

2018 예술정거장 프로젝트
'Underground On the ground'

2018.12.13. - 2019.10.3.
인천시청역 1호선 역사

SEOI CHONGSK ●

+ KANG YOUNGMEON

프로젝트 의미

오늘날 정치, 경제, 문화 등 사회 전반에서 디지털 정보화의 구축과 기술 혁신을 기반으로 그 어느 때보다도 활발한 국제적 교류가 이루어지고 있다. 세계화 현상은 서구를 중심으로 이루어왔던 문화 패턴으로부터 세계 각국의 로컬 문화를 발전시키고 새롭게 창조하는 글로벌(global) 문화로 나아가며 다양한 가능성을 보여 주고 있다. 이러한 시대적 흐름에서 문화 혼종(culture hybridization)과 예술 상호주의에 따라 문화와 예술의 중심이 해체된 가운데 있다. 지금까지 글로벌리즘이 세계를 획일화시키는 지배문화의 산물 이었고, 지역중심주의가 이질화의 방법론으로 극복하려 했다면, 범지구적으로 사유하고 지역에서 실천하라는(To think globally and act locally) 세방화(世方化, glocalization) 전략은 당연한 귀결일지 모른다. 세계적인 것과 지역적인 것은 글로벌과 글로벌의 분리 불가능성처럼 확연히 구분할 수 없다. 역사적으로 보아도 내부적이고 미시적인 요소들 사이의 차이와 다름, 즉 질적 다양성이 외부적이고 거시적인 틀에 영향을 미치며 문명이라는 거대한 흐름을 이룩해왔다. 수직적 관계의 서열 구도가 아니라 수평적 차이들로 조직되어 얽혀 있는 모습이 바로 세계이다. 공생하며 공동의 발전을 일구는 세계는 공진화(共進化, coevolution)한다. 인천광역시가 후원하고 인천문화재단이 주최하는 2018 예술정거장 프로젝트 'Underground On the ground'는 '경계 없는 출구(Exit without boundaries)'로서 아름다운 공진화를 통해 지역 문화의 다층적인 담론들을 형성하는데 의의를 둔다. 지역의 정체성이 어떻게 구성되며, 지역적인 것이 어떠한 방법으로 세계-지역, 전체-부분, 전통-현대, 서양-동양, 보편-개별의 이항 대립적 구도를 벗어나며, 어떻게 세계적이면서 동시에 지역적일 수 있는지, 나아가 지역성에 의해 수정되고 변경되는 세계성이 가능한지, 그리고 어떻게 문화·예술적 차원에서 동시적 개념으로 접근할 수 있는지를 질문하고 실험한다. 지역문화의 자생력과 대안적 전략을 구성함에 있어서 세계와 지역의 울타리를 넘어 평화와 공생을 위한 도약을 꿈꾸는 것이다.

예술이란 끊임없이 주변을 중심화시키는 속성을 지니고 있다. 주변은 끊임없이 중심으로 이동하고 중심은 자기 확장을 통해 예술의 새로운 영역을 만들어낸다. 예술을 도구로 탈중심적 균형을 이루기 위해서는 무엇보다 내부에서 기존의 중심에 상대화할 수 있는 시각의 생성이 중요하다. 프로젝트 'Underground On the ground'를 통해 인천에 출정거장이 동질적 공간으로서의 공공(公共)이 아니라, '동질적 의미'를 찾고 '공공향유'의 가능성을 실험하는 그라운드가 되기를 기대한다.

