

전시 EXHIBITION

MMCA 현대차 시리즈 2023: 정연두 백년 여행기

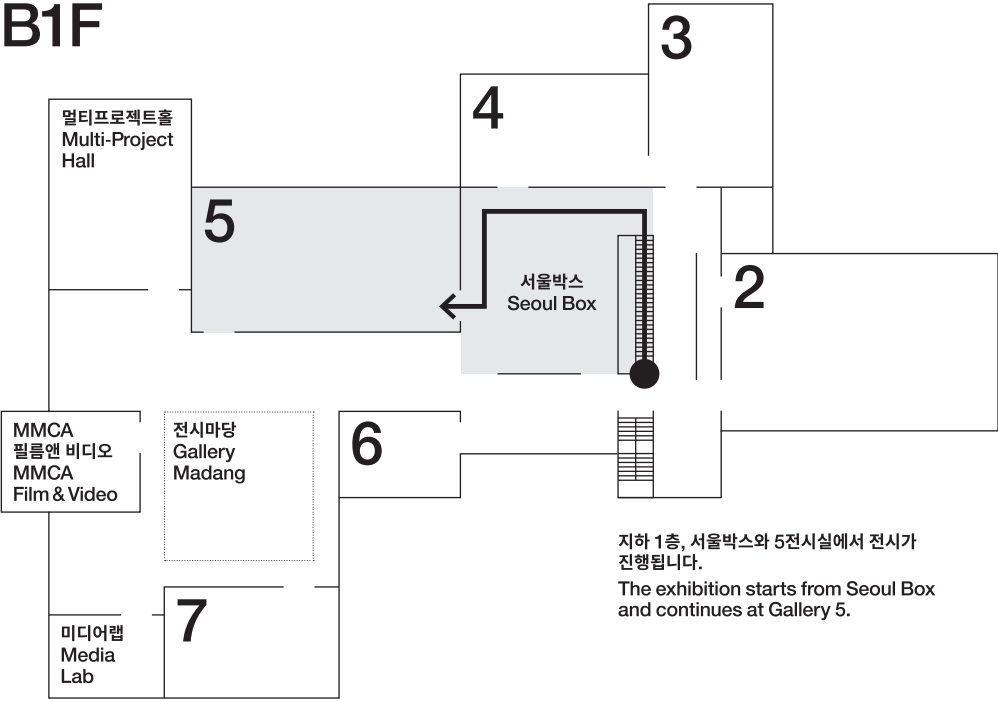
MMCA Hyundai Motor Series 2023: Jung Yeondoo
One Hundred Years of Travels

국립현대미술관 서울 5 전시실, 서울박스
MMCA Seoul Gallery 5, Seoul Box

2023.9.6.-2024.2.25.
www.mmca.go.kr

B1F

지하 1층, 서울박스와 5전시실에서 전시가
진행됩니다.
The exhibition starts from Seoul Box
and continues at Gallery 5.

QR코드를 스캔하여 전시해설을 들어보세요.
Scan QR code to listen exhibition
audio guide.

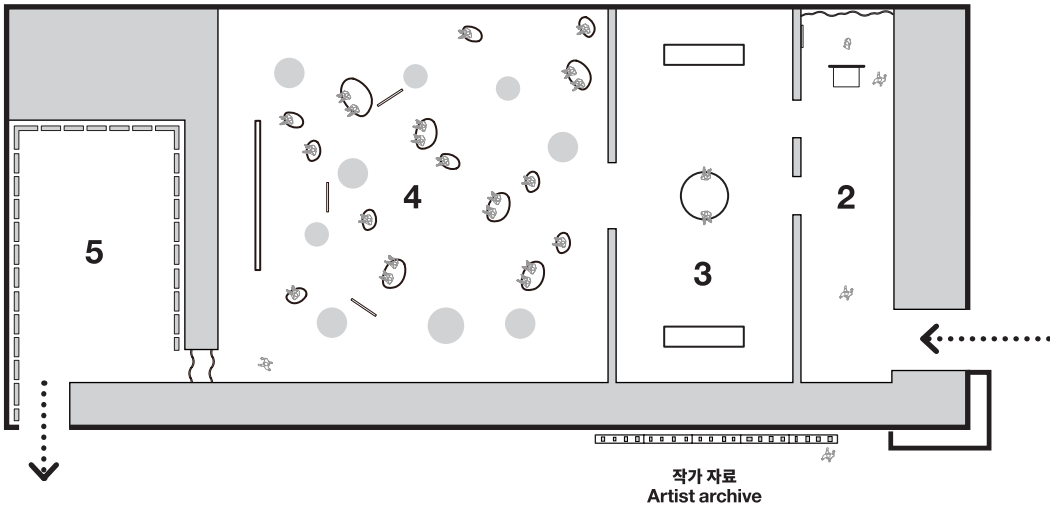

한국어

English

2. <백년 여행기-프롤로그>, 2022

무대 설치, 혼합매체, 조명, 단채널 HD 디지털 비디오, 컬러, 사운드, 영상, 잉크젯 프린트, 터프팅, 종이에 잉크, 가변크기, 35분 14초., 45×60 cm, 53×70 cm, 40×42 cm, 27×27 cm, 15.7×22.8 cm (6). 작가 소장.

3. <세대 초상>, 2023

2채널 HD 비디오, LED 스크린, 컬러, 22분, 500×350 cm (2). 작가 소장.

4. <백년 여행기>, 2023

비디오 설치, 4채널 HD 디지털 비디오, 컬러, 사운드, 혼합매체, 48분, 가변크기. 작가 소장.

5. <날의 벽>, 2023

설탕, 허니콤 보드, 흡음재, 75×36×18.5 cm (25), 75×49×18.5 cm (25), 75×75×18.5 cm (58), 75×101×18.5 cm (28), 75×114×18.5 cm (22), 75×153×18.5 cm (5), 가변설치. 작가 소장.

2. One Hundred Years of Travels - Prologue, 2022

stage installation, mixed media, lights, single-channel HD digital video, color, sound, video, inkjet print, tufting, ink on paper, dimension variable, 35 min. 14 sec., 45×60 cm, 53×70 cm, 40×42 cm, 27×27 cm, 15.7×22.8 cm (6). Courtesy of artist.

