

초기 영화는 인접 예술에서 형식을 빌려왔다는 협의에서부터 출발하였으나 지난 100년을 넘는 기간 동안 영화 고유의 자신의 자산을 축적해왔으며, 그 자산은 무용, 건축, 무대미술, 비디오 아트, 음악 등에 파생되어 예술 전반에 영화적 효과를 발산해왔다. 국립현대미술관 서울관 개관에 맞춰 선보이는 이번 상영 프로그램은 현대예술 전반에 파생된 영화적 효과를 살펴볼 수 있는 작품들로 구성되었다.

로버트 윌슨의 〈비디오 50, 1978〉은 독일 ZDF 방송의 실험적인 TV 워크숍을 통해 만들어진 작품으로, 30초 분량의 50개의 에피소드로 구성되어 있다. 원래는 TV 프로그램 사이에 화면 조정으로 방송되었는데, 방송 분량이 따라 에피소드들 중에서 자유롭게 구성할 수 있도록 만들어졌다. 〈비디오 50〉은 쇼트와 쇼트의 병치가 유행하는 경서적 효과를 지칭하는 클레쇼프 효과와 기본 구성단위들의 순열과 조합을 통해 구조 생성이 가능한 영화적 특성을 탐구한 작품이다. 하인츠 에미그홀츠의 〈프랑스와 알제리의 페레(Perret in France and Algeria, 2012)〉는 페레 형제(오귀스트와 구스타프 페레)의 건축물 30개를 연대기 순으로 짠 작품이다. 에미그홀츠는 1984년부터 “사진과 그 너머(Photography and Beyond)”라는 타이틀로 문학 작품, 디자인, 회화, 조각 등을 기록해오고 있으며 특히 건축에 주목하고 있다. 에미그홀츠의 작품에는 내레이션을이나 건축물 전체를 보여주는 장면이 결여되어 있는 대신 그는 카메라의 시선을 통해 건축물을 세부묘사하고 쇼트들을 연결하여 건축물 전체를 관여히 마음속에서 그려볼 수 있도록 한다.

동작의 해부적 시선

트리오 필름
미국/1968/흑백/무성/13분/DVD로 옮긴 16mm

나체의 남자와 여자가 서로 반응을 하고 백색의 거실에는 거대한 플로트인 촬영 작품. 촬영은 윌리엄 데이비스가 맡았다.
랜드 무비
미국/1967/흑백/무성/10분/DVD로 옮긴 8mm

나체의 남자와 여자가 서로 반응을 하고 백색의 거실에는 거대한 플로트인 촬영 작품. 촬영은 윌리엄 데이비스가 맡았다.
선
미국/1968/흑백/무성/10분/DVD로 옮긴 16mm
흰 시트와 바지 차림의 금발의 여성(수잔 마상)이 움직이는 흰형 물체와 카메라에 반응한다. 린 니블락이 촬영했다.

미국인 안무가 이본느 라이너(1934-)는 섹스판 시스코에서 태어나 1956년 뉴욕으로 이주하였다. 1959년부터 60년까지 마사 그레이엄 스텐에서 무용을 공부하고 뉴욕 발레 아츠 스튜디오에서 발레를 배웠다. 1960년대 초엽 라이너는 현대 댄스의 워크숍과 마스 커닝햄의 수업에 참여하여 그곳에서 미래의 협업자들을 만나게 된다. 1962년에 라이너는 저드슨 무용단의 창립멤버가 된다. 라이너는 동시대의 다른 안무가들과 마찬가지로 무용수와 비-무용수 사이의 명확한 경계를 허물고자 했다. 존 케이지의 불확정성 개념에 영향을 받은 라이너는 일상의 몸짓들을 무용의 어휘로 결합시키는 일련의 절차에 따르는 방법을 고안하였다. 라이너는 저드슨 무용단의 여러 주요 작품들을 만들기도 하였다.

〈내 몸의 짐〉(1963)을 만드는 동안 라이너는 엔지니어인 빌리 클렘버와 해럴드 하치스에게 부탁하여 소닉 라디오 송신기를 변형하여 자신의 송수리를 증폭시킬 수 있도록 하는 장치를 고안하였다. 1966년에는 〈드오오 A〉를 초연하였는데 작품의 첫 번째 부분이 〈이웃은 친구〉이었다. 이 시퀀스는 무대 무용의 여러 주요 작품들을 만들기도 하였다.

매우 공격이 프래임 안으로 굴러 들어와 멈춰 선다. 스티커를 쓴 손 두 다리는 부풀 아레로 보이나 스펀 프래임 안으로 들어와서 곧 열에 선다. 몽 일한 인물과 행동이 새로운 각도에서 촬영된다. 촬영은 비드 윌트스트라트가 맡았다.

