

MMCA Film & Video

국립현대미술관
MMCA필름앤비디오

제2회 아시아 필름앤비디오아트 포럼
2nd Asian Film & Video Art Forum
2017. 8. 30. — 10. 8.

프로그램 행사

개막식

일시	2017. 8. 30. (수) 오후 4시
장소	MMCA필름앤비디오
개막작	<스타일의 의미>, <탄광 수레>, <우리는 없는 것처럼>

강연

일시	2017. 9. 2 (토) 오후 2시
장소	MMCA필름앤비디오
강연자	타카야마 아키라
진행	하세가와 히토미

심포지엄

일시	2017. 9. 2 (토) 오후 4시
장소	MMCA필름앤비디오
패널	하세가와 히토미, 저우 신, 인티 게레로, 위왓 리트위왓왕사, 김은희, 아난드 팻와르드한, 타카야마 아키라

아티스트 토크

9. 3 (일) 오후 2시	<신의 이름으로>, <우리는 원숭이가 아니다> —아난드 팻와르드한
9. 6 (수) 오후 5시	<발설해적단 서울불바다> —정윤석
9. 9 (토) 오후 6시 30분	단편 프로그램 7: <클린 미>, <우리는 없는 것처럼> —강상우
9. 13 (수) 오후 5시	동두천(VR) —김진아
9. 15 (금) 오후 2시	단편 프로그램 4: <크리스 프로젝트 I> —아오 싸오이
9. 16 (토) 오후 3시	<입석부근> —장민승
9. 20 (수) 오후 4시	<공동정범> —이혁상

Program Events

Opening Ceremony

Date	Aug. 30, 2017 (Wed) 4:00 p.m.
Venue	MMCA Film and Video
Opening Film	<i>The Meaning of Style, A Cart of Coals Like We Are Not Here</i>

Lecture

Date	Sep. 2, 2017 (Sat) 2:00 p.m.
Venue	MMCA Film and Video
Lecturer	Akira Takayama
Moderator	Hitomi Hasegawa

Symposium

Date	Sep. 2, 2017 (Sat) 4:00 p.m.
Venue	MMCA Film and Video
Panels	Hitomi Hasegawa, Xin zhou, Inti Guerrero, Wiwat Lertwiwatwongsa, Kim Eunhee, Anand Patwardhan, Akira Takayama

Artist Talk

Sep. 3 (Sun) 2:00 p.m.	<i>In the Name of God, We Are Not Your Monkeys</i> —Anand Patwardhan
Sep. 6 (Wed) 5:00 p.m.	<i>Bamseom Pirates, Seoul Inferno</i> —Jung Yoonsuk
Sep. 9 (Sat) 6:30 p.m.	Short Program 7: <i>Clean Me, Like We Are Not Here</i> —Kang Sang-woo
Sep. 13 (Wed) 5:00 p.m.	<i>Bloodless</i> (VR)—Gina Kim
Sep. 15 (Fri) 2:00 p.m.	Short Program 4: <i>Kris Project I</i> —Au Sow-Yee
Sep. 16 (Sat) 3:00 p.m.	<i>Arcadia</i> —Jang Minseung
Sep. 20 (Wed) 4:00 p.m.	<i>The Remnants</i> —Lee Hyuk-sang

목차

상영시간표

서문	김은희	10
	하세가와 히토미	12

섹션 1. 하세가와 히토미

단편 프로그램 1: 개입/상호작용	18
-레벨 7 feat. 내일의 신화	
-거짓말을 만드는 이야기	
-자유농장	
-시궁창 속 봄	
-미나마타 희생자의 친구들—비디오 다이어리	
-제국의 교육 제도	
단편 프로그램 2: 관찰/기록	24
-양곤의 손	
-노인의 가치	
-탄광 수레	
-인재로상	
-미몽	

잔향세계

우리는 살아있다	30
----------	----

섹션 2. 인티 게레로

신의 이름으로 + 우리는 원숭이가 아니다	33
단편 프로그램 3	35
-신성한 땅	
-스타일의 의미	
-차이니즈 캐릭터	

Contents

Screening Schedule

Introduction	Kim Eunhee	11
	Hitomi Hasegawa	14

Section 1. Hitomi Hasegawa

Short Program 1: Intervention/Interaction	18
-Level 7 feat. Myth of Tomorrow	
-The Story of Making Lies	
-Freedom Farming	
-Spring in the Sewer	
-Friends of Minamata Victims – Video Diary	
-The Educational System of an Empire	
Short Program 2: Observation/Documentation	24
-Hands Around in Yangon	
-Old People's Values	
-A Cart of Coals	
-On the Road	
-Three Wheels	

Realm of Reverberations

We are Alive	30
--------------	----

Section 2. Inti Guerrero

In the Name of God + We Are Not Your Monkeys	33
Short Program 3	35
-On Sacred Land	
-The Meaning of Style	
-Chinese Characters	

섹션 3. 저우 신	38	Section 3. Xin Zhou	39
15시간	40	15 Hours	40
모방생활	41	Life Imitation	41
새로운 해	42	Another Year	42
단편 프로그램 4	43	Short Program 4	43
-무제 (아이모 카메라)		-Untitled (Eyemo Rolls)	
-크리스 프로젝트 I:		-Kris Project I: The Never Ending Tale of	
마리아, 주석 광산, 향신료, 그리고		Maria, Tin Mine, Spices and the Harimau	
호랑이의 끝이 없는 이야기		-Ruins of the Intelligence Bureau	
-폐허정보국		-An Afternoon Ball	
-오후의 무도회		-Off Takes	
-오프 테이크스		-Letter to the Young Intellectuals of	
-홍콩의 젊은 지식인들에게 보내는 편지		Hong Kong	

섹션 4. 위왓 러트위왓왕사	49	Section 4. Wiwat Lertwiwatwongsa	50
경계에 서다	52	Boundary	52
통판	53	Tongpan	53
단편 프로그램 5: 서발터니티	54	Short Program 5: Subalternity	54
-보랏빛 왕국		-The Purple Kingdom	
-판두랑가에서 온 편지		-Letters from Panduranga	
단편 프로그램 6: 정치적 주제	56	Short Program 6: Political Subject	56
-드림스케이프		-Dreamscape	
-눈물을 마시기, 마음을 고치기,		-Drinking Tear, Mending Heart,	
영원한 방을 마시기		Drink Everlasting Drop (Spun)	
-미스터 제로		-Mr. Zero	

섹션 5. 김은희	58	Section 5. Kim Eunhee	59
밤섬해적단 서울불바다	60	Bamseom Pirates, Seoul Inferno	60
공동정범	61	The Remnants	61
동두천	62	Bloodless	62
단편 프로그램 7	63	Short Program 7	63
-몽유도원가		-Carols of Cockayne	
-미궁과 크로마키		-Chroma-key and Labyrinth	
-클린 미		-Clean Me	
-우리는 없는 것처럼		-Like We Are Not Here	
입석부근	66	Arcadia	66

상영 시간표 2017. 8. 30. — 10. 8.

등급
 ⑥ 전체 관람가
 12 12세 이상 관람가
 15 15세 이상 관람가
 19 19세 이상 관람가

자막
 K 한국어
 E 영어

수요일	목요일	금요일	토요일	일요일
8.30 16:00 개막식 개막작 (28min) -스타일의 의미 -탄광 수레 -우리는 없는 것처럼	31 14:00 15K E 단편 프로그램 1 (66min) -레벨 7 feat. 내일의 신화 -거짓말을 만드는 이야기 -자유농장 -시공창 속의 불 -미나마타 희생자의 친구들— 비디오 다이어리 -제국의 교육 제도 16:00 15K E 단편 프로그램 5 (66min) -보랏빛 왕국 -판두랑가에서 온 편지	9.1 15:00 12 E 공동정범 (117min)	2 14:00 강연: 타카야마 아키라 맥도날드 라디오 유니버시티 프로젝트 16:00 AFVAF 심포지움 두드림—아시아 사회참여예술의 계보에 관한 비디오와 필름	3 14:00 15K K E 신의 이불으로 + 우리는 원숭이가 아니다 (80min) 아티스트 토크: 아난트 팻와르드함
6 15:00 12K E 통판 (63min) 17:00 15 E 밤섬해적단 서울불바다 (120min) 아티스트 토크: 정윤석	7 15:00 15K E 경계에 서다 (96min) 17:00 15 E 발성해적단 서울불바다 (120min) 아티스트 토크: 정윤석	8 15:00 15K E 모방생활 (82min)	9 14:00 15K E 단편 프로그램 6 (71min) -드림스케이프 -눈물을 마시기, 마음을 고치기, 영원한 방을 마시기 -미스터 제로 18:30 15 E 단편 프로그램 7 (56min) -몽유도원가 -미궁과 크로마키 -클린 미 -우리는 없는 것처럼 아티스트 토크: 강상우	10 15:00 15K E 우리는 살아있다 (101min)
13 14:00 15K E 단편 프로그램 1 (66min) -레벨 7 feat. 내일의 신화 -거짓말을 만드는 이야기 -자유농장 -시공창 속의 불 -미나마타 희생자의 친구들— 비디오 다이어리 -제국의 교육 제도 17:00 아티스트 토크: 김진아 14:30 ~ 17:30 15 동두천 (VR) / 필름엔비디오 중중	14 14:00 19K E 단편 프로그램 3 (40min) -신상한 방 -스타일의 의미 -차이니스 캐릭터 14:30 ~ 17:30 15 동두천 (VR) / 필름엔비디오 중중	15 14:00 15K E 단편 프로그램 4 (110min) -무제 (아이모 카메라) -크리스 프로젝트 I: 마리아, 주석 광산, 향신료, 그리고 호랑이의 끝이 없는 이야기 -폐허정보국 -오후의 무도회 -오프 테이크스 -홍콩의 젊은 지식인들에게 보내는 편지 아티스트 토크: 아오 싸오이	16 15:00 12K 입석부근 (50min) 아티스트 토크: 강민승 19:00 15K E 전향세계 (101min)	17 15:00 15 E 단편 프로그램 7 (56min) -몽유도원가 -미궁과 크로마키 -클린 미 -우리는 없는 것처럼

Screening Schedule

2017. 8. 30 — 10. 8

Rating
 ⑥ General
 12 Under 12 not admitted
 15 Under 15 not admitted
 19 Under 19 not admitted

Subtitles
 K Korean
 E English

수요일	목요일	금요일	토요일	일요일
20 14:00 15(K)E 단편 프로그램 2 (64min) -영곤의 손 -탄광 수레 -인재로상 -노인의 가치 -미몽 16:00 12(E) 공동정범 (117min) 아티스트 토크: 이혁상	21 14:00 12(K)E 새로운 해 (181min)	22 15:00 15(K)E 신의 이름으로 + 우리는 원숭이가 아니다 (80min)	23 *상영 없음	24 15:00 15(K)E 잔향세계 (101min)
27 11:00 15(E) 15시간 Part 1 (475min)	28 10:00 15(E) 15시간 Part 2 (475min)	29 14:00 19(K)E 단편 프로그램 3 (40min) -산성한 땅 -스타일의 의미 -차이니즈 캐릭터 16:00 15(K)E 단편 프로그램 5 (66min) -보랏빛 황국 -판두랑가에서 온 편지	30 15:00 15(K)E 단편 프로그램 6 (71min) -드림스케이프 -눈물을 마시기, 마음을 고치기, 영원한 방울 마시기 -미스터 제로 18:30 15(E) 밤섬해적단 서울불바다 (120min)	10.1 15:00 15(K)E 단편 프로그램 4 (110min) -무제 (아이모 카메라) -크리스 프로젝트 I: 마리아, 주석 광산, 향신료, 그리고 호랑이의 끝이 없는 이야기 -폐허정보국 -오후의 무도회 -오프 테이크스 -홍콩의 젊은 지식인들에게 보내는 편지
4 *상영 없음	5 14:00 12(K)E 통판 (63min) 16:00 15(K)E 경계에 서다 (96min)	6 14:00 12(K)E 새로운 해 (181 min)	7 15:00 15(K)E 모방생활 (82min) 18:30 15(K)E 우리는 살아있다 (101min)	8 14:00 15(K)E 단편 프로그램 2 (64min) -영곤의 손 -탄광 수레 -인재로상 -노인의 가치 -미몽 16:00 12(K) 입석부근 (50min)

WED	THU	FRI	SAT	SUN
8.30 16:00 Opening Ceremony Opening Films (28min) -The Meaning of Style -A Cart of Coals -Like We Are Not Here	31 14:00 15(K)E Short Program 1 (66min) -Level 7 feat. Myth of Tomorrow -The Story of Making Lies -Freedom Farming -Spring in the Sewer -Friends of Minamata Victims — Video Diary -The Education System of an Empire 16:00 15(K)E Short Program 5 (66min) -The Purple Kingdom -Letters from Panduranga	9.1 15:00 12(E) The Remnants (117min)	2 14:00 Lecture: Akira Takayama What is McDonald Radio University? 16:00 AFVAF Symposium <i>KNOCK</i> —Videos and Films on the Genealogy of Socially Engaged Art in Asia	3 14:00 15(K)E In the Name of God + We Are Not Your Monkeys (80min) Artist Talk: Anand Patwardhan
6 15:00 12(K)E Tongpan (63min) 17:00 15(E) Bamseom Pirates, Seoul Inferno (120min) Artist Talk: Jung Yoonsuk	7 15:00 15(K)E Boundary (96min)	8 15:00 15(K)E Life Imitation (82min)	9 14:00 15(K)E Short Program 6 (71min) -Dreamscape -Drinking Tear Mending Heart Drink Everlasting Drop (Spun) -Mr. Zero 18:30 15(E) Short Program 7 (56min) -Carols of Cockayne -Chroma-key and Labyrinth -Clean Me -Like We Are Not Here Artist Talk: Kang Sang-woo	10 15:00 15(K)E We Are Alive (101min)
13 14:00 15(K)E Short Program 1 (66min) -Level 7 feat. Myth of Tomorrow -The Story of Making Lies -Freedom Farming -Spring in the Sewer -Friends of Minamata Victims — Video Diary -The Education System of an Empire 17:00 Artist Talk: Gina Kim 14:30 ~ 17:30 15 Bloodless (VR) / Mezzanine floor	14 14:00 19(K)E Short Program 3 (40min) -On Sacred Land -The Meaning of Style -Chinese Characters 14:30 ~ 17:30 15 Bloodless (VR) / Mezzanine floor	15 14:00 15(K)E Short Program 4 (110min) -Untitled (Eyemo Rolls) -Kris Project I: The Never Ending Tale of Maria, Tin Mine, Spices and the Harimau -Ruins of the Intelligence Bureau -An Afternoon Ball -Off Takes -Letter to the Young Intellectuals of Hong Kong Artist Talk: Au Sow-Yee	16 15:00 12(K) Arcadia (50min) Artist Talk: Jang Minseung 19:00 15(K)E Realm of Reverberations (101min)	17 15:00 15(E) Short Program 7 (56min) -Carols of Cockayne -Chroma-key and Labyrinth -Clean Me -Like We Are Not Here

WED	THU	FRI	SAT	SUN
<p><u>20</u></p> <p>14:00 </p> <p>Short Program 2 (64min)</p> <ul style="list-style-type: none"> -Hands around in Yangon -A Cart of Coals -On the Road -Old People's Values -Three Wheels <p>16:00 </p> <p>The Remnants (117min)</p> <p>Artist Talk: Lee Hyuk-sang</p>	<p><u>21</u></p> <p>14:00 </p> <p>Another Year (181min)</p>	<p><u>22</u></p> <p>15:00 </p> <p>In the Name of God + We Are Not Your Monkeys (80min)</p>	<p><u>23</u></p> <p>* Not scheduled</p>	<p><u>24</u></p> <p>15:00 </p> <p>Realm of Reverberations (101min)</p>
<p><u>27</u></p> <p>11:00 </p> <p>15 Hours Part 1 (475min)</p>	<p><u>28</u></p> <p>10:00 </p> <p>15 Hours Part 2 (475min)</p>	<p><u>29</u></p> <p>14:00 </p> <p>Short Program 3 (40min)</p> <ul style="list-style-type: none"> -On Sacred Land -The Meaning of Style -Chinese Characters <p>16:00 </p> <p>Short Program 5 (66min)</p> <ul style="list-style-type: none"> -The Purple Kingdom -Letters from Panduranga 	<p><u>30</u></p> <p>15:00 </p> <p>Short Program 6 (71min)</p> <ul style="list-style-type: none"> -Dreamscape -Drinking Tear Mending Heart Drink -Everlasting Drop (Spun) -Mr. Zero <p>18:30 </p> <p>Bamseom Pirates, Seoul Inferno (120min)</p>	<p><u>10.1</u></p> <p>15:00 </p> <p>Short Program 4 (110min)</p> <ul style="list-style-type: none"> -Untitled (Eyemo Rolls) -Kris Project I: The Never Ending Tale of Maria, Tin Mine, Spices and the Harimau -Ruins of the Intelligence Bureau -An Afternoon Ball -Off Takes -Letter to the Young Intellectuals of Hong Kong
<p><u>4</u></p> <p>* Not scheduled</p>	<p><u>5</u></p> <p>14:00 </p> <p>Tongpan (63min)</p> <p>16:00 </p> <p>Boundary (96min)</p>	<p><u>6</u></p> <p>14:00 </p> <p>Another Year (181min)</p>	<p><u>7</u></p> <p>15:00 </p> <p>Life Imitation (82min)</p> <p>18:30 </p> <p>We Are Alive (101min)</p>	<p><u>8</u></p> <p>14:00 </p> <p>Short Program 2 (64min)</p> <ul style="list-style-type: none"> -Hands around in Yangon -A Cart of Coals -On the Road -Old People's Values -Three Wheels <p>16:00 </p> <p>Arcadia (50min)</p>

MMCA필름앤비디오(MFV)가 핸드메이드필름랩 스페이스셀과 함께 2015년 공동주최한 《제1회 아시아 필름앤비디오아트 포럼(AFVAF)》은 아시아 지역 아티스트들의 작품을 소개하고 새로운 담론을 모색하고자 7명의 아시아 큐레이터와 협력한 공동기획 프로그램이었다. 당시 참여한 아시아 큐레이터들은 아시아 지역에서 제작되는 여러 영화 또는 무빙이미지 작품을 단지 아시아란 대륙의 이름으로 묶는 것은 조금 억지스럽다고 생각했다. 하지만 보이지 않는 동질감을 갖고 있다는 사실은 분명 부인할 수 없다고 보았다. MFV는 아시아 지역에서 제작되는 독립, 실험영화, 비디오아트 등의 흐름을 소개하고 공유하고자 하는 당시 큐레이터들의 열망에 힘입어 이 포럼을 지속적인 담론의 장으로 발전시키기 위해 비엔날레 형식으로 개최하기로 결정하였다.

2016년, MFV는 MIACA(현대 예술 무빙이미지 아카이브)의 디렉터이자 큐레이터 하세가와 히토미와 제2회 AFVAF 프로그램을 공동기획하기로 합의하고 인위적인 지역 공동체의 관점에서가 아닌 인류가 공통으로 직면한 첨예한 문제들을 영상작품들이 어떻게 통찰하고 반영하는지 살펴보기로 하였다. 각기 다른 역사와 사회, 정치 환경을 갖고 있지만 아시아 지역에서 인류의 고뇌¹를 짊어진 아티스트들의 조용한 반란은 현재진행형이다. 그런 면에서 하세가와 히토미가 제안한 주제 ‘두드림—아시아, 사회참여예술의 계보에 관한 비디오와 필름’은 예술 매체와 실천을 통한 아티스트의 사회적 참여란 무엇인가에 대한 오래된 질문²을 다시 던진다. 3명의 공동 큐레이터 인티 게레로, 저우 신, 위왓 러트위왓왕사가 이번 포럼에 합류해 그들이 발견한 중요한 작품들을 소개한다.

‘아시아’의 어원은 그리스 신화에 등장하는 이름에서 유래했다고도 한다. 고대의 아시아란 그리스와 이집트에 비견되는 거대한 땅덩어리였다. 고대로부터 현재까지 아시아란 이름으로 불리는 사회, 정치적

형세가 존재하는 것은 분명하다. ‘아시아’라는 개념이 실체가 불분명한 채로 유행처럼 쓰이기도 하지만, 유럽 공동체가 그러하듯 근접 국가 간의 복잡다단한 역사로 연결된 보이지 않는 지점들이 있을 것이다. 이 지점들은 아시아 공동체가 허구적 개념이 아님을 상기하고, 아시아라는 지역의 현실을 보다 정밀하게 관찰하도록 요구한다. 제국주의와 식민주의의 그림자, 독재정권의 폐해와 내전의 상처 등을 각기 안고 있는 아시아 지역에서 영화 및 무빙이미지 작품들은 때로는 연대의 목소리로, 때로는 게릴라처럼 또는 유령처럼 다양한 사회와 정치상을 반영하고 있다. 제2회 AFVAF는 부정한 것들을 부정하고 파괴하기 위한 저항의 행동으로써의 영화 또는 사실성에 최대한 가까이 접근하기 위한 미학적 형식과 또 다른 참여의 가능성을 제시하는 영화까지 다양한 시도들을 소개한다. 세계에서 가장 많은 인구를 가진 거대한 대륙인 아시아 모든 국가의 작품들이 이번 프로그램에서 모두 소개되지는 못한다. 대부분의 작품들은 5인의 큐레이터가 태어났거나 살고 있는 한국, 일본, 중국, 태국 등에서 제작된 작품들이다.

MMCA필름앤비디오는 비엔날레 형식으로 개최하는 《제2회 아시아 필름앤비디오아트 포럼》이 장차 아시아 지역에서 활동하는 아티스트와 기획자, 비평가, 기록연구사 및 배급관계자 등의 소통의 현장이 되기를 희망한다.

—김은희
국립현대미술관 학예연구사

MMCA Film & Video (MFV) presented the 1st edition of Asian Film and Video Art Forum (AFVAF) in collaboration with Hand-made film lab SPACE CELL in 2015. The first edition of AFVAF was co-curated by seven curators in Asia to introduce works by artists based in Asia and to seek original discussions. The participating curators agreed that there was no necessary reason to bring together films or moving images under the name of the Asian continent on the grounds of regional affinity. However, they also had to admit that there was indeed, although intangible, a sense of similarity among the artists. With the ambitions of the curators who are willing to introduce and share the currents trends in Asian film and video art, MFV decided to host this forum as a biennial program with anticipation of developing it into a sustained field of discourse.

In 2016, MFV and MIACA's (Moving Image Archive of Contemporary Art) director and curator Hitomi Hasegawa agreed to co-curate the second edition of AFVAF. Hitomi Hasegawa examined how films deliberate and reflect the acute problems that humanity, rather than artificially identified local communities, faces. Despite differences in historical, social, and political conditions within Asia, young artists carry the agony of humanity¹ on their shoulder, unfolding on-going silent rebellion. In this respect, Hitomi Hasegawa's suggestion—<Knock—Videos and films on the genealogy of socially engaged art in Asia>—demands us to ask once more a long-standing question² of what artistic engagements are through artistic media and gestures. Three curators—Xin Zhou, Inti Guerrero, Wiwat Lertwiwatwongsa—have joined the forum to introduce significant works that they have discovered.

