on “product information” presents Seon-bawi, Inwang Mountain’s holy Immortal Meditation Rocks (or maybe some other similar looking rocks) as an item for sale. The voice also promotes new usages of the rocks as decorative gardening item or a storage space for one’s house keys. Just like how aircraft carrier Graf Zeppelin—as the amalgam of science and technology of the humankind—being appropriated as a capital on the signboard for an anthelemintic drug, the video jokingly predicts a formidable future of capitalism where even treasure-like mountains of the people of Korea could be traded as garden decorations. Yet, mentioning of a ‘storage place for hiding keys’ is conveyed as a secretive command. Jun recalls Yi Sang’s message to be awakened again in a new aspect through the arousal of despair by appropriating some phrases from the work of Yi Sang: “Be in despair people, Be reborn people, Be reborn people, Be in despair people.”⁴ The artist seems to find a hope in ‘Child of the Night’⁵ and this child does Parkour by traversing the contour lines of a city, denying a predictable future and seeking to inscribe his presence.

Her publication project ㄹ is directly derived from a repeated square as the key image in the poem, but it comprehensively indicates such signs as Korean Alphabet consonant ㄱ (mieum), Chinese character 口 (Ip Gu), a square screen and four dimensions to deal with the issues of space, language and image. An ad-hoc publication gathering was formed with her suggestion, engaging 11 specialists in various fields—architecture, art history, mathematics, film, music and language—and explored the past and the present, and Asia and Europe with a focus on the 1930s when Yi Sang was active along with his poetry. They have broadened up the possibilities of interpretation by using multi-languages and irregular meanings—features of a poem - and frequently utilizing signs. The participants suggested various outcome ranging from critical research to creative fiction and new ideation by using their own mother languages or special languages in each field—drawing and score, etc. Discussed were the following

시점으로부터 어긋나는 하나의 다이어그램을 제시하는데, 바로 ‘반원근법의 설계도’라 명명된 로봇의 해부도가 그것이다. 특기할 점은 일종의 풍경의 형태로 바라본 선행 작업들을 해설하기 위해 예상을 벗어나 사지와 기관을 가진 로봇의 해부도를 제시했다는 점이다. 고철 덩어리이자 고깃덩어리인 로봇은 ‘과거와 미래의 임시적 이종교합’으로서 초현실적인 괴물이라 할 수 있을텐데, 초현실적인 사유는 루이 아라공을 즐겨 읽는 작가에게는 현실에 균열을 꿈꿔 볼 수 있는 유효한 방법이 되곤 했다.

인왕산 선바위의 기이한 모습과 그 내부에 온갖 믿음을 다 포용하는 국사당은 ‘머리 혹은 덩어리’로 상징되고, 백화점 안을 이동하는 에스컬레이터나 파리 지하철의 움직임은 ‘몸통 혹은 가슴’이 된다. ‘눈 혹은 코’는 단일 시점을 거부하고, 뫼비우스 띠로 연결된 ‘귀 혹은 입’은 카오스의 무질서를 따르는 리토르넬로를 참조한다. 근대의 Z백화와 현대의 드론은 축지법과 워프를 실현한다는 점에서 ‘다리 혹은 발톱’에 비견되고 ‘팔 혹은 손’은 밤의 세계를 파악하는 촉각으로서 임시적 통로를 구축한다. 모순된 것들을 결합하고 시공간을 연결해 탈주로를 가설하는 것은 로봇의 재생산과 관련된 ‘생식기와 골반’이 할 일이며, 마지막으로 시간과 기억에 대한 인식을 재정 의하여 ‘하나를 다수화’하고 ‘고정된 것을 삭제’할 임무는 ‘심장 혹은 내장’에게 맡겨진다.⁶

전소정은 이번 전시에서 오랫동안 떠나 있던 조각 매체를 다시 시도함으로써 전시의 층위를 더욱 다양화하고 입체화 한다. 바위나 암석을 연상시키는 모종의 덩어리를 만들어 조각의 원초적인 형태를 탐구한 것이다. 페트병과 지구본, 빨대, 일회용 컵 등 페플라스틱과 판재 플라스틱을 녹여 제작한 이들은 용해된 소비자본이자 허물어진 도시의 풍경으로 제시되는데, 이는 거드랑이에서 자라나는 날개를 꿈꾸며 정오의 사이렌이 울릴 때 모든 것이 끊어 녹아 내리는 도시를 상상했던 시인의 세계를 연상시키기도 한다. 조각은 폐품의 내부에 지구위의 파편이나 도로를 연상시키는 녹은 빨대, 그리고 생활의 여러 잔해를 내포하기 때문에 현대의 삶과 가치 체계가 다 무너져 내린 세상의 종말 이후를 상상하게 한다. 그러나 파괴 이후 원초성의 순수함과 투명성에 다가간 결과물은 마치 공간을 한쪽 끝에서부터 반대편 끝으로, 시간을 과거로부터 미래로 연결한 듯한 경이로운 차원으로 이동한다. 작가는 현대의 도시풍경으로부터 유래한 이 기이한 덩어리에 얼굴, 심장, 무릎, 골반, 눈 등의 Organ을 부여함으로써 새로운 신체와 탄생의 가능성을 제안한다.

그런데 절망 이후 이 탄생의 기약은 과연 실현될 수 있을까. 현대 서울의 중심이면서도 여전히 비합리적이고 전근대적인 믿음의 소굴인 인왕산 선바위엔 과연 근대이후 역사의 흐름을 뒤집을 만한 유효한 열쇠가 숨겨져 있을까. 전소정은 축소된 인왕산을 닮은 스토리지(2020)를 귀한 은으로 만들고 그 아래

topics: the history of Passage, department stores, and the World’s Fair, aesthetics of avant-garde montage, irregular language usage and translation of literature during the Japanese colonial rule, political features of post-colonial and East Asian avant-garde poetry, surrealism and strategies of strolling, leaps and resistance of science and technology, dichotomy in the modern times and reasoning of reverse perspectives.

In a chapter among them all, Jun released Diagrammed Robot (2020) in a new format of a critical fiction. It is an interpretation of Yi Sang’s poetry and a handbook on her own video works where she suggests a method deviating from a newly established code system or a perspective view: an anatomical map of a robot in the name of a ‘drawing in a reverse perspective.’ While her prior works were dominated by a perspective view in the form of a scenery, this time, she reversed it to suggest an anatomical map of a robot with limbs and organs. The robot as a scrap metal and chunk of meat is a surrealistic monster as a result of ‘ad-hoc cross-breeding of the past and the future.’ And surrealistic reasoning is the artist’s authority to make a crack in the reality.

The first part of the video embodies a peculiar image of Seon-bawi rocks in Inwang Mountain and Guksadang Shrine as a religious furnace that embraces all sorts of beliefs within. It is considered as a ‘head or a mass.’ The movement of escalators in a department store or in a subway in Paris is revealed as the ‘torso or chest.’ The ‘eyes or nose’ would reject a single view, and the ‘ears or mouth’ connected in Mobius strip is based on the reference of Ritronello which follows the disorder in chaos. Graf Zeppelin in modern times and drones in the contemporary period are compared to the ‘legs or toenails’ realizing the magic art of shortening distances and warp, while ‘arms or hands’ establish a temporary pathway as a tactile sense of identifying the world of night. Hypothesizing a runway by combining the ironical and connecting time and space is what the ‘genitals or pelvis’ related to the reproduction of robots is to do. Lastly, the duty of redefining the perception of time and memories to ‘multiply a single one’ and ‘delete what is fixed’ is imposed on the ‘heart or viscera.’⁶

Jun reintroduced the medium of sculpture, which she has not used for long, to this exhibition, further diversifying and giving a volume to the layers within. She explored the primate form of sculpture as a chuck being reminiscent of stones or rocks. These were made out of melted plastics—PET bottles, globes, straws and disposable cups—and plastic sheets. They are suggested as dissolved consumptive capital and scenes of a destroyed city, reflecting Yi Sang’s dream world: he imagined a city where everything would boil and melt down when sirens ring at noon, dreaming of wings to grow under armpits. Visualized is a world that has been converted into the world of pure and

AU MAGASIN DE NOUVEAUTES가 각인된 수상한 열쇠 하나를 감춰둔다. 은은 서양 근대화를 가능하게 했던 동에서 건너간 자본이기에 역사의 아이러니의 증거이기도 하다. 열쇠의 작동 여부는 확인할 바 없는 가운데, 작은 인왕산은 임시가설물과 새로운 상점 중 어느 하나를 닮은 듯한 전시장 진열대 안에서 진귀한 상품으로 '위장'한 채 모종의 역할을 수행하고 있다.

transparent chunks after the existing values and systems break down by embodying the lines reminding of globe fragments or roads and remains of daily living. It could also be a pathway connecting the time from the past to the future—from one end to the opposite end in space. Moreover, this primitive chunk derived from a scenery—interestingly enough—is reorganized into Organ of heart, knees, hips and eyes, moving forward as a dynamis of new birth while forming a fragmented body.

Yet, would the sign of this birth be realized? Would there be a valid key hidden in Seonbawi rocks in Inwang Mountain—the center of modern Seoul, yet the epicenter of irrational and premodern beliefs—to reverse the historical flow after the modern period? Jun made Storage (2020) resembling a miniaturized Inwang Mountain with precious silver, under which she hid a suspicious key inscribed with AU MAGASIN DE NOUVEAUTES. Silver is a capital that flew in from the Orient enabling the modernization in the West, thus is an ironical historic evidence. While the operability of the key is unidentifiable, the small mountain plays a role being 'disguised' as a precious product on the shelf in a showroom resembling either a temporary scaffold or a new store.

