

Colourshift:
Ross Manning
+ Kit Webster

C OLO UR SHIFT

COLOUR SHIFT

Colourshift:
Ross Manning
+ Kit Webster

Contents

Foreword Sarah Bond	2
Essay Colourshift: Ross Manning +Kit Webster Penny Teale	4
Biographies Ross Manning Kit Webster Penny Teale	25
Acknowledgements	28

목차

서문 세라 본드	3
에세이 컬러 쉬프트: 로스 매닝 +킷 웹스터 페니 틸	10
프로필 로스 매닝 킷 웹스터 페니 틸	25
감사의 말씀	28

Foreword

Ross Manning and Kit Webster are artists whose works encompass sound, light and space through installation and a fascination with technology and manipulation. *Colourshift* continues Asialink Arts' longstanding series of exhibitions surveying the work of significant contemporary Australian artists in the Asian region.

We are pleased to present this exhibition, in partnership for the first time with McClelland Sculpture Park+Gallery. We are equally pleased that the exhibition will be shared with Korean and international audiences. Our involvement signals a continuation of Asialink Arts presence and commitment to the Asian region, in particular to South Korea. Our core purposes to expand opportunities for cultural exchange, and develop international capabilities for Australian artists, curators and organisations has been articulated in over 100 exhibitions and biennale projects produced by Asialink Arts since 1990.

Colourshift supports McClelland Sculpture Park+Gallery's mission to present the work of innovative contemporary Australian sculptors who explore ideas shaped by the fields of science, technology and the environment. This exhibition follows on from the new media exhibition *Sensory Overload* curated by McClelland's Balnaves Curatorial Intern, Charlotte Carter in 2014 with the development support of NETS (Victoria).

It has been a privilege to work with curator Penny Teale, and participating artists Ross Manning and Kit Webster on the development of this project. Asialink Arts extends its sincere thanks and appreciation for their incredible commitment to this project, in particular the artists for their inspiring work and challenging ideas

that have been a great stimulus to all involved. We look forward to the wider public reception that this work well deserves.

I extend gratitude to Alternative Space LOOP staff and KIM, Sung woo, Chief Curator, Amado Art Space; to McClelland Sculptural Park+Gallery Director John Cunningham, staff and board for their support; to Josh Milani at Milani Gallery and to NETS (Victoria). Thanks also to LIM, Bo-Young Cultural Relations Manager at the Australian Embassy in Seoul for her invaluable support; to the Department of Foreign Affairs and Trade and the Australia Council for the Arts whose support for Australian engagement in Asia and Asialink Arts makes projects such as this possible.

Sarah Bond
Director Visual Arts, Asialink Arts

서문

로스 매닝과 키트 웹스터는 설치 예술 및 기술과 그의 조작에 대한 매료를 통해 소리, 빛, 공간을 아우르는 작품을 내놓는 작가입니다. <컬러쉬프트>는 아시아링크 아트의 호주의 주요 현대 예술가들의 작품을 아시아 지역에서 조망해 보는 전시 시리즈의 연속선상에 있습니다.

이번 전시는 처음으로 '맥클러란드 갤러리+조각공원'과 협력하여 한국과 해외 관람객들에게 공개되는 것이라 특히 감회가 새롭습니다. 이러한 참여는 아시아링크 아트가 아시아 지역, 특히 한국에 많은 관심을 꾸준히 가지고 있음을 잘 보여줍니다. 호주 작가, 큐레이터 그리고 단체의 문화 교류 기회를 확대하고 국제적 역량을 개발하고자 하는 우리의 핵심 목표는 1990년부터 시작된 아시아링크 아트의 100여 차례의 전시 및 비엔날레 프로젝트에 잘 나타나고 있습니다.

<컬러쉬프트>는 과학, 기술, 환경에 의해 결정되는 아이디어를 탐구하는 혁신적인 호주의 현대 조각가들의 작품을 알리는 것을 사명으로 삼고 있는 '맥클러란드 조각공원+갤러리'와 뜻을 같이 합니다. 이번 전시는 NETS(빅토리아)의 개발 지원을 받은 맥클러란드의 발네이브스 인턴 큐레이터인 샬롯 카터(Charlotte Carter)가 2014년 큐레이팅한 뉴미디어 전시 <센서리 오버로드(Sensory Overload)>의 뒤를 잇는 전시입니다.

이번 프로젝트에 페니 킬 큐레이터와, 참여 작가인 로스 매닝 그리고 키트 웹스터와 함께 할 수 있어서 영광입니다. 아시아링크 아트는 특히, 영감이 넘치는 작품과 반짝이는 아이디어로 관련된 모든 이들에게 큰 자극이 되어주신 참여 작가들에 감사를 드리며 앞으로도 작가들의 작품이 더 많은 이들에게 다가갈 수 있기를 기대합니다.

본 프로젝트에 놀라운 열정을 보여주고 우리의 뜻을 수용하여 사려 깊은 예술 작품을 만들어 준 로스 매닝과 키트 웹스터 작가들에게 감사와 축하의 말씀을 드리고, 지원을 아끼지 않으신 대안공간 루프 직원분들, 아마도 예술공간의 선임 큐레이터 김성우님, 맥클러란드 조각공원 갤러리의 존 커닝엄관장님을 비롯한 임직원 여러분께 감사 드리며, 밀라니 갤러리의 조쉬 밀라니님과 NETS(빅토리아)에게도 감사 드립니다. 지원을 해 주신 주한호주대사관 문화담당관 임보영님과 프로그램 펀딩을 해 주신 호주 외교통상부와 호주예술위원회에도 아시아에서 호주가 활동을 할 수 있도록, 그리고 본 프로젝트와 같은 프로젝트를 아시아링크 아트가 할 수 있도록 해 주신 데 대해 감사 드립니다.

세라 본드

아시아링크 아트, 비주얼 아트 디렉터

Colourshift: Ross Manning+Kit Webster

McClelland Sculpture Park+Gallery is Australia's leading centre for sculpture and aspires to lead the international conversation between art and the natural environment. Through its collection and creative programs, McClelland is focussed on representing a more reflective and diverse account of emerging and emergent Australian sculpture and a broader range of contemporary sculptural practice. Aligned with this is McClelland's mission to support and promote Australian sculptors through commissions and programs that are inspired by the fields of science, technology and the environment.

In collaboration with Asialink Arts, McClelland is delighted to present *Colourshift* to South Korean audiences. *Colourshift* is an exhibition of new work by leading Australian new media artists Ross Manning and Kit Webster whose divergent practices are connected by a number of intriguing parallels.

