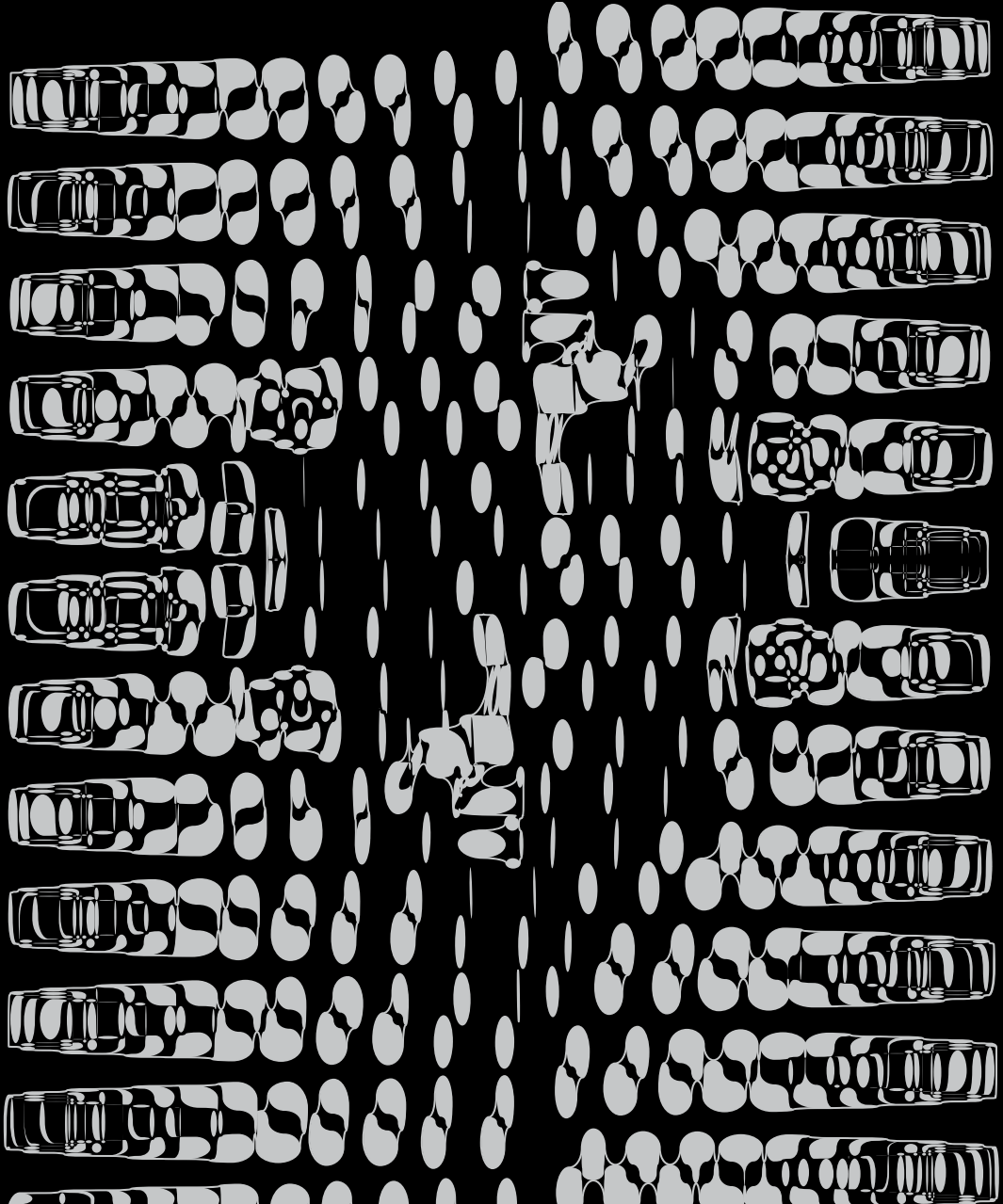

GYRE

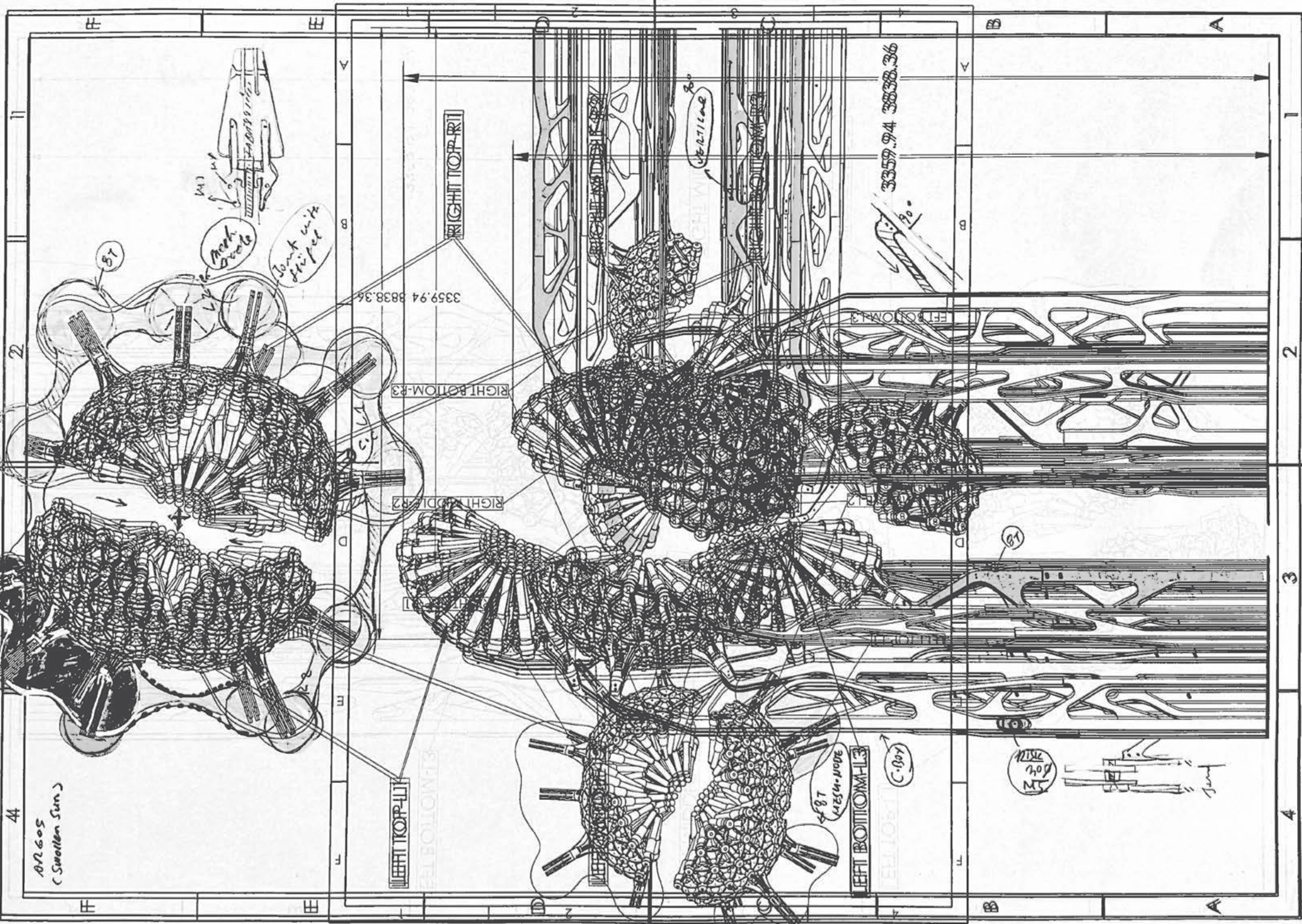
Yunchul Kim
Korean Pavilion

La Biennale di Venezia

59. Esposizione
Internazionale
d'Arte
Partecipazioni Nazionali

The world as a labyrinth

BR.605
(Swollen Sun)