3. Generational Portraits, 2023

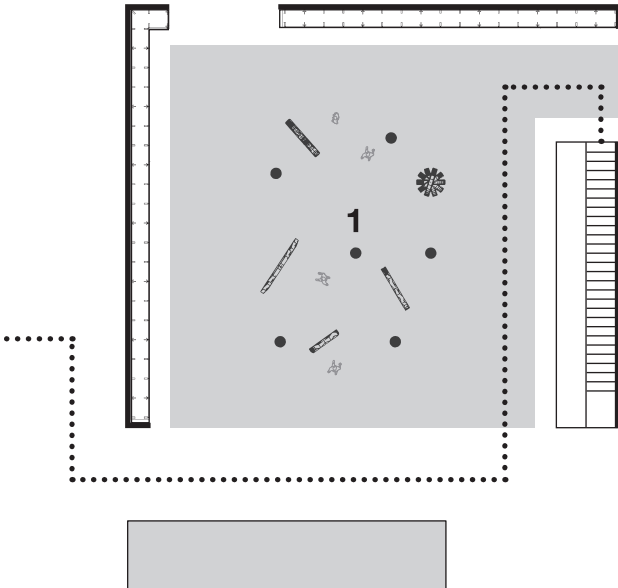
two-channel HD digital video, LED screen, color, 22 min., 500×350 cm (2). Courtesy of artist.

4. One Hundred Years of Travels, 2023

video installation, four-channel HD digital video, color, sound, mixed media, 48 min., dimension variable. Courtesy of artist.

5. Wall of Blades, 2023

sugar, honeycomb board, sound-absorbing material, 75×36×18.5 cm (25), 75×49×18.5 cm (25), 75×75×18.5 cm (58), 75×101×18.5 cm (28), 75×114×18.5 cm (22), 75×153×18.5 cm (5), display dimension variable. Courtesy of artist.

1. <상상곡>, 2023

사운드 설치, 초지향성 스피커, 서브 우퍼, 앰프, 오디오 인터페이스,
흡음재 조형물, 와이어, 251.4×306.2×20 cm,
300.5×227.8×20 cm, 287.5×158.6×20 cm,
250×230.3×20 cm, 250×73×73 cm, 72.2×54.2×54.2 cm
(6), 가변설치. 작가 소장.

1. *Imaginary Song*, 2023

sound installation, super-directional speakers, sub-woofer,
amplifiers, audio interface, sound absorbing material
sculptures, wires, 251.4×306.2×20 cm,
300.5×227.8×20 cm, 287.5×158.6×20 cm,
250×230.3×20 cm, 250×73×73 cm, 72.2×54.2×54.2 cm
(6), display dimension variable. Courtesy of artist.

«MMCA 현대차 시리즈 2023: 정연두 백년 여행기»

«MMCA 현대차 시리즈»는 한국 현대미술의 지평을 넓히고 한국의 주요 작가들의 국제적 위상을 높이는 계기를 마련하고자 2014년부터 마련된 연례 프로그램으로, 10회째를 맞이한 2023년에는 작가 정연두가 선정되었다. 정연두는 평범한 사람들의 이야기와 역사적 사건을 소재로 기억과 재현, 현실과 이미지, 거대서사와 개별서사의 역설적 관계에 대해 질문을 던지는, 퍼포먼스와 연출 중심의 사진과 영상, 설치 작업으로 국내외 미술계의 조명을 받아왔다. 특히 2014년 이후에는 전쟁, 재난, 이주, 국가, 이데올로기와 같은 거시적 내러티브를 개인 서사 및 신화와 설화 등을 통해 재구성하고, 시와 음악, 연극의 언어를 경유하면서 다큐멘터리적 서사가 조직되는 과정에서 드러나지 않은 공백들과 다층적인 목소리에 주목하였다.

이번 «MMCA 현대차 시리즈 2023: 정연두-백년 여행기»에서 작가가 주목한 서사는 20세기 초 멕시코로 건너간 한인 디아스포라이다. 전시명인 ‘백년 여행기’는 인천 제물포항을 떠나 40여 일의 항해 끝에 멕시코 유카탄 주의 수도 메리다에 도착했던 백여 년 전의 한인 이주기를 의미한다. ‘역사’로서의 백 년 전 이주기에 대한 작가의 관심은 멕시코에서는 노팔 선인장으로 알려져 있고, 한국에서는 백년초라고 불리는 식물의 ‘설화’적 여행기에서 출발했다. 멕시코에서 태평양을 건너와 제주도에 뿌리내렸다고 전해져 내려오는 백년초 이동 설화에서 작가는 한국과 멕시코를 잇는 식물 및 사람의 백년 여행기라는 소재를 떠올리게 되었다. 이때 식물의 ‘이식’은 뿌리가 뿔쳐 다른 시공간으로 이동한 한인들의 ‘이주’와 접속한다. 그리고 이는 제국, 식민, 노동, 역사를 둘러싼 기존의 이주 서사 이외의 제3의 이야기를 열어주는 통로가 된다.

4점의 신작을 포함하여 총 5점의 영상, 설치, 사운드 작품을 선보이는 이번 전시는 시공간을 초월하여 서로 무관해 보이는 존재를 연결하는 가능성의 영역으로 ‘이주와 이국성’의 주제에 다가간다. 나아가 전시는 이질성과 친숙함의 관계, 탈구된 시공간 경험에 대한 상상, 이주를 둘러싼 세대 간의 문화적·역사적 간극, 그리고 경계를 넘나들며 이동하고 번역되는 존재 등에 대해 생각해보기를 권유한다.

