

ARTLAB DAEJEON

03:

이응노미술관 신수장고 M2 프로젝트룸
2019. 08. 13—08. 31

김경호 Kyle Kim

The Foggy Night

The Foggy Night는 샌프란시스코 베이 지역에 초점을 맞춘 New Topographics (새로운 지형학)을 토대로 영감을 얻고 공감하여 시작하게 된 순수 예술 기반의 컬러 조경 사진 시리즈입니다. '새로운 지형학'은 순수한 자연이 아닌 인간에 의해 변형된 자연과 인간사이의 경계가 선명하게 나누어져 있지 않은 '새로운 풍경'을 말합니다. 그는 이러한 우리의 삶과 풍경을 형성하는 구조, 공간 (그리고 장소)를 분석하기 시작했으며, 우리가 살고있는 지역인 자연과 문화의 경계에 집중했습니다.

그 공간 안에서 안개가 자욱한 밤 도시 경관의 드문 아름다움을 표현한 이 작품은 다양한 색상과 조명이 야경 속에서 나타납니다. 이러한 요소들을 우연히 발견했고, 그 요소들은 우리의 일상의 모습을 다른 세계로 옮겨지는 것과 같았습니다. 세상은 안개와 함께 더 천천히 움직이고 많은 것들이 어둠 속으로 사라지고 나타납니다. 그것이 한편의 영화라면, 그는 하나의 아름다운 장면을 보았고 이 풍경 속에서 밤의 드문 매력에 이끌려가며 위안과 평화를 발견했습니다.

작가는 상상의 이야기를 위한 무대를 설정하고 있습니다. 그에게 있어 밤은 프레임의 대부분이 검은 색이며 작품을 예술적으로 표현하는데 있어 효과적입니다. 그러한 어둠과 네거티브한 공간은 피사체를 집중시키고 격리시켜줍니다. 안개는 인공 조명의 색에 흡수되어 변형되고 계속되는 변신으로 인해, 야간 조명은 이상한 우아함을 드러내고 각 방문마다 다른 얼굴을 보이며 새로운 모습을 상상하고 기대하게 합니다. 시청자가 작품을 탐색 할 때, 밤에 숨겨진 독특한 아름다움을 경험하고 사진속 오브제를 통해 상상력과 호기심이 자극되기를 바랍니다.

- 작가노트 중에서

The Foggy Night is a film-based series of fine art color landscape photographs that were inspired by New Topographics and focus on the San Francisco Bay Area. 'New Topographics' means 'Photographs of a Man-Altered Landscape' and is not clearly divided the boundary between nature and human beings. He started to analyze the structures, spaces (and places) and the systems that shape our lives and our landscapes and he focused on the area where we live at the interface of nature and culture.

This body of work is about the uncommon beauty of the urban landscape on foggy nights. The various color and lights appear one by one in the night scenes. He accidentally stumbled upon these elements, and it was like being transported into another world. The world moves slower with fog and lots of things disappear into the darkness. If it was film, he saw one of the great scenes and It is within this landscape that he has found solace and peace within himself as his camera turns to the unusual attractiveness of the night.

He is setting the stage for an imagined story. At night, most of the frame is black, and that works for him aesthetically. All of that darkness and negative space helps to focus and isolate the subject. The fog soaks into the color of the artificial lights and transforms it. Due to the continued transformation, the night lights never disappoint him as they show a different face with each visit, revealing their strange elegance. As viewers explore the work, he hopes for them to experience the unique beauty and activate people's imagination and curiosity in the foggy night.

김경호의 풍경사진 : 두 번의 똑같은 밤은 없다

김주원 미학

The Foggy Night

김경호의 사진 프로젝트 'The Foggy Night'는 샌프란시스코 베이 지역의 매혹적이고 아름다운 도시의 밤거리에 초점을 맞춘 풍경사진이다. 북부 캘리포니아의 움푹 패인 해안가에 자리 잡고 있는 샌프란시스코 베이 지역은 일명 '안개 도시' 혹은 '서부의 파리'라고 불리고 있다. 이 같은 도시의 애칭은 샌프란시스코를 가보지 않은 사람들에게조차 도시 환경과 이미지를 상상하게 한다. 다시 말해, 샌프란시스코는 자연과 인공이 만들어낸 지형적 특성인 '자연으로서의 안개'와 미국의 서부개척 이후 잘 '조성된 도시' 이미지로 대변되는 듯하다.

