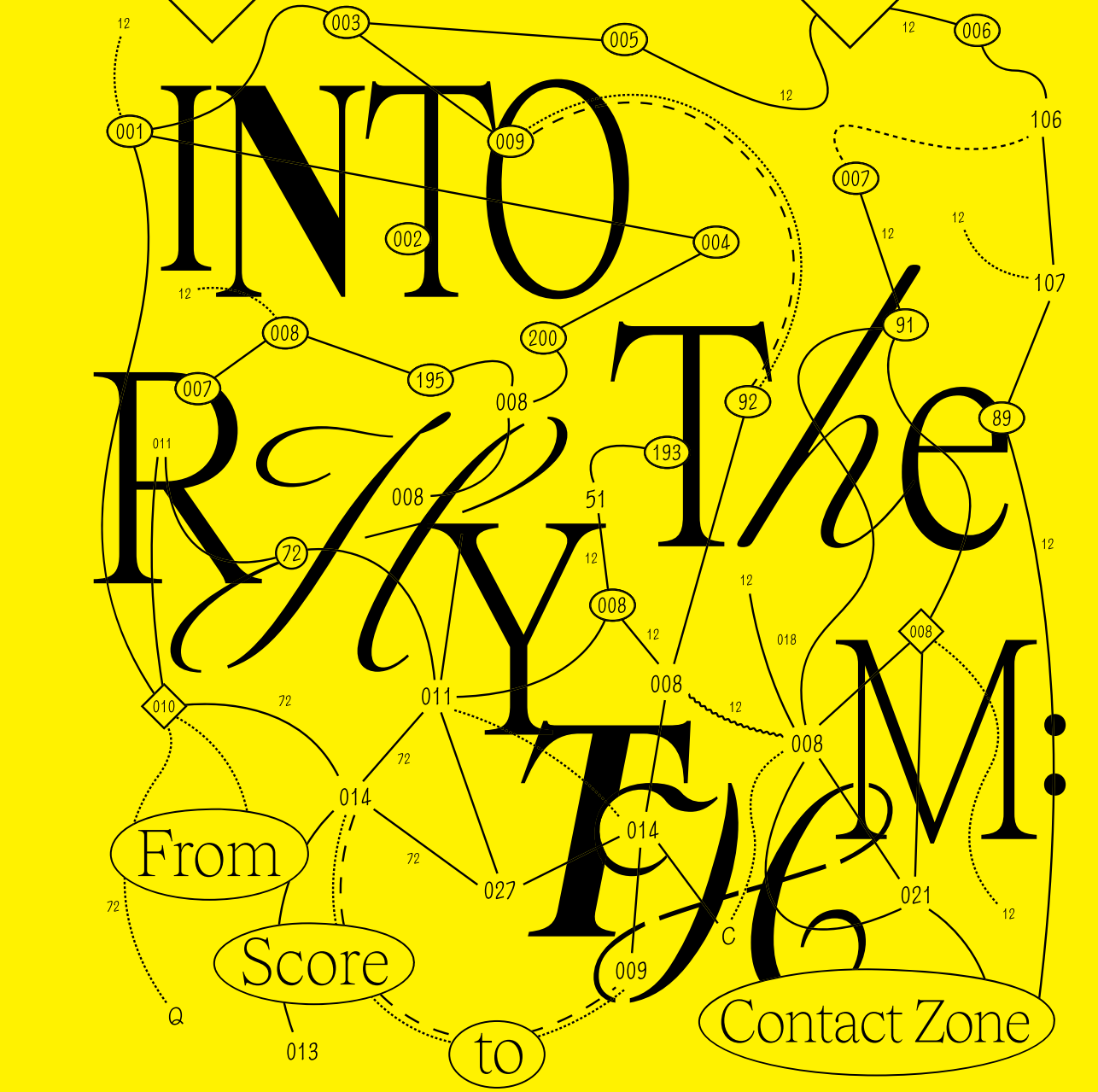
인투 더 림:

스코어로부터 — 접촉지대로

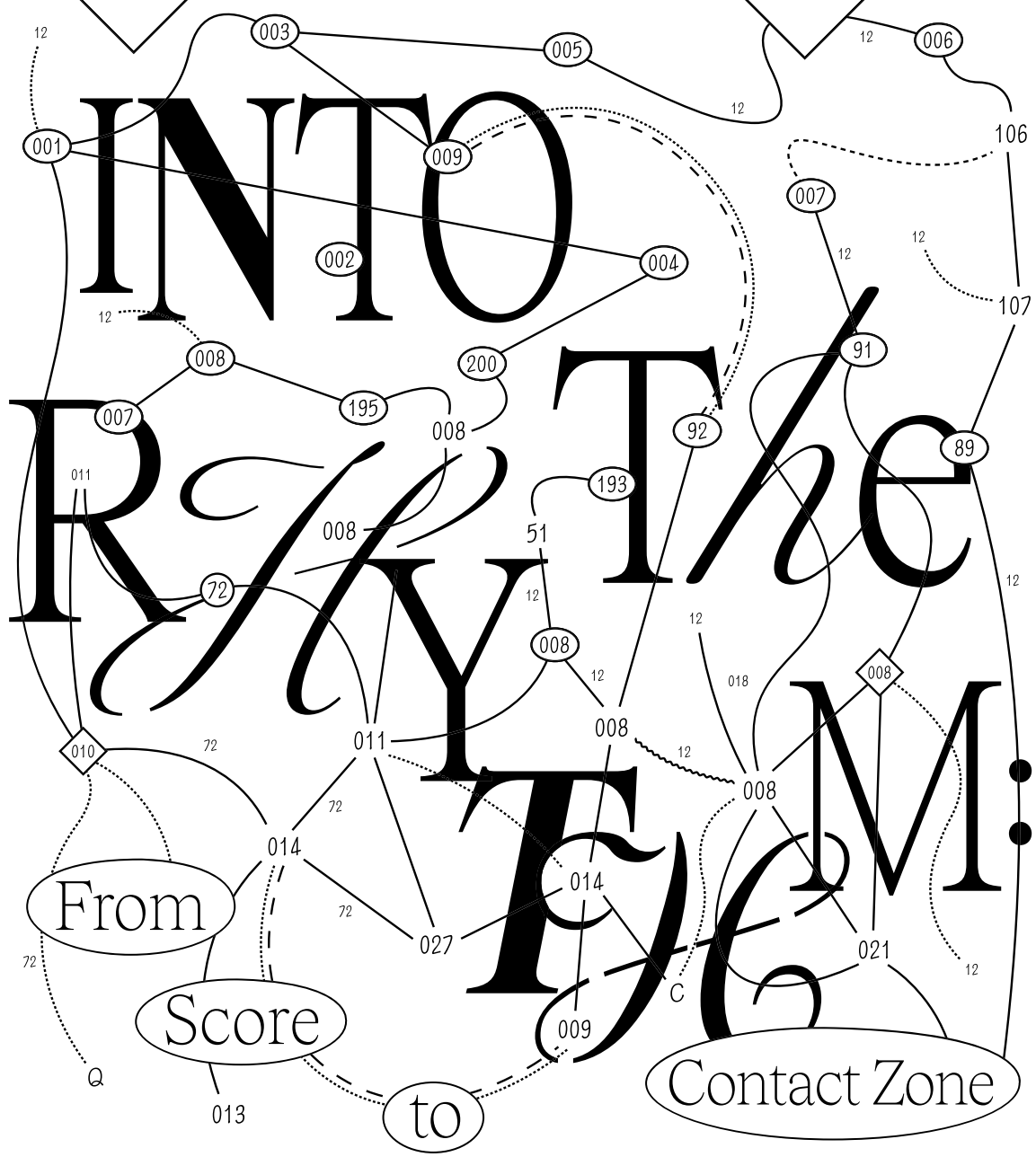
INTO THE RIM:

From Score to Contact Zone

인투더리듬:

스코어로부터— 접촉지대로

6 인사말
정병국(한국문화예술위원회 위원장)

7 인사말
다그마 슈미트 타르타글리(주한 스위스 대사)

9 «인투 더 리듬: 스코어로부터 접촉지대로»를 마치고
임근혜(아르코미술관장)

12 전시 소개

16 미술관의 큐레토리얼 실천:
협업 네크워크로서의 전시
노해나(아르코미술관 큐레이터)

25 인투 더 리듬: 스코어로부터 접촉지대로
도로시 리히터(온큐레이팅 큐레이터)

32 전시적 인프라의 수행
로날드 콜프(온큐레이팅 큐레이터)

38 작품 소개

146 「워크숍 주간」과 연계 프로그램

192 참여자 소개

6 *Foreword*
Choung Byoung-gug
(Chairperson, Arts Council Korea)

7 *Greetings*
Dagmar Schmidt Tartagli
(Ambassador, Switzerland to the Republic of Korea)

9 *Closing Remarks on Into the Rhythm: From Score to Contact Zone*
Jade Keunhye Lim
(General Director, ARKO Art Center)

12 Exhibition Introduction

16 *Curatorial Practices in the Museum: Exhibition as Collaborative Networks*
Noh Haena (Curator, ARKO Art Center)

25 *Into the Rhythm: From Score to Contact Zone*
Dorothee Richter (Curator, OnCurating)

32 *Performing Exhibitionary Infrastructures*
Ronald Kolb (Curator, OnCurating)

38 About the Artworks

146 *Workshop Week* and
Exhibition-related Programs

192 About the Participants

본 출판물에 수록된 글은 저자의 의견이며 아르코미술관의 입장과는 무관합니다.

The views and opinions expressed in this article are those of the author and do not necessarily reflect the views of the ARKO Art Center.

아르코미술관

INTO 인투

더러브: The

RKY

스코어로부터 To Me:

접촉지대로 Contact Zone

From Score

2024.9.26–11.3

2024 ARKO ART CENTER × ONCURATING INTERNATIONAL COLLABORATIVE EXHIBITION

2024 아르코미술관 x 온큐레이팅 협력 주제기획전

인사말

정병국
한국문화예술위원회 위원장

한국문화예술위원회는 다양한 국가와의 협력 프로그램을 통해 한국 문화예술의 발전을 도모하고 있습니다. 이러한 교류를 통해 서로 다른 사회와 문화를 이해하고 서로의 예술로 소통하며 미래의 지속 가능한 협력을 이끌어내고 있습니다. 한국문화예술위원회 산하기관인 아르코미술관은 2022년부터 스위스 취리히를 기반으로 활동하는 큐레이팅 조직인 온큐레이팅과 국제 협력을 공동 추진했습니다. 온큐레이팅은 동시대 큐레이팅의 관습에 대한 성찰적인 프로젝트를 기획·운영하고 저널을 출판하는 활동을 통해 국제예술계에서 중요한 위치에 자리 잡은 조직입니다. 이번 전시는 2년간의 협의를 통해 개최된 국제협력교류전으로, 양 국가의 문화예술을 소개하고 기관의 비전을 교차하여 선보이는 자리입니다. 전시에 참여한 기획자와 작가들은 이러한 교차적인 환경과 새로운 창작 조건 안에서 예술 세계를 연결하는 협업을 진행했습니다.

11명의 참여 작가/팀과 협업자들이 참여한 «인투 더 리듬: 스코어로부터 접촉지대로»는 전시와 워크숍을 통해 양국이 지리적, 문화적 경계를 넘어 상호작용하며 소통하는 새로운 교류의 장을 만들었습니다. 이번 국제협력교류전은 스위스예술위원회 프로 헬베티아(Pro Helvetia), 주한스위스대사관과 스위스대사관의 민간 후원사이자 파트너인 스위스 펀드 코리아(Swiss Fund Korea)의 전폭적인 지원과 협력으로 가능했습니다. 이번 교류전을 성사할 수 있도록 지원해 주신 주한스위스대사관의 다그마 슈미트 타르타글리 대사님, 협력기획한 온큐레이팅의 도로시 리히터, 로날드 콜프 큐레이터님을 비롯한 모든 관계자분들께 깊은 감사를 드립니다. 향후에도 한국문화예술위원회는 다양한 문화예술 교류와 경로를 모색하고 한국 문화예술의 우수성과 가치를 확산할 수 있도록 다각적인 노력을 기울일 것입니다.

Foreword

Choung Byoung-gug
Chairperson, Arts Council Korea

Arts Council Korea promotes the development of Korean arts and culture through collaborative programs with various countries. These exchanges foster mutual understanding of different societies and cultures, communicate through our respective arts, and establish sustainable future cooperation. ARKO Art Center, an institution affiliated with Arts Council Korea, has collaborated with OnCurating, a Zurich-based curatorial organization, on international initiatives since 2022. OnCurating has established itself as a significant presence in the international art scene through its reflective projects on contemporary curatorial practices and journal publications. This international collaborative exchange exhibition has been realized through two years of dialogue. It presents a platform to showcase both countries' arts and culture while bringing together the institutions' intersecting visions. The curators and participating artists have collaborated to connect their artistic worlds within this intersectional environment and under new creative conditions.

Featuring eleven participating artists/teams and collaborators, *Into the Rhythm: From Score to Contact Zone* has created a new platform for exchange where both countries interact and communicate across geographical and cultural boundaries through exhibition and workshops. This exhibition was made possible through the full support and cooperation of the Swiss Arts Council Pro Helvetia, the Embassy of Switzerland in the Republic of Korea, and Swiss Fund Korea, a private sponsor and partner of the Swiss Embassy. I extend my deepest gratitude to Ambassador Dagmar Schmidt Tartagli of the Swiss Embassy in Korea, OnCurating's curators Dorothee Richter and Ronald Kolb, and all those involved in making this exchange possible. Arts Council Korea will continue to explore various paths for cultural and artistic exchange and make multifaceted efforts to promote the excellence and value of Korean arts and culture.

인사말

다그마 슈미트 타르타글리
주한 스위스 대사

주한 스위스 대사로서 «인투 더 리듬: 스코어로부터 접촉지대로»에 대해 말씀드리게 되어 영광입니다. 이번 전시는 창조와 대화를 통해 경계를 초월하는 한국과 스위스 예술계의 특별한 연결을 보여주는 증거와 같습니다.

이처럼 뜻깊은 협업을 가능하게 해주신 아르코미술관(한국문화예술위원회)과 온큐레이팅에 진심 어린 감사를 전합니다. 프로젝트를 실현해 주신 정병국 한국문화예술위원회 위원장님, 임근혜 아르코미술관장님, 그리고 온큐레이팅의 도로시 리히터와 로날드 콜프 큐레이터님께도 감사드립니다.

온큐레이팅 플랫폼은 취리히예술대학과 제휴하여 스위스에서 시작되었습니다. 이후 저널과 다양한 프로젝트를 통해 동시대 큐레토리얼 실천에 대한 비평적 담론을 육성하고, 전 세계 큐레이터, 예술가, 학자들 간의 협업을 북돋우며 예술계에서 영향력 있는 목소리로 자리 잡았습니다.

이러한 파트너십의 결과로, 이번 전시와 워크숍, 퍼포먼스에 협업과 창조의 정신을 구현하는 뛰어난 예술가들이 참여하게 되었습니다. 한국에서는 여다함, 손윤원, 야광, 탠저린 콜렉티브가 문화 교류에 대한 심오하고 통찰력 있는 관점을 제시합니다. 스위스 측 참여자인 엘리자베스 에베를레, 마야 민더, 산 켈러, 팔로마 아얄라, 슈틸니만-스토야노비치, 그리고 !미디엔그루페 비트닉이 보여준 혁신적 기여에 대해서도 기쁘게 생각합니다.

이 프로젝트는 스위스와 전 세계의 문화 교류를 증진하는 스위스예술위원회 프로 헬베티아와 스위스 펀드 코리아를 통해 후원하는 스위스대사관의 민간 파트너들의 도움으로 이뤄질 수 있었습니다.

전시에 소개된 다양한 작품들은 사회 참여에 있어 예술적 표현이 지닌 중요한 역할을 강조합니다. 참여 작가들은 사회에서 여성의 역할, 젠더 유동성에 대한 접근, 문화적 다양성의 풍요로움, 건강과 영양의 접점, 지속가능성, 인간 상호작용에 대한 기술의 영향 등 동시대 사회와 관련한 중요한 주제들을 탐구합니다. 이러한 주제들은 우리에게 주어진 공통의 도전 과제를 돋보이게 할 뿐만 아니라 더욱 포용적이고 지속가능한 세상을 구상할 수 있는 다양한 방법을 보여줍니다.

이번 전시는 그저 작품을 전시로 보여주는 것 이상의 의미를 지닙니다. 전시는 성찰, 참여, 변화를 위한 상호작용이 일어나는 공간을 창출하는 새로운 형태의 공동체를 향한 광범위한 탐구이며, 대중을 역동적인 대화에 참여하도록 초대합니다. 참여 작가들은 현재로부터 영감을 받아 미래를 바라보며, 전시는 플럭서스와의 연결점을 통해

Greetings

Dagmar Schmidt Tartagli
Ambassador, Switzerland to the Republic of Korea

As the Ambassador of Switzerland to the Republic of Korea, it is a privilege to share a few words on *Into the Rhythm: From Score to Contact Zone*. This exhibition stands as a testament to the unique connection between the artistic worlds of South Korea and Switzerland, where creativity and dialogue come together to transcend boundaries.

I would like to extend my heartfelt appreciation to ARKO Art Center (Arts Council Korea) and OnCurating, whose dedication has made this enriching collaboration possible. I would like to thank the Chairperson of the Arts Council Korea, Mr. Choung Byoung-gug, and the General Director of ARKO Art Center, Ms. Jade Keunhye Lim as well as the OnCurating curators, Dorothee Richter and Ronald Kolb, for making such a project come to life.

The OnCurating platform was born in Switzerland, in affiliation with the Zurich University of the Arts. Through its journal and various projects, it has since become an influential voice in the art world, fostering critical dialogue on contemporary curatorial practices and promoting collaboration between curators, artists, and scholars worldwide.

As a result of this partnership, we are privileged to have an exceptional group of artists participating in this exhibition, workshops, and performances, whose works embody the spirit of collaboration and creativity.

From South Korea, Yo Daham, Sohn Younwon, the duo Yagwang, and Tangerine Collective offer profound and insightful perspectives on this cross-cultural exchange.

From Switzerland, we are delighted to acknowledge the innovative contributions of Elisabeth Eberle, Maya Minder, San Keller, Paloma Ayala, and the duo Stirnimann-Stojanovic as well as !Mediengruppe Bitnik.

This project was made possible with the support of the Swiss Arts Council Pro Helvetia, which promotes cultural exchange between Switzerland and the world, along with private sector partners of the Swiss Embassy in Seoul, who sponsor the Swiss Fund Korea.

The diverse body of work showcased here emphasizes the crucial role of artistic expression in social engagement. These artists explore important themes relevant to contemporary society, including the role of women in society, the approach to gender fluidity, the richness of cultural diversity, our connections to health and nutrition, sustainability, as well as the impact of technology on human interactions. These themes not only highlight our shared challenges but also portray

과거와의 연결고리를 만들어냅니다.

앞으로 이어질 토론, 퍼포먼스, 워크숍은 새로운 관점을 이끌어내고 분명 의미 있는 대화를 시작할 것입니다.

이 도록이 전시에 대한 의미 있는 동반자가 되어 작가들의 창작 과정과 아이디어에 대한 통찰을 제공하고, 지속적인 성찰과 논의를 불러일으키기를 바랍니다.

various ways we can envision a more inclusive and sustainable world.

This exhibition is more than just the works on display; it is a broader exploration of new forms of community that creates an interactive space for reflection, participation, and transformation, inviting the public to engage in a dynamic dialogue. The artists draw from the present, look to the future, and the exhibition establishes a connection to the past by linking it to Fluxus.

In this context the presence of Swiss curators and artists in Korea on-site enriched this exhibition by fostering meaningful connections and dynamic interactions with audiences. Their active participation during the four-day *Workshop Week* at ARKO Art Center transformed the museum into a vibrant space for exchange, inspiring fresh perspectives through performances, participatory workshops, and discussions. This spirit of living culture and collaboration carried over to the Gwangju Biennale 2024, where OnCurating's Swiss Special Program further deepened intercultural dialogue, seamlessly connecting art, community, and creativity through engaging workshops.

I hope that this catalog serves as a meaningful companion to the exhibition, offering insights into the creative processes and ideas of the artists while inspiring continued reflection and discussion.

«인투 더 리듬: 스코어로부터 접촉지대로»를 마치고

Closing Remarks on Into the Rhythm: From Score to Contact Zone

임근혜
아르코미술관장

Jade Keunhye Lim
General Director, ARKO Art Center

이번 전시는 2022년 초, 주한스위스대사관으로부터 한국-스위스 외교 수교 60주년 계기 공동 프로젝트를 제안받으면서 시작됐다. 스위스는 동시대 미술에서 가장 중요한 아트페어 중 하나인 아트바젤로 잘 알려져 있으며, 하랄트 제만, 한스 울리히 오브리스트 같은 세계적 큐레이터를 배출한 국가이다. 미술사적으로도 스위스의 최대 도시 취리히는 제1차 세계대전 중 유럽 각지에서 작가들이 모여 「다다 선언문」을 발표한 카바레 볼테르의 터전이었다. 또한 독일, 프랑스, 이탈리아, 오스트리아와 국경이 맞닿아 있는 스위스는 문화적 다양성을 헌법에 명시한 다문화주의 국가이기도 하다.

이러한 스위스의 문화적 토양을 바탕으로, 아르코미술관이 대사관의 제안에 답하여 한국-스위스 공동 프로젝트의 파트너로서 취리히 기반의 큐레토리얼 리서치 및 출판 단체인 '온큐레이팅'을 제안하였다. 이는 다음과 같은 이유에서였다. 우선, 온큐레이팅이 동시대 큐레토리얼 담론을 다루는 동명의 저널을 통해 글로벌 미술 현장의 큐레이터, 작가, 연구자의 지식과 정보를 전달하고 실험적, 비판적 담론을 생성·확산하는 중요한 매체라는 점이다. 또한, 한해 전 도큐멘타15에 전시된 작품을 참여자들의 개인적 관점으로 재해석한 「무제(리-큐레이팅 도큐멘타 15)」 같은 워크숍을 포함한 대안적 교육 프로그램도 주목할 만하다. 마지막으로, 아르코미술관이 통합 운영 중인 인사미술공간에서 2006년 진행된 «큐레이터의 사물함_CDZA_큐레이팅 디그리 제로 아카이브» 전시에 참여했던 온큐레이팅의 도로시 리히터와의 오랜 인연이다. 즉, 이번 교류협력은 과거 인사미술공간이 가진 글로벌 네트워크를 복원함으로써, 사회적 변화에 대응하여 추진해 온 큐레토리얼 실천과 전략에 대한 지식과 정보를 재활성하고자 하는 취지에서 시작되었다. 이런 배경 하에 다제간 메타-큐레이팅 플랫폼 온큐레이팅과 제도와 대안의 가교를 표방한 인사미술공간이 맺었던 관계가 18년만에 아르코미술관에서의 전시로 다시 성사된 것이다.

온큐레이팅의 대표 도로시 리히터와 공동 편집자 로날드 콜프는 '접촉지대로서의 미술관'을 지향점으로 삼고 행위의 지시문인 '스코어'를 방법론으로 제안했다. 이는 아르코미술관이 3년 전 새로운 운영 방향으로 설정한 '유용, 포용, 협업, 공유'를 바탕으로 기획한 다양한 전시와

Into the Rhythm: From Score to Contact Zone began in early 2022 when the Embassy of Switzerland in the Republic of Korea proposed a collaborative project to commemorate the 60th anniversary of diplomatic relations between South Korea and Switzerland. Switzerland is known for Art Basel, one of the most important contemporary art fairs, and has produced world-renowned curators such as Harald Szeemann and Hans Ulrich Obrist. From an art historical perspective, Zurich, Switzerland's largest city, holds particular significance as the home to Cabaret Voltaire where artists from across Europe gathered during the World War I and announced the *Dada Manifesto*. Moreover, Switzerland's geographical position—sharing borders with Germany, France, Italy, and Austria—has fostered a multicultural environment, with its constitution formally enshrining cultural diversity.

Building on Switzerland's rich cultural foundation, ARKO Art Center took the initiative to propose OnCurating, a Zurich-based curatorial research and publishing organization, as a partner for the Korea-Switzerland collaborative project in response to the embassy's invitation. This was for several reasons. First, OnCurating serves as an important medium for generating and disseminating experimental and critical discourse by conveying knowledge and information from curators, artists, and researchers in the global art scene through its journal of the same name, which deals with contemporary curatorial discourse. Their alternative educational programs are also noteworthy, particularly workshops such as *Untitled (Re-curating documenta fifteen)* which offered participants' personal reinterpretations of works exhibited at documenta 15 the previous year. Finally, the relationship stems from a long-standing connection with Dorothee Richter of OnCurating, dating back to 2006 when she participated in the exhibition *Curating Degree Zero Archive* at Insa Art Space, which is under ARKO Art Center's integrated management. In essence, this collaborative exchange was conceived with the purpose of reactivating knowledge and expertise about curatorial practices and strategies—developed in response to social

공공프로그램을 분석하여 그 중심 가치를 적극 반영한 결과였다. 이러한 방향성은 소장품 수집과 연구를 중심으로 하는 전통적 미술관과 달리, '예술 현장의 파트너'라는 모토 하에 다양한 예술 주체와의 관계와 '예술 공동체'의 의미를 중시하는 아르코미술관의 정체성과 맞닿아 있기도 하다. 특히, 이는 팬데믹 이후 개관 50주년을 맞아 2023–2024년도 전시 의제로 설정한 "미술(관)과 사회의 새로운 관계"라는 방향과도 맥락을 같이한다.

전시를 담당한 노해나 큐레이터는 이 도록의 큐레토리얼 에세이에서 «인투 더 리듬: 스코어로부터 접촉지대로»가 아르코미술관이 지향하는 "협업과 공유"의 방법론을 통해 "다양한 예술 주체 간의 지식과 자원의 공유 및 소통에 호응한다"고 전시 의도를 밝히고 있다. 또한, "국제 교류의 조건을 큐레토리얼 방법론으로 전환"하는데 기획의 방점을 두고 한국과 스위스 사이의 사회적, 문화적 차이를 고려하여 온큐레이팅의 큐레토리얼 개념을 서울에서의 오픈콜과 다층적 초청 방식을 통해 '현지화'했으며, 전시 제목의 '리듬'은 "참여적 예술에서의 행위 주체자인 관객이 상호작용하며 발생하는 정서적, 신체적 교류를 통해 모든 참여자가 공동체를 형성하는 독특한 에너지의 전달과 교환"이라는 의미를 소개한다.

도로시 리히터는 미국의 문화인류학자 제임스 클리포드의 제도 공간에 대한 대안적 개념인 '접촉지대'와 참여와 협업을 전제로 한 예술 실천의 방법인 '스코어'를 전시의 구심점으로 설정했다. 리히터는 예술작품과 관람객이 만나는 방식에 따라 다른 의미가 발생한다고 강조하며, 수동적 관람객이 공동 창작자 및 저자로서 적극적 참여자가 될 때 미술관은 '일시적 공동체'의 공간으로 기능한다고 설명한다. 이러한 맥락에서 1960–1970년대 활동한 국제 아방가르드 예술가 네트워크인 플럭서스의 정신적 뿌리이자 방법론적 근간인 '협업'을 재조명하며, 리히터는 전시 기간 내내 진행된 대화와 토론, 요리와 시식, 사운드와 퍼포먼스 등 다채롭게 펼쳐진 워크숍을 통해 미술관을 지식의 교환과 생산이 이루어지는 일상 공간이자 실험실로 전환시켰다.

한편, 로날드 콜프는 이번 전시를 "공동체적이고 참여적인 예술 실천을 목적으로 한 초문화적 협업"으로 소개한다. 그는 전시의 일환으로 진행된 ‹도래하는 공동체를 위한 작은 프로젝트›에 주목한다. 이 스코어 기반의 참여형 퍼포먼스에서는 스위스 작가가 작성한 지시문이 한국의 관람객에 의해 재해석되어 구현되는데, 콜프는 이 과정을 트랜스-로컬의 실천으로 바라보며, 이처럼 "오브제가 아닌 사람을 중심으로 구축된 인프라"를 통해 전시가 단순한 재현을 넘어 비판적 사고와 논의의 장으로 기능한다는 기획 취지를 설명한다.

지난 3년간의 팬데믹을 겪으며 전시장 폐쇄에 대응한 대안을 다방면으로 모색하면서, 제도 공간의 기능과 사회적 관계가 결코 고정불변이 아니라는 사실을 실감할 수 있었다. 아르코미술관은 이를 계기로 관람객의 범위를 보다 유연하고 확장적으로 설정하고 포용적 관계를 구축하기 위해 다양성과 접근성을 위한 프로그램을 개발하고 있고, 그 결과 다양한 층위의 공동체가 형성되며 새로운 활력을 찾아가고 있다. 특히, 팬데믹 이후 조심스럽게 재개된 국제 사업의 첫 출발로 7인/팀의 스위스 작가를 아르코미술관에 초청함으로써, 기후 위기의 시대에 친밀하고 직접적인 교류를 통한 지식 생산과 공동체 의식이 더욱 중요해지고 있음을 재확인할 수 있었다. 20세기의 가장 중요한 사회적 전환기에 다다와 플럭서스가 출현했듯, 글로벌 팬데믹 이후 제도의 기능과 역할을 새롭게 정립하고자 하는 아르코미술관의 의지를 다시 한번 다지며 전시를 마무리한다.

changes—through the restoration of Insa Art Space's global networks. Against this backdrop, the historical relationship between OnCurating, an interdisciplinary meta-curating platform, and Insa Art Space, which had served as a bridge between institutional and alternative practices, has been rekindled after eighteen years through this exhibition at ARKO Art Center.

OnCurating's director Dorothee Richter and co-editor Ronald Kolb envisioned the "museum as a contact zone" as their guiding principle, proposing "score"—a form of instructional text for actions—as their methodological framework. This approach emerged from an active reflection of core values, identified through analyzing various exhibitions and public programs that ARKO Art Center had developed based on its new operational principles—"usefulness, inclusivity, collaboration, and sharing"—established three years ago. This orientation aligns with ARKO Art Center's distinct identity—diverging from traditional museums focused on collection and research—by emphasizing relationships with diverse artistic actors and the significance of the "art community" under its motto as a "partner in the art scene." In particular, this aligns with the direction of "new relationships between art (museum) and society"—set as the exhibition agenda for 2023–2024 as ARKO Art Center marks its 50th anniversary in the post-pandemic era.

In her curatorial essay for this catalog, exhibition curator Noh Haena articulates that *Into the Rhythm: From Score to Contact Zone* engages with "the exchange and communication of knowledge and resources between diverse artistic agents" through ARKO Art Center's methodological framework of "collaboration and sharing." She emphasizes that her curatorial planning focuses on "transforming the conditions of international exchange into curatorial methodology" and has 'localized' OnCurating's concepts through Seoul-based open calls and multi-layered invitations, mindful of the socio-cultural differences between Korea and Switzerland. She further articulates that the 'rhythm' in the exhibition title represents "the transmission and exchange of unique energy where participants form a community through emotional and physical exchanges that emerge as audiences become active agents in participatory art."

As the exhibition's conceptual framework, Richter centered on two key elements: the 'contact zone'—an alternative concept of institutional space developed by American cultural anthropologist James Clifford—and the 'score'—a method of artistic practice based on participation and collaboration. Richter emphasizes how different meanings emerge through various modes of encounter between artworks and visitors, asserting that the museum transforms into a space of 'temporary community' when passive viewers become active participants through co-creation and authorship. In this context, she reexamines 'collaboration'—the spiritual foundation and methodological core of Fluxus, the international avant-garde artist network of the 1960s–1970s. Through a diverse program of workshops encompassing dialogues, discussions, cooking sessions, tastings, sound works, and performances throughout the exhibition period, Richter transformed the museum into an everyday space and laboratory for knowledge exchange and production.

Meanwhile, Kolb characterizes this exhibition as a "trans-cultural collaboration with the explicit aim of communal and participatory artistic practice." His attention centers on *Small Projects for Coming Communities*, implemented as part of the exhibition. In this score-based participatory performance, Korean visitors reinterpret and actualize instructions created by Swiss artists. Viewing this process as a trans-local practice, Kolb explains the exhibition's curatorial intention: through an "infrastructure centered on people rather than objects," the exhibition transcends mere representation to function as a platform for critical thinking and discourse.

During the past three years of the pandemic, our diverse efforts to find alternatives to exhibition space closures revealed a crucial insight: institutional spaces and social relationships are inherently dynamic, not fixed. ARKO Art Center has seized this opportunity to develop programs fostering diversity and accessibility, creating a more flexible and inclusive visitor framework that has led to the formation of multi-layered communities and renewed vitality. The invitation of seven Swiss artists/teams to ARKO Art Center—our first cautiously resumed international project post-pandemic—has reaffirmed the growing importance of knowledge production and community consciousness through intimate, direct exchange in this era of climate crisis. We conclude this exhibition by reinforcing ARKO Art Center's commitment to redefining institutional functions and roles in the post-pandemic era, much as Fluxus emerged during the 20th century's most significant period of social transformation.

전시 소개

Exhibition Introduction

«인투 더 리듬: 스코어로부터 접촉지대로»
Into the Rhythm: From Score to Contact Zone

2024년 아르코미술관×온큐레이팅 협력 주제기획전 «인투 더 리듬: 스코어로부터 접촉지대로»는 스위스 취리히에서 활동하는 비영리 조직 온큐레이팅과 아르코미술관의 협력기획전이다. 기관을 초대하여 공동 기획을 모색한 전시는 다양한 사람들의 만남, 행위, 상황이 벌어지는 접촉지대로서의 미술관에 대해 이야기한다.

«인투 더 리듬: 스코어로부터 접촉지대로»는 공동의 리듬이 만드는 시간과 공간에 관람객을 초대한다. 온큐레이팅의 프로젝트 ‹도래하는 공동체를 위한 작은 프로젝트›의 지시문은 행위를 지시하고 그 행위가 현실에 일어나도록 발화하는 동시에 관람객에게 적극적인 행위자가 되도록 안내한다. 서로 다른 몸을 가진 관람객들은 이 지시문을 각자의 방식으로 해석하고 수행하며 변주한다. 그렇기에 지시문은 하나의 정해진 결론이 아니라 각자의 리듬에 따라 변화하면서 예측 불가능한 만남과 상황으로 이어진다.

리듬은 호흡이나 심장박동 같은 신체의 원리인 동시에 운동의 질서이다. 또한 에너지 흐름과 같이 눈에 보이지 않지만, 삶의 활력과 사람들 사이에 흐르는 정동과 밀접한 관련이 있다. 이번 전시는 음악적 리듬, 신체의 리듬은 물론 리듬-경험을 통해 에너지가 전이되고 순환되는 과정, 리듬이 일으키는 반향을 집단적이고 사회적인 리듬, 즉 공동을 도모하기 위한 힘의 응집으로 확장해 살펴본다.

전시에 참여하는 11인/팀의 작가는 반복된 일상의 패턴에서 벗어나 타인과의 상호작용을 만들어 내는 다른 경로의 사유와 행동양식을 제시한다. 이를 통해 반복적인 일상의 행위와 체제를 새롭게 받아들이고 또 섬세하게 다시 읽어 내려갈 수 있다. 자본과 시스템에 묶인 시간과 공간에서 탈피하여 제의로서의 이벤트 참여, 축제와 같은 몰입, 고독한 수행을 하는 것은 일상의 다른 속도와 리듬 패턴을 발굴하는 일이다. 이와 동시에 전시장에 위치한 스코어 지시문의 활성화, 미술관 안팎으로 순환하는 에너지를 생성하는 「워크숍 주간」의 퍼포먼스, 사운드 공연, 토크 등은 관람객의 참여를 독려하며, 미술관을 만남과 접촉의 장소로 작동시킨다. 전시는 참여자들에게 다양한 주체들이 살아가는 일상의 시간에 축제적인 리듬과 변화의 리듬을 부여해 새로운 시공간으로 진입할 것을 제안한다.

전시는 사람들과 동료들을 불러 모은다. 이 초대는 새로운 접촉을 야기할 것을 약속하거나 혹은 약속하지 않는다. 그렇지만 상황에 참여하는 것만으로도 우리는 이미 새로운 관계에 노출되어 있으며, 이는 다른 이들과 함께 호흡하고 조응하기 위한 한 걸음일 수 있다. 전시는 미술관에서 다양한 주체들이 초대된 자리에 단순히 머무는 것이 아니라 상호교환과 공동체의 경험을 촉발하는 주체적 행위자로 자리바꿈할 것을 상상한다. 이러한 참여 방식은 다양한 사회 구성원들이 안전하게 서로에게 인사를 건네고, 서로에 대한 돌봄을 행하는 친밀한 실천일 것이다.

The 2024 ARKO Art Center×OnCurating International Collaborative Exhibition, *Into the Rhythm: From Score to Contact Zone* is co-curated by ARKO Art Center and OnCurating, a non-profit organization based in Zurich, Switzerland. Prompted by ARKO Art Center's invitation to OnCurating, the exhibition explores the museum as a vibrant contact zone, where diverse encounters between people, actions, and situations take shape.

Into the Rhythm: From Score to Contact Zone invites viewers into a time and space shaped by communal rhythm. The scores for *Small Projects for Coming Communities*, which is a project by OnCurating, guide, influence, and instruct the viewers so that certain actions occur in reality, with the viewers becoming eager participants. The written scores direct actions that result in varied performances shaped by the viewer's unique interpretations and their enactment of the performance. Rather than leading to predetermined outcomes, the scores usher the participants into unpredictable encounters and situations depending on each visitor's rhythms.

Rhythm is not only the principle behind breathing and the beating of our hearts but also an invisible force that flows like energy, fueling vitality and the affect circulating among people. This exhibition examines musical and bodily rhythms, as well as the way in which rhythm spreads and circulates energy through shared experiences, expanding into collective and social rhythms—in other words, the amassed energy that encourages solidarity.

The eleven participating artists offer reactivated rhythms that depart from the repetitive patterns of daily life, offering new movements and interactions with others. These rhythm-experiences invite a fresh perspective on the repetitive everyday actions and systems, re-engaging in a more conscious light. Breaking free from notions of time and space that are bound by capitalism, the exhibition suggests ritualistic participation, festival-like immersion, and solitary acts of discovering a new rhythm with alternate speed and pattern. The museum is activated as a gathering site for various encounters, with the scores activated within the exhibition space, and *Workshop Week* generating energy that flows throughout the museum, both inside and out, encouraging active viewer participation through performances, sound works, and talks. The exhibition proposes the participants to enter a new time and space in which rhythms of festival and change are instilled in the everyday timeline.

The exhibition brings people together. The act of participation opens the door to the (im)possibility of new encounters and contacts and exposes us to different relationships. This can be the first step toward engaging with others and eventually reaching mutual understanding. In the museum, a space of invitation, participants do not simply remain passive but become active agents who create exchanges and communal experiences. Through participation, individuals foster connections that advocate the well-being of others, caring for one another.

미술관의 큐레토리얼 실천: 협업 네트워크로서의 전시

Curatorial Practices in the Museum: Exhibition as Collaborative Networks

노해나
아르코미술관 큐레이터

Noh Haena
Curator, ARKO Art Center

전시의 조건

«인투 더 리듬: 스코어로부터 접촉지대로»는 취리히 기반의 큐레토리얼 담론을 생산하고 교육하는 비영리 조직 온큐레이팅과 공동 기획한 전시이다. 미술관의 공공프로그램이라는 기조와 국제교류의 큰 틀 안에서 2년 동안 온큐레이팅과 회의를 진행해 나갔다. 초기에는 워크숍 중심의 프로그램 기획으로 협의하였고, 이후 주한스위스대사관과의 논의와 기관 방향성에 따라 국제교류 전시라는 타이틀로 변화했다. 프로그램에서 전시로 변경됨에 따라 담당자도 두 차례 바뀌었다. 기획 초반에는 기관의 방향을 드러내는 프로젝트를 공유하였고, 도로시 리히터가 '접촉지대로서의 미술관'이라는 주제를 제안하면서 미술관 공간의 동시대적 기능과 역할 변화에 초점을 둔 전시로 전개되었다. 이후 '참여'를 기반으로 한 각 기관의 작가 구성과 펀딩에 대한 사항을 협의해 나갔다. 전시는 이렇게 국제교류라는 틀 안에서 서로 다른 문화권과 다른 조직의 특징을 가진 두 기관의 협력과 조율, 동의의 절차를 거치며 전시 개막까지의 여정을 함께 만들어 나간 결과이다.

전시 과정과 행정적, 조직적 차원의 절차를 기술하는 이유는 이러한 요소들이 이 전시를 구성하는 핵심 조건이기 때문이다. 조직적 차원의 조건과 토대에 따라 전시기획은 변하기 마련인데, 이번 전시는 두 기관의 '협력'에 중점을 두고 예술가, 관객으로 확장하는 협업 방식을 구상하였다. 아르코미술관이 공공미술관으로서 지향하는 방향성인 "협업과 공유"의 방법론을 통해 "다양한 예술 주체 간의 지식과 자원의 공유 및 소통"에 호응하는 방식을 선택한 것이다. 기획의 방점은 국제교류전이라는 전시 조건을 큐레토리얼 방법론으로 전환하는 것에 있었다. 즉 협력을 보여주는 방식과 그것이 미술관의 가치로 순환하며, 미술관이 단순히 전시를 관람하는 공간이 아니라 어떤 실천을 통해 무엇이 되어야 하는지에 대한 질문과도 연결된다고 할 수 있다.

또한 한국과 스위스 사이의 문화적 거리와 공유하는 사회적 감각의 차이도 염두에 두고자 했다. 도로시 리히터가 언급했던, 온큐레이팅의 큐레토리얼 개념을 "현지화"하기 위해 현재 한국에서 공유되는 지식과 감각 체계 안에서 수용할 수 있는 해석과 개입이 필요했다. 이에 따라 전시에 협업자, 즉 워크숍 협력, 현지 작품 제작 협력을 위한 작가와 콜렉티브를 초대하고, 오픈콜을 통해 또 다른 참여자를 모집하여 협업의 구조를 강화하였다. 이는 공동기획이라는 조건을 통해 '협력'을 강조하는 동시에, 전시의 방법론으로서 '초대의 초대'라는 구조를 실현하고자 한 것이다.[1] 이외에도 전시의 실질적인 제한 조건은 전시에서 큐레토리얼 방식이 발현되는 지점이 되기도 했다. 비교적 짧은 전시 기간과 해외 작가들의 단기 방한 그리고 국내 작가들과의 워크숍 진행 일정을 고려해야만 했다. 그리고 이러한 제약을 다수의 참여를 유도하는 형식으로 해소하고자 했다. 참여와 라이브, 현재성이 작동하며, 응축된 기간에 카오스 혹은 생성적 에너지가 발현되고, 모두가 함께 즐기는 카니발적 시공간의 축제를 상상한 것이다. 전시의 형상화는 '리듬'이라는 운동의 질서가 신체를 넘어 공간으로 확산하고, 유동적인 에너지와 접촉을 상기시키는 것으로 나아갔다. '리듬 속으로' 모두가 몰입함으로써 발생하는 새로운 리듬 에너지를 상상했던 것이다.