It's been told that the origin of the word “Asia” is from a figure in Greek mythology by the same name. Asia in ancient times was a huge land mass, and thus the Greek name “Asia” reflects a broad concept of regional contrast to Greece and Egypt in terms of history. From ancient eras to the present

day, there clearly have been societies and political affairs that can be recognized as “Asia”. Employed at times as a buzzword with unclear boundaries and implications, there are indeed invisible points of connection between the neighboring histories. Such conjunctures require close examination not on a make-believe concept of the Asian community but on the regional reality of Asia. Films and moving images from Asian regions, with histories burdened with shades of imperialism, consequences of dictatorship, and the wounds of civil war, reflect their societies and politics, at times with a voice of solidarity, and at times in the modes of guerrillas or specters. The second edition of AFVAF introduces various attempts, ranging from films as acts of resistance for the sake of negating and destroying the unjustifiable, to works suggesting a potential of another means of participation through aesthetic forms that strive to get as close as possible to reality. Unfortunately, we could not afford to introduce works from all Asian countries, a grand continent with the largest population in the world. The program is led by a limited group of five curators, born or based in Korea, Japan, China, and Thailand.

MMCA Film & Video anticipates that *2nd Asian Film and Video Art Forum*, held in the biennale form will become the scene of communication among Asia-based artists, producers, curators, critics, archivists and distributors.

—KIM Eunhee
MMCA Curator

1 아도르노는 인류의 고뇌를 우리가 연대해야할 유일한 대상으로 보았다
2 예술과 도덕의 관계에 대한 오래된 논쟁들을 상기해보자.
플라톤, 칸트의 도덕주의, 마르크스주의와 사르트르의 양가주망 등.

1 According to Adorno, the agony of humanity is the only objective for which we should gather in solidarity.
2 Let's remind ourselves of the old arguments concerning the relation between art and ethics such as moralism of Plato and Kant as well as Marxism and Sartrean engagement.

두드림 –
아시아 사회참여예술의 계보에 관한
비디오와 필름

어떤 예술작품이든 사회적이 될 수 있다. 자신의 내면을 탐구하거나 순전히 상징적 또는 미적 표현만을 추구하는 작품이더라도 말이다. 그러나 커뮤니티와 적극적으로 상호작용하거나 사회 문제를 기록한 작품은 오로지 시각적 언어에만 집중한 작품들과는 구별될 수 있다.

최근 ‘사회참여예술’이나 ‘사회적 실천’이라는 용어가 동시대 예술계에서 많이 회자되고 있다. 사회참여예술은 ‘사회적 상호작용을 그 존재의 한 요소로 삼는다.’¹ 사회적이고 참여적 형태의 작업이 협력과 함께 이루어질 때 사회참여예술이라 불릴 수 있다.² 사회참여예술은 사회적 실천의 범주에 들어가고 관계미술, 커뮤니티 아트, 뉴장르 공공미술, 참여예술 등 다양한 이름으로 불린다. 이 유형의 예술은 심의민주주의, 사회통합, 예술 행동주의 등의 실현과 연계되어 있다. 우리는 큐레이터 나토 톰슨이 2011년 뉴욕에서 기획한 《Living as Form: Socially Engaged Art From 1991-2001》에서 ‘사회참여예술’의 초기 사례를 볼 수 있다.³

파블로 엘게라⁴에 의하면, ‘사회참여예술’이라는 용어는 1970년대 중반에 등장했으며 1960년대 후반 미국에 그 뿌리를 두고 있다. 이 장르의 계보는 아방가르드와 개념미술로 거슬러 올라간다. 1960년대에 나타난 사회운동은 과정과 장소특수성을 강조하는 퍼포먼스 예술과 설치미술의 등장으로 이어졌다. 비디오 아트는 바로 그 뒤인 1970년대에 나타났다. 이후 많은 작가와 영화감독들이 사회 문제에 더 많은 관심을 가지게 되면서 예술은 점점 더 사회적, 지역적 맥락을 바탕으로 하게 되었다. 이제 우리는 사회적 실천을 현대미술의 구체적 영역으로 바라보고 있다.

오늘날 ‘사회참여예술’이나 ‘사회적 실천’은 아시아에서 일반적인 것으로 받아들여진다. 관련된 수많은 토론과 함께 이를 보여주는 수많은 전시와 실천이 이루어지고 있다. 그 대표적인 예로 2013년 상하이 록번드 현대미술관에서 개최된 《아시아의 사회참여예술에 관한 프로젝트》⁵로 필라델피아에 위치한 Asian Arts

Initiative의 Social Practice Lab,⁶ 정 보 교수가 시작한 홍콩시립대학교의 ‘중국의 사회참여예술 디지털 아카이브’⁷ 등이 있다. 그리고 2015년 시애틀에서는 ‘일본의 사회참여예술’이라는 주제로 대규모 학술대회가 개최되기도 했다⁸. 같은 해 도쿄에서 SEA 리서치랩이 설립되어 2017년 도쿄에서 전시를 열었다.

그러나 예술과 사회의 관계에 대해 생각해 보면, 사회참여예술은 작가와 영화감독 모두에게 전혀 새로운 것이 아니다. 예술 실천을 통해 심의민주주의를 추구하며 커뮤니티에 개입하거나 만들려고 했던 초기의 사례들을 많이 찾을 수 있다. 그리고 사회참여예술은 특정한 사회적 상황에 직접적으로 관여하기 때문에 종종 수행적인 형태를 띠며 그 결과물의 일부로서 매우 친근하게 영상을 활용한다. 따라서 많은 사회적 실천의 예술작품들이 작품의 일부로 비디오를 사용한다.

‘두드림’은 필름과 비디오 아트에 초점을 두고, 아시아에서 이루어진 사회참여예술과 사회적 실천의 계보를 탐구하고자 한다. 1960년대에 만들어진 초기 비디오 아트와 실험영화는 종종 비디오의 미학적 요소나 시간에 기반한 특성들에 더 집중했지만, 실제의 삶을 기록하는 데 초점을 두고 사회의 문제들을 다룬 비디오 작품도 많았다. ‘두드림’은 사회를 다룬 역사적인 영화뿐만 아니라 오늘날의 사회적 실천의 씨앗을 탐구하는 동시대 커뮤니티 기반 예술의 비디오 작업 및 아티스트 다큐멘타리를 포함하고 있다.

이 프로젝트는 아시아의 사회참여예술 비디오 작업을 포괄적으로 다루는 데 목적을 두지 않는다. 그보다는 아시아의 영화와 동시대 미술 영역에서 사회, 행동주의, 민주주의를 다루는 영상들을 모아 공개하는 데 그 목적이 있다. 이 프로그램과 심포지엄을 실현하기 위해 영화나 예술 분야에서 활동하는 서로 다른 아시아 국가의 큐레이터/프로그래머 5명이 함께 협력했다.

‘두드림’은 일본 작가 테라야마 슈지가 1975년에 만들어 논란이 된 도시 연극의 제목이기도 하다. 테라야마는 1970년에 ‘도시 연극’을 처음 고안했으며 이 작품은 당시 많은 논란을 일으켰다. 관람객들은 지도를 구매했고, 이 지도는 그들이 도쿄 아사가와 지역 18개 장소에서 벌어지는 사건들을 찾아가도록 안내했다. 수많은 시민, 일반 대중이 참여한 이 연극들은 서로 다른 공공장소 및 사적인 공간에서 30시간 동안 진행되었다. 때로는 이런 개입이 주거 지역에서 일어나 경찰을 긴장시키는 상황으로 이어지기도 했다. 이것은 지역 내에서 연극(예술)을 시도하면서 많은 관객 구성원들에게 역할을 부여하려는 초기의 시도였다. 참여했던 관객이 그 의도를 알든 모르든 간에 상관없이 이 작품은 사회적 실천과 꽤 유사한 형태를 띠었다. 작품의 제목에 드러나는 것처럼 테라야마가 의도한 이 프로젝트의 목표는 (문자 그대로 그리고 심리적인 의미에서) 지역 주민들의 닫힌 문을 ‘두드리는 것’이었다⁹.

우리는 ‘두드림’ 프로그램을 통해 사회와 관계 맺으며 작업하는 아시아의 비디오 작가와 영화감독들의 여러 작품들이 소개되기를 바라며, 이 프로그램이 사회참여예술의 느슨한 연대기와 지리적 계보를 제시할 수 있기를 바란다. 테라야마가 의도했던 것처럼 이 프로젝트가 많은 사회, 정치적 문제들을 안고 있는 한국 관객들의 마음을 두드리기를 바란다.

— 하세가와 히토미

1 파블로 엘게라, 『사회참여예술이란 무엇인가』 호르헤 핀토 북스, 2011.

2 그레고리 솔렛, 『월 스트리트 점령(OWS) 운동 이후: 사회실천예술, 추상성, 사회의 한계』, *e-flux journal* #31, 2012. <http://www.e-flux.com/journal/31/68204/after-ows-social-practice-art-abstraction-and-the-limits-of-the-social>

3 에이즈 맥키, 『점령운동과 사회참여예술의 종류』 *e-flux journal* #72, 2016 <http://www.e-flux.com/journal/72/60504/occupy-and-the-end-of-socially-engaged-art/>

4 파블로 엘게라, 『사회참여예술이란 무엇인가』 호르헤 핀토 북스, 2011.

5 <http://www.rockbundartmuseum.org/en/event/overview/e7dgrB>

6 <http://asianartsinitiative.org/programs/social-practice-lab>

7 <https://networks.h-net.org/node/22055/links/167514/digital-archive-chinese-socially-engaged-art> <http://seachina.net/seachina-intro.html>

8 중국의 사례를 보려면 다음 사이트를 참고하라. <http://arthubasia.org/project/situating-socially-engaged-art-in-china-by-zheng-zhuangzhou>

9 <https://sites.google.com/a/uw.edu/seajapan/home>

9 http://www.t-time.jp/Terayama/eizo/eizo_01.html video: <https://www.youtube.com/watch?v=WmsW51ew-ao> <http://www.watarium.co.jp/exhibition/1307terayama/> “언더그라운드 극장”, 1972년, 사지키 맨조, 도쿄. “테라야마 슈지의 언더그라운드 공연장”, 재팬 타임스, 2013. <http://www.japantimes.co.jp/culture/2013/09/04/arts/shuji-terayamas-underground-public-stage/#.WPAwQlPjyp4>

KNOCK — Videos and films on the genealogy of socially engaged art in Asia

Any artwork can be social, even if it explores an artist's own inner emotions or pursues a purely symbolic or aesthetic expression. However, works that actively interact with the community or document social issues can be distinguished from those focusing solely on visual language.

The terms “socially engaged art” or “social practice” have recently been circulated in the field of contemporary art. Socially engaged art relies on “social intercourse as a factor of its existence.”¹ It requires working collaboratively through social and participatory forms,² and can fall into the category of social practice. There is a range of different names used to indicate socially engaged art, including relational art, community art, new-genre public art, and participatory art, among others. This type of art articulates the realization of a deliberative democracy, social inclusion, art-activism, and other aspects. We can see early examples of socially engaged art in the New York exhibition *Living as Form: Socially Engaged Art from 1991–2011*, which was curated by Nato Thompson in 2011³.

According to Pablo Helguera⁴, the term “socially engaged art” emerged in the mid-1970s, and has its roots in the United States during the late 1960s. Its genealogy goes back to avant-garde and conceptual art. In the 1960s, social movements led to the emergence of performance art and installation art, which are concerned with process and site-specificity. Video art emerged slightly later in the 1970s. Since then, many artists and filmmakers have become more aware of social issues, and art has become increasingly socially and regionally context-based. We now see social practice as a concrete area of contemporary art.

Today, socially engaged art or social practice is a part of the norm in Asia. There are numerous discussions surrounding it, as well as platforms to showcase it, such as *Projects on Socially Engaged Art in Asia* at the Shanghai Rockbund Art Museum⁵ in 2013, *Social Practice Lab* at the Asian Arts Initiative

in Philadelphia,⁶ and the *Digital Archive of Chinese Socially Engaged Art* at the City University of Hong Kong, initiated by Bo Zheng⁷. There was also a large academic conference, *Socially Engaged Art in Japan*, held in Seattle in 2015⁸. Moreover, SEA Research Lab was established in 2015, and held an exhibition in Tokyo in 2017.

However, if we think about the relationship between art and society, socially engaged art is not entirely new for either artists or filmmakers. We can find many early examples of attempts to intervene in or create a community, seeking a deliberative democracy through the practices of art. In addition, socially engaged art is often performative because it engages directly with a specific social situation. Thus, it is highly affinitive toward the use of moving images as a part of its output. Many social practice artworks therefore use video as a part of the works themselves.

The project *KNOCK* explores the genealogy of socially engaged art and social practice in Asia, focusing on film and video art. Although early video art and experimental films of the 1960s were often concentrated more on the aesthetic or time-based features of video, there have historically been many video works dealing with societal issues, with a focus on documenting real life. *KNOCK* includes both historical films that deal with society, and contemporary community-based art videos and artist documentaries that explore the seeds of today's social practice.

This project does not aim to comprehensively cover socially engaged art videos in Asia; rather, it attempts to collect and showcase moving image works that deal with society, activism, and democracy, in the fields of both film and contemporary art in Asia.

To realize this program and symposium, five curators/programmers from different Asian countries collaborated together, all of who are either from the field of film or art.

Knock is the title of a controversial 1975 city play by Shuji Terayama. Terayama invented “city plays” in 1970. With such plays, audiences would purchase a map that directed them to interventions held at 18 different locations across the Asagaya neighborhood of Tokyo. The plays were implemented for 30 hours in different public/private spaces, involving numerous citizens and members of the general public. At times, these interventions occurred in residential areas, which led to local citizens alerting the police. This was an early attempt at putting on plays (art) within the community, and letting many audience members have roles of the plays. It was quite close to social practice, whether the audience participated with or without their knowledge. Terayama's aim for the project, as indicated in its title, was to “knock” on the closed doors (in both literal and psychological terms) of the local residents⁹.

We hope that the *KNOCK* program can showcase the expressions of Asian video artists and filmmakers related to society, and indicate a loose chronological and geographical lineage of socially engaged art. As Terayama intended, we hope that the project will knock on the minds of audiences in Seoul, where many social and political issues are continuously presenting themselves.

— Hitomi Hasegawa

- 1 Pablo Helguera, *Education for Socially Engaged Art*, Jorge Pinto Books Inc., 2011.
- 2 Gregory Sholette, “After OWS: Social Practice Art, Abstraction, and the Limits of the social”, *e-flux journal* #31, 2012.
<http://www.e-flux.com/journal/31/68204/after-ows-social-practice-art-abstraction-and-the-limits-of-the-social>
- 3 Yates McKee, “Occupy and the End of Socially Engaged Art”, *e-flux journal* #72, 2016
<http://www.e-flux.com/journal/72/60504/occupy-and-the-end-of-socially-engaged-art/>
- 4 Pablo Helguera, *Education for Socially Engaged Art*, Jorge Pinto Books Inc., 2011.
- 5 <http://www.rockbundartmuseum.org/en/event/overview/e7dgrB>
- 6 <http://asianartsinitiative.org/programs/social-practice-lab>
- 7 <https://networks.h-net.org/node/22055/links/167514/digital-archive-chinese-socially-engaged-art>
<http://seachina.net/seachina-intro.html>
For some examples in China, please see;
<http://arthubasia.org/project/situating-socially-engaged-art-in-china-by-zheng-zhuangzhou>
- 8 <https://sites.google.com/a/uw.edu/seajapan/home>
- 9 http://www.t-time.jp/Terayama/eizo/eizo_01.html
Video: <https://www.youtube.com/watch?v=WmsW51ew-ao>
<http://www.watarium.co.jp/exhibition/1307terayama/>
Underground Theater, July issue (#7) 1972, Tenjo Sajiki, Tokyo.
Shuji Terayama's underground public stage, *Japan Times*, 2013
<https://www.japantimes.co.jp/culture/2013/09/04/arts/shuji-terayamas-underground-public-stage/#.WPAwQIPyjp4>

섹션 1.

‘사회참여예술’은 다양한 방식으로 해석될 수 있다. 파블로 엘게라가 제시한 좁은 정의를 따르자면, 이는 사회, 공동체, 그리고 정치적 이슈에 작가들이 적극적으로 개입하는 것을 뜻한다. 보다 넓은 의미는 특정한 사회적 현안을 기록하거나 사회에 대한 작가 혹은 감독의 관점을 드러내는 것까지 포함한다. 따라서 이러한 종류의 영화는 다큐멘터리, 풍경에 대한 시각적 묘사, 사회적 이슈 혹은 역사적 사건에 대한 재연 등을 아우른다.

첫 번째 단편 프로그램인 ‘개입/상호작용’은 다양한 공동체에서 이루어지는 직접적인 사회적 행위를 다루고 있다. 침 ↑ 품이 후쿠시마 원자력 발전소 사고와 관련한 공적인 공간에 개입하는 한편 쿤-초메는 후쿠시마 다이치 핵발전소의 노심용해 이후 조사된 출입금지 구역으로부터 탈출한 주민들과 함께 작업했다. 리 빈위안의 단편 영화 두 작품은 중국의 재산권 제도에 의문을 제기하고, 사회의 ‘잊혀진 것’을 상징하는 작고 오염된 강과 관련된 활동을 기록한다. 나카야 후지코의 작품은 1960-1970년대에 독성이 강한 수은 성분을 포함한 산업 폐기물을 흘려 보내 지역 주민들의 신경 질환을 유발한 ‘치소’사에 대항한 젊은 시위자들의 모습을 담았다. 후지이 히카루는 제2차 세계대전 당시의 아카이브 푸티지와 한국에서 진행한 워크숍 기록 영상을 병치하여 일본제국 치하의 교육 시스템을 드러낸다.

프로그램 ‘관찰/기록’에서 모우 셋은 사람들의 손을 강조하며 양곤의 도시 풍경을 선보이고, 리 샤오편이는 중국 후난성의 비 오는 탄광을, 그리고 창 차오탕은 타이완의 풍경을 병치한다. 나카야 후지코와 코바야시 하쿠도 등은 1970년대의 노인들을 인터뷰했다. 이어서 캄보디아의 젊은 감독인 능 카빅은 프놈 펜에 사는 한 노부부의 일상과 과거 기억에 대한 내레이션을 통해 크메르 루즈가 저지른 학살의 여파를 암시한다.

장편 프로그램은 전 한센병 요양원 환자들의 기억과 냉혹한 현실을 시적으로 엮어낸 천 제련의 <잔향세계>, 그리고 마카오, 홍콩, 일본의 소년원 청소년들이

촬영한 푸티지로 만든 아우 칭의 다큐멘터리 <우리는 살아있다>로 구성되어 있다.

이 작품들을 통해 커뮤니티와 함께 일하는 작가와 감독에 대해서, 그리고 이들이 아시아의 사회 혹은 현안들을 어떻게 바라보는지에 대해서 알 수 있는 계기가 되기를 바란다.

하세가와 히토미

하세가와 히토미는 현대 예술 무빙이미지 아카이브(MIACA)의 디렉터이자 큐레이터이며, 홍콩을 기반으로 활동한다. 쿤스트홀 뒤셀도르프, 키예프 미스테츠키 아스날 미술관, 스톡홀름 쿨투르휴셋, 델러스 컨템포러리와, 크로우 미술관 등 다양한 공간에서 큐레이팅을 해왔다. 2010년, 하세가와와 일본 정부 해외 프로그램 기금으로 홍콩의 아시아 아트 아카이브의 방문 연구원으로 활동했다. 그녀의 상영 프로그램은 로테르담 국제영화제, 오버하우젠 단편영화제, 인도 방갈로리의 스리슈티 예술학교, 국립현대미술관 등에서 상영되었다. 그녀는 현재 도쿄대학 예술 및 사회 포럼의 위원이며, 비엔나예술아카데미에서 박사 과정을 밟고 있다.

Section 1.

There should be several ways as to how to interpret “social engaged art”. The narrow definition, suggested by Pablo Helguera , includes artists’ active intervention into the society, community, and political issues. The other would be broader, including those that documents a particular social issue or shows the artist’s or the filmmaker’s perspective towards the society. Films of this kind thus encompass documentries, visual depictions of landscapes, re-enactments of social issues or historical events.

The first short program, ‘Intervention/Interaction’, covers direct social actions in various communities. Chim ↑ Pom engaged the public space relating to the Fukushima Nuclear Accident, while Kyun-Chome worked together with the evacuees from an irradiated no-entry zone after the nuclear meltdown at the Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant. Two short films by Li Binyuan question China’s property regime and documenting the action taken to deal with the polluted small river which symbolizes the “forgotten” of the society. Fujiko Nakaya’s film is about the young protesters against the Chisso company that brought severe neurological disorder to the neighborhood in the 1960’s to the 1970’s as its industrial wastewater contained highly toxic mercury compound. Hikaru Fujii combined the archival footages during World War II with the documentation of workshops in Korea, revealing the Japanese education system under the imperial Japan.

The ‘Observation/Documentation’ program features Moe Satt’s cityscape in Yangon with the focus on people’s hands, also found in the program are Li Xiaofei’s depiction of the rainy coal mine in Hunan province of China, Chang Chao-Tang’s juxtapositions of landscapes in Taiwan, and Fujiko Nakaya, Hakudo Kobayashi and other’s interviews with elderlies in the 1970’s, followed by Cambodian young filmmaker Kavich Neang’s narration of the everyday life and past memory of an old couple from Phnom Penh, insinuating the aftermath of the massacre that the Khmers Rouge committed.

For the feature-length pieces, I picked

Chen Chie-jen’s *Realm of Reverberations*, poetically weaved the memory of and the harsh reality facing the patients of former Han-Sen disease sanatorium, and Yau Ching’s documentary *We are Alive*, the bulk of which consisted of footages shot by the juvenile delinquents in Macau, Hong Kong and Japan.

I hope these pieces would make some sense of how artists and filmmakers worked with communities, and how they see society or social issues in Asia.

Hitomi HASEGAWA

Hitomi Hasegawa is a curator and a founding director of Moving Image Archive of Contemporary Art (MIACA), lives and works in Hong Kong. Hasegawa has curated various exhibitions at the venues such as the Kunsthalle Dusseldorf, Mistetskiy Arsenal Art Museum Kiev, Kulturhuset in Stockholm, and Dallas Contemporary and the Crow Museum.

In 2010, Hasegawa was a visiting researcher of the Asia Art Archive in Hong Kong with the grant from the Japanese Government Overseas Program.

Her screening programs have been shown at the Rotterdam International Film Festival, the Oberhausen Short Film Festival, Srishti School of Art in Bangalore, India, National Museum of Modern and Contemporary Art, Seoul, and others. She is currently a board member of the Arts and Society Forum of Tokyo University. Hasegawa is now a PhD candidate in the Academy of Fine Arts Vienna.

