

a New Past

2004 International Exhibition of Marronnier Art Center

2004.12.4.~2005.2.3.

2004 마로니에미술관 국제교류전

새로운
관

한계 안에서, 한계로부터 배우기

박찬경 _ 심포지엄 기획자, 대안공간네트웍

‘누가 지역의 현실을 생각하는가?’는 이 심포지엄의 제목인 동시에, 이 심포지엄의 목적의식을 노골적으로 드러내는 것이기도 하다. 이러한 제목은 나쁘게 말할 경우, ‘극기전시(flag exhibition)’라 냉소적으로 불리는 극기 전시나 행사, 또는 ‘문제적 지역’의 또다른 리자화를 정당화하기 위한 하나의 알리바이일 수 있을 것이다. 좋게 볼 경우(즉 우리의 의도대로 볼 경우), 지역을 추상적으로 보편화하지 말고 해당 지역의 구체적 현실에서 배우자는 것이다. 즉 국제적 교환이 아니라 지역간 교류로 보자는 것이다.

한 나라나 지역의 이름 아래 행해지는 국제교류전이 그 나라나 지역의 필요와는 동떨어져서, ‘사다리’라고 올라가는 ‘국제적 예술가’만을 생산한다는 비판은 이미 널리 퍼져있다. 이미 국제도시화된 곳에서는 사정이 다를 수 있을지도 모른다. 그러나 대부분의 지역에서는, 지역의 문화적 필요에 따라 본다면 ‘국제적 예술’은 하나의 신화 이상의 기능을 한다고 보기 어렵다. 따라서 예술 생산지와 소비지 사이의 수평적이며 문화적인 가치의 교환보다는, 예술계의 고질병인 ‘선망의 정치’가 생성된다. 우리는 서구에서 ‘Korea’라는 이름을 제목에 쓰는 전시가, 전시의 내용과는 꽤 무관하게 어떤 문화-정치적 기능을 수행하는지 우리 자신의 경험을 통해 잘 알고 있는 것이다.

같은 맥락에서, 심포지엄은 전시 이해의 길잡이이자 탈신화화의 장으로서 기능하기를 바랬다. 심포지엄 발표자 중에 하나인 보리스 부렝은, 서구에서 ‘발칸’이라는 이름 아래 행해진 일련의 전시를 비판적으로 검토하면서, 이러한 전시들은 결국 발칸의 리자화를 통해 서구 자유민주주의의 이념의 헤게모니가 진행되는 장소들이라고 보고 있다. 그는 또 경계없는 문화적 다양성이라는 신자본주의 매트릭스에서 벗어나 예술적 생산의 원리가 완전히 부재한 세계 공통의 문제로 관심을 돌리라고 주장한다. 그는 물론, 이러한 비판과 대안 지체가 자유민주주의의 헤게모니가 움직이는 장을 어떻게든 활용하지 않고서는 이루어질 수 없다는 점 또한 인정하고 있다.

이러한 주장의 대담성과 울림에도 불구하고, 이 심포지엄의 문맥은 약간 다르다는 점을 강조하고 싶다. 한국은 ‘서구’가 아니며, 여전히 제3세계의 특징들(불안정한 표면적 모더니티로 대표되는)을 광범위하게 갖고 있다. 또 20세기 전쟁과 혁명, 또는 분단의 시간을 완전히 탈피하지 않은 채 후기자본주의로 바로 편입된 고도로 복잡한 이행기 속에 있다는 의미에서, 구 유고슬라비아와 많은 대화의 주제를 공유한다고 볼 수 있다. 물론 한국에서 서구와의 상상적 동일시가 점점 강해지고 있다. 그러나 이러한 동일시는, 국가보안법 폐지, 일제잔재 청산 등 같은 최근 이슈 들만이