로드 아일랜드 레드
미국/1968/흑백/무성/10분/DVD로 옮긴 16mm
거대한 양계장 안에서 10분. 로이 레빈이 촬영하였다.

마스 커닝햄(1919-2009)은 20세기 미국 아방가르드 무용의 가장 중요한 인물로 70년 이상을 무용의 경계에서 작업을 해왔다. 그는 연극과 고전 발레, 현대 무용의 전통에서 출발하여 춤추는 신체 기호학을 문본적으로 재구성하여 자신만의 독특한 언어를 창조하였다. 커닝햄의 무용은 “프레이즈(표현구)”를 언급할 때 관객들은 흔히 보행

카메라의 시선을 통한 스펙터클의 배제는 무용에서 화려한 기교를 배제하고 일상생활의 신체 활동을 강조하는 이본느 라이너와 마스 커닝햄의 작품에도 효과적으로 작동한다. 무용수의 화려한 기교에서 나타나는 나르시즘적이고 드라마적인 태도와 이에 갈탄하는 관객의 관음증적인 반응을 대체하여 신체의 행위를 관찰하고 이를 재구성하는 작품을 만들기 위해서는 카메라의 분석적 시선과 몽타주가 전제되기 때문이다. 고든 마타-클락과 에밀리 리차드슨의 작품으로 구성된 프로그램은 카메라를 통해 공간을 시간상의 조형으로 변화시키는 방식을 보여준다. 고든 마타-클락은 버려진 건물을 잘라내는 과정을 기록하고 이 과정에서 생기는 건물의 구멍과 틈을 통해 광학적 현상과 형태를 직조해 나간다. 에밀리 리차드슨의 〈영화 시리즈(The Cinema Series, 2010)〉은 영화를 상영하는 빈 영화관을 간헐촬영(time lapse)로 360도 회전하면서 찍은 작품이다. 히로시 스키모토와 영화관 사진을 연상시키는 이 작품은 장면영화와 상영되는 영화를 4분이라는 지속 시간에 응축시킨다. 부르고 코니에르 크리스틴 마클레이에 이르기 까지 현대 영화의 가장 독특한 성격을 규정하는 용어가 바로 파운드 푸티지라 할 수 있을 것이다. 2000년대 초반부터 시작된 노르베르트 파넨비흘러의 필름 노트 연작은 영화 역사에 대한 방대한 체계적 작업으로 초기 영화부터 역사적 아방가르드에 이르기까지 다양한 아카이브로부터 탄생되었다. 국내 프로그램은 공간과 장소를 중심으로 한 작품들로 선별했으며 미술과 영화, 다큐멘터리 등 다양한 영역에서 건축물 전체를 관여히 마음속에서 그려볼 수 있도록 한다.

생성적 무대 분할과 축적

비디오 50, 로버트 윌슨
미국 / 1978 / 컬러 / 51분40초 / DVD

Robert Wilson "Video 50." 1978. Courtesy Eyeo Arts Herma E&M, New York.

Robert Wilson "Video 50." 1978. Courtesy Eyeo Arts Herma E&M, New York.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

1970년대에 마타-클락은 그를 세상에 알리게 만든 “반-건축(anti-architecture)”의 방법으로 작업을 하게 된다. 반-건축이란 주로 철거된 예정된 건물의 일부를 제거하여 깨어나는 방식으로 만든 어지는 일시적인 작품들을 뜻한다. 그리고 그는 이 프로토타입들을 사진과 필름으로 기록하였다. 그리고 이러한 프로토타입에 속하는 최초의 대규모 작품이 1974년 작 〈스쿨링〉이다.그는 이 작품을 만들기 위해 뉴욕저 영극장우드에 있는 집을 두 조각으로 자른 다음에 조각들 사이에 있는 파편들을 제거하였다. 그는 또한 이 때 저층의 모서리들 또한 잘라냈다. 이 저층의 조각들은 이후에 뉴욕에서 전시되었다. 그는 이러한 작업 방식을 자신의 사진 작품에 적용하기도 했다.

1975년작 〈하루의 끝〉에서 마타-클락은 변화된 연 모양이 뒤물러진 원뿔과 같았다. 이 형태는 렌즈와 반쪽을 그 특징으로 한다. 폭포 정상이 불완전하게 시 있는 남자의 공중에 떠 있는 의자, 광택이 없는 눈, 뉴욕의 하늘을 나는 영웅에 관한 빈 극적인 사라지지 않는 이미지들은 정확하게 구성되어 있으며 말이 아닌 “음성 패턴”을 포함하는 “건축적” 융합으로 이루어진 사운드트랙과 함께 제시된다. 메기치 않은 시간조각과 놀라운 시각으로 빛 리듬을 통해 윌슨은 선명한 유티와 시학을 창조한다.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저 구 영극장드 시 힐프르드 가에 있는 집에서 촬영한 마타-클락의 건물 잘린 영상.

