

2018광주비엔날레
워크북- 청소년용

43개국 165명
세계적인 아티스트들의
우리 사회를 둘러싼
보이지 않는, 그러나 견고해지는
그 경계에 대한 이야기

2018광주비엔날레
GWANGJU BIENNALE 2018
상상된 경계들
IMAGINED BORDERS
9.7—11.11

광주비엔날레
GWANGJU BIENNALE

경계에 대한 7개의 단상들

Point 1
다양성 만끽하고
창의력 쑥쑥!

이번 광주비엔날레는 예술감독 1명이 아닌 여러 명의 큐레이터들이 참여해 전시를 기획했습니다.
11명의 큐레이터는 현대미술의 역동하는 에너지와 다채로운 아이디어들을 7개의 전시로 엮어 2018광주비엔날레 주제 ‘상상된 경계들 Imagined Borders’을 만들었습니다.

생각
열기 1

‘내가 큐레이터라면?’

‘상상된 경계들’의 대주제 아래 어떤 전시를 기획해보고 싶나요?
주제를 하나 추가해서 전시를 기획해볼까요?

소주제	큐레이터
상상된 국가들 / 모던 유토피아	클라라 킴
종말들: 포스트 인터넷 시대의 참여정치	크리스틴 Y. 김, 리타 곤잘레스
경계라는 환영을 마주하며	그리티야 가위윙
지진: 충돌하는 경계들	정연심, 이완 쿤
귀환	데이비드 테
생존의 기술: 집결하기, 지속하기, 변화하기	김만석, 김성우, 백종옥
북한미술: 사회주의 사실주의의 패러독스	문범강
+ 전시명:	이름:

전시 내용:

전시의 주안점:

★ ‘상상된 경계들’은 베네딕트 앤더슨의 민족주의에 대한 저서인 <상상의 공동체>에서 차용했습니다. 오늘날 지정학적 경계를 넘어 정치, 경제, 감정, 세대 간 경계에 대해 다각적으로 조망합니다.

GB 커미션

광주 역사성 반영 장소특정적 신작 프로젝트

Point 2

예술 작품에
광주의 역사가
담겼네!

광주비엔날레는 5·18광주민주화운동의 정신을 문화예술로 승화하고자 1995년 창설했습니다. 광주비엔날레는 광주의 역사를 지구촌에 선언하면서 세계 시민사회에 민주와 인권, 평화의 메시지를 주고 있습니다. GB커미션은 '구 국군광주병원'이라는 특정한 장소에서 5·18광주민주화운동을 주제로 4명의 작가 작품을 전시합니다.

국립아시아문화전당 창조원 복합1관 '별들의 전쟁(The War of the Stars)'
- 아드리안 비샤르 로하스(Adrián Villar Rojas)

구 국군광주병원 '영원한 지금 (Eternal Now)'
광주비엔날레 전시관 2전시실 '이동하는 경계들 (Shifting Borders)'
- 카데르 아티아 (Kader Attia)

구 국군광주병원 인근 교회
'거울의 울림(장소의 맹점, 다른 이를 위한 표식)'
(Mirror reverb (the blinding of a building, a notation for another))
- 마이크 넬슨(Mike Nelson)

구 국군광주병원 본관 2층 '별자리 (Constellations)'
- 아피차퐁 위라세타쿤(Apichatpong Weerasethakul)

생각 열기 2

민주, 인권, 평화의 메시지를 전하는 광주비엔날레를 이미지로 표현해볼까요?

Tip. 그림(점, 선, 면, 색만으로도 표현할 수 있어요.), 사진, 한 컷 만화, 영상 등

★ 장소 특정적 미술

현대미술은 규격화된 미술관을 벗어나 여러 장소에서도 전시가 가능합니다. 역사적 현장과 커뮤니티의 공간 등 삶이 깃든 도시 전체가 전시 공간이 될 수 있습니다. 베니스비엔날레나 카셀도큐멘타 등도 도시 전체에서 전시를 하고 있습니다.

