

공존 속 단절 Yolanda del Amo's Archipelago

클.태혜성(객원기자, margarettae@hotmail.com)

가깝게 또는 조금은 멀게, 서로의 사이에 간격을 두고 모여 앉은 작은 섬들의 무리를 일컬어 '아르키펠라고'(Archipelago: 다도해) 라고 부른다. 수면 위로 드러나 보이는 여러 작은 섬들은 서로의 사이에 크고 작은 거리를 두고 있다. 한데 모여있지만 그렇게 따로 떨어진 섬들은 서로에게 무심한 듯 말없이 앉아있을 뿐이다. 그러나 수면 아래 드러나지 않은 섬들의 모습은 실상 하나의 지형으로 얽힌 한 몸이다. 그렇게 아르키펠라고의 작은 섬들은 모두가 하나로, 그러면서도 따로 떨어져 존재한다.

Clover, John, 2009, Archival Inkjet Print 48x 67"

Edith, Juan, 2007, Archival Inkjet Print 40x50"

스페인 출신의 여성작가 Yolanda del Amo는 하나의 공간 속에서 서로 얽혀 있으면서도 개체적 존재로서 있는 아르키펠라고 섬들의 양면적 모습에서 하나의 크고 작은 사회 공간 속 함께 공존하는 동시에 서로 단절된 삶을 사는 현대인들의 외면적, 그리고 내면적 양상들을 떠올렸다. 그리고 사회와 그들이 속한 공간에 얽힌 관계의 모습을 하나의 장면으로 연출하여 사진으로 내놓았다.

— 현대인들의 관계적 실체를 담은 섬들 <Archipelago>

'섬'은 현대예술의 여러 장르에서 인간의 외로움과 고독, 단절과 고립을 상징하는 은유적 표현으로 자주 등장한다. 그러나 작가는 인간 개개인의 고독을 의미하는 '섬'이란 명사의 상징성에 더불어 공동체를 이루고 사는 현대인들의 사회적 공존과 개인 사이에서 단절된 관계의 양면성 모두를 표현하기 위해 여러 섬들이 따로, 또 같이 모여 있는 아르키펠라고의 이름을 빌어 주제의 타이틀로 달았다. 작가는 자신이 연출한 사진을 통해 인간의 개체적 존재로서의 고독이나 대립 또는 단절을 표현한다. 그와 동시에 제도적 관계에 따라 함께 공유한 공간 속에서 복잡다단하게 얽혀있기도 하며 끊어져버리기도 한 현대인들의 내면과 외면의 실제적 모습을 시각적으로 재구성하여 풀어내고 있다.

Elena, Malena, Dean, 2005, Digital C-Print 35,5x45,5"

Aron, Helen, Laura, 2008, Digital C-Print 40x50"

Antonia, Miguel, 2005, Digital C-Print 35,5x45,5"

Amanda, Jimmy, 2006, Digital C-Print 2006, 48x60"

Jesse, Kerry, 2005, Digital C-Print 35,5x45,5"

Elke Sebastian, 2011, Archival Inkjet Print 40x56"

Amaya, Estela, 2012, Archival Inkjet Print 40x56"

《Archipelago》 시리즈의 모든 사진 속에는 두 명 이상의 인물이 등장한다. 그러나 등장 인물들의 시선은 각자 다른 곳을 향해있을 뿐 서로 마주치지 않는다. 그들은 사회적 기준의 관념에서 본다면 같은 공간을 나누어 쓸 만큼 가까운 관계로 보인다. 그들은 혈연관계이거나 일종의 사회 제도로 맺어진 관계를 이루고 있을지도 모르겠다. 그래서 그들은 서로 원하던, 원하지 않던 같은 공간을 공유하고 있을 것이다. 아르키펠라고의 작은 섬들 사이에 존재하는 거리처럼 사진 속 등장인물들도 서로의 사이에 길고 짧은 간격의 물리적 거리를 두고 있다. 그러나 장면이 보여주는 인물 사이의 물리적 거리 이면에는 그보다 더 멀고 그보다 더 깊은 심리적 거리가 감지된다. 서로 마주하지 않는 인물들의 시선, 텅 빈 표정, 무심하거나 경직되어 보이는 몸짓과 자세는 사진이 포착한 프레임 안 공간 속에 심상치 않은 기류가 흐르고 있음을 감지하게 하며 미묘한 긴장감을 조성한다. 고성이 들려올 듯한 격