온큐레이팅: 과정으로서의 큐레토리얼 실천

전시에 대해 말하기에 앞서, 온큐레이팅이 그동안 진행했던 큐레토리얼 프로젝트와 담론 생산을 위한 활동을 짚어보고자 한다. 온큐레이팅은 단일한 전시를 추구하는 것이 아니라, 그들의 관심사와 실천을 전시, 아카이브, 워크숍, 저널 등의 매체를 통해 장기적으로 확장하며 담론 생산에 중점을 둔다. 이렇게 전시를 수행적 관점에서 바라보는 태도는 서구 유럽의 1990년대 이후 예술 담론에서 제기된 큐레토리얼 실천에 대한 다양한 논의와 함께 시작되었다.

도로시 리히터와 바나비 드래블이 기획한 «큐레이팅 디그리 제로 아카이브»(1998–)는 1990년대 이후 나타난 큐레이팅 스타일과 실천의 다양성을 기록하는 리서치 기반 프로젝트였다.[2] 이 프로젝트는 큐레토리얼 분야에서 '보다 경계적 입장을 살펴보기'[3] 위한 시도로 '예술가-큐레이터' 모델을 제공하였다. 큐레이터가 예술가처럼 행위하면서, 예술가와 큐레이터의 전통적 카테고리가 창조적 실천의 수많은 확산적 형식 안에서 어떻게 합쳐졌는지를[4] 보여주었다. 이와 같이 큐레이터는 예술가와 같은 입장에서 창작자이자 문화생산자로서 활동하며 큐레토리얼 개념을

1. 참여한 협업자는 그린레시피랩, 레오니 린체, 레지스터 코리아, 루이즈더우먼, 바루흐 고틀립 & 사크로브스키, 예술육아소셜클럽, 종달정, 피스오브피스, 하은빈이 있다. 이들은 작업의 현지 제작을 맡거나 프로그램을 통해 작가의 실천을 이어받고(제작: 슈틸니만 스토야노비치 × 피스오브피스, 프로그램: 슈틸니만 스토야노비치 × 예술육아소셜클럽 × 그린레시피랩), 「워크숍 주간」에 참여 프로그램을 공동으로 창작하며(!미디엔그루페 비트닉 × 바루흐 고틀립 & 사크로브스키, 손윤원 × 레지스터 코리아, 팔로마 아얄라 with 레오니 린체), 스코어 지시문을 재해석하여 관객과 함께하는 프로그램(종달정, 하은빈)을 진행했다.

the exhibition's premise as an international exchange project into a curatorial methodology. This approach illustrates various modes of collaboration and their integration into the museum's values, while also raising broader questions about what the museum should become through its practices, beyond merely serving as a space for exhibition viewing.

Furthermore, the exhibition sought to address the cultural distance and differences in shared social sensibilities between South Korea and Switzerland. As Richter suggested, "localizing" OnCurating's curatorial concepts required interpretations and interventions that could be embraced within the frameworks of knowledge and sensibilities currently shared in South Korea. To achieve this, collaborators—including artists and collectives—were invited to contribute to participatory workshops and local production of works, while additional participants were recruited through an open call to reinforce the collaborative structure. This approach not only emphasized "collaboration" as a cornerstone of co-curation but also embodied the curatorial methodology of "an invitation of invitations."[1] The practical constraints of the exhibition also became key points for articulating its curatorial approach. The relatively short exhibition period, the brief visits by international artists to the venue, and the scheduling of workshops with Korean artists all had to be carefully managed. These challenges were addressed by adopting a format that encouraged broad participation. This approach envisioned a carnival-like space and time, where participation, immediacy, and liveness converged to give rise to chaotic or generative energy within a condensed timeframe, culminating in a shared celebratory experience. The exhibition's embodiment extended the principle of movement of "rhythm" beyond the body into space, evoking fluid energy and contact. It envisioned a new rhythmic energy born from collective immersion "into the rhythm."

OnCurating: Curatorial Practice as Process

Before discussing the exhibition, it is essential to take a closer look at OnCurating's previous curatorial projects and its efforts to generate meaningful discourse. Rather than focusing on one-off exhibitions, OnCurating takes a

1. Collaborators included Green Recipe Lab, Leonie Rinze, Re#sister Korea, Louise the Women, Baruch Gottlieb & Sakrowski, art parenting social club, jongdarjung, Piece of Peace, and Eunbeen Ha. These participants contributed to the exhibition by producing works or continuing the artists' practices through programs (e.g., production: Stirnimann-Stojanovic × Piece of Peace; programs: Stirnimann-Stojanovic × art parenting social club × Green Recipe Lab). They also co-created participatory programs during *Workshop Week* (!Mediengruppe Bitnik × Baruch Gottlieb & Sakrowski, Sohn Younwon × Re#sister Korea, and Paloma Ayala with Leonie Rinze) and reinterpreted score instructions to create audience-engaging programs (jongdarjung and Eunbeen Ha).

예술적 생산물로 여긴다. 온큐레이팅의 스코어 기반 프로젝트 ‹도래하는 공동체를 위한 작은 프로젝트›와 다큐멘터리 영상 연작 ‹플럭스 어스 나우, 카메라로 탐구한 플럭서스›는 창작자로서 기획자의 기획 방식, 리서치에 기반한 큐레토리얼 형식을 반영한다.

유사한 사례로, 한스 울리히 오브리스트의 «두 잇» (1993–)은 예술가들이 지시문을 만들어 여러 지역과 국가를 순회하는 유목적 성격의 전시다. «두 잇»은 전시뿐 아니라 온라인 전시 공간(홈 버전), 출판, TV 채널, 세미나, 외부 공간, 파티 등의 다양한 매체와 형식으로 번안되면서 전통적 전시 개념에서 확장된 형식을 실험하였다. 이러한 일련의 활동은 일회성 전시만이 아니라 모든 프로젝트의 여정과 리서치가 축적의 과정으로 성장해 가는 것이 기획에 포괄될 수 있음을 보여준다. 또한 이러한 활동은 예술가가 중심이 되기보다 큐레이터의 기획과 의도가 강조되며, 큐레토리얼 기획이 프로젝트의 중심축이 되는 큐레이터십의 등장을 확인하게 하였다. 이러한 프로젝트는 기획자가 예술가처럼 자신의 창작물을 선보이며 큐레이팅의 형식, 실천을 다양하게 전개하고 예술의 체계와 매개, 그리고 예술을 둘러싼 아이디어의 순환을 강조[5]한다. 즉 과정 안에서 새로운 의미와 가치를 '발생'시키는 큐레이팅을 지향하는 것이다.[6]

이번 전시의 기획 단계에서 대화의 출발점이자 파생적 아이디어의 원천이 된 온큐레이팅의 현재진행형 프로젝트 ‹도래하는 공동체를 위한 작은 프로젝트›(2018–) 역시 이러한 종합적 큐레토리얼 실험의 사례로 볼 수 있다. 2018년부터 도로시 리히터와 로날드 콜프가 웹사이트를 거점으로 운영하는 프로젝트로, 예술가들의 참여로 생산된 스코어 지시문을 웹에 축적하고, 이를 워크숍, 전시 등의 형태로 번안하고 있다. 스코어 지시문들은 "도래하는 공동체"를 상상하기 위해 일상에서 실천할 수 있는 행위를 제안한다. 여기에는 다양한 식사를 준비하여 함께 먹기, 이웃과 친밀해지는 방법, 자신이 듣고 있는 음악을 모두가 공유하는 일시적 상황 만들기 등 간단한 행위를 통해 새로운 상황을 발생시키는 방법들이 포함된다. 웹사이트는

2. 이 프로젝트는 바나비 드래블과 도로시 리히터가 선정하고 초청한 100여 명의 참여자들의 아카이브, 텍스트 자료(전시 도록, 인터뷰, 언론 자료, 비디오, 이미지, 웹사이트 등)를 포괄한다. 이 전시는 열여덟 번에 걸쳐 다른 장소에서 전시되었고, 협력 파트너의 재해석에 의해 확장되었다. 이 프로젝트의 목적은 담론적 상황으로서 아카이브를 활용하는 것이었다. 2007년에는 인사미술공간에서 Sasa[44]와 박미나의 공간디자인과 개입으로 재해석된 바 있다. 폴 오닐, 「예술적 실천 매체로서의 큐레이팅: 1990년대 이후 예술과 큐레토리얼 실천의 통합」, 『동시대 큐레이팅의 역사』, 변현주 옮김(서울: 더플로어플랜, 2019), 103; 『온큐레이팅 저널』 참조. https://www.on-curating.org/issue-26-reader/editorial-curating-degree-zero-archive-curatorial-research.html.
3. 같은 책, 103.
4. 같은 책, 106.
5. 폴 오닐, 믹 윌슨, 『큐레이팅의 교육적 전환』, 김아람 옮김(서울: 더플로어플랜, 2021), 19.
6. 같은 책, 19 참조.

long-term approach, extending its interests and practices through exhibitions, archives, workshops, and journals, with a strong emphasis on discourse production. This performative perspective on exhibitions developed alongside the various discussions on curatorial practice that have shaped artistic discourse in Western Europe since the 1990s.

Richter and Barnaby Drabble's *Curating Degree Zero Archive* (1998–) is a research-based project that explores the diverse styles and practices of curating that have emerged since the 1990s.[2] This project introduced the "artist-curator" model as an effort to "explore more boundary-defying perspectives"[3] within the field of curating. By highlighting how curators can adopt the performative roles of artists, the project examined how the traditional categories of artist and curator merge within the expansive forms of creative practice.[4] In this framework, curators operate as creators and cultural producers, treating curatorial concepts as artistic outputs. OnCurating's score-based project *Small Projects for Coming Communities* and its documentary series *Flux Us Now, Fluxus explored with a camera* exemplify these ideas, reflecting the methodologies of curators as creators and research-based curatorial practices.

Hans Ulrich Obrist's *do it* (1993–) offers a comparable example of a nomadic exhibition, in which artists create instructional guidelines that are interpreted and enacted across different regions and countries. Expanding beyond conventional exhibition formats, the exhibition *do it* has been adapted into various media and platforms, including an online exhibition space (home version), publications, a TV channel, seminars, outdoor venues, and even parties, experimenting with and pushing the boundaries of traditional curatorial practices. This series of initiatives exemplifies how curatorial practices can extend beyond one-time exhibitions to encompass the ongoing processes of research, accumulation, and evolution that shape them. Furthermore, it marks a shift in focus from

2. This project encompasses the archives and textual materials (exhibition catalogues, interviews, press materials, videos, images, websites, etc.) of over 100 participants selected and invited by Drabble and Richter. It has been exhibited in eighteen different locations and expanded through reinterpretations by collaborating partners. The project aimed to utilize the archive as a discursive space. In 2007, it was reinterpreted at the Insa Art Space through spatial design and interventions by Sasa[44] and Park Meena. For further details, see Paul O'Neill, "Curating as a Medium of Artistic Practice: The Convergence of Art and Curatorial Practice Since the 1990s," *The Culture of Curating and the Curating of Culture(s)* (Cambridge, MA: MIT Press, 2012), 100; and *OnCurating Journal*. Available at: https://www.on-curating.org/issue-26-reader/editorial-curating-degree-zero-archive-curatorial-research.html.
3. Ibid., 100.
4. Ibid., 100.

이와 같이 문자로 된 스코어 지시문과 프로젝트의 개념을 담기 위한 플랫폼이며, 협력 파트너를 만나 재현되거나 새로운 스코어를 축적하며 여러 형식으로 증식한다. ‹도래하는 공동체를 위한 작은 프로젝트›는 단일한 전시나 워크숍으로 종결되는 것이 아니라 다른 지역과 국가에서 현지화되어 보이고, 순회하는 전시가 되기도 하며, 리서치 과정과 협업을 포괄하는 기획 형식으로 변주되기도 한다. 말하자면 이 프로젝트는 지속되는 운동성을 가지고 유목적으로 매체를 변주함으로써 새로운 의미를 만들어 나가는 매개가 된다. 이는 과정 중심의 큐레토리얼 실천에 방향성을 두고 있다.

참여

앞에서 언급했던 바와 같이, 발생과 과정으로서의 큐레이팅은 참여적 예술의 확산과 참여로의 전환이라는 토양을 공유한다. 1990년대 이후 참여적 예술이 전개되면서 기존의 예술 제도와 '준 자율적인' 관계에서 출발하거나, 그러한 관계 형성을 원하는 개방적 구조를 지닌 작업들이 점차 증가했다.[7] 참여적 예술이 과거의 작업 형태와 구분되는 지점은 작품이 성장하고 발전하며 프로그램화된 형식을 갖고 있다는 것이다. 또한 완성된 작품에 대한 전통적 관념을 파괴하며, 연속적인 몰입의 순간들과 공동체 활동, 집합적 연구를 수반하는 이벤트들로 대체[8]하는 경향을 지닌다는 것이다. 그리고 이러한 참여적 실천의 부상은 큐레이터의 존재와 기능을 확대[9]하였다.

동시대 미술관은 전통적 전시 방식에서 벗어나 사회적이고 역사적인 사안을 논쟁적으로 다루거나 공동체가 처한 문제를 공유하면서 이에 대해 질문을 던지고 새로운 길을 열어주는 사회적 책무와 연결된 역할을 고심하고 있다. 이를 위해 미술관은 질문과 논쟁을 발생시키는 교육과 워크숍, 정치적 개입을 불러일으키는 참여, 개인과 개인의 관계를 형성하는 다양한 수행적 활동들을 프로그램화한다. 참여는 동시대 미술관에서 '접촉지대'를 발생시키는데 유용해 보인다. 하지만 '참여'는 그 수준과 관계를 만들어 가는 깊이는 물론 그것이 미술관 내부 혹은 외부에서 발생하는 것인지, 다수가 참여하는 것인지 아니면 목격하는 것에 머무는 것인지, 혹은 혼자 수행하는 것인지 등 그 상황을 구성하는 조건에 따라 그 양상이 매우 달라진다.

이번 전시에서 '참여'는 다양하게 펼쳐졌지만, 그 중심에는 플럭서스의 '이벤트 스코어'처럼 일상에서 단순한 수행으로 새로운 상황을 발생시키듯 일시적인 힘의 응집을 시도한 것에 그 의미가 있다. 전자음악의 디지털 코드를 바닥 구조물로 만들고 전자음악 공연을 선보인 손윤원의 사운드 퍼포먼스, 스코어 카드를 통해 참여자가 떠올린

7. 리엄 길릭, 마리아 런드, 「참여」, 『라운드테이블』, 서울시립미술관 학예연구부 옮김(서울: 예경, 2015), 264 참조.
8. 같은 책, 272 참조.
9. 같은 책, 271.

the artist to the curator, emphasizing the curator's intent and planning as the central axis of the project—as evident in the rise of curatorship. As a result, the curator showcases their own creative outputs and diversifies the forms and practices of curating. Such projects emphasize the systemic frameworks and mediation of art, alongside the circulation of ideas within the artistic sphere.[5] Ultimately, this approach to curating aims to generate new meanings and values, "emerging" through the curatorial process itself.[6]

OnCurating's ongoing project, *Small Projects for Coming Communities* (2018–), which served as the starting point for discussions and a source of derivative ideas during the planning stages of this exhibition, is a prime example of comprehensive curatorial experimentation. Initiated in 2018 by Dorothee Richter and Ronald Kolb, the project operates primarily through a web-based platform, where score-based instructions created by participating artists are accumulated and adapted into workshops, exhibitions, and other formats. These score instructions propose simple, everyday actions designed to imagine "coming communities," such as preparing and sharing meals, fostering closer relationships with neighbors, or creating temporary collective experiences by sharing personal musical tastes—all of which aim to generate new circumstances through simple acts. The website serves not only as a repository for these written scores and the project's concepts but also as a platform for reenacting or expanding scores with the contributions of collaborative partners. *Small Projects for Coming Communities* does not end with a single exhibition or workshop; instead, it evolves through localization in different regions and countries, transforms into a traveling exhibition, or adopts a format that encompasses research and collaboration. In essence, the project acts as a medium of perpetual motion, generating new meanings through the nomadic reinvention of mediums. It exemplifies a process-oriented approach to curatorial practice.

Participation

As discussed above, curating as a process and a site of emergence shares common ground with the rise of participatory art and the broader shift toward participatory engagement. Since the 1990s, participatory art has increasingly embraced works that either originate in a "semi-autonomous" relationship with established art institutions or strive to establish such open-ended structures.[7] What distinguishes participatory art from earlier practices is its emphasis on growth, evolution,

5. Paul O'Neill and Mick Wilson, *Curating and the Educational Turn* (London: Open Editions & Amsterdam: de Appel, 2010), 19.
6. Ibid., 19.

생각을 적고 사람들 앞에서 읽으며 공동의 스코어를 만들어 나가는 탠저린 콜렉티브의 스코어 만들기 워크숍, 마야 민더의 오브제이자 요리를 위한 테이블 위에서 벌어지는 요리하고 나눠 먹는 워크숍, 한국의 젠더 불균형에 대한 데이터를 리서치하는 엘리자베스 에베를레의 워크숍, 대기에 풀어진 향의 연기를 찾는 여다함의 퍼포먼스, 가라오케 형식으로 퀴어의 언어를 노래로 따라 부르는 팔로마 아얄라의 프로그램, 현실의 리얼타임을 교란하는 야광의 이원 생중계 퍼포먼스, 전시장에 이불을 깔고 관객과 잠에 대한 대화를 진행한 산 켈러의 수행적 퍼포먼스, 예술적, 사회적 연대를 공동작업으로 실험하며 예술가 공동체를 발생시켰던 !미디엔그루페 비트닉의 공연, 온큐레이팅의 스코어 액티베이션. 전시 공간에서 열린 11개의 프로그램은 다양한 방식으로 참여자들을 불러 모았다. 참여자는 상황의 목격자가 되었다가, 작가와 함께 대화하고 요리를 하면서 작업을 만들어 나가는 주체가 되기도 하였다. 또한 이들은 퍼포먼스의 관람자인 동시에 퍼포먼스의 정동을 발생시키는 집단이기도 하였다. 이렇게 전시에서 복합적으로 드러나는 '참여'를 해석하는 것은 바로 '관객'이다.

관객

나흘간 열린 「워크숍 주간」에 진행된 열한 가지 프로그램은 관객의 참여가 필연적이었다. 「워크숍 주간」동안 미술관은 작가의 리서치와 작업의 구조를 대화나 만남을 통해 나누고, 퍼포먼스를 선보이거나 관객이 결과물을 함께 만들어내는 장이 되었다. 이렇게 참여를 중심으로 전시를 구성하는 것은 작품과 전시 공간, 관객의 관계를 재설정하고 전통적인 관람의 패러다임을 전환한다. 즉 작품을 보는 방식에 대한 다른 접근법을 관객에게 요구하는 것이고, 관객은 작업을 해석하고 완성하는 작업의 연결 조건이 된다. 여기서 관객은 전시의 공동 협력자, 공동 저자와 같은 역할을 한다. 클레어 비숍은 1990년대 사회적인 것을 지향하는 예술 경향은 작품과 예술가, 관객 사이의 전통적 관계를 뒤집고자 하는 공통된 욕구가 있었고, 예술가는 상황의 협업자나 상황의 프로듀서로, 작품은 시작과 끝이 불분명한 현재진행형의 장기간 프로젝트로, 관객은 참여자 혹은 공동 제작자로 위치한다고 언급했다.[10]

참여적 예술에서 관객은 수동적 존재가 아니라 참여하는 '활동적 존재'[11]로 작업에 영향을 미친다. 이러한 관객성은 공연예술에서 일찍부터 고민되어 왔다. 극장에서 일어나는 공연은 관객과의 상호작용과 개입이 표출되는 방식의 모델을 제공한다. 극장에서의 관객성은 공연이 벌어지는 공간에 관객이 공동으로 현존하며, 관객의 참여와 개입, 수행을 공연예술 형식으로 모색한다는 점에서 중요성을 갖는다. 공연의 매체적 조건은 행위자와 관객의 신체적 공동 현존에 기반한다. 즉, 공연은 행위자와 관객이 특정 시간과 장소에 모여 긴장된 시간을 함께 보내는 이들이 서로 부딪히고 상호작용하는 상황에서 생성된다.[12]

참여적 예술이나 수행적 예술에 참여한 관객은 행위의 주체로서 민주적으로 관계 맺는다. 어떤 한 장면을 함께 목격하고 서로의 행위를 지각하는 가운데 상호작용하는 것은 이 현장에 있는 모든 참여자(작가, 관객, 미술관 관계자 등) 서로에게 정서적, 신체적 교류를 가져온다. 이러한 피드백 고리가 모든 참여자에게 공동체를 형성하는 독특한 에너지를 발산하는 것처럼 보이며, 여기서 리듬은 결정적인 기능을 한다.[13] 리듬은 개인의 신체 내부에서의 호흡과 순환뿐 아니라 신체적 경험이 야기하는 정동적 체험과 이 정동의 전염을 가능하게 하는 순환 과정, 에너지 전달과 교환[14]에 깊게 관여한다. 이번 전시에서 도모한 일시적이고 집단적인 다중의 에너지, 힘의 응집은 이러한 정동적 리듬에 의한 다수의 모임과 사람들 사이의 감응을 통한 것이었다. 미술관의 '접촉지대'는 담론의 차원을 넘어 관객, 다중, 집단이 모여 형성하는 물질적이고 정동적인 접촉의 공간이 되고자 했다. 또한 전시 초반에 던졌던 질문 "우리는 어떻게 공통감을 가질 수 있을까"는 라이브니스(liveness), 즉 현재 함께 있음 자체를 경험하는 것, 신체를 기반으로 한 물질적 행위성에 의해 형성되는 것임을 전하고자 했다.

이러한 참여와 수행적 미술의 맹점은 참여하지 않으면 아무 사건이 일어나지 않는 것이고, 오직 관객의 경험과 개입의 정도에 따라 좌우되는 것에 있다. 마치 전시장에 놓인 〈도래하는 공동체를 위한 작은 프로젝트〉 스코어 지시문이 관객이 행위를 하지 않을 경우 발화하기 직전에 머무는 말에 불과한 것처럼 말이다. 전시에서는 일시적인 관계를 형성하는 프로그램들의 현재성을 기록하기 위해 「워크숍 주간」에 참여하고 글로 남기는 리뷰 프로그램 「발자국」을 운영하였다.[15] 이 프로그램은 적극적 관람객이자, 주체적 경험을 통해 리듬을 전파하는 사람들의 공동체를 가정한다. 일시적이고 우연적인 순간은 목격한 사람의 신체적 경험과 기억에 의해 현존될 수밖에 없고, 목격한 것을 기록하는 행위는 관객 자신이 작품을 경험하는 주도권자로서 주체적 위치에 자리하는 것과 관련되기 때문이다.

이처럼 주체적 행위자로서 관객을 상상하는 작업은 공연예술과 안무를 기반으로 활동하는 탠저린 콜렉티브의 〈밤이어서 참 다행이지, 어두운 데서 춤추기 마련이잖아〉 사운드 설치에서 드러난다. 이 사운드는 개별 관객들의

10. Claire Bishop, *Artificial Hells: Participatory Art and the Politics of Spectatorship* (London: Verso, 2012), 2.
11. 리엄 길릭, 마리아 린드, 같은 책, 273.

and programmatic formats. In addition, it disrupts traditional notions of the finished artwork, favoring instead, a succession of immersive moments, communal activities, and collective, research-driven events.[8] The rise of participatory practices has, in turn, expanded the scope and significance of the curator's role.[9]

Contemporary art museums are increasingly moving away from traditional exhibition formats to embrace roles tied to social responsibility so that they can critically engage with social and historical issues, share the challenges faced by communities, and pose questions that open new pathways. To this end, museums establish programs that integrate education, workshops designed to spark debate and inquiry, participatory activities that encourage political engagement, and various performative practices aimed at creating connections between individuals. Participation seems to be a useful mechanism for generating "contact zones" in museums nowadays. However, its dynamics vary significantly depending on the conditions that shape the experience: the depth of the relationships it fosters, whether it occurs inside or outside the museum space, whether it involves collective engagement or remains limited to observation, or whether it takes the form of a solitary or shared act.

In this exhibition, "participation" unfolded in diverse ways, rooted in the idea of generating new situations through simple, everyday acts—such as Fluxus's "event scores." This concept was realized through a range of programs: Sohn Younwon's sound performance, where the digital codes of electronic music were transformed into modular floor structures and accompanied by a live performance; Tangerine Collective's score-making workshop, where participants wrote down their thoughts on score cards, read them aloud, and collectively created a communal score; Maya Minder's workshop, which centered around cooking and sharing meals on a table that functioned as both an object and a site for cooking; Elisabeth Eberle's workshop, which explored data related to gender imbalance in South Korea; Yo Daham's performance, which invited participants to locate the dispersed trails of incense smoke in the air; Paloma Ayala's *Karaoke Readings*, which reimagined queer language through collective singing; Yagwang's real-time performance, which disrupted perceptions of time with live simulcast broadcasts; San Keller's performative dialogue, where audiences were invited to lie down on blankets and engage in conversations about sleep; !Mediengruppe Bitnik's experimental curatorial project, which explored artistic and social solidarity through collaborative practice; and OnCurating's score activation.

These eleven programs, held within the exhibition space, actively engaged participants in multiple ways. Participants became witnesses to unfolding situations and, at times, transitioned into creative agents, collaborating with artists through dialogue or cooking. They were both spectators and the collective force that generated the affective dimensions of the performances. Therefore, it is the "audience" who interprets the complex manifestations of "participation" in the exhibition.

Audience

The eleven programs held during *Workshop Week*, which took place over four days, were inherently reliant on audience participation. During this period, the museum transformed into a space for sharing the structures of artists' research and practices through dialogue and encounters, presenting performances, and inviting the audience to collaborate in producing outcomes. By centering the exhibition on participation, the relationship between artworks, exhibition spaces, and audiences was redefined, challenging the traditional paradigm of spectatorship. This approach demands that audiences engage with the works in new ways, positioning them as active participants in the interpretation and realization of the artworks. Here, the audience becomes collaborators and co-creators of the exhibition. Claire Bishop observes that the socially engaged art practices of the 1990s reflected a shared desire to subvert traditional relationships between artworks, artists, and audiences. In this context, the artist becomes a collaborator or producer of situations, the artwork takes the form of an open-ended, ongoing project, and the audience is redefined as a participant or co-creator.[10]

In participatory art, the audience is not a passive observer but an "activated presence"[11] that directly influences the work. This kind of spectatorship has long been a point of exploration in performing arts within the theater. The theater offers a model where interaction and involvement between performers and audiences are brought to the forefront. The significance of theatrical spectatorship lies in the shared physical presence of the audience within the performance space, where their participation, intervention, and performative actions are integral to the artistic form. The medium of performance

7. Liam Gillick and Maria Lind, "Participation," *Contemporary Art: 1989 to the Present*, ed. Alexander Dumbadze and Suzanne Hudson (Chichester, West Sussex, UK: Wiley-Blackwell, 2013), 204.
8. Ibid., 212.
9. Ibid., 211.
10. Claire Bishop, *Artificial Hells: Participatory Art and the Politics of Spectatorship* (London: Verso, 2012), 2.
11. Gillick and Lind, 213.
12. 에리카 피셔-리히테, 『수행성의 미학』, 김정숙 옮김(서울: 문학과지성사, 2017), 79 참조.
13. 같은 책, 127 참조.
14. 같은 책, 128 참조.
15. 리뷰 프로그램 「발자국」에는 오픈콜을 통해 김나연, 김선진, 김해수, 윤하린이 참여하였다.

기억과 상상에 의한 공동체 경험의 가능성을 감각하게 한다. 발화되기 전의 스코어, 그리고 청취를 통해 사변적 상상이 가능하게 하는 스코어 개념들을 매개로 만들어진 사운드 설치는 관객에게 혼자 청취하기를 권유한다. 관객은 미술관 창문 밖 너머 광장에 모여든 사람들과 사물, 풍경을 바라보며 타인과 함께하는 것을 불현듯 상상한다. 여기서 드러나는 관객성은 개인이 민주적으로 선택하고 참여하며 주체적으로 자신의 궤적을 그리는 도중에 타인과 마주치고 잠시 함께하는 것, "공동 주체적 공동체"[16]로서 한순간에 있다가 사라지는 유령적인 것이다.

부록: 제도에 부딪히거나 제도를 초과하는 것

이번 전시는 단일하게 전시를 보여주는 것에 국한하지 않고 협업과 다양한 조직 형태의 결합, 공동 창작의 과정, 관객 경험과 이를 통한 또 다른 새로운 관계의 가능성을 살핀다. 여기에 주목하면서 예술을 형성하는 체계, 관료적·행정적 토대 등과 같은 제도 속에서 적응하고 이를 극복하며 초과하는 방식에서 큐레이팅의 발생을 바라보았다. 이번 전시에서 미처 실현할 수 없었거나, 전시를 실제로 구성하던 것에 대해 한 번쯤 이야기해 보자.

통제: 산 켈러는 워크숍에 대한 아이디어를 주고받는 회의에서 관객과 밤을 함께 새우며 걷고 대화하는 프로그램을 제안했다. 이 아이디어는 직원들의 노동 시간, 안전과 보안 문제, 모객 어려움 등의 이유로 실현하지 못하였다. 그의 영상 ‹히스테리하거나 나이브한›에서 언급했듯 미술관은 '통제 광'(control freaks)처럼 보였을지 모른다. 이는 미술관과 제도에서 늘 맞닥뜨리는 일이며, 그의 실천은 이러한 제한, 제도, 일상을 한계에 밀어 넣는 우연적, 수행적 제스처에 기대 제도에 균열을 내고자 한다.

해방: 야광의 퍼포먼스는 미술관 운영이 끝난 후 밤에 일어났다. 밤이라는 시공간에 일어난 퍼포먼스는 정상성을 지향하는 공동체의 정서적 동질감에 융화되지 못하는 퀴어적 존재들이 수행하는 저항의 제스처를 반영한다. 변이된 신체가 미술관을 점령하고 침입하는 행위는 미술관에 퀴어적이고 이질적인 시간을 은밀하게 기입하는 것과 같았다. 무의식이 깨어나는 밤의 시간, 폐쇄된 미술관에서 일어난 퍼포먼스의 현재성은 상징적으로 '모두를 위한 미술관'이라 불리는 제도의 언어에 균열을 일으키는 시도로 보인다.

전시의 후면: 전시를 준비하는 관계자, 큐레이터와 코디네이터는 다양한 역할을 수행한다. 신작을 위한 작품 프로덕션, 운송, 해외 커뮤니케이션, 텍스트의 교정교열, 행정 등 프로듀서, 편집자, 행정가와 같은 역할을 넘나든다. 전시의 크레딧에 이들은 큐레이터나 코디네이터 같은 하나의 단어로 응축된다. 갑작스러운 작업의 목공을 위해 목공소를 찾아 헤맨다든가, 작가가 원하는 재료를 찾기 위해 시장에 같이 나서주고 협업할 베이커리를 매개해 주기도 하는 등 전시 뒤 장막에 가려져 있는 일들이 있다. 이러한 일들은 상대에 대한 배려와 돌봄에 기반한 정서적 행위를 동반한다. 이렇게 제도를 초과하는 일들은 무엇이 전시를 만드는지를 보게 한다. 예술의 외부적인 것, 전시에 담길 수 없는 것으로 여겨지는 요소와 과정은 제도의 제약을 넘어 전시라는 지식과 총체적 감각 생산을 위한 공론의 장을 만드는 데에 적극적으로 기여한다는 것을 말이다.

16. 같은 책, 115.

is grounded in the physical co-presence of performers and audiences. In other words, performance emerges as a dynamic event through the collision and interaction of performers and audiences who gather in a specific time and place, sharing a heightened and charged temporal experience.[12]

In participatory or performative art, the audience becomes active agents, forming relationships democratically. The shared act of witnessing a scene and perceiving one another's actions creates a space for interaction, fostering emotional and physical exchanges among all participants—artists, audiences, and museum staff alike. This feedback loop generates a unique energy that appears to cultivate a sense of community for all participants, with rhythm playing a central role in this process.[13] Rhythm is not only tied to internal bodily functions such as breathing and circulation but also facilitates the affective experiences triggered by physical encounters and the transmission of these affects. It is deeply involved in processes of circulation, energy transfer, and exchange.[14] In this exhibition, the aim was to create a temporary, collective energy—a convergence of forces—through affective rhythms, allowing gatherings of people to resonate with one another. The museum's "Contact Zone" sought to move beyond the realm of discourse, becoming a material and affective space of contact generated by the convergence of audiences, collectives, and groups. Moreover, the question posed during the exhibition planning—"How can we cultivate a sense of commonality?"—found its answer in liveness: the shared experience of being present in the moment, shaped by the material activity based on the body.

A critical limitation of participatory and performative art is its reliance on audience engagement—without participation, nothing happens. The success of the work hinges entirely on the level of audience involvement and intervention. This is similar to how the score instructions for *Small Projects for Coming Communities* in the exhibition space remain mere words on the verge of activation unless the audience takes action to bring them to life. To capture the liveness of programs that foster temporary relationships, the exhibition introduced the review program *Footprints*, encouraging participants to reflect on and document their experiences of *Workshop Week*.[15] This initiative assumes a community of active individuals who create and disseminate rhythms through their subjective experiences. Temporary and serendipitous moments can only be preserved through the physical experiences and memories of those who witness them. This is because the act of documenting reinforces the audience's role as active agents in the work.

The notion of the audience as active agents is exemplified in Tangerine Collective's sound installation *It's a good thing it's night. We're meant to dance in the dark*, which draws from the practices of performance and choreography. This installation explores the potential for communal experiences shaped by the individual memories and imagination of each participant. Consisting of inactivated scores and auditory cues that invite speculative thought, the sound installation encourages solitary listening. As audiences gaze through the museum windows at the square beyond, observing people, objects, and landscapes, they are prompted to imagine themselves momentarily connected to others. This mode of spectatorship envisions individuals democratically choosing to engage, actively tracing their own paths, and encountering others, sharing brief moments of connection along the way. Such "community of co-subjects"[16] is fleeting and spectral, present for a moment before vanishing.

Appendix: Challenging or Surpassing Institutions

This exhibition is not limited to the traditional framework of presenting a singular show. It examines the possibilities of collaboration, the merging of diverse organizational forms, the processes of co-creation, and the potential for new relationships emerging through audience engagement. By focusing on these aspects, the exhibition delves into how curatorial practices take shape within, adapt to, and ultimately exceed the institutional structures—such as bureaucratic and administrative systems—that underpin art. Finally, it is worth considering what remains unrealized in this exhibition or what aspects of its composition warrant further reflection.

Control: During a brainstorming meeting about workshop ideas, San Keller proposed a program where he would spend the night walking and conversing with the audience. However, this idea could not be realized due to practical concerns, such as staff working hours, safety and security issues, and difficulties in audience recruitment. As mentioned in his video work *Hysterical or Naïve*, the museum may have appeared to be a "control freak." This reflects a recurring tension within museums and institutional frameworks. Keller's practice often relies on such limitations, institutional structures, and the constraints of everyday life, using serendipitous and performative gestures to create fissures within the system.

Liberation: Yagwang's performance took place at

12. Erika Fischer-Lichte, *The Transformative Power of Performance: A New Aesthetics* (London: Routledge, 2008), 79.
13. Ibid., 58.
14. Ibid., 58.
15. *Footprints* featured participants Kim Na-yeon, Kim Sun-jin, Kim Hae-su, and Yoon Ha-rin, selected through an open call.
16. Ibid., 62.

night, after the museum's regular operating hours. This nocturnal performance embodied a gesture of resistance, enacted by queer individuals who reject assimilation into the emotional homogeneity of normatively oriented communities. The act of transformed bodies occupying and infiltrating the museum subtly inscribed a queer, disruptive temporality into its institutional framework. Taking place at night—a time associated with the awakening of the unconscious—within the closed museum, the performance carried a sense of immediacy and liveness, which can be seen as an attempt to fracture the symbolic rhetoric of the "museum for all."

Behind the Exhibition: The individuals responsible for preparing an exhibition—curators and coordinators—assume a wide range of roles. From overseeing the production of new works and managing international logistics and communications to proofreading texts and handling administrative tasks, they juggle responsibilities akin to those of producers, editors, and administrators. Yet, in the exhibition credits, their multifaceted contributions are often reduced to a single title, such as "curator" or "coordinator." Behind the scenes, countless unseen efforts unfolded: locating local woodworking shops for urgent carpentry needs, accompanying artists to source specific materials, or facilitating collaborations with bakeries at the artists' request. These activities frequently involve emotional labor rooted in the care and consideration of others. Such efforts, which extend beyond institutional frameworks, reveal what truly constitutes an exhibition. Elements and processes often considered peripheral to art or too intangible to fit within the confines of an exhibition transcend institutional boundaries, contributing to the creation of a public space for discourse, knowledge production, and the holistic sensory experiences that define an exhibition.

인투 더 리듬: 스코어로부터 접촉지대로
Into the Rhythm: From Score to Contact Zone

도로시 리히터
온큐레이팅 큐레이터

Dorothee Richter
Curator, OnCurating

이 전시는 큐레이터, 작가, 관객의 역할을 다시 생각하고, 전시 인프라와 발화주체의 위치를 재설정함으로써 새로운 관계를 이끌어내고자 했다. 만약 우리가 미술관과 같은 재현적 공간을 '근본적으로' 재고하고 새로운 관객층에 개방하고자 하는 열망을 진지하게 다룬다면, 그 함의는 미술관의 모든 층위에 영향을 미칠 정도로 광범위하고도 사변적일 것이다. 이와 같은 차원에서 플럭서스는 우리에게 중요한 역사적 참조점이 되었으며, 그에 따라 영상 ‹플럭스 어스 나우 – 카메라로 탐구한 플럭서스›를 전시하게 되었다.

우리는 왜 큐레이터로서의 접근 방식을 (음악) 스코어와 1960년대 플럭서스 같은 예술 운동과 연결 짓는가? 플럭서스는 여러 측면에서 혁신적이었다. 이는 현대미술의 제작, 유통, 수용 등 모든 패러다임에 의문을 제기했다. 또한, 언제든 누구나 플럭서스 스코어를 활성화하고 재해석할 수 있음을 제안하면서 전통적인 작가의 역할에 질문을 던졌다. 라 몬테 영의 스코어 "직선 하나를 긋고 그것을 따라가라"를 활성화한 백남준의 사례는 그 대표적 예시 중 하나다. 그는 커다란 페인트 통에 넥타이를 담갔다가 뒤를 향해 네발로 기어가며 종이 위에 직선을 그렸는데, 이 단순한 행위의 결과물은 추후 가치 있는 예술품이 되었다. 에밋 윌리엄스가 ‹플럭스 어스 나우›에서 언급했듯, "쓰레기에 가치가 더해진" 것이다.

또 다른 스코어 해석의 예로, 초기 플럭서스 예술가 중 한 명인 앨리슨 놀즈가 학생들과 함께 해변의 모래 위에 직선을 그었던 사례가 있다. 일부 플럭서스 멤버들은 불교적 수행과 글에 매료되어 있었고, 미니멀리즘적 접근 방식 역시 그들의 활동에 영향을 미쳤다. 음악의 기보법을 미술과 일상으로 옮긴 플럭서스의 대담한 시도로 인해 그때부터 모든 것은 예술이 될 수 있었다. 그만큼 결정적이었던 또 다른 사실은 플럭서스가 다국적 구성원들로 모인 그룹이었다는 점이다. 이 다양성은 장르의 경계를 흐리는 접근 방식뿐만 아니라 국경을 완전히 무시해 버리는 태도에서도 분명히 드러났다. 1960년대임을 고려할 때 이는 특히 혁신적이었다. 플럭서스 예술가들은 비전통적 장소를 선택하였으며, 플럭서스 저녁 식사, 플럭서스 이혼, 플럭서스 결혼 등을 통해 삶과 예술을 융합하였다. 동일한 맥락에서, 이 그룹은 섹스와 젠더를 재고하는 데

This exhibition reimagines the relations between curators, artists, and audiences, proposing a change in infrastructures and speaker positions, leading to the changed subject position. If we seriously consider the desire to "radically" rethink representational spaces such as the museum and open them up to new audiences, the implications are both far-reaching and speculative, affecting every level of the museum. Fluxus was an important historical reference for us, and therefore we showed the film *Flux Us Now – Fluxus explored with a camera* as an installation.

Why do we relate our approach, as curators, to (musical) scores and art movements such as Fluxus from the 1960s? Fluxus was in many ways revolutionary. It questioned all paradigms of modern art—from its production, distribution, and reception. It interrogated the traditional author function, proposing that everyone at any time could activate and reinterpret the Fluxus scores. Nam June Paik's activation of La Monte Young's score "Draw a straight line and follow it" is a prominent example: Paik hung his tie in a large pot of paint and drew a straight line with it over a piece of paper, as he crawled backward on all fours. The relict of this event subsequently turned into a valuable art object. "The junk got value," Emmett Williams remarked in *Flux Us Now*.

Another example is Alison Knowles, another early Fluxus artist's interpretation of the score with a cohort of students at the beach, where they made a straight line in the sand. Some members of Fluxus were fascinated by Buddhist practices and writings, and the minimalist approach influenced their actions. With Fluxus' bold move to transfer the notation of music to art and everyday life, everything could become art from then on. Equally decisive was the fact that Fluxus was an extremely internationally diverse group. The diversity was evident not only in their genre-blurring approaches to art but also in their radical disregard for national borders—an especially revolutionary stance for the 1960s. Fluxus artists chose untraditional locations—they mixed life and art through Fluxus dinners, Flux-divorces, and Flux-weddings. Along these lines, the group also played an integral role in reconsidering sex and gender. Yoko Ono's *Cut Piece* (1964), Carolee Schneeman's

중요한 역할을 하기도 했다. 오노 요코의 ‹컷 피스›(1964), 캐롤리 슈니만의 ‹인테리어 스크롤›(1975), 구보타 시게코의 ‹버자이너 페인팅›(1965)은 여성으로 존재하는 것, 혹은 여성으로 '만들어지는' 것의 난관을 짚어내고, 공고한 가부장제 아래에서 강력한 주체성을 주창한 급진적 페미니즘 작품이었다.

플럭서스 예술가들은 장르의 경계를 극단으로 밀어붙였다. 그들은 퍼포먼스, 이벤트, 에디션, 뉴스레터 등 다양한 방식으로 예술계에 만연했던 엘리트주의에 도전하면서 모든 이들이 접근할 수 있는 예술을 만들고, 예술을 유희적인 것으로 재해석하기를 구상했다. 일부 플럭서스 예술가들은 정치 활동가가 되기도 했다. 이들 사이에서는 (문화) 정치에 대한 논의가 이루어졌는데, 상충하는 의견도 공개적으로 표현할 수 있었다는 점은 흥미로운 부분이다. 따라서 플럭서스는 우리의 작업에 있어 중요한 역사적 참조점이 되었다. 앨리슨 놀즈가 말했듯이 "플럭서스는 협업에 관한 것"이었기 때문이다.

1년간의 전시 준비 과정에서 우리는 전시 기획팀으로서 예술적 입장들의 근접성을 찾고자 했으며, 참여적 실천에 관심을 지니고 있는 작가군을 선정했다. 이러한 과정을 통해 우리는 강렬한 작품을 찾을 수 있었고, 다양한 이들과 대등한 입장에서 개방, 공유, 통합, 토론하며 협업할 의지가 있는 작가들을 발견할 수 있었다. 우리가 바란 건 전시 공간이 단순한 재현의 공간을 넘어 진정한 만남의 공간이 되는 것이었다. 그렇기 때문에 이 프로젝트는 워크숍과 이벤트 스코어를 중심으로 구성됐다.

