

GLARE

GLARE: YUNCHUL KIM

Barakat Contemporary presents *GLARE*, a solo exhibition by artist Yunchul Kim, running from September 19 to November 17, 2019. Yunchul Kim studied electronic music in Korea and media art in Germany. Since his studies, the artist has been studying the essence of materials and using artwork as a way of showing their inherent dispositions. During his many years of analysing different materials, Kim has demonstrated the possibility for the imagination to create another reality that transcends the domain of human experience.

GLARE is both a realization of the artist's imagined world of materials and a story about a dimension that exists before humans have established culture or become defined through language. To achieve this, the artist works to visualize different, unrevealed layers of the world through the organic relationship among machinery as "non-human agency", human beings, and objects. Presenting the type of strange, surrealistic landscape we might find in science fiction, *GLARE* shares an experience of intense temporal and spatial collision. This quality stems not just from unfamiliarity in terms of the external aspects of Kim's materials and mechanical structures, but also from the phenomena that arise as the materials and corresponding mechanical structures move and react in these spaces.

Over the years, the theme of coexistence between art, science and technology has been explored by many artists, scientists, and theorists. In the contemporary art of the 20th century, a number of different movements in art history were rooted in the technological revolution: Russian constructivism with its exaltation of mechanical civilization as a new image of society, Italian futurism with its application of mechanical dynamism to modern aesthetics, and the Bauhaus' intermedia art with its integration of art, technology, and industry, to name a few. Since then, artists have continued experimenting in various ways with the relationships between nature and technology and between the human being and the machine. Recent years in particular have seen a burgeoning of reflective discourse encouraging a departure from the anthropocentric way of thinking driven by modern philosophy and science in the West. Yunchul Kim's artwork could be seen as an exploration of a world that reveals its potential through a perspective that regards human, non-human, machine, nature, material, matter, and so forth, as equal agents, all active and interrelated in the world.

The world of the *GLARE* exhibition is created by fluids that flow rapidly amid slender, capillary-like tubes; materials that fluctuate due to unseen forces; substances that

1.

The "machine as non-human agency" that Yunchul Kim refers to - in other words, his kinetic structure - could be described as a dynamic architectural structure rather than an object that has been suspended in a completed state. To explain this aspect, the artist has drawn on the ideas expressed by Gilbert Simondon in "Techno Aesthetics": "The characteristics of architecture are not stationary, but capture a new form of creative process and the movement of interactions that arise in a process of dynamic and generative formalization." [Yunchul Kim, "Materiality," *Journal of Art Theory & Practice* 15, Korean Society of Art Theories, 2015, p. 204].

GLARE: YUNCHUL KIM

reveal their own colors and patterns; and materials that undergo behavioural changes, as powerful whirlwinds converge toward a single axis or substances repeatedly and rapidly rise and fall. As they relate organically with kinetic structures, these materials play an active role in a new form of creative process. The work *Argos* [2018], for example, is a 41-channel muon particle detector. It reacts with a flash each time a muon particle emitted by the universe is detected in the air - a mechanism that is carried over to another work titled *Impulse* [2018]. Taking the form of a chandelier, *Impulse* is a work consisting of numerous cylindrical tubes that extend out like the hanging branches of a tree as clear fluid flows through them. Every time *Argos* detects a particle, it transmits a signal to *Impulse*, with the result that we can see with our own eyes the air bubbles and motion of the fluid running through the artwork. The new work, *Chroma*, is a large installation consisting of curved surfaces and a kinetic structure surrounding over a hundred 276 cells. Each surface is filled with hydrogel, a transparent material. As the surrounding kinetic structure moves, the materials' different colours of light can be seen to organically emerge with subtle changes in the material's shape as it reacts to this movement. Yunchul Kim's works of art are not simply mechanical devices or materials with fixed forms, but non-human agencies that react from one moment to the next amid organic relationships with other artworks, human beings, and the world - so what we sense is not a fixed shape or a machine changing regularly according to some algorithm, but the flow of material and structure changing naturally within their spatial surroundings.