MIACA

<http://www.miaca.org/english>

레벨 7 feat. 내일의 신화

침↑폼 | 일본 | 2011 | 7min | HD | Color

이 작품은 ‘내일의 신화’, 즉 시부야 역에 위치한 오카모토 타로의 벽화에 후쿠시마 원전사고를 묘사한 그림 판을 덧붙인 게릴라성 설치이다. PVC 판에 부착된 종이에는 해골 모양으로 피어 오르는 검은 연기의 이미지가 그려져 있다. 이 이미지는 벽화와 동일한 스타일로 그려졌고, 마치 벽화의 주요한 요소처럼 보인다. 지나가던 행인들이 이에 대해 인터넷에 글을 올리면서 벽화에 그림 판이 덧붙었다는 소문이 퍼져 나갔다. 초반에는 새로이 덧붙은 그림이 익명의 액티비스트들의 활동으로 간주되어 논란을 불러일으켰다. 그 후, 전시 《리얼 타임즈》을 통해 침↑폼의 작업이었음이 밝혀졌다.

침↑폼

2005년 결성된 콜렉티브. 엘리, 야스타카 하야시, 모토무 이나오카, 토시노리 미즈노, 마사타카 오카다, 료타 우시로가 참여하고 있으며 도쿄를 기반으로 활동하고 있다. 침↑폼은 강력한 사회적 메시지를 통해 동시대의 사회 문제에 대응하는 실천을 한다. 여러 분야에 걸쳐 활동하지만 주로 비디오, 설치 및 퍼포먼스에 중점을 둔다.

Level 7 feat. Myth of Tomorrow

Chim↑Pom | Japan | 2011 | 7min | HD | Color

A guerrilla-style installation in which a panel depicting the Fukushima nuclear disaster was added to the *Myth of Tomorrow*, an existing mural by Okamoto Taro in Shibuya station. On a sheet of paper attached to a PVC panel, an image of rising black smoke in a skull shape was painted in the same style as the mural, and appears to be an integral part of it. News of the added panel spread through Internet posts of passersby. Initially the new addition was regarded as an anonymous act and triggered controversy. At the *Real Times* exhibition, it was revealed as the work of Chim↑Pom

Chim↑Pom

Collective formed in 2005. Members include: Ellie, Hayashi Yasutaka, Inaoka Motomu, Mizuno Toshinori, Okada Masataka, and Ushiro Ryuta. Live and work in Tokyo. Chim Pom's practice responds to contemporary social issues with a strong social message. Multi-disciplinary in practice, the collective primarily focuses on video, installations and performances.

거짓말을 만드는 이야기

균-초메 | 일본 | 2015 | 10min | HD | Color

균-초메는 후쿠시마 원전 사고로 인해 집으로 돌아갈 수 없는 사람들과 함께 이 작품을 만들었다. 이들은 사고 후 수년이 지났음에도 불구하고 여전히 임시 주거지에 살고 있다. 작가는 대피한 주민들에게 집으로 가는 길을 막고 있는 바리케이드를 컴퓨터 상에서 포토샵으로 없애도록 부탁한다. 이에 따라 바리케이드는 인터페이스 속에서 사라진다. 하지만 바리케이드를 지우는 동안 나는 대화를 통해 과거와 현재 사이에 비가시적인 바리케이드가 존재한다는 것을 확인하게 된다.

균-초메

2011년 에리 홈마와 나부치로 결성된 아티스트 그룹. 일본 지진과 원전 사고를 계기로 ‘생존을 위한 탈출’에 관한 활동과 예술 작업을 해나가고 있다.

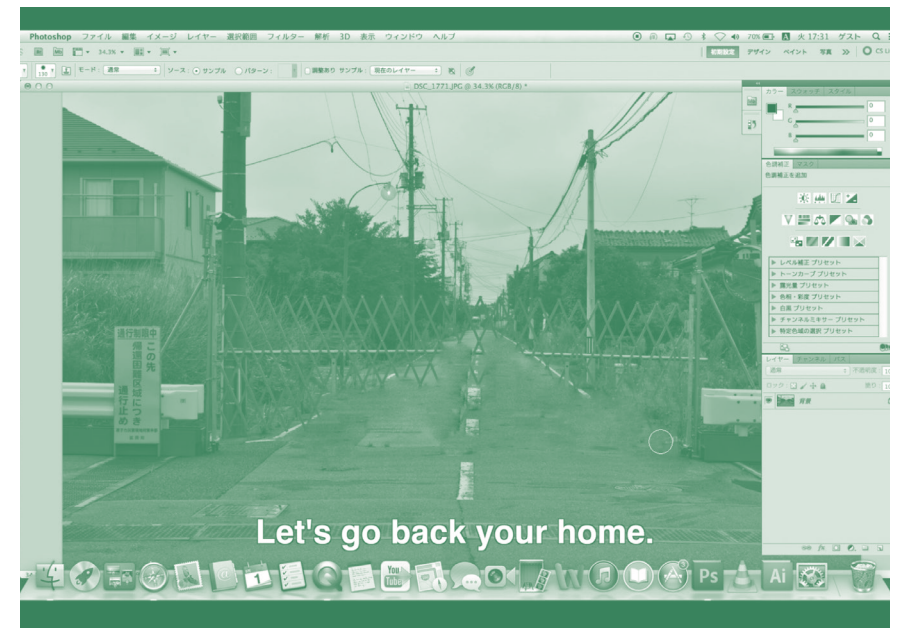
The Story of Making Lies

Kyun-Chome | Japan | 2015 | 10min | HD | Color

Kyun-Chome made this piece along with people who cannot return home because of the crippled nuclear power plants in Fukushima. After many years, they still live in temporary houses. The artist asked the evacuees to remove the barricades that block the way to their homes on a computer using Photoshop. While the barricades are removed on the computer interface, the conversation that took place while removing them shows an invisible barricade that exists between the past and present.

Kyun-Chome

Artist unit formed in 2011 with Eri Homma and Nabuchi. It was a year of their turning point as a big earthquake hit Japan and a nuclear power plant exploded. That impact made them to make actions and arts about “escape to survive”.

자유농장 自由耕种

리 빈위안 | 중국 | 2014 | 5min | HD | Color

<자유농장>에서 리 빈위안은 농사 지을 권리를 받은 후 어떻게 자신의 땅을 다시 경작하는지 보여준다. 그는 부모 세대와의 대화를 위해 물리적으로 공간을 열고자 시도한다. 둘째 날, 그의 모친을 포함해 밭에 모여든 마을 사람들은 기이한 일과 마주한다. 리 빈위안이 2시간 동안 논에서 뛰어오르고 넘어지기를 반복하다 마침내 지쳐서 쓰러진 것이다. 그는 땅(그의 고향)으로부터 벗어나고자 도약하지만 중력(그의 출생)을 이기지 못해 결국 실패하고 무겁게 땅에 떨어진다. 이처럼 떠나기 위한 반복적 시도와 매번 마찬가지로 떨어지고마는 결과는 심장에 손상을 일으키고 만다. 그는 얼마간 심장에 물리적인 고통을 겪는다. 오로지 직접 고통스럽게 움직일 때 그는 비로소 아버지의 죽음, 고향 그리고 그의 농사일을 애도하는 과정을 성공적으로 수행할 수 있는 것이다.

Freedom Farming

Li Binyuan | China | 2014 | 5min | HD | Color

Freedom Farming presents how, after being given the right of farming, Li Binyuan began to re-cultivate his land. He attempted to physically open a space for conversations with the generation of his parents. On the second day, villagers gathering in the field, including his mother, started to watch a strange event: Li Binyuan's jumping and falling on his land for 2-hours until he finally stopped, exhausted. He jumped up to escape from the earth (his hometown), but being unable to overcome gravity (his birth), fell heavily back onto the ground. This repetitive attempt to leave, and the invariant result of falling back every time, somehow gave him a type of cardiac injury, and he suffered physical heart-aching pain for some time afterward. At this juncture, only by acting directly and painfully, was he finally able to accomplish his process of mourning his father's death, his hometown, and his farming situation.

시궁창 속 봄 臭水沟的春天

리 빈위안 | 중국 | 2013 | 3min | HD | Color

리 빈위안은 늘 베이징 제5 순환도로 외곽, 도농 경계 지역에 있는 시궁창을 지나다닌다. 그는 악취가 나지만 생명으로 넘쳐나는 시궁창이 모든 부조리와 비극에 잘 맞는다고 보았다. 그는 상징적인 세계가 폭발하는 것을 보고자 시궁창에 폭죽을 터뜨린다.

Spring in the Sewer

Li Binyuan | China | 2013 | 3min | HD | Color

The sewer Binyuan always passes by, the one situated in the rural-urban fringe zone outside the 5th Ring in Beijing. Putrid, yet full of life, the artist saw the sewer as fitting every absurdity and tragedy. Then, Binyuan threw in some firecrackers and other fireworks to watch this symbolic world explode.

리 빈위안

1985년 중국 후남성 용저우 출생. 2011년 베이징 중앙미술학원 조소과를 졸업하고 현재 베이징에 거주, 활동하고 있다. 그는 그의 가까운 환경과 주변에서 일어나는 사건들로 작업하며 주변의 재료를 이용, 즉흥적인 작업을 만들어가고 있다.

Li Binyuan

b. 1985 in Yongzhou, Hunan Province, China. Lives and works in Beijing. He graduated from the Sculpture Department at the Central Academy of Fine Arts in 2011. He works with his close environment and the events happening around him. He uses surrounding materials and improvises with it.

미나마타 희생자의 친구들— 비디오 다이어리

나카야 후지코 | 일본 | 1971-1972 | 21min | SD | B&W

나카야는 비디오가 소통의 효과적인 도구라는 전제를 소통이 심각하게 실패한 사례에 적용하여 시험해보기로 한다. 작가는 도쿄의 중심, 마루노우치에 위치한 미쓰비시 중공업 사옥 ‘치소’사(社) 앞에서 미나마타 희생자의 지지자들이 농성하는 현장을 녹화했다. 첫날부터 녹화의 효과가 드러난다. 매일 아침 시위대는 미나마타병과 그 희생자들에 대한 진실을 ‘치소’사 직원들에게 알리고자 전단을 나눠준다. 그런데 나카야는 이러한 장면들을 녹화하면서 카메라가 뒤에 숨어 있을 때는 직원들이 전단을 무시한다는 것을, 카메라가 바로 앞에 있을 때는 모두가 전단을 받아 든다는 것을 알게 된다. 자신의 행동이 모두 녹화되고 있다는 걸 알기 때문이다. 이로써 카메라가 때로는 사람들이 행동하도록 강제하는 무기가 될 수 있다는 점이 분명해진다. 자신이 촬영된 모습을 본 시위대의 진지한 표정은 바로 비디오의 힘, 그리고 피드백 과정의 중요성을 함의하고 있다. <미나마타 희생자의 친구들—비디오 다이어리>는 시위대에게 실제로 보여주었던 영상을 편집하여 모은 것이다.

나카야 후지코

1933년 일본 삿포로 출생. 안개 조각으로 유명한 나카야는 일본 비디오 아트의 선구자로 여겨지며, 특히 정치 지향적 작업으로 알려져 있다. 안개 조각을 플랫폼 삼아 안무가 트리샤 브라운, 멀티미디어 아티스트 빌 비올라 등과 협력하였다.

Friends of Minamata Victims— Video Diary

Fujiko Nakaya | Japan | 1971-1972 | 21min | SD | B&W

Working under the assumption that video would be an effective communication tool, Nakaya decided to put it to the test during a case of seriously failed communication, and she videotaped a sit-in demonstration by the supporters of the Minamata victims in front of the Chisso Corporation located in the Mitsubishi Heavy Industries building in Tokyo's central Marunouchi district. The effects of the videotaping were immediately apparent from the first day. Every morning, the protestors attempted to hand out flyers explaining the truth about Minamata disease and its victims to the Chisso employees arriving at work. Nakaya videotaped these confrontations and found that when the camera was shooting them from behind, the employees would ignore the flyers. However, when the camera was facing them, everyone took a flyer because they knew that their actions were being recorded. It was clear that a camera can become a weapon at times, forcing people to act. The intently serious expression on the protestors' faces while watching themselves was telling. It revealed the power of video and the importance of its feedback process. *Friends of Minamata Victims—Video Diary* is an edited assembly of tapes that were actually shown to the protestors.

Fujiko NAKAYA

b. 1933 in Sapporo, Japan. Nakaya has long been regarded as a pioneer of video art in Japan. Nakaya focused on politically oriented video art, using her fog sculptures as a platform for collaborations with the choreographer Trisha Brown and the multimedia artist Bill Viola, among others.

제국의 교육 제도

후지이 히카루 | 한국, 일본 | 2015 | 21min | HD | Color

이 작품은 아카이브 푸티지와 감독이 직접 촬영한 새 푸티지를 병치하고 있다. 아카이브 푸티지는 미국 육군성의 헌병 사령관이 민정 훈련 교육에 사용하기 위해 제작한 교육용 영화 《일본의 교육 제도》에서 발췌된 것이다. 당시 미국 전역에는 적국의 사회와 언어를 가르치기 위한 학교들이 설립된다. 이 푸티지는 보이소오버 내레이션과 함께 일본 제국이 국가적 방침과 발맞추어 학교뿐만 아니라 일상생활에서도 일본화를 실현하기 위한 프로그램을 진행했음을 보여주고 있다. 한편, 후지이의 영상은 2015년 그가 레지던시 프로그램에 참여했을 당시에 촬영된 것이다. 워크숍은 전쟁의 기억을 주제로 한국 학생들과 함께 진행되었다. 워크숍에서 학생들은 역사적인 사건에 대한 아카이브 푸티지를 보고 이를 표현해보았으며, 이어서 푸티지를 보지 못한 또래들에게 이를 전달했다.

후지이 히카루

1976년 출생. 일본 도쿄에 거주, 활동 중이다. 시각예술과 영화 영역에서 일본의 사회와 정치 문제에 관한 비디오 작업을 해나가고 있다. 최근 전시와 프로젝트로는 《After the Quake: Thinking about Tohoku III》(도쿄국립근대미술관, 2014), 《After the Symposium》(도쿄도 정원미술관, 2015) 등이 있다.

The Educational System of an Empire

Hikaru Fujii | South Korea, Japan | 2015 | 21min | HD | Color

This work intersperses archival footage with new footage filmed by Fujii himself. The archival footage was excerpted from *The Educational System of Japan*, an instructional film produced by the Provost Marshal General of the War Department of the United States for use in the Civil Affairs Training Schools that were set up across the country for the purpose of teaching about the societies and languages of enemy countries. The footage was combined with a voiceover narration to show how the Empire of Japan implemented a program to Japanize its subjects in accordance with national policy – not only in schools but also in the realm of everyday life. Fujii's footage, on the other hand, was shot in 2015 during his participation in the residency program, where he organized a workshop with Korean students about the memories of war. The students were shown archival footage of historical incidents, and then asked to act out what they had seen and communicate it to their peers who had not viewed the footage.

Hikaru FUJII

b. 1976. Lives and works in Tokyo. Working both in visual art and cinema fields, he has been working with various media addressing social and political situations in Japan. Recent exhibitions and projects include *After the Quake: Thinking about Tohoku III* (National Museum of Modern Art, Tokyo, 2014), *After the Symposium* (Tokyo Metropolitan Teien Musuem of Art, 2015), etc.

양곤의 손

모우 셋 | 미얀마 | 2012 | 7min | HD | Color

“나는 거리나 상점에서 일하는 노동자, 친구, 지역 작가 등 주변 사람들의 손동작을 촬영했다. 손동작이 슬픔이나 성공과 같은 것들을 이야기할 수 있을까? 손은 움직이고, 일하고, 먹고, 소통한다. 나는 타인의 손을 통해 많은 이야기를 수집했다.” —모우 셋

이 작품은 몸에 깊이 밴 동작들은 거의 자동적이라는 점을 부각한다. 손은 주인과 별개로 움직이며 스스로가 중심이 되어 원하는 활동을 해낸다. 손동작이 어떤 문화의 내부에 작동하는 것을 드러내는 열쇠가 될 수 있을까? 어떻게 만지고, 놓이느냐에 따라 손의 움직임이 결정되는 것을 보면, 적어도 얼마간 그럴 수 있을 것 같아 보인다.

—큐레이터 로저 M. 뷰어겔

모우 셋

1983년 미얀마 출생. 양곤에 거주, 활동 중이다. 주로 퍼포먼스 아티스트이자 큐레이터로 활동하며, 새로운 세대의 버마인 아티스트 중 한 명이다. 2008년, 국제 퍼포먼스아트 페스티벌 《비욘드 프레스》를 설립하고 조직했다.

Hands Around in Yangon

Moe Satt | Myanmar | 2012 | 7min | HD | Color

“In this video, I recorded the hand movements of people around me, from laborers working on the streets and in the markets, to friends and local artists. Do you think hand gestures can tell a story? About sadness, success, and other things? There are moving hands, working hands, eating hands, communicating hands. I collect many stories about the hands of others.” —Moe Satt

This video emphasizes the almost autonomous character of the ingrained movement it follows. The hands are shown as if independent of their owner's mind and rather integral to the activity they are pursuing. Could hand movements ever be a key to revealing the inner workings of any given culture? It seems that they might, seeing as how hand movements are determined, at least to a degree, by the things they touch and leave behind. —Roger M. Buerger, Curator

Moe SATT

b. 1983 in Myanmar. Lives and works as a visual and performance artist and curator in Yangon. He is part of a new generation of Burmese artists to emerge after 2000 with a different approach to conception and embodiment. In 2008, he founded and organized Beyond Pressure, an international festival of performance art in Myanmar.

탄광 수레

리 사오페이 | 중국 | 2014 | 11min | HD | Color

작가는 어린 시절 한여름 오후에는 항상 큰 비가 내렸던 것으로 기억한다. 비가 그치면 그는 탄광에서 일하는 누나에게 끼니를 배달해 주었다. 갱구를 지날 때마다 광부들은 항상 그를 얼마간 놀리곤 했다. 탄광에서 빠져 나오면 이들은 웃으며 퇴근했다. 몇 년 전, 후난성에 있는 그들의 고향이 많이 개발된다. 그리고 꽤 많은 용기있는 사람들이 소규모 탄광을 운영하여 부자가 된다. 이후 이 소규모 탄광들에서 자주 사고가 발생하였고 대부분은 문을 닫았다. 결국 뒤를 봐줄 사람을 위해 돈을 많이 쓴 곳만 살아남았다. 거의 대부분의 광부들은 그곳에서 수십 년씩 일한 사람들이다. 그래서 그들의 삶은 거의 탄광에서의 삶이라고 해도 과언이 아니다. 지금 이들 대부분은 50대 후반이 되었고, 사고가 없는 한 몇 년간 더 일할 수 있다.

리 사오페이

1973년 중국 후난성 출생. 현재 상하이와 뉴욕에 거주하며 활동 중이다. 상하이 크릭아트센터, FCAC, 젠다이 현대미술관의 공동설립자이자 디렉터이기도 하다

A Cart of Coals

Li Xiaofei | China | 2014 | 11min | HD | Color

In the artist's memories of his childhood, a heavy rain always came in the afternoon of midsummer. After the rain, he would deliver a meal to his sister who worked in the coal mine. Every time he went by the pithead, the miners liked to tease and jest him for a while. And once the coal was pulled up, they left work laughing. A few years ago, their hometown in Hunan province had become pretty well developed. Quite a few courageous people made their fortune by raising money to operate small sized coalmines. Later on, these small coalmines frequently suffered from accidents and most of them were closed down in the end. Those that remain mostly have powerful backers who paid a lot for their survival. The miners have mostly worked there for decades and their lives are almost all about the coalmines. Most of them are in their late fifties and can work a few more years if no more accidents occur.

Li Xiaofei

b.1973 in Hunan. Lives and works in Shanghai and New York. Li is the Co-Founder and Director of the Creek Art Center, Fei Contemporary Art Center (FCAC) Shanghai, and the Zendai Contemporary Art Exhibition Hall.

인재로상 人在路上

창 차오탕 | 대만 | 1974-2003 | 18min | SD | Color

<인재로상>에는 대본도 내레이션도 없다. 그저 나나 바스콘셀로스 and 랄프 타우너의 음악과 타악 연주, 그리고 시각장애인 여성의 노래와 류트 연주만이 있을 뿐이다. 대위법으로 결합된 길들은 때로는 환생과 시간에 대해 소통하는 것 같다. 출생과 죽음이 영원한 지구와 같이 주기를 두고 움직이며 사람들은 언제나 길을 위를 걸을 수밖에 없는 것이다.

창 차오탕

1943년 대만 타이베이 출생. 1960년대 대만의 보수적인 사회에서 사회적 리얼리즘과 초현실주의 회화에 영향을 받았다. 그는 자신의 억압을 완화하고 반항적인 에너지를 방출하는 직접적인 방법으로 카메라를 사용했다.

On The Road

Chang Chao-Tang | Taiwan | 1974-2003 | 18min | SD | Color

On the Road has neither a script nor a narration. It only includes music and percussion by Nana Vasconcelos and Ralph Towner, as well as singing and lute music by a blind woman. The counterpoint and interweaving of these passages in time seem to communicate the transmigration of life and the flow of time. Birth and death move in a cycle like the eternal earth, and people can only continuously walk along the road.

CHANG Chao-Tang

b. 1943 in Banqiao City, Taipei, Taiwan. During the 1960s, in the conservative society of Taiwan, Chang Chao-Tang was a college student, profoundly moved and influenced by the social realist works in literature and surrealist painting. He found the camera a direct way to relieve his oppression as well as release his rebellious energy.

노인의 가치

나카야 후지코, 코바야시 하쿠도, 모리오카 유지 | 일본 | 1973 | 11min | SD | B&W

<노인의 가치>는 랜덤 액세스 컴퓨터 모델을 바탕으로 한 프로토타입 기록 영상이다. 이 작품은 윗세대의 경험과 지혜를 문화 DNA의 형식으로 모으고, 보관하며, 나누고자 한 시도이다. 가족 사이에서 지혜는 보통 부모에서 자녀나 손주들에게 세대를 걸쳐 전달된다. 이 프로젝트는 지식을 모두가 임의로 공유할 수 있는 집단 사회자원으로 보고 이를 수평적으로 전달하는 방식을 제안한다.

작가들은 퇴직자 시설, 문화회관, 공공 행사를 방문하여 노인들을 인터뷰하고 영상으로 담았다. 인터뷰 중에 세 가지 구체적인 주제를 다뤘는데, 일상생활에 대한 지혜나 팁, 삶에 대한 관점이나 원칙, 그리고 미래에 대한 꿈이었다. 노인들은 경쟁적인 현대 사회로부터 유리되어 있으며, 그들의 경험을 기꺼이 공유해준다. 이들의 자발적인 친절이 사회의 위대한 자원이 될 수도 있다. 《73 컴퓨터 아트》라는 전시는 컴퓨터 활용의 범위를 넓히고자 동시대 미술가들을 초대했다. 그러나 전시 당시인 1973년에 컴퓨터는 랜덤 액세스를 위하여 설계되지 않았다. 이 프로젝트를 위해서 과거의 시스템, 즉 미리 선택된 테마에 의해서 비디오를 선정하는 방식이 사용되었다.