손윤원의 ‹음표›(2024)는 이러한 우리의 비전을 잘 보여준다. 모듈 바닥재는 악기이기도 하며, 여기서 일상 속 미세한 전자음이 재생된다. 관람객을 초대하는 이 조각의 작품 분류는 여전히 미정으로 남아 있다. 이 작품은 과연 조각인가, 혹은 사용 가능한 물건인가? 손윤원은 전자음악 학습 및 연주 모임인 레지스터 코리아 구성원들을 초청해 사운드 퍼포먼스 작업인 ‹흐르는 몸›을 라이브로 선보임으로써 전시장 바닥을 관객들이 즐길 수 있는 무대로 변모시켰다. 이 작품은 플럭서스와의 강한 연관성을 보여준다. 아르코미술관의 노해나 큐레이터가 언급했듯, 환대와 초대가 중첩되면서 이 공간은 개인적이면서도 공적인 곳으로 변화되었다.

오브제의 지위에 대한 유사한 질문은 슈틸니만-스토야노비치 작품에서도 드러난다. 이 오브제들은 조각인가, 아니면 의자와 선반인가? ‹모듈러 구조(에디션 3)›는 아르코미술관과 한국의 콜렉티브 피스오브피스가 협력하여 제작되었다. '저렴한 재료'를 사용했다는 점에서 그들과 플럭서스의 관련성을 살필 수 있는데, 이는 가치 있는 예술 작품의 아우라를 탈신비화한다. 슈틸니만-스토야노비치는 지속 가능한 활용성을 보여주기 위해 종종 중고 재료를 사용하는데, 이 작업은 전시와 워크숍 공간 전체에 가변적 구성으로 반복 등장했다. 온큐레이팅 매거진의 워크숍 공간에서는 의자와 받침대로 쓰였고,

Interior Scroll (1975), and Shigeko Kubota*'s Vagina Painting* (1965) are radical feminist events that pointed out the challenges of being (made to be) a woman and claimed a strong agency in a highly patriarchal period.

Fluxus artists pushed genre boundaries to the extreme. With their performances, events, editions, and newsletters, they also questioned the elitism prevalent in the arts. Instead, they envisioned making art accessible for everyone and reimagining it as something playful. Some of the Fluxus artists also became political activists; it is interesting that (cultural) politics were discussed between the artists, and contradictions were allowed to be openly stated. Fluxus was, therefore, an important historical point of reference for our work. "Fluxus is about collaboration" as Knowles stated.

In the year-long process of preparing the exhibition, we as a curatorial team were looking for the closeness of artistic positions, and chose artists who were interested in participatory practices. This selection process allowed us to find strong works, but also to find artists who had the willingness to work with different people on an eye level—to open up, share, integrate and discuss. The exhibition space should become more than a space of representation; it should offer a space of encounter. Thus, the basis of the project was constituted of workshops and event scores.

Sohn Younwon's *Note* (2024) exemplified our vision. The modular flooring is also a musical instrument, in which faint electronic sounds from everyday life are played. The sculpture invites visitors in; the categorization of the piece remained undecided—was it now more of a sculpture or a usable object? Sohn invited members of Re#sister Korea, a society for learning and playing electronic music, to perform the live sound performance *Liquid Bodies*, thereby transforming the exhibition floor into a stage where the audience could enjoy themselves. This work shows strong connections to Fluxus. The curator at ARKO Art Center, Noh Haena, mentioned that the layered acts of hospitality and invitation transform the space into one that is both personal and public.

Similar concerns of questioning the object's status was also reflected in Stirnimann-Stojanovic's work: Were these objects sculptures or were they seats and shelves? The *Modular Structure (Edition 3)* was collaboratively created by ARKO and the Korean collective Piece of Peace. Their connection to Fluxus is confirmed in the use of "poor materials," which also demystifies the aura of a valuable artwork. Stirnimann-Stojanovic often uses second-hand materials to demonstrate sustainable utilization. The work repeatedly appeared throughout the exhibition and workshop space, in changeable constellations. In the OnCurating Magazine's workshop space, the work was used as seating and as a pedestal. It was used as an area where the scores from *Small Projects*

‹도래하는 공동체를 위한 작은 프로젝트›의 스코어가 실행되거나 시작되는 곳으로 활용되기도 했다.

마야 민더의 리서치 기반 작업은 요리, 바이오 해킹, 퍼포먼스, 미디어 설치를 통해 음식 관련 이야기, 진화생물학, 관계미학을 중심으로 전개된다. 민더는 생태적 사유 안에서 집단적 스토리텔링과 체현된 지식을 공유하는 것을 목표로 한다. 미디어키친 실험실이라 할 수 있는 ‹그린 오픈 푸드 에볼루션›(2022)은 요리가 어떻게 생물학자 린 마굴리스가 제안한 진화생물학적 접근이나 요리 과정 중 일어나는 분자 수준의 변화를 고려할 수 있는지 질문한다. 함께 요리하고 미래의 인류 식량에 대한 아이디어를 얻는 과정을 통해 음식과 요리에 대한 인식이 실제로 변모한다. 이 키친 랩은 해조류를 탐구하고 새로운 레시피를 만들며, 음식을 함께 즐길 뿐만 아니라 변화를 살펴보기 위해 서로의 경험을 공유하는 과정을 포함한다. 이번 전시에서 민더는 마지막에 요리된 음식이 제공되는 기능적 설치 작품을 만들었다. 영상 ‹물의 입—녹색 연장›(2023)의 경우 민더의 프로젝트에 대한 배경지식을 제공했다. 플럭서스 저녁 식사부터 관계미학을 다루는 리크리트 티라바니자의 작품, 그리고 ‹도래하는 공동체를 위한 작은 프로젝트› 중 ‹다양성 저녁 식사›에 이르기까지, 전시 공간을 점유하고 예술 작품의 지위를 주장하는 이와 같은 것들은 일상적 행위를 스코어화한다. 의식적이든 무의식적이든, 이는 삶을 예술로 여기는 접근이며 플럭서스의 유명한 구호처럼 예술의 자율성에 의문을 던진다.

탠저린 콜렉티브의 사운드 작업은 전시실 입구의 ‹밤이어서 참 다행이지, 어두운 데서 춤추기 마련이잖아_맵›(2024)과 아카이브 라운지의 ‹밤이어서 참 다행이지, 어두운 데서 춤추기 마련이잖아_문›(2024)으로 구성되어 있다. 탠저린 콜렉티브의 작품은 ‹흩어지기를 위한 스코어› 라는 워크숍 형태로 진행되었는데, "진실이란 무엇인가"와 같은 존재론적 질문이 적힌 카드가 워크숍 참여자에게 배부되었으며, 각 소그룹은 각자 규칙을 수립했다. 그들은 먼저 어떻게 협업할지 논의하며 시작했고, 이후 공동으로 텍스트를 창작하거나 수행했다. 각 그룹은 한국어나 영어로 대화를 나눴는데, 뜻밖에 참가자들 사이에 열린 토론과 즐거운 만남, 그리고 깊은 유대감을 촉발시켰다.

제2전시실에서는 !미디엔그루페 비트닉과 바루흐 고틀립, 사크로브스키가 베를린에서 첫 번째 에디션으로 진행했던 영상 작업 ‹4×4›를 선보였다. 이 작품의 첫 번째 에디션은 코로나19 팬데믹으로 인한 사회적 거리 두기 이후 베를린 예술계의 협업 정신을 되살리고, 자유롭게 실험할 수 있는 장소와 안전한 사회적 공간에서 시장성과는 거리가 먼 예술 작업을 위한 틀을 구축하기 위한 것이었다. 하루 동안 진행된 페스티벌에서 서로 다른 10개의 프로젝트 밴드는 넷아트, 사운드 아트, 미디어, 비디오, 퍼포먼스 아트 등 다양한 매체를 아우르며 새로운 작업을 선보였다.

서울에서 새롭게 공개된 이 프로젝트에서는 사운드, 퍼포먼스, 오디오비주얼, 시각예술 분야에서 활동하는

for Coming Communities took place or started.

Maya Minder's research-based practice circles around the topics of food stories, evolutionary biology, and relational aesthetics within practices of cooking, biohacking, performance, and media-based installations. Minder's aim is to share collective storytelling and embodiment of knowledge within ecological thinking. As a media kitchen lab, *Green Open Food Evolution* (2022) questions how cooking can consider the approach to evolutionary biology, as proposed by biologist Lynn Margulis, along with the molecular transformations that occur during the cooking process. Through the act of cooking together and getting information about ideas about how humankind can be fed in the future, the perception of food and cooking changes in action. The kitchen lab involves exploring and creating new recipes with seaweed, enjoying the food together, and sharing one another's experiences to examine the changes brought about. In the exhibition, Minder created a functional installation, where in the end the cooked dishes were served. A video work by Minder, *Water of Mouth—Green Elongation* (2023) provided background information about her projects. From Fluxus dinners to Rirkrit Tiravanija's works that address relational aesthetics, to "Diversity Dinners" from *Small Projects for Coming Community* scores everyday life actions that occupy the exhibition space and claim the status of art objects. They consciously or unconsciously use this approach in considering life as art, as the famous Fluxus slogan proposes, and question the art's autonomy.

Tangerine Collective's sound pieces at the entrance are titled *It's a good thing it's night. We're meant to dance in the dark_Map* (2024) and *It's a good thing it's night. We're meant to dance in the dark_Door* (2024).

Their work took place *Scores for Dispersion* as a workshop. Cards written with ontological questions, such as "What is Truth" were handed out, and each small group would establish their own rules. They started by discussing how to work together, and then collectively created or performed a text. This surprisingly prompted open discussions, funny encounters, and deep connections between the participants, the groups were speaking either Korean or English.

On the second floor, !Mediengruppe Bitnik with Baruch Gottlieb and Sakrowski presented a video that had a first edition in Berlin. The aim of this first edition of *4×4* was to revive the collaborative spirit of the Berlin art scene after the social distancing during the COVID-19 pandemic and create a space for light-hearted experimentation and a framework for non-marketable artistic work in a safe social space. During a one-day festival event, the ten other band projects presented works created in these new constellations, including diverse media forms such as net art, sound art, media, video, and performance art.

16명의 젊은 한국 작가들이 오픈콜을 통해 선정되어 ‹4×4› 밴드를 위한 작품을 창작했다. 이 에디션은 바루흐 고틀립과 사크로브스키가 공동 기획하여 아르코미술관에서 전시되었으며, 또한 광주비엔날레 전시 연계 프로그램의 일환으로 공연되기도 했다. 사크로브스키는 사운드와 뉴미디어를 전문으로 하는 큐레이터이며, 한국에서도 활동하는 바루흐 고틀립은 몬트리올 콩코디아 대학에서 영화를 전공하고 베를린 예술대학에서 디지털 미학 박사 학위를 받았다. 고틀립은 영화, 비디오, 라디오, 사운드 아트, 설치 미술, 건축 내 미술, 퍼포먼스, 디지털 방법론을 포괄하는 학제간 예술 실천을 하고 있다. 그의 작업 중심에는 미디어와 데이터의 물질성에 대한 깊은 관심이 자리하고 있다. 이번에 선정된 16명의 참가자들은 네 개의 밴드를 새롭게 결성하여 즉흥적인 협업을 진행했다. 이들은 한국을 기반으로 활동하고 있지만 세계 곳곳에서 교육을 받기도 했다. 이 젊은 작가들은 때때로 SNS를 통해 서로의 작업을 접하곤 했으나, 흥미롭게도 실제로 만난 것은 이번이 처음이었다.

산 켈러의 ‹히스테릭하거나 나이브한›(2021) 역시 미술관 2층에서 만날 수 있다. 이 비디오 에세이는 작가의 협업, 실천, 그리고 우연적이고 일시적인 참여를 유도했던 프로젝트를 요약한다. 여기서 작가는 동료 로잘리와의 대화를 통해 지난 프로젝트들을 재조명한다. 켈러의 행위는 항상 작품의 규칙을 정하는 계약 협상으로 시작하지만, 다른 사람들의 참여에 의존하기 때문에 그 과정과 최종 결과는 참여자들의 기여에 따라 달라진다. 아르코미술관에서 켈러는 한국 전통 침구에 머물면서 관객을 초대해 그들의 수면 습관과 꿈 이야기를 들었다. 대부분의 퍼포먼스와 달리, 이 참여형 프로젝트는 긴 시간 진행되어 다른 이벤트와 더불어 긴 대화를 수반했다. 워크숍에서 그는 참가자들에게 여러 개의 질문을 제시했는데, 예를 들어 잠들기까지 시간이 얼마나 걸리는지도 질문 중 하나다. 이러한 화두는 참가자들이 자신의 수면 습관을 공동의 실천으로 이해하는 데 도움을 주었다.

엘리자베스 에베를레의 작업은 드로잉, 비디오, 조각을 통해 자연과 인공의 교차점을 강조한다. ‹빅 시스터›(2022)의 눈은 모든 관람객을 따라다녔으며, 아무도 없을 때만 감긴다. 비디오로 녹화된 눈동자가 전시장에서 자신을 추적하고 있다는 사실을 관람객이 깨달은 순간, 그 비뚤어진 시선은 낯설고도 섬뜩한 분위기를 자아냈다. 최근 몇 년간 에베를레는 스위스 미술계 내 여성 작가들의 재현에 관한 아카이브를 구축하고 이를 작품에 반영했다. 이번 전시에 선보인 에베를레의 ‹여성*의 비중›(2010–2021)은 2010년 이후 예술계의 젠더 문제와 관련된 항목을 천 개 이상 담은 아카이브라 할 수 있다. 이는 신문 기사, 통계, 인용문, 이미지와 함께 플럭서스 예술가 안느 마리 젤레의 자화상에서 영감을 받은 작가의 셀카 시리즈를 포함한다. 또한 작가는 워크숍에서 스위스 기반의 가상

In the new rendition in Seoul, sixteen young Korean artists who work with sound, performance, audio-visual, and visual art were selected via an open call to create works for *4×4* bands. This edition was co-organized by Baruch Gottlieb and Sakrowski and was showcased at ARKO Art Center. It was also performed as part of the exhibition related program at the Gwangju Biennale. Sakrowski is a curator, specializing in sounds and new media, and Baruch Gottlieb, who is partially based in South Korea, was trained as a filmmaker at Concordia University in Montreal, and holds a Ph.D. in Digital Aesthetics from the University of the Arts, Berlin. Gottlieb has a transdisciplinary art practice that encompasses film, video, radio, sound art, installation art, art in architecture, performance, and digital methods. At the center of his practice is a preoccupation with the materiality of media and data. The ad hoc collaboration of the four newly founded bands came together by the chosen sixteen participants, who were based in Korea, but received education from all around the world. Interestingly, the young professionals sometimes knew about their work through social media, but it was their first time coming together in real life.

San Keller's *Hysterical or Naïve* (2021) was also shown on the second floor. This video essay summarizes the artist's collaborations, practices, and projects that encouraged coincidental, and temporary participation. The artist revisits his past projects by engaging in dialogue with his colleague, Rosalie. Keller's actions started with contractual arrangements that set up the rules for his works, but since they depended on the participation of others, the course they took and their ultimate outcome depended on what others contributed. At the ARKO Art Center, Keller invited people to speak about their sleeping habits and dreams, encouraged by his staying in a traditional Korean bedding. In contrast to most performances, this participatory project was held over a long duration, which entailed long conversations alongside other events. In the workshop, he made propositions to which the participants reacted, for example, how long it takes to get to sleep. These prompts would help participants to understand their own sleeping habits as a shared practice.

Elisabeth Eberle's work highlights the intersection of nature and artificiality, working through drawings, videos, and sculptures. The eyes of the *Big Sister* (2022) followed every visitor and only closed when nobody was around. The crooked view made the moment uncanny once one realized that the video-recorded eyes were following them throughout the exhibition space. In recent years, Eberle built up an archive on the representation of women artists in the Switzerland art scene and incorporated her findings into her work. Eberle's *Frauen* zählen.* (2010–2021), shown in the exhibition, was an archive created by the artist,

인스타그램 인물인 홀다 츠빙글리를 소개했는데, 이는 익명의 콜렉티브로 추정된다. 한국의 액티비스트 그룹 루이즈더우먼과 함께 워크숍 참가자들은 한국의 예술 기관에 전략적으로 압력을 가할 수 있는 방법에 관해 논의했다. 이 워크숍은 주로 한국어로 진행되어 참가자들의 요구를 더 쉽게 수용할 수 있었다. 페터 뷔르거는 『아방가르드의 이론』(1974)에서 예술 제도는 무엇보다 사회와의 관계에 의해 특징지어진다고 주장했다. 그의 관점에서 보면 예술은 자율성의 지위를 가지며, 특정한 실용성에 종속되지 않으므로 사회적이거나 정치적인 결과를 초래하지 않는다. 즉, 모든 정치적 추동력은 공허함에 빠진다는 것이다. 그러나 이러한 시각과는 대조적으로, 홀다 츠빙글리의 사례는 예술의 실제적 영향력을 보여준다. 츠빙글리의 등장 이후, 남성으로만 구성된 예술 기관 위원회와 남성 작가의 과잉 대표성 문제가 더 이상 간과되지 않게 되었다. 팬데믹 기간 중 그의 재치 있고 풍자적인 인스타그램 활동은 많은 기관들의 변화를 이끌어냈으며, 이는 예술가-액티비스트로서의 실천이 문화계의 성 불평등에 직접적인 영향을 미칠 수 있다는 것을 증명했다.

이들은 재현의 공간인 미술관이 어떻게 사회적 이슈와 관련한 다양한 활동에 의해 사용되고 점유되는 공간이 되었는지를 보여주는 몇 가지 대표적 사례다. 동시에 이번 전시는 과거에 일어났거나 잠재적으로 일어날 수 있는 일을 상기시키는 강력한 예술 작품도 함께 선보였다.

전시 전반에 걸쳐 아르코미술관 큐레이터는 ‹도래하는 공동체를 위한 작은 프로젝트›의 스코어를 중심으로 워크숍을 기획했다. 우리는 2019년 독일 슈투트가르트에서 열린 컨퍼런스와 두 차례의 전시, 그리고 퍼포먼스를 통해 이 프로젝트를 시작했다. 이 스코어들은 동시대 작가들에 의해 만들어졌으며, 매우 다른 상황과 구성안에서 해석될 수 있었다. 일시적 공동체는 재치 있으면서도 깊이 있는 행동을 통한 참가자들과 그룹 간 만남에 열려 있다. ‹다양성 저녁 식사›나 ‹기쁨의 실험› 같은 일부 스코어는 가볍고 즐거운 분위기에서 사람들을 모은다. 반면, ‹미래 말하기 연습› 같은 스코어는 여전히 재미있으면서도 여성혐오, 반퀴어, 반유대주의, 극우 운동 같은 현재의 문제들, 그리고 최근 전면전으로 번진 갈등을 어떻게 해결할 것인지 등의 중요한 질문에 관해 생각해 보게 한다. 우리는 이러한 스코어들을 사용하여 사람들을 동등한 위치에 모이게 하고, 폭넓은 형태의 지식 생산을 열어가고자 한다. 물론 이것이 반드시 공식적인 전시 공간에서만 일어날 필요는 없다. 스코어는 슈투트가르트, 취리히, 텔아비브, 타이베이 비엔날레, 그리고 도큐멘타 15의 워크숍 등 여러 맥락에서 활성화되었다. 온라인으로 매개되는 이 프로젝트는 언제 어디서나 열릴 수 있다.

우리는 미술관의 패러다임을 어떻게 변화시켰는가? 그리고 변화시키지 못한 점은 무엇인가? 우리는 루앙루파의 룸붕을 통한 '기관 다시 읽기' 이후 모든

featuring over a thousand items on gender relations in the art world since 2010. It includes newspaper articles, statistics, quotes, and images, alongside a series of the artist's selfies inspired by the Fluxus artist, Anne Marie Jehle's (1937–2000) self-portrait. Eberle also presented the Swiss-based artificial Instagram figure "Hulda Zwingli" in the workshop, a suspected anonymous member of the collective. Together with the Korean activists Louise the Women, the participants discussed the ways that they could strategically put pressure on Korean art institutions. This workshop was mainly run in Korean, to better accommodate the participant's needs. Peter Bürger argued in the *Theory of the Avant-garde* [*Theorie der Avantgarde*] (1974) that the institution of art is characterized first and foremost by its relation to society, and, in his view, art has the status of autonomy: it is not dedicated to any direct use and therefore has no social or political consequence. Any political impetus would fall into a void. In that sense, we could certainly state that Hulda Zwingli became an influential figure in the Switzerland art scene; the exclusively male panels in art institutions and the overrepresentation of male artists no longer go unnoticed. After Zwingli's first appearance during the pandemic, many institutions felt the need to respond to her witty and sarcastic comments on Instagram. In this way, at least the artistic-activist persona proved that art can have a direct influence on the gendered inequality in the cultural scene.

These are a few selected examples of how the representational space, the museum, became a space used and occupied by different activities, related to social issues. Nevertheless, it also presented strong artworks, which functioned as a reminder of what has happened, or what could potentially happen.

Throughout the exhibition, the curator at ARKO organized workshops around the scores from *Small Projects for Coming Communities*. OnCurating started this project in 2019 with a conference, and two exhibitions and performances in Stuttgart, Germany. The scores were formulated by contemporary artists, and they could be interpreted in extremely different circumstances and constellations. The temporary community opens to encounters between participants and groups with humorous and deep actions. Some scores like *Diversity Dinner* or *Experiments in Joy* bring people together in a light and joyful atmosphere, others like *Future Storytelling Exercise* can still be fun, but they ask all participants to think about critical questions like how to solve our current problems with misogynist, anti-queer, antisemitic, right-wing movements and the conflicts that recently took a turn into full-fledged wars. We use these scores to bring people together on an eye-to-eye level and to open up different forms of knowledge production. Of course, they do not have to happen in an official exhibition space. The scores are activated in

패러다임의 급진적 변화에 대해 약간 조심스러워진 듯하다. 루앙루파의 시도는 눈에 띄게 급진적이었고, 기관을 단순한 재현의 공간에서 살아있는 공간으로 변모시켰다. 이는 대안적 삶과 협력 방식을 제안하도록 기획된 것이었다. 나아가 루앙루파는 도큐멘타 15의 예산 분배에서도 진보적인 결정을 내렸다. 참가 콜렉티브들은 전시 예산을 동등하게 나누어 가졌으며, 우리와 같은 예술 교육 단체는 자체 예산을 확보해야 했다. 그러나 도큐멘타 15는 반유대주의적 배제로 인해 결국 실패한 프로젝트로 남게 되었다. 그들은 공식적인 언급 없이 BDS(Boycott, Divestment, and Sanctions) 규칙을 적용했는데, 이는 이스라엘 유대인 예술가들을 초대하지 않고, 반유대주의적 캐리커처와 회화를 전시하거나, 이스라엘을 국가로서 부정하는 선전 자료를 포함한 〈도쿄 릴스〉를 아무런 설명 없이 상영한 사실에서 드러난다. 이러한 점에서 일부 이론가들은 공동체 조직의 무차별적 수용에 대해 경고하기도 했다. 모리스 블랑쇼의 『밝힐 수 없는 공동체』, 장 뤽 낭시의 『무위의 공동체』, 조르조 아감벤의 『도래하는 공동체』를 떠올려보자. 이들의 이론적 담론은 독일과 유럽에서의 파시즘 경험에서 비롯되었는데, 이 이론은 공동체가 타인을 배제하는 순간 실패한다는 것을 의미한다. 공동체는 자신의 패러다임을 끊임없이 의심하는 자기성찰적이고 자각적인 위치에 머물러야 한다.

우리의 시도는 미술관 실천의 패러다임을 변화시키기 위한 좀 더 겸손한 방식이었다. 물론 우리는 기관의 인프라, 내부의 위계 구조, 또는 정부마다 다르게 적용되는 지역 정책에 대한 의존성을 바꾸지는 못했다. 또한 새로운 대중에게 문을 개방하지도 못했다. 하지만 때때로 어떤 이들은 워크숍 공간에서 벌어지는 상황이나 미술관 앞에서 진행되는 활동을 보고 프로그램에 참여하기도 했다. 퍼포먼스 〈4×4〉는 행인들의 주목을 받았고, 미술관 앞 공원에서 시간을 보내던 지역 주민들의 관심을 끌었다. 이후에는 광주비엔날레 방문객의 흥미를 불러일으키기도 했다.

우리가 바꾼 것은 관객을 대하는 방식이었다. 여러 상황에서 보통은 수동적이고 지시받는 위치에 있던 관객이 이제는 공동 제작자이자 공동 저자가 되었다. 일시적 공동체라는 개념이 발전했으며, 전반적으로 환영하는 분위기가 형성되었다. 일상의 측면이 실천 속에 스며들었고, 협상과 경험의 공간이 열렸다. 나는 사람들을 향한 호명 방식이 달라졌다고 본다. 이를 통해 음식과 영양, 젠더 관계, 자기 역량 강화, 협력적 실천, 문화 간 행동, 문화적 규범의 번역 가능성에 대한 질문, 그리고 근본적으로는 모든 문화적 차이를 넘어 함께 즐기는 방법 등 사회적 이슈를 협상할 수 있는 공간이 열렸다. 제임스 클리포드는 미술관을 '접촉 지대'로 보았다. 메리 루이즈 프랫과 클리포드에 따르면 접촉 지대는 협상의 공간이자 상충하는 사회적 관심사들이 만나는 곳이다. 우리는 이 접촉지대가 과연 상반되는 입장을 표현하기에 적합한지 (아직) 시험해 보지는 않았지만, 그럼에도 프로젝트는 주목할 만한 출발점이었다. 느슨한 형태의 집단들이 초기 단계로나마 형성되었다. 다만, 기관의 급진적 변혁이라는 측면에서는 분명히 실패했다.

그러나 예술 기관이 위계적 경직성에서 벗어나 참여적 공간으로 변화할 때, 하나의 이데올로기를 다른 것으로 성급하게 대체하지 않는 것이 중요하다. 대신, 그 목표는 더욱 심오한 무언가를 추구하는 것이어야 한다. 근본적인 개방성, 급진적인 참여, 그리고 토론을 위한 플랫폼처럼 본질적으로 영원히 도달할 수 없는 지평을 향해 나아가야 한다.

various contexts, in Stuttgart, Zurich, Tel Aviv, with the Taipei Biennale, and in our workshop at documenta fifteen. As a project that is mediated online, it can take place everywhere, anytime.

In which ways did we change the museum's paradigms? And in which ways did we not? Maybe we became a bit cautious after the radical changing of all paradigms after Ruangrupa's re-reading of the institution through the Lumbung. The attempt by Ruangrupa was noticeably radical, the institution changed from a merely representational space to a used, lived space, which was organized in a way to invite proposals towards alternative forms of living and working together. Also, Ruangrupa made radical decisions about the distribution of the budget at documenta fifteen. The money was split equally among the involved collectives. Only art educational organizations such as ourselves had to secure their own budget. However, the documenta fifteen is a failed project that produced antisemitic exclusions—they applied BDS rules, without acknowledging, which means not inviting Israeli Jewish artists, allowing antisemitic caricatures and paintings to be shown, and presenting the uncommented *Tokyo reels*, with propaganda materials that de-legitimized Israel as a state. So here came what some theoreticians refer to in a warning against the undifferentiated full embrace of a communal organization. Remember the "Unavowable Community" (Maurice Blanchot), the "Inoperative Community" (Jean-Luc Nancy), or the "Coming Community" (Giorgio Agamben). Their theoretical discourse came from the experience of German and European fascism. This means that a community fails in the moment it excludes others. It has to stay in a self-aware, self-conscious position that questions its own paradigms.

Our undertaking is a more humble way to change paradigms of museum practices. We of course did not change the institution's infrastructure, its internal hierarchy, or its dependence on local policies, which differ with each government. We also did not open up to a completely new public, although people sometimes joined our program when they saw what was happening in the workshop space and happening in front of the museum. Nevertheless, the performance *4×4* gained some attention from passersby and sparked interest in the local citizens who hung out in the park in front of the museum, and later, to visitors at the Gwangju Biennale.

What we changed is how the public was addressed, in many different instances the usually passive and instructed public was now co-producing, and becoming co-authors. The idea of temporary communities evolved, and generally, the atmosphere was welcoming. Aspects of daily life sneaked into the practices and a space of negotiation and experience opened up. I imagine that the interpellation for people changed; it opened up the space to negotiate societal issues like food and nutrition, gender relations, self-empowerment, cooperative practices, cross-cultural behavior, questions of the translatability of cultural norms, and also simply how to have fun together, despite all cultural differences. James Clifford proposed the museum as a contact zone. Mary Louise Pratt and Clifford define contact zones as spaces for negotiation, as venues for conflicting, societal interests. We have not (yet) tested whether this contact zone would also be suitable for expressing conflicting positions, but this project was a notable starting point. Loose groupings emerged as a preliminary stage. However, a radical transformation of the institution certainly failed.

Yet, in the transformation of art institution from hierarchical rigidity to participatory spaces, it is crucial to not hastily replace one ideology with another. Instead, the goal should be to strive for something more profound—radical openness, radical participation, and a platform for debate—a horizon that, by its nature, remains perpetually unattainable.

전시적 인프라의 수행
Performing Exhibitionary Infrastructures

로날드 콜프
온큐레이팅 큐레이터

동시대 예술을 전시하는 일—사물을 가시화하고 비평의 대상으로 공개하며 논의 주제로 개방하는 것—은 단순히 오브제를 선보이는 것 이상의 복잡하고 다층적인 과정이다. 전시는 오브제, 인공물, 담론, 이벤트, 교류, 매개의 아상블라주로서 다양한 형태의 리서치와 지식 생산, (종종 헤게모니적인) 교육적 틀, (정치적) 재현 권력, 미학적 체험을 수반한다.

전시 제작의 인프라적 측면

전시 이면의 인프라를 살필 때 드러나는 역할, 욕망, 행위자의 뒤얽힌 관계망은 미학을 넘어 경제(기금), 정치(재현), 사회역학(지식 형성)의 측면과 접촉한다. 무엇이 하나의 전시를 결집시키는가 하는 것은 '쇼 앤 텔'(Show and tell)[1]이라는 문화적 실천을 통해 설명이 가능하다. 여기서 '쇼'의 측면을 구성하는 것은 선보일 만한 화제의 포착, 연구 수행, 예술가 및 기타 실천가 들과의 협업, 작품 선정, 그리고 최종 공개이다. '텔'은 보도자료, 가이드 투어, 비격식 논의와 같은 다양한 매개적 실천을 아우른다.

정치적 실천들은 본질적으로 예술 기관을 위한 정부 지원금에서부터 추가 재정 확보(여기에는 수많은 이해관계가 얽혀있다)에 이르기까지 전시 인프라 깊숙이 자리한다. 이는 또한 현실적 예산안 창출, 사업 실현을 위한 수단 확보, 동시에 예술가를 비롯한 모든 관계자들에 대한 정당한 보상, 더불어 이동, 운송, 숙박과 같은 비용 부담으로도 이어진다.

수행하는 예술가와 수행하는 관객

아르코미술관의 «인투 더 리듬: 스코어로부터 접촉지대로»에서는 전시 제작이 갖는 수행적 성격이 잘 드러난다. 퍼포먼스에 대한 나의 접근은 '수행적 전환'과 궤를 같이 하는데, 이것은 인간 행동을 일련의 수행적 행위로 해석하는 것이다. 이로써 수행성은 횡단적 실천이 되는데, 이는 기존의 지식 구성 형태들 안에 특수한 행동 방식을 창출하는 신체적 안무에 뿌리를 두고 있다. 이

1. Tony Bennett, "The Political Rationality of the Museum" [미술관의 정치적 합리성], *The Birth of the Museum: History, Theory, Politics* [미술관의 탄생: 역사, 이론, 정치] (London: Routledge, 1995), 98.

Ronald Kolb
Curator, OnCurating

Exhibiting contemporary art—making things visible, making them public for critique, and opening them for debate—is a complex, multi-layered process that goes beyond merely displaying objects. Exhibitions are an assemblage of objects, artefacts, discourse, events, exchanges, and mediations, involving various forms of research, knowledge production, education frameworks (often hegemonic), (political) representational power, and aesthetic experiences.

Infrastructural Dimensions of Exhibition Making

The infrastructure behind exhibitions reveals a tangled network of roles, desires, and agents that extends beyond aesthetics, touching on economics (funding), politics (representation), and social dynamics (knowledge formation). What brings an exhibition together can be described through the cultural practices of "show and tell."[1] The "show" part consists of identifying topics worthy of display, conducting research, collaborating with artists and other practitioners, selecting artworks, and finally putting them on display. The "tell" encompasses various mediation practices such as press releases, guided tours, and informal discussions.

Political practices are inherently embedded in exhibition infrastructure, from state-supported funding for art institutions to securing additional funds (with all the strings attached). It also extends to creating a realistic budget, finding means to realize a project while ensuring fair compensation for artists and all involved, and covering expenses including transport, shipping, and accommodation.

Performing Artists and Performing Audiences

The performative nature of exhibition-making is exemplified in *Into the Rhythm: From Score to Contact Zone* at ARKO Art Center. My approach to performance aligns with the "performative turn," which interprets human behavior as a series of performative acts.

1. Tony Bennett, "The Political Rationality of the Museum," *The Birth of the Museum: History, Theory, Politics* (London: Routledge, 1995), 98.

관점은 전시 제작 과정과 닮아있다. 전시 기획자, 예술가, 협업자들은 전시의 인프라를 따라 다양하게 중첩되는 역할을 담당한다. 이 다양한 역할들은 대중과의 직접적인 접촉에서부터 정부 기관의 재현, 그리고 그 사이의 모든 것을 아우르는 전시적 인프라의 상호연결성을 보여준다.

우리 안에 무의식적으로 내면화된 수행적 패턴들은 계속해서 상징적 질서, 재현의 구조, 다양한 조합의 권력 관계 재생산을 일정 정도 지속시키고 있다. 중요한 것은 다른 방식의 수행을 통해 이러한 구조들이 전환되면서 사회 변화를 가져올 수 있는 뜻밖의 패턴을 허용할 수 있다는 점이다. 이러한 가능성은 수행적 예술 실천 안에 자리한다. 존재의 대안적 방식을 제안, 도입, 강조, 실행하면서 우리가 자신의 수행적 통치 구조를 인식할 뿐 아니라 결국 그 구조에 변화를 가져올 수 있도록 이끌어주기 때문이다.

초지역적 협업과 배치들

«인투 더 리듬: 스코어로부터 접촉지대로»의 수행적, 참여적 성격은 한국과 스위스 간의 초문화적 협업을 통해 전시 인프라에 여러 층위를 더한다. 본 프로젝트는 2022년부터 아르코미술관(임근혜, 전지영, 임재연, 이해빈)과 온큐레이팅(도로시 리히터, 로날드 콜프)의 정기적 온라인 회의로 시작되었으며, 공동체적이고 참여적인 예술 실천에 초점을 맞춘 협력 전시 개발을 목표로 하였다. 이때 이뤄진 논의들은 초지역성의 사회 구조망에 기반한 수행적 전시 아이디어로 이어졌다. 프로젝트 ‹도래하는 공동체를 위한 작은 프로젝트›는 예술 표기법으로서 스코어를 차용하여 관객과 공동체를 횡단하며 관계를 맺었다.[2]

스코어와 지시문 기반의 예술 작품들은 미시적 층위와 거시적 층위 모두에서 연결되며 횡단적 기능을 수행한다. 스코어를 작성하는 예술가들은 본질적으로 통치적 역할을 담당하며 타인이 따라야 할 지시 사항을 제공한다. 스코어를 수행하는 이들은 대본을 따라가며 타인의 제안에 따라 일정 행동을 수행한다. 통치 대상이 된다는 인식을 훈련한다고도 할 수 있을 것이다. 이 과정을 통해 쌍방 모두 "대단히 통치 당하(지는 않)는 기술"과 조우하며 자신의 사적인 일상, 또 공동체적이고 사회적인 맥락 깊숙이 자리한 통치성을 인식할 수 있게 된다. 스코어는 예술가가 전개하는 지시 사항으로 기능한다는 점에서 본질적으로 초지역적 실천이며, 스코어를 수행하고자 하는 이가 새로운 맥락 속에서 또 다른 입장으로 해석하게 된다.

그러므로 스코어에 개입한다는 것은 자기 자신의

2. 더 많은 정보는 다음의 링크 참조.
https://www.comingcommunities.org/about/.
도로시 리히터와 필자가 2018년 3월 시작한 ‹도래하는 공동체를 위한 작은 프로젝트›는 재치 있고 예술적이며 수행적인 방식으로 공동체적 구성을 확립하고자 하는 진행형 리서치, 워크숍, 전시 프로젝트이다. 협상과 교류의 공간을 창출하고 접촉지대로 기능하고자 하며, 이른바 '스코어'라는 동시대 예술 실천을 통하여 이를 달성한다.

Performativity thus becomes a transversal practice, rooted in bodily choreographies that create specific conduct in established knowledge formations. This perspective resembles the exhibition-making process. Curators, artists, and collaborators take on diverse overlapping roles along the infrastructure of the exhibition. These varying roles illustrate the interconnectedness of the exhibitionary infrastructure, which spans from direct contact with the public to the representation of state institutions and everything in between.

To some extent, our internalized and unconscious performative patterns continuously perpetuate symbolic orders, structures of representation, and reproduction of power relations in different constellations. What is crucial is that these structures can shift by performing otherwise, allowing unexpected patterns to emerge that can change society. This potential lies in artistic performative practices, which suggest, introduce, emphasize, and enact alternative ways of being, encouraging us to not only be aware of our own performative governing structures but to eventually bring change to them.

Translocal Collaboration and Constellations

The performative and participatory nature of *Into the Rhythm: From Score to Contact Zone* adds layers to the exhibition infrastructure through transcultural collaborations between South Korea and Switzerland. The project began in 2022 with regular online meetings between ARKO Art Center (Jade Keunhye Lim, Angela Jeeyoung Chun, Jaeyeon Lim, Haebin Lee) and OnCurating (Dorothee Richter and Ronald Kolb), aiming to develop a collaborative exhibition that centers on communal and participatory art practices. These discussions led to the idea of a performative exhibition project anchored in the social fabric of the translocal. The project, *Small Projects for Coming Communities* employs scores as artistic notation to engage with the audience as well as communities transversally.[2]

Scores and instruction-based artworks perform a transversal function, connecting on micro and macro levels. The artists who write the scores exercise governmental roles, providing instructions for others to follow. Those who perform the scores follow the script, they perform a certain behaviour according to suggestions of others — they train their awareness of

2. For more information, see:
https://www.comingcommunities.org/about/.
Small Projects for Coming Communities—initiated by Dorothee Richter and myself in March 2018—is an ongoing research, workshop, and exhibition project that aims to establish communal formations in a playful, artistic, and performative way. We strive to create a space for negotiation and exchange, functioning as a contact zone. This is achieved through the contemporary art practice of so-called scores.

입장 및 타인과의 관계적 위치에 대한 물질적-주관적 이해를 살펴본다는 의미이다. 궁극적으로 이것은 상황적 지식의 실천이다.[3] (단독 저자나 집단이 만든) 맥락에 민감하게 변화하는 서면 스코어에 바탕하여, 다중입장적 교류 속의 여러 문장들은 그 구체적 실행 양상의 모음을 통해 횡단적 네트워크로 드러난다. 그런 점에서 이번 전시는 정치적 의식을 활성화하고 기능하게 되면서, 지역-세계적이고 재현적인 권력 구조 틀 안에서 자신의 위치를 성찰하는 정치적 사유를 개발한다. 이러한 성찰은 두 가지 형태를 취한다. 첫째는 디지털적인 형식으로, 워크숍 중에 만들어지거나 익명으로 전송 받은 스코어의 실행 결과들과 스코어를 함께 볼 수 있는 웹사이트 'comingcommunities.org'가 바로 그것이다. 이론적으로 이 웹사이트는 자료를 제출한 모든 사람들에게 열려있다. 물리적이든 가상이든, 하나의 초지역적 공동 행위가 이 웹사이트를 통해 한데 모인다. 두번째로 발생하는 성찰의 형태는 ‹도래하는 공동체를 위한 작은 프로젝트›와 함께 하며 지속되는 전시 프로젝트들 안에서 퍼포먼스와 워크숍을 통해 이루어진다.

«인투 더 리듬: 스코어로부터 접촉지대로»의 수행적 예술 실천

다수의 작업이 공공 영역과의 수행적 활성화를 활용하였지만, 그 중에서도 산 켈러의 수행적 리서치 ‹잠에 들(고 깨)기 위한 스코어›와 마야 민더의 워크숍 ‹미끌 미끌› 등 두 작업을 강조하고 싶다.

사람 기반의 수행적 인프라: 산 켈러의 과정 중심적 실천은 전시 개막일 바로 직전까지 끊임없이 진화하였으며, 전시 인프라에 신랄한 의문을 던지는 사례라 할 수 있다. 최종적으로 그는 전시 관람객에게 잠에 관한 나만의 의식을 질문하며 스코어를 작성했는데, "잠의 일상, 의식, 미신에 대한 수행적 수집"[4]을 목표로 하였다. 켈러는 전시 공간 내에 한국 전통 침구를 놓고, 새로 산 잠옷을 입고 누워 잠의 의식에 대해 대화를 나눠줄 관람객을 기다렸다. 그는 퍼포먼스 시작 전 참가자와의 교감 형성을 중요하게 생각했다. 이를 통해 인프라적 확장이 심화되고, 그 안에서 박지선, 이예지, 최인영을 비롯한 서울 기반의 협업자들이 자신의 동료, 친구, 네트워크를 통해 퍼포먼스 참가자를 섭외하도록 하였다.

개막 후 3일 동안 켈러는 마침내 전시 공간에 마련된 자신의 침대-무대에서 참가자들을 만나 때로는 소규모 그룹으로, 때로는 일대일 대화로 서로의 수면 습관에 대한 민감하고 친밀한 디테일을 공유하였다. 4일째 되는 날에는 관람객과 질문지 형태의 설문조사를 진행하고 참가자들의 수면 습관에 바탕한 사회적 별자리들을 만들면서 익명으로 수집한 이야기들을 선보였다. 스코어와 나머지 퍼포먼스는 전시 공간 내 설치의 일부가 되었다. 나는 이 확장적 실천을 전시 구조 안에서 이루어진 사람 기반의 인프라 창출이라 표현하고 싶다.

인간-그-이상의 협업 안에서 인프라 수행하기: 마야 민더의 작업 역시 수행적 행위와 전시 공간 내의 예술적 오브제를 결합하지만, 켈러의 작업과는 조금 다른 논리를 따른다. 켈러의 연출 재료(침구, 잠옷, 작성된 메모와 같은 워크숍 결과물)가 퍼포먼스 종료 후 오브제로 전시 공간에 진입한 반면, 식탁과 조리 도구, 샬레, 미생물학과 해조류에 관한 과학자들과의 영상 인터뷰, 웹기반 플랫폼으로 구성된 민더의 설치 ‹그린 오픈 푸드 에볼루션›은 처음부터 해조류를 사용한 레시피를 요청하며 또다른 스코어를 생성했다. 워크숍 ‹해조류 키친랩 '미끌 미끌'›은 개막 행사 다음 날인 2024년 11월 27일에 진행되었다.

