

THE 7TH GWANGJU BIENNALE

제7회 광주비엔날레

1

D

1

Annual Report

With overpopulation looming and the idea of democracy being challenged, the problem of the 21st century might well be about how to organize the crowds of the world's corners into global citizens and to give them agency. Recent worldwide manifestations, of which the June 2008 Seoul manifestations are the paragon, show that in the Information Age, popular assemblies remain a powerful mode of communicating content or dissent, and that humankind has not reached, not that it should have, the Age of Reason that was supposed to crush its instincts.

There may then be something to learn from processional traditions which, having escaped the anesthetic power of reason, the hygienisation of Modernism, and the clarion call of individualism, organize people in a way that binds them together as well as frees them of the bonds of daily life, colonized by false images and empty slogans disseminated by deceitful leaders.

If the avant-garde—as an actual position of leadership as opposed to a metaphorical one, long derided by the proponents of postmodernism—is the strategic and ethical position in which artists should always strive to be, they should all become *masmen*, leaders of Carnival bands or public demonstrations of thousands to whom liberatory, if temporary, power would be conferred through collective artistic creation. Through Carnival and other similar public manifestations, the social contract is constantly re-negotiated, turned into an artistic contract between the artist-leader and the viewer-participant that, ironically, best realizes the postmodernist ideal of the viewer completing the artwork, as carnival bands only exist insofar as potential revelers are willing to join in and literally, play the game, or rather, play their mas'.

7 SPRING in Gwangju

The Fall of SPRING

The biennale project *SPRING* pays homage to the Gwangju Democratic movement and to the spirit of May. Spring is a season which, throughout history, coming on the heel of harvest-celebrating pre-Lenten carnivals, has always been fertile in revolutionary movements such as the Gwangju Democratic movements. The word “spring” also calls

인구가 폭발적으로 증가하고 민주주의를 위협하는 요소들이 날로 늘어감에 따라, 21세기의 인류가 직면한 문제는 각지의 균형을 어떻게 세계 시민으로 편입할 것이며 어떠한 방법으로 그들에게 발언권을 부여해 줄 것인가이다. 2008년 6월 서울의 촛불 시위에서 극에 달했던 대중 시위들은 정보 사회의 도래 이후 대중 집회란 동의 또는 거부를 표명하는 강력한 전략이며, 이성의 발달에 의해 완벽히 제어될 것으로 믿었던 본능이 아직도 생생히 살아있음을 보여주는 산 증거이다

그렇다면, 이성의 마취된 힘으로부터 벗어났기 때문에, 모더니즘의 위생화와 개인주의의 낭랑한 부름은 사람들을 결속시키는 한편 거짓된 지도자들이 퍼뜨리는 공허한 표어와 허황된 이미지로 점철된 일상의 구속으로부터 해방시켜 준다고 보아야 할 것이다

만약 야방가르드 (이를 포스트모더니스트들이 경멸해 하지않았던 은유적 지도력의 대치점으로서의 실제 지휘권이라 한다면)가 예술가들이 늘 도달하고자 애쓰는 전략적, 윤리적 입지라면, 그들은 모두 카니발 밴드의 리더 즉 마스맨 *masmen*이 되거나 집단적, 예술적 창조 행위를 통해 (비록 일시적이더라도) 해방의 힘이 부여되는 대중 시위의 지도자가 되어야 할 것이다. 카니발과 여타 그와 유사한 대중 시위를 통해, 사회적 계약은 지속적으로 재협상되면서 예술가-지도자와 관객-참여자 간의 예술적 계약으로 재탄생하게 된다. 카니발 밴드가 존재할 수 있는 전제 조건은 결국 시위자나 관객이 글자 그대로 자발적으로 참여하여 함께 그들의 “마스”를 진행해 나가는 적극성과 참여성인 만큼, 이는 아이러니컬하게도 포스트모던적 예술 개념인 작품의 “완성자로서의 관객”이라는 이 상에 가장 가까운 것이다