그럼에도 불구하고 'The Foggy Night' 시리즈는 풍경사진의 형식을 따지만 그 풍경은 장소적 선명성이나 구체성을 따지 않는다. 작가의 유학시절 우연히 발견(?)하게 된 안개 낀 도시의 밤거리라는 샌프란시스코 베이 지역의 지형적 특성에 대한 일반적인 사진기록이기보다는 도시인/이방인이라는 실존적 현실이 보고 싶었던 환상적 풍경에 가깝다고 할 수 있다. 바로크회화의 연극적 형식을 인용하는 듯 보이는 김경호의 사진은 '자연'과 '인공', 즉 밤/안개와 거리/가로등이 주요한 기제로 등장하면서 낮과 밤, 사진과 회화, 그리고 실존과 환상의 차원을 오간다.

더욱이, 빛이 없는 안개 낀 도시의 밤은 두터운 무게를 지닌 색채 공간 속에 풍경을 숨기기 마련인데, 가로등 빛 속 풍경은 부분적으로 혹은 환상적으로 자신을 드러내고 있다. 빛의 내부에는 모던한 건축외벽, 도로 위 승용차, 아스팔트와 주차라인, 핑크색 지붕의 버스 정류장, 나뭇가지 등의 풍경의 부분이 있다. 범위가 한정된 가로등 빛으로 인해 빛의 외부 풍경은 모두 실루엣으로서만 가늠된다. 드러난 빛의 내부/부분과 은폐된 빛의 외부/전체(풍경)은 강렬하게 대비되면서 샌프란시스코라는 특정한 도시 이미지는 발설하지 않는다.

시리즈의 캡션들은 모두 '무제(Untitle)'라는 타이틀과 해시번호 (#목록 번호), 그리고 제작년도로 표시되고 있음도 눈여겨 볼만하다. 지형/풍경을 대상으로 하는 김경호의 이번 사진의 특성에도 불구하고, '무제'라는 타이틀을 붙임으로써 특정한 장소의 장소성을 감추고 중성화 한 채 사진의 제작 년도, 즉 시간만을 기록하고 있다. 이토록 간명한 캡션은 예술적 맥락에서 풍경사진에 붙여지는 이름의 형식에 이반한다.

문제는 여기에 있다. 작가는 줄곧 자신의 이번 시리즈가 '새로운 지형학 사진'(New Topographics)에 기초한 작업임을 고백해 왔다. 잘 알다시피 1970년대 등장한 '새로운 지형학 사진'은 19세기 미국의 서부 개척에 대한 탐사사진이자, 기록사진의 성격으로 출발한 '지형학적 사진'(Topographic Pictures)과 관련 있다. 성격과 시대가 다른 두 유형의 사진들은 지형/자연을 대상화하고 기록하는 풍경사진이라는 점에서 공통점이 있다. '지형학적 사진'이 자연을 인간과의 유기적 관계 속에서 인식하고 그 숭고한 풍경의 아름다움을 주목하고 있다면, '새로운 지형학 사진'은, 산업화의 가속화와 함께 인간에 의해 점차 개발되고 변형되는 자연과 이로 인해 변모되고 파괴되어진 지형/풍경을 보다 객관적이고 중립적인 입장으로 포착해 왔다.

그리고 보면 해안가 물안개로 유명한 샌프란시스코의 도시 밤풍경을 대상화한 'The Foggy Night'시리즈는 작가의 말대로 '새로운 지형학 사진'의 형식적 계보에 속한다. 작가의 유학시절 제작된 이 작업들은, 산업화 자본화의 가속에 따른 개발과 변형의 논리 아래 인간에 의해 개조된 인공적 자연이자 지형인 도시의 내부를 탐색하고 그 속성을 살펴보고 있기에. 그러나 김경호의 작업은 1970년대 '새로운 지형학 사진'들이 기록해 온 지리적 물리적인 지형의 변화와 폐해의 객관적 중립적 도큐멘트라기보다는 도시인이자 이방인이라는 이중주체인 작가의 도시에 대한 두 개의 다른 시선일 수 있다. 즉 전지구화 자본주의 시대를 사는 현대인의 소외와 욕망이 엄존하는 사회문화 현실의 지형학이자 나아가 심리적 지형학 사진이라 할 수 있다.

그런 의미에서 "풍경 이미지는 그것이 고상하건 아름답건 장대하건 세속적이건 간에 문화적 가계도를 반영하고 있다. 그것은 취사선택되고 구성된 하나의 텍스트였다."는 데보라 브라이트(Deborah Bright)의 말은 그래서 의미심장하다.

