

25 January – 2 March, 2019

작은 목소리로 찾아가는 감정의 균형

김지영 작가는 정사각형의 종이 위에 감정의 좌표를 그린다. 작가에게 정사각형 1면은 시간의 단위로 그 위에 걱정, 안도감, 소망, 희망, 설렘, 혼란스러움 등 작가가 느끼는 여러 감정을 측정하고 위치값을 계산한다. 작가는 감정의 상태와 크기를 숙고한 후 그에 맞는 색깔을 정하고 때로 음표를 붙이기도 한다. 인간의 감정 변화를 설명하는데 얼마나 다양한 방식으로 말할 수 있을까, 많은 미술가가 주변 환경과 감정에 대하여 이야기한다. 김지영 작가의 작업은 오차 없이 재단한 흰 정사각형 화면 위 그래프, 도면, 악보가 보인다. 마음을 말하는데 이렇게 치밀할 수 있는가. 감정에 색상과 톤이 있을까?

감정의 세포들

작가는 각 감정의 크기와 그것에 할애하는 시간은 서로 다르며 여러 감정이 합쳐져 복잡하고 독특한 감정을 만들어 낸다고 말한다. 예를 들어 행복은 안전한, 설렘, 잔잔함이 모였을 때 생성되는 것이다. 작가는 각 감정에 적합한 색깔을 조색한다. 감정의 세포들은 각각 색깔과 이름을 가지고 있다. 혼란스러움의 세포는 크림색(cream), 설렘은 다홍색(scarlet), 걱정은 노란-연두색(yellow-green), 소망은 파란-연보라색(blue-violet)이다. 작가는 감정의 색상표를 만든 후 미세한 이동 과정을 그려서 특정한 감정 사이의 대립을 보여준다.

마음의 축척

평면도는 1:100, 1:1000 등의 축척을 적용하여 한눈에 담기 힘든 크기의 건물을 도면에 넣은 것이다. 작가는 본인이 느끼는 마음의 크기를 정사각형의 종이로 축소하고 작은 원들을 배열했다. 실제로 가능할 수 없는 감정의 세포들을 작가가 적절하다고 생각하는 축척으로 그린 것이다.

시간 체계

작가가 사용하는 정사각형의 종이는 시간의 단위다. 즉, 작가가 순서대로 배열한 여러 장의 종이는 시간의 흐름을 나타낸다. 시간의 사각형 안에 존재하는 선과 작은 원들은 같은 시간대에 존재한다. 같은 시간대 안에서 움직이는 감정의 세포들은 서로 간격을 조절하며 안정된다. 시간은 어떤 순간에 어떻게 의식하는가에 따라 다른 속도로 움직인다. 정사각형 안에 세워진 선의 방향, 그리드의 간격, 곡선 등은 작가만의 시간 체계로 감정을 느끼는 속도를 나타낸다. 또한 그는 감정의 크기와 강도를 표현하는 것을 연구하는데, 한 감정이 자라고 지속하는 시간이 얼마나 되는지 종이 위에 선의 길이와 도형의 크기로 세밀하게 기록한다.

대립(conflict) 시리즈

대립(conflict) 시리즈는 작가가 2016년부터 현재 진행 중인 작업이다. 서로 상충하는 감정을 나란히 놓고 우열을 가린다. 작은 세포들은 위, 아래를 다투며 하나의 상태로 수렴되거나 균형을 찾는다. 일정 거리를 두고 작품을 바라보면 가늘고 확산에 찬 선이 보이기 시작한다. 비록 스치면 지워질 듯한 어린 농도의 연필선이지만, 작가가 오랜 시간을 두고 측정하여 정확한 점을 찍은 후 연결한 마음의 위치이다.

음표

작가의 작품은 때로 잘 정돈한 악보처럼 보인다. 악보에는 작곡가의 의도가 기보법에 따라 나열되어있다. 연주자는 그 규칙을 눈으로 따라가며 아름다운 소리로 재현한다. 작가는 감정을 색상과 위치값으로 표현하는 것에 그치지 않았다. 감정에 음표를 지정했다. 일부 작품의 제목은 감정에 해당하는 음계를 더듬고 기록한 것이다.

걱정과 소망 사이의 대립 a

걱정하다=노란-연두색=음표=d(레)와 a(라)를 같은 옥타브에서 함께 연주한다

소망하다=연한 파란-제비꽃색=음표=c(도)와 g(솔)를 같은 옥타브에서 함께 연주한다

작가는 감정을 청각적으로 옮기는 과정을 기록했다. 피아노 위에서 두 가지 음계를 동시에 누르는 동안 발생하는 불협화음은 “감정의 대립”을 설명하기에 적절해 보인다. 음계가 작품의 제목에 등장하게 된 것은 아마도 작가가 수많은 감정의 악보를 그리며 자연스레 떠올린 결과일 것이다. 작가의 비밀스러운 수학 훈련에 감탄한다. 작가는 관객이 작품을 읽어주길 원한다. 악보를 읽는 것처럼 김지영 작가의 감정을 연주하고, 상상하며 추측하길 바란다.