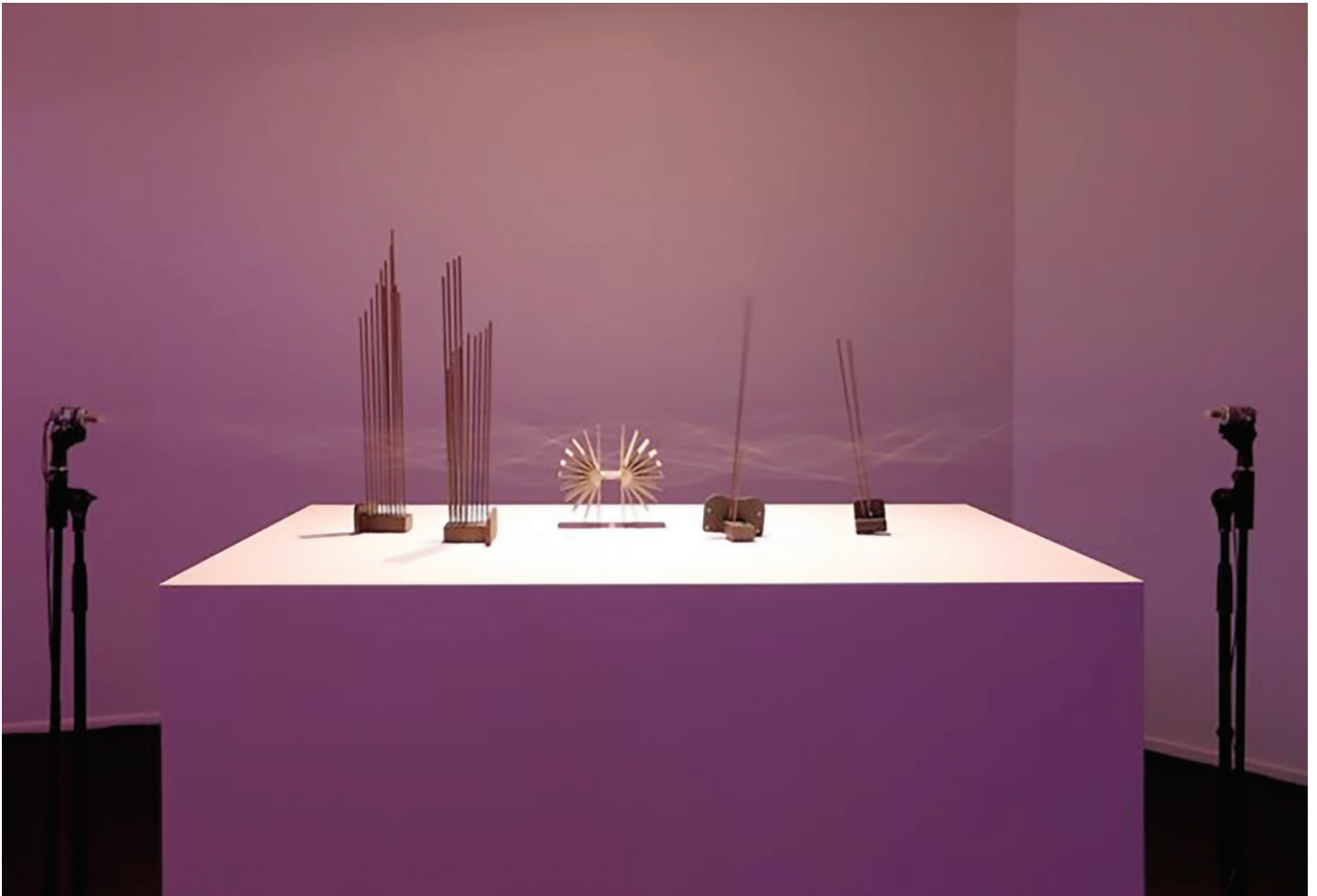
Central to both Manning and Webster's art, is their desire to inform human experience through new media to activate kinaesthetic, visual and aural experiences. Both artists also share a fascination with technology to investigate and manipulate the wonder of light and sound. Whilst Manning uses familiar forms of technology in new ways to explore the dynamics of movement, optics, light and sound, Webster offers audiences new audiovisual experiences through works conceived from advanced light and computer software technologies. In the end it is this mutual need to examine our relationship with technology and the social and cultural role it is playing in how we are and interact in the world today that makes their work so exciting.

Since the early twentieth century, artists have explored scientific principles and emerging technologies to explore movement in art. And artists continue to work with kinetics through optical and minimalist art forms to analyse the way we see, and how our experiences are engaged through perceptual and spatial devices. Furthermore, these explorations also reflected the importance of the technological revolution in the modern world, whilst for others, it was the intrinsic nature of light and the fundamental role it played in human perception that inspired their practice.

In recent times, art museums have featured exhibitions of contemporary artists who are fostering discussion about perceptual engagements in response to the decreasing divide between physical and digital realities and the rapidity in which digital technologies have influenced and expanded artistic fields of enquiry.

Through their art, Ross Manning and Kit Webster show us that by means of open exchanges between art, science and technology, the possibilities of new media art is growing, engendering new modes of expression that connect to the present moment.

The exploration of sound, light and movement is at the heart of Brisbane-based **Ross Manning's** art. Playing with these elusive phenomena and drawing upon physics and technology Manning creates playful kinetic works assembled from found and off the rack objects that range from rope, fans and lights to record players and data projectors. Once assembled, Manning's automated arrangements fascinate through their uncanny tempo and luminous and sonic output.

Ross MANNING *Wave Opus #2* 2016 clock chimes, MDF, microphone stands, hook up wire, DC motors. Dimensions variable. Installation view: Milani Gallery, Brisbane 2016

Initially, sound and its various iterations was Manning's primary curiosity. From a young age, he began experimenting with and recording sound works with custom built tools and instruments created by whatever was at hand. At first he played along with these instrumental forms, leading to public performances as the duo Faber Castell with Alan Nguyen and sound festivals with experimental band Sky Needle. Since 2006 Manning has also exhibited sonic assemblages as standalone self-composing installations.

Parallel to this, Manning's early experiences working as a service technician repairing audio visual equipment provided him with an intimate understanding of techno mechanics including the principles of optics, and in particular how light is produced and utilised by these devices. Respectively, the nature of light aligned with Manning's already acute understanding of sound. Light has synergies with sound in the way that it is formed and moves within space, so it is no surprise that his experiments with sound later informed explorations with the perceptual influences of light. As Manning explains,

'The intensity of pure coloured light made sense to me as much as sound did. I would see these amazing faults with motherboards, and optical faults in projectors especially, that had as much power as audio did. It cut through to something deep and primal. So I started using elements for these machines, manipulating them to create work that was like sound; an extension of sound (for me) silent compositions' i

Furthermore, underlying Manning's inventions is an interest in exposing the inner workings of his kinetic sculptures, to reveal the integrity of the machine. This is also a key to understanding the artist's intent. In a time where slick techno products assimilate somewhat seamlessly into our daily lives, we are becoming increasingly detached from the hidden mechanics and technological output pervading unseen into our environment. Through his art Manning reacts by choosing to unveil the technology and its parts, to cleverly expose the language of the machine which results in a direct exchange between the viewer and the work.

For the exhibition *Colourshift*, Manning has created three new works comprised from ubiquitous materials ranging from LCD televisions, mirrors, video cameras, electric lights, record turntables and horns. Conceptually, these works transverse ideas of technology and language to discourses about the way we represent and manifest identity through the seemingly endless adaptations of communication modes.

Through reality television shows, virtual gaming to social media and beyond the fascination with self is permeating deeply into every aspect of our existence. Technology as subject and how it plays a part in how we craft identity is playfully explored by Manning in the installations, *Bricks and blocks*, 2016, and *Point cloud opera*, 2016. Comprised of various devices of communication technology these multimedia assemblages are observers of themselves. The strategically placed video cameras in *Bricks and blocks*, feeds in real time, footage of the hovering coloured tubes of light to the television

monitor. The mirror located at the base of this work intensifies the play of optics, coalescing in a spectacular fusion of electronic and visual exchanges.

The hidden digital communication that permeates our environment from WiFi, code systems to machine language conceptually underlies the audio assemblage *Li-Fi*, 2016, which turns modulating light from LED's into audio signals played through the assembled sculpture. *Li-Fi*'s sound is generated by candle flicker LEDs that rotate on top of record player turntables. The visible variation of light is turned into electrical signals that are amplified and sent to an array of horn speakers typically used for broadcasting information through public address, to elucidate in audio the language of the machine.