미국 뉴욕저

REINVENTION

REINVENTION

NOV. 13 - DEC. 29

Although the early cinema was not free from the charge of being indebted to the artistic neighbors, over the last century cinema could legitimately claim its originality and even disseminate its effects to its neighbor areas including dance, architecture, scenography, video art and music. This program particularly prepared for the opening of the National Museum of Contemporary Art, Seoul is focused on these effects from cinema to all over the arts.

Robert Wilson's "Video 50" (1978) was created through the experimental television workshop of German ZDF station, composed of 50 episodes. Each episode was 30 seconds long. Originally, these episodes were aired between TV programs for the purpose of filter. "Video 50" explores the nature of cinematic structure generated by matrix and combination of elementary units and so called Klueshov effect caused by juxtaposition of individual shots. Heinz Emigholz's "Perret in France and Algeria" (2012) has chronically captured 30 buildings by Perret brothers (Auguste and Gustav). Emigholz has documented literature, graphic design, paintings, and sculptures under the title of "Photography and Beyond" since 1984, and the architecture has been of his great interest. His works consciously exclude voice-over and using the image of the whole facade of the building. Instead, he thickly describes the building through the eye of camera, connects shots and projects the image of the whole building inside the mind of spectators.

Similarly, exclusion of the spectacle through the eye of camera maintains its presence in the works of Yvonne Rainer and Merce Cunningham who commonly emphasized the centrality of everyday gesture over the virtuosity in contemporary dance. Anatomic perspective of camera and montage are the presupposition of the works that observe and reconstruct the actions of body, breaking the alliance between the narcissistic and dramatic position of virtuosic dancer and the voyeuristic gaze of the spectators. The program including the films by Gordon Matta-Clark and Emily Richardson focuses on the way that the camera transforms the space into temporal formation. Gordon Matta-Clark's works weave the optical phenomena and forms through the hole and gap generated by the process of his famous cutting of the abandoned building. Emily Richardson's "Cinema Series" (2010) was filmed in the empty theater with the projection of a feature film by time-lapse method. Similar to Hiroshi Sugimoto's cinema photography, this work condenses the projection of the feature film into 4 minutes of duration. From Bruce Connor to Christian Marclay, founder footage has been the key word of the contemporary cinema's character. Norbert Pfaffenbichler's work as vest re-interpretation of the cinematic history was born out of the various archival films from early cinema to historical avant-garde. The pieces selected for domestic program are the ones focusing on space and places, made by the remarkable young artist around the world in the various areas of contemporary art, film and documentary.

MMCA Seoul / Theater

admission
FREE (Visitors with the admission ticket to exhibitions are permitted for entry on the day in order of arrival.)

Program	Artist	Title	Duration	Year
Generative Stage (52mins)	Robert Wilson	Video 50	51' 40s	1978
Division and Accumulation (53mins)	Gordon Matta-Clark	Splitting Bingo/Ninths Conical Intersect Day's End	10' 50s 9' 40" 18' 40" 23' 10"	1974 1974 1975 1975
	Emily Richardson "The Cinema Series"	The Futurist The Picture House The Plaza	4' 00" 4' 00" 4' 00"	2010 2010 2010
Architectural Time (100mins)	Heinz Emigholz	Perret in France and Algeria	110' 00"	2012
Spatial Trace (54mins)	Park Byung-Rae Heo Chul-Nyung Byun Jae-Kyu Cho In-Han	Zaboriskie Point The Measles Monster Photographic Survey February	9' 53" 15' 00" 15' 00" 4' 20"	2011 2013 2011 2011
	Seo Bo-Hyung Park Min-Ha	Winged Ant A Story of Elusive Snow	8' 00" 14' 33"	2011 2013
Anatomic Gaze of Movement (73mins)	Yvonne Rainer	Hand Movie Volleyball Rhode Island Red Trio Film Line	5' 00" 10' 00" 10' 00" 13' 00" 10' 00"	1966 1967 1968 1968 1969
	Merce Cunningham & Charles Atlas	Coast Zone	27' 00"	1983
Archival Imagination (60mins)	Norbert Pfaffenbichler	A Messenger From The Shadows	60' 00"	2013

	wed	thu	fri	sat	sun
	15:00	15:00	15:00	14:00	16:00
11. 14	A	D	E	D	C
- 17	52"	68"	75"	68"	110"
11. 20	A	E	D	B	D
- 24	52"	75"	68"	74"	68"
11. 27	D	C	B	F	E
- 12. 1	68"	110"	74"	68"	60"
12. 4	E	B	A	F	D
- 8	75"	74"	52"	60"	68"
12. 11	C	F	D	E	D
- 15	110"	60"	68"	68"	75"
12. 18	B	C	F	B	D
- 22	74"	110"	60"	74"	68"
12. 25	E	D	C	A	B
- 29	75"	68"	110"	68"	52"