7 광주의 봄

봄의 Fall

광주비엔날레 프로젝트 봄 *SPRING*은 광주 민주 항쟁과 5월 정신을 추모하고자 한다. 역사적으로 봄은 추수를 축성하는 사순절 전 카니발 끝 무렵에 오는 계절로, 광주 항쟁과 같은 혁명 운동의 산실이였다. “봄 (spring, 용수

to mind the idea of sudden motion and constant tension which is at the core of popular manifestation. Although *SPRING* was inspired by Gwangju's own May 1980 street uprisings, it is more concerned about re-creating the conditions for the release of the emancipatory energy, which is at the root of popular organization as it is about offering a narrative critique of a particular historical moment—critique which is usually inherent in street manifestations. *SPRING* will thus manifest itself as a procession borrowing from various processional models from carnival parades, to funeral processions, to political demonstrations. Refusing the constricted space of the gallery, *SPRING* seeks to experiment with the processional format as an alternative curatorial model for the organization of an exhibition in motion, a space of active social participation, best suited for the understanding of self-government and cooperation toward which street demonstrations and human participation tend.

As the only element exhibited in *Annual Report: A Year in Exhibitions* will be an experimental film by Caecilia Tripp, her own *Spring in Gwangju*—shot in the spirit of Rainer Werner Fassbinder's *Germany in Autumn*—it is only fitting that the following be but a teaser of this feature-to-be. *SPRING* will be a procession rather than a parade, a Carnival rather than a Spectacle, the ideas of procession and Carnival being understood here in relation of contradistinction with parade and Spectacle in accordance with their etymological roots, which might best attest to their differing meaning and intent. While parades are spectacles first and foremost destined to passive visual consumption (spectacle comes from the Latin *spectare*, to look), processions (from the Latin *procedere*, to move forward) implies the idea of motion that epitomizes the progressive (both literally and metaphorically) nature of Carnival (à la Peter Minshall). The live and recorded music played and mixed by Jin Won Lee (aka GAZAEBAL) during the procession and used as the score of Tripp's film, will reflect the in-progress nature of the performance through the use of repetitive structures exponentially expanded along with the procession itself.

SPRING will be part carnival, part demonstration, and part funeral procession, a diurnal and nocturnal performance of revelers, revolters, and wanderers. Unfolding along one of the main avenues leading to the roundabout across from the Former Provincial Office, the location of the procession, where the students uprisings took place more than two decades ago, is as much of an homage paid to the Democratic movement as it is a formal

철)이라는 단어는 또한 대중 시위의 핵심인 급작스러운 동작과 지속적 긴장을 연상시키기도 한다. 비록 봄이 광주 본연의 1980년 거리 항쟁으로부터 영감을 받은 프로젝트라고는 하지만, 특정한 역사적 순간에 대한 서사적 비평 (특히 가두 시위에서 자주 볼 수 있는)이라 할 대중 시위의 근거에 자리한 해방적 에너지를 풀어놓기 위한 조건들의 재창출이야말로 이 프로젝트의 주안점이다. 따라서, 봄은 카니발 퍼레이드, 장례 행렬, 그리고 정치적 시위에 이르기까지 다양한 가두 행렬의 형태로 표현될 것이다. 전시회장 내의 제한된 공간에 갇히기를 거부하면서, 봄은 가두 시위와 시민들의 참여가 표상하는 자립성과 협력성에 걸맞은 적극적 사회 참여의 공간으로서의 '동적인' 대안적 전시 모델을 실험해 보고자 한다.