Work Done
Point with striped

VERTICAL

3359.94 3838.36

LEFT BOTTOM-L3

87
1254-1002

C-Boy

204

44

2

4

3

2

A

B

B

A

F

E

D

C

B

A

D

C

B

A

B

A

RIGHT BOTTOM-R3

RIGHT MIDDLE-R2

RIGHT BOTTOM-R3

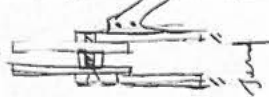
RIGHT TOP-RT1

3359.94 8838.36

87

87

87

GYRE

Yunchul Kim

Korean Pavilion

La Biennale di Venezia

59th International Art Exhibition

23 April – 27 November 2022
The Korean Pavilion, Giardini Venezia

Artist: Yunchul Kim
Curator: Young-chul Lee
Commissioner: Arts Council Korea

www.korean-pavilion.co.kr
[@korean_pavilion](https://www.instagram.com/korean_pavilion)

Table of Contents

1		
Foreword	Jong-gwan Park, Chairperson, Arts Council Korea	11
2		
The Swollen Suns	Essay by Yunchul Kim	12
3		
Swollen Suns 2011	Poem by Yunchul Kim	19
4		
Gyre	Curatorial Team	23
5		
Floorplan		24
6		
List of Works		26
7		
Bios		34
8		
Credits		35
9		
Korean Version		39

Implosion

Knot

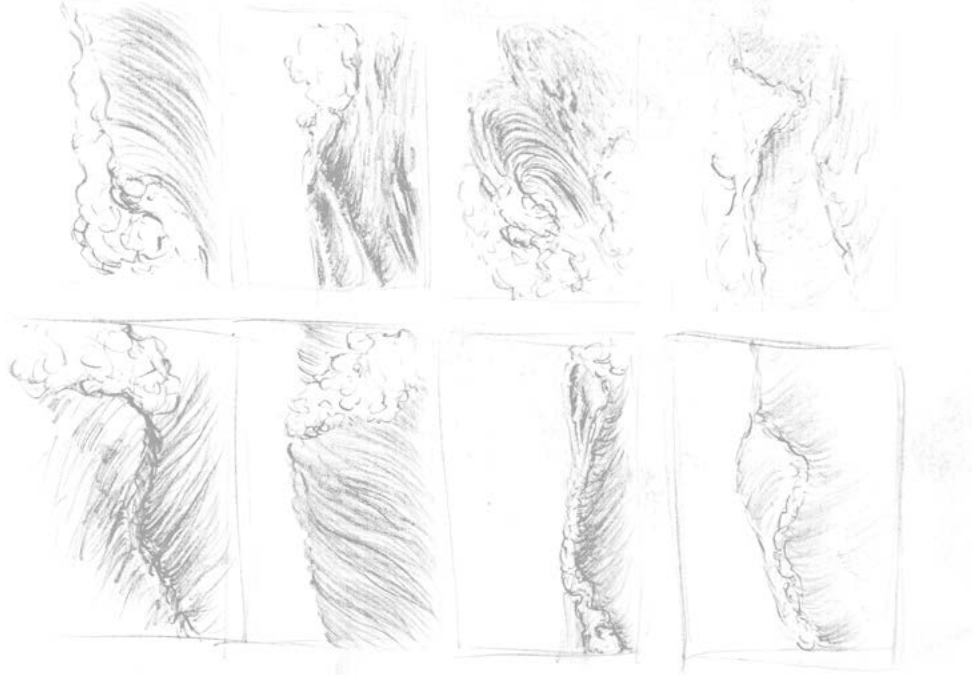
Labyrinth

Particle

Gyre

It is Monday. It is almost the end of Easter and
the city is so desolate. No, it is not a city but a
solitary place. All night I have been drawing
waves. Pondering over this and that, I try to collect
my thoughts only to keep my focus blurred. I saw
a light of creation yet to be born. The light is soon
to fall on this locus solus. Like the spring.

It is Monday. It is almost the end of Easter and
the city is so desolate. No, it is not a city but a
solitary place. All night I have been drawing
waves. Pondering over this and that, I try to collect
my thoughts only to keep my focus blurred. I saw
a light of creation yet to be born. The light is soon
to fall on this locus solus. Like the spring.

— From the Artist's Sketchbook

Since the opening of the Korean Pavilion—The 26th Independent National Pavilion—in Giardini, Venice, in 1995, the Arts Council Korea (ARKO) has held 13 art exhibitions and unveiled the works of 13 curators and 35 artists to the world. We have endured a year of waiting due to the prolonged COVID-19 pandemic. At this year's Venice Biennale, ARKO proudly presents to you *Gyre*, the work of Yunchul Kim curated by Young-chul Lee.

Gyre unfolds under the three themes of *The Swollen Suns*, *The Path of Gods*, and *The Great Outdoors*. Inspired by literature, mythology, and the cosmos, Yunchul Kim illustrates a world where matter, space, time, and events coexist, and his work here showcases his interdisciplinary research into science, technology, and philosophy.

We invite you to come explore the artistic world of Yunchul Kim that encompasses energy, matter, life, and the universe, presented through the six installations that stage a vibrant vortex of fluids, transparent spiral tubes filled with seawater, and huge knots composed of tens of thousands of screws.

I would like to express my deepest gratitude to Yunchul Kim and Young-chul Lee along with all the members of the staff who have dedicated their time and efforts to this exhibition. My sincere gratitude also goes to Hyundai Motor Company, Korea Institute for Advanced Study, Barakat Contemporary, Korean Air, FH Feelux, and Hwayo for their sponsorship and support this year.

I

Today, the solitary sun has lost its intensity, though still swelling. The knot of heat, with the dust of light melted to an absolute degree of purity, with its seemingly perpetual explosions and implosions, has begun to unravel. Now, the earth, the ocean, the air, all living beings along with everything about to become itself, the machines, and the dreams that remain uninterrupted, all inflate their own boundaries.

The hours getting worn out by fading tides. The void spiralling up beyond the field of vision. There is the sun as motive soul, *anima motrix*, and the sun as life force, *vis motrix*. And this swollen sun here. Like a tree or person standing on the ground, like a burning light of a candle, eternity vanishes and splendour scatters like a bell ringing. The universe that “shelters” (우주宇宙; universe under one roof →) all that comes through various vectorial spaces, micro and macro, here and now, and the body. The heat that circulates through the bodies of these souls distantly lost, dissipates against gravity like a Siberian Shaman’s smoke that goes up with its ashes falling to the ground.

What is drawing forth all this? Where does it arrive and where is it headed? Seemingly indifferent to all this sacredness, awesomeness, and inauspiciousness, the sun quickens the seasons’ arrivals and runs the climate constantly. Yet the ancient priest who sacrifices the blood of a young virgin, a *homo sacer*, in exchange for the utopian sun of tomorrow is still waiting for the sun while shielding it.

II

A mock sun, also called a sun dog or parhelion, shows itself when that sun shines through ice crystals floating in the air. Like the three suns seemingly connected to one another, our thoughts access the phenomenal world by processing multifaceted images that come about through prismatic refraction. Sun of speculation, sun of symbolism, sun of metaphor, sun of pataphor; the sun swells and swells and so becomes a universe, a body, a written word, a split second filled with the bell at dawn, a knot that will eventually come undone. Now, that knot is trying to entangle with the world while spinning and orbiting around the fluctuating horizon of dispositional eventuality, of things in their own movements. This constant fluctuation figures into the so-called concept split into its substance (체體) called water and functions (용用) called waves, adding time to a palette of paint suffocated by ethics and parched by aesthetics, inserting parentheses and hyphens between nature and culture, adding depth to man and woman, adding back the missing distance between this world and a utopia. Then, the countless ice pellets become countless suns, all knottily entangled, and rise once again to a new dimension. With respect (격格) to themselves.

III

I try to imagine an artificial sun. First, apply heat at 1,000 degrees to a mineral heavily saturated with water. As the moisture expanded, it created internal fractures and broke the stone. Now, collect the small fragments and keep them soaked in water as many days as needed to ensure the exchange of ions. The minerals, no longer able to stay firm, turned into powder. Now, subject it to strong fire once, then to small whirlpools of water, once, and to sonic waves, again once. The powder broke down further into smaller pieces and dispersed, as if dissolving in water. Eventually, the molecules getting lined up in mirror symmetry turned into agents of optical activity carrying artificial material properties that would transform heat and pressure into an array of light and colour. Akin to “Active matter—like active Senses” (*tätige Materie—wie tätige Sinne*)¹ once seen by the poet Novalis, such new material manifestation stimulates new sensations and such new material character refreshes cognition. Through such chemical and physical changes that enter our spiritual and sensory apparatus through an intra-active feedback loop emerging in the process, matter comes to form not just objects but material reality.