이 탈(2018 예술정거장 프로젝트 예술감독)

프로젝트 개념

지역적 경계를 초월하여 전 세계가 연결된 21세기적 현상은 초국가적 코즈모폴리타니즘(cosmopolitanism)을 귀환하고 있다. 코즈모폴리타니즘은 특정 국가나 지역에 소속됐다는 협소하고 배타적인 의미의 시민의식에 머무르지 않고, 그 경계를 넘어 '세계의 시민'이라는 의식을 심어 주는 세계화 시대의 윤리를 요청한다. 세계적인 것과 지역적인 것은 글로벌(global)과 글로벌(global)의 분리 불가능성처럼 확연히 구분할 수 없는 모호한 시대가 된 것이다. 포스트콜로니얼리즘(postcolonialism) 이론가 가야트리 스피박(Gayatri Chakravorty Spivak)은 이러한 전지구화된 현상에서 '지구(globe)'라는 용어가 그 안에 살고 있는 생명들의 다양성을 단일화하는 개념으로 쓰인다고, '행성(planet)'이라는 개념을 쓸 것을 제안한다. 이는 개별생명체들 각각의 고유한 다름(alterity)과 차이를 인정하고 수용하면서 함께 공존하는 의미로서의 개념이다. 그러한 스피박의 이론에는 '사랑'이 내포되어 있다. 관념화된 사랑이 아니라, 현실 세계의 다양한 문제에 대해 치열하게 고민하고, 비판적인 분석 끝에 도달한 사랑이다. 그래서 스피박의 '행성적 사랑(planetary loves)'은 우월/결핍, 위계/비교와 같은 이분법적인 분리가 존재하지 않는 평행한 우주를 지향한다.

2018 예술정거장 프로젝트 '언더그라운드 온 더 그라운드(Underground On the ground)'는 이러한 지구라는 행성의 평화와 공생을 위한 실천 전략으로서 가까운 이웃과 타자들에 대한 환대를 주요 개념으로 삼았다. 이번 프로젝트에서는 우리 행성이 공통적으로 꺼안고 있는 여러 문제들(생태와 환경, 전쟁·폭력·테러, 난민, 기아, 젠더 등)에 대해 함께 고민하고 나누는 가운데 다층적인 시각을 구성해낸다. 또한 우리가 안고 있는 다양한 문제들을 글로벌한 사유와 예술적 행동으로 어떻게 보여줄 수 있을지도 실험한다. 지하철이 라는 일상의 공간에서 마주하게 되는 다양한 현대미술작품들을 통해 동시대 시각예술의 현재를 가능해 보는 시간이 되길 기대한다.

고경옥(2018 예술정거장 프로젝트 수석 큐레이터)

MEANING OF THE PROJECT

The global mindset that seeks balanced development by promoting decentralization in line with globalization already implies the peripheral meaning of 'local,' which is opposed to the center. The dictionary defines 'region' as a geographical space divided evenly according to natural, social, and cultural characteristics. On the other hand, the word 'local,' which has a symmetrical meaning to center, is used as a subordinate concept that falls behind the culture of the metropolitan area. It is difficult to observe the peripheral problems from a central point of view. The problem of periphery remains as a periphery because it is natural for society to adhere to the existing hierarchy that suppresses one's thought construct even when things change.

In fact, there is a small center and a small periphery inside the center, and the periphery is further divided into a small center and a small periphery. When we say that we are the 'center' or the 'periphery,' we are simply looking at different aspects of the world that are essentially indistinguishable in reality. This idea is analogous to a chain of individual subjects observing one another. From the first link, where one subject sees a stranger, to the next, where the subject sees the stranger who is seen by the subject, to the last link, where another subject looks at the scene, the dichotomy between the center and the periphery delays the separation forever. The subjects merely observe the difference.

That is, the biggest problem of the dichotomy of the center and the periphery is that it freezes the non-existing mass into a single unit. Historically, innovations that take place in the periphery often spread to the center and change the history of the center. No civilization was suddenly formed in single day but grew by exchanging various elements with different civilizations throughout history. If the ancient Greek philosophical literature had not been introduced from Islamic cultural areas, the Middle Ages in Europe would have remained as a much more intellectually barren era. In addition, the European Renaissance might not have arrived without the introduction to advanced artifacts such as gunpowder, the compass, and paper from China. The difference between the internal and microscopic factors, or, the effects of qualitative diversity, influence the external and macro framework, creating the enormous passage of civilization. Likewise, the world is formed by the entanglement of differences that stretches sideways like underground tubers rather than by a vertical hierarchy of relationships. A world that coexists and cultivates joint development achieves coevolution.