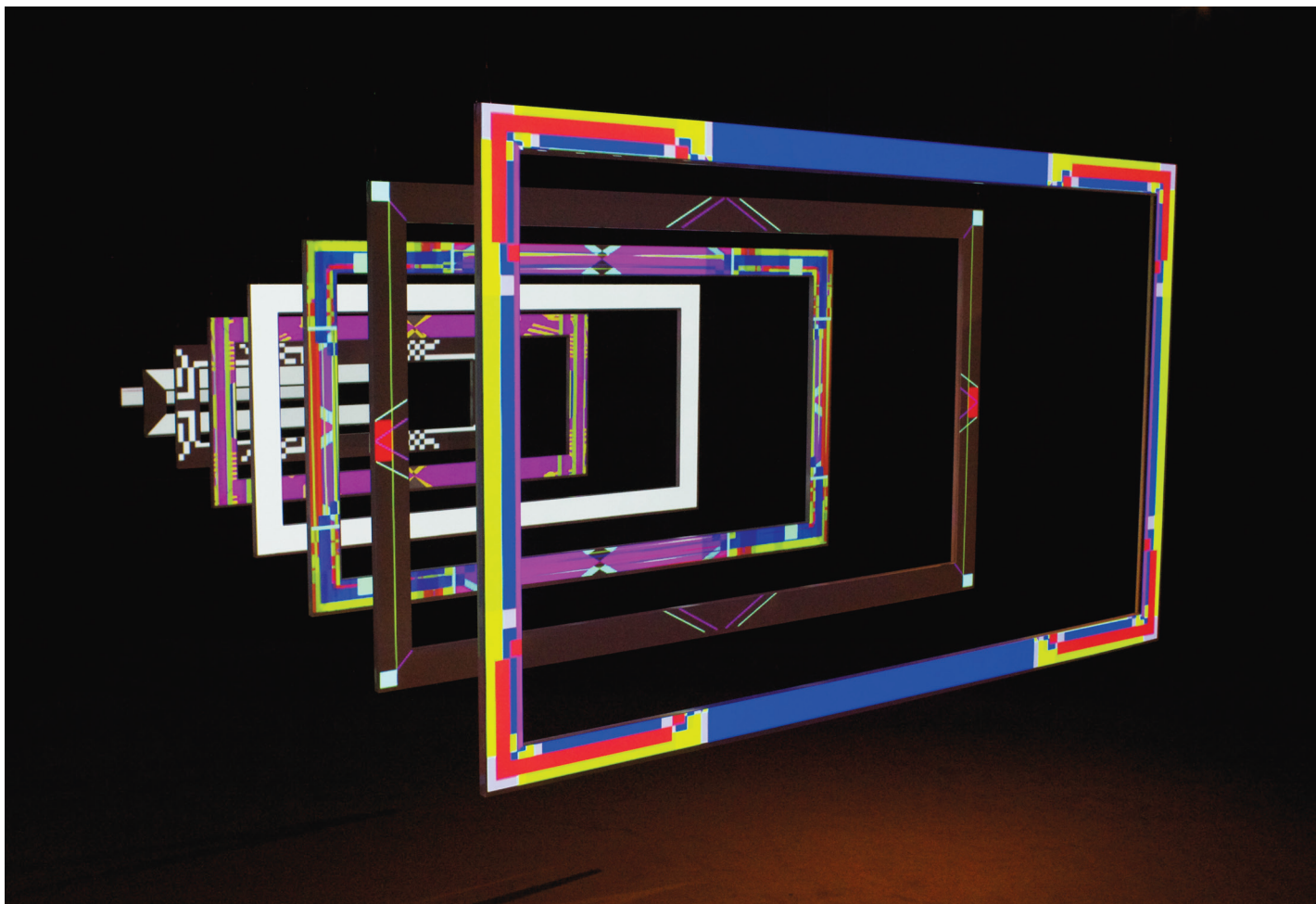
Melbourne-based **Kit Webster's** multidisciplinary practice transverses sculpture, installation and creative technologies that see him working in cross-collaborative projects from performance based festivals, exhibitions and architectural projects. Working at the forefront of digital and spatial experimentation, Webster has become known internationally for his hybrid sculptural forms and immersive environments that enthrall through the vivid play of audio and visual sequences.

Webster's artistic practice grew from an understanding of sound and technology. His early interests were in creating intricate and detailed sound compositions inspired in part by electronic music combined with an ambition to push the capacity of a computer and its sound levels. Experimental sound led Webster to a Fine Art Degree in video

and sound art from RMIT University, Melbourne that introduced him to the potential of video art. Viewing light as another element of the senses to enliven and activate a three-dimensional space, Webster began to incorporate elaborate light projections of colour and images that shifted in sequence to his sound arrangements.

Often developing concepts for his art ahead of the technologies capabilities, his work is framed by the ever-increasing potential of new advancements that push the boundaries of new media. By combining technology with art and design, both inside and outside the computer, Webster presents experimental concepts that look to define a new audiovisual aesthetic through works conceived from advanced light and computer software technologies.

Webster's sculptural and spatial performances are generated through a 3D projection-mapping program. The crafted output enlivens spaces through a synthesis of hypnotic sound and kaleidoscopic colour and patterns that stream upon the surface of sculptural and architectural forms. Webster describes these works as '*synesthetic audiovisual sculptures*' as presented in the ongoing series *Enigmatica*, an installation comprised of a series of suspended concentric frames brought to life by an illuminated sequence of morphing colour and geometric animations. These images shift back and forth across the suspended forms in a complex choreographed sequence that is synchronised to a reverberating pulsing soundscape. The intensity generated through the play of optical and audio sensations heightens the viewer's engagement to induce a hypnotic state of mind.

Kit WEBSTER *Enigmatica* 2010-14 mapping software, video projector, speakers, ten suspended concentric frames. Dimensions variable. Installation view

Conceptually his work is connected to ideas of physics and conceived in response to the interface of technology and environment. Bringing into question both the identified and unknown aspects of our world through his work, Webster comments upon the intangible language of technology such as radio waves and signals that form part of the hidden fabric that surrounds us. Webster sees his artistic practice as a way of articulating in physical forms the *'intricacies and dimensionality of indeterminate shifting states'* of technologies output.

Another aspect informing Webster's practice is the increasing potential of virtual reality. Advancements in technology are opening up the possibilities of virtual environments, expanding the definition of perception and consciousness in a digital experience. The interface of human and digital involvement is moving closer to a state where *'consciousness will be uploaded to digital format'* comments Webster. These advancements are closing the gap between physical and digital worlds, as technology moves to a point where other senses will be incorporated to offer alternative levels of human awareness.

Drawing upon ideas of perception and consciousness and the parallels between environments both digital and physical are explored in the kinetic work *Phaseshift*, 2016. Created specifically for exhibition at Alternative Space LOOP, *Phaseshift* is a suspended two-metre mechanical pendulum attracted by an electromagnet to engage a swinging motion. The pendulum's movement is echoed by the ticking sound of the internal relay and synchronous projection

that spills upon the surface of the pendulum and surrounding wall. Bringing together ideas of time and space, the constant rhythmic pulse of form and projection collide and interact inciting a hypnotic meditative experience for the viewer.

Penny Teale
Senior Curator
McClelland Sculpture Park+Gallery

i Ross Manning, email to author 2 April 2016

컬러쉬프트: 로스 매닝+킷 웹스터

‘맥클러란드 조각공원+갤러리’는 호주 조각 부문을 선도하는 갤러리로 예술과 자연 환경 간의 국제적 대화를 이끌고자 합니다. 갤러리의 컬렉션과 창의적인 프로그램을 통해 맥클러란드는 다양한 호주의 신진 조각가와 폭넓은 현대 조각 예술을 대표하고 있습니다. 이는 과학, 기술, 환경의 영감을 받은 작품 활동과 프로그램을 통해 호주의 조각가들을 지원하고 발전시키고자 하는 맥클러란드의 정신으로 이어집니다.

아시아링크 아트와의 공동 프로젝트로 맥클러란드는 한국에 <컬러쉬프트>를 선보이게 되었습니다. <컬러쉬프트>는 다양한 시도들이 다수의 흥미로운 유사성으로 연결되어 있는 호주의 신진 뉴미디어 아티스트 ‘로스 매닝(Ross Manning)’과 ‘킷 웹스터(Kit Webster)’의 신작 전시입니다.