작가는 2022년부터 올해까지 멕시코를 세 차례 방문하고 한인 이민 후손들을 인터뷰하면서 이민자의 시간과 경험에 최대한 가깝게 다가가고자 하였다. 관계 맺기를 중심으로 하는 이러한 작가의 수행성이 멕시코 이주 서사 내부의 미시사를 끄집어내는 관계적 통로라면, 텍스트, 퍼포먼스, 영상, 사운드, 무대적 설치 등이 혼합된 복합 매체 작업은 이주 역사라는 고정된 서사 아래 숨겨진 다양한 역설과 모순의 상황 및 혼종성의 맥락을 표층으로 떠오르게 하는 시각적 장치이다. «MMCA 현대차 시리즈 2023: 정연두-백년 여행기»를 통해 멕시코 이민 서사를 살아 있는 문화 생성지대로 재방문하고, 낯설에 대한 공감의 지대를 넓혀갈 수 있기를 기대한다.

MMCA Hyundai Motor Series 2023:
Jung Yeondoo
One Hundred Years of Travels

MMCA Hyundai Motor Series is an annual program instituted in 2014 as an opportunity to broaden the horizons of Korean contemporary art and enhance the international status of major Korean artists. For its 10th year in 2023, the selected artist is Jung Yeondoo. Jung has engaged the attention of both domestic and international art communities with his photographs, videos, and installations that are staged and performance-based. Adopting historical incidents and the stories of ordinary people as his subject matter, his works have raised questions about the paradoxical relationship between memories and representation, reality and imagery, and expansive narratives and individuals. Particularly from 2014 onward, Jung has implemented a method of reconstructing grand narratives of war, disaster, migration, the state, and ideology by means of personal narratives, mythology, and folktales. Through the language of poetry, music, and theater, he paid attention to gaps and multilayered voices that are omitted when documentary narratives are being shaped.

The narrative that Jung focuses on in *MMCA Hyundai Motor Series 2023: Jung Yeondoo- One Hundred Years of Travels* is the Korean diaspora to Mexico in the early 20th century. The “one hundred years of travels” in the title refers to the migration over a century ago by Koreans who left the port of Jemulpo in Incheon for an ocean journey lasting over 40 days before arriving in Mérida, the capital of the Mexican state of Yucatán. The artist’s interest in this migration history from 100 years ago originated from the “mythic” travels of the prickly pear cactus. Taking the migration tale of how prickly pear seeds from Mexico crossed the Pacific Ocean to set down roots on Jeju Island in Korea, Jung carried the idea of a hundred-year journey of plants and people connecting Korea and Mexico. Here, a connection is drawn between

the “transplantation” of the prickly pear cactus and the diaspora of Koreans uprooted to a different time and place. And, it becomes a channel opening up a third story beyond the existing migration narrative associated with imperialism, colonialism, labor, and history.

This exhibition, featuring a total of 5 video, installation, and sound works, including four new works which are exhibited for the first time, approaches the theme of ‘relocation and foreignness’ as a realm of possibility that connects seemingly unrelated beings transcending time and space. Furthermore, the exhibition invites the viewer to think about the relationship between difference and familiarity, the imagined experiences of temporal and spatial dislocation, the cultural and historical generation gaps associated with migration, and the individuals who are “translated” across boundaries.

Between 2022 and 2023, Jung visited Mexico three times and interviewed the descendants of Korean immigrants, in effort to get as close as possible to the immigrants’ experiences and their time frame. While the artist’s performative research approach, with its focus on building rapport with others, serves as a relational channel for uncovering the microhistory within the Korean migration narratives to Mexico, the mixed media works, which are composed with text, performance, video, sound, and stage installation, operates as a visual mechanism for drawing to the surface the different hidden ironies, contradictions, and the hybridity contexts that lie beneath the fixed narrative of “diaspora history.” *MMCA Hyundai Motor Series 2023: Jung Yeondoo- One Hundred Years of Travels* is an opportunity to expand our connections with the unfamiliar as it leads the viewers to the narrative of Korean migrations to Mexico as an active zone of cultural production.

상상곡(2023)

국립현대미술관 서울관의 열린 공간, 서울박스에 들어서면 뱃고동 소리를 연상시키는 웅장한 음악 소리와 함께 열한 점의 오브제를 만나게 된다. 천장에 매달려 있는 이 오브제는 이국적인 식물 이파리와 붉은색 열매를 형상화한 것들로 소리의 반사를 막는 흡음재로 만들어졌다. 붉은색 열매 오브제 안에는 초지향성 스피커가 내장되어 사람들이 들 수 있는 음역으로 변환한 초음파 소리가 재생되고 있다. 이 공간을 거닐게 되었을 때 관람자는 고음과 저음의 소리 층을 배경으로 예기치 않은 장소에서 낯가에 맴도는 환청과도 같은 속삭임을 듣게 된다.

목소리의 주인공들은 바로 2023년 현재 한국에 와서 살고 있는 다양한 국적의 외국인들이다. 한국에서 가장 힘들었던 일, 오늘 가장 그리운 사람, 희망과 꿈 등에 대한 작가의 질문에 일본어, 스페인어, 아랍어, 헝가리어, 텔루구어, 인도네시아어 등으로 답하는 그들의 목소리는 현실의 소리라기보다는 마치 머릿속을 맴도는 상상의 노래처럼 들린다.

국제결혼, 이주노동, 학업, 난민 등의 이름으로 오늘날 국가의 경계를 가로지르는 일이 보다 빈번해졌다. 글로벌리즘이 빚어낸 세계상 안에서 디아스포라는 이제 특수한 조건에서만 이루어지는 사건이 아닌 보편적이고 일상적인 경험이 되었다. 120여 년 전 멕시코로 떠난 한인들의 나이와 유사한 생의 단계를 살아가고 있는 젊은 재한외국인들의 목소리는 20세기 초 멕시코로 이주한 한인들이 이질적인 시공간과 조우하며 겪었을 낯섬의 감각을 역으로 유추하게 한다. 동시에 그들의 다중·다성의 목소리는 국가 간 경계로 세상을 구분하기를 멈추고, 동질성으로 제한되는 국가 외부의 다중 세계를 상상해 보기를 권유한다.

* 본 작품은 제이디솔루션의 기술협력과 동성케미컬의 흡음재 협찬으로 구현되었습니다.

* This work was produced with the technical collaboration with JD Solution and sound-absorbing materials provided by Dongsung Chemical.

