

멀 고 도
가까운 서부
이재이

F A R W E S T,
SO CLOSE
JAYE RHEE

《멀고도 가까운 서부》는 이미지와 사운드가 어우러진 퍼포먼스다. 작가는 유토피아에 대한 정치적 욕망과 같은, 결코 이상적일 수만은 없는 (향수 어린) 장소의 비전과 이를 가능하게 하는 동기들을 탐구한다. 이번 작품은 작가가 지난 20년간 꾸준히 다뤄온 '이미지의 이면과 소통의 오류'라는 주제를 더 발전시킨 것이다.

한국 전쟁 직후 발표된 미국 팝의 영향을 받은 한국 최초 대중가요의 하나인 "아리조나 카우보이"는 영화 스파게티 웨스턴에 등장하는 전형적인 미국 서부 이미지를 반복적으로 나열한다. 이 곡은 서구적 음악 스타일을 수용한 한국 대중음악이 주류 문화에 성공적으로 진입한 사례인데 노래에 등장하는 "서부"라는 클리셰는 당시 미군부대를 거쳐 유입되던 문화적 영향을 반영하며, 이상화된 과거와 귀향에 대한 한국인의 집단적 갈망을 건드린다.

작가는 이 작품에서 향수 어린 "서부"라는 비전으로 전후 동아시아 문화에 미친 미국 대중문화의 영향을 넘어 민족과 문화의 동질성이라는 허구적 개념을 드러내고, 세계 전반의 공통 주제가 된 디아스포라를 되짚어본다. 이 과정에서 작품은 어쩌면 모두가 디아스포라 일 수 밖에 없는 현대인을 향해 "누가 떠나고, 누가 남는가? 그리고 왜?"라는 질문을 끊임없이 제기한다.

가요 "아리조나 카우보이"는 이번 퍼포먼스를 위해 아코디언과 3부 화성의 합창곡으로 편곡되었다. 《멀고도 가까운 서부》는 언어와 시각 이미지로 상상된 세계의 시간적, 공간적 단편들을 불러내고, 각각의 독립적 경로를 따라가며, 다양한 매체들로 단편들이 순간적으로 합쳐지고 붕괴되는 다원예술적 퍼포먼스를 시도한다.

이 작품은 잘못 베낀 유토피아가 모든 소통의 오류와 이미지의 허상에도 불구하고 퍼포먼스의 찰나를 통해 진짜 유토피아가 되(려)는 순간이 있음을 보여준다.

Far West, So Close is a performance that intertwines images and sounds. The artist explores visions of places imbued with political desires for utopia—visions that are inherently flawed and nostalgic—and the motivations that bring these visions into being. This piece extends the artist's ongoing investigation over the past 20 years into the "hidden layers of images and the nature of miscommunication."

One key element of the work is the Korean pop song *Arizona Cowboy*, one of the first popular songs in Korea influenced by American pop music following the Korean War. The song enumerates iconic but clichéd images of the American West, as depicted in spaghetti Western films. It exemplifies how Korean popular music, by adopting Western musical styles, successfully entered mainstream culture. The song's "Western" clichés reflect the cultural influence entering Korea through U.S. military bases and evoke a collective Korean longing for an idealized past and a return home.

In this piece, the artist moves beyond the nostalgic vision of the "West" to reveal the fictional nature of concepts such as ethnic and cultural homogeneity. By doing so, the work examines the influence of American pop culture on postwar East Asian culture and revisits the theme of diaspora, a universal issue in contemporary society. Through this process, the performance persistently asks: "Who leaves? Who stays? And why?" addressing the modern condition in which, perhaps, everyone exists as a diaspora.

For the performance, *Arizona Cowboy* has been reinterpreted as an accordion and three-part harmony choral arrangement. *Far West, So Close* summons fragmented temporal and spatial worlds imagined through language and visual imagery. These fragments follow independent trajectories, momentarily converging before disintegrating through various media, creating a multidisciplinary performance.

Ultimately, the work shows that even an incorrectly copied utopia, despite miscommunication and the illusions of images, can become a "real" utopia in the fleeting moment of performance.

멀고도 가까운 서부 (2024 퍼포먼스 버전)
FAR WEST, SO CLOSE (2024 Performance Version)

2024.11.22.Fri - 11.24.Sun
17:00 / 18:00

도움주신 분들

기체, 김지은, 데이비드 파커, 메리 아눈지아타
KICHE, JiEun Kim, David Parker, Mary Annunziata

KICHE

오만
사단
문화
재단