

Shared Dialogue,
Shared Space

KAF

Diálogo compartido,
espacio compartido

2021 KAF'S PROJECTS

공유 대화, 공유 공간

共享對話, 共享空間

This catalog is in copyright. Subject to statutory exception and to the provisions of relevant collective licensing agreements, no reproduction of any part may take place without the written permission of the copyright owner, Korea Art Forum.

Editor: Heng-Gil Han
Interviewer: Erik Lee
Artists: Hannes Bend, Scott Braun, Monnero Guervil, Ayana Evans, Chemin Hsiao, Zaid Islam, Yeon Jin Kim, Hayoon Jay Lee, Jongil Ma, Angela Miskis, Dario Mohr, Lisette Morel
Translators: Quintín Rivera-Toro (Spanish), Wang Shu, Thomas Zhu (Chinese), Heng-Gil Han (Korean)
Book Designer: Young Sam Kim
Support Staff: Charlie Hong, David Younghwan Lee, Vanessa Leon, Lisa Zheng

This publication presents interviews conducted by Erik Lee with the artists in Korea Art Forum's 2021 project, SHARED DIALOGUE, SHARED SPACE. The present edition contains images of artworks and performances by the artists along with their interview texts, the interviewer's introduction, and an editorial statement.

Este catálogo está protegido por derechos de autor. Sujeto a la excepción legal y a las disposiciones de los acuerdos de licencia colectiva pertinentes, no se puede reproducir ninguna parte sin el permiso por escrito del propietario de los derechos de autor, Korea Art Forum.

Editor: Heng-Gil Han
Entrevistador: Erik Lee
Entrevistados: Ayana Evans, Lisette Morel, Chemin Hsiao, Hayoon Jay Lee, Jongil Ma.
Traductores: Quintín Rivera-Toro (español), Wang Shu, Thomas Zhu (chino), Heng-Gil Han (coreano)
Diseñador del libro: Young Sam Kim
Personal de apoyo: Charlie Hong, David Younghwan Lee, Vanessa Leon, Lisa Zheng

Esta publicación presenta entrevistas realizadas por Erik Lee con los artistas del proyecto 2021 de Korea Art Forum, DIÁLOGO COMPARTIDO, ESPACIO COMPARTIDO. La presente edición contiene imágenes de obras de arte y performances de los artistas, junto con los textos de sus entrevistas, la introducción del entrevistador y una declaración editorial.

该画册受版权保护。除法定例外和有关集体授权协议条款外,未经版权所有人——“韩国艺术论坛”的书面许可,不得拷贝、复制本画册中的任何部分或全部内容。

主编:韩杏吉
采访者:埃瑞克·李
受访者:汉斯·本德,斯科特·布劳恩,曼纳洛·古维尔,艾亚娜·埃文斯,萧喆昱,扎伊德·伊斯兰,金延珍,李翊昀,马钟日,安吉拉·米斯基斯,达里奥·莫尔,莉塞特·莫雷尔。
翻译:昆汀·里维拉-托罗(西班牙文);王姝,朱征维(中文);韩杏吉(韩文)
书籍设计师:金荣三
技术支持人员:查理洪,大卫永焕李,郑丽莎,凡妮莎·莱昂

该出版物呈现了埃瑞克·李在“韩国艺术论坛”2021年的项目“共享对话 共享空间”中对五位艺术家的访谈。目前的版本包含:艺术家艺术作品和行为艺术作品图片,艺术家访谈,采访者说明,以及编者按。

이 출판물은 저작권이 있습니다. 법적 예외 및 관련 단체 라이선스 계약의 규정에 따라 저작권 소유자 코리아 아트 포럼의 서면 승인 없이는 어떠한 부분도 복제 할 수 없습니다.

편집: 한행길
인터뷰 진행: 에릭리
인터뷰 및 출판 작가: 김연진, 몬네로 구에르빌, 마종일, 리세트 모렐, 다리오 모어, 안첼라 미스키스, 하네스 벤드, 스킷 브런, 체민 샤오, 아야나 에반스, 자이드 이슬람, 이하윤.
번역: 왕슈, 주정웨이 (중국어), 킨틴 리베라-토로 (스페인어), 한행길 (한국어)
디자인: 김영삼
지원인력: 레온 바네사, 이영환 데이비드, 정리사, 홍할리

이 출판물은 코리아 아트 포럼의 2021 커미션 및 전시 행사인 <공유 대화, 공유 공간>의 일환으로 한인 2세 이예릭 소설가가 참여 작가들과 진행한 인터뷰를 발표한다. 편집자 후기, 인터뷰 진행자 서문, 인터뷰 본문 외에 작가 12 명의 작업을 발표하는 행사 이미지가 함께 포함되어 있다.

2021 KAF's Projects

Korea Art Forum
Forum: Interviews with Artists
Exhibitions: Shared Dialogue, Shared Space in 2021

Korea Art Forum
Foros: Entrevistas con los artistas
Exposiciones: Diálogo compartido, espacio compartido en 2021

韩国艺术论坛
論壇:藝術家訪談
展览:2021年 共享对话、共享空间

코리아아트포럼
담론: 예술가 인터뷰
전시: 2021년 공유 대화, 공유 공간

Table of Contents

Editorial	6
Heng-Gil Han	
Interviews	12,88
Interviewer's Introduction	
Erik Lee	
Part I	10
Ayana Evans	14
Lisette Morel	30
Chemin Hsiao	42
Hayoon Jay Lee	58
Jongil Ma	74
Part II	86
Hannes Bend	90
Scott Braun	100
Monnero Guervil	112
Zaid Islam	118
Yeon Jin Kim	132
Angela Miskis	142
Dario Mohr	152
Events	162
Part I	166
Part II	180
Part III	194
Credit	206

Índice de Contenidos

Editorial	6
Heng-Gil Han	
Entrevistas	12,88
Introducción del entrevistador	
Erik Lee	
Parte I	10
Ayana Evans	14
Lisette Morel	30
Chemin Hsiao	42
Hayoon Jay Lee	58
Jongil Ma	74
Parte II	86
Hannes Bend	90
Scott Braun	100
Monnero Guervil	112
Zaid Islam	118
Yeon Jin Kim	132
Angela Miskis	142
Dario Mohr	152
Eventos	162
Parte I	166
Parte II	180
Parte III	194
Crédito	206

TABLE OF CONTENTS

目录

编者按	6
韩杏吉	
采访者说明	12,88
埃瑞克·李	
第一部分	
艾亚娜·埃文斯	10
莉塞特·莫雷尔	14
萧喆旻	30
李瑕昀	42
马钟日	58
	74
第二部分	
汉斯·本德	86
斯科特·布劳恩	90
曼纳洛·古维尔	100
扎伊德·伊斯兰	112
金延珍	118
安吉拉·米斯基斯	132
达里奥·莫尔	142
	152
活动	163
第 1 部分	167
第 2 部分	181
第 3 部分	195
鸣谢	206

목차

편집 후기	6
한행길	
인터뷰 진행	12,88
에릭 리	
인터뷰 제 1 부	
아야나 에반스	10
리세트 모렐	14
체민 샤오	30
이하윤	42
마종일	58
	74
인터뷰 제 2 부	
하네스 벤드	86
스캇 브런	90
몬네로 구에르빌	100
자이드 이슬람	112
김연진	118
안젤라 미스키스	132
다리오 모어	142
	152
행사	163
제 1 부	167
제 2 부	181
제 3 부	195
Credit	206

Editorial

COVID-19 has significantly impacted most of us in many ways we manage our lives. The Korea Art Forum (KAF) is not an exception. In collaboration with other organizations, institutions, and corporations, KAF principally provides the public with curatorial services of producing art exhibitions, forums, commissions, and publications to spread better ideas and methods that meaningfully address relevant issues we are facing today, such as diversity, equity, inclusion, and access. With the New York Governor's order of the PAUSE that began on March 22, 2020, all KAF's public gathering activities of exhibitions and forums that had been planned for 2020 and 2021 were canceled at once. The unexpected loss of revenues was one thing and the programmatic shift is another. Most of KAF's activities are geared to bring people together to create a space and time for public discourse on various issues that affect our daily lives. Without being able to meet people face to face, the organization had to be creative and come up with some solutions for interacting with the public.

As the director of the Korea Art Forum, I have had the idea of publishing a series of artist interviews for a while for the public to better understand the work of the artists who are participating in our organization's mission to bridge the world through art. We use the "world" in the broad sense of the term, including not only territories but also communities and disciplines. We further the communicative power of the visual arts. Images are worth a thousand words and transcend language, cultural, and ideological barriers. This power is transformative, more than documentative or competitive. Thus our mission entails works of art, including social practices and performance art, which promote social changes and

Editorial

El COVID-19 ha impactado significativamente a la mayoría de nosotros y de muchas de las maneras en las que manejamos nuestras vidas. El Korea Art Forum (KAF) no es una excepción. En colaboración con otras organizaciones, instituciones y corporaciones, KAF principalmente proporciona al público servicios curatoriales de producción de exhibiciones de arte, foros, comisiones y publicaciones para difundir mejores ideas y métodos que aborden de manera significativa los problemas relevantes que enfrentamos hoy, como la diversidad, la equidad, la inclusión y el acceso. Con la orden del gobernador de Nueva York de la "PAUSA" (PAUSE) que comenzó el 22 de marzo de 2020, todas las actividades de reunión pública de exposiciones y foros de KAF que se habían planificado para 2020 y 2021 se cancelaron de inmediato. La pérdida inesperada de ingresos fue una cosa y el cambio programático es otra. La mayoría de las actividades de KAF están orientadas a unir a las personas para crear un espacio y tiempo para el discurso público sobre diversos temas que afectan nuestra vida diaria. Sin poder conocer gente cara a cara, la organización tuvo que ser creativa y encontrar algunas soluciones para interactuar con el público.

Como director del Korea Art Forum, he tenido la idea de publicar una serie de entrevistas a artistas durante un tiempo para que el público comprenda mejor el trabajo de los artistas que participan en la misión de nuestra organización de unir el mundo a través del arte. Usamos el "mundo" en el sentido amplio del término, incluyendo no solo territorios sino también comunidades y disciplinas. Fomentamos el poder comunicativo de las artes visuales. Las imágenes valen más que mil palabras y trascienden las barre-

EDITORIAL

编者按

对于我们大多数人的生活而言,新冠病毒在许多方面产生了重大影响,韩国艺术论(KAF)也不例外。与其他组织、机构和公司合作,韩国艺术论坛主要为公众提供策划艺术展览、论坛、创作支援,以及出版物等服务,旨在为有意义地解决我们今天面临的如多样性、公平性、包容性和可及性等问题而传播更好的想法和方法。从2020年3月22日纽约州州长颁布“暂停令”开始,韩国艺术论坛原定于2020年和2021年举行的展览和论坛等公众集会活动被同时取消。一方面遭遇了意想不到的经济损失,另一方面则发生了计划性的转变。韩国艺术论坛的大部分活动的目的是将人们聚集在一起,为影响我们日常生活的各种问题创造一个公共讨论的空间和时间。由于无法进行面对面交流,我们不得不发挥创造力,想出一些与公众互动的解决方案。

作为“韩国艺术论坛”的负责人,我一直想要出版一系列的艺术家访谈,让公众更好地了解参与《用艺术搭建世界的桥梁》这一项目中的艺术家的作品。我们在广义上使用了“世界”的概念,它不仅限于地域,也涵盖了社区和专业学科。我们进一步提升了视觉艺术的沟通能力。作为图像,它们胜过千言万语,超越了语言、文化和意识形态的障碍。这种力量是变革性的,而不是纪实性或竞争性的。因此,我们承担了用艺术作品,包括社会实践和行为艺术来促进社会变革和正义的使命。

这次疫情促使我们有了采访艺术家的想法,也让我们得以重新分配年度预算。将以往面对面的论坛形式彻底转变为将艺术作品进行现场直播展示,作为这个比较大的计划性转变中的一部分,这本书中的采访诞生了。我邀请了创意小说作家埃瑞克·李(Erik Lee)来进行采访,他接受了我的

편집 후기

코비드-19는 지구 많은 사람들이 삶을 꾸려가는 방식에 영향을 미쳤습니다. 저희 코리아아트포럼(카프) 비영리 미술 단체도 예외는 아니었습니다. 카프는 타 기관들이나 회사들과 협력하여 전시, 포럼, 신작 의뢰 제작, 출판물들을 기획하는 사업을 추진하고 있습니다. 카프의 기획사업은 시민 대중을 대상으로 다양성, 포용성, 형평성, 접근성 등 오늘날 우리 모두가 직면하는 중요한 이슈들을 다루고 있습니다. 이들의 의미를 더욱 확대하는 방식으로 보다 좋은 아이디어를 널리 퍼뜨리는 사업입니다. 뉴욕 주지사가 2020년 3월 22일 발령한 <휴식> 명령은 카프가 2020년과 2021년에 진행하려고 계획한 전시나 포럼 등 사람들이 함께하는 공공 기획사업 모두를 하루 아침에 무산시켰습니다. 예상 밖의 수익 손실도 문제이지만 상황에 유연하게 대처하기 위하여 사업을 구조적으로 개편하는 과제가 무엇보다 시급했었습니다. 기존의 카프 활동들 대부분은 사람들을 한 자리로 초대하여 일상에 영향을 미치는 이슈를 공론화하는 공간과 시간을 창조하는데 초점을 두었습니다. 사람들을 직접 대면할 수 없는 상황에서 카프는 창의적으로 공공과 상호교류할 수 있는 길을 급히 고안해야만 했습니다.

저는 디렉터로서 코리아아트포럼을 이끌면서 한동안 우리가 기획하는 사업에 참여하는 작가들의 인터뷰를 진행하고 싶었습니다. '예술을 통하여 세계를 연결시킨다'는 우리 단체의 목표에 맞추어 지지하는 작가들의 창조적인 작업을 군중이 더 잘 이해할 수 있도록 하기 위하여 우리 단체는 '세계'(world)라는 용어를 지구를 뜻하는 의미 뿐만이 아니라 지역 공동체와 다양한 학계들을 포괄하는 넓은 의미로 사용하고 있습니다. 우리는 시각예술의 소통력을 진행시키고 발전시킵니다. 백문이

justice.

The pandemic created the impetus to materialize the idea of interviewing artists and allowed us to reallocate the annual organizational budget. So came the interviews in this volume into the birth as a part of a larger programmatic shift to the usual in-person forum formats along with the reshaping of the exhibitions into a live-streamed virtual presentation of artworks. I invited Erik Lee who is a creative fiction writer to conduct the interviews. He accepted my invitation and here we are now to share his interviews with thoughtful readers.

This volume is composed of 2 sections, Interviews and Event Pictures. The interviews are presented in 2 parts, and the Event Pictures are in three parts. By reading texts and seeing images of events, I hope you find some inspiring and useful ideas in this volume when you are an artist or would like to know more about art.

I thank our Board, who often made monetary contributions in addition to donating their energy and time for different tasks. At last and not least, I thank the New York City Department of Cultural Affairs, the Visual Arts Division of the New York State Council on the Arts, Lower Manhattan Cultural Council, Upper Manhattan Empowerment Zone Development Corporation, and many individual donors here in the State and South Korea over the Pacific Ocean for supporting our meaningful work and making the production of this volume possible.

Heng-Gil Han

ras idiomáticas, culturales e ideológicas. Este poder es transformador, más que documental o competitivo. Por lo tanto, nuestra misión implica obras de arte, incluidas las prácticas sociales y el arte escénico, que promueve los cambios sociales y la justicia.

La pandemia creó el ímpetu para materializar la idea de entrevistar a artistas y nos permitió reasignar el presupuesto organizacional anual. Así surgieron las entrevistas de este volumen para el nacimiento, en parte de un cambio programático más amplio, hacia los formatos habituales de foros en persona, junto con la remodelación de las exposiciones en una presentación virtual de obras de arte transmitidas en vivo. Invité a Erik Lee, un escritor de ficción creativa, a realizar las entrevistas. Aceptó mi invitación y aquí estamos ahora para compartir sus entrevistas con los lectores atentos.

Este volumen se compone de 2 secciones, entrevistas y fotos del evento. Las entrevistas se presentan en 2 partes y las fotos del evento en tres partes. Al leer los textos y ver las imágenes del evento, espero encuentre inspiración e ideas útiles en este volumen, al ser artista o querer saber más sobre arte.

Agradezco a nuestra Junta, que a menudo hizo contribuciones monetarias, además de donar su energía y tiempo para diferentes tareas. Por último y no menos importante, agradezco al Departamento de Asuntos Culturales de la Ciudad de Nueva York, la División de Artes Visuales del Consejo de las Artes del Estado de Nueva York, el Consejo Cultural del Bajo Manhattan, la Corporación de Desarrollo de la Zona de Empoderamiento del Alto Manhattan, y muchos donantes individuales aquí en el Estado y Corea del Sur sobre el Océano Pacífico por apoyar nuestro significativo trabajo y hacer posible la producción de este volumen.

Heng-Gil Han

EDITORIAL

邀请。现在就让我们一起来与富有智慧的读者们分享他的采访吧。

本卷包含访谈和活动图片两部分。其中,访谈分为两部分,活动图片分为三部分。通过文本和图像,我希望当你是一位艺术家或想了解更多的艺术时,能在本书中得到一些启发和有用的观念。

还要感谢我们的委员会,他们除了在各种项目中贡献精力和时间外,还经常作出经济支持。最后,同样重要的是,感谢纽约市文化事务部,纽约市艺术委员会视觉艺术部;感谢许多来自本地以及太平洋彼岸的韩国个人捐赠者们对我们这份有意义的工作的支持,也让这本访谈录得以面世。

韩杏吉

붙여일건이라고 했듯이 한 개의 이미지는 천 개 단어 이상의 가치가 있고, 언어 및 문화와 이념의 벽을 넘어섭니다. 이런 시각예술의 힘은 기록이나 경쟁보다는 스스로 끊임없이 변화하고 관람자를 변화시키는 능력을 발휘합니다. 따라서 우리 단체의 사업은 결과적으로 사회 변화 및 사회 정의의 추진하는 사회 실천 예술, 퍼포먼스 예술 등을 포함한 예술작업을 동반합니다.

코비드 감염증 확산으로 우리 단체의 연간 예산 배정을 바꾸었습니다. 참여 작가들을 인터뷰하고자 생각을 현실화 시킬 수 있는 기동력을 창출하는 계기가 되었습니다. 대면으로 이루어지던 포럼 형식과 전시 양식을 온라인에서 라이브 스트림으로 전달하고 작업을 가상공간에서 발표하는 양식으로 개조하는 전체적인 프로그램의 전환에 따라 이 책자의 인터뷰는 탄생했습니다. 저는 소설가인 에릭 리를 인터뷰 진행자로 초대했습니다. 그는 저의 초청에 기꺼이 응했고 이제 우리는 그의 인터뷰를 사려 깊은 독자 여러분들과 공유하고자 합니다.

이 책자는 인터뷰와 행사 사진 두 섹션으로 구성되어 있습니다. 인터뷰는 다시 2 부로 나누어 놓았고, 행사 사진들은 3 부로 나누어집니다. 저는 예술가이거나 예술에 평소 관심이 있는 독자 여러분들께서 인터뷰를 읽고, 행사 사진을 검토하면서 영감을 불러 일으키고 이용 가치가 충만한 아이디어를 이 책자에서 많이 발견하실 수 있을 것이라고 기대합니다.

저는 우리 단체의 현금 기부 뿐만이 아니라 여러가지 과제에 그들의 역량과 시간을 기여하는 우리 단체 이사진 및 참여 작가들에게 감사드립니다. 또한 이 책자의 제작과 사업을 지원한 뉴욕시 문화부서, 뉴욕주 예술위원회 시각예술부서, 로어 맨하탄 문화위원회, 어퍼 맨하탄 강화구역 개발 협회, 그리고 미국 국내에서 개인적으로 기부금을 보내주신 여러 분들과 태평양을 건너 한국에서 송금으로 기부금을 보내주신 여러 분들께 감사드립니다.

한행길 대표

Interviews with:

Ayana Evans
Lisette Morel
Chemin Hsiao
Hayoon Jay Lee
Jongil Ma

Entrevistas con:

Ayana Evans
Lisette Morel
Chemin Hsiao
Hayoon Jay Lee
Jongil Ma

INTERVIEW PART 1

受访者:

艾亚娜·埃文斯
莉塞特·莫雷尔
萧喆旻
李嘏昀
马钟日

인터뷰:

아야나 에반스
리세트 모렐
체민 샤오
이하윤
마종일

INTERVIEWER'S INTRO

In the belief that any exploratory dialogues with the artists will help the public better connect with their creations, Heng-Gil asked me to conduct these interviews and I tried to have the artists ruminate on their work and how they regard their accomplishments.

I articulated a set of personalized questions based on their biographies and sent them to the artists by email. Upon receiving their responses, I added new questions to acquire additional information. I didn't have a clear goal as to which ideas I would hear from them, and so my questions are typical ones that anyone might ask them if they met the artists for the first time. However, because I did read their bios and examined their websites prior to crafting my questions to them, admittedly, my questions are not completely innocent and impromptu. They reflect some points I was interested in learning.

The interviews in this volume may be summarized as follows. Ayana Evans describes a mature perspective of her craft, delving into her actions in relation to the (re) actions of the participants within the society in which she performs. Lisette Morel lays out her visceral and spiritual relationship with her art. Chemin Hsiao recounts his own life experiences that bear a strong influence on what he draws, citing specific references. Hayoon Jay Lee recalls her past observations growing up in Korea in relation to her art. Jongil Ma speaks about his creative history and trajectory in simple, resonant terms.

Their self-reflections are revealing and provide additional contexts for understanding their artworks, but more than that, they lead me (and I hope the audience, too) to realize more about the current United States we are living in, be it emphasis on society's systemic racism and patriarchy or exploration of identity and art history.

Erik Lee

Con la convicción de que cualquier diálogo de exploración con los artistas ayudará al público a conectarse mejor con sus creaciones, Heng-Gil me pidió que realizara estas entrevistas y traté de que los artistas reflexionaran sobre su trabajo y el cómo consideran sus logros.

Formulé una serie de preguntas personalizadas en base a sus biografías y las envié a los artistas por correo electrónico. Al recibir sus respuestas, agregué nuevas preguntas para adquirir información adicional. No tenía un objetivo claro en cuanto a qué ideas escucharía de ellos, por lo que mis preguntas son las típicas que cualquiera podría hacerles si conocieran a los artistas por primera vez. Sin embargo, debido a que leí sus biografías y examiné sus sitios web antes de formular mis preguntas, admito que mis preguntas no son completamente inocentes o improvisadas. Reflejan algunos puntos que me interesaba aprender.

Las entrevistas de este volumen se pueden resumir de la siguiente manera. Ayana Evans describe una perspectiva madura de su oficio, profundizando en sus acciones en relación con las (re) acciones de los participantes dentro de la sociedad en la que actúa. Lisette Morel expone su relación visceral y espiritual con su arte. Chemin Hsiao relata sus propias experiencias de vida que tienen una fuerte influencia en lo que dibuja, citando referencias específicas. Hayoon Jay Lee recuerda sus observaciones del pasado al crecer en Corea relacionadas con su arte. Jongil Ma habla sobre su historia y trayectoria creativa en términos simples y resonantes.

Sus auto reflexiones son reveladoras y brindan contextos adicionales para comprender sus obras de arte, pero más que eso, me llevan (y espero que también a la audiencia) a darme cuenta más sobre el Estados Unidos actual en el que vivimos, ya sea el énfasis sobre el racismo sistémico en la sociedad y el patriarcado, o la exploración de identidad y la historia del arte.

Erik Lee

韩杏吉相信,与艺术家的任何探索性对话都将有助于公众更好地与他们的创作联系起来,所以让我进行这些采访。我试图让艺术家们反思他们的作品,以及他们如何看待自己的成就。

我根据这些艺术家们的履历提出了一系列个性化的问题,并通过电子邮件将这些问题发给他们。在收到他们的回复后,我增加了新的问题来获取更多的信息。我并没有明确的目的去询问他们的想法,所以我的问题都是那些第一次见到艺术家的人会问的问题。然而,因为在向他们提问之前,我的确看了他们的艺术家简介,也翻阅过他们的网站,所以不可否认的是,我的问题并非完全是浅薄的和即兴的,它们反映了一些我有兴趣去学习的观点。

本书中的访谈可以做如下总结:艾亚娜·埃文斯(Ayana Evans)呈现了她成熟的艺术视角。她将她的行为与她所处社会中的参与者的行为(反应)之间的关系进行了深入探究。莉塞特·莫雷尔(Lisette Morel)展示了艺术与她的内心深层精神之间的关系。萧喆昱(Chemin Hsiao)讲述了他自己的生活经历,这些经历对他的绘画作品有着很大的影响,起到了特定参照的作用。李焜昀(Hayoon Jay Lee)追溯了她在韩国的成长经历中对艺术的观察。马钟日(Jongil Ma)用简单的,具有共鸣性的语言讲述了他的创作历程及轨迹。

他们的自我反思,为我们理解他们的艺术作品提供了启示与语境。但更重要的是,他们引导我(我也希望能够引导观众),来更多地了解我们现在所处的美国,无论是从强调社会的系统性种族主义和父权制,还是探索身份和艺术史的角度。

埃瑞克·李

작가들과 진행하는 탐색적인 대화는 그 무엇이든지 관중이 작가들의 창작에 더욱 밀접하게 접근하는데 도움을 준다고 믿는 한행길 대표는 나에게 여기서 발표되는 인터뷰를 진행하라고 요청했다. 나는 작가들에게 그들의 작업과 그들이 이룩한 성취를 본인들이 스스로 어떻게 보는지를 반추하도록 유도했다.

나는 작가들의 생애와 업적을 근거로 개인적인 질문 세트를 조리있게 작성하여 작가들에게 전송했다. 그들의 답을 받은 후에 나는 새로운 질문을 던졌고 부가적인 정보를 얻었다. 나는 그들에게서 듣고 싶은 개념이라든지 그 어떤 명확한 목표가 없었다. 따라서 나의 질문은 전형적인 것으로 작가들을 처음 만나서 사람들은 누구나 다 작가들에게 질문해 볼만한 것이었다. 그러나 나는 질문을 작성하기 전에 작가들의 생애와 경력을 미리 읽었고 그들의 웹 사이트를 검토했기 때문에 나의 질문이 전혀 순진하다거나 즉흥적인 것은 아님을 고백한다. 그 질문들은 내가 배우고자 관심을 가지고 있던 점들을 반영한다. 이 책자의 인터뷰는 다음과 같이 요약될 수 있다.

아야나 에반스는 성숙한 시각에서 그녀의 창작을 서술한다. 작가는 그녀가 퍼포먼스를 발표하는 사회 안에서 사는 참여자들의 반응과 행위에 관련하여 본인의 행위를 숙고한다. 리세트 모렐은 자신의 예술 세계를 정신적이고 본능적인 관계로 설명한다. 체민 샤오는 그의 회화에 강한 영향을 미친 삶의 경험을 특수한 예를 들어가면서 회상한다. 이하윤은 본인의 예술과 관련된 한국에서 자라면서 관찰한 것들을 회상한다. 마종일은 그의 창작 역사와 과정을 간략하고 여운있는 용어로 서술한다.