“음악을 하는 사람들은 자기가 수(數)를 다루는 것을 모른다. 음악은 비밀스러운 수학 훈련이기 때문이다.”
— 롤랑 마뉘엘, 음악의 기쁨1, 이세진 역(북노마드, 2014), 98.

큐레이터 김수현

conflict
Gi Young Kim

25 January – 2 March, 2019

Balancing sentiments through small voice

Gi Young Kim draws emotional coordinates on square pieces of paper. For the artist, a side of a square is the measurement of time, where coordinates of emotions, such as anxiety, relief, desire, hope, excitement and confusion, are calculated onto the surface. After considering the state and size of the emotions, the artist sets the appropriate colors and sometimes labels them with a musical note. How many different ways to describe human emotional changes could exist, a large number of artists express their surroundings and emotions in their work. Gi Young Kim's work shows graphs, drawings, and music on a white square surface tailored with no errors. How can one be so meticulous when describing a sentiment? Can color and tone to a feeling exist?

Cells of sentiments

According to the artist, the size of each emotion and the time devoted to it are different from one another, and the combination of emotions creates complex and unique ones. Happiness, for example, is formed by gathering security, excitement, and calmness. The cells of sentiments each have color and name, and Kim mixes appropriate color for each emotion. The cells of bewilderment are cream colored, scarlet for the excitement, yellow-green for the worry, and blue-violet for the hope. The author creates a color chart of emotion then draws its minute movement to depict the conflict between specific emotions.

Scale of the heart and mind

The floor plan uses a scale such as 1:100 and 1:000 to represent a building that is difficult to capture at a glance. The artist reduced the size of her mind to square pieces of paper and arranged small circles. These indeterminate size of cells are drawn on a scale that the artist decides appropriate.

Time system

The square paper used by the artist is a unit of time. Several sheets of paper arranged to represent the passage of time. Lines and small circles within a rectangle of time exist in the same time frame. Adjusting the spacing between the cells of sentiment within the same time frame stabilized their movement. Time runs at different speeds depending on how and at when it is conceived. The direction of the line, the spacing of the grid, and curves within the square represent the artist's time system, the speed of her emotions. Kim also studies depiction of the size and intensity of feelings, recording in a specific length of lines and shapes of how long a sentiment grows and lasts.

The conflict

The conflict is an ongoing series from 2016. Placing conflicting sentiments side by side to determine superiority, small cells content to find balance or converge into a single state. From a distance, a thin, confident line starts to appear. Although it is pencil line delicate enough to be easily rubbed off, it connects the exact points of the mind that the artist has measured over a long period.

Musical note

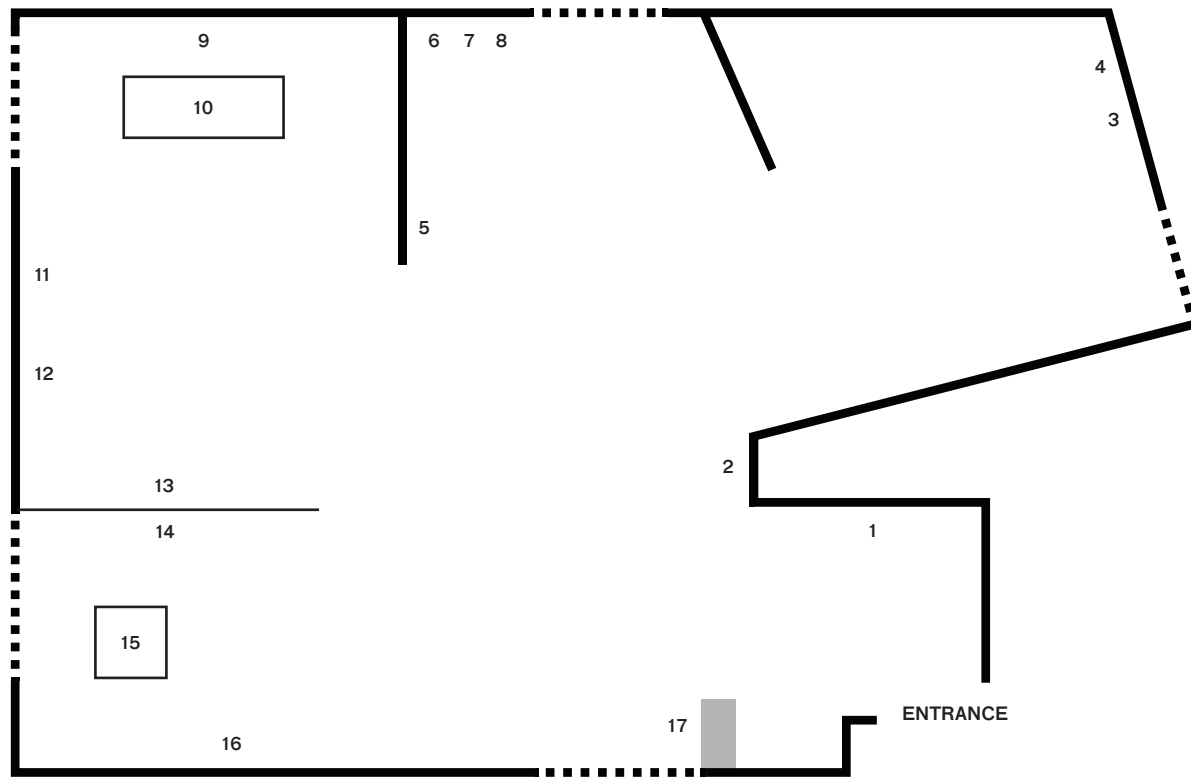
The artist's work sometimes looks like a well-organized piece of music. The sheet music lists intentions of the composer using musical notation. Performer reads those regulations and emulates them into a beautiful sound. The artist not only represents the sentiments in coordinates and color but also assigns them musical notes. Some works are records of tracing the musical scale of the emotion portrayed.