워크숍은 "함께 요리하고 먹고 이야기 나눠요!"라는 구호와 함께 안내되었고, 요리 및 우리의 푸드체인 성찰이라는 집단적 실천으로 개최되었다. "우리는 무엇을 먹는가? 이 음식은 어디에서 오는가? 어떻게 생산되는가?"[5]와 같은 질문을 던졌다. 그러나 이 워크숍은 우리의 언어 체계에 바탕해 정보와 지식을 나누는 데 그치지 않았다. 워크숍 후반부에서 참가자들은 이전 워크숍에서 만들어진 해조류 레시피들을 반복하였는데, 이에 조리 행위를 통하여 협업적이고 체화된 수행성이 작동되었다. 이는 소화하는, 체화된 지식 생산이다. 워크숍 3부에서는 최종적으로 설치 ‹그린 오픈 푸드 에볼루션›의 일환으로 준비된 음식을 선보이며 결국 예술화되었다. 마지막 행위는 관람객과 함께 하는 식사였다.

다양한 사람들을 모아 우리의 일상적 식습관을 기반으로 생태 발자국을 논하는 것은, 한편으로 푸드체인

3. "전시 복합체를 위한 방법론으로 형성된 '상황적 지식'은 예술 전시와 역사의 보편화적 성격에 의문을 제기한다. 페미니즘 사상의 상황적인 '진리의 담론'을 향한 절실한 수정을 제시한다." Ronald Kolb, "Situated Knowledges and Interdependence in the Exhibitionary-Educational Complex" [전시-교육 복합체에서의 상황적 지식과 상호의존성], *OnCurating 53: Situated Knowledges in Art and Curating* [온큐레이팅 53: 예술과 큐레이팅에서의 상황적 지식], eds. Ronald Kolb, Dorothee Richter (June, 2022): 44 참조.

being governed, one might say. This process allows both parties to encounter the "art of (not) being so governed," fostering awareness of one's own governmental embeddedness, in private everyday life as well as in communal and societal contexts. A score is an inherent translocal practice in that it functions as an instruction, deployed by an artist, and is interpreted by someone who wants to perform the score from a different position within a new context.

Engaging with a score, therefore, means examining one's own positionality and a material-subjective understanding of where one situates in relation to others. Ultimately, it is a practice of situated knowledges.[3] Based on a written, context-sensitive score (by a single author or a group), a transversal network of statements in multi-positional exchange emerges through the collection of their specific enactments. In this respect, the exhibition serves as activations for political consciousness, cultivating a form of political thinking that reflects on one's own position within a local–global, representational framework of power. These reflections take place in two forms: digitally, through the website "comingcommunities.org" where scores and enactments are displayed together which were created during workshops or sent to us anonymously. Theoretically, the website is open to anyone who submits their material. A translocal communal act, whether physical or virtual, comes together through this website. The other form of reflection takes place in the ongoing exhibition projects that work with "*Small Projects for Coming Communities*," through performances and workshops.

Performative Art Practices in *Into the Rhythm: from Score to Contact Zone*

While many works have incorporated performative activation with the public sphere, I will highlight two works: San Keller's performative research *Scores to Fall Asleep (and Awake)* and Maya Minder's workshop, "*MICUL MICUL*."

People-Based Performative Infrastructure: San Keller's processual practice which constantly evolved until the very last moment of the exhibition's opening day is a poignant example of challenging the exhibition infrastructure. He eventually created a score by asking exhibition visitors about their sleeping rituals, aiming for "a performative collection of routines, rituals and superstitions related to sleep."[4] Keller staged a traditional Korean bed ensemble in the exhibition space, where he lay down in newly bought pajamas, awaiting the audience to engage in discussions with him about their sleeping rituals. He put importance on forming connections with participants before the performance began. This led to further infrastructural expansion, in which local collaborators based in Seoul including Jeesun Park, Inyeong Choe, Yeaji Lee, would recruit participants for the performance by reaching out to their peers, friends, and their network.

During the first three days of the exhibition, Keller finally met with the participants on his bed-stage in the exhibition space and discussed delicate and intimate details about each other's sleeping rituals, either in small groups or in one-on-one conversations. On the fourth day, he presented the stories in anonymized form he collected by leading the audience through a questionnaire-like survey and creating social constellations based on the participants' sleeping routines. The score and the remnants of the performance became part of the installation in the exhibition space. I would like to describe this extended practice as the making of a people-based infrastructure within the exhibitionary structure.

Performing Infrastructure in More-Than-Human Collaborations: Maya Minder's project also combines performative action and art objects in the exhibition space but follows a different logic. While Keller's staging material (the bed, pajama, and "results" of the workshops, i.e. written notes) entered the exhibition space as art objects after his performance, Minder's installation *Green Open Food Evolution (GOFE)*, which consisted of a table, cooking utensils, petri dishes, video interviews with scientists about microbiology and algae, and a web-based platform asked for recipes with algae from the very beginning, creating another score. The workshop *Algae Kitchen Lab "MICUL MICUL,"* took

3. "*Situated knowledges*," formed as a method for the exhibitionary complex, challenges the universalising aspect of art exhibitions and art history. It offers a much-needed correction towards a situated "discourse of truth" in feminist thought. See: Ronald Kolb, "Situated Knowledges and Interdependence in the Exhibitionary-Educational Complex," *OnCurating 53: Situated Knowledges in Art and Curating*, eds. Ronald Kolb, Dorothee Richter (June, 2022): 44.

4. 스코어는 다음과 같다; 산 켈러, ‹잠에 들(고 깨)기 위한 스코어›
본 수행적 리서치는 잠의 일상, 의식, 미신을 수집합니다.
2024년 9월 26–29일, 서울 아르코미술관에서 산 켈러가 잠에 관한 여러분의 일상, 습관, 의식, 미신 들에 대해 듣기 위해 전통 침대에서 여러분을 기다릴 것입니다. 산 켈러는 9월 29일 오후 2시, 만남의 기록을 공개하고, 추후 공지될 형식으로 이를 대중에게 공개할 예정입니다.
내용은 점심 식사 이후에는 커피를 마시지 않는다, 자기 전에 톨스토이의 소설 『안나 카레니나』를 2쪽 읽는다, 시험 결과 발표 전에는 저녁에 딱 2시간 잔다, 등을 예로 들 수 있습니다. 산 켈러는 이야기를 듣고 질문을 하고, 최소한 한 밤을 잔 후에 수집한 내용을 기록합니다.
참조: https://www.comingcommunities.org/en/score/scores-to-fall-asleep-and-awake/.

5. 워크숍 동안 우리는 식품 소비의 탄소 발자국에 대해 이야기를 나눴다. 민더의 워크숍은 세계 해조류 생산 및 이를 통해 물을 비롯한 다양한 자원을 절약할 수 있음에 초점을 맞추었다. 해조류 생산은 자원 효율도가 매우 높은 식품 생산 접근법으로서 폐기물을 거의 남기지 않는다.

4. The score reads like this: San Keller, *Scores to fall asleep (and awake)*
This performative research collects routines, rituals, and superstitions related to sleep.
San Keller will be waiting for you from 26–29 Sept 2024 at ARKO Art Center, Seoul, South Korea in a traditional bed and invites you to tell him about your routines, habits, rituals, and superstitions related to sleep. On the 29th September, 2 pm, San Keller will present the documentation of his encounters and make them later publicly accessible in a form yet to be published.
For example, no coffee after lunch, reading two pages from Tolstoy's novel *Anna Karenina* before going to bed, and sleeping exactly three hours in the evening before the exam results are announced. San Keller listens, asks questions, and sleeps at least one night before recording the information he has gathered.
See: https://www.comingcommunities.org/en/score/scores-to-fall-asleep-and-awake/.

상품들을 글로벌 관계망 속에서 통치적으로 인식하는 동시에 인간-그-이상의 상호의존성을 강조하는 것이었다. 민더는 인간 신체와 박테리아(박테리아는 우리와 함께 있다)의 공생적 관계망들을 이야기했다. 이것은 김치와 막걸리 등 개막식에서 경험한 한국의 유명한 음식 문화에서 두드러지는 것이기도 하다.

결론

이러한 전시 내부의 수행적 행위들은 우리의 언어 체계와 시각적 재현을 넘어서며, 체화하고 네크워크화된 참여와 개입을 촉진한다. 다소 수동적인 보기 방식에서 적극적인 하기로 전환함으로써 참여적 실천과 수행적 실천은 오브제 기반 전시에 생동감을 부여하고 비중립적 공간에 전시된 작품의 의미에 관한 비판적 협상을 유도한다.[6] 이러한 방법론을 통해 재현의 논리 하에 고정되어 있는 의미들에 균열을 가하며 이에 대한 새로운 질문을 촉발할 수 있게 된다.

이 참여적 형식들의 목적은 종종 비재현적인 방식을 사용하여 생생하고 활기찬 접촉지대—신체, 사유, 사물, 물질이 가득한 아상블라주—로서의 전시를 창조하며, 이로써 공동의 비판적 사고를 자극하고 우리를 둘러싼 인간-그-이상의 환경에 대한 참여를 가능케 하는 것에 있다.

6. '협상'을 독일어로 'Aushandlung'라고 번역할 수 있는데, 이 단어는 서사/줄거리/행위를 뜻하는 'handlung' 및 '손'(hand)과 연관이 있다. 따라서 'Aushandeln'은 다른 이들과 함께 '행동에 옮기다/수행하다'라는 의미를 가지며 신체적인 뉘앙스를 띤다.

place on November 27, 2024, the day after the opening ceremony.

The workshop was announced under the slogan "Come and cook, eat and discuss together!" and took place as a collective practice of cooking and reflecting on our own food chains. It asked questions such as "What do we eat? Where does it come from? How is it produced?"[5] However, the workshop is not limited to exchanging information and knowledge based on our language system. In the second part of the workshop, participants reproduced algae recipes that had been created in previous workshops. Here, a collaborative embodied performativity was enacted using culinary action—a digesting, embodied knowledge production. As the third part of the workshop, the prepared food was finally presented as the installation "*Green Open Food Evolution (GOFE)*," eventually becoming art. The last act was a joint meal with the audience.

On the one hand, gathering a diverse group of people to discuss the ecological footprint based on our daily eating habits demonstrates a governmental awareness of our food chain commodities in relation to its global relations while emphasizing our more-than-human interdependence. Minder talked about the symbiotic constellations of human organisms and bacteria (the bacteria are with us). This is even more evident in South Korea and its well-known food culture including kimchi and makgeolli—a fermented and often unpasteurized, slightly sparkling, light rice wine—that we tasted at the opening ceremony.

Conclusion

The performative actions within such exhibitions go beyond our language system and visual representations, fostering embodied and networked engagements. By shifting the focus from a rather passive mode of seeing to an active mode of doing, participatory and performative practices animate object-based exhibitions and invite critical negotiations about the meaning of displayed works in a non-neutral space. Through this method, fixed meanings that are inherent to a logic of representation are subverted and are able to be questioned anew.

These participatory forms aim to create exhibitions as vibrant and lively contact zones—assemblages full of bodies, thoughts, things, and matter—that enable collective, critical thinking and engagement with our more-than-human environment in often non-representational ways.

5. During the workshop, we discussed the carbon footprint of our food consumption. Minder's workshop focused on global algae production and its potential to save many resources, including water. Algae production is a very resource-efficient approach to food production that generates little waste.
6. "Negotiation" can be translated in the German language as "Aushandlung," which is based on "handlung" as in narrative/plot/action, and also contains "hand" as in hand. Therefore, "Aushandeln" suggests an "acting out" together with others, carrying rather bodily connotations.

작품 소개 About the Artworks

손윤원, ‹음표›, 2024, 나무, 도자, 스테인리스 스틸, 알루미늄, 주석, 은, PVC 장판, 사운드, 7분, 가변크기
설치 도움: 남혜연
사운드 옹알이 목소리: 김도은

손윤원은 서울을 기반으로 활동한다. 사적, 공적 공간에서의 관계성을 조각의 문법으로 조형하고, 바닥을 매개로 환대의 모순적이면서 양가적인 측면을 탐구한다. ‹음표›는 디지털 신호를 주고받는 전자 악기의 신호를 규칙화한 미디 노트[1]의 픽셀 형태를 본떠 모듈 바닥재로 만든 조각이자 건축적 공간이다. 전자음악을 구성하는 기본 단위의 신호는 서로 다른 매체인 조각과 사운드로 실현된다. 작가는 아이를 키우면서 들었던 아기의 옹알이 음성을 전자음악 사운드로 출력해 내밀한 관계들의 신호를 만들고, 이 사운드를 매개로 낯선 이가 바닥 공간으로 들어올 수 있도록 초대한다. 관람객은 전시장 안에 마련된 바닥 공간에 초대되어 매일 신체와 접촉하는 바닥을 다르게 경험하게 된다. 또한 작가는 전자음악을 함께 연주하고 배우는 모임인 '레지스터 코리아'를 이 공간에 초대해 라이브 사운드 퍼포먼스 ‹흐르는 몸›을 선보인다. 레지스터 코리아의 사운드 퍼포먼스를 통해 바닥은 일시적인 무대이자 객석이 된다. 초대의 초대라는 연속된 환대의 행위는 이 공간을 개인적이면서 누구에게나 열린 장소로 전환하게 한다. ‹음표›는 사적 공간이 결코 분리된 것이 아니라 누군가의 침입과 공존, 개입에 노출되어 함께 있는 중첩된 공간임을 전한다.

1. 미디 노트(MIDI, Musical Instrument Digital Interface)는 전자 악기끼리 디지털 신호를 주고받기 위해 각 신호를 규칙화한 일종의 규약이다. 그 자체로는 소리를 내지 않으며, '음표 켜기', '음표 끄기', '음정/피치', '피치밴딩' 등과 같은 일련의 신호이자 메시지이다.

Sohn Younwon, *Note*, 2024, wood, ceramic, stainless steel, aluminum, tin, silver, PVC linoleum, sound, 7 min, dimensions variable
Installation Assistant: Hea Yeon Nam
Sound Babbling Voice: Dawn Kim

Sohn Younwon is an artist based in Seoul. She expresses the relationships within public and private spaces through the grammar of sculpture, and explores the ironic and ambivalent aspects of hospitality through the motif of the floor. *Note* is a work of sculpture and architectural space that consists of modular flooring made of pixelated midi notes,[1] which are signals created by electronic instruments that exchange digital signals. The individual units of sound that make up digital music are realized through the different media of sculpture and sound. Sohn transforms the gurgling of her child into electronic musical sounds that act as intimate signals and invites strangers to enter the floor using this sound as the medium. Visitors are invited into the boundaries of the exhibition space to experience the floor they encounter daily in completely different ways. Furthermore, the artist invites members of Re#sister Korea, a society for learning and playing electronic music, to perform live sound performance *Liquid Bodies*, thereby transforming the floor into a stage with seats for the audience. The layered acts of hospitality and invitation transform the space into one that is both personal and open to all. *Note* illustrates how personal space is not somewhere remote, but is a layered space shaped by other people's coexistence, invasions, and interventions.

1. MIDI Note (MIDI, Musical Instrument Digital Interface) is a type of protocol that allows different electronic instruments to send digital signals to one another. MIDI itself does not make sound; it is a series of messages like "note on," "note off," "note/pitch," and "pitch bend."

음표, 2024, 나무, 도자, 스테인리스 스틸, 알루미늄, 주석, 은, PVC 장판, 사운드, 7분, 가변크기

Note, 2024, wood, ceramic, stainless steel, aluminum, tin, silver, PVC linoleum, sound, 7 min, dimensions variable

Note, 2024, wood, ceramic, stainless steel, aluminum, tin, silver, PVC linoleum, sound, 7 min, dimensions variable

아르코미술관
INTO
From Score

탠저린 콜렉티브, ‹밤이어서 참 다행이지, 어두운 데서 춤추기 마련이잖아_맵›, 2024, 이중매쉬천, 브라켓, 사운드, 4분, 가변크기
콘셉트, 텍스트, 목소리: 김재리, 임지애, 장혜진
음악 감독: 노디
그래픽 디자인: 신상아
설치 제작 지원: 정호진
큐레토리얼 파트너: 서예원
스코어 모음집 그래픽 디자인: 구테폼

함께 있는 몸
이곳에 머무르지 않는 몸
움직임, 소리
기억이 유영하는 장소

탠저린 콜렉티브는 공연예술 현장에서 안무가, 드라마투르그, 큐레이터로 활동하며 한국과 싱가포르, 독일을 오가는 김재리, 임지애, 장혜진 3인으로 구성되었다. 이들은 2020년 팬데믹 기간에 온라인상에서 진행한 ‹얽힘 레지던시›를 통해 26명의 예술가에게 안부를 전하고 연결을 도모하기 위한 스코어를 고안하여 개인과 공동의 상호 의존성을 실험했다. ‹밤이어서 참 다행이지, 어두운 데서 춤추기 마련이잖아_맵›과 ‹밤이어서 참 다행이지, 어두운 데서 춤추기 마련이잖아_문›은 미술관의 흩어진 두 공간, 제1전시실과 아카이브라운지에 설치된 사운드 작업이다. 이 작업은 듣기를 통해 현재의 시공간에서 탈주하여 몽상적 체험의 궤적을 만들어 가기를 제안한다. 공연예술에서 관객의 내밀한 기억과 공동의 심상을 유도하듯, 탠저린 콜렉티브는 이번 전시에서 청취라는 행위를 동원해 정동의 순간에 집중하고자 한다. 관람객은 청취의 경험 이후 미술관 밖으로 나갔을 때 목격한 장면들과 관계지으며 비로소 연결할 수 있을 것이며, 뿔뿔이 흩어졌던 개인의 서사는 예기치 않은 곳에서 공동의 그림자로 등장한다.

Tangerine Collective, *It's a good thing it's night. We're meant to dance in the dark_Map*, 2024, doubled mesh fabric, brackets, sound, 4 min, dimensions variable
Concpet, Text, Voice: Jaelee Kim, Jee-Ae Lim, He Jin Jang
Music Director: Noddy Woo
Graphic Design: Sangah Shin
Installation Support: Hojin Jeong
Curatorial Partner: Yewon Seo
Score Sheets Designer: Gute Form

Bodies that stay together
A body that does not remain here
Movement, sound
A place where memories float about

Tangerine Collective is a collective composed of three members—Jaelee Kim, Jee-Ae Lim, and He Jin Jang—who work as choreographers, dramaturges, and curators in the performing arts scene, moving between South Korea, Singapore, and Germany. The group carried out a project called *Entanglement Residency*, which involved creating a score, reaching out to twenty-six artists, and fostering connectivity during the pandemic, thereby exploring the co-dependency of individuals and groups. The two sound works, *It's a good thing it's night. We're meant to dance in the dark_Map* and *It's a good thing it's night. We're meant to dance in the dark_Door* are spread throughout the museum space, both in Gallery 1 and the Archive Lounge. The work urges the visitors to escape the present time and space through the act of listening, creating a trajectory of dreamy experiences. Just as performing arts evoke intimate memories and shared imagery in viewers, Tangerine Collective aims to focus on the moment of affect in this exhibition by employing actions that stimulate the sense of listening, engaging an alternative sensory experience. After leaving the museum, viewers will begin to relate their listening experience to the scenes they encounter, finally sensing how their dispersed personal narratives reappear as a communal shadow in an unexpected place.

밤이어서 참 다행이지, 어두운 데서 춤추기 마련이잖아_맵, 2024, 이중매쉬천, 브라켓, 사운드, 4분, 가변크기

It's a good thing it's night. We're meant to dance in the dark_Map, 2024,
doubled mesh fabric, brackets, sound, 4 min, dimensions variable

아니요
이 곳은 같은 장소가 아
닙
니
You will also get to see the scars on the boy people's mouth in here.
The scars on the boy people's mouth in here
이곳에서는 입 다문 남자 사람들의 입술에 난 상처를 볼 수 있습니다.

밤이어서 참 다행이지, 어두운 데서 춤추기 마련이잖아_문, 2024, 헤드셋, 스코어 지시문 프린트, 사운드, 12분

It's a good thing it's night. We're meant to dance in the dark_Door, 2024, headsets, printed score instruction, sound, 12 min.

1 — 새 달

나는 언제부터 있었을지 모를
그 나무를 바라봅니다
그 나무와 나란히 서 있습니다

나와 그 나무 사이에 빛이 들어옵니다
그것은 3일 만에 다시 생성된
새 달의 빛입니다

그 빛을 볼 수는 없습니다
그것은 섬광이기 때문입니다
짧은 시간에 사라지는 짧은 호흡이거나
외마디 비명과도 같은 그러한 찰나입니다

다시 나무를 바라봅니다
나무와 나 사이의 거리를 측정하고,
다시 두 걸음 뒤로 물러나 거리를 측정하고,
다시 옆으로 걸어가며 나무와 나 사이의
거리를 재어봅니다

걷고, 멈추고
걷고, 멈추고

나와 나무의 주변을 바라봅니다
나무는 고정되어 있고, 나는 변화합니다
항상성과 변화는 달에서 태양으로,
죽음에서 삶으로, 밤에서 낮으로의
순환을 만들어냅니다

나와 나무 사이는 지구가 살아온 이야기입니다
짧은 섬광과 한 호흡과 외마디 비명이 통과할
정도의 간격 사이에서 이야기는 영원히 반복됩니다

1 — New Moon

I look at the tree,
not knowing when it might have been there.
I stand next to the tree.

Light comes between me and the tree.
It is the light of the new moon,
which has returned after three days.

I cannot see that light. It is a flash, after all.
A moment like a fleeting breath,
or a sudden scream that
vanishes in an instant.

I look at the tree again.
I measure the distance between the tree and myself,
step back two paces and measure the distance again.
Then, I walk to the side and measure the distance
between me and the tree.

Walking, stopping.
Walking, stopping.

I observe the surroundings of the tree and myself.
The tree is fixed, but I am changing.
The constancy and the change create cycles from the
moon to the sun, from death to life, from night to day.

Between the tree and me is the story of the Earth's life.
The story repeats endlessly within the interval that
a brief flash, a single breath, and a scream can pass
through.

2 — 떨리는

자, 이제 작은 진동과 진폭을 느끼며
‘떨림’의 운동 안으로 들어가

떨림은 밤으로 들어가는 문이야
일렁이는 밤, 하얀 어둠, 공허, 황홀경,
네가 지금 있는 그곳이야
목젖이 가만히 떨리고, 목소리들이 천천히
잠에서 깨어나, 서로를 반향하며...
이빨 사이로 막 흘러나와
몸의 구멍들에서 액체, 연기, 냄새가
넘실대며 새어 나와 그리고 사라지지

그런데 그거 어느 것도 같지 않아,
하나도 같지 않아
고정되지 않고, 덧없지도 않고, 항상 되어 가고,
항상 변해 가고, 항상 가까이 있어
이 느긋한 떨림이 천천히 나를 이끌어,
이 급진적 떨림이 너를 그냥 놓아줘

너와 내가 가까워질수록 떨림은
미친 듯이 증폭돼

떨림 속에 네가 있어, 우리의 이야기가 시작돼,
흔들리며 서로를 노래해,
알 수 없는 곳으로
우리는 알 수 없는 걸 두려워하지 않아,
그 속에서 우리가 자라기 때문이야

떨림을 잃는 것은 현실과 접촉을 잃는 거야

더 나은 세상을 위한 꿈을 꾸지 마
서로의 목소리에 귀를 기울이지 마
변화의 씨앗을 심지 마
희망의 꽃을 피우지 마

떨림 속에서 춤을 춰, 영원히

2 — Trembling

Now, feeling the subtle vibrations and amplitudes,
you step into the movement of ‘trembling.’

The trembling is the door to the night.
A wavering night, white darkness, void, and joy.
That’s where you are now.
Your uvula quietly trembles, and voices slowly awaken
from their rest, resonating with each other...
They spill out through your teeth.
Liquids, smoke, and smells seeping out from the body’s
openings and then vanish.

But nothing is the same.
Not a single thing is the same.
It is not fixed, not fleeting, always becoming,
always shifting, always nearby.
This gentle trembling slowly leads me.
This radical trembling simply lets you go.

The closer we come together,
the wilder the trembling amplifies.

In the trembling, you are there where our story begins.
Swaying, we sing to each other,
to an unknown place.
We don’t fear the unknown,
because that’s where we grow.

To lose the trembling is to lose touch with reality.

Stop dream of a better world,
Stop listen to each other’s voices,
Stop plant the seeds of new beginnings,
Stop bloom the flowers of hope,

Dance in the trembling, forever.

3 — 다같이 이미 늦었네

꿈지럭하고 나왔네
걷고 있는데 이미 늦은 거 같아
참 다행이지
지금 여기가 아닌 다른 그곳을 사랑하다 보면
강제로 이만큼 걷는 중에도, 보호받는 것 같지

걷는 중에 저쪽에 쌓이는 게 있잖아
보이지?
무관심한 이름이더라도, 도움을 받고 있어
여기서는 영 떠오르지 않는 것들이 있잖아
익숙한 곳엔 유령이 집 지을 수 없으니까
그래서 우리 집엔 유령이 잔뜩 있지

주의를 기울여봐
너의 귓전 말고
밖에서 돕고 있는 것들에 말이야
한계와 망상 안에 지금을 뺏어가고
나를 놓아주는 거야

걷고 있는 살덩이 말고
그 옆과 사이, 밑에 굴절되어 바삭거리는
여러 반짝임을 꿈지럭 끌어오다 보면
발자국 소리가 들려

걷고 있는데 다 같이 이미 늦은 거 같아
밤이어서 참 다행이지,
어두운 데서 춤추느라 그랬어
의심이 들 때 춤추기 마련이잖아, 하!
서로 맞잡고 놀이터에서 춤을 춰
광장에서 쫓겨나면 강제로 걷게 되지
한참을 늦어도 돼
어차피 집이 아닌 길을 선택할 테니

근데 너 뭐 먹었어?!!
근데 그럴 수도 있지
어차피 연속적인 건 없으니까
먹는 것도 아니고, 굶는 것도 아닌 채
길가에 다니는 뭔가니까

3 — We’re All Already Late

I stumbled out with a restless stir.
Walking now, it feels like I’m already late.
What a relief, though.
Loving that other place, not here,
Even as I’m pushed to walk this far,
It’s like I’m wrapped in a quiet protection.

Look, something’s piling up over there.
Can you see it?
Even if it has a name nobody cares about,
It’s offering a hand.
There are things here that never seem to come to light.
Ghosts can’t build homes where it’s too familiar,
So, my house is full of them.

Listen closely, not to the whispers in your ear,
But to the things outside, the ones helping you along.
Trapped between limits and delusions,
The present slips away,
And you are released.

Not by the flesh that walks,
But by the space beside, between, and beneath,
Where the light bends and the crackling sparks gather.
Pull them closer, and you’ll hear the footsteps.

Walking now, we’re all already late.
It’s a good thing it’s night.
We’re meant to dance in the dark.
Doubt makes us dance, doesn’t it?
Ha! We hold hands and spin in the playground.
But when the square throws us out,
We’re left with no choice but to wander.
It’s okay to be quite late.
Because the road, not the home, will be your choice.

But hey, what did you eat?
Then again, maybe it doesn’t matter.
There’s no real continuity.
Not in eating or starving
just something wandering along the way.

4 — 너는 아마 하늘을 올려다보게 될 거야

얼마나 많은 시간과 장소들이 이곳에
존재했을까, 지금 이 풍경이 오기 전에

모든 시간들, 모든 사건들

나는 어떤 시간으로 들어가게 될까
나의 손은 어떤 얼굴 위에 포개지게 될까
나의 시선은 어디까지 던져지게 될까
나의 목소리는 무엇에 도달하게 될까
어떤 향기가 나를 돌아보게 만들까
어떤 빛이 나를 올려다보게 할까

나의 시선이 천장을 뚫고 올라가면,
나는 아마 달과 마주하게 될 거야
모든 것은 이렇게 달을 바라보는 것에서
시작되었어

아무도 볼 수 없는 것을 보기 위해,
나는 그곳에 가게 될 거야
중력을 잃은 채 통제할 수 없는 느린
시간으로, 나는 다른 몸 주위를 돌게 될 거야
너와 내가 가까워지면 우리 몸은
서로 튕겨 나가

숨을 멈추면 내 몸은 허공에 고정된 상태로
매달려 있게 될 거야
다른 몸들이 자석처럼 달라붙겠지
내 안으로 들어오지 마, 나는 너와 옆에,
앞에, 뒤에 이렇게 나란히 떠 있고 싶어

숨을 내쉬어 그리고 눈을 떠!
중력이 너와 나의 몸뚱이를 끌어당겨,
내일이 될 시간 속으로, 우리가 될 사건
속으로, 이미 오고 있는 시간 속으로

이제 집으로 돌아가야 할 시간이 되었어
나는 달빛을 따라서 집으로 향할 거야
이 빛은 어떤 기적 같은 일이 일어나기를
기대하는 주문일지도 몰라
몸을 울려 소리가 된 빛처럼

4 — You Might Look Up the Sky

How many times and places have existed here,
before this landscape arrived?

All those times, all those events.

Which moment will I enter?
Whose face will my hand rest upon?
How far will my gaze wander?
What will my voice reach?
What scent will make me turn around?
What light will make me look up?

When my gaze pierces through the ceiling,
I might face the moon.
Everything began with looking at the
moon like this.

To see what no one else can see,
I will go there.
Weightless, in an uncontrollable slowness,
I will orbit around another body.
As you and I come closer, our bodies
will bounce away from each other.

If I hold my breath, my body will be
suspending in the air, fixed in place.
Other bodies will cling to my body like magnets.
Don't reach into me,
I will float beside you, in front of you,
behind you, just like this.

Breathe out and open your eyes!
Gravity pulls your body and mine,
into the time that will become tomorrow,
into the event where we will become,
into the time that is already arriving.

Now, we make our way home.
I will follow the moonlight on my path.
This light might be a spell,
a promise of something miraculous.
Like light that resonates through the
body, becoming sound.

5 — 영매의 손에 깍지를 끼어

두렵지 않아요, 이미 다 받았어
평안히 잘 갔어요, 사과하게 하지 않을래요

관계에 얽매이지 않아,
징후를 서두르지 않아
펼쳐진 연극을 통해 알게 되어요

꾸며진 것이 안전한 것은 아니에요

더디게 소식이 들려,
우연의 작용을 기념하려고
허공에 하이파이브를 날려

거기에 남겨진 지문에 귀를 기울여 봐
그리고 그 손바닥에 깍지를 끼어봐

일할 수 없는 밤은 두렵지 않아
일할 수 없는 밤의 우리들의 핑거 프린트

핑거, 핑거, 핑거 프린트

5 — Interlace Fingers in the Medium's Hand

I'm not afraid, I've already received it all.
Left in peace, I won't ask for an apology.

No ties to bind me,
no signs to rush me.
Through the play unfolding, I've come to know.

That what's adorned isn't always safe.

The news comes slow,
but I'm here to celebrate.
The magic of chance—throwing high-fives in the air.

Listen to the fingerprints left lingering in the air.
And lace your fingers through the palm that waits.

The nights when work can't be done
don't scare me,
In the night where we can't work,
our fingerprints will remain,
Fingerprints we'll become.

Finger, Finger, Fingerprint

저들에게 어디서 왔는지 몇 번이고 물어봤습니다.
그들이 온 곳은 그리 먼 곳이 아니지만,
내가 묻고 있는 동안 그곳이 점점 더 멀어짐을 느낍니다.
나는 그곳에 가고 싶습니다. 그래서 꿈을 꿉니다.
반쯤은 꿈이고 반쯤은 환상입니다.
유리창 한 겹 밖으로 한 발 내딛습니다.
이제야 내가 서 있는 곳이 어딘지 가깝게 설명할 수
있습니다.
지도에 표시되지 않았지만, 이곳은 몽유병 환자들로 가득
차 있는
꿈의 현실 세계입니다.
저들은 폭신폭신한 아스팔트 위를 걸으며, 구름과 나무와
깃털을
손으로 가만히 쥐고 있습니다.
그리고 가던 길을 멈추고 잠시 눈을 감습니다. 검은 터널을
지나가듯이 보이지
않는 것들이 손끝으로 들어와 온몸으로 빠르게 통과합니다.
이 곳에 오랫동안 머무르기 위한 가이드가 제공됩니다.
하나. 다른 사람의 기억에 의존하세요
둘. 장소가 아닌 틈새를 발견하세요
셋. 타버린 장소를 찾으세요. 깨끗한 곳만큼 희망이
없는 곳은 없습니다.
나는 지금 꿈에서 깨어나기가 두렵습니다.
현재는 언제나 과거로 사라집니다.
사라지는 현재에 대한 공포는 인간이 언제나 기념비를
만드는 것으로 역사화됩니다.
이곳은 꿈이 사라진 자리에 세워진 웅장한 기념물이 될
것입니다.
지도에서 표시되지 않은 꿈의 현실 세계는 구름과 나무와
깃털만이 기억할 것입니다.

I asked them again and again where they came from.
Though their place was not far, with each question,
it seemed to drift further away.
I long to go there. So, I dream.
Half-dream, half-illusion.
I step beyond a single pane of glass.
Now, I can better describe where I stand.
This place, unmarked on any map,
is the real world of dreams,
filled with sleepwalkers.
They tread softly on plush asphalt,
cradling clouds, trees,
and feathers in their hands.
They pause, closing their eyes for a moment. Like
slipping
through a dark tunnel, unseen things flow into their
fingertips,
passing swiftly through their bodies.
A guide is offered for those who wish to linger here.
1. Rely on the memories of others.
2. Seek not places, but the spaces in between.
3. Find the charred places.
There is no place as hopeless as that is pristine.
I dread waking from this dream.
The present always vanishes into the past.
The fear of the vanishing present is endlessly historicized
by humans who create monuments.
This city will remain as the grand monument,
built where dreams once stood.
Only clouds, trees, and feathers will remember
this uncharted real world of dreams.

일렁이는 바다가
엉키며 퍼져가는 별자리를
서로를 어슴푸레 비추는 빛이
잔잔한 파동이 밤을 채우는 소리가
떨림이 밤으로 스며드는 소리 를
일렁이 는 별 자 리로
어슴푸레 채 우는
잔잔한 떨림의 소리
가
스 며 드 는 밤 으로
일 렁 이 는 자 리를
채 우는 떨 림의
잔 잔 한 림의 소리
스며 밤 으로
드는 밤을
일 렁인 자
리
우는 림
진 소리
스며
스며
든밤
자 리
소 리
우
우
우 우 우 우
밤 로
밤
밤
밤
밤
바 ㅁ
ㅏ ㅁ
ㅏ .
ㅏ
ㅏ
ㅏ
ㅁ
ㅁ
ㄴ
ㄱ
ㅣ
-
-
.

the shimmering sea
the constellation s p r e a d i n g out and intertwining
the light that faintly illuminates each other
the so und of calm wave s fillin g the night
the sound of trembling
s e e ping into the night
the shi mm erring constellation s
faintly f i l l i n g
the sound of calm t r e m b l i n g
seeping i n t o the
nigh t
the shi mm ering place
filling trem bling bling
calm trembling bling sound
s eeping nig ht
in to the nig h t
shimmer p l a c e
sound t r e m b
s e e ping
see ping
t o n i g h t
constella t i o n
so und
uuuuuu
n ig h t
t o nig
night
night
nig
ni ht
ni
ni
ni
ni
ht
ht
h
t
-
-

‹도래하는 공동체를 위한 작은 프로젝트›, 2018–,
스코어 지시문 프린트, 10개
www.comingcommunities.org/scores

‹도래하는 공동체를 위한 작은 프로젝트›는 예술, 예술가, 그리고 관객이 적극적으로 참여해 새로운 관계를 맺도록 하기 위해 모종의 활동을 작동시키고 해석하는 수단으로 '스코어'를 활용한다. 스코어는 음악, 시, 시각예술 등에 사용되는 일종의 가이드 혹은 설명의 수단으로, 플럭서스의 '이벤트 스코어'가 이와 유사한 사례다. ‹도래하는 공동체를 위한 작은 프로젝트›는 지속적으로 이어지고 있는 연구, 워크숍, 전시 프로젝트이다. 협상과 교류를 위한 공간인 접촉 지대를 만들기 위해 유희적이고 예술적이며 퍼포먼스적인 방식으로 일시적이고 개방된 커뮤니티를 조성하는 데 주력한다. 이 프로젝트는 전시를 열 때마다 활성화되고 확장되는 스코어 모음을 축적한다.

Small Projects for Coming Communities, 2018–,
printed score instruction, 10 pieces
www.comingcommunities.org/scores

Small Projects for Coming Communities uses "scores" as a tool to initiate and interpret various activities, bringing together art, artists, and its audience to build new relationships in an active participatory way. Here, scores are a guide or set of instructions often used in music, poetry, and visual arts, notable examples including Fluxus's "Event Scores." *Small Projects for Coming Communities* is an ongoing project of research, workshop, and exhibition that aims to establish a space for negotiation and exchange, a sort of "contact zone" to foster a temporary and open community in a playful, artistic, and performative way. It also accumulates a collection of scores that are activated and expanded with each exhibition.

도래하는 공동체를 위한 작은 프로젝트, 2018–, 스코어 지시문 프린트, 10개

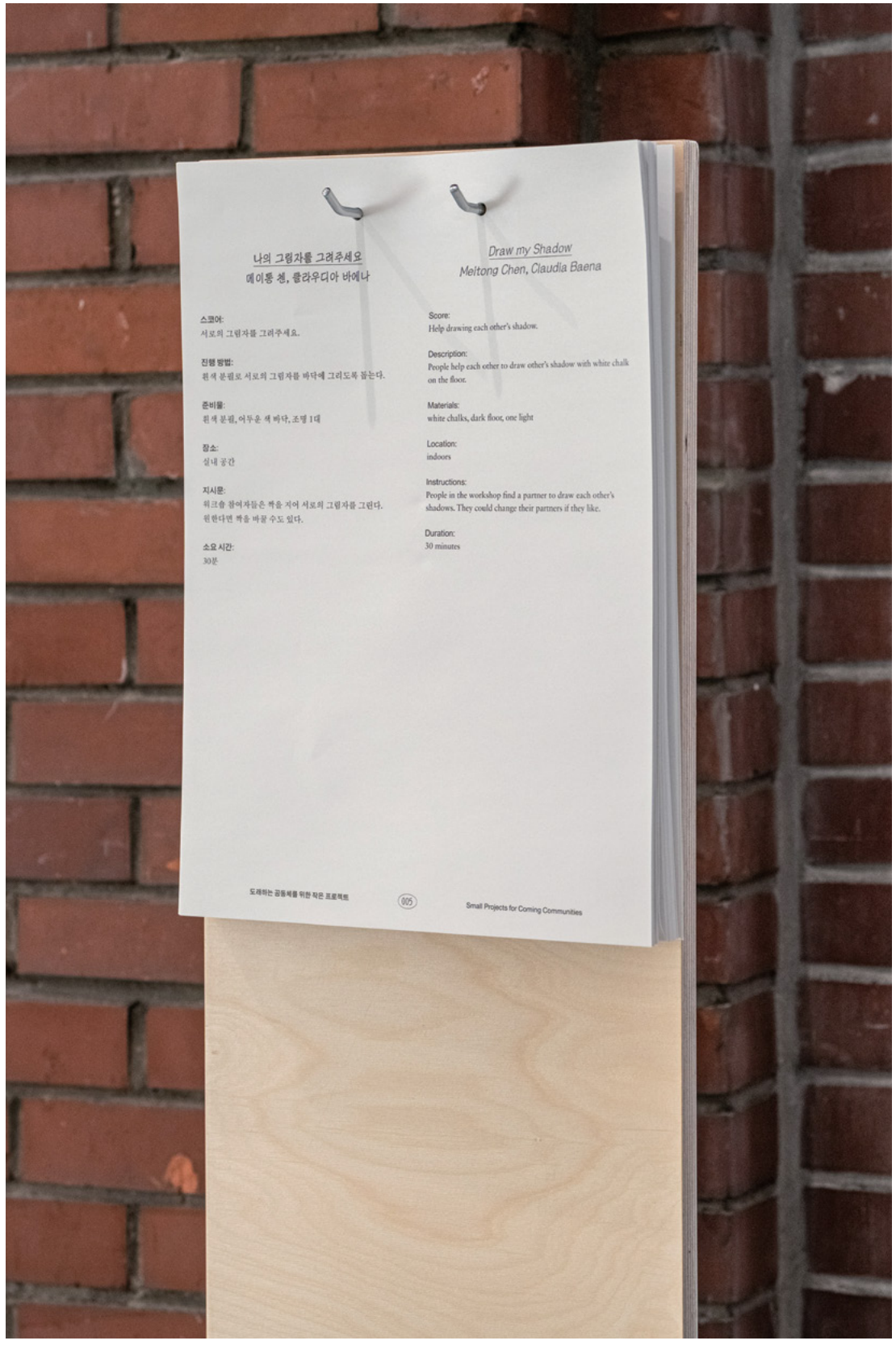

Small Projects for Coming Communities, 2018–, printed score instruction, 10 pieces

URATING
colonizing
Institutions:

나의 그림자를 그려주세요
메이통 첸, 클라우디아 바에나
Draw my Shadow
Meitong Chen, Claudia Baena
스코어:
서로의 그림자를 그려주세요.
진행 방법:
흰색 분필로 서로의 그림자를 바닥에 그리도록 돕는다.
준비물:
흰색 분필, 어두운 색 바닥, 조명 1대
장소:
실내 공간
지시문:
워크숍 참여자들은 짝을 지어 서로의 그림자를 그린다.
원한다면 짝을 바꿀 수도 있다.
소요 시간:
30분
Score:
Help drawing each other's shadow.
Description:
People help each other to draw other's shadow with white chalk on the floor.
Materials:
white chalks, dark floor, one light
Location:
indoors
Instructions:
People in the workshop find a partner to draw each other's shadows. They could change their partners if they like.
Duration:
30 minutes
005
Small Projects for Coming Communities

슈틸니만-스토야노비치, ‹모듈러 구조(에디션 3)›,
2024, 재활용 목재, 나사못, 아크릴 스프레이,
A5 규격 진, 가변크기
제작협력: 피스오브피스

슈틸니만-스토야노비치는 나탈리 슈틸니만과 슈테판 스토야노비치로 구성된 작가 듀오로, 2015년부터 취리히에서 활동하고 있다. 이 듀오는 신진 예술가의 시선에서 예술계의 현실을 비판적으로 바라보고, 상호의존적 관계와 다학제적 접근으로 예술과 사회 사이의 경계를 실험한다. 예술 현장에서 벌어지는 상황을 제도적으로 성찰하고 현실에 의문을 제기하여 지속가능한 작업환경과 실천을 추구한다. 슈틸니만-스토야노비치가 만든 ‹모듈러 구조(에디션 3)›은 아르코미술관×피스오브피스 협업의 일환으로 탄생했다. 작가는 이 가변적 구조물을 위해 형식과 규칙을 제공하고 협력 작가인 피스오브피스는 자재를 수집, 변형, 조립했다. 이 작업은 사물의 생애 주기를 고려하는 한편, 예술 공간에 놓인 사물에 역할을 부여함으로써 사람들이 모이는 일시적 장소를 만든다. 이번 전시에서 ‹모듈러 구조(에디션 3)›은 ‹도래하는 공동체를 위한 작은 프로젝트›의 스코어가 실행되는 장소이자 전시장의 공용 공간으로 활용된다. 또한 온큐레이팅의 영상 ‹플럭스 어스 나우, 카메라로 탐구한 플럭서스›와 온큐레이팅 저널을 열람할 수 있는 공간의 가구로도 사용된다. 이 작업은 전시 종료 후에도 공동 논의의 장으로서 역할하며 지속적으로 재사용될 예정이다. ‹모듈러 구조(에디션 3)›과의 연계 프로그램으로 한국 예술 현장의 제도적 변화와 포용적 현실을 이야기하는 예술육아소셜클럽, 그린레시피랩의 워크숍이 전시 기간에 진행된다.