Imaginary Song (2023)

As visitors enter Seoul Box, an open space within the National Museum of Modern and Contemporary Art, Korea, Seoul, they hear majestic sounds reminiscent of a ship's whistle and encounter eleven objects hanging from the ceiling in the shapes of leaves and red fruits of exotic plants. The objects are made with an absorbent material that blocks the reflection of sound. Inside of the red fruit objects, there are super-directional speakers in which ultrasound has been converted into a range detectable by the human ear. Walking through the setting, they hear an almost hallucinatory whispering in their ears in an unexpected environment.

The voices in question belong to people of various nationalities who had come to live in Korea as of 2023. In languages such as Japanese, Spanish, Arabic, Hungarian, Telugu, and Indonesian, they answer the artist's questions including their most difficult experiences in Korea, the people they miss the most at the moment, and their hopes and dreams. Their responses sound not like actual voices but like a song imagined in the mind.

It has become more common today for people to cross national borders: for marriage, for work, for school, or as refugees. Diasporas are no longer events that take place only under certain conditions—they are an ordinary, universal experience in a globalized world. The voices of young foreigners at a similar age and a similar time frame to the Koreans who left for Mexico about 120 years ago allow us to infer the feelings of strangeness that those Korean migrants in Mexico might have experienced encountering an unknown time and place

in the early 20th century. At the same time, their polyphonous voices encourage us to deter from dividing the world so rigorously according to national boundaries and to envision a more multi-layered world beyond nations constrained by homogeneity.

구술자 (성 가나다순)

라하얌 니스린, 도라 둘라이, 하르시타 반카얄라, 나디파 살사빌라, 에세끼엘 가블란 아쿠나, 카린 요시다

Narrators (Last Name in Alphabetical Order)

Ezequiel Gavilán Acuña, Dora Dulai, Lahayam Nisrine, Nadhifah Salsabila, Harshita Vankayala, Karin Yoshida

<상상곡>, 2023

사운드 설치, 초지향성 스피커, 서브 우퍼, 앰프, 오디오 인터페이스, 흡음재 조형물, 와이어, 251.4×306.2×20 cm, 300.5×227.8×20 cm, 287.5×158.6×20 cm, 250×230.3×20 cm, 250×73×73 cm, 72.2×54.2×54.2 cm (6), 가변설치. 전시 전경. 작가 소장.

사진: 소농지.

Imaginary Song, 2023

sound installation, super-directional speakers, sub-woofer, amplifiers, audio interface, sound-absorbing material sculptures, wires, 251.4×306.2×20 cm, 300.5×227.8×20 cm, 287.5×158.6×20 cm, 250×230.3×20 cm, 250×73×73 cm, 72.2×54.2×54.2 cm (6), display dimension variable.

Installation view. Courtesy of artist. Photograph by sonongji.

<백년 여행기-프롤로그>(2022)

One Hundred Years of Travels — Prologue (2022)

<백년 여행기-프롤로그>는 구전으로 전해져 내려온 백년초의 이주 설화에서 출발한다. 이 설화는 200여 년 전 선인장 씨앗이 멕시코에서 쿠로시오 난류를 타고 밀려와 머나먼, 낯선 땅 제주도에 뿌리내렸다는 이야기를 전한다. 백년초는 백 년에 한 번씩 꽃이 핀다고 하여 붙여진 이름으로 멕시코에서는 노팔 선인장이라고도 불린다. 2022년, 작가는 제주도의 한 레지던시에 9개월 동안 머물며 백년초 마을을 방문하게 되었다. 그곳에서 발견한 이 식물들의 불가해한 이주 이야기에서 작가는 모순된 경로로 이루어진 한인들의 멕시코 이주라는 주제에 자연스럽게 다가가게 되었다.

<백년 여행기-프롤로그>에서 작곡가가 만든 음악과 이에 조응하는 마임이스트의 손 퍼포먼스 무대는 백년초의 이동 이야기를 더욱 극적인 방식으로 제시한다. 퍼포먼스로 전이된 백년초의 초현실적 여행기는 20세기 초 비합리적인 방식으로 멕시코로 자신들의 뿌리를 옮겨가야 했던 한인들의 이주기를 중첩시키며, 이동을 둘러싼 모순된 역사와 기이한 상황들을 상연한다.

The starting point for *One Hundred Years of Travels-Prologue* is the migration tale about the migration of the prickly pear cactus that is told to have come from a cactus seed carried over on the Kuroshio Current over two hundred years ago to take root in the distant and unfamiliar environment of Jeju Island. The Korean name of the prickly pear cactus is “baengnyeoncho,” or “hundred-year plant,” because its flowers were said to bloom once a century; in Mexico, the same plant is known as the nopal cactus. In 2022, the artist had the opportunity to visit ‘the prickly pear cactus village’ during a nine-month artist residency in Jeju. The inscrutable original story behind the plants led him closer to the story of Koreans who migrated to Mexico through contradictory channels during the late stages of the Joseon Dynasty.

In *One Hundred Years of Travels-Prologue*, the combination of the musical composition and the corresponding hand performance by a mime artist emphasizes the legendary aspects of the prickly pear’s migration story and transforms it into theater. The performance version of the cactus’s surreal journey is juxtaposed with the story of Koreans’ migration to Mexico in the early 20th century, leaving their roots behind, thereby presenting the conflicted history and bizarre situations associated with the migration.

<백년 여행기-프롤로그>, 2022

무대 설치, 혼합매체, 조명, 단채널 HD 디지털 비디오, 컬러, 사운드, 영상, 잉크젯 프린트, 터프팅, 종이에 잉크, 가변크기, 35분 14초., 45×60 cm, 53×70 cm, 40×42 cm, 27×27 cm, 15.7×22.8 cm (6). 영상 스틸. 작가 소장.

***One Hundred Years of Travels - Prologue*, 2022**

stage installation, mixed media, lights, single-channel HD digital video, color, sound, video, inkjet print, tufting, ink on paper, dimension variable, 35 min. 14 sec., 45×60 cm, 53×70 cm, 40×42 cm, 27×27 cm, 15.7×22.8 cm (6). Still image. Courtesy of artist.

