

PRESS RELEASE

Sojung Jun: *Overtone*

2023. 11. 8 - 2024. 1. 7

“Overtone” is the title of Sojung Jun's first solo exhibition and her new three-channel video (2023). It is a musical terminology that describes the harmonic series that collide and blend around and above a fundamental note to create a coherent musical tone. The term is closely related to the “overtone montage” coined by Sergei Eisenstein (1898-1948), a film director who left behind many studies on Soviet montage forms and experiments. Explaining overtone montage using the principles of music, Eisenstein noted that primary artistic elements work together with various secondary components to create a dominant impression or unity. Therefore, he argued that overtone montage not only evokes a consonant atmosphere or feeling but also elicits physical perception; it triggers a holistic experience, including emotional and physical reactions.¹ Thus, Sojung Jun's *Overtone* enables an immersive experience of multiple sensations through time and space as harmony is found within the dissonance between the instruments of Korea, China, and Japan.

Probing into Sojung Jun's ongoing investigation of ‘sound’, the artist launches *syncope* for the first time, an AR application developed especially for her first solo exhibition for Barakat Contemporary as an extension of the new film presented at the National Museum of Modern and Contemporary Art (MMCA), Seoul for the *Korea Artist Prize 2023*. Featuring a new series of sculptures entitled *Epiphyllum I* (2023) and *Epiphyllum III* (2023) along with the new three-channel film *Overtone*, Jun proposes an interesting perspective that enables an organic web of relationship between sculptures, video, and digital data that transcends time and space, and the real and virtual.

Amidst the rapidly changing pace of modern capitalism, there are still those who are creating a new world in their own ways. For instance, Sojung Jun has been asking, “Can video really shed light upon the invisible? Can it render the invisible visible or audible?” In this context, it was important for the artist to evoke all types of sensations besides the visual sensation. Through the newly presented three-channel video work, *Overtone*, she attempts to “trace ‘tangible/physical sound’ and ‘tone’ within the narratives and solidarity of Asian women by overlapping them with the speed of bodies, plants, language, and data that cross borders.”²

In preparation for the exhibition, Jun often spoke of the characters, *Snow Woman* and *Princess Bari*, who appear in Kim

¹ Kim, Yongsu. *Theory of Montage in Film: Principles of Artistic Aesthetics of Kuleshov, Pudovkin, and Eisenstein*. Paju: youlhwadang. 2006, pp. 157-159.

² Excerpt from written interview with the artist.

Hyesoon's *I Do Woman Animal Asia* (2019)³. *Princess Bari*, a mythical woman who took it upon herself to guide the dead between this world and the afterlife, created an evolving and "ever-becoming" identity by constructing a visible world within an invisible world. Like the *Snow Woman* and *Princess Bari* who constantly alter and expand their identities, the artist seeks after sound to discover countless matters that abide in this world without hierarchy and unknown origins.

Jun's new film, *Overtone*, revolves around the journey of Soon A Park, a *gayageum* player who has traveled across North and South Korea tracing sound. For the production of the new film, three composers from Korea, Germany, and Guatemala collaborated to compose three songs, with predetermined length and tempo each for *gayageum*, *koto*, and *guzheng*, which are performed in unison by KOTOHIME, the Korean-Chinese-Japanese zither ensemble. This long journey in which three composers and three performers connect and communicate in different places to create music captures the materiality of sound and tone that pass through the three countries under the large theme of "Crossing Borders," which comes to an end with a video of their performance done in unison. The process is akin to experiencing harmonious counterpoint through sound.

Composed of three main parts, *Overtone* begins with a solo performance by Nobuko, the Japanese *koto* player on the theme of "Melodies of Transit," followed by the Korean North Korean *gayageum* player's solo performance on the theme of "between" or "traveling." Finally, the video ends with a solo performance by Xiaoling, the Chinese *guzheng* player performing on the theme of "wave." In this sequence, the audience can appreciate the differences in techniques, tone, range, and sound between the Korean, Chinese, and Japanese qín (琴) instruments.⁴ Their performances were filmed using a long-shot camera technique.

In the second part, the three performers sit apart from each other in a triangular configuration and have in-depth conversations about the structure of each instrument, the tools they use, and their techniques to arrive at a "harmonic performance." An interesting point in their conversation about the music to be performed is not only found in the differences between the three instruments, *koto* (13 strings), North Korean *gayageum* (21 strings), and *guzheng* (21 strings), but also the interaction between the performers as they share their concerns on improvising with the cultural elements of the Korean, Chinese, and Japanese musical traditions embedded into each song under the composer's

3 Historically, stories of women were difficult to record in writing, so women concealed their presence within mythology and passed them down strictly via oral statements. Consequently, they are all characters of paradox, in which each recollection is different, and their presence is validated through disembodiment rather than a fixed form. For more information on Princess Bari, see Kim Hyesoon's book of essays, *To Write as a Woman: Lover, Patient, Poet, and You* (Munhakdongne, 2022).

