

Barakat Contemporary is pleased to present *Galaxy Express*, a solo exhibition by the artist Yangachi, from October 15 to December 13, 2020. “Galaxy” is a theme that Yangachi has continuously explored in his work, and with *Galaxy Express* – his first solo exhibition in three years – he presents a future anterior world view consisting of networks of objects absent of distinctions of “subject” and “object,” “body” and “thing,” or “natural” and “artificial.”

One of Korea’s representative media artists, Yangachi has shared new possibilities for media since his web-based work of the early 2000s, adopting a critical perspective toward the social and political influences that lie beneath them. He has also branched out from typical art forms to experiment with his own formative language in collaboration with experts from different fields, including music, dance, architecture, and literature.

Galaxy Express, the exhibition being presented by Barakat Contemporary, metaphorically expresses a world akin to a constellation of celestial bodies in space held together by the attraction of their mutual gravity, where nature, humanity, objects, machines, and other things maintain an equal balance through their mutual influence. Imagining a not-too-distant future poised to evolve as a result of new technologies such as 5G, the Internet of Things, big data, artificial intelligence, and robots, the artist has created a world of multiple networks formed through unexpected combinations of objects.

With their mixtures of allegorical and religious symbols, Yangachi’s works are arranged into forms bearing multiple eyes and organs. These objects represent a fissure of time between past, present, and future, the intersection of this world and that, a crossroads of materiality and non-materiality – a place between the real and virtual without clear boundaries such as those distinguishing the organic from the non-organic. In short, *Galaxy Express* presents a world of possibility, an invisible potential world beyond the limits of perception that we might be able to survey if we had eyes capable of seeing multiple dimensions.

Cloud Nine, the work at the center of *Galaxy Express*, consists of unpredictable items like the online images on a data network. They herald a “superconnected society” in which humans, objects, and machinery are all linked together through new technology. The brass material used for the objects was chosen based on the fact that the internet – something we view as abstract – is actually connected by metal wires linking continents via the ocean floor. Broadcasts transmitted over radio frequencies expand the work into the realm of the nonvisible as they share the sounds of comets and other noises derived from space.

Metal sculptures such as *Sartre, Crosseyed, 10-eyes, Thing* and *Sartre, Connected, Body, Thing* possess several sets of pupils, while the work *10 Mudras, Connected, Thing* (modeled from the hands of a Buddhist statue) and *Our Lady of Fatima, 1,000-eyes, Thing* (an icon of the Virgin Mary) have numerous objects attached that symbolize expanded eyes. Bodies combined with the expanded eyes found in numerous myths and religions – the Thousand-Armed Avalokiteśvara tending to the suffering with 1,000 hands and 1,000 eyes, the all-seeing mythical Greek giant Argos with 100 eyes covering his body, and four beings from the Bible covered front and back in eyes – are symbols of awe that simultaneously call to mind surveillance cameras observing us in different settings, or cyborgs expanding their bodies through combining with machinery.

The video work *Galaxy Express* presents us with a video image created with “new eyes” that differ from human ones, including thermal imaging and radar cameras. The radar camera in particular disrupts the realm of perception as we know it, creating images “filmed” through data alone, without a lens. *Your New Eyes*, a

crystalline lens that visitors can pick up and observe the gallery through, permits us the symbolic experience of a different dimension of perception only accessible through a “new eye.”

Having delved into the territory and essence of media over the past 20 years and explored its underlying depths, Yangachi uses this exhibition to further broaden the “field” of media that has been the focus of his experiments. As an artist who has tackled the infinite possibilities of media with a focus on uncertain processes rather than clear results – artwork that has expanded beyond visually centered media art to incorporate online networks and social linkages; storytelling that has achieved political engagement and the creation of virtual realms through media; expansions of perceptual words such as hearing and touch; and experiments with hypnosis and spirit possession mediated through the body – he has returned to “networks of objects” incorporating material qualities.