“연례보고. 일년동안의 전시”에는 세실리아 트립 Caecilia Tripp의 실험적 영화만이 전시될 것이므로, 그녀 자신의 “광주의 봄” (라이너 베르너 파스바인더의 “독일의 가을”에서 따옴)은 뒤따를 수많은 작품들의 맛보기에 불과하다 할 것이다. 봄은, 퍼레이드라기보다는 행진, 스펙터클이라기보다는 카니발이 될 것이며, 여기서의 행진과 카니발은 어원적으로 퍼레이드나 행진에 반하는 개념으로서 그 의미와 목적이 상반된다고 보아야 한다. 퍼레이드와 스펙터클은 수동적인 시각적 소비(라틴어 *spectare*, 즉, ‘보다’에서 기원)인 반면, 행진 (라틴어 *procedere*, 즉 ‘전진하다’에서 기원)이라는 단어는 카니발의 (피터 민셀적인 의미에서) 진보적이고 전진적인 (글자 그대로, 그리고 또한 은유적으로) ‘동작’의 의미를 극대화한다. 이진원(일명 가재발)이 행진과 트립의 영화 배경음악 용으로 믹싱, 연주한 라이브 또는 녹음된 음악은 행진 그 자체와 더불어 기하급수적으로 확장된 반복적 구조의 사용을 통해 공연의 ‘진행적’ 성격을 반영한다.

봄은 일부는 카니발이고, 또 한편 시위이며, 다른 한편으로는 장례 행렬로서 반란자, 혁명가, 그리고 방랑자들의 야행성이자 주행성인 공연이 될 것이다. 이전의 도청 건물 맞은 편의 순환로로 이어지는 대로를 따라 진행될 이 행진은 20년도 더 전에 학생 운동의 장이 되었던 그 곳에서, 행진과 그 참여자들의 육체적, 정신적 변이에 글자 그대로 크나큰 영향을 미칠 직선적 또는 원형적 특성들을 결합한다는 목적 하에 시도되는 형식적 실험으로서 민주화 운동에 바쳐지는 일종의 오마주가 될 것이다. 행진의 선봉에는 시각 예술가, 삼비스타 sambista와 자바스 로페즈 Jarbas Lopes, 불만의 배를 재현한 오브제로서 일견 기괴해 보이기까지 한 스티로폼 가두행렬 기구, (원

experiment with an itinerary that combines linear and circular properties that will impact, quite literally, on the turns and shifts, both physical and emotional, of the procession and its participants. Leading the procession will be visual artist, *sambista* and *carnavalesco* Jarbas Lopes with an unlikely float of Styrofoam, the reconstruction of a vessel of discontent (in its original context, the 2006 Rio de Janeiro Carnival, with the polluting effect of carbon dioxide emissions). Coming next will be Karyn Olivier's investigation of the very ethos of ancient sacred festivals out of which carnivals grew, with the presentation of body prostheses such as additional limbs, wings, stilts, and other such things, designed to confer god-like powers onto their wearers. Marlon Griffith will follow at dawn with an embodiment of the spirit of the Canboulay riots waged by the people of Trinidad against the British attempts to suppress Carnival in 1881. Mario Benjamin's work will illuminate the night with a *son et lumière* (sound and light) mobile sculpture that is also a spirited vehicle. Closing the procession will be a MAP Office funeral procession of chariots of offering, which borrow as much from a Southern Chinese custom (according to which the dead are to be accompanied by everyday objects as a viaticum for the travel to the afterlife) as it does from the Carnival tradition of setting an effigy on fire at the end of the revels.

SPRING's premise and success relies on the artistic contract between a handful of artists and a multitude of people. Each artist will be at the head of a rhizomatic experiment in artistic collaboration within his or her own workshop, during which skills will be shared, knowledge disseminated, human bonds sealed. At the core of this rhizomatic dissemination of knowledge will soon be not one but several leaders, as each workshop participant takes over control of the production process from the artist. The artist is to diffuse artistic authority and authorial power as the people gain ownership of the artistic process in a joint enterprise of collective self-definition.