매닝과 웹스터의 작품 세계의 중심에는 뉴 미디어를 통해 동적미, 시각, 청각적 경험을 활성화하도록 하는 인간의 경험을 알려주고자 하는 열정이 있습니다. 작가들은 모두 빛과 소리를 조사하고 활용하기 위한 기술에 매료되어 있다는 공통점을 가지고 있습니다. 매닝이 익숙한 기술을 새로운 방법으로 사용하여 움직임, 시각, 빛과 소리의 역동성을 탐구하는 한편, 웹스터는 발달된 광학 및 컴퓨터 소프트웨어 기술로 입체된 작품을 통해 새로운 시청각 경험을 제공합니다. 궁극에는 우리가 가지고 있는 기술과의 관계 그리고 현대 사회에서 우리가 존재하고 상호작용하는 방법에 있어 기술이 가지는 사회 문화적 역할을 알아보고자 하는 이러한 상호 필요성이야말로 그들의 작품을 흥미롭게 만들어주는 요소인 것입니다.

20세기 초부터 예술가들은 과학 원리와 발전하는 기술을 통해 예술의 동향을 탐구해 왔으며, 여전히 그들은 시각적 예술과 미니멀리스트 예술을 통한 동역학을 사용하여 우리가 사물을 보는 방법과 우리의 경험이 어떻게 인지 공간적 장치를 통해 맞물리는지를 분석하고 있습니다. 또한 이러한 탐구는 현대 사회에서 기술

혁명의 중요성을 반영해 주며, 또 다른 이들에게는 빛의 내재적 특성과 빛이 가지는 근원적인 역할이 그들의 작품 활동에 영감을 주었습니다.

최근 미술관들은 물리적 현실과 디지털 현실의 차이가 감소하고 디지털 기술이 예술적 탐구 영역에 영향을 미치고 이를 확장시키는 속도가 증가함에 따라, 인지적 관여에 대한 논의를 조성하는 현대 작가들의 작품을 전시해 왔습니다.

로스 매닝과 킷 웹스터는 작품을 통해 예술, 과학, 기술의 개방된 교환을 통해 뉴 미디어 예술의 가능성이 커지고 있음을 보여 주고 현재의 순간에 연결되는 새로운 표현의 방법을 탄생시켰습니다.

소리와 빛, 움직임의 탐구는 브리즈번에서 활동 중인 로스 매닝의 예술의 핵심입니다. 매닝은 이러한 규정하기 힘든 현상을 가지고 물리학과 기술을 사용하여 빛줄, 선풍기, 전등에서부터 레코드 플레이어나 데이터 프로젝트에 이르기까지 시중에서 흔히 구할 수 있는 물체들로 조립된 흥미로운 작품들을 만듭니다. 매닝은 작품을 구성하고 난 후 묘한 템포와 빛과 소리가 나는 결과물을 통해 자동으로 작동하도록 해 관람객들을 매료시킵니다.

소리와 그의 다양한 반복이 매닝의 초창기 관심사였습니다. 어렸을 때부터 그는 구할 수 있는 것이면 무엇이든 가지고 직접 만든 도구와 악기들로 실험을 하고 소리를 기록하기 시작했습니다. 처음에 그는 이러한 악기 형태의 것들을 가지고 소리를 내서 ‘앨런 뉴엔과 함께 하는 파버 카스텔(Faber Castell with Alan Nguyen)’과 공연을 하고 실험적 밴드인 ‘스카이 니들(Sky Needle)’과 사운드 페스티벌에 참가하기도 했습니다. 2006년부터 매닝은 자신의 설치 작품으로 소리의 집합체들을 전시해 왔습니다.

이에 걸맞게 시청각 장비 수리 기술자로서 일한 매닝의 초기 경험은 광학의 원리, 특히 빛이 이러한 장치들로부터 어떻게 만들어지고 활용되는 지에 대한 기계

Ross MANNING *Chronochromie* 2016 fluorescent lights, oscillating fans, dowels, power boards, ropes, cables. 6 parts: dimensions variable. Installation view: Milani Gallery, Brisbane 2016

기술에 대해 이해를 높일 수 있는 기회가 되었습니다. 따라서 빛의 특성은 매닝이 이미 가지고 있었던 소리에 대한 그의 이해와 잘 맞아떨어졌습니다. 빛은 공간 내부에서 만들어지고 움직이기 때문에 소리와 시너지를 낼 수 있고, 그렇기 때문에 그의 소리에 대한 실험은 빛에 대한 인지적 영향에 대한 탐구로 추후 이어지게 된 것은 놀라운 일이 아닙니다. 매닝은 다음과 같이 설명합니다.

‘순수한 색이 있는 빛의 강도는 소리만큼이나 나에게 의미를 주었다. 마더보드의 놀라운 결합, 그리고 특히 프로젝터의 광학적 결합은 소리만큼이나 강렬했다. 빛은 깊숙히, 그리고 근원적으로 들어왔다. 그래서 나는 이러한 기계의 요소들을 사용하고 조작하여 소리와 같은 작품을 만들기 시작했다. 이는 (나에게는) 소리의 고풍한 작곡의 연장선인 것이다.’ i

또한 매닝의 작품 기저에는 움직이는 조각이 내부적으로 어떻게 작동하는지를 노출하여 기계의 무결성을 보여주는 데 대한 흥미가 깔려 있습니다. 이것 또한 작가의 의도를 이해하는 열심입니다. 변듯한 기술 제품이 우리의 일상에 매끄럽게 동화되는 시대를 살고 있는 우리는 오히려 우리의 환경에서 보이지 않는 채로 존재하게 되는 숨겨진 기계학과 기술적 결과물로부터 점점 더 멀어지고 있습니다. 그의 예술을 통해 매닝은 기술과 그를 구성하는 부품을 보여줌으로써 관객과 작품 사이에 직접적인 교환으로 이어지는 기계의 언어를 영리하게 노출시키고 있습니다.

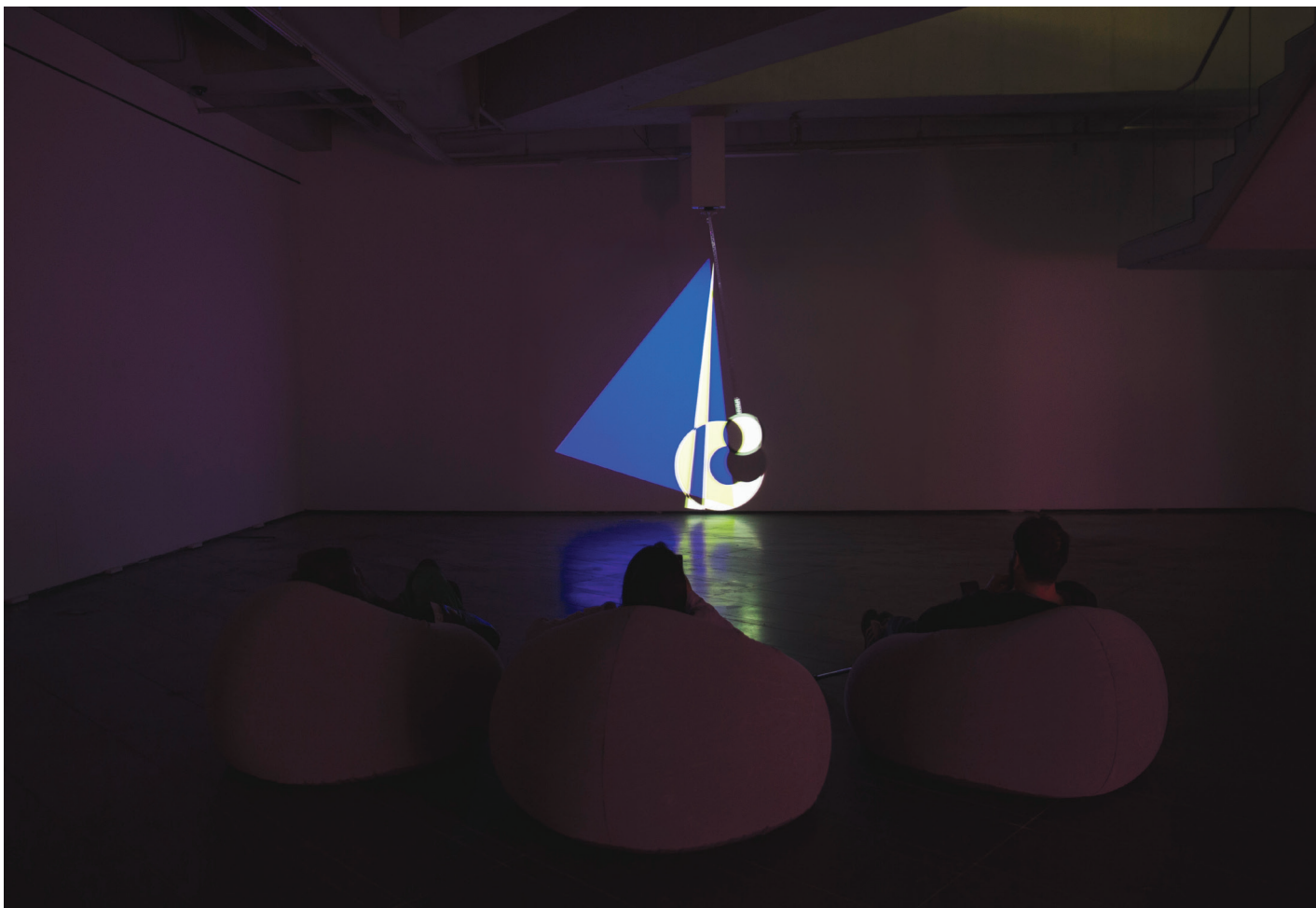
이번 <컬러쉬프트> 전시를 위해 매닝은 LCD 텔레비전, 거울, 비디오 카메라, 전등, 턴테이블, 혼 스피커 등 흔히 볼 수 있는 재료로 세 개의 새로운 작품을 만들었습니다. 개념적으로 이 작품들은 의사소통 수단에 대한 끌어오 보이는 적용을 통해 우리가 정체성을 나타내고 보여주는 방법에 대한 기술의 아이디어와 담론의 언어를 가로지르고 있습니다.

