

작가 소개
작가 연보

작품 해제

- 글로벌 에일리언 (Global Alien)
- 프로젝트 (2006-2015)
- 원 나이트 워드 필월스
- 티셔츠 인 마이 베드
- (One night with someone's t-shirt in my bed) (2006-2007)
- 진실된 이야기 2 (True stories 2) (2012)
- 진실된 이야기 1_Ver. 1-4 (True stories 1, Ver. 1-4) (2013-2014)
- 유니버설 콜라보레이터
- 서울 (Universal collaborators, Seoul) (2014)
- 꽃기라 로맨스 (Floral patterned roman) (2014)
- 미스리와 김여사 (Miss Lee and Mrs. Kim) (2017)
- 나의 몸을 쓰는 것 (Writing my body) (2019)
- 입술 위의 깃털 (Feathers on lips) (2020)
- 세 개의 숨 (Three breaths) (2020)
- 인간은 버섯처럼 솟아나지 않는다 (Human beings don't spring up like mushrooms) (2021)
- 이산 신체 재회 (Discrete bodies reunite) (2022)
- 살림 운동 (Caring exercise) (2023)

아카이브

- 아카이브를 위한 향해지도
- 솔르, 콜렉티브, 콜라보레이션
- 프로젝트 매뉴얼
- 이미지 아카이브

비평문

그녀가 타자와 부딪힐 때: 조영주의 젠더적 공간과 그 경계
무장소의 장소성, 조영주의 설치 작업
우리 작은 젠더 이야기_차별적 성별화된 사회
경계에서의 예술작업 (비)무장화, (비)물질화:
조영주 작품 속 여성, 행위주체성, 그리고 몸에 대하여
치유의 안무: 아줌마 델스 비디오 시리즈
살에서 일어나는 반복적 기억
신체가 맞이하는 국면들, 조영주의 매개적 퍼포먼스
세계 내 몸에서 온 세계로
마주 본 몸: 협업과 조영주 퍼포먼스의 신체성
분열된 욕망, 조영주 작가의 풀 타임-더블 (Full time-double), 나의 몸을 쓰는 것 (Writing my body), 세 개의 숨 (Three breaths)에 대한 노트
정원사의 눈을 피해 솟아오르는 연대를 위한 경합과 교섭의 기예
인티뷰: 작가와의 대화

조

주

Cho

Joo

작가 약력
필자 소개
크레딧

부록
세 개의 숨 약보

조0 주, Cho 0 Joo
2022-2023 조영주 작가
조사-연구-비평 사업

책소개

조0주, Cho 0 Joo는 약 20여 년 간의 조영주 작가의 작업을 담고, 그에 대해 비평문을 모은 연구-비평서이다. 작가는 한국에서 대학을 졸업한 뒤, 프랑스에서 유학 시절을 보냈고, 독일에서는 약 5년 동안 예술가로서 긴 시간을 보낸 후 2010년 중반 무렵부터 다시 한국에서 작품을 선보이고 있다.

이 연구서는 한국문화예술위원회의 작가 조사 연구 비평 사업으로 이루어졌으며, 9명의 국내 필진과 3명의 해외 필진이 참여하였고, 작가의 기초적인 자료 연구와 대표작에 대한 서술, 새로운 비평 작업이 2022년-2023년 동안 진행되었다. 조영주의 2002년 데뷔 이후의 작품을 69개의 리스트로 조영주의 작업을 ‘솔로’, ‘컬렉티브’, ‘콜라보레이션’으로 나누어 정리하였다. 각 작품마다 제작연도와 매체, 소장처, 참여자, 전시이력 등 주요정보가 수록되어 있다. 아카이브 중 일부를 선정하여 프로젝트 매뉴얼을 만들어 작가의 작업 구축 방법을 제시하였다. 비평문은 신체, 젠더, 돌봄, 퍼포먼스의 키워드로 새로운 비평언어를 찾아보고자 하였으며, 과거의 비평문 중 연계가 되는 내용을 함께 구성하였다.