GENERATIVE STAGE

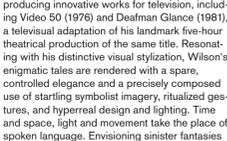
VIDEO 50, Robert Wilson
US / 1978 / Color / 51min 40sec / DVD

Video 50 is an extraordinary video sketch-book, a highly original, visually dramatic and frequently humorous collection of one hundred abbreviated "episodes" produced for television. Unfolding as a series of thirty-second vignettes, this enigmatic essay in style is characterized by a deadpan theatricality, symbolist imagery, surrealist juxtapositions and repetition of key visual motifs. Indelible images, precisely composed — a man teetering above a waterfall, a floating chair, a winking eye, a parrot against the New York skyline — are accompanied by an "architectural" sound score that includes spoken "phonetic patterns" rather than words. Fusing his surprising visual logic and rhythms with unexpected temporal manipulations, Wilson creates a work of startling wit and poetry.

Called "America's most important dramatist" by Eugene Ionesco, Robert Wilson is a major figure in the international avant-garde theater. Since 1965, Wilson has written, designed and directed a distinguished body of work for stage, opera, dance, film and video, and has also produced drawings, prints and furniture/sculpture. As one of the most original presences in contemporary theater, he has created such acclaimed works as *Eisenstein on the Beach* (1976), an operatic collaboration with Philip Glass. Wilson's highly stylized "theater of images" is characterly by a concern with spectacle, temporality, nonverbal communication, visual collage, architectural stagecraft, and idiosyncratic performers. Transposing these theatrical strategies to video, in 1978 he began producing innovative works for television, including *Video 50* (1978) and *Deafman Glance* (1981), a television adaptation of his landmark five-hour theatrical production of the same title. Resonating with his distinctive visual stylization, Wilson's enigmatic tales are rendered with a spare, controlled elegance and a precisely composed use of startling symbolist imagery, ritualized gestures, and hyperreal design and lighting. Time and space, light and movement take the place of spoken language. Envisioning sinister fantasies and vivid inner lives as metaphorical universes, Wilson's haunting, minimalist dramas unfold with the surreal poetry of waking dreams.

'CINEMA SERIES', Emily Richardson
UK / 2010 / Color / Silent / 12min / HD

The Cinema Series is a series of single shot films made in independent cinemas. As the shift from 35mm to digital projection systems takes place the position of these cinemas becomes fragile. I am interested in creating a record of this changing relationship between film and cinema architecture and in some way capturing the essence of the traditional cinema going experience, where the atmosphere created by the cinema itself plays a part in the audience's experience of the film. The films are all shot in the same way, using a single 360 degree time-lapsed shot from the centre of the cinema where a feature film is projected without an audience. The soundtrack of each film reflects the film being projected, the sound having been recorded in the projection booth during the projection. Each film is a distilled cinematic experience, the sound becomes a cacophony of past projections and the aural experience is closer to that of the projectionist than the audience. This work is a continuation of my exploration of place and its cultural meaning. Using light to animate space, focusing on the place, the environment itself I am interested in what it can reveal of its history, its meaning and its cultural narratives.

DIVISION AND ACCUMULATION

SPLITTING, Gordon Matta-Clark
US / 1974 / B&W and Color / Silent / 10m50s / super 8mm on DVD
This film documents the major building cut made by Matta-Clark in a house on Humphrey Street in Englewood, New Jersey.

BINGO/NINTHS, Gordon Matta-Clark
US / 1974 / Color / Silent / 9min 40sec / super 8mm on DVD
In August 1974, Matta-Clark made a cut in a house in Niagara Falls, New York. The artist obtained permission to divide the exterior facade into nine parts. An hour after he finished, the house was demolished; segments of the facade were taken to Art Park and dumped.

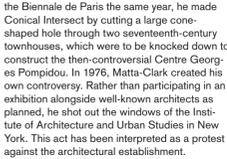
CONICAL INTERSECT, Gordon Matta-Clark
1975/ 18min40s/color/silent/16 min film on video
For the Paris Biennale in 1975, Matta-Clark made a major cut in two houses adjacent to the Centre Georges Pompidou in Les Halles. The cut, shaped like a twisted cone, was inspired by Anthony McCall's film *Line Drawing* a Cone.