4 In the case of *koto* performance, it starts with a thin high note and is overall calm, gentle, and clear. Performance includes noteworthy instances such as standing up to attempt the Korean *nonghyeon* technique to omit notes when playing. *Gayageum* is more aurally impressive than *koto* with various techniques such as plucking, pressing, and rubbing at the strings. The North Korean *gayageum*, which has been modified to have 21 strings - the South Korean *gayageum* has 25 strings - is interesting in that it has a diverse tonal range and can produce multiple sounds at the same time. In order to express tense sounds and silence the notes at the climax, one can press the left string with one's finger. Pressing and plugging actions are frequently observed. Accordingly, the beauty of understated notes seems to amplify the vibration or resonance. In a *guzheng* performance, the performer's hands move smoothly across the strings, as if playing a piano. Unlike *koto* or *gayageum*, *guzheng* has an S-shaped tip and is characterized by a sound box similar to that of a harp or grand piano. Because of this shape, it produces a clear sound, and because its pitch range is wider than that of the *koto* and *gayageum*, it creates an overall very vibrant and swirling tone, from the fragile high notes to the delicate mid-low notes and a piano-like melody and resonance.

guidelines. For example, they include instructions such as “use the Korean *nonghyeon* (弄絃)⁵ technique,” which is not used for the Japanese instrument *koto*, or “play the North Korean *gayageum* (21 cash) with a pick in certain parts,” when it is not originally played with a pick. For playing the Chinese *guzheng* which has traditionally been played to make resonating sounds, they included instructions such as “use the muting technique commonly used with *gayageum*.” Through discussions like the above, the players practice the first, second, and third movements to slowly find harmony in the dissonance, incorporating experimental elements that reflect different musical elements. Moreover, Jun’s interest towards the appropriation of media is exposed especially in this part of the film.

What is particularly interesting about their conversation is the techniques and tools they use for their performances are different. The tone varies depending on multiple factors such as the materials and shapes of the pick, the angle of pressure on each string, whether one plays bare-handed, the thickness of the string, and the method of handling body weight and gravity onto the instruments; all of these factors demonstrate the materiality of sound. Communicating these differences, performers work together as an ensemble through a laborious process of fine-tuning and learning with each other. In a way, they operate in the decentralized “absence of perspective,” like the triangular composition created by the individuals captured in the camera in an over-the-shoulder shot - medium shot - sitting slightly offset from each other. The performers respond to each other with sound, embracing different musical perspectives and improvising with sound. As a result, the heterogeneous and fragmented discordant sounds extracted from different sound sources are fully exposed in the video shot. This montage technique by the artist “constructs a completely new ‘fragmentary whole’ that collides and interacts with each other, forming morphological and semantic changes from the transfer, transformation, and expansion of energy”⁶ and evokes in the audience not only an emotional and physical response but also a time of reflection created by the individual images.

In the last part of the video, a scene of improvisation over a long, slow period is shot through a super-telephoto lens. Jun uses close-up shots to not only capture the sounds but also the performers who pluck, rub, and press the strings, the friction between their hands and the strings that intermittently pause, as well as the sheet music and the hand that turns it, showing the materiality of the “instrument - hand” as an extension of the body and the physical properties of the instruments, evoking an intense sensory collision. In this sense, sound is not only an audiovisual experience but also one that accentuates the material senses, its vibration, and the movements of the bodies. Performers remain silent for some parts of the music, change the dynamic, add or omit things to make the other performer shine and create a sound that even they cannot predict from the given song, the creative substance. Perhaps the medium of heterogeneous and fragmented dissonant sound was captured through the camera lens, and the artist intended to follow the movement of the sound and lingering reverberation not even on the score and to reflect the different angles, shooting speeds, and breathing of each performer and the cinematographer. This is the moment when complete medium appropriation occurs via sound. Overtone, which unfolds in “long shot - medium shot - close-up shot,” brings a strong immersive experience toward the climax of the performance through gradual development in its filming techniques.

“In Japan, there is the word ‘*AUM* (阿吽): breath of beginning and end of all things,’ and I felt something like that. If we

5 The technique of putting a line with the left hand and giving various decoration sounds other than the original sound in string musical performance such as a *geomungo* and a *gayagum*.

6 Lee, Jeongha. *Montage: Current Movement of Film Thought*. Seoul: Moonji Publishing, 2022, p.12

can create a world beyond borders within that breath, the next world... I felt something really profound like that, believing that could be possible.”⁷ In its own way, *Overtone* creates a new world through sound.

In the intermission of the video *Overtone*, one can find a clasp between shots that is somewhat different from the previous chapter. This change is because, contrary to the slow, long-winded sounds of traditional instruments, the landscapes of modern cities and forests pass by at high speed while heterogeneous “human-plant 3D sculptures called *Epiphyllum*” appear overlapping in different spaces. At first glance, they all seem unrelated such as accelerated technological advancements and the resulting changes in human life, the movement of humans, plants, data, and sound. But they are the subjects of change and movement, whether voluntarily or not. The “human-plant sculpture” created by the artist is a being with an identity that is capable of transformation, making its body unrealistically large or extremely small. These virtual sculptures that can move quickly are seed data – image cuts that the artist planted in the AR application, *Syncopy*, as the data seed of the sculpture she created in a 3D virtual space.⁸ Sculptures in the real world with nomadic identities such as “movement,” “transformation,” and “transfiguration” allow anyone who downloads the *Syncopy* application to enlarge or reduce the size of the sculpture and place it with their fingers and bodies in their own space.

This digital sculpture, which appears in the intermission’s moving image, breaks through the virtual space and stands floating on the first floor of the gallery. These are the two new sculptures, *Epiphyllum I* and *Epiphyllum III*⁹. Regarding these two works, Jun explains, “*Syncopy*, the application, and the sculptures pulsate data, something that is non-material to go against gravity and weight, and appear before our eyes as substances with a body in the real world.”