I call this “mattreality.” Gaston Bachelard characterises it as “laminated reality”² while pondering on such “metachemical” interactions and changes as materials entering their own historical orbits like a tree becoming one with its own rings. Quite similarly, matteral fluctuations occur through printed matter. Like the priest Athanasius Kircher’s daily morning prayer or, say, A to Z simply read out in that human alphabetical order, those future words and sentences waiting in line are an entelechy passed onto God.

¹ Novalis, *Notes for a Romantic Encyclopedia. Das allgemeine Brouillon*, trans. By David W. Wood, New York: State University of New York Press 2007, p. 176

² Gaston Bachelard, *The Philosophy of No: A Philosophy of the New Scientific Mind, La philosophie du non*. trans. By G. C. Waterston, New York: Orion Press, 1968.

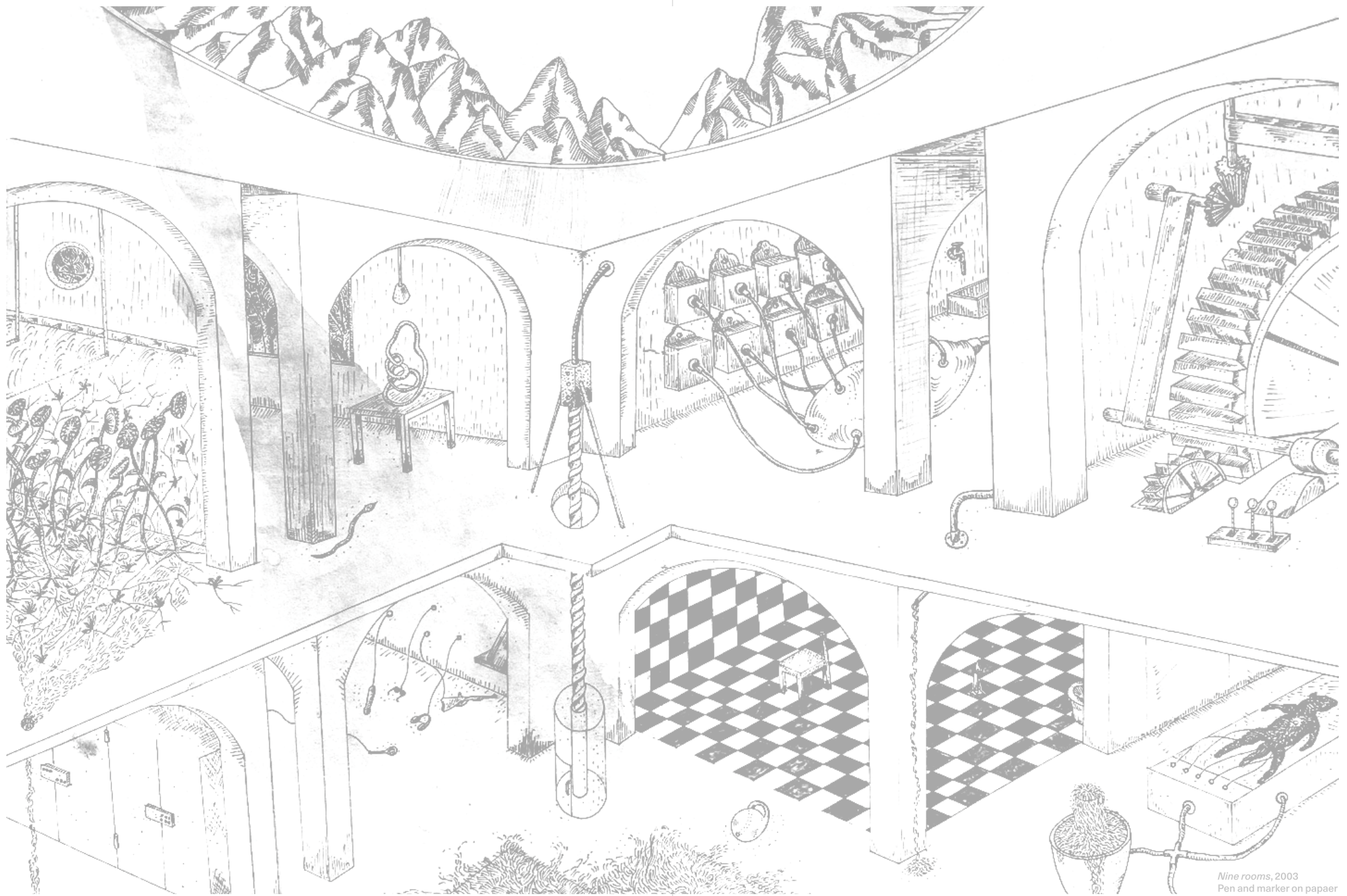
A mineral dormant in the deep dark continent of eternity has become an agent of chromatic luminosity. Like gravity, even in a small beaker, every *nidāna* (인연因緣; नदिन; interdependent co-arising), every affect reaches every corner, every blind spot of ours. In a flash, the laboratory beaker becomes “the great outdoors” and the mineral pockets light like a dust of sun that has just arrived from afar through the dark void.

IV

Now, let that solution create its own climate. Insert into the liquid a brass tube with heat flowing. The solution starts moving up and down repeatedly in spirals like the earth's atmosphere interacting with other lively earthly particles. Let's apply more heat to the brass tube. The spiral motions caused by the convection gradually organise themselves into a current, particular to the material that generates a band-like boundary between the turbulent flow and the laminar flow. Using a strong artificial light, let's apply cross-polarisation to illuminate the solution. Like the ice crystals expressing their mock solarity, the dissolved mineral powder became active matter (활물活物), a light switch that filters the wavelengths of light. Heat, pressure, and all the forces therein entangle, causing colour fluctuations.

Through its own density and viscosity, this active matter gets connected to a wavelength modulator, a convection regulator, and a microcomputer software. It has now turned into transitive matter, a hybrid material where the natural and the artificial become one. Once a mineral deposit buried deep underground, once in contact with ocean ion, hot air, and high-frequency sound waves, it has morphed into a material that filters light splendidly. Like the oceanic atmosphere of a primordial soup, the small glass container gets rattled so readily, and there rises an artificial sun, it seems. After all those hours of hard work, mineral powder became solar dust kept moist in a laboratory tube that bears the date and data.

Yet still
on the wings
there grows at once
the fall and redemption.
Das Ende
The end of the world,
Amorph
Metamorph.
To the North Pole
with the moon in the right hand, the sun left
Go on and on
like a perennial plant
of four sudden stages
in the life cycle
of its endless own
with no beginning either
where a ruin ties a knot with running
towards a deep sea or an open sky
wherever unblockable
in a dimension
not
space
then
of unending monadic reproduction and resolution
and one MODE
and SHIFT
dust
swollen sun
ice fog
all such present in the air
carved by the flap of wings
like deep sea creatures
asleep since the beginning of deep time
like some dream
one never wakes up from