리얼리티 쇼, 가상현실 게임에서부터 소셜 미디어 등을 통해 자신에 대한 매료가 우리의 존재의 모든 측면에 깊이 스며들어 있습니다. 주제를 쏘의 기술과 그 기술이 우리가 정체성을 만들어내는 방법에 어떠한 역할을 하는가가 매닝의 설치 작품인 [브릭스 앤 블럭스(Bricks and Blocks), 2016]과 [포인트 클라우드 오페라(Point Cloud Opera), 2016]에서 재미있게 표현되었습니다. 다채로운 커뮤니케이션 기술 장치로 구성된 이 멀티미디어 집합체는 관찰자 자신인 것입니다. [브릭스 앤 블럭스]에 전략적으로 배치된 비디오 카메라는 걸려 있는 색색의 빛이 나는 튜브의 장면들을 TV 모니터로 보여줍니다. 이 작품의 아래에 위치한 거울은 시각적 움직임을 극대화하여 전자와 시각의 교환의 멋진 융합 안에서 합쳐집니다.

와이파이, 코드 시스템에서 기계 언어에 이르는 우리의 환경에 스며들어 있는 숨겨진 디지털 커뮤니케이션이 오디오 이상블라쥬 [라이파이(Li-Fi), 2016]의 개념적 근간을 이룹니다. [라이파이]는 LED의 변조광을 조립된 조각 작품을 통해 재생되는 오디오 신호로 바꾸어줍니다. [라이파이]의 소리는 레코드 플레이어 턴테이블 위에서 돌아가는 캔들 플리커 LED에 의해 만들어집니다. 빛의 시각적 변화는 전기 신호로 바뀌어져 증폭된 후 공공 장소에서 알림 방송을 할 때 주로 쓰이는 혼 스피커들로 보내지는데 이를 통해 기계의 언어가 오디오로 설명됩니다.

멜버른에서 활동 중인 킷 웹스터의 다양한 활동은 조각, 설치 및 창조적 기술을 아우르고 있어 그는 퍼포먼스 중심의 페스티벌, 전시회, 건축 프로젝트와 같은 협업 프로젝트에서 많은 활동을 하고 있습니다. 디지털과 공간 실험의 최전선에서 활동 중인 웹스터는 시청각 자료의 생생한 재생을 통해 매료시키는 하이브리드 조각과 그를 둘러싼 환경으로 국제적인 명성을 얻었습니다.

웹스터의 예술은 소리와 기술에 대한 이해로부터 성장해왔습니다. 초기에 그는 컴퓨터와 그의 사운드 레벨 용량을 더욱 끌어 올리려는 야망과 함께 전자

Kit WEBSTER *Phaseshift* 2016, electromagnetic pendulum, video projection. Dimensions variable. Installation view: Alternative Space LOOP, Seoul

음악에서 일부 영감을 얻은 복잡하고 섬세한 소리를 만들어내는 데 관심을 가졌습니다. 실험적 소리는 웹스터가 비디오 예술의 잠재력을 알게 된 멜버른 RMIT 대학교에서 비디오와 음성 예술 부문 예술 학사 학위를 받을 수 있게 해주었습니다. 웹스터는 빛을 3차원의 공간에 생기를 주는 또 다른 감각의 요소로 보고 차례로 변하는 색과 이미지의 정교한 투광을 그의 소리 작품에 접목시키기 시작했습니다.

기술보다 한 발 앞선 예술의 개념을 종종 개발하는 웹스터의 작품은 뉴 미디어의 한계를 확장시키는 새로운 기술의 잠재력의 발달로 표현됩니다. 컴퓨터의 내외부 모두에서 예술과 디자인을 기술에 결합함으로써 웹스터는 발달된 빛과 컴퓨터 소프트웨어 기술로 잉태된 작품을 통해 새로운 시청각적 미를 정의하고자 하는 실험적인 개념을 제시합니다.

웹스터의 조각 및 공간 퍼포먼스는 3D 프로젝션 맵핑 프로그램을 통해 만들어집니다. 그렇게 만들어진 결과물은 조각 작품 및 건축 작품의 표면에 흐르는 몽환적인 소리와 변화무쌍한 색깔과 패턴의 합성을 통해 공간에 생명을 불어넣어 줍니다. 웹스터는 이러한 작품을 '합성된 비디오시각적 조각'이라 칭하며 이는 현재의 시리진인 [이니그마티카(Enigmatica)]에 표현되어 있습니다. [이니그마티카]는 모핑되는 색깔과 기하학적 애니메이션에 의해 살아나는 늘어뜨려진 동심원 프레임들로 구성된 설치 예술 작품입니다. 이미지들은 반향되는 리듬의 음악적 파노라마에 동기화된 복잡하게 연출된 순서에 따라, 늘어뜨려진 형태에서 전후 운동을 합니다. 광학과 청각 감각의 재생을 통해 만들어지는 강도는 관람객들의 감상을 더욱 강화시켜 작품에 완전히 몰입되게 해 줍니다.

개념적으로 그의 작품은 물리학의 이론에 연결되어 있으며, 기술과 환경 간의 인터페이스에 대응하여 태어났습니다. 그의 작품을 통해 우리의 세계의 기지와

미지의 측면 모두에 질문을 던지는 웹스터는 우리를 둘러싼 보이지 않는 천의 일부를 구성하는 전파와 신호들과 같은 기술의 보이지 않는 언어에 대해 답을 줍니다. 웹스터는 그의 작품 활동을 기술 결과물의 '비결정적 변화 상의 복잡성과 차원성'을 물리적인 형태로 분명히 표현하는 방법으로 보고 있습니다.

웹스터 작품 활동을 설명하는 또 다른 측면은 점점 더 증가되고 있는 가상 현실의 잠재력입니다. 기술 발전은 가상 환경의 가능성을 열어 주어 디지털 경험에서의 인지와 자각의 정의를 확대시켜 줍니다. 인간과 디지털 개입 간의 인터페이스는 '자각이 디지털 형태로 업로드될 것'이라고 웹스터가 칭하는 상태로 한층 더 가깝게 해 줍니다. 이러한 발전은 다른 감각들이 인간의 인지에 대한 대안적 수준에 접목되는 지점으로 기술이 발달함에 따라 물리적인 세계와 디지털 세계 간의 간극을 좁혀 나가고 있습니다.