이 연구서를 접하는 독자들이 조영주 작업의 틈을 찾아내주신 필진의 비평문을 폭넓은 시선으로 비평적으로 경험하고, 다소 복잡한 영상, 설치와 현장성이 반영된 아카이브를 천천히 보면서 그동안 소개된 조영주 작가의 작업을 체계적으로 이해할 수 있기를 기대한다.

작가소개

조영주 (1978-, 서울 생)는 성균관대학교 미술교육과를 서양화 전공으로 졸업했고, 프랑스에서는 파리-세르지 국립 고등 미술학교 (École Nationale Supérieure d’Arts de Paris-Cergy)에서 학사와 석사 학위를 수여받은 후 독일의 베를린에서 예술가로 수년 간 활동했다. 2012년에 귀국해 국내 활동을 시작했고 현재는 서울을 기반으로 해외의 프로젝트에도 다수 참여하고 있다.

독일에서는 베를린 골드러쉬 여성예술가프로젝트,

사회과학 모임 등 민간 단체 활동과 예술 활동을 하였다.

국내에서는 경기창작센터, 부산의 홍티아트센터, 대전테미창작센터, 인천아트플랫폼, 금천예술공장, 국립현대미술관 창동레지던시 등 다양한 레지던시에서 입주작가로 활동했다. 2023년 영국의 델피나 재단 레지던시에서 3개월간 입주하여 유럽 예술 활동의 기반을 마련하였다. 서울문화재단, 프랑스문화원 예술프로젝트 지원금, 성평등 기금 등 지원금 수혜 이력을 비롯하여 2020년 제20회 송은미술대상을 수상했다. 국립현대미술관의 신여성 도착하다 (2017), 다다익선: 즐거운 협업 (2022), 경기도미술관의 미술관의 입구: 생태통로 (2022), 부산시립미술관의 나는 미술관에 ○○하러 간다 (2022) 등 주요 미술관의 기획전에 참여하였으며, 2024년 송은에서 개인전 카텐짜가 열린다.

조영주의 작업은 솔로, 콜렉티브, 콜라보레이션으로 유형을 나누어 볼 수 있다. 형식적으로는 설치, 사진, 비디오, 퍼포먼스, 무용 등 여러 영역에 걸쳐 다양한 매체의 형식을 실험하고 있으며, 내용적으로는 오랜 기간 ‘여성 신체 이미지/여성의 삶’을 주제로 여성의 신체성과 그에 결부되는 다양한 정치성을 다뤘다. 조영주의 작업에는 가정 내에서의 ‘접촉’을 중심으로 한 신체적 경험, 그리고 나아가 여러 문화권에서 금기시되는 여러 가지 문제들이 포함되어 있다. 2020년부터는 여성을 둘러싼 논의를 넘어 ‘돌봄’을 주제로 사회적 약자 문제, 한국 사회에서 경험할 수 있는 미묘한 불합리함을 함께 아우르는 작업을 하고 있다.

3	작가 소개
7	작가 연보
14	작품해제 글로벌 에일리언 (Global Alien)
15	프로젝트 (2006-2015) 월 나이트 워드 썸원스 티셔츠 티셔츠 인 마이 베드 (One night with someone's t-shirt in my bed) (2006-2007)
16	진실된 이야기 2 (True stories 2) (2012)
17	진실된 이야기 1, Ver. 1-4 (True stories 1, Ver. 1-4) (2013-2014)
18	유니버셜 콜라보레이터, 서울 (Universal collaborators, Seoul) (2014)
19	꽃가라 로맨스 (Floral patterned roman) (2014)
20	미스리와 김여사 (Miss Lee and Mrs. Kim) (2017)
21	나의 몸을 쓰는 것 (Writing my body) (2019)
22	입술 위의 깃털 (Feathers on lips) (2020)
23	세 개의 숨 (Three breaths) (2020)
24	인간은 버섯처럼 솟아나지 않는다 (Human beings don't spring up like mushrooms) (2021)
25	이산 신체 재회 (Discrete bodies reunite) (2022)
26	살핌 운동 (Caring exercise) (2023)
28	아카이브 아카이브를 위한 항해지도
31	솔로, 콜렉티브, 콜라보레이션
45	프로젝트 매뉴얼
59	이미지 아카이브
130	비평문 그녀가 타자와 부딪힐 때: 조영주의 젠더적 공간과 그 경계
141	무장소의 장소성, 조영주의 설치 작업
143	우리 작은 젠더 이야기_차별적 성별화된 사회 경계에서의 예술작업
146	(비)무장화, (비)물질화: 조영주 작품 속 여성, 행위주체성, 그리고 몸에 대하여
150	치유의 안무: 아줌마 댄스 비디오 시리즈
154	삶에서 일어나는 반복적 기적
158	신체가 맞이하는 국면들, 조영주의 매개적 퍼포먼스
164	세계 내 몸에서 몸들의 세계로
170	마주 본 몸: 협업과 조영주 퍼포먼스의 신체성
175	분열된 욕망, 조영주 작가의 풀 타임-더블 (Full time-double)
178	나의 몸을 쓰는 것 (Writing my body), 세 개의 숨 (Three breaths)에 대한 노트
181	정원사의 눈을 피해 솟아오르는 연대를 위한 경합과 교섭의 기예
187	인터뷰: 작가와의 대화
201	작가 약력
208	필자 소개
210	크레디트
213	부록 세 개의 숨 악보

