

Jinyoung Lee Solo Exhibiton:

추상적인 사진, “흔적의 흔적” (Trace of a Trace)

2020년 9월 3일부터 9월 29일까지 회화같은 사진을 만드는 작가로 알려져 있는 이진영의 개인전, “흔적의 흔적”이 웅 갤러리 3층에서 열린다.

이번 전시에는 ‘흔적의 흔적’ 시리즈의 새로운 작품 13점이 소개된다.

독일 유학을 마치고 한국에 돌아온 2010년, 이진영은 19세기 사진 제작기술인 습판인화술(wet collodion process)중의 하나인 암브로타입(ambrotype) 사진 제작에 흥미를 느껴 제작 지침서를 보고 그대로 따라 해 보았다. 암브로타입 작업은 액상 감광제를 유리 원판에 붓고 유리 원판에 네거티브 이미지를 포착해서 사진을 만들도록 되어있다. 하지만 어떤 일인지 책에 나온 절차대로 따라 했어도 제대로 된 사진이 나오지 않았다.

그런데 이 ‘실패’를 조용히 관찰해 보면서 이진영에게 기대치 않았던 ‘유레카(Eureka)’의 순간이 찾아왔다. 감광제가 마르기전에 사진을 찍고 암실 작업을 진행하는 과정에서 공기 중에 부유하던 먼지나 보이지 않는 극소한 입자들이 젖은 감광액에 파묻히게 되었다. 때로는 감광제가 고르게 남아있지 않고 찢겨지기도 했다. 이러한 ‘의외의 사고’들이 찍은 대상과 겹치고 결합하여 최종적인 이미지로 태어났다. 이진영의 사진에 나타나는 흐릿한 물자국 같은 선, 느닷없이 날카롭게 간섭해 들어오는 선, 바늘 끝으로 찍은 듯한 점들은 모두 이 사고의 흔적들이다.

자연스러운 사고의 흔적들은 원래 나타내려고 했던 대상의 이미지에 재미있는 간섭을 하였다. 또렷한 윤곽선을 부수기도 하고 명확한 분위기를 흐트러뜨려 애매모호하게 바꾸고 심지어 알아볼 수 없을 정도로 불분명하게 만들기도 한다. 이 미묘한 결합이 불러 일으킨 회화 같은 추상적 사진이 이진영의 독창적인 언어가 되었다.

“나는 작업을 할 때 미리 완벽하게 컨셉(concept)을 정하고 작업을 시작하지 않는다. 독일에서의 초기 작업들은 작품 주제를 먼저 정한 후 컨셉에 맞춰 작업을 하는 방식이었는데 2010년 한국으로 오면서 암브로타입의 옛 사진 인화방식으로 작업을 시작하고 난 이후로는 주제나 컨셉을 먼저 정하지 않고 느린 시간 속에서 우연히 마주하게 되는 것들의 흔적을 찾아가게 되었다. 얇은, 투명한, 겹겹의 젖은 기억들, 초박의 미세한 틈새, 적당한 온도, 탁한 공기의 흐름, 미끈한, 차가움 등등... 이러한 이름을 갖지 않는 징후들을 바라보며 이것을 빛으로 맺히게 하는 과정에서의 긴장감이 작업의 컨셉과 주제만큼 중요하다고 말하고 싶다.” (이진영, 『Asian Curator』와의 인터뷰에서, 2020년 8월)

이번 전시에 선보이는 작품들은 단층이 아닌 여러 층(層)의 이미지들을 찍었다. 자세히 관찰해보면 흐릿함의 강도가 미미하게 다른 이미지들의 섬세한 층이 느껴질 것이다. 작품에 퍼져있는 색들은 마치

전통 회화의 배채법과 유사하게 은은하게 배어 나오는 느낌을 준다. 또한 사각형 아크릴 판들 사이에 투명 인화지와 유리 원판을 끼워 만든 작품은 다른 작품들의 압축된 평면성을 입체적으로 펼쳐 놓은 전개도와 유사하다. 서로 다른 양(量)의 빛이 투과하는 두께가 조금씩 다른 아크릴 판들, 그 사이에 끼워진 유리 네거티브의 검정 빛, 이보다는 조금 환한 투명 인화지의 밝은 빛과 어우러진 입체 추상이다.