인지와 자각의 아이디어 그리고 디지털 환경과 물리적 환경 간의 평행이 움직이는 작품인 [페이즈쉬프트(Phaseshift), 2016]에서 천착됩니다. 루프 얼터너티브 스페이스 전시를 위해 특별히 만들어진 [페이즈쉬프트]는 전자석에 의해 왔다갔다 하는 움직임을 보이는 2미터짜리 기계 진자입니다. 이 진자의 움직임에 맞추어 진자의 표면과 그를 둘러싼 벽면에 동기화된 프로젝션이 비춰지고 내부 릴레이의 규칙적인 소리가 나옵니다. 시간과 공간의 아이디어를 한데 모으는 형태와 프로젝션의 리드미컬한 소리는 때로는 부딪치고 때로는 상호작용하면서 관람객들에게는 최면적인 명상의 경험을 이끌어내 줍니다.

페니 킬

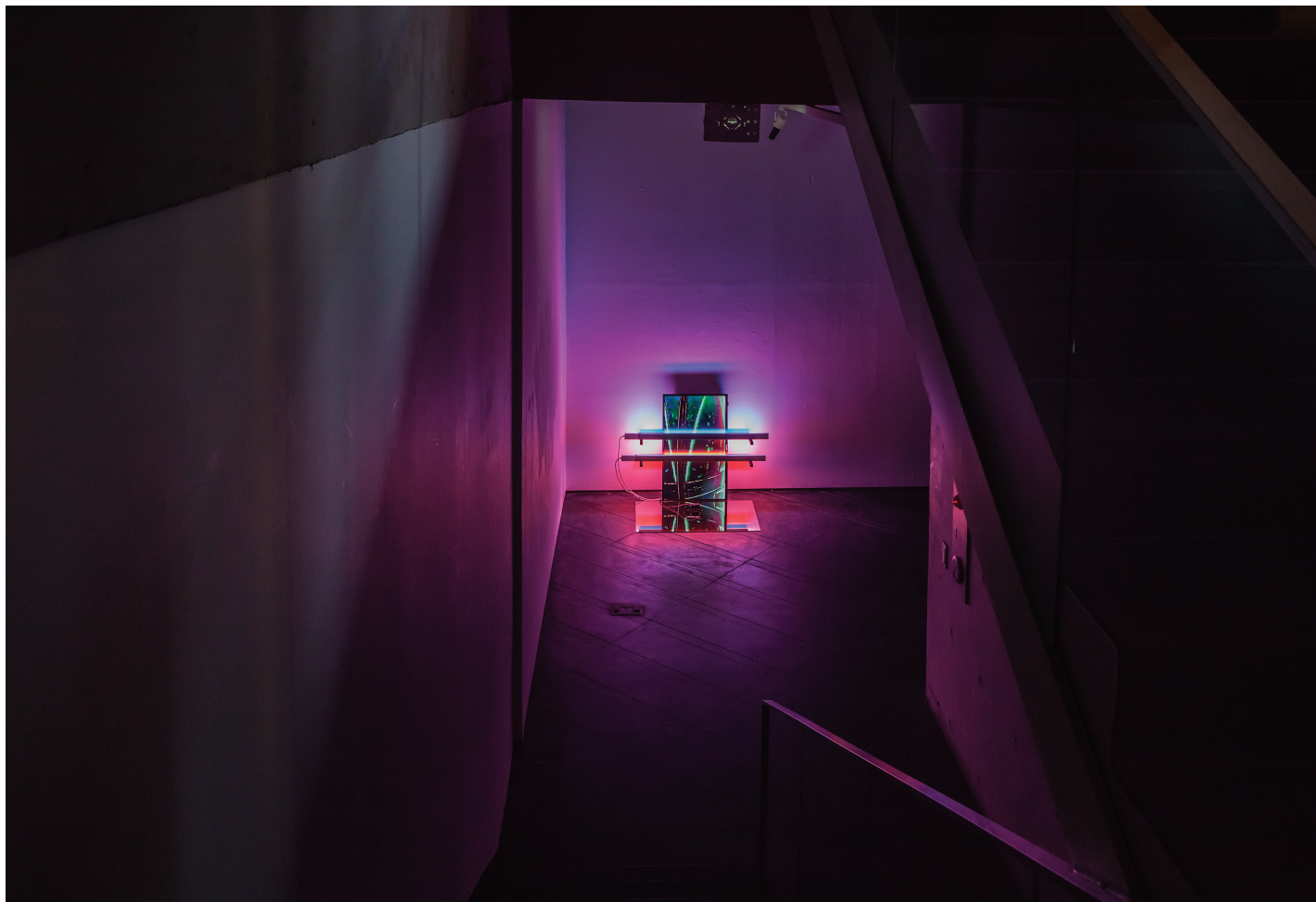
선임 큐레이터

맥클러랜드 조각공원+갤러리

i 로스매닝, 2016년 4월 2일 저자에게 이메일 작성

Ross MANNING *Point cloud opera (detail)* 2016, television, video camera, fluorescent lights, light bulbs, lamp, tripod, fan guard. Dimensions variable. Installation view: Alternative Space LOOP, Seoul

Ross MANNING *Bricks and blocks* 2016, television, mirror, fluorescent lights, video camera, aluminium. Dimensions variable. Installation view: Alternative Space LOOP, Seoul.

Ross MANNING *Bricks and blocks* 2016, television, mirror, fluorescent lights, video camera, aluminium. Dimensions variable. Installation view: Alternative Space LOOP, Seoul.

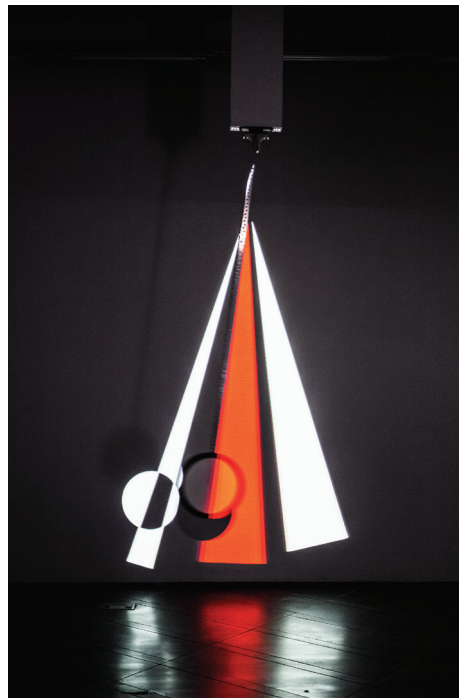
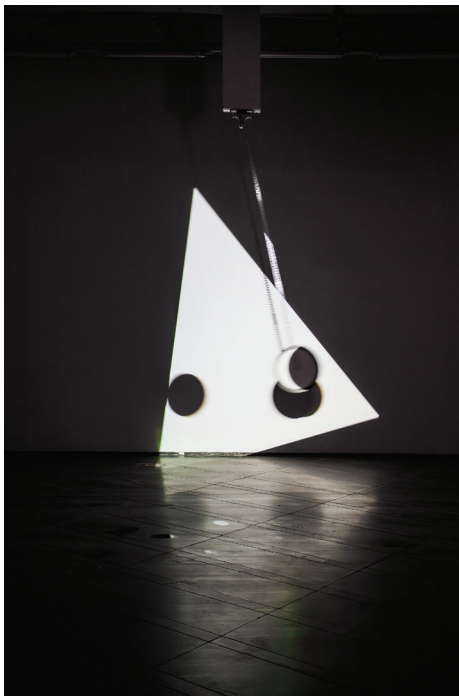
Ross MANNING *Point cloud opera* 2016, televisions, video camera, fluorescent lights, light bulbs, lamp, tripod, fan guard. Dimensions variable. Installation view: Alternative Space LOOP, Seoul