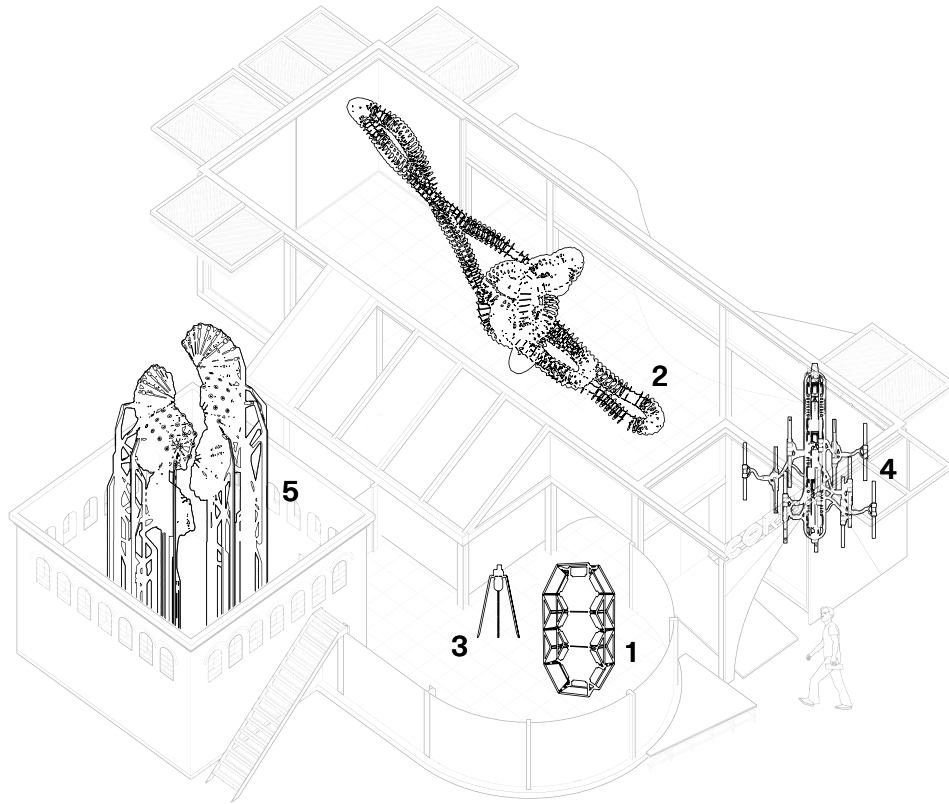

Nine rooms, 2003
Pen and marker on paper

Gyre. Amidst the turbulence of endless openings and implosions, energy draws itself towards the centre of the oceanic void. These spiralling ends amass all contiguous material with a force as strong as its centre, generating a vortex that expands unceasingly. Eventually, the knot of the gyre comes undone and new vortices arise. At this blurred, swollen boundary where a spiral ends and another begins, there is motion in stillness and stillness in motion.

Consider the world as a labyrinth. The planets in the solar system orbit the galaxy in their own spirals, while auroras emerge radiantly with bursts of solar wind. Overflowing waves, scattering dusts, and the convection currents of the Earth's mantle are all vortices, large and small, and they accompany myriad fragments of light passing through the trees that become witnesses to slow swirls at the edge of the sea. Such cosmic connections and circulations occur everywhere at every scale beyond our comprehension and those countless knots that gyrate constantly become things—things *thinging* again in a worlding world.

In *Gyre*, Yunchul Kim imagines the Korean Pavilion as a sprawling body of entanglements: an embodiment of the “placelessness” of things. Nameless objects and intricate materials intertwine with cosmic events as viewers encounter intimate tangles of a flarelike whirl of fluids and seawater flowing down through the microtubes around giant knots. In such pataphysical contact zones, what really matters is *matter* reality in flux, not materiality framed. As our senses, bodies, meanings, materials, non-materials, machines, non-humans, events, and the outer world are in ceaseless intra-action, their (other)worldly potentials emerge and transcend the boundaries of their cultural and social values as well, all flowing into their own emerging horizons.

**1 *La Poussière de Soleils*
(The Dust of Suns)**
2022, 260×150×100cm
LPDS solution, acrylic, motor,
microcontroller

2 *Chroma V*
2022, 235×800×225cm
Chromatic Kinetic installation,
acrylic, aluminium, polymer,
LED, motor, microcontroller

3 *Flare*
2014, 165×110×110cm,
Flare Solution, motor,
microcontroller,
double-jacketed reactor

4 *Impulse*
2018, 230×200×200cm
Non-pulsating pump, solenoid
valve, microcontroller, acrylic,
aluminium

5 *Argos – the Swollen Suns*
Muon particle detector
2022, 390×250×200cm,
Geiger-Müller tube, glass,
aluminium, microcontroller

Gyre consists of three themes: *The Swollen Suns*, *The Path of Gods*, and *The Great Outdoors*. The exhibition mirrors the world as a labyrinth where nameless materials, purposeless apparatuses, the micro-world and cosmic events are all entangled. Through such transformative gyration of senses and sensations, the Korean Pavilion turns into a dreamscape; a fluctuating horizon of ceaseless 'matterreal' events.

The Swollen Suns

The sun, the only star in this solar system, swells as it reaches the end of its life. As it explodes in its final stage, new planets emerge from the sun's dispersed debris and dust. In this exhibition, the swelling and scattering of the sun serves as a lens through which to view present reality. The breathing earth, the dust of the sun from afar, symbols in ancient myths, deconstructed cognitive boundaries among the absolute, the human, and the worldly, and the matter that fills and disperses around the void in between, comes to illuminate the world anew.

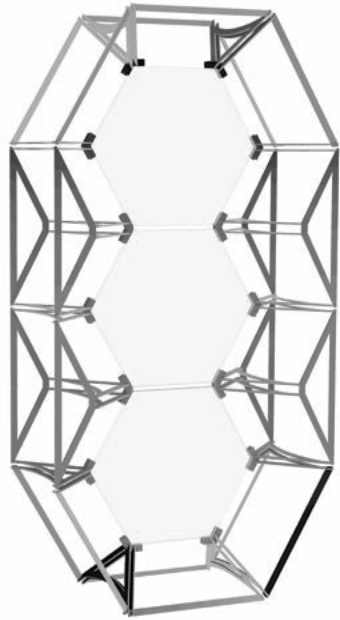
The Path of Gods

"Divine (or spiritually suprasensible) pathways" is a literal translation of the "nerve (신경神經)" in Chinese Characters. In the East Asian imaginary, the body is seen as a universe where the humankind functions as a connector between heaven and earth. Like the Siberian Shamans in their treelike regalia sending smoke up to the sky to reach heaven, human beings serve as a medium between heaven and earth. Imagine the Korean Pavilion as a living body through which the artworks flow like blood vessels and intertwine like nerves. In this ginormous breath, one moves past metaphors and systems to experience the dream of pataphysical matter.

The Great Outdoors

A meteorite fell. Minerals by a blacksmith's furnace and waves by sands in the sea cross their borders. Life and death circulate in vortices and on the boundary of eddies. Utilising actual materials, *The Great Outdoors* speculatively presents the vestiges and symptoms of the world lingering beyond any possible forms of perception.

La Poussière de Soleils
(The Dust of Suns)

The mineral has turned into a fluid composed of invisible particles after being melted at a thousand degrees, inflated with water, and pulverised with ultrasonic waves at twenty kHz followed by a heating and dehydrating process. Black tubes, connected like blood vessels, constantly circulate the solution in the transparent containers housed in hexagonal panels that resemble the eyes of a bee. As if breathing, each piece blows air bubbles; the density of the liquid, gravity, and turbulence, a variety of spectra become visible. Like the sunset that appears to us through the dust of the sun surrounding the earth's atmosphere, *La Poussière de Soleils (The Dust of Suns)* illuminates its internal movements to us.

La Poussière de Soleils (The Dust of Suns)
Fluid kinetic installation
2022
260×150×100cm
LPDS solution, acrylic, motor, microcontroller

Chroma V

Chroma V consists of a fifty-metre-long parametric structure, where the curves of the knots are mathematically generated, the process of which is determined by physics-based algorithms. The three hundred and eighty-two cells, which resemble the scales of a fish, are made of highly transparent laminate polymers. The internal kinetic device causes the microscopic deformation of the polymer layers and friction on their surfaces, which change the tensile strength of the cells, allowing them to change their brightness and colour. The signals generated by *Argos – The Swollen Suns* detect muons and influence the movement of *Chroma V*'s cells.

Chroma V
Chromatic kinetic installation
2022
235×800×225cm
Acrylic, aluminium, polymer, LED, motor, microcontroller

Flare

In the double-jacketed reactor, two different transparent liquids with different properties and specific densities, which remain immiscible, are sealed. As the surfaces of those liquids are coated with hydrophilic materials, the solution gleams like metal, and as the solution starts to swell, the opposite physical properties of fire and water, solid and fluid, start to show themselves. Connected to three motors, the transparent rod rotates thus creating an extension of a vortex. The double-jacketed reactor encloses the boundary to keep the knots tied. Throughout these processes of 'stirring' and 'sealing,' the flare solution fluctuates like a dancing actor.