Jun discovers the possibility of infinite space and time in an application with an interface system that extends beyond the boundaries of the traditional screen and enables the use of the most intuitive sensory system of humans, “eyes, hands, sound, and body,” for this experience. Her expanded creative realm starts from “thinking with the medium, questioning the body’s senses changed by it, and an interest in detecting the future in the midst of that discrepancy,” and arrives at “the void space contrasted with materiality in a pure white cube.” In other words, “*Nonghyeon*, as a lingering sound and gap that escapes the notation, or a sculpture that escapes into reality by amplifying material sound and the gap between physical space and virtuality, renders the existing way of looking at sculpture and the exhibition hall as a physical space powerless and invites the possibility of variation or derailment.”

In this void space, the viewer becomes the mediator of sound and data, conjuring up holistic sensations, both emotional and physical. Sojung Jun's *Overtone* will be an exhibition where the audience hears, senses, and imagines the resonating sound, vibration, and tremor that wander in the disoriented empty space between sculptures and screens.

7 Taken from the Japanese *koto* player Nobuko’s words in the dialogue of Sojung Jun’s video *Overtone*.

8 The 5-minute long interlude video includes video footage taken in various locations through the AR application *Syncopy*, which will be updated with new scenes every two weeks. When the audience uploads images/videos taken in the exhibition hall or outside using the app, these are saved automatically in the data server to be inserted in the interlude video.

9 *Epiphyllum*: the Korean name is Peacock Cactus. *Epiphyllum* are a type of “escaped garden plants” that were moved to other cultures in various ways through the oil trade or the Silk Road. These are groups of wild plants that do not yet have a name but have become ornamental plants or garden plants voluntarily or unintentionally along the roadsides. *Epiphyllum* shares concepts such as “movement,” “transformation,” and “hybridity” with the identities of adopted children, Asian women, and minorities that Sojung Jun focuses on in her works.

About the Artist

Sojung Jun (b. 1982) is a media artist based in Seoul. She received a master's degree in media arts from Seoul National University's Department of Sculpture and the Graduate School of Communication at Yonsei University. Using media such as video, sound, sculpture, and publishing, she creates non-linear time and space that evoke new perceptions of the present and explores how the transition of physical boundaries penetrates through everyday sensory experiences. In particular, she has been working with media appropriation of sounds, smells, colors, and physical tactile sensations through the real world, the virtual world, or video media, a fictional space created and woven within the screen, disrupting linear time and space while focusing on people, places, and objects that have been pushed to the periphery amid modernism and what artistic endeavors mean in everyday life. Her works include *The Habit of Art* (2012), *Daily Experts* (2009 ~ 2014) series, *Early Arrival of Future* (2015), *Eclipse I, II* (2020), etc., *The Ship of Fools* (2016), *Interval. Recess. Pause* (2017), and *Despair to be Reborn* (2020).

Major exhibitions and collections

Sojung Jun has participated in numerous solo and group exhibitions at home and abroad including the National Museum of Modern and Contemporary Art, Seoul Museum of Art, Buk-Seoul Museum of Art, Bern Museum of Art in Switzerland, Palais de Tokyo, Atelier Hermes, Arco Museum, Nam June Paik Art Center, Villa Vasilief in Paris, the 11th Gwangju Biennale, Leeum Samsung Museum of Art, the National Museum of Art in Osaka, and the Ulsan Museum of Art.

Jun is currently selected as a candidate for the National Museum of Modern and Contemporary Art's Artist of the Year Award 2023. She has won the 14th Song Eun Art Award, the 18th Hermes Foundation Art Award, and the 2016 Gwangju Biennale Noon Art Award. In addition, her works are part of the collections of numerous institutions at home and abroad, including the Hannefken Foundation, Ulisieg Collection, Osaka National Museum of Art, National Museum of Modern and Contemporary Art, Seoul Museum of Art, Leeum Samsung Museum of Art, Gyeonggi Museum of Art, Busan Museum of Contemporary Art, Busan Museum of Art, and Ulsan Museum of Modern Art.

Information

1. Exhibition Schedule

- Nov 8th, 2023 (Wed) - Jan 7th, 2024 (Sun)
- 10:00 - 18:00 Tuesday to Sunday

2. Exhibition Venue

- Barakat Contemporary (58-4 Samcheong-ro, Jongno-gu, Seoul)

3. Inquiry

- info@barakat.kr
- +82 2 730 1948
- Free admission | Mondays closed | +82 2 730 1948

Selected Works

Overtone, still images, 2023, three-channel 4K video, color, stereo sound, 1 hour 24 min

Overtone, installation view, 2023, three-channel 4K video, color, stereo sound, 1 hour 24 min

***Epiphyllum I*, 2023, VR 3D sculpture, aluminium casted, H 186 × W 120 × D 110 cm**
***Epiphyllum III*, 2023, VR 3D sculpture, aluminium casted, H 140 × W 120 × D 120 cm**

Epiphyllum I, 2023, VR 3D sculpture, aluminium casted, H 186 × W 120 × D 110 cm

Epiphyllum III, 2023, VR 3D sculpture, aluminium casted, H 140 × W 120 × D 120 cm