1 파울 클레의 판화 새로운 천사 (Angelus Novus, 1920)를 소장했던 벤야민은 이를 '역사의 천사'로 명명하며 진보의 폭풍이 야기하는 역사의 현장을 진단했다.
2 건축에 사용되는 공간 도식의 명칭이다. 프랑스어로 'tessère'라 부르는 이 도식은 네덜란드의 화가이자 건축가였던 테오 반 두즈버그가 1925년에 제안한 것으로 공간의 내부와 외부는 직사각형 모형을 의해 결정되고 이 모형은 전 방향으로 무한히 확장 가능하다는 이론이다. 데 스틸 운동을 함께 했던 몬드리안의 그림에서도 유사한 아이디어를 발견할 수 있다.
3 1929년 8월 세계일주에 나선 LZ 127호는 독일을 출발하여 동유럽과 러시아를 거쳐 태평양을 건너기 전, 중간 기착지로 일본 도쿄에 도착했다. 6600마일을 102시간에 주행하여 예상보다 22시간을 앞당긴 기록을 달성했다. 서양의 과학 기술에 일본인들은 크게 충격 받고 압도되었으며 동서양의 좁혀진 거리에 환호했다고 한다.

4 이상의 연작시 삼차각설계도(1931) 중 선에 대한 각서 2의 마지막 시행
5 "위상 기하학자들은 밤의 아이들이다. 대수학자들은 절대적 명확성을 가지고 엄격함의 칼을 다룬다." 절대적인 명확성을 기반으로 근대 기술발전의 근간이 된 대수학 대신, 시공간 연속체나 심지어 유기체와의 연결을 상상한 위상 기하학자들에게 미래의 희망을 둔 프랑스의 수학자이자 철학자 르네 톰의 언급이다. 엠마누엘 페랑, "밤의 아이", 르, organpress, 2020, p.99
6 전소정, "도해된 로봇", 르, organpress, 2020, pp.128-139

1 Walter Benjamin that owned Paul Klee's printmaking work of Angelus Novus (1920) called it the 'angel of history,' diagnosing the historical scene driven by a storm of progressiveness.
2 It is the name of a spatial diagram used in architecture. The diagram called 'tessère' in French was first suggested by Dutch artist and architect Theo van Doesburg in 1925. It is a theory where the internal and external parts in a space are determined by the shape of a square, and the shape is infinitely expandable in all dimensions. A similar idea is found in paintings of Mondrian engaged in De Still movement. Kim Jiwoo, Lee Soojong, 'Intellectuals who diagnoses modern society including himself', Journal of the Korean Poetics Studies, no.57, p.174
3 LZ No.127 sailing out for a world travel in August 1929 departed from Germany, and arrived at Tokyo, Japan as a stopover site before crossing the Pacific Ocean after travelling the Eastern Europe and Russia. It achieved a travel time which was 22 hours faster than expected by finishing off the sail in 102 hours for 6,600 miles. It is said that the Japanese were utterly shocked and overwhelmed by the dominant science and technology of the West, and acclaimed for a narrower geographical gap between the East and the West.

4 Last line in Notes to the Lines 2 in Yi Sang's poem series The Third Angle Design (1931)
5 "Topologists are children of night. Algebraists deal with the knife of strictness with absolute clarity." It is a comment of French mathematician and philosopher René Frédéric Thom (1923-2002) pinning hopes on topologists that imagined connection of tempo-spatial continuums and organisms, instead of algebra as the basis of modern technological development through absolute clarity. Emmanuel Ferrand, "Child of the Night", 르, organpress, 2020, p.284
6 Sojung Jun, "Diagrammed Robot", 르, organpress, 2020, pp.305-315

아틀리에 에르메스 전시 전경
Installation view at Atelier Hermès

아틀리에 에르메스 전시 전경
Installation view at Atelier Hermès

출판물 M 설치 전경
Installation view of publication M

절망하고 탄생하라 스틸 사진
Still images of Despair to be reborn

절망하고 탄생하라 설치 전경
Installation view of Despair to be reborn

Organ_눈
Organ_Eye

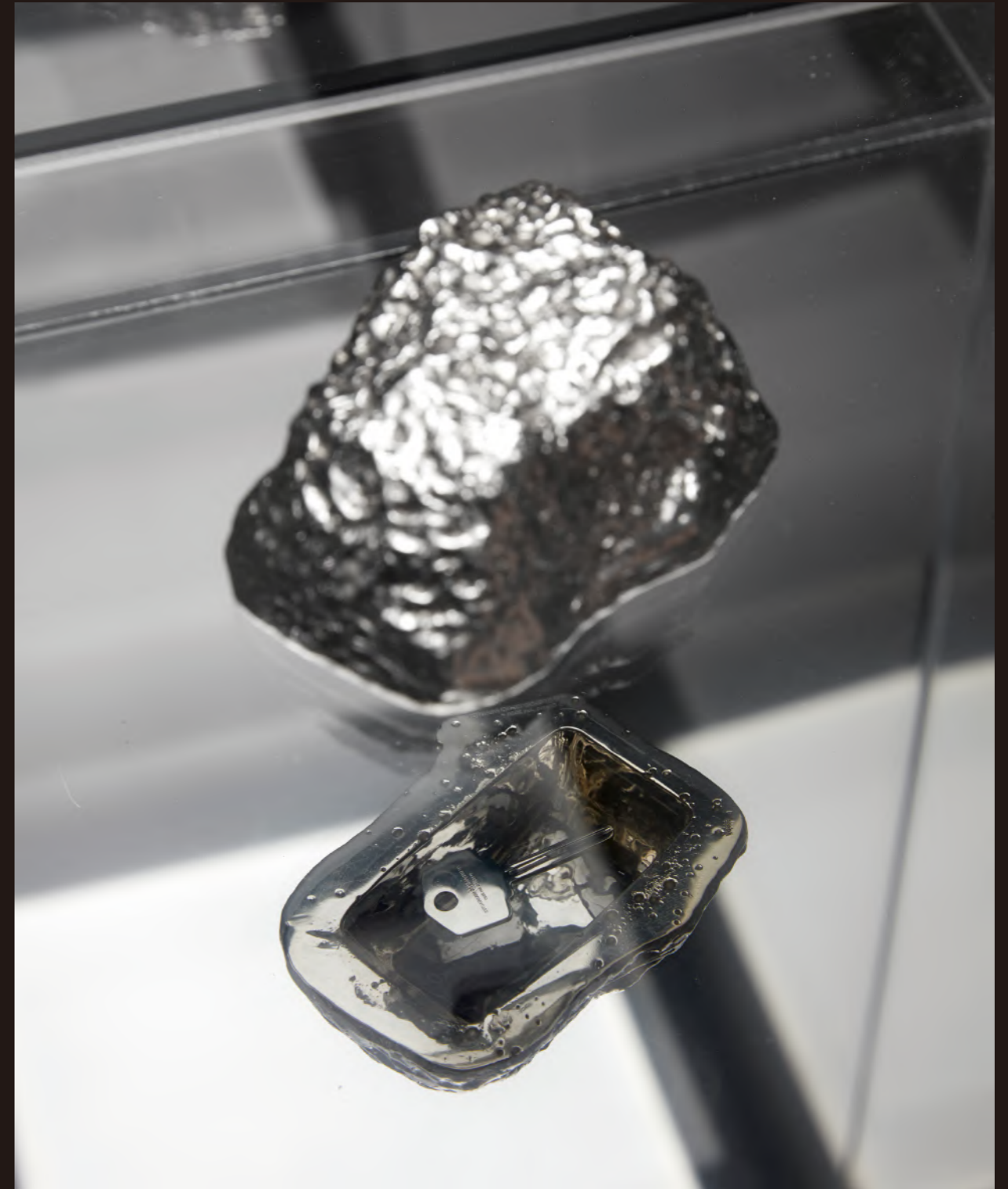
Organ_얼굴
Organ_Face

Organ_심장
Organ_Heart

Organ_무릎
Organ_Knee

← 스토리지
Storage

↑ 스토리지 부분
Detail of Storage

Organ_골반
Organ_Pelvis

안소연 시 [AU MAGASIN DE NOUVEAUTES](#)는 건축가이자 수학자 그리고 당대의 모던 보이였던 시인 이상이 1930년대의 급변하는 경성의 모습을 비평한 시입니다. 이 한편의 시에는 근대의 진보주의가 어떤 파급력을 지녔는지, 그리고 식민지에서 어떻게 변질되었는지를 간파한 시인의 역사 의식이 투영되어 있어요. 우선 전소정 작가와 시인 이상의 조우에 대해 이야기를 시작하고 싶습니다. 근대를 바라보는 시선, 시공간을 접고 펼치는 자유로운 사고체계, 그리고 외국 신문물을 불편한 마음으로 볼 수밖에 없었던 식민지인의 입장과 해외 레지던시에서 체험했던 이방인 경험 등, 여러 지점에서 시인과 만나는 교차점이 있었을 것 같습니다. 이번 작업 이전부터 이상 시인에 대한 선행 연구가 있었는지 궁금합니다.