작가들의 자아성찰은 계서적이고 그들의 예술작업을 이해하는데 도움을 주는 부가적인 맥락을 제공한다. 그 밖에도 그들의 성찰은 나에게 (또 희망컨데 독자에게도) 우리가 살고 있는 미국의 현실을 깨닫게 해주었다. 이 사회의 조직적이고 체계적인 인종차별, 가부장적 성차별, 혹은 예술 역사 및 정체성을 탐색하는 관점에서 더욱 그렇다.

에릭 리

Ayana Evans. *Throwing Hexes*, 2017. Endurance performance at the Barnes Foundation, Philadelphia; 10 hours. Photos by Jennifer Coard.

AYANA EVANS

艾亚娜·埃文斯,《甩掉霉运》,2017,在费城巴恩斯基金会进行的耐力行为艺术,10小时,摄影:詹妮弗·科尔

아야나 에반스, <주술외우기> 2017. 필라델피아 반스 재단 주최 인내 퍼포먼스; 10 시간, 사진: 제니퍼 코오드

AYANA EVANS

Ayana Evans & Lisette Morel. *Run to Your Friend Until You Can't Anymore*, 2016. Endurance performance at the Museo del Barrio, New York; 3 hours.

Ayana Evans & Lisette Morel. *Corre hacia tu amigo hasta que no puedas más*, 2016. mi performance

艾亚娜·埃文斯 & 莉塞特·莫雷尔. 《奔向你的朋友, 直到你精疲力竭》, 2016, 行为艺术, 巴里奥博物馆, 纽约, 时长: 3小时

아야나 에반스와 리세트 모렐. <너의 친구를 향하여 지칠 때 까지 달려라> 2016. 뉴욕 엘 무제오 마리오에서 인내 퍼포먼스; 3 시간.

Interview with Ayana Evans

Erik Lee

It is my pleasure to meet you, Ms. Evans, in this cyberspace environment. Would you be kind enough to introduce yourself in one or two sentences?

Ayana Evans

I'm a performance artist who is based in New York and was raised in Chicago, IL. In my work I often use my body to challenge social judgements and societal rules that keep us from being close. I ask my audiences to do tasks that encourage being your authentic self and confront classism and stereotypes. Through the shared experience of running with me in a gallery or catching my Black body while I crowd surf at a professional conference, my audience members and participants let go of inhibitions and connect to me and one another more deeply. (Plus, I'm fun and use loud colors -- I bring a bit of fantasy to

everyday reality.)

EL I've read about how you went from being a painter in college to a performing artist. Could you talk about the relationship you think those two positions have with each other?

AE Well, when I was younger, I was too self-conscious about my body to perform in public, so painting made the most sense. However, eventually, I decided painting wasn't for me after all, so I went into fashion design and quit art for 7 years. After 7 years of fashion, I decided I wanted to be a part of the art world again, but this time I wanted to do something different. So, I started going to art fairs and art exhibitions to find where I fit. It was extremely lonely because I didn't know many people anymore and now, I looked more like a fashion person than a painter, so I didn't fit in at all (I looked too flashy). So, I tried wearing Black more... wearing my glasses

more... forced myself to talk to strangers, etc. Eventually, I just said forget it. I was usually the only Black woman in the room anyway; what was the point of trying so hard to fit in? Then, a fashion friend suggested I try standing out. That's when I started wearing my neon zebra print to art events. I thought neon would look best in the white cube settings. Another friend suggested I record what happened. I made the videos and uploaded them to YouTube, and eventually, the first one went viral [link: <https://youtu.be/6gAME56uXWo>]. That led me to performance art! I still think a lot about painting when I perform. I think about how the bodysuit will look in a white space against my skin tone and signature red lipstick, I think about what color and texture the flowers and crowns I wear are, I picture my performances like I used to picture my paintings, but they are more in your face than a painting. Performance puts you inside the feeling a painting

Interview with Ayana Evans

Entrevistas con Ayana Evans

Entrevistas con Ayana Evans

Erik Lee

Es un placer conocerla, Sra. Evans, en este entorno ciber espacial. ¿Sería tan amable de presentarse en una o dos oraciones?

Ayana Evans

Soy una artista de performance que vive en Nueva York y creció en Chicago, IL. En mi trabajo, uso mi cuerpo para romper los juicios sociales, las reglas sociales que nos impiden ser nuestro yo auténtico y los sistemas de clases que nos separan. A través de la experiencia compartida de correr conmigo en una galería o atrapar mi cuerpo negro mientras surfeo el público (crowd surf) en una conferencia profesional, los miembros de mi audiencia y los participantes dejan ir sus inhibiciones y se conectan conmigo y entre sí, más profundamente. (Además, soy divertida y uso colores fuertes; apporto un poco de fantasía a la realidad cotidiana).

EL Leí sobre cómo pasaste de ser una pintora en la universidad a un artista

de performance. ¿Podrías hablar sobre la relación que crees que tienen esas dos posiciones entre sí?

AE Bueno, cuando era más joven, sentía estar demasiado consciente sobre mi cuerpo para hacer performance en público, así que pintar tenía más sentido. Sin embargo, finalmente, decidí que la pintura no era para mí después de todo, así que me dediqué al diseño de moda y dejé el arte durante 7 años. Después de 7 años de moda, decidí que quería volver a formar parte del mundo del arte, pero esta vez quería hacer algo diferente. Entonces, comencé a ir a ferias de arte y exposiciones de arte para encontrar dónde encajaba. Fue algo extremadamente solitario porque ya entonces no conocía a mucha gente y ahora parecía más una persona de la moda que una pintora y no encajaba en lo absoluto (me veía demasiado llamativa). Entonces, intenté mejor vestirme de negro ... usar mis gafas ... me obligué a hablar con extraños, etc. Finalmente, dije: olvídalos. De

todos modos, yo era la única mujer negra en la habitación; ¿Cuál era el punto de esforzarse tanto para encajar? Entonces, un amigo de la moda me sugirió que intentara sobresalir. Fue entonces cuando comencé a usar mi estampado de cebra de neón en eventos artísticos. Pensé que el neón se vería mejor en la configuración del cubo blanco. Otro amigo me sugirió que registrara lo sucedido. Hice videos y los subí a YouTube, eventualmente, el primero se volvió viral [enlace: <https://youtu.be/6gAME56uXWo>]. ¡Eso me llevó al arte de performance! Todavía pienso mucho en la pintura cuando hago performance. Pienso en cómo se verá el mono (bodysuit) en un espacio blanco en contraste a mi tono de piel y mi característico lápiz labial rojo, pienso en el color y la textura de las flores y coronas que uso, imagino mi performance como solía imaginar mis pinturas, pero son más "en tu cara" que una pintura. Un performance te pone dentro de una sensación y la pintura permite que te alejes.

allows you to walk away from.

EL What was your favorite performance(s)?

AE My favorite performances are “I Carry You And You Carry Me” and “Stopping Traffic.” In “Stopping Traffic,” I move from the gallery/museum to the middle of the street while doing push-ups or chair dips intermittently, and I always do it while dressed up and wearing a full face of makeup and heels. There is something beautiful and defiant about making traffic wait for me; in that moment I am taking up space in a way that is not usually reserved for a woman/femme-presenting person. That feels like I’m defying patriarchy. At the same time, I am literally moving art into the street and giving it to everyone during that performance. And last but not least, it’s exhilarating -- It refers to the saying that a woman could be so beautiful that she stops traffic. In that way, it also asserts Black beauty because my

Black body is performing the action.

In “I Carry You And You Carry Me,” I carry audience members on the street or in an art institution, and I give piggyback rides while wearing heels and full makeup. The person carried has the option to carry me in return. The entire performance is a way of acting out friendships. Sometimes you carry your friends and sometimes your friends carry you, and sometimes you in return, and sometimes they drop you! This performance also breaks down the hierarchy between performer and audience member. I can’t be better than you or put on a pedestal or thought of as separate from you if I am carrying you around on my back. While we walk around we talk. It is an act of intimacy to receive a piggyback ride. Afterwards the person feels like they know me better; I enjoy that.

EL Could you talk about the participatory element in your performances,

like what it means to you?

AE I really want to create connections between the audience members and between myself and them. I think that collective actions like running alongside each other allow us all to become friends in a shared moment. It breaks down a barrier that does not need to exist. I often ask audience members to do things for me, like catch me as I fall or dance while tied together with me. There is power in asking for what you want and asking others to physically do things for you. People of color often go without having their needs met because they do not ask for what they want. In performances, I usually act in a very demanding way. This is on purpose. I think it is important to be bold when asking for your needs to be met.

EL Would you say there is a theme that runs through your work?

AE I am inspired by the social

rule-breaking down and the abstract actions of the Fluxus art movement, as well as the durational works by William Pope.L and Lorraine O’Grady’s guerrilla-style performance art interventions. These artists put the body at risk to critique culture and increase human interconnectedness. I use my body similarly to do the same. My performance actions are designed to highlight the repercussions of racism and misogyny, while also highlighting the power of a Black woman taking up space in ways that have traditionally been reserved for cis straight men. I should also emphasize that my work discusses love—self-love, love of your neighbor, and romantic love. To me, love sits with, and confronts, social judgments, racism, and gender biases, so they exist together in my work. It is important to me that my work exists within galleries/museums and outside of them. I think accessibility is important and I know I want to talk to communities

Interview with Ayana Evans

EL Cuál es tu performance favorito?

AE Mis performances favoritas son “Te llevo y tú me llevas” y “Deteniendo el tráfico”. En “Detener el tráfico”, me muevo de la galería/museo al medio de la calle mientras hago flexiones o fondos de silla (chair dips) de forma intermitente, y siempre lo hago vestida elegante y con la cara maquillada y tacones. Hay algo hermoso y desafiante en hacer esperar al tráfico por mí; en ese momento estoy ocupando espacio de una manera que no suele estar reservada para una mujer / persona que se presenta femenina. Se siente como si estuviera desafiando al patriarcado. Al mismo tiempo, literalmente estoy moviendo el arte a la calle y dándola a todos durante un performance. Y por último, pero no menos importante, ¡es divertido! - Se refiere al dicho de que una mujer puede ser tan hermosa que detiene el tráfico. De esa manera, también afirma la belleza negra porque mi cuerpo negro está realizando la acción.

En “Te llevo y tú me llevas”, cargo a los

miembros de la audiencia sobre la calle o dentro de una institución de arte, y le llevo a cuestras mientras uso tacones y maquillaje completo. La persona transportada tiene la opción de llevarme a cambio. Toda la actuación es una forma de representar amistades. A veces llevas a tus amigos y a veces tus amigos te llevan a ti, y a veces uno en cambio, ¡y a veces te dejan caer! Este performance también rompe la jerarquía entre intérprete y miembro de la audiencia. No puedo ser mejor que tú o ponerte en un pedestal o pienses que estoy separada de ti, si te llevo en mi espalda. Mientras caminamos hablamos. Es un acto de intimidad recibir un paseo a cuestras. Después, la persona siente que me conoce mejor; disfruto eso.

EL ¿Dirías que hay una temática que atraviesa tu trabajo?

AE Me inspira la ruptura de las reglas sociales y las acciones abstractas del movimiento artístico Fluxus, así como las obras duracionales de William Pope.L y las interven-

Entrevistas con Ayana Evans

ciones de arte de performance al estilo guerrilla de Lorraine O’Grady. Estos artistas ponen el cuerpo en riesgo para criticar la cultura y aumentar la interconexión humana. Utilizo mi cuerpo de manera similar para hacer lo mismo. Mis acciones de performance están diseñadas para resaltar las repercusiones del racismo y la misoginia, al mismo tiempo que resaltan el poder de una mujer negra que ocupa el espacio de formas que tradicionalmente se han reservado para los hombres heterosexuales cis. También debo enfatizar que mi trabajo trata sobre el amor: el amor propio, el amor al prójimo y el amor romántico. Para mí, el amor se sienta y confronta los juicios sociales, el racismo y los prejuicios de género, por lo que existen juntos en mi trabajo. Para mí es importante que mi trabajo exista dentro de las galerías/museos y fuera de ellos. Creo que la accesibilidad es importante y sé que quiero hablar con las comunidades en su conjunto, no solo con las “comunidades de arte”. Parte de esta actitud proviene de

muchos años de trabajo como educadora en las artes en escuelas públicas y centros comunitarios con fondos insuficientes. Parte del objetivo de mi trabajo es insertar el arte en la vida cotidiana.

Siempre quiero que las narrativas que presento sean mucho más fuertes que una sola nota. Mis acciones abstractas deben estar solapadas y llenas de significados multifacéticos. Tengo la intención de que las pequeñas rupturas que hago con las reglas de la sociedad inspiren más libertad mental en los demás y hagan recortes en las jerarquías. En última instancia, espero que la extrañeza o los elementos que rompen las reglas de mi trabajo obliguen a mis espectadores a repensar lo que es posible.

EL ¿Dirías que también aplica a tus pinturas?

AE Creo que los temas de raza, amor, misoginia y género estaban en mis pinturas, pero no creo que la idea de interconexión fuera tan fuerte en mi trabajo de pintura. No

as a whole, not just “art communities.” Some of this attitude comes from many years of working as an arts educator in underfunded public schools and community centers. Part of the goal of my work is to insert art into everyday life.

I always want the narratives I am presenting to be much stronger than one note. My abstract actions should be layered and heavy with multifaceted meanings. I intend for the small breaks I make with societal rules to inspire more mental freedom in others and to make cuts into hierarchies. Ultimately, I hope the strangeness or rule-breaking elements of my work forces my viewers to rethink what is possible.

EL Would you say it applied to your paintings too?

AE I think the themes of race, love, misogyny, and gender were in my paintings, but I don't think the idea of interconnectedness was

as strong in my painted work. It couldn't be.

EL Thank you.

Artist BIO

Ayana Evans is a New York City-based artist. Evans received her MFA in painting from the Tyler School of Art at Temple University and her BA in Visual Arts from Brown University. In 2015 she received the Jerome Foundation's Theater and Travel & Study Grant for artistic research abroad. During the summer of 2016, Evans completed her installment of the residency, “Back in Five Minutes” at El Museo del Barrio in NYC. The next year she completed a 10-hour endurance-based citywide performance and 100-person performative dinner party in the Barnes Foundation Museum (free and open to the public) during the Spring of 2017 for “A Person of the Crowd” which was a major performance art survey featuring artists such as, Marina Abramovic, Tania Bruguera, and William Pope L. in Philadelphia, PA. Her international work includes participation in the FIAP performance festival in Martinique, The Pineapple Show at Tiwani Contemporary in London, and Ghana's Chale Wote festival which drew 30,000 people. Evans was a 2018 Fellow

in the Studio Immersion Program at EFA's Robert Blackburn Printmaking Workshop, as well as a 2018 resident and grant recipient at Artists Alliance Inc (NYC), 2017-2018 awardee of the Franklin Furnace Fund for performance art (one of the highest awards in performance art within the United States), 2018 New York Foundation of the Arts (NYFA) Fellow for Interdisciplinary Arts, and 2019 artist in resident for Art on the Vine at Martha's Vineyard. In addition to her numerous guerilla street performances, Evans has performed at the Queens Museum, Crystal Bridges Museum, Newark Museum, and the Bronx Museum. During 2018 and 2019 Evans completed her first three solo exhibitions with Medium Tings Gallery (Brooklyn), Cuchifritos Gallery (NYC), and the EFA Robert Blackburn Printmaking Workshop with New Art Dealers Alliance (NADA) at Governors Island, NY. Her next show will be a two-person exhibition with Tsedaye Makonnen at the August Wilson Center in Pittsburgh, PA in 2020. Her recent press includes the New York Times, ArtNet, New York Magazine's The Cut, Hyperallergic, the Huffington Post, and CNN.

Interview with Ayana Evans

Entrevistas con Ayana Evans

podría ser.

EL Gracias.

BIOGRAFÍA DE ARTISTA

Ayana Evans es una artista basada en la ciudad de Nueva York. Evans recibió su maestría en pintura de la Tyler School of Art en Temple University y su licenciatura en artes visuales de Brown University. En 2015 recibió la Beca de Estudios y Teatro y Viajes de la Fundación Jerome para investigación artística en el extranjero. Durante el verano de 2016, Evans completó su entrega de la residencia, “De vuelta en 5 minutos” en El Museo del Barrio en Nueva York. Al año siguiente, completó un performance de resistencia de 10 horas a través de toda la ciudad y una cena performativa para 100 personas en el Museo de la Fundación Barnes (gratuita y abierta al público) durante la primavera de 2017 para “Una persona en la muchedumbre”, que fue parte de una importante muestra sobre las artes de performance con artistas tales como Marina Abramovic, Tania Bruguera y William Pope L. en Filadelfia, Pensilvania. Su trabajo internacional incluye la participación en el festival de espectáculos FIAP en Martinica, The Pineapple Show en Tiwani Contemporary en Londres y el festival de Chale de Ghana Wote que atrajo a 30.000 personas. Evans fue miembro de 2018 en el programa Studio

Immersion Program en el taller de grabado Robert Blackburn de EFA, así como residente de 2018 y beneficiario de una subvención del Artists Alliance Inc. (NYC), galardonada en 2017-2018 del Franklin Furnace Fund para arte de performance (uno de los premios más altos en arte de performance en los Estados Unidos), Fellow de Artes Interdisciplinarias de la Fundación de las Artes de Nueva York (NYFA) 2018, y artista en 2019 residente de Art on the Vine en Martha's Vineyard. Además de sus numerosas actuaciones callejeras de guerrilla, Evans se ha presentado en el Museo de Queens, el Museo de Crystal Bridges, el Museo de Newark y el Museo del Bronx. Durante 2018 y 2019, Evans completó sus primeras tres exposiciones individuales con Medium Tings Gallery (Brooklyn), Cuchifritos Gallery (NYC) y el EFA Robert Blackburn Printmaking Workshop con New Art Dealers Alliance (NADA) en Governors Island, NY. Su próximo espectáculo será una exposición para dos personas con Tsedaye Makonnen en el August Wilson Center en Pittsburgh, PA en 2020. Prensa reciente incluye el New York Times, ArtNet, The Cut de New York Magazine, Hyperallergic, The Huffington Post y CNN.

艾亚娜·埃文斯

埃瑞克·李

埃文斯女士,很高兴在这个网络环境中与你见面.请用一两句话介绍一下你自己,可以吗?

艾亚娜·埃文斯

我是一名在芝加哥长大,目前工作、生活在纽约的行为艺术家。在我的作品中,我用自己的身体来打破社会判断,打破阻碍我们成为真实自我的社会规则,打破将我们分隔开来的阶级制度。通过和我一起画廊里跑步,或者在一场专业会议上,像摇滚音乐会里的“人体冲浪”一样高举我黑色身体的这些共同的经验,我的观众和参与者们放下了顾虑,建立起了我们彼此之间更深入的关联。(另外,我很喜欢用鲜艳的颜色——我把一些非现实带到了现实生活中。))

李

我讀過你是如何從大學裡的畫家變成表演藝術家的。您能談談您認為這兩個職位之間的關係嗎?

埃文斯

当我年轻些的时候,我对自己的身体太过在意,不愿意在公共场合表演,所以绘画是最适合我的。然而,最终,我觉得画画并不适合我,所以我选择了时尚设计,我有7年的时间没有从事艺术。在时尚界工作了7年之后,我决定再次成为艺术界的一员,但这一次我想做些不同的事情。于是,我开始去看艺术博览会和艺术展,去寻找适合我的。那个阶段非常孤独,因为我谁也不认识。我看起来更像一个时尚人士,而不是一个画家,所以我一点也不适合那种场合(我看起来太浮华了)。

所以我试着多穿黑色的衣服.....戴上眼镜,强迫自己和陌生人交谈,等等。最后,我说算了吧。

反正我通常是房间里唯一的黑人女性,那么费力地融入其中有什么意义呢?后来,一位时尚界的朋友建议我试着与众不同。从那时起,我开始穿着我的霓虹斑马纹去参加艺术活动。我觉得霓虹色在白色的立方体背景下最好看。另一个朋友建议我把发生的事情记录下来。于是,我制作了这些视频并上传到YouTube上。终于,我的第一个视频火了,(视频链接:<https://youtu.be/6gAME56uXWo>)。艾亚娜·埃文斯 访谈 当我做行为表演的时候,我仍然会用绘画的角度去思考。我会想,我戴的花和花冠是什么颜色和质地的;我会像过去画画一样来“画”出我的表演,但它们更多地是出现在你的脸上,而不是画上。表演能让你置身其中,但画却会使你疏离。

李

你最喜欢的行为艺术作品是什么?

艾亚娜·埃文斯 访谈

아야나 에반스와의 인터뷰

아야나 에반스

에릭 리

에반스씨, 이렇게 사이버 환경에서 만나게 되어 반갑습니다. 본인을 한 줄이나 두 줄로 간략하게 소개하여 주시겠습니까?

아야나 에반스

저는 퍼포먼스 예술가이고 시카고에서 자랐고 현재 뉴욕에서 활동하고 있습니다. 제 작업에서 저는 제 몸을 사용하여 우리를 분열시키는 계급 체계, 우리가 진정한 자아를 찾지 못하게 막는 사회 규칙, 그리고 사회 편견을 무너뜨리고자 합니다. 전문적인 컨퍼런스에서 저의 검은 육체를 받아 머리 위로 서프하거나 갤러리에서 저와 함께 달리면서 공유하는 경험을 통하여 관중과 참여자는 사회적 억제를 해소하며 저와 그리고 그들 간에 더욱 결속됩니다. (게다가 저는 우스꽝스럽고 눈에 띄는 소란스런 색을 사용하여 일상현실에 공상적인 요소를 가미합니다.) 리 작가님께서 대학시절 화가였다가 어떻게

퍼포먼스 예술가로 변신하게 되었는지 그 과정을 소개했습니다. 그 두 입장 사이의 관계에 대하여 말씀해 주실 수 있습니까?

에반스

어렸을 적에 저는 제 몸매에 대하여 신경을 많이 썼습니다. 따라서 회화가 저에게 가장 의미있는 분야라고 생각했었습니다. 그러나 결국에 회화는 제가 할 일이 아니라고 결정했습니다. 그리고는 패션 디자인을 시작했고 예술 활동을 7년 동안 쉬었습니다. 패션 7년 후 저는 다시 미술 세계로 돌아오고 싶었습니다. 그런데 이번에는 좀 다른 것을 하고 싶었습니다. 따라서 저는 아트 페어와 미술 전시를 보러 다녔고 제가 무엇에 적합한 지를 찾았습니다. 그 때 저는 극도로 외로웠습니다. 왜냐하면 저는 미술계에 지인들이 없었고 제가 화가라기 보다는 패션계 사람으로 보였기 때문입니다. 저는 미술계와 전혀 어울리지 않는 사람이었습니다. (저는 너무 뚱뚱해 보였습니다.)

그래서 저는 검은 색 옷을 더 자주 입었고, 안경을 더 자주 착용했고, 타인과 대화를 나누어야 한다고 제 스스로를 채찍했습니다. 그러나 결국에 저는 포기하자고 결심했습니다. 갤러리에 가면 보통 저만 유일한 흑인 여성이었습니다. 그런 상황에 저 스스로를 꿰어 맞추려고 하는 것이 무슨 소용이 있겠습니까? 그러다가 한 패션 친구가 저보고 특이하게 보이게 하라고 제안했습니다. 그것이 계기가 되어 저는 얼룩말 무늬가 새겨진 네온 색 옷을 입고 미술행사에 가기 시작했습니다. 화이트 큐브 환경에 네온이 잘 어울릴 것이라 생각했습니다. 또 다른 친구가 무슨 일이 벌어지는지 녹화하라고 했습니다. 저는 비디오를 만들어 유튜브에 올렸습니다. 마침내 첫 번째 비디오가 입 소문을 타고 널리 퍼졌습니다 [링크: <https://youtu.be/6gAME56uXWo>]. 그것이 제가 퍼포먼스 예술을 시작하게 된 계기입니다! 저는 아직도

埃文斯 我最喜欢的行为艺术作品是《我背你，你背我》和《阻断交通》。

在《阻断交通》中，我从画廊或博物馆走到街道中央，间歇地做俯卧撑或椅子俯卧撑。我总是身着盛装，化着浓妆，蹬着高跟鞋。让车辆等待是一种美丽而又挑衅的行为。对我来说，在那一刻，我以一种通常不属于女性的，或者女性式的方式占据了空间。我感觉我在挑战父权制。与此同时，我把艺术搬到大街上，表演给每个人看。最重要的是，它很有趣！——它指出了一个女人可以因为太漂亮而阻断了交通的这一说法。以那种方式，我参与行为表演的黑色的身体也彰显了黑色(皮肤)的美丽。

在《我背你，你背我》中，我在街上或在艺术机构里背起观众。我穿着高跟鞋，化着浓妆，把别

人背在后背上。我背过的人可以选择背我作为回报。整个表演是一种将友谊进行行动化表现的方式。有时你背着你的朋友，有时你的朋友背着你；有时你又背起他们，有时他们甚至会把你扔下来。这一行为表演打破了表演者和观众之间的结构层次。如果我把你背在背上，我就不会比你更好，不会被人崇拜，不会被认为是与你分离的。我们一边走一边说着话。被别人骑在背上是一种亲密的行为，之后，这个人会觉得更了解我。我很享受这个过程。

李 你能谈谈在你的行为艺术中，“参与性”对你来说意味着什么吗？

埃文斯 我真的很想在观众之间，以及我和他们之间建立关系。我认为集体行动，比如一起跑步，可以让我们在共享的时刻中成为朋友。它打破了

一个本不需要存在的障碍。我经常让观众为我做一些事情，比如当我摔倒的时候抓住我，或者跟我一起跳舞。要求别人为你做你想做的事是一种力量。有色人种的需求经常得不到满足，因为他们不去要求他们想要的东西。在我的行为艺术中，我通常以一种非常苛刻的方式进行，这是故意的。我认为，在要求别人满足你的需求时，大胆一点是很重要的。

李 你觉得这是贯穿你作品的一个主题吗？

埃文斯 我的灵感来自于倡导打破社会规则和抽象行为的激浪派艺术运动、威廉·波普(William Pope.L)的持久性作品，以及罗林·欧·格雷迪(Lorraine O'Grady)的游击式行为艺术干预。这些艺术家通过把身体置于危险之中，去批评文化，增加人与人之间的相互关联。我也在用我的身体

做同样的事情。我的表演是为了突出种族主义和厌女症所带来的影响，同时也突出黑人女性去占领(公共)空间的力量，而在传统意义上，空间只属于直男们。我还要强调，我的作品讨论的是爱、自爱、对邻居的爱，以及浪漫的爱。对我来说，爱与社会判断、种族歧视和性别偏见并存但又相互对抗，所以它们会交织出现在我的作品中。我的作品既能在画廊/博物馆内展出，也能在它们之外展出，这很重要。我认为可及性很重要，我知道我想与整个社会社区进行交流，而不仅仅是“艺术社区”。这种态度来自多年来在资金不足的公立学校和社区中心从事艺术教育的经历，所以我的工作目标之一就是艺术融入日常生活。

我总是希望我呈现的叙事比一个音符更有力。我的抽象行为作品应该是层次化的，并且是具

艾亚娜·埃文斯 访谈

퍼포먼스를 하면서 페인팅을 많이 생각합니다. 저는 저의 피부색과 저의 특징인 빨간 립스틱 색과 함께 제 바디수트가 백색공간에서 보이게 될 모습을 자주 생각합니다. 저는 제가 착용하는 꽃과 크라운이 무슨 색이어야 할지 어떤 텍스처야 할지 고민을 많이 합니다. 저는 퍼포먼스를 마치 페인팅 처럼 생각합니다. 그러나 퍼포먼스는 페인팅보다 더 노골적입니다. 관객이 거리를 두고 음미하는 것이 페인팅이라면 퍼포먼스는 페인팅을 보면서 경험하는 감성에 몰입하도록 관객을 끌어들이니다.