Flare

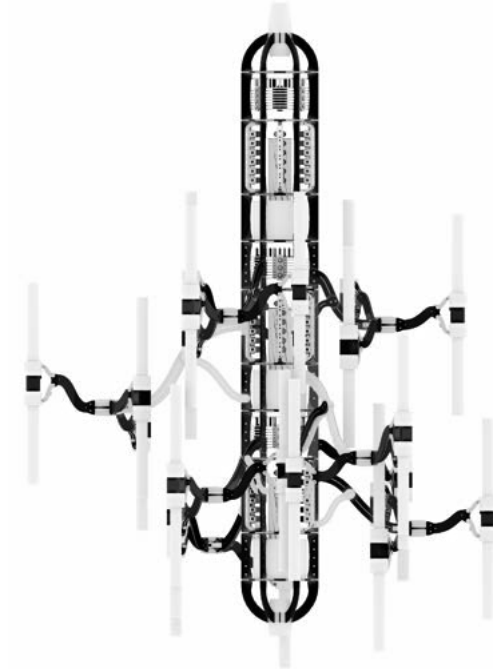
Fluid kinetic installation

2014

165×110×110cm

Flare solution, motor, microcontroller,
Double-Jacketed Reactor

Impulse

Hanging in the air like an inverted tree, *Impulse* allows fluid to flow through its non-pulsating pumps to its branches, just as a tree without a heart sends fluid to the end of its branches. The seawater from Venice circulates through its two hundred metres long fine tubes by the movement of its twenty-seven radial structures.

Impulse

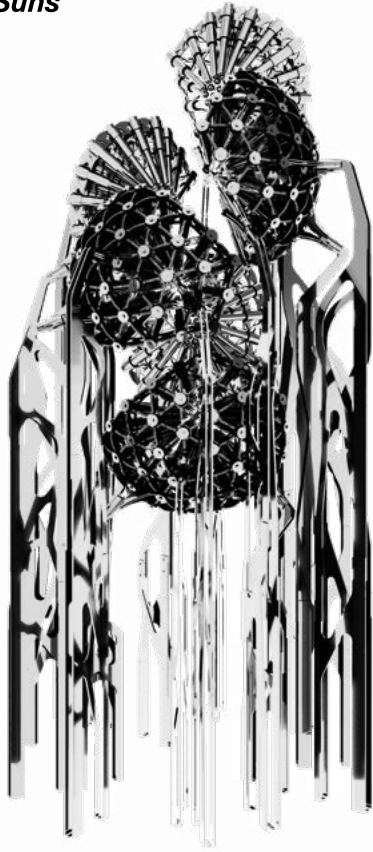
Kinetic fluid installation

2018

230×200×200cm

Non-pulsating pump, solenoid valve,
microcontroller, acrylic, aluminium

Argos – the Swollen Suns

Argos – The Swollen Suns is a muon particle detector consisting of two hundred forty-six Geiger-Müller tubes. In real time, it detects muons, cosmic particles that are created when colliding with the Earth's atmosphere. Then it sends signals (the information of muons' colliding) to other kinetic installations in the exhibition and triggers their movements. The vestiges of cosmic particles penetrate through holes in the air tirelessly like an invisible spectre and become visible phenomena through other kinetic pieces. Simultaneously, this piece produces a pure pulsating sound when detecting muons.

Argos – the Swollen Suns

Muon particle detector

2022

390×250×200cm

Geiger-Müller tube, glass, aluminium, microcontroller

Yunchul Kim

Yunchul Kim (b. 1970, South Korea) is an artist and electronic music composer whose practice focuses on the artistic potential and the reality of matter through installation, drawings, writing, and music. Informed by his transdisciplinary research combining philosophy, chemistry, physics, mathematics, cosmology, anthropology, and mythology, Kim examines complex ontological entanglements between humans, non-humans, and things while restaging such “a world of materials.” He led the research group *Matterreality* at the Korea Institute for Advanced Study and was a member of numerous art and science-based group projects including *Liquid Things* at University of Applied Arts, Vienna, and *Fluid Skies*. The winner of the 2016 Collide International Award at CERN, his work won awards at VIDA 15.0, Arts Electronica, and Transmediale. Recent exhibitions include Yokohama Triennale, Japan (2020); KUMU, Estonia (2020); National Taiwan Museum of Fine Arts, Taiwan (2020); iMAL, Belgium (2020); CCCB, Spain (2019); and ZKM, Germany (2018). In 2014, he founded Studio Locus Solus in Seoul.

www.yunchulkim.net

Young-chul Lee

Young-chul Lee (b.1957, South Korea), Professor Emeritus at Kaywon University of Art & Design, Korea, is a curator, art critic, and expert in urban public design. Lee began his curatorial career in 1993 when he co-curated *Across the Pacific* at the Queens Museum of Art in New York City, United States. He was the first Director of the Nam June Paik Art Center, the Artistic Director of the second Gwangju Biennale (1997), the co-curator of the second Pusan International Contemporary Art Festival (2000) which evolved into the Busan Biennale, and the Founder of the Anyang Public Art Project (2005). More recently, he served as the President and the Artistic Director of the Asia Culture Center (2011-2015), Korea, during its preparatory period.

Other Information

www.korean-pavilion.or.kr
www.gyre.space
@korean_pavilion
@studio_locus_solus

Date and opening hours

The exhibition is open throughout the duration of the Biennale Arte 2022

from 23 April to 27 November 2022
from 23 April to 25 September,
11 am - 7 pm
from 27 September to 27 November,
10 am - 6 pm

Closed on Mondays
(except Monday 25 April, 30 May,
27 June, 25 July, 15 August,
5 September, 19 September,
31 October, 21 November)

Address

The Korean Pavilion
(Padiglione coreano)
Giardini della Biennale,
Castello 1260 30122 Venezia Italia

Commissioner

Artist

Yunchul Kim

Curatorial Team

Curator: Young-chul Lee
Deputy curator: Jungyeon Park
Assistant curators: Kahee Jeong,
Catherine (Hyun Seo) Chiang

Editorial Team

Editorial Manager: Kyoo Lee;
Jungyeon Park, Kahee Jeong,
Catherine (Hyun Seo) Chiang

Production Team

Studio Locus Solus
(Manager: Jungyeon Park;
Staff: Earl Park, Gisu Chun,
Hocheol Shin, Ingyun Bang,
Jangwoo Choi, Jisan Lee,
Jong Yoon Ryu, Minji Lee,
Minyoung Jung, Oui An,
Songjin Bang, Yeongho Kim)