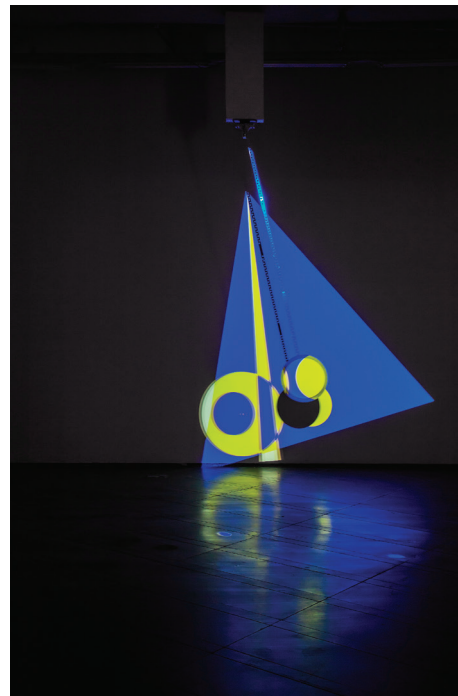
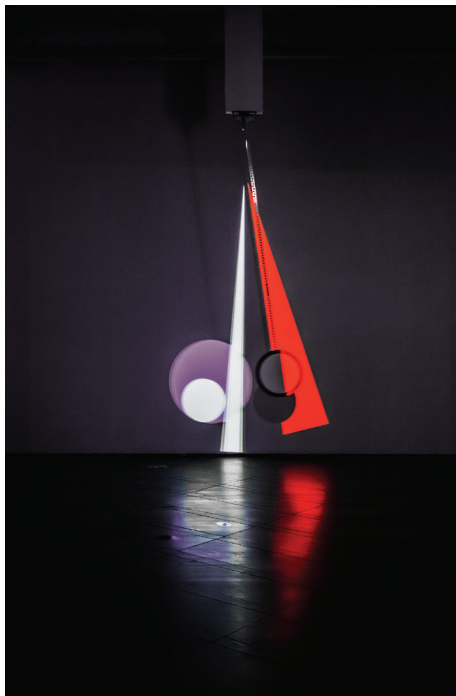
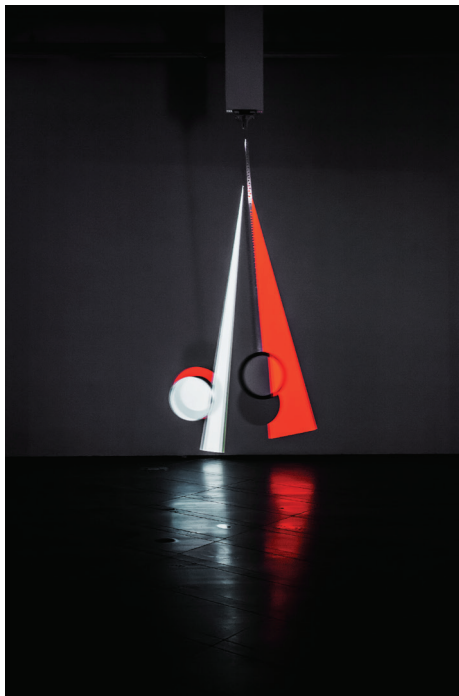

Ross MANNING *Point cloud opera* 2016, televisions, video camera, fluorescent lights, light bulbs, lamp, tripod, fan guard. Dimensions variable. Installation view: Alternative Space LOOP, Seoul

Kit WEBSTER *Phaseshift* 2016, electromagnetic pendulum, video projection. Dimensions variable. Installation views: Alternative Space LOOP, Seoul

Kit WEBSTER *Phaseshift* 2016, electromagnetic pendulum, video projection. Dimensions variable. Installation views: Alternative Space LOOP, Seoul

Ross Manning sound performance at Alternative Space LOOP, Seoul, 29 April 2016

Ross Manning

b.1978

Ross Manning is a Queensland based artist who creates kinetic sculptures and mesmerising light installations through the assemblage of everyday objects and innovative technology. Since Ross' first exhibition in 2008 at the Institute of Modern Art, Brisbane, he has been included in numerous important national and international exhibitions and biennales including the *National New Media Art Award*, Gallery of Modern Art, Brisbane; *NEW12*, Australian Centre of Contemporary Art, Melbourne; *Volumes*, a solo exhibition at Perth Institute of Contemporary Art, Western Australia, 2013 and *You imagine what you desire*, the 19th Biennale of Sydney, New South Wales, 2014.

He has completed commissions for various public projects including the Brisbane City Council, Bennett Laneway Street lighting commission in 2013 and recently completed two commissions, the Site-Specific Art Project *Interplay* at the National Museum of Modern and Contemporary Art in Seoul and a public commission *Liquid display*, for The Centre for Children Health Research, Queensland in 2015.

Ross Manning is represented by Milani Gallery, Brisbane

rossmanning.com

로스 매닝

1978년 출생

로스 매닝은 퀸즈랜드에서 활동 중인 작가로 일상에서 볼 수 있는 물건과 혁신적인 기술의 결합을 통해 움직이는 조각 작품과 멋진 조명 설치 작품을 내놓고 있다. 2008년 브리즈번의 현대예술연구소(Institute of Modern Art)에서의 첫 번째 전시 이후 그는 브리즈번의 모던아트갤러리(Gallery of Modern Art)의 '내셔널 뉴미디어 아트 어워드(National New Media Art Award)', 멜버른의 호주현대예술센터(Australian Centre of Contemporary Art)의 'NEW12', 2013년 웨스턴 오스트레일리아의 퍼스 현대예술연구소(Perth Institute of Contemporary Art)의 단독 전시회인 '볼륨(Volumes)', 2014년 뉴사우스웨일즈 주 제 19회 시드니 비엔날레의 '원하는 것을 상상한다(You imagine what you desire)' 등 다수의 주요 호주 국내외 전시회 및 비엔날레에 초청받았다.

매닝은 브리즈번 시의회, 2013년 베넷 레인웨이 스트리트(Bennett Laneway Street) 조명 프로젝트 등 여러 공공 프로젝트를 완료했고 2015년에는 서울 국립현대미술관에서 장소 특정적 예술 프로젝트인 '인터플레이(Interplay)'와 퀸즈랜드의 어린이건강연구소(Centre for Children Health Research)의 공공 커미션 프로젝트인 '액정 화면(Liquid display)'을 완료했다.

로스 매닝은 현재 브리즈번의 밀라니 갤러리(Milani Gallery) 소속으로 활동하고 있다.

rossmanning.com

Kit Webster

b.1981

Kit Webster is a Melbourne based artist who has gained international attention for his cutting-edge audio-visual installations. Ranging from site-specific projections to digital sculptures, his work utilises precision programming and visualisation techniques to create new forms of immersive environments and synaesthetic sculptures.

After graduating in 2008 with a Fine Art Degree in video and sound art from RMIT University in Melbourne, Kit developed the synchronised kinetic sound and light installations *Dataflux* and *Scribbluminous*. Upon returning from an internship at a leading European interactive design studio, he developed the audio-visual sculpture *Enigmatica*, leading to invitations to participate in exhibitions and arts festivals in Australia, New Zealand, South America and Europe. His work has been documented on numerous art sites and in publications including *Light Works*, *Experimental Light Art* by the Politecnico di Milano.

As well as his installations and digital sculptures, Kit works on commissioned projections, theatre productions and live visual art for music events. He has been involved in numerous public art projects and festivals from around the world, including New York Fashion Week for Dion Lee, Sugar Mountain, French Festival Scopitone and Chamber Made Opera. Kit's recent commissions include *Symbiotica* an animated light sculpture commissioned for the Imperial Doncaster apartments by architecture firm The Buchan Group and *NOVAS*, a small scale animated light sculptures commissioned by Zenith Interiors.

kitwebster.com

키트 웹스터

1981년 출생

멜버른에서 활동 중인 키트 웹스터는 최첨단 시청각 설치 작품으로 국제적 명성을 얻었다. 장소 특정적 프로젝션에서부터 디지털 조각에 이르는 그의 작품은 정밀 프로그래밍과 시각화 기술을 사용하여 새로운 형태의 몰입형 환경과 공감각 조각 작품을 창조해 낸다.