리 작가님께서 좋아하시는 퍼포먼스는 어떤 것이었나요?

에반스 제가 좋아하는 퍼포먼스는 <내가 당신을 업고 가고, 당신이 나를 업고 간다>와 <교통 중지>입니다. <교통 중지>는 제가 갤러리/미술관에서 거리 중간으로 나와 팔굽혀펴기와 체어업스를 번갈아가면서 연출합니다. 그 퍼포먼스를 할 때 저는 옷을

멋지게 잘 차려입고 전체 얼굴 화장을 하고 하이힐 구두를 신습니다. 차들이 제가 비길 때까지 기다리게하는 것은 아름답고, 도전적인 그 무엇인가가 있습니다.

여성 혹은 여성성을 보여주는 사람에게 주어지지 않은 공간을 제가 차지하는 바로 그 순간에 말합니다. 그 점은 제가 마치 가부장 제도에 반항하는 느낌이 듭니다. 그러면서 동시에 말 그대로 예술을 거리로 몰고 가고 그 퍼포먼스가 이루어지는 동안 저는 예술을 모든 사람들에게 선사하게 되는 것이지요. 최종적으로 그 행위는 짜릿합니다. '교통이 마비될 정도로 여성은 아름다울 수 있다'라는 구절을 의미하는 퍼포먼스이지요. 또한 그 행위는 흑인의 미를 주장하지요. 저의 흑인 육체가 그 행위를 수행하기 때문입니다.

<내가 당신을 업고 가고, 당신이 나를 업고 간다>에서 저는 관객 한 사람을 업고 거리나 미술

아야나 에반스와의 인터뷰

기관으로 뛰어 나갑니다. 저는 풀 메이크업을 하고 힐을 신고 관객을 등에 업고 다닙니다. 제게 업힌 관객은 그 댓가로 저를 업고 다닐 수 있습니다. 그 퍼포먼스는 전체적으로 우정을 실제로 연기하는 방식입니다. 제가 친구를 업고 갈 수 있고, 친구가 저를 업고 갈 수 있고. 그 댓가로 제가 친구를 업고 가고, 친구들이 저를 떨어뜨릴 때도 있습니다. 이 퍼포먼스 역시 퍼포머 연행자와 관객 사이 존재하는 높낮이 계층을 파괴합니다. 제가 당신을 등에 업고 다니면 저는 당신보다 나을 수 없고 조각대 위에 었어 놓을 수 없고 당신과 분리 되어 생각할 수 없습니다. 우리가 걷는 동안 우리는 대화를 나누게 됩니다. 등에 업히는 것은 친밀한 행위입니다. 퍼포먼스가 끝난 후 관객은 저를 더 많이 알게 된 감동을 느끼게 되고, 저는 그 점을 즐깁니다.

리 작가님의 퍼포먼스에서 참여 요소에 대하여 말씀해 주시겠습니까? 참여가

작가님께 의미하는 것이 무엇인지요?
에반스 저는 정말로 관객들 사이 그리고 저와 관객들 간의 결속을 만들어 내려고 합니다. 함께 달리는 행위는 우리 모두가 시간을 공유하는 친구가 되게끔 허용한다고 생각합니다. 그 행위는 존재할 필요가 없는 벽을 무너뜨립니다. 저는 관객에게 종종 저를 위한 행위를 요청합니다. 예를 들면, 제가 쓰러지면 저를 붙잡으라고 하거나 혹은 저와 함께 묶여져 댄스를 하라고 합니다. 즉 당신이 원하는 것을 요청하는 행위에 그리고 타인들에게 당신을 위한 일을 하라고 요청하는 행위에는 힘이 있습니다. 유색인들은 종종 그들이 필요로 하는 것을 무시하고 지나갑니다. 왜냐하면 그들은 자신이 원하는 것을 요청하지 않기 때문입니다. 퍼포먼스에서 저는 요구를 많이 합니다. 그 점은 의도적입니다. 저는 당신의 요구를 충족시키고 대담한 자세를 갖는 것은 중요하다고 생각합니다.

有多重意义的。我努力想要通过对社会规则的微小的突破,来激发他人更多的精神自由,并打破等级制度。最终,我希望我作品中的陌生感或打破规则的那些元素,能够迫使我的观众重新思考什么是可能的。

李 你觉得这也可以适用于你的绘画中吗?

埃文斯 我认为种族、爱、厌女症和性别的主题在我的绘画作品中都有涉及。但我认为在我的绘画作品中,内在关联性的概念并没有那么强烈。绘画无法做到。

李 谢谢

艺术家简介

艾亚娜·埃文斯(Ayana Evans)是生活、工作于纽约的艺术家。埃文斯毕业于布朗大学获得视觉艺术学士学位;之后从坦普尔大学泰勒艺术学院毕业并

获得绘画艺术硕士学位。2015年,她获得了杰罗姆基金会的戏剧与出国艺术研究旅行学习基金。2016年夏天,埃文斯在纽约的巴里奥博物馆(EI Museo del Barrio)完成了她的实习作品《五分钟回来后》(Back in Five Minutes)。次年,她完成了极具耐力的长达10个小时的全市范围的行为艺术,以及2017年春天,在宾州费城巴恩斯基金会博物馆进行的100人行为表演晚宴(免费向公众开放)。此次巴恩斯基金会博物馆的活动主题是“人群中的一个人”(A Person of the Crowd),这是一项重要的行为艺术调查,有玛丽娜·阿布拉莫维奇(Marina Abramovic)、塔尼亚·布鲁格拉(Tania Bruguera)和威廉·波普(William Pope L.)等艺术家参加。她参与的国际艺术活动包括:马提尼克的FIAP行为艺术节;伦敦蒂瓦尼当代艺术画廊的“菠萝秀”(The Pineapple Show);以及吸引30,000人的加纳“切尔夫·沃特”艺术节。埃文斯是EFA罗伯特·布莱克本版画工作坊2018年沉浸式教学工作室项目的成员;同年获得了艺术家联盟公司(纽约)的驻地资金支持。2017-2018年 富兰克林熔炉行为艺术基金(美国行为艺术最高奖项之一)获奖者; 2018年 纽约艺术基金会(NYFA)跨学科艺术研究员;

艾亚娜·埃文斯 访谈

리 작가님의 작업 전체를 엮는 주제가 있습니까?

에반스 저는 플렉서스 예술의 사회 규칙을 깨고 추상적인 활동에서 영감을 받았고, 윌리엄 폴 L.의 인쇄 작업과 로레인 오'그레디의 게릴라 양식 포퍼먼스 예술 개입의 영향을 받았습니다. 이 작가들은 위험을 무릅쓰고 그들의 몸을 비판문화에 사용했고 인간의 상호연결성을 중폭시켰습니다. 저는 제 몸을 유사한 목적에 사용합니다. 저는 포퍼먼스 행위가 인종차별주의와 여성혐오의 악효과를 강조하는 반면 태어나면서 남성이고 이성애자인 백인이 전통적으로 차지하던 공간을 같은 양식으로 차지하는 흑인여성의 능력을 과시하는 퍼포먼스를 디자인 합니다. 또한 저의 작업은 사랑을 다룬다는 점을 강조하고 싶습니다. 자기 사랑, 이웃 사랑, 연애 사랑 등. 저에게 사랑은 사회 정의, 인종차별주의, 젠더 편견과 자리를 같이 하거나 대결합니다. 따라서 그 것들은 제 작업에 병존합니다.

제 작업이 갤러리나 미술관 안과 밖에서 병존하는 것은 저에게 중요합니다. 제 생각에서 접근성은 중요합니다.

저는 “예술계” 뿐만이 아니라 사회 공동체 전체와 소통하고 싶습니다. 이런 태도의 일부는 지원 부족에 시달리는 공립학교나 지역 마을 센터에서 예술 교육가로 일한 경험에서 비롯합니다. 제 작업의 목적 일부는 예술을 일상에 자리매김하는 것입니다.

저는 항상 제가 발표하는 내러티브가 한 구절 이상으로 강하기를 원했습니다. 저의 추상적인 행위는 다층적이고 다면적인 의미로 가득해야 합니다. 저는 사회 규칙에 따라 만든 저의 작은 파괴가 타인에게 정신적 자유를 누리게하고, 보다 많은 영감을 불러 일으키게하고, 상하 계층 관계를 파고 들어갔으면 합니다. 궁극적으로 저는 제 작업의 낯설음 혹은 규칙을 깨는 요소들로 인해서 관객들이 가능한 것을 생각하며 더욱 강력하게 그러한 세계를 향유하기를 희망합니다.

리 작가님은 그 입장을 회화에도

2019년 玛莎葡萄园岛“藤上艺术”常驻艺术家。除了众多的游击式街头表演,埃文斯还在皇后博物馆、水晶桥博物馆、纽瓦克博物馆和布朗克斯博物馆进行过行为艺术表演。

在2018年和2019年间,埃文斯在布鲁克林的Medium Tings画廊、纽约的Cuchifritos画廊和纽约总督岛的新艺术交易商联盟(NADA)的EFA罗伯特·布莱克本版画工作坊版画工作室完成了她的前三个个展。

2020年,她与Tsedaye Makonnen在宾夕法尼亚州匹兹堡的奥格斯特·威尔逊中心(August Wilson Center)举办了双人展。她的作品最近刊登在包括《纽约时报》(New York Times)、《艺术网》(ArtNet)、《纽约杂志》旗下的《The Cut》、《Hyperallergic》、《赫芬顿邮报》(Huffington Post)和美国有线电视新闻网(CNN)之上。

아아나 에반스와의 인터뷰

적용합니까?

에반스 저의 회화 작품 안에 인종, 사랑, 여성 혐오, 젠더 등의 주제가 담겨져 있다고 생각합니다.

그러나 상호 연결성 개념이 제 회화 작업에 그 주제들만큼 강조되었다고는 생각하지 않습니다. 그럴 수가 없습니다.

리 감사합니다.

작가 생애

아아나 에반스는 뉴욕에서 활동하는 작가이다. 에반스는 템플 대학 테일러 미술학교에서 석사학위를 받았고 브라운 대학에서 시각예술 학사를 취득했다. 2015년 작가는 제를 재단의 극장과 여행 및 연구 지원금을 받아 해외 예술을 조사했다. 2016년 여름 에반스는 뉴욕시의 엘무제오 델 바리오 미술관의 입주 작가 프로그램 <5분 만에 돌아 오겠음>을 완성했다. 그 다음 해에 에반스는 필라델피아 도시 전역에 걸쳐 10 시간 동안 안내하는 퍼포먼스를 완료하고 반스 재단 미술관에서 100명의 참여자와 함께 저녁 파티 퍼포먼스를 열었다. 그 파티는 무료로 모든 관객에게 제공되었고 2017년 봄 그 재단의 <군중의 한 사람>이라는 주요 퍼포먼스 예술의 조사 프로그램의 일부로 추진되었다. 그 프로그램에는

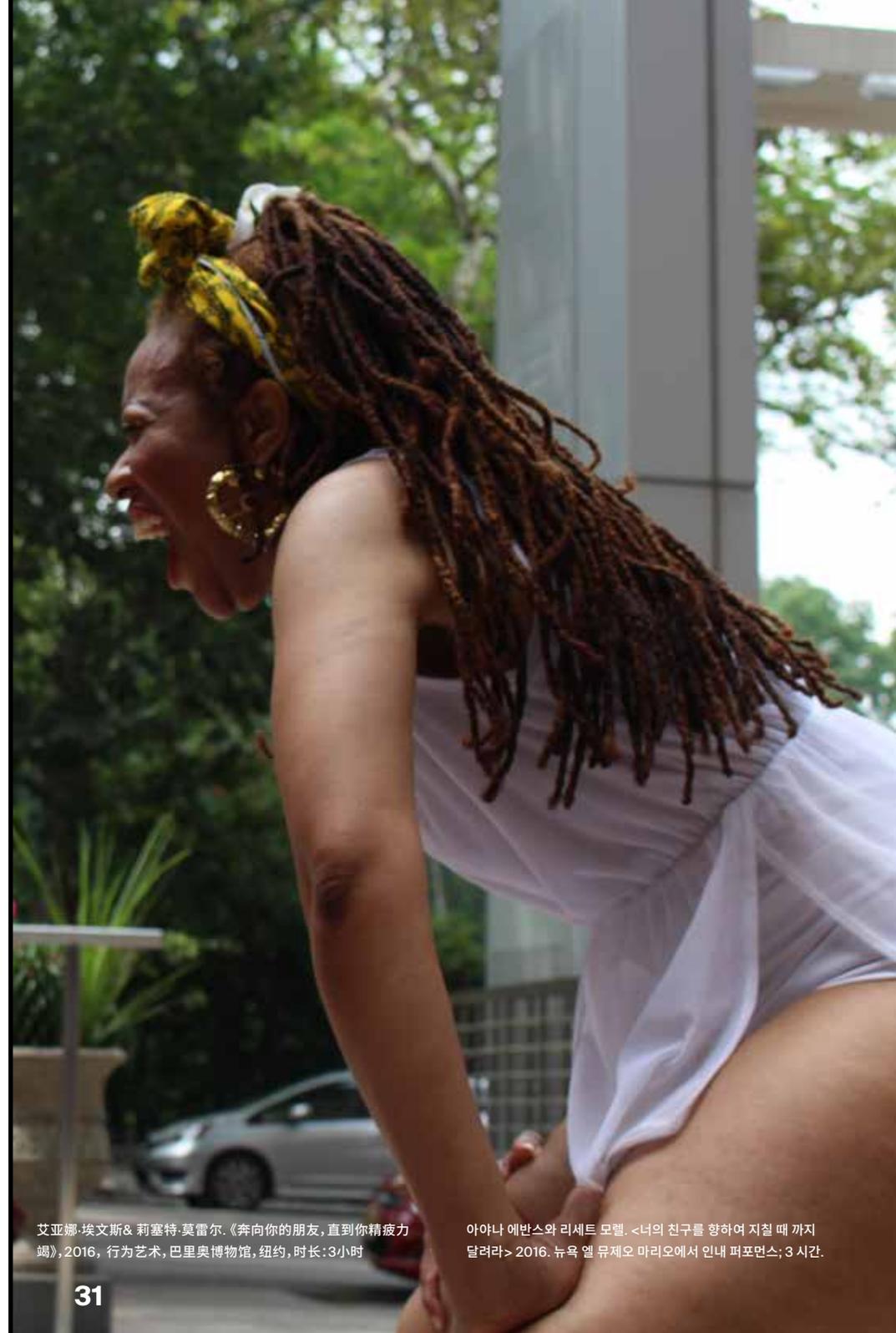
마리아나 아브라모비치, 타나 부르구에라, 윌리엄 폴 L. 등의 저명한 퍼포먼스 예술가들이 출연했다. 에반스의 국제적인 활약은 마르티니크 섬의 FIAP 퍼포먼스 페스티벌, 런던 티와니 동시대 미술에서 개최된 파인애플 쇼, 3 만명의 관객이 참여한 하나의 찰리 워터 ('가자!'라는 의미) 페스티벌 등이 있다. 에반스는 엘리자베스 재단(EFA)에서 주최하는 로버트 블랙번 판화 워크숍의 작업실 물입 프로그램의 2018년 수상자 중의 한 명이었으며, 2018년 뉴욕 아티스트 얼라이언스의 입주작가 지원금을 수상했다. 또한 (미국내 퍼포먼스 예술계에서 가장 높이 평가 받는) 프랭클린 퍼니스의 2017-2018년 수상자이다. 2018년 뉴욕 예술 재단의 통합 분과 예술 지원금을 받았고, 2019년 마타의 포도원 입주 작가였다. 거리에서 수행하는 수 많은 게릴라 퍼포먼스 외에도, 에반스는 퀸스 미술관, 크리스탈 브리지 미술관, 뉴욕 미술관, 브롱스 미술관 등에서 출연했다. 2018년과 2019년 사이에 에반스는 브루클린에 있는 미디어 킥 갤러리, 처치프리토스 갤러리 (뉴욕), 거버너스 섬에서 열린 새로운 예술 화상 협회 후원 EFA 로버트 블랙번 판화 워크숍 주최의 전시에서 첫 번째 개인전을 3차에 걸쳐 개최했다. 작가의 다음 전시는 2020년 피츠버그에 있는 어거스트 월스 센터에서 개최되는 2인 전시이다. 최근의 리뷰로는 뉴욕타임즈, 아트넷, 뉴욕 매거진의 더 컷, 하이퍼 알러직, 허핑턴포스트, CNN 등이 있다.

Ayana Evans & Lisette Morel. *Run to Your Friend Until You Can't Anymore*, 2016. Performance at the Museo del Barrio, New York; 3 hours.

Ayana Evans & Lisette Morel. *Corre hacia tu amigo hasta que no puedas más*, 2016. Performance de resistencia en el Museo del Barrio, Nueva York; 3 horas.

LISETTE MOREL

艾亚娜·埃文斯 & 莉塞特·莫雷尔. 《奔向你的朋友, 直到你精疲力竭》, 2016, 行为艺术, 巴里奥博物馆, 纽约, 时长: 3小时

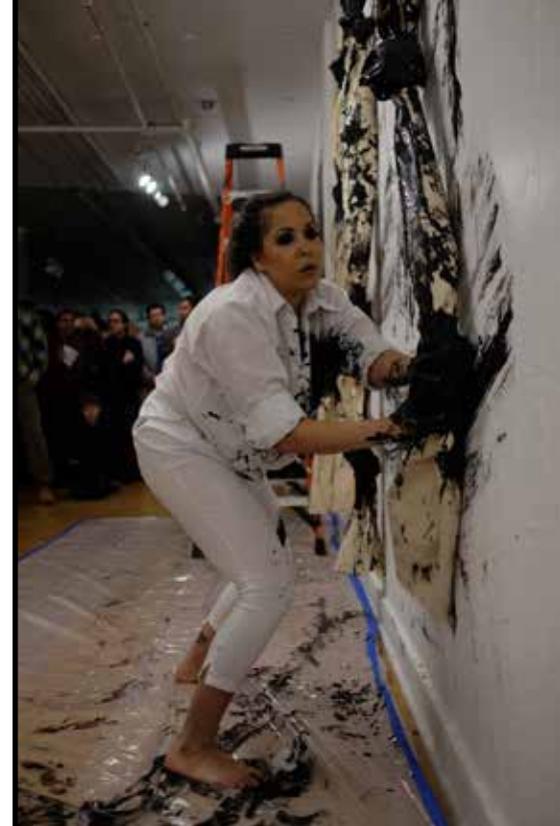
아야나 에반스와 리세트 모렐. <너의 친구를 향하여 지칠 때 까지 달려라> 2016. 뉴욕 엘 무제오 마리오에서 인내 퍼포먼스; 3 시간.

1 Lisette Morel. Pleasure Principle: Found Frame, 2019. Artist climbing a found frame in a parking lot.
2 Lisette Morel. "Knots" Performance, 2018. House Paint and Canvas on Site Specific Wall

LISETTE MOREL

1 Lisette Morel. Principio de placer: Marco encontrado, 2019. Artista trepando por un marco encontrado en un estacionamiento
2 Lisette Morel. Performance de "Nudos", 2018. Pintura de casa y lienzo en la pared de sitio específico

2

1 리세트·莫雷尔,《快乐原则:发现画框》,2019,艺术家正在攀爬一个在停车场里找到的画框
2 리세트·莫雷尔,《结》,行为艺术,2018,在房间里的特定墙面和画布上进行现场涂画创作

1 리세트 모렐. <낙의 원리: 주는 프레임> 2019. 뉴저지 뉴 밀포드의 파킹장에서 우연히 발견한 프레임에 타고 올라가는 작가; 가변적 공연 시간량.
2 리세트 모렐. <매듭> 퍼포먼스, 2018. 가택용 페인트 및 캔버스, 뉴저지 뉴악에 있는 갤러리 알페르노의 장소 특정한 벽; 가변적 공연 시간량.

Interview with Lisette Morel

Erik Lee

It's wonderful to meet you, Ms. Morel. Would you be kind enough to introduce yourself in one or two sentences?

Lisette Morel

Hi Erik. I want to thank you for this interview. I am honored. I'm a Dominican American Artist, Mother, and Educator not concerned with making pretty pictures but instead who embraces experimenting with unconventional materials and spaces to question what is a painting. I need to mark, sometimes impulsively, or else I feel as if I will fall apart and die.

EL You've had a long art career. Could you tell us if there were any changes during that time of what subjects you wanted to make art about?

LM And I hope to continue for sure. It's interesting to think back. So in earlier years, the physical action, limited palette, repetition,

and abstract language were the focus, but I kept many of these areas separate. I feel I did so because at the time I was responding to this history (of painting) that I – we – have been taught, but it's not my own history. I continued to feel out how my motions and the materials responded to one another, and I began to see the many relationships and the unity shared between my movements, nature, energy, and emotions. And the more I marked and experimented with materials, surfaces, and the spaces me and my pieces occupied, the more questions kept coming up, ultimately leading me to question history (of painting) itself. And the subject revealed itself and showed that the act, the action, is the process. It can reveal itself, even more, when the pieces begin to occupy our physical spaces no longer wanting to be on the wall quietly and obediently. The physical live act is temporary (ephemeral), a memory (abstract),

but only if you witnessed it could you say that we shared a moment, a place, a time together.

EL You have a penchant for multi-layered, repetitious process art. Could you talk to me about what process art means to you?

LM Yes, the work is the process... it's all about the process, it is the live physical repetitive actions. When I'm in the act of marking, it's a magical place where I'm vulnerable, holding onto faith not knowing the final outcome, and when I have no one else's answer to hold me down or define me, a Dominican American woman occupying/owning space, I'm free.

EL When did you first get into process art?

LM I don't know that I got into it. I feel that it's been with me all along; more like it is me. It's how I make sense of all of this around us: the chaos, the ugly, the lies, and the con-

Interview with Lisette Morel

Entrevistas con Lisette Morel

Entrevistas con Lisette Morel

Erik Lee

Es un placer conocerla, Sra. Morel. ¿Sería tan amable de presentarse en una o dos oraciones?

Lisette Morel

Hola Erik. Quiero agradecerles por esta entrevista. Me siento honrada. Soy una artista, madre y educadora dominicana-estadounidense que no se preocupa por hacer dibujos bonitos, sino que acepta experimentar con materiales y espacios no convencionales para cuestionar qué es una pintura. Necesito marcar, a veces impulsivamente, o de lo contrario siento que me voy a desmoronar y morir.

EL Has tenido una larga carrera artística. ¿Podrías decirnos si hubo algún cambio durante ese tiempo de los temas sobre los cuales querías hacer arte?

LM Y espero continuar seguro. Es interesante recordarlo. Durante años anteriores, la acción física, la paleta limitada, la repetición y el lenguaje abstracto fueron el

foco, pero mantuve muchas de estas áreas separadas. Siento que lo hice porque en ese momento estaba respondiendo a esta historia (de la pintura) que a mí - a nosotros - nos han enseñado, pero no es mi propia historia. Seguí sintiendo cómo mis movimientos y los materiales respondían entre sí, y comencé a ver las muchas relaciones y la unidad compartida entre mis movimientos, la naturaleza, la energía y las emociones. Y cuanto más marcaba y experimentaba con materiales, superficies y los espacios ocupados por mí y mis piezas, más preguntas seguían surgiendo, lo que finalmente me llevó a cuestionar la historia (de la pintura) en sí. Y el sujeto se reveló y mostró que el acto, la acción, es el proceso. Puede revelarse, aún más, cuando las piezas empiecen a ocupar nuestros espacios físicos ya no queriendo estar en la pared tranquila y obedientemente. El acto físico vivo es temporal (efímero), un recuerdo (abstracto), pero solo si lo presenciaras podrías decir que compartimos un momento, un lugar, un

tiempo juntos.

EL Tiene predilección por el arte de proceso repetitivo y de varias capas. ¿Podrías hablarme sobre lo que significa el arte de proceso para ti?

LM Sí, el trabajo es el proceso ... se trata del proceso, son las acciones físicas repetitivas en vivo. Cuando estoy en el acto de marcar, es un lugar mágico donde soy vulnerable, aferrado a la fe sin saber el resultado final, y cuando no tengo la respuesta de nadie más para detenerme o definirme, una mujer dominicana-americana ocupando/poseyendo espacio, soy libre.

EL ¿Cuándo empezaste con el arte de procesos?

LM No sé si me metí en eso. Siento que ha estado conmigo todo el tiempo; más como que soy yo misma. Así es como le doy sentido a todo esto que nos rodea: el caos, lo feo, las mentiras y las contradicciones. El proceso es donde cuestiono todas las reglas, los límites,

traditions. Process is where I question all the rules, the boundaries, everything we experience, our emotions, and how we relate to one another and to this absurdity called reality.

EL You also seem to like performance art, like the piece you're going to do with Ms. Evans in our project(s). Can you talk about what you think are the pros and cons of performance art with respect to process art?

LM Yes, I do like performance art. With respect to process art and performance art, I think the pros are that it inherently drives one to investigate, respond, and critique, create layers of dialogue to question, and blur the lines of what is art, what is life. A performance might only involve the artist by engaging the viewer only as a voyeur, or it might interact with the public, pushing them to physically participate. I think the con that comes to mind is more about the tangible, how remnants of

the performance might not exist after it finishes. The existence of at least a memory of the performance and its visual documentation are extremely important.

EL Do you think the same reasons that you like process art apply to your performance art as well?

LM Most definitely. For me, performative pieces are extensions of my body. A duality of power and fragility occurs. When the performances become public or I invite participants, it's not me... I pray and am aware of the Duende [editor's note: Duende is a Latin American spirit of artistic creation]... so my most authentic inner self emerges.

EL Thank you.

ARTIST'S BIO

Lisette Morel is a Dominican American artist, mother, and educator, who was born in New York City and raised in New Jersey. Morel is not interested in creating a pretty picture. She

demands more than what has already been defined and imposed upon women. As a woman of color, Morel intends to defy, to question "why not?" and "what if?". Through her practice of alchemy and dance with unorthodox materials, industrial paints, domestic objects, found spaces, her body, and in the act of making, Morel orchestrates unapologetic alternative configurations; transitory installations and performances of visceral moments in an emotive vortex. Her work embraces the ugly absurdities and the ethereal. It is inherently unfiltered, crude with impulsive and frantic repetitive movements, tangled anxious marks, documenting her presence. Lisette Morel received her MFA from Tyler School of Art of Temple University and her BA from Rutgers, The State University of New Jersey. She is a recipient of the prestigious Joan Mitchell Foundation MFA Grant.

Interview with Lisette Morel

Entrevistas con Lisette Morel

todo lo que experimentamos, nuestras emociones y cómo nos relacionamos entre nosotros y con este absurdo llamado realidad.

EL También parece que te gusta el arte performance, como la pieza que vas a hacer con la Sra. Evans en nuestro proyecto o proyectos. ¿Puedes hablar sobre lo que crees que son los pros y los contras del arte de performance con respecto al arte de proceso?