코바야시 하쿠도

1944년생. 1972년 결성된 그룹 Video Hiroba의 주요 멤버.

모리오카 유지

코바야시 하쿠도, 나카야 후지코와 함께 일본 Experiments in Art and Technology(E.A.T.)의 멤버였다.

Old People's Values

Fujiko Nakaya, Hakudo Kobayashi, Yuji Morioka | Japan | 1973 | 11min | SD | B&W

Old People's Values is a prototype video archive based on the model of a random-access computer. It was an attempt to collect, store, and share the experiences and wisdom of older generations as a form of cultural DNA. In families, wisdom is typically transmitted across generations from parent to child or grandchild. This project suggests a method of conveying wisdom laterally, as a collective social resource for everyone to share at random.

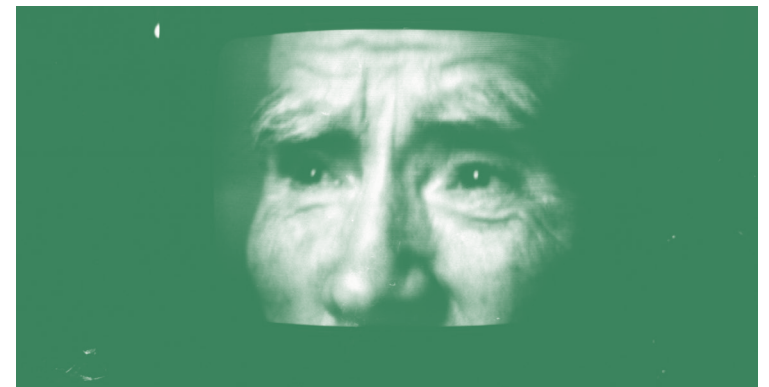
The artists visited retirement houses, community centers, and public events, interviewing elderly people through video. They were asked to talk about three specific topics: their wisdom or tips on everyday life, their outlook and life principles, and their dreams for the future. The elderly live outside of the reach of competitive, contemporary society and are willing to share their experiences. Their spontaneous generosity can be a great resource for society. The exhibition, *Computer Art '73*, invited contemporary artists to participate in the expansion of computer applications. In 1973, at the time of the exhibition, however, computers were not designed to provide random access. For this project, older systems based on videos chosen according to pre-selected themes were utilized.

Hakudo KOBAYASHI

b.1944. He was a central figure in Video Hiroba, a collective founded in 1972.

Yuji MORIOKA

He was a member of Experiments in Art and Technology (E.A.T.) in Japan, together with Hakudo Kobayashi and Fujiko Nakaya.

미몽

능 카빅 | 캄보디아 | 2015 | 21min | HD | Color

한 외로운 밤, 툭툭 운전사인 나트는 그의 과거를 회상하게 하는 한 여성을 만난다. 집으로 돌아왔을 때, 그는 아내에게 이사하고 싶다고 고백한다. 이러한 자각은 크메르 루즈 정권까지 거슬러 올라가 결혼에 대해 말하지 못한 현실까지 드러나게 한다.

능 카빅

1987년 생. 캄보디아 프놈 펜 거주. 그래픽 디자인, 음악, 춤 등 다양한 영역에서 활동했던 능 카빅 감독은 2010년 첫 단편 <저울 소년>을 연출하면서 영화계에 입문했다. <굿바이 프놈펜>(2015), <웨이 아이 고>(2013) 등을 연출했으며, 현재 장편 다큐멘터리를 제작 중이다.

Three Wheels

Kavich Neang | Cambodia | 2015 | 21min | HD | Color

On a lonely night, tuk-tuk driver Nath meets a woman who reminds him of his past. When he returns home, he confesses to his wife that he wants to move. This realization will help them reveal unspoken realities of their marriage dating from the Khmer Rouge regime.

Kavich NEUNG

b. 1987. Lives and works in Phnom Penh, Cambodia. With a background in graphic design and Cambodian music and dance, he branched out into film with the short documentary *A Scale Boy* (2010). He is currently working on a feature-length documentary, *The Night Seekers*.

잔향세계 殘響世界

전 제련 | 대만 | 2014 | 101min | HD | Color

르어성 요양원의 70%가 파괴된 2014년, 남아있는 건물과 MRT 창고 건설 현장이 마치 큰 두 개의 상처 혹은 상처와 발전에 대한 소망의 상징이 함께 놓인 모습처럼 보인다. <잔향세계>는 이미 적응된 듯한 과거의 사건이 과연 실제로 종결되는가의 문제를 네 가지의 서로 다른 관점, 즉 ‘트리 플랜터스’의 오랜 거주자, ‘키킵 컴퍼니’의 입주인들과 함께 했던 젊은 여성, 대만의 ‘서스펜디드 룸’으로 오기 전에 중국의 문화 혁명을 겪었던 호스피스 간호사, 그리고 ‘트레이싱 포워드’에서 일본의 식민지 시대부터 현재에 이르는 대만의 역사를 경험한 가상 정치범의 시선에서 다룬다. 사건의 가능성, 즉 교차점과 특이점을 펼치고 다종의 변증법과 갈라져 나온 상상들을 생성해낼 수 있는 여지를 탐구한다. <잔향세계>는 르어성 요양원과 르어성 유지 운동의 역사에 대해서는 거의 이야기하지 않는다. 주로 사람들, 장면의 조각들, 요양원의 유적, 그리고 매우 모호한 물건이나 소리 등 사후성에 주목했다.

전 제련

1960년 대만 타오위안 출생. 현재 타이베이에 거주, 활동 중이다. 신자유주의에 의해 가려진 현실과 사람들의 역사를 시각화하기 위해 전은 일련의 비디오 프로젝트에 착수하여 ‘다시 상상하고, 다시 말하고, 다시 쓰고, 다시 연결하는’ 전략을 세웠다.

Realm of Reverberations

Chen Chieh-jen | Taiwan | 2014 | 101min | HD | Color

In 2014, after more than 70 percent of the Losheng Sanatorium had been demolished, the remaining buildings and MRT depot construction site looked like two enormous wounds, or perhaps a wound and a wishful symbol of progress. *Realm of Reverberations* explores whether past events that seem settled actually ever end from four different perspectives: old residents in Tree Planters; a young woman who had accompanied residents in *Keeping Company*; a hospice nurse who had lived through China's Cultural Revolution before coming to Taiwan in *The Suspended Room*; and a fictional political prisoner who travels through Taiwanese history, from the Japanese colonial period to the present in *Tracing Forward*. The possibility of events opening up intersections or singularities, or generating multiple dialectics and other divergent imaginaries is also explored. *Realm of Reverberations* contains hardly any words to tell the history of the Losheng Sanatorium and Losheng Preservation Movement. Most of the time is reserved for post-events, difficult to define people, scenery fragments, the remains of a Sanatorium, and various extremely obscure objects and sounds.

CHEN Chieh-jen

b. 1960 in Taoyuan, Taiwan. Lives and works in Taipei. In order to visualize contemporary reality and a people's history that has been obscured by neo-liberalism, Chen embarked on a series of video projects in which he used strategies he calls “re-imagining, re-narrating, re-writing and re-connecting.”

우리는 살아있다 壞孩子

야우 칭 | 홍콩, 마카오, 일본 | 2010 | 101min | HD | Color, B&W

<우리는 살아있다>는 홍콩, 마카오, 일본 삿포로의 소년원에서 실험적으로 이루어진 미디어 워크숍의 과정을 기록한다. 10대들은 매우 간단한 미디어 장비를 이용해 각자의 두려움과 거르지 않은 욕망들을 표현하고, 모든 상황에도 불구하고 자신의 삶을 가치 있는 것으로 새로이 상상하고자 한다. 참여자들은 각자가 즐기는 대중문화를 참고하여 시종 진지하게 작업했다. 이 다큐멘터리는 장난기와 좌절감으로 가득 찬 10대 수감자들 특유의 관점과 언어를 통해 흥미로운 이야기를 전달한다. 이 이야기를 통해 이들을 새로이 이해할 수 있게 될 것이다. 그뿐만 아니라 이들과 감정적으로나 정신적으로 공감할 수 있도록 소년원과 같은 시각 체험을 가능하게 함으로써 감상자를 끌어당긴다. 또한, 관객으로 하여금 오늘날의 청소년들이 겪는 모순적인 환경과 ‘현대적 문명’이라 불리는 것을 만들어내는 기반 그리고 우리가 살아있었던, 살아있고 또한 살아갈 수 있도록 하는 방법에 대해서 고민하게 한다.

야우 칭

1966년 홍콩 출생. 시인이자 영화학자, 감독이다. 그녀는 LBGTIQ 조직 Nutong Xueshe의 창립 멤버이기도 하다. <애정성사>(2002)는 그녀의 첫 장편이다.

We Are Alive

Yau Ching | Hong Kong, Macau, Japan | 2010 | 101min | HD | Color, B&W

We Are Alive documents an experimental process of conducting media workshops in juvenile detention centers in Hong Kong, Macau and Sapporo, Japan. Teenagers use very basic media equipment to express their fears and uncensored desires, and try to re-imagine their lives as meaningful despite all odds, all in a deadpan style and with constant references to the popular culture they thrive on. This documentary allows us to not only gain a fresh understanding of these jailed teens' fascinating life stories told from their unique perspectives and in their own languages full of playfulness and frustration, but also captivates the viewer in a prison-like visual experience, allowing us to emotionally and psychologically relate to them. This video pushes its audience to reflect upon the impossibly contradictory environments our youths experience growing up today, the groundwork which makes up what we call "modern civility," and the ways in which we have been, are, and could be alive.

YAU Ching

b.1966 in Hong Kong. Yau is an independent film/ videomaker and cultural studies scholar in addition to being a poet. She is a founding member of Nutong Xueshe, a LBGTIQ organization for cultural advocacy and public education. *Let's Love Hong Kong* is her feature debut.

섹션 2.

선별된 단편 작품들에는 모두 개입이라는 행위가 있다. 카메라 뒤와 편집실에 있는 작가와 감독들은 다큐멘터리 장르를 확장하는 개입을 수행한다. 나아가 이들은 사회 집단 간의 사회적, 심리적 긴장과 이들이 소속된 보다 넓은 사회와의 관계를 강조한다. 몇몇의 경우에는 작가가 프레임 속의 행동들을 연출함으로써 ‘실제 삶’에 대한 묘사가 무엇인지에 대한 생각을 바꿔 놓기도 한다. 이러한 연출은 사회적 갈등과 개인의 불안감이라는 진실을 왜곡하기보다 정체성을 공유하려는 사람들의 마음을 움직이게 하는 효과들과 욕망의 충동들에 대한 통찰력을 키워준다. 따라서 이 프로그램은 주제별 기획이 아니다. 오히려 아시아, 혹은 아시아의 디아스포라를 통해 사회적 주제 및 여러 정체성과 갈등을 재현하는 단선적인 형식에 개입하는 영화적 형식을 공유하는 작품들을 불러모았다.

아난드 팻와르드한의 필모그래피에는 시, 음악, 신화가 서사에 개입하여 인도의 무슬림을 향한 증오에 대한 문화적, 역사적 함의들에 깊이를 더한다. 이러한 혐오는 남아시아 국가들의 한두 민족주의의 레토릭을 지속해서 규정하는 것이다. 정체성 정치학에 대한 리차드 평의 중요한 작업에서 개입이라는 행위는 작가의 세미 누드가 주류(백인) 게이 포르노의 장면 위에 나란히 놓일 때 드러난다. 평의 실천은 국제적인 게이 문화 속에 퍼져있는 비가시성의 느낌과 게이 아시아 남성이 욕망의 정치를 어떻게 경험하는지를 묘사한다. 피터 케네디와 존 휴즈의 초기 실험영상은 특정 그룹을 향한 시각의 전환을 더 집중적으로 다룬다. 이들은 길들여지고 놀림 받는 호주 원주민들의 모습을 담은 아카이브 푸티지와 자기-표상, 사회적 이동성, 그리고 춤을 현대사를 쓰는 매체로서 정당화하고자 하는 원주민 공동체를 직접 촬영한 푸티지를 함께 사용한다. 가장 미묘하면서도 급진적인 것은 필 콜린스가 말레이시아에서 촬영한 영상일 것이다. 젊은 무슬림 스킨헤드 그룹은 쿠알라룸푸르의 전원적인 공간에서 향락적으로 노는 것처럼 보인다. 이들의 직접적이고 공격적인 도상은 열대의 파시스트라기 보다는 반-인종차별주의 핑크에 가까운 젊은 남성들의 것이다. 그리고 그들의 몸에 그려진 다채로운 나비의 외형이 개입하면서 욕감을 더한다.

인티 게레로

인티 게레로는 홍콩을 기반으로 활동하는 큐레이터이다. 그는 런던 테이트 미술관의 라틴 아메리카 미술 담당(에스뜨레자파 B. 브로드스키) 부큐레이터로도 활동 중이다. 2011년부터 2014년까지는 코스타리카의 수도 산호세에 설립된 비영리 독립 아트스페이스 TEOR/ÉTica의 큐레이터이자 부예술감독이었다.

그는 유럽과 아시아뿐만 아니라 라틴 아메리카에 있는 여러 미술관 등에서 전시를 기획했다. 테이트 모던, 홍콩 파라 사이트(Para Site), 홍콩의 아시아 아트 아카이브와 스프링 워크숍, 상하이 민생 현대미술관, 프랑스 메스의 프락 로렌스, 샌프란시스코 카디스트 재단, 상파울루 현대미술관, 토리노 산드레토 레바우덴고 재단 등에서 전시를 기획했다.

Section 2.

The short films in this selection share the act of intervention. The artists and filmmakers behind the camera, and in the editing room, carry out interventions that expand the documentary genre, further accentuating the social and psychological tensions found within each of these social groups, and their relationship to the wider society in which they are located. In some cases, the author even orchestrates an action within the frame, causing a shift to the forms in which we conceive the portrayal of “real life.” These orchestrations do not jeopardize the veracity of the societal struggles and anxieties of individuals on the screen; on the contrary, they widen one’s perception on the impulses of desire and effect that drive the psyche of people sharing an identity. The curation of this program is therefore not thematic. It rather brings together works that share cinematic forms of social engagement that intervene homogenous forms representing the social body throughout Asia and its diasporas, and the many identities and struggles found there.

In the filmography of Anand Patwardhan, poetry, music, and mythology intervene the narrative to deepen the cultural and historical unpacking of hatred toward Muslims in India, which continues to be the defining rhetoric for Hindu nationalism in the South Asian country. In the seminal video production on identity politics by Richard Fung, the act of intervening takes place when the artist’s semi-nude body appears juxtaposed onto scenes of mainstream (white) gay porn. Fung’s practice portrays a shared feeling of invisibility and the politics of desire within gay international culture experienced by Asian gay men. Shifts of perception toward specific social groups are further explored in early experimental videos by Peter Kennedy and John Hughes. Their work brings archival footage showing patronized and ridiculed Aboriginals in Australia, together with their own footage of Aboriginal communities claiming self-representation, social mobility, and vindicating dance as a medium for writing modern history. Lastly, the most subtle, yet radical, intervention appears in a video by Phil Collins shot in Malaysia. A group of young Muslim skinheads appear, hanging out hedonistically in a bucolic interior

in Kuala Lumpur. Their immediate aggressive iconography is sensualized by the intervening appearance of colorful butterflies that lay on the bodies of these young men, who are in fact anti-racist punks rather than tropical fascists.

Inti GUERRERO

Inti Guerrero is a curator based in Hong Kong. He is the Estrellita B. Brodsky Adjunct Curator of Latin American Art at Tate in London. From 2011 to 2014, he was the Associate Artistic Director and Curator at TEOR/ética, an independent not-for-profit art space founded in 1999 in San José, Costa Rica.

He has curated exhibitions at Tate Modern (London), Para Site, Asia Art Archive and Spring Workshop (Hong Kong), Minsheng Museum (Shanghai), FRAC-Lorraine (Metz), Kadist Foundation (San Francisco), the Museum of Modern Art of São Paulo-MAMSP (Sao Paulo), and the Fondazione Sandretto Re Rebaudengo (Torino) among other institutions in Latin America, Europe, and Asia. His texts have been published in Afterall (London), Art Asia Pacific (Hong Kong), Ramona (Buenos Aires) Manifesta Journal (Amsterdam), The Exhibitionist (Berlin), and ArtNexus (Bogotá). He is currently co-curator of “Aún: Yet, Still - the 44th Salón Nacional de Artistas” (Pereira, Colombia).

신의 이름으로

아난드 팻워드한 | 인도 | 1992 | 75min | SD | Color

이 영상은 무장 단체인 ‘비슈와 힌두 파리샤드(VHP)’가 인도의 최초 무굴 황제인 바바르가 16세기 아요디아에 지었다고 알려진 모스크를 파괴하고자 한 활동을 집중적으로 다룬다. VHP에 의하면 이 모스크는 힌두의 ‘람’신이 태어난 곳에 축조되었다고 한다. 바바르가 원래 있던 ‘람’ 신전을 쓸어버린 뒤 만든 것이 지금 서 있는 사원인 것이다. 이들은 동일한 장소에 ‘람’신을 기리는 새로운 신전을 짓고자 했다. 이와 같은 논쟁적인 이슈는 연이은 정부들로부터 백안시 되었고 이에 따라 발생한 종교 폭동들로 수천 명의 인명 피해를 낳았다. 결국 1992년 12월 사원은 힌두교도들에 의해 파괴되고 만다. 이에 따른 종교적 폭력은 즉각적으로 인도, 파키스탄, 방글라데시 등지로 퍼져 나갔으며 이로 인해 5천명이 죽고 수천 명이 삶의 터전을 잃는다. 이 사건의 파급효과는 지금까지도 인도 아대륙에 울려 퍼지고 있다.

<신의 이름으로>는 모스크가 파괴되기 이전에 촬영되었다. 힌두 무장세력의 극단적인 행동을 낳은 원인, 신의 이름으로 자행되어 인도를 뒤덮은 종교적 무관용, 그리고 증오에 맞서 싸우고 있는 다양한 신념의 세속 인도인들의 노력을 살펴본다.

In the Name of God

Anand Patwardhan | India | 1992 | 75min | SD | Color

This film focuses on the campaign waged by the militant Vishwa Hindu Parishad (VHP) to destroy a 16th century mosque in Ayodhya, said to have been built by Babar, the first Mughal Emperor of India. The VHP claim the mosque was built at the birth site of the Hindu god Ram after Babar razed an existing Ram temple. They are determined to build a new temple to Ram at the same site. This controversial issue, which successive governments have refused to resolve, has led to religious riots that have cost thousands their lives, culminating in the mosque’s destruction by the Hindus in December of 1992. The resulting religious violence immediately spread throughout India, Pakistan, and Bangladesh, leaving over 5,000 dead and thousands homeless. The repercussions reverberate to this day in the sub-continent. Filmed prior to the mosque’s demolition, *In the Name of God* examines the motivations that would ultimately lead to the drastic actions of Hindu militants, as well as the efforts of secular Indians of all creeds, to combat the religious intolerance and hatred that seized India in the name of God.

우리는 원숭이가 아니다

아난드 팻와르드한 | 인도 | 1996 | 5min | SD | Color

‘달릿’이라는 단어는 산스크리트어에서 비롯되었다. 본래는 말 그대로 ‘부수어 열다’ 혹은 ‘찢어서 벌리다’라는 뜻이다. 하지만 그 함의는 19세기를 살았던 혁명가이자 사회개혁가인 마하트마 조타리오폴레로 거슬러 올라간다. 그는 이 표현을 통해 추방당한 사람이나 불가촉천민(가장 낮은 카스트에 속한 자)을 표현했다. 70년대에 들어서야 ‘달릿 팬서 운동’의 추종자들이 이 단어를 흔히 쓰는 말로 만들었다. 그들은 ‘달릿’이 오랫동안 이어진 억압에 대한 기억을 표현한다고 보았다. 오늘날까지도 이 표현은 인도의 시위 운동에서 흔히 쓰인다. 아난드 팻와르드한의 작품은 현대 인도의 정치적, 종교적 그리고 사회적 정체성을 다룬다. <우리는 원숭이가 아니다>에서는 시인인 다야 파와가 ‘람’신과 그의 아내인 시타가 등장하는 라마야나의 전설을 ‘달릿’의 관점에서 분석한다.

아난드 팻와르드한

1950년 인도 뭄바이 출생. 미국 유학 중이던 1970년부터 72년 사이에 베트남전 반대 운동에 참여했고, 인도에 돌아온 후에는 자유와 민주적 권리, 도시 빈민의 주거권 그리고 공동체의 화합을 위한 운동에 동참해왔다.

We Are Not Your Monkeys

Anand Patwardhan | India | 1996 | 5min | SD | Color

The word *dalit* comes from Sanskrit. Its stem literally means “to break or split open.” However, the underlying meaning mainly goes back to the revolutionary and social reformer Mahatma Jotirao Phule, who lived during the 19th century. He used the term to describe the outcastes and untouchables (members of the lowest caste). It was not until the 1970s when the followers of the Dalit Panther Movement made it a common word. They saw *dalit* as an express remembrance of their age-long oppression. Still today, the term is popular with Indian protest movements. In his works, director Anand Patwardhan examines the political, religious, and social identity of modern India. In *We are not Your Monkeys*, he lets the poet Daya Pawar analyze the Ramayana legend, dealing with the God Ram and his wife Sita, from the perspective of the *dalits*.

Anand PATWARDHAN

b. 1950 in Mumbai. Anand has been making political documentaries for over four decades pursuing diverse and controversial issues that are at the crux of social and political life in India. Anand has been an activist ever since he was a student — having participated in the anti-Vietnam War movement. Since then he has been active in movements for housing rights of the urban poor, for communal harmony.

신성한 땅

피터 케네디, 존 휴즈 | 호주 | 1983-84 | 14min | SD | Color

이 영상은 1980년대에 펼쳐진 토지권에 대한 논쟁과 토착민의 자결권 투쟁의 맥락에서 ‘토착성’을 재현하는 문제에 대해 비평적으로 접근한다. ‘용고라’ 족이 서부 호주에 위치한 논칸바의 탄광을 봉쇄한 사건을 다룬 올리버 하우즈 감독의 <신성한 영토>(1980), 브룸 지역에서 있었던 학예회 기록 영상(1981) 그리고 토착민들을 묘사한 19세기 아카이브 스튜디오의 기록 사진과 토착민 작가인 토미 맥크레이가 동일한 시기에 그린 드로잉 등을 담고 있다.

