

4 «Seeing in the Rain» Chris Gallagher 1981 | 10 min | 컬러 | 사운드 | 16mm

캐나다 밴쿠버의 버스 창문을 통해 촬영하고 버스의 빗물 와이퍼가 내는 소리의 리듬에 맞춰 편집한 이 작품은 버스의 선형적인 “내러티브”를 큐비즘적인 시간적 구조물로 다시 만들어냅니다.

5 «Pastorale D’Ete» Will Hindle 1958 | 9 min | 컬러 | 사운드 | 16mm

20세기 중반 미국에서 시작된 실험 영화의 흐름인 ‘개인적 영화 운동’(personal film movement)의 가장 초기 작업 가운데 하나. 장차 거장이될 작가의 첫 작품으로, 무더운 여름날의 열기를 통해 서정적인 이미지를 만들어 냅니다.

6 «Down Wind» Pat O’Neill 1973 | 15min | 컬러 | 사운드 | 16mm

인류의 친구인 동물과 채소들의 문제를 다룬 영화. 겉보기와는 달리 실험영화의 형식인 “구조영화”(structural film)를 차용하고 있습니다. 여행과 관광에 관련된 영화를 좋아하고, 낯선 도시의 자연사 박물관을 방문하는 것을 취미로 삼은 작가의 취향이 드러나는 작품.

7 «What the Water said, Nos. 4-6» David Gatten 2006-2007 | 17min | 컬러 | 사운드 | 16mm

사우스 캐롤라이나 해안의 바다 밑을 기록하는 9년짜리 프로젝트의 기록. 작가는 바닷물 속에 필름을 넣어두었고, 시간이 지나며 필름 위에 직접 새겨진 흔적이 영상과 음향으로 재생됩니다. 바닷물의 소금, 모래, 바위가 남긴 상처뿐 아니라 필름을 씹어먹은 개, 물고기와 해양 생물들의 흔적이 펼쳐집니다.

8 «Driving the Loop» David Leister 1992 | 7min | 컬러 | 사운드 | 16mm

버려진 홀무비 푸티지에서 7초 길이의 영상을 빌려와 영원히 끝나지 않는 최면에 빠진 것 같은 영상으로 재탄생시킨 작업. 어떤 자동차에서 틀어도 무리없을 것 같은 사운드 트랙이 영상의 성격을 증폭합니다.

8월 7일 목요일 오후 8시 30분

1 «Picture And Sound Rushes» Morgan Fisher 1973 | 11 min | 컬러 | 사운드 | 16mm

정적인 미디어 쇼트 안에 앉아있는 내레이터가 전형적인 영상과 음향의 요소들을 설명하고, 내레이터의 설명에 맞춰 화면에 변화가 일어납니다.

2 «Public Domain» Hollis Frampton 1972 | 14 min | 흑백 | 소리 없음 | 16mm

제목에서 말하는 바를 따라, 홀리스 프램튼의 이 작업은 1894년에 만들어져 지금은 퍼블릭 도메인 상태에 있는 두 편의 에디슨 키네토스코프 영상을 가져와 활용합니다. 이 작업은 이밖에도 영화 기술의 초창기에 쓰인 여러 형태의 움직이는 이미지를 변용하고 차용해 재조합합니다.

3 «Film Feedback» Tony Conrad 1974 | 14 min | 흑백 | 소리 없음 | 16mm

필름을 인화하고 건조하는 동시에 영사기를 통해 재생하며 기록한 영상. 이러한 피드백 과정을 통해 드러나는 필름의 성격은 무엇일까요?

4 «What’s Wrong With This Picture?» Owen Land 1972 | 12min | 흑백, 컬러 | 사운드 | 16mm

영화의 전반부는 ‘좋은 시민’이 되기 위한 흑백 교육 영화이며, 후반부는 오웬 랜드가 이 영상을 컬러로 전환한 것입니다. 이 과정에서 원본 영상은 시각적인 면과 청각적인 면에서 모두 부조리하고 기괴한 성격을 띠게 됩니다.

5 «YYAA» Wojciech Bruszewski 1973 | 5 min | 흑백 | 사운드 | 16mm

보책 브루체스키는 영상에 직접 등장해 비명을 지릅니다. 네 개의 조명은 0초에서 8초 간격으로 무작위로 깜빡이고, 하나의 조명이 작가를 비춥니다. 작가의 목소리는 조명의 변화에 맞춰 변형되고, 이는 5분 동안 이어집니다.

6 «Focus Pocus Scholastic Teaser Reel (Lester Et Al)» Howard Lester et al 1972 | 12 min | 흑백 | 사운드 | 16mm

작가는 이 작품에 관해 수수께끼와 같은 말을 남겼습니다. (1) 마법으로 영화를 만드는 것에 관한 다큐멘터리 (2) 사운드 믹싱룸에서 더미를 사용하는 것에 관한 수업 (3) 핫도그/팔라펠 가판대에 관한 다큐멘터리. 영화학도들과 팔라펠 애호가들이 꼭 보아야 할 영화.