2008년 멜버른 RMIT 대학교에서 비디오와 음성 예술 부문 예술 학사 학위를 받은 후 키트 웹스터는 동기화된 운동 음향 및 조명 설치 작품인 [데이터플럭스 (Dataflux)]와 [스크리블루미너스 (Scribbluminous)]를 만들었다. 유럽 유수의 인터랙티브 디자인 스튜디오에서 인턴을 마친 후 그는 시청각 조각 작품인 [이니그마티카(Enigmatica)]를 내놓았고 이 작품으로 그는 호주, 뉴질랜드, 남아메리카, 유럽 등지의 전시회와 아트 페스티벌에 초청받게 된다. 그의 작품은 '폴리테크니코 디 밀라노(Politecnico di Milano)'의 '조명 작품, 실험적 조명 예술(Light Works. Experimental Light Art)' 등 다수의 예술 사이트와 출판물에 실려 있다.

웹스터는 설치 작품 및 디지털 조각 외에도, 커미션 프로젝션, 극 연출 및 음악 행사의 라이브 비주얼 아트 등의 작업도 수행한다. 그는 뉴욕 패션 위크에서 디온 리(Dion Lee), 슈거 마운틴 페스티벌(Sugar Mountain Festival), 프랑스 페스티벌 스킵톤(Scopitone) 및 챔버 메이드 오페라(Chamber Made Opera) 등 다수의 전세계 공공 예술 프로젝트 및 페스티벌에 참가하였다. 최근의 작품으로는 건축 기업인 부산 그룹(Buchan Group)이 지은 임페리얼 던캐스터(Imperial Doncaster) 아파트에 설치된 움직이는 조명 조각 작품인 [심바이오티카(Symbiotica)]와 제니스 인테리어(Zenith Interiors)가 의뢰한 소형의 움직이는 조명 조각 작품인 [노바스(NOVAS)]가 있다.

kitwebster.com

Penny Teale

Penny Teale is the Senior Curator at the McClelland Sculpture Park+Gallery in Victoria and specialises in modern and contemporary art. Penny commenced her employment at McClelland in 2003 as the inaugural *McClelland Sculpture Survey* co-ordinator and from 2004 onwards she has managed McClelland's permanent collection.

Penny has authored over 20 essays on Australian art and sculpture and has curated over 40 exhibitions including artist surveys *Lisa Roet: Finger of Suspicion* (2004) and *Louise Weaver: Take a chance on love* (2006), and retrospectives *Augustine Dall'Ava: Journey* (2009) and *Geoffrey Bartlett: 280205* (2015). Since 2010, Penny has curated a series of project exhibitions concentrating on concepts of environment including *Andrew Browne, From the Periphery* (2010) *Janet Laurence, The Alchemical Garden of Desire* (2012) and most recently *Tim Silver, Talking to the shadows* (2015-16). She has also curated the exhibitions, *Double Vision* which examined Realism in contemporary art, *FX in Contemporary Photography* considering the cinematic narrative in photo-media and co-curated with Robert Lindsay *Spirit in the Land*, an exhibition that explored the genre of landscape painting in Australian art.

Penny regularly assists as an adviser on sculpture, exhibition judge and is presently a member of the National Exhibitions Touring Support Victoria board. In 2012 she was awarded a Gordon Darling Foundation Travel Grant to tour international sculpture parks and galleries reviewing best museum practices in the UK, Europe and the United States.

페니 틸

페니 틸은 빅토리아 주에 위치한 '맥클러랜드 조각공원+갤러리'의 현대 미술 전문 선임 큐레이터이다. 페니 틸은 2003년 최초로 실시한 '맥클러랜드 조각 대상'의 코디네이터로 맥클러랜드에서 근무하기 시작했으며 2004년부터는 맥클러랜드 조각공원 갤러리의 상설 컬렉션을 관리해오고 있다.

틸은 호주 예술과 조각에 관해 20여 편의 에세이를 집필했으며, [리사 로엣 (Lisa Roet): 의혹의 손가락(Finger of Suspicion)] (2004) 및 [루이즈 위버 (Louise Weaver): 사랑에 모험을 걸라(Take a chance on love)] (2006) 등의 작가 조망전, [오거스틴 달라바(Augustine Dall'Ava): 여정(Journey)] (2009) 및 [제프리 바틀렛(Geoffrey Bartlett): 280205] (2015) 등의 작가 회고전을 비롯한 40여 차례의 전시를 기획했다. 2010년부터 그녀는 [앤드류 브라운(Andrew Browne), 주변에서(From the Periphery)] (2010), [재넷 로렌스 (Janet Laurence), 욕망의 연금술 정원(The Alchemical Garden of Desire)] (2012) 그리고 최근 [팀 실버(Tim Silver), 그림자에게 말걸기(Talking to the shadows)] (2015-16) 등 환경의 개념에 초점을 맞춘 프로젝트 전시회 시리즈를 기획해 오고 있다. 또한 현대 미술에서 현실주의를 살펴보는 [더블 비전(Double Vision)], 사진 매체의 영화적 서사를 고려한 [현대 사진 예술에서의 FX(FX in Contemporary Photography)] 등의 전시회도 큐레이팅했으며 호주 예술에서 풍경화 장르를 천착한 전시회인 [땅의 정령(Spirit in the Land)]을 로버트 린지 (Robert Lindsay)와 공동 큐레이팅 한 바 있다.

틸은 조각 어드바이저, 전시회 심사위원으로도 활약하고 있으며 현재 빅토리아의 국립 전시회 투어 지원(National Exhibitions Touring Support)위원회 위원이다. 2012년 그녀는 고든 달링 재단 여행 장려금(Gordon Darling Foundation Travel Grant)를 받아 해외의 조각 공원 및 갤러리를 방문하여 영국, 유럽, 미국 등지의 미술관 선진 사례를 둘러보기도 했다.

Acknowledgments

Colourshift: Ross Manning+Kit Webster

Curator

Penny Teale, McClelland Sculpture Park+Gallery

Artists

Ross Manning
Kit Webster

Exhibition Manager

Sarah Bond, Asialink Arts

Exhibition Producer:

KIM, Sung woo, Amado Art Space

Publication Editor

Louise Joel, Asialink Arts

Korean Translation

Rachel Lee

Photography

Sam Cranstoun pp 5, 11

CHO, Jungyoun inside front cover, pp 15-24, back cover

Kit Webster pp 13, inner back cover and back cover

Ross Manning front cover

Venue

Alternative Space LOOP
Seoul, Korea

Publisher

Asialink Arts
Sidney Myer Asia Centre
The University of Melbourne
Parkville, Victoria, 3010
www.asialink.unimelb.edu.au/
arts

First published in 2016
© 2016 Asialink Arts, the artists
and authors

Edition 500

ISBN 978 0 7340 5279 7

Colourshift: Ross Manning+Kit Webster is an Asialink Arts/ McClelland Sculpture Park+Gallery touring exhibition. The exhibition has been supported by the Australian Government through the Australia Council, its arts funding and advisory body and the Australian Government through the Department of Foreign Affairs and Trade.

Cover image:

Ross MANNING, *Bricks and blocks* 2016 (detail), television, mirror, fluorescent lights, video camera, aluminium. Installation variable. Courtesy of the artist and Milani Gallery, Brisbane.

Inner cover image:

Colourshift: Ross Manning+Kit Webster, installation view, Alternative Space LOOP, Seoul.

Inner back cover:

Kit WEBSTER study for *Phaseshift* 2016. Courtesy of the artist.

Back cover:

Kit WEBSTER, *Phaseshift* 2016, electromagnetic pendulum, video projection. Installation variable. Courtesy of the artist.

Australian Embassy Seoul

Australian Government

Department of Foreign Affairs and Trade

Australian Government

Australian Government

THE VISUAL ARTS AND CRAFT STRATEGY