피터 케네디

1945년 호주 브리즈번 출생. 현재 멜버른에 거주, 활동 중이다. 마이크 파와 함께 Inhibodress 콜렉티브로 활동하면서 1970년대에 시드니에 개념 미술을 소개했다. 1970년대 후반 그의 실천은 실제 정치적 사건들을 탐구하고 질문하면서 정치 참여와 활동 쪽으로 더 기울었다.

존 휴즈

다큐멘터리 분야에서 작가, 감독 및 프로듀서로 활동하며 주로 호주의 예술, 문화정치 및 역사에 관해 작업한다. 그의 작업은 사회적 참여로 시작해 창조적인 탐구로 이어진다.

On Sacred Land

Peter Kennedy, John Hughes | Australia | 1983-84 | 14min | SD | Color

The video critically engages representations of “aboriginality” in the context of 1980s contestation of land rights and indigenous self-determination struggles. It includes, among other aspects, footage from Howes’s *On Sacred Ground* (1980), a film on the Yungngora people’s mining blockade in Noonkanbah, Western Australia; documentation of a school performance in Broome (1981); 19th century archival studio photographs depicting Aboriginal people; and drawings of the same period by the indigenous artist Tommy McCrae.

Peter KENNEDY

b. 1945 in Brisbane. Lives and works in Melbourne. He is with Mike Parr under the Inhibodress collective, introduced conceptual art to Sydney in the 1970s. In the late-1970s his practice became more politically engaged and activist in nature, exploring and interrogating actual political events.

John HUGHES

As a writer, director and producer mainly in creative documentary, John Hughes’ work is usually Australian in orientation, examining art, cultural politics and history. The work begins with engagement in the social world, and is driven by creative exploration.

스타일의 의미

필 콜린스 | 싱가포르, 말레이시아 | 2011 | 5min | HD | Color

말레이시아 페낭주의 스킨헤드족과 함께 촬영한 이 작업에서는 기호와 신호 그리고 나비에 대한 사색적인 판타지가 펼쳐진다. 나아가 이 작품은 영국의 식민 역사와 동남아시아 대중문화의 관계에 대한 날카로운 통찰을 제시한다. 감독은 이에 대해 호세 다 실바의 말을 빌려 이렇게 말했다. “알 게 뭐야, 아름답잖아.”

필 콜린스

1970년 영국 런던 출생. 현재 베를린에 거주, 활동 중이다. 그의 가장 잘 알려진 작품은 청소년이 등장하는 비디오 작업이다. 2006년 터너상 후보에 올랐을 때 테이트 미술관은 “그는 다양한 사회적 그룹과 연관된 사진, 비디오 설치 작업을 하며 사람들이 자신의 개성을 드러내도록 섬세하고 사려 깊게 격려하는 촉매 역할을 한다”고 언급했다.

The Meaning Of Style

Phil Collins | Singapore, Malaysia | 2011 | 5min | HD | Color

Shot using Malaysian skinheads in Penang, this is a meditative fantasy on signs, signals, and butterflies, leading to pointed reflections on “the relationship between British colonial history and popular culture in South-East Asia,” says its maker, and to quote Jose Da Silva: “Fuck, it’s beautiful.”

Phil COLLINS

b. 1970 in Runcorn, England. Lives and works in Berlin. His best-known works are video art, often featuring teenagers. Nominated for the Turner Prize in 2006. The Tate Gallery describes his work as 'engaging photographic and video installations involving diverse social groups. Acting as a catalyst, he encourages people to reveal their individuality, making the personal public with sensitivity and generosity.'

차이니즈 캐릭터

리차드 핑 | 캐나다 | 1986 | 21min | SD | Color

<차이니즈 캐릭터>는 아시아의 게이 남성과 백인 게이 포르노의 모호한 관계를 살핀다. 이 작품은 연출된 인터뷰, 고전적인 조 게이지의 포르노 장면에 대한 유머러스한 재연, 그리고 공상적인 보이소버를 통해 게이의 욕망에 대해 관객이 갖고 있는 좁은 정의에 의문을 제기하도록 한다. “음식과 성애는 인간의 본성”이라고 한 공자를 인용하며 <차이니즈 캐릭터>는 황허강의 근원을 찾아 떠나는 중국의 전설과 게이 포르노를 통해 쾌락을 찾으려는 동시대의 아시아계 캐나다인 게이를 평행하게 그려낸다. 이 때 더 큰 쾌락과 재간을 공상하고 경험하게 하는 포르노의 긍정적인 면모를 더 발전시켜, 섹슈얼한 모험의 절정의 순간에 개인적인 기술들이 드러나고 또 활용된다. 30년이 지난 지금도 핑의 재현은 주류 게이 문화에서 이미지를 소비하고 욕망을 구성하는 과정에서 작동하는 인종주의를 다룰 때 여전히 유효하다.

리차드 핑

1954년 트리니다드 출생. 리차드 핑은 토론토에서 활동하는 비디오 아티스트, 작가, 이론가, 그리고 교육자이다. 그의 작품은 아시아 남자 동성애자들의 역할에서부터 식민주의, 이민, 인종차별, 동성애 혐오, 그리고 자신의 가족 역사를 아우르는 다양하고 도전적인 주제를 다룬다.

Chinese Characters

Richard Fung | Canada | 1986 | 21min | SD | Color

Chinese Characters examines the ambiguous relationship between gay Asian men and white gay porn. Through fantasy voice-overs, staged interviews, and humorous re-enactments of scenes from Joe Gage porn classics, the tape forces viewers to question their own narrow definitions of what constitutes gay desire. Quoting Confucius, that “food and sex are human nature,” *Chinese Characters* builds a parallel between the Chinese legend about the search for the source of the Yellow River and contemporary Asian-Canadian gay men's search for pleasure through their relationship to gay pornography. Advancing the positive value of pornography as a way to help fantasize and experience greater sexual pleasure and ingenuity, personal techniques are demonstrated and deployed in a High Noon dream of sexual adventure. Three decades later, Fung’s representation is still pertinent to the question of racism within the consumption of images and the constructs of desire in mainstream gay culture.

Richard FUNG

b. 1954 in Trinidad. Richard Fung is a Toronto-based video artist, writer, theorist and educator. His work comprises of a series of challenging videos on subjects ranging from the role of the Asian male in gay pornography to colonialism, immigration, racism, homophobia, AIDS and his own family history. His tapes, which include *My Mother's Place* (1990), *Sea in the Blood* (2000) and *Uncomfortable* (2005), have been widely screened and collected internationally.

섹션 3.

“리얼리티의 붕괴에 대한 수사는 리얼리티를 무너뜨려 그로부터 이익을 취하고자 하는 사람들에게만 도움이 될 뿐이다. 그러므로 전위적인 다큐멘터리에서는 관찰의 생존력에 대한 철저한 회복이 필요하다.”

『리얼리티 기반의 공동체』 에리카 발섬,
『이플릭스 저널 #83』, 2017년 6월.

최근 영화와 현대미술 사이에 있는 중국 작품들에 대해 진보적이고 독립적인 영화제들의 폐지와 극심한 정부 통제의 결과로 인해 영화적 대상을 미술과 전시의 맥락으로 다시 전환해야만 하는 정치적인 시급성에서 비롯되었다고들 한다. 중국의 상황에 비춰볼 때, 독립영화 혹은 독립 다큐멘터리란 한때 국가에 대한 상징적 저항으로 최전선에 섰으며, 프로파간다 등에 맞서 진실을 되찾으려는 투사였으나 이제는 정처 없이 떠도는 난민 혹은 문자 그대로 백지처럼 주변화되었다.

정치적 차원과 나란히 놓고 보면, 그러한 작품들에 담긴 개념적이고 미학적인 진보주의는 사실성에 대한 양가적이고 반성적인 매개를 제공한다. 영화학자 에리카 발섬은 최근 『이플릭스 저널』에 기고한 글에서 ‘이러한 매개에 대한 눈에 띄는 사례는 실제성에 대한 그들의 주장을 약화시키기보다는 강화시키는, 구조에 대한 다양한 주장들에서 분명히 확인할 수 있다’고 언급한 바 있다.

제2회 아시아 필름앤비디오아트 포럼에서 소개하게 된 천 저우, 왕 빙, 주 성저의 장편영화는 모두 이 리얼리티 충동에서 비롯된 것들임을 엿볼 수 있게 한다. 한편, 그 뒤를 잇는 프로그램은 자기중심적 중화사상을 해체하는 작품들로, 태국-미얀마의 국경에 위치한 CIA 정보국의 이야기 <폐허정보국>과 1978년 홍콩의 젊은 지식인들에 대한 자본주의적 비평을 담은 단편영화 <홍콩의 젊은 지식인들에게 보내는 편지> 등으로 이루어져 있다.

저우 신

저우 신은 현재 홍콩을 기반으로 활동하는 연구자이자 필자, 큐레이터이다. 그는 뉴욕 앤솔러지 필름아카이브, 보스턴의 카펜터 시각예술센터와 ICA, 브루클린의 유니언박스, 중국 선전의 OCT Loft, 뉴욕 퍼포밍 개러지 등에서 공공 프로그램과 영화 시리즈를 기획했다. 저우는 최근 보스턴 ICA에서의 《Monsoon, Prayers, New Routes: Urban Islam Across the Indian Ocean》과 상하이 META 프로젝트 스페이스에서의 《Ode to Infrastructure》등과 같은 프로젝트를 진행하였다. 또한 『아트 포럼』, 『브루클린 레일』, 『필름 코멘트』와 같은 국제적인 잡지와 《사회 공장》이란 타이틀로 개최된 제10회 상하이 비엔날레 전시회의 카탈로그 등에 글을 게재하였다. 그는 뉴욕대학교에서 영화학 석사학위를 받았고, 현재 홍콩 폴리테크닉 대학교 중국문화학부의 연구원이다.

Section 3.

“*The rhetoric of a collapse of reality only serves those who seek to further and benefit from it, and there must therefore be a thorough rehabilitation of the viability of observation in vanguard documentaries.*”

“The Reality-based Community”, Erika Balsom,
e-flux journal #83, June 2017.

It has been said that recent works between cinema and contemporary art in China have come out of a political urgency to redirect cinematic objects back into the art/exhibition context, largely as a result of the disappearance of liberal and/or independent film festivals and a stronger state control. In the Chinese context, independent cinema, or documentaries, once at the threshold of the frontline as a symbolic resistance to the state, as well as a champion for reclaiming reality (against propaganda, etc.), has been actively marginalized, like a refugee left in limbo, or literally, in a white box.

In parallel to the political dimension, the conceptual and aesthetic progressivism embedded in such works offers an ambivalent and reflective mediation of the facticity; to echo film scholar Erika Balsom’s recent text in *e-flux journal*, “an obtrusive acknowledgement of mediation is discernible in strong yet varied assertions of structure that intensify, rather than erode, their claims on actuality.”

The feature films (by Chen Zhou, Wang Bing, and Zhu Shengzhu) that I have chosen to present at the *2nd Asian Film and Video Art Forum* are a glimpse into what has come out of this impulse. Meanwhile, to deconstruct its self-aware sinocentrism, what follows is a shorts program that includes tales from a CIA intelligence bureau along the Thai-Myanmar border, and a 1978 capitalist critique of the intellectual youth in Hong Kong.

Xin ZHOU

Xin Zhou is a researcher, writer, and curator currently based in Hong Kong. He has curated public programs and various film series including at the Anthology Film Archives (NYC), Carpenter Center for the Visual Arts (Boston), Institute of Contemporary Art (Boston), UnionDocs Center for Documentary Art (Brooklyn), OCT Loft (Shenzhen), and the Performing Garage (NYC). His recent projects include *Monsoon, Prayers, New Routes: Urban Islam Across the Indian Ocean* at the Institute of Contemporary Art in, and *Ode to Infrastructure* at the META Project Space in Shanghai. His writing has appeared in *Artforum*, *The Brooklyn Rail*, *Film Comment*, and *Social Factory*: 10th Shanghai Biennale exhibition catalogue, among other publications. He has a MA in cinema studies from New York University, and is currently a research associate in the Department of Chinese Culture at Hong Kong Polytechnic University.

<http://zhouxin.co>

15시간 15小时

왕 빙 | 중국, 프랑스, 독일 | 2016 | 950min | HD | Color

이 작품은 약 3만 명의 이주노동자와 1만 8천개의 소규모 생산 라인이 집약된 의복 가공 시설에서 촬영되었다. 이곳에서 노동자들은 매일 오전 8시에 근무를 시작해 11시부터 12시까지 소고기와 밥으로 점심 식사를 한 뒤 12시부터 5시까지 일을 하고 저녁을 먹은 후 다시 밤 11시까지 일을 한다. 이들은 주로 토요일과 일요일에도 일한다. 급여는 도급으로 받는다. 모든 노동자들은 마치 기계처럼 전속력으로 일한다. 이 작품은 오전 8시부터 한 노동자 그룹을 추적하기 시작해서 일이 끝나는 밤까지 하루 동안 이들의 삶과 일을 충실히 기록하고 있다.

왕빙

1967년 중국 산시성 시안 출생. 사진과 영화를 전공했다. 1999년부터 독립영화 작업을 시작해, <철서구>(2003)로 데뷔했으며, 대표작으로 <중국 여인의 연대기>(2007) <원유>(2008), <이름없는 남자>(2009), <바람과 모래>(2010) 등이 있다. 제70회 로카르노 국제영화제에서 <미세스 팡>(2017)으로 황금표범상을 받았다.

15 Hours

Wang Bing | China, France, Germany | 2016 | 950min | HD | Color

The film is shot in a centralized garment processing facility consisting of 18,000 small production units employing a total of around 300,000 migrant workers. They start work every day at 8 am, break from 11 to 12 for a lunch of beef and rice, then work from 12 to 5, and again after dinner until 11 pm. They also usually work on Saturdays and Sundays. Pay is on a piecework basis. Every worker, like every machine, works at top speed. We started to shoot before 8 am and followed one group of workers until they clock off at night, faithfully recording their life and work throughout this one day.

WANG Bing

b.1967 in Xi'an, Shannxi Province, China. Graduated from Film Academy Beijing, Photography department in 1996. His debut as a director came with *Tie Xi Qu : West of the Tracks* (2003), a nine-hour documentary in three parts entitled *Rust*, *Remnants* and *Rails*. He makes installations as well, such as *Crude Oil* (2008). Recipient of the 2017 EYE Art & Film Prize, Amsterdam and his recent documentary *Mrs. Fang* won the Golden Leopard award at the 70th Locarno Film Festival.

모방생활 模仿生活

전 저우 | 중국 | 2016 | 82min | HD | Color

이 작품은 실제 삶과 게임의 가상현실을 병치한다. 게임 속에서 한 여성 킬러는 어두운 밤 LA의 길거리를 거닌다. 경찰 사이렌이 사방에 울려 퍼진다. 사람들이 길거리에 드러누워 있다... 죽은 것일 수도, 자는 것일 수도 있다. 현실에서는 한 여성이 애정 생활과 사회적인 역할 때문에 겪는 어려움과 우울증에 대해 소셜미디어로 채팅을 한다. 이때 여성의 정신장애 증상이 드러난다. 우리는 상하이 청년들의 서로 다른 삶의 에피소드들도 볼 수 있다. 이를 통해 젊은이들이 대도시에서 사회적인 역할을 위해 어떤 수행을 해내는지, 편재하는 스크린과 새로운 기술, 과잉 매개된 세계를 어떻게 다루고 있는지, 어떻게 타인과 소통하며 동시에 고독 속에 사는지 그리고 시간과 우리가 형성한 시공간의 구성을 어떻게 경험하고 있는지가 드러난다. 가상 공간, 꿈의 공간, 일상 공간, 도시 공간, 몸의 공간, 핸드폰의 공간, 사회적 공간... 이 젊은이들은 서로 다른 공간 속에서 길을 잃었거나 아니면 그들의 리얼리티 안 각자의 레이어 속에 존재하고 있는지도 모르겠다.

전 저우

1987년 중국 저장성 출생. 상하이를 기반으로 활동한다. 천은 필름과 비디오에 내재된 모순에 매료되어, 일관성 없는 이야기를 이루는 이미지들 사이의 불일치를 드러낸다. 그의 첫 장편 <모방생활>은 CPH:DOX에서 뉴 비전 상을 수상했다.

Life Imitation

Chen Zhou | China | 2016 | 82min | HD | Color

This film parallels real life with a virtual game. In the game, a female killer wanders the streets of Los Angeles on a dark night. Police sirens wail all around. There are people lying in the streets... possibly dead, possibly asleep. In real life, a woman expresses her suffering and depression over her love life, the roles she plays in social life using a social media chat, revealing the symptoms of a mental disorder. We also see different episodes of young people's lives in Shanghai, and how they give performances to try and fill their social roles in this big city, how they deal with ubiquitous screens, new technologies, and a hyper-mediated world, how they communicate with others, how they live in solitude, and how they experience the space-time construction created by our time and ourselves. Virtual space, dream space, daily space, urban space, bodily space, cellphone space, social space...these young people get lost in different spaces, or maybe they exist in each layer of their reality.

CHEN Zhou

b. 1987 in Zhejiang. Lives and works in Shanghai as an artist and filmmaker. His practice encompasses painting, print, sculpture and installation, but primarily he focuses on video. Chen is fascinated by contradictions inherent to film and video and frequently stages incongruous relationships between images that create a disjointed narrative. His first feature *Life Imitation* has been awarded by New: Vision Award in the CPH:DOX film festival.

새로운 해 又一年

주 성저 | 중국 | 2016 | 181min | DCP | Color

이 작품은 14개월에 걸친 이주노동자 가족의 열 번의 식사를 담았다. 식사는 13개의 정적인 례테이크를 통해 실시간으로 전개되고, 어떻게 일상적인 것이 시간의 흐름에 따라 신비롭고 아름답게 보일 수 있는지를 강조한다. 극적이기도 하고 사소하기도 한 임의의 사건들은 서로 이어지면서 의미를 부여받는다. 이 작품은 가족 삼대(三代)의 기쁨, 불만, 한 해 동안 경험한 변화와 그들이 바꿀 수 없었던 것들을 놀라운 디테일과 함께 제시하고 분석한다. 시골 지역에 있는 조상들의 고향을 떠나 더 나은 삶을 위해 도시로 왔지만 여전히 도시 사회의 번두리에 갇혀버린 이주노동자의 삶을 살피면서 중국의 경제 발전과 대규모 도시화에 대한 목상을 유도한다.

주 성저

1987년 중국 출생. 사진작가이자 프로듀서, 촬영감독으로 몇 편의 영화에 참여했으며 양 평판과 함께 제작사 Burn The Film을 만들었다. <아웃 오브 포커스>(2014)는 장편 데뷔작이며, <새로운 해>(2016)는 두 번째 장편 다큐멘터리다.

Another Year

Zhu Shengze | China | 2016 | 181min | DCP | Color

The film captures 13 dinners of the family of a migrant worker over the course of 14 months. The meals unfold in real-time through 13 static, long takes, highlighting how the mundane can appear mysterious and beautiful with the passage of time. A series of random occurrences, some dramatic and some trivial, are all given meaning by their proximity to each other. The joys and frustrations of the three-generation family, as well as the changes that they experience over the course of the year and the things they cannot change, are presented and analyzed with remarkable detail. Through examining the lives of migrant workers, who left their ancestral homeland in rural areas to seek a better life in cities but remain trapped at the margins of urban society, the film aims to craft a meditation on China's economic boom and massive urbanization.

ZHU Shengze

b. 1987 in China. She is initially a photographer and has served as producer and cinematographer for several films. She co-founded Burn The Film in 2010 with Zhengfan Yang. *Out of Focus* (2014) is her directorial debut and *Another Year* (2016) is her second feature film.

무제 (아이모 카메라)

조지 클라크 | 뉴질랜드, 홍콩, 멕시코, 필리핀, 타이완, 태국, 미국 | 2011-진행중 | 35mm | Color | 무성

나는 2011년부터 여러 나라를 여행하기 시작했고, 여행하면서 머문 곳에서 벨앤하월사의 아이모 35mm 필름카메라로 작품을 촬영해왔다. 촬영된 작품들에 대한 내 기억과 경험들은 점점 더 내가 방문한 곳과 내가 만난 사람들의 색채를 띠어간다. <무제 (아이모 카메라)>는 여전히 진행 중인 프로젝트로 다른 장소와 시간, 사람들의 일시적 결합을 탐구하고 그것들의 연관성을 찾고, 이질적인 지역들 사이의 경계를 희미하게 하는 작업이다. 이 프로젝트는 장소들 사이의 로컬리티로써의 영화란 무엇이며 서로 얽힘이란 무엇인지를 생각하는 방법이기도 하다. 그리고 이 프로젝트는 40초부터 1분 20초 길이의 짧은 필름 롤들로 제작되고 있는데, 이 필름은 아이모 카메라의 100ft 주광 장전식 스펴에 딱 맞다. 나는 2011년 12월부터 2017년 1월까지 이 프로젝트를 진행하며 128개의 롤을 사용하였다. 하지만 이러한 롤들은 내가 머물렀던 장소에서 촬영한 작품들과 함께 대화를 통해서만 보이도록 의도되었고 다른 종류의 롤들도 섞어 편집했다. 각 작품은 특정 지역에서 만들어졌지만 그러한 지역 간의 경계를 희미하게 만든다. —조지 클라크

조지 클라크

1982년 영국 출생. 아티스트이자, 큐레이터이며 작가이다. 클라크의 작업과 큐레토리얼 실천은 필름에 특히 중점을 두며, 이미지의 역사 그리고 이미지들이 어떻게 문화와 기술 그리고 사회 정치적 조건에 영향을 받는지 탐구한다. 작품으로는 <A Distant Echo>, <On The Planters Art>, <Sea of Clouds> 등이 있다.

Untitled (Eyemo Rolls)

George Clark | Aotearoa New Zealand, Hong Kong, Mexico, Philippines, Taiwan, Thailand, USA | 2011 – ongoing | 35mm | Color | Silent

In 2011, I began travelling with a Bell&Howell Eyemo 35 mm film camera, shooting in different countries where I had lived for a time. More and more, my memories and experiences of works is being colored by the places and people with whom I have encountered. *Untitled (Eyemo rolls)* is an ongoing project exploring the temporary linkages between different places, times, and people, inviting connections and blurring boundaries between disparate territories. The project is a way to think about entanglement and the cinema as a locality between places. The project is being built from short camera rolls ranging from 40 seconds in length to 1 min and 20 seconds. These camera rolls fit onto a 100 ft daylight spool of the Eyemo camera. Between December 2011 and January 2017, I shot 128 rolls for this project. However, these rolls were designed only to be shown through dialogue along with works drawn from places where I have lived interspersed with other selected rolls from this project. Each work is drawn from a particular geography but also blurs the line between them. —George Clark

George CLARK

b. 1982 in United Kingdom. He is an artist, curator, and writer. His work bridges art and curatorial practice with a particular focus on film, exploring the history of images and how they are governed by culture and technology as well as social and political conditions. Recent projects include *A Distant Echo*, *On The Planters Art* and *Sea of Clouds*.