8월 14일 목요일 오후 7시

1 «A-Z of Noise» Semiconductor 1999 | 1 min | 컬러 | 사운드 | SD

20세기의 모든 소리를 들려주는 60초. 영국 남부 해안 도시 브라이튼의 모처에서 몇 년에 걸쳐 만들어낸 작업입니다.

2 «I am Crazy You’re Not Wrong» Anne McGuire 1997 | 11 min | 컬러 | 사운드 | SD

노스탤지어와 절망에 관한 재치있는 작업. 케네디 시대의 가수가 극장과 텔레비전이 섞인 공간에서 공연을 하는 모습을 보여줍니다.

3 «Manual» Christoph Girardet & Matthias Muller 2002 | 10 min | 컬러 | 사운드 | SD

60년대 미국 공상과학 텔레비전 드라마에서 가져온 한물 간 기술들의 클로즈업과 40년대 할리우드 멜로드라마에 등장하는 여성의 목소리를 뒤섞은 영상 작업. 끝없는 버튼과 제어판의 연속 가운데, 인생을 제어할 수 있다는 생각이 헛된 부조리임을 드러냅니다.

4 «Elements of Nothing» Takashi Makino 2007 | 17 min | 컬러 | 사운드 | HD

살아있는 유기체로 음향을 만들어내는 작업. 물체는 원래의 의미를 잃고 관객들이 의미를 찾도록 만듭니다.

5 «A Necessary Music» Beatrice Gibson 2008 | 25 min | 컬러 | 사운드 | HD

모더니즘적 집단 거주시설에 관한 공상과학 영화. 원래는 뉴욕에서 가장 큰 정신병자 수용소였다 ‘복지의 섬’으로 바뀌었던 루즈벨트 섬을 배경으로, 이곳을 배경으로 펼쳐진 집단 거주시설에 대한 이야기를 음악적으로 풀어냅니다. 섬에 실제로 살고 있는 주민 17명이 배우로 등장하며, 1941년에 쓰여진 공상과학 소설 <모렐의 발명>이 내레이션으로 읽힙니다.

8월 23일 토요일 오후 7시

1 «Weekend» Walter Ruttmann 1930 | 11 min | 흑백 | 사운드 | 16mm

토요일 퇴근 시간에서 월요일 아침까지 베를린의 주말에 벌어지는 소리를 녹음해 만들어낸 작업. 프랑스 음반 레이블 메탐킨(Metamkine)에서 즉흥음악가이자 구체음악 작곡가인 제롬 노팅제가 재구성해 발매한 동명의 음반을 사용해 상영할 예정.

2 «Rameau’s Nephew by Diderot (Thanx to Dennis Young)» Michael Snow 1974 | 270 min | 컬러 | 사운드 | 16mm

실험영화 역사상 가장 영향력있는 작가이자 음악가이기도 한 마이클 스노우의 기념비적 작품. 1972년 2월에 대본을 쓰기 시작해 1974년에 마무리된 작업으로, 마이클 스노우 전성기 최고의 작업입니다. 프랑스 철학자 드니 디드로가 쓴 <라모의 조카>를 복제가 가능한 매체를 통해 번역하는 작업으로, 매체가 옮겨지며 발생할 수 밖에 없는 간격과 차이를 드러냅니다. 영화의 가장 작은 단위인 프레임에서부터 시작해 이미지와 사운드의 관계로까지 확장해나가는 이 작업에는 마이클 스노우의 동료들 또한 등장인물로 나오는데, 1970년대 초반 젊은 예술가였던 백남준의 모습을 엿볼 수 있습니다.

아티스트 필름&비디오 상영회와 리서치 프로젝트 What’s Wrong with This Picture?

청취의 문법

Grammar for Listening

2014.7.25 — 8.23 한국영상자료원·일민미술관

청취의 문법

Grammar for Listening
2014.7.25-8.23
www.ilmin.org/documentary/screening

상영회와 리서치 프로젝트, <청취의 문법>은 영상에서 사운드와 이미지의 관계의 다양한 성격을 드러내는 작품들을 소개하며, 한국영상자료원과 일민미술관에서 총 다섯 개의 프로그램으로 상영회를 진행합니다.

7월 31일부터 8월 23일까지 이어지는 상영회에서는 사운드가 영상 이미지에 단순히 따라오는 것이 아니라 영화적 경험을 구성하는 하나의 중요한 요소로 인식되는 작품들, 더 나아가 음악적 표현의 전유물로 인식되었던 기보법이나 작곡자-지휘자의 관계, 미니멀리즘 음악과 즉흥음악의 중요한 순간들이 영화적으로 재발견되는 역사적으로 중요한 작품들을 소개합니다. 이를 통해 사운드를 듣고 경험하는 것 또한 관람의 행위에서 중요한 것임을 상기시킵니다.