DAY'S END, Gordon Matta-Clark
1975/ 23min10s/color/silent/Super 8mm film on video

In May 1972, Matta-Clark worked on an abandoned pier in New York for two months, where he cut sections of the door, floor, and roof.

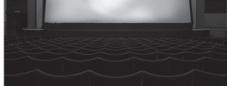
Gordon Matta-Clark was born in New York on June 22, 1943, to artists Roberto Matta and Anna Clark. "Topsy Duchamp, Marcel's wife, was Matta-Clark's godmother. Matta-Clark's childhood was spent in New York, Paris, and Chile. He studied architecture at Cornell University in 1963-68. At the 1969 exhibition *Earth Art* at Cornell, he met Robert Rauschenberg and helped Dennis Oppenheim construct two projects, including *Beebe Lake Ice Cut*. Like the earth artists, Matta-Clark would reject the commodification of art, eventually working in photography, film, video, Performance, drawing, photo collage, and sculpture in the form of large-scale interventions into existing architecture. During the 1970s, Matta-Clark made the works for which he is best known: his "anarchitecture." These were temporary works created by sawing and carving sections out of buildings, most of which were scheduled to be destroyed. He documented these projects in photography and film. Although he made interventions into a former iron foundry in Genoa, Italy, in 1973, his first large-scale project has been defined as *Splitting* (1974). To create this work, Matta-Clark sawed two parallel slices through a nondescript wood-frame house in Englewood, New Jersey, and removed the material between the two cuts. In addition, he cut out the corners of the house's roof, Rotterdam and New York Film Festivals. *Conical Intersect* by cutting a large cone-shaped hole through two seventeenth-century townhouses, which were to be knocked down to construct the then-controversial Centre Georges Pompidou. In 1976, Matta-Clark created his film *Perret*, a record of his participation in an exhibition alongside well-known architects as planned, he shot out the windows of the Institute of Architecture and Urban Studies in New York. This act has been interpreted as a protest against the architectural establishment.

'THE PICTURE HOUSE', Emily Richardson
UK / 2010 / Color / Sound / 4min / HD

Emily Richardson is a UK based artist filmmaker who creates film portraits of particular places. Her work focuses on sites in transition and covers an extraordinarily diverse range of landscapes including empty East End streets, forests, North Sea oil fields, post-war tower blocks, empty cinemas and Cold War military facilities. Richardson's films have been shown in galleries, museums and festivals internationally including *Tulca 2012*, Ireland; *Chisenhall Gallery*, London; *Firstsite*, Colchester; *Maison Europeenne de la Photographie*, Paris; *Botkyrka Konsthall* Sweden; *The Wapping Project*, London; *Artrapy Cinema* at the *Armory Show*, New York; *FACT Liverpool*; *Tate Modern* and *Tate Britain*, London; *Danielle Arnaud*, London; *Wurttembergischer Kunstverein*, Stuttgart; *Uppsala Museum*, Sweden and *Venice*, Edinburgh, London, Rotterdam and New York Film Festivals. She was awarded the *Gilles Dusein Prize*, Paris 2009 in recognition of her films.

PERRET IN FRANCE AND ALGERIA, Heinz Emigholz
Decampment of Modernism – Part II / Photography and beyond – Part 20 / Architecture as Autobiography
Germany / 2012 / Color / 110m/ Blu-ray

The film *PERRET IN FRANCE AND ALGERIA* presents thirty buildings and architectural ensembles of the French architects and construction engineers Auguste and Gustave Perret. Auguste Perret has masterfully refined concrete construction in the implementation of his projects and installed in them a classical expression. Working in parallel to the execution of numerous construction projects in France, Perret was building under conditions of colonialism in North Africa. The film traces this division chronologically. The buildings erected in Algeria from 1912 until 1952 are for the first time the subject of a film, as are the ones built in France. The edifices of Perret in France and their continued existence in the present are thus juxtaposed as his projects realized in North Africa. A differentiated interaction with the "architectural heritage" in diverging cultures thereby becomes visible. The fate of Western architectural modernism along with its symbolic value and sustainability in the everyday interaction with its resulting products in varying social conditions and landscapes comes into view.