STUDIO
LOCUS
SOLUS

Pavilion Manager

Eun Jeong Kim

Editorial Manager

Kyoo Lee

Graphic Design

OOST

Website Design

OOST, OKOK Services

Pavilion Tote Bag Design

XLIM

International Press Communication

Scott & Co

Architectural Advisor

Kc Architectural Lab

Collaborators

Outdoor Signage: OOST

In Partnership with

Program in Collaboration with

With the Support of

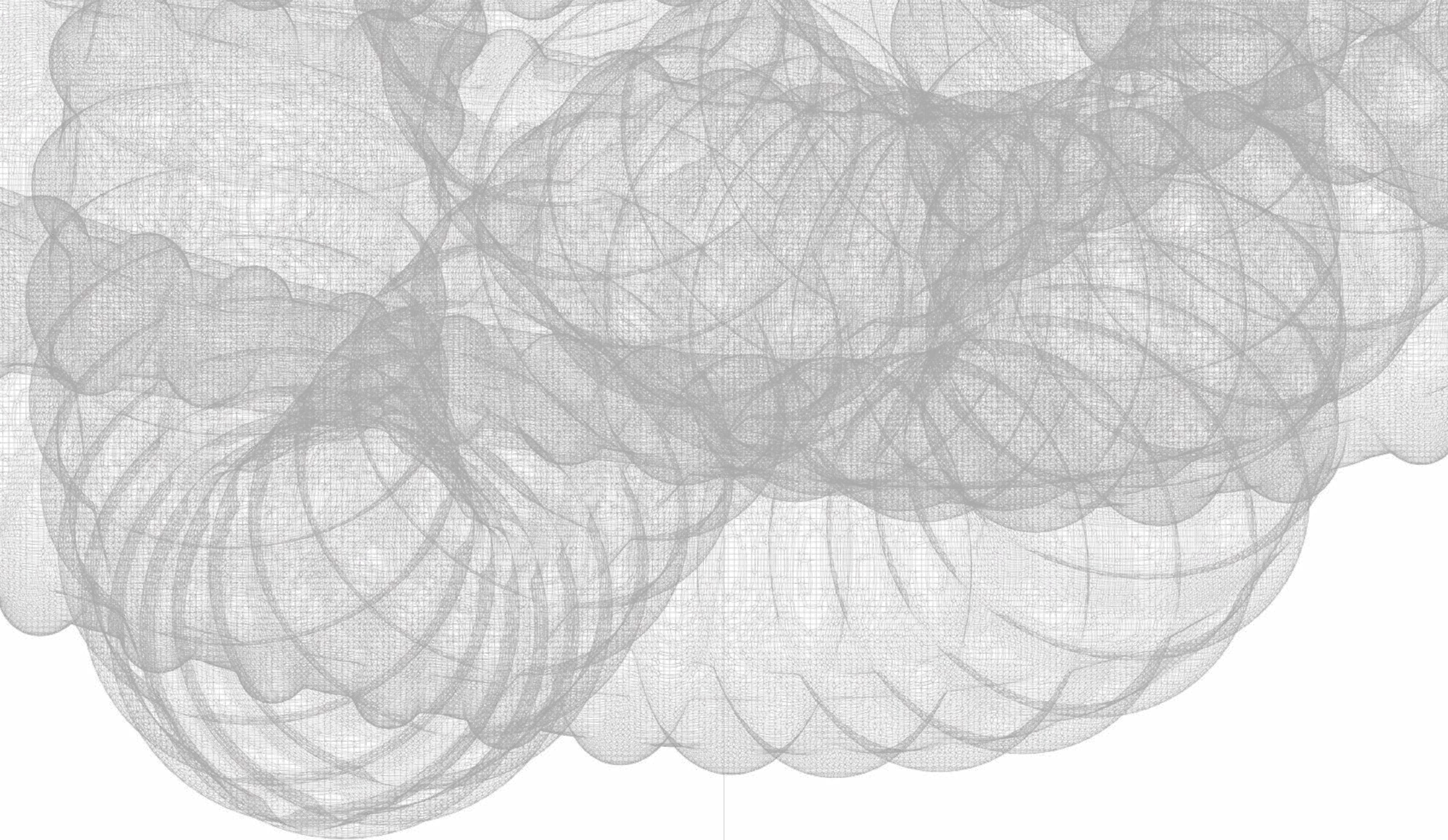
BARAKATCONTEMPORARY

Supporter In-kind

Special Thanks to

Kumsil Kang
Geunok Lee
Sungho Haam
Daehyung Lee
Sangchul Yeom
Wan Lee
Eelkwon Kim
Monica Bello
José-Carlos Mariátegui

목차

1 위원장 인사말	한국문화예술위원회 위원장 박종관	41
2 부품은 태양들	김윤철 에세이	42
3 부품은 태양	김윤철 시	46
4 나선	제 59회 베니스 비엔날레 한국관 큐레이터 팀	47
5 작품 설명		48
6 이력		52

월요일이다. 부활절의 휴일이 끝나가고 도시는 너무 적막하다.
아니 이곳은 도시가 아니라 외딴 곳이다. 밤새 파도를 그렸다.
여러 궁리들 궁리들, 골똘히 마음을 모으고 그렇게 희미한 초점을 바란다.
아직 태어나지 않은 창조의 빛을 보았다. 이곳 외딴 곳에 빛이 들 것이다.
봄처럼

— 작가노트에서 발췌

위원장 인사말

한국문화예술위원회 위원장
박종관

한국문화예술위원회는 베니스 자르디니 공원에 1995년 26번째 독립 국가관인 한국관을 건립한 이후, 13회의 미술전을 개최하며 13명 큐레이터의 기획과 35명 작가의 작품 세계를 전 세계에 선보였습니다. 기나긴 코로나19 대유행으로 인한 1년의 기다림을 뒤로 보내며, 2022년 올해 열리는 제59회 베니스비엔날레 국제 미술전에서 이영철 예술감독과 김윤철 작가의 작업 <나선 Gyre>을 여러분에게 소개합니다.

이번에 한국관을 통해 선보이는 전시 <나선>은 ‘부풀은 태양 *The Swollen Suns*’, ‘신경 *The Path of Gods*’, ‘거대한 야외 *The Great Outdoors*’라는 세 가지 주제로 펼쳐집니다. 문학, 신화, 우주에 영감을 받은 김윤철 작가의 작품은 과학, 기술, 철학 등 다학제연구를 바탕으로 물질, 공간, 시간, 사건이 공존하는 세계를 조명합니다. 연기처럼 회오리치며 치솟는 유체의 소용돌이, 나선형으로 말아올려진 투명한 튜브들 사이를 유영하는 바닷물, 그리고 수만 개 나사들로 조여진 거대한 매듭으로 이루어진 6개의 설치 작품을 통해 에너지부터 물질, 생명, 우주를 아우르는 김윤철 작가의 예술 세계를 탐험해보시기 바랍니다.

이번 전시를 위해 노력하신 이영철 예술감독님, 김윤철 작가님, 그리고 전시를 위해 묵묵히 헌신하신 수많은 스태프분들께 격려와 감사의 마음을 보냅니다. 또한 올해 전시에 많은 후원과 협력을 해주신 현대자동차, 고등과학원, 대한항공, 바라캇 컨템포러리, 필룩스, 화요 등의 기관에도 깊이 감사드립니다.

I

오늘, 고독한 태양은 더 이상 강렬하지 않게 부풀었다. 절대적 순도로 녹아든 빛의 먼지들과 영원히 식지 않을 듯한 폭발과 함몰로 엮어진 열熱의 매듭이 풀리기 시작했다. 그러자 대지, 태양, 대기, 그 안에 살아있는 모든 것들과 사물事物들의 ‘물사物事’¹ 기계 그리고 아직 한 번도 깨어나지 않은 꿈들이 자신의 경계를 부풀린다. 희미한 조수로 마모된 시간들. 나선형 상승으로 사라진 시야 너머의 허공. 한 번은 영혼으로 또 한 번은 힘으로 구별된 천체의 운동령運動靈; anima motrix 으로서의 태양과 운동력運動力; vis motrix 으로서의 또 하나의 태양. 그리고 여기 부풀은 태양. 땅 위에 서있는 나무와 사람 그리고 초가 타들어가는 빛처럼, 영원엔 소멸되고 찬란함은 종소리처럼 흩어진다. 현미경의 제물대 위에 올려진 대상이 나와의 거리를 유지한 채 크기가 바뀌듯 상하사방의 집주과 도래하는 시간의 집宙인 우주宇宙, 몸 그리고 지금 여기. 이렇듯 멀고 가까움을 잃어버린 정신들 사이 몸에게로 흐르는 열은, 중력을 거스르며 시베리아 샤먼이 피우는 연기와 땅으로 떨어지는 재처럼 희미하게 흩어진다.

무엇이 이 모든 것들을 이끌고 있을까? 어디에 도착하고 어디로 떠나는가? 이 모든 성스러움, 찬탄과 혐의 속에서도 무심한 듯 태양은 계절을 재촉하고 씩없이 기후를 운영한다. 하지만 내일 다시 유토피아의 태양을 떠오르게 하기 위해 젊은 처녀homo sacer의 피를 땅에 바치는 고대의 제사장은 여전히 태양을 숨긴 채 태양을 기다리고 있다.

¹ 수동적 대상이던 사물事物들이 주체적 행위자가 되어 실재를 만들어가는 과정을 가리킨다.