In this regard, the Incheon Art Station Project: 'Underground On the Ground,' which considers the self-sustainability of the local culture and alternative strategies, intends to embrace differentiated public arts that are unique from other regions and hopes to make an international leap beyond the regional fence. The goal is to move the realm of awareness of the world into a realm of practice. Art has the property of constantly centralizing the periphery. The periphery constantly moves to the center, and the center creates a new realm of art through self-expansion. In order to achieve a decentralized balance using art as a tool, it is firstly important to create a viewpoint that can relativize the existing center from within. That is, there exists a necessity to try to strategize the differentiation of a region, or, a parallel world. The world is flexible and resilient. Rather than allowing an absolute immutable 'existence,' its state sometimes shifts to 'becoming.'

The reason is that when we overcome the obstacles of the enclosed periphery by opening the horizon of perspective without relying on outdated ideas, we recognize that regionality stands on the wave of evolution of 'coming along together' and embracing globality.

As an exit without boundaries, the Incheon Art Station Project: 'Underground On the Ground,' sponsored by Incheon Metropolitan City and hosted by the Incheon Foundation for Art & Culture, is expected to form a discourse for regional cultural development through a beautiful co-evolution and pave the way to emerge as a content industry that represents Korea.

Lee Tal (2018 Art Station Project, Artistic Director)

PROJECT CONCEPT

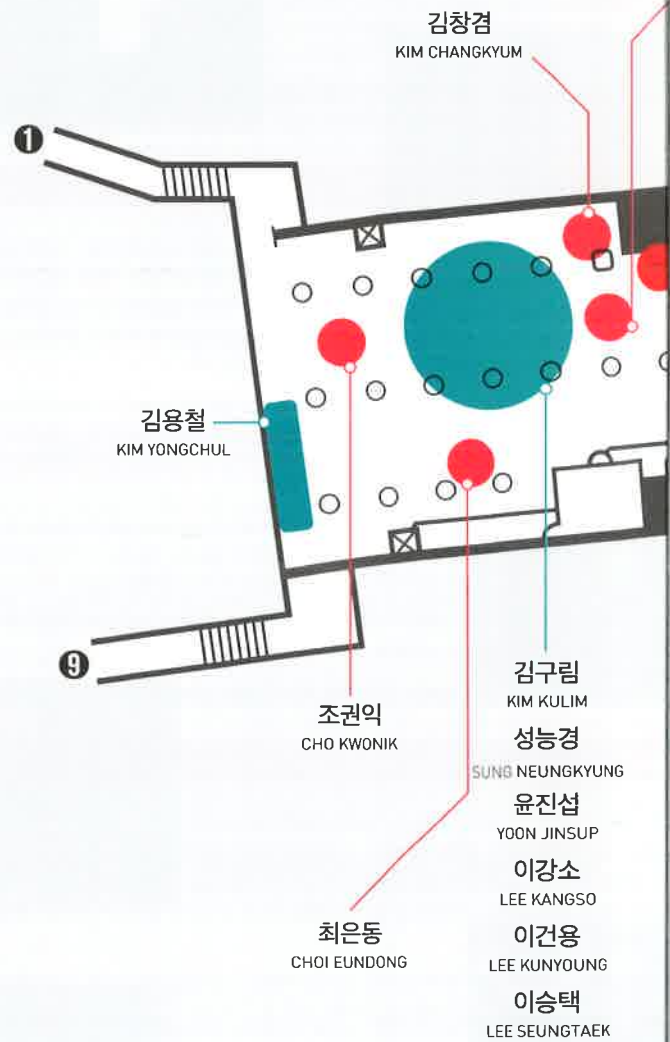
The 21st-century phenomenon, which connects the world across geographical boundaries, is returning to transnational cosmopolitanism. Cosmopolitanism does not remain in a narrow and exclusive sense of citizenship, which is associated to a certain country or region, but calls for the ethics of a global era that implants the sense of 'citizens of the world' beyond its boundaries. It has become an ambiguous era where one cannot identify the difference between global and local, just as it is impossible to separate global from glocal. Postcolonial theorist Gayatri Chakravorty Spivak argues that the term 'globe' is used as a concept to unify the diversity of life in it, and suggests the use of the concept of 'planet.' This is a concept that refers to coexisting together by acknowledging and accepting the alterity and difference of individual living things. As such, Spivak's theory implies 'love.' It is not an idealized love, but a love that follows intense consideration and critical analysis of various problems in the real world. Therefore, Spivak's 'planetary loves' are directed toward a parallel universe in which there are no dichotomous separations, such as superiority/inferiority and hierarchy/comparison.