For the past fifteen years German experimental filmmaker Heinz Emigholz (b. 1948) has dedicated himself to an ambitious series of documentaries that focus on the work of visionary 20th century architects — a company that includes Louis Sullivan, Adolf Loos, Rudolf Schindler and Bruce Goff. In these films Emigholz defines a minimalist language that renders cinematographic the unique architectural environments created by these luminary architects. Disavowing traditional voice-over commentary, Emigholz reduces his soundtrack to ambient sounds and the acoustics experience of the spaces he explores. Using any single master shot, Emigholz offers a montage of carefully chosen architectural details that lead the viewer through

THE PICTURE HOUSE
UK / 2010 / Color / Sound / 4min / HD

THE PLAZA
UK / 2010 / Color / Sound / 4min / HD

is the project that was developed in the process where one chased the history "Zebo-Sun-Chang", a name of a small marina in Gunsan-Si of Jeolla Province. The motivation was obtained from the unmarked conflict of the present scenery and the past scenery that has remained as economical growth point moves in the modernization process of Korea after emancipation. This sort of landscape of dissonance, or in other words, the contradictory present scenery of local community represented as "Gunsan", was shown to be overlapped with the scenes of the 'Zabriskie Point (1970) directed by Michelangelo Antonioni to me, and this is reconfigured through the images containing the journey of exploration of 'Zebo', the unknown figure who visited desolate space. I will constantly do more research and expand the unique perspective that experiences and feels the tension of individual recognition process, and the tension in constant interval between the individual and the society, all in my world of pieces.

ARCHITECTURAL TIME

THE MEASLES MONSTER, Heo Chul-Nyung
Korea / 2012 / Color / Stereo / 15 min / HD

set out in search of the traces of people who were moved out of the place by the hungry dinosaur called development, and in one empty house I found a note and a sketchbook of a child who would have become a quite mature teenage boy. The heartbeat and the smell of sweat which would have been at every corner of the village are now filled with heavy silence, noise of machine for breakdown and the sickening smell of waste. Couldn't the village where the princess Dangle used to live withstand the Measles monster of capital and logic for development? The reality was neither as just as the fairytale, nor as beautiful as the diary.

Huh Chul Nyung received B.A in department of Broadcasting of School of Film, TV & Multimedia of Korea National University of Arts. He has worked on documentaries such as «A Noted Place, 2010», which is about demolition of Seun Arcade, «The Measles Monster, 2011», which describes an empty town with ghostly gaze.

a given building and towards a new appreciation of the light and space crucial to these architects' vision. Heinz Emigholz has held a professorship in Experimental Filmmaking at the Universität der Künste Berlin since 1993. Heinz Emigholz co-founded the Institute for Time-based Media and the program Art and Media, at the University of Berlin.

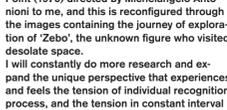
SPATIAL TRACE

ZEBORISKIE POINT, Park Byoung-Lae
Korea / 2011 / Color / 9m 53s / HD

Jeakyu Byun graduated from the course of film in Kyoto-seika University and finished M. A. and Ph.D. course in the postgraduate school of art in the same university. His works show panoramic reinterpretation toward the space and processes how the experience of scenery is structured into material/material forms through various media. In 2008, he received the best award of work in BACA-JA and KTAG award in Experimental Film and Video Festival in Seoul.

FEBRUARY, Cho, In-Han
Korea / 2011 / B&W / Silent / 4m 20s / HD

Ball, wind, and tree. Light, shadow, and surface. Inhan Cho holds an MA in Media Studies from the New School, New York. He currently lives and works in Korea.

WINGED ANT, Seo, Bo-Hyung
Korea / 2011 / Color / 8 m / HD

This video is an investigation of link between the actual event of theft from my house and a winged ant that flew into my house like a premonition. I thought a thief who is able to imagine by only his traces even without meet in person is similar to the nature of image. The contents of this video consist of moving images which are near to photographic images and texts. This work dealt with imaginable things among visible things, and invisible things, things which are able to be written in language and not to be written in language, video images and text.

Seo Bo-hyung received B.A in time art from Kaywon School of Art and Design, completed a special course of media art and graduated from Ecole nationale superieure d'arts de Paris-Cergy. And he participated in various group exhibitions in France and Korea such as *Jeune Creation*, *La Nuit Blanche* and had 2 solo exhibitions - «a sabotage film» and «a scene». He currently has been working on media arts and film.

A STORY OF ELUSIVE SNOW, Park, Min-Ha
Korea / 2013 / Color / Stereo / 14min 33sec / HD

This is a story of a foreign woman who seeks 'snow' in Los Angeles. She missed snow which reminds her motherland South Korea. At the same time, she identified her with snow as a stranger in Los Angeles. However, her seemingly impossible attempt encountered unexpected results. Interestingly, Los Angeles was filled with numerous different

PHOTOGRAPHIC SURVEY, Byun, Jae-kyu
Korea / 2013 / Color / Stereo / 15min 48sec / HD

I noticed a salt barn and approached it taking pictures. But as the real object came into view clearly, that was not the same as I expected. What I believed a salt barn was a bird observation deck. I print photos and build up them through piling up a copy by copy orderly. From the camera table, a camera keep an eye toward the photos out of focus. As time passes, photos come closer to its lens as thick as they pile up. Ultimately about 500 photos, congealing memories as if they metaphorize the trajectory of consciousness, turn back on such a subjectivation, ambiguity. The stack of photos proves that it is not a salt barn what I tried to remember, and becomes a man by which the incompleteness and ambiguity are revealed.