총 22편으로 이루어진 상영작은 이외에도 20세기 중반의 미국 공상과학 드라마에서 가져온 장면들, '좋은 시민'을 교육하기 위한 영상물, 모더니즘적 집단 거주지로 만들어진 섬, 20세기의 모든 소리를 60초로 압축하는 실험 등 작가들의 다양한 상상력을 보여줍니다. <청취의 문법>을 통해 선보이는 상영작들은 지금까지 국내 미술관에서는 관람하거나 감상할 기회가 거의 없었던 것들로, 이번 상영회를 통하여 처음으로 선보이는 작업 또한 다수 포함하고 있습니다.

한편, 상영회 진행 기간 중 영화와 미술의 관계를 살펴보는 짧은 리서치 자료집 <What's Wrong with This Picture>를 출간할 예정입니다. 일민미술관은 앞으로도 미술과 영화, 영상의 관계를 탐구하는 여러 프로젝트를 진행하고자 합니다.

Film strip from (Rameau's Nephew by Diderot (Thanx to Dennis Young))(1974) by Michael Snow

7월 31일 목요일 오후 7시

❶ **«A Grammar for Listening» Luke Fowler** 2009 | 60 min | 컬러 | 사운드 | 16mm
한국에서 처음으로 선보이는 2012년 터너상 후보 작가, 루크 파울러의 작업. 총 3개의 부분으로 나누어진 이 작업에서, 루크 파울러는 과연 소음과 음악, 일상의 소리를 구분하는 것은 무엇인지, 이들의 관계는 무엇인지를 탐구합니다. 2009년 제작된 이 작품은 16mm 필름이라는 아날로그 매체와 디지털 레코딩 장치의 기술적 차이를 활용하며, 본다는 것의 의미와 듣는다는 것의 의미를 질문합니다.

8월 7일 목요일 오후 7시

❷ **«Plastic Haircut» Robert Nelson** 1963 | 15min | 흑백 | 사운드 | 16mm
2012년 타계한 미국 아방가르드 영화의 거장 로버트 넬슨의 가장 초기작 가운데 하나. 로버트 넬슨의 여러 작품에 음악 작업으로 함께한 현대음악계의 또 다른 거장, 스티브 라이히가 사운드 콜라주를 담당한 작품입니다.

❸ **«Rumble» Jules Engel** 1975 | 3min | 흑백 | 사운드 | 16mm
현대 무용을 대표하는 안무가 마사 그레이엄과 머스 커닝햄, 트리샤 브라운 등의 영향이 뚜렷이 드러나는 이 작품은 널리 알려진 할리우드 영화 <웨스트 사이드 스토리>(1961)를 떠오르게 하는 이미지와 사운드를 제시합니다.

❹ **«Sound Stills» Chuck Hudina** 1975 / 7 min / 컬러 / 사운드 / 16mm
이 작품은 한 문장으로 설명할 수 있습니다. “다시 활영한 사운드 소스들의 연속.”

- Wojciech Bruszewski 보첵 브루웨스키
- Tony Conrad 토니 콘래드
- Jules Engel 줄스 엔젤
- Morgan Fisher 모건 피셔
- Hollis Frampton 홀리스 프램튼
- Luke Fowler 루크 파울러
- Chris Gallagher 크리스 갤러거
- David Gatten 데이빗 게이트
- Beatrice Gibson 베아트리스 깁슨
- Christoph Girardet & Matthias Muller 크리스토프 지라르데 & 마티아스 뮐러
- Will Hindle 윌 힌들
- Chuck Hudina 척 후디나
- Owen Land 오웬 랜드
- Howard Lester 하워드 레스터
- David Leister 데이빗 레이스터
- Takashi Makino 타카시 마키노
- Anne McGuire 앤스 맥과이어
- Robert Nelson 로버트 넬슨
- Pat O'Neill 팻 오닐
- Walter Ruttmann 발터 루트만
- Michael Snow 마이클 스노우
- Semiconductor 세미컨덕터

한국영상자료원

- ① 7월 25일 금요일 19:30
- ② 7월 26일 토요일 14:00
- ③ 7월 27일 일요일 14:00 | 18:30

일민미술관

- ① 7월 31일 목요일 19:00
- ② 8월 7일 목요일 19:00 | 20:30
- ③ 8월 14일 목요일 19:00
- ④ 8월 23일 토요일 19:00

주최 (사)무빙이미지포럼

주관 일민미술관 ilmin museum of art Korean Film Archive 한국영상자료원

후원 일민미술관