상영 리스트 Screening List

Eyemo Rolls #56, #86 | USA, Taiwan | 2min 20sec
Eyemo Rolls #81-84 | Philippines | 4min 20sec
Eyemo Rolls #87-91 | Taiwan | 4min 30sec
Eyemo Rolls #1, #3 | USA | 2min 40sec
Eyemo Rolls #16-17, #74, #15 | Hong Kong | 3min 30sec

크리스 프로젝트 I: 마리아, 주석 광산, 향신료, 그리고 호랑이의 끝이 없는 이야기 克里斯計劃 I: 瑪利亞、錫礦、香料與虎

아오 싸오이 | 말레이시아 | 2016 | 15min | HD | Color

전설적인 가수 그레이스 창(거 란)의 흥겨운 노래 “하나의 가족이 된 세계”는 <크리스 프로젝트 I>의 전주곡이다. 작가는 ‘멥케랑 프로젝트’의 갈래들을 따라가며 상상적인 필름 스튜디오를 작품의 기반으로 삼았다. 이를 통해 말레이시아와 이웃 나라들의 ‘문화적 주체성’에 대해 상상하고, 탐구하고, 살펴보고, 탐험하면서 1950-1960년대의 아시아 및 말레이시아의 영화 산업(MP&GI, 카사이 그리고 쇼브라더스 등)과 냉전의 역사 사이의 미묘한 관계를 포착한다. 이 작품은 ‘영화’를 방법으로 활용하여 다양한 시공간의 영화 이미지를 병치하고 이로써 타자에 대한 낯선 서사들을 도입하여 단선적인 역사적 서사에서 벗어나 역사적 기억의 가장자리에 닿고자 한다. <크리스 프로젝트 I>는 인도의 서사시 ‘라마야나’를 비롯한 다수의 전승된 이야기들을 해체한다. 나아가 사운드와 이미지를 분리하고 시간과 공간을 뒤섞으며, 감독(라비)이 모은 문서와 이미지까지 덧붙여 ‘유사-영화’를 만들어낸다. 이를 통해 관객들은 이미지들에 대한 의식을 스스로가 구축하고 역사에 대한 개인적인 독해를 도모한다.

— 『이야기하기: 지역성과 서사들』 프로그램북에서 발췌

아오 싸오이

1978년 말레이시아 출생. 타이페이에 거주, 활동 중이다. 주로 비디오와 개념미술, 설치미술을 포함한 하이브리드 형식을 통해 무빙 이미지의 생산이 역사, 정치, 권력에 관한 더 큰 질문과 어떻게 연결되는지 확장하고 또 탐색한다.

Kris Project I: The Never Ending Tale of Maria, Tin Mine, Spices and the Harimau

Au Sow-Yee | Malaysia | 2016 | 15min | HD | Color

A joyous song by the iconic singer Grace Chang (Ge Lan), *The World as One Family*, serves as a prelude to *Kris Project I*. Continuing on with the threads in the *Mengkerang Project* and using an imaginary film studio as it's base, the artist continues to imagine, explore, examine, and explore the issues of “cultural subjectivity” of Malaysia and its neighboring countries. In so doing, it brings out the subtle connections between the 1950s and 1960s Asian/Malaysian film industries (such as MP&GI, Cathay, and the Shaw Brothers) and the history of the Cold War. Using “film” as a method, it juxtaposes film images from various times and places, attempting to escape from linear historical narratives, and arrive at the margins of historical memories by means of estranging narratives about the other. *Kris Project I* deconstructs the narratives of Indian epic Ramayana along with many other folklores. It creates a “pseudo-film” by separating sound and images, displacing time and space, and adding found documents and images collected by the director (Ravi), thereby allowing viewers to build an awareness of images on their own and to seek out personal readings of history. (excerpted from the program book of *Tell Me a Story: Locality and Narratives* at Shanghai Rockbund Art Museum, co-curated by Amy Cheng and Hsieh Feng-Rong)

AU Sow-Yee

b. 1978 in Malaysia. Lives and works in Taipei and Kuala Lumpur. Through hybrid forms that primarily involve videos, conceptual and installation art, Au Sow-Yee's works explore and expand on how the moving image relates with the production of the moving image as well as larger questions of history, politics, and power.

폐허정보국 廢墟情報局

쉬 지아웨이 | 프랑스 | 2015 | 14min | HD | Color

<폐허정보국>은 역사적인 장소인 화이 모 마을에서 촬영되었다. 정보국의 본래 건물은 이제 더 이상 존재하지 않지만 그 터는 태국 군대의 관리하에 있다. 작가는 아직 근처에 살고 있는 정보국 장교들을 초대하여 촬영에 참여하도록 하고 정보국 터를 태국 전통인형극을 위한 무대로 탈바꿈한다. 영상의 내레이터는 화이 모 추 치앙 하우스의 책임자로, 정보국에서 39년간 근무했다. 내레이션을 녹음한 과정 또한 영상에 그대로 드러난다.

쉬 지아웨이

1983년 대만 타이중 출생. 쉬는 현대미술과 영화의 언어를 병합하는 작가이자 영화감독, 큐레이터이다. 작업을 통해 그는 특정한 지리적 위치에서 묻혀 있는 아시아 냉전 시대의 역사를 발굴한 다음, 신화와 현실, 역사적 기록 그리고 허구적 전개를 혼합한 내러티브와 시각적 시퀀스를 통해 되살린다.

Ruins of the Intelligence Bureau

Hsu Chia-Wei | France | 2015 | 14min | HD | Color

Ruins of the Intelligence Bureau was filmed at a historical site in Huai Mo Village. The original building of the Intelligence Bureau no longer exists, yet the foundation slab, now governed by the Thai army, still remains. The artist invited former intelligence officers, who still live in this area, to participate in the filming. The foundation slab was turned into a stage for a traditional Thai puppet show. The narrator in this video is the head of the Huai Mo Tzu Chiang House who served as an intelligence officer for thirty-nine years. The video also reveals the process of recording narration.

HSU Chia-Wei

b. 1983 in Taichung, Taiwan. Hsu is an artist, filmmaker, and curator whose work merges the language of contemporary art and film. In his practice, Hsu unearths histories of the Cold War in Asia buried in precise geographical locations and brings them back to life through narrative and visual sequences that blend myth and reality, historical documentation and fictional developments.

오후의 무도회 下午场

하오 징반 | 중국 | 2013 | 26min | HD | Color

<오후의 무도회>는 ‘베이징 무도회장 프로젝트’의 일부이다. 이 프로젝트는 베이징에 있는 무도회장에서부터 시작된 세 개의 영상 작업으로 구성되어 있으며, 50년대와 80년대에 있었던 사교댄스 열풍을 다룬다. 이 작품은 이미지를 역사를 서술하는 수단으로 활용하는 다양한 접근들을 시도한다. <오후의 무도회>는 무도회장을 관찰하고 기록한다. 평범한 무도회장이 재현되는 동안, 이 작품은 무도회장의 사람들, 이들의 공간적 관계, 시선의 방향과 마주침 그리고 사람들 사이의 심리적인 관계를 통해 형성된 추상적인 공간을 드러내고자 한다. 개인적이고 집단적인 묘사를 엮어가면 기억과 역사가 어떤 모양으로 나타나게 될까?

An Afternoon Ball

Hao Jingban | China | 2013 | 26min | HD | Color

An Afternoon Ball is a part of the *Beijing Ballroom Project*. This project, which consists of three video pieces, starts from the existing ballrooms in Beijing, and recounts two social dance crazes that appeared in the 1950s and 1980s, respectively. It attempts various approaches to apply images as a means of narrating history. *An Afternoon Ball* is an observation and documentation of the ballroom. While representing a regular ball, it attempts to present the abstract space formed by the people in the ballroom, their spatial relationships, the directions of their lines of sight, their eye contact, and the psychological relationship among them. In such weaving of individual and collective portraits, in what shapes will memories and history show themselves?

오프 테이크스 正片之外

하오 징반 | 중국 | 2016 | 22min | HD | Color

“내가 푸티지들을 실망시킨 걸까, 아니면 푸티지들이 나를 실망시킨 걸까? 이론적으로 말하자면, 진부한 이미지란 없고 그저 보는 사람이 무능할 뿐이다.”

‘베이징 무도회장 프로젝트’라는 프로젝트에서 나는 꽤 많은 푸티지를 촬영하고 모았다. 프로젝트 막바지에는 버린 푸티지의 양이 작업에 사용한 푸티지의 양을 거의 추월했다. 하지만 내가 해석해내지 못했던 이미지들은 오랫동안 내 마음 속에 머물렀다. 이 작업에서는 독해에 실패했던 지점에서 시작해 이 이미지들을 다시 보고자 했다. 이 이미지들과의 경험을 통해서 이미지와 그 이미지가 지니는 정보 그리고 정서의 관계를 살펴보고자 한다. —하오 징반

Off Takes

Hao Jingban | China | 2016 | 22min | HD | Color

“Is it me that failed the footage, or the footage that failed me? That is to say, theoretically, there are no banal images, only incompetent viewers.”

I filmed and collected a great amount of footage during my project *Beijing Ballroom*. At the end of the project, the leftover footage largely exceeded the amount I used in the work. However, those images that I failed to interpret lingered in my mind for a long time. In this work, I try to re-look at these images by starting from my failure in reading them. I wish I could reflect through my experiences with these images, the relationship between images and the information and affection they carry. —Hao Jingban

하오 징반

1985년생. 베이징에 거주, 활동 중인 감독이자 작가이다. 하오 징반은 그녀의 작업에서 대상과의 오랜 기간의 교류를 통해 이미지에 내재된 역사적인 서사들과 연결될 수 있다는 가능성을 받아들이고 있다. 그녀는 아티스트의 현실과 현실에 참여하고, 인정하며, 묘사하는 이미지의 능력을 강하게 믿는다.

HAO Jingban

b. 1985 in Shanxi. Lives and works in Beijing. In her practice, Hao Jingban takes on board the potential that long-term exchange with one's subjects has for engaging with historical narratives inherent in images. She believes strongly an artist's devotion and the abilities of image to participate, acknowledge and describe the reality.

홍콩 젊은 지식인들에게 보내는 편지 給香港的文藝青年

목 치우위, 리 칭 | 1978 | 홍콩 | 15min | SD | Color, B&W

<홍콩의 젊은 지식인들에게 보내는 편지>는 매우 독창적이고 독특한 작품으로, 홍콩에서 잘 재현되지 않는 급진적 좌파에 관해 토론하기 위해 일부러 홍콩의 대중영화 제작기법을 사용하지 않았다. 상업적, 개인적, 실험적 영화들의 특성들을 자르고 붙여 만든 <홍콩의 젊은 지식인들에게 보내는 편지>는 영국 통제하의 홍콩에서 일어난 반제국주의 운동에 관한 소중한 기록이다. 이 작품은 홍콩미술관에서 열렸던 헨리 무어 전시회에 관한 다큐멘터리에서 삭제된 장면들처럼 보이는 장면들로 시작하여, 추가 더빙과 필름에 직접 그리기와 같은 일련의 미학적 조작들로 구성된 영상들을 보여준다. 이를 통해 목 치우위는 자신의 영화적 재료들을 홍콩의 젊은이들에게 보내는 선동적인 편지로 변화시킨다. 홍콩 전역에서 행해진 예술 공연의 다큐멘터리들뿐만 아니라, 보헤미안들의 모임을 촬영한 새 장면들이 삽입된 이 작품은 목 치우위의 정치적 활동을 기록한 체제 전복적 일기이며 자신의 세대를 그린 독특한 초상화이다.

목 치우위

목 치우위는 홍콩에서 연극과 사회운동으로 잘 알려진 작가이며, 우 중시안과 함께 『70s Bi-weekly』라는 잡지를 창간하였다. 홍콩 Asian People 's Theatre Festival Society의 창립 멤버로 여러 연극 및 퍼포먼스를 공연하고 공동 제작했다.

Letter to the Young Intellectuals of Hong Kong

Mok Chiu-Yu, Li Ching | Hong Kong | 1978 | 15min | SD | Color, B&W

Letter to the Young Intellectuals of Hong Kong is a highly original and unique work, eschewing the production methodologies of the popular Hong Kong film industry in order to address the territory's under-represented radical Left. The film cuts and pastes aspects of commercial, personal, and experimental cinema, resulting in an invaluable record of the anti-imperialist movements in British-controlled Hong Kong. Beginning with what appear to be outtakes from a documentary about a Henry Moore exhibition at the Hong Kong Museum of Art, the film progresses through a series of aesthetic maneuvers, for example, over-dubs and painting directly onto the film, through which Mok turns the material into an incendiary missive to Hong Kong's youth. Intercut with newly filmed material of bohemian gatherings as well as documents of artistic interventions across the city, the piece is a subversive diary of Mok's political activities and an idiosyncratic portrait of his generation.

MOK Chiu-Yu

Mok Chiu-Yu is best known in Hong Kong for his work in theater and social activism, and as the co-founder of the magazine *70s Bi-weekly* with Wu Zhong Xian. He was a founding member of the Asian People's Theatre Festival Society in Hong Kong, with whom he performed and co-produced many plays.

섹션 4.

서발턴의 영화는 가능한가?

80년대에 절정을 맞이했던 서발턴 연구는 언어학 영역에서 숙고할 만한 주장을 제기했다. 그 논거는 대략 다음과 같이 전개된다: 서발턴이 진정으로 이해 받을 수 있으려면 그들의 언어를 타자(아카데미, 백인, 식민지 개척자, 혹은 국외자 등)의 언어를 따라야 한다. 그렇게 하지 않으면 그들의 목소리는 영원히 동물의 울음소리에만 그치고 말 것이다. 이들이 무능해서가 아니라 서구가 이해할 수 없는 언어를 구사한다는 이유로 발화될 수 없는 것 뿐이다. 그래서 ‘서발턴은 말할 수 없다’라는 명제는 단지 설명이 아니라 그들을 ‘위해서 발화’할 수 없다는 점을 상대편에 상기시키는 것이다. 우리의 이해는 언어적 한계에 의해 협소하게 형성된 관점에 묶여 있기 때문이다.

영화는 그 자체로 하나의 언어이다. 영화의 언어는 국가 혹은 가족에 의존하는 언어관과 양립할 수 없는 동시에 이를 초월한다. 영화 또한 배제 당하거나 누군가 대신하여 발화해주는 상태에 있으며 언어 없는 상태로 내몰리는 이들을 연구하는 식민지 연구자 혹은 외부의 학자와 같이 작동한다. 적어도 영화감독들은 침해 당하면서도 국가, 시민, 빈곤 그리고 과거의 업보로 인해 벌 받아 마땅함을 명분으로 삼아 그러한 상태를 지속하는 서발턴의 다양한 양상을 기록하고자 한다. 1976년에 나온 장편 영화이자 의도치 않게 그해 탐마삿대학의 10.6 학살로 이어진 <통판>에서부터 시작해보자. 이 흑백영화는 댐 공사를 위해 자리를 내놓을 것을 반복적으로 강요당하는 마을 주민들의 삶을 서술한다. 또한 이 주민들을 구출하고 그들에게 목소리를 돌려주려 하지만 실패하는 대학생들의 이야기를 다룬다.

이 영화에서 영감을 받은 논타왓 농벤차폴은 수년 후 그의 다큐멘터리를 통해 도시의 관객들을 태국과 캄보디아의 국경 양쪽으로 불러들인다. 두 나라의 국경에서 그는 관객들이 국가적, 초국가적 차원의 정치적 제도에 영향을 받는 주민들을 마주할 수 있게 했다.

한편, <보랏빛 왕국>과 <판두랑가에서 온 편지>는 관객들을 국가로부터 인정받지 못해 스스로 목소리를 낼 수 없는 소수민족과 대면하게 한다. 각 작품은 3년 동안 카렌족 마을에서 사라진 활동가의 아내 그리고 강제로 쫓겨난 베트남의 무슬림 참족 공동체에 주목한다.

또한 <드림스케이프>는 사회에서 소외된 사람들의 꿈과 대화할 수 있도록 우리를 이끌면서, 국가주의 뿐만 아니라 정치적으로 발화할 수 없는 존재들을 다룬다. <눈물을 마시기, 마음을 고치기, 영원한 방울을 마시기>는 HIV 감염자로 낙인되어 사회적으로 매장된 한 여성의 실제 이야기를 서술한 노래와 초국가적인 사업으로부터 축출되었다가 이후에 스스로 공장을 세운 여성 노동자의 이미지를 병치한다. 마지막으로 <미스터 제로>는 모독죄로 기소되었으나 스스로를 보호할 수 없었던 한 노작가의 삶을 추적한다. 그에게 문학작품은 아무도 이해할 수 없는 것들을 표현하는 유일한 창구이다. 그는 작품을 직접 낭독하고 영화는 그의 목소리와 일상을 교차시킨다.

이 프로그램은 새로운 영역을 향한 하나의 실험이다. 감독들이 수행하는 빛나간 독해. 누군가를 위해서 발화하는 것(물론 이렇게 하지 않을 수 없겠지만)이 아니라 보기, 만지기 그리고 말하기 필요 없을지도 모르는 다른 언어처럼 우리의 언어와 다른 방식의 발화를 전달하기.

Section 4.

Can the subaltern film?

One of the thought-provoking arguments from the subaltern studies, that enjoyed its peak in 80's, is the linguistic one. The argument the subalterns to be truly understood they have to comply their language with the language of the other's (be it scholar, white, colonizer or outsider). If not, their voice would be forever heard merely as a cry of an animal. They cannot speak not due to their inability to speak itself, but because they only speak in the language that the West couldn't comprehend. "The Subaltern cannot speak" is not simply an explanation but a reminder to the opposite direction that we also cannot 'speak for' them because our understanding too is bounded within our own perspective narrowly shaped by the linguistic restrain.

Cinema is itself a language. The language of cinema simultaneously is barred from and transcends the idea of language being tied to the nation or family. These films as well work like the colonial master or an outside scholar who studies the lives of those excluded, those spoken-for, those rendered language-less. The filmmakers, at least, try to document a wide range of subalterns who both are violated and allow the condition of being violated to continue under the name of nation, citizen, being poor and those who deserve to be punished due to bad karma in the past. We start with *Tongpan* a feature-length film from 1976 that inadvertently was one of the several inciting causes leading to 6th Oct massacre at Thammasat University in the same year. The B&W film narrates the lives of the villager asked and repetitively forced by the state to sacrifice their homes to pave way for dam construction. The film also features the story of university students who attempt, in vain, to rescue the villagers and let them speak for themselves.

Many years go by, Nonthawat Numbenchapol is inspired by the same film and brings urban audiences through his documentary to both sides of Thailand-Cambodia border. At the border, he lets the audiences to confront with the residents who are affected by the political schemes of both national and transnational level.

On the other hand, *The Purple Kingdom* and *Letters from Panduranga* take spectators to meet the ethnic minorities who are unable to express themselves as their languages are not recognized by the state. Both Muslim Cham community in Viet Nam facing the forced eviction and a wife of Bwa G'Naw activist whose husband has disappeared from their village for 3 years.

In addition, not only nationalism but also inability to speak politically, *Dreamscape* brings us into dialogues with dream of marginalized people of the society. *Drinking Tear, Mending Heart, Drink Everlasting Drop* combines a song describing a true story of a woman who is socially banished as she's taken as HIV-infected person with the image of a female worker expelled from transnational business, later setting up her own factory. Concluding with *Mr.Zero* following the lie of an elderly writer unable to defend himself against the unspeakable charge of Lèse-majesté. His daily life is intersected with his voice reading his own literature, the only mean he could express things nobody understands.

This is an experiment in the new field. Reading against the grain by filmmakers. Not to speak for (even though it's impossible not to do) but to convey the speech in forms distinct from our own language such as looking, touching and other languages that probably require no speaking.

위왓 러트위왓왕사

위왓 러트위왓왕사는 1978년에 태어났으며 푸켓을 기반으로 활동한다. 그는 시네필이자 블로거이며, '필름바이러스'의 프로그래머이다. 'Kafe Lumiere'라는 이름으로 영화 비평에 관한 페이스북을 운영하며, NIFF 치앙마이, 리쏰 방콕, 일본국제교류기금 필름 프로그램 등에 참여했다.

필름바이러스

필름바이러스(두앙카몰 필름 하우스)는 1995년에 손타야 수비엔에 의해 설립되었다. 이 단체는 세곤 광장 몰의 DK 서점에서 당시 구하기 힘든 영화들을 상영하는 것으로 시작했다. 이러한 상영회는 수많은 시네필들에게 서로 만날 수 있는 계기를 제공하는 동시에 느슨한 모임이 만들어지는 데 기여했다. 그들은 서로의 상영 기획을 도왔을 뿐만 아니라 글쓰기, 세미나 기획, 영화와 문학 관련 책을 출판하고 심지어 영화를 만들기도 했다. 필름바이러스는 여전히 활발하게 영화 상영을 진행하고 있으며, 동남아시아의 여러 다른 영화 단체들과 협력하기도 한다. 리딩룸과 탐마삿대학교 그리고 태국 전역의 영화 프로그램에 참여하고 있다.

Wiwat LERTWIWATWONGSA

Born in 1978 and based in Phuket, Wiwat Lertwiwatwongsa is a cinephile, blogger, film programmer (FilmVirus) and moderator of a Facebook page on film criticism called Kafe Lumiere. Lertwiwatwongsa has contributed to many film programs, including NIFF Chiangmai, Rhizhome Bangkok and the Japan Foundation film program among others.

FilmVirus

FilmVirus (Duangkamol Film House) was founded in 1995 by Sonthaya Subyen. Initially, it was an activity by DK Bookstore in Secon Square Mall to screen rare and hard-to-find films. Such screenings have allowed many cinephiles to meet each other and form a loose group who help each other program films showings, write articles, organize seminars, and publish books on film and literature. They have even produced a film. Filmvirus is still active in screening films, and collaborates with other groups of cinephiles around South East Asia, contributing to a film program at The Reading Room, Thammasart University, and all around Thailand.

경계에 서다

논타왓 님벤차폴 | 태국 | 2013 | 96min | HD | Color

논타왓은 2010년에 태국 영화 제작사의 스틸 기사로 일했다. 이때 그는 캄보디아와 국경을 맞대고 있으며 유명한 프레아 비헤아르 사원이 있는 시사켓 지역 출신인 24살 아오드를 만난다. 그는 미술팀에서 촬영장 세트를 짓는 일을 하고 있었다. 그는 이곳에서 일하기 전, 즉 그가 태국의 남쪽 지방인 나라티왓 주에서 병사로 생활했을 때의 이야기를 들려주었다. 그는 고향인 시사켓을 떠나야 했고, 내란으로 인해 불안정한 남쪽으로 배치되었다. 2010년 초, 아오드는 방콕의 ‘붉은 셔츠파’ 시위대를 흩어 놓으라는 임무를 받았다. 하지만 결정적인 상황이 오기 전에 제대하게 된다. 아오드의 삶은 논타왓의 새 작품의 영감이 되었다. 2011년 논타왓은 촬영팀을 데리고 시사켓에 있는 아오드의 집에 갔다. 당시에 태국과 캄보디아 군인들 사이에 충돌이 있었다. 프레아 비헤아르 사원의 소유권을 두고 벌어진 분쟁은 예전부터 두 국가 간의 정치적인 갈등의 원인이 되었다. 그리고 이 낡은 갈등은 태국 내 ‘붉은 셔츠파’와 ‘노란 셔츠파’ 간의 내분으로 인해 표면으로 드러났다. 이로써 두 국가의 경계에서 벌어지는 논타왓의 여정이 시작된다.