The 2018 Art Station project "Underground On the Ground" is based on the main concept of welcoming close neighbors and strangers as a practical strategy for peace and the symbiosis of planet Earth. The project forms a multi-layered perspective of the problems (ecology and environment, war, violence, terrorism, refugee crisis, hunger, gender equality, etc.) shared by the inhabitants of our planet in the process of considering and sharing the solutions together. It also experiments with the way in which we can express the various problems we have with glocal reasons and artistic behaviors. We hope that it will be an opportunity for visitors to take a look at the present state of visual arts of the same era through various modern artworks that come across the subway system.

Ko Kyongok (2018 Art Station Project, Senior Curator)

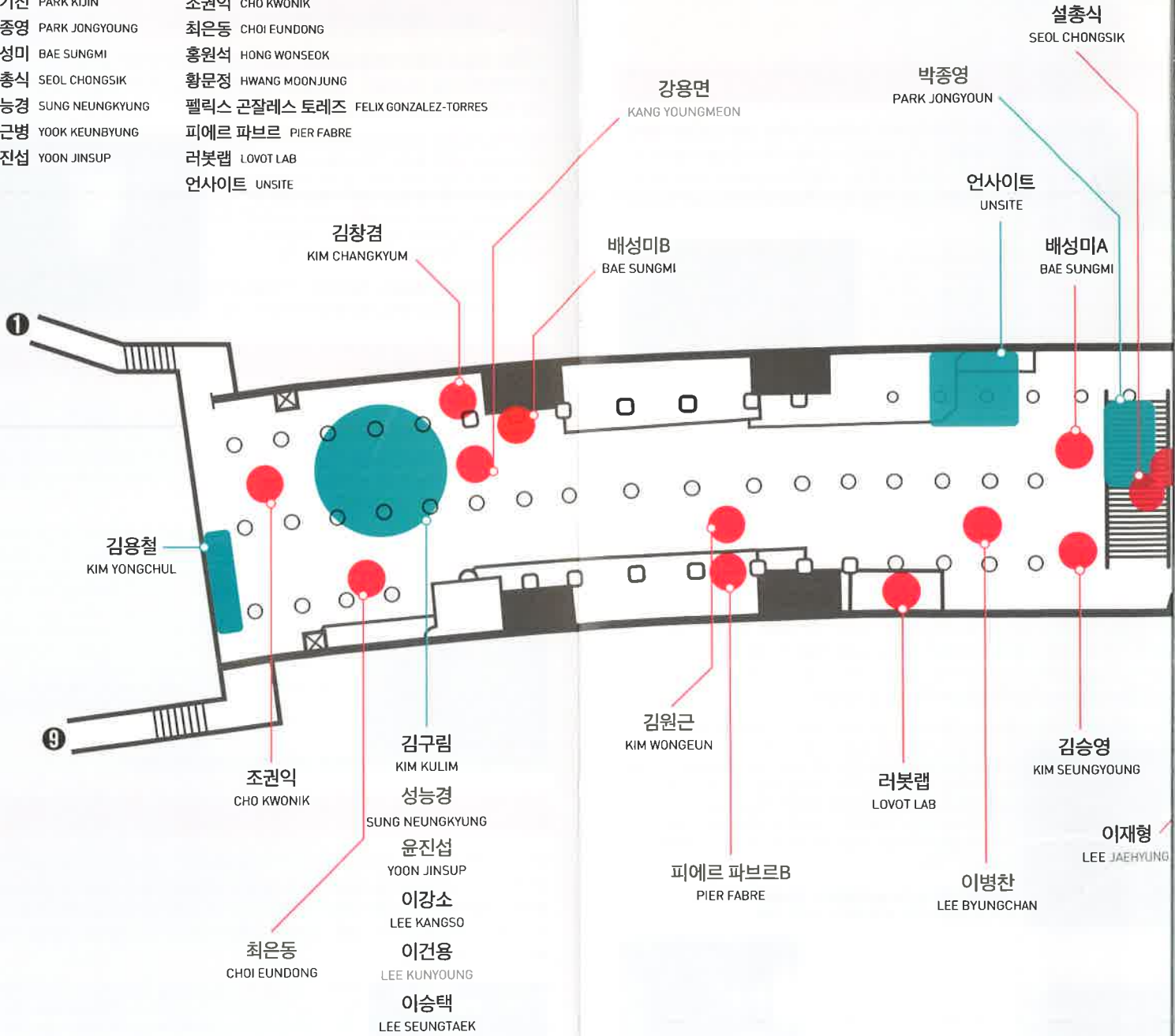
참여작가 ARTISTS

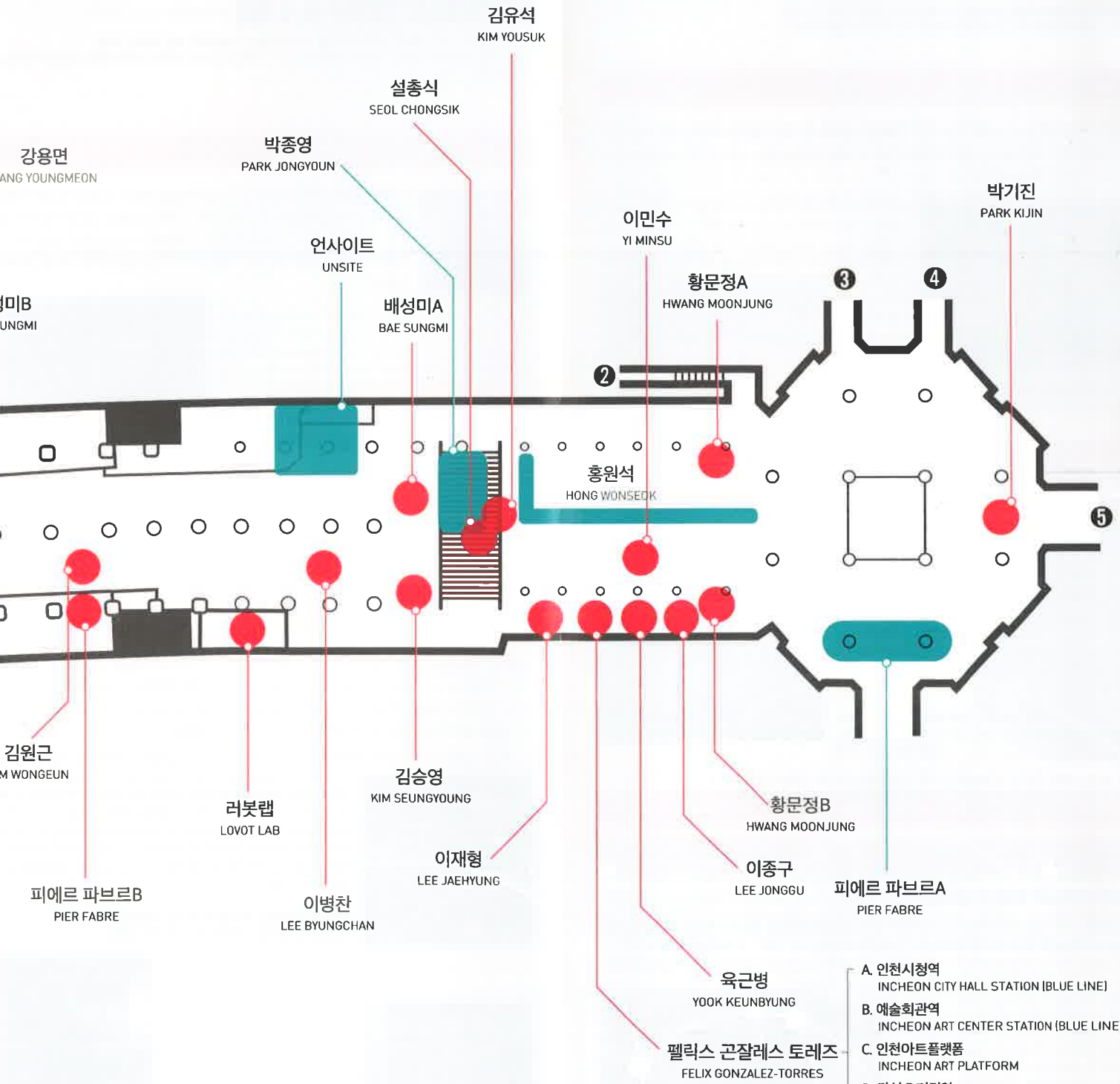
강용면 KANG YOUNGMEON	이강소 LEE KANGSO
김구림 KIM KULIM	이건용 LEE KUNYOUNG
김승영 KIM SEUNGYOUNG	이민수 YI MINSU
김용철 KIM YONGCHUL	이병찬 LEE BYUNGCHAN
김유석 KIM YOUSUK	이승택 LEE SEUNGTAEK
김원근 KIM WONGEUN	이재형 LEE JAEHYUNG
김창겸 KIM CHANGKYUM	이종구 LEE JONGGU
박기진 PARK KIJIN	조권익 CHO KWONIK
박종영 PARK JONGYOUNG	최은동 CHOI EUNDONG
배성미 BAE SUNGMI	홍원석 HONG WONSEOK
설충식 SEOL CHONGSIK	황문정 HWANG MOONJUNG
성능경 SUNG NEUNGKYUNG	펠릭스 곤잘레스 토레즈 FELIX GONZALEZ-TORRES
육근병 YOOK KEUNBYUNG	피에르 파브르 PIER FABRE
윤진섭 YOON JINSUP	러봇랩 LOVOT LAB
	언사이트 UNSITE