한 상태의 감정을 담은 사진보다, 침묵 속에서 시선조차 마주치지 않는 인물들을 둘러싼 냉랭한 공기의 온도가 느껴지는 장면들은 오히려 관객을 더욱 긴장하게 만든다. 같은 침실 공간의 남녀는 각자의 랩탑 속 세상에 빠져있고, 같은 식탁에 앉아 아침 식사를 하는 노년의 남녀 또한 서로 시선을 마주치지 않은 채 식사를 하거나 신문을 보며 각자의 할 일을 하고 있을 뿐이다. 《Leonor, Jose》에 등장하는 남녀 인물들은 《Archipelago》 시리즈에서 유일하게 서로를 바라보며 시선을 마주한다. 그러나 경직되고 고압적인 자세와 표정이 없는 인물들은 서로의 사이에 거리를 두고 우뚝 선 섬들처럼 말없이 서 있을 뿐이다. 그렇지만 그들 사이에 있는 수면이 어느 순간 감정의 바람을 맞아 일렁이고 철썩이는 파도가 되어 섬을 덮쳐올 것 같은 긴장감을 사진은 여실히 보여주고 있다.

Hana, Danam 2011, Archival Inkjet Print 40x56"

Macarena, Rosario, 2007, Digital C-Print 40x56"

— 사진의 배경으로 등장하는 공간들은 주로 일반인들의 주거 공간의 내부, 일터의 휴식 공간 또는 정원이나 동네 공원 등과 같은 등장 인물과의 관계에 있어서, 또한 사진을 보는 이들에게도 크게 낯설어 보이지 않는 장소들이다. 복수의 등장인물들 사이의 경직되고 긴장되어 보이는 기류가 사람들 서로의 단절된 관계를 그리는 반면, 공간을 사용하는 인물이 보이는 몸가짐은 인물 개개인과 공간 사이의 친밀한 관계성을 드러낸다. 편안한 옷차림, 온 몸에 힘을 빼고 눕거나 앉은 인물의 자세와 표정 없는 얼굴, 허공을 바라보는 시선 등은 공간과 인물이 사적이고 친밀한 관계에 있음을 짐작케 한다.

이처럼 작가의 사진 전반에는 현대인들의 삶에 있어 인물과 공간에 얽힌 각기 다른 관계성을 하나의 프레임 안에 동시에 드러내고 있다. 사람과 사람 사이의 단절된 관계, 그리고 사람과 공간 사이의 친밀한 관계. 혈연이나 제도로 맺어진 사람들의 관계가 그들이 공유한 공간 안에서 필수불가결한 관계로 얽혀있는 장면들은 하나의 공간 안에서 공동체를 이루며 살면서도 서로 단절된 삶을 사는 현대인들의 모습을 꼭 짚어 표현한 것들이다.

Claudia, Peter, Luna, 2006, Digital C-Print 40x50"

Sophie, Josh, 2008, Digital C-Print 40x50"

이런 복잡미묘한 관계로 얽힌 인민사회의 관계성을 작가는 절제된 감정과 함께 긴장감이 드러나는 장면들로 연출했다. 가족, 친구, 지인 등 전문 배우나 모델이 아닌 일반인들이 등장하는 사진 속 공간들은 등장하는 인물(모델)들이 실제로 속해 있거나 그들이 직접 소유한 장소들이다. 이 사진들은 비록 연출된 사진들이기는 하지만 현실의 이야기들에서 발췌한 이야기들을 그들의 실제 삶의 공간에서 재현한 사진들이다. 즉, 이 연출된 사진들은 리얼리티와 픽션의 경계를 넘나드는 스토리로 구성되었다고 볼 수 있다. 극작가인 아버지의 영향을 받은 작가는 각 장면들을 연출하는 데 있어 역사적인 장면들을 여러 명의 배우가 정지된 행동으로 재현해 보여주는 '테이블라우'(tableaus) 형식을 빌렸다. 작가는 장면의 전체적 흐름을 연출하면서 하나의 이미지 안에 이야기 내용을 함축시키고 사진 속에 압축된 스토리를 풀어내는 역할을 관객의 몫으로 남겨 놓는다.