conflict between worry and hope a
to worry=yellow-green=music note d(re) and a(ra) played together in the same octave
to hope=light blue-violet=music notes c(do) and g(sol) played together in the same octave

Artist recorded the process of transmitting sentiments audibly. The dissonance when playing two musical scales at the same time on the piano seems appropriate to explain "the conflict of emotions." The appearance of the musical notes in the titles was probably a result of the author's spontaneous reminiscence while creating numerous compositions. The artist's secret mathematical training is admirable. Gi Young Kim invites the audience to read the work, just like reading music, to view and play, imagine and guess the artist's emotions.

"Music is a secret arithmetical exercise and the person who indulges in it does not realize that he is manipulating numbers." — Roland Manuel, *Plaisir de la Musique*, trans. Sejin Lee (Seoul: Booknomad, 2014), 98

W

- 1 시간 속에서 변화하는 설렘의 크기
 설렘=주황색=음표 f(파)
 size of excitement, changing through time
 excitement=orange=music note f(fa)
 A set of 13 pieces, Artist pen-brush & graphite on paper, 9×9cm, 2018
- 2 너무 혼란스럽고 설레서 난 생각을 할 수 없었다
 혼란스러움=크림색=음표 b(시)
 설렘=다홍색=음표 f(파)
 생각을 할 수 없다=노란색=음표 d(레)
 too bewildered and excited, I was unable to think
 bewildered=cream=music note b(si)
 excited=scarlet=music note f(fa)
 unable to think=yellow=music note d(re)
 PITT artist pen, Coloured-pencil & graphite on paper, 13.7×13.7cm, 2017
- 3 나는 혼란스러웠다
 혼란스러움=크림색=음표 b(시)
 i was bewildered
 bewilderment=cream=music note b(si)
 Acrylic & graphite on paper, 20×20cm, 2016
- 4 나는 설레고 혼란스러웠다
 설렘=다홍색=음표 f(파)
 혼란스러움=크림색=음표 b(시)
 i was excited and bewildered
 excitement=scarlet=music note b(fa)
 bewilderment=cream=music note b(si)
 Acrylic & graphite on paper, 20×20cm, 2016
- 5 <생각은 고민을 회피하는 시간을 멈추게 한다>의 과정 드로잉
 process drawings *thinking ceases the duration in which I avoid, worry*
 Mixed media, 28×28.5cm, 2014
- 6 때때로 b
 마음이 가벼울 때=하늘색=음표 e(미)
 근심 속에 잠겨있지 않을 때=노란색=음표 d(레)
 설렘=다홍색=음표 f(파)
 sometimes b
 when light-hearted=sky-blue=music note e(mi)
 when I'm not submerged in an anguish=yellow=music note d(re)
 thrilled=scarlet=music note f(fa)
 Water-color pencils & graphite on paper, 25×25cm, 2017