<세대 초상>(2023)

Generational Portraits (2023)

마주 보는 구조로 설치된 2채널 영상 <세대 초상>에서 정지한 듯 느리게 움직이는 인물의 주인공은 1905년 멕시코로 이주한 한인의 후손들이다. 부모와 자식 관계인 그들은 현재 멕시코에 거주하는 이주 한인 2~5세들로, 대부분 90대부터 10대의 나이에 걸쳐 있다. 작가는 2022~2023년 사이에 멕시코를 총 3회 방문하였고, 여섯 가구의 한인 후손들을 찾아가며 그들의 일상을 촬영했다.

멕시코가 기본적으로 혼혈사회라는 배경도 있지만, 이주 한인 2세 이후부터는 멕시코의 원주민인 마야 여성이나 메스티소인(멕시코 원주민과 백인 혼혈)들과 자유롭게 결혼하였다. 예로, <세대 초상>에 등장하는 이주 한인 4세 여성 '마리아'의 모습에는 한국, 러시아, 마야, 노르웨이, 스페인 등 다섯 민족의 피가 섞여 있다. 시공간의 극적인 탈구를 경험한 이민 1세대가 겪었던 '타자'의 삶과는 달리 후손들의 경험은 그들의 얼굴이 체화하고 있는 '혼성'과 '융화'와 '동화'의 삶에 가깝다. 해서 이주를 둘러싼 낯센과 익숙함을 받아들이는 정도도 세대별로 다르다. <세대 초상>은 한인 후손 세대 간의 역사적·문화적 간극, 세대 간에 존재하는 유사성과 차이, 유전자로 얹혀 있으나 서로 다른 가치관으로 공생하는 관계 등에 관해 이야기한다.

두 채널 영상이 마주 보는 설치 구조는 이러한 관계성을 의미화하는 시각적 장치이다. 특히 초고속 카메라로 촬영된 영상은 1초당 500프레임 이상으로 편집되어 사진적 부동성을 감각케 한다. 부모와 자식 세대 가운데에 자리 잡은 관객은 이처럼 사진과 영상 사이에 존재하는 느린 화면 앞에서 두 인물의 미세한 표정과 몸짓에 마주하며 그들의 존재감과 관계성에 보다 집중하게 된다.

The two figures in pairs, who appear in the portraits of a video installation where two screens are facing each other, are moving very slowly that they almost seem like still images. These figures are the descendants of Koreans who migrated to Mexico in 1905. They are second-to fifth-generation Koreans living in Mexico today, ranging in age from their teens to their nineties. The artist visited Mexico three times between 2022 and 2023, meeting with six families descended from Korean migrants and photographing them as they went about their lives.

Mexico is fundamentally a society of mixed ethnicity, but Koreans there from the second generation onward have married freely with indigenous Mayan women or with mestizos who are the children of white and indigenous parents. María, the fourth-generation Korean woman who appears in *Generational Portraits*, carries a mixture of five ethnicities in her blood: Korean, Russian, Mayan, Norwegian, and Spanish. In contrast with the first-generation migrants who lived as "others" and experienced a dramatic temporal and spatial dislocation, the lives of their descendants have been characterized more by the aspects represented by their faces: mixed, blended, and assimilated. *Generational Portraits* shares the narratives of the historical and cultural gap between generations of Korean descendants, both in similarities and differences, as well as their relationships intertwined genetically but coexisting with different values.

The installation structure, in which two-channel images face each other, visually signifies their relationship. In particular, extremely slow videos edited to a rate of over 500 frames per second give *Generational Portraits* a sense of photographic immobility. The images moving at a speed slow enough to evoke a still photograph cause the viewer in the middle of the generations to focus on minute aspects of the paired figures' expressions and gestures, revealing their sense of presence and connection.

<세대 초상>, 2023

2채널 HD 비디오, LED 스크린, 컬러, 22분, 500×350 cm (2). 영상 스틸. 작가 소장.

Generational Portraits, 2023

two-channel HD digital video, LED screen, color, 22 min., 500×350 cm (2). Still image. Courtesy of artist.

<세대 초상>, 2023

2채널 HD 비디오, LED 스크린, 컬러, 22분, 500×350 cm (2).
영상 스틸. 작가 소장.

Generational Portraits, 2023

two-channel HD digital video, LED screen, color,
22 min., 500×350 cm (2). Still image. Courtesy of artist.

<세대 초상>에 출연한 한인 후손

루이스 올라브 올센 리, 마리아 에우헤니아 올센 아길라르,
 암파로 김 얌, 올란다 팻 김,
 리카르도 레네 킨 로드리게스, 올리베르 이사야아스 킨 노리에가,
 에스테르 델 카르멘 무쿨 토, 크리스티나 베아트리스 센투리온 무쿨,
 후안 이그나시오 두란 공, 후안 카를로스 두란 고메스,
 웬디 로셀리 리 칼데론, 코니 노에미 벨트란 리

Korean descendents starring in *Generational Portraits*

Luis Olav Olsen Lee, María Eugenia Olsen Aguilar,
 Amparo Kim Yam, Yolanda Pat Kim,
 Ricardo René Kin Rodríguez, Oliver Isaías Kin Noriega,
 Esther del Carmen Mukul To, Cristina Beatriz Centurion Mukul,
 Juan Ignacio Durán Cong, Juan Carlos Durán Gómez,
 Wendy Rocely Lee Calderón, Connie Noemy Beltrán Lee

<백년 여행기>(2023)

One Hundred Years of Travels (2023)

<백년 여행기>는 멕시코에서 자라는 열대 식물들인 무릎주와 에네켄, 노팔 선인장 등을 형상화한 오브제 설치에 더불어 LED 단채널 영상과 3채널의 공연 영상으로 구성된 4채널 영상 설치 작품이다. 3채널 영상은 작가가 직접 연출한 한국의 판소리와 일본의 기다유 분라쿠(義太夫 文楽), 그리고 멕시코 마리아치의 공연을 기록한 작품으로, <백년 여행기> 전체의 내·외연을 끊임없이 이끌어간다. 그리고 이 세 공연은, 멕시코 대농장주들의 대리인 존 G. 마이어스와 일본 이민회사인 대륙식민합자회사(大陸殖民合資會社)의 결탁으로 1905년 한국을 떠나 멕시코에 다다른 한인 이민자들의 여정과 접속한다.