Endnotes

- 1 Retort includes Iain Boal, T. J. Clark, Joseph Matthews, and Michael Watts. The full title of their book is: *Afflicted Powers: Capital and Spectacle in a New Age of War*. (London and New York: Verso Press, 2005). The book is an expanded version of the group's highly successful 2003 broadsheet, "Neither Their War Nor Their Peace."
- 2 In *Omeros* (New York: Farrar, Straus and Giroux, 1990), Derek Walcott relocates Homer's ancient tale, *The Odyssey*, in the Caribbean island of St. Lucia

래 2006년 리오데자네이루 카니발에서 이산화탄소 배출로 인한 오염에 항의하기 위해 사용되었음) 등이 나설 것이다 그 다음은 카니발의 기원이 된 고대의 신성한 축제를 다룬 카이린 올리비에 Karyn Olivier의 작품으로, 신적 힘을 부여해 주는 상징으로서 의도된 잉여의 팔 다리, 날개, 죽마, 그리고 여타의 장식물들을 착용한 공연자들이 행진한다 1881년 카니발을 억압하려 했던 영국에 맞서 트리니다드 인들이 일으킨 칸볼레이 Canboulay 반란의 정신을 표현한 말론 그리피스 Marlon Griffith가 뒤따를 것이며, 그에 이은 마리오 벤자민 Mario Benjamin의 작품은 힘 있는 운송기구이기도 한 *son et lumière*(소리과 빛) 모바일 조각으로 어두운 밤을 밝혀 줄 것이다 마지막으로, 축제가 끝날 무렵 신상에 불을 붙이는 카니발 전통과 함께 중국 남부의 제례 (장례 때, 사망자가 쓰던 일상품을 함께 묻어 저승길로의 노자로 쓰게 하는 전통)에서 그 형상을 따 온 제의적 마차들의 맵 오피스 장례 행렬이 행진의 말미를 장식하게 된다