Overtone, still image of *Intermission*, 2023

three-channel 4K video, color, stereo sound, 1 hour 24 min

Syncope, 2023, AR application

Syncope application download QR code

<https://syncope.online/view>

보도자료

전소정: 오버톤 Overtone

2023. 11. 8 - 2024. 1. 7

- 전소정의 첫 개인전 《오버톤 Overtone》, 2023년 11월 8일부터 2024년 1월 7일까지 바라캇 컨템포러리에서 개최
- 전시 《오버톤 Overtone》에서는 그간 ‘소리’에 대한 전소정의 천착이 한층 심도있게 다뤄진 세계관을 들여다 볼 수 있다.
- ‘오버톤’은 전소정의 개인전 타이틀이자 그의 신작 3채널 영상 <오버톤>(2023)의 타이틀이다.
- ‘오버톤’은 기본음을 중심으로 다양한 상음(上音)들이 서로 충돌하며 어우러져 하나의 통합된 분위기를 만들어 내는 음악 용어이자, 영화의 몽타주 기법인 ‘상음적 몽타주(overtone montage)’를 뜻하기도 한다.
- 영상 <오버톤>은 소리를 따라 남북을 가로질러 이동했던 가야금 연주자 박순아의 여정을 중심으로 한·중·일 아시아의 금(琴) 연주그룹 고토히메(KOTOHIME)와 이들의 연주를 위해 한국과 독일, 과테말라에서 각각 활동하는 세 명의 작곡가가 모여 ‘세 개의 악장, 음악의 길이, 템포’ 정도만을 합의한 채 각각 가야금, 고토, 고쟁을 위한 곡을 만들면서 소리를 통해 국경을 넘어 새로운 세계를 창조하기를 시도한다.
- 마치 하나의 완성된 앙상블 공연을 보는 듯한 경험을 선사하는 전소정의 3채널 영상 <오버톤 Overtone>(2023)
- 영상 <오버톤>은 시청각적 효과를 넘어 정서적이고 신체적 물성을 포함한 총체적 경험을 제공한다.
- 전소정은 영상 <오버톤>, 조각 <에피필름 I Epiphyllum I>(2023)과 <에피필름 III Epiphyllum III>(2023) 그리고 AR앱 작품 <싱코피 syncopy>(2023)를 통해 “국경을 넘는 신체, 데이터, 식물과 언어의 속도 등을 겹쳐 보면서, 그 가능성의 소리를 따라 아시아 여성들의 이야기와 연대, 그 ‘물질적인 소리’와 ‘음색’에서 찾기를 시도한다.”
- 전소정의 개인전 오버톤 《Overtone》은 작가가 국립현대미술관 올해의 작가상 2023에 선보인 신작 영상 <싱코피 syncopy>(2023) 프로젝트와 연결·확장되는 작업 세계
- 3채널 영상 <오버톤>, 조각 작품 <에피필름 I>, <에피필름 III>과 더불어 바라캇 컨템포러리 전시를 위해 처음 개발한 AR 앱 <싱코피>는 시간과 장소, 현실과 가상 공간을 초월하며 조각과 영상, 디지털 데이터 사이의 유기적인 관계망을 만들어 낼 예정
- 전소정의 확장된 작업 세계는 “매체와 함께 사유하는 일과, 그것으로 변화된 신체의 감각들을 질문하는 일, 그리고 그 낙차 가운데 미래를 감지하는 것에 대한 관심”에서 출발하며 “새하얀 공간 속에 물성과 대비되는 빈(void) 공간”을 통해 감각적 경험을 이루어 낸다.
- 기보를 벗어나는 여음이자 틈으로서의 농현 혹은 물질적 소리와 물리적 공간과 가상의 틈을 비집고 증폭되어 현실로 탈출한 조각은, 기존의 조각을 바라보는 방식에 대한 작가의 시선, 물리적 공간으로서의 전시장을 무력화시키며 가속을 변주하거나 탈선할 수 있는 가능성을 떠올리게 한다.
- 가상의 데이터로 존재하던 데이터 씨드가 현실 세계를 뚫고 나와 물질 조각으로 변신하는 비가시적인 과정은, 느린 호흡으로 점차 빈 공간을 메우며 전혀 새로운 소리-세계를 만드는 영상 <오버톤>과 조우함으로써 정서적이고 신체적인 총체적 감각을 불러일으킨다.
- 전소정의 《오버톤 Overtone》은 조각과 조각 사이, 스크린과 스크린 사이의 틀어진 빈 공간을 떠도는 여음과 진동, 그 떨림의 존재를 듣고, 감각하고, 상상하는 전시가 될 것이다.

오버톤(overtone)은 전소정의 첫 개인전 타이틀이자 그의 3채널 신작 영상 <오버톤 Overtone>(2023)의 타이틀이다. 오버톤이란 기본음을 중심으로 다양한 상음(上音)들이 서로 충돌하며 어우러져 하나의 통합된 분위기를 만들어 내는 음악 용어이다. 또한 이 용어는 소비에트 몽타주 형식과 실험에 관한 많은 연구를 남긴 영화감독 세르게이 에이젠슈타인(Sergei Eisenstein, 1898~1948)의 ‘상음적 몽타주(overtone montage)’와도 깊은 연관이 있다. 에이젠슈타인은 음악의 원리를 이용한 상음적 몽타주에 대해, 주된 예술적 요소가 다양한 부차적인 예술적 요소들과 함께 작용해 하나의 주된 인상 혹은 통일체(unity)를 구성한다고 설명했다. 그는 상음적 몽타주가 통합적인 분위기나 느낌을 불러일으키는 데 그치지 않고 신체적 지각까지도 수반한다고 역설하며, 정서적·신체적 느낌을 포함한 총체적 경험을 불러일으키는 것이라 주장했다.¹ 이와 같은 개념과 원리를 차용한 전소정의 《오버톤 Overtone》에서는 한중일 아시아의 각기 다른 악기들의 소리들의 충돌과 불협화음 속 조화를 찾으며 나아가는 시공간을 통해 이러한 다중의 감각들이 경험될 것이다.