II

대기를 부유하는 얼음 알갱이에 비추어진 태양빛들로 현현하는 환일幻日; mock sun. 그 환영의 고리에 역인 세 개의 태양처럼, 우리 사유는 프리즘처럼 세계를 굴절 시키며 그것들의 다채로운 변모를 통해 세계를 비취본다. 사변의 태양, 상징의 태양, 은유의 태양, 파타포pataphor의 태양... 태양은 그렇게 수많은 태양들로 부풀고 부풀어 하나의 우주가 되고, 하나의 몸이 되고, 문자가 되고, 새벽 종소리처럼 찰나가 되어 무엇으로건 풀려버리는 매듭이 되었다. 이제 그 매듭은 세계와 엮이려 하며 얽힘으로 출렁이는 본연의 사건 지평 위로 자전과 공전을 한다. 이러한 출렁임은 체體와 용用으로 찢긴 개념이라는 물과 파도에 상相을 더한다. 윤리에 질식하고 미학에 말라버린 물감들 위에 시간을 더한다. 자연과 문화에 괄호와 불임표(-)를 더한다. 남자와 여자에 깊이를 더한다. 그리고 현세와 유토피아에 잃어버린 거리를 더한다. 그러자 수많은 얼음 알갱이는 수많은 태양들이 되어 서로의 매듭으로 얽히며 다시 한 차원으로 떠오른다. 그들 스스로의 격을 위하여.

인공의 태양을 상상해본다. 우선은 물을 많이 머금은 광물에 1,000도의 열을 가해보자. 수분이 팽창하면서 내부의 균열을 일으켜 돌을 부수었다. 그 작은 알갱이들을 모아 며칠이고 물에 부풀리며 이온을 교환하자. 광물은 더는 견고함을 지키지 못한 채 가루가 되었다. 한 번은 강한 불을, 한 번은 작은 소용돌이를 일으키는 물을, 그리고 또 한 번은 음파를 가하자. 그 가루는 더욱 작게 부서지며 마치 물에 용해된 듯 분산되었다. 결국 분자들은 거울대칭의 관계를 이루며 광활성 optical activity의 행위자가 되어, 열과 압력으로부터 빛과 색을 다채롭게 변화시키는 인공의 물성을 획득하였다. 시인 노발리스의 “능동적 질료—마치 능동적인 감각들처럼”이라는 문단처럼, 새로운 물현物現: material manifestation은 몸의 새로운 감각에 다르고 인식에 새로운 물격物格: material character을 환기시킨다. 질료는 능동적으로, 물리-화학 반응 내내 다른 질료들과 우리 정신과 감각과 장치에 하나의 피드백 고리로 연결intra-action되어 대상 아닌 물질적 실재가 된다.

나는 이것을 ‘매터리얼리티Mattereality’라 부른다. 바슐라르는 그의 형이화학 形而化學: metachemistry에서 이것을 층화된 실재laminated reality라 말하며, 화학반응 때 질료의 변화를 마치 나무의 나이테처럼 질료 자신의 역사적 궤적으로 여기고 사변한다. 이러한 매터리얼리티의 출렁임은 질료뿐만 아니라 활자에서도 크게 다르지 않다. 그것은 수도사 아타나시우스 키르허Athanasius Kircher의 매일 아침 기도문처럼, A부터 Z까지의 알파벳을 그저 순서대로 독송하며, 아직 단어와 문장이 되지 않은 잠재된 발화인 인간의 알파벳을 신에게 엔텔레키entelechy로 전달한다. 영겁의 어두운 땅 깊은 곳에서 잠자던 광물이 다채로운chromatic 빛을 발산하는 주체가 되었다. 중력처럼, 작은 비커 안에서마저 모든 인연 모든 성정性情이 우리 인식이 닿지 않는 구석구석까지 미치고 있다. 순간 실험실의 비커는 ‘거대한 야외’가 되고, 광물은 어두운 공허를 뚫고 멀리서 온 태양의 먼지처럼 빛을 숨겨안고 있다.

그럼 그 용액에 용액 자신의 기후를 만들어보자. 용액에 열이 흐르는 황동관을 집어넣자. 용액은 대지와 생동하는 대기처럼 나선형으로 운동하며 상승과 하강을 반복하기 시작한다. 황동관에 열을 더욱 가해 보자. 대류에 의한 나선 운동은 점점 자신을 스스로 조직하며 난류亂流와 층류層流 사이 띠 모양의 경계면을 만드는 질료 고유의 흐름을 형성한다. 강한 인공광에 편광을 십자로 교차하여 용액을 비추어 보자. 그러자 용해된 광물 가루는 환일을 발현하는 얼음 알갱이처럼, 용액 안에서 빛의 파장을 여과하는 활물活物: active matter이자 빛의 스위치가 되었다. 열과 압력 그리고 그 모든 안팎의 힘들이 얽혀 색의 출렁임을 일으킨다. 그 활물은 자신의 밀도와 점도를 통해 빛의 파장과 대류의 움직임을 조절하는 장치들과 마이크로컴퓨터의 소프트웨어와 연결된다. 그리고 스스로 하나의 이행성 물질transitive matter이자, 인공과 자연이 하나가 된 하이브리드 물질이 되었다. 깊은 땅속 광물이 바다의 이온과 뜨거운 공기와 고주파의 음파들을 만나며 결국 빛을 찬란하게 여과하는 물질로 변모하였다. 작은 유리 용기는 마치 원시수프 primordial soup의 바다와 대기처럼 모든 것들에 의해 쉽게 동요하고, 그곳엔 인공의 태양이 떠오르는 듯하다. 광물 가루들은 긴 노동 후에 태양의 먼지가 되어 날짜와 함량이 표시된 시험관 안에 수분을 머금은 채 봉인되었다.

그럼에도 불구하고
 날개에는
 추락과 구원이
 동시에 성장한다.
 Das Ende.
 The end of the world.
 Amorph
 Metamorph.
 북극으로
 달을 오른손에, 태양을 왼손에 쥐고
 다년생 식물처럼
 살고 살아
 어느 네 가지 상태의 물질로
 순환되어
 끝도
 시작도 없는
 하나의 폐허와 생성의 고리를 엮어
 깊은 해저이건 높은 창공이건
 숨통을 열 수 있는
 공간이
 아닌
 차원에 머무르리라
 하여
 쉬지 않는 모나드의 번식과 소멸
 그리고 하나의 MODE
 그리고 SHIFT
 먼지
 부풀은 태양
 열음 안개
 그렇게 날개짓에 의해 새겨진
 대기의 모든 것들
 심연의 생물처럼
 태고부터 잠든
 한번도 깨어나지 않은
 어느 꿈처럼

나선螺旋. 무한한 열림과 무한한 함몰 속에서 에너지는 바다의 공허한 중심을 향해 모여든다. 나선의 끝은 그 중심만큼 강한 힘으로 주변의 모든 물질을 끌어 모으고, '소용돌이'는 끝을 알 수 없이 확장된다. 마침내 나선의 매듭이 풀릴 때, 새로운 소용돌이가 나타난다. 나선의 끝과 시작이라는 이 흐릿하고 부풀어오르는 경계 위 멈춤 속에 운동이 있고, 운동 속에 멈춤이 있다(정중동靜中動 동중정動中靜).

미로로서의 세계를 생각해보자. 태양계의 행성들이 고유의 나선 운동을 하는 동안, 거듭되는 파도 위에서 오로라는 태양풍의 폭발과 함께 나타난다. 넘쳐나는 파도, 흩어지는 먼지들, 지구 표면의 대류, 나무 사이를 지나는 수많은 빛의 파편들, 바닷가의 느린 소용돌이들 속에서 우리는 크고 작은 나선과 소용돌이를 본다. 생과 사. 어디에서나 순환은 존재하고, 한 장소에 머무르지 않고 끝없이 휘감겨 얽힌 연결고리들은 사물이 되며, 세계의 세계되기 안에서 사물은 사물되기를 한다.

이번 전시에서 김윤철 작가는 한국관을 '엄힘의 몸'으로 상상하며, 발화發話의 대상이 아닌, '물질들의 실재mattereality'로서의 '물질'이라는 파타피지컬한 접근을 통해 사물들의 '장소없음'을 구현한다. 불꽃 같은 유체의 소용돌이, 마이크로 튜브 안을 사이를 하강하는 바닷물, 거대한 매듭과 같이 이름 없는 사물들과 물질들은 우주적 사건들과 함께 얽힌다. 우리의 몸, 감각, 의미, 물질, 비물질, 기계, 비인간, 사건, 그리고 바깥 세계는 끝없이 상호작용한다. 그러하기에 그것들의 잠재성은 문화적·사회학적 가치의 경계를 횡단하며, 모든 것은 새로운 지평선으로 융합된다.