작가 Yolanda del Amo는 스페인 마드리드에서 태어나 평범한 직장인으로 생활하다가 진로를 바꾸어 사진가의 길로 들어섰다. 미국으로 건너와 Rhode Island School of Design에서 사진으로 석사 학위를 취득한 후 미국을 중심으로 본격적인 활동을 펼친 작가는 지난 2005년 부터 시작해 현재까지 계속 진행 중인 <Archipelago> 시리즈를 통해 이름을 알리기 시작했다. Del Amo의 작품은 현재 미국과 유럽 지역 그리고 남미 지역에 이르는 세계 다수의 기관에서 전시되고 있다. ●

Photo by Evà Fazzari

YOLANDA DEL AMO

EDUCATION

2004 Rhode Island School of Design (RISD), Providence, RI, Master of Fine Arts, Photography (Honors)
1992 Universität zu Köln, Cologne, Germany, Bachelor's and Master's Degree in Mathematics

Solo Exhibitions

2012 Lo Primero es la Niña, Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau, La Habana, Cuba
Lo Primero es la Niña, Casa de Iberoamérica, Holguín, Cuba
2011 Yolanda del Amo, Pascal Gallery, Ramapo College of New Jersey, Mahwah
2010 Archipelago, Light Work Main Gallery, Syracuse, New York (catalog)
2007 Archipelago, Hudson Franklin Gallery, New York (catalog)
2006 Yolanda del Amo, Barbara Walters Gallery at Sarah Lawrence College, Bronxville, NY

Selected Group Exhibitions

2017 Nasty Women, The Institute Library, New Haven, CT
2015 Part of "I didn't Ask for it to be Over, but then again, I Never Asked for it to Begin" by Ghost of a Dream at And I feel Fine, The Re-Institute, Millerton, NY
2014 The Female Gaze, Marshall Fine Arts Center, Haverford College, Pennsylvania (catalog)
The Kids are All Right, Addison Gallery of American Art, Andover, MA
2013 All the World's a Frame (curated by Carol McCusker), Harn Museum of Art, University of Florida, Gainesville
40 years/40 artists, Palitz Gallery at the Syracuse University Lubin House, New York City
2012 The Kids are All Right, John Michael Kohler Arts Center, Sheboygan, WI
Certamen de Artes Plásticas el Brocense, Cáceres, Spain
2011 Scope Art Fair, Light Work
2010 All my Lovin', Fotofestival Lodz, Poland (catalog)
Transit, Real Accademia de España, Rome
Accademie delle Accademie, Complesso Municipale Santo Spirito, Roma (catalog)
2009 Outwin Boochever Portrait Competition 2009, National Portrait Gallery, Washington D.C. (catalog)
The Taylor Wessing Photographic Portrait Prize 2009, National Portrait Gallery, London (catalog)
El Ojo de tu Vecino (curated by Rafael Diaz Casas), Instituto Cervantes, New York (catalog)
Domesticated (curated by Al Miner), Transformar Gallery, Washington D.C.
2008 Descubrimientos, Photoespaña, Consejería de Cultura y Turismo, Madrid (catalog)
2007 About this, The School at the International Center of Photography, New York
Salón Nacional de las Artes Visuales, Palais de Glace, Buenos Aires, Argentina (catalog)
Concurso de Artes Plásticas Gobierno de Cantabria, Casa de la Cultura, Torrelavega, Spain
2006 BAC106, Festival de Arte Contemporáneo Barcelona, Spain (catalog)
Family Album, Center for Photography at Woodstock, NY
Alone with Everybody, Hudson Franklin Gallery, New York, NY
Artist in the Marketplace (AIM 26), Bronx Museum of Art, New York (catalog)
2005 Premio Argentino de Artes Visuales, Fundación OSDE, Buenos Aires, Argentina (catalog)
Salón Nacional de las Artes Visuales, Palais de Glace, Buenos Aires, Argentina (catalog)
Crushed Crushes, ARC Gallery, Chicago, IL

SELECTED RECOGNITIONS AND AWARDS

2017 Travel and Study Grant, Jerome Foundation
2015 Faculty Development Fund Award, Ramapo College of New Jersey
2013 Nominated for the Leopold Godowsky, Jr. Color Photography Awards 2014
2011 Resident Artist, Cité Internationale des Arts, Paris
2010 Resident Fellow, Spanish Academy in Rome
Grant "Propuestas", Fundación Arte y Derecho, Madrid
2009 Light Work Artist in Residence, Syracuse, NY
Commendation, Outwin Boochever Portrait Competition, National Portrait Gallery, Washington DC
2008 John Anson Kirtledge Educational Fund Grant
Connecticut State University Research Grant, New Haven
Spanish Ministry of Culture Grant for Emerging Artists, Madrid
2007 Resident Artist, Terra Foundation for American Art, in Giverny, France
2006 Artist in the Marketplace Program, Bronx Museum of the Arts, New York
2005 Second Prize, Salón Nacional de las Artes Visuales 2005, Buenos Aires, Argentina
Artist in residence, Lower Manhattan Culture Council (LMCC) New York, NY