파빌리온 프로젝트

해외 우수 미술기관 참여 위성프로젝트

Point **3**

광주비엔날레에서
다른 나라의
미술기관도 만나요

파빌리온 프로젝트는 2018광주비엔날레에서
처음으로 선보이는 위성 프로젝트입니다.
광주비엔날레 기간 동안 해외 미술기관들이 자국의
신진 작가와 한국 작가들을 참여시켜
전시를 진행하는 프로그램입니다.

**PALAIS
DE TOKYO**

팔레 드 도쿄(Palais de Tokyo)
광주시민회관(남구 중앙로107번길 15)

HIAP

헬싱키 국제아티스트프로그램(HIAP - Helsinki International Artist Programme)
무각사(서구 운천로 230)

Jorge B. Vargas Museum and
Filipiniana Research Center

필리핀 컨템포러리 아트 네트워크(Philippine Contemporary Art Network)
이강하미술관(남구 3·1만세운동길 6) / 핫하우스(북구 자미로66번길 42)

생각
열기 **3**

‘우리학교 파빌리온 프로젝트’

우리나라 미술기관을 학교로 초대하여 전시를 열 수 있다면?
진행하고 싶은 프로그램, 전시를 한번 상상해볼까요?

()학교

장소: (현관? 운동장? 미술실? 교실? 어디가 좋을까요?)

주제:

초대하고 싶은 기관: (국립아시아문화전당, 광주시립미술관, 국립광주박물관)

진행하고 싶은 프로그램: (전시, 퍼포먼스 등)

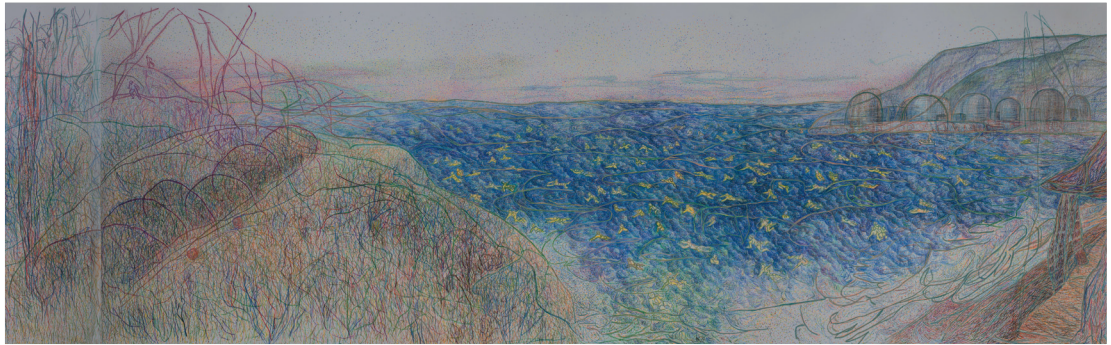
★ 현대미술 전시 플랫폼으로서 비엔날레

세계에는 200여 개의 비엔날레가 있습니다. 다양한 예술 실험이 가능한 비엔날레는 국가 간 교류의 장 역할도 톡톡히 합니다. 베니스비엔날레는 각 국가의 국가관을 운영하며 각 나라의 미술을 소개합니다.