Stirnimann-Stojanovic, *Modular Structure (Edition 3)*, 2024, upcycled wood, screws, acrylic spray, zines (A5 format), dimensions variable
Production Collaboration: Piece of Peace

Stirnimann-Stojanovic is a Zurich-based artist duo active since 2015 composed by Nathalie Stirnimann and Stefan Stojanovic. Their practice is based on emerging artists' critical views of the social and structural realities of the art scene. They explore the boundary between art and community using interdependent relationships and a multidisciplinary approach. The duo aims to reflect on institutional levels and situations in the art scene, posing questions about reality to bring about a sustainable working environment and practice. *Modular Structure (Edition 3)* was created by Stirnimann-Stojanovic in a collaborative process with ARKO×Piece of Peace. The versatile structure gives format to the participatory events planned for the exhibition. The structure is made of recuperated materials, merged to become new in the hope of gaining a life of its own. This process of collecting, transforming, and assembling pieces together is part of the artists' strategy to rethink the life cycles of objects, as well as demystifying the role of objects in art spaces to become instead ephemeral spheres for collective gathering. In this exhibition, *Modular Structure (Edition 3)* is used as a place where the scores for the *Small Projects for Coming Communities* are carried out, and a communal space within the museum. It is also used as furniture for the space where visitors can view OnCurating's video entitled *Flux Us Now, Fluxus explored with a camera* and the OnCurating Journal. This work will continue to be used after the end of the exhibition as a venue for public discussions. Workshops by art parenting social club and the Green Recipe Lab, which call for institutional change in the Korean art scene, and a more inclusive reality, are held as exhibition-related programs to the *Modular Structure (Edition 3)*.

모듈러 구조(에디션 3), 2024, 재활용 목재, 나사못, 아크릴 스프레이, A5 규격 진, 가변크기

Modular Structure (Edition 3), 2024, upcycled wood, screws, acrylic spray, zines (A5 format), dimensions variable

Mann,
ein
eine
Frau,
eine
Kamera,
kein
Slip.
ONCURATING
No Cure: Curating Musical Practices
Curating Dance: Decolonizing Dance
Revisiting Black Mountain
Curating the Digital

모듈 구조
(2020-현재)
슈필만스튜어노바치
프로젝트 다이어리

마야 민더, ‹그린 오픈 푸드 에볼루션›, 2022, 오크 나무, 황동, 알루미늄, 유리, 페트리 접시, 해조, 박테리아, 균, 혼합매체, 409×666×82cm (1), 262×42×203cm (2). 작가 소장
제작: 아장스 비앙토, 빅트와르 이빈 & 파콤 제라르, 디자이너 아티장
프로듀서: Art2M, 이웬 샤르도네

마야 민더, ‹미끌 미끌 - 레시피를 찾습니다!›, 2023, 반응형 웹사이트
http://www.algae.vitality.swiss

Maya Minder, *Green Open Food Evolution (GOFE)*, 2022, oakwood, brass, aluminum, glass, petri dishes, algae, bacteria, fungi, mixed media, 409×666×82cm (1), 262×42×203cm (2). Courtesy of the artist
Production: Agence Bientôt, Victore Yvin & Pacôme Gerarde, Designers Artisans
Producer: Art2M, Ewen Chardronnet

Maya Minder, *MICUL MICUL - Recipe wanted!*, 2023, interactive website
http://www.algae.vitality.swiss

마야 민더의 작업은 요리, 바이오해킹, 퍼포먼스, 미디어 설치를 통해 음식에 관한 이야기, 진화론적인 생물학, 관계적 미학에 대해 다룬다. 이를 통해 작가는 생태적 사유 안에서 집단적 스토리텔링과 지식을 공유하고자 한다. ‹그린 오픈 푸드 에볼루션›은 미디어키친 실험실로서, 요리 워크숍을 통해 다양한 학문과 삶의 영역을 연결하기를 시도한다. 이 작업은 생물학자 린 마굴리스의 진화생물학 이론, 요리 과정에서 일어나는 분자 수준의 변화 그리고 뉴미디어와 퍼포먼스를 가로지르는 학제간 접근법을 통해 건축적 구조를 활성화하는 방법을 탐구한다. "요리가 우리를 변화시킨다"라는 생각은 작가의 예술 실천의 핵심이다. 작업은 음식과 식사 행위 사이의 다양한 관계에서 영감을 받아 변화와 진보에 대한 통합적인 접근을 추구한다. 이를 통해 상호 돌봄을 촉진하고 새로운 형태의 스토리텔링과 공동체를 만들어낸다. ‹그린 오픈 푸드 에볼루션›의 연계 워크숍인 ‹해조류 키친 랩 '미끌 미끌'›은 참여자들이 함께 해조류를 탐구하고 새로운 레시피를 만들어 음식을 나누며 서로의 경험을 공유한다. 이 과정을 통해 상호의존적 관계가 가져오는 변화를 직접 체험하고 살펴본다.

Maya Minder's research based practices circle around the topics of food stories, evolutionary biology and relational aesthetics within practices of cooking, biohacking, performance and media-based installations. Minder's aim is to share collective storytelling and embodiment of knowledge within ecological thinking. As a media kitchen lab, *Green Open Food Evolution* questions how cooking can take into consideration the approach to evolutionary biology, as proposed by biologist Lynn Margulis, and molecular transformations that occur during the cooking process. It also adopts a cross-disciplinary approach, involving new media, performance and life itself to activate an architectural structure. The idea that "cooking transforms us" is the starting point for Minder's art practice and her integrative approach to transformation and progression, informed by the many convivialities between food and the act of eating, an approach that fosters mutual care and creates new forms of storytelling and communities. The exhibition-related workshop to the *Green Open Food Evolution* called *Algae Kitchen Lab "MICUL MICUL"* involves exploring seaweed, creating new recipes with it, enjoying the food together, and sharing one another's experiences to examine the changes brought about by interdependent relationships.

그린 오픈 푸드 에볼루션, 2022, 오크 나무, 황동, 알루미늄, 유리, 페트리 접시, 해조, 박테리아, 균, 혼합매체, 409×666×82cm (1), 262×42×203cm (2). 작가 소장
Green Open Food Evolution (GOFE), 2022, oakwood, brass, aluminum, glass, petri dishes, algae, bacteria, fungi, mixed media, 409×666×82cm (1), 262×42×203cm (2). Courtesy of the artist

미끌 미끌 – 레시피를 찾습니다!, 2023, 반응형 웹사이트
MICUL MICUL – Recipe wanted!, 2023, interactive website

마야 민더, ‹물의 입 – 녹색 연장›, 2023, 단채널 HD 영상, 컬러, 사운드, 8분 53초
이 영상은 미술 연구 프로젝트 ‹그린 오픈 푸드 에볼루션 - 호모 포토신테티쿠스가 되는 방법에 관한 식습관 제안서›의 일환으로 제작되었다.
음악: 바비 브림, ‹믹세 레 살리베›, 렝지 레코드, 2023
이야기 및 콘셉트: 마야 민더
촬영: 도미닉 펠먼, 마야 민더
편집: 도미닉 펠먼, 마야 민더, 엘리사 샤베노
목소리: 바비 브림, 아르망 집토
배우: 엘리사 샤베노
분장: 마야 민더
의상: 코리나 마트너, 로미 후드

Maya Minder, *Water of Mouth—Green Elongation*, 2023, single-channel HD video, color, sound, 8 min. 53 sec.
This video is part of the art research project: *GREEN OPEN FOOD EVOLUTION - A dietary proposal on how to become Homo Photosyntheticus*
Music: Bobby Brim, “Mixer les salives,” Linge records, 2023
Story and Concept: Maya Minder
Filming: Dominique Fellmann, Maya Minder
Editing: Dominique Fellmann, Maya Minder, Elisa Chaveneau
Voice: Bobby Brim, Armand Gypteau
Actor: Elisa Chaveneau
Makeup: Maya Minder
Costume: Corinna Mattner, Romy Hood

‹물의 입 – 녹색 연장›에서 해초는 생태의 퀴어한 은유이다. 이 영상은 자연 물질이 어떻게 비인간 주체에 대한 감수성과 공감을 형성할 수 있는지 탐구한다. 낯설고 이질적인 대상과의 만남은 기호적 혼란을 야기한다. 전통적 분류체계에서 해조류는 식물이 아닌 원생생물로, 식물계나 동물계, 균계, 박테리아계 어디에도 속하지 않는 별개의 계로 분류된다. 변화하는 인류세에서 주요 생물종이 될 해조류와의 새로운 친밀한 관계는 신체적 접촉, 즉 촉각을 통해 형성될 것이다. 만지는 것은 곧 이해하는 것이 되고, 관능적인 촉감은 에로티시즘까지 이어질 수 있다. 영상은 언어 대신 색의 조합, 움직이는 이미지, 소리의 조합과 진동으로 공감각적 경험을 선사한다.

In the *Water of Mouth—Green Elongation,* seaweed serves as a metaphor for a queer analogy for ecology. This video explores how the realm of natural materials can create sensitivity and empathy with non-human agencies. The encounter with the uncanny and alienating object generates semiotic confusion. In classical taxonomy, algae are not plants but protists that belong to a different kingdom—neither plant, animal, fungus, nor bacteria. Knowledge of the body is created through touch, forming a new intimate relationship with a species that will be predominant in the changing Anthropocene. To touch means to comprehend. The tactile sense that forms sensuality can go as far as eroticism. Language is absent, but vibration and the combination of color, moving images, and sound make up the experience of synaesthesia.

물의 입 – 녹색 연장, 2023, 단채널 HD 영상, 컬러, 사운드, 8분 53초

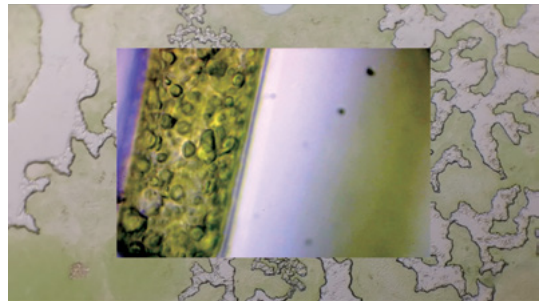

Water of Mouth—Green Elongation, 2023, single-channel HD video, color, sound, 8 min. 53 sec.

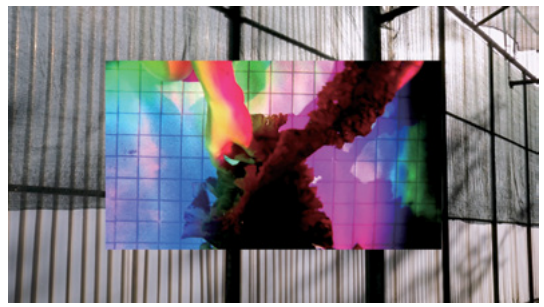
Water of Mouth—Green Elongation, 2023, single-channel HD video, color, sound, 8 min. 53 sec.

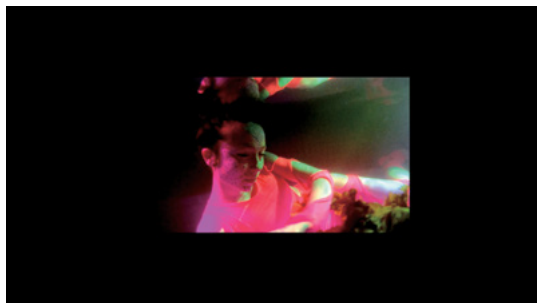

엘리자베스 에베를레, ‹빅 시스터›, 2022, 모니터, 반응형 카메라, 인터렉티브
영상 협업: 콘라드 웨버

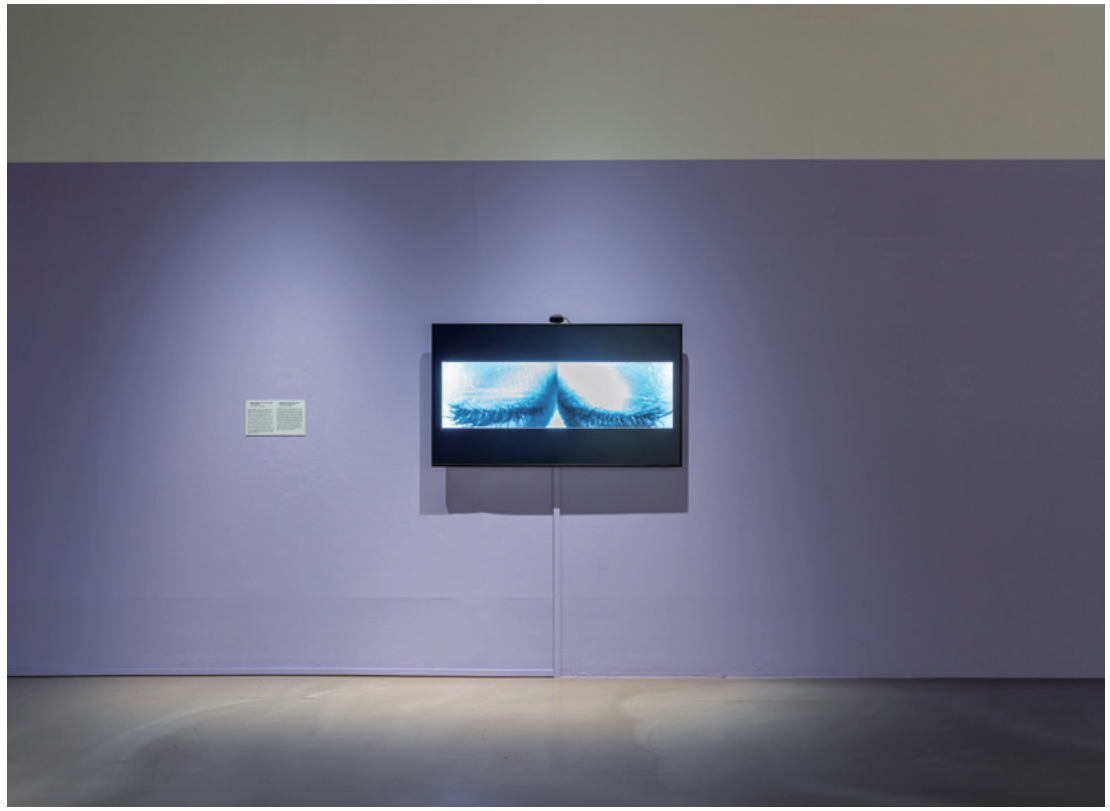
엘리자베스 에베를레는 드로잉, 영상, 조각을 통해 자연과 인공의 교차를 다룬다. 최근 몇 년간 작가는 예술계 내 여성 작가들의 재현에 관한 아카이브를 구축해 왔으며, 이를 바탕으로 한 작업을 선보이고 있다. ‹빅 시스터›는 전정안반사[1]를 측정하기 위해 신경안과의사 콘라드 웨버와의 협업으로 전문적으로 고안된 적외선 비디오 고글을 사용하여 촬영한 영상이다. 전시장에 설치된 ‹빅 시스터›는 관람객이 일정 거리 이상으로 다가오면 눈을 뜨고, 인식된 관람객의 움직임에 따라 시선의 방향을 바꾼다. 이 가상의 관찰자는 카메라 앞에 누군가가 있을 때만 눈을 뜨고, 누군가를 감지하지 못하면 눈을 감아버린다. 따라서 관람객이 적당한 거리를 유지하는 한, 영상 속 눈과 관람객은 서로를 끊임없이 응시하게 된다. 이 반응형 영상은 인간의 관점이 인식에 미치는 영향을 살펴보는 동시에 인간의 눈과 디지털 영상 속 눈 사이의 응시가 불러오는 감시의 감각을 말한다. 이번 전시에서는 작가의 다른 작업 ‹여성*의 비중›과 함께 설치하여 응시와 감시의 시선에 여성주의적 인식론적 관점을 덧붙임으로써 정상적이라 여겨지는 규범에 대한 강렬한 항의의 시선을 남긴다.

1. 전정안반사는 머리가 움직일 때 외부세계의 이미지를 망막에 가능한 오랫동안 유지할 수 있도록 안구의 움직임을 자동적으로 유지시켜 주는 기능을 한다. 정원호, 정재윤, 「전정안반사」, 『대한평형의학회지』 제2권 1호(2003): 26 참조.

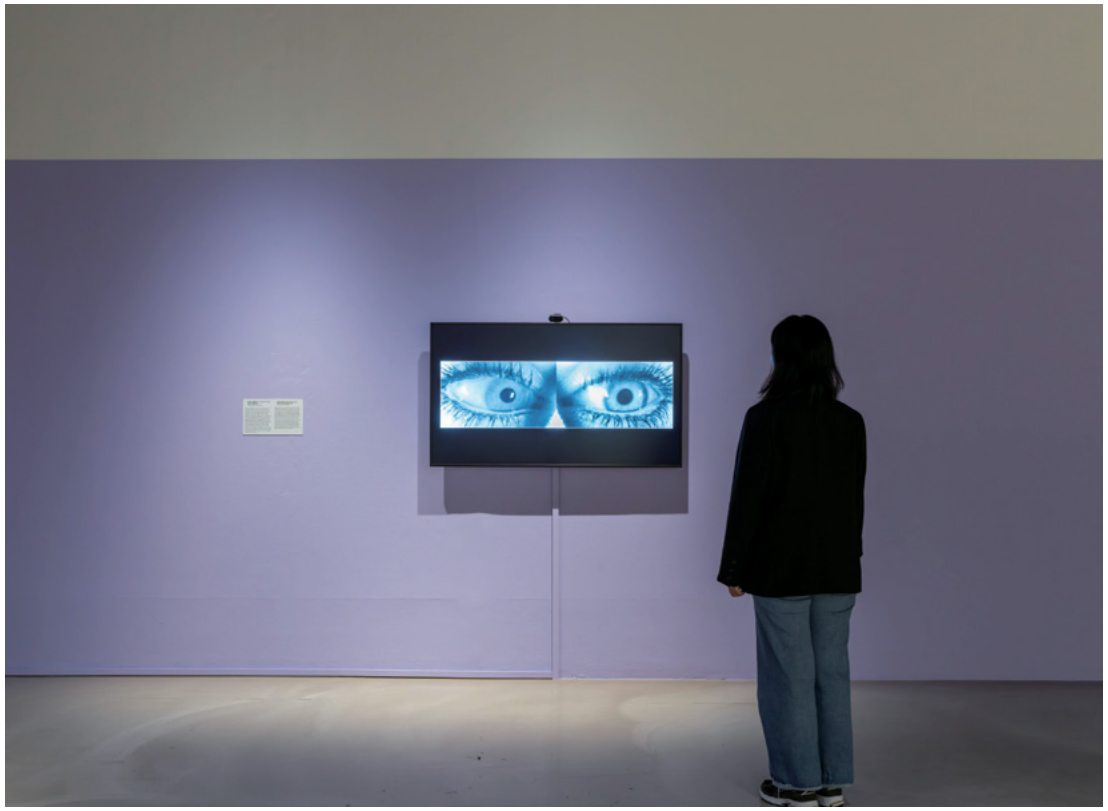
Elisabeth Eberle, *Big Sister*, 2022, monitor, reactive camera, interactive video
Collaboration: Konrad Weber

Elisabeth Eberle's work is concerned with the intersection of nature and artificiality in drawings, videos, and sculptures. In recent years, she has built up an archive on the representation of women artists in the art scene and incorporates her findings into her work. *Big Sister* is a video filmed using a pair of professional infrared video goggles created in collaboration with neuro-opthalmologist Konrad Weber to test the vestibulo-ocular reflex.[1] It opens its eyes when viewers come within a certain distance and turns its gaze in reaction to the viewer's movement. If there is no one in front of the camera, the virtual observer closes its eyes, suspicious of being watched itself. Therefore, if a certain distance is maintained between the viewer and the video, they can gaze at one another indefinitely. This interactive video examines how a human being's perspective affects cognition while touching upon the sense felt by the surveilling gaze shared between a human and a digital video. Another work by the artist, *Frauen* zählen.*, is also on view, adding a layer of feminist epistemology to the staring, surveilling gaze, thereby resisting norms.

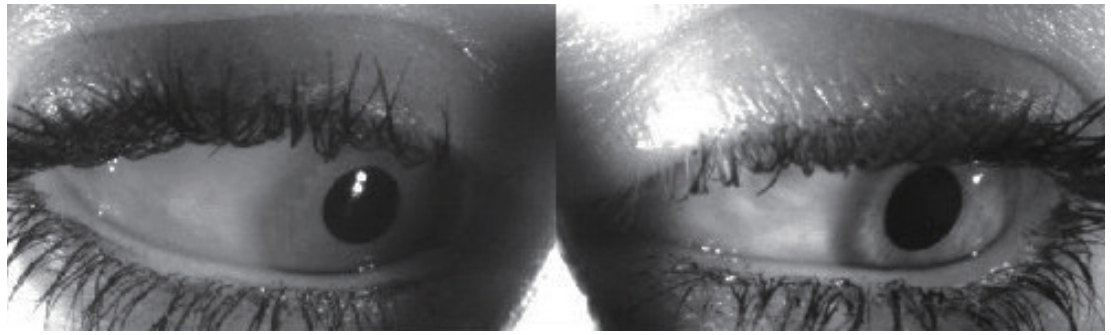
1. Vestibulo-ocular reflex is an involuntary reflex that stabilizes the eye movement to keep external images on the retina as long as possible. Jung Won-ho, Jung Jae-yoon, "Vestibuloocular Reflex," *The Korean Balance Society Journal* (2003): 26.

빅 시스터, 2022, 모니터, 반응형 카메라, 인터렉티브

Big Sister, 2022, monitor, reactive camera, interactive video

엘리자베스 에베를레, ‹여성*[1]의 비중›, 2010–2021,
아카이브 자료 프린트, 샤워커튼, 180×180cm (2)

‹여성*[1]의 비중›은 엘리자베스 에베를레가 2010년부터 예술계 내 젠더 문제에 관한 자료 1,000여 점을 구축한 아카이브를 포함한다. 이 아카이브에는 신문 기사, 통계 자료, 인용 문구, 이미지 그리고 여성 예술가 안느 마리 젤레(1937–2000)의 자화상에서 영감을 받은 작가의 셀카 시리즈가 담겨 있다. 아카이브는 바이너리 분석을 통해 차이의 윤곽을 가시화하는 방식으로 젠더 불평등을 조명한다. 작업은 스위스 미술관 소장품 목록에서 여성작가의 비율, 여성작가의 개인전 개최에 대한 수치화된 데이터 등을 수집하여 미술 현장과 사회 내에서 지속되고 있는 젠더 불평등을 가시화한다. 작가는 여성 불평등에 대한 수많은 데이터 아카이브를 샤워커튼으로 제작함으로써 불평등을 내포한 데이터를 씻어버리자는 변화의 의지를 내비친다. 연계 워크숍 ‹간격을 조심하세요!›는 한국의 여성 예술인 네트워크 루이즈더우먼의 구성원들과 공동으로 진행한다. 이는 스위스 취리히에 기반을 둔 액티비스트이자 익명의 예술가 콜렉티브 '홀다 츠빙글리'의 전략을 통해 한국 미술계의 젠더 불평등 현실을 인지하는 리서치 기반 워크숍이다.

1. *(Asterisk)는 성에 붙여져 독일어에서 젠더 이분법을 벗어난 논바이너리, 트랜스, 인터섹스 등을 나타내기 위한 기호로 간주된다. 취리히시는 젠더 정체성의 범주를 포괄하기 위해 공식적으로 사용하고 있다.

Elisabeth Eberle, *Frauen*[1] *zählen.*, 2010–2021,
archive material print, shower curtains,
180×180cm (2)

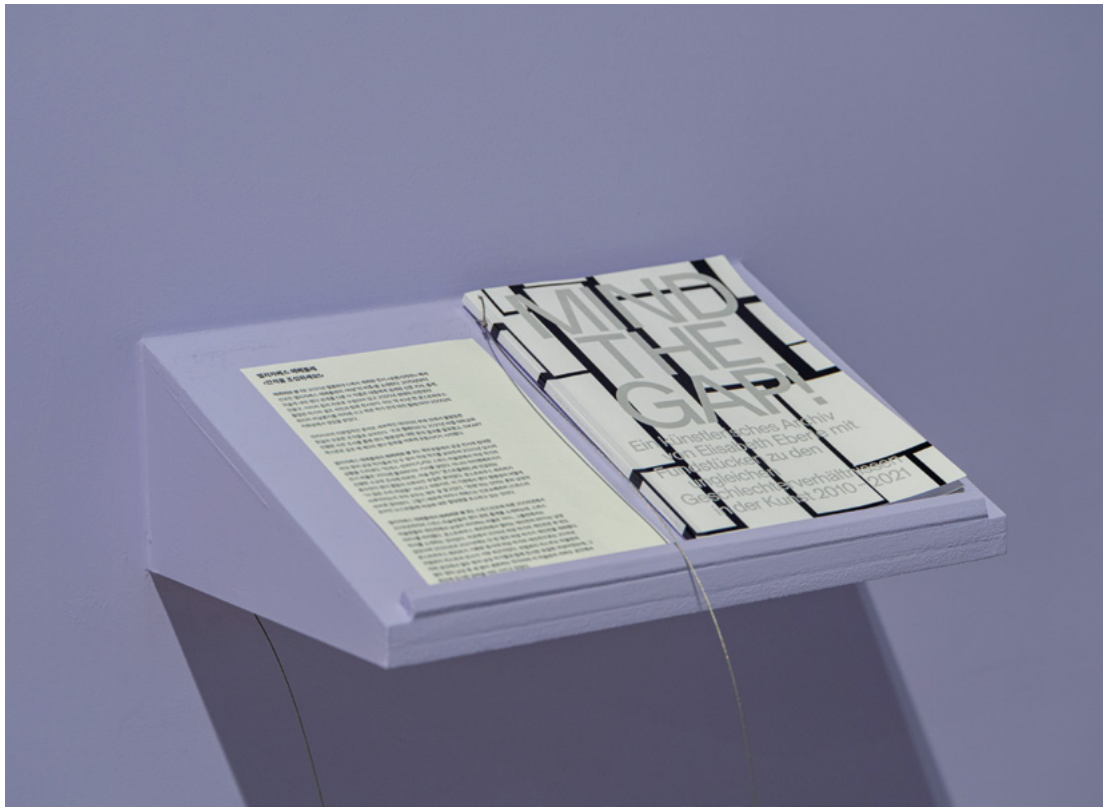
Frauen[1] *zählen.* is an archive created by the artist, featuring over 1,000 items on gender relations in the art world since 2010. It includes newspaper articles, statistics, quotes, and images, alongside a series of the artist's selfies inspired by fluxus artist, Anne Marie Jehle's (1937–2000) self-portrait. The archive highlights gender inequality through binary analysis, revealing a mosaic of disparities. This work visualizes sustained gender inequality within the art scene and the wider world by collecting numerical data on the percentage of works by female artists that are a part of Kunsthaus Zürich collections, and the frequency with which female artists hold solo shows. The archive of such data is used to create shower curtains to convey the artist's determination to "wash away" the discriminatory data and bring about change. An exhibition-related workshop *Mind the Gap!* is co-opperated with the Korean female artist network, Louise the Women. The workshop aims to perceive the reality of gender inequality through research using strategies devised by Hulda Zwingli, an anonymous artist collective based in Zurich, Switzerland.

1. The asterisk (*) is considered a symbol in German used alongside gender terms to represent non-binary, transgender, intersex, and other identities beyond the gender binary. The city of Zurich officially employs this symbol to encompass a wide range of gender identities.

여성*의 비중, 2010-2021, 아카이브 자료 프린트, 샤워커튼, 180×180cm (2)

Frauen* zählen. , 2010–2021, archive material print, shower curtains, 180×180 cm (2)

"전시를 할 만한 작가 중 1/4이 여자라고
누가 그래요?"

2020년 1월 27일 '아트넷 온라인지'지에 실린 콘스트하우스 뮌저하의 바온 고할렌베르크 관리원
"예술은 할당제하는 성관없다" 기관이랑의 크리스토프 하딩에 대한 독자의 의견

"그러면 저는 남자로서 남성 작가의 전시를 보는 게
괜찮을까요? 아니면 또 누군가가 불쾌해할까요?"

"예술은 지구상의 모든 존재를 공정하게 대표해야
합니다. 당연히 사람뿐만이 아니지요. 동물들도
예술적 표현을 할 수 있으니까요. 그렇다면 적어도
25-40%의 미술 전시가 우리 동물 친구들을 위해
할당되어야 하겠네요."

2020년 1월 23일 '아레스-온라인지'지에 실린 반드레아스 토블러의 기사
"지금 당장 여성 작가들을 위한 할당량을 보장하라"에 대한 독자의 의견

여다함, ‹향로›, 2024, 알파카뜨개실, 구리선, 모래, 향, 연기, 금속 단상, 가변크기
무대 구상 협업: 김종범(레어바이크)

여다함은 서울과 제주를 오가며 활동한다. 작가는 물, 수증기, 얼음과 같이 물질이 다른 상태로 이동하고 변화하는 현상에 주목한다. 작가에게 뜨개질 행위는 힘과 압력을 가해 모양을 결정하는 일이다. 이와 같은 행위를 수행하는 작가는 리듬과 순환, 자연현상, 시간과 공간의 차원을 경험하는 안내자에 가깝다. 그는 뜨개질 행위가 움직임, 안무, 스코어로 전환되고 전이되는 과정을 영상과 설치, 퍼포먼스로 선보인다. 인류 초기 기술인 실 엮기는 그물망을 형성하며 확장되는 관계에 빗대어 볼 수 있으며, 실이 얽히고 풀리는 모양은 공동의 움직임을 반영한다. 불이 연소하는 공간은 최초의 인간 공동체의 거점이었다는 점에서 ‹향로›는 관람객을 모으는 일에 집중한다. 이번 전시에서 ‹향로›는 향이 연소하며 피어오르는 연기의 춤, '향연'을 위한 무대가 된다. 그것은 전시장에서 뜨개질 과정의 연속과 흐름, 전이의 감각을 연기와 함께 대기권으로 풀어낸다. 전시장에는 차곡차곡 매듭이 쌓여 구름의 형태가 된 향로와 향로가 만들어질수록 점차 작아지다 사라진 실타래가 배치된다. 작가는 향 끝에서 피어오르는 연기를 춤을 추는 행위에 유비하는데, ‹향로›의 춤추는 연기는 사물에 내재 된 움직임과 안무의 가능성을 관람객과 접촉하도록 이끈다. 이와 연계된 프로그램 ‹구름해제(解題)›는 참여자들이 모여 연기의 춤을 함께 응시하고 작가의 뜨개질 일지를 듣는 시간이다. 자리에 모인 사람들은 공통의 심상을 함께 발견하고 공유하며 연결의 순간을 기대한다.

Yo Daham, *Incense Burner*, 2024, alpaca wool, copper wire, sand, incense, smoke, metal podium, dimensions variable
Staging Collaboration: Kim Jongbuhm (Rarebike)

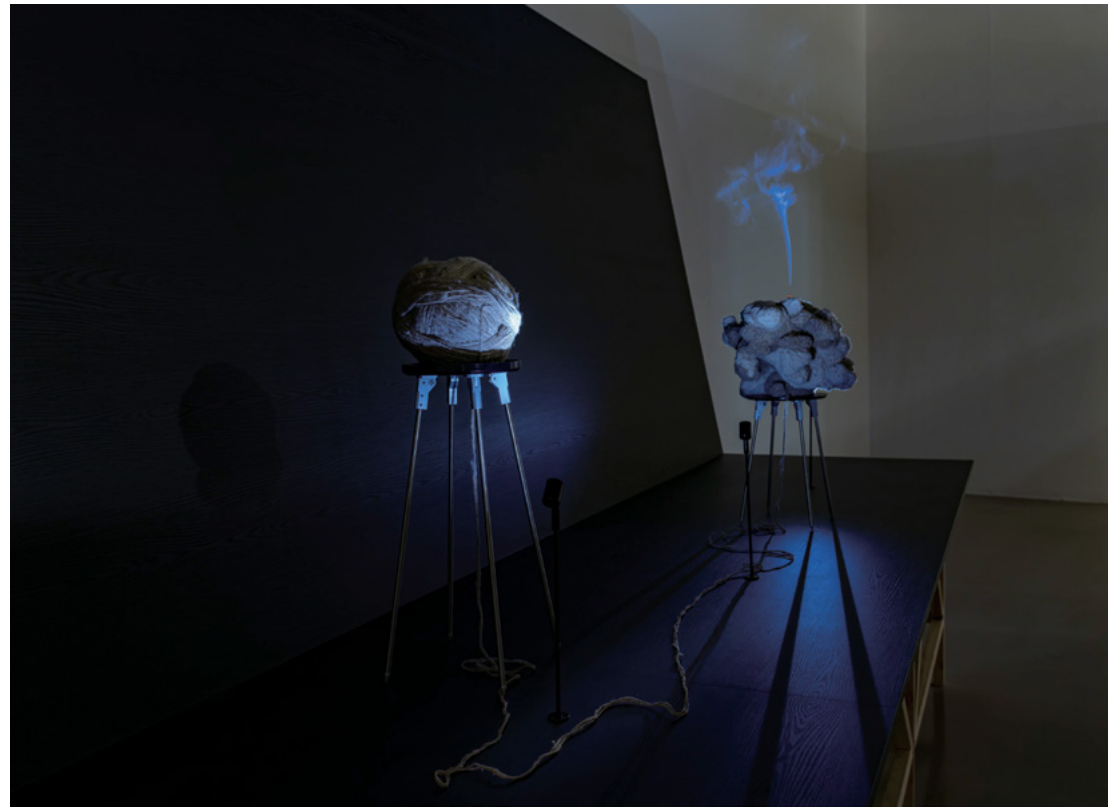
Yo Daham works between Seoul and Jeju. He focuses on the way matter transitions and changes states, such as water, vapor, and ice. For the artist, the act of crocheting involves applying force and pressure to shape an object. Such actions can be seen as a sort of guide to experiencing rhythm and circulation, natural phenomena, and temporal and spatial dimensions. The act of crocheting, which transforms into movement, choreography, and score, is presented as video, installation, and performance works. Weaving, one of humanity's earliest technologies, can be regarded as a metaphor for expanding relationships that form a web, and the way string gets tangled and untangled reflects this collective movement. Noting that the sites where combustion occurred were the first gathering place for humans, the work *Incense Burner* brings viewers together, presenting itself as a stage where the smoke that rises from burning incense and taking on the form of dance. The work conveys continuity, flow, and transference associated with the act of crocheting into the air along with the smoke. This installation consists of a cloud-shaped incense burner which is made up of multiple layers of knots, and a skein of yarn that decreases in size until it eventually disappears as the burner is being formed. The artist likens the billowing incense smoke to the act of dancing, suggesting the potential for movement and choreography inherent in the material. The exhibition-related program, *Deciphering the Clouds*, invites viewers to gather and observe the smoke while listening to the artist read his work journal. The aim is for the visitors to discover and share common images, and experience a sense of connection with one another.

향로, 2024, 알파카뜨개실, 구리선, 모래, 향, 연기, 금속 단상, 가변크기

Incense Burner, 2024, alpaca wool, copper wire, sand, incense, smoke, metal podium, dimensions variable

팔로마 아얄라, ‹가라오케 리딩›, 2019, 단채널 영상, 컬러, 사운드, 원형 파이프, 커튼, 가변크기

— 팔로마 아얄라, 그링고, 2019, 단채널 영상, 컬러, 사운드, 3분 54초
— 팔로마 아얄라, 관심이 없어, 2019, 단채널 영상, 컬러, 사운드, 2분 27초
— 팔로마 아얄라, 뱀 가죽, 2019, 단채널 영상, 컬러, 사운드, 3분 28초
— 팔로마 아얄라, 충분하지 않아, 2019, 단채널 영상, 컬러, 사운드, 2분 37초
— 팔로마 아얄라, 국경 지대에서 산다는 것, 2019, 단채널 영상, 컬러, 사운드, 3분 23초
— 팔로마 아얄라, 그 오후들, 2019, 단채널 영상, 컬러, 사운드, 3분 59초
— 팔로마 아얄라, 공기의 숨결, 2019, 단채널 영상, 컬러, 사운드, 3분 38초
— 팔로마 아얄라, 선인장 여인, 2019, 단채널 영상, 컬러, 사운드, 3분 28초
— 팔로마 아얄라, 식인의 노래, 2019, 단채널 영상, 컬러, 사운드, 2분 49초

팔로마 아얄라는 취리히를 기반으로 활동하는 시각 예술가로, 일상적 삶의 전략과 정치적 맥락 사이의 연관성을 탐구하는 데 주력한다. 작가는 디아스포라 어머니이자 메스티자[1]의 자녀라는 정체성을 가지고 역사, 생태, 사회적 문제를 픽션화해 분석하고 비평하는 작업을 전개한다. ‹가라오케 리딩›은 자칭 “치카나 다이크-페미니스트, 테하나 파틀라체 시인이자 작가, 문화이론가”인 글로리아 안잘두아의 사유를 따라 관람객이 함께 노래하고, 읽고, 듣고, 참여하도록 초대하는 형식으로 안잘두아의 시를 재구성한다. 작가는 음악가 루나 레온과 함께 안잘두아의 글을 재해석하여 안잘두아의 목소리를 재현해 냈다. 이 영상 연작은 경계에서 살아가는 퀴어 페미니즘적 정체성을 말하는 글로리아 안잘두아의 글과 사유를 매개로 멕시코와 아메리카 국경의 경계이자 리오 브라보/리오 그란데 강 삼각주의 서사를 탐구한다. 경계 지역인 이 땅은 정치적으로 논쟁적인 역사를 가진 공간이지만, 작가의 조상과 가족이 살아가고 다양한 생물들이 공존하는 생태학적으로 중요한 지역이기도 하다. 팔로마 아얄라는 이 지형에 얽힌 국경의 문제, 경계로서의 신체, 생태적 가능성으로서의 땅을 겹쳐서 살펴보며, 글로리아 안잘두아와 가상의 대화를 시도한다. 그리고

1. 메스티자(Mestiza)는 라틴 아메리카, 아메리카 인디언과 유럽계 혼혈, 두 가지 이상의 인종이나 민족적 배경을 지닌 여성을 칭한다. 팔로마 아얄라는 페미니스트 시인 글로리아 안잘두아가 제시하는 메스티사자 의식을 인용하며 “새로운 메스티자 의식”을 가진 혼성적이고 복수적 주체로서 대안적인 지식을 생산하는 자로 상정한다.

Paloma Ayala, *Karaoke Readings*, 2019, single-channel video, color, sound, round pipe, printed cotton cloth, curtain, dimensions variable

— Paloma Ayala, *Gringous*, 2019, single-channel video, color, sound, 3 min. 54 sec.
— Paloma Ayala, *Weren't Interested*, 2019, single-channel video, color, sound, 2 min. 57 sec.
— Paloma Ayala, *Cueros de Culebra*, 2019, single-channel video, color, sound, 3 min. 28 sec.
— Paloma Ayala, *Not Enough*, 2019, single-channel video, color, sound, 2 min. 37 sec.
— Paloma Ayala, *Vivir en la Frontera*, 2019, single-channel video, color, sound, 3 min. 23 sec.
— Paloma Ayala, *Esas Tardes*, 2019, single-channel video, color, sound, 3 min. 59 sec.
— Paloma Ayala, *Respiro del Aire*, 2019, single-channel video, color, sound, 3 min. 38 sec.
— Paloma Ayala, *La Mujer Cactus*, 2019, single-channel video, color, sound, 3 min. 28 sec.
— Paloma Ayala, *Canción Caníbal*, 2019, single-channel video, color, sound, 2 min. 49 sec.

Paloma Ayala is a visual artist based in Zurich, interested in empowering the relationship between domestic living strategies and political contexts. As a diaspora mother and a mestiza[1] daughter, her work fictionalizes historical, ecological or social problematics to provide analysis and critique. Her video series explores the Rio Bravo/Rio Grande delta, a border region between Mexico and the U.S. through the texts and thoughts of Gloria Anzaldúa, who speaks of queer feminist identity living on the border. This region is historically rife with political conflicts, but is also an ecologically important site with a plethora of flora and fauna. It is also the place that the artist's family has called home for generations. Ayala examines and superimposes such issues of border, the body as a border, and the land as a place of ecological potential on the land, seeking a virtual dialogue with Anzaldúa. She aims to uncover a new point of connection between the ongoing emotional vestiges and issues regarding the border. In *Karaoke Readings*, Ayala reinterprets Anzaldúa's poetry in a format that invites the audience to sing along, read together, listen, and participate. Guided by the writings of Anzaldúa, who described herself as “chicana dyke-feminist, tejana patlache poet, writer,

1. Mestiza is a woman who has two or more ethnicities, usually of Indigenous American and European ancestry. Paloma Ayala refers to Gloria Anzaldúa's ideas, and defines the term as an agent who has a “new Mestiza consciousness” who embraces hybridity and intersectionality, and produces alternative knowledge.

여전히 진행 중인 경계의 감정적인 잔재와 문제의 새로운 접속점을 찾고자 한다. 워크숍 「가라오케 리딩」은 글로리아 안잘두아의 텍스트를 따라 부르는 가라오케 체험이다. 관람객은 영어와 스페인어가 혼용된 낯선 노랫말을 따라 부르며 유색인종 여성 레즈비언으로 살아가는 존재들이 구사하는 혼종적 언어를 그 자체로 받아들이는 경험을 한다.

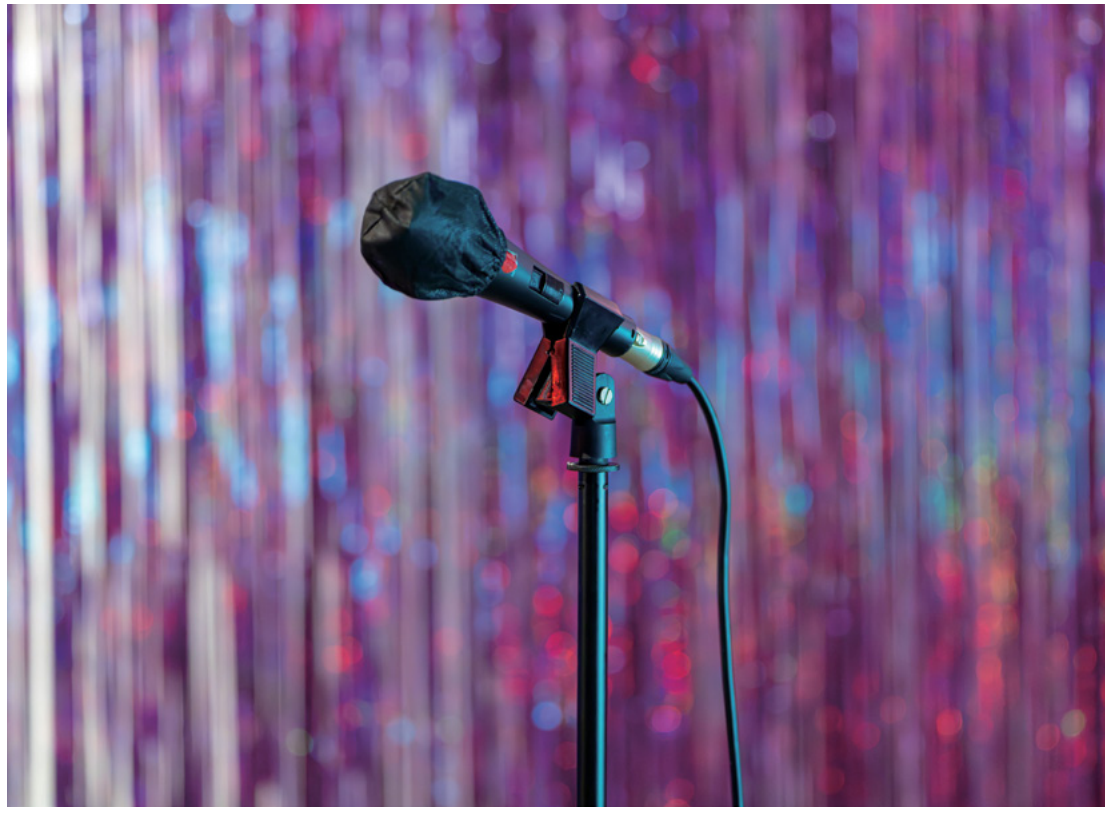
and cultural theorist,” Ayala collaborates with musician, Luna León to relive Anzaldúa's voice. The workshop *Karaoke Reading* is a karaoke experience of singing along to Anzaldúa's text, blending English and Spanish to experience an incomprehensible language with one's voice. The experience allows participants to engage with a hybridized language that is used by lesbian women of color.

