

제목: Blind and Mute_ "고요한 어둠" 2023

「아르코미술관 50주년」 전시 영상제작 작업 협조요청문

발 신 : 김기라 현대미술작가 _ 2015올해의 작가 및 14회 광주비엔날레 참여작가
2020 해외문화 유공자상 _문체부장관상
2015 올해의 작가 (국립현대미술관), 2009 올해의 젊은 예술가상(미술부분-문화체육관광부)
(현/ 현대미술가, 김기라문화공작소장, 경기대학교 초빙교수)

수 신 : 남여 20 중 후반-30 중반 연기자

참 조 : 원철홍감독

제 목 : Blind and Mute_ "고요한 어둠" 2023

(협업) 작품관련

<작가의 말>

연기자 선생님들께..

안녕하십니까? 이번 한국현대미술가 김기라 작가입니다. 저는 이번 프로젝트에서 듣고 말할 수는 있지만 눈이 멀고 세상을 볼 수 없는, 오늘을 볼 수는 있지만 말하지 못하고 듣지 못하는 사회와 개인의 이야기를 불안정하고 유동적인 사회의 동시대를 사는 인간과 인간의 삶 대한 더 깊은 이해를 촉진하려고 합니다. 그 영화는 예술적 표현을 통해 관객들이 인간의 연결, 회복력, 시각과 소리를 넘어선 인간 표현의 무한한 잠재력을 감상하도록 질문을 던지는 작품입니다.

저에게 이번프로젝트는 일종의 현대 미술이나 예술의 운동(movement) 라고 생각합니다. 언제나 예술을 고민할때 개별 주체 각자의 입장과 태도에 대해 생각하지 않을 수 없었습니다. 이번 전시와 프로젝트는 동시대를 사는 예술가와 그 삶의 사유들이 협업과 전시의 과정으로 예술행위와 전시, 관람을 통해서 더 큰 담론과 작게나마 제주와 미래환경을 생각하는 계기가 마련되었으면 합니다.

영상작품들로 이뤄지는 이번 프로젝트에는 음악가들과 영상감독 조명 그리고 의상팀과 미술팀이 참여합니다. 선생님들께 협업을 요청드리는 작품은 아래 기획서 중 첫번째인 **블라인드 앤 뮤트라는 작품으로** 영상 작품입니다.

촬영은 10월 중반이후 들어갈 예정이며 촬영은 하루 혹은 2일로 오전 9시 부터 - 저녁 9시 정도 이루어 질 예정이고 사이트는 스튜디오촬영으로 내부 공간에서 촬영할 예정입니다. 관람객이나 방문자의 동선이나 시민들의 일상에 방해가 없을 예정이고 주변 기물이나 장비들은 사용하지 않으며 자체 운송 운반으로 조달할 계획입니다.

이에 아래 기획안을 읽어보시고, 단순한 출연자가 아닌 현대미술의 공동작품자로서 협업해 주시기를 부탁드립니다. 긍정적 검토를 부탁드립니다.

----- 아 래 .-----

촬영 일시, 장소 그리고 인원

일시: 1. 2023년 10월 00일 오전 9시 - 오후 9시

장소: 파주 출판단지 근처 촬영 스튜디오 혹은 극장내부

현장 촬영 인원 : 감독 1인 / 영상 감독 및 스텝 2인 / 조명 감독 및 스텝 2인 / 음악감독 및 연주자 6인 / 미술감독 및 소품 팀 3인 / 스텝 2인 등 총-10명 내외 (현장 안전요원 3-4인 추가 할 수 있음)

이동 차량: 음향 / 촬영 카메라 이동차량 5인승 1대(경차 19 다 5276) / 조명차량 1톤 1대

<작품내용>

1. 영상 촬영과 편집을 위한 플롯

무대는 스포트라이트가 중앙을 비추며 희미하게 조명됩니다. 배경에는 큰 화면이 음파의 미묘한 시각적 표현을 보여주며 음소거의 주제를 보여줍니다. 배경에는 부드럽고 우울한 음악이 연주되어 공연에 대한 분위기를 조성합니다.

전경에는 그들이 형상화한 맹목을 상징하는 흐르는 듯한 (속옷차림 혹은 어두운 색 옷을 입은, 고독한 인물 2명_ 목마를 태운 남자와 탄 여자가 서 있습니다. 공연자의 남자는 듣기는 하지만 눈은 섬세한 눈가리개(혹은 백안렌즈)로 덮여 있어서, 그들 주변의 물리적인 세계를 볼 수 없다는 것을 나타냅니다. 그들의 얼굴은 내성과 내적인 힘을 뿜어내며, 고요한 표정을 짓고 있습니다. 여자는 보기는 하지만 말할 수도 듣지도 못한상황의 한 그룹으로 되어 있습니다.