GLARE is a process of experiencing a dynamic world of fluctuating light and flowing materials, but it is also a moment where the suspended, unseen material aspects of matter are newly manifested through a sense of depth. The artist describes this as a "world of materials." That world is a universe perceived through physical signs before any expression through language, one of an active interrelationship between humans, objects, materials, and matter. In presenting us with a new perceptual paradigm for viewing phenomena, Yunchul Kim's artworks open up a new space for a sensory and contemplative experience into the world of materials. In experiencing the dynamic movement seen in the artworks - the endless rising, falling and colliding - the viewer gains a new framework for visually receiving, perceiving and understanding these pieces. The world of *GLARE* becomes newly realized when viewed not from solely a human perspective, but also from a material perspective.

GLARE

GLARE: YUNCHUL KIM

바라캇 컨템포러리는 2019년 9월 19일부터 11월 17일까지 김윤철 개인전 《GLARE》를 개최한다. 김윤철 작가는 한국에서 전자음악을, 독일에서 미디어 아트를 전공했다. 작가는 독일 유학 당시부터 물질의 본질에 대한 연구를 통해 그것이 지닌 잠재적 성향^(disposition)을 드러내는 작업을 해왔다. 이를 위해 작가는 오랫동안 다양한 물질을 연구해오면서 인간의 경험 영역을 넘어서는 또 다른 실재에 대한 상상과 창조의 가능성을 보여줘 왔다.

전시 《GLARE》는 작가가 상상하는 물질의 세계를 구현한 것으로 이는 인간이 문화를 형성하기 이전 혹은 언어로 정의되기 이전의 차원에 대한 이야기이기도 하다. 이를 위해 작가는 ‘비인간 행위자^(non-human agency)’로서 기계¹, 인간, 사물의 유기적 관계를 통해 드러나지 않는 세계의 여러 층위를 가시화하는 작업을 한다. 《GLARE》는 공상 과학 소설이나 영화에서 볼 법한 초현실적이고 기이한 풍경을 구현하면서 강한 시공간적 충돌의 경험을 제공한다. 이는 김윤철이 다루는 물질이나 기계 구조물의 외형적 측면에서 비롯한 생경함 뿐 아니라 공간 안에서 물질과 그에 반응하는 기계 구조물 스스로가 움직이거나 반응하면서 나타나는 현상 때문이기도 하다.

예술과 과학기술의 공존 관계는 오래전부터 많은 예술가, 과학자, 이론가들이 탐구해오던 주제였다. 특히 기계문명을 새로운 사회의 시대상으로 찬양하던 러시아 구축주의, 기계의 역동성을 현대적인 미로 접목한 이탈리아 미래주의, 예술과 기술, 산업의 통합을 구현한 바우하우스의 총체예술 등 20세기 현대미술 안에서 테크놀로지 문명을 기반으로 한 다양한 미술사적 움직임이 이루어져 왔다. 이후 현재까지 자연과 과학기술, 인간과 기계의 관계에 대한 예술가들의 다양한 시도가 행해지고 있다. 특히 오늘날에 이르러서는 서구의 근대 철학과 과학이 주도했던 인간 중심의 이분법적 사고에서 벗어나고자 하는 반성적인 담론이 활발히 이루어지고 있다. 김윤철의 작품 역시 능동적 행위자로서 인간, 비인간, 기계, 자연, 물질^(material), 질료^(matter) 등을 동등하게 간주하고 이들이 서로 얽히고 관계하며 스스로의 잠재성을 드러내는 세계에 관한 탐구라 할 수 있다.