'The Foggy Night'의 풍경들은 초월적 자연 풍경사진도 아니고 프로 파간다적 기록을 목적인 풍경사진도 아니다. 이 풍경들은 카메라를 든 작가로 대변되는 도시인/이방인을 둘러싼 새로운 지형에 대한 바라보기 이다. 그리고 그 지형의 실재에 대한 탐사이다. 두 번의 똑같은 밤은 없다.

무제1 *The Foggy Night, Untitled #1*
Archival Inkjet Print, 8x8in, 2017

무제2 *The Foggy Night, Untitled #2*
Archival Inkjet Print, 8x8in, 2017

무제8 *The Foggy Night, Untitled #8*
Archival Inkjet Print, 8x8in, 2017

무제9 *The Foggy Night, Untitled #9*
Archival Inkjet Print, 8x8in, 2018

무제10 *The Foggy Night, Untitled #10*
Archival Inkjet Print, 8x8in, 2017

무제12 *The Foggy Night, Untitled #12*
Archival Inkjet Print, 8x8in, 2017

무제11 *The Foggy Night, Untitled #11*
Archival Inkjet Print, 8x8in, 2018

무제14 *The Foggy Night, Untitled #14*
Archival Inkjet Print, 8x8in, 2018

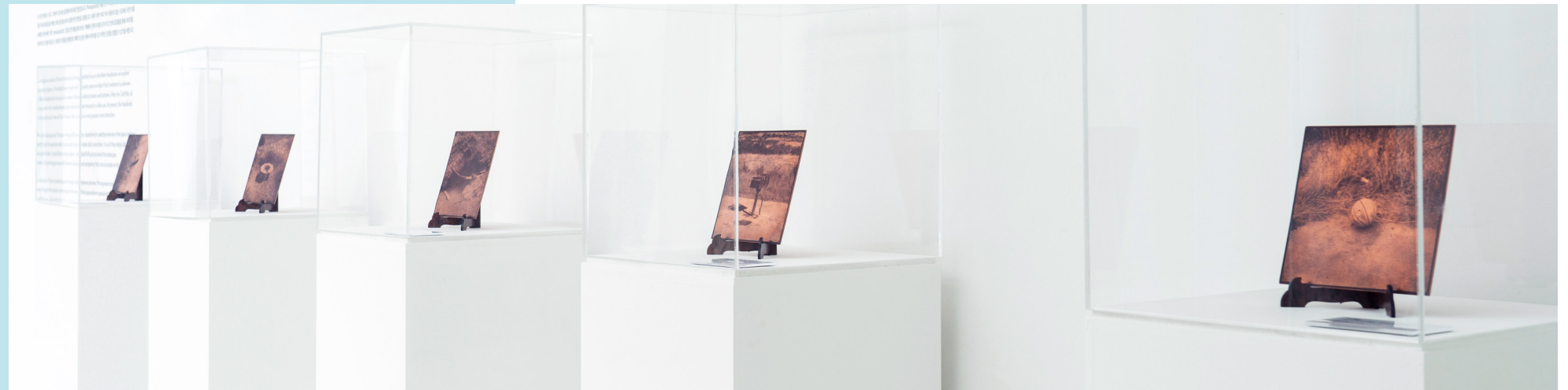
무제16 *The Foggy Night, Untitled #16*
Archival Inkjet Print, 8x8in, 2018

무제20 *The Foggy Night, Untitled #20*
Archival Inkjet Print, 8x8in, 2018

무제21 *The Foggy Night, Untitled #21*
Archival Inkjet Print, 8x8in, 2018

I'm Complex는 마린 헤드 랜드 (Marin Headlands) 지역에 초점을 두고 주변 오브제를 탐험하는 일련의 순수 예술 풍경 사진입니다. 이 작품은 그 존재가 알려지지 않은 대상에 대한 호기심으로부터 시작됩니다. 마린 헤드 랜드 (Marin Headlands)는 수많은 역사적인 군사 벙커와 배터리가 있는 곳입니다. 냉전 이후에 Headlands의 모든 군사시설이 폐기되거나 민간용으로 사용되었습니다. 현재, 헤드 랜드 (Headlands)는 샌프란시스코의 장엄한 전망을 보여주는 매우 인기 있는 관광 명소 중 한 곳입니다.