공연은 우아한 동작으로 시작하며, 연주자의 높아진 촉각과 신체 인식을 유동적으로 보여줍니다. 그들은 보이지 않는 모양과 물체와 상호작용하는 것처럼 보이는 그들의 주변의 공기를 느끼기 위해 손을 사용합니다. 관객은 오로지 그들의 몸짓 언어를 통해 감정을 전달하는 연주자의 능력에 사로잡힙니다.

음악이 거세지자 연주자는 수화를 사용하기 시작하면서 복잡한 감정을 표현하고 한 마디 말도 꺼내지 않고 스토리텔링을 구사합니다. 그들의 손과 팔은 웅변적으로 춤을 추며 말을 뛰어넘는 소통의 아름다움을 전달합니다.

공연 전반에 걸쳐, 화면의 시각적인 부분은 음악의 소리에 반응하여 연주자의 움직임에 영향을 미치는 보이지 않는 사운드스케이프를 나타냅니다. 디스플레이는 몰입감 있는 경험을 만들어 관객이 촉각과 진동을 통해 공연자가 하는 것처럼 세계를 인식할 수 있도록 합니다.

공연의 피날레는 가슴 아픈 정적의 순간으로 장식됩니다. 연주자는 두 팔을 약간 들고 마치 그들을 둘러싸고 있는 고요한 어둠을 끌어안은 것처럼 움직이지 않고 서 있습니다. 음악은 희미해져 관객들을 완전한 침묵에 빠뜨리고, 그 짧은 순간 동안 극장의 모든 사람들은 침묵과 어둠의심오한 경험과 연결됩니다.

'고요한 어둠'은 감각적 도전을 안고 살아가는 개개인의 회복력과 아름다움을 인정하는 강력한 퍼포먼스로, 말을 뛰어넘는 인간 표현의 깊이를 관객들이 감상할 수 있도록 유도해 세상을 다르게 헤쳐나가는 이들에게 공감과 이해, 연민을 불러일으킵니다.

저는 인공지능 언어 모델로서 예술영화를 포함한 이미지나 영상을 생성하거나 표시할 수 없지만, 시각장애인인 음소거의 주제를 나타내는 이미지를 개념화하거나 설명하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

니다.

아트 필름 컨셉: Blind and Mute__"침묵의 일식" 2023

제목: 침묵의 일식

시놉시스: "침묵의 일식"은 눈이 멀고 말이 없는 개인들의 강력한 감정과 경험을 탐구하는 아방가르드 예술 영화입니다. 그것은 침묵과 어둠, 그리고 전통적인 감각을 넘어 인간의 정신이 소통하는 독특한 방식을 심층적으로 탐구합니다. 영화는 관객들을 몰입도 높은 여행으로 이끌며, 그들을 주인공의 내면 세계에 공감하도록 초대합니다.

시각적 요소:

단색 미학: 이 영화는 흑백과 회색의 음영을 사용하여 실명이라는 주제를 강조하는 단색 팔레트를 수용합니다.

상징 소품: 영화 전반에 걸쳐 하얀 지팡이와 깃대 같은 상징적인 소품들은 주인공이 글을 통해 촉각과 소통을 통해 세계를 향해하는 여정을 표현하기 위해 사용됩니다.

다이내믹 사운드스케이프: 전통적인 대화의 부재는 시청자를 주인공의 세계에 몰입시키는 복잡한 사운드스케이프로 대체됩니다. 그것은 터치, 발소리 및 촉각적 상호 작용의 뉘앙스를 포착합니다.

시네마틱 앵글과 움직임: 카메라 앵글과 움직임은 주인공의 감정을 전달하기 위해 세심하게 안무되어 있으며, 그들의 내면의 생각과 고군분투를 포착합니다.

미니멀리즘 세트 디자인: 세트는 중심 요소에 초점을 맞추고 터치와 사운드를 통해 주인공이 환경과 상호 작용하는 것을 강조하는 미니멀리즘입니다.

내러티브:

영화는 어둠과 침묵에 빠진 주인공의 세계를 상징하는 미스터리한 일식과 함께 개막합니다. 우리는 그들의 고독 속에서 눈이 멀고 말이 없는 주인공을 만나며, 그들의 주변 세상과 전통적으로 소통할 수 없는 무능력함을 고군분투합니다.