가라오케 리딩, 2019, 단채널 영상, 컬러, 사운드, 원형 파이프, 커튼, 가변크기

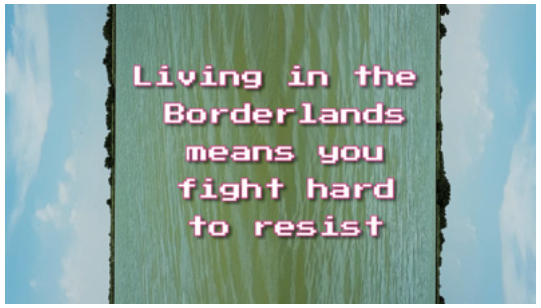
Karaoke Readings, 2019, single-channel video, color, sound, round pipe, printed cotton cloth, curtain, dimensions variable

WELCOME TO
KARAOKE
READINGS

que una no
es hispana
ni gabacha
ni india

♪ ♪ ♪
Weren't interested
in bettering themselves

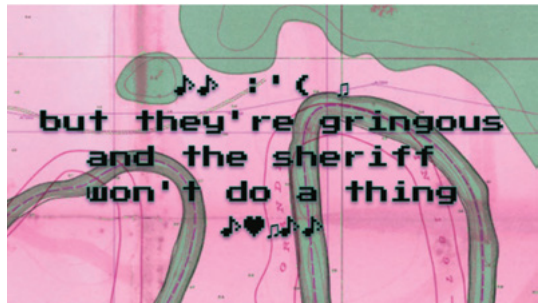

Living in the
Borderlands
means you
fight hard
to resist

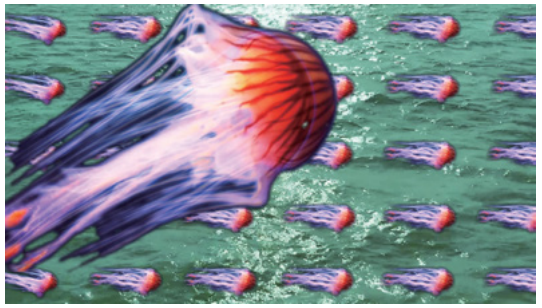

Alone,
with nothingness.

Respiro
del Aire

♡♫♫♪*
Oigo el llorido del mar,
el respiro del aire
♫♫♪

♪♪ :'(♫
but they're gringous
and the sheriff
won't do a thing
♪♥♫♪

Cuetos
de
Culebra

based in
TO LIVE IN THE BORDERLANDS
poem by
Gloria Anzaldúa
in
Borderlands/La Frontera:
La Nueva Mestiza
UNITED STATES
STATE OF TEXAS

야광, ‹젤라틴›, 2024, 단채널 HD 영상, 컬러, 사운드, 6분 10초
연출: 야광
각본: 야광
프로덕션 디자인: 야광
편집: 야광
사운드: 야광
출연: 야광
촬영 감독: 김산
조명 감독: 김진성
촬영 크루: 정현태

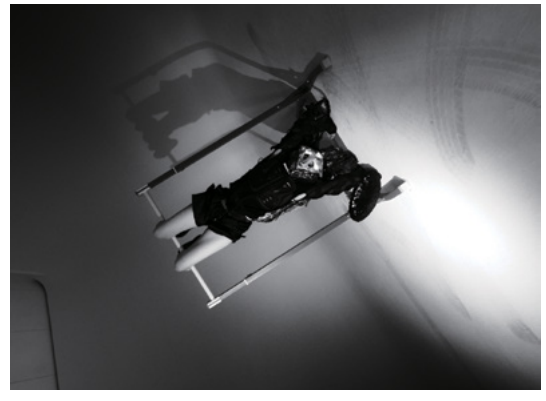
야광은 김태리와 전인으로 구성된 서울을 기반으로 활동하는 시각예술 콜렉티브이다. 젠더에 대한 고정된 재현과 개념을 전복하고 배반하는 시각언어를 통해 비가시화된 퀴어 존재를 드러낸다. ‹젤라틴›은 가상의 주인공 '젤라틴'이 바다에서 육지로 기어 나오는 장면으로 시작한다. 젤라틴의 등에 돋아난 자동차의 후미등, 몸에 부착된 핸들, 척추에서부터 돋아난 룸미러는 마치 신체화된 자동차를 연상시킨다. 밤의 도로를 달리는 젤라틴은 가로등 불빛에 의해 투명하게 반짝이고, 도로에 올라선 몸은 함부로 정지하거나 머무를 수 없어 계속해서 이동해야만 하는 관성에 놓인 채로 전진한다. 목적을 모른 채 앞으로 나아가야 하는 '젤라틴'이 사실은 거꾸로 뒤집힌 상태였다는 것은 빠른 속도로 이동하고 가속화되는 삶 속에서 더 이상 전진할 수 없는 답보 상태에 대한 저항의 몸짓으로 보인다. 전시 기간 동안 진행하는 2회의 퍼포먼스에서 주인공 젤라틴은 미술관이 종료된 이후의 시간에 등장한다. 이 동시 송출 퍼포먼스는 영상 ‹젤라틴›의 촬영 현장 이면을 노출하는 동시에 영상의 타임라인 밖에 존재하는 사람들을 모으고 파편적 시간을 재조직하면서 기이한 시공간으로 관람객을 초대한다.

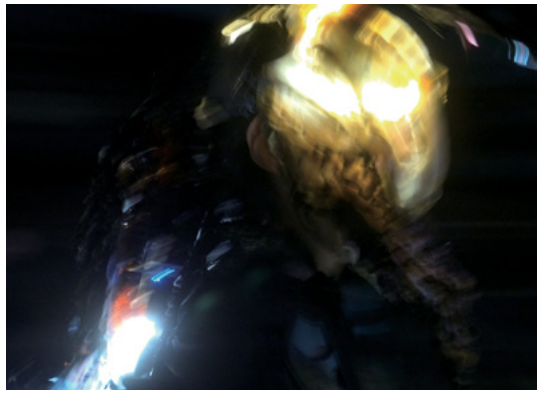
Yagwang, *Gelatin*, 2024, single-channel HD video, color, sound, 6 min. 10 sec.
Director: Yagwang
Writer: Yagwang
Production Design: Yagwang
Editor: Yagwang
Music: Yagwang
Cast: Yagwang
Camera Operator: San Kim
Gaffer: Jinsung Kim
Camera Crew: Hyuntae Jung

Yagwang is a Seoul-based visual artist collective consisting of Terri Kim and In Jeon. Their work reveals the queer modes of being, which have often been obscure, using a visual language that overthrows and subverts fixed representations and concepts of gender. *Gelatin* begins with a scene where the fictional protagonist "Gelatin" crawls out of the sea onto land. Gelatin's body is outfitted with a pair of tail lights on their back, handles attached to their body, and a room mirror sprouting from their spine, resembling a living embodiment of an automobile. As they speed down the night streets, Gelatin's transparent form glimmers under the streetlights. Once they set foot on the road, they have no choice but to keep moving forward, unable to stop or pause. Without knowing who they are heading to meet, Gelatin find itself flipped upside down—an act of resistance against the inertia of life that pushes us ever forward, while leaving us trapped in an impasse. During the exhibition, the performances that will be staged twice where Gelatin makes an entrance after museum hours. This simulcast performance shows the behind-the-scenes of how *Gelatin* was filmed. People who exist outside the video timeline come together to restructure the fragmented moments, inviting viewers into an eccentric time and space.

젤라틴, 2024, 단채널 HD 영상, 컬러, 사운드, 6분 10초

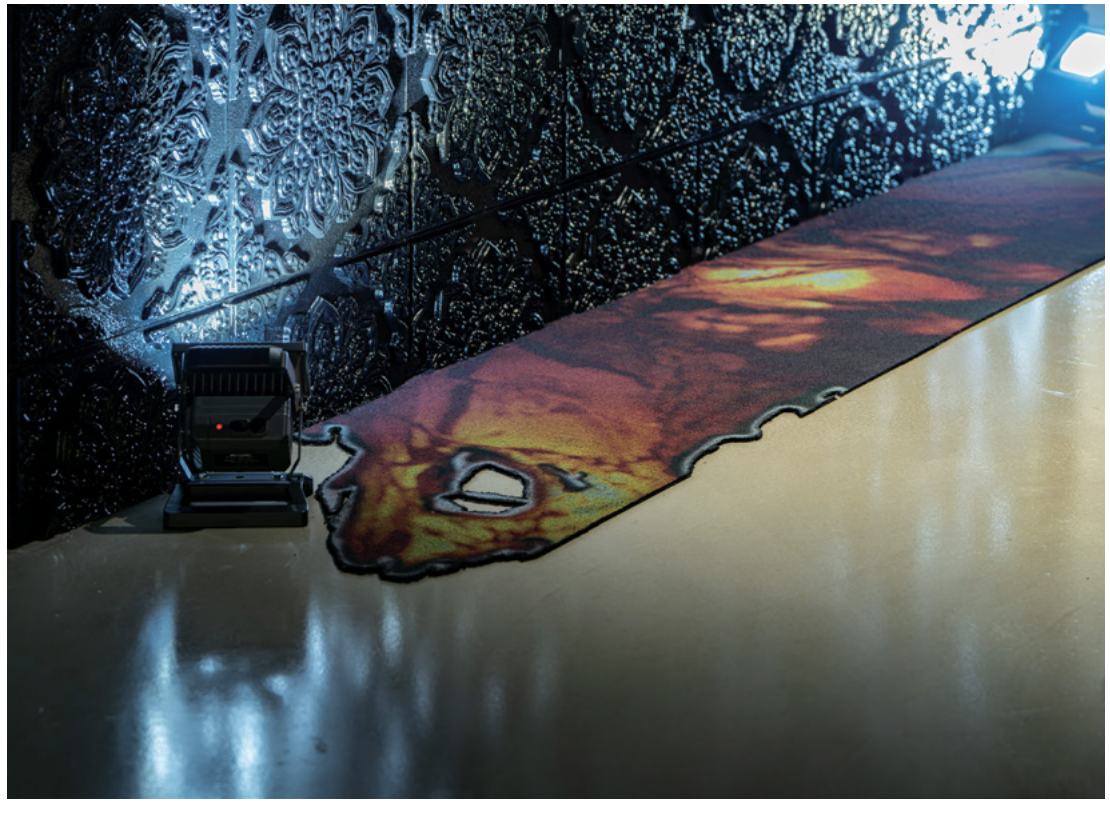

Gelatin, 2024, single-channel HD video, color, sound, 6 min. 10 sec.

산 켈러, ‹히스테릭하거나 나이브한›, 2021, 단채널 HD 영상, 컬러, 사운드, 29분
콘셉트: 산 켈러, 엘렉트로스모그
인터뷰: 로잘리 슈비커, 산 켈러
편집: 엘렉트로스모그, 캐서린 륄
음악: 톰 휴버

San Keller, *Hysterical or Naïve*, 2021, single-channel HD video, color, sound, 29 min.
Concept: San Keller, Elektrosmog
Interview: Rosalie Schweiker with San Keller
Editing: Elektrosmog, Kathrin Rüll
Music: Tom Huber

산 켈러, ‹히스테릭하거나 나이브한›, 2021, 출판물, 35×50cm, 16쪽
그래픽 디자인: 엘렉트로스모그, 취리히, 마르코 발서, 캐서린 륄
인쇄: 뉴스페이퍼 클럽 © 2021

San Keller, *Hysterical or Naïve*, 2021, publication, 35×50cm, 16 pages
Graphic Design: Elektrosmog, Zürich, Marco Walser, Kathrin Rüll
Print: Newspaper Club © 2021

산 켈러는 사회 실험 형식의 참여형 퍼포먼스와 단발적인 행위를 중심으로 작업한다. 작가는 비판적이고 개념적인 접근을 통해 예술과 삶 사이의 관계를 다룬다. 그의 행위는 작업의 규칙을 세우는 합의에서 출발하지만 타인의 참여에 의존하기에 그 과정과 최종 결과는 예측할 수 없다. ‹히스테릭하거나 나이브한›은 산 켈러가 5년 동안 진행한 프로젝트를 다룬 비디오 에세이로, 켈러의 협업 과정, 수행 활동, 그리고 우연과 일시적 참여를 유도했던 다양한 시도를 압축적이고 역동적으로 보여준다. 작가는 동료 로잘리와의 대화를 바탕으로 지난 프로젝트를 반추하고 엮어내는 영상을 제작했다. 사운드와 언어적 요소가 생동감 넘치게 흐르는 영상은 행위, 협업, 참여의 순간을 리듬감 있게 포착한다. 작가에게 음악은 즉흥성과 우연성, 그리고 외부의 개입을 가능케 하는 매체이며, 지속적으로 확장되는 대화를 이끌어내는 매개이다. 작가는 스스로를 예측불가한 즉흥적인 상황에 노출시켜 일상의 규칙에서 벗어난 상태에서 새로운 행위나 패턴이 재창안될 수 있음을 보여준다. 나아가 작가는 사람들이 초대에 응하지 않더라도 또 다른 지속된 대화와 행위 속에서 작동할 수 있는 예술의 구조를 고민한다. ‹히스테릭하거나 나이브한›은 산 켈러의 작가적 태도를 보여주며, 그의 성찰적인 에세이를 시네마적인 설치와 대화의 기록을 담은 출판물로 제시한다.

San Keller focuses on participatory performances and short-lived actions, which often seem like social experiments. His work carries a critical and conceptual undertone, playing with the relationship between art and life. Keller's actions start off with contractual arrangements that set up the rules for his works, but since they rely on the participation of others, the course they take as well as their ultimate outcome are unpredictable. *Hysterical or Naïve* is a fast-paced video essay, summarizing the artist's collaborations, practices, and projects that encouraged coincidental, and temporary participation. The artist revisits his past projects by engaging in dialogue with his colleague, Rosalie. The sound and linguistic elements in this video feel vibrant and encapsulate the moments of action, collaboration, and participation. To the artist, music serves as a medium that allows spontaneity, coincidence, and external intervention, and a medium that can spread and encourage conversation. The artist places himself in unpredictable, spontaneous situations, emphasizing that new acts and patterns can be invented when one is removed from day-to-day rules. The artist aims to devise ways in which art can function without an audience through continued acts and conversations. *Hysterical or Naïve* showcases Keller's attitude as an artist in the form of a publication that features the artist's reflective essay and records of his cinematic installations and dialogues.

히스테릭하거나 나이브한, 2021, 단채널 HD 영상, 컬러, 사운드, 29분
Hysterical or Naïve, 2021, single-channel HD video, color, sound, 29 min.

That's

energy

responding

usually.

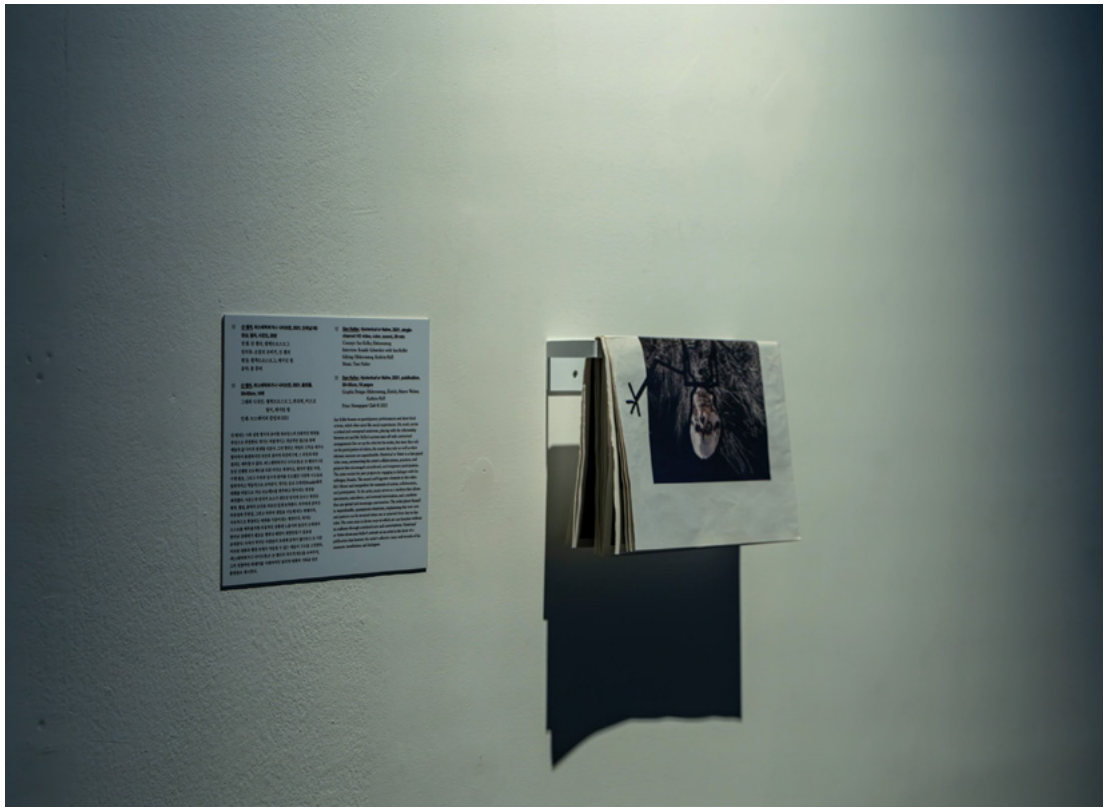

'well'.

public

lost

bewildering...

"자유와 사랑과 행복이 있는 곳"
"Where freedom, love, and happiness reside"

히스테릭하거나 나이브한, 2021, 출판물, 35×50cm, 16쪽

Hysterical or Naïve, 2021, publication, 35×50cm, 16 pages

!미디엔그루페 비트닉, ‹4×4 베를린 에디션›, 2023,
단채널 Full HD 영상, 컬러, 사운드, 6분 16초
DJ 슐루흐 T, 루시 프레인하겐, 사크로브스키, 판케
클럽과 협업

!미디엔그루페 비트닉은 인터넷을 주요 매체로 활용하는 예술 콜렉티브다. 이들의 실천은 디지털 공간에서 시작해 현실 세계로 확장되며, 의도적으로 기존의 통제를 벗어나 사회적 구조나 메커니즘에 도전한다. ‹4×4›는 2023년 독일 베를린에 위치한 판케 갤러리와 판케 클럽에서 처음 열린 프로젝트이다. !미디엔그루페 비트닉은 팬데믹 시기 장기간 지속된 격리로 인한 창작 현장에서의 고립과 불안정한 상황, 불안으로 과부하 된 상태를 타개하기 위해 베를린 예술 현장에서 40여 명의 예술가를 불러 모아 무작위로 밴드 공동체를 만드는 프로젝트를 기획하였다. ‹4×4›는 베를린 예술계에 협업 정신을 되살리고, 안전한 사회 안에서 자유로운 실험이 가능한 예술 작업 공간을 만드는 것을 목표로 한다. 이 공간에서 작가들은 커리어에 대한 부담 없이 창작 활동에 전념할 수 있다. 이러한 방식으로 구성된 10개 이상의 밴드는 하루 동안 열린 축제에서 넷 아트, 사운드 아트, 미디어, 영상, 퍼포먼스 등 다양한 매체로 이루어진 작업을 선보였다. 이 프로젝트는 사회적, 예술적 실천을 작동시키는 공동체의 공모와 협업의 방법론을 통해 전개되며, 이는 사회적 연대에 대한 형식 실험이다. 이번 전시와 광주비엔날레 연계 프로그램에서 선보이는 ‹4×4›는 협업자 바루흐 고틀립과 사크로브스키가 함께 기획하며, 아르코미술관에서 진행한 오픈콜을 통해 한국을 기반으로 사운드, 퍼포먼스, 오디오비주얼, 시각예술 등 다방면에서 활동하는 작가 16명의 공동창작을 선보인다.

!Mediengruppe Bitnik, *4×4 Berlin Edition*, 2023,
single-channel Full HD video, color, sound,
6 min. 16 sec.
DJ SchluchT, Lucie Freynhagen and Sakrowski in
collaboration with Panke Club

!Mediengruppe Bitnik works with and on the internet. Their practice expands from the digital to physical spaces, often intentionally applying loss of control to challenge established structures and mechanisms. *4×4* took place for the first time in 2023 at panke.gallery and Panke Club in Berlin, Germany. It brought together around forty artists from the Berlin art scene and randomly assembled them into ten new bands for an experimental night of music, performance and club culture. !Mediengruppe Bitnik has developed projects that link various artist communities to overcome isolation, instability, and anxiety brought on by the extended lockdowns during the pandemic. The aim of *4×4* is to revive the collaborative spirit of the Berlin art scene and create a space for light-hearted experimentation and a framework for a career-free artistic work in a safe social space. During a one-day festival event, more than ten band projects presented works created in these new constellations, which included diverse media forms such as net art, sound art, media, video, and performance art. The project encourages the creation of new forms. This exploration of social solidarity was carried out through community action and collaboration that activated social and artistic practices. Sixteen artists who work with sound, performance, audio visual, and visual art in Korea have been selected via an open call to create works for *4×4* which was co-organized by Baruch Gottlieb and Sakrowski and will be showcased in this exhibition and as part of the exhibition-related program to the Gwangju Biennale.

4×4 베를린 에디션, 2023, 단채널 Full HD 영상, 컬러, 사운드, 6분 16초. DJ 슐루흐 T, 루시 프레인하겐, 사크로브스키, 판케 클럽과 협업

4×4 Berlin Edition, 2023, single-channel Full HD video, color, sound, 6 min. 16 sec.
!Mediengruppe Bitnik, DJ SchluchT, Lucie Freynhagen and Sakrowski in collaboration with Panke Club

‹플럭스 어스 나우, 카메라로 탐구한 플럭서스›, 2013, 단채널 Full HD 영상, 11개 장, 총 130분. 도로시 리히터와 로날드 콜프의 리서치 기반 영상
벤 패터슨, 앨리슨 놀즈, 한나 히긴스, 레티 아이젠하우어, 캐롤리 슈니만, 존 헨드릭스, 제프리 헨드릭스, 래리 밀러, 에릭 앤더슨, 요나스 메카스, 다니엘 스포에리, 앤 노엘, 쉘 샤피로, 벤 보티에 등의 최근 인터뷰와 오노 요코, 잭슨 맥로, 켄 프리드먼, 딕 히긴스, 백남준, 필립 코너, 헨리 플린트, 에밋 윌리엄스, 라 몬테 영 등이 나오는 역사적 자료에 대한 방대한 컬렉션

— 제1장: 플럭서스 이전
— 제2장: 플럭서스의 시작
— 제3장: 플럭서스는 무엇인가?
— 제4장: 플럭서스, 과거에는 누구였고 현재는 누구인가?
— 제5장: 플럭서스의 작가/ 에디션
— 제6장: 썸씽 엘스 프레스
— 제7장: 플럭서스의 젠더와 섹스
— 제8장: 미스터 플럭서스 조지 마키우나스
— 제9장: 플럭서스의 별?
— 제10장: 정치와 플럭서스
— 제11장: 젠트리피케이션

플럭서스는 무엇인가. 플럭서스는 누구를 말하나. 플럭서스는 언제, 어디에 있었나. 플럭서스는 그 어떤 예술 운동보다 정의하기 어렵다. 플럭서스 초기 멤버였던 에릭 앤더슨이 플럭서스는 애초에 존재하지 않았으며, 오늘날 플럭서스로 칭해지는 다양한 형태의 표현을 '인터미디어'라고 하는 것이 오히려 정확하다고 말한 것처럼, 그 방대한 범위로 인해 플럭서스를 정의하기란 쉽지 않다. 플럭서스의 행위와 일시적인 사물, 에디션, 신문 등은 오브제를 기반으로 미술사적으로 남거나 해석되기보다는 다른 복잡한 무언가를 만들어 낸다. 플럭서스에서 인용되는 주요 문구들은 전통적인 작품 개념으로부터 확장하여 실천, 장소, 참여자, 흔적을 동시에 범주화하는 역할을 하기도 한다. 한편, 이 문구들은 "예술은 곧 삶"이라는 슬로건처럼 언어적인 이미지로 인식된다. 이와 동시에 플럭서스는 예술과 정치, 예술과 일상, 행위와 우연성이 함께 주로 언급된다. 도로시 리히터와 로날드 콜프는 플럭서스의 미술사적 정의와 실제 사례 간 존재하는 간극과 모순을 파헤치기 위해 이 영상 시리즈를 제작했다. 2013년에 제작된 ‹플럭스 어스 나우, 카메라로 탐구한 플럭서스›는 전성기의 플럭서스 구성원들을 인터뷰하고 역사적 자료를 편집하여 저자성, 배포, 반응, 젠더, 커뮤니티, 일상 실천과 예술적 이벤트를 위한 정치를 포함한 플럭서스의 복잡한 관계를 그려낸다.

Flux Us Now, Fluxus explored with a camera, 2013, single-channel Full HD video, 130 min in eleven chapters. A research-based film by Dorothee Richter and Ronald Kolb
With a large collection of recent interviews with Ben Patterson, Alison Knowles, Hannah Higgins, Letty Eisenhauer, Carolee Schneemann, Jon Hendricks, Geoffrey Hendricks, Larry Miller, Eric Andersen, Jonas Mekas, Daniel Spoerri, Ann Noël, Shel Shapiro and Ben Vautier, and historical material featuring Yoko Ono, Jackson Mac Low, Ken Friedman, Dick Higgins, Nam June Paik, Philip Corner, Henry Flynt, Emmett Williams and La Monte Young

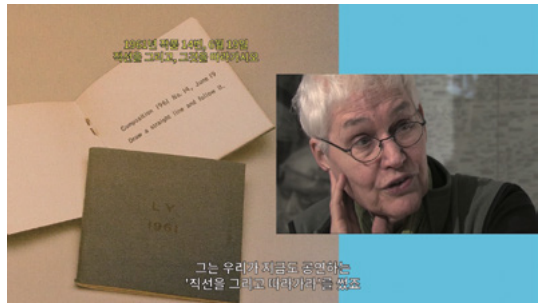
— Chapter 1: Before Fluxus
— Chapter 2: Beginnings of Fluxus
— Chapter 3: What is Fluxus?
— Chapter 4: Who was/is Fluxus?
— Chapter 5: Authorship in Fluxus/Editions
— Chapter 6: Something Else Press
— Chapter 7: Gender and Sex in Fluxus
— Chapter 8: Mr Fluxus George Maciunas
— Chapter 9: Stars in Fluxus?
— Chapter 10: Politics and Fluxus
— Chapter 11: Gentrification

What is Fluxus? Who is Fluxus? When, and where was Fluxus? No other art movement is as difficult to define. Eric Andersen, who was one of the early members of Fluxus, said that it never existed, and the myriad expressions that are labeled Fluxus should more accurately be called "intermedia." As such, Fluxus is too broad to be prescribed. The actions, ephemeral objects, editions and newspapers created by the community led to the production of things that were more complicated than is recorded in art-history or interpreted based on objects. The most common phrases that are used in conjunction with Fluxus are used to bracket together the practices, places, participants, and traces, expanding beyond the traditional concept of artwork. These phrases are perceived as verbal images, much like the slogan "art equals life." Fluxus is also mentioned in the same breath as art and politics, art and everyday life, action and chance. Dorothy Richter and Ronald Kolb created the video series entitled *Flux Us Now, Fluxus explored with a camera* in order to explore the art historical definition of Fluxus, and the gaps and paradoxes that surround the group through interviews. The videos which were produced in 2013 portray the complex relationships in and around Fluxus including issues such as authorship, distribution, reception, gender and community and the relationships between politics, daily life practices and artistic events via interviews with the members of Fluxus in its prime, and compiling historical materials.

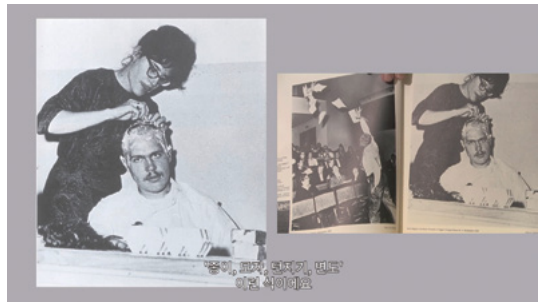

‹플럭스 어스 나우, 카메라로 탐구한 플럭서스›, 2013, 단채널 Full HD 영상, 11개 장, 총 130분. 도로시 리히터와 로날드 콜프의 리서치 기반 영상
Flux Us Now, Fluxus explored with a camera, 2013, single-channel Full HD video, 130 min in eleven chapters. A research-based film by Dorothee Richter and Ronald Kolb

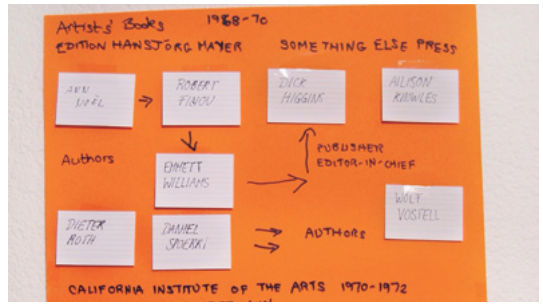

그는 우리가 지금도 추구하는
'직선을 그리고 떠나가라'를 썼죠

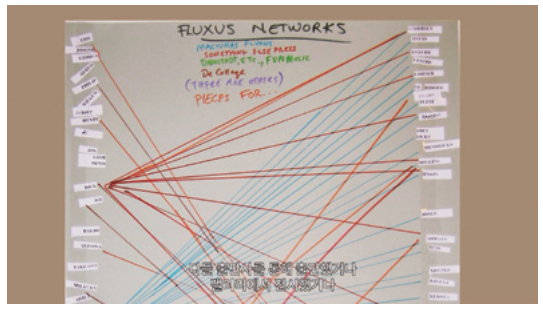

랑엘이 음악과 문학이
그 주제에 꽂 피어났어요

'종이, 피겨, 텍스트, 변화'
이것 아이디어

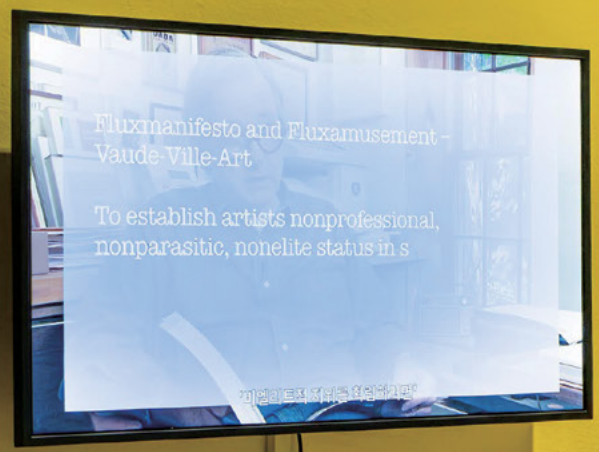

비체제적인 것만 아니라 반체제적
잉으로서의 플럭서스 말이죠

전 특정 영역의 플럭서스를
정의한다고 말할 필요가 없죠

Artists' Books 1968-70
EDITION HANSJÖRG MAYER
SOMETHING ELSE PRESS
Authors
PUBLISHER
EDITOR-IN-CHIEF
AUTHORS
CALIFORNIA INSTITUTE OF THE ARTS 1970-1972

FLUXUS NETWORKS

'남자들이 그들의 배우 태워 주면
정말 플럭서스는 재미있을 수 있다'

Fluxmanifesto and Fluxamusement –
Vaude-Ville-Art
To establish artists nonprofessional,
nonparasitic, nonelite status in s

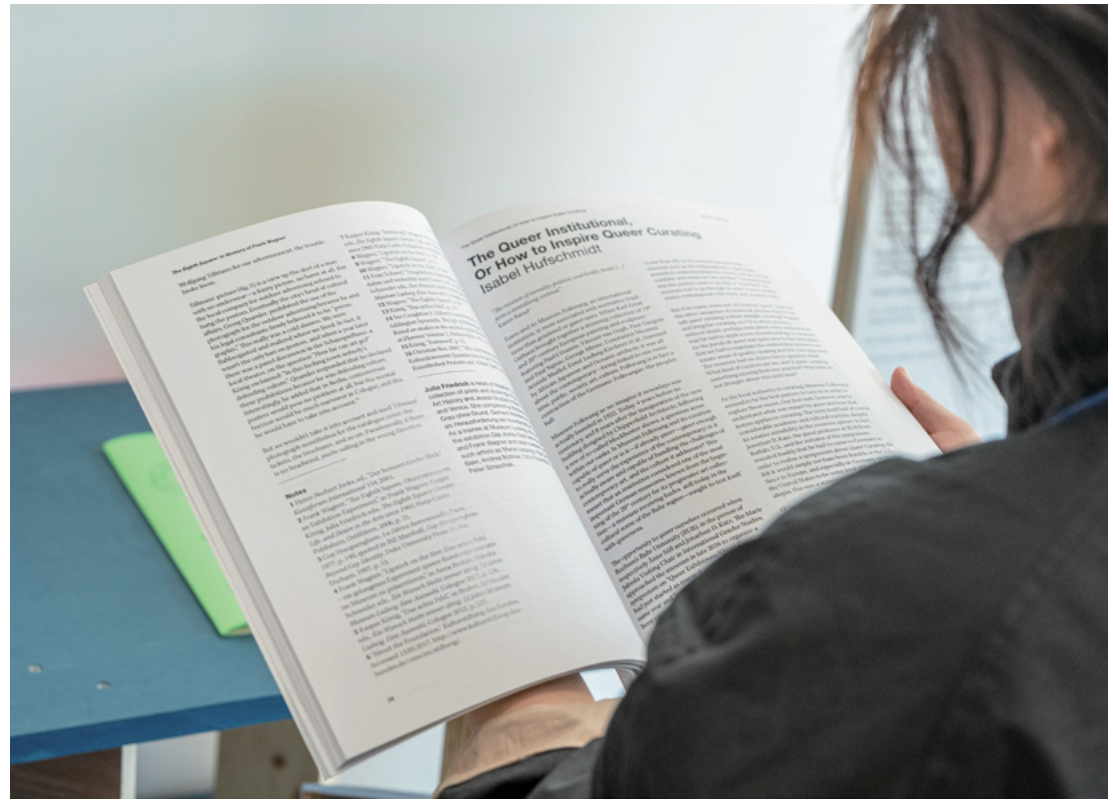
온큐레이팅 저널

온큐레이팅은 동시대 큐레토리얼과 미술 현장에 대한 담론과 비평에 집중하고 있다. 온큐레이팅 저널은 2008년 도로시 리히터가 설립한 독립 출판사로, 출판물들은 홈페이지에 공개되어 있으며 도서 형태로 주문할 수도 있다. 저널의 주요 주제는 펀딩과 비영리 예술, 큐레토리얼 예술 실천에서의 커머닝, 상황적 지식, 제도적 페미니즘, 글로벌 비엔날레에 대한 현재, 탈식민주의적 기관 등이다.

OnCurating Journal

OnCurating is focused on the discourse and critiques of contemporary curation and the art scene. OnCurating was established in 2008 as a publisher of the OnCurating Journal, founded by Dorothee Richter. OnCurating Journal is an independent publisher with focus on curating. The publications are openly accessible on the website and can be ordered via a physical book on demand service. It often collaborates with different partner institutions. The journal is read in about 120 countries. Some of the key themes that the journal touches upon include funding and nonprofit art, commoning in curatorial art practices, situational knowledge, institutional feminism, the current landscape of global Biennales, and post-colonialist institutions.

FREE THE WOMEN ARTISTS OF EUROPE!
MUSEUMS KEEP THEM LOCKED IN THE BASEMENT, IN STORAGE, OUT OF SIGHT.
MAKE MUSEUMS SHOW MORE ART BY WOMEN NOW!
ja!
Catty

ONCURATING.org
ONCURATING
Revisiting Black Mountain

ONCURATING
Contemporary Art Biennials – Our Hegemonic Machines in Times of Emergency
ONCURATING
Fluxus Perspectives

인투더 리듬
스코어로부터— 접촉지대로
Into the Rhythm: From Score to Contact Zone

「워크숍 주간」 및 연계 프로그램

Workshop Week and Exhibition-related Programs

「워크숍 주간」

2024년 아르코미술관 × 온큐레이팅 협력 주제기획전 «인투 더 리듬: 스코어로부터 접촉지대로»는 전시 개막과 동시에 「워크숍 주간」을 4일간 개최했다. 퍼포먼스, 참여형 워크숍, 토크 등에 이르는 다양한 전시 연계 워크숍이 열리는 「워크숍 주간」은 사람들을 불러 모아 미술관 안팎으로 순환하는 리듬을 생성하고 만남과 접촉의 장소로 전환하고자 했다.

— 일시: 9월 26일(목)–29일(일)
— 장소: 아르코미술관 제1, 2전시실, 아카이브라운지, 공간열림

Workshop Week

The 2024 ARKO × OnCurating international collaborative exhibition, titled *Into the Rhythm: From Score to Contact Zone*, presents *Workshop Week*, a program running for four days starting on the opening day of the exhibition. Various events, including performances, participatory workshops, and talks, will create rhythm circulating around the museum by inviting people and transform the museum into a space of encounter and contact.

— Dates: September 26 (Thu)–29 (Sun)
— Venue: ARKO Art Center Gallery 1, 2, Archive Lounge, Open Space

「워크숍 주간 스케치 영상」
「Workshop Week Video Documentation」

9월 26일(목)

[토크/스코어 액티베이션]
온큐레이팅, ‹도래하는 공동체를 위한 작은 프로젝트›

‹도래하는 공동체를 위한 작은 프로젝트›를 바탕으로 구성된 이 프로그램에서는 온큐레이팅의 도로시 리히터와 로날드 콜프가 플럭서스 운동의 '이벤트 스코어'를 중심으로 시각 예술에서의 스코어 개념을 깊이 있게 다룬다. 온큐레이팅은 문화 교류를 촉진하는 대화와 자유로운 공유를 다양한 관점에서 탐구하는 스코어를 선별하였고, 이를 참가자들과 함께 수행한다.

— 일시: 2024년 9월 26일(목) 14:30–15:30, 9월 29일(일) 13:00–14:00
— 장소: 아르코미술관 제1전시실
— 진행: 도로시 리히터, 로날드 콜프(온큐레이팅 큐레이터)
— 통역: 김고운

September 26 (Thu)

[Talk/Score Activation]
OnCurating, *Small Projects for Coming Communities*

This program builds on the *Small Projects for Coming Communities*. Dorothee Richter and Ronald Kolb provide an insightful introduction to the concept of scores in visual arts, particularly focusing on the "event scores" from the Fluxus movement. Together, OnCurating performs selected scores, engaging in transcultural dialogue and informal sharings from diverse contexts.

— Dates: September 26, 2024, 14:30–15:30, September 29, 13:00–14:00
— Location: Gallery 1, ARKO Art Center
— Facilitators: Dorothee Richter, Ronald Kolb (Curator of OnCurating)
— Interpretation: Goun Kim

도래하는 공동체를 위한 작은 프로젝트

Small Projects for Coming Communities

[퍼포먼스]
!미디엔그루페 비트닉 × 바루흐 고틀립, 사크로브스키,
‹4×4 서울 에디션›

!미디엔그루페 비트닉의 협업자 바루흐 고틀립과 사크로브스키가 한국을 기반으로 활동하는 작가 16명을 '4×4 랜덤 제너레이터'의 참여자로 초대하여 4팀의 밴드를 구성한다. 4팀의 밴드는 4일간의 협업을 통해 공동창작을 진행하고, 그 결과물을 전시 개막일에 공연으로 선보인다. ‹4×4 서울 에디션›은 시각예술, 미디어 아트, 음악, 퍼포먼스와 디자인 등 다양한 장르와 분야를 결합한다. 이러한 융합은 경계를 허물며 마찰을 일으킬 수도 있지만, 동시에 연대를 형성하고 새로운 형태의 생산 방식을 촉진한다.

— 일시: 2024년 9월 26일(목) 17:00–19:00
— 장소: 아르코미술관 야외 로비
— 진행: 바루흐 고틀립, 사크로브스키(!미디엔그루페 비트닉 협력자)
— 참여자: 김재, 김한나, 김희은, 남민오, 루킴, 문규철, 배인숙, 신혜영, 오세나, 윤태균, 이영, 장영해, 조현서, 한재석, 홍지현, 황재호
— 통역 및 코디네이팅: 양수인

* 이 프로그램은 아르코미술관에서 오프닝 퍼포먼스 행사의 공연 이후 광주비엔날레 부대행사로 순회하였습니다.

[Performance]
!Mediengruppe Bitnik × Baruch Gottlieb, Sakrowski,
4×4 Seoul Edition

!Mediengruppe Bitnik with collaborators, Baruch Gottlieb and Sakrowski invite sixteen artists based in South Korea for the 4×4 Random Generator. During four days, the artists form new collaborations and perform concerts at the opening of the exhibition. *4×4 Seoul Edition* combines art, media art, music and performance and design across all genres and disciplines. This mixture breaks down boundaries and can lead to friction, but also favours solidarity and new forms of production. The result is a temporary, permeable community of artists that culminates in a public concert.

— Date: September 26, 2024, 17:00–19:00
— Location: Outdoor Lobby, ARKO Art Center
— Facilitators: Baruch Gottlieb and Sakrowski (!Mediengruppe Bitnik Collaborator)
— Participants: Kim Jae, Hanna Kim, h.eund, MinOhrichar, Ru Kim, Gyuchul Moon, Insook Bae, Hye Young Sin, Sena Oh, Einox, YIYOUNG, Chang Younghae, Cho Hyunseo, JSUK HAN, Jihyun Hong, and Jaeho Hwang
— Interpretation and Coordinating: Sooin Yang

* After an opening performance at ARKO Art Center, *4×4* traveled to the Gwangju Biennale as part of its biennale programming.

9월 27일(금)

[워크숍]
마야 민더, ‹해조류 키친랩 “미끌 미끌”›

‹해조류 키친랩 “미끌 미끌”›은 음식, 과학 기술, 생태학의 상호 관계를 탐구하는 실험실이다. 마야 민더는 린 마굴리스의 진화생물학에서 영감을 받아, 함께 음식을 먹는 행위를 통해 과학적 발전과 점진적 변화를 추구하는 상호의존적 사회 기반을 구현하고자 한다. 이번 워크숍에서는 해조류의 잠재성을 연구하고, 참여자들과 새로운 레시피를 같이 개발하며 음식을 나눠 먹는다.