Minha Park is a media artist and filmmaker who lives and works at Los Angeles and Seoul. Her works are mainly presented through screening and installation. Her recent interest is how cultural, social, and political context affects one's way of 'seeing'. She analyzes mechanism of visibility and decoding the image. This can be a meaningful gesture to her as a micro resistance against the macro visual frame that surrounds us.

Hand Movie, Yvonne Rainer
US / 1966 / B&W / Silent / 5min / 8mm on DVD

Close-up of a hand, the fingers of which enact a sensuous dance. Camerawork by William Davis.

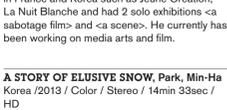
VOLLEYBALL (Foot Film)
US / 1967 / B&W / Silent / 10min / 16mm on DVD

A volleyball is rolled into the frame and comes to rest. Two legs in sneakers, seen from the knees down, enter the frame and stand beside it. Cut to new angle, same characters and actions. Camerawork by Bud Witschaffer.

RHODE ISLAND RED
US / 1968 / B&W / Silent / 10min / 16mm on DVD
Ten minutes in an enormous chicken coop. Camerawork by Roy Levin.

TRIO FILM
US / 1968 / B&W / Silent / 13min / 16mm on DVD

Two nudes, a man and a woman, interact with each other and a large balloon in a white living room. Performed by Steve Paxton and Becky Arnold. Camerawork by Phill Niblock.

representations of snow. There were lots of synthetic snow effects for Hollywood movie industries. From discovering a special effect factory called "Snow Business Hollywood" to "Magic Snow Co." which is working for shopping malls in downtown L.A, her personal longing about snow meets with our more fundamental desire towards elusive magic and illusion.

After spending her childhood and adolescence in San Francisco, Yvonne Rainer moved to New York in 1956. Between 1959 and 1960, she studied dance at the Martha Graham School, while learning ballet at Ballet Arts. In the early 1960s, she participated in Ann Halprin's workshops and studiously attended classes by Merce Cunningham, where she met a number of her future collaborators. In 1962, she became a founding member of the Judson Dance Theatre. Much like other choreographers of her era, Rainer sought to blur the stark line separating dancers from non-dancers. Inspired by John Cage's indeterminacy notions, she created her performances according to a series of generic tasks that integrated day-to-day gestures into a dance vocabulary (walking, running, lifting, etc.). Rainer created many of the best-known works produced by the Judson, including *Who Shall Run* (1963), *Terrain* (1963) and *Part of a Sextet* (1964).

While creating *At My Body's House* (1963), she asked engineers Billy Kliver and Harold Hodges to modify miniature radio transmitters to amplify the sounds of her breathing. In 1966, she premiered *Trio A*, the first section of her work *The Mind is a Muscle*. This sequence prohibits the dancers from looking at the audience while performing an uninterrupted series of complex movements. *Trio A* later became an independent work and was performed by Rainer and a number of other artists. Although she had integrated projected images into her performance environments since the mid 1960s, Rainer wrote and directed her first medium length film, *Lives of Performers*, in 1972.

In 1975, she began to focus primarily on making medium and full-length films, in which she reinvented narrative codes. Her films then took a distinctly feminist turn, exploring such themes with equal clarity to those in the foreground, social exclusion (*Privilege*, 1990) and illness (*MURDER and murder*, 1996). Between 2000 and 2006, she returned to choreography and created two new works: *After May a Summer Dies the Swan* (2000), a group performance commissioned by the Baryshnikov Dance Foundation, and *AG Indexical*, *With a Little Help From H.M.* (2006). Rainer taught in the Whitney Independent Program from 1974 onward, and since 2005 she has been emerita professor at the University of California, Irvine (Irvine, California, U.S.).

ANATOMIC GAZE OF MOVEMENT

'FIVE EAST PIECES', Yvonne Rainer
US / 1966 / B&W / Silent / 5min / 8mm on DVD

Close-up of a hand, the fingers of which enact a sensuous dance. Camerawork by William Davis.

VOLLEYBALL (Foot Film)
US / 1967 / B&W / Silent / 10min / 16mm on DVD

A volleyball is rolled into the frame and comes to rest. Two legs in sneakers, seen from the knees down, enter the frame and stand beside it. Cut to new angle, same characters and actions. Camerawork by Bud Witschaffer.

RHODE ISLAND RED
US / 1968 / B&W / Silent / 10min / 16mm on DVD
Ten minutes in an enormous chicken coop. Camerawork by Roy Levin.