2023년 11월 8일부터 2024년 1월 7일까지 바라캇 컨템포러리에서 개최되는 전소정의 첫 개인전 《오버톤 Overtone》에서는 그간 ‘소리’에 대한 전소정의 천착이 한층 심도있게 다뤄진 세계관을 들여다 볼 수 있다. 이번 전시는 작가가 국립현대미술관에서 선보인 《올해의 작가상 2023》 신작 영상 <싱코피 syncopé>(2023)의 연결·확장선상에 놓이며, 특히 바라캇 컨템포러리 전시를 위해 작가가 처음으로 개발한 AR 앱 작품 <싱코피>와 3채널 신작 영상 <오버톤>, 조각 작품 <에피필름 I Epiphyllum I> (2023)과 <에피필름 III Epiphyllum III>(2023)을 통해 시간과 장소, 현실과 가상 공간을 초월하며 조각과 영상, 디지털 데이터 사이의 유기적인 관계망을 만들어 내는 흥미로운 관점을 제안한다.

급변하는 현대 자본주의의 속도 안에 거주하면서도 오롯이 자신만의 방식으로 새로운 세계를 빚어 가는 이들이 있다. 전소정은 그간 “비디오가 과연 비가시적인 영역을 비출 수 있는지, 보이지 않는 것을 보이게 하거나 들리게 할 수 있는지”에 대한 질문을 던지며 시각 외 감각의 활성화에 집중했다. 그는 특히 이번 전시에서 선보일 신작 3채널 영상 <오버톤>을 통해 “국경을 넘는 신체, 데이터, 식물과 언어의 이동 속도 등을 겹쳐 보면서, 그 가능성의 소리를 따라 아시아 여성들의 이야기와 연대, 그 ‘물질적인 소리’와 ‘음색’에서 찾기를”² 시도했다.

전시를 준비하며 전소정은 김혜순의 아시아 여행기 『여자짐승아시아하기』(2019)에 등장하는 전설 속 인물 ‘눈의 여자’와 ‘바리데기’³를 자주 언급하곤 했다. 이승과 저승을 오가며 죽은 이들의 인도자를 자처했던 여성인 바리데기의 신화는 비가시적인 세계 안에 가시적인 세계를 구축하고 변화시키며 여전히 ‘되어가는’ 정체성을 만들어 냈다. 끝없이 변화하며 자신의 정체성을 증폭해 나가는 소설 속의 ‘눈의 여자’나 ‘바리데기’처럼, 전소정은 이 세계에 존재하는 위계가 없고 근원조차 알 수 없는 수많은 것들을 찾기 위해 소리를 따라가기로 했다.

1 김용수, 『영화에서의 몽타주 이론: 콜레쇼프·푸도프킨·에이젠슈타인의 예술적 미학원리』, 열화당, 2006, pp. 157-159 참조

2 작가와 서면 인터뷰 일부 발췌

3 여성의 이야기가 문자로 기록되기 어려웠던 그 옛날, 신화 속에 자신의 존재를 새기기 위해 이들은 구술세계 안에 몸을 감추고 오로지 구전으로만 전해졌다. 따라서 이들은 저마다의 목격담이 다르고, 하나의 고정된 형상으로 구체화하지 않는 탈 신체화를 통해 자신의 존재가 입증되는 역설적인 인물들이다. 바리데기 신화에 대한 더 자세한 정보는 김혜순의 에세이 『여성이 글을 쓴다는 것은』, 문학동네 (2022)를 참조하라.

전소정의 신작 영상 <오버톤>은 소리를 따라 남북을 가로질러 이동했던 가야금 연주자 박순아의 여정을 중심으로 한·중·일 아시아의 금(琴) 연주그룹 고토히메(KOTOHIME)와 이들의 연주를 위해 한국과 독일, 과테말라에서 거주하며 활동하는 세 명의 작곡가가 모여 '세 개의 악장, 음악의 길이, 템포'만을 합이한 채 각각 가야금, 고토, 고쟁을 위한 곡을 만들면서 시작된다. 세 명의 작곡가와 세 명의 연주자가 서로 다른 장소에서 접속하고 대화를 나누며 하나의 곡을 만들어 나가는 긴 여정은 '경계를 넘어'라는 큰 주제 안에서 국경을 초월하여 이동하는 소리와 음색의 물질성을 포착해낸다. 마침내 하나의 호흡으로 연주하는 영상 <오버톤>은 소리를 통해 조화로운 대위법을 경험하는 여정과 같다.

크게 세 파트로 구성된 영상 <오버톤>의 첫 번째 파트는 '음정이 통과하며 일으키는 변화 Melodies of transit'를 주제로 시작되는 일본 고토 연주자 노부코의 솔로 연주, '사이' 또는 '이동'의 테마를 다룬 박순아의 북한 가야금 솔로 연주 그리고 마지막으로 '파장 또는 파동 wave'을 주제로 한 중국 고쟁 연주자 샤오칭의 솔로 연주로 전개되면서 한·중·일 금 악기의 연주법, 음색과 음역, 소리의 차이들을 감상할 수 있다.⁴ 이들의 연주 모습은 카메라의 롱샷 기법으로 촬영됐다.