One Hundred Years of Travels is a four-channel video installation (one large single-channel video and three channels of performance videos) presented with object installations showing tropical plants growing in Mexico, including giant cardon cacti, henequen plants, and nopal cacti. The three-channel video features performances of Korean pansori, Japanese gidayū bunraku, and Mexican mariachi music. These performances, directed by the artist, constantly guide the internal and external narratives of the entire *One Hundred Year of Travels*.

각 공연은 멕시코 한인 이민사와 관련된 기록들을 기반으로 한다. 그것은 바로 1905년 멕시코를 향해 가던 배에서 태어난 최병덕(1905~1985)의 『교포역설』(1973), 이민 2세인 마리아 빅토리아 리 가르시아(1907~1995) 할머니의 굴곡진 인생 이야기, 황성신문의 이민자 모집 광고, 그리고 멕시코에서 활동한 독립운동가 황보영주(1895~1959)의 시 「나의 길」(1912) 등이다.

Together, these performances trace the journey of Korean migrants who departed in 1905 and reached Mexico, a narrative shaped by the collusion between John G. Meyers, an agent representing Mexican hacienda owners, and the Tairiku Shokumin Goshigaisha (Continental Migration Company), a Japanese immigration enterprise.

판소리와 기다유 분라쿠, 마리아치의 음악적 운율은 LED 단채널 영상 이미지와 시각적으로 조응하여 리드미컬한 움직임으로 이어진다. 즉, 단채널 영상에 등장하는 작가가 멕시코에서 촬영한 농부, 노동, 군중, 식물 이미지는 서사가 아닌 소리의 운율에 맞게 편집되어, 그 자체로 매우 안무적인 특이성을 보여준다. 또한 LED 영상에서 나오는 빛은 백색 선인장 오브제를 비추며 공간에 움직임과 충을 부여한다. 텍스트와 이미지, 시각적인 것과 음악적인 것이 뒤섞인 일종의 무대극과 같은 <백년 여행기>는 죽음과 상실을 선회하였던 이주의 굴곡진 여정을 넘어, 디아스포라의 혼성적인 세계, 불연속의 정체성, 그리고 이국의 낮과 밤, 소리와 냄새 등을 떠올리게 한다.

Each of the performances is based on texts related to the history of Korean immigration to Mexico: the book *Memorias* (1973) by José Sánchez Pac (Byeongdeok Choi, 1905~1985), who was actually born on a ship traveling to Mexico; the tumultuous life story of second-generation immigrant María Victoria Lee García (1907~1995); an immigrant recruitment advertisement in the Hwangsung Daily Newspaper; and *My Way* (1912), a poem by Mexico-based independence activist Young-joo Huang Poo (1895~1959).

The musical melodies of the pansori, gidayū bunraku, and mariachi lead to rhythmic movements by visually corresponding to the images from the single-channel video on the LED screen. The images of farmers, labor, crowds, and plants in the single-channel video that the artist captured in Mexico exhibit choreographic aspects in their own right, as they are edited to match the sounds and rhythm rather than the narrative. The light from the LED screen

bathes the gallery in vibrant colors, adding movement to the space from moment to moment. Like a kind of stage play where text and image, visual and musical elements are mixed, *One Hundred Years of Travels* transcends the winding journey of migration revolved around death and loss. It delves into the mixed world of diaspora, discontinuous identity, exotic days and nights, as well as their sounds and smell.

<백년 여행가>, 2023

비디오 설치, 4채널 HD 디지털 비디오, 컬러, 사운드, 혼합매체,
48분, 가변크기. 영상 스틸. 작가 소장.

One Hundred Years of Travels, 2023

video installation, four-channel HD digital video, color, sound,
mixed media, 48 min., dimension variable. Still image.
Courtesy of artist.

출연

판소리 서여진, 허해선, 김한샘

마리아치 후안 카를로스 나바로
그라시아노, 미구엘 플로레스 게바라,
파블로 고메즈 후아레스, 막시미노
토레스 가르시아, 페르난도 헤르난데즈
고메즈, 디에고 로드리게즈 로페즈,
이삭 벨라스케스 바스케스, 후안 호세
모라 바티스타, 제이미 게레로 베라,
호세 과달루페 가르시아 벨라스케스,
오스카 가르시아 소치칼레, 로베르토
로페즈 아르시가, 카를로스 안토니오
리베라 아길라르, 후안 크리스토팔
리베라 아길라르, 하비에르 로메로
카마초

기다유 토요타케 요시호다이유,
츠루사와 토모노스케

Musicians

Pansori Eojin Seo, Aesun Huh,
Hansam Kim

Mariachi Juan Carlos Navarro
Graciano, Miguel Flores
Guevara, Pablo Gómez Juárez,
Carlos Antonio Rivera Aguilar,
Juan Cristobal Rivera Aguilar,
Roberto López Arciga,
Juan José Mora Bautista,
Javier Romero Camacho,
Maximino Torres García,
Fernando Hernández Gómez,
Diego Rodríguez Lopez,
Isaac Velázquez Vazquez,
José Guadalupe García
Velázquez, Jaime Guerrero Vera,
Oscar García Xochicale

Gidayū

Toyotake Yoshihodayu,
Tsurusawa Tomonosuke

<백년 여행기>, 2023

비디오 설치, 4채널 HD 디지털 비디오, 컬러, 사운드, 혼합매체,
48분, 가변크기. 영상 스틸. 작가 소장.

One Hundred Years of Travels, 2023

video installation, four-channel HD digital video, color, sound,
mixed media, 48 min., dimension variable. Still image.
Courtesy of artist.