LM Sí, en efecto me gusta el arte performance. Con respecto al arte de proceso y el arte de performance, creo que los pros son que inherentemente impulsa a una a investigar, responder y criticar, crear capas de diálogo para cuestionar y difuminar las líneas de lo que es arte, lo que es la vida. Un performance solo puede involucrar al artista al comprometer al espectador solo como un voyeur o poder interactuar con el público, empujándolo a participar físicamente. Creo que la estafa que me viene a la mente

tiene que ver más con lo tangible, cómo los remanentes de la actuación podrían no existir después de que termine. La existencia de al menos un recuerdo de la performance y su documentación visual son extremadamente importantes.

EL ¿Crees que las mismas razones por las que te gusta el arte de proceso se aplican también a tu arte de performance?

LM Definitivamente. Para mí, las piezas performativas son extensiones de mi cuerpo. Se produce una dualidad de poder y fragilidad. Cuando las actuaciones se hacen públicas o invito a los participantes, no soy yo... rezo y soy consciente del Duende [nota del editor: Duende es un espíritu latinoamericano de creación artística] ... así emerge mi yo interior más auténtico.

EL Gracias.

BIOGRAFÍA DE ARTISTA

Lisette Morel es una artista, madre y educadora dominicana, nacida en la ciudad de Nueva York y criada en Nueva Jersey. Morel no está interesada en crear una imagen bonita. Ella exige más de lo que ya se ha definido e impuesto a las mujeres. Como mujer negra, Morel tiene la intención de desafiar, de cuestionar "¿por qué no?" y "¿y si tal vez?". A través de su práctica de la alquimia y la danza con materiales poco ortodoxos, pinturas industriales, objetos domésticos, espacios encontrados, su cuerpo y en el acto de hacer, Morel orchestra configuraciones alternativas sin complejos; instalaciones transitorias y performances de momentos viscerales en un vórtice emotivo. Su trabajo abarca los feos absurdos y lo etéreo. Es inherentemente sin filtros, crudo con movimientos repetitivos impulsivos y frenéticos, marcas de ansiedad enredadas que documentan su presencia. Lisette Morel recibió su MFA de Tyler School of Art de Temple University y su BA de Rutgers, The State University of New Jersey. Ha recibido la prestigiosa beca MFA de la Fundación Joan Mitchell.

莉塞特·莫雷尔

埃瑞克·李

很高兴见到你，莫雷尔女士。请用一两句话介绍一下你自己好吗？

莉塞特·莫雷尔

莉塞特·莫雷尔：你好埃瑞克，很荣幸接受你的采访。我是一名多米尼加裔美国艺术家，一名母亲和教育工作者，我不关心制作漂亮的图片，而是尝试用非传统的材料和空间来质疑什么是绘画。我需要去标记（用艺术的形式），有时是冲动的，否则我觉得自己会崩溃，会死掉。

李 你的艺术生涯很长。你能告诉我们在那段时间里，你想要创作的艺术在题材有什么变化吗？

莫雷尔 我当然希望能继续下去。回想起来很有趣。在早些年，我在艺术上的重点是身体的行动，

有限的调色板，重复和抽象的语言，但我把这些区域进行了划分。我觉得我这么做是因为当时我是在回应我——我们——所接受的被教导的（绘画的）历史，但那不是我自己的历史。我继续感受我的行动与材料是如何相互响应的，继而，我开始看到我的行动与自然、能量和情感之间的许多关联和统一。我通过材料、画面的表面、我和我的作品对所占据的空间进行的（艺术性）标记和实验越多，问题就越多，最终导致我去质疑（绘画）历史本身。在抽象绘画中，主题就是作品本身，它显示出，所有的行动和行为本身就是一种过程。当这些作品开始占据我们的物理空间，而不再想安静地、顺从地挂在墙上时，它就会更明显地显现出来。现实生活中的行为是暂时的（短暂的），是一种记忆（抽象的），但只有当你目睹了它，你才能说我们一起分享

了一个时刻，一个地方，一个时间。

李 你对多层次的、重复性的艺术形式比较偏爱，你能谈谈过程艺术对你来说意味着什么吗？

莫雷尔 是的，工作就是过程……这是关于过程的，这是纯粹的身体重复动作。当我在做标记的时候，这是一个神奇的区域，在这里我很脆弱；执著于信念，却不知道最终的结局是什么。当没有其他人的答案来压制或定义我的时候，作为一个占有或者说是拥有空间的多米尼加裔美国女人，我自由了。

李 你是从什么时候开始接触过程艺术的？
莫雷尔 我不知道我是否身处其中。我觉得它一直都在伴随着我，更像是我本身就有的。这就是我如何理解我们身边的一切：混乱、丑陋、谎言和矛

리세트 모렐

에릭 리

모렐 작가님 만나서 반갑습니다. 작가님 스스로를 한 줄이나 두 줄로 간략하게 소개하여 주시겠습니까?

리세트 모렐

안녕하세요 에릭씨. 이 인터뷰에 초대하여 주셔서 감사하고 영광입니다. 저는 도미니카 미국인입니다. 예술가이자 엄마이고, 선생입니다. 저는 이쁜 그림을 제작하는데 신경쓰지 않고 관습을 좇지 않는 재료와 공간을 실험합니다. 회화란 무엇인가를 탐구하기 위하여 때로는 충동적으로 저는 표시(mark)를 해야 합니다. 그렇지 않으면 저는 마치 제가 무너지거나 죽을 것처럼 느껴집니다.

리 작가님은 오랜 예술 경력을 가지고 있습니다. 작가님이 예술 주제가 바뀐 적이 있습니까?

모렐 저는 예술을 지속할 수 있기를

희망합니다. 그 점은 확실합니다. 과거를 회상하는 것은 흥미롭습니다. 초기에는 육체적 행동, 한정된 색상, 반복, 추상 언어 등에 초점을 두었습니다. 그러나 저는 이 부분들을 분리해서 유지했습니다. 지금 느끼기에 제가 그렇게 한 것은 당시 우리가 배운 예술(회화) 역사에 응답하고 있었기 때문입니다. 그러나 그 역사는 저의 역사가 아니었습니다. 저는 지속적으로 저의 동작과 재료가 어떻게 서로 관계하는가를 감지하려고 했습니다. 저는 저의 동작과 자연, 에너지, 감성 사이에 많은 관계와 통일성을 보기 시작했습니다. 그리고 제가 더 많이 표를 찍고, 재료 및 표면 그리고 저와 제 작품이 차지하는 공간과 실험을 하면 할 수록 더 많은 질문이 생기고, 결국에는(회화) 역사 그 자체를 묻게 되었습니다. 주제는 스스로 드러났습니다. 그리고 행동, 행위가 프로세스라는 것을 보여주었습니다. 그 점은 작업이 실제 공간을 차지할 때, 더 이상 벽에

걸려 조용히 복종적으로 존재하는 것을 원치 않을 때, 보다 더 적나라하게 드러날 수 있습니다. 실시간 육체 행동은 일시적이고, 기억의 산물로 남지만 여러분이 직접 참여 했을 때만이 여러분은 우리가 한 순간을, 한 계기를 한 장소를 함께 공유했었다고 말할 수 있습니다.

리 작가님은 다층적으로 쌓이는 반복적인 과정 예술을 표현하는 경향이 있습니다. 작가님에게 과정 예술이 의미하는 것이 무엇인지 말씀해 주실 수 있습니까?

모렐 예. 작업은 과정입니다... 모든 것이 과정을 나타냅니다. 그것은 생생하게 반복되는 육체의 행위입니다. 제가 마크 표시하는 행동을 할 때 그 시간은 마력의 장소입니다. 그 장소에서 저는 약하고 최종적인 결과를 모른채 믿음에 의지합니다. 그리고 제가 마크 표시하는 행동을 중지시키려고 답하는 사람이 없을 때, 혹은 “공간을 점령/소유하는

盾的方式。在这个过程中,我质疑所有的规则、界限、我们所经历的一切、我们的情感、我们如何与他人建立联系,以及我们如何看待所谓的现实的荒谬。

李 你似乎也喜欢行为艺术,就像你要和埃文斯女士在我们的项目中做的那件作品。你能谈谈在你看来,相对于过程艺术,行为艺术的优点和缺点有哪些吗?

莫雷尔 没错,我确实喜欢行为艺术。关于过程艺术和行为艺术,我认为过程艺术的优点在于,它本质上驱使人们去调查、回应和批判,创造出多层次的对话来进行质疑。它模糊了什么是艺术,什么是生活的界限。行为艺术可能只会让艺术家以偷窥者的身份参与,或者可能会与公众互动,促使他们亲身参与进来。我认为这个骗局更多的是以一

种有形的形态呈现的,而表演结束后可能什么痕迹都没有留下。所以,至少有一段行为表演的记忆以及可视化文档的留存是极其重要的。

李 你认为你喜欢过程艺术的原因同样适用于你的行为艺术吗?

莫雷尔 当然。对我来说,行为艺术是我身体的延伸,在这里权力和脆弱的二元性出现了。当行为艺术作品公众化或者我邀请参与者参与进来时,不是我.....我祈祷并意识到了Duende[编者注:Duende是一种拉丁美洲的艺术创作精神].....

所以我最真实的内在自我出现了。

李 谢谢。

艺术家简介

莉塞特·莫雷尔(Lisette Morel)是一位出生于纽约市,在新泽西长大的多米尼加裔美国艺术家、孩子的妈妈和教育工作者。莫雷尔对创作一幅漂亮的画面并不感兴趣,她所要求的比那些已经被定义和强加给妇女的要更多。作为一名有色人种女性,莫雷尔计划去反抗,并质疑“为什么不呢?”,以及“如果.....会怎样?”

莫雷尔通过对炼金术的实践,以及对非传统材料、工业颜料、家用物品的使用,去发现空间,发现她的身体。在创作过程中,莫雷尔将不同的传统艺术元素结合在一起,创作出了她独特的作品,她并不为自己没有遵循传统而抱有歉意。在情绪的漩涡中,她创作出源于内心感受的瞬时装置和行为表演。她的作品包含了丑陋的荒谬与飘渺。它在本质上是未经过滤的,是带有原始冲动和疯狂的重复动作,以及纠结的焦虑痕迹。这些记录着她的存在。

莉塞特·莫雷尔,美国坦普尔大学泰勒艺术学院硕士,新泽西州立大学罗格斯大学学士。她是享有盛誉的琼·米切尔基金会艺术硕士奖励金的获得者。

莉塞特·莫雷尔 访谈

도미니칸 미국 여성”이라고 정의하는 사람이 없을 때 저는 자유롭습니다.

리 작가님은 언제 처음으로 과정예술에 관여하기 시작했나요?

모렐 제가 언제부터 관여하기 시작했는지 잘 모르겠습니다. 제 느낌으로 과정 예술은 애초부터 제 주변에 존재했습니다. 그것이 바로 저입니다. 그것은 제가 우리를 둘러싸는 모든 것을 (혼돈, 추악, 거지, 모순들을) 이해하는 방식입니다. 과정이란 제가 모든 규칙에 대하여 도전하는 계기입니다: 경계에 대하여, 우리가 경험하는 모든 것, 우리의 감정들, 우리가 서로 관계를 맺어 현실이라고 부르는 부조리와 관계를 맺는 방식에 대하여.

리 작가님은 퍼포먼스 예술을 좋아하시는 것 같습니다. 우리 프로젝트에 에반스 작가와 같이 기여하시는 작업과 같은 퍼포먼스를 프로세스 예술과 비교하면 퍼포먼스

예술의 장점과 단점이 무엇이라고 생각하십니까?

모렐 예. 저는 퍼포먼스 예술을 좋아합니다. 과정 예술과 퍼포먼스 예술에 대하여 말하자면, 퍼포먼스의 장점은 본질적으로 관객이나 우리 모두를 조사하고, 응답하고, 비판하고, 질문의 다층적인 대화를 창출합니다. 그리고 예술이 무엇이고, 삶이 무엇인지 그 경계를 허물어버립니다. 퍼포먼스는 작가가 관객을 단지 관람자로만 취급하고 관객과 교류할 수도 있고, 공중(the public)을 육체적으로 참여하도록 몰아가서 공중과 능동적으로 상호 교류를 할 수도 있습니다. 당장 생각나는 단점은 만져볼 수 있는 것에 관여합니다. 퍼포먼스가 끝난 후에 그 연출과 잔여물은 존재하지 않을 수 있습니다. 최소한 퍼포먼스에 대한 기억과 연출의 시각적인 기록물이 극도로 중요합니다.

리 작가님께서도 과정 예술을 좋아 하는

이유를 퍼포먼스 예술에도 적용합니까?

모렐 예 확실하게 그렇습니다. 저에게 퍼포먼스는 제 육체의 확장입니다. 강약의 이원성이 벌어집니다. 퍼포먼스가 대중에게 발표될 땐, 혹은 제가 손님을 초대할 때는, 퍼포먼스를 실행하는 저는 제가 아닙니다. 저는 기도하고 두텐데를 의식합니다.... (편집자 주: 두텐데란 남미의 예술적 창조를 말합니다.) 그렇게 저의 가장 진정한 내적 자아가 부상합니다.

리 감사합니다.

작가 생애

리세트 모렐은 도미니칸 미국인 이다. 예술가이자 엄마이고, 교육가인 모렐은 뉴욕시에 태어났고, 뉴저지에서 자랐다. 작가는 이쁜 그림을 만드는데 관심이 없다. 작가는 여성에게 부여된 기존의 정의를 초월하는 것을 요구한다. 유색 여성으로서 모렐은 공공연하게 도전하고 질문 한다. '왜 안되?' '만약에 이렇다면?' 이라고. 연금술과 비주류적인 재료, 산업

리세트 모렐과의 인터뷰

페인트, 집 안의 물건, 발견된 공간, 자신의 육체, 그리고 제작 행위를 가지고 노는 실행을 통하여 작가는 용서를 빌지 않는 대범하고 대안적인 구성을 연출한다: 감정의 소용돌이 안에서 가슴에 와닿는 본능적인 계기를 만드는 퍼포먼스와 움직이는 설치 등 작가의 작업은 추악한 부조리와 극도로 가볍고 미묘한 것을 포용한다. 그것은 필터되지 않은 원천이고, 충동적이며 열광적인 반복의 계기와 얽히고 설킨 근심스런 텍스트를 다듬지 않은 작가의 현존을 기록한다. 리세트 모렐은 템플대학교 테일러 예술대학원에서 미술 석사학위를 취득했고 뉴저지 주립대학 러거스를 졸업했다. 작가는 명성있는 조안 미첼 재단의 MFA 그랜트를 받았다.

Chemin Hsiao. *Day Parade of Plants*, 2019. Acrylic on Concrete Barriers; 2.5 ft x 100 ft. Location: Elmhurst Sculpture Garden, 59-59 92nd St, Elmhurst, NY 11373.

CHEMIN HSIAO

蕭詰曼《植物日行》，2019，混凝土护栏上压克力颜料绘制，2.5英尺x 100英尺。地点：纽约埃尔姆赫斯特雕塑公园，59-59 92号街，11373

체민 샤오. <식물의 낮 행진> 2019. 콘크리트 장애 벽에 아크릴릭; 76.2 cm x 3,048 cm

Chemin Hsiao. *Day Parade of Plants*, 2019. Acrylic on Concrete Barriers; 2.5 ft x 100 ft. Location: Elmhurst Sculpture Garden, 59-59 92nd St, Elmhurst, NY 11373.

CHEMIN HSIAO

Chemin Hsiao. *Desfile del día de las plantas*, 2019. Acrílico sobre barreras de hormigón; 2.5 pies x 100 pies. Ubicación: Elmhurst Sculpture Garden, 59-59 92nd St, Elmhurst, NY 11373.

蕭詰曼《植物日行》，2019，混凝土护栏上压克力颜料绘制，2.5英尺x 100英尺。地点：纽约埃尔姆赫斯特雕塑公园，59-59 92号街，11373

체민 사오. <식물의 낮 행진> 2019. 콘크리트 장애 벽에 아크릴릭; 76.2 cm x 3,048 cm

Interview with Chemin Hsiao

Erik Lee

It's wonderful to meet you, Mr. Hsiao. Would you be kind enough to introduce yourself in one or two sentences?

Chemin Hsiao

I am a visual artist based in Queens and Brooklyn (My studio is at the ChaShaMa Space at the Brooklyn Army Terminal). My main medium is painting with watercolor & acrylic pigments.

EL Would you say there have been eras in your painting career where you focused on some subjects more than others at a certain point in time, and then on others at another time?

CMH I would say my focus of subjects is somewhat consistent along the way, always about people, nature (plants or animals), culture, and locations, things that I can associate or feel with. If there were any differences, that

would be mostly in the methods of presentation, rather than the subjects. For instance, small pieces on paper, or large pieces with more compositional arrangements as public murals. The change of the methods happens depending on the message or my interests at that certain point in time, or the commission requirements.

EL As I understand it, you immigrated from Taiwan to New York and only became an artist when you traveled to the United States, but can you tell me about how your life in Taiwan influenced your paintings today?

CMH Technically, I'm not yet an immigrant, I still work to obtain my legal status in the USA. I came to the United States to pursue my art education. At the time, that was the only option I could get to learn art due to the education system in my home country of Taiwan, where it's harder to receive art training

if you attended a regular academic college rather than growing up in the traditional art training route since you were young. Therefore, I started learning art in NYC, and I work as an artist in NYC.

Life in Taiwan shapes all my early memories and cultural identity. Since Taiwan has many cultural influences from Japan and China, it's very comfortable for me to pick up a brush and paint with water mediums such as ink and watercolor, paint about nature and culture in a certain way of presentation. Thus, looking at my paintings today, they are greatly influenced by what I grew up with in Taiwan.

EL I'm curious about the Taiwanese educational system. You said that if you didn't start doing art at an early age, you couldn't be an artist. What did you mean by that?

CMH It's not "if I don't start doing art at an early age in the Taiwan education system,

Interview with Chemin Hsiao

Entrevistas con Chemin Hsiao

Entrevistas con Chemin Hsiao

Erik Lee

Es un placer conocerlo, Sr. Hsiao. ¿Sería tan amable de presentarse en una o dos oraciones?

Chemin Hsiao

Soy un artista visual basado en Queens y Brooklyn (Mi estudio está en el Espacio ChaShaMa en el Brooklyn Army Terminal). Mi medio principal es pintar con acuarela y pigmentos acrílicos.

EL ¿Diría que han habido épocas en su carrera en la pintura en las que se centró en algunos temas más que en otros en un momento determinado y luego en otros en otro momento?

CMH Yo diría que mi enfoque sobre temáticas es algo consistente en mi camino, siempre sobre personas, naturaleza (plantas o animales), cultura y lugares, cosas con las que me puedo asociar o puedo sentir. Si hubiera alguna diferencia, sería principalmente en los métodos de presentación, más que

en los temas. Por ejemplo, piezas pequeñas en papel o piezas grandes con arreglos más composicionales, como murales públicos. El cambio de métodos ocurre depende del mensaje o mis intereses en ese momento, o los requisitos de comisión.

EL Según tengo entendido, inmigró de Taiwán a Nueva York y entonces se convirtió en artista al viajar a los Estados Unidos, pero ¿puede decirme cómo su vida en Taiwán influyó en sus pinturas de hoy día?

CMH Técnicamente, aún no soy un inmigrante, todavía trabajo para obtener mi estatus legal en los EE.UU. Vine a los Estados Unidos para emprender mi educación artística. En ese momento, era la única opción para aprender arte, debido al sistema educativo en mi país de origen, Taiwán, donde es más difícil recibir una formación artística al asistir a una universidad académica regular, distinto a crecer desde joven en una tradición artística. Por lo tanto, comencé a aprender arte

en Nueva York y así trabajo como artista en Nueva York.

La vida en Taiwán forma todos mis tempranos recuerdos e identidad cultural. Dado que Taiwán tiene muchas influencias culturales de Japón y China, es muy cómodo para mí tomar un pincel y pintar con medios de agua como tinta y acuarela, pintar sobre la naturaleza y la cultura en una determinada forma de presentación. Por lo tanto, al mirar mis pinturas de hoy, están muy influenciadas por como crecí en Taiwán.

EL Tengo curiosidad por el sistema educativo taiwanés. Dijiste que si no comenzabas a hacer arte a una edad temprana, no podrías ser artista. ¿Qué quisiste decir con eso?

CMH No es "si no comienzo a hacer arte a una edad temprana en el sistema educativo de Taiwán, no puedo ser un artista". Creo que definitivamente existe el talento excepcional con el que uno se convierte más fácilmente en artista, sin una formación institucional for-

I can't be an artist." I believe there is definitely some exceptional talent with which one more easily becomes an artist without any formal institutional training. It's more so that, in my circumstances (imagine you grow up in a family where no one knows exactly how to work and live as an artist, you have no clue on where to start learning to be one), in order to get the proper art education in college according to the regular route, something like this below should happen:

In the education system, in order to go to art college and pass the entrance examination for it, one has to know how to pass the technical test about art (drawing, painting, composition, color theory). This means I should attend a high school for art to prepare and train for such an exam. The same pattern applies to junior high school for art. In Taiwan, academics is highly emphasized all throughout the educational process; therefore, I

naturally went all the way to finish my college degree in English Literature. I did think of applying to art college after my academic high school years, but again, I didn't have any clue on how to pass the exam, because in academic high school no one will teach you how to pass those exams. During my sophomore year in college, I also thought of dropping out to attend the entrance exam for art, but I faced the dilemma of having to join the military service once I dropped out from my current degree (all grown men have to serve in the military after college for 1~2 years), and still, I had no clue on how to prepare for the exam. There was definitely an alternative route, where you find a cram school for art and learn about all the basic skills and test information to pass the entrance exam, but that means another large investment of time and money.

When I again seriously considered I truly

wanted to learn about art as a profession to pursue, I already finished my 4-year English Literature degree. Naturally, it would be wise to study it for a master's degree, because normally one would prefer to use the time to get a higher degree rather than remain on the same level. However, again, the same pattern, you would probably need a strict college art portfolio and write to apply for an MFA in Taiwan.

Thus, considering all the facts above, plus the fact that in my generation most middle-class families were starting to be able to afford to send their kids abroad to study, instead of joining the traditional college entrance exam to get another college degree in art, I enrolled in a computer art cram school to attempt to apply for an MFA in the USA (since I will have to invest the money and time, why not get an MFA directly and skip the traditional route, which I know will be very unwelcome

to outsiders?). That decision led me to be who I am today.

EL There are a lot of references to animals and plants in your work. Could you talk to me about how you think about those things?

CMH I like to sit with them, paint them as a meditation process. They are living things that I could see and feel, looking at them going about their daily life is a way of reminding me of living right at the moment. I believe painting in this state allows me to fully express myself

EL How would you say your childhood influences the work that you make today?

CMH Method-wise, my childhood experiences working with a calligraphy brush still affect how I paint today. Content-wise, I could see many narrative associations of my current work relate to early memories of reading Jap-

Interview with Chemin Hsiao

mal. Es más que, en mis circunstancias (imagina que creces en una familia en la que nadie sabe exactamente cómo trabajar y vivir como artista, no tienes ni idea de dónde empezar a aprender a serlo), con el fin de obtener la debida educación artística en la universidad de acuerdo con la ruta regular, debería suceder algo como esto a continuación: En el sistema educativo, para ir a la facultad de arte y aprobar el examen de ingreso, es necesario saber aprobar el examen técnico sobre arte (dibujo, pintura, composición, teoría del color). Esto significa que debería asistir a una escuela secundaria de arte para prepararme y capacitarme sobre ese examen. El mismo patrón se aplica a la escuela secundaria de arte. En Taiwán, se enfatiza mucho lo académico durante todo el proceso educativo; por lo tanto, naturalmente fui hasta el final para terminar mi título universitario en literatura inglesa. Pensé en postularme a la escuela de arte después de mis años de escuela secundaria académica, pero nuevamente, no tenía ni idea

de cómo aprobar el examen, porque en la escuela secundaria académica nadie te enseña cómo aprobar esos exámenes. Durante mi segundo año en la universidad, también pensé en abandonar los estudios para asistir al examen de ingreso en artes, pero me enfrenté al dilema de tener que unirme al servicio militar una vez que abandonara mi título presente (todos los hombres adultos tienen que servir en la milicia después de la universidad durante 1 ~ 2 años), y aún así, no tenía ni idea de cómo prepararme para el examen. Definitivamente había una ruta alternativa, donde encuentras una escuela intensiva de arte y aprendes todas las habilidades básicas y la información de la prueba para aprobar el examen de ingreso, pero eso significa otra gran inversión de tiempo y dinero.

Cuando volví a considerar seriamente que realmente quería aprender sobre arte como profesión a seguir, había terminado mi licenciatura de literatura inglesa de 4 años. Naturalmente, sería aconsejable estudiarlo

Entrevistas con Chemin Hsiao

para obtener una maestría, porque normalmente uno preferiría aprovechar el tiempo para obtener un título superior en lugar de permanecer en el mismo nivel. Sin embargo, de nuevo, con el mismo patrón, probablemente necesitaría un portafolio universitario estricto de arte y escribir para solicitar un MFA en Taiwán.

Por lo tanto, considerando todos los hechos anteriores, más el hecho de que en mi generación la mayoría de las familias de clase media estaban empezando a poder permitirse enviar a sus hijos al extranjero a estudiar, en lugar de unirse al tradicional examen de ingreso a la universidad para obtener otro título universitario en arte, me inscribí en una escuela intensiva de arte en computadora para intentar solicitar un MFA en los EE.UU. (Ya que tendré que invertir dinero y el tiempo, ¿por qué no obtener un MFA directamente y omitir la ruta tradicional, que sé no acogería a extranjeros?). Esa decisión me llevó a ser quien soy hoy.

EL Hay muchas referencias de animales y plantas en tu trabajo. ¿Podrías hablarme sobre el cómo piensas sobre esas cosas?

CMH Me gusta sentarme con ellos, pintarlos como un proceso de meditación. Son seres vivos que pude ver y sentir, mirarlos en su vida diaria es una forma de recordarme vivir en el momento presente. Creo que pintar en este estado me permite expresarme plenamente.

EL ¿Cómo dirías que tu infancia influye en el trabajo que haces hoy?

CMH En cuanto al método, mis experiencias infantiles trabajando con un pincel de caligrafía todavía afectan la forma en que pinto hoy. En cuanto al contenido, pude ver muchas asociaciones narrativas de mi trabajo actual relacionadas con los primeros recuerdos de la lectura de manga japonés. Además, el hecho de que mis padres me llevaran a menudo a zoológicos de vida silvestre, y mi madre sea muy aficionada al cultivo de plan-

anese manga. Also, the fact that my parents would take me to wildlife zoos often, and my mother is very fond of growing plants, shapes the major subjects that I love to create with.

EL What would you say is the difference between painting a mural in Taiwan and painting one in New York?

CMH Since I only became an artist after I came to the USA, I have never painted a mural in Taiwan as of now. Thus, I won't be able to compare.

EL What is an effect that you hope your art will have on your audience? How is it related to a reaction you had when you looked at your art in the past?

CMH If the artwork was made for the public (murals), I hope it could bring a smile to the viewers, or bring a pause even just for a few seconds in their daily life, and that for whatever reasons they are able to associate with

the visuals. Most often, it might be a familiar location, an emotion, a cultural reference, or a historical event that triggers the association. When I pass by a good mural, those are the reactions I will have: I stop, look, feel, think, and possibly have a smile, and move on.

If it was a personal piece, I don't have a particular insight into what the audiences should receive on their end. Just like how it would be if they were viewing artworks in a museum, I feel artists don't have a fixed idea regarding how their work will be received.