— 일시: 2024년 9월 27일(금) 13:00–16:00
— 장소: 아르코미술관 공간열림, 제1전시실
— 진행: 마야 민더(참여 작가)
— 통역: 이한아

September 27 (Fri)

[Workshop]
Maya Minder, *Algae Kitchen Lab “MICUL MICUL”*

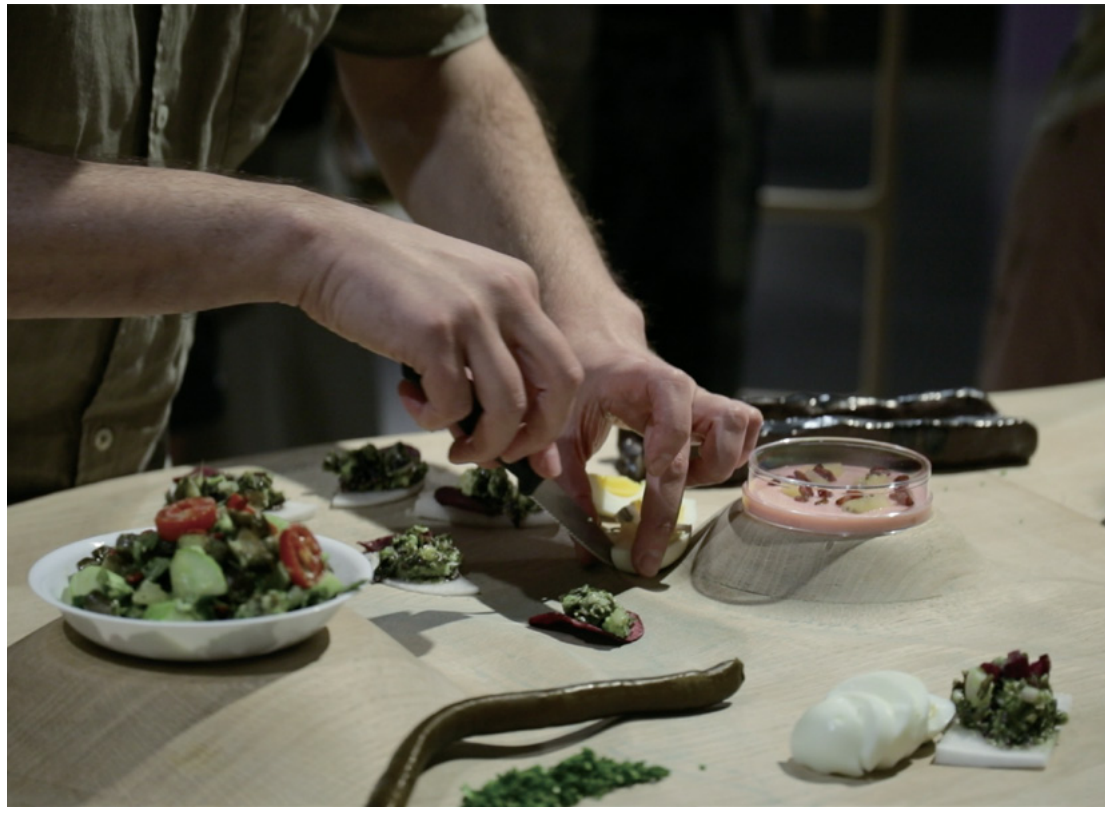
The Kitchen Lab experiments on the entanglements of food, technology & science, and ecology. The act of eating together actualizes the interdependent infrastructure with the desires towards careful transformation and scientific progress in line with Lynn Margulis’ evolutionary biology. The Kitchen Lab in Seoul at ARKO Art Center will explore the potential of algae and seaweed and aims to create new recipes together with the participants of the workshop/performance.

— Date: September 27, 2024, 13:00–16:00
— Location: Gallery 1 and Open Space, ARKO Art Center
— Facilitator: Maya Minder (Participating Artist)
— Interpretation: Hanah Rhee

[액티베이션]
팔로마 아얄라, ‹가라오케 리딩›

‹가라오케 리딩›은 팔로마 아얄라와 음악가 루나 레온이 협업한 영상의 연장선에 있는 렉처 퍼포먼스 액티베이션 프로그램이다. 퀴어 페미니즘 정체성에 대해 이야기하는 글로리아 안잘두아의 시를 재해석한 ‹가라오케 리딩›은 참여자들에게 노래하고, 듣고, 함께 참여하기를 청한다. 이 액티베이션은 참여자들이 자신의 목소리를 통해 글로리아 안잘두아의 작업에 담긴 정신을 기리고 부활시키는 경험으로 초대한다.

— 일시: 2024년 9월 27일(금) 16:00–17:00
— 장소: 아르코미술관 제2전시실
— 진행: 레오니 린체(온큐레이팅)
— 통역: 이한아

[Activation]
Paloma Ayala, *Karaoke Reading*

The workshop follows Paloma Ayala's lecture performance for *Karaoke Readings*, a unique video series developed in collaboration with musician, Luna León. This series reimagines the poems of Gloria Anzaldúa, encouraging us all to sing, listen, and participate together. This workshop invites you to bring your best dance moves, favorite songs, and most importantly, your voice to celebrate and relive the spirit of Anzaldúa's work.

— Date: September 27, 2024, 16:00–17:00
— Location: Gallery 2, ARKO Art Center
— Facilitator: Leonie Rinze (OnCurating)
— Interpretation: Hanah Rhee

[퍼포먼스]
여다함, ‹구름해제(解題)›

여다함은 ‹향로›를 제작하는 동안 뜨개질 행위와 연결된 시간, 날씨, 상념과 같은 데이터를 뜨개질 일지에 기록해 왔다. ‹구름해제(解題)›는 뜨개실이 향로가 되는 과정 속에서 응집된 시간을 뜨개질 일지로 분해하며 향로 위에서 춤추는 연기를 교차해 보는 시간이다. 한자리에 모인 사람들은 연기를 관찰하면서 발견한 개인의 감상을 공유하며 공통의 심상을 찾아본다.

— 일시: 2024년 9월 27일(금) 17:00–17:50
— 장소: 아르코미술관 제1전시실
— 진행: 여다함(참여 작가)

[Performance]
Yo Daham, *Deciphering the Clouds*

While creating his piece, *Incense Burner*, Daham kept a journal where he recorded data related to his knitting activity, such as time spent knitting, the weather, and fragments of ideas. *Deciphering the Clouds* provides a momentary opportunity to observe the “dancing” smoke above the incense burner as it deconstructs condensed time in the process of transforming the incense burner into a knitting journal. Participants watch the smoke while sharing their impressions with one another and searching for shared images.

— Date: September 27, 2024, 17:00–17:50
— Location: Gallery 1, ARKO Art Center
— Facilitator: Yo Daham (Participating Artist)

9월 28일(토)

[리서치 워크숍]
엘리자베스 에베를레 × 루이즈더우먼,
‹간격을 조심하세요!›

엘리자베스 에베를레는 스위스 취리히에 기반을 둔 익명의 예술가 집단이자 활동가, 인스타그램에서 활동하는 가상의 인물인 '훌다 츠빙글리'의 방법론을 차용해 사회와 미술계에 존재하는 젠더 불평등을 가시화하는 워크숍을 마련한다. 면밀한 조사와 통계를 바탕으로 젠더 불평등에 목소리를 내는 훌다 츠빙글리의 전략을 사용해, 국내 미술계 및 제도를 분석한다. 이번 워크숍은 한국의 여성 예술인 네트워크 '루이즈더우먼'의 구성원들과 협력으로 진행되며, 한국의 상황에서 페미니즘 관점과 실천이 확산, 공유될 수 있는 방법을 함께 모색한다.

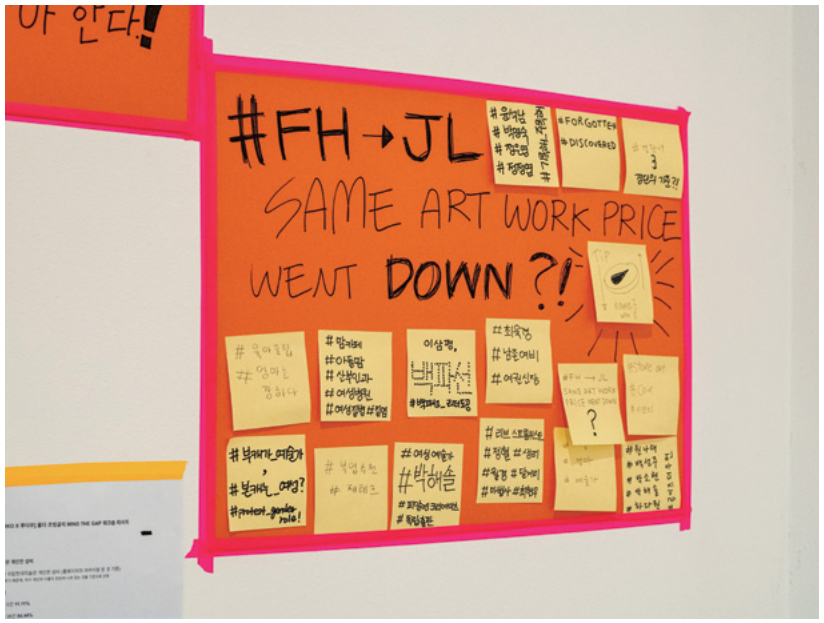
— 일시: 2024년 9월 28일(토) 13:00–16:00
— 장소: 아르코미술관 공간열림
— 진행: 엘리자베스 에베를레(참여 작가)
— 협력: 루이즈더우먼(김소정, 머피염, 박선미, 박소현, 박해솔, 박수정, 백선주, 설고은, 송윤지, 안진선, 우올로, 원나래, 윤여진, 이시마, 임유정, 정원, 최희정, 하다원)
— 통역: 박재용

September 28 (Sat)

[Research Workshop]
Elisabeth Eberle × Louise the Women,
Mind the Gap!

While borrowing the strategy of Hulda Zwingli, an activist artists group based in Zurich, Switzerland and a fictional Instagram personality, Eberle hosts a workshop that unveils the persistent gender inequality in society and the art world. The workshop will utilize Zwingli's methods for conducting comprehensive research and statistical analysis to address gender inequality and examine the social system and the art world in Korea. In collaboration with members of Louise the Women, a network of Korean women artists, *Mind the Gap!* will explore ways to expand and share feminist perspectives and practices in contemporary Korea.

— Date: September 28, 2024, 13:00–16:00
— Location: Open Space, ARKO Art Center
— Facilitator: Elisabeth Eberle (Participating Artist)
— Collaboration: Louise the Women (So Jeong Kim, Murphy Yum, Sunmi Park, Sohyun Park, Soojeong Park, Haesol Bak, Sunjoo Baik, Gwen Seol, Yunji Song, Jinseon Ahn, Volo, Narae Won, Yeojin Yun, leesima, Yujung Lim, Jeong One, Heejung Choi, Dawon Ha)
— Interpretation: Jaeyong Park

「루이즈더우먼,
리서치 워크숍
결과자료집」
「Louise the Women,
Research Workshop
Web Book」

[사운드 퍼포먼스]
손윤원 × 레지스터 코리아, ‹흐르는 몸›

‹흐르는 몸›은 손윤원이 소속된 레지스터 코리아와 함께하는 시청각 퍼포먼스이다. 실험적인 사운드를 테마로 즉흥연주를 주로 하는 레지스터 코리아는 이번 사운드 퍼포먼스에서 끊임없이 변화하고 흘러가는 신체에 대한 감각을 즉흥 사운드와 비주얼, 몸의 움직임, 후각 등 다감각으로 보여주는 공연을 한다. 이 퍼포먼스는 예측 불가능하게 흘러가는 유동성에 따라 관람객을 만나며 '흐르는 몸'에 동참하기를 권유한다.

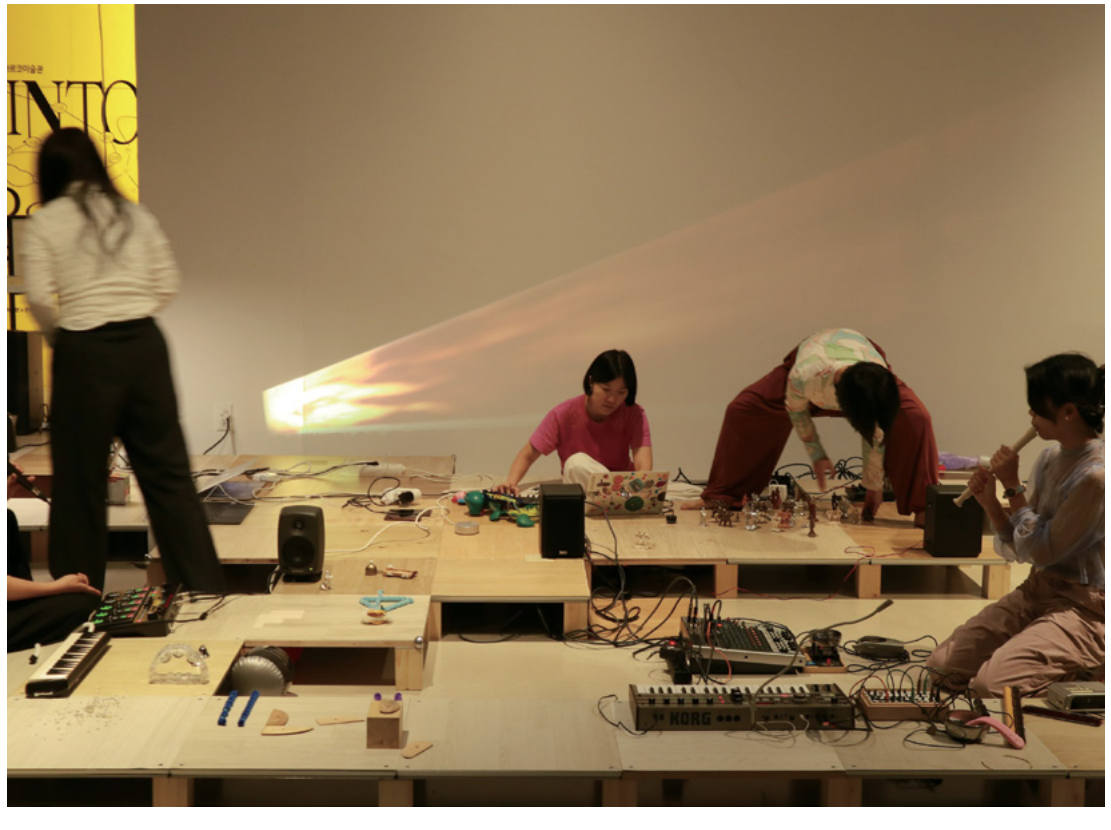
— 일시: 2024년 9월 28일(토) 17:00–17:40
— 장소: 아르코미술관 제1전시실
— 퍼포먼스: 손윤원(참여 작가) × 레지스터 코리아(김민아, 박지수, 문수현, 루나)

[Sound Performance]
Younwon Sohn × Re#sister Korea, *Liquid Bodies*

Liquid Bodies is an audiovisual performance by Younwon Sohn in collaboration with Re#sister Korea, of which Sohn is a member. Re#sister Korea, whose work primarily revolves around experimental sound jams, present a performance that explores the constantly shifting and fluid perceptions of the body through a multisensory experience that incorporates improvisational sounds, visuals, body movements, and scents. The performance embraces the unpredictable fluidity of audience–performer interactions, inviting audience members to join them in becoming "liquid bodies."

— Date: September 28, 2024, 17:00–17:40
— Location: Gallery 1, ARKO Art Center
— Performers: Younwon Sohn (Participating Artist) × Re#sister Korea (Mina Kim, Jisoo Park, Soo-hyun Moon, LuNa)

[퍼포먼스]
야광, ‹젤라틴›

야광의 영상 작품 ‹젤라틴›의 연계 퍼포먼스는 영상 속 주인공 '젤라틴'이 미술관 운영이 종료된 밤, 목적지에 도착한 것으로부터 시작된다. 전시장에는 '젤라틴'과 이를 촬영하는 카메라, 영상 제작을 위한 스태프들이 '젤라틴'의 움직임을 추적하며 군중 속에 섞여 움직인다. 전시장 곳곳에는 다양한 시점의 카메라가 연결되어 있어, 실시간으로 진행되는 퍼포먼스가 동시 송출되며 영사된다. 관람객은 파편적으로 움직이는 퍼포머의 동선을 따르거나 실시간으로 중계되는 퍼포먼스 영상을 목격하게 된다. 이 과정에서 '젤라틴'이 촉발시킨 현실의 타임라인은 관람객의 움직임과 영상에 뒤섞여 교란되기 시작한다.

— 일시: 2024년 9월 28일(토) 19:00–19:30,
10월 30일(수) 19:30–20:00
— 장소: 마로니에공원, 아르코미술관 제2전시실
— 연출: 야광(참여 작가)
— 출연: 김태리, 김모빈, 박지현, 우지안, 장희진, 전인, 한초원, 황선미, 황아림
— 현장 음악: 추키만달
— 촬영 크루: 허윤, 홍승기, 유예진
— 기록사진: 홍지영

[Performance]
Yagwang, *Gelatin*

This performance presented alongside *Gelatin*, a video piece by Yagwang, begins with a protagonist named Gelatin arriving at the museum at night after operating hours. Gelatin moves among the crowd at the exhibition space, accompanied by a film crew and camera following their movements. Cameras are also installed at various locations within the exhibition space, capturing different perspectives of the live performance, which are then projected for viewing. The audience can observe fragments of the performer's movements or watch the live video of the performance. The "timeline" of reality, prompted by Gelatin, begins to be disrupted by the entanglement of the audience's movements and the projected videos.

— Dates: September 28, 2024, 19:00–19:30,
October 30, 2024, 19:30–20:00
— Location: Gallery 2, ARKO Art Center and Marronnier Park
— Director: Yagwang (Participating Artist)
— Cast: Terri Kim, Mobin Kim, jihyeon Park, Jiann Woo, Heejin Jang, In Jeon, Chowon Han, Sunmi Hwang, Arim Hwang
— Live Sound: chukimaandal
— Camera Crew: Heo Yoon, Seunki Hong, Yu Yeji
— Photography: Jiyoung Hong

9월 29일(일)

[퍼포먼스/대화]
산 켈러, ‹잠의 일상, 의식, 미신에 대한 수행적 수집›

「워크숍 주간」에 산 켈러는 아르코미술관 전시장에 침구를 설치하고 관객을 초대해 잠과 관련된 일상, 의식, 미신 등의 이야기를 수집하는 수행적 프로젝트를 진행한다. 예를 들면 점심 식사 후 커피를 마시지 않는 것, 취침 전 톨스토이의 『안나 카레니나』를 두 페이지씩 읽는 것, 시험 결과 발표 전날 저녁에 정확히 세 시간만 자는 것 등이 있다. 작가는 관객의 이야기를 듣고 질문을 던지며, 하룻밤의 수면 후 자신이 축적한 자료를 기록한다. 결과물은 「워크숍 주간」의 마지막 날에 공유된다.

퍼포먼스
— 일시: 2024년 9월 26일(목)–28일(토) 16:00–19:00
— 장소: 아르코미술관 공간열림
— 퍼포먼스: 산 켈러(참여 작가)
— 협력: 박지선, 이예지, 최인영

대화
— 일시: 2024년 9월 29일(일) 15:00–16:30
— 장소: 아르코미술관 공간열림
— 진행: 산 켈러(참여 작가)
— 통역: 오민수

September 29 (Sun)

[Performance/Talk]
San Keller, *A performative collection of routines, rituals and superstitions related to sleep*

This performative research collects routines, rituals, and superstitions related to sleep during the workshop days, starting from 26 to 28 September between 4pm and 7pm. San Keller installs himself in a traditional bed in the exhibition space of ARKO Art Center and invites visitors to his bed to tell him about their routines, rituals and superstitions related to sleep. No coffee after lunch, reading two pages from Tolstoy's novel *Anna Karenina* before going to sleep, sleeping for exactly three hours in the evening before the announcement of exam results, for example. Keller listens, asks questions and sleeps at least one night until he records the information he has gathered. On the last day of the *Workshop Week*, Keller presents the outcome of his performative engagements at the Open Space.

Performance
— Dates: September 26–28, 2024, 16:00–19:00
— Location: Open Space, ARKO Art Center
— Performance: San Keller (Participating Artist)
— Collaborators: Jeesun Park, Yeaji Lee, Inyeong Choe

Talk
— Date: September 29, 2024, 15:00–16:30
— Location: Open Space, ARKO Art Center
— Facilitator: San Keller (Participating Artist)
— Interpretation: Minsoo Oh

[대화]
탠저린 콜렉티브, ‹흩어지기를 위한 스코어›

워크숍 ‹흩어지기를 위한 스코어›는 듣기 연습을 통한 개인의 민주적 분산과 보이지 않고 들리지 않는 무의식적 얽힘을 유도한다. 이 워크숍은 듣는 위치, 상황, 제스처, 행위 등의 안무적 조건을 스코어로 구성하고 공유하는 시간을 통해 공동의 감각을 발견해 보고자 한다.

— 일시: 2024년 9월 29일(일) 17:00–18:15
— 장소: 아르코미술관 2층 아카이브라운지
— 진행: 탠저린 콜렉티브(참여 작가)
— 통역: 오민수

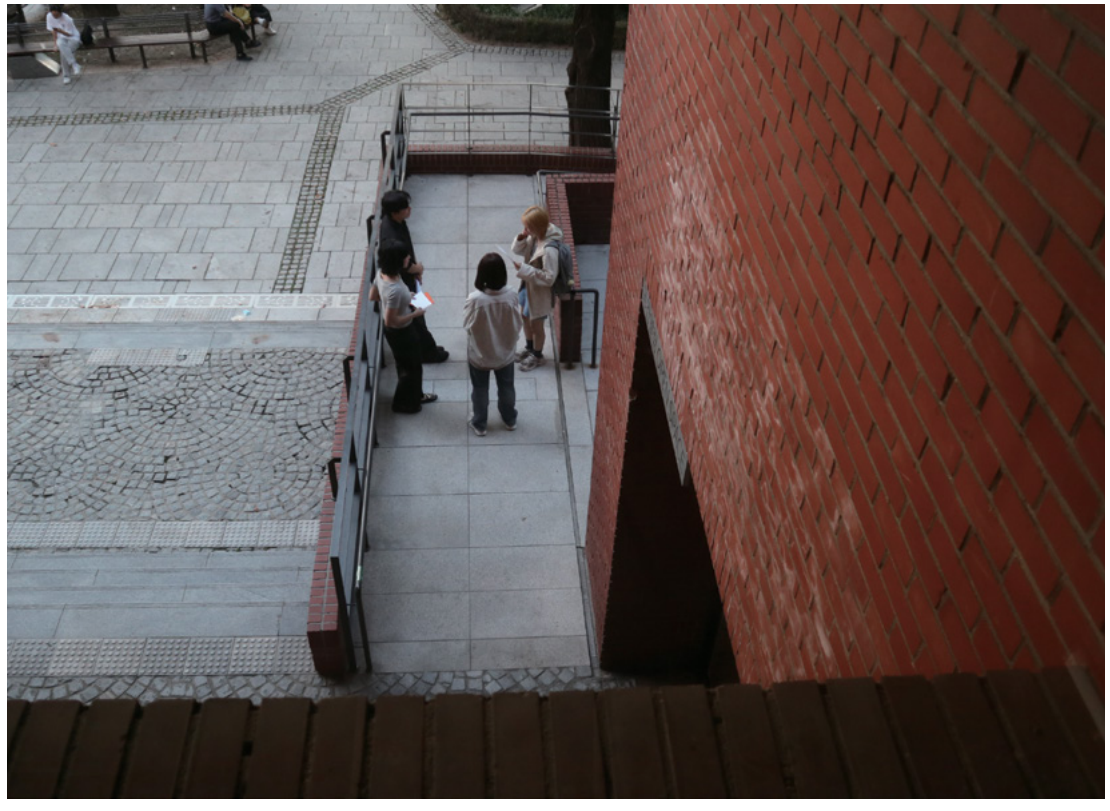
[Talk]
Tangerine Collective, *Scores for Dispersion*

Scores for Dispersion is a workshop that encourages the democratic dispersion of individuals through a listening practice and the exploration of the subconscious, which is both invisible and inaudible. By sharing these scores—which are based on the location, circumstances, gestures, and actions involved in listening—this work enables participants to discover the senses they share in common.

— Date: September 29, 2024, 17:00–18:15
— Location: Archive Lounge (2F), ARKO Art Center
— Facilitator: Tangerine Collective (Participating Artist)
— Interpretation: Minsoo Oh

연계 프로그램 I

Exhibition-related Programs I

‹스코어 액티베이션›

‹도래하는 공동체를 위한 작은 프로젝트›는 예측 불가능하게 형성되는 공동체의 가능성에 대해 스코어를 통한 접촉의 방식을 제안한다. 스코어는 예술 실천을 작동하게 하는 형식으로, 이 형식은 현지의 맥락에서 재해석되고 실행되며 다양한 도시를 순회하고 있다. 이 프로젝트는 웹 플랫폼을 기반으로 참여자들의 행위 동참을 유도하여 경계 없는 공동체의 가능성을 모색한다. 프로그램 ‹스코어 액티베이션›은 전시장에 배치된 5개의 스코어를 실행한다. 퍼실리테이터에 의해 재해석된 스코어를 통해 참여자들은 전시장에서 만난 낯선 이들과 친밀해지는 단계를 수행하고, 이웃해 있는 사람들과의 접촉의 경험을 나눈다.

— 일시: 매주 토, 일요일, 14:00
— 장소: 아르코미술관 제1전시실, 공간열림
— 퍼실리테이터: 종달정(유지영, 이종현), 하은빈

Score Activation

Small Projects for Coming Communities presents score-based interactions as a response to the potential of serendipitously formed communities. Scores are a method for activating artistic practices; they travel around the world and are reinterpreted according to the context of each location. This project utilizes a web platform to invite participants to join the action, exploring the aptitude of boundless communities. The program *Score Activation* invites participants to perform the five scores displayed at the exhibition. While experiencing the scores that have been reinterpreted by the facilitators, participants can familiarize themselves with the strangers they encounter in the gallery space and engage in a collective experience of connecting with people in their immediate surroundings.

— Dates: October 5 (Sat), 13 (Sun), 19 (Sat), 26 (Sun) and November 2 (Sat), 14:00
— Location: Gallery 1 and Open Space, ARKO Art Center
— Facilitators: jongdarjung (Jiyoung Yoo, Jonghyeon Lee), Eunbeen Ha

‹나의 그림자를 그려주세요›, 메이통 첸, 클라우디아 바에나

자신에게 그림자의 의미를 생각해 보고, 몸에 대해 말하고 싶지 않은 부분 혹은 해소하고 싶은 부분 등을 그림자를 통해 표현한다. 참여자들은 행진을 통해 하나의 거대한 '그림자-몸'을 이루고 이를 퍼포밍으로 연결한다.

— 일시: 10월 5일(토) 14:00–15:00
— 장소: 아르코미술관 공간열림, 야외 로비
— 퍼실리테이터: 종달정(유지영, 이종현)

Draw my Shadow, Meitong Chen and Claudia Baena

Draw my Shadow invites participants to consider the meaning of shadows by expressing what they don't want to say about their bodies or what they want to resolve through shadows. By joining the march, participants form one giant 'shadow-body' connected through performance.

— Date: October 5, 2024, 14:00–15:00
— Location: Open Space and Outdoor Lobby, ARKO Art Center
— Facilitators: jongdarjung (Jiyoung Yoo, Jonghyeon Lee)

‹미래 말하기 연습›, 노이에 드링리히카이트

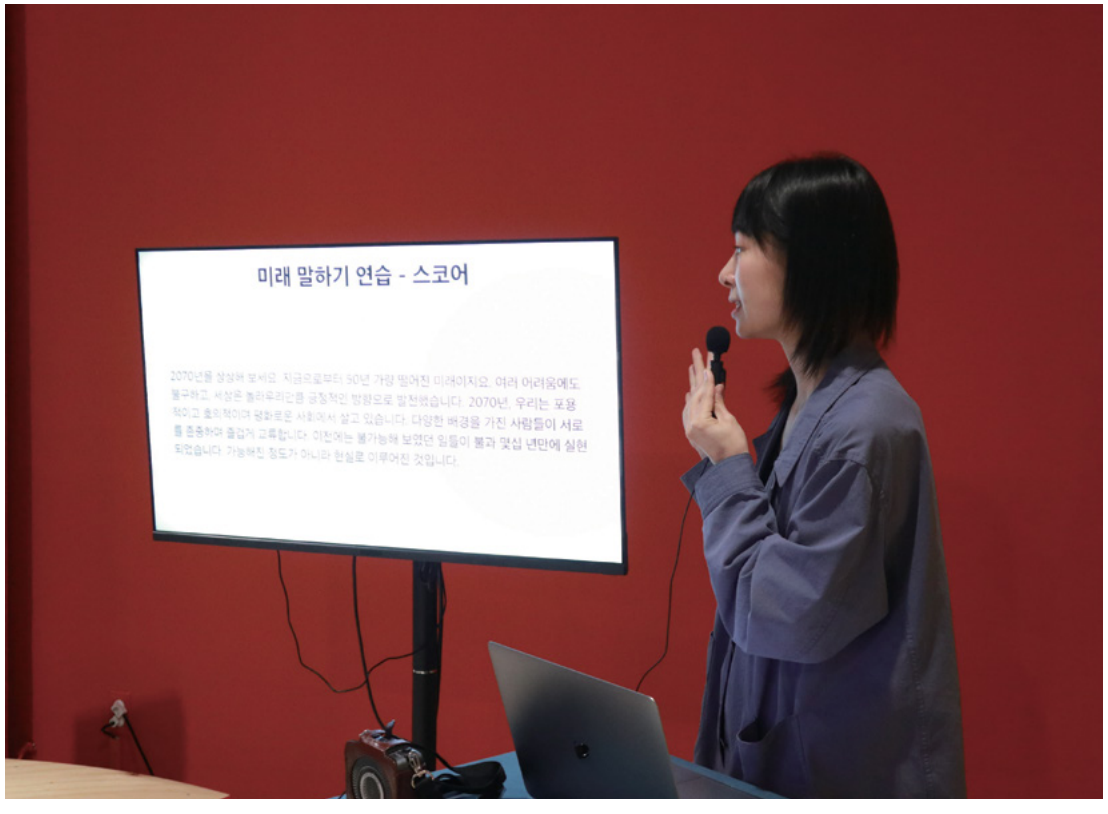
2070년, 포용적이고 호의적이며 평화로운 사회, 다양한 배경을 가진 사람들이 서로를 존중하며 즐겁게 교류하는 사회를 상상한다. 참여자들은 그룹을 이루어 미래에 변화된 사회를 상상하며 서로의 생각을 인터뷰하고 이에 대해 대화하는 시간을 가진다.

— 일시: 10월 13일(일) 14:00–16:00
— 장소: 아르코미술관 제1전시실
— 퍼실리테이터: 하은빈

Future Storytelling Exercise, Neue Dringlichkeit

Future Storytelling Exercise allows participants to imagine a society in 2070 that is inclusive, welcoming, and peaceful, where people from different backgrounds interact with each other with respect and enjoyment. Participants are invited to work in groups to imagine a changed society in the future by interviewing one another and sharing their thoughts through conversation.

— Date: October 13, 2024, 14:00–16:00
— Location: Gallery 1, ARKO Art Center
— Facilitator: Eunbeen Ha

‹융합된 원›, 존시

참여자들은 자신의 몸과 목소리에 대해 인식하는 준비 운동의 단계를 가진다. 옆 사람과 눈을 마주치며 서로의 이름을 묻기도 한다. 이후 다양한 스코어 지도를 통해 동그라미, 직선과 같은 모양을 함께 만들며 퍼포밍이 되는 지점을 찾고 공유한다.

— 일시: 10월 19일(토) 14:00–15:00
— 장소: 아르코미술관 제1전시실
— 퍼실리테이터: 종달정(유지영, 이종현)

A Syncretized Circle, Zoncy

In *A Syncretized Circle*, participants conduct warm-up exercises to become aware of their bodies and voices. They make eye contact with the person next to them and ask each other's names. Then, they work together to create shapes like circles and straight lines using the score to guide them and look for connections that can be made into performances and sharing them.

— Date: October 19, 2024, 14:00–15:00
— Location: Gallery 1, ARKO Art Center
— Facilitators: jongdarjung (Jiyoung Yoo, Jonghyeon Lee)

‹기쁨의 실험›, 클로에 바스

짝을 이루어 타이머가 설정한 시간에 서로의 눈을 바라보고 관찰한다. 이 경험과 촉발된 감정을 관찰하고 기록하는 과정은 기쁨을 공유하는 순간이 될 것이다. 프로그램에서 만난 사람은 물론 가족, 친구, 연인 등 동반자와 함께 할 수 있는 프로그램으로, 서로의 감정과 그 사람과의 기억을 공유한다.

— 일시: 10월 27일(일) 14:00–15:30
— 장소: 아르코미술관 제1전시실
— 퍼실리테이터: 하은빈

Experiments in Joy, Chloë Bass

In *Experiments in Joy*, paired participants look into each other's eyes at specific set times indicated by a timer. They observe and record this experience and the emotions it triggers. This process gives them a moment of shared joy. *Experiments in Joy* can be completed with people met through the program or with their companions such as a family member, friend, or significant other, allowing them to share their feelings and memories with each other.

— Date: October 27, 2024, 14:00–15:30
— Location: Gallery 1, ARKO Art Center
— Facilitator: Eunbeen Ha

‹온 앤 오프›, 요한나 브루크너

참여자는 짝을 이루어 가벼운 움직임을 함께 한다. 팔과 다리, 몸통을 움직이며 서로의 스트레칭을 돕는다. 서로의 몸을 돌보며 음악에 맞춰 몸을 움직이는 프로그램으로 프로그램에서 만난 사람은 물론 가족, 친구, 연인 등 동반자와 함께 할 수 있다.

— 일시: 11월 2일(토) 14:00–15:00
— 장소: 아르코미술관 공간열림
— 퍼실리테이터: 종달정(유지영, 이종현)

On and Off, Johanna Bruckner

In *On and Off*, participants work in pairs to perform light movements together. They move their arms, legs, and torsos, and help each other stretch. *On and Off* is a program where participants move to music while taking care of each other's bodies. Partners can meet one another through the program, or participants can bring along a companion, such as a family member, friend, or significant other.

— Date: November 2, 2024, 14:00–15:00
— Location: Open Space, ARKO Art Center
— Facilitators: jongdarjung (Jiyoung Yoo, Jonghyeon Lee)

연계 프로그램 Ⅱ

Exhibition-related Programs Ⅱ

슈틸니만-스토야노비치 × 예술육아소셜클럽 × 그린레시피랩

슈틸니만-스토야노비치의 ‹모듈러 구조 (에디션 3)›의 사유와 실천을 공유하고자, 창작 현실의 변화를 촉구하는 서울 기반의 콜렉티브 예술육아소셜클럽, 그린레시피랩을 초대하여 프로그램을 진행한다. 두 콜렉티브는 현실과 제도를 변화시킬 수 있는 지속 가능하고 포용적인 환경 조성을 목표로 하는 실천들을 공유한다.

Stirnimann-Stojanovic × art parenting social club × Green Recipe Lab

Stirnimann-Stojanovic's *Modular Structure (Edition 3)* presents furniture designed to be both transformable and mobile, enabling the gallery to serve as a space where people can gather for dialogue and discussion. To communicate the ideas and methods behind *Modular Structure (Edition 3)*, this exhibition invites the art parenting social club and Green Recipe Lab, two Seoul-based collectives that advocate for a shift in the realities faced by creative practitioners. The two collectives present their processes, which strive to create sustainable and inclusive environments that can bring systematic change.

예술육아소셜클럽, ‹밸붕: 예술과 돌봄 간의 붕괴된 밸런스 되찾기›

‹밸붕: 예술과 돌봄 간의 붕괴된 밸런스 되찾기›은 돌봄 노동과 예술 활동에 할애하는 시간에 대해 이야기를 나눈다. 이 워크숍에서는 참여자가 제안하는 '케아밸'(케어 아트 밸런스, care-art balance)을 지키기 위한 방법, '밸붕'을 회복하기 위한 방법을 함께 논의해 보고, 이를 모아 진(zine)으로 제작한다.

— 일시: 10월 17일(목) 11:00–13:00
— 장소: 아르코미술관 공간열림
— 진행: 예술육아소셜클럽(김다은, 박주원, 민경영, 신승주, 임유빈, 정유희, 이경희)

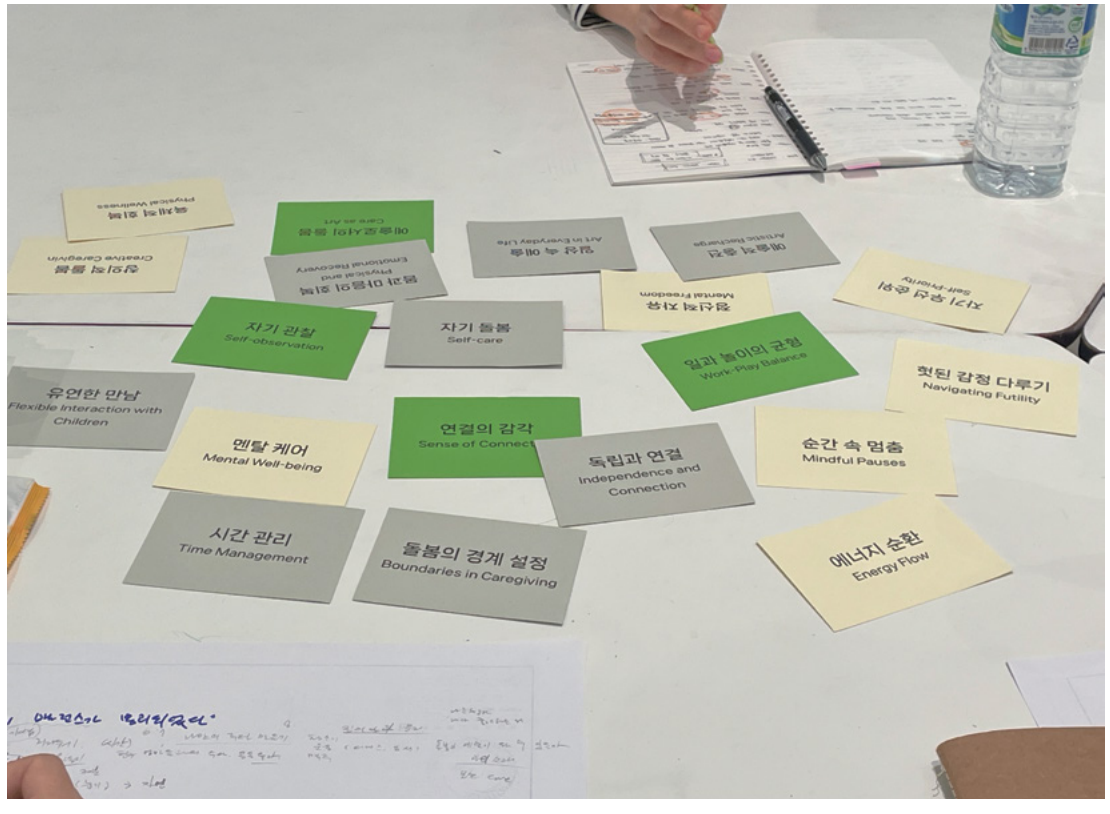
art parenting social club, *Balance Breakdown: Reclaiming the Harmony between Artmaking and Caring Work*

This workshop provides participants with an opportunity to discuss the amount of time they allocate to care work and artistic practice. It involves conversations about how to maintain a "care-art balance" and recover from "balance breakdowns." These insights were compiled into a zine.

— Date: October 17, 2024, 11:00–13:00
— Location: Open Space, ARKO Art Center
— Facilitators: art parenting social club (Daeun Kim, Juwon Park, Kyoungyoung Min, Seungjoo Shin, Yoobin Lim, Yuhee Jeong, Kyounghee Lee)

그린레시피랩, ‹그린레시피랩: 지속가능한 연대의 확장›

‹그린레시피랩: 지속 가능한 연대의 확장›은 그린레시피랩이 연구한 지속 가능한 미술 실천 사례를 공유하는 자리이다. 이 워크숍에서는 개인에서 집단으로 확산된 연대 가능성과 그에 따른 변화를 살펴보며 실천의 방식을 모색한다. 그린레시피랩의 활동 소개와 사례 발표를 통해 기후 위기와 환경문제에 대응하는 미술계 내의 연대와 지속 가능한 움직임을 살펴보는 대화의 장이 될 것이다.

— 일시: 10월 19일(토) 15:30–17:30
— 장소: 아르코미술관 공간열림
— 진행: 그린레시피랩(김한비, 송윤지, 이산오, 지희경)

Green Recipe Lab, *Green Recipe Lab: Expanding Sustainable Solidarity*

Green Recipe Lab presents their research on examples of sustainable artistic practices. The workshop also explores the expansion of solidarity from the personal to the community level while also discussing the implications of this evolution and ways to implement these approaches. This presentation of Green Recipe Lab's activism and work provide participants with the opportunity to discuss solidarity within the art world around environmental issues while also raising questions about viable movements.

— Date: October 19, 2024, 15:30–17:30
— Location: Open Space, ARKO Art Center
— Facilitators: Green Recipe Lab (Hanbi Kim, Yunji Song, Sanoh Lee, Heekyung Ji)

리뷰 프로그램 ‹발자국›

리뷰 프로그램 ‹발자국›은 「워크숍 주간」 4일 동안 펼쳐지는 10개의 프로그램에 참여하고 다양한 상황과 이벤트가 벌어지는 현장을 기록한다. 오픈콜로 선정된 리뷰어는 「워크숍 주간」에 관람객 사이에서 관찰과 기록을 하며 상황을 함께 목격한다는 의미를 되돌아 보고, 자신이 경험한 행위와 참여를 발자국처럼 글로 남긴다.

— 김나연, 「사라짐을 향하여, 이탈하는 몸: 야광의 ‹젤라틴›과 탠저린 콜렉티브의 ‹흩어지기를 위한 스코어› 리뷰」
— 김선진, 「그들이 길을 잃어도, 그 경로를 길로 만들 수 있을 만큼」
— 김해수, 「홈과 홈」
— 윤하린, 「연기와 같은 공동체의 접촉 언어로서 스코어」

Workshop Week Review Program *Footprints*

The *Workshop Week* Review Program *Footprints* documents a wide range of situations and events while participating in ten programs over the four days of *Workshop Week*. Reviewers selected through an open call participate, observe, and record alongside the audience. Reflecting on what it means to witness a situation together, the participants write down their actions and movements as footprints.