The body-as-media (at once body and object) in Yangachi’s *Galaxy Express* operates as primal media, a magical technology that connects this world with that one, as a medium linking different dimensions. Metallic yet warm, odd yet beautiful, evocative of new technology yet also spiritual, his artwork seems to represent a critical dystopia, but he presents us with multidimensional worlds that offer a comforting and healing touch. Creating intermediate domains that cannot be categorized in terms of existing ideas, Yangachi’s worlds are like the story of *Galaxy Express 999*, traveling through different planets and episodes on its way toward its destination: they move ahead to a point of origin that begins to reveal itself through a synthesis of all past processes.

Yangachi

Yangachi (b. 1970) is a leading media artist in Korea who, starting with his web-based work in the early 2000s, has critically explored the possibilities of new media and the social, cultural, and political influences behind it. “Yangachi” is a pseudonym used by the artist (whose real name is Cho Sung Jin), the online ID used in the early stages of his work having become his moniker. Yangachi has experimented with and expanded the realm of media not only through holding exhibitions, but also through collaboration with experts in various fields including music, dance, architecture, and literature.

The artist has explored the nature of media and its various dimensions, starting with web-based work such as *Yangachi Union* (2002), which compares Korea’s social and political landscape to online home shopping, and *Electronic Government* (2003), which criticizes government surveillance, and continuing on to *Middle Korea Yangachi Episode I II III* (2008-2009), which experiments with the power of storytelling by the media; *Radiant Dove Mr. Hyun Suk* (2010), where he explores the interfaces between virtual and real space by capturing urban performances via CCTV; and *When Two Galaxies Merge* (2017), an attempt at bringing together two different worlds.

Major exhibitions by the artist include those at National Museum of Modern and Contemporary Art (2016, 2013, 2012, 2004), the Seoul Media City Biennale (2010, 2018), the Busan Biennale (2016), the Gangwon Biennale (2018), the Seoul Museum of Art (2015, 2016), Gyeonggi Museum of Modern Art (2018, 2011, 2010), the Arko Museum of Art (2017, 2020), and the Nam June Park Art Center (2008, 2015, 2016), as well as many international exhibitions at art institutions and art events in France, Hong Kong, Japan, Germany, the United States, and Chile. The artist was also the recipient of the Hermes Missulssang Award in 2010. Yangachi’s works are currently housed in a number of prominent institutions including the National Museum of Modern and Contemporary Art, Korea, the Seoul Museum of Art, the Gyeonggi Museum of Art, and the Amore Pacific Museum of Art.

· The work commissioned for this solo exhibition by Yangachi was produced with support from the Artistic Support Matching Fund. Sponsored by Arts Council Korea, Korea Mecenat Association Supported by FEELUX Corporation

바라캇 컨템포러리는 2020년 10월 15일부터 12월 13일까지 한국의 대표적인 미디어 아티스트 양아치의 개인전을 개최한다. 삼 년 만에 열리는 본 개인전에서 양아치는 주체와 객체, 인체와 사물, 자연과 인공, 가상의 데이터와 물성이 경계 없이 혼합되는 새로운 현실을 ‘사물들의 네트워크’로 선보인다.

한국을 대표하는 미디어 아티스트인 양아치는 2000년 대 초반 웹 기반의 작업으로 작품 활동을 시작하여 한국 미디어 아트 역사의 역사를 이끌어 온 중요한 작가 중 한 명이다. 양아치 작가의 지난 20년의 활동은 한국 미디어 아트의 역사와 맥을 같이한다. 전자 장비를 활용하는 미디어 아트가 아닌, 기술·문화·환경에 대한 깊이 있는 연구를 통하여 새로운 기술과 그 이면의 사회·문화적인 영향력을 비판적이고 상징적이며 선언적이기도 한 특유의 화법으로 표현해 온 작가이다.