이러한 배경지식을 통해, 나는 공간 안에서 누군가에 의해 버려지거나 사용된 것에 초점을 맞춥니다. 그리고 나는 왜 그것들이 여기에 존재하고 어디로부터 왔는지에 대한 질문을 되묻는 과정을 통해 그것 들로부터 복잡한 감정을 느낄 수 있었습니다. 이 아이디어 안에서 시청자에게 풍경 속의 심플한 정물 사진을 보여주지만 인쇄 프로세스는 객체만큼 단순하지 않은 섬세함과 복잡성을 나타냅니다.

이 시리즈에서는 포토 그라비아 프로세스를 통해 이미지를 만들었습니다. Photogravure는 에칭 된 구리 동판에 잉크를 입히고 그 위에 젖은 특수용지를 올려 에칭 프레스를 통과시켜 다양한 톤과 명암을 표현합니다. 19세기 후반 이후 거의 사용되지 않는 프로세스지만 이를 사용함으로써 헤드 랜드 (Headlands)의 그것들 또한 불필요해 보이는 객체에서 존재 이유를 상기시키고 인쇄 결과물을 통해 이미지를 정서적으로 이끌어 줍니다. 시청자가 작품을 탐색할 때, 객체의 단순함 속에서 이미지를 보고 미적인 감정을 경험할 수 있기를 바랍니다.

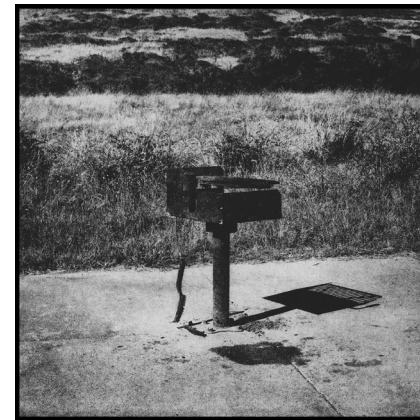
- 작가노트 중에서

무제2 *I'm Complex, Untitled #2*
Photogravure Print, 6x6in, 2017

I'm Complex is a series of fine art landscape photographs that focus on the Marin Headlands and explore surrounding objects. The body of work begins with a curiosity about an object that's existence is unknown. The Marin Headlands is the site of a number of historic military bunkers and batteries. After the Cold War, all military sites in the Headlands were decommissioned and returned to civilian use. At present, the Headlands affords spectacular views of San Francisco and, as such, is a very popular tourist attraction.

With such a background, I focus on things that have been abandoned or used by someone in the space and now I want to ask the questions why does it exist here and where did it come from. It is as if they simply did not exist. Through this idea, I would like to show viewers a simple still-life picture inside the landscape. However, the printing process will show the delicacy and complexity that is not as simple as the objects.

무제5 *I'm Complex, Untitled #5*
Photogravure Print, 6x6in, 2017

무제6 *I'm Complex, Untitled #6*
Photogravure Print, 6x6in, 2017

무제3 *I'm Complex, Untitled #3*
Photogravure Print, 6x6in, 2017

무제4 *I'm Complex, Untitled #4*
Photogravure Print, 6x6in, 2017

For this series, I have created images through a photogravure process. Photogravure registers a wide variety of tones, through the transfer of etching ink from an etched copperplate to special dampened paper run through an etching press. Since the late 19th century, this process has begun to be largely unused. It effectively reflects objects that seem unnecessary through this process. Also, the photogravure print engages the images emotionally. As viewers explore the work, I hope that they can look upon the images and experience elaborate and aesthetic feelings in simplicity.

Stand Alone

무제1 *Stand Alone, Untitled #1*
Archival Inkjet Print, 8x8in, 2016

무제2 *Stand Alone, Untitled #2*
Archival Inkjet Print, 8x8in, 2016

무제5 *Stand Alone, Untitled #5*
Archival Inkjet Print, 8x8in, 2018

김경호 Kyle Kim

kylekimay@gmail.com

학력

- 2018 아카데미 오브 아트 유니버시티 사진학 석사학위 졸업
Academy of Art University MFA Photography
2012 배재 대학교 법학 학사 및 사진학 복수전공 졸업
Pai Chai University BS Law / BA Photography

개인전

- 2019 ArtLab Daejeon 2019: The Foggy Night | M2 Project Room, Lee Ungno Museum
2018 The Foggy Night: Solo Exhibition | 688 Gallery