아니라 남한 내부의 지역, 세대, 미디어 사이의 갈등등 미시적이고도 광범위한 영역에서 20세기의 유명이 출몰하는 것에 의해, 항상적인 위협에 처하고 있다. 심포지엄의 조직자로서, 나는 이러한 대화의 주제들이 또 다른 리지화가 아니라, 구체적인 실천의 예들을 통해서 보는 하나의 거울이 될 수 있을 것이라 생각했다. 즉 한국의 예술가, 큐레이터, 문화활동가들이 자신이 처한 어려운 상황에서 여러가지 '핑계' 거리를 찾기 보다는, 20세기의 유명과 공존하거나 투쟁하는 자신의 모습을 똑바로 보기 위해서 말이다. 그런 면에서 이 심포지엄은 한국의 현실을 되돌아봐야하는 긴 급한 문화적 필요, 서구 중심의 국제주의 담론이 지배하는 상황에서의 범주전쟁의 일환이기도 했다. 이러한 관점에서 보면, 이번 심포지엄에서 발표된 매우 존경할만한 실천들은 한국 예술가들에게 매우 '영양가 있는' 것이었다고 지평한다.

전시에 초대된 알베르트 헤라, 마리나 그르지니취와 또 다른 참여자들은 심포지엄 자료집에 실린 레드아트와 인용문에서, 코소보에 대한 표현에 세르비아 민족주의의 혐의가 짙다고 비판하였다. 마리나 그르지니취는 이에 더하여, 페미니스트가 구 유고슬라비아 예술, 비평 및 이론에 작용한 중요한 역할이 심포지엄에서 철저히 배제되었다는 점을 지적했다. 이에 대해 사전에 적절한 조정을 할 수 없었으며, 사후에도 적절한 코멘트를 할 수 없는 것이 한국인 조직자의 한계이다. 전시회와는 달리, 심포지엄에서 코소보, 보스니아, 마케도니아가 제외된 것은 의도적인 것은 아니었고 노력하지 않은 것도 아니었지만, 결과적으로 이번 심포지엄이 온전치 못한 것을 잘 드러낸다. 페미니즘 이슈가 포함되지 못한 것은, 이번 심포지엄이 지역의 활동, 일종의 '진지'에 초점을 맞추었기 때문이며, 페미니즘 이슈가 그 속에 관통되었으면 더 좋았으리라는 생각을 해본다.

심포지엄에서 코소보와 보스니아가 제외되었을 뿐만 아니라, 포함된 지역에서도 다른 중요한 실천들이 제외된 것은 이 심포지엄이 나라와 지역의 이름을 명기한 만큼 치명적인 한계이다. 나아가 이러한 한계의 노출, 비판, 승인은, 단지 잘못했으니 너그러이 봐달라는 것이 아니라, 그 자체로 중요한 문화-정치이다. 포함은 동시에 배제를 의미한다는 점이 심포지엄 기간 내내 강조되었다. 반대로 포함이 없는 무엇이 배제되었는지도 알 수 없다는 점 또한 사실이다. 경계는 무엇이 끝나는 곳이기도 하지만, 새로운 것이 시작되는 곳이기도 하다.

심포지엄 발표자와 참여자에게 다시한번 감사의 뜻을 전한다. 참고로, 지면의 한계로, 심포지엄 발표자 중에 전시회 참여작가와 겹친 부분은 심포지엄 자료에 포함시키지 않았으며 이점 양해를 구한다.

From Inside the Limit, To Learn from Limitations

Chan-kyong Park _ Symposium Organizer, Alternative Space Network

“Who cares about local realities?” is the title of this symposium, and at the same time it is a question that pointedly reveals the sense of the purpose of the symposium. If viewed negatively, such a title can be a suspect for an alibi, an excuse, for a “flag exhibition,” or a means to justify another attempt at “othering” a “problem area.” If viewed positively (i.e. if it is read as intended by the organizers), it warns against abstract universalizing of local realities and argues for learning from concrete realities of the region in focus. In other words, the intent is to try for an inter-local exchange, not a global exchange.

It is by now a well established criticism that global exchange art exhibitions, held in the name of a country or a region, produce only career-climbing “global artists,” and that such a phenomenon has nothing to do with the needs of the country or the region such artists represent. Perhaps the situation is different in cities that have already become globally cosmopolitan. However, in most regions, if we look at it from the cultural need of the regions, it is difficult to say that “global art” has any function other than that of a myth. Accordingly, such international exhibitions generate the “politics of envy,” a chronic disease in the art world, rather than generating an exchange of horizontal and cultural values between the art production site and the art consumption site. Through our own experience, we know only too well what cultural-political function is carried out by an exhibition in the West with “Korea” in the title, quite regardless of the content of the exhibition.