전소정 한동안 아방가르드가 가졌던 미적 실험과 정치적 실천 사이 이행의 지도에 관심을 가지고 있었어요. 이를테면 초현실주의자인 루이 아라공이 [파리의 농부](#)(1926)에서 당시 과거의 유물이 되어버린 오페라 파사주의 이미지들을 콜라주하며 19세기 근대 자본주의나 대도시의 현재적 의미를 비판적으로 성찰하는 태도나, 68혁명을 계기로 아방가르드의 역사를 반성적으로 재구성하며 보다 급진적인 일상의 혁명을 꿈꾸었던 상황주의 인터내셔널의 우회(détournement)와 표류(dérive)의 전략 따위를 말이지요. 이전 작업([광인들의 배](#){2016}, [Interval. Recess. Pause.](#){2017}와 같은)에서 일부 그러한 태도와 전략의 가능성을 실험해 보기도 했어요.

관심은 한국의 아방가르드사로 이어졌는데, 차학경이나 이상의 작품에 대한 관심 역시 같은 맥락에서 볼 수 있을 것 같아요. 차학경의 소설 [덕테가](#) 디아스포라와 젠더, 언어의 문제를 다루는 다장르적이고 다매체적인 비평적 탐사를 담아낸다면, 이상의 시 [AU MAGASIN DE NOUVEAUTES](#)는 식민 자본주의와 근대화 앞에 선 예술가의 언어적 실천과 실험을 엿볼 수 있게 하지요. 이상의 일본어로 쓰여진 초기 시를 한국의 아방가르드사 맥락에서 읽어낼 수 있는가는 여전히 많은 논란이 있지만 이번 작업은 현실 묘사나 미적 실험, 내용과 형식이라는 이분법적인 구분을 넘어서 사유를 유연하게 조직하게 하는 장치로서 그의 시를 참조하고 있어요.

문학에서는 이미 많은 연구가 그의 작품에 이루어졌는데, 작가의 비밀스러운 삶이나 수수께끼같은 글쓰기를 바탕으로 서로 거의 동의하지 않는 여러 관점의 논문들을 접하면서 어느 순간에는 아주 깊은 늪으로 빠져드는 것 같은 인상을 받았어요. 그가

Ahn Soyeon Poem [AU MAGASIN DE NOUVEAUTES](#) is a piece of work written by Yi Sang—an architect, mathematician, and the then ‘modern boy’ - that criticized the rapidly changing facets of Gyeongseong in the 30s. This piece of poem projects Yi’s historical mindset who knew how impactful progressivism of the modern times was, and how it was distorted under the colonial rule. I would like to first start discussing your encounter with poet Yi Sang. You must have shared a lot in common with him as you have experienced an overseas residency program as an expat: how he viewed the modern times, his free-spirited thoughts in folding and unfolding tempo-spatiality and his stance as one of the colonized to view new foreign civilizations with discomfort. Have you conducted any precedent research on the poet prior to this work?

Jun Sojung I was into the map of action taking between avant-garde aesthetic experimentation and political practices for a while: for instance, how surrealist Louis Aragon collaged Opera Passage images—the then relics—in [Le Paysan de Paris](#) (1926), and critically contemplated on the current meanings of the 19th century modern capitalism or large cities; and strategies of détournement and dérive of International Situationniste which dreamed of a more radical revolution in daily life by retrospectively reconfiguring the avant-garde history triggered by the 68 movement. In my prior works ([The Ship of Fools](#) {2016} and [Interval. Recess. Pause.](#) {2017}, etc.), I also experiment with possibilities of such an attitude and strategy.

My interest naturally flew into the avant-garde history of Korea—possibly likewise for works of Theresa Hak Kyung Cha and Yi Sang. While Cha’s novel [Dictee](#) embodies a critical exploration of multi-genre and multi-media dealing with diaspora, gender and language, Yi Sang’s [AU MAGASIN DE NOUVEAUTES](#) hints at the artist’s linguistic action and experiments facing colonial capitalism and modernization. It is hugely controversial if Yi Sang’s poetry of early days in Japanese could be interpreted in the avant-garde historical context of Korea. However, for this work, I used his poetry as reference as an instrument to flexibly form one’s reasoning beyond the dichotomic division of realistic description vs. aesthetic experiment, and content vs. form.

There have been numerous researches on his works. Having encountered papers of starkly different perspectives on his enigmatic writing as well as his secretive life, I got the impression that I was falling deeply into a swamp. Just like various titles of his—poet, painter, architect and designer—he was dubbed as a modernistic artist,

시인이자 화가, 건축가, 디자이너로 살며 사용했던 다양한 이름처럼 그는 모더니즘 작가로도, 포스트모더니즘 작가로도 혹은 오늘날의 가상 현실에 대한 상상력을 이미 예견한 작가로도 불리었는데 이러한 이상의 작업과 작가가 위치한 ‘불확정적인 영역’, 임시적이고 유동적인 ‘번역적 공간’ 이아말로 이번 작업이 향하는 곳이라고 느꼈어요.

몇 년 전 제작한 텔레포트는폐쇄회로를살해하였는가(2018)에서는 이상의 시어 ‘직선은원을살해하였는가’를 전용하여 원과 직선으로 비유되는 근대와 (모조) 근대를 가로지르는(살해하는) 사유들을 텔레포트와 폐쇄회로라는 미디어 환경 안에 가설한 자전적인 이야기들로 전환해보기도 했지요.

시인은 대중적으로 소설 날개나 오감도 같은 시로 잘 알려져 있습니다. 난해하기로 유명한 건축무한육면각체의 첫번째 시 새로운 상점에 주목하게 된 계기는 무엇이었는지요?

파리에 체류하던 작년 여름 기상이변으로 기록적인 폭염이 계속되었어요. 평소 같으면 에어컨도 필요 없는 초가를 날씨 정도 일 텐데 그래서 모두들 무방비 상태였죠. 가속화되는 자본주의를 탓하는 사람들과 붕괴되는 환경 앞에 속수무책인 사람들 사이로 옥상 정원을 가꾸고, 벌을 키우고, 도시를 거니는 사람들이 눈에 들어왔어요. 아주 작은 실천들이 모순으로 가득한 현실에 마치 균열을 낼 수 있다고 믿는 것처럼 말이지요. 여기서 100년전 파리의 아라공과 50년 전의 기 드보르를 떠올리는 건 어려운 일이 아니었어요. 그라프 체펠린의 궤적과 욕망은 어떤 면에서 여전히 반복되고 있지요.

건축무한육면각체의 첫 번째 시 AU MAGASIN DE NOUVEAUTES는 1930년대 당시 서울에 새롭게 지어진 미츠코시 백화점을 배경으로 하고 있다고 알려져 있지만, 이상이 무엇을 의도했는지는 정확히 알 수 없어요. 건축 기관지 조선과 건축에 기고한 이 시가 일본어로 쓰여졌으며, 프랑스어 제목을 가지고 있고, 독일에서 출발해 일본에 도착한 그라프 체펠린을 모티브로 한 제약회사 광고를 콜라주 하거나, 산책의 전략을 취하고 있으며, 실증주의적 사고에 도전했던 상대성 이론에 대한 사유가 엿보인다고 추측할 뿐이죠. 하지만 이 모든 파편들이 그간 조직된 진보라는 허구의 역사를 사유하는데 일종의 단서를 제공할 수도 있지 않을까 하는 생각이 들었어요. 100년 남짓한 시차를 가지는 이 시가 여전히 유효하다면, 하나의 장치가 되어, 모더니티의 이상이나 아방가르드가 꿈꿔온 것들이 자본주의 앞에 무너진 지금 예술의 의미를 새롭게 발견하게 하거나, 반전의 단서를 줄 수 있지 않을까 하며 말이지요.

post-modernistic artist or an artist that predicted imagination over today’s virtual reality. My work this time—I feel—is directed to a story of ‘indeterminate domains’ and temporary and fluid ‘translational spaces’ where Yi Sang and his works posit themselves.

In Did a teleport murder the closed circuit (2018), I created several years ago, I appropriated a poetic phrase of his ‘Did Line Murder the Circle?’ I converted the modernity compared to circles and straight lines, and the thoughts criss-crossing (murdering) the (imitative) modernity into autobiographic stories in the media environment of teleports and closed circuits.

Yi Sang is known for a renowned novel ‘The Wings (Nalgae)’ and a poem like ‘Ogamdo (Crow’s-Eye View).’ What drove your attention to the first poem titled AU MAGASIN DE NOUVEAUTES in Architecture Infinite Hexahedron known to be a piece extremely difficult to understand?

Last summer when I stayed in Paris, the phenomenal summer heat continued on due to climatic abnormalities. It would otherwise as cool as early autumn even not needing an air conditioner, so everyone there was totally hit hard in an unguarded state. What caught my attention were those that blamed the accelerating capitalism, those that felt helpless in the disrupting environment, and those in between: people that did their rooftop gardening, grew bees and strolled around a city—a message where trivial actions could cause cracks in the ironical reality. Not surprisingly, I thought of Aragon in Paris of 100 years ago and Guy Debord of 50 years ago. The trajectory and desire of Graf Zeppelin repeat themselves still.

The first poem titled AU MAGASIN DE NOUVEAUTES in Architecture Infinite Hexahedron is known to be set against Mitsukoshi Department Store newly built in Seoul in the 30s, but Yi Sang’s clear intent is vague with mere guesses: it was written in Japanese covered in Chosen to Kenchiku (Korea and Architecture Magazine), an architectural magazine; its title was in French; it collaged an pharmaceutical company’s ad on the motif of Graf Zeppelin departing from Germany to arrive at Japan; it has a strategy of strolling; and it hints at reasoning on the theory of relativity that challenged empiricism. Yet, I thought all these fragments of guessing could provide a clue to reason over the fictitious history of organized progressiveness. If this poem written 100 years ago is still valid, it could enable a new discovery of art of today where ideals of modernity and dreams of avant-garde falling prey to capitalism, and offer a clue for a twist.