EL You said you draw with elements from calligraphy and Japanese manga; can you explain that a bit more, such as what we should look for?

CMH Elements from calligraphy: In the painting, "Play With Me" <<http://www.cheminart.com/Play-With-Me>>, the movement of the bear was captured in minimum

calligraphic strokes directly onsite. The piece can only be achieved by knowing the elements of the ink calligraphy tradition in Asia.

Japanese manga: In the most recent series of paintings <<http://cheminart.com/filter/2020>> directly responding to pandemic life, many pieces came from referencing the narratives or characters in manga. For instance,

- "Koi Nobori" <<http://cheminart.com/filter/2020/Koi-Nobori>> is from "Sergeant Keroro" <https://en.wikipedia.org/wiki/Sgt._Frog>,"
- "Angels" <<http://cheminart.com/filter/2020/Angels>> is from "Neon Genesis Evangelion" <https://en.wikipedia.org/wiki/Neon_Genesis_Evangelion>,"
- "Spirit" <<http://cheminart.com/filter/2020/Spirit>> is from "Dragon Ball" <https://en.wikipedia.org/wiki/Dragon_Ball>."

Those specific visual languages are the ways I made sense of the pandemic.

EL Thank you.

ARTIST'S BIO

Chemin Hsiao (蕭喆曼, Taiwan) is a visual artist based in Queens and Brooklyn (Chashama Studio Space), New York. Hsiao received his BFA

and MFA from the School of Visual Arts. He was a recipient of the New Work Grant (2017 & 2019) and ArtSite Public Art Commissioning (2018) from Queens Council on the Arts. He presented his work in numerous exhibitions, including *Recollections: Highlights from the Permanent Collection*, Queens Botanical Garden, New York (2020); NYFA/Borderless: *In Perspective*, Lite-Haus Galerie, Berlin, Germany (2016); *Zero Boundaries*, The Taipei Culture Center, New York, NY (2014), and others. His commissioned mural work includes "Reborn," Shopcore Properties & The Shops at SkyView Center, Flushing, New York (2020); "Union Street: Where Home Is," Asian American Federation & Queens Council on the Arts, Flushing, New York (2019); "Day Parade of Plants," Queens Art Intervention & RPGA Studio, Elmhurst, New York (2019); and "My Journey to the West III: Playground," 82nd Street Partnership & Queens Council on the Arts, Jackson Heights, New York (2018).

Interview with Chemin Hsiao

tas, da forma a los temas principales con los que me encanta crear.

EL ¿Cuál dirías que es la diferencia entre pintar un mural en Taiwán y pintar uno en Nueva York?

CMH Como me convertí en artista después de llegar a los EE.UU., nunca he pintado un mural en Taiwán, hasta ahora. Por lo tanto, no podré comparar.

EL ¿Qué efecto esperas que tenga tu arte en tu audiencia? ¿Cómo se relaciona con una reacción que tuviste cuando miraste tu arte en el pasado?

CMH Si la obra de arte fue hecha para un público (murales), espero que pueda traer una sonrisa a los espectadores, o una pausa aunque sea por unos segundos en su vida diaria, y que por las razones que sean, puedan asociarse con las imágenes. La mayoría de las veces, puede ser un lugar familiar, una emoción, una referencia cultural o un evento histórico que desencadena la asociación.

Quando paso por un buen mural, esas son las reacciones que tendré: me detengo, miro, siento, pienso, posiblemente sonrío y sigo adelante.

Si fuese una pieza personal, no mantengo una idea particular de lo que el público debería recibir en su parte. Al igual que si estuvieran viendo obras de arte en un museo, creo que los artistas no tienen una idea fija sobre cómo se recibirá su trabajo.

EL Dijiste que dibujabas con elementos de caligrafía y manga japonés; ¿Puedes explicar eso un poco más, como qué deberíamos buscar?

CMH Elementos de la caligrafía: En la pintura, "Juega conmigo" <<http://www.cheminart.com/Play-With-Me>>, el movimiento del oso fue capturado con un mínimo de trazos caligráficos directamente en el sitio. La pieza solo se puede lograr conociendo los elementos de la tradición de la caligrafía con tinta en Asia.

Manga japonés: En la serie más reciente de pinturas

<<http://cheminart.com/filter/2020>> que responden directamente a la vida pandémica, muchas piezas provienen de referencia a las narrativas o personajes del manga. Por ejemplo,

- "Koi Nobori" <<http://cheminart.com/filter/2020/Koi-Nobori>> viene de "Sergeant Keroro" <https://en.wikipedia.org/wiki/Sgt._Frog>,"
- "Angels" <<http://cheminart.com/filter/2020/Angels>> viene de "Neon Genesis Evangelion" <https://en.wikipedia.org/wiki/Neon_Genesis_Evangelion>,"
- "Spirit" <<http://cheminart.com/filter/2020/Spirit>> viene de "Dragon Ball" <https://en.wikipedia.org/wiki/Dragon_Ball>."

Esos lenguajes visuales específicos son las formas en con las que hice sentido de la pandemia.

EL Gracias.

BIOGRAFÍA DE ARTISTA

Chemin Hsiao (蕭喆曼, Taiwan) es un artista visual que vive en Queens y Brooklyn (Chashama Studio Space), Nueva York. Hsiao recibió su BFA y MFA de la School of Visual Arts. Recibió la Beca New Work (2017 y 2019) y ArtSite Public Art Commissioning (2018) del Queens Council on the Arts. Presenta su trabajo en numerosas exposiciones, entre ellas *Recollections: Highlights from the Permanent Collection*, Queens Botanical Garden, Nueva York (2020); NYFA /

Entrevistas con Chemin Hsiao

Borderless: *In Perspective*, Lite-Haus Galerie, Berlin, Alemania (2016); *Zero Boundary*, The Taipei Culture Center, Nueva York, NY (2014) y otros. Sus comisiones de trabajo mural incluyen "Reborn," Shopcore Properties & The Shops en SkyView Center, Flushing, Nueva York (2020); "Union Street: Where Home Is," Federación Asiático-Americana y Consejo de Arte de Queens, Flushing, Nueva York (2019); "Desfile del Día de las Plantas" Queens Art Intervention & RPGA Studio, Elmhurst, Nueva York (2019); y "My Journey to the West III: Playground", 82nd Street Partnership & Queens Council on the Arts, Jackson Heights, Nueva York (2018).

访谈

萧喆旻

埃瑞克·李

萧先生,很高兴认识你。请用一两句话介绍一下你自己好吗?

萧喆旻

我是一名视觉艺术家,在皇后区和布鲁克林生活与工作(我的工作室在布鲁克林陆军码头的ChaShaMa空间)。我的绘画材料主要是水彩和压克力颜料。

李 你是否认为在你的绘画生涯中有过这样的时期——在某个时间点会更专注于某些主题,然后在另一个时间点又转向于其他主题?

萧喆旻 我的主题在某种程度上是一致的,总是关于人、自然(植物或动物)、文化、地域,以及我能联想到或感觉到的东西。如果说有什么不同的话,

那主要是在呈现方法上,而不是在主题上。例如,在纸上的小幅作品,或像公共壁画那样的具有更多组合性设计的大型作品。方法的改变取决于信息或我在某个时间点的兴趣所在,或是委托方的要求。

李 据我所知,你从台湾移民到纽约,到美国后才成为艺术家。那你能告诉我,你在台湾的生活对你现在的绘画有什么影响吗?

萧喆旻 严格来说,我还不是移民,我依然需要持续艺术工作来维持我的合法身份。我来美国是为了学习艺术。基于我的家乡台湾的教育制度,那是我当时唯一的选择。如果你只是在一般的普通大学里学习,而不是从小就在传统的艺术大学系统中成长,那么你接受艺术教育会更加困难。因

此,我的艺术教育始于纽约,并在此成为一个艺术家。

在台湾的生活塑造了我所有的早期记忆和文化认同。因为台湾受到很多来自日本和中国大陆文化的影响,所以拿起毛笔,用水墨、水彩等水性材料作画,以一定的方式表现自然和文化,对我来说是非常自然的。所以,我现在的绘画,很大程度上受到了我在台湾成长的环境的影响。

李 我对台湾的教育制度很好奇。你说过如果不是在很小的时候就开始从事艺术,那么你就不能成为艺术家,这是什么意思?

萧喆旻 并不是说“在台湾的教育制度中,如果不是在很小的时候就开始从事艺术,那么我不可能成为艺术家。”我相信肯定有人有一些特殊的

萧喆旻 访谈

체민 샤오와의 인터뷰

인터뷰

체민 샤오

에릭 리

샤오 작가님, 만나게 되어 반갑습니다. 작가님 자신을 짧게 소개하여 주시겠습니까?

체민 샤오

저는 퀸즈에서 살고있고 브루클린에 작업실을 가지고 있는 시각예술가입니다. (제 작업실은 브루클린 아미터널에 있는 샤샤마 공간에 있습니다.) 저의 주요 매체는 수채화와 아크릴 피그먼트입니다.

리 작가님의 화가 경력에서 주제 변화가 있었는지요? 일정 시기에 일정 주제를 보다 많이 다루고 다른 시기에는 다른 주제를 더 많이 다루었던 경험 등이 있습니까?

샤오 주제에 대한 저의 초점은 어느정도 일관적이었다고 말하고 싶습니다. 항상 저와 연결되어 있거나 제가 느낄 수 있는 사물들, 사람, 자연(식물이나 동물), 문화, 장소 등의 주제를 다루어 왔습니다. 만약 제 작품들 사이에 차이가 있다면, 대부분은 주제보다는 발표 방식의 차이일 것입니다.

예를 들면, 조그만 종이작업이나 보다 더 많은 요소들을 구성 배열하는 벽화 같이 큰 작품입니다. 메시지나 특정한 시기에 제가 갖는 관심거리 혹은 작품 제작 의뢰 조건 등에 따라 방식의 변화는 발생합니다.

리 제가 이해하는 바로 작가님은 타이완에서 뉴욕으로 이민으셨습니다. 그리고 미국에 오신 뒤 작가로 활동하고 있습니다. 타이완에서의 삶이 어떻게 작가님의 오늘날 회화 작업에 영향을 미쳤는지 말씀해 주실 수 있습니까?

샤오 기술적으로 저는 아직 이민자가 아닙니다. 미국에서 합법적인 이민자 신분을 얻기 위해 계속 노력하고 있습니다. 저는 예술 수업을 받기 위하여 미국에 왔습니다. 당시에는 그 길이 제가 예술을 배울 수 있는 유일한 선택권이었습니다. 저의 고국 타이완의 교육 시스템 때문입니다. 타이완에서는 아주 어릴 때부터 전통적인 예술 수업을 하지 않고,

일반적인 인문 대학을 졸업하면 예술 대학원에 입학하기 어렵습니다. 따라서 저는 뉴욕에서 예술을 공부하기를 시작했고, 뉴욕에서 예술가로 활동합니다.

타이완에서의 삶은 저의 모든 어릴 때 기억과 문화적 정체성을 형성했습니다. 타이완은 일본과 중국에서 많은 문화적 영향을 받았습니다. 그래서 잉크나 수채화 같은 수성 매체와 붓을 사용하는 일정한 재현 양식으로 자연과 문화를 그리는 것이 저에게 편합니다. 오늘 제 회화작업은 타이완에서 자라면서 함께 했던 것들에게서 많은 영향을 받았습니다.

리 타이완의 교육 시스템이 궁금합니다. 만약에 예술을 일찍 시작하지 않으면 예술가가 될 수 없다고 말씀하셨는데, 무슨 의미인지요?

샤오 ‘타이완 교육 시스템에서 일찍 예술을 시작하지 않으면 예술가가 될 수 없다’는 말이

才能,即使没有接受过任何正规的美术教育,也能自然地成为艺术家。更重要的是,在我的成长环境中(想象一下,你生活在一个没有人确切知道如何以一名艺术家的身份去工作和生活,也不知道从哪里开始学习成为一名艺术家的环境里),为了在大学里按照常规途径获得正规的艺术教育,应该会出现以下情况:

在台湾的教育制度中,为了进入艺术学院并通过入学考试,你必须要知道如何通过艺术技法的术科考试(绘图、绘画、构图、色彩理论)。这意味着我要去上一所艺术高中,为这样的考试做准备和训练。同样的模式也适用于初中。在台湾,学术在整个教育过程中都被高度重视,因此,我很自然地坚持完成了英语文学的学士学位。我确实想过在高中毕业后申请艺术学院,但同样的,我对如何

通过术科考试一无所知,因为在学术高中里没有人会教你如何通过这些考试。在大学二年级的时候,我也曾想过退学去参加艺术入学考试。然而,一旦我从现在的学位上退学,我则面临着不得不去从军的两难境地(所有成年男子在大学毕业后都要服1~2年的兵役)。还有就是,我对如何准备术科考试一无所知。当然也有另一种选择,你可以找一个艺术补习学校,学习所有的基础技能、了解能够通过入学考试的信息,但这意味着另一大笔时间和金钱的投入。

当我再次认真考虑,我是否真的想要把艺术作为一个职业去追求时,我已经完成了四年的英国文学学位。所以,攻读硕士学位是较为明智的,因为通常人们会选择利用这段时间去获得更高的学位,而不是停留在原有的水平上。然而,同样的

情形,你可能需要准备一个严格的大学艺术作品集,并书面申请台湾的艺术硕士。

因此,考虑到以上所有的现实因素,加上在我这一代人中,大多数中产阶级家庭都开始能够负担得起送他们的孩子出国学习,而不是通过参加传统高考得到另一个学位(艺术学院学位)的现实情况,我报名参加了一个电脑艺术补习班,尝试申请美国的艺术硕士学位,(因为反正是要投入金钱和时间,为什么不跳过传统的路线,去直接获得一个艺术硕士学位呢?我知道像我这样一个传统艺术大学的局外人来说,传统路线是比较难的。)那个决定造就了今天的我。

李 你的作品中提到了很多动物和植物。你能谈谈你对这些事物的看法吗?

萧喆旻 我喜欢和它们坐在一起,描绘它们,作

为一种冥想的过程。它们是我能看到和能感觉到的有生命的东西,看着它们的日常生活是提醒我活在当下的一种方式。我相信在这种状态下,绘画可以让我充分表达自己。

李 你认为你的童年对你今天的作品有什么影响?

萧喆旻 从方法上讲,小时候用毛笔作画的经历仍然影响着我今天的绘画;从内容上讲,我发现在我现在的作品中,许多叙事联想都与我早期阅读日本漫画的记忆有关。此外,我的父母那时经常会带我去野生动物园,我的母亲非常喜欢栽培植物,这些都塑造了我喜欢创作的主要题材。

李 你觉得在台湾画一幅壁画与在纽约画有什么不同吗?

萧喆旻 因为我到美国后才成为一名艺术家,到

萧喆旻 访谈

아닙니다. 정식 제도 교육을 받지 않고도 쉽게 예술가가 될 수 있는 예외적인 재능인이 있을 것이라고 확신합니다. 제 경우는 예술가로서 살고 작업하는 것을 아무 것도 모르는 가정에서 태어난 사람을 상상하시면 됩니다. 그 사람은 어디에서 배우기 시작해야 될 지 감이 전혀 없을 것입니다. 일반적인 규칙에 따르면 대학에서 올바른 예술 교육을 받기 위해서는 다음과 같습니다:

타이완 교육체계에서는 예술 대학에 입학하기 위해서 입학 시험에 합격해야 하는데 학생은 (드로잉, 페인팅, 구성, 색채이론 등) 예술의 기술적인 시험에 통과해야만 합니다. 이것이 의미하는 바는 제가 예술 고등학교에 가서 그 시험을 위하여 준비하고, 훈련을 받아야 합니다. 같은 패턴이 예술 중학교에도 적용됩니다. 타이완에서는 인문 과목이 전 교육 과정을 통틀어 높히 강조됩니다. 따라서 저는 영문학 학위를 얻기 위하여 자연스럽게 모든 과정을 완수했습니다. 저는 인문 고등학교를 졸업하면서

예술 대학에 입학 원서를 제출할까 생각했었습니다. 그러나 저는 어떻게 예술 대학고 입학 시험을 준비하고, 통과하는지 그 방법을 알지 못했습니다. 왜냐하면 인문 고등학교에서는 아무도 예술 대학 시험에 합격할 방법을 가르치지 않기 때문입니다. 대학 2 학년 때에 학교를 중단하고, 예술 대학 입학 시험에 응할까도 생각해 보았습니다. 그러나 학교를 그만두면 입대해야만 하는 난관에 직면했습니다. (모든 청년은 대학 졸업 후에 군 복무 의무를 1~2년 간 수행해야만 합니다.) 그 뿐만 아니라, 제가 어떻게 입학 고시를 준비해야 하는지 전혀 알지 못했습니다. 그러나 대안적인 길이 있긴 했습니다. 예술 학원에 등록하여 모든 기초적인 기술을 배우고, 시험 정보를 얻어 입학 시험에 합격하는 길입니다. 그러나 그것은 또 다시 많은 시간 및 경제적 투자를 의미했습니다.

예술을 직업으로 추구하기 위하여 예술을 배우고 싶다는 욕구를 다시 심각하게 고민하면서 저는 이미 4년제 영문학 학위 과정을 마쳤습니다.

예술을 직업으로 추구하기 위하여 예술을 배우고 싶다는 욕구를 다시 심각하게 고민하면서 저는 이미 4년제 영문학 학위 과정을 마쳤습니다.

체민 사오와의 인터뷰

당연히 대학원에 진학하여 석사과정을 공부하는 것이 현명한 길입니다. 왜냐하면 다시 학사 과정을 시작하는 것보다는 그 다음 학위인 석사과정에 시간을 사용하는 것을 선호하는 것이 일반 통념이기 때문입니다. 그러나 타이완 교육과정에서 미술 석사 과정에 입학하기 위해서는 반드시 엄격한 대학 예술 포트폴리오를 준비해야 합니다.

따라서 앞서 언급한 모든 현실을 감안할 때 게다가 저의 세대에서는 대부분 중산층 가족이 자식을 유학 보낼 수 있기 시작했기 때문에 저는 예술 학사를 얻기 위하여 기존의 대학 입학 시험을 치르는 대신에 컴퓨터 예술 학원에 등록했습니다. 미국의 예술 석사과정에 지원하기 위하여. (이유는 제가 시간과 자원을 투자해서 타이완의 전통적인 진로 단계를 좇을 것 아니라, 바로 석사학위를 추구하는 것이 낫다고 생각했기 때문입니다. 또한 기존 환경에서 저는 예술계 외부인으로서 환영받지 못할 것을 훤히 알고 있었습니다.) 이런 결정이 오늘의 저를

만들었습니다.

리 작가님의 작업에는 동물과 식물의 비유가 많이 나옵니다. 그것들 속에 작가님께서 품고 계신 생각을 말씀해 주시겠습니까?

사오 저는 동식물과 함께 하기를 좋아합니다. 명상 과정으로 그들을 그리는 것도 좋아하고요.

그들은 제가 보고 느낄 수 있는 살아있는 물체들입니다. 그들이 하루를 살아가는 모습을 보면서 저는 제가 지금 사는 모습을 환기합니다. 그런 상태에서 그림 그리는 행위는 저를 완전히 표현할 수 있게 한다고 믿고 있습니다.

리 작가님의 아동 시절이 현재 제작하고 계신 작업에 어떻게 영향을 미쳤다고 말씀하실 수 있습니까?

사오 방법적으로 서예 붓을 사용하던 저의 아동 시절 경험은 아직도 제가 그림을 그리는 방식에 영향을 줍니다. 내용적으로 현재 작업이 연상하는 이야기들은 일본 만화를 읽었던 어렸을 적 기억과

现在为止我还没有在台湾画过任何一幅壁画,因此,我无法做比较。

李 你希望你的艺术能对你的观众产生什么样的影响?这和你过去看自己作品时的反应有什么关系?

萧喆旻 如果这件作品是为公众而做的(比如壁画),我希望它能给观众带来微笑,或者给他们的日常生活带来哪怕是几秒钟的停顿,不管出于什么原因,都能让他们与视觉产生共鸣。大多数情况下,可能是一个熟悉的地点、一种情感、一种文化参照或一个历史事件触发的某种联想。当我路过一幅好的壁画时,我的反应是:停下来,看,感受,思考,可能还会笑一笑,然后继续前行。

如果是我个人的作品,我对观众应该获得什么并没有特别的洞悉。就像在博物馆里看艺术品

一样,我觉得艺术家们对于他们的作品会如何被接受并没有一个固定的想法。

李 你说你的绘画元素来自于书法和日本漫画,你能再多解释一下吗?比如我们从哪些方面能够看出来?

萧喆旻 来自于书法的元素:在这幅名为《跟我玩儿》(<<http://www.cheminart.com/Play-With-Me>>)的画作中,熊的动作是在现场用最小的书法笔触直接捕捉到的。只有了解亚洲传统水墨书法的元素,才能创作出这幅作品。

- 来自日本动漫的元素:在最近一系列直接反映疫情之下生活状态(<<http://cheminart.com/filter/2020>>)的画作中,许多作品都引用了漫画中的故事或人物,例如:
- 《鲤鱼旗》(<<http://cheminart.com/filter/2020/Koi-Nobori>>)来源于《青蛙军曹》(<https://en.wikipedia.org/wiki/Sgt._Frog>)

- 《天使》(<<http://cheminart.com/filter/2020/Angels>>)来源于《新世纪福音战士》(<https://en.wikipedia.org/wiki/Neon_Genesis_Evangelion>)
- 《元气玉》(<<http://cheminart.com/filter/2020/Spirit>>)来源于《七龙珠》(<https://en.wikipedia.org/wiki/Dragon_Ball>)

这些特定的视觉语言是我理解这场疫情的方式。

李 谢谢。

艺术家简介
萧喆旻是一位生活、工作于纽约皇后区和布鲁克林区(Chashama工作室空间)的视觉艺术家。萧喆旻在视觉艺术学院中获得美术学士和美术硕士学位。他是皇后区艺术协会2017和2019年“新作品创作资助”,以及2018年“ArtSite公共艺术委托”奖项的被授予者。
他的作品曾参加过众多展览,包括:
《回忆:永久馆藏》,纽约皇后区植物园,2020年;
《NYFA/无界:透视》,Lite-Haus画廊,柏林,德国,2016;
《零边界》,台北文化中心,纽约,2014。等等。
他的委托壁画作品包括《重生》, Shopcore Properties & The Shops, SkyView Center, 纽约法拉盛,2020;
《联盟街:家之所在》,亚裔美国联合会和皇后区艺术协会,纽约法拉盛,2019年;
《植物日记》,Queens Art Intervention & RPGA 工作室,纽约埃尔姆赫斯特,2019;
《我的西游记III:游乐场》,纽约杰克逊高地“第82街街道合作与皇后艺术委员会”,2018。

萧喆旻 访谈

체민 사유와의 인터뷰

연계되기도 합니다. 또한 부모님들께서 저를 동물원에 자주 데리고 갔습니다. 저의 어머님은 관상식물 원예를 아주 좋아하셨습니다. 이런 경험과 환경이 제가 현재 다루기 좋아하는 주요 주제를 형성했습니다.

리 타이완에서 벽화를 그리는 것과 뉴욕에서 벽화를 그린 것의 차이에 대하여 말씀하실 것이 있습니까?

사오 저는 미국에 온 후로 작가가 되었기 때문에 타이완에서 벽화를 그려 본 적이 없습니다. 비교할 수가 없습니다.

리 작가님의 작업이 관객에게 어떤 영향을 미치기를 희망하십니까? 그 점은 작가님께서 과거의 작업과 관련하여 본인 스스로의 반응과 어떻게 연관 됩니까?

사오 만약 작업이 공중을 위한 것이라면(벽화), 저는 관객이 제 작업을 보면서 미소 짓기를 희망합니다. 아니면 관객이 일상에서 단지 몇

초만이라도 휴식을 취하기를 희망하고, 그 어떤 이유에서든지 그들이 시각체와 연관지을 수 있었으면 합니다. 대부분 그것은 친밀한 장소, 감정, 문화적 참조, 혹은 연상을 불러 일으키는 역사적 사건 등입니다. 이런 것들이 제가 좋은 벽화를 지나 칠 때 갖는 반응입니다. 저는 멈춰 서서 벽화를 보고 느끼고 생각합니다. 그리고 아마도 미소를 지으면서 계속 걸어 갈 것입니다.

만약 작업이 개인적인 것이라면 관객이 수용해야 한다는 특별한 통찰이 없습니다. 관객이 미술관에서 예술작품을 보는 방식처럼 작가들은 그들의 작업이 어떻게 수용되는가에 대한 고정된 개념이 없다고 생각합니다.

리 작가님은 서예와 일본 만화의 요소를 가지고 그림을 그린다고 말씀하셨는데, 그 점에 대하여 좀 더 설명해 주시겠습니까? 예를 들면 우리가 무엇을 찾아 봐야 하는지?

사오 서예 요소: <나와 놀자> (<http://www.cheminart.com/Play-With-Me>) 작품에서 꿈의 움직임의 최소한의 서예 붓 터치로 현장에서 직접 스케치 했습니다. 그 작품은 아시아의 잉크 서예 전통 요소를 알아야 성취될 수 있습니다.

- 일본 만화: 코비드-19 전염병에 직접적으로 응답하는 최근 회화 시리즈 (<http://cheminart.com/filter/2020>) 에서 많은 작품들은 만화에 나오는 등장 인물이나 이야기에서 왔습니다. 예를 들면:
- 제 그림 <코이 노보리> (<http://cheminart.com/filter/2020/Koi-Nobori>) 는 일본 만화 <케로로 중사> (https://en.wikipedia.org/wiki/Sgt._Frog) 와 관계되고
- <천사> (<http://cheminart.com/filter/2020/Angels>) 는 <신세계 에반게리온> 에서 왔고,
- <정신> (<http://cheminart.com/filter/2020/Spirit>) 은 <여의주> 에서 따왔습니다.

이와 같은 특수한 시각 언어가 코비드-19 감염증을 이해했던 방식들입니다.

리 감사합니다.

작가 생애

체민사오는 시각예술가이다. 그는 뉴욕 퀸즈에서 거주하고 브루클린 사사마 스튜디오 스페이스에서 작업실을 운영하고 있다. 사유는 스크 오브 비주얼 아트에서 미술 학사와 석사를 취득했다. 그는 2017년과 2018년 퀸즈 예술 위원회 <신작업> 그랜트를 수상했고, 2018년 아트사이트 공공 미술 커미션을 받아 새작업을 제작했다. 그는 다수의 전시에 참가했다. 2020년 <기억들: 퀸즈 식물원 영구 소장품 하이라이프> 전, 2016년 독일 베를린 라이트 하우스 갤러리에서 개최한 <나이파/무경계: 관점> 전, 2014년 뉴욕 타이페이 문화센터 개최 <제로 경계> 전 등에 출품했다. 그의 커미션 벽화는 2020년 뉴욕 플라싱 스카이버뷰 빌딩에 있는 솔코어 프로퍼티 및 스포츠 주최 <재탄생>, 2019년 아시아인 아메리칸 페더레이션과 퀸즈 예술 위원회가 공동 주최한 뉴욕 플라싱 <유니온 스트리트: 집이 있는 곳>, 2019년 RPGA 스튜디오와 퀸즈 아트 인터벤션이 공동 주최한 뉴욕 엘머스트 <식물의 낮 행진>, 2018년 퀸즈 예술 위원회와 82가 파트너십이 공동 주최한 잭슨 하이츠 <서구로의 나의 여행 III: 놀이터> 등이 있다.