논타왓 님벤차폴

1983년 방콕 출생. 태국 영화 감독이자 텔레비전 작가로 다큐멘터리 작업을 주로 한다. <경계에 서다>는 그의 첫 장편 영화이며 2016년 10대 소녀 ‘요조’의 얘기를 담은 하이브리드 다큐-픽션 <#BKKY>를 만들었다.

Boundary

Nontawat Numbenchapol | Thailand | 2013 | 96min | HD | Color

In 2010, Nontawat worked as a still photographer for a Thai film production. During the production, he met Aod, a 24-year-old workman from Sisaket province, which borders Cambodia and the famous Preah Vihear Temple. The art crew hired him to build the set. He stated that, before working here, he used to be a soldier in Naratwat, a province in the Southern region of Thailand. He had to leave his hometown in Sisaket province and was sent off to the southern area, which is a dangerous place because of the insurgency. In early 2010, Aod was ordered to disperse the Red Shirt protesters in Bangkok, but he was discharged before the decisive point of the event. Aod's life inspired Nontawat to make a new film. In 2011, Nontawat went to Aod's home in Sisaket with his own film crew. At that time, clashes were breaking out between Thai and Cambodian soldiers. The lengthy dispute over ownership of Preah Vihear Temple has caused a political conflict between the two countries, and political conflict in Thailand between the Red Shirts and Yellow Shirts has made this ghost from the past arise again. The journey of Nontawat along the boundary of the two countries has begun...

Nontawat NUMBENCHAPOL

b. 1983 in Bangkok. He is a Thai film director and television screenwriter who is widely recognized for his documentary work. In 2013, Numbenchapol finished his first documentary film *Boundary* and he created a hybrid docu-fiction *#BKKY*, a story of a teenage girl, “Jojo,” questioning life and identity.

통판

유타나 무크다사닛, 파이썬 라이사군 | 태국 | 1976 | 63min | SD | B&W

<통판>은 흑백 극영화이다. 가난에 시달리는 태국 북동 지역의 한 농부의 실제 경험을 바탕으로 제작되었다. 통판과 그의 가족은 집 근처에 댐이 건설되는 바람에 우기에는 홍수, 건기에는 가뭄에 시달려 보금자리를 떠나고만다. 이들은 메콩강 인근에 라오스와 국경을 맞대고 있는 작은 도시에 정착하게 된다. 그곳에서 농부 통판은 삼륜 택시기사, 삼류 권투 선수, 닭장지기로 일을 하며 가족을 부양하려 애쓴다.

유타나 무크다사닛

1952년 태국 출생. 영화 감독이자 시나리오 작가. 차트리찰레름 유콘 감독과 함께 1970년대 사회 문제에 초점을 맞춘 영화를 제작한 감독 그룹에 속했다. <통판>은 사회주의적 주제 때문에 처음에는 태국에서 상영이 금지되었다.

Tongpan

Euthana Mukdasanit, Pajong Laisagoon | Thailand | 1976 | 63min | SD | B&W

Tongpan is a black and white theatrical film, based on the real-life experience of a farmer from the poverty stricken Northeast region of Thailand. Tongpan and his family were forced off their land when a dam built nearby caused their farm to be flooded during the wet season and allowed it to become parched during the dry season. They moved to a small town bordering Laos on the Mekong River. There, Tongpan the farmer is struggling to support his family as Tongpan the pedicab driver, Tongpan the small time boxer, and Tongpan the keeper of someone else's chickens.

Euthana MUKDASANIT

b. 1952 in Thailand. He is a Thai film director and screenwriter. As a contemporary of Chatrichalerm Yukol, Euthana was among a group of directors that during the 1970s made films that focused on social problems. *Tongpan* was initially banned in Thailand for its socialist themes.

보랏빛 왕국

핼파카 토위라 | 태국 | 2016 | 31min | HD | Color

이 영화는 ‘빌리’라고 불리는 포르라지 락춘차로엥이라는 카렌족 활동가로부터 영감을 받았다. 그는 태국 방콕에서부터 100마일 가량 남쪽에 있는 폐차부리 주에 위치한 갱 크라판 국립공원에서 실종되었다. 공원 관계자는 2014년 4월 17일에 벌집과 야생꿀 6병을 소지한 혐의로 빌리를 붙잡았으나 경고만 하고 풀어주었다. 그러나 그는 그 직후에 사라졌다. 2012년, 빌리가 이끌었던 카렌 그룹은 갱 크라판 공원과 야생 동물 및 식물 보호와 천연자원과 환경부를 고소했다. 이 소송은 갱 크라판 국립공원의 책임자가 2011년에 삼림을 침해하는 사업을 벌이면서 카렌족의 집 스무 채를 불태운 사실에 초점을 맞추었다. 빌리는 이 소송을 위해 증거를 모으고 증인들을 인터뷰했다. 이 작품은 정의를 실현하기 위해 빌리의 아내가 들인 노력을 다룬다. 빌리의 아내 역할은 그의 실제 아내가 맡았는데, 극 중에서는 밀림 지대에서 헬리콥터 사고로 죽고 만 남편의 시신을 찾는 중산층의 여성과 병치된 구조가 전개된다.

핼파카 토위라

1967년 태국 람땡주 출생. 1988년부터 여성에 관한 이슈를 다루는 단편 실험영화와 다큐멘터리를 만들어왔다. 태국 전통 귀신 이야기를 해체주의적으로 재조명한 <매낙>(1997)을 비롯해 주로 여성 문제를 다루는 단편 실험영화를 만든 태국 독립영화계의 선구적 존재이다. 동료인 아핏차퐁 위라세타쿤과도 협업하였다.

The Purple Kingdom

Pimpaka Towira | Thailand | 2016 | 31min | HD | Color

The Purple Kingdom is inspired by the story of an ethnic Karen activist Porlajee Rakchongcharoen (a.k.a. Billy) who went missing in Thailand near Kaeng Krachan National Park in Phetchaburi province, 100 miles (161 km) south of Bangkok. Park authorities arrested the Karen activist on April 17, 2014 for possessing wild honeycomb and six bottles of wild honey but released him after giving him a warning. He disappeared shortly afterward. In 2012, Billy led a Karen group that filed a complaint with the Central Administrative Court against the Department of National Parks, Wildlife, and Plant Conservation and the Natural Resources and Environment Ministry. The case focuses on the actions of the Kaeng Krachan National Park chief and other forestry officials, who burned down 20 Karen houses in a 2011 operation to deal with forest encroachment. Billy had been collecting evidence and interviewing witnesses to press his case. The film explores the attempt by Billy's wife, played by Billy's actual wife in reality, to seek justice, and is juxtaposed with the search for the body of a middle-class woman's dead husband, who was killed in a helicopter crash in the jungle.

Pimpaka TOWIRA

b.1967 in Lampang Province, Thailand. Lives and works in Bangkok. She has been making experimental short films and documentaries mainly dealing with issues concerning women since 1988. Among her more important works is *Mae Nak* (1997), a deconstruction of a famous Thai ghost legend. She has acted as director, screenwriter and producer on all her films to date.

판두랑가에서 온 편지

응우옌 트린 티 | 베트남 | 2015 | 35min | HD | Color

이 에세이 영화는 한 남자와 한 여자가 편지를 주고 받는 형식으로 구성되었다. 첫 핵발전소 두 개를 닦는 투언(옛 지명: 판두랑가) 지역에 건설하고자 하는 베트남 정부의 계획이 이 작품의 주요한 계기가 된다. 이 지역은 토착 세력인 참족의 영적인 중심에 해당한다. 정부의 발전소 건설 추진으로 인해 2천 년간 이어져 온 고대 힌두교 모계 사회가 위기에 처한 것이다. 이 작품은 다큐멘터리와 허구 사이의 경계 위에서 전경과 배경, 내밀한 묘사와 거리감 있는 풍경 사이에서 관객의 주목을 이동시키며 현지 조사, 민족지학, 미술, 그리고 예술가의 역할을 사유하도록 한다. 과거, 현재, 미래의 상황을 엮음으로써 이 작품은 다면적인 역사와 현재 진행형인 식민주의에 대한 경험을 펼쳐내며 일상 속의 권위와 이데올로기라는 주요한 문제에 천착한다.

응우옌 트린 티

1973년에 베트남 출생. 하노이에서 독립영화 감독이자 예술가로 활동한다. 그녀는 다양한 실천을 통해 숨겨지고 대체되고 잘못 해석된 역사들을 밝히는데 있어 기억의 역할을 끊임없이 탐구하면서, 베트남 사회에서 예술가들의 위치를 재설정해왔다. 응우옌은 하노이 닥랩의 디렉터이기도 하다.

Letters from Panduranga

Nguyen Trinh Thi | Vietnam | 2015 | 35min | HD | Color

This essay film, made in the form of a letter exchange between a man and a woman, was inspired by the fact that the government of Vietnam plans to build the country's first two nuclear power plants in Ninh Thuan (formerly known as Panduranga), right at the spiritual heart of the Cham indigenous people, threatening the survival of this ancient matriarchal Hindu culture that stretches back almost two-thousand years. At the border between documentary and fiction, the film shifts the audience's attention between the foreground and background, between intimate portraits and distant landscapes, offering reflections around fieldwork, ethnography, art, and the role of the artist. Intertwining circumstances of the past, present, and future, the film also unfolds a multi-faceted history and the on-going experience of colonialism, and looks into the central ideas of power and ideology in our everyday lives.

NGUYEN Trinh Thi

b. 1973 in Vietnam. Lives and works in Hanoi as an independent filmmaker and artist. Her diverse practice has consistently investigated the role of memory in the necessary unveiling of hidden, displaced or misinterpreted histories, and examined the position of artists in the Vietnamese society. Nguyen is founder and director of Hanoi DOCLAB, an independent center for documentary film and the moving image art in Hanoi since 2009.

드림스케이프

왓타나홀 라이수완차이 | 태국 | 2015 | 25min | HD | Color

현재 태국에서는 표현의 자유가 제한되고 있다. 태국의 현 상황은 상대적으로 불안정하며, 군사적 통제 속에서 자유가 위협당하고 있다. 공적인 공간에서 무언가를 표현하는 것이 어렵고 이로 인해 체포당할 위험까지 감수해야 한다. 상징적인 시위를 펼쳤다는 이유만으로 몇몇 사람들이 체포된 일도 있었다. 이처럼 불안정한 상황에서 우리는 예술이 대중과 함께 비판적이면서 절묘한 대화를 가능하게 하는 희망과 자유의 영역이라고 믿는다. ‘꿈’이란 복원하는 일이자 상상가능한 리얼리티, 즉 우리가 꿈꾸는 리얼리티이다. 어떤 순간이든 나란히 놓여 갑작스럽게 서로 맞붙게 되는 몽타주를 만들어가는 과정인 것이다. ‘드림스케이프 프로젝트’는 사람들이 소통하거나 자유롭게 표현할 수 있는 긍정적인 방식을 보여준다. 따라서 이 프로젝트는 사람의 꿈을 특정한 형식이나 구체적인 조건 아래 가시화하면서 생각을 발전시키도록 한다. 이는 대중의 정신에 작지만 중요한 과정인 것이다. 현재도 진행 중인 이 프로젝트는 평범한 사람들의 드림스케이프를 탐구하는 새로운 방식들을 발견하고 혁신해낼 것이다.

왓타나홀 라이수완차이

1988년 방콕 출생. 영화, 뮤직비디오, 시각예술 분야에서 활동한다. 소통하고 표현하는 힘을 가진 도구로서의 영화 매체에 관심을 갖고 동시대의 기억, 시간, 관계, 자아-연결 등의 아이디어를 탐구한다. 왓타나홀은 그의 친구들과 함께 현재 태국에서 가장 유명한 무빙 이미지 그룹인 ‘아이드롭퍼 필’로 활동하고 있다.

Dreamscape

Wattanapume Laisuwanchai | Thailand | 2015 | 25min | HD | Color

The people in Thailand currently experience restrictions when it comes to freedom of expression. The current situation in Thailand is relatively unstable, we are under military control, and our freedom is being undermined. Expressing ideas in public can be hard, with a risk of arrest. For example, some people have been arrested simply for practicing symbolic protests. In such a precarious situation, we believe that art is a sphere of hope and freedom, in which we are allowed to create a critical yet subtle dialogue to the public. A "Dream" is a reconstruction, an imaginable reality, the reality that we imagine. It is the making of a montage, where any moment may be juxtaposed, and suddenly made adjacent, with another. The Dreamscape Project facilitates a positive way for people to communicate, or simply to express themselves freely. This project, therefore, has made people's dreams appear under a certain form and specific condition, to keep their mind moving - a small but important step of the public mind. This project is an on-going process, and thus we will (re)invent a new way to explore a dreamscape of ordinary people.

Wattanapume LAISUWANCHAI

b.1988 in Bangkok, Thailand. Wattanapume is a young Thai filmmaker, music video director and visual artist. He is interested in the film medium by means of its communicative and expressive power to explore the idea of memory, time, relationship and self-connection to contemporary society. Currently, Wattanapume and his friends are working in a one of the most popular moving image group in Thailand called Eyedropper Fill.

눈물을 마시기, 마음을 고치기, 영원한 방을 마시기

녹 백사나빈 | 태국 | 2015 | 6min | HD | Color

‘TRYARM(여성 노동자를 위한 운동)’ 멤버들이 노래를 부르는 장면이 이어진다. 이들은 쿠데타에 반대하며 정치적 활동을 하는 이들이다. 푸티지와 함께 흐르는 서글픈 노래는 삶을 노래하며 국가 권력과 싸우는 것으로 유명한 태국의 싱어송라이터가 만든 것이다.

녹 백사나빈

1978년, 태국 남부 나콘 시탐마켓 출생. 꼬 야오 섬에서 의사로 일하며 작가로 활동중이다. 본명은 마루 랏펫, 녹 백사나빈은 필명이다. 2008년부터 영화계에 입문해 고인이 된 한 태국 작가를 추모하기 위한 첫 단편 영화 <The Trail of Puff Made for Remains Project>를 만들었다.

미스터 제로

넛차 탄티위따야피탁 | 태국 | 2016 | 40min | HD | Color

반딧 아라니야는 태국의 작가이자 번역가이다. 그는 법률 제 112호, 즉 왕실모독죄에 의해 네 차례 기소되었다. 정신병 환자로 취급되어 두 차례 풀려났으며 나머지 두 기소는 여전히 미결 상태이다. 이 이야기는 사실과 가상의 경계를 넘나들며 그의 작업과 개인적인 역사를 따라 전개된다.

넛차 탄티위따야피탁

1993년 태국 방콕 출생. 첫 다큐멘터리 <미스터 제로>로 2016년 태국단편필름엔비디오영화제에서 다큐멘터리상을 수상했다. 사하몽콜필름 인터내셔널에서 시나리오 작가로 시작해 현재는 온라인 신문 『파라차탄』의 기자로 일한다.

눈물을 마시기, 마음을 고치기, 영원한 방을 마시기
Drinking Tear Mending Heart Drink Everlasting Drop

Drinking Tear Mending Heart Drink Everlasting Drop

Nok Paksanavin | Thailand | 2015 | 6min | HD | Color

Footage of a song sung by TRYARM members (movement for female workers) who are on the same side in anti-coup, political activities. The sad song was written by a well-known composer.

Nok PAKSANAVIN

b.1978 in Nakorn Srithammaraj, Thailand. Lives and works at Koh Yao Island near Phuket as a creative writer. Marut Lekphet is his real name and N. Paksnavin is his pen name since 1997. He starts a field as filmmaker in 2008, first short film *The Trail of Puff Made for Remains Project* as a remembrance to one pass away Thai writer.

Mr. Zero

Nutcha Tantivitayapitak | Thailand | 2016 | 40min | HD | Color

Bandhit Arneeya is a Thai writer and translator. He has been charged under Act 112 (Thai Lèse-majesté) four times. He was released twice having been treated as a mental patient. Two charges are still pending in the courts. This story is narrated cross the boundary between fact and fiction, from his work and his personal story.

Nutcha TANTIVITAYAPITAK

b. 1993 in Bangkok, Thailand. Her first documentary film that she directed for her Thesis *Mr. Zero* won the documentary Prize of Thai Short Film and Video Festival 2016. After she graduated, she started working as a scriptwriter at Sahamongkolfilm international. Now she is a journalist at Prachatai which is the online newspaper.

미스터 제로 Mr. Zero

섹션 5.

성난 얼굴로 돌아보라

한 해변이 붉은 피로 물들어야 했다
일본, 미국, 그들 누구의 것도 아닌 해변이
그들은 말한다. 서로 죽이라 강요받았다고.
그래 나는 믿는다. 믿고 말고.
그러나 딱 하나 물어보자. 누구로부터?

- 베르톨트 브레히트, 『전쟁교본』

2000년대 이후 국내에서 만들어지고 있는 독립영화 및 무빙 이미지 작품들을 보면 폭풍전야의 공포와 긴장감을 연상하게 된다. 1950년대 전후 영국의 젊은 작가들이 절망과 공허 안에서 억압된 기성세대에 도전했던 ‘앵그리 영맨’ 운동과 같은 전복적이지만 연대되지 않는 공허한 울림이 떠오른다. 마치 서로 연대해 적극적인 메시지를 전달하기에는 점검해야 할 것들이 너무나 많은 것처럼, 작가들은 공통의 절망에 대응하는 각계전투식 방법론을 터득하는 중인지도 모른다. 좌우 진영의 문제가 아니라 재현을 통한 윤리적 행위에 대한 자기검열이 우선되는 시기일 수 있다. 작가들의 무의식 속에 자본주의 시대의 막바지에 펼쳐진 이상한 답보 상태가 투영되는 것 같다. 용산참사의 비극이 일어난 현장의 기록을 담았던 <두 개의 문>의 김일란 감독은 이혁상 감독과 망루에 쫓겨 고립된 투쟁의 결과로 투옥되어야 했던 평범한 가장들이 그날의 기억으로부터 다시 고통받아야 하는 현실을 취재한 <공동정범>을 만들었다. 명백한 사회악에 대해 비판하는 것으로 현실의 문제가 해결되지 않기 때문에 감독들은 사건 이후 피해자들 사이의 혼란과 상처를 보여주고자 한다. 정윤석 감독의 <밤섬해적단 서울볼바다>의 주인공인 펑크 밴드 밤섬해적단은 북한을 메타포로 사용한 앨범을 발표한다. 그리고 앨범의 프로듀서는 국가보안법 위반으로 재판에 회부된다. 영화는 자본에 종속되기를 거부하는 인디밴드의 작은 반란을 보여준다. 실화, 실존 인물들을 취재한 이 두 작품은 영화가 현실의 아이러니를 어떻게 전달할 수 있을 것인가에 초점을 맞추고 있다. 반면 실화를 바탕으로 제작된 김진아 감독의 <동두천>은 VR 영화가 ‘타인의 고통’을 공유하기 위한 도구가 될 수 있는지를 실험한다.

‘앵그리 영맨’의 대표 작가 존 오스본의 <성난 얼굴로 돌아보라>가 영국 극단에 새로운 충격을 줄 수 있었던 것은 이 작품이 새로운 문학의 지평을 제시해서라기보다는 당시 영국 사회와 젊은이들의 무기력함과 분노를 솔직하게 묘사했기 때문일 것이다. 현실에 대한 자동기술적 반영을 시도하는 작가들은 많을 수 있으나 영화 속에 반영된 현실의 모습을 저항의 기술로 환원하는 작가들은 많지 않다. 그런 면에서 강상우 감독의 <클린 미>나 <우리는 없는 것처럼>은 전복을 꿈꾸는 것이 아니라 단지 억압된 상태를 거부하기 위한 몸짓으로 자전적 일화를 재현하고 있다. 김실비 작가의 <몽유도원가>는 저하질 푸티지를 이용한 가난한 편집 영상의 아이러니를 구현한다. 동시대 사회환경의 독소를 퍼뜨리고 있는 것이 누구인지 모두가 명백히 알고 있지만 언제나 사건은 증거 부족으로 종결된다. 실재하는 전쟁의 광기는 그렇게 유저들만의 게임으로 전락한다. 노동하는 인류의 몸 또한 그렇게 허구적으로 변질된다. 차재민 작가의 <미궁과 크로마키>는 살아있는 몸이 사라지고 움직임만이 남은 현대 자본주의 사회의 노동을 은유한다. 장민승 작가의 <입석부근>은 감히 저항할 수 없는 거대한 계곡의 표면에 황석영 작가의 첫 단편소설 <입석부근>의 텍스트를 흘려보낸다. 텍스트는 표면의 움직임에 잠복해 있는 무형의 기운을 끌어낼지도 모른다.

김은희

국립현대미술관 학예연구사

Section 5

Look Back in Anger

*And with their blood they were to colour red
A shore that neither owned. I hear it said
That they were forced to kill each other. True.
My only question is: who forced them to?*

- Bertolt Brecht, *War Primer*

Independent films and moving images in Korea since the 2000s remind us of the terror and tension that occur in the calm before a storm. They also bring up movements such as ‘Angry Young Men’ in 1950s Britain when young artists challenged the older generations who were oppressed in despair and emptiness, in a hollow cry that was subversive yet not prone to solidarity. Because there were too many things to examine before bonding together and delivering a positive message, the artists are perhaps self-taught strategies of engaging individual combat against a common despair. This is not about choosing between right and left; it is more a time for self-censorship of ethical acts in representation. Perhaps a strange standstill in the final stage of capitalism is reflected on the artists’ unconsciousness. Following the documentary *Two Doors*, which recorded the tragedy of the Yongsan disaster, directors Kim Il-rhan and Lee Hyuk-sang present *The Remnants*. This film covers the painful reality of ordinary breadwinners who are tormented by the memories after being sent to jail as a result of an isolated strike at the watchtower. As problems of reality are not solved by criticizing obvious social evils, the directors attempt to manifest the confusion and pain among the victims. Jung Yoonsuk’s *Bamseom Pirates, Seoul Inferno* focuses on a punk band Bamseom Pirates who released an album full of metaphors of North Korea. In addition, the producer of the album was brought to trial on charges of violating the National Security Act. The film demonstrates a small rebellion of an indie band that refuses to submit itself to capital. These works follow real stories and figures, focusing on how these films can deliver reality’s ironies. On the other hand, Gina Kim’s *Bloodless*, a VR film based on a true story, attempts to see if a VR film can be a means of sharing ‘the pain of others.’

