홍수현: View From Outside

김유빈

고양시청 문화예술과 큐레이터

서울과 독일 뒤셀도르프를 오가며 활동하는 홍수현은 자연광과 LED 조명을 재료 삼아 주어진 공간을 다르게 인지, 감각하는 작품 을 즐겨 발표해 왔다. 건축 구조 자체를 주목하게 하거나 그 구조의 특성을 전복시키는 작업에서 나아가, 최근에는 공간이 지닌 물리 적, 심리적 경계를 해체, 확장하여 공간의 안팎에 대한 인식을 다르 게 하는 작업을 선보였다.

이번에 홍수현은 온수공간의 건축적, 구조적 특징에 전적으로 의지하여 작품을 설계했다. 전시 이름이자 동명의 작품 제목 'View from Outside' 의미에 충실하여 전시장의 밖, 즉 건물의 보이드 공간인 마당에서 작품을 바라볼 것을 제안한다. 1969년 지어진 주택이 '온수공간' 이라는 문화공간으로 변모하며 새롭게 세워진 유리 파사드, 그리고 오래된 주택이 지닌기존의 파사드 너머에 작품이 설치되었다. 건물 안에서는 두방이 벽하나를 사이에 두고 대칭을 이룬다는 것을 알아차릴수 없듯이, View from Outside 를 가까이에서 마주할 땐 반으로 똑같이 나뉜 구조물이 벽을 끼고 서로 나란히 서 있다는 것을 알 수 없다. 따라서 이 전시는 전시장의 안과 밖에 대한 정의를 새롭게 해보도록 제시한다.

온수공간의 기본 건축 속성에 시선을 두게 하는 이 작품을 통 해 관객은 '전시공간'과 '주택'이라는 두 파사드의 레이어로부 터 공간에 쌓인 서로 다른 시간의 지층을 상상할 수 있다. 이와 더불어 작가가 세운 구조물, 나아가 두 방의 대립 구도를 한눈 에 보도록 마당에 발걸음하게 하는 방식으로 전시의 영토를 재 조직하는 방식은 홍수현이 다른 곳에서 선보인 작품들과 마찬 가지로 관객의 적극적인 움직임을 지휘한다. 한편, 대칭된 목 재 구조물의 앙상한 틈으로, 혹은 다양한 각을 이루는 각재마 다 작가가 설치한 빛이 시간에 따라 다른 그림자를 흡수한다. 이 교란은 두 개의 방이라는 건물의 양분된 구조, 그리고 전시 공간과 주택이라는 시간의 격차를 자연스럽게 희석한다. 공간 과 시간의 경계를 허물어뜨리는 작품 View from Outside 를 둘러싼 감상은 작가, 전시 공간, 관객의 위계질서를 해체하여 개방적, 수평적으로 이루어진다. 관객의 움직임에 따라 얇은 각재들이 이루는 무수한 분절^{cut} 사이로 수많은 장면^{scene}이 교차하며, 전시장을 나서면 또 다른 시퀀스^{sequence}가 펼쳐지 는 이 작품의 설계는 가히 연극적이라, 그 곁에는 잡아챌 수 없 는 무수한 시간이 전환되고 있다고 볼 수 있다. 홍수현은 장소 의 맥락을 일반화하거나 자신이 감각한 것을 재현하는 작품이 아니라, 주관적 경험이 서로 다른 해석을 유발하여 공간과 작 품, 작품과 관객, 나아가 관객과 공간이 철저히 상호작용을 이루는 무대를 설계했다. 전시가 다소 중성적이고 건조해 보이는까닭은 홍수현의 시선과 경험으로부터 파생되는 서사와 맥락을 완전히 제거하려는 작가적 태도에서 비롯된 것으로 해석해보다. Q