《갤럭시 익스프레스》는 보라색 공간에 황금색으로 주조된 사물들이 주를 이루는 우주 공간 속 행성들과 같은 영롱하고 신비한 모습이다. 전시장은 여러 개의 동공을 가진 아이의 얼굴과 사이보그 같은 몸통, 알 수 없는 기호와 광석들이 박힌 조각 등 익숙하지 않은 형상으로 가득하다. 불상의 손과 성모마리아 등의 익숙한 성상들도 이질적인 사물이 부착된 변형된 모습으로 나타난다. 이 전시는 우주 공간에서 방향 없이 행성 간에 서로를 끌어당기는 중력으로 이루어진 성좌(constellation)와 같이, 인간, 자연, 사물, 기계 등의 개체가 서로 영향을 미치며 동등하게 균형을 이루는 세계에 대한 은유를 담고 있다. 5G, 사물인터넷(Internet of Things), 모빌리티, 빅데이터, 인공지능, 로봇 등의 새로운 기술에 의해 진화할 근미래를 상상한 작가는 미래적인 징후를 내포한 사물들의 조합으로 다중적인 네트워크의 세계를 구현한다.

우의적이거나 종교적인 기호가 혼재하는 양아치의 작품들은 다중의 눈과 기관을 지니고 있다. 이 사물들은 과거와 현재 그리고 미래를 잇는 시간의 틈새, 이 세계와 저 세계의 교차점, 물질과 비 물질의 분기, 유기체와 무기체의 경계 등 명확한 구분이 없는 현실과 가상 사이의 어딘가를 표상한다. 《갤럭시 익스프레스》는 만일 우리가 여러 차원을 동시에 볼 수 있는 눈을 갖고 있었다면 인식의 한계를 넘어서는 비가시적인 잠재태의 세계를 볼 수 있었을 것이라는 가능성의 세계를 제시한다.

전시장에 가장 높게 설치된 <Cloud 9>(2020)은 사람과 사물, 데이터 등이 위계나 시공간의 제약 없이 네트워크를 통해 연결된 세계를 은유하는 작업이다. 작가는 가까운 미래에 완성될 클라우드 컴퓨팅이 모든 것을 연결하며 우리의 삶에 지대한 영향을 미칠 것으로 예상한다. 제목인 ‘클라우드 나인’은 단테가 『신곡』(1320)에서 묘사한 천국으로 향하는 마지막 아홉 번째의 계단과 국제 그룹 도감이 규정하는 가장 높은 곳까지 뜨는 아홉 번째 적란운을 의미하는 단어로 ‘행복의 절정’이라는 의미로 통용된다. 반면, 클라우드 컴퓨팅을 활용한 중국의 네트워크 감시시스템 ‘텐망(천망, 天網)’은 영화 터미네이터에서 시민을 감시하는 인공지능인 ‘스카이넷’과 같은 이름으로, 이 작품은 클라우드 컴퓨팅이 가져올 빅 브라더 사회에 대한 디스토피아적인 암시를 담고 있다는 점에서 유토피아적인 제목의 어원과 묘한 대비를 이룬다. 황동 재질의 연결된 세 개의 구조물로 구성된 <Cloud 9>은 라디오 주파수를 통하여 근거리 방송을 송출하는데, 이는 우주에서 우주선이 지나가며 수집한 혜성의 소리, 우주의 잡음, 지나가는 라디오 주파수 등을 편집한 소리로, 송출기 반경 400미터의 거리에서 주파수를 맞추면 들을 수 있다.