- 7 때때로 c
근심 속에 잠겨있지 않을 때=노란색=음표 d(레)
설렘=다홍색=음표 f(파)
sometimes c
when not submerged in an anguish=yellow=music note d(re)
thrilled=scarlet=music note f(fa)
Water-color pencils & graphite on paper, 25×25cm, 2017
- 8 때때로 a
마음이 가벼울 때=하늘색=음표 e(미)
근심 속에 잠겨있지 않을 때=노란색=음표 d(레)
sometimes a
when light-hearted=sky-blue=music note e(mi)
when not submerged in an anguish=yellow=music note d(re)
Water-color pencils & graphite on paper, 25×25cm, 2017
- 9 걱정과 소망의 대립 c
걱정=노란-연두색=음표=d(레)와 a(라)를 같은 옥타브에서 함께 연주한다
소망=연한 파란-제비꽃색=음표=c(도)와 g(솔)를 같은 옥타브에서 함께 연주한다
희망하다=연한 에메랄드-초록색=음표 c(도)와 f(파)를 같은 옥타브에서 함께 연주한다
기뻐하다=연한 청록색=음표 e(미)와 f(파)를 같은 옥타브에서 함께 연주한다
행복해하다=연한 분홍색=음표 g(솔)
불확실하다=연한 회색=음표 a(라)와 b(시)를 같은 옥타브에서 함께 연주한다
두려워하다=파란-어두운 초록색=한 옥타브 거리의 음표 a(라)와 a(라)를 함께 연주한다
또렷하게 생각하지 못하는=노란색=음표 d(레)
conflict between worry and hope c
to worry=yellow-green=music note d(re) and a(ra) played together in the same octave
to hope=light blue-violet=music notes c(do) and g(sol) played together in the same octave
to wish=light emerald-green=music note c(do) and f(fa) played together in the same octave
to delight= light aquamarine=music note e(mi) and f(fa) played together in the same octave
to be joyful=light pink=music note g(sol)
to be uncertain=light grey=music note a(ra) and b(si) played together in the same octave
to fear=bluish-dark green=music note a(ra) and a(ra) played together, one octave apart
unable to think clearly=yellow=music note d(re)
A set of 10 pieces, Acrylic & graphite on paper, 20×20cm, 2018
- 10 기쁨과 소망이 만들어지는 과정
설렘=깊은 다홍색=음표 f(파)
혼란스러움=크림색=음표 b(시)
소망=연한 파란-제비꽃색=음표=c(도)와 g(솔)를 같은 옥타브에서 함께 연주한다
또렷하게 생각할 수 없는=노란색=음표 d(레)
기쁨=분홍-자주색=음표 g(솔)
process of joy and hope being made
excitement=deep scarlet=music note f(fa)
bewilderment=cream=music note b(si)
hope=light blue-violet=music notes c(do) and g(sol) played together in the same octave
unable to think clearly=yellow=music note d(re)
joy=pink-magenta=music note g(sol)
A set of 10 pieces, PITT artist-pen & graphite on paper, 14×14cm, 2018
- 11 안전한 감정은 불안해하는 시간을 멈추게 한다
안전함=밤색
불안함=숲의 초록색
feeling of safety ceases the duration of anxiety
safety=brown
anxiety=forest green
Acrylic & graphite on paper, 80×80cm, 2014
- 12 생각은 고민을 회피하는 시간을 멈추게 한다
생각=파란색
고민을 회피한다=노란색
thinking ceases the duration in which I avoid, worry
thinking=blue
to avoid worry=yellow
Acrylic & graphite on paper, 80×80cm, 2014
- 13 기쁨의 시간으로 만들어진 공간들 a, b, c
기쁨=연한 청록색=음표 e(미)와 f(파)를 같은 옥타브에서 함께 연주한다
spaces created with time of delight a, b, c
delight=light-aquamarine=music note e(mi) and f(fa) played together in the same octave
a=25×25cm b=25×25cm c=28×28cm
Acrylic & graphite on paper, 2018
- 14 혼란스러움과 설렘 사이의 대립 a
혼란스러움=크림색=음표 b(시)
설렘=다홍색=음표 f(파)
conflict between bewilderment and excitement a
bewilderment=cream=music note b(si)
excitement=scarlet=music note f(fa)
A set of 8 pieces, Acrylic & graphite on paper, 20×20cm, 2016
- 15 나의 걱정으로부터 휴식이 필요했기 때문에 내 생각은 걱정의 주변에 머물렀다 a
생각=파란색=c(도)
걱정으로부터 휴식=노란색=음표 d(레)
my thought remained on the periphery of my worry, for I needed a break from it a thought=blue=c(do)
break from the worry=yellow=d(re)
A set of 9 pieces, Fine-line marker, brush-pen & graphite on paper 13×13cm, 2018
- 16 설렘과 혼란스러움 사이의 대립 b
혼란스러움=크림색=음표 b(시)
설렘=다홍색=음표 f(파)
conflict between excitement and bewilderment b
excitement=scarlet=music note f(fa)
bewilderment=cream=music note b(si)
A set of 9 pieces, Acrylic & graphite on paper, 20×20cm, 2016
- 17 <안전한 감정은 불안해하는 시간을 멈추게 한다>의 과정 드로잉
process drawings for *feeling of safety ceases the duration of anxiety*
Mixed media, 28×28.5cm, 2014