전시 《GLARE》는 모세혈관처럼 가는 관 사이로 빠르게 흘러가는 액체, 보이지 않는 힘으로 출렁이는 물질, 하나의 중심축을 향해 강하게 수렴하는 회오리 현상과 급하게 추락하고 솟아오르기를 반복하거나 스스로 색채와 패턴을 드러내는 물질들이 만들어가는 세계이다. 이러한 물질들은 키네틱 구조물과 유기적 관계를 맺으며 능동적으로 새로운 형태의 창조 과정에 참여한다. 예컨대, 작품 <아르고스>^[2018]는 41개의 채널로 구성된 뮤온 입자 검출기이다. 이 작품은 우주에서 방출되는 뮤온 입자가 공기 중에서 검출될 때마다 플래시를 터트리며 반응을 하는데 이러한 메커니즘은 또 다른 작품 <임펄스>^[2018]와도 이어져 있다. 상들리에 형태의 작품 <임펄스>는 나뭇가지가 늘어진 것처럼 많은 수의 실린더 관들이 뻗어 있으며 이 관 사이로 투명한 액체가 흐르는 작품이다. <아르고스>는 입자를 검출할 때마다 이 신호를 <임펄스>로 보내는데 그 영향으로 우리는 <임펄스> 내부를 흐르는 액체의 공기 방울과 파동을 눈으로 감지할 수 있게 된다.

신작 <크로마>는 총 백여 개의 셀을 채우는 곡면과 키네틱 장치로 구성된 대형 설치작품으로 각각의 곡면은 하이드로젤이라는 투명한 물질로 채워져 있다. 작품은 물질을 둘러싼 키네틱 장치가 움직일 때마다 이에 대한 반응으로 미세한 형태 변화와 함께 물질 고유의 다채로운 색이 자연적으로 발현된다. 김윤철의 작품은 단순한 기계 장치나 형태가 고정된 물질이 아니라 작품과 작품, 인간 그리고 세계와 유기적인 관계를 맺으며 시시각각 반응하는 비인간 행위자로서 존재한다. 따라서 우리는 고정된 형태나 알고리즘에 따라 규칙적으로 변하는 기계가 아니라 물질과 구조물이 공간의 상황에 따라 자연스럽게 변화하는 흐름을 포착할 수 있다.

1.

김윤철이 말하는 비인간 행위자로서 기계 즉, 그의 키네틱 구조물은 완결된 채 멈춰진 객체가 아닌 역동적인 건축 구조물이라 할 수 있다. 작가는 질베르 시몽돈(Gilbert Simondon)이 『기술미학의 성찰』에서 언급한 사유를 빌어 그 특징을 설명한다. “건축의 특성은 정태적인 것이 아니라, 새로운 형태의 창조 과정과 역동적이고 발생적인 형태화의 과정에서 일어나는 상호작용의 운동성의 포착이다.” 김윤철, 『매터리얼리티』, 『미술이론과 현장』, 제15호, 한국미술이론학회, 2015, p.204에서 재인용

GLARE: YUNCHUL KIM

《GLARE》는 출렁이는 빛과 유동하는 물질들의 역동적인 세계를 경험하는 여정인 동시에 멈춰진 채 드러나지 않는 질료의 물성이 그것의 깊이감을 통해 새롭게 발현되는 순간이기도 하다. 작가는 이를 ‘물질들의 세계’라 표현한다. 이 세계는 언어로 표현되기 이전에 신체적인 징후로 감각되며 인간과 사물, 물질, 질료가 서로 적극적으로 얽히며 관계하는 우주이다. 김윤철은 현상을 바라보는 새로운 인식의 패러다임을 제안하면서 물질들의 세계^[world of materials]를 온전히 감각하고 사유하도록 한다. 만약 우리가 작품이 드러내는 끊임 없는 상승과 하강, 충돌과 같은 역동적인 움직임을 경험한다면, 완전히 새로운 방향 감각과 시각성, 인식의 틀을 갖게 될 것이다. 전시 《GLARE》는 인간의 관점이 아닌 물질의 관점으로 바라볼 때 비로소 새롭게 발현되는 세계이다.