두 번째 파트는 세 명의 연주자가 삼각형의 구도로 서로 비껴 앉아 '하나의 연주'에 이르기 위해 각자의 악기의 구조와 도구 사용법, 연주에 대한 깊이 있는 대화를 나눈다. 앞으로 연주될 곡에 대한 이들의 대화에서 흥미로운 지점은 고토(13현), 북한 가야금(21현), 고쟁(21현) 악기의 구조적인 차이뿐만 아니라, 작곡가의 지시에 의해 개별 곡들에 녹아든 한·중·일의 음악적 요소를 서로 시도하는 것에 대한 고민과 이야기를 나눈다는 것이다. 예를 들면, 일본 악기 고토에 사용되지 않는 '한국의 농현(弄絃)⁵ 기법을 사용하라'거나 본래 피크를 사용하지 않는 '북한 가야금'에 대해 '어느 부분에서는 피크를 끼고 연주하라', 예로부터 여운을 즐기는 악기였던 중국 고쟁 연주에 '음을 멈추고, 가야금처럼 소리를 쫓개라'는 지시 등 서로 다른 음악적 요소들을 반영하고자 하는 실험적 요소들에 대해 서로 의견을 주고받으며 천천히 불협화음 속 화음을 찾아가고자 1, 2, 3악장을 연습한다. 이 파트는 전소정의 관심사인 '매체적 전유'가 강도 높게 드러나는 과정이라 할 수 있다.

특히 연주자들이 나눈 대화 중 흥미로운 지점은 연주를 위해 사용하는 기술과 도구가 다르다는 점이다. 피크의 형태와 그 종류, 재료, 도구를 사용하여 현을 다룰 때 그 각도 차이와, 도구와 맨손으로 연주할 때의 차이, 현의 굵기, 체중과 중력을 다루는 방법에 따라 각 악기에서 발현되는 음색은 달라지는데, 이는 소리의 물성이 잘 드러나는 부분이다. 연주자들은 서로에 대한 교류와 새로운 학습이라는 지난한 과정을 통해 하나의 앙상블을 위한 호흡을 맞춰 나간다. 카메라 속 오버 쇼더 샷 - 미디움 샷 - 으로 비춰진 인물들이 서로 조금씩 비껴 앉아 만든 삼각형의 구도는, 탈중심화된 '관점의 부재'라고 할 수 있다. 연주자들은 서로 다른 음

4 고토 연주의 경우, 가냘픈 고음으로 출발하며 전반적으로 차분하고 잔잔하며 맑고 영롱하다. 연주를 하다 음을 막기 위해 한국 농현 기법을 시도하기 위해 일어서는 등의 퍼포먼스 특징이 두드러진다. 가야금 소리는 고토보다 묵직한 울림이 인상적이며, 현을 뜯고 누르고 비비는 행위 등의 다양한 퍼포먼스를 볼 수 있다. 21현으로 개량된 북한 가야금 - 남한 가야금의 경우는 25현 - 은 음역이 다양하여 동시에 여러 소리를 낼 수 있는 지점이 흥미로우며, 클라이맥스에서 긴장감 있는 소리 표현과 음을 멈추기 위해 왼쪽 현을 손가락으로 누르고 막는 행위들이 자주 목격된다. 이에 따라 음의 진동 또는 울림 효과가 오히려 배가되는 듯한 절제미가 특징이 두드러진다. 고쟁 연주는 연주자의 손의 제스처가 마치 피아노를 치는 듯 부드럽게 양손으로 현을 넘나든다. 고토나 가야금과 달리 고쟁은 악기의 끝 모양이 s 형태로 하프 또는 그랜드 피아노와 같은 울림통이 특징이다. 그 때문에 맑은 소리가 나기도 하고, 음역의 높낮이 폭이 고토, 가야금보다 더 넓기 때문에 깨질 듯 위태로운 고음부터 섬세한 중저음의 연주까지 전반적으로 매우 화려하고 휘몰아치는 분위기를 자아낸다.

5 가야금 · 거문고 · 해금 등 현악기의 왼손 주법. 줄을 흔들어서 떠는 소리를 내는 것으로 관악기의 요성(搖聲), 판소리의 떠는 목과 같다. 『국악 용어사전』 참조

악적 관점을 수용하고, 또 즉흥적으로 소리로 서로에게 화답한다. 이로써 각기 다른 소리의 원천에서 추출한 이질적이고 파편적인 불협화음의 소리가 영상의 쏷(shot)에 전면적으로 노출된다. 작가가 사용한 이러한 몽타주 기법은 “서로 충돌하고 상호작용 하면서, 에너지의 전이, 변환, 상승에 따른 형태적이고 의미론적 변이를 수반하며 전혀 새로운 ‘파편적 전체’⁶를 구성”함으로써 관람자를 정서적, 신체적 감각뿐 아니라 개별적 이미지가 만들어 내는 사유의 시간으로 이끈다.

영상의 마지막 파트는 길고 느린 시간과 호흡을 거치며 하나의 즉흥 연주를 완성하는 장면이 초망원 렌즈를 통해 조명된다. 전소정은 인물을 빗겨가 현을 뜯고 비비고 누르고 때론 멈추는 연주자의 손과 현의 마찰, 악보와 이를 넘기는 손길 등을 망라한 클로즈업 샷을 통해 소리뿐만 아니라 신체의 확장으로서 ‘도구 - 손’의 물질성과 악기의 물성이 강력한 감각적 충동을 빚는 현장을 보여준다. 이때 소리는 시청각적 경험뿐 아니라 물질적 감각과 소리의 진동, 그에 따른 신체의 운동성을 부각시키는 요소로 작용한다. 연주자들은 상대방의 연주가 빛나게끔 곡의 일부를 생략하거나 역동적 흐름을 바꾸거나 빼고 더하며 주어진 곡이라는 재료를 가지고 그들 자신도 예측하지 못하는 하나의 소리를 창조해 낸다. 어쩌면 이질적이고 파편적인 불협화음의 소리가 특정한 재료로서 카메라 렌즈에 담기며 소리의 이동과 기보 위에 없는 여음을 쫓고, 세 명의 연주자와 촬영 감독들의 서로 다른 앵글과 촬영 속도, 호흡을 반영하도록 의도했다. 소리를 통해 완전한 매체적 전유(appropriation)가 일어나는 순간이다. ‘롱숏-미디움 숏-클로즈업 숏’으로 전개되는 <오버톤>은 점진적 전개의 촬영 기법을 통해 극의 클라이맥스로 향하는 강한 몰입감을 제공한다.