개발의 이기와 불안전성 경계에서

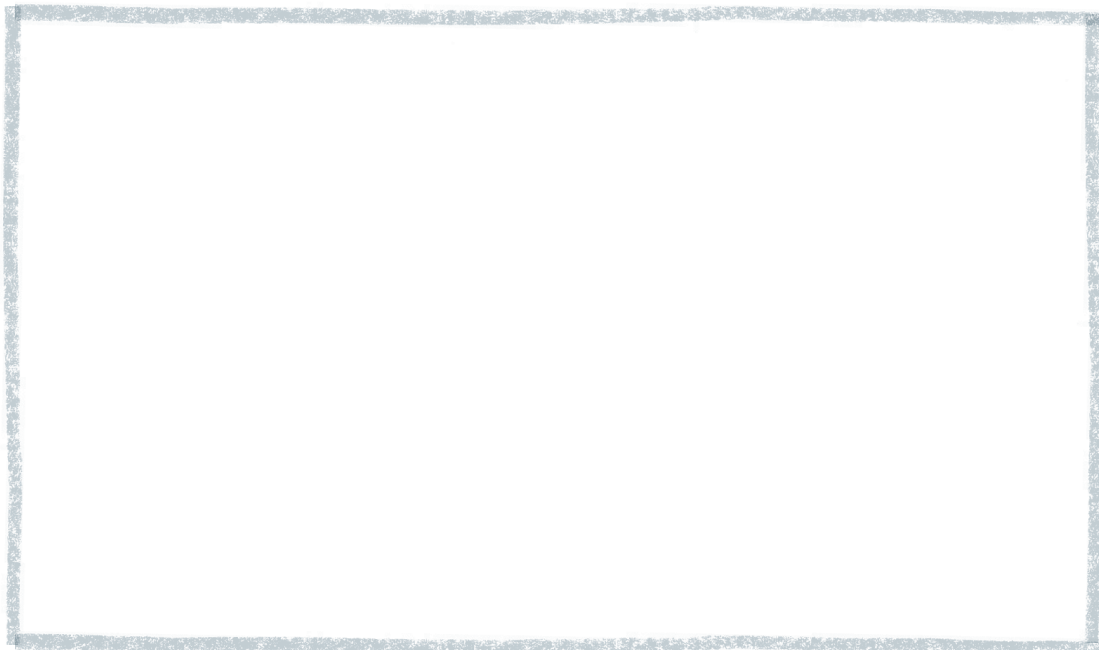
12개의 돔 Twelve Domes, 2018

작가_ 방정아

방정아는 영광 원전 답사를 통해 원전과 무덤 사이에서 수많은 사람들이 허우적거리는 장면을 그렸습니다. 우리가 살아가는 세계가 결코 안정적이지 않다는 사실을 보여줍니다. 사람들에게 편리함을 주는 원전과 그로 인한 파괴는 문명의 양면이라 할 수 있죠.

Q. 문명의 발달로 우리의 생활은 편리해졌지만 한편으로는 위험과 자연환경 파괴라는 대가를 감수해야 합니다. 우리 생활에서 이렇게 양면성을 가진 것에는 또 무엇이 있는지 표현해봐요.

예) SNS, 신용카드...

유전공학(생명체의 질병을 해결할 수 있으나 생태계를 교란시킬 수 있다.)

자동차(편리하지만 매연가스는 환경을 오염시킨다.)

문화의 경계

무슨 일이 있더라도 Whatever It Takes, 2018

작가_ 니나 샤넬 애브니(Nina Chanel Abney)

니나 샤넬 애브니는 아프리카계 미국인을 둘러싼 사회 정치적 문제들을 탐구하는 큰 규모의 회화 작품을 제작합니다. 그의 작품에는 흑인 인권, 공권력의 폭력 등 첨예한 정치적 이슈가 담겨 있지요. 작품을 보면 현대 사회에 남겨진 폭력의 유산을 성찰할 수 있습니다. 이는 비엔날레 창설의 배경이 되었던 1980년 광주민주화운동을 재고찰해 볼 수 있습니다.

Q. 교실 안에서도 힘겨루기를 하는 친구들이 있어요. 그 경계는 폭력, 왕따, 무시, 방관 등의 형태로 우리를 긴장시키지요. 힘겨루기가 없다면 교실이 어떻게 달라질 수 있는지 상상해 보고 자신만의 이야기로 그림을 새롭게 그려봐요.