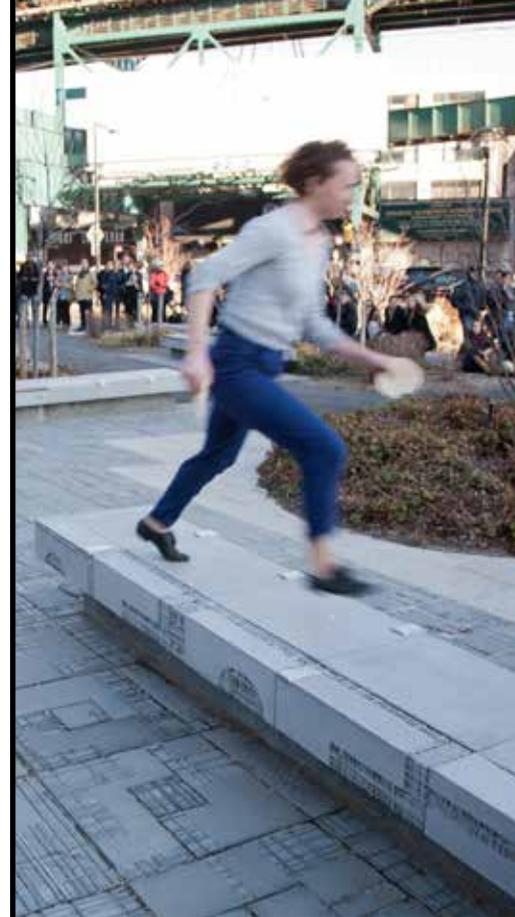

Hayoon Jay Lee. *Bursting! NY*, 2013. Performance at The Clock Tower, Long Island City, NY, organized by No Longer Empty; duration varies.

Hayoon Jay Lee. *¡Reventando! NY*, 2013. Actuación en The Clock Tower, Long Island City, NY, organizada por No Longer Empty; duración variable.

HAYOON JAY LEE

李焮昀,《嘍》,纽约,2013.由“No Longer Empty”组织的,于纽约长岛钟楼进行的行为艺术表演,持续时间不等

이하윤 (제이). <터부러! 뉴욕> 2013. ‘더이상 비지 않는’ 비영리 단체 주최 뉴욕 롱아일랜드 시티 클락타워 퍼포먼스; 가변 공연 시간량

Hayoon Jay Lee. *Bursting! NY*, 2013. Performance at The Clock Tower, Long Island City, NY, organized by No Longer Empty; duration varies.

HAYOON JAY LEE

Hayoon Jay Lee. *¡Reventando! NY*, 2013. Actuación en The Clock Tower, Long Island City, NY, organizada por No Longer Empty; duración variable.

李淑昀, 《嘍》, 纽约, 2013. 由“No Longer Empty”组织的, 于纽约长岛钟楼进行的行为艺术表演, 持续时间不等

이하윤 (제이). <터부러! 뉴욕> 2013. ‘더이상 비지 않는’ 비영리 단체 주최 뉴욕 롱아일랜드 시티 클락타워 퍼포먼스; 가변 공연 시간량

Interview with Hayoon Jay Lee

Erik Lee

It's wonderful to meet you, Ms. Lee. Would you be kind enough to introduce yourself in a few sentences?

Hayoon Jay Lee

I am a mixed media artist. Oftentimes, I combine installations, performances, sculptures, videos, and paintings as a means of engaging with individuals and encouraging reflection upon human dilemmas. I was born in South Korea and obtained my BFA and MFA degrees at the Maryland Institute College of Art (MICA). I have participated in many residency programs both nationally and internationally. I have exhibited at Gallery 456 organized by the Chinese American Arts Council, NY (2019); ArtWalk NY: Coalition for the Homeless, NY (2018); Gwangju Museum of Art, Korea (2019, 2012); 99 Museum, Beijing, China (2014, 2015), and others.

EL In the artist's statement on your

website, it mentions that your work is involved with the interaction of "indulgence" and "abnegation." Could you talk about this more?

HJL I think of "indulgence" and "abnegation" as the simultaneous presence of hyper-abundance and extreme deprivation in the same visual and psychological space. Of course, this dynamic also plays out on the level of economic and social inequities as well as with thoughts and emotions. Through my artmaking, I try to raise these issues and engage with people, in short, to jumpstart important reflections and conversations.

EL You once said that your art journey started only when you moved to New York. But that was after you got your BFA and MFA in art. What did you mean when you said this?

HJL I grew up in a family that generally engaged in artmaking, particularly my sisters,

who I think are very gifted. Growing up though, I never expected that I would pursue a career in the arts. Over the years, I did produce the occasional drawing or painting, and I was satisfied by that. But my real art journey began after I earned my MFA from MICA in Baltimore in 2009. At that point, I decided to move to NYC because I wanted to become a full-time artist, meet dedicated artists, and be a part of various art communities. I also took part in artist-in-residence programs in the U.S., China, and Korea, where I engaged with a cross-section of the contemporary art scene. I was fortunate to be able to learn from and collaborate with hard-working artists, curators, and writers. It has been an amazing journey, and I look forward to further encounters and embrace the challenges that I will face.

EL Rice is ever-present in your work, showing up in your performances.

Interview with Hayoon Jay Lee

Entrevistas con Hayoon Jay Lee

Entrevistas con Hayoon Jay Lee

Erik Lee

Es un placer conocerla, Sra. Lee. ¿Sería tan amable de presentarse en unas pocas oraciones?

Hayoon Jay Lee

Soy un artista de medios mixtos. A menudo, combino instalaciones, representaciones, esculturas, videos y pinturas a manera de relacionarme con las personas y fomentar la reflexión sobre los dilemas humanos. Nací en Corea del Sur y obtuve mis títulos de BFA y MFA en el Maryland Institute College of Art (MICA). He participado en muchos programas de residencia tanto a nivel nacional como internacional. He expuesto en Gallery 456 organizado por el Chinese American Arts Council, NY (2019); ArtWalk NY: Coalición para las personas sin hogar, NY (2018); Museo de Arte de Gwangju, Corea (2019, 2012); 99 Museum, Beijing, China (2014, 2015) y otros.

EL En la declaración de artista en su sitio web, menciona que su trabajo está involucrado con la interacción

entre la "indulgencia" y "abnegación". ¿Podrías hablar más sobre esto?

HJL Pienso en "indulgencia" y "abnegación" como la presencia simultánea de la hiper abundancia y la privación extrema, en el mismo espacio visual y psicológico. Por supuesto, esta dinámica también se manifiesta en un nivel de desigualdades económicas y sociales, así como en los pensamientos y las emociones. A través de mi creación artística, trato de plantear estos problemas e involucrarme con la gente, en resumen, para impulsar reflexiones y conversaciones importantes.

EL Una vez dijiste que tu viaje artístico solo comenzó al mudarte a Nueva York. Pero eso fue después de que obtuviste tu BFA y MFA en arte. ¿Qué quisiste decir cuando dijiste esto?

HJL Crecí en una familia que generalmente envuelta en la creación del arte, en particular mis hermanas, que creo son bien

dotadas. Sin embargo, al crecer, nunca esperé que seguiría una carrera en las artes. A lo largo de los años, produje dibujos o pinturas ocasionalmente, y eso me satisfizo. Pero mi verdadero viaje artístico comenzó después de que obtuve mi MFA de MICA en Baltimore en 2009. En ese momento, decidí mudarme a Nueva York porque quería convertirme en una artista a tiempo completo, conocer artistas dedicados y ser parte de varias comunidades de arte. También participé en programas residencias de artistas en los EE.UU., China y Corea, donde engrané en una muestra representativa de la escena del arte contemporáneo. Tuve la suerte de poder aprender y colaborar con artistas, curadores y escritores que trabajan arduamente. Ha sido un viaje increíble y espero tener más encuentros y aceptar los desafíos que enfrentaré.

EL El arroz está siempre presente en tu trabajo, apareciendo en tus performances y pinturas. ¿Cuál dirías que es el significado de esto?

What would you say is the significance of this?

HJL Among many organic materials, rice is one of the main materials that I use in free-standing and relief sculptures, installations, paintings, and performances. The medium is eminently variable, taking different forms, colors, and textures, whether raw or cooked. As I discovered the resilient nature and fragility of rice, I began to see it as beyond a simple staple food. In Korea, rice is ever-present in life and death (such as at births, weddings, funerals), in communal settings (such as at celebratory feasts and festivals), and in reference to currency, charity, political power, and much more.

EL Does it relate to your personal life? If so, how?

HJL Memories that I can never forget are the food shortages that plagued South Korea in the 1960s and 70s. Rice, of course, was

(and is) the central food source for Koreans. I was very young at that time, but I witnessed scenes of suffering, hungry people on the streets, and in villages and orphanages. All of that left a permanent imprint on my mind. Our family also struggled to find enough food to eat. We were a family of seven, yet, I recall that my mother always set aside some rice for other people in need. Through my mother's compassionate example, my siblings and I learned how to share and to appreciate the interconnectedness between individuals and the larger community. Because of my upbringing, I am loath to waste any food.

EL In your artist statement, you talk about how your art explores the tension between want and denial. Can you tell me more about that relationship?

HJL I try to articulate the fundamental disconnect between those who hold political,

economic, and social power, and those who do not have much say in their conditions of life. It's right to think that people want to have equal opportunities in jobs, education, health care, and housing to support their families and to achieve their dreams. The reason I am interested in this critical issue is that it also affects artists, who must be free to express their ideas and feelings to develop their unique artistic voice. In their own way, my artworks express tensions representing struggles and loss, while offering meditative, healing, and ultimately liberating journeys of discovery.

EL Thank you.

ARTIST'S BIO

Hayoon Jay Lee was born in South Korea and obtained a BFA in sculpture at the Maryland Institute College of Art (MICA) in 2007, and an MFA degree from the Rinehart School of Sculpture at MICA in 2009. Lee is an interdisciplinary

artist who frequently combines installations, performances, sculptures, videos, and paintings. She uses raw materials, such as rice, human hair, animal bones, bags of rice, and recycled bowls in a distinctive way to reflect their histories and to convey her concepts. She often asks audience members to participate in her projects to articulate their personal and cultural voices, engaging with individual sensibilities and susceptibilities while also encouraging reflection upon human dilemmas.

In 2019, Lee created a large installation called "One Breath" at the Gwangju Museum of Art in South Korea; among other things, it served to give expression to those who had lost their livelihoods. Her research and work with people have permitted her to explore the fundamental tension between indulgence and abnegation in terms of mind and body as well as on the level of social and political dynamics. More specifically, Lee encourages audiences to express how the food (rice) industry and structures can impact lives individually and collectively. Her work flows from small objects to large installations, all ultimately linked to improvised participatory performances, which bring people together into a place where sharing and accepting differences become the norm.

Interview with Hayoon Jay Lee

HJL Entre muchos materiales orgánicos, el arroz es uno de los principales materiales que utilizo en esculturas, relieves, instalaciones, pinturas y performances. El medio es eminentemente variable, tomando diferentes formas, colores y texturas, ya sea crudo o cocido. Cuando descubrí la naturaleza resistente y frágil del arroz, comencé a verlo más allá de ser un simple alimento básico. En Corea, el arroz está siempre presente en la vida y la muerte (como en nacimientos, bodas, funerales), en entornos comunitarios (como en fiestas de celebración y festivales) y en referencia a la moneda, la caridad, el poder político y mucho más.

EL ¿Se relaciona con tu vida personal? ¿Si es así, cómo?

HJL Recuerdos que nunca podré olvidar son la escasez de alimentos que asoló a Corea del Sur en las décadas de 1960 y 1970. El arroz, por supuesto, fue (y es) la principal fuente de alimento para los coreanos. Yo era muy joven en ese momento, pero presencié

escenas de sufrimiento, gente hambrienta en las calles, en pueblos y orfanatos. Todo eso dejó una huella permanente en mi mente. Nuestra familia también luchó por encontrar suficiente comida para comer. Éramos una familia de siete, sin embargo, recuerdo que mi madre siempre reservaba algo de arroz para otras personas necesitadas. A través del ejemplo compasivo de mi madre, mis hermanos y yo aprendimos cómo compartir y apreciar la interconexión entre las personas y la comunidad en general. Debido a mi educación, soy reacia a desperdiciar comida.

EL En tu declaración de artista, hablas de cómo tu arte explora la tensión entre el deseo y la negación. ¿Puedes contarme más sobre esa relación?

HJL Intento articular la desconexión fundamental entre quienes mantienen el poder político, económico y social y quienes no tienen mucho que decir en sus condiciones de vida. Es correcto pensar que las personas

quieren tener las mismas oportunidades de trabajo, educación, atención médica y vivienda para mantener a sus familias y lograr sus sueños. La razón por la que me interesa este tema crítico es que también afecta a los artistas, quienes deben tener libertad para expresar sus ideas y sentimientos para desarrollar su voz artística única. A su manera, mis obras de arte expresan tensiones que representan luchas y pérdidas, al tiempo que ofrecen viajes de descubrimiento meditativos, curativos y en última instancia, liberadores.

EL Gracias.

BIOGRAFÍA DE ARTISTA

Hayoon Jay Lee nació en Corea del Sur y obtuvo un BFA en escultura en el Maryland Institute College of Art (MICA) en 2007, y un MFA de la Rinehart School of Sculpture en MICA en 2009. Lee es un artista interdisciplinaria que frecuentemente combina instalaciones, performances, esculturas, videos y pinturas. Utiliza materia prima, como arroz, cabello humano, huesos de animales, bolsas de arroz y cuencos reciclados de una manera distintiva para reflejar sus historias y transmitir sus conceptos. A menudo

pide a los miembros de la audiencia que participen en sus proyectos para articular sus voces personales y culturales, comprometiéndose con las sensibilidades y susceptibilidades individuales y al mismo tiempo fomentando la reflexión sobre los dilemas humanos.

En 2019, Lee creó una gran instalación llamada "One Breath" en el Museo de Arte de Gwangju en Corea del Sur; entre otras cosas, sirvió para dar expresión a quienes habían perdido sus medios de sustento. Su investigación y su trabajo con personas le ha permitido explorar la tensión fundamental entre la indulgencia y la abnegación en términos del cuerpo y la mente, así como el nivel de la dinámica social y política. Más específicamente, Lee anima a la audiencia a expresar cómo la industria de alimentos (arroz) y las estructuras pueden impactar las vidas individuales y colectivas. Su trabajo fluye desde pequeños objetos hasta grandes instalaciones, en última instancia vinculado todo a performances participativos improvisados, que unen a las personas en un lugar, donde el compartir y la aceptación de las diferencias se convierten en la norma.

Lee recibe el premio Dapu International Art Award del Northern Art Museum, Daqing, China (2011); y un premio Jacob K. Javits Fellowship Award del Departamento de Educación de los Estados Unidos (2008). Ha participado en varios programas de residencia de artistas,

Lee has received a Dapu International Art Award from the Northern Art Museum, Daqing, China (2011); and a Jacob K. Javits Fellowship Award from the U.S. Department of Education (2008). She has participated in various artist residency programs, including the Art Farm in Marquette, NE (2016); 99 Museum in Beijing, China (2014); Byrdcliffe Artist in Residence Program in Woodstock, NY, through the Pollock-Krasner Foundation (2012); Gwangju Museum of Art in South Korea (2012); Sculpture Space in Utica, NY (2011), to name a few. Her work is in the collections of the Henan Museum, Zhengzhou, China; Sculpture Space Utica, NY; the Fine Art Work Center, Provincetown, MA, and other public or private entities. Lee is constantly re-discovering and reflecting upon patterns and rhythms, which open a window into human desires and actions. She currently lives and works in New York City.

Interview with Hayoon Jay Lee

Entrevistas con Hayoon Jay Lee

incluido Art Farm en Marquette, NE (2016); 99 Museo en Beijing, China (2014); Byrdcliffe Artist in Residence Program en Woodstock, NY, a través de la Fundación Pollock-Krasner (2012); Museo de Arte de Gwangju en Corea del Sur (2012); Sculpture Space en Utica, NY (2011), por nombrar algunos.

Su trabajo se encuentra en las colecciones del Museo de Henan, Zhengzhou, China; Sculpture Space Utica, NY; el Fine Art Work Center, Provincetown, MA, y otras entidades públicas o privadas. Lee está redescubriendo y reflexionando constantemente sobre patrones y ritmos, que abren una ventana a los deseos y acciones humanos. Actualmente vive y trabaja en la ciudad de Nueva York.

访谈

李嘏昀

埃瑞克·李
李小姐，很高兴见到你。请用几句话介绍一下你自己好吗？

李嘏昀
我是一个综合媒介艺术家。通常，我会将装置、行为艺术、雕塑、影像和绘画相结合，用作一种与个体接触的方式，并鼓励大家对人类的困境进行反思。我出生于韩国，在马里兰艺术学院(MICA)获得了艺术学士和艺术硕士学位。我参加过许多国内和国际的驻留项目。

我的作品曾在以下这些空间(展览)展出过：“456画廊”，这个展览是由纽约美华艺术协会组织，2019；《艺术徒步 纽约：无家可归者联盟》，纽约，2018；“光州美术馆”，韩国，2012，2019；“99艺术馆”，北京，中国，2014，2015。等等。

李 你在你网站上的艺术家声明中提到，你的作品涉及“放纵”与“克制”的互动，可以多谈谈这个问题吗？

李嘏昀 我认为“放纵”和“克制”是在同一个视觉和心理空间中，过度富足和极度匮乏同时存在的结果。当然，这种动态也表现在经济和社会不平等的水平以及思想和情感上。通过我的艺术创作，我试图提出这些问题，并与人们产生接触，简而言之，就是去启动重要的反思和对话。

李 你曾经说过，你是在搬到纽约之后才开始从事艺术创作的，但那是在你获得艺术学士和艺术硕士学位之后，这是什么意思？

李嘏昀 我是在一个艺术家庭中长大的，尤其是我的姐妹们，我认为她们都很有艺术天赋，然而在

成长的过程中，我从未想过自己会走上艺术的道路。这些年来，我的确偶尔会画一些画，我对此也很满意，但我真正的艺术之旅是2009年在巴尔的摩的马里兰艺术学院获得了美术硕士学位之后才开始的。就在那时，我决定搬到纽约，因为我想成为一名职业艺术家，想结识那些专注于创作的艺术家人，并成为各种艺术社区的一员。我还参加了美国、中国和韩国的艺术家驻留项目，在那里我接触了当代艺术的各个领域。我很幸运能够向辛勤工作的艺术家、策展人和作家学习并合作。这是一段奇妙的旅程，我期待着进一步的邂逅，并欣然接受我将面临的挑战。

李 大米一直存在并出现在你的行为艺术和绘画中，你认为它的意义是什么？

李嘏昀 在众多的有机材料中，大米是我在独立

李嘏昀 访谈

이하운과의 인터뷰

인터뷰

이하운

에릭 리
이 작가님 만나서 반갑습니다. 본인을 짧게 소개해 주시겠습니까?

이하운
저는 혼합매체 작가입니다. 저는 종종 설치, 퍼포먼스, 조각, 비디오, 회화를 통하여 관객들이 인간의 딜레마를 재조명하도록 격려하고, 소통하기 위한 수단으로 결합합니다. 저는 한국에서 태어났고 매릴랜드 인스티튜트 칼리지 오브 아트(MICA)에서 학사와 석사를 취득했습니다. 저는 국내외 많은 입주 작가 프로그램에 참가했습니다. 저는 2019년 재미 중국 예술 센터 주최 갤러리 456에서 개최한 전시, 2018년 아트 행진 뉴욕: 집없는 사람을 위한 연합 전시, 2012년과 2019년 광주시립미술관, 2014년과 2015년 중국 북경의 99 미술관 등지에 작품을 선보였습니다.

리 작가님의 웹 사이트에 제시된 작가

스테이트먼트를 보면 작가님의 작업은 ‘탐닉’과 ‘극기’의 대상을 연루한다고 했는데 설명 좀 해 주시겠습니까?

이 저는 ‘탐닉’과 ‘극기’를 동일한 시각 및 심리적인 공간에서 과대 잉여와 극도 상실의 공존하는 계기로 생각합니다. 그 둘의 긴장된 관계는 경제 및 사회의 불공평성 또한 사고와 감성으로 펼쳐집니다. 예술 작업을 통하여 저는 이런 문제들을 관객과 소통하고, 간단히 말하여 중요한 재조명과 대화를 개진합니다.

리 작가님의 예술 진로는 뉴욕에 오셔서 시작되었다고 언젠가 말씀하셨는데 뉴욕에 오신 것은 미술 학사와 석사를 취득하신 이후 시점인데 말씀하신 것이 의미하는 바는 무엇인가요?

이 저는 가족 구성원 대부분이 예술 창작에 관여하는 환경에서 자랐습니다. 특히 저의 언니들은

여러 방면에서 재능이 뛰어난 분들이었습니다. 그러나 자라면서 저는 제가 예술을 직업으로 추구할 것으로는 기대하지 않았습니다. 세월이 지나면서 저는 가끔 드로잉이나 페인팅을 제작하곤 했습니다. 그리고 그것으로 만족했었습니다. 그러나 저의 진정한 예술 경로는 2009년 발티모어 마이카에서 석사학위를 받으면서 시작되었습니다. 당시 저는 뉴욕으로 이사하기로 결심했습니다. 전역 작가가 되고자 했기 때문입니다. 또 헌신적인 예술가들을 만나고 다양한 예술 커뮤니티의 일원이 되고 싶었기 때문입니다. 저는 미국, 중국, 한국 등지에서 입주작가 프로그램에 참여했고, 그 프로그램을 통하여 동시대 미술계의 횡단면을 주시했습니다. 그 과정에서 저는 열심히 작업하는 작가들, 기획자들, 문예가들과 협력하고 배울 수 있는 기회가 되었고 어찌보면 그런 기회는 저에게 행운이 있었습니다. 저는 앞으로도 더 많은 만남을 기대하며 제가 직면할 도전을 포용할

浮雕雕塑、装置、绘画和行为艺术中使用的主要材料之一。无论是生的还是熟的，这种媒材都有着独特的变化，它拥有不同的形态、颜色和质地。当我发现大米的天然韧性和脆弱性时，我开始把它视为一种作为简单主食之外的东西。在韩国，大米经常出现在生与死的时刻(如出生、婚礼、葬礼)、公共场合(如庆祝宴会和节日)，并与货币、慈善、政治权力相关，等等。

李 这与你的个人生活有关吗?如果有的话,是怎样的一种关联?

李 对我来说,无法抹去的记忆是上世纪六、七十年代,让韩国陷入困境的食品短缺。当然,大米曾经是(现在也是)韩国人的主要食物来源。那时我还很小,但我目睹了街上、村庄和孤儿院里饥民受苦的情景。这一切都在我的脑海里留下了

永久的印记。那时,我们家也很难找到充足的食物。虽然我们家有七口人,但我记得母亲总是会留出一些米饭给别的有需要的人。通过我母亲富有同情心的做法,我们学会了如何分享,并学会了如何体会与欣赏个人与更大的社区之间的相互联结。基于我的成长经历,我是不愿意浪费任何食物的。

李 在你的艺术家陈述中,你谈到了你的艺术如何探索欲望与节制之间的紧张关系,你能再谈谈这段关系吗?

李 我试图阐明那些手握政治、经济和社会权力的人与那些对自己的生活条件没有多少发言权的人之间的根本脱节。人们希望在工作、教育、医疗和住房方面拥有平等的机会,以支持他们的家庭,实现他们的梦想,这种想法是没有问题的。

我之所以对这个关键问题感兴趣,是因为它也影响着艺术家们,艺术家必须自由地表达自我想法和感受,形成自己独特的艺术声音。我以我作品自己的方式,表达了代表着挣扎和失落的紧张感,同时提供了冥想、治疗和最终解放的发现之旅。

李 谢谢。

艺术家简介

李 淑昫出生于韩国,2007年获得马里兰艺术学院(MICA)雕塑艺术学士学位,2009年获得马里兰艺术学院的莱茵哈特雕塑学院艺术硕士学位。李是一位跨学科艺术家,经常将装置、行为艺术、雕塑、影像和绘画相结合。她以独特的方式使用大米、头发、动物骨头、袋装大米、再生碗等原材料,来反映它们的历史,以传达她的理念。她经常邀请观众参与到她的项目中来,表达他们个人与文化的声音,关注个人的敏感性和脆弱性,同时鼓励大家对人类的困境进行反思。2019年,李淑昫在韩国光州艺术博物馆(Gwangju

Museum of Art)创作了名为《一口气》(One Breath)的大型装置作品,这件作品反映了那些失去生计的人。无论是在精神和身体方面,还是在社会和政治动态层面,她的研究,以及她与他人合作使她能够探索放纵和克制之间的基本紧张关系。更具体地说,她鼓励观众去表达食品(大米)产业和结构是如何影响个人和集体生活的。从小型作品到大型装置,她的作品最终都与即兴参与式行为表演联系在一起,这也把人们聚集到一个让分享和接受差异成为规范的地方。

2011年,她获中国大庆“北方艺术馆”的“Dapu国际艺术奖”;2008年,获得美国教育部颁发的“雅各布·k·贾维茨奖学金”。她曾参加过各种艺术家驻留项目,其中包括:2016“艺术农场”,马凯特,内布拉斯加州;2014“99艺术馆”,北京,中国;2012通过“波洛克·克拉斯纳基金会”,参加了纽约伍德斯托克“伯德里克·夫艺术家驻留项目”;2012“光州美术馆”,韩国;2011“雕塑空间”,尤蒂卡,纽约。等等。

李淑昫 访谈

이하윤과의 인터뷰

것입니다. 리 쌀의 소재는 작가님의 작업에 항상 존재하는데, 퍼포먼스에서도 회화에서도. 그것의 의미는 무엇입니까? 이 유기적인 재료 중에 쌀은 주요 소재입니다. 저는 그 소재로 독자적인 조각이나 부조를 제작하고 설치, 회화, 퍼포먼스에 사용합니다. 그 매체는 확실하게 가변적입니다. 조리가 되었던 생쌀이던 간에 쌀은 다양한 모습, 색, 질감을 가지고 있습니다. 쌀의 취약성과 재빠르게 회복하는 탄력성을 발견했을 때, 저는 쌀을 단순한 주식 이상으로 보기 시작했습니다. 한국에서 쌀은 탄생, 결혼, 장례식 등 삶과 죽음의 자리에, 축하연과 페스티벌 등의 집합적인 모임 자리에 항상 존재합니다. 그리고 그것은 통화, 자선, 정치력 등 많은 의미를 포함하고 있습니다. 리 쌀이 작가님 개인 생활에 어떻게 관련되어

있습니까? 이 제가 잊을 수 없는 기억은 1960년대와 1970년대 한국을 휩쓴 식량 부족입니다. 쌀은 한국인들의 핵심 식량 근원이었고, 현재도 그렇습니다. 저는 당시 아주 어렸습디다. 그러나 저는 거리나 마을에서 그리고 고아원에서 굶주린 사람들의 고통 장면을 목격했습니다. 그 모든 것은 제 마음에 영원한 각인을 남겨 놓았습니다. 저의 부모님 또한 7명의 가족을 위해 충분한 식량을 찾느라 고생하셨던 기억이 납니다. 그러나 그런 상황에서도 저의 어머니께서는 식량이 필요한 다른 이들을 위하여 항상 약간의 쌀을 남겨 주셨고 그런 어머니께서 보여주시는 근본적인 공유의 힘과 나눔이 얼마나 중요한 것인가를 모델로 삼아 저의 형제들과 저는 어떻게 개인들과 큰 공동체의 상호 접속성을 이해하고, 공유해야는지 배웠습니다. 자라면서 배운 교육 때문에 저는 지금도 음식의 소중함을 잘 알고

낭비하지 않습니다. 리 작가 스테이트먼트에서 작가님의 작업이 욕구와 거부의 팽팽한 긴장을 탐색하는 방식을 언급하시는데 그 관계에 대하여 좀 더 말씀해 주시겠습니까? 이 저는 정치, 경제, 사회 분야를 각기 주도하는 권력자들과 개인의 삶 조건에 대하여 말할 권리가 없는 보통 사람들 사이의 근본적인 괴리를 마주하고, 표현하려고 시도합니다. 모든 사람들이 직장, 교육, 건강보험, 주택 등 가족을 돌보고 개인이 가진 꿈을 성취할 수 있는 동등한 기회가 주어지기를 원한다고 생각하는 것은 옳습니다. 이런 비판적인 이슈에 제가 관심을 갖는 이유는 그 이슈가 자기들의 독특한 예술적 응성을 개발하기 위하여 개념과 느낌을 표현하는데 자유로와야만 하는 작가들에게도 영향을 미치기 때문입니다. 저의 작업은 고난과 상실을 재현하는 긴장을 표현하는 반면 명상적이고,

치유적이며, 궁극적으로 발견의 여로를 해방합니다. 리 감사합니다.