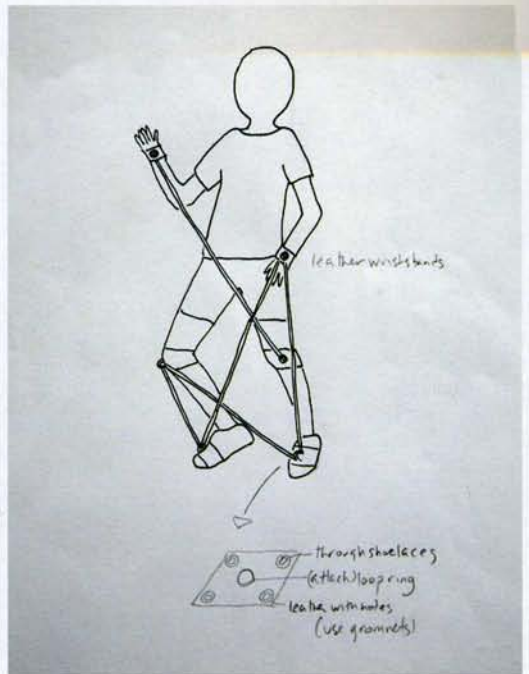
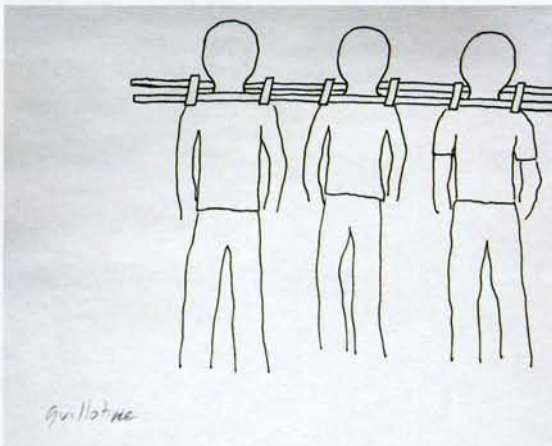
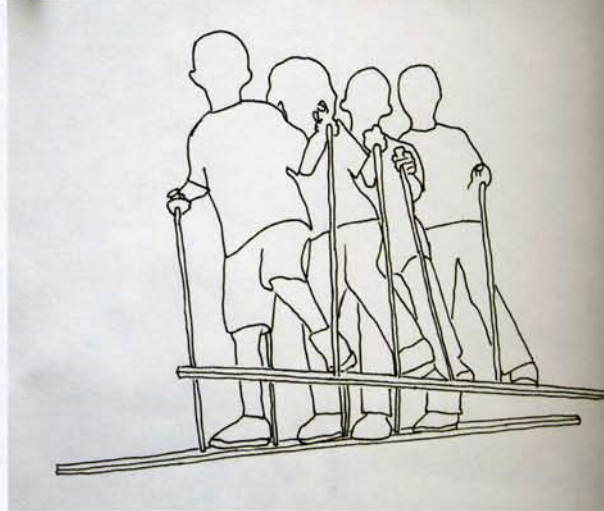
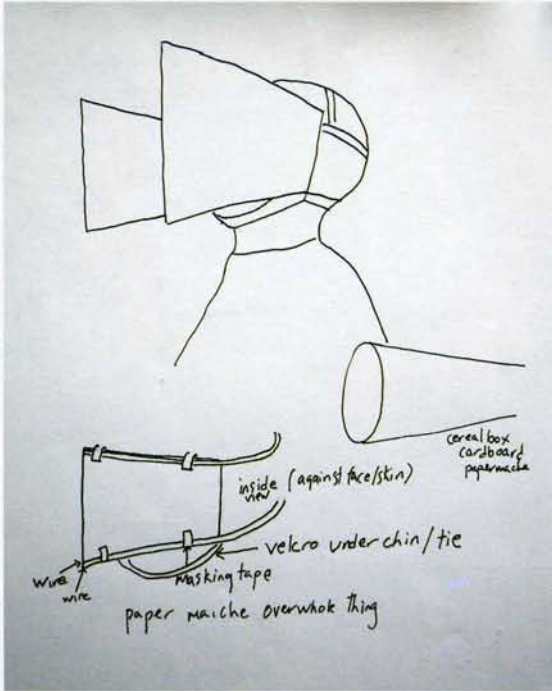
'봄'의 대전제와 성공은 소수의 예술가와 수많은 사람들 간에 이루어진 예술적 약속에 기반을 두고 있다. 참여하는 예술가들은 각자의 워크숍 기간 동안 기술을 나누고 근본적 지식을 공유하며 관계를 돈독히 함으로써 예술적 협력의 실험에 앞장설 것이다. 이러한 근본적 지식의 확산은 더 많은 이들을 작품 활동의 중심부로 끌어들이, 참여자 한 명 한 명이 예술가의 뒤를 이어 생산 활동을 주도할 수 있도록 해 줄 것이다. 예술가의 역할은 예술적 권한과 작가로서의 힘을 적절히 배분하여 사람들이 집단적인 자아 규정의 예술적 과정에 스스로 참여하도록 하는 것이다.

미주

- 1 "반박"에는 이아인 볼 (Iain Boal), T. J. 클라크 (Clark), 조셉 매튜즈 (Joseph Matthews), 그리고 마이클 왓츠 (Michael Watts) 등이 참여하고 있다. 저서의 원제는 "고민하는 권력: 새 시대의 전쟁에서의 자본과 스펙터클 (*Afflicted Powers: Capital and Spectacle in a New Age of War*)이다. (London, New York에서 인쇄: Verso Press, 2005). 이 책은 "반박"이 2003년 성공적으로 배포한 인쇄지 "그들의 전쟁도 평화도 싫다" (*Neither Their War Nor Their Peace*)의 확장본이다.
- 2 "오메로스" (*Omeros*)에서, (New York: Farrar, Straus and Giroux, 1990), 데릭 월컷 (Derek Walcott)은 호머의 고전 "오디세이" (*The Odyssey*)를 카리브 해의 섬 세인트 루시아에서 일어나는 사건으로 재구성한다.

Karyn Olivier

카이린 올리비에

Grey Hope, 2008
(clockwise from top left) *Blinders Megaphone*, *Collaborate Skiis*, *Elastic*, *Guillotine*
(opposite) *Ladder*