이진영의 사진은 과거의 방법인 암브로타입 제작 방법을 그대로 옮겨 쓰지 않고 이를 자신의 창의적 손과 마음을 통해 절묘하게 변화시킨 예술적 도약의 결과이다. 이진영의 작품에서 보이는 이미지의 흐릿한 흔적과 자취는 사진의 리얼리즘을 벗어나도록 한 '작가의 손'을 느끼게 해주는 "마중 물"이라고 할 수 있다. '흔적의 흔적'은 감지할 수 없는 물질들과 빛을 매체로 실현된 사진적 추상이며 이는 우리로 하여금 이미지의 실재적 울림을 더욱 깊이 느끼게 해 준다.

케이트림

Jinyoung Lee Solo Exhibiton:

Trace of a Trace

Jinyoung Lee, known for her painterly photography, will be presenting her solo exhibition *Trace of a Trace* at Gallery Woong from 3 Sep to 29 Sep 2020. The show will feature a series of 13 new works.

When Lee returned to Seoul in 2010 after studying in Germany, she tried her hand at making ambrotypes, a type of wet collodion process that was used in the 19th century. At first she thought it would just be a matter of following the instructions manual to create an ambrotype photograph, which involves coating a glass plate with wet solution onto which the negative of the image is captured on the glass. However, Lee simply could not create the ambrotype image as demonstrated in the manual; something was going awry in the process and she couldn't figure out what it was.

The eureka moment came to Lee as she was closely observing her 'failures'. She discovered that imperceptible particles of dirt or dust floating in the air would get caught in the syrupy solution while she was photographing and developing the images. Sometimes the solution even had cracks running down it, as if it were split. The traces of these unforeseen accidents appeared as faint watery marks or sharp-angled lines abruptly cutting into the whole plane. Sometimes they looked like tiny irregular dots made by the tip of the needle. What's more, they overlapped or integrated with Lee's initially intended image; changing it quite differently into something that was never planned.

Seen from an artistic viewpoint, those accidental traces create interesting interruptions to image making. They ruin crisp outlines and blur the image's clarity. Sometimes, the final image becomes so ambiguous that one can't immediately recognize it. It is this visual effect – generated by the subtle synthesis of the original image and imperceptible elements surrounding it – that makes Lee's painterly abstract photography so intriguing.

I don't start with a preconceived concept for my work. There's no thorough idea of the work. Earlier during my stay in Germany, I used to have a subject in mind before taking photographs. But that changed after I worked with the ambrotype photographic process in Seoul, 2010. I didn't decide on any fixed concept of the work and just followed the traces of what was naturally encountered with the slow passage of time. Something thin or transparent, memories in multiple layers, a tiny, infinitesimal gap, moderate temperature, the flow of hazy air, sleekness, coldness and so on. I look at these un-nameable phenomena and, by means of light, make them *formed* – this process fills me with nervous energy and tension, which, I want to say, is just as important as the concept or subject of my work. (Lee, interview with AsianCurator, 2020 August)

Lee's new works are of various images composed in a plurality of layers. At a closer

look, viewers are able to discern subtle layers with each of their delicately varying shades. In her most recent works, Lee uses a pink tint in her works similarly to the way *baechebeop* is done – a traditional coloring technique that applies pigment to the reverse side of the silk so that the color seeps into the obverse side. In *Trace of a Trace 013* Lee presents a three-dimensional work composed of layers of acrylic plates of all different depths. In between these acrylic plates she inserts an image on a transparent printout paper and the glass negative itself. The light filtering through layers of acrylic plates, the dark light of the glass negative, and then a different shade of dark light again from the transparent printout paper – are all intermingled to form a three-dimensional abstraction.

Lee's work comes from an artistic breakthrough in which she transformed a past method of photography with her idiosyncratic hand and mind. What the viewer sees in the blurry and faint trace of the image of her photograph is, in fact, the work of the artist's hand. Lee's photography goes beyond the realm of photographic realism. She uses light and imperceptible elements as her medium, realizing photographic abstraction – it makes us feel the created image in a much fuller and realer sense.

Kate Lim

(Director of Art Platform Asia, an independent curator and art writer)