따라서 고정되지 않은 '시간'이라는 개념을 연극적으로 소환 한다는 측면에서 이번 전시는 홍수현에 의해 설치된 구조물과 빛이라는 물리적 결과물 너머, 공간에 점선으로 남은 그의 몸 짓에 주목할 것을 제안한다. 계산적인 설계와 시선을 사로잡 는 규모, 장식을 배제한 디자인으로 다소 투박하게 느껴질 법 한 연출이지만, 그 틈에는 극적인 섬세함이 남아 있어 작품은 오히려 감각적으로 다가온다. 이 대비로부터 잠시 눈을 돌려 작가가 서양화를 전공한 사실을 상기할 필요가 있다. 이는 해 를 거듭하며 점점 몸집이 불어나는 홍수현의 설치 구조물에 대 한 반전 요소이자 몰입의 트리거^{trigger}로 작용한다. 작가는 학 부 졸업 후 캔버스라는 경계 안에서 사투하던 것에서 해방되어 캔버스의 프레임, 천 등의 구조 자체를 재료 삼아 공간에 설치 로 내어 보이는 실험, 또는 벽에 그림을 그리며 발생하는 신체 적 현상으로부터 즐거움을 포착하였다. 그 후로는 본인의 몸이 물리적으로 소화할 수 있는 최대의 규모를 극한으로 설치해 보 려는 목적으로 손 드로잉이 아닌 컴퓨터 그래픽 소프트웨어를 활용한 설계를 시작해서 지금까지 이어오고 있다. 작품의 규모 가 커짐과 동시에 목공은 아웃소싱을 취하게 되었다. 이는 수 행적 즐거움이 반비례하는 아쉬움을 동반하지만, 작가는 직접 조명을 시공하여 본인이 공간과 관계성을 갖도록 물리적 시간 을 보내는 것으로 이를 보완해간다.

결국 전시장에는 오랜 시간 공간을 감각하며 고안한 거대한 구조물의 덩어리감이 작가의 신체와 대치되어 두드러진다. 설치의 마지막 순간까지 조명의 개수와 각도 따위를 손끝으로 조절하며 공간과의 궁극의 조화를 조율하는 작가의 수고로운 몸짓은 공간에 세워진 각재들만큼이나 촘촘히 남았기에, 이 대형구조물 곁에서도 일련의 주관적 감상에 몰입할 수 있는 것은 아닐까. 빈틈없이 이성적인 설계에 반해 추상적이고 촉각적인 반응이 야기되는 것은 관객 개개인의 교감이 끊임없이 이루어진다는 것을 증명한다. 홍수현의 작가적 태도를 빌어, 공간에 내재한 감각이 각자의 주관적인 건축적 경험을 통해 발화되는 순간을 즐겨보라고 말하고 싶다. 발이 서 있는 오랜 주택의 시간을 포용한 채, 작가가 그랬듯, 각자의 신체를 축으로 삼아 다 발적으로 상기되는 경험에 집중할 시간을 만끽하길 바란다.

Q 안쪽 방들에 전시된 작품들이 이를 뒷받침한다. 홍수현이 에스 키스처럼 남기는 사진 연작은 이와 같은 작가의 건조한 미감을 상징적으로 보여준다. 사진에는 인물과 서사, 배경을 무심하게 제거한 채 장소의 맥락에서 배제된 제3자의 시선이 투영되어 있다('창문, 그림자, 입구, 벽 뒤, 쇼윈도' 등의 정보만 남은 제목도 주목할 만 하다). 사진 외 입체 작품 The Box without Mystery in the Box 역시 투박한 제목과 디자인, 그에 상충되는 섬세한 마감으로 홍수현의 작품세계를 압축적으로 보여준다.

Soo Hong: View from Outside

Yubin Kim Curator of Goyang City

Soo Hong, an artist active between Seoul and Düsseldorf, Germany, has often presented works that engage with the given space by using natural light and LED lighting to perceive and sense it differently. Moving beyond works that focus on architectural structures themselves or subvert their characteristics, she has recently showcased works that dismantle and expand the physical and psychological boundaries of space, altering the perception of its inside and outside.

In this exhibition, Soo Hong designed her work entirely relying on the architectural and structural features of the exhibition venue, Onsu Gonggan. Staying true to the meaning of the exhibition title and the eponymous work, View from Outside, she suggests viewing the work from the outside of the exhibition space, specifically from the courtyard, which serves as the building's void space. The work is installed beyond the newly constructed glass facade of a house built in 1969 that has transformed into a cultural space called Onsu Gonggan, along with the existing facade of the old house. Just as one cannot notice the symmetry of the two rooms separated by a wall within the building, when encountering View from Outside up close, one cannot see that the structure is divided equally in half, standing side by side with a wall in between. Thus, this exhibition prompts a redefinition of the inside and outside of the exhibition space.