<사르트르, 외사시, 10개의 눈, 사물>(2020)과 <사르트르, 연결된, 신체, 사물>(2020) 등 금속으로 제작된 조각들은 다수의 눈과 감각기관을 가진 혼합된 신체를 갖고 있으며, 기계와의 결합으로 신체를 확장하는 사이보그를 떠올리게 한다. 도나 해러웨이는 ‘사이보그 선언’에서 ‘경계에 선 잡종의 존재’를 이분법을 당연시하는 우리의 인식에 몸으로 저항하는 존재로 해석하며 이들이 갖는 상징성을 강조한다. 양아치 작가는 실존주의 철학자 사르트르가 외사시였기 때문에 다중의 시선, 즉 안과 밖을 함께 볼 수 있는 시선을 가질 수 있었을 것으로 추정하면서, 작품에서 다중의 눈, 다수의 동공을 지닌 존재들을 ‘사르트르의 연대기’라고 명명한다. 근대의 철학에서 ‘시선’은 나와 대상, 주체와 객체를 가르는 중요한 권력으로 작용하는데, 작품에서 다중의 눈을 갖고 태어난 ‘아이’는 점차 ‘미래의 나’로 변해간다. 이는 모든 사물이 상호 연결된, 주체와 객체의 구분이 모호한 세상에서 태어난 아이는 현재의 우리와 어떤 다른 인지와 지각의 방식을 갖고 있을 것인가 하는 질문을 던지고 있다.

영상 작업 <Galaxy Express>(2020)는 열화상 카메라, 라이다(Lidar) 등 인간의 눈과 다른 ‘새로운 눈’으로 제작한 화면을 선보인다. 라이다는 렌즈 없이 수치화 된 데이터만으로 3D 이미지를 생성하며, 이미지를 만들기 위해 눈과 같은 렌즈가 필요하다는 기존의 인식을 흔든다. 효율적인 데이터의 세계에서는 굳이 사람의 지각 방식을 따르지 않아도 된다. 영상은 차갑고

디스토피아적인 라이더의 도시 풍경과 대비를 이루는 화려한 색감의 생기 있는 열화상 카메라 영상과 겹쳐진다. 이 작업은 인간의 시각과 관계없이 데이터를 중심으로 펼쳐질 가까운 미래의 세상을 암시하고 있다. 또, 전시장에서 직접 손에 들고 관람할 수 있는 <당신의 새로운 눈>(2020)은 ‘다른 눈’을 통해서만 볼 수 있는 미지의 감각을 직관적으로 경험하도록 한다. 드로잉 작품 <원근법 덩어리>(2020), <원근법 덩어리 - 오렌지>(2020)는 ‘원근법’이라는 말이 함축하는 서구의 근대성과 ‘단일한 시각을 가진 주체’에서 벗어나고자 하는 작가의 세계관을 보여주는 스케치이다.

불상의 손의 형상을 딴 <10개의 수인, 연결된, 사물>(2020)과 성모 마리아의 성상인 <파티마 성모 마리아, 1000개의 눈, 사물>(2020)과 <은혜 성모 마리아, 1000개의 눈, 사물>(2020)에는 확장된 눈을 상징하는 다수의 광물이 붙어 있다. 천 개의 손과 천 개의 눈으로 고통받는 이들을 보살피는 천수관음, 온몸에 백 개의 눈을 갖고 모든 것을 보는 그리스 신화 속 거인 아르고스, 앞뒤로 눈이 가득한 성경의 네 생물 등은 신화와 종교에 등장해 온 수많은 확장된 눈들을 떠올리게 한다. 이 작업은 인류가 쌓아온 근대의 지식과 지혜가 빛을 잃은 현대 시대, 특히 팩터믹 시대에 유효한 조형성은 무엇인가라는 작가의 물음에서 출발한다. 작가는 세상의 모든 손 중에 ‘기도하는 손’이 가장 아름답다고 하는데, 그럼에도 현대사회를 사는 우리의 손은 주로 노동하는 손이며 미디어도 일하는 손이 가장 아름답다고 선전한다. 작가는 기도하는 손과 성모상에 여러 차원을 볼 수 있는 가상의 눈을 부착한 작품을 선보이며, 사람들을 위로하는 염원을 품은 새로운 시대의 사물로서 제안하고 있다.