참여작가 ARTISTS

강용면 KANG YOUNGMEON	이강소 LEE KANGSO
김구림 KIM KULIM	이건용 LEE KUNYOUNG
김승영 KIM SEUNGYOUNG	이민수 YI MINSU
김용철 KIM YONGCHUL	이병찬 LEE BYUNGCHAN
김유석 KIM YOUSUK	이승택 LEE SEUNGTAEK
김원근 KIM WONGEUN	이재형 LEE JAEHYUNG
김창겸 KIM CHANGKYUM	이종구 LEE JONGGU
박기진 PARK KIJIN	조권익 CHO KWONIK
박종영 PARK JONGYOUNG	최은동 CHOI EUNDONG
배성미 BAE SUNGMI	홍원석 HONG WONSEOK
설총식 SEOL CHONGSIK	황문정 HWANG MOONJUNG
성능경 SUNG NEUNGKYUNG	펠릭스 곤잘레스 토레스 FELIX GONZALEZ-TORRES
육근병 YOON KEUNBYUNG	피에르 파브르 PIER FABRE
윤진섭 YOON JINSUP	러봇랩 LOVOT LAB
	언사이트 UNSITE

- A. 인천시청역
INCHEON CITY HALL STATION (BLUE LINE)
- B. 예술회관역
INCHEON ART CENTER STATION (BLUE LINE)
- C. 인천아트플랫폼
INCHEON ART PLATFORM
- D. 간석오거리역
GANSEOK-OGEORI STATION
- E. 인천터미널역
INCHEON BUS TERMINAL STATION
- F. 원인재역
WONINJAE STATION

'아시아 하이웨이'는 아시아 32개국을 횡단하는 전체 길이 14만 킬로미터에 이르는 간선도로이다. <컬러풀 아시아 하이웨이>로 인천을 거점으로 오랜 세월 동안 끊겨있던 광대한 길을 상상하게 설치물이 제시된 지하철 공간에는 일반인들의 동선을 유도하며, <컬러풀 아시아 하이웨이>는 '일본-중국-인도-터키'로 이어지는 미래풍경을 제시한다.