<언제나 준비된, 언제나 여기서>
Always Ready, Always There, 2018

캔버스에 스프레이 안료를 칠하고 있는 작가의 모습입니다. 작가는 능숙하게 스프레이를 사용하면서 다채로운 색조와 질감을 만들어내고 있지요. 니나 샤넬 애브니는 2015~16년 뉴욕을 중심으로 펼쳐진 흑인 인권 캠페인 'Black Lives Matter (흑인의 생명도 소중하다)'에 동참하는 작품을 제작하며 화제를 모으기도 했습니다.

★ 미술의 사회적 기능

미술작품은 시대의 모습을 반영하기 때문에 사회 참여의 성격을 가지고 있습니다. 현대미술은 인종, 여성, 인권, 빈부 격차, 정치, 폭력, 전쟁, 환경 등 우리 사회를 둘러싼 문제들을 작가만의 표현 기법으로 재현하고 있습니다. 특히 광주비엔날레는 민주와 인권에 대해 다룬 작품들을 주로 전시하면서 미술의 사회적 역할을 실현하고 있습니다.

개인과 집단의 경계

빛나는, 거리 위의 사람들 Floating Lights on the Street, 2016

작가_이우성

이우성은 사회의 경계면에 위치한 개인과 집단에 대해 관심을 가집니다. 특히 형태, 시간과 공간의 틈새에 존재했던 개별자들에 대해 주목합니다. 작가는 여러 점의 걸개그림을 통해 개인과 집단의 모습, 일상과 예술의 경계에 대해 표현하고 있습니다. 개인들의 특별한 순간과 감정, 집단적 정서와 메시지를 회화로 담아내기 위해 상징과 은유의 방식으로 대상을 담아내고 있습니다.

Q. 5·18광주민주화운동, 4·3항쟁, 아랍의 봄, 촛불집회 등은 개인과 집단이 특별한 시간과 공간을 만난 역사적 사건입니다. 이러한 순간에 여러분이 그 집단 안에 있다면 어떤 역할을 할 수 있을까요?

예) 촛불을 들고 집단 속의 하나가 된다. 예술가가 되어 작품으로 남긴다. 기자가 되어 현장을 취재한다.

Q. 혼자 힘으로는 못했던 일을 친구 또는 가족과 함께 힘을 모아 해결했던 경험이 있나요? 기억을 떠올리며 그 순간을 작품으로 표현해보세요.

이 작품은 ① 교통 카드 크기 ② 핸드폰 크기 ③ 책상 크기 ④ 칠판 크기 ⑤ 교실 한 면 크기로 제작하고 싶어요~

★ **걸개그림**은 대형 화폭에 그려 건물의 벽이나 틀에 걸 수 있도록 설치한 이동식 벽화입니다. 불교 사원의 괘화에서 유래되어 정착되었습니다. 1980년대 판화와 더불어 민중미술에서 대표적인 매체로 쓰였습니다.

인간과 자연의 경계

2018무등판타지아 - 사유의 가상 정원 Mudeung Fantasia-Virtual Garden of Cogitation, 2018

작가_ 박상화

박상화의 영상작품 안에는 무등산의 사계절과 역사적인 장소들이 등장합니다. 숲 사이로 난 길을 건듯이 수직의 스크린 사이를 지나가며 가상의 자연을 체험해보세요. <무등판타지아> 풍경들은 작가가 등산을 하며 체험한 공간으로서 무등산의 모습이기도 하지만, 평범한 일상과는 다른 환상성과 서정성을 품고 있습니다. 무등산은 파괴적인 문명이 범접해선 안되는 신성한 생명의 공간으로 형상화되어 있습니다.

Q. 자연이 훼손되면서 우리가 겪는 불편함에는 어떤 것들이 있나요?

Q. 인간과 자연이 공존하여 살아갈 수 있는 방법을 알려주세요.

작품들을 모두 감상해보았나요? 우리가 마주한 경계들을 어떻게 극복할 수 있을까요?
경계 허물기의 좋은 방법을 생각해봅시다.