시의 제목이 불어로 쓰인 것도 예사롭지 않을 뿐더러 이 시에 관심을 가진 해외 연구자들이 많다는 것이 놀랍습니다. 그들과는 어떻게 만나 교류를 하게 되었는지요?

이상이 프랑스어에 얼마나 능했는지는 알 수 없지만, 꽤 여러 편의 시에서 프랑스어를 사용하고 있어요. 시의 제목 ‘AU MAGASIN DE NOUVEAUTES’는 프랑스 혁명 이후 파리에 생겨난 새로운 유통 중심의 상점 magasin de nouveautés를 참조하고 있다고 짐작해 볼 수 있지요. 언어 뿐만 아니라 과학이나 수학, 영화에 이르는 전 세계에서 벌어지는 동시대적 현상과 문화들을 실시간으로 접하고 있지 않았나 생각이 드는데 특히AU MAGASIN DE NOUVEAUTES에 주목했던 건 이 시가 당시의 풍경에 대한 비판적 묘사 뿐만 아니라 동서간 문화적 교류나, 물리학이나 기하학의 참조, 시네포엠적 글쓰기, 초현실주의 전략 등 다면체의 구조를 가지고 있어 아주 넓고 유연한 사유의 장소를 마련해 주기 때문이었어요.

이 시를 중심에 두고 몇 가지 범주를 만들어 연계를 가지는 연구자들을 리서치 했어요. 이상의 시를 두고 대화할 수 있는 국내외 연구자와 창작자를 만난건 운이 좋았죠. 이를테면 대만 기획자의 전시를 통해 텔레포트는폐쇄회로를살해하였는가(2018)가 소개되면서 동아시아 시의 아방가르드성을 연구하는 인카 앙을 소개받을 수 있었어요. 몇몇 창작자나 연구자를 제외하고는 이번 프로젝트를 통해 이 시를 처음 접한 이들이 다수였는데 기존에 연구하던 각자의 분야를 바탕으로 제가 가진 질문에 답을 주고받으며 이야기를 전개해 갔어요. 이후 출판물 그를 기획하면서 참여자를 확정해 프로젝트를 제안했구요. 파리와 일본, 서울에서 연구자를 리서치하는데 기획자 현소영, 현대역사가 실방 빠띠유, 수학자 박병도, 작가 미쿠 사토의 도움이 컸어요.

“사각의내부의사각의내부의사각의내부의사각 의내부의사각”으로 시작되는 시의 다층적 구조에 비견될 만큼 이번 전시의 구성도 영상, 텍스트, 조각, 출판, 전시디자인 등 개별 작업들이 서로 연관관계를 가지며 병렬, 상호 보완, 확장을 시도하고 있습니다. 전시 구성에 대해 소개해 주세요.

전시는 25분 길이의 영상 절망하고 탄생하라를 중심으로 펼쳐져 있어요. 일종의 미로나 파사주, 탈주로나 상점과 같은 변칙적인 구조물 사이사이에는 조각 Organ과 스토리지, 출판물 그이 놓여 있습니다. 영상을 보고 듣거나 글을 읽고 조각 사이를 거니는 과정에서 각 작업들이 가지는 긴밀한 연계를 읽어낼 수도 있습니다. 하지만 퍼즐을 한 판에 맞추려고 할수록 그것은 불가능한 일이 될 수 있습니다. 작업들은 개별적으로 감상이 가능하고 또 서로를 보충하거나 초과하기도 합니다.

It is amazing that there are many researchers taking an interest in this poem, while it is uncommon to see a French title for it. How did you come to keep in touch with them, and what kind of networking is it?

I am not sure how fluent Yi Sang was in French, but he used French for many of his poems. We can only guess that for the title ‘AU MAGASIN DE NOUVEAUTES,’ he must have referred to ‘magasin de nouveautés’ as a new retail center. He must have been exposed to contemporary phenomena and cultures in real time which took place all around the world including science, mathematics and films let alone the language. I paid a particular attention to AU MAGASIN DE NOUVEAUTES because it had a multi-dimensional structure including East-West cultural exchanges, reference of physics and geometry, ciné-poème-style writing and surrealistic strategy as well as critical description of sceneries back then, thereby offering a broad and flexible place of reasoning.

I did some research on related researchers by creating some categories with this poem at the center. It was fortunate for me to meet researchers and creators at home and abroad whom I could discuss with on Yi Sang’s poetry. For instance, as Did a teleport murder the closed circuit(2018) was presented in an exhibition of a Taiwanese curator, I could be introduced to Enkaryon Ang who researches avant-garde characteristics in East Asian poetry. Many of them encountered this poem through this project for the first time except for some creators or researchers. We exchanged questions and answers based on each of our research fields. I proposed a project by confirming on participants as I curated a publication titled <그>. I researched a pool of researchers in Paris, Japan and Seoul, and so helpful were curator Soyoung Hyun, historian Sylvain Pattieu, mathematician Byungdo Park and writer Miku Sato.

The composition of the exhibition has correlations of individuals works—video, text, text and publication, etc.—being comparable to the multidimensional structure of the poem that starts with “The square in the square in the square in the square in the square,” attempting for parallelism, mutual complementariness and expansion. Please explain the composition of your exhibition.

The exhibition is centered around a 25 minute-long video Despair to be reborn. Placed are sculptures Organ and Storage, and a publication work of 그 between anomalous structures such as a maze, a passage, a runway and a store. In the course of seeing or listening to a video, reading a text and walking along the sculptures, one can interpret a close alignment between each work. Yet, it would be impossible to put all the puzzle pieces on a single board. Works can be individually appreciated, either complementing or exceeding one another.

전시의 메인 작업이라 할 수 있는 **절망하고 탄생하라**는 시의 맥락을 완전히 새롭게 펼쳐 낸 영상입니다. 그럼에도 불구하고 중간 광고처럼 몇 차례 “제품 정보”의 대상으로 인왕산 선바위가 등장하는데, 이는 1930년대 경성의 미츠코시 백화점의 소비 자본주의를 풍자했던 시에 직접 연결되면서도 예리한 반전을 담고 있습니다.

작품에는 세 번의 광고 이미지가 등장해요. 이 이미지는 선바위, 인왕산, 인왕산에서 바라본 풍경 순으로 이동하고 있지요. 마치 인왕제색도에서 신체의 이동을 통해 다시점을 획득했던 진경의 기록법과 유사하게 동일한 인왕산을 위치 이동하여 세 번 담아내고 있는 이 풍경선 위로 위장막 역할을 하는 모조 돌과 건설 현장의 발파 업체의 문구들이 콜라주 되어 이미지와 말 사이에 간극을 만들어내고 있어요. ‘일상의 풍경, 심지어 엽서에 실린 아름다운 풍경까지도 본질적으로 자본주의 사회의 권력 구조와 연관되어 있다’고 믿는 풍경론의 사유와 같이 거리를 두고 바라보는 인왕산의 풍경에는 비합리적이고 전근대적인 상징성과 폭발과 해체의 에너지가 어지럽게 중첩되어 근대가 잃어버린 어떤 부재를 향하고 있어요.

영상은 “내가 결석한 나의 꿈에서”, “네가 결석한 너의 꿈에서”, “우리가 결석한 우리의 꿈에서” 등의 단락으로 나뉘다고 볼 수 있습니다. ‘결석’이란 부재의 단어를 통해서 경험하지 못한 시간을 이동하는 듯 합니다.

경험하지 못한 시간이라는 측면에서 먼 과거나 미래는 허구나 꿈과 같지요. 하지만 연속성 안에서 근대는 단지 지난 역사의 파편이 아니라 현재를 바라보기 위한 스펙트럼이 되어주기도 하는 듯합니다. 시점을 다변화하거나, 단면을 잘라 다른 면에 이어 붙여보거나, 시간 축을 이리저리 옮겨보는 유연함을 갖지 않는 이상 무용한 스펙트럼이 되겠지만요. 또한, 결석이라는 단어는 주체적이지 못했으나 마주할 수 밖에 없었던 돌연적이고, 우연적이며, 숙명적이었던 시간을 통과합니다.

시간의 비선형적인 교차처럼 공간도 서울, 파리, 도쿄로 종종 무진합니다. 영상에 등장하는 로케이션 지점들이 궁금합니다.

서울에서는 종로를 주 배경으로 하고 있어요. 인왕산이 바라보이는 통인동 일대는 이상이 나고 자란 공간이기도 하고, 또 제가 사는 동네와 멀지 않아요. 집에서 내다보이는 아파트 재개발 현장, 이상이 건축기사로 일했던 조선총독부 건물에 있었던 광화문, 이제는 곧 사라질 을지로의 공구 상점 거리와 동대문과 남산타워, DDP가 한눈에 내려다보이는 창신동이 파리, 도쿄의 풍경들과 넓은 시차 안에 뒤섞혀 있습니다.

The main piece of the exhibition titled **Despair to be reborn** is a video that completely unfolded the poetic context. Nevertheless, Seonbawi of Inwang Mountain appears as the object of “product information” like an advertisement. It is directly associated with the poem satirizing the consumptive capitalism of Mitsukoshi Department Store in the 30s, yet has an acute twist.