The Asian Highway is a main highway with a total length of 140,000 kilometers that crosses 32 Asian countries. The author's work [Colorful Asian Highway] stimulates the imagination about the revival of the vast road that has been blocked for many years starting from Incheon. Following the viewing order suggested in the subway space where the installation is exhibited, the viewers encounter a future scenery that connects Japan, Korea, China, India, and Turkey.

컬러풀 아시아 하이웨이, 가변설치, 혼합재료, 2018
Colorful Asian Highway, Variable Installation, Mixed Media, 2018

정은 서로 마주 보는 벤치에 앉음으로써 간단한 인사말을 글자로 주고받을 수 있는 <안부벤치>를 했다. 광고판에 보여지는 간단하고 짧은 문구를 통해, 세대 간 혹은 낯선 타인에게 인사말을 건네는 한 어려운 제스처를 만들어 보는 작품이다. 황문정은 현대사회에서 공동체와 인간의 관계는 무엇에 대한 고민을 작업의 모티브로 삼는다.

Hwang Moonjung created [Hello Bench] where the viewers can sit facing each other and exchange simple greetings in letters. It is a work that makes the "easy yet difficult gesture" saying hello to those of other generations or to a stranger using simple and short phrases displayed on the panel. Hwang uses her thoughts on the relationship between the community and individuals in modern society as the main motif for her work.

안부벤치, 180x265x222cm, 트라이비전, 플라스틱 벤치, 철, 타일, 2018
Hello Bench, 180x265x222cm, trivision, plastic bench, iron, tiles, 2018

펠릭 곤잘레스 토레스는 쿠바 출신의 난민으로 미국에서 살았다. 미국 사회에서 소수자로 살면서 혐오와 차별의 시선에 매몰되지 않고 예술적 정체성을 확보했다. 만남, 이별, 삶과 죽음 등을 주제로 한 개념적 작품을 선보이며, 사후에도 많은 현대미술작가들에게 창작의 원천이 되고 있다. 자신은 '죽음 이후에도 활동할 것'이라는 자조적 예언처럼 그의 작품은 다양한 방식으로 여전히 우리에게 보여지고 있다.

Felix Gonzalez-Torres lived in the US as a Cuban refugee. Belonging to an ethnic minority group in American society, he survived the gaze of hatred and discrimination and established his own artistic identity. He presented concept artworks on topics such as meetings, partings, and life and death. He has become a source of inspiration for many contemporary artists both during his life and after his death. His work is still being shown to us in various ways as he fulfills his self-mocking prophecy that he would work even after his death.

무제(새로운 계획), 가변 설치, 빌보드, 1991
Untitled(The New Plan), Dimensions vary with installation, Billboard, 1991

피에르 파브르는 프랑스 출신으로, 지형을 활용한 대지예술과 설치예술을 중심으로 작업하는 예술가이다. 여러 개의 철제 와이어를 활용하여 유연하게 표현하는 그의 작업은 프랑스, 스위스, 독일, 한국 등 세계 각지를 유목하듯 익숙한 공간을 낯설게 하여 공간의 의미를 다시 생각하게 한다.

Pier Fabre is an artist from France who works mainly on land art and installation art using geographical features. His works, which use multiple iron wires and show the flexible use of the materials in expression, remind viewers of the meanings of space by unfamiliarizing familiar places such as France, Switzerland, Germany, and Korea. In doing so, his works give the viewer the impression that he or she is nomadizing the different corners of the world.