“일본에 ‘아훠(阿吽 / AUM): 만물의 시작과 끝의 호흡’이란 말이 있는데 연주하면서 그런 게 있다고 느꼈어요. 호흡 속에서 국경을 넘은 세계, 그다음 세계라는 것을 빚어낼 수 있다면… 그럴 수 있을 거라는… 그렇게 정말 심오한 무엇인가를 느꼈어요.”⁷ 이로써 <오버톤>은 소리를 통해 새로운 세계를 창조한다.

영상 <오버톤>의 막간에는 앞의 전개와는 다소 결이 다른 쏷과 쏷 사이의 봉합을 발견할 수 있다. 그간의 느리고 긴 호흡의 전통 악기 소리와는 상반된, 현대 도시와 숲의 풍경이 빠른 속도로 지나가고, 각기 다른 공간 속에 이중 결합한 ‘인간-식물 3d 조각’이 오버랩 되어 등장하기 때문이다. 이들은 모두 가속화된 기술 발전과 이로 인한 인간 삶의 변화, 인간과 식물, 데이터의 이동, 소리 등 언뜻 보기에 관련 없는 것들로, 자의든 타의든 변화와 이동을 겪는 주체들이다. 작가가 만든 ‘인간-식물 조각, 에피필름’은 몸집이 비현실적으로 크거나 아주 작아지는 변신에 능한 정체성을 가진 존재다. 빠르게 이동할 수 있는 이 가상의 조각은 작가가 3d 가상 공간 안에서 제작한 조각의 데이터 씨드를 AR 앱 <싱코피>에 심어 둔 이미지 컷들이다.⁸ “이동”, “변형”, “변신”과 같은 유목적 정체성을 지닌 현실 세계 속 조각들은 싱코피 앱을 받는 누구나 자신이 있는 공간에서 손가락과 몸의 움직임을 통해 조각의 몸집을 키우거나 줄이고, 이동시키면서 원하는 곳에 조각을 배치할 수 있다.

막간의 무빙 이미지에 등장하는 이 디지털 조각이 가상의 공간을 뚫고 나와 갤러리 1층 공간 안에 부유하듯 서 있다. 두 개의 신

6 이정하, 『몽타주: 영화적 사유의 현재적 운동』, 문학과 지성사, 2022, p.12

7 전소정 영상<오버톤> 대화 파트 중, 일본 고토 연주자 노부코 씨의 언급

8 막간 영상은 약 5분 정도의 이미지로 AR 앱을 통해 여러 장소에서 촬영된 영상 이미지는 2주에 한 번씩 새로운 장면으로 업데이트될 예정이다. 관람자들이 전시장 또는 밖에서 AR 앱을 사용하여 이미지를 업로드하면 서버 데이터에 저장되고, 이 데이터가 막간 영상에 활용될 예정이다.

작 조각 <에피필름 I>, <에피필름 III>⁹이 바로 그것이다. 전소정은 이 두 작업에 대해 “싱코피 앱과 조각 작업은 데이터라는 비물질 질을 진동시켜 중력과 무게를 역행하며, 현실 세계에 몸을 가진 물질로 실제 우리 눈앞에 나타난다”고 언급한다.

전통적인 화면의 경계를 초월하여 확장되는 인터페이스 체계의 앱에서 무한한 시공간의 가능성을 발견하고 이러한 경험을 위해 인간의 가장 직관적인 감각 체계인 ‘눈, 손, 소리, 몸’ 등을 사용하도록 하는 전소정의 확장된 작업 세계는 “매체와 함께 사유하는 일과, 그것으로 인해 변화된 신체의 감각들을 질문하는 일, 그리고 그 낙차 가운데 미래를 감지하는 것에 대한 관심”에서 출발하며 “새하얀 공간 속에 물성과 대비되는 빈(void) 공간”을 통해 이루어진다. “기보를 벗어나는 여음이자 틈으로서의 농현 혹은 물질적 소리와 가상의 틈을 비집고 증폭되어 현실로 탈출한 조각은, 기존의 조각을 바라보는 방식에 대한 시선, 물리적 공간으로서의 전시장을 무력화시키며 가속을 변주하거나 탈선할 수 있는 가능성을 떠올리게 한다.” 이 공간 안에서 관람자는 소리와 데이터의 매개자가 되어 정서적이고 신체적인 총체적 감각을 경험한다. 전소정의 《오버톤 Overtone》은 조각과 조각 사이, 스크린과 스크린 사이의 틀어진 빈 공간을 떠도는 소리와 데이터의 여음과 진동, 그 떨림의 존재를 듣고, 감각하고, 상상하는 전시가 될 것이다.

9 에피필름Epiphyllum: 국문명은 공작선인장이다. 에피필름은 향유 무역이나 실크로드를 통해 다양한 방식으로 다른 문화권으로 이동 / 옮겨진 escaped garden plants의 일종이다. 아직 이름이 없는 / 장식용 식물 (ornament plant or garden plant)이나 자/타의로 길가에 자리잡은 야생초 군들이다. 이들은 스웨덴의 동식물학자 린네의 분류법 즉, 서구의 이름-짓기 혹은 분류법에서 벗어난 식물군이다. 에피필름은 전소정이 그의 작업 세계에서 주목하는 입양아, 아시아 여성, 소수자 정체성처럼 ‘이동’, ‘변신’, ‘혼종 (hybridity)’와 같은 개념을 공유한다.