The ad image in the work appears three times. The image moves from Seonbawi and Inwang Mountain to a scenery seen from Inwang Mountain. A chasm between the image and words is generated through the collage of imitative rocks and phrases of a blasting company on a construction site acting like a drape over a scenery where the same Inwang Mountain is put to a different position three times—just like a true view-based recording method of acquiring multiple views through a body movement in Inwangjesaekdo (Scene of Inwang Mountain After Rain). The scenery of the mountain seen from a distance—like the reasoning in a landscape theory believing, ‘A daily scenery and even a beautiful landscape covered on a postcard is essentially associated with the power structure in a capitalistic society’—has a complicated overlap of irrational and premodern symbols and energies of explosion and demolition, heading towards some absence lost in the modern times.

The video seems to be divided into such paragraphs as “In my dream where I was absent”, “In your dream where you were absent”, and “In our dream where we were absent.” It seems to move a time slot which is never experienced by using ‘absent,’ a word connoting ‘not present.’

A distant past or future is analogous to a fiction or a dream in that its time cannot be experienced. However, modernity seems to serve as a spectrum to view the present—instead of a fragment of a bygone history—within a continuum, although it would end up as a useless spectrum unless one facet is cut out to be attached to another, or it has some flexibility to move around a temporal axis. The word ‘absent’ penetrates into abrupt, incidental and destined time slots, which were not subjective but had to be confronted.

The space varies from Seoul and Paris to Tokyo like the non-linear intersection of time. Could you explain the points of location that appear in the video?

The main setting is Jongno in Seoul. The area of Tongin-dong where one can see Inwang Mountain is a place where Yi Sang was born and raised, and is not so far from where I live. An apartment redevelopment site glanced down from where I live, Gwanghwamun where Yi Sang worked as architectural engineer for the Japanese General Government Building, streets of mechanical

시공간 속에서 근대성은 모조의 모조 형태로 잔존합니다. 시인이 비판과 자조에 머무를 수 밖에 없었다면 전소정 작가는 탈주의 체스처를 취합니다.

이상의 시점에서 보자면 이제 막 도래한 근대성으로부터의 탈주나 모조 근대의 살해 계획은 거의 읽혀지지 않았거나(실패하였거나) 그 필요성조차도 공감되기 힘든 시기였겠지요. 모조의 모조로 근대성이 잔존하는 가운데 100년 전 그때는 유효하지 않았지만, 현재는 유효한 장치가 되어 제게 돌아온 것은 근대의 이분법적 사고를 넘어서는 반원근법적 사유의 가능성에 대한 발견인데, 이상은 무척이나 일찍 도착한 셈이고 여전히 그걸 알아차리기는 힘들지요.

이번 작품에 파쿠르가 있다면, 전작들에서도 스케이트보드를 비롯해서 혼자서도 훈련에 몰입할 수 있는 여러 종류의 신체활동이 등장합니다. 신체와 그것을 단련하는 것은 작가에게 어떤 의미가 있는지요?

그들은 도시를 바라보는데 많은 단서를 제공해주었어요. 도시를 신체의 움직임과 연관 짓는 일은 보다 직관적이고 체험적이라는 면에서 강렬한 인상으로 남아요. 무엇보다도 촉각을 활성화하지요. 비디오풀 다를 때에도 촉각이라는 요소는 중요한데, 아마 조각을 전공했기에 촉각이 다른 감각을 활성화하는 측면이 크고, 그러한 더듬거림이 다른 방식의 듣기나 보기를 제안한다고 믿기 때문일 거예요.

시 새로운 상점에 조용하는 영상이 절망하고 탄생하라인데 이를 다시 해설하는 텍스트로 도해진 로봇이 등장합니다. 흥미로운 것은 도시 풍경을 주로 하는 영상을 구조적으로 분석하는 방법으로 '로봇'의 해부도를 활용한다는 점입니다. 두 작품의 병행은 처음부터 계획된 것이었나요?

절망하고 탄생하라의 편집을 마무리하면서 영상의 각주 같은 것을 만들어보고 싶었어요. 각주이지만 영상의 뜻을 보충하거나 설명하는 부수적인 것이라기보다는 허구가 뒤섞여 또 다른 보기를 제안하는 각주도 괜찮지 않을까 생각했어요. 처음에는 좀 더 전형적인 각주의 형식으로 쓰여졌는데, 이후 보니 이야기가 몇 개 덩어리의 방향성을 가지고 있어서 각 기관으로 구분을 하게 되었지요.

로봇은 제게 아주 오래된 동시에 미래의 역설적인 인상의 무엇인데, 그러한 하이브리드성이 서울의 현재에 대한 인상이면서, 또한 이상으로부터 길어 올린 근대를 탈주하는 반원근법적인 사유와 맞닿아 있어요.

equipment shops in Euljiro that are soon to disappear, and Changsin-dong where one can view Dongdaemun, Namsan Tower and DDP at once intermingle with sceneries in Paris and Tokyo with a broad time gap.

Modernity in tempo-spatiality remains in an imitative form of imitation. While the poet did not go beyond criticizing and sneering at himself, you take some gestures of running away.

In the view of Yi Sang, it would be a period where an escape from the modernity that has just arrived or a plan for murder in the imitative modernity was never interpreted (or failed to be interpreted) or its necessity could not even be empathized. While modernity was an imitation of an imitation, although it was not valid 100 years ago back then, what has come back to me as a valid instrument now is the discovery of a possibility of reverse perspective which transcends the dichotomous thinking of the modern times. Yi Sang arrived at that point way too early, and it's still difficult to identify.

While this work has Parkour, your prior works various types of physical activities including skateboarding and solo training. What does it mean to you to train a physical body as well as the body itself?

They gave me many clues for looking at a city. The act of associating a city with body movements leaves strong impressions in that it is more intuitive and experiential. It activates the tactile sense above all, which is critical in dealing with a video because as a sculpture major, I find that the tactile sense activates other senses significantly, and such groping suggests other ways of listening or viewing.

Despair to be reborn is a video in accordance with AU MAGASIN DE NOUVEAUTES where Diagrammed Robot appears as a text that re-interprets it. Interestingly, you use an anatomical map of a ‘robot’ as a method of structurally analyzing a video mostly on an urban-scape.

As I finished editing the video **Despair to be reborn**, I wanted to make some footnote in the video. I thought that even if it is a footnote, it could be the one suggesting another view by being mixed up with a fiction instead of something supplementary or explanatory. At first, it was written as a form of a typical footnote. I looked at it again, and the story had some chunks with a direction, so I ended up dividing each organ.

A robot is something of an old and paradoxical impression of the future, and such hybridity is the impression of Seoul today. It is aligned with reasoning of reverse perspective escaping from the modernity scooped from Yi Sang.

도해된 로봇의 신체 부분은 다시 조각 Organ으로 형상화됩니다. 영상, 텍스트의 파생물 또는 결정체라 볼 수 있는 조각작품의 의미에 대해 말씀해 주세요. 그리고 그간 미디어 아트의 매체적 가능성을 자유롭게 탐험하다가 오랜만에 조각을 다룬 소감에 대해서도요.

영상 안에서 의식을 각성하는 카타스트로피로서 사이렌이 작동하는데, 이상은 정오의 사이렌이 울릴 때 모든 것이 끓어 녹아내리는 도시를 상상하기도 했지요. Organ은 이상의 사이렌을 참조하면서 페트병, 빨대, 일회용 컵 등 폐플라스틱에 열을 가해 만들어진 돌 조각으로 현재를 각성하는 순간을 제안하고 있어요. 직선적인 것들이 녹아 유기적인 형태를 갖는 사이, 플라스틱 돌이라는 자연물과 인공물 틈에서, 흠어진 기관으로써 존재하는 현재의 모순적이고 아름다운, 기괴한 구조들을 발견할 수 있을 거예요. ‘Organ’이라는 단어는 사람의 장기, 단체나 조직의 ‘기관’, 그리고 건반을 통해 바람을 제어해 소리를 내는 악기 등으로 변주되는 단어이며 그 모든 것을 포함하지요. 육체와 음악을 통합시킨 이 단어를 선택하면서 사고뿐만 아니라 신체의 다양한 감각기관을 활성화하여 비논리적이거나 비합리적인 과정을 역시 담아내는 조각 혹은 책이라는 공간을 고민했어요. (그를 준비하면서 출판사 organpress를 만들었지요.)

손을 움직여 무엇인가를 만드는 일은 제가 좋아하는 일 가운데 꽤나 높은 순위를 차지하지만, 최근에는 영상 작업이 주를 이루면서 기회가 많지 않았어요. 조각을 공부할 때는 조각이 가진 한계에만 너무 몰두한 경향이 있었는데, 지금은 그 한계들이 오히려 흥미롭다는 생각이 들더라구요. 이번 작업을 계기로 이것저것 해보고 싶은 것들이 생겨났어요.

앞서 언급한대로 이상의 시를 매개로 해외 각국의 연구자들과 교류를 했고 그 결과물로 그이란 출판물이 나왔습니다. 그은 ‘사각’으로 시작하는 시의 구절을 직접 반영하기도 하지만, 이상 연구자들 사이에서는 상승△과 하강▽의 불완전한 결합체로서도 읽힐 수 있겠습니다. 참여자들의 면면과 인상적인 결과물을 소개해 주세요.