단체전

- 2017 CA. 94965 Exhibition: Photography Intensive 2017 | 625 Gallery
Selected Works from Spring Show 2017 | Atelier Gallery
Hawaii Photography Exhibition 2017: Isolation | East Hawaii Cultural Center
Spring Show 2017 | Academy of Art University
The Light Factory 9th Juried Annuale | 1817 Central Avenue, Charlotte, NC
Unseen: Photography Beyond the Visible | PCPA
Allegany National Photography Competition & Exhibition | Allegany Arts Council
Taking Pictures 2017 | Black Box Gallery
Singular/Signature Exhibition | The Center for Fine Art Photography
Photowork 2017 | Barrett Art Center's 30th Annual National Juried Exhibition

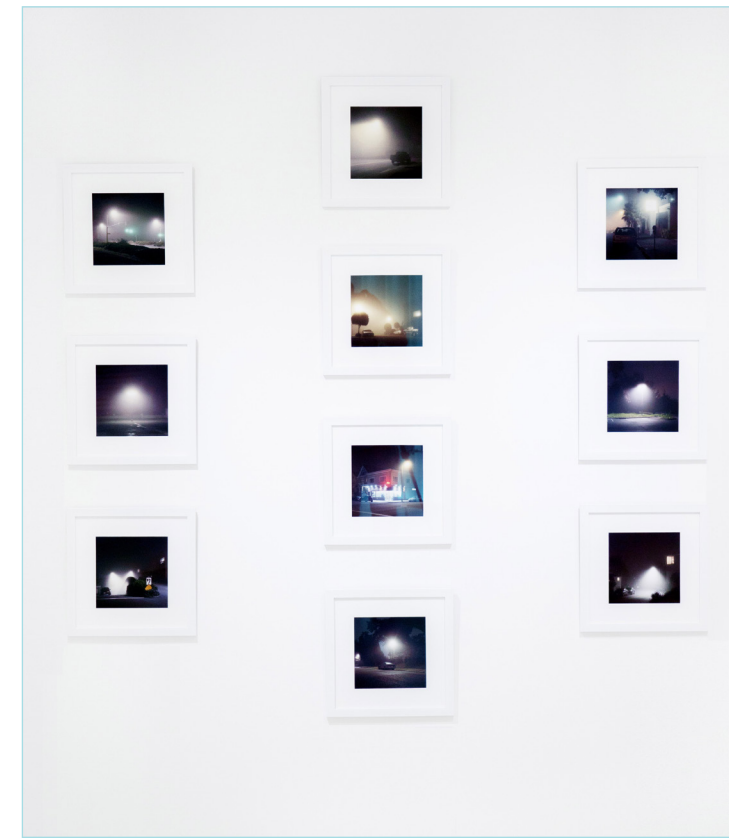
수상경력

- 2019 Night Category | 2nd Place Winner: Minimalist Photography Awards 2019
Artist-Discovery 2019 | Top9: Art1 | Artcovery 2019
2018 IPA 2018 Night Photography 3rd Place Winner: International Photography Awards
Night Photography 1st Place Winner: FAPA | Fine Art Photography Awards
2017 1st Place Color Award: Allegany National Photography Competition and Exhibition
Honorable Mention Award: Singular/Signature Exhibition | C4FAP

출판 및 보도

- 2019 Newsis News Agency | 아트1 아티스타-42: 해외 사진계가 주목한 김경호 '안개낀 밤'
12th Annual International Color Awards | Nominee in Fine Art - The Foggy Night
One EyeLand Photography Awards 2018 | Finalist 2018 Special - Night Photography
2018 Chromatic Awards | International Color Photography 2018: Honorable Mention
Art-Competition.net | Light of Day 2018: Honorable Mention Oct 2018
C 41 Magazine | The fog shows us different worlds every time according to Kyle Kim
IP | The Independent Photographer: Open Call Award 2018
Shoot The Frame | International Photography Awards: Shoot The Land Finalist
Musée Magazine | Weekend Portfolio: Kyle Kim Apr 2018
Photographer's Forum Magazine | 38th Annual College Photography Contest
2017 Book Cover | Holy Name by Russell Morse
Somewhere Magazine | The Foggy Night by Kyle Kim
FotoFilmic: Media/News Company | FOTOFILMIC17 SPRING SHORTLIST
Joia Magazine: Fotografía/Audiovisual | Kyle Kim fotografía noches de niebla
Vice Magazine: Creators | Fog Is Nature's Filter in Stunning Nighttime Photos of SF

아트랩대전은 젊고 창의적인 작가들에게 예술인 경력의 발판이 될 수 있도록 전시공간을 지원하는 이응노미술관의 새로운 프로젝트입니다. 회화, 조소, 사진, 영상, 미디어, 퍼포먼스 등 시각예술분야에서 실험적인 작업에 열정이 있는 작가들을 지원합니다.