Through this work, which draws attention to the fundamental architectural properties of Onsu Gonggan, the audience can imagine the different layers of time accumulated in the space from the two facades of 'exhibition space' and 'house'. Additionally, the way the artist reorganizes the territory of the exhibition by inviting viewers into the courtyard to see the structures she has erected, as well as the opposing configuration of the two rooms, commands the active movement of the audience, just like her other works. Meanwhile, through the thin gaps of the symmetrical wooden structure, or at various angles of the wooden beams, the light installed by the artist absorbs different shadows over time. This disruption naturally dilutes the dichoto-

mous structure of the two rooms and the temporal gap between the exhibition space and the house.

The appreciation surrounding the work *View from* Outside, which breaks down the boundaries of space and time, dismantles the hierarchical order between the artist, the exhibition space, and the audience, creating an open and horizontal experience. As the audience moves, countless scenes intersect among the numerous segments formed by the thin wooden beams, and as one exits the exhibition space, another sequence unfolds. The design of this work can be described as theatrical, suggesting that countless moments of time are continuously transitioning alongside it. Rather than generalizing the context of a place or reproducing what she has sensed, Soo Hong has designed a stage where subjective experiences provoke different interpretations, leading to thorough interaction among space, work, audience, and the work and space themselves. The reason why the exhibition seems somewhat epicene and dry can be interpreted as stemming from the artist's attitude of completely removing the narratives and contexts derived from Soo Hong's perspective and experiences. Q

Thus, in the aspect of theatrically invoking the concept of 'time,' this exhibition suggests paying attention to the traces of her gestures left in space, beyond the physical outcomes of the structures and light installed by Soo Hong. Although the design may seem somewhat rough due to its meticulous planning, eye-catching scale, and lack of embellishment, there remains a dramatic sensitivity in the gaps, making the work come across as sensorially engaging. It is worth briefly diverting attention from this contrast to recall that the artist majored in Western painting. This serves as a counterpoint to the increasingly large installation structures created by Soo Hong over the years, acting as a trigger for immersion. After graduating, the artist liberated herself from struggling within the confines of the canvas, using the frame of the canvas and other materials to experiment with installations in space or capturing physical phenomena that arise from painting on walls. Since then, she has begun using computer graphic software to design with the goal of pushing the physical limits of space that her body can process, continuing this practice to the present day. As the scale of the works has grown, woodworking has been outsourced. While this brings a sense of regret as the performative enjoyment decreases, the artist compensates for this by physically spending time in the space, directly installing the lighting to maintain a relationship with it.

Ultimately, the exhibition space highlights the mass of the massive structures carefully designed over a long period of time in contrast to the artist's body. The artist's laborious gestures, adjusting the number and angles of lights until the last moment of installation, are as meticulously present as the wooden beams erected in the space, allowing for a series of subjective experiences to be fully immersed even beside these large structures. The contrast between the rational design and the abstract, tactile responses proves that constant interactions occur for each individual audience member. Through Soo Hong's artistic attitude, I want to encourage viewers to enjoy the moments when the sensations inherent in space are ignited through their subjective architectural experiences. Embracing the time of the long-standing house where one stands, I hope each person can relish the time to focus on the multiple experiences that arise, just as the artist did.

Q The works exhibited in the inner rooms support this. The series of photographs that Soo Hong leaves as sketches symbolically demonstrate the artist's dry aesthetic. In the photos, the eyes of a third party who has been excluded from the context of the place are projected, with the characters, narratives, and backgrounds carelessly removed. (the titles remaining with only information like 'windows, shadows, entrances, walls, shop windows' are also noteworthy). The three-dimensional work *The Box without Mystery in the Box* also encapsulates Soo Hong's artistic world with its rough title and design, contrasted by delicate finishing.