The archetypal member of the ‘Angry Young Men’ John Osborne’s *Look Back in Anger* was such a shock in the British theatre not because it opened up a new prospect of the literature but because it let out the helplessness and anger of the younger generation in an honest tone. We see many artists who have attempted to reflect reality by means of automatism. However, we don’t see many artists who convert the reflected reality in the screen into the art of resistance. In this respect, Kang Sang-woo’s *Clean Me and Like We Are Not Here* represent realistic anecdotes as a gesture of refusing the oppressive conditions instead of dreaming of a subversion. Sylbee Kim’s *Carols of Cockayne* realizes poor image editing with low-resolution footages. It becomes clear to everyone who is spreading the toxin of the present-day social environment, but the cases are always closed for a lack of evidence. The actual madness of war falls into a game only for the users. The body of the laboring humanity also degenerates into fiction. Jeamin Cha’s *Chroma-key and Labyrinth* takes a figurative approach to present the labor of contemporary capitalism, where the living bodies are gone and only gestures are left. Jang Minseung’s *Arcadia* lets the passages of the writer Hwang Sok-yong’s first short story of the same title flow across the surface of an enormous and irresistible valley. The text just might draw out the formless and latent energy embedded within the surface’s movements.

KIM Eunhee

MMCA Curator

밤섬해적단 서울불바다

정윤석 | 한국 | 2017 | 120min | DCP | Color

지난 날 한국에서 빨갱이라는 낙인은 이데올로기에 대한 문제이기보다 언제나 공포의 대상이었다. 그러나 우리에게 북한은 극복해야 할 ‘대상’이 아니라 언제나 ‘감각’의 문제였다고 주장하고 싶다. 한국의 권위주의를 비판하는 ‘밤섬해적단’의 가사들이 전면에 북한을 내세우고 있는 것은 바로 위와 같은 맥락에서 이해될 수 있을 것이다. 영화는 뮤지션으로서의 밤섬해적단과 저항의 상징인 펑크에 주목한다. 이들은 유명 클럽이 아니라 대한민국 사회를 풍미한 굼직한 사회운동의 현장에서 공연을 하며 우리 사회의 소외된 사람들의 이야기를 듣는다. 그 과정 속에서 음악가로서의 정체성과 하고 싶은 음악, 돈 안 되는 음악을 어떻게 지속적으로 함께 할 수 있을지 고민해 나간다. 모두가 세상에 대해 무기력함을 이야기할 때, 무기력함을 무기로 세상을 향해 일갈하는 밤섬해적단의 음악은 이 시대 청춘들의 보편적인 딜레마와 함께 소외된 약자를 향해 노래하려는 뮤지션의 현재를 그린다. 현실의 한계를 인정하면서도 새로운 음악을 추구하려는 이들의 여정을 통해 이 시대 청춘들을 위로하고, 오늘날의 청년문화가 정치와 어떻게 조우할 수 있는지 그 가능성을 모색해본다.

정윤석

1981년 서울 출생. 90년대에 일어난 살인집단 지존파 사건을 다룬 첫 번째 장편 다큐멘터리 <논픽션 다이어리>(2013)로 2013년 부산국제영화제 BIFF 메세나상을 비롯해 2014년 베를린국제영화제 넷팩상, 시체스국제판타스틱영화제 오피셜 뉴스비전 논픽션 부문 최우수작품상을 수상했다.

Bamseom Pirates, Seoul Inferno

Jung Yoonsuk | South Korea | 2017 | 120min | DCP | Color

The Bamseom Pirates from Korea make music appropriate to our sick society: a hundred songs in ten minutes, that kind of thing. This at times noisy, but also sparkling, activist and often humorous documentary reports on the resistance offered by these punk musicians to hypocritical, conservative money-grabbers and their often violent hold on society.

“Whereas other bands smash up expensive guitars, we use rubbish”, says one of the members of controversial duo Bamseom Pirates while picking up an old printer lying amongst the junk in an abandoned university building. They prefer to play here rather than in Seoul’s hip concert venues. With heavy irony, they announce their ‘relaxing’ music: a blast of noise called Grindcore. They play bass and drums, but use also anything they can get their hands on to make music. Their angry punk attitude is aimed against the established order in South Korea. Many of their numbers have led to controversy and rows, which they warmly welcome.

JUNG Yoonsuk

b.1981 in Seoul. He is a visual artist and film director. His first film, *Non-Fiction Diary* (2013), which deals with Korea’s first serial murder case in the 1990s, won various international awards including the Official Noves Visions Best Feature Length Non-Fiction Film at SITGES IFFF of Catalonia and NETPAC Award at Berlinale.

공동정범

김일란, 이혁상 | 한국 | 2016 | 117min | DCP | Color

2015년 10월 경찰관을 죽였다는 이유로 억울하게 수감되었던 철거민들이 6년 전 용산참사 이후 처음으로 한자리에 모였다. 부당한 재개발 정책에 맞서 함께 망루에 올랐고 농성 25시간 만에 자행된 경찰특공대의 폭력 진압에 저항했던 그들. 그 과정에서 발생한 원인 모를 화재로 동료들은 죽고, 남은 그들은 범죄자가 되었다. 반가움도 잠시, 오랜만에 만난 ‘동지들’은 서로를 탓하며 잔인한 말들을 쏟아낸다. 그동안 그들에게 무슨 일이 있었던 걸까?

김일란

1972년 한국 출생. 성적소수문화인권연대 연분홍치마에서 활동 중이다. 다큐멘터리 <마마상 - Remember Me This Way>(2005)로 데뷔 후 <3xFTM>(2008)을 연출했다. 용산참사를 다룬 <두 개의 문>(2011)을 연출하고 후속작 <공동정범>을 공동연출했다.

이혁상

1974년 서울 출생. 성적소수문화인권연대 연분홍치마에서 활동 중이다. 데뷔작 <종로의 기적>(2010)으로 부산국제영화제 메세나상과 한국독립영화협회 선정 올해의 독립영화상을 수상했다. 2011년 <두 개의 문>의 크리에이티브 디렉터로 참여했다.

The Remnants

Kim Il-rhan, Lee Hyuk-sang | South Korea | 2016 | 117min | DCP | Color

In October 2015, the evicted residents who had imprisoned on a false charge of killing a policeman assembled in a place for the first time after the Yongsan Disaster six years ago. They had occupied a watchtower against unreasonable redevelopment policies and in protest against violent suppression used by riot police in 25 hours of their sit-in demonstration. Their colleagues had died from an unknown fire, and they became criminals. The delight of meeting again lasts only briefly. The ‘comrades’ rip out cruel words while blaming each other

KIM Il-rhan

b. 1972 in South Korea. A member of PINKS: Solidarity for Sexually Minor Cultures & Human Rights. After debuting with *Mamasang: Remember Me This Way* (2005), Kim made *3xFTM* (2008) and *Two Doors* (2011). Together with Lee Hyuk-sang, she co-directed *The Remnants*, the sequel to *Two Doors*.

LEE Hyuk-sang

b. 1972 in South Korea. A member of PINKS: Solidarity for Sexually Minor Cultures & Human Rights. Lee garnered attention after receiving the Mecenat Award from the Busan International Film Festival for his debut film *Miracle on Jongno Street* (2010). In 2011, he served as a creative director on the documentary *Two Doors* (2011).

동두천

김진아 | 한국, 미국 | 2017 | 12min | VR | Color

<동두천>은 1992년 미군에 의해 살해당한 한국 여성 성노동자에 관한 VR 다큐멘터리이다. 지난 25년간 영상매체를 통해 이 사건에 대해 이야기하고 싶었지만 관음을 전제로 한 오락을 제공하는 매체의 속성상 폭력의 재현은 또 다른 폭력에 다름없다는 재현 윤리의 한계를 극복하지 못해 번번이 좌절하고는 했다. 그러나 기존의 영화와 달리 주체화된 ‘체험’을 가능케 하는 VR 매체를 접하게 되었을 때 비로소 실마리가 풀리기 시작했다. 주한미군 범죄라는 논쟁적 이슈를 개인적/감정적 경험으로 체험할 수 있게 함으로써 지면으로만 받아들여지던 역사를 감각의 영역으로 재조명하는 것이다.

김진아

1973년 서울 출생. 그녀의 장편영화 5편은 80개 이상의 국제영화제에서 상영되었다. <두번째 사랑>은 한국과 미국의 첫 공동제작 작품이며 프랑스, 한국, 미국에서 개봉되었다. <파이널 레시피>는 중국 3,000 여개 극장에서 개봉되었다. UCLA 대학 필름&텔레비전 학과 교수로 재직 중이다.

Bloodless

Gina Kim | South Korea, USA | 2017 | 12min | VR | Color

Bloodless is a ten-minute VR film that deals with camp town sex workers for US army stationed in South Korea since the 1950s. The film traces the last living moments of a real-life sex worker who was brutally murdered by a US soldier at the Dongducheon camptown in South Korea in 1992. Portraying the last hours of her life in the camp town, the VR film transposes a historical and political issue into a personal and concrete experience. This film was shot on location where the crime took place, bringing to light ongoing experiences at the 96 camp towns near or around the US military bases.

Gina KIM

b. 1973 in Seoul. Her five feature-length films have screened at more than 80 prestigious international film festivals and venues all over the world. *Never Forever* was the first co-production between the US / Korea and theatrically released in France, Korea and the US. *Final Recipe* was wide-released in China over 3,000 theaters. She is a professor at the UCLA School of Theater, Film and Television.

몽유도원가

김실비 | 독일 | 2010 | 7min | HD | Color

<몽유도원가>는 먼 곳의 전쟁터와 ‘이곳’을 연결하는 가상 무기의 사용설명서이다. 유튜브에서 전쟁에 직간접적으로 연관된 영상들을 가져와 재편집한 작업이다. 여러 층위의 가짜 서사는 전쟁을 키워드로 겹쳐지면서 미디어를 통한 우리의 전쟁 인식을 현실과 꿈 사이에 위치 짓는다. 상상을 통과하며 평화로운 이곳과 전쟁중인 저곳의 연결점은 보다 분명해지며, 어떤 평화도 전쟁에 빚지고 있음이 드러난다.

김실비

1981년 서울 출생. 한국예술종합학교 미술원 졸업 후 베를린예술대학에서 미디어아트 마이스터슐러 학위를 취득하였다. 2005년 이래 베를린과 서울을 기반으로 영상, 설치, 평면, 퍼포먼스 중심의 작업을 전개하고 있다. 현실비판적 사유를 바탕으로 한 비선형적 서사를 다층적인 시공간으로 구현한다.

Carols of Cockayne

Sylbee Kim | Germany | 2010 | 7min | HD | Color

Footages from YouTube are rebuilt into a fictive user's manual for a war toy that connects the viewer to the remote sites of war. The script evolves around different quotations on war and its techniques, memories and fantasies. Experiences of war are reconstructed through images circulating on web and popular media. Overlaying different fictions, the notions of war are displaced somewhere between the reality and dream. The act of imagining finally exposes that every peace is indebted to war.

Sylbee KIM

b. 1981 in Seoul. She acquired B.A. at Korea National University of Arts, Seoul; Meisterschüler in Experimental Media at Universität der Künste Berlin. Since 2005 Kim has been working between Berlin and Seoul employing primarily digital videos combined with installations, prints and performances. Critical thinking around our current reality is presented through conceptual and spatial layers of contradictory elements to form a non-linear narrative.

미국과 크로마키

차재민 | 한국 | 2013 | 16min | HD | Color

<미국과 크로마키>는 섬세한 카메라 움직임과 크로마키 기법을 이용한 영상 작업이다. 이 영상은 케이블을 설치하는 손과 설치 동작은 같지만 노동가치가 거세된 손을 병치하고 있다. ‘손’이라는 은유는 노동 소외를 가장 극대화하면서 동시에 전문가, 장인이라는 미명 아래 노동을 신성화한다. 요컨대 손노동의 과정은 노동의 결과물로부터 도외시된다. 그러나 때로 손노동은 숙련된 기술이자 자아를 실현하는 활동으로 여겨지기도 한다. 이렇게 양쪽으로 찢어진 극단의 추상성은 노동을 인격으로부터 분리하고 노동을 통제할 수 있다는 환상을 불러일으킨다. 이 작업은 우리가 ‘노동’이라는 단어를 사용하면서, ‘노동’을 제대로 감각하고 있는지를 질문한다. 또한, 실제적인 노동과정을 가려버리는 추상화의 장막을 거둬 낼 가능성을 발견하고자 했다.

차재민

1986년 부산 출생. 한국예술종합학교 예술사, 영국첼시예술대학에서 예술석사 학위를 받았다. 두산갤러리 서울(2014)과 두산갤러리 뉴욕(2015)에서 개인전 《히스테릭스》를 개최했고, 베를린국제영화제(2017), 미디어시티 서울(2016), 광주비엔날레(2016), 전주국제영화제(2015), 일민미술관(2014), 국제갤러리(2013) 등의 그룹전 및 페스티벌에 참여하였다.

Chroma-key and Labyrinth

Jeamin Cha | South Korea | 2013 | 16min | HD | Color

Chroma-key and Labyrinth is a short film made using the Chroma-key compositing technique combined with delicate camera movements. This film juxtaposes two kinds of ‘hand movements’: First, a cable worker’s hand-movements untangle cables on-site for installation, and second the worker mimics the movements he would normally perform, but he does so without the actual objects in hand. Therefore he performs labor without value. In the film, the analogy of ‘manual work’ can be mythologized as noble. However manual workers are isolated from each other by compartmentalized processes. The process of handwork is removed from the final product of labor, though is sometimes perceived as an activity that can bring about self-realization as well as a highly skilled activity. This extreme abstraction could create the illusion that labor can be removed from the individual laborers and that the quality of labor could be controlled without consideration of the people. This film questions how we perceive the word ‘labor’ and what truths are conveyed through the word. The film attempts to unveil the process of abstraction that occludes the real effects of physical labor.

Jeamin CHA

b. 1986 in Busan, South Korea. Lives and works as an artist and filmmaker in Seoul. She graduated from the Korean National University of Arts in Seoul (BFA) and Chelsea College of Design and Arts in London (MFA). She has held solo exhibitions and been part of numerous group exhibitions.

클린 미

강상우 | 한국 | 2014 | 22min | HD | Color

교도소에서 출소한 병철은 바깥에서의 첫 하루를 보낸다.

“나는 출소한 뒤 취업 교육을 받기 위해 법무보호복지공단을 드나들었다. 형기를 마친 뒤에도 돌아갈 곳이 마땅치 않은 사람들이 이곳에서 생활하고 있었다. 아무도 자신의 과거에 대해 쉽게 이야기를 나누려 하지 않았고, 상당수가 청소업계에서 임시직으로 일하고 있었다. 범죄자들이 나오는 수많은 영화들이 떠올랐고, 이 영화의 시나리오를 쓰기 시작했다.” — 강상우

우리는 없는 것처럼

강상우 | 한국 | 2016 | 12min | HD | Color

광주일고와 화순고 야구부가 경기를 펼치고, 교보생명 보험설계사는 월풀세탁소 주인에게 전화를 건다. 연기학원에 다니는 소년들은 스마트폰에서 흘러나오는 음악을 듣는다. 영화 스태프들은 그 모습을 촬영한다.

클린 미 Clean Me

강상우

1983년 서울 출생. 영화 이론과 물리학, 컴퓨터 과학을 공부했고 컴퓨터 프로그래머로 일하다 영화를 만들기 시작했다. 현재 장편 다큐멘터리 <김군>을 제작하고 있다. <우리는 없는 것처럼> (2016), <클린 미>(2014), <안마도>(2014), <백서>(2010), <어느 게이 소년의 죽음>(2009) 등을 연출했다.

Clean Me

Kang Sang-woo | South Korea | 2014 | 22min | HD | Color

Byungchul spends his first day outside prison.

“After being released from prison, I went to the Korean Rehabilitation Agency for employment education. People who had no place to go back to after getting out of prison stayed there. No one wanted to tell about their past, and most of them were working on a part-time basis in the cleaning services field. Films featuring criminals sprung to mind, and I started to write a scenario.” — Kang Sang-woo

Like We Are Not Here

Kang Sang-woo | South Korea | 2016 | 12min | HD | Color

The baseball teams of Gwangju Jeil High School and Hwasun High School play a game, and an insurance planner from Kyobo Life Insurance makes a call to the owner of Whirlpool Laundry. Boys of an acting school listen to music from a smart phone. The film staff shoots the scenes.

우리는 없는 것처럼 Like We Are Not Here

KANG Sang-woo

b. 1983 in Seoul, South Korea. He studied film theory, physics, and computer science. While working as a computer programmer, he started to create films. He is now making a feature-length documentary titled *Mr. Kim*. So far, he has made *Like We Are Not Here* (2016), *Clean Me* (2014), *Anmado* (2014), *A Silk Letter* (2010) and *Death of a Gay Teenager* (2009).

입석부근 立石附近

장민승 | 한국 | 2017 | 50min | HD | Color

장민승의 시네마토그래피 <입석부근>은 한국을 대표하는 문인 황석영 작가의 등단 작품 『입석부근』(1962)을 근간으로 하고 있다. 한국 등반사의 성지인 설악산 토왕성 폭포에서 2015년 겨울에 촬영된 <입석부근>은 억겁의 시간이 만든 기암(奇巖)과 일시적으로 형성된 빙벽이 대비되는 자연의 위용, 아름다움을 발견하고자 하는 인간의 정직한 도전과 그 숭고함을 담고 있다. 한 소녀의 실존적 성장을 통해 정의와 우정, 죽음과 휴식을 담담하게 묘사하는 소설의 문장들은 장민승의 영상을 통해 시청각적으로 번역되었다. 이번 영화는 1962년 출판 당시의 『입석부근』 원본 활자와 표현을 인용하였으며 음악감독 정재일의 협업으로 청각에 의한 서사 전달을 극대화하였다.

장민승

1979년 한국 출생. 대학에서 조각을 전공하고, 가구제작자와 사진작가로, 그리고 20여편의 상업영화의 음악 코디네이터와 프로듀서로 활동하였다. 그는 분야를 가리지 않고 방법론을 빌리고 여러 장르를 오가는 협업을 시도한다. 2014년 <voiceless>로 에르메스재단 미술상을 수상했다.

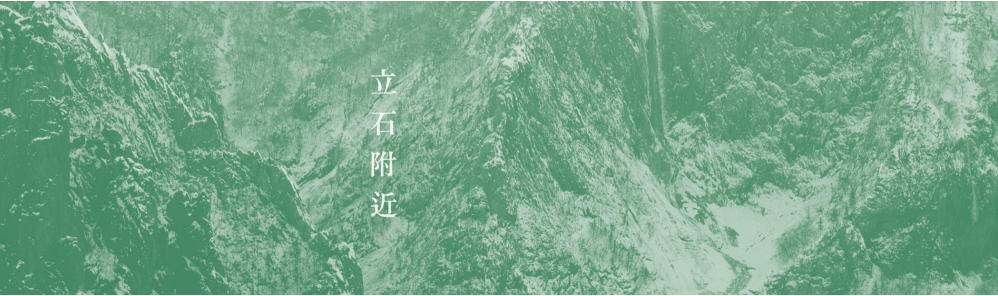
Arcadia

Jang Minseung | South Korea | 2017 | 50min | HD | Color

Jang Minseung’s cinematography *Arcadia* is originally conceived from a representative figure in Korean literature writer Hwang Sok-yong’s debut novel *Ipsuk Bugeun* (1962). It was filmed in the winter of 2015 at Towangseong Waterfall, a sacred place in the history of Korean mountaineering located in Mt. Sorak. *Arcadia* represents the stark beauty of nature, created by the transiently shaped ice walls against the elaborately forged rocks formed through time, and human’s genuine and sublime pursuit to witness the artistry and splendor of nature. The lines excerpted from the novel which depicts a boy’s existential grow through encountering moments of justice, friendship, death and rests in a composed matter are translated synesthetically into Jang’s video. The original typeface from the 1962’s *Ipsuk Bugeun* was adapted to the film and music direction by Jung Jaeil enhances the narrative experience of the viewer appealing to auditory sense.

JANG Minseung

b. 1979 in Seoul. He has been working as a maker and designer of furniture, photographer and also as a coordinator and producer of music for commercial film productions. He obliterates distinctions between genres, borrowing methodologies of one art and applying them to another and always looking for opportunities to join different forms of art in collaboration. In 2014 he was awarded the Hermés Foundation Missulsang for his work *voiceless*.

포럼 주제 및 텍스트	하세가와 히토미
큐레이터	김은희, 하세가와 히토미
협력 큐레이터	인티 게레로, 저우 신, 위왓 러트위왓왕사
프로그램 코디네이터	김신재
포럼 코디네이터	윈드웰러스필름 (주)
번역-감수	서미혜, 유지원, 크리스토퍼 맥고완
기술담당	류원규
그래픽 디자인	개미그래픽스

Curatorial Theme and Text	Hitomi Hasegawa
Curators	Kim Eunhee, Hitomi Hasegawa
Co-Curators	Inti Guerrero, Xin Zhou, Wiwat Lertwiwatwongsa
Program Coordinator	Kim Shinjae
Forum Coordinators	Windwellers Films Co., Ltd
Translation and Revision	Suh Mee-hae, Yu Jiwon, Christopher McGowan
Technical Manager	Ryu Wonkyu
Graphic Design	Ant Graphics

관람시간

월, 화, 목, 금, 일: 10am—6pm
수, 토: 10am—9pm

MMCA필름앤비디오 관람시간

목, 금, 일: 10am—6pm
수, 토: 10am—9pm

입장료

서울관 통합관람권: 4,000원
대학생 및 만 24세 이하 또는 만 65세 이상 무료
수, 토 야간개장 시 무료관람(6pm—9pm)

주차

운영시간(매일): 8am—11pm
시간당 2,000원

주최 국립현대미술관

Opening Hours

Mon, Tue, Thu, Fri, Sun: 10am—6pm
Wed, Sat: 10am—9pm

MMCA Film & Video Opening Hours

Thu, Fri, Sun: 10am—6pm
Wed, Sat: 10am—9pm

Admission Fee

Entrance Ticket: 4,000 won
Under 24s or over 66s: Free
Free admission every Wednesday &
Saturday from 6pm—9pm

Parking

Daily Hours: 8am—11pm
2,000 won per hour

Organized by

National Museum of Modern and
Contemporary Art, Korea

Supported by

국립현대미술관 서울관

03062 서울시 종로구 삼청로 30
02 3701 9500

National Museum of Modern and Contemporary Art, Seoul

03062 30, Samcheong-ro, Jongno-gu, Seoul, Korea
+82 2 3701 9500

www.mmca.go.kr

newsletter.mmca.go.kr

youtube.com/mmcakorea

twitter.com/mmcakorea

facebook.com/mmcakorea (Kor)

facebook.com/nmmcakorea (Eng)