금빛 잔물결, 브라스 볼체인, 알루미늄 프레임, 가변설치, 2018
Golden Ripples, Brass Ballchain, Aluminum Frame, Variable Installation, 2018

Meet U, 혼합재료, 가변설치, 2018
Meet U, Mixed Media, Variable Installation, 2018

<8비트 시리즈>는 인천시청역의 통로에 설치되어 시민들의 움직임을 담아 기록하고, 그 데이터를 통해 꽃을 피우는 미디어아트 작품이다. 모니터에는 센서가 장착되어 있어, 관람자의 움직임에 반응하는 상호소통이 이루어진다. 러봇랩은 주기적으로 업데이트를 통해 꽃 외에도 전자부품, 식물, 생명체 등의 이미지를 통해 관람객들에게 다양한 경험을 제공할 예정이다.

[8-Bit Series] is a media artwork that is installed in the passage of Incheon City Hall Station to record the movements of the citizens and to bloom flowers using the captured data. The monitor is equipped with sensors, so that mutual communication in response to the viewer's movement can take place. The Lovot Lab will periodically update the system to provide the citizens with a variety of experiences through the images of electronic components, plants, and living creatures, as well as flowers.

8비트 시리즈, 인터랙티브 8채널 비디오 아트, 55인치 UHD 사이즈 8대, 전자회로, 2018
8-Bit Series, interactive 8-channel video art, eight 55-inch UHD signage monitors, electronic circuits, 2018

<한길 긴뜨기>는 인천시청역사라는 지하철 공간의 '일상성'을 살리고, 따뜻하고 포근하며 컬러풀한 직물로 공간을 감싸며 익숙한 공간을 낯설게 하는 예술작품이다. 작품은 많은 사람들의 참여로 장시간의 노동과 협업으로 이루어지고, 동시에 관람객들은 작품을 직접 만져보며 재료의 부드러움을 체험해 볼 수 있는 매력을 발산한다.

[One-Row Knitting] is a work of art that makes use of the everydayness of the space of Incheon City Hall Station, and warms it up with a warm and cozy colorful fabric, while unfamiliarizing a familiar space. The work is completed by hours-long effort and the collaboration with the participation of many people. The piece invites the viewers to directly touch the work and feel its softness.

한길긴뜨기, 가변설치, 털실, 덕트, 조명, 2018
One-Row Knitting, variable installation, yarn, ducts, lighting, 2018

2018 예술정거장 프로젝트
'언더그라운드 온 더 그라운드'

2018.12.13.~2019.10.3

인천지하철 1호선 인천시청역사

예술감독 | 이탈
수석큐레이터 | 고경옥
코디네이터 | 김한별, 김해인
도큐멘타 | 박상필
협력큐레이터 | 김수정

주최 | 인천문화재단
주관 | 문화수리공
협력 | 인천교통공사
후원 | 인천광역시, 한국문화예술위원회

인천문화재단
T. 032-455-7100
F. 032-772-7190
www.ifac.or.kr
www.2018artstationproject.org

오시는길
인천지하철 1호선 인천시청역
인천광역시 남동구 예술로 264

2018 Art Station Project
'UNDERGROUND ON THE GROUND'

December 13, 2018 to October 3, 2019

Incheon City Hall Station on Incheon Subway Line 1

Artistic Director | Lee Tal
Senior Curator | Ko Kyongok
Coordinator | Kim Hanbyul, Kim Haein
Documenter | Park Sangpil
Cooperation Curator | Kim Sujeong

Host | Incheon Foundation for Arts & Culture
Organizer | MoonHwa Soorigong
Cooperation | Incheon Transit Corporation
Sponsor | Incheon Metropolitan City, Arts Council Korea

Incheon Foundation for Arts & Culture
T. +82-32-455-7100
F. +82-32-772-7190
www.ifac.or.kr
www.2018artstationproject.org

Directions
Incheon City Hall Station on Incheon Subway Line 1
264, Yesul-ro, Namdong-gu, Incheon