책 그을 준비하면서 역사의 연속성 안에서 현재를 바라보는데 유용한 시각을 제시하는 하나의 사각 구조, 빈 무대, 언어, 스크린 등의 장치에 가까운 것을 떠올렸어요. AU MAGASIN DE NOUVEAUTES의 수수께끼 같은 모호함이 오히려 큰 우산이 되어주기를 바라면서, 미술사학자 제롬 글리센슈타인, 건축가 박창현, 시인이자 문학비평가인 인카 앙, 수학자 그레고리 지노, 현대음악 작곡가 정진욱, 과학자 엠마뉴엘 페랑, 영화 비평가 시몽 다니엘루, 비교문학 연구자 사노 마사토, 미술평론가 곽영빈, 소설가 에덴 레빈, 기획자 현소영, 그리고 디자이너 강문식이

Body parts in Diagrammed Robot are visualized as a sculpture of Organ. Please explain the meanings of your sculpture as the derivative or amalgam of a video and a text, and also how you feel about making a sculpture after years of freely exploring medial possibilities of media art.

A siren is turned on as a catastrophe of arousing consciousness in a video. Yi Sang imagined a city where everything boils and melts down when the siren of the noon rings. Organ has a reference of Yi Sang’s siren, suggesting a moment of arousing the present with a stone sculpture produced through the heat on waste plastics including PET bottles, straws and disposable cups. While the ones in a straight line are melted to form an organic form, one can find ironical, beautiful and peculiar structures of the present moment which exist as scattered organs in the middle of plastic stones which are both natural and artificial. The word ‘Organ’ has multiple meanings: people’s internal organs, ‘organizations’ of groups, and musical instruments making sounds by controlling the wind through a keyboard. By selecting this word combining the body and music, I thought about a sculpture or a space of a book to embody illogical or irrational processes by activating thoughts and various sensory organs (While preparing for 그, I created ‘organpress.’).

The act of making something by moving hands tops the list of my favorite activities but recently, I have not had many opportunities with my recent focus on video work. When I studied sculpture, I had a tendency to be immersed in limitations of sculpting. Now, I find the limitations rather intriguing. I have a desire to try this and that through this work.

As I mentioned above, you networked with researchers of many countries with Yi Sang’s poetry as a medium, and our outcome is a publication titled 그. While 그 directly reflects a phrase of a poem starting with ‘square,’ it can be interpreted as an incomplete combination of incomplete amalgams of ‘going up↑’ and ‘going down↓’ among Yi Sang researchers. Please describe who the participants are and any impressive outcome.

As we prepared for the book 그, we thought of instrument-like stuffs—a square structure, an empty stage, language and screen, etc.—suggesting a useful perspective upon viewing the present in a continuum, wishing that enigmatic vagueness of AU MAGASIN DE NOUVEAUTES could be of use—like a big umbrella when it rains. Participants were: art historian Jérôme Glicenstein, architect Changhyun Park, literary critic Enkaryon Ang, mathematician Grégory Ginot, contemporary music composer Jinwook Jung, scientist Emmanuel Ferrand, movie critic Simon Daniellou, comparative literature researcher Sano

함께했는데 한국어, 프랑스어, 중국어, 일본어 나아가 건축도면, 악보, 시, 에세이, 비평문 등에 이르는 저자들의 이질적인 결과물들이 실려있어요. 타이페이에서 활동하는 인카 앙은 이상 시의 시각적 기호에서 출발한 한자의 시각 시를 주제로 연작시를 보내왔는데, 식민지 예술사와 한자 문화권을 중심으로 하는 동아시아의 아방가르드에 관한 흥미로운 관점을 보여주고 있지요. 도호쿠 대학에서 한일비교문학을 연구하는 사노 마사토의 글은 원문이 일어로 되어있는 이 시에 대한 단서를 제공하며, 일본어의 변칙적 사용과 그 전위성을 짚어내고 있어요. 파리의 과학자 엠마뉴엘의 글은 이상의 시를 경유해 저차원적인 기술과 반항적 과학의 방향성을 제시하고 있어요. 그 밖에도 시의 구조를 3차원 공간으로 펼쳐내는 박창현의 건축 도면이나 ‘새로운 상점’ 안의 자본주의적 움직임과 도형의 향연을 수학 공식으로 치환하는 그레고리의 글, 20세기 초 새로운 상점, 파사주, 백화점과 같은 상업 공간으로부터 유럽 아방가르드 예술가들의 미학적 출현을 바라보는 제롬의 글, 광고 형식을 차용해 자본주의적 이슈들을 비판적으로 성찰하는 에덴 레빈의 글, 실어증의 역사적 계보 안에서 문학 자체에 문제제기하는 이상의 언어적 실험을 동시대적으로 바라보는 곽영빈의 글, 그리고 공간의 구조와 시점의 이동을 베이스 플루트의 저음역대의 신비로운 음색으로 그려내는 정진욱의 악보도 무척이나 매력적이예요. 그을 또 다른 전시 공간이나 무대로 봐도 무방할 것 같은데요, 책장을 펼치면 시작하는 전시이고, 관람자 스스로 작동시켜야 하며, 관람하는 데는 꽤나 오랜 시간이 들지 몰라요.

평소 문학이나 음악 등 인접 예술분야에 대한 관심은 타인의 삶에 대해 이해와 공감을 표명하는 작업과 깊은 연관이 있을 것 같습니다. 실제로 레퍼런스를 가져 온 전작들에 대한 소개와 더불어 이번 작업의 특별한 경험적 의미를 공유해 주시지요.

비교적 최근에 진행했던 몇 작업을 소개하자면, 광인들의 배 (2016)의 경우 70년대 우루과이에서 바르셀로나로 망명한 작가 크리스티나 페리 로시의 소설을 모티브로 하고 있어요. 15세기 보쉬의 동명의 그림을 레퍼런스로 하는 이 소설은 망명자이자 여성, 성 소수자로서의 페리 로시의 자전적 이야기를 여러 도시를 여행하는 여정으로 은유하고 있는데, 특히 ‘Artist is born to be an Exile’이라는 그의 인터뷰에 깊이 공감했어요. 작업에는 2016년 바르셀로나에 체류하던 당시 유럽의 이슈였던 난민 문제를 가까이에서 지켜보면서 가졌던 이방인의 존재나 향해의 불안정함에 대한 고민과 예술에 대한 생각들이 담겨있어요. 맹인 무용수인 호안 카사올리바와 함께 작업했던 순간들이 특히 기억에 남네요. Interval. Recess. Pause. (2017)는 파리에 거주하는 친구이자 한국계 입양인인 세 명의 목소리를 따라가는 작업이에요. 시각 이외에 맛이나 소리, 냄새 등으로 존재하는 유년기 감각 기억의 잠재력에 집중하는 이 작업에서 차학적

Masato, art critic Young Bin Kwak, novelist Eden Levin, curator Soyoung Hyun and designer Moonsick Gang. It includes all these co-authors’ heterogeneous output—architectural drawing, music score, poetry, essay and critique—in Korean, French, Chinese and Japanese. Enkaryon Ang working in Taipei sent a serial poetry on the theme of visual poetry in Chinese characters originating from visual signs of Yi Sang. It shows an interesting perspective on the avant-garde of East Asia centered on the colonial art history and blocs of Chinese character-based culture. Writing of Sano Masato researching the comparative literature of Korea and Japan in Tohoku University provides a clue on this poem which was originally written in Japanese, pointing out irregularity in Japanese and its avant-garde features. Writing of French scientist Emmanuel suggests directions for low-level tech and resistant science by bypassing Yi Sang’s poetry. There are other artistically appealing pieces: Changhyun Park’s architectural drawing; writing of Grégory replacing capitalistic movement and festivity of diagrams in ‘AU MAGASIN DE NOUVEAUTES’ with mathematical formulas; writing of Jérôme viewing the aesthetic advent of European avant-garde artists from such commercial spaces as new stores, passages and department stores in the early 20th century; writing of Eden Levin critically contemplating over capitalistic issues by appropriating the ad format; writing of Young Bin Kwak contemporarily viewing Yi Sang’s linguistic experiment posing questions on the literature it self within the historical lineage of aphasia; and musical scores of Jinwook Jung depicting the spatial structure and perspective with mystic notes of low tones for a base flute. 그 could undoubtedly be looked up as another exhibition space or stage. It is an exhibition that begins by opening up the book where the viewers themselves have to operate it, and it might quite some time to look around it.

It seems that your interest in adjacent art domains like literature and music must be strongly related to work that reveals understanding and empathy with others’ life. Please introduce your prior works serving as references, and share with us any special experiential implications for your work this time.

To introduce several pieces which I created quite recently, I can talk about The Ship of Fools (2016). Its motif is a novel of writer Cristina Peri Rossi that exiled from Uruguay and Barcelona in the 70s. The novel whose reference is Hieronymus Bosch’s painting of the same title in the 15th century. This novel depicts the autobiographical story of Peri Rossi as an exile, woman and sexual minority with a metaphor of traveling many cities. I deeply empathized with her interview where she said, “An artist is born to be an exile.” In my work, I have injected my thoughts about the existence of an outsider and instability of navigation as I closely looked at the refugee issues in Europe while staying in Barcelona in 2016 as well as what I think about art. I still

딕테의 글쓰기 방식을 참조하고 있어요. 각 장을 구성하는 진술 사이에 딕테의 일부분이 안무가의 분절, 반복되는 움직임으로 제시되어 영상의 구조와 리듬을 만들고 있지요.