작가 생애

이하윤은 한국에서 태어났고 2007년 매릴랜드 인스티튜트 컬리지 오브 아트(마이카)에서 조각 학사를 취득했고 2009년에 마이카의 라인하르트 조각 학교에서 석사 학위를 얻었다. 이하윤은 설치, 퍼포먼스, 조각, 비디오, 회화 등 여러 분야를 연계하는 작가이다. 작가는 그의 개념과 사물의 역사를 재조명하기 위하여 쌀, 머리카락, 동물 뼈, 쌀 자루, 재활용 그릇 등 가공되지 않는 재료를 눈에 띄게 사용한다. 작가는 종종 관객에게 그의 프로젝트에 참여하기를 요청한다. 관객의 개인적이고 문화적인 목소리를 표현하기 위하여 그런 관객 참여를 통하여 작가는 개인의 감수성 및 감정을 소통하고 인간 딜레마에 대한 재조명을 격려한다. 2019년 작가는 <한숨>이라는 대규모 설치를 한국 광주 시립미술관에서 창작했다. 그 설치는 삶을 잃은 자들에게 표현의 기회를 주는 기능을 수행했다. 작가의 연구와 참여 작업은 작가가 정신과 육체의 관점에서 그리고 사회 정치적인 역학의 지평에서 탐닉과 극기의 근본적인 긴장을 탐구하는 것을 허용했다. 좀 더 자세히 말하자면, 작가는 관객으로 하여금 어떻게 식량(쌀)

她的作品被一些公共空间与个人收藏,其中包括:

“河南博物馆”, 郑州, 中国;

“雕塑空间”, 尤蒂卡, 纽约;

“美术工作中心”, 普罗文斯敦, 马塞诸塞州。

等等。

李焜昀不断地重新发现和反思这些模式和节奏, 为人类的欲望和行为打开了一扇窗。

她目前生活和工作于纽约市。

李焜昀 访谈

이하윤과의 인터뷰

산업과 구조가 개인의 삶과 집단의 삶에 영향을

미치지 표현할 것을 격려한다. 작업은 작은

오브제부터 커다란 설치에 이르기까지 다양하고, 때론

이런 설치와 연결해 관객 참여적인 퍼포먼스가

현장에서 이루어지며, 공유와 차이의 수용이 표준이

되는 자리로 사람들을 모은다.

작가는 2011년 중국 다칭 북 미술관 주관 다포 국제

미술상을 받았고, 2008년 미국 교육청 주관 제이콥 K.

제비츠 펠로우십 상을 수상했다. 그는 2016년

네브라스카 마퀘트에서 예술 농장, 2014년 중국

북경의 99 미술관, 2012년 폴록-크라스너 재단 후원

뉴욕 우드스톡 비어드클리프 입주작가 프로그램, 2012

년 한국 광주 시립 미술관, 2011년 뉴욕 유틀카 조각

공간 등 많은 입주작가 프로그램에 참가했다.

작가의 작품은 중국 장주 헤난 미술관, 뉴욕 유틀카

조각 공간, 매사추세츠 프로빈스타운 순수 예술 작업

센터 외 개인 및 공공 기관에 소장되어 있다. 작가는

지속적으로 인간의 욕구와 행위를 엿볼 수 있는 창문을

여는 패턴과 리듬을 재발견하고 재조명 하고자 한다.

그는 현재 뉴욕시에서 거주하며 작업하고 있다.

1,4 Jongil Ma. *Simplicity Over Complexity*, 2017. Triptych long-term installation at Charles Wang Center, Stony Brook University (Wood, Rope, Metal Base over Concrete Base), 12 ft x 21 ft x 23 ft.

JONGIL MA

1,4 Jongil Ma. *Simpleza sobre complejidad*, 2017. Instalación a largo plazo de triptico en Charles Wang Center, Stony Brook University (madera, cuerda, base de metal sobre base de concreto), 12 pies x 21 pies x 23 pies.

2

1, 4 马钟日,《以简胜繁》,2017年. 长期展示于石溪大学查尔斯·王中心的三联装置作品. 木头, 绳子, 混凝土基座上安置金属基座. 12英尺x 21英尺x 23英尺

1, 4 마종일. <복합성 위의 단순성> 2017. 스토니 브룩 대학 찰스 왕 센터 장기간 3부로 구성된 설치작업 (나무, 로프, 콘크리트 받침 위에 금속 받침대); 3.66 m x 6.40 m x 7.01 m

JONGIL MA

3

2, 3 Jongil Ma. *Let Me Know If You Can Stop By Monday Morning*, 2018. Installation at the Museum of Art, Seoul National University, Korea (Bamboo, Wood, Rope, Metal Base); 27 ft x 70 ft x 17 ft.

2, 3 Jongil Ma. *Avíseme si puede pasar el lunes por la mañana*, 2018. Instalación en el Museo de Arte de la Universidad Nacional de Seúl, Corea (bambú, madera, cuerda, base de metal); 27 pies x 70 pies x 17 pies

4

2, 3 马钟日,《如果你能在周一早上过来, 请告诉我》,2018, 韩国首尔国立大学艺术博物馆装置艺术, 竹、木、绳、金属底座, 27英尺x 70英尺x 17英尺

2, 3 마종일. <월요일 아침에 들릴 수 있는지 알려다오> 2018. 한국 국립 서울대학교 미술관 주최 설치작업, 대나무, 나무, 로프, 금속 받침대; 8.23 m x 21.34 m x 5.18 m

Interview with Jongil Ma

Erik Lee
You've spent over 15 years as an artist, is that correct?

Jongil Ma
Yes, that is correct.

EL
What would you say is something that you've always thought was something you wanted your work to accomplish?

JIM
That is a difficult question to answer. I think the more perfect my artwork is, the sharper my social consciousness appears in it, that is, how it relates to people living during its time.

EL
What would you say is the biggest difference between who you were when you were starting as an artist and now as an artist?

JIM
In the beginning, I thought about creating great, ambitious works of art. Now I am concerned about my life itself becoming

more balanced, and knowing and sensing if I am moving forward.

EL
In your artist statement, you spoke about how your art involves the physicality of large structures. Can you talk about how your art relates to your life?

JIM
Making art is an act of processing, of getting to know me better, adding volume and depth to my soul.

EL
Was there a moment when you saw your artworks affecting the public? Can you talk about it? (If not, how do you imagine the audience receives them?)

JIM
People in general talk about how complex structures, particularly certain colors, may have been inherited from my own people's long history. I want the audience experience to be a direct interaction with my installation, touching and working through the

installation. I also want them to try to have a conversation, either directly or indirectly, with the artwork.

EL
What do you mean when you say structures have been inherited?

JIM
For many people, they have a certain sensory language: cultural color, food, music, and many other things from their respective ethnical regions. I see myself having lived through thousands of years in a particular area on the planet. I think I can trace how my people [Koreans] have moved from the Middle East or further back, how they crossed Eurasian land, and then some went to Siberia and Mongolia. There are particular cultural aspects remaining that changed a little bit depending on the area. However, some fundamental things still exist. One of those things is which color they like and use. Take a look at these links.

Interview with Jongil Ma

Entrevistas con Jongil Ma

Entrevistas con Jongil Ma

Erik Lee
Has pasado más de 15 años como artista, ¿es correcto?

Jongil Ma
Sí, eso es correcto.

EL
¿Qué diría es algo que siempre pensó que deseaba lograr con su trabajo?

JIM
Esa es una pregunta difícil de responder. Creo que cuanto más perfecta es mi obra de arte, más nítida aparece en ella mi conciencia social, es decir, cómo se relaciona con las personas que vivieron durante su época.

EL
¿Cuál dirías que es la mayor diferencia entre quién eras cuando empezaste como artista y ahora como artista?

JIM
Al principio, pensé en crear obras de arte geniales y ambiciosas. Ahora me preocupa que mi vida misma se vuelva más equilibrada, y sepa y sienta si estoy avanzando.

EL
En su declaración de artista, habla

sobre cómo su arte involucra la fisicalidad de grandes estructuras. ¿Puedes hablar sobre cómo se relaciona tu arte con tu vida?

JIM
Hacer arte es un acto de procesamiento, de conocerme mejor, agregar volumen y profundidad a mi alma.

EL
¿Hubo un momento en el que viste que tus obras de arte afectaban al público? ¿Puedes hablar de eso? (Si no es así, ¿cómo imaginas que las recibe la audiencia?)

JIM
La gente en general habla de cómo las estructuras complejas, en particular ciertos colores, pueden haber sido heredadas de la larga historia de mi propia gente. Quiero que la experiencia de la audiencia sea una interacción directa con mi instalación, tocando y trabajando a través de la instalación. También quiero que intenten tener una conversación, ya sea directa o indirectamente, con la obra de arte.

EL
¿A qué te refieres cuando dices que

las estructuras se han heredado?

JIM
Para muchas personas, tienen un cierto lenguaje sensorial: color cultural, comida, música y muchas otras cosas de sus respectivas regiones étnicas. Me veo a mí mismo habiendo vivido miles de años en un área particular del planeta. Creo que puedo rastrear cómo mi gente [los coreanos] se han trasladado desde el Medio Oriente o más atrás, cómo cruzaron la tierra euro asiática y luego algunos se fueron a Siberia y Mongolia. Quedan aspectos culturales particulares que cambiaron un poco según la zona. Sin embargo, todavía existen algunas cosas fundamentales. Una de esas cosas es qué color les gusta y usan. Eche un vistazo a estos enlaces.

- <http://www.ceopartners.co.kr/news/articleView.html?idxno=1182> [artículo sobre cómo los países de Asia oriental tienden a interpretar los colores según el confucianismo y la tradición]
- <https://www.tibettravel.org/tibetan-buddhism/meanings-of-colors-in-tibet.html> [artículo sobre los cinco colores primarios del budismo tibetano]
- <https://www.knun.net/mobile/article.html?no=19737>

- <<http://www.ceopartners.co.kr/news/articleView.html?idxno=1182>> [article on how East Asian countries tend to interpret colors based on Confucianism and tradition]
- <<https://www.tibettravel.org/tibetan-buddhism/meanings-of-colors-in-tibet.html>> [article on the five primary colors of Tibetan Buddhism]
- <<https://www.knun.net/mobile/article.html?no=19737>> [article on the migration of the Korean people on the trans-Siberian railroad]

Although I never intended or connected to it, it shows in my work naturally. People see it and they bring it over again. I in the beginning ignored it, but now I pay attention to it. Whether I think it is something important or meaningful or not, it is something I cannot control. The more time that is spent thinking about this subject, the more I see that it has potential in my practice, and this brings power and a solid base to construct my ideas on; this is why I create art. It is only one component of many that I use to create my work, but

because the visual sensation is important to it, I need to dig more into that.

EL Thank you.

ARTIST'S BIOS

Jongil Ma is a Brooklyn-based artist who received a BFA from the School of Visual Arts in 2002 and has since exhibited his large-scale installations in numerous galleries, museums, and public art spaces. His work has been featured in International Incheon Women Artists' Biennale in Korea (2009); Jamaica Flux: Workspaces & Windows at Jamaica Center For Arts & Learning in Jamaica, Queens, NY (2010); LMCC Governors Island Project, NY (2010); Lodz Biennale in Poland (2010); AIM at the Bronx Museum (2011); Institute of Fine Arts (2014); David Owsley Museum of Art (2017); Gwangju Museum of Art (2018); and Charles Wang Center at Stony Brook University (2017-present). He received the INC Visual Arts Award from the AHL Foundation, a Fellowship from Socrates Sculpture Park, and a grant from Pollock Krasner.

Interview with Jongil Ma

[artículo sobre la migración del pueblo coreano en el ferrocarril transiberiano]

Aunque nunca tuve la intención ni me conecté con él, se nota en mi trabajo de forma natural. La gente lo ve y lo vuelve a traer. Al principio lo ignoré, pero ahora le presto atención. Si creo que es algo importante o significativo o no, es algo que no puedo controlar. Cuanto más tiempo dedico a pensar en este tema, más veo que tiene potencial en mi práctica, y esto aporta poder y una base sólida sobre la que construir mis ideas; por eso hago arte. Es solo un componente de muchos que utilizo para crear mi trabajo, pero debido a que la sensación visual es importante, necesito profundizar más en eso.

EL Gracias.

BIOGRAFÍA DE ARTISTA

Jongil Ma es un artista basado en Brooklyn que recibió un BFA de la School of Visual Arts en 2002 y desde entonces ha exhibido sus instalaciones a gran escala en numerosas galerías,

museos y espacios de arte público. Su trabajo ha sido presentado en la Bienal Internacional de Mujeres Artistas de Incheon en Corea (2009); Jamaica Flux: espacios de trabajo y ventanas en el Centro de Artes y Aprendizaje de Jamaica en Jamaica, Queens, NY (2010); Proyecto LMCC Governors Island, NY (2010); Bienal de Lodz en Polonia (2010); AIM en el Bronx Museum (2011); Instituto de Bellas Artes (2014); Museo de Arte David Owsley (2017); Museo de Arte de Gwangju (2018); y Charles Wang Center en Stony Brook University (2017-presente). Recibió el Premio INC de Artes Visuales de la Fundación AHL, una beca de Socrates Sculpture Park y una beca de Pollock Krasner.

Entrevistas con Jongil Ma

访谈

马钟日

埃瑞克李

你做艺术家已经有15年了,是吗?

马钟日

是的,没错。

李 你认为有什么事情是你一直想通过你的作品去完成的?

马钟日 这是一个很难回答的问题。我认为,我的作品越完美,我的社会意识就越强烈,那就是,它是如何与生活在这个时代的人们相关联的。

李 你认为你刚开始成为一名艺术家,与现在作为一名艺术家最大的不同是什么?

马钟日 一开始,我想创作伟大的、宏大的艺术作品。现在,我担心我的生活本身变得更加平衡,并知道和感知到我是否在前进。

李 在你的艺术家陈述中,你谈到了你的艺术是如何涉及到大型结构的物质性。你能谈谈你的艺术是如何与你的生活相关联的吗?

马钟日 艺术创作是内观自我的一个过程和行为,是对我的进一步了解,以及对我的灵魂增加体积和深度的过程。

李 有没有那么一个时刻,你看到你的艺术作品影响了公众?你能谈谈吗?(如果不是,你认为观众会如何接受它们?)

马钟日 人们通常会谈论复杂的结构,特别是某些颜色,是如何从我们民族的悠久历史中继承下来的。我希望观众的体验是通过触摸和操作来直接与我的装置产生互动。我也让他们尝试与艺术品直接或间接地对话。

李 你所说的“结构被继承”是什么意思?
马钟日 对于很多人来说,都有着某种感官语言:文化色彩、食物、音乐等许多来自他们各自民族的东西。我看到自己在这个星球上的某个特定地区生活了数千年。我想我可以追溯我的族人(韩国人)是如何从中东或更远的地方迁移过来的,以及他们是如何穿越欧亚大陆,然后其中一些人去了西伯利亚和蒙古的。还有一些文化方面的因素会随着地域的不同而有所改变。然而,一些基本的东西仍然存在,其中之一就是他们喜欢和使用的是哪种颜色。

来看下这些链接:

- <<http://www.ceopartners.co.kr/news/articleView.html?idxno=1182>> (这是一篇关于东亚国家如何基于儒家思想和传统来解释颜色的文章)
- <<https://www.tibettravel.org/tibetan-buddhism/>>

马钟日 访谈

마종일과의 인터뷰

인터뷰

마종일

에릭 리

작가님은 지난 15년 동안 작가 생활을 하셨습니다. 맞습니까?

마종일

예, 맞습니다.

리 작가님 작업이 늘 성취하기를 원하셨던 것에 대하여 생각을 말씀해 주시겠습니까?

마 대답하기 어려운 질문입니다. 제가 작업을 더욱 완벽하게 하려 할수록 저의 사회적 의식이 더 명확하게 드러난다고 생각합니다. 사회적 의식이란 작업이 세상 사람들과 연결되는 방식을 말합니다.

리 과거 예술을 시작하셨을 때의 작가님과 현재 활동하시는 작가님의 가장 큰 차이점이 있다면 무엇이겠습니까?

마 초기에는 작가 본인의 확고한 작품 세계에 더 많은 관심을 가졌었습니다. 현재는 자신의 삶에 더

고민하는 방향으로 진행되고 있습니다. 끊임없는 생각과 행동의 전환이 비중을 차지하는 삶입니다

리 작가 스테이트먼트에서 작가님의 예술이 어떻게 거대한 구조물의 육체성과 연루되는지 말씀하셨습니다. 작가님의 예술이 어떻게 작가님의 삶과 관계되는지 말씀해 주시겠습니까?

마 예술 제작은 소화 행위입니다. 저를 더 알아가는 행위의 과정이라 봅니다. 저의 영혼에 볼륨과 깊이를 부가하는 과정이기도 하고요.

리 작가님의 작품이 관객에게 영향을 미치는 계기를 보신 적이 있습니까? 그 경험을 말씀해 주시겠습니까?(만약 없다면, 작가님께서서는 관객이 작가님의 작품을 어떻게 수용하리라고 상상하십니까?)

마 일반 관객은 복합적인 구조, 특히 일련의 특정한 색이 저희 민족의 오랜 역사 속에서 어떻게

상속되었는지 말합니다. 저는 관객의 경험이 저의 설치와 직접적인 교류하기를 원합니다. 만지고 설치안을 걸어서 통과하고, 또한 관객이 작품과 직접적으로나 간접적으로 대화를 나누기를 원합니다.

리 구조물이 상속되었다는 말씀은 무엇을 의미합니까?

마 많은 사람들은 일정한 감각적인 언어를 소유하고 있습니다: 문화적 색, 음식, 음악, 그외 많은 인증적 지역적 요소를 가지고 있습니다. 저는 저 스스로를 지구 위의 한 특정 장소에서 몇 천 년을 살아온 자로 지각합니다. 저는 제 민족이(한국인들) 아랍 지역에서, 아니면 더 멀리서 이동한 자취를 더듬어 볼 수 있다고 생각합니다. 그들이 어떻게 유라시아를 건너고, 그 중 일부는 시베리아나 몽골로 갔다는 말 등입니다. 지역에 따라 특정한 문화적 단면들이 약간은 변하면서 남아 있습니다. 그러나 근본적인 것들은 아직도 존재합니다. 그 중 하나가

- meanings-of-colors-in-tibet.html> (这是一篇关于藏传佛教五原色的文章)
- <https://www.knun.net/mobile/article.html?no=19737> (这是一篇关于朝鲜人民在西伯利亚大铁路上迁徙的文章)

虽然我从来没有想过要和这种彩色图案联系在一起,但它在我的作品中被自然地表现了出来。人们看到它,就会把它带回来。一开始我忽略了这种(带有历史印记的)彩色图案,但现在我注意到了它。不管我认为它是否重要,是否有意义,它都是我无法控制的东西。花在思考这个问题上的时间越多,我就越觉得它在我的实践中有着一种潜力,这为建构我的观念带来了力量和坚实的基础。这就是我创作艺术的原因。这只是我用来创作作品的许多组成部分中的一个,但因为视觉感觉对它起到了很重要的作用,所以,我需要进一步去探究。

李 谢谢。

艺术家简介

马钟日是一位来自布鲁克林的艺术家。他于2002年获得了视觉艺术学院的艺术学士学位,并在许多画廊、博物馆和公共艺术空间展出了他的大型装置作品。

他的作品曾在以下展览(空间)中进行展示:
 “韩国仁川国际女性艺术家双年展”,2009;
 Jamaica Flux: Workspaces & Windows艺术学习与中心,纽约皇后区牙买加,2010;
 “LMCC总督岛项目”,纽约,2010;
 “罗兹国际双年展”,波兰,2010;
 “AIM”,布朗克斯艺术博物馆,2011;
 “美术学院”,2014;
 “大卫·奥斯利艺术博物馆”,2017;
 “光州美术馆”,2018;
 “查尔斯·王中心”,石溪大学,2017-至今。
 他荣获AHL基金会的“INC视觉艺术奖”;“苏格拉底雕塑公园”的奖学金,以及波洛克·克拉斯纳基金会的资助。

马钟日 访谈

그들이 좋아하고 사용하는 색입니다. 아래 사이트를 보십시오.

- <http://www.ceopartners.co.kr/news/articleView.html?idxno=1182> (동 아시아 국가에서 유교와 전통을 기반으로 어떻게 색을 해석하는지를 다루는 기사)
- <https://www.tibetravel.org/tibetan-buddhism/meanings-of-colors-in-tibet.html> (티벳 불교의 기초 5 색에 대한 기사)
- <https://www.knun.net/mobile/article.html?no=19737> (트랜스 시베리아 기차를 타고 이주한 한국인들에 대한 기사)

비록 제가 의도적으로 위의 전통적인 요소와 접촉하려고 하지는 않았지만 그것은 제 작업에서 자연스럽게 나타납니다. 관객은 그 접점을 보고 언급했습니다. 그런 관객의 반응을 처음 저는 관심을 갖지 않았습니 다. 그러나 지금은 주시하고 있습니다. 제가 그 연결성을 중요하다거나 의미가 풍만하다고 생각하는 것과는 상관없이 제가 제어할 수 없는 점입니다. 이 주제에 대하여 더욱 생각하면 할수록 저는 제 예술 행위에서 그 접점의 잠재력을 더 많이

봅니다. 그리고 그것은 힘을 가져오고, 제 개념을 구성하는 기반을 제공합니다. 이것들이 왜 제가 예술을 창작하는 이유인 것이지요. 그것은 제가 예술을 창작하기 위하여 사용하는 많은 것들 중 단지 하나의 요소입니다. 그러나 시각적 자극이 작품에 중요하기 때문에 저는 좀 더 연구를 해 보아야 합니다.

리 감사합니다.

마종일과의 인터뷰

작가 생애

마종일은 브루클린 작가이다. 그는 2000년 스크 오브 비주얼 아트에서 미술 학사를 취득했고, 그 후 커다란 스케일의 설치 작업을 수 많은 갤러리, 미술관, 공공 예술 공간에서 전시했다. 2009년 한국 <인천 여성 비엔날레>, 2010년 뉴욕 퀸즈 자메이카 학예술 센터 주최 <자메이카 플릭스: 작업 공간과 창문> 공공미술전, 2010년 뉴욕 거버너스 아일랜드 프로젝트, 2010년 폴란드 로츠 비엔날레, 2011년 브롱스 미술관 <에임> 전에 참여했고, 2014년 인스티튜트 오브 파인 아트, 2017년 데이비드 오슬러 미술관, 2018년 광주 미술관, 2017년 스토니 브룩 대학 찰스 왕 센터 (현재 까지 진행중) 등의 전시 경력을 소유하고 있다. 그는 뉴욕 알 재단에서 INC 시각 예술상을 수상했고, 소크라테스 조각 공원 펠로우 십 및 폴락 크라스너 그랜트를 받았다.

Interviews with:
Hannes Bend
Scott Braun
Monnero Guervil
Zaid Islam
Yeon Jin Kim
Angela Miskis
Dario Mohr

Entrevistas con:
Hannes Bend
Scott Braun
Monnero Guervil
Zaid Islam
Yeon Jin Kim
Angela Miskis
Dario Mohr

INTERVIEW PART 2

受访者:
汉斯·本德
斯科特·布劳恩
曼纳洛·古维尔
扎伊德·伊斯兰
金延珍
安吉拉·米斯基斯
达里奥·莫尔

인터뷰:
하네스 벤드
스캇 브런
몬네로 구에르빌
자이드 이슬람
김연진
안젤라 미스키스
다리오 모어

INTERVIEW PART 2

In the next set of interviews, I have again led the artists to reflect on how their art intersects with the life they experienced and therefore led them to the current moment exhibiting their art.

Hannes Bends relates to me his convictions about art and the evolution they underwent. Scott Braun juggles his many roles and concludes that his work is the common element across those many roles that provides language with which to communicate. Monnero Guervil reveals the personal relationship his artistic output shares with the experiences his career and community had him have. Zaid Islam describes for us his consistent desire for further social cohesion. Yeon Jin Kim exhibits as a result of her own interests in her Korean heritage a lesser-known sewing practice that originates from a less wealthier population in Korea. Angela Miskis talks about the connection between her childhood and her performances in the community. Dario Mohr expands upon his inspiration for his artworks.

These views upon the artists reflect their individual reactions to their world, those of an observer witnessing a changing world. The artists are evidence that the changing world won't deter forward-minded humans from sharing their creative visions with it and the communities it shelters.

Erik Lee

En la siguiente serie de entrevistas, nuevamente llevé a los artistas a reflexionar sobre cómo su arte se cruza con la vida que experimentaron y, por lo tanto, los llevé al momento presente de exhibir su arte.

Hannes Bend me cuenta sus convicciones sobre el arte y la evolución por la que atravesó. Scott Braun hace malabares con sus múltiples roles y concluye que su arte le proporcionó una especie de resolución que su vida le exigía. Monnero Guervil revela la relación personal que comparte su producción artística con las experiencias que tuvo su carrera y su comunidad. Zaid Islam nos describe su constante deseo de una mayor cohesión social. Yeon Jin Kim exhibe como resultado de sus propios intereses en su herencia coreana una práctica de costura menos conocida que se origina en una población menos rica de Corea. Angela Miskis habla sobre la conexión entre su infancia y sus actuaciones en la comunidad. Dario Mohr amplía su inspiración para sus obras de arte.

Estas opiniones sobre los artistas reflejan las reacciones individuales a su mundo, las de un observador que presencia un mundo cambiante. Los artistas son evidencia de que el mundo cambiante no disuadirá a los humanos progresistas de compartir sus visiones creativas con él y las comunidades que alberga.