— Kim Nayeon, *Toward Vanishing, the Departing Body: A Review of Yagwang's Gelatin and Tangerine Collective's Scores for Dispersion*
— Kim Sunjin, *Lost, Yet Capable of Turning the Path into a Road*
— Kim Haesoo, *Hole in a Home*
— Yoon Hareen, *Score, a Contact Language for Ephemeral Communities*

「리뷰 원고 PDF」
「Review PDF」

참여자 소개

About the Participants

참여 작가
Artists

마야 민더

마야 민더의 리서치 기반 작업은 요리, 바이오해킹, 진화생물학, 퍼포먼스 및 미디어 설치를 통해 음식에 관한 이야기, 진화생물학, 관계미학이라는 주제를 중심적으로 담고 있다. 이로써 작가는 생태학적 사고 안에서 집단적 스토리텔링과 지식을 공유하고자 한다. 큐레이터이기도 한 마야 민더는 국제 핵크테리아 협회, 스위스 메카트로닉 아트 협회의 공동 대표이며 스위스 푸드컬처 데이즈의 이사이다. 또한 프로 헬베티아 남아메리카가 지원하는 브라질, 칠레, 스위스 간의 예술/과학 기반 교류인 균류 우주론 프로젝트의 일원이기도 하다. 그의 작품은 개인전 «마운틴 오씽»(갤러리 글랩, 베른, 2024)과 단체전 «시간. 뒤러에서 본빈치니까지»(취리히미술관, 취리히, 2023)에서 선보였다. «모두와 함께 춤을: 공감의 생태학»(21세기 미술관, 가나자와, 2024), «액티브 플루이드 — 예술 속 과학의 표현»(콜레기움 헬베티쿰, ETH 취리히, 취리히, 2022), «ART4MED: 예술이 건강과 생의학 연구를 만나다/오픈 소스 바디»(파리 국제예술공동체, 파리, 2022), «이야기하다, 로컬»(쿤스트할레 취리히, 취리히, 2017)과 ‹미끌미끌 × 바이탈리티 스위스›(주일스위스대사관, 오사카, 도쿄, 2013) 등 다수의 워크숍을 개최했다. 이외에도 아트 익스플로라 상 및 레지던시, 카디스트 상, 팍스 상, 프로 헬베티아와 미그로스 쿨투어프로첸트 등에서 수상한 바 있다.

!미디엔그루페 비트닉

!미디엔그루페 비트닉은 인터넷에서, 그리고 인터넷으로 활동하는 콜렉티브이다. 이들의 작업은 디지털 공간에서 물리적 공간으로 확장되며, 때로는 의도적으로 통제를 벗어나 기존의 구조와 매커니즘에 도전하기도 한다. 이전 작업으로는 감시 카메라를 파괴하거나 오페라 하우스에 도청 장치를 설치해 공연을 외부로 송출한 것, 런던 주제 에콰도르 대사관 직원인 줄리안 어산지에게 카메라를 소포로 보내거나 건물에 물리적 결함을 일으켰던 것 등이 있다. !미디엔그루페 비트닉의 작품은 동시대 이슈에 대한 근본적인 질문을 이끌어 낸다. 개인전으로 정치적인 발언으로 주목을 받은 전시를 포함해 «원 리뷰 투어 (비)현실 데이터 – 실제 효과 & 원스타 리뷰 투어»(아크시오마, 류블랴나, 2024), «무엇을 보고 있는가?»(LOAF, 교토, 2020), «스위스 미디어 아트: !미디엔그루페 비트닉»(하우스 오브 일렉트로닉 아트, 바젤, 2019), «결정, 결정, 결정»(슈퍼 다코타, 브뤼셀, 2018)과 «지금 당신은 온라인에 있나요?»(앤카 쿨티스 갤러리, 런던, 2017)가 있다. 또한 «개관전 뉴 윙 취리히미술관»(취리히미술관, 취리히, 2021), «크립토 매니폴드»(크로너스아트센터, 상하이, 2020)를 비롯한 다양한 단체전에 참여했다. 스위스 예술상, 팍스 예술상, 제네바 예술 사회상, 미그로스 뉴미디어 주빌리 상, 카셀 다큐멘터리의 골든 큐브, 프리 아르스 일렉트로니카의 영예상 등을 수상했다.

산 켈러

산 켈러는 사회적 실험으로 보이기도 하는 참여형 퍼포먼스와 단발적 행위에 주요 관심을 두고 있다. 그의 작품은 비판적이고 개념적이며, 예술과 삶의 관계를 다루고 있다. 작가의 행위는 작품의 규칙을 세우는 합의에서 시작하지만, 다른 사람들의 참여에 의존하기 때문에 그 과정과 궁극적인 결과는 예측할 수 없다. 최근 참여한 전시는 «시간. 뒤러에서 본빈치니까지»(취리히미술관, 취리히, 2023), 루르트리엔날레(뒤스부르크 중앙역, 뒤스부르크, 2023), «전에. 그 안에. 이후 - 전환 중인 콜렉션»(아르가우 미술관, 아라우, 2022)과 «히스테릭하거나 나이브한»(키노 리프 라프, 취리히, 2021)이 있다. 2017년부터 산 켈러는 루체른 응용과학예술대학교에서 세바스티안 우치니와 함께 '산 세바스티안'으로 활동하며 BA K++V의 아티스틱 디렉터로 있다.

손윤원

손윤원은 바닥과 환대에 대한 관심으로 조각, 설치, 사운드 등을 통한 풍경을 공유한다. 작가는 접었다 펼칠 수 있는 바닥 조각을 만들어 발 딛고 있는 장소와 위치에 대해 고민하고, 만질 수 없는 풍경을 소리를 통해 기록한다. 또한 환대의 모순적이면서도 양가적인 감각을 조각적으로 탐구한다. 개인전으로 «발 아래 머리 위»(인사미술공간, 서울, 2024), «신혼집 유령개미»(NEVERNEVERLAND, 암스테르담, 2020), «발축전»(동굴의 밤이_쌀집, 서울, 2017)을 열었으며, «책장드로잉»(서울책보고, 서울, 2024), «Deep Black Square»(가자실내낚시터, 서울, 2023), «STRAGNERS»(롱롱, 암스테르담, 2022), «내가 사는 피드»(아르코미술관, 서울, 2020), «-4»(티프켈러, 본, 2020), «Communal Leaking»(MACAO, 밀라노, 2019), «DEGITAL_in your hands»(세운홀, 서울, 2019), «당신의 똑똑한 이웃들»(탈영역우정국, 서울, 2018) 외 다수의 단체전에 참여했다.

슈틸니만-스토야노비치

슈틸니만-스토야노비치는 나탈리 슈틸니만과 슈테판 스토야노비치로 구성된 작가 듀오로 2015년부터 취리히에서 활동하고 있다. 이들의 작업은 신진

Maya Minder

Maya Minder's research-based practice circles around the topics of food stories, evolutionary biology and relational aesthetics within practices of cooking, biohacking, performance and media-based installations. Her aim is to share collective storytelling and embodiment of knowledge within ecological thinking. Also working as a curator, she is the co-president of the International Hackteria Society, Swiss Mechatronic Art Society (SGMK) and board member of Foodculture Days, Switzerland. She is also part of the Fungi Cosmology project, an art/science based exchange between Brazil, Chile, and Switzerland funded by Pro Helvetia South America. Her works have been shown in the solo show *Mountains O'things* (Galerie Glaab, Bern, 2024) and in group shows, including *Zeit. Von Dürer bis Bonvincini* (Kunsthaus Zürich, Zürich, 2023). She also has held numerous workshops at *Dancing With All: The Ecology of Empathy* (21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa, 2024), *Active Fluids — Representation of Science in Art* (Collegium Helveticum, ETH Zürich, Zürich, 2022), *ART4MED: Art Meets Health and Biomedical Research/Open Source Body* (Cité Internationale des Arts, Paris, 2022), *Speak Lokal* (Kunsthalle Zürich, Zürich, 2017), *MICUL MICUL × Vitality.Swiss* (Swiss Embassy in Japan, Osaka and Tokyo, 2013). She has also received various awards including Awards and Residency by Art Explora, KADIST Award, Pax Award, Pro Helvetia, Migros Kulturprozent.

!Mediengruppe Bitnik

!Mediengruppe Bitnik works on, and with, the Internet. Their practice expands from the digital to physical spaces, often intentionally applying loss of control to challenge established structures and mechanisms. In the past, they have been known to subvert surveillance cameras, bug an opera house to broadcast its performances outside, send a parcel containing a camera to Julian Assange at the Ecuadorian Embassy in London and physically glitch a building. !Mediengruppe Bitnik's works formulate fundamental questions concerning contemporary issues. Their works are shown internationally, most recently in solo shows, including Flagged for Political Speech including *(Un)real data – ( ) real effects & 1 Review Tour* (Aksioma, Ljubljana, 2024), *What are you looking at?* (Laboratory of Art and Form, Kyoto, 2020), *Swiss Media Art: !Mediengruppe Bitnik* (House of Electronic Arts, Basel, 2019), *Decisions, decisions, decisions* (Super Dakota, Brussels, 2018), *Are you online now?* (Annka Kultys Gallery, London, 2017). They have also taken part in various group shows including *Inaugurational Exhibtion New Wing Kunsthaus Zürich* (Kunsthaus Zurich, Zürich, 2021), *crypto_manifold* (Chronus Art Center, Shanghai, 2020). They have received numerous awards including the Swiss Art Award, the PAX Art Award, the Prix de la Société des Arts Genève, the Migros New Media Jubilee Award, the Golden Cube from Dokfest Kassel and a Honorary Mention from Prix Ars Electronica.

San Keller

San Keller focuses on his participatory performances and short-lived actions, which often seem like social experiments. The underlying tone of San Keller's work is critical and conceptual, playing with the relationship between art and life. His actions start off with contractual arrangements that set up the rules for his works, but since they rely on the participation of others, the course they take and their ultimate outcome is unpredictable. Recent exhibitions include *Zeit. Von Dürer bis Bonvincini* (Kunsthaus Zürich, Zürich, 2023), *Ruhrtriennale* (Duisburg Hauptbahnhof, Duisburg, 2023), *Davor. Darin. Danach — Die Sammlung im Wandel* (Aargauer Kunsthaus, Aarau, 2022) and *Hysterical or Naive* (Kino Riff Raff, Zürich, 2021). Since 2017, he is the artistic director of the BA K++V as San Sebastian (with Sebastian Utzni) at Lucerne University of Applied Sciences and Arts.

Sohn Younwon

Sohn Younwon is interested in floor and in hospitality, which has led her to focus on sharing landscapes through sculpture, installation, and sound. By creating floor-based sculptures that can be folded and unfolded, the artist considers where she, herself is in a specific place and location. She also records and edits sound to document the untouchable landscape. Through her sculptural work, she explores the contradictory and ambivalent aspects of hospitality, and the sense of slipping through unfulfilled expectations. Sohn's solo exhibition includes *Underfoot Overhead* (Insa Art Space, Seoul, 2024), *Housewarming, Dear Ghost Ants* (NEVERNEVERLAND, Amsterdam, 2020), and *Celebration* (Ricehouse_Bahmyi in the cave, Seoul, 2017). She has participated in numerous group exhibitions including *Book Shelf Drawing* (Seoul CHAEKBOGO, Seoul, 2024), *Deep Black Square* (Gaza Indoor Fishing Cafe, Seoul, 2023), *STRANGERS* (Rongwrong, Amsterdam, 2022), *Follow, Fellow, Feed* (ARKO Art Center, Seoul, 2020), *-4* (Tiefkeller, Bonn, 2020), *Communal Leaking* (MACAO, Milan, 2019), *DEGITAL_in*

예술가의 시선에서 바라본 예술계의 사회 구조적 이슈를 중심적으로 다룬다. 2023년에는 스위스 예술상에서 키퍼 하블리첼 | 괴너 예술상을 수상했으며, 취리히 주에서 수여하는 베르크샤우의 지원금을 받았다. 2022년에는 취리히시의 소장품에서 슈틸니만-스토야노비치의 작품 «윈-윈 포 라이프 (에디션 2)»를 수집한 바 있으며, 2021년에 취리히시의 지원금, 스위스 예술위원회 프로 헬베티아의 상하이 레지던시에 선정되었다. 듀오로서의 활동 외에도, 아티스트 콜렉티브 RRRR(2018–)의 일원이며, 취리히의 345 오프 스페이스(2020–2021), 퍼폼 퍼폼(2016–2021) 등 동시대미술을 위한 플랫폼을 공동 기획·조직하며, 활동가단체 솔리솔리(2021)의 일원으로도 활동한다.

야광

야광은 김태리와 전인으로 이루어진 1990년대 출생 시각예술가 콜렉티브이다. 젠더의 고정된 시각성과 개념을 배반하는 대항적 시도를 통해 동시대의 불화하는 타임라인에 응답한다. 어두운 밤, 흡수한 빛을 뿜어내며 순간 모습을 드러내는 야광 물체와 같이 낯설고 이형적이라고 여겨지는 존재들에 관심을 가지고 있다. 퀴어한 몸들을 통과하는 코드를 직조한 내러티브를 무빙 이미지와 퍼포먼스의 매체를 경유하여 드러낸다. 2021년 7월 프로젝트 ‹윤활유:Lubricant›를 기점으로 결성되었으며, 2022년 동명의 개인전 «윤활유:Lubricant»(윈드밀, 서울, 2022)와 «카인드:Kind»(PS CENTER, 서울, 2024)를 진행했다. 단체전으로는 «스퀴시! 숲 속에서»(인사미술공간, 서울, 2024)가 있다.

엘리자베스 에베를레

엘리자베스 에베를레의 작업은 드로잉, 비디오와 조각 매체 안에서 자연과 인공의 교차점을 주로 다룬다. 작가는 미술계에서 여성 작가의 대표성에 관한 아카이브를 구축하고, 이에 관한 결과를 작품에 반영하고 있다. 베른 주재 미국 대사관과 협업한 프로 헬베티아 상을 포함해 다수의 상을 수상했으며, 뉴욕 드로잉 센터의 아티스트 프로그램에 심사위원으로 참여하기도 했다. 개인전 «알려지지 않은»(리히텐슈타인 문화재단 엥글레더바우 예술공간, 파두츠, 2023)을 개최했으며, «Recollect!»(취리히미술관, 취리히, 2023–2024)와 «플래닛 디지털»(취리히 디자인 박물관, 취리히, 2022) 등의 단체전에 참여했다.

여다함

여다함은 물, 수증기, 얼음처럼 같이 다른 상태로 보이는 만물의 변화에 대한 동경으로 작업한다. 복합 매체로 만든 작업을 전시하고, 퍼포먼스를 연출하거나 공연에 출연하기도 한다. 이러한 작업의 행방은 결국 왜, 어떻게, 무엇과 함께하는 삶인지에 대한 궁금증을 풀기 위한 노력과 관련 있다. 개인전으로 2019년 «기체 액체 고체»(아트 스페이스 풀, 서울, 2019)가 있으며, 제13회 서울미디어시티비엔날레 사전프로그램 «정거장 - 이미지 커뮤니티»(SeMA 벙커, 서울, 2024), «화이트 랩소디»(우란문화재단, 서울, 2020), 아르헨티나에서 기획과 퍼포먼스를 진행한 프로젝트 «CONFITE PUNO»(라 에네, 부에노스아이레스, 2017)가 있으며, «무빙/이미지»(아르코미술관, 서울, 2017)에 참여했다. 2019년 국립현대미술관 고양레지던시 입주작가로 선정, 2014년 에르메스재단 미술상 최종 후보에 오른 바 있다. 연구 모임 몸동회로 활동한다.

탠저린 콜렉티브

탠저린 콜렉티브는 한국, 미국, 독일에서 안무가, 드라마투르그, 큐레이터로 활동하는 김재리, 임지애, 장혜진으로 구성된다. 2020년 팬데믹 기간에 작품의 공존과 작가 사이의 유기성, 상호관계성에 대한 문제의식으로 시작되었으며, 식민화된 의식과 위계 안에서 소비되는 예술을 애도하고, 공존과 협업을 중심으로 예술의 안팎을 연결하는 프로젝트를 수행해 왔다. 2020년 ‹얽힘 레지던시› 프로젝트 기획을 통해 가상의 공간에서 얽힘의 운동성을 실험했으며, 2023년 전시 «춤에 관한 노래는 적어도 9개는 필요하지»(시청각 랩, 서울, 2023)에서는 춤에 관한 사랑과 혐오를 탈식민적인 관점에서 다루며 예술에 대한 다양한 생각과 시선, 이해를 교차시키는 실험을 전개했다. 제7회 창원조각비엔날레 «큰 사과가 소리없이»(2024)에 참여했다.

팔로마 아얄라

팔로마 아얄라는 가정 내 생존 전략과 정치적 맥락 사이의 관계에 힘을 실어주는 데 관심이 있다. 작가는 분석과 비평의 수단으로 역사, 생태, 사회적 문제를 픽션화하는 작품을 전개하며, 디아스포라의 어머니이자 메스티자의 딸이기도 하다. 팔로마 아얄라의 작업은 출판물, 비디오, 설치, 독서/요리 세션과 진 워크숍 등의 형식으로 보여지며, 문화 기관 외의 다양한 관람객을 대상으로 작업한다. 작가는 동부 미국/멕시코 국경 지역에 뿌리를 두고 있는 동시에 현재 거주지인 취리히에서 활동하고 있다. «여기 그리고 지금: 반식민주의적 개입»(루드비히미술관, 쾰른, 2022–2023)을 비롯하여 «언더랜드: 감정은 바다다»(라디우스 현대미술·생태 센터, 델프트, 2022), «중간 영역 거주»(타마울리파스 현대미술관, 마타모로스, 2022)와 «내 영혼의 눈에서 이미지를 골라내다»(디스트릭트 베를린, 베를린, 2021) 등 다수의 단체전에 참여했다.

your hands (Sewun-Hall, Seoul, 2019), and *Your Smart Neighbors* (Post Territory Ujeongguk, Seoul, 2018).

Stirnimann-Stojanovic

Stirnimann-Stojanovic is a Zurich-based artist duo active since 2015, composed by Nathalie Stirnimann and Stefan Stojanovic. Central themes in their practice are the social and structural issues of the art system seen from the viewpoint of aspiring artists. In 2023, they were awarded with the Kiefer Hablitzel | Göhner Art Prize at Swiss Art Awards and with the Werkschau 2023 work grant by the canton of Zurich. In 2022, the collection of the city of Zurich acquired their work, *Win-Win for Life (Edition 2)*. They were awarded with the Art grant of the city of Zurich 2021 and with a studio residency in Shanghai by Pro Helvetia, Swiss Art Council. In addition to their practice as a duo, they are part of the artist collective RRRRRR (2018–), co-initiated and co-organized platforms for contemporary art such as 345 off space (2020–2021) in Zurich and Perform Perform (2016–2021), and are part of the activistic group, SoliSoli (2021).

Yagwang

Yagwang is a collective of two visual artists who were born in the 1990s: Terry Kim and In Jeon. The collective responds to contemporary discordant timelines by challenging fixed visualizations and notions of gender. Yagwang is interested in beings that are considered unfamiliar and atypical, such as glow-in-the-dark objects that emit absorbed light in the dark night. Yagwang creates codes that pass through queer bodies, revealing their narratives through performance alongside moving images. Launching with the *Lubricant* project in July 2021, Yagwang followed with a solo exhibition under the same title, *Lubricant* (Windmill, Seoul, 2022), and *Kind* (PS CENTER, Seoul, 2024). The collective also participated in the group exhibition, *Squish! In the Forest* (Insa Art Space, Seoul, 2024).

Elisabeth Eberle

Elisabeth Eberle's work is primarily concerned with the intersection of nature and artificiality in drawings, videos, and sculptures. In recent years, she has built up an archive on the representation of women artists in the art scene and incorporates her findings into her work. She has received several awards, including a Pro Helvetia award in collaboration with the U.S. Embassy in Bern, and was juried into the artist program of The Drawing Center, New York. She held the solo exhibition *Unreported* (Kunstraum Engländerbau der Kulturstiftung Liechtenstein, Vaduz, 2023) and has participated in group exhibitions such as *Recollect!* (Kunsthaus Zürich, Zürich, 2023–2024), *Planet Digital* (Museum für Gestaltung Zürich, 2022).

Yo Daham

Yo Daham's work is rooted in a fascination with the transformation of all things, in which the same component appears in different states, such as water, vapor, and ice. He creates mixed-media works, directs performers, and engages in performances. His artistic practice is ultimately an attempt to unravel the questions of why, how, and what we live with. Along with his solo exhibition, *Gas Liquid Solid* (Art Space Pool, Seoul, 2019), he has participated in the 13th Seoul Mediacity Pre-Biennale *STATION — IMAGE COMMUNITY* (SeMA Bunker, Seoul, 2024), *White Rhapsody* (Wooran Foundation, Seoul, 2020), and *CONFITE PUNO* (La Ene, Buenos Aires, 2017), which he curated and performed in Argentina, and *Moving/Image* (ARKO Art Center, Seoul, 2017). Daham was selected as an artist-in-residence for the Goyang Residency at the National Museum of Modern and Contemporary Art, Korea in 2019, and was a Hermès Foundation Missulsang prize finalist in 2014. He is also a member of the research group, Let's Go Body Club.

Tangerine Collective

Tangerine Collective is made up of Jaelee Kim, Jee-Ae Lim, and He Jin Jang, who are a choreographer, dramaturge, and curator in South Korea, United States, and Germany. The collective was founded during the 2020 pandemic to build a sense of connection, while exploring the organic interrelationships between artists. Mourning the consumption of art within the context of colonized rituals and hierarchies, the collective has been working on projects that connect the inside and outside of art, with a focus on coexistence and collaboration. In 2020, Tangerine Collective experimented with the kinetic nature of entanglement in a virtual space through the project *Entanglement Residency*. In *We Need 9 Dance Songs, Seriously* (AVP Lab, Seoul, 2023), Tangerine Collective explored the love and hate of dance from a decolonized perspective, intersecting various thoughts, perspectives, and understandings of art. The collective also participated in *Silent Apple* (2024) at the 7th Changwon Sculpture Biennale.

Paloma Ayala

Paloma Ayala is interested in empowering the relationship between domestic living strategies and political contexts. She is a diaspora mother and a mestiza daughter whose work fictionalizes historical, ecological, or social problematics as means of analysis and critique. Her work takes the form of publications, videos, installations, reading/cooking sessions, and zine workshops, engaging with diverse audiences, including those outside of cultural institutions. Ayala's work is rooted in her home, the eastern US/MX border landscapes, simultaneously blooming in her current

base in Zurich. She has participated in group exhibitions including *Here and Now: Anti colonial Interventions* (Ludwig Museum, Köln, 2022–2023), *Underland: Emotions are Oceans* (RADIUS Center for Contemporary Art and Ecology, Delft, 2022), *Habitar Tierras Fronterizas* (MACT Museo de Arte Contempoáneo de Tamaulipas, Matamoros, 2022), and *Picking out images from my soul's eye* (DISTRICT Berlin, Berlin, 2021).

워크숍 및 제작협력
Collaborations

그린레시피랩
그린레시피랩은 지난 2022년 창립된 이래, 지속가능한 미술 실천을 위한 재료 및 전시 방법론을 연구하고 연대하는 여성 예술인 모임이다. 현재 국내외 미술계에서 활발히 활동 중인 36명의 작가, 기획자, 비평가로 구성되어 있으며, 전시나 워크숍 등을 통해 기후 위기와 환경문제에 대응하는 미술로서의 지속가능성에 관한 고민과 실천의 필요성을 알리고 있다.

레지스터 코리아
2018년 네덜란드 로테르담에 있는 WORM의 전자음악 스튜디오를 중심으로 결성된 된 레지스터는 사운드 또는 전자음악에 관심이 있는 퀴어 혹은 여성들이 음악을 만들고 서로 도우며 함께 배우는 모임이다. 2022년 3월, 레지스터의 한국 지부인 레지스터가 서울에서 결성되었고 정기적인 모임 Plug-In을 통해 음악과 예술, 창작에 대한 교류를 이어오고 있다.

루이즈더우먼
루이즈더우먼은 여성 예술인의 연결과 성장을 지원하는 여성 예술인 네트워크로, 2020년 8월 결성 이후 다양한 시각 예술 분야에서 활동하는 270여 명의 여성 예술인들과 함께하고 있다. 루이즈더우먼은 여성주의적 시각을 토대로 콘텐츠와 프로그램을 기획하며, 여성주의 실천이 여성 예술인의 창작 활동을 지원하는 선순환 구조를 만들어 간다. 이러한 예술계 내 성평등 문화확산 공로를 인정받아 2022년 9월 양성평등문화상 단체부문 문화체육관광부 장관 표창을 수상한 바 있다. 나아가 루이즈더우먼은 여성 예술인들이 주도하는 협업 문화를 구축하여 조직과 시스템에 대한 상상력을 확장하고, 여성 리더십 중심의 새로운 예술계 커뮤니티 모델을 제시하고자 한다.

바루흐 고틀립 & 사크로브스키
바루흐 고틀립은 쿤스트 암 바우, 공공 공간을 위한 디지털 아트, 인터렉티브 및 제너레이티브 아트, 사운드 아트와 싱글 채널 비디오 매체를 중심으로 작업하는 다제학적 예술가다. 사운드 아트 페스티벌인 «사운드 이펙트 서울»을 양지윤과 함께 창립하였고, 커뮤니케이션 철학자인 빌렘 플루서의 사상을 기리는 클럽이자 협회인 플루서를 슈테피 빈클러와 함께 설립했다. 현재 베를린 예술대학교에서 디지털 미학을 가르치고 있으며, 웨스트 덴 하흐의

Green Recipe Lab
Since its founding in 2022, Green Recipe Lab, a collective of female artists, has been researching and collaborating on sustainable art practices and exhibition methodologies. The group is composed of thirty-six artists, curators, and critics who are actively engaged in the art world both domestically and internationally. Through exhibitions and workshops, they raise awareness of the importance of addressing climate crisis and environmental issues through sustainable practices in art.

Re#sister Korea
Re#sister is a group formed in 2018 around the electronic music studio at WORM in Rotterdam, the Netherlands, where queer individuals and women interested in sound or electronic music come together to create, support one another, and learn collaboratively. In March 2022, Re#sister Korea, the South Korean branch of the group, was formed in Seoul and has continued in exchanging music, art, and creative practices through their regular meetings *Plug-In*.

Louise the Women
Louise the Women is a network of women artists dedicated to fostering solidarity and supporting the growth of women artists. Founded in August 2020, Louise the Women has shared its vision with more than 270 women artists in the various fields of visual arts. Louise the Women organizes artistic content and programs that are rooted in a feminist perspective, creating a virtuous cycle in which feminist practices support the creative practice of women artists. In September 2022, Louise the Women was awarded by the Ministry of Culture, Sports, and Tourism in the organization sector of the Gender Equality Culture Awards for promoting a culture of gender equality in the arts. Louise the Women also suggests a new model of an art community focused on female leadership, and expands the imagination of organizations and systems through building a culture of collaboration led by women artists.

Baruch Gottlieb & Sakrowski
Baruch Gottlieb is a practicing transdisciplinary artist specializing in Kunst am Bau, digital art for public

큐레이터로 있다.

로베르트 사크로브스키는 베를린에서 프리랜서 큐레이터로 활동하고 있다. 2014–2015년에는 트랜스미디알레 페스티벌 2015 «캡처 올»의 큐레이터로 활동했으며, 2016년 10월부터 베를린 베딩에 있는 판케 갤러리를 운영 · 기획하고 있다. 그는 하우스 데어 스타티스틱의 넷 아트 센터의 창립 멤버(2019)이기도 하다. 2022년에는 베를린 미테에서 넷 아트 센터, 판케 갤러리와 함께 프로젝트 공간인 /rosa를 오픈했다. 또한 제레미 베일리와 빈센트 반 우펠렌과 함께 웹 기반 증강현실 오브젝트를 제안하고 기획하기 위한 웹 플랫폼인 openAR(2021)을 개발한 바 있다.

예술육아소셜클럽

예술육아소셜클럽은 육아하는 예술인이 마주하는 돌봄 노동, 경력 단절 등의 이슈를 다양한 방식으로 논의하며 이를 통해 예술과 육아를 병행할 수 있는 환경을 만들어 나가고자 하는 콜렉티브이다. 육아로 인한 작업의 머뭇거림에 북돋음과 용기를 제안하는 워크숍으로 시작된 이 모임은 최초 기획자 김다은, 이경희와 함께 육아하는 예술인 박주원, 민경영, 신승주, 임유빈, 정유희 총 7인이 활동하고 있다. 올해로 클럽의 세 번째 시즌을 맞아 돌봄의 영역을 어린이에서 더 넓은 영역으로 확대해 다양한 돌봄 주체자의 이야기를 들어보고자 한다.

피스오브피스

피스오브피스는 '자투리 순환', '사물 돌봄'이란 키워드를 통해 제작 문화 확산을 꿈꾸고 적정 예술을 지향하는 콜렉티브다. 예술가, 문화기획자, 제작자 등 다양한 조각들이 모여 예술을 통한 사회 인식 개선과 문화 가치 확산을 위해 작당하며 창작, 설치, 디자인, 기획 분야에서 일하고 있다.

space, interactive and generative art, sound art, and single-channel video. With Jiyoon Yang, he founded the *Sound Effects Seoul* Sound Art Festival, and together with Steffi Winkler, he also founded *Flusser*'s, a club and association dedicated to honoring the philosophy of communication theorist, Vilém Flusser. He is currently a lecturer in digital aesthetics at UdK Berlin and curator at West Den Haag.

Robert Sakrowski works as a freelance curator in Berlin. In 2014–2015, he worked as a curator for the transmediale festival 2015 *Capture All*. Since October 2016, he has managed and curated the panke.gallery in Berlin Wedding. He is a founding member of the Center for Net Art (2019) as a pioneer user in the Haus der Statistik. In 2022, he opened the project space /rosa in Berlin Mitte with the Center for Net Art and panke.gallery. With Jeremy Bailey and Vincent van Uffelen, he developed the web platform openAR (2021) for presenting and curating web-based augmented reality objects.

art parenting social club

The art parenting social club is a collective that discusses the issues of caregiving labor and career breaks faced by artists who are also parenting, and aims to create an environment in which art and parenting can work together. Founded as a workshop to provide encouragement to artists who have experienced difficulties maintaining their artistic practice due to parenting duties, the collective is made up of seven members, all of which are parents, including the curators, Daun Kim and Kyunghee Lee and the artists, Juwon Park, Kyungyoung Min, Seongju Shin, Yubin Im, and Yuhee Jeong. This year, in the club's third season, the art parenting social club aims to broaden the discourse on caregiving from adults looking after young children to a wider range of caregivers.

Piece of Peace

Piece of Peace is a collective that dreams of spreading a culture of making through the concepts of "circulating leftover pieces" and "caring for things," and providing support for art that fits within this. The collective is composed of various pieces; artists, culture curators, and producers who work in the fields of arts, installation, design, and curation, and works to improve social awareness and spread cultural values through art.

협력기획
Partner Organization

온큐레이팅

온큐레이팅은 스위스 취리히에 기반을 둔 비영리 기관으로, 도로시 리히터와 로날드 콜프가 이끌고 있으며 동시대 큐레이팅, 미술과 담론에 집중하고 있다. 온큐레이팅은 독립출판물인 온큐레이팅 저널(oncurating.org)을 발행하고 있고, 취리히에 전시공간(oncurating-space.org)을 운영한 바 있다. 현재 '도래하는 공동체를 위한 작은 프로젝트'(commingcommunities.org)를 운영 중이며, 다양한 국제 컨퍼런스, 워크숍, 전시를 기획한 바 있다. 온큐레이팅은 큐레토리얼 실천과 실험적 전시 형식을 통해 비평적 담론을 활성화하는 것을 목표로 두고 있으며, 다양성과 포용을 추구하면서 모든 종류의 협업이 시작되는 지점이 되고자 한다.

도로시 리히터

도로시 리히터는 큐레이터, 작가, 미술사학자로 국제적으로 활동하면서 다수의 국제전과 심포지엄을 기획했다. 1999년부터 2003년까지 쿤스틀러하우스 브레멘의 예술 감독을 역임하면서 페미니즘, 도시 상황, 권력 관계와 제도 비평에 주목했다. 2003년에는 바나비 드래블과 함께 큐레이팅 디그리 제로 아카이브를 설립했다. 그는 논문 「플럭서스: 예술 - 삶과의 밀접함? 저자권, 프로덕션, 젠더와 공동체에 대한 신화」를 집필했고, 이를 바탕으로 로날드 콜프와 함께 영화 ‹플럭스 어스 나우! 카메라로 탐구한 플럭서스›(2013)를 발표했다. 2005년부터 2024년까지 취리히 예술대학에서 CAS/MAS 큐레이팅 대학원 프로그램의 학과장이자 교수로 재직했다. 또한 레딩 대학교 순수 미술학과에서 큐레이팅 실무 프로그램인 박사 과정의 학과장이며, 컨템포러리 큐레이팅 전공 교수이다. 또한 도로시 리히터는 웹 저널 『온큐레이팅』의 에디터이기도 하다. 2024년 7월에는 온큐레이팅 아카데미 베를린을 설립했다.

로날드 콜프

로날드 콜프는 연구자, 강사, 큐레이터, 디자이너이자 영화 제작자이다. 그는 스위스대학기관에서 후원한 스위스 취리히 예술대학과 레딩대학의 협력 과정인 큐레이팅 실무 전공 미술학 박사 학위를 받았다. ZHdK 큐레이팅 전공 대학원 프로그램의 공동 학과장이며, 『온큐레이팅』 저널의 수석 에디터 중 한 명이다. 그는 상황적 지식이라는 맥락 안에서 참여를 실천함으로써 전시와 학습을 조율하는

Oncurating

OnCurating is a non-profit organization based in Zurich, Switzerland led by Dorothee Richter and Ronald Kolb, focusing on contemporary curating, art, and discourse. OnCurating's ecosystem includes the OnCurating Journal (on-curating.org), an exhibition space in Zurich (oncurating-space.org), the ongoing exhibition project *Small Projects for Coming Communities* (comingcommunities.org) and the organization of various international conferences, workshops, and exhibitions. OnCurating aims to facilitate critical discourse through curatorial practice and experimental exhibition formats. They want to promote diversity and inclusion and serve as a starting point for collaborations of all kinds.

Dorothee Richter

Dorothee Richter works internationally as an author, art historian, and curator of contemporary art and has curated numerous international exhibitions and symposia. From 1999 to 2003, she was the artistic director of the Künstlerhaus Bremen, where she focused on feminist themes, urban situations, power relations, and institutional critique. In 2003, she founded the *Curating Degree Zero Archive* together with Barnaby Drabble. Her dissertation is entitled *Fluxus: Art – Synonymous with Life? Myths about Authorship, Production, Gender and Community*. Based on this, together with Ronald Kolb, she published the film, *Flux Us Now! Fluxus explored with a camera* (2013). From 2005 to 2024, she was head of the postgraduate program in Curating CAS/MAS and professor at the Zurich University of the Arts. She is also head of the practice-based PhD in Practice in Curating program at the Department of Fine Arts at the University of Reading, where she teaches as professor of Contemporary Curating. She is also editor of the web journal *On-Curating.org*. Currently, She is the initiator of the OnCurating Academy Berlin, which opens in July 2024.

Ronald Kolb

Ronald Kolb is a researcher, lecturer, curator, designer and filmmaker. He holds a Ph.D. of Fine Arts from PhD in Practice in Curating, a cooperation of Zurich University of the Arts and University of Reading, supported by swissuniversities. He was co-head of the Postgraduate

데에 그의 실천을 둔다. 박사 학위 논문『정부 실천으로서의 큐레이팅: 정부 기관의 트랜스로컬 조건 하에서의 전시 이후 실천』은 전지구적, 지역적 맥락에서 대표적인 권력과 참여하는 기관 사이의 역학관계를 탐구하면서 정부 기관의 관점을 통해 동시대 예술-큐레토리얼 실천을 비판적으로 검토한다.

Programme in Curating, ZHdK and is one of the editor-in-chiefs of the journal *On-Curating.org*. A characteristic feature of his practice is the orchestration of exhibitions and learning as an exercise in participation in contexts of situated knowledge. Kolb's doctoral dissertation, titled *Curating as Governmental Practices: Post-Exhibitionary Practices under Translocal Conditions in Governmental Constellations*, critically examines contemporary artistic-curatorial practices through a governmental lens, exploring their dynamics between representational power and participatory operations within both global and situated contexts.

INTO 인투 더 리듬: The Rhythm
From Score to Contact Zone
스코어로부터 접촉지대로
2024.9.26—11.3
사무동
아르코미술관
ARKO ART CENTER
아르코미술관
2024 아르코미술관×온큐레이팅 협력 주제기획전
Into the Rhythm: From Score to Contact Zone
인투 더 리듬:
스코어로부터 접촉지대로
INTO The RHYTHM
2024.9.26—11.3

2024 아르코미술관 × 온큐레이팅 협력 주제기획전
«인투 더 리듬: 스코어로부터 접촉지대로»
2024.9.26. – 2024.11.3.
아르코미술관 제1, 2전시실, 아카이브라운지, 공간열림
「워크숍 주간」 2024.9.26. – 29.

참여 작가 도래하는 공동체를 위한 작은 프로젝트, 마야 민더, !미디엔그루페 비트닉, 산 켈러, 손윤원, 슈틸니만-스토야노비치, 야광, 엘리자베스 에베를레, 여다함, 탠저린 콜렉티브, 팔로마 아얄라

워크숍 및 제작 협력 그린레시피랩, 레오니 린체, 레지스터 코리아, 루이즈더우먼, 바루흐 고틀립 & 사크로브스키, 예술육아소셜클럽, 종달정, 피스오브피스, 하은빈

위원장 정병국
사무처장 송시경
미술관장 임근혜
미술관운영팀장 최혜주
큐레이터 노해나
전시 코디네이터 이해빈, 한문희
사전진행 임재연, 전지영
인턴 임현영
홍보 손의현
미술관매니저 배소현
전시관리요원 강희송, 공유빈, 권정은, 김지오, 박수미, 반빛별, 서민혜, 우세한, 윤수민, 김경민, 노채연, 박서영, 박재은, 백유진, 양윤서, 오지현, 이원호, 이재희
도슨트 김정태, 나유진
시설 윤천학
시설관리 전성광, 오진균, 장규식, 최재원, 손진한, 박동원, 한진희

그래픽 디자인 메이저마이너리티
공간 디자인 스튜디오 안츠
전시장 조성 주식회사 녹담
영상장비 주영미디어
작품 운송 · 설치 TNL다산아트, 김현석, 남상수, 이수성
영상 자막 번역 · 제작 푸르모디티
번역 김정윤, 이수진, 이해빈, 황예림, 인가희
영문 에디터 김하민
영문 교정 M. 발혼(캠브리지 교정 & 편집 LLC)

2024 ARKO Art Center × OnCurating International Collaborative Exhibition
Into the Rhythm: From Score to Contact Zone
2024.9.26. – 2024.11.3.
ARKO Art Center Gallery 1, 2, Archive Lounge, Open Space
Workshop Week 2024.9.26. – 29.

Artists Small Projects for Coming Communities, Maya Minder, !Mediengruppe Bitnik, San Keller, Sohn Younwon, Stirnimann-Stojanovic, Yagwang, Elisabeth Eberle, Yo Daham, Tangerine Collective, Paloma Ayala

Collaborations Green Recipe Lab, Leonie Rinze, Re#sister Korea, Louise the Women, Baruch Gottlieb & Sakrowski, art parenting social club, jongdarjung, Piece of Peace, Ha Eunbeen

Chairperson Choung Byoung-gug
Director of General Secretariat Song Si Kyeong
General Director Jade Geunhye Lim
Director of Operation Hyeju Choi
Curator Noh Haena
Exhibition Coordinator Haebin Lee, Munhee Han
Preliminary Consultation Jaeyeon Lim, Angela Jeeyoung Chun
Intern Hyounyoung Lim
PR Communications Euihyun Son
Museum Manager Sohyun Bae
Management Staff Heesong Kang, Yubin Kong, Jungeun Kwon, Jio Kim, Sumi Park, Bitbyeol Ban, Minhye Seo, Sehan Woo, Sumin Yoon, Kyungmin Kim, Chaeyeon Roh, Seoyeong Park, Jaeeun Park, Yoojin Baek, Yoonseo Yang, Jihyun Oh, Wonho Lee, Jaehee Lee
Docents Kim Jeongtae, Na Eugene
Facility Manager Cheonhak Yoon
Facilities Jeon Sungkwang, Oh Jinkyun, Jang Kyusik, Choi Jaewon, Son Jinhan, Park Dongwon, Han Jinhee

Graphic Design Major Minority
Space Design Studio Ahnz
Construction Nokdam Inc.
Equipment Rentals JuYoung Media
Transportation · Installation TNL Dasan Art, Kim Hyun Seok, Nam Sang Su, Lee Soo Sung
Subtitle Translation · Captioning FURMO DT
Translation Kim Jeongyoon, Sujin Lee, Haebin Lee, Yelim Graf, In Gahee
English Editor Hamin Kim
English Proofreading M. Balhorn (Cambridge Proofreading & Editing LLC)

워크숍 주간

워크숍 및 프로그램 운영 이해빈, 한문희
텍스트 검수 · 워크숍 협조 이채원
순차 통역 김고운, 박재용, 이한아, 오민수, 양수인
사진 · 영상 촬영 윤재민, 스튜디오솔

도록

글 임근혜, 노해나, 도로시 리히터, 로날드 콜프
디자인 메이저마이너리티
번역 박재용, 이경후, 전민지, 조용경, 인가희
에디터 김하민(영문), 장서윤(국문)
영문 교정교열 수카냐 뎁
에디토리얼 코디네이터 이채원
교정교열 보조 김현미, 이해빈, 한문희
인쇄 청산인쇄

주최 한국문화예술위원회
협력기획 온큐레이팅(도로시 리히터, 로날드 콜프)
후원 스위스예술위원회 프로헬베티아, 주한스위스대사관, 스위스펀드코리아
전시개막 후원 복순도가

Workshop Week

Program Coordination Haebin Lee, Munhee Han
Proofreading · Program Assist Chaewon Lee
Consecutive Interpretation Goun Kim, Jaeyong Park, Hanah Rhee, Minsoo Oh, Sooin Yang
Photography · Videography Jaemin Yoon, Studio Sol

Publication

Contributor Jade Geunhye Lim, Noh Haena, Dorothee Richter, Ronald Kolb
Design Major Minority
Translation Jaeyong Park, Lee Kyunghoo, Chun Minji, Helen Cho, In Gahee
Editor Hamin Kim (Eng), Seoyoun Chang (Kor)
English Proofreading Sukanya Deb
Editorial Coordinator Chaewon Lee
Editorial Assist Kim Hyeonmi, Haebin Lee, Munhee Han
Printing Chungsan Printing

Hosted by Arts Council Korea
Partner Organization OnCurating (Dorothee Richter, Ronald Kolb)
Sponsors Swiss Arts Council Pro Helvetia, Embassy of Switzerland in the Republic of Korea, Swiss Fund Korea
Opening Sponsors Boksoondoga

발행처 한국문화예술위원회 아르코미술관
발행일 2025년 1월
발행인 정병국
ISBN 978-89-6583-030-6 (93600)
가격 20,000원

© 2025 한국문화예술위원회 아르코미술관
이 책은 한국문화예술위원회 아르코미술관에서 제작하였으며, 책과 이미지의 저작권은 아르코미술관과 작가 및 필자에게 있습니다. 이 책은 저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 무단 전재 및 복제를 금합니다.

서울시 종로구 동숭길3 (03087)
02-760-4850
www.arko.or.kr/artcenter

Published by Arts Council Korea ARKO Art Center
Publication Date January 2025
Publisher Choung Byoung-gug
ISBN 978-89-6583-030-6 (93600)
Price 20,000 KRW

© 2025 Arts Council Korea ARKO Art Center
The copyright of the book and images is retained by the author, owner of copyright and ARKO Art Center. All rights reserved. No Reproduction, copy or transmission of this publication may be made without permission of the publisher.

3 Dongsung-gil, Jongno-gu, Seoul, 03087,
Republic of Korea
+82-2-760-4850
www.arko.or.kr/artcenter