이번 작업은 아직 거리를 두고 이야기할 수 없어서 복잡하기만 한데, 대부분 작업이 그랬듯 가시화되는 작업의 이면에 존재하는 만남의 순간과 경험의 과정들이 제 안에 무엇보다 강렬하게 남아 있어요. 이것들이 이어지는 또 다른 질문을 만들고 다음 프로젝트를 이끌기도 하지요. 이번 작업을 진행하면서 이상을 매개로 다양한 장소와 사람들을 만날 수 있었어요. AU MAGASIN DE NOUVEAUTES를 핑계로 도시의 백화점들을 들락거리기도 하고, 파쿠르 트레이서를 따라 지붕을 오르기도 했지요. 도시와 (탈)모더니즘을 주제로 하는 여러 분야의 연구자들뿐만 아니라 도시 실천가들의 활동을 흥미롭게 지켜보았어요. 파리의 지붕에서 벌을 키우는 도시 양봉업자나 옥상 정원에서 키운 야생 식물들로 요리를 하는 셰프, 도시의 지형지물을 이용해 신체를 단련하거나 이동시키는 파쿠르 트레이서, 폐허를 거닐며 자신만의 공간을 발견하는 프리워커들을 쫓으며 현재의 모순에 작은 균열을 내는 각자의 실천으로서 탈주하는 이미지들을 떠올렸던 것 같아요. 또한 출판물 그에 함께할 저자들을 수소문하고, 만나고 이야기 나누며, 주고받았던 이메일과 그 자체로 엄청난 도전이었던 번역의 과정이 아직 여러 감정으로 뒤얽혀 있어요. 곧 책이 나오는데 기대되네요.

have a fond memory of the moments when I worked with blind dancer Joan Casaoliva. There is another work of mine: Interval. Recess. Pause. (2017). It is a work that follows the voices of three friends and Korea-born adoptees in Paris. I refer to the writing style in Hak Kyung Cha's novel Dictee for this work focusing on potentials of sensorial memory of childhood through visual sense, taste, sound and smell. Some parts in Dictee between testimonies in each chapter are suggested as segmented and repeated movements of the choreographer to form the structure and rhythms of the video.

And the work this time is just complicated for which I cannot talk about at a far distance. Just like most of my works, the processes of experience as well as moments of encounter which exist behind the visible work have left a strong impression in me. They sometimes make another associated question, or leads another project. As I produced the work this time, I could come across a wide variety of places and people through the means of Yi Sang. I went to many department stores in cities with an excuse of working on AU MAGASIN DE NOUVEAUTES, and event climbed up some roofs along with Parkour traceur. I also found multidisciplinary researchers on such themes as cities and (post) modernism and activities of urban practitioners intriguing. I think various images came up in my mind which run away as individual actions making small cracks in the current ironies, while tracing the following: an urban beekeeper raising bees on a roof in Paris; a chef cooking with wild plants on a rooftop garden; a Parkour traceur using an urban landmark for training and moving the body; and free workers discovering their own space while walking around the ruins. I have mixed feelings for what I went through: contacting, meeting and talking with, and emailing authors to engage in publication 그, and the utterly challenging process of translation. I cannot wait to see the book which will come out soon.

전소정

MFA, 연세대학교 커뮤니케이션대학원, 2006-2011
BFA 서울대학교 미술대학 조소전공, 2001-2005

주요 개인전

Kiss Me Quick, 송은아트스페이스, 서울, 한국, 2017

폐허, 두산갤러리 서울, 서울, 한국, 2015

밤이 다 되었으니 이 밤을 잊으십시오, 두산갤러리 뉴욕, 뉴욕, 미국, 2014

심경의 변화, 인사미술공간, 서울, 한국, 2010

주요 그룹전

리듬 풍경, 오타와시립미술관, 오타와, 캐나다, 2020

In One Drop of Water, 뉴사우스웨일스 미술관, 시드니, 호주, 2019

별 헤는 날: 나와 당신의 이야기, 국립현대미술관 청주관, 청주, 한국, 2019

Unclosed Bricks: 기억의 틈, 아코미술관, 서울, 한국, 2018
허구의 마찰, HIAP—광주비엔날레 파빌리온 프로젝트, 광주, 한국, 2018

동시적 순간, 국립현대미술관 과천관, 과천, 한국, 2018

김차섭 vs. 전소정: 내 세대의 노래, 2017 타이틀매치, 서울시립 북서울미술관, 서울, 한국, 2017

삼라만상: 김환기에서 양푸동까지, 국립현대미술관 서울관, 서울, 한국, 2017

Tell Me the Story of All These Things. Beginning Wherever You Wish, Tell Even Us., 빌라 바실리프, 파리, 프랑스, 2017
제8기후대 (예술은 무엇을 하는가?), 제11회 광주비엔날레, 광주, 한국, 2016

퇴폐미술전, 아트 스페이스 풀, 서울, 한국, 2016

장미로 엮은 이 왕관, 아틀리에 에르메스, 서울, 한국, 2015

광복70주년기념: 북한프로젝트, 서울시립미술관, 서울, 한국, 2015

왜 바람은 우리가 사랑하는 사람을 기억할 때마다 부는가?, 프로젝트 스페이스 큐브, 타이페이, 대만, 2014

제4회 안양공공예술프로젝트: 퍼블릭 스토리, 안양, 한국, 2014

HOME/WORK, 시청각, 서울, 한국, 2014

What We See, 오사카 국립미술관, 오사카, 일본, 2013

Jun Sojung

MFA, Graduate School of Communication & Art, Yonsei Univ., Seoul, Korea, 2006-2011
BFA, Sculpture, Seoul National Univ., Seoul, Korea, 2001-2005

Solo exhibition (selected)

Kiss Me Quick, SongEun ArtSpace, Seoul, Korea, 2017

Ruins, Doosan Gallery Seoul, Seoul, Korea, 2015

Forget This Night When the Night is No More, Doosan Gallery New York, New York, U.S.A, 2014

As You Like It, Insa Art Space, Seoul, Korea, 2010

Group Exhibitions (selected)

RhythmScape, Ottawa Art Gallery, Ottawa, Canada, 2020

In One Drop of Water, Art Gallery of New South Wales, Sydney, Australia, 2019

A Day for Counting Stars: The Story of You and Me, National Museum of Modern and Contemporary Art, Cheongju, Cheongju, Korea, 2019

Unclosed Bricks: Crevice of Memory, ARKO Art Center, Seoul, Korea, 2018

Fictional Frictions, HIAP—Gwangju Biennale Pavilion Project, Gwangju, Korea, 2018

Synchronic Moments, National Museum of Modern and Contemporary Art, Gwacheon, Korea, 2018

Tchah Sup Kim vs. Sojung Jun: The Song of My Generation, 2017 Title Match, SeMA Buk-Seoul Museum of Art, Seoul, Korea, 2017

Samramansang from KIM Whanki to YANG Fudong, National Museum of Modern and Contemporary Art, Seoul, Korea, 2017

Tell Me the Story of All these things. Beginning wherever you wish, tell even us., Villa Vassiliev, Paris, France, 2017

The Eighth Climate (What Does Art Do?), 11th Gwangju Biennale, Gwangju, Korea, 2016

Degenerate Art, Art Space Pool, Seoul, Korea, 2016

This Rose-garland Crown, Atelier Hermès, Seoul, Korea, 2015

The 70th Anniversary of Liberation Day: NK Project, Seoul Museum of Art, Seoul, Korea, 2015

Why Does the Wind Blow Wherever We Remember Loved Ones?, The Cube Project Space, Taipei, Taiwan, 2014

The 4th Anyang Public Art Project: Public Story, Anyang, Korea, 2014

HOME/WORK, Audio Visual Pavilion, Seoul, Korea, 2014
What We See, The National Museum of Art, Osaka, Japan, 2013

스크리닝

디어 시네마: 차이와 반복, 국립현대미술관 MMCA 필름 앤 비디오, 서울, 한국, 2019

L'Art au centre, 팔레드 도쿄, 파리, 2017

Travelling 렌즈 영화제, 렌즈 미술관, 렌즈, 프랑스, 2016

출판

폐허, 북노마드, 2019

부바 키키 : 공감각에 관한 단상, 미디어버스, 2018

EUQITIRC, 시청각, 2016

Screenings

Dear Cinema: Difference and Repetition, Seoul MMCA Film&Video, Seoul, Korea, 2019

L'Art au centre, Palais de Tokyo, Paris, France, 2017

Travelling Rennes Metropole Film Festival, Museum of Fine Arts of Rennes, Rennes, France, 2016

Publications

Ruins, booknomad, 2019

Bouba kiki : Dialogue on Synesthesia, 2018

EUQITIRC, Audio Visual Pavillion, 2016

에르메스 재단

에르메스 재단은 우리의 현재와 미래를 형성하는 기술과 창의성을 연마하고, 이를 다른 이들에게 전파하기 위해 노력하는 사람들과 기관들을 후원합니다.

에르메스 재단은 9개의 주요 프로그램을 통해 이러한 재단의 목적을 실현하고 있습니다: 공연예술을 지원하는 “뉴 세팅”과 “아티스트 인 더 커뮤니티” 프로그램, 현대미술 전시와 작가 레지던시를 후원하는 프로그램, 프랑스 및 미국의 사진 신작을 지원하는 “이머전” 프로그램, 그리고 장인 발굴과 기술 숙련을 위한 “매뉴팩토-스킬 팩토리”와 “스킬 아카데미” 프로그램이 그것입니다. 더불어, 재단의 주된 목표를 반영하는 기관들을 지원하는 전세계적 프로그램인 H³(Heart, Head, Hand)가 있습니다. 또한 재단은 다음 세대를 위해 위협받는 생태계를 보호하는 “생물 다양성과 생태계” 프로그램을 운영하고 있습니다. 에르메스 재단은 2008년에 설립되었으며, 현재 올리비에 푸르니에가 재단 이사장을, 아녜 드 쇼낙이 재단 디렉터를 맡고 있습니다.