목차 59 이미지 아카이브

3	작가 소개			
7	작가 연보	고동연	130	
14	작품해제	김남시	141	
15	글로벌 에일리언 (Global Alien)	유화정	143	
16	프로젝트 (2006-2015)	클라우디아 마토스	146	
17	월 나이트 워드 썸원스 티셔츠		146	
18	인 마이 베드 (One night with someone's t-shirt in my bed) (2006-2007)	홍조린	150	
19	진실된 이야기 2 (True stories 2) (2012)	이선영	154	
20	진실된 이야기 1, Ver. 1-4 (True stories 1, Ver. 1-4) (2013-2014)	김남시	158	
21	유니버셜 콜라보레이터, 서울 (Universal collaborators, Seoul) (2014)	라시내	164	
22	꽃가라 로맨스 (Floral patterned romance) (2014)	이민주	170	
23	미스리와 김여사 (Miss Lee and Mrs. Kim) (2017)	아디나 메이	175	
24	나의 몸을 쓰는 것 (Writing my body) (2019)		178	
25	입술 위의 깃털 (Feathers on lips) (2020)	남용	181	
26	세 개의 숨 (Three breaths) (2020)	이문정	187	
27	인간은 버섯처럼 솟아나지 않는다 (Human beings don't spring up like mushrooms) (2021)		201	
28	이산 신체 재회 (Discrete bodies reunite) (2022)		208	
29	살핌 운동 (Caring exercise) (2023)		210	
30	아카이브			
31	아카이브를 위한 항해지도			
45	솔로, 콜렉티브, 콜라보레이션			
59	프로젝트 매뉴얼			

조 0 주, Cho 0 Joo

2022-2023 조영주 작가 조사-연구-비평 사업

총괄기획

고윤정

작가

조영주

아카이브

이민주

연구/글

고동연, 김남시, 남웅, 라시내, 아디나 메이, 옹조린,

이민주, 클라우디아 마토스

원고 재게재

김남시, 권태현, 유화정, 이선영

인터뷰

이문정

번역

김남시 (독한-김남시 비평문)

민소정 (한영-고동연 비평문)

오진이 (영한-해외필진)

울랭 (한영- 재게재 원고)

콜린 모엣 (한영-작품해제, 아카이브, 비평문)

티저 영상 제작

김창구

자료정리

최은총

디자인

홍은주 김형재

사진

p.66 글로벌 에일리언

p.72 글로벌 에일리언

p.78 글로벌 에일리언

p.80 글로벌 에일리언

p.83 글로벌 에일리언

p.85 글로벌 에일리언

p.86 글로벌 에일리언

p.88 김민곤

p.89 김민곤

p.90 김민곤

p.91 글로벌 에일리언

p.95 글로벌 에일리언

p.108 노세환

p.109 공간 힘

p.110 노세환

p.112 노경

p.113 팝콘

p.117 정정호

p.120 장준호

p.122 이의록

p.123 이의록

p.124 박희자

발행일

2024. 2. 7

출판

경북공 콜라보

문화체육관광부

Artist Research Study Critique

한국문학예술위원회