TRIO FILM
US / 1968 / B&W / Silent / 13min / 16mm on DVD

Two nudes, a man and a woman, interact with each other and a large balloon in a white living room. Performed by Steve Paxton and Becky Arnold. Camerawork by Phill Niblock.

representations of snow. There were lots of synthetic snow effects for Hollywood movie industries. From discovering a special effect factory called "Snow Business Hollywood" to "Magic Snow Co." which is working for shopping malls in downtown L.A, her personal longing about snow meets with our more fundamental desire towards elusive magic and illusion.

LINE
US / 1969 / B&W / Silent / 10min / 16mm on DVD

A blond woman (Susan Marshall) in white pants and shirt interacts with a moving round object and the camera. Camerawork by Phill Niblock.

After spending her childhood and adolescence in San Francisco, Yvonne Rainer moved to New York in 1956. Between 1959 and 1960, she studied dance at the Martha Graham School, while learning ballet at Ballet Arts. In the early 1960s, she participated in Ann Halprin's workshops and studiously attended classes by Merce Cunningham, where she met a number of her future collaborators. In 1962, she became a founding member of the Judson Dance Theatre. Much like other choreographers of her era, Rainer sought to blur the stark line separating dancers from non-dancers. Inspired by John Cage's indeterminacy notions, she created her performances according to a series of generic tasks that integrated day-to-day gestures into a dance vocabulary (walking, running, lifting, etc.). Rainer created many of the best-known works produced by the Judson, including *Who Shall Run* (1963), *Terrain* (1963) and *Part of a Sextet* (1964).

While creating *At My Body's House* (1963), she asked engineers Billy Kliver and Harold Hodges to modify miniature radio transmitters to amplify the sounds of her breathing. In 1966, she premiered *Trio A*, the first section of her work *The Mind is a Muscle*. This sequence prohibits the dancers from looking at the audience while performing an uninterrupted series of complex movements. *Trio A* later became an independent work and was performed by Rainer and a number of other artists. Although she had integrated projected images into her performance environments since the mid 1960s, Rainer wrote and directed her first medium length film, *Lives of Performers*, in 1972.

In 1975, she began to focus primarily on making medium and full-length films, in which she reinvented narrative codes. Her films then took a distinctly feminist turn, exploring such themes with equal clarity to those in the foreground, social exclusion (*Privilege*, 1990) and illness (*MURDER and murder*, 1996). Between 2000 and 2006, she returned to choreography and created two new works: *After May a Summer Dies the Swan* (2000), a group performance commissioned by the Baryshnikov Dance Foundation, and *AG Indexical*, *With a Little Help From H.M.* (2006). Rainer taught in the Whitney Independent Program from 1974 onward, and since 2005 she has been emerita professor at the University of California, Irvine (Irvine, California, U.S.).

ARCHIVAL IMAGINATION

A MESSENGER FROM THE SHADOWS
(NOTES ON FILM 06 A/MONOLOGUE 01), Norbert Pfaffenbichler
Austria / 2013 / B&W / 60m / HD

Coast Zone, a video-dance collaboration between Merce Cunningham and Charles Atlas, was shot in the vaulted Synod House of the Cathedral of St. John the Divine in New York City. The great spatial depth of the cathedral allows for the use of deep focus and camera mobility; dancers in the background are seen with equal clarity to those in the foreground. Extreme close-ups of dancers' faces contrast with the movement of those behind them to create a layering effect. Instead of presenting a "complete picture" of the dance, the camera moves gracefully and unobtrusively among the thirteen dancers, at one point circling the action one and a half times in a single, smooth trajectory; rarely does the camera shoot from a fixed position. Exemplifying Cunningham's idea that dancers operate autonomously, *Coast Zone's* choreography mirrors the fragmentary nature of its filmic technique. Solos move within and are traversed by ensembles of two or three dancers that break off from one another and then reassemble, bringing to mind shifting sands or the ebb and flow of a coastline that the title of the dance and its music evoke. Larry Austin's composition "Beachcombers" is performed by John Cage, Martin Kalve, Takehisa Kosugi and David Tudor, setting the dancers to metallic dances and a voiceover that quietly repeats the word "discordance."

A seminal figure of the twentieth-century avant-garde, American choreographer Merce Cunningham (1919-2009) engaged the boundaries of dance for more than seventy years. Emerging from and expanding upon traditions of theatre, classical ballet and modern dance, Cunningham radically rearticulated the semiotics of the dancing body and created a distinctive language that survives him. Quoting a Cunningham dance "phrase," the viewer intuits a pedestrian hopping up on a sidewalk or the careful craning of a bird's neck, sometimes vacillating wildly between staccato and legato paces. What the reader of the dance

will