작가 소개

전소정(b.1982)은 서울을 기반으로 활동하는 미디어 아트 작가이다. 서울대학교 조소과와 연세대학교 커뮤니케이션 대학원에서 미디어아트학과 석사학위를 받았다. 작가는 영상·사운드·조각·출판 등 다양한 매체를 바탕으로 현재에 대한 새로운 인식을 환기시키는 비선형 시공간을 창조하거나, 물리적 경계의 전환이 일상의 감각적 경험을 통해 어떻게 관통하는지 탐구하는 작업을 한다. 특히 모더니즘의 변화의 속도로부터 주변부로 밀려난 인물들, 장소, 사물에 초점을 맞추며 이들의 삶 속에서 예술적 행위를 발견하고 과연 일상의 삶 가운데 예술이란 무엇인가?를 질문하는 <예술 하는 습관 The Habit of Art>(2012), <일상의 전문가 Daily Experts>(2009 ~ 2014) 시리즈, <먼저 온 미래 Early Arrival of Future>(2015), <이클립스 I, II Eclipse I, II>(2020) 등부터 <광인들의 배 The Ship of Fools>(2016), <Interval. Recess. Pause>(2017), <절망하고 탄생하라 Despair to be Reborn>(2020)처럼 현실세계와 가상의 세계 또는 영상 매체를 통해 소리, 냄새, 색, 물리적 촉각 등과 같은 매체적 전유가 일어나며 생성하는 허구적 공간이 스크린 안에서 직조되며 선형적 시공간을 교란시키는 작업을 해왔다.

주요 전시 및 소장 이력

전소정은 국립현대미술관, 서울시립미술관, 북서울시립미술관, 스위스 베른 미술관, 팔레 드 도쿄 미술관, 아틀리에 에르메스, 아르코 미술관, 백남준 아트센터, 파리 빌라 바실리프, 제11회 광주비엔날레, 삼성 리움미술관, 오사카 국립미술관, 울산시립미술관 등 국내외 다수의 기관의 개인전 및 단체전에 참여했다.

전소정은 현재 국립현대미술관 올해의 작가상2023 후보자로 선정되었으며, 제14회 송은미술대상, 제 18회 에르메스 재단 미술상, 2016년 광주비엔날레 눈 예술상을 수상하였다. 또한 그의 작품은 한네프켄 재단, 올리지그 컬렉션, 오사카 국립미술관, 국립현대미술관, 서울 시립미술관, 삼성 리움 미술관, 경기도 미술관, 부산현대미술관, 부산시립미술관, 울산 현대미술관 등 국내외 다수의 기관에 소장되어 있다.

전시 개요

1. 전시 기간

- 2023년 11월 8일 (수)-2024년 1월 7일 (일)
- 10시-18시 매주 월요일 휴관

2. 전시 장소

- 바라캇 컨템포러리 (서울 종로구 삼청로 58-4)

3. 문의

- info@barakat.kr
- 02) 730-1948
- 다운로드 (이미지): 웹하드 아이디 barakatseoul | 패스워드 1234
- 입장 무료 (월요일 휴관) 02 730 1948

바라캇 컨템포러리

그간 전 세계적으로 주목받는 동시대 미술을 향유하고 향후의 방향성을 예견하는 전시 프로그램을 선보여온 바라캇 컨템포러리 전시 공간이 바라캇 서울 소격동(서울시 종로구 삼청로 58-4)으로 이전되었습니다. 나아가 2024년 초순부터는 본관에 프로젝트 스페이스를 개관하고 새롭게 확장된 형태로 여러분께 인사드릴 예정입니다. 물리적인 공간의 개념을 확장하고 실험적인 예술 프로젝트 공간으로 구축되는 바라캇 컨템포러리의 프로젝트 스페이스는 세계 유수의 작가들이 선사할 예술 실천을 보다 집중적으로 조명하고 동시대의 예술 담론을 유연하게 발전시킬 수 있는 예술 실험의 장으로 기능하고자 합니다.

바라캇 컨템포러리의 더 많은 소식과 향후 선보일 다채로운 전시 프로젝트에 지속적인 관심 부탁드립니다.

주요 작품 이미지

〈오버톤 *Overtone*〉, 스틸 이미지, 2023, 3채널 4K 비디오, 컬러, 스테레오 사운드, 1시간 24분

〈오버톤 *Overtone*〉 설치 전경, 2023, 3채널 4K 비디오, 컬러, 스테레오 사운드, 1시간 24분

〈에피필름 I *Epiphyllum I*〉, 2023, VR 3D 조형, 알루미늄 캐스팅, H 186 × W 120 × D 110 cm
〈에피필름 III *Epiphyllum III*〉, 2023, VR 3D 조형, 알루미늄 캐스팅, H 140 × W 120 × D 120 cm

〈에피필름 I *Epiphyllum I*〉, 2023
VR 3D 조형, 알루미늄 캐스팅, H 186 × W 120 × D 110 cm

〈에피필름 III *Epiphyllum III*〉, 2023
VR 3D 조형, 알루미늄 캐스팅, H 140 × W 120 × D 120 cm

〈오버톤 *Overtone*〉 인터미션 스틸컷, 2023, 3채널 4K 비디오, 컬러, 스테레오 사운드, 1시간 24분

〈싱코피 *Syncope*〉, 2023, AR 어플리케이션
〈싱코피 *Syncope*〉 어플리케이션 다운로드 QR 코드
<https://syncope.online/view>