12개의 키워드를 찾아가면서 2018광주비엔날레 감상을 마무리해봐요.

(12개의 질문 중 8개 이상이면 성공입니다.)

지	리	산	시	전	일	빌	딩	상	상	된	경	계	들
518	광	주	민	주	화	운	동	문	화	예	술	회	관
파	주	가	회	518	도	순	트	포	스	트	인	터	넷
빌	학	나	관	기	구	김	대	중	컨	벤	션	센	터
리	생	무	금	념	국	립	아	시	아	문	화	전	당
온	교	등	남	문	군	경	제	네	카	설	치	미	술
프	육	산	로	화	광	계	8	온	이	한	비	총	원
로	문	다	무	센	주	를	기	조	브	라	엔	장	효
젝	화	시	각	터	병	넘	후	각	시	산	날	로	사
트	관	청	사	라	원	어	대	마	청	큐	레	이	터

- 1 2018광주비엔날레의 주제는 무엇일까요?
- 2 ○○○○는 미술 분야에서 2년마다 열리는 국제적인 규모의 현대미술 전시회를 의미합니다.
- 3 ○○○○○○○○○○은 아시아의 과거-현재의 문화예술과 아이디어가 만나 미래지향적인 결과물을 생산해내는 국제적인 예술기관입니다. 비엔날레의 3개 소주제가 전시되는 이곳은 어디일까요?
- 4 광주비엔날레 주제전과 함께 올해 새롭게 선보이는 GB커미션은 장소 특정적 신작 프로젝트입니다. 이 프로젝트의 주제는 무엇일까요?
- 5 GB커미션이 열리면서 전시공간으로 새롭게 조명받은 장소는 어디일까요?
- 6 2018광주비엔날레 기간 중 해외 우수 미술기관을 초대하여 광주의 역사적인 장소나 문화예술 현장에서 연계전시를 개최하는 프로젝트는 무엇일까요?
- 7 2018광주비엔날레에서는 1명의 총감독체제에서 벗어나 11명의 ○○○○가 모여 주제전시를 열게 됩니다. 박물관이나 미술관에서 전시회를 기획하고 작품을 수집하고 관리하는 일을 하는 직업이나 사람을 일컫는 말은 무엇일까요?
- 8 광주 도심과 매우 가까워 광주 어디에서든 보이며 광주시민들의 삶과 정서적으로 친밀한 산입니다. 2012년에 국립공원으로 승격되었고, 2018년 유네스코 총회에서 세계 지질공원으로 등재되었습니다. 이 산의 이름은 무엇일까요?
- 9 비엔날레 전시 기간 중에 파빌리온프로젝트로 헬싱키 국제아티스트 프로그램의 연계전시가 로터스갤러리에서 열립니다. 로터스갤러리는 문화공간이자 도심 속의 수행사찰인 ○○○○에 위치해 있습니다.
- 10 2015년 재개관한 광주 근대 건축물인 이곳은 1980년 5·18광주민주화운동 당시 계엄군에 대항한 시민군이 사용하던 공간이었습니다. 파리에 위치한 현대미술 전시관인 팔레 드 도쿄는 이곳에서 전시를 선보입니다.
- 11 ○○○○의 사전적인 의미는 소장품이나 자료 등을 디지털화하여 한데 모아 관리할 뿐만 아니라 손쉽게 검색할 수 있도록 모아둔 파일입니다. 현대미술의 한 경향이기도 하며 비엔날레 전시 작품에 많이 등장하고 있습니다.
- 12 인터넷 체제에 있지만 물질적인 이야기들을 다시 공간으로 끌어오는 시도입니다. 즉 검색과 프로그래밍과 같은 인터넷 기반 시각문화의 이미지와 행동방식이 온라인을 넘어 사진, 회화, 조각, 설치작품 등의 형태로 갤러리에 전시되는 현상으로 그 정의를 확장시킵니다.