에르메스 재단의 다양한 활동들은 “우리의 행동이 우리를 정의한다”라는 재단의 기본 정신에 바탕을 두고 있습니다.

www.fondationentreprisehermes.org
Facebook | FondationentrepriseHermès
Instagram | fondationhermes
#FondationHermès #에르메스재단

FONDATION D'ENTREPRISE HERMÈS

President: Olivier Fournier
Director: Annick de Chaunac
Head of Communications: Sacha Gueugnier
Head of Projects: Julie Arnaud
Communications Manager: Maxime Gasnier

HERMÈS KOREA LIMITED

Managing Director: Han Sung Hun
Communication Director: Kim Ju Youn
Exhibition Manager: Yum Hyejo
Communication Coordinator: Cho Soo Min

FONDATION D'ENTREPRISE HERMÈS

The Fondation d'entreprise Hermès supports individuals and organisations seeking to learn, perfect, transmit and celebrate the creative skills that shape our lives today and into the future.

The Foundation operates nine major programmes with a combined focus on skills, creativity and transmission: New Settings and Artists in the Community for the performing arts, Exhibitions and Artists' Residencies for the visual arts, Immersion, a French-American Photography Commission for photography, Manufacto, the Skills Factory and the Skills Academy for the discovery and perfection of artisan trades. H³—Heart, Head, Hand is the Foundation's worldwide programme of support for organisations whose work reflects these central aims. The Biodiversity & Ecosystems programme enacts a core commitment to protect fragile ecosystems for future generations. Created in 2008, the Fondation d'entreprise Hermès is directed by Annick de Chaunac and presided by Olivier Fournier.

The Foundation's diverse activities are governed by a single, overarching belief: our gestures define us.

아틀리에 에르메스

아틀리에 에르메스는 “삶의 한 형식으로서의 예술”을 제안하는 아티스트의 창작 열정에 동참하며, 이들의 실험적이고 역동적인 예술 활동을 지원하는 현대미술을 위한 전시 공간입니다.

아틀리에 에르메스는 국제 현대미술 현장과 보다 전문적이고 밀도 높은 교류 활동을 도모하며, 국내외 아티스트에게 높은 수준의 창작 환경을 제공함으로써 한층 더 역동적이고 풍요로운 한국 현대미술 현장을 만드는 데 목표를 두고 있습니다.

아틀리에 에르메스는 현대미술의 가장 중요한 가치를 기반으로, 현 예술계의 여러가지 사안에 대해 의미 있는 미학적 비평을 제공하는 동시에 현대미술의 다양성과 복합성을 적극 수용하며, 장르의 구분 없이 모든 형태의 예술 창작 활동을 포함합니다.

2008년 에르메스 재단의 발족과 더불어 에르메스의 후원 활동은 새로운 장을 맞이하게 되었으며, 현재 서울의 아틀리에 에르메스를 포함 브뤼셀과 도쿄에 위치한 전시 공간들을 후원하고 있습니다.

메종 에르메스 도산 파크 지하 1층
서울특별시 강남구 도산대로 45길 7
T. 02 3015 3248
F. 02 545 1224

월요일-화요일 오전 11시-오후 7시
목요일-토요일 오전 11시-오후 7시
일요일 · 공휴일 오후 12시-오후 7시
수요일 휴관

maisondosanpark.hermes.com
#AtelierHermès #아틀리에에르메스

ATELIER HERMÈS

Artistic Director: Ahn Soyeon
Graphic Designer: Sulki & Min
Scenographer: Hilgeut
Translator: Choi Kiwon
Exhibition Photographer: Kim Sangtae

ATELIER HERMÈS

Atelier Hermès is an exhibition space for contemporary art that supports the passion of artists who allude “Art as an engaging part of life,” and presents their experimental and dynamic aspect of the creation.

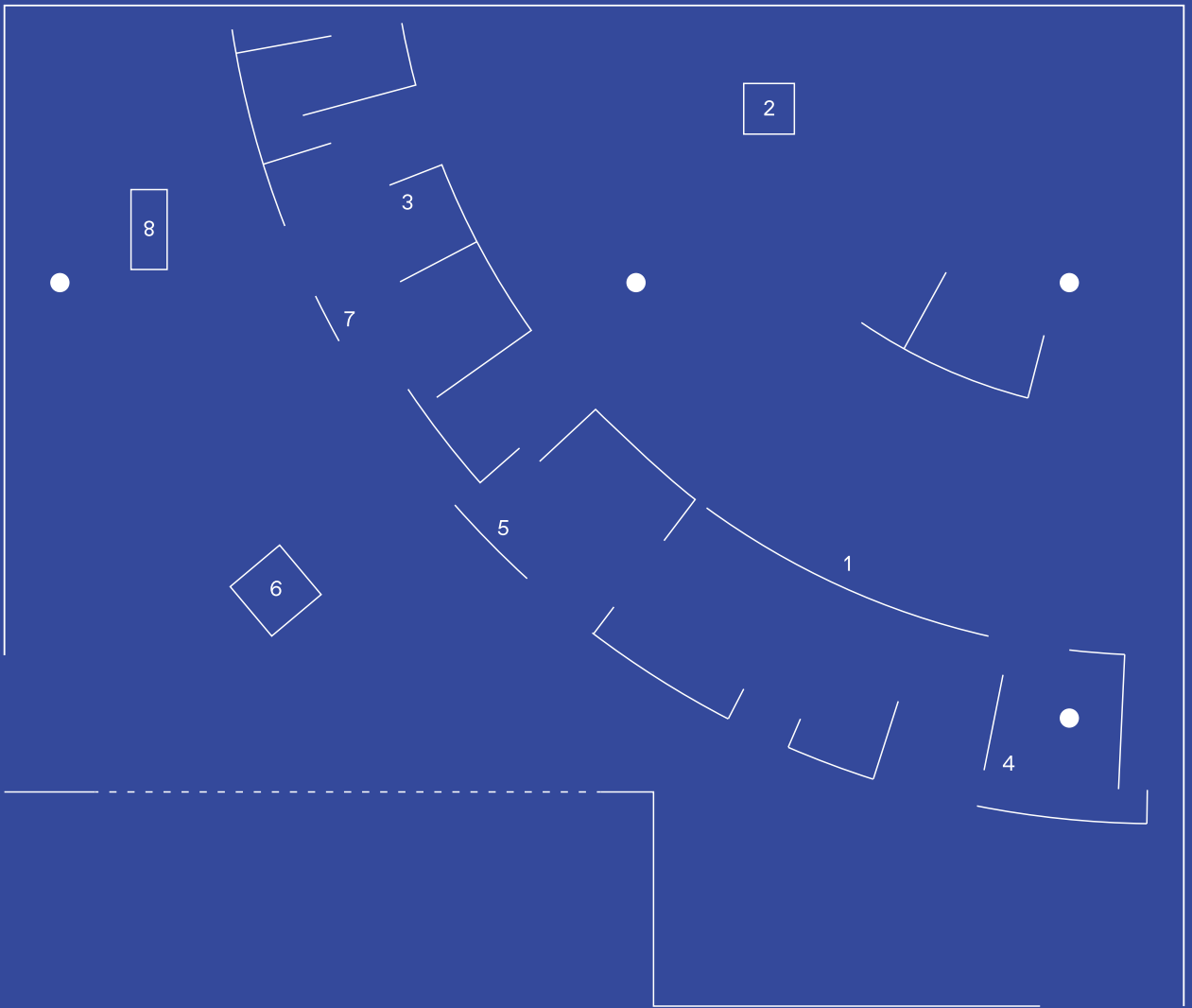
Atelier Hermès aims at establishing a dynamic and prosperous contemporary art scene in Korea through intensified exchanges with international contemporary art scenes and offering high standard of production environment to both local and international artists.

Atelier Hermès provides aesthetic criticism on current issues and relies on singular and critical value of contemporary art, embracing the diversity and complexity of contemporary art, emphasizes artistic creation in all form of expression and media.

With the commencement of the Fondation d'entreprise Hermès in 2008, Hermès had added a new dimension to its policy which has become the vehicle for the development of its patronage activity through the Atelier Hermès and other art spaces in Brussels and Tokyo.

Masion Hermès Dosan Park
B1F., 7, Dosan-daero 45-gil
Gangnam-gu, Seoul
T. 02 3015 3248
F. 02 545 1224

Monday to Tuesday 11am-7pm
Thursday to Saturday 11am-7pm
Sunday & Public Holiday 12pm-7pm
Closed on Wednesday

1
절망하고 탄생하라
 싱글채널비디오, 25분
Despair to be reborn
 single channel video, 25min
 2020

3
Organ_얼굴
 플라스틱
Organ_Face
 plastic
 31×25×15 cm, 2020

5
Organ_무릎
 플라스틱
Organ_Knee
 plastic
 40×30×40 cm, 2020

7
스토리지
 은
Storage
 silver
 8×6×3 cm, 2020

2
Organ_눈
 플라스틱
Organ_Eye
 plastic
 64×44×35 cm, 2020

4
Organ_심장
 플라스틱
Organ_Heart
 plastic
 23×31×30 cm, 2020

6
Organ_골반
 플라스틱
Organ_Pelvis
 plastic
 80×51×54 cm, 2020

8
 ㅁ
 책, 2권
 publication, two titles
 21×29 cm, 11×18 cm, 2020