영화가 진행됨에 따라, 우리는 주인공의 일상을 목격합니다. 하얀 지팡이를 사용하여 그들이 어떻게 공간을 탐색하고 그들의 길을 느끼고 몸짓과 손길을 통해 소통하는지. 카메라는 그들의 손에 초점을 맞추고 공중에서 보이지 않는 모양을 추적하며 그들의 독특한 자기 표현 형태를 묘사합니다.

영화 전반에 걸쳐, 주인공은 그들의 세계를 이해하려고 시도하는 다른 등장인물들과 상호작용합니다. 연결의 순간들은 말을 넘어 인간 연결의 깊이를 강조하면서 미묘한 터치, 얼굴 표정, 몸짓 언어를 통해 위조됩니다.

한 중추적인 장면에서 주인공은 시를 통해 글을 쓰고 자신을 표현하는 것에서 위안을 찾으면서 글로 된 단어의 힘을 발견합니다. 퀘른은 그들의 새로운 목소리의 강력한 상징이 됩니다.

영화는 폭풍우 속에서 주인공이 감각 과부하를 경험하는 클라이맥스 장면으로 끝이 납니다. 비, 천둥, 번개 속에서 그들은 자기 발견과 수용의 심오한 순간을 가집니다. 그들의 세계를 덮고 있던 일식은 천천히 맑아지고, 그들의 독특한 관점에서 아름다움과 힘을 발견합니다.

관객들은 눈에 보이는 것과 들리는 것을 넘어 소통의 풍요로움을 고민하며 경이로움과 성찰의 시간을 갖게 됩니다.

"침묵의 일식"은 눈이 멀고 겸손하게 사는 개인들의 경험에 대한 더 깊은 이해를 촉진하려고 합니다. 그 영화는 예술적 표현을 통해 관객들이 인간의 연결, 회복력, 시각과 소리를 넘어선 인간 표현의 무한한 잠재력을 감상하도록 장려합니다.

음악이 예시:

주변 및 에테리얼 사운드:

시네마틱 오케스트라의 "새와 변신의 도착": 이 기악곡은 영화의 침묵과 자기 성찰의 주제에 울려 퍼질 수 있는 잊혀지지 않을 정도로 아름답고 우아한 특성을 가지고 있습니다.

피아노 선율:

루도비코 에이나우디의 "누볼레 비앙체": 이 부드럽고 감성적인 피아노 작품은 내성적인 순간들에 깊이를 더하고 등장인물들과 관객들 사이의 감정적인 연결을 강화할 수 있습니다.

신비롭고 수수께끼 같은 곡들:

해먹의 "미스터리엄": 신비롭고 주변의 소리로, 이 작품은 사라진 유두 미스터리에 대한 영화의 탐험에 흥미와 경이로움을 더할 수 있습니다.

미니멀리즘적이고 명상적인 소리:

아르보 페르트의 "슈피겔 임 슈피겔": 이 최소주의적이고 차분한 구도는 그들이 침묵 속에서 그들의 세계를 돌아다닐 때 주인공의 여행의 본질을 포착할 수 있습니다.

감성적이고 환기적인 오케스트레이션:

새뮤얼 바버의 "현을 위한 아다지오": 이 감정적인 오케스트라 작품은 영화의 중심적인 순간들의 드라마와 감정적인 강도를 강조할 수 있습니다.

몽환적이고 매혹적인 점수:

알렉상드르 데스플라트의 "바다 사이의 빛": 이 악보의 몽환적이고 매혹적인 특성은 영화의 독특한 서사에서 펼쳐질 수 있는 마법 같은 사실주의를 불러일으킬 수 있습니다.

파격적인 사운드:

스티브 라이히의 "나무 조각을 위한 음악": 이 타악기적이고 리드미컬한 작품은 영화의 스토리텔링에 혁신적이고 실험적인 차원을 더할 수 있습니다.

음악의 선택은 영화의 각 부분에서 여러분이 전달하고 싶은 특정한 장면과 감정과 일치해야 한다는 것을 기억하세요. 또한, 영화의 독특한 비전에 맞춘 독창적인 음악을 만들 수 있는 작곡가와 협력하는 것은 원하는 예술적인 영향을 달성하기 위한 훌륭한 선택이 될 수 있습니다.

궁극적으로 올바른 음악은 관객의 경험을 향상시키고, 감정을 불러일으키며, 예술 영화 "눈 가리고 병어리"에서 서사의 주제를 증폭시킬 수 있습니다