작품 설명

인트로

전시 <나선>은 ‘부풀은 태양’, ‘신경’, ‘거대한 바깥’이라는 세 주제로 구성된다. 이름 없는 물질들, 용도를 알 수 없는 기계 장치들, 미시 세계와 우주적 사건들의 얽힘을 통해 미로로서의 세계를 투영하며, 사물과 인간 그리고 감각과 의미들의 환류를 통해 전시장이 생성의 사건으로 출렁이는 지평으로 변모하는 것을 꿈꾼다.

부풀은 태양

태양계의 유일한 항성인 태양은 노년으로 접어들수록 점차 부풀어오르며, 마침내 태양이 종말할 때 흩어진 태양의 먼지(잔해)들이 응집하여 새 행성이 된다. 이번 전시에서는 태양의 부풀음과 흩어짐을 하나의 렌즈로 삼아 세계를 바라보고자 한다. 숨쉬는 대지, 멀리서 오는 태양의 먼지, 오랜 신화의 상징들. 절대성과 인간과 세계라는 인식 경계의 해체. 그 틈을 채우고 흩어지는 물질들은 세계를 새롭게 비춘다.

신경

신경神經은 한자로 ‘신이 다니는 길’을 의미한다. 동아시아에서는 육체를 하나의 우주로 이해하고, 인간을 지상과 천상을 매개하는 자로 이해했다. 하늘에 닿기 위해 제의를 올릴 때 나무를 은유한 복식을 갖추고 하늘로 연기를 올렸던 시베리아의 제사장처럼, 지상과 천상은 인간을 통과하여 연결된다. 한국관을 하나의 육체로 상상해볼 때, 작품은 핏줄처럼 흐르고 신경처럼 얽혀있다. 그리고 거대한 호흡 속에서, 관람객은 은유와 상징을 넘어 파타피지컬한 물질의 꿈을 경험할 것이다.

거대한 바깥

운석이 떨어졌다. 광물은 용광로에서 꺼내어졌을 때 대장장이에 의해서, 파도는 바닷가 모래에 의해서 자신들의 경계를 넘는다. 소용돌이와 소용돌이의 경계 위에서 생과 사는 순환한다. 우리는 거대한 바깥이라는 인식할 수 없는 세계의 흔적과 징후를 실제 물질들에게로 사변하여 보여주고자 한다.

백 개의 눈을 가진 거인 — 부풀은 태양들
 유은 입자 검출기
 2022, 389×210×180cm
 가이거 뮐러 튜브, 유리, 알루미늄, 마이크로 컨트롤러

246채널의 가이거 뮐러 카운터로 구성된 유은 입자 검출기이다. 투명한 유리에 담긴 가이거 뮐러 튜브들은 우주 입자가 지구의 대기권에 충돌할 때 생성되는 유은 입자를 실시간 검출하고, 그 신호를 다른 키네틱 작품에 보냄으로써 작품의 움직임을 촉발한다. 보이지 않는 유령처럼 쉽없이 대기를 관통하는 우주 입자들의 흔적은 다른 키네틱 작품을 통해 새 징후로써 연결되며, 입자가 검출될 때 순수한 맥동 소리를 발생시킨다.

24p-5
32p

불꽃
 키네틱 유체 설치
 2014, 165×110×110cm
 플레이어 용액, 모터, 마이크로 컨트롤러, 이중 유리 반응조

투명한 이중 유리 반응조 안에는 비중과 물성이 다른 두 유체가 섞이지 않은 채 담겨있다. 유체는 친수성 물질로 코팅된 경계를 통해 마치 금속처럼 빛나며 유체의 부풀음을 통해 불과 물, 고체와 유체라는 상반된 물성을 드러낸다. 세 개의 모터에 연결된 투명한 막대기는 유체의 소용돌이를 확장시키며, 이중 유리 반응조는 그 매듭이 풀리지 않도록 경계를 단는다. 이러한 ‘젓기’와 ‘달힘’의 수행 위에서 액체는 마치 무희가 춤을 추듯 출렁인다.

24p-3
30p

채도 V
 크로마틱 키네틱 설치
 2022, 235×800×225cm
 폴리머, 알루미늄, 아크릴, 폴리카보네이트, 모터, 마이크로 컨트롤러, LED

길이 50미터의 파라메트릭 구조물로, 매듭의 곡면은 물리 알고리즘에 의해 수학적으로 생성되었다. 물고기 비늘처럼 덮여있는 382개의 셀들은 투명한 적층 폴리머로 이루어져 있다. 키네틱 장치에 의한 미세한 변형과 표면 마찰이 물질의 광탄성 변화를 일으키며, 이에 따라 셀의 밝기와 색이 변화한다. <아르고스 — 부풀은 태양들>은 유은 입자를 검출할 때 크로마로 신호를 보내며 이 신호는 셀의 움직임을 촉발한다.

24p-2
29p

24p-4
31p

총동
 유체 키네틱 설치
 2018, 230×200×200cm
 비맥동 펌프, 솔레노이드 밸브, 마이크로 컨트롤러, 아크릴, 알루미늄

거꾸로 서있는 나무의 형상을 한 <총동>은 나무가 심장 없이도 수액을 나뭇가지의 끝까지 흘려 보내는 것처럼 비맥동 펌프들을 통해 자신의 가지들로 액체를 흘려 보낸다. <총동>은 27개의 방사형 구조로 구성된 펌프의 움직임을 통해 200m의 미세한 튜브들 사이로 베니스의 바닷물을 순환시킨다.

24p-1
28p

태양들의 먼지
 유체 키네틱 설치
 2022, 260×150×100cm
 LPDS 용액, 아크릴, 모터, 마이크로 컨트롤러

광물을 1,000도의 열로 녹인 후 물로 부풀리고 다시 20kHz의 초음파로 분쇄했다. 그리고 다시 열로 녹이고 증발시키자 광물은 눈에 보이지 않는 입자들로 이루어진 유체가 되었다. 핏줄처럼 연결된 검은색 튜브들은 벌의 눈처럼 육각형 패널에 담긴 투명한 수조들로 유체를 끊임없이 순환시키고, 작품은 호흡하듯 기포를 내뿜는다. 기포, 유체의 밀도, 중력 그리고 소용돌이를 통해 다채로운 스펙트럼이 드러난다. 대기를 둘러싼 태양의 먼지를 관통하며 우리에게 비취지는 노을처럼 작품 <태양들의 먼지>는 내부의 운동들을 우리에게 비취준다.

이력

김윤철

김윤철(b. 1970)은 작가이자 전자음악 작곡가로서 설치뿐 아니라 드로잉, 글쓰기, 음악 등 다양한 영역에서 활동한다. 그는 물질을 작품의 주제이자 재료로 삼는다. 화학, 물리학, 수학, 인류학, 신화, 종교학 등 다양한 학제간 경계 위에서 물질적 상상력을 통해 물질의 실재와 잠재성을 탐구한다. 고등과학원 초학제연구단 '매터리얼리티'의 연구책임자, 비엔나응용미술대학의 연구프로젝트 그룹 '리퀴드 싱즈', 예술과학 프로젝트팀 '플루이드 스카이즈'의 멤버로 활동했고, 유럽입자물리연구소CERN에서 수여하는 2016 콜라이드 국제상, VIDA 15.0, 아르스 일렉트로니카, 트랜스미디어날레 등의 국제상을 수상했다.

www.yunchulkim.net

이영철

이영철 (b. 1957) 은 큐레이터, 평론가, 그리고 도시 공공 디자인의 전문가로서, 계원예술대학교의 교수를 역임한 바 있다. 1993년 뉴욕 퀸즈 미술관에서 'Across the Pacific'의 공동 큐레이터로서 전시 기획을 시작하였으며, 백남준아트센터의 초대 관장과 제 2회 광주 비엔날레의 예술감독을 역임하였으며, 2005년 안양공공미술프로젝트를 첫 개최하였다. 부산비엔날레의 전신인 제 2회 부산국제현대미술제를 공동 기획하였으며, 2011-2015년 아시아문화전당 개관 준비의 예술감독을 역임한 바 있다.