<날의 벽>(2023)

전시장의 마지막 공간을 구성하는 작품은 12미터 높이의 벽면 설치 <날의 벽>이다. ‘날의 벽’은 말 그대로 ‘칼날’로 이루어진 벽을 의미한다. 그 칼날들은 바로 ‘마체테(Machete)’라 불리는 세계 각국의 농기구다. 작가는 어린 시절 즐겨 했던 놀이인 설탕 뽑기의 방식으로 전 세계 농기구(마체테) 모양의 오브제를 만들고, 이를 거대한 벽의 형태로 쌓아 올린 후 그 주변 벽을 흡음재로 마감하여 소리가 차단된 적막한 사유의 공간을 구성하였다.

거대한 벽 설치와 설탕으로 만들어진 마체테 오브제, 이 두 요소는 모두 디아스포라의 사회·문화·역사적 의미와 접촉한다. 먼저 크고 높은 벽의 형태는 이스라엘 예루살렘에 있는 통곡의 벽에서 착안한 것이다. 이 벽은 서기 70년경 로마에 의해 파괴된 이스라엘 예루살렘 성전의 잔해로 이후 전 세계로 흩어져야만 했던 유대인의 역사, 홀로코스트를 포함한 그들의 비극적 세월을 상징적으로 보여준다. <날의 벽>의 외관이 통곡의 벽과 유사한 형태를 지닌다는 점에서 디아스포라의 의미와 연관된다면, 작품의 내연은 디아스포라를 촉발시킨 근본적인 동인, 즉 설탕이나 향신료 생산, 에네킨 재배를 둘러싼 제국주의적 함의와 연동되어 있다. 여기서 설탕 생산을 위한 농사짓기는 자연과 인간 노동이 합일하는 낭만주의적 행위만이 아니라 권력과 자본이 개입하는 행위이기도 하다. 마체테는 식물을 재배하는 데 사용되는 농기구이지만 다른 한편으로는 지주들의 억압에 대항하는 노동자들의 무기였다는 사실은 농사짓기의 정치학을 상기시키기도 한다.

작가는 세계 각지에서 사용되어 온 농기구(마체테)의 형상과 이와 연관된 그림을 설탕으로 제작하였는데, 설탕이 주는 달콤함과 설탕 뽑기라는 유희적인 놀이, 그리고 설탕 오브제의 시각적인 반짝임은 앞서 언급한 ‘설탕의 권력’과 상충한다. 이러한 역설의 방식은 역사를 우회하고 낯설게 함으로써 오히려 그 본질에 다가가고자 하는 작가의 의도를 내포하고 있다.

Wall of Blades (2023)

The artwork that occupies the last section of the gallery is *Wall of Blades*, a 12-meter-high wall installation. The name quite literally refers to a wall of bladed tools: farming implements from around the world that are commonly grouped under the “machete” label. Taking the method of candied sugar sculptures that reminds of childhood memories, Jung has created objects in the shapes of machetes from different countries, assembling them into the form of one large wall. The surrounding walls have been coated with absorbent materials to block out sounds, creating a space of quiet contemplation.

Both the enormous wall installation and the candied machete objects relate to the social, cultural, and historical meanings associated with diasporas. To begin with, the wall’s shape is inspired by the Wailing Wall in Israel, which was part of the Temple in Jerusalem—a structure that carries associations with the tragic history of Jews scattered around the world since the temple’s destruction by the Romans in 70 CE. While the external shape of the *Wall of Blades* relates to the diaspora experience of people who left their homes to settle around the world, the internal aspects of the work relate to the imperial connotations of sugar and spice production and henequen cultivation as fundamental driving forces behind diaspora journeys. Farming for sugar production is not merely a romantic act of coinciding with nature; it is an act in which power and money come into play. The work evokes the politics of farming, where the machete is not merely a tool used for the

cultivation of plants but also a weapon used by workers resisting oppression by the landowners.

Using sugar, the artist has created the shapes of bladed tools (machetes) employed in crop cultivation around the world, as well as images associated with them. A certain dissonance arises between the aforementioned power relationships of sugar and its sense of sweetness, the playfulness of sugar-sculpting, and the visual luster of the sugar-based objects. It is an ironic approach that clearly shows Jung's aim of reaching the essence of history by approaching it in an indirect and defamiliarizing way.

* This work was produced with sound-absorbing material provided by Dongsung Chemical.

*마체테(Machete)

인도의 빌 훅(billhook), 필리핀의 볼로(bolo), 북미의 보위(bowie), 라틴 아메리카의 부시(bush), 중미와 하와이의 케인(cane), 미국 중부 지방의 콜리마(colima), 네팔의 쿠크리(kukri), 아프리카의 팡가(panga), 인도네시아의 파랑(parang), 한·중·일의 나대(bamboo hatchets) 등이 이에 해당한다.

*Machetes

Variants of the machete include the billhooks used in India, the bolo knives used in the Philippines, the Bowie knives used in North America, the bush machetes used in Latin America, the cane machetes used in Central America and Hawaii, the Colima machetes used in the central US, the kukris used in Nepal, the pangas used in Africa, the parangs used in Indonesia, and the bamboo hatchets used in Korea, China, and Japan.

<날의 벽> (일부), 2023

설탕, 허니콤 보드, 흡음재, 75×36×18.5 cm (25), 75×49×18.5 cm (25), 75×75×18.5 cm (58), 75×101×18.5 cm (28), 75×114×18.5 cm (22), 75×153×18.5 cm (5), 가변설치. 작가 소장.

Wall of Blades (detail), 2023

sugar, honeycomb board, sound-absorbing material, 75×36×18.5 cm (25), 75×49×18.5 cm (25), 75×75×18.5 cm (58), 75×101×18.5 cm (28), 75×114×18.5 cm (22), 75×153×18.5 cm (5), display dimension variable. Courtesy of artist.

<날의 벽> 제작 과정, 2023
 © 정연두 스튜디오 제공

Candied sugar sculpting process for *Wall of Blades*.
 © Jung Yeondoo Studio

<날의 벽> (일부), 2023

설탕, 허니콤 보드, 흡음재, 75×36×18.5 cm (25), 75×49×18.5 cm (25), 75×75×18.5 cm (58), 75×101×18.5 cm (28), 75×114×18.5 cm (22), 75×153×18.5 cm (5), 가변설치.
작가 소장. 사진: 소농지.