지난 20년간 미디어의 영역과 본질을 파고들며 그 이면의 깊이를 탐구해 온 양아치는 이번 전시를 통해 그동안 실험해 온 ‘미디어의 장(field)’을 한층 더 확장한다. 이전의 작업을 통해 시·시각 중심의 미디어아트에서 벗어나 웹 네트워크와 사회적 연결을 활용한 작업, 또, 미디어를 통한 정치적 개입과 가상의 영토를 만드는 스토리텔링, 청각과 촉각을 위시한 감각적 세계의 확장, 신체를 매개로 한 최면과 빙의의 실험 등 명백한 결과보다는 불확실한 과정을 중심으로 미디어가 갖는 천 개의(무한한) 가능성에 도전해 온 작가는 이제 다시 물성을 포함하는 ‘사물들의 네트워크’로 돌아왔다.

양아치의 <갤럭시 익스프레스>에서 미디어로서의 몸(신체이자 사물)은 서로 다른 차원을 연결하는 매개로서 이 세계와 저 세계를 잇는 주술적인 테크놀로지, 곧 태초의 미디어로서 기능한다. 금속임에도 따뜻하고, 기이하지만 아름다우며, 새로운 기술로 변화될 미래에 대한 암시이면서도 영(靈)적이고 성스러운 작품들은 비판적인 디스토피아를 표방하는 듯하면서 위로와 치유의 손길을 함께 건네고 있다. 기존의 관념으로는 분류할 수 없는 중간의 영역을 생성하는 양아치의 세계는 여러 행성과 에피소드를 거치며 영원한 생명을 가진 사이보그가 되기 위한 중착역을 향해 나아가는 ‘은하철도 999’ 애니메이션의 이야기처럼, 지나온 모든 과정을 종합하며 새로운 실체를 드러내기 시작하는 기점을 향해 나아가고 있다.

양아치

양아치(b. 1970)는 2000년대 초 웹 기반의 작업을 시작으로 새로운 미디어의 가능성과 그 이면의 사회, 문화, 정치적인 영향력을 비판적으로 탐구해 온 한국의 대표적인 미디어 아티스트이다. 양아치라는 이름은 본명이 조성진인 작가가 사용하는 예명으로, 작업 초기에 사용하던 온라인 아이디가 작가명이 되었다. 양아치는 전시뿐 아니라 음악, 무용, 건축, 문학 등 다양한 분야의 전문가들과의 협업으로 미디어의 영역을 실험하고 확장해왔다.

한국의 사회, 정치적인 풍경을 인터넷 홈쇼핑으로 비유한 <양아치 조합>(2002)과 국가적인 감시 메커니즘을 비판한 <전자정부>(2003)와 같은 웹 기반의 작업을 시작으로, 미디어가 같은 스토리텔링의 영향력을 실험한 <미들 코리아: 양아치 에피소드 I II III>(2008-2009), 도심 속 퍼포먼스를 감시카메라로 담으며 가상과 현실 공간의 접점을 탐구한 <밝은 비둘기 현숙씨>(2010), 시각의 세계와 청각의 세계 등 서로 다른 두 세계의 만남을 시도하는 <When Two Galaxies Merge>(2017) 등 작가는 미디어의 본질과 그것의 다양한 차원을 탐색해 왔다.

주요 전시로는 국립현대미술관(2016, 2013, 2012, 2004), 서울미디어시티 비엔날레(2018, 2010), 부산 비엔날레(2016), 강원 비엔날레(2018), 서울시립미술관(2016, 2015), 경기도미술관(2018, 2011, 2010), 아르코 미술관(2020, 2017), 백남준 아트센터(2016, 2015, 2008) 등이 있으며, 프랑스, 홍콩, 일본, 독일, 미국, 칠레 등의 다수의 미술 기관 및 행사에서 국제전을 가졌다. 양아치의 작품은 국립현대미술관, 서울시립미술관, 경기도미술관, 아모레퍼시픽 미술관 등 유수의 기관에 소장되어 있으며, 2010년 아틀리에 에르메스 재단 미술상을 수상했다.

· 본 양아치 개인전의 작품은 ‘예술지원 매칭펀드’의 지원으로 제작되었습니다. 후원: 한국문화예술위원회, 한국메세나협회 지원: (주)필룩스