In the same context, the symposium was organized to function as a guide to better understand the exhibition and to function as a venue for de-mythologizing. Boris Buden, one of the presenters in the symposium, in critically reviewing a series of “Balkan” exhibitions held in the West, sees the exhibitions as venues where the ideological hegemony of the Western liberal democracy is reinforced through the “othering” of the Balkan. He further argues for escaping from the neo-capitalist matrix of boundless cultural diversity and for focusing our attention on the global common problem of the complete absence of the right of artistic production. Of course, he acknowledges that such a criticism and alternative proposals cannot be made without somehow utilizing the venues operated by the liberal-democracy hegemony.

Despite the boldness and the correctness of such an assertion, I want to emphasize that the context of our symposium is a bit different. Korea is not the West, and the Third World characteristics (that are represented by the unstable and superficial modernities) are still ubiquitous. Also, considering that Korea was reorganized directly into the post capitalist global economic system without having completely shed itself of the 20th century experience of the war and revolution, or the division, and that it is currently in a highly complex transitional period, one could say that Korea and the former Republic of Yugoslavia share many common discussion topics. Of course, an imaginary identification with the West in Korea is becoming ever stronger. However, such identification is at the same time faced with the ever-present danger posed by the looming 20th-century ghosts. The ghosts loom in micro-social realms and extensively; for example, they exist in the current national debate on the issues of abolishing the National Security Act and eliminating the Japanese colonial legacies; but they also exist in the more general regional and generational conflicts and in conflicts between the different mass media. As an organizer of the symposium, I believed that such topics for discussion could serve as a mirror through which we could examine specific examples of artistic engagements, not as another means of "othering." In other words, the intent was for the artists, curators, and cultural activities in Korea to see themselves straight, rather than to look for various "excuses", as they co-exist and fight against the 20th-century ghosts. In this regard, the symposium was a part of an urgent cultural need to look back on the Korean reality, a "contest of paradigms" under the circumstance where the West-oriented discourse of globalism is hegemonic. In this regard, for the purpose of a self evaluation, we can say that the highly respectable artistic engagements presented in the symposium had very high "nutrition values" to Korean artists.

Albert Heta and Marina Gržinić, artists invited for the exhibition, and other participants in the symposium criticized that the description of Kosovo as it appears in the symposium booklet introducing Led Art was strongly suspicious of Serbian nationalism. In addition, Marina Gržinić pointed out that the fact that feminists played an important role in art criticism and theory in the former Republic of Yugoslavia was completely omitted in the symposium program. It is the limitation of a Korean organizer that appropriate coordination could not be made beforehand while no appropriate comments could be made afterwards. Unlike in the exhibition, participation from Kosovo, Bosnia, and Macedonia was excluded. The exclusion was not intentional, nor was it a result of a lack of trying. However, ultimately these exclusions illustrate that the symposium was flawed. Feminism issue was not included in the symposium program, because the focus of the symposium was on the local activities, on "earnestness," and one speculates after the fact that it would have been better if the feminism issue had penetrated through this focus.

Not only were Kosovo and Bosnia excluded from the symposium program, but from within the countries included in the symposium, important artistic engagements were excluded. Since the countries were named in the symposium, this limitation is as fatal as not including the countries at all. Furthermore, the act of acknowledging the disclosure and criticism of such limitations does not amount to simply begging for understanding and forgiveness. The exposure, criticism, and acknowledgement are each in itself an important act of culture-politics. It was emphasized throughout the symposium that inclusion simultaneously signifies exclusion. Conversely, it is also a fact that without inclusion one cannot know what is excluded. A boundary is a place of ending, but also a place of a new beginning.

I would like thank once again the presenters and the participants in the symposium. Please note, for those symposium presenters who also have works exhibited in the exhibition, any overlapping parts in reference materials have not been included in the symposium reference due to space limitation.

English Translation by Kyung-hee Lee