Wall of Blades (detail), 2023

sugar, honeycomb board, sound-absorbing material, 75×36×18.5 cm (25), 75×49×18.5 cm (25), 75×75×18.5 cm (58), 75×101×18.5 cm (28), 75×114×18.5 cm (22), 75×153×18.5 cm (5), display dimension variable.
Courtesy of artist. Photograph by sonongji.

〈날의 벽〉, 2023

설탕, 허니콤 보드, 흙음재, 75×36×18.5 cm (25), 75×49×18.5 cm (25), 75×75×18.5 cm (58), 75×101×18.5 cm (28), 75×114×18.5 cm (22), 75×153×18.5 cm (5), 가변설치.
전시 전경. 작가 소장.

Wall of Blades, 2023

sugar, honeycomb board, sound-absorbing material, 75×36×18.5 cm (25), 75×49×18.5 cm (25), 75×75×18.5 cm (58), 75×101×18.5 cm (28), 75×114×18.5 cm (22), 75×153×18.5 cm (5), display dimension variable.
Installation view. Courtesy of artist. Photograph by songngji.

전시 연계 프로그램

강연 디아스포라 대담

2023. 9. 20. (수) 16:00

국립현대미술관 서울

진행: 서경식 도쿄경제대학 현대법학부 명예교수

공연 <백년 여행가> 판소리와 기다유 공연

2023. 10월 중 1회

국립현대미술관 서울 5 전시실 <백년 여행가> 앞

(판소리) 서어진, 허애선, 김한샘

(기다유) 토요타케 요시오다유, 츠로사와 토모노스케

작가와의 대화

2023. 11월 중 1회

국립현대미술관 서울관 교육동

정연두 작가, 배명지 학예연구사

교육 프로그램: 전시를 말한다

관람객 참여형 워크숍 옮겨진 식물

온라인 QR코드

2023. 9. 6.(수)~2024. 2. 25.(일)

온라인 플랫폼을 활용하여 '나의 생활 속 이주한 식물'을 주제로 다양한 이야기를 공유하는 프로그램

이동의 이동

2023. 10. 11.(수)~10. 20.(금)

기간 중 매일 14:00~16:00

개인의 이동에 대한 의미를 시각적으로 표현하는

현장 참여 프로그램

특별 워크숍: 나의 식물일지

2023. 10. ~ 2024. 1. 중 2회

이동과 이주를 경험한 사람들의 삶의 이야기를 다양한

방식으로 탐구하고 공유하는 창작 워크숍

문화 행사

MMCA Live × 화음 홀출

국립현대미술관 서울 5 전시실 <날의 벽> 앞

2023.10.4. (수) 19:00 (공연 후 특별 대담 세션 진행 예정)

2023.10.11. (수) 19:00

※ 위 일정은 변경될 수 있으며, 프로그램에 대한 자세한 내용은 국립현대미술관 누리집(www.mmca.go.kr)을 참조 바랍니다.

※ The programs listed above are subject to change.
For more information, please refer to the website of the National Museum of Modern and Contemporary Art (www.mmca.go.kr).

Special Programs

Lecture Conversation on Diaspora

September 20 (Wed), 2023 at 16:00

MMCA Seoul

with Professor emeritus Kyung Sik Suh
(Tokyo Keizai University)

Live Performance Pansori and Gidayu from *One Hundred Years of Travels*

In October, 2023 (TBD)

by *One Hundred Years of Travels* in Gallery 5
MMCA Seoul

[Pansori] Eojin Seo, Aesun Huh, Hansam Kim

[Gidayū] Toyotake Yoshihodayu, Tsurusawa Tomonosuke

Conversation with the Artist

In November, 2023 (TBD)

Education Building, MMCA Seoul

Artist Jung Yeondoo, Curator Bae Myungji

Education Program: Discuss the Exhibition

Audience-Participating Workshops Translocated Plants

Online QR code

September 6 (Wed), 2023 – February 25 (Sun), 2024

Participatory program that shares various stories under the theme of “Plants Migrated in My Life” using online platforms

The Movement of Movement

October 11 (Wed)–October 20 (Fri), 2023

14:00-16:00 daily during the period

On-site participatory program that visually expresses the meaning of individual movement

Special Workshop: My Plant Diary

October 2023 – January 2024,
twice during the period

Creative workshop to explore and share the life stories of people who have experienced movement and migration in various ways

Cultural Event

MMCA Live×Hwaum Chamber Orchestra

2023.10.4. (Wed) 19:00

(Special talk session will follow after the performance)

2023.10.11. (Wed) 19:00

by *Wall of Blades* in Gallery 5 at MMCA Seoul

관람시간

월, 화, 목, 금, 일: 오전 10시-오후 6시

수, 토: 오전 10시-오후 9시

입장료

개별권 2,000원

수, 토 야간개장 시 무료관람(오후 6시-9시)

대학생 및 만 24세 이하 또는 만 65세 이상 무료

주차

운영시간(매일) 오전 8시-오후 11시

시간당 4,200원

주최

국립현대미술관

후원

현대자동차

협력

제이디솔루션

동성케미컬

국립현대미술관 서울

03062 서울시 종로구 삼청로 30(소격동 165)

+82 2 3701 9500

Opening Hours

Mon, Tue, Thu, Fri, Sun: 10:00-18:00

Wed, Sat: 10:00-21:00

Admission Fee

Entrance Ticket: 2,000won

Every Wed & Sat 18:00-21:00: Free

Under 24 or over 65: Free

Parking

Daily Hours: 08:00-23:00

4,200won per hour

Organized by

National Museum of

Modern and Contemporary Art, Korea

In partnership with

Cooperation with

National Museum of

Modern and Contemporary Art, Seoul

(03062) 30, Samcheong-ro, Jongno-gu, Seoul,
Korea(165, Sogyeok-dong)

+82 2 3701 9500

www.mmca.go.kr

twitter.com/mmcaKorea

facebook.com/mmcaKorea

instagram.com/mmcaKorea

youtube.com/mmcaKorea

tv.naver.com/mmca