Erik Lee

在接下来的采访中,我再次触发艺术家们去思考,他们的艺术是如何与他们所经历的生活相关联的,从而引导他们去展现他们当下的艺术创作。

汉斯·本德(Hannes Bends)向我讲述了他对艺术的信念和它们所经历的演变。斯科特·布劳恩(Scott Braun)兼顾了他的许多角色,并得出结论——他的作品为这些角色提供了交流的语言,并作为贯穿其中的一个共同元素。曼纳洛·古维尔(Monnero Guervil)揭示了他的艺术作品与他的职业生涯和社会经历之间的关系。扎伊德·伊斯兰(Zaid Islam)为我们描述了他对进一步增强社会凝聚力的一贯渴望。金延珍(Yeon Jin Kim)出于对韩国传统的兴趣,展示了一种源于韩国不太富裕地区的、鲜为人知的缝纫工艺。安吉拉·米斯基斯(Angela Miskis)谈及了她的童年与她在社区进行的行为表演之间的联系。达里奥·莫尔(Dario Mohr)详述了他在其艺术作品中的灵感。

这些艺术家的观点显示了作为见证世界不断变化的观察者,他们对所处环境的个人化反应。他们证明了这个不断变化的世界,不会阻止有远见的人类与它以及它所庇护的社区分享富有创造性的愿景。

埃瑞克·李

다음 인터뷰 시리즈 제 2 부에서 저는 제 1부에서와 마찬가지로 다시 작가들에게 그들의 작업이 그들이 경험하는 삶과 어떻게 서로 교차하는지 회고하도록 이끌었습니다. 따라서 작가 자신들이 작업을 전시하는 현재의 순간으로 안내했습니다.

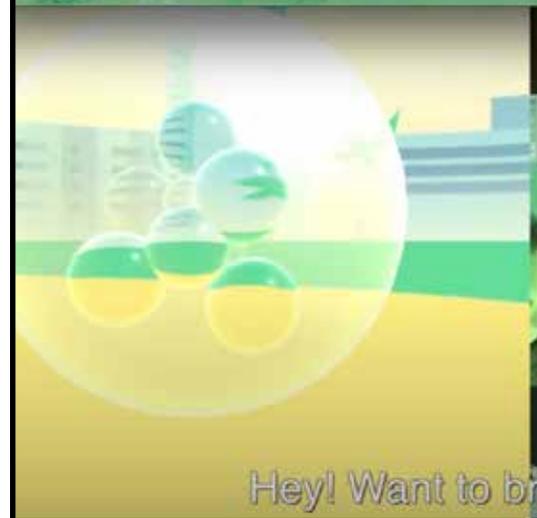
하네스 벤드는 예술에 대한 자신의 신념과 자신의 예술의 진화 과정을 설명합니다. 스캇 브라운은 다수의 일상 역할을 다양하게 수행합니다. 그의 작업은 작가의 많은 역할들을 꿰뚫는 공통된 요소로 타인과 소통할 수 있는 언어를 제공합니다. 몬네로 구에르빌은 그의 예술 결과가 그의 경력과 공동체에서 얻은 경험과 공유하는 관계를 드러냅니다. 자이드 이슬람은 사회 결속성에 대한 그의 끊임없는 욕구를 기술합니다. 김연진은 한국 전통 유산 속에서 자신이 가진 관심의 결과를 보여줍니다. 작가는 한국에서 가난한 사람들의 일상에서 유래한 잘 알려지지 않은 바느질 일에 관심을 갖고 있습니다. 안젤라 미스키스는 그의 어린시절과 그가 현재 사는 마을에서 그가 벌이는 퍼포먼스의 연계성을 말합니다. 다리오 모어는 작업의 영감을 구체적으로 설명합니다.

작가들의 이런 시각은 세계에 대한 그들의 개인적인 관계, 즉 변화하는 세계를 목격하는 관찰자의 관점을 반영합니다. 예술가들은 변모하는 세계 속에서 진보적인 사고를 가진 사람들입니다. 분명히 자신의 세계와 틀레에 사는 타인들과 창조적인 비전을 지속적으로 공유하기도 합니다.

에릭 리

HANNES BEND

1 mYnd/metaverses, 2014-2016. Virtual reality heart rate biofeedback project; dimensions variable.
2 SEAing Breath, 2016-2018. Virtual reality breathing biofeedback project; dimensions variable.

1 mYnd / metaverses, 2014-2016. Proyecto de bio-retroalimentación de frecuencia cardíaca de realidad virtual; dimensiones variables.
2 SEAing Breath, 2016-2018. Proyecto de biofeedback con respiración de realidad virtual; dimensiones variables.

2

1 《mYnd/虚拟环境》(mYnd/metaverses), 2014-2016年, 虚拟现实心率生物反馈项目, 尺寸可变
2 《看见海洋呼吸》(SEAing Breath), 2016-2018年, 虚拟现实生物呼吸反馈项目, 尺寸可变

1 <mYnd/형이상학적 영역> 2014-2016. 가상 현실 심장 박동수 바이오 피드백 프로젝트; 가변 크기.
2 <해수면 호흡> 2016-2018. 가상 현실 호흡 바이오 피드백 프로젝트; 가변 크기.

Interview with Hannes Bend

Erik Lee

Could you introduce yourself in one or two sentences?

Hannes Bend

I'm a creative human who has always been searching – and maybe sometimes finding – how a more compassionate culture can be created for all beings. Art has always been the closest term to describe what I am invested in.

EL How would you describe your relation to art before you worked with meditation and well-being? How did it change?

HB Art for me means to create a compassionate culture, and that has always been my focus no matter what activities, meditations, or businesses are my practices. Art is a holistic practice “beyonding” what is said, done and shared to imagine, free, express, envision, embody and ultimately progress human existence. I do not relate to how art

is often understood in terms of mediums or categories, and how an artist is still an artist when changing how they work. I have always understood all I am engaged in as art, and can articulate why I used a certain activity or also a business for my artistic practice. Art is today often confused with the art market, a hypercapitalistic environment using the term “art” for money laundering, fame, ego, profit, greed – and it is basically the only space where insider trading and price manipulation is legal. Anyway, I got side tracked... I believe true art is invested in well-being and the human condition first and foremost and not profit or ego. So I explored meditation, for instance as part of my artist-in-residence at the Institute of Neuroscience (University of Oregon) from 2014-2016, to create the first ever Virtual Reality experience with heart rate biofeedback. I was personally meditating for thousands of hours, also sharing practices

and studying meditation practices using EEG and fMRI to get personal and novel – via never done before studies – scientific insights. The art, science and technology collaborations, also another one for the University of Miami (www.seaingbreath.com), were similar to studying colors and how to use oil paint. The embodied practice and cross-disciplinary studies and collaborations created a novel technological experience as an art work focused on compassion and well-being AND the human condition. For me, art has always been a “space” where one can explore beyond conditional and limited thoughts, and envision and create freely. I am invested in helping art to once again, as it was for most of humanity in my opinion, spearhead and inspire the development of human culture and societies. And not to add nice shiny objects for decorative purposes to living rooms and museums. Artists in that sense have all

Interview with Hannes Bend

Entrevistas con Hannes Bend

Entrevistas con Hannes Bend

Erik Lee

¿Podrías presentarte en una o dos oraciones?

Hannes Bend

Soy un ser humano creativo que siempre ha estado buscando, y tal vez a veces encontrando, cómo se puede crear una cultura más compasiva para todos los seres. El arte siempre ha sido el término más cercano para describir aquello en lo que estoy involucrado.

EL ¿Cómo describirías tu relación con el arte antes de trabajar con la meditación y el bienestar? ¿Cómo cambió?

HB El arte para mí significa crear una cultura compasiva, y ese siempre ha sido mi enfoque, sin importar qué actividades, meditaciones o negocios sean mis prácticas. El arte es una práctica holística que “va más allá” de lo que se dice, se hace y se comparte para imaginar, liberar, expresar, visualizar, encarnar y finalmente progresar la existencia humana. No me refiero a cómo el arte a

menudo se entiende en términos de medios o categorías, y cómo un artista sigue siendo un artista cuando cambia su forma de trabajar. Siempre he entendido todo lo que hago como arte y puedo articular por qué utilicé una determinada actividad o también un negocio para mi práctica artística. Hoy en día, el arte a menudo se confunde con el mercado del arte, un entorno hipercapitalista que usa el término “arte” para el lavado de dinero, la fama, el ego, las ganancias, la codicia, y es básicamente el único espacio donde el uso de información privilegiada y la manipulación de precios es legal. De todos modos, me desvié... Creo que el verdadero arte se invierte en el bienestar y la condición humana ante todo y no en el beneficio o el ego. Así que exploré la meditación, por ejemplo, como parte de mi residencia artística en el Instituto de Neurociencia (Universidad de Oregón) de 2014 a 2016, para crear la primera experiencia de realidad virtual con bio retroalimentación de frecuencia cardíaca. Personalmente, estuve

meditando durante miles de horas, también compartiendo prácticas y estudiando prácticas de meditación utilizando EEG y fMRI para obtener conocimientos científicos personales y novedosos, a través de estudios nunca antes hechos. Las colaboraciones de arte, ciencia y tecnología, también para la Universidad de Miami (www.seaingbreath.com), fueron similares al estudiar colores y cómo usar pintura al óleo. La práctica incorporada, los estudios y colaboraciones interdisciplinarios, crearon una experiencia tecnológica novedosa, como una obra de arte centrada en la compasión y el bienestar Y TAMBIÉN sobre la condición humana. Para mí, el arte siempre ha sido un “espacio” donde uno puede explorar más allá de los pensamientos condicionales y limitados, para visualizar y crear libremente. Estoy comprometido en ayudar al arte, una vez más, como lo fue para la mayoría de la humanidad en mi opinión, encabezar e inspirar el desarrollo de la cultura y las sociedades humanas. Al no añadir objetos bonitos

the freedom now. We can use meditation, business, technologies, science, all mediums and activities and whatever one can think of to create a hopefully compassionate culture. Culture that is visionary, reducing suffering and fueling hope and embracing life. Art as a humane activity.

EL What was your original motivation for being a meditation-focused artist? Has it changed since then and now?

HB I do not see myself as a meditation-focused artist, but as an artist eventually creating meditative practices and business practices, using different mediums and technologies and whatever else feels needed to create the current vision for an art work, even if it is a blurry one. The idea and vision are foggy, and I embark on a journey, as I did with meditation, into the unknown. And a few years later I might have an artwork that serves as a

cultural work.

By the way, meditation has also been a form of personal healing. I had birth trauma and mild cerebral palsy the first years of my life. It was only until I practiced intense meditation and breathwork in my 30s that I healed from the daily anxiety, physical issues and depression that were my life until then. And now I am even more interested in life, and I love to share what makes one happier and healthier, and to sense and share the beauty of life.

Just prior to a presentation for Professor Benjamín Alemán and his team, in whose Quantum and Nanoscale Physics Lab I was a visiting scholar for two years, I saw a rainbow outside of the window. He noticed me being in awe and said “we know [all about it and] how to replicate it in the lab.” I answered “that does not take away from its beauty.”

Gotta love science; gotta embody it and live love and art. :)

EL Thank you.

ARTIST'S BIO

Since 2003, the work of Hannes Bend has been exhibited internationally (The Bronx Museum of the Arts, Rubin Museum of Art in New York City, and others). Hannes has been collaborating with hundreds of quantum physicists, engineers, data scientists, neuroscientists, biologists, environmentalists, business executives a.o. for cross-disciplinary art projects. His “mYnd/metaverses” project at the Institute of Neuroscience (University of Oregon) from 2014–2016 involved neuroscience research on meditation and visual stimuli. His team produced the paper “Mindful Technologies” and a novel virtual reality (VR) experience with heart rate biofeedback, and won “Best Presentation Award” at the AAAI artificial intelligence spring symposium 2016 at Stanford University. The “SEAing Breath” project for the “SEA LEVEL RISE” Public Art Program by Miami-Dade County and the University of Miami from 2016 to 2018 exhibited a VR experience with breathing biofeedback at numerous museums (Pérez Art Museum Miami, Frost Museum of Science a. o.).

Interview with Hannes Bend

brillantes con fines decorativos para salas de estar y museos. Los artistas en ese sentido tienen ahora toda la libertad. Podemos usar la meditación, los negocios, las tecnologías, la ciencia, todos los medios y actividades y cualquier cosa que se pueda pensar para crear una cultura de esperanza compasiva. Cultura visionaria, que reduce el sufrimiento, alimenta la esperanza y abraza la vida. El arte como actividad humana.

EL ¿Cuál fue tu motivación original para ser un artista centrado en la meditación? ¿Has cambiado desde entonces y ahora?

HB No me veo a mí mismo como un artista centrado en la meditación, sino como un artista que eventualmente crea prácticas meditativas y prácticas comerciales, utilizando diferentes medios y tecnologías y cualquier otra cosa que se sienta necesaria para crear la visión actual de una obra de arte, incluso si es una borrosa. La idea y la visión son confusas y me embarco en un viaje, como

hice con la meditación, hacia lo desconocido. Años después podría tener una obra de arte que sirva como obra cultural.

Por cierto, la meditación también ha sido una forma de sanación personal. Tuve un trauma de nacimiento y una parálisis cerebral leve los primeros años de mi vida. Fue solo hasta que practiqué la meditación intensa y el trabajo de respiración a los 30 años que me recuperé de la ansiedad diaria, los problemas físicos y la depresión que eran mi vida hasta entonces. Y ahora estoy aún más interesado en la vida, y me encanta compartir lo que hace a uno más feliz y saludable, sentir y compartir la belleza de la vida.

Justo antes de una presentación para el profesor Benjamín Alemán y su equipo, en cuyo Laboratorio de Física Cuántica y Nanoscala fui profesor visitante durante dos años, vi un arco iris fuera de la ventana. Se dio cuenta de que estaba asombrado y dijo: “sabemos [todo sobre esto y] cómo replicarlo en el laboratorio”. Respondí “eso no quita su belleza”.

Entrevistas con Hannes Bend

Tienes que amar la ciencia; tienes que hacerla tuya, vivir, amar y arte. :)

EL ¡Gracias!

BIOGRAFÍA DE ARTISTA

Desde 2003, el trabajo de Hannes Bend se ha exhibido internacionalmente (The Bronx Museum of the Arts, Rubin Museum of Art en la ciudad de Nueva York, y otros). Hannes ha colaborado con cientos de físicos cuánticos, ingenieros, científicos de datos, neurocientíficos, biólogos, ambientalistas, ejecutivos de negocios entre otros, para proyectos de arte transversales. Su proyecto “mYnd / metaversos” en el Instituto de Neurociencia (Universidad de Oregón) de 2014 a 2016 incluyó una investigación en neurociencia sobre la meditación y los estímulos visuales. Su equipo produjo el artículo “Mindful Technologies” y una novedosa experiencia de realidad virtual (VR) con bio retroalimentación de frecuencia cardíaca, y ganó el “Premio a la mejor presentación” en el simposio de primavera de inteligencia artificial AAAI de 2016 en la Universidad de Stanford. El proyecto “SEAing Breath” para el programa de arte público “SEA LEVEL RISE” del condado de Miami-Dade y la Universidad de Miami de 2016 a 2018 exhibió una experiencia de realidad virtual con bio retroalimentación

respiratoria en numerosos museos (Pérez Art Museum Miami, Frost Museum of Science a.o.).

汉斯·本德

埃瑞克·李

可以用一两句话介绍一下你自己吗?

汉斯·本德

我是一个有创造力的人。我一直在寻找,或许有时在发掘——如何为所有的生命创造一个更富有同情心的文化,而艺术便一直是让我身体力行地投身其中的最主要的方式。

李 在你以具有幸福感的冥想状态工作之前,你是如何描述你与艺术的关系的?它是如何变化的?

本德 艺术对我来说意味着创造一种有富有同情心的文化,不管是冥想、商业活动还是其它活动,这一直是我的重点。艺术是一种全面的实践,是一种“超越”所言、所做和所分享的,去想象、自由表达、设想、体现并最终推进人类生存的实践。

我不关心人们如何从媒介或其它角度理解艺术,也不关心艺术家在改变他的工作方式时如何仍是一个艺术家。我一直把我所从事的一切理解为艺术,并说明为什么我用某种活动或商业活动来进行艺术实践。今天的“艺术”经常和“艺术市场”混淆,艺术市场是一个超资本主义的环境,它利用“艺术”来洗钱,获取名声、金钱,并满足自我和贪欲——而且它基本上是唯一一个内幕交易和价格操纵合法化的空间。我跑题了……我相信真正的艺术首先是关注幸福和人类现状,而不是利益或自我。所以我探索了冥想,例如2014-2016年我作为神经科学研究所(俄勒冈大学)的常驻艺术家,进行了第一个具有心率生物反馈的虚拟现实体验。我自己冥想了上千小时,还通过脑电图(EEG)和功能磁共振成像(fMRI)来分享和研究冥想练习,

以获得个人的和新颖的科学见解,这是以前从未有人做过的研究。艺术、科学和技术的合作,也是迈阿密大学的另一项合作项目(www.seaing-breath.com),类似于研究颜色和如何使用油画颜料。具体的实践和跨学科的研究与合作,为创作一件能够聚焦于同情心、福祉和人类现状的艺术品提供了一种新颖的技术体验。对我来说,艺术一直是一个可以超越限制的思维去探索、并能够自由想象和创作的“空间”。我致力于帮助艺术再次成为人类文化前进和社会发展的先锋和鼓舞者,在我看来,这对大多数人来说是有帮助的,这不同于为客厅和博物馆增加漂亮闪亮的装饰品。在这个意义上,艺术家已经拥有了所有的自由。我们可以利用冥想、商业、技术、科学、所有的媒介和活动以及人们能想到的任何东西来创造一个有希望

汉斯·本德 访谈

하네스 벤드와의 인터뷰

인터뷰

하네스 벤드

에릭 리

작가님 본인 소개를 간략하게 해주시겠습니까?

하네스 벤드

저는 항상 모든 존재를 위하여 보다 더 인정이 풍부한 문화를 어떻게 창조할 것인가를 찾는 — 어쩌면 찾고 있는 중인 — 창의적인 사람입니다. 예술이란 용어는 제가 투자하는 것을 기술하는데 언제나 가장 적합한 말입니다.

리 명상과 웰빙을 하시기 전에 갖고 계셨던 작가님의 예술관을 설명해 주시겠습니까?

벤드 저에게 예술이란 인정이 많은 문화를 창조하는 것입니다. 저는 행위나 명상, 혹은 사업 등 제가 실천하는 것이 무엇이든 간에 항상 그 점에 초점을 두었습니다. 예술은 전체론적인 실천입니다. 상상과 자유, 표현, 비전, 실현, 궁극적으로 인간 존재의 진보를 위하여 말하는 것, 행해진 것을

“초월하는” 것입니다. 저는 예술을 매체나 범주에 따라 이해하지 않습니다. 예술가가 자신의 작업을 바꿀 때 어떻게 예술가가 될 수 있는가 등의 질문에 관여하지 않습니다. 저는 제가 참여하는 모든 행위를 항상 예술로 이해했고, 일정한 행위나 사업을 저의 예술적 실천에 사용하는 이유를 뚜렷이 말할 수 있습니다. 오늘날 사람들은 예술을 종종 예술 시장과 혼동합니다. 예술 시장은 초자본주의적인 환경입니다. 그 환경에서 예술은 돈 세척, 명성, 이기주의, 이득, 욕심 등을 위하여 사용됩니다. 또한 그 환경은 근본적으로 내부자 거래 및 가격 조작이 합법화된 유일한 공간입니다. 어쨌든 저는 옆길로 새었습니다. 저는 진정한 예술은 이득이나 이기심이 아닌 웰빙과 인간의 조건에 우선 그리고 가장 먼저 헌신합니다. 그래서 저는 명상을 탐구했습니다. 예를 들면 2014년 부터 2016년 까지 오레곤 대학 신경학 인스티튜에서 입주 작가 작업의 일부로 심장박동

수의 바이오 피드백을 가상현실로 경험하는 작업을 최초로 제작했습니다. 저는 수천 시간을 명상에 투자했고 그 방식을 공유했습니다. 그리고 개인적이고 새로운 과학적 통찰력을 얻고자 한 번도 실행된 적이 없는 연구인 EEG와 fMRI를 사용하여 명상하는 방법을 연구했습니다. 또한 마이애미 대학에서 진행한 예술과 과학 및 기술의 협력은 색과 유화 물감을 사용하는 방식의 연구와 유사했습니다. 육체화된 실천과 다학제들을 넘나드는 연구와 협력은 인정 그리고 인간의 조건에 초점을 맞춘 예술 작업으로서 새로운 기술적인 경험을 창출했습니다. 저에게 예술은 항상 ‘공간’이었습니다. 그 공간에서 사람들은 조건적이고 한정된 사고를 넘어서 비전을 갖고 자유롭게 창조할 수 있습니다. 저는 다시 한번 예술을 도와주려고 투신합니다. 제 견해로 예술은 인간 대부분을 위한 것이기 때문입니다. 즉 인간 문화와 사회의 발전을 선봉하고 그에 대한 영감을

的、富有同情心的文化。文化是有远见的，它能够减轻痛苦，点燃希望，拥抱生命。艺术是一种人文活动。

李 你成为一个专注于冥想的艺术家的最初动机是什么？从当时到现在有变化吗？

本德 我不认为自己是一个专注于冥想的艺术家，我是一个最终创造冥想经验和商业实践的艺术师。我会使用不同的媒介和技术，以及其它感官所需要的东西来创建一件艺术作品当下的视觉体验，即使它是模糊不清的。这个想法和愿景是模糊的，在这里我开始了一段旅程，就像我在冥想时一样，进入到了一个未知的世界。几年后，我可能会有一件作为文化作品的艺术品。

顺便说一下，冥想也是一种个人疗愈的方

式。我在刚出生的前几年患有出生创伤和轻度脑瘫。直到在30多岁时进行了高强度的冥想和呼吸练习，我才从每天的焦虑、身体问题和抑郁中恢复过来，我的生活一直都是这样。而现在我对生活更感兴趣了，我喜欢分享让人更快乐、更健康的东

西，并感受和分享生命的美好。
就在为本哈明·阿莱曼(Benjamín Alemán)教授和他的团队做报告之前，我在他的量子物理实验室做了两年的访问学者。有一次我看到窗外有一道彩虹，他注意到了我很惊叹，说：“我们知道有关彩虹的所有原理，以及如何

在实验室里复制它。”我回答说：“这并不影响它的美丽。”
要热爱科学，融入科学，活在爱与艺术之中。:)

李 多谢你宝贵的时间。

艺术家简介

自2003年以来，汉斯·本德(Hannes Bends)的作品在布朗克斯艺术博物馆、纽约市鲁宾艺术博物馆等国际艺术空间中展出。汉斯一直在与数百名量子物理学家、工程师、数据科学家、神经科学家、生物学家、环境学家、企业高管等合作开展跨学科的艺术项目。2014-2016年，他在俄勒冈大学神经科学研究所的“mYnd/metaverses”项目涉及关于冥想和视觉刺激的神经科学研究。他的团队发表了论文《正念科技》和带有心率生物反馈的新型虚拟现实(VR)体验，并在斯坦福大学举行的AAAI人工智能2016年春季研讨会上获得“最佳演讲奖”。2016年至2018年，迈阿密·戴德大学和迈阿密大学为“海平面上升”公共艺术项目开展的“海洋呼吸”项目，在众多博物馆，包括迈阿密佩雷斯艺术博物馆、弗罗斯特科学博物馆等展出了带有呼吸生物反馈的VR体验。

汉斯·本德 访谈

불러 일으킵니다. 예술은 장식을 목적으로 예쁘고 뽀짝이는 물건을 거실이나 미술관에 첨가하는 행위가 아닙니다. 그런 의미에서 예술가들은 지금 모든 자유를 가지고 있습니다. 우리는 희망 컨데 인정이 많은 문화를 창조하기 위하여 무엇이든 우리가 생각할 수 있는 것을, 명상, 사업, 기술, 과학, 모든 매체와 행위들을 사용할 수 있습니다. 그 문화는 미래지향적이고 고통을 감소하고 희망을 불러 일으키고 삶을 수용합니다. 예술은 인간적인 활동입니다.

리 명상에 초점을 둔 작가가 되기로 결심한 초심, 혹은 원래 동기가 무엇이었습니까? 그 초기 생각이 당시하고 지금 변했습니까?

벤드 저는 저를 명상에 초점을 둔 작가로 생각하지 않습니다. 그러나 저의 예술 실천의 결과물로 명상과 사업을 창조하는 작가이고 지금

가지고 있는 예술작업의 비전을 (비록 명확하지 않더라도) 실현시키기 위하여 여러가지 매체와 기술, 또 무엇이든 간에 필요한 것을 사용합니다. 개개의 예술작업의 개념과 비전은 안개에 쌓인듯 흐립니다. 저는 미지의 세계로 여행을 떠납니다. 제가 명상을 했던 것처럼. 몇 년 뒤에 저는 문화 작업에 종사하는 예술 작업을 발견할 수 있을 수도 있습니다.

명상은 언제나 개인적인 치유의 한 형식이었습니다. 저는 출생 후 몇 년 간 미미한 뇌성 마비 증상이 있었습니다. 30 대에 격심한 명상과 호흡 운동을 실천하고 나서야 겨우 저는 그 때까지의 저의 삶인 일상의 근심, 육체의 문제와 우울증을 치유했습니다. 현재 저는 삶에 대하여 더 더욱 관심을 가지고 있습니다. 저는 무엇이 사람을 행복하게 하고 건강하게 하는지 공유하고 싶습니다. 그리고 삶의 미를 감지하고 공유하고 싶습니다.

제가 방문교수로 2년간 몸담은 쿼텀과 나노

스케일 물리학 연구소의 벤자민 알레만 교수와 그의 팀에게 발표하기 바로 직전에 저는 창 밖에 무지개를 보았습니다. 그는 경이에 찬 저를 보고 말했습니다: “우리는 저 무지개를 모두 알고 있네. 이 연구소의 우리는 저것을 재생산할 수 있는 방법도 알고 있지.” 저는 대답했습니다. “재생산한다고 해서 저것의 미가 사라지는 것은 아니지요.”

저는 과학을 사랑할 수 밖에 없습니다. 그것을 구현하고 사랑과 예술로 살아야 합니다.

리 감사합니다.

하네스 벤드와의 인터뷰

작가 생애
2003년 이후 하네스 벤드의 작업은 뉴욕 브롱스 미술관, 루빈 미술관 등 국제적으로 전시되었다. 하네스는 쿼텀 물리학자, 공학자, 자료학자, 신경학자, 생태학자, 환경주의자, 기업 회장 등 몇 백명의 사람들과 그의 학제를 넘나드는 예술을 위하여 협력했다. 2014년부터 2016년 까지 오레곤 대학 신경과학 인스티튜트에서 진행한 그의 <mYnd/형이상학적 영역> 프로젝트는 시각 자극과 명상에 대한 신경학 연구와 관련되어 있다. 그의 팀은 <정신이 총명한 기술> 이라는 논문을 작성했고, 심장 박동 수 바이오 피드백을 경험하는 새로운 가상 현실을 제작했고, 2016년 스탠포드 대학 인공 지능 진보 협회(AAAI) 주최 불학기 심포지엄에서 최우수 발제상을 수상했다. 2016년부터 2018 까지 마이애미 대학과 마이애미-다대 군의 ‘해수면 상승’ 공공 미술 프로그램 일부로 진행된 <해수면 호흡> 프로젝트는 호흡의 생태 피드백에 대한 가상 현실 경험이고, 마이애미 페레스 미술관, 프로스트 과학관 등 다수의 뮤지엄에서 전시되었다.

SCOTT BRAUN

*Liberty [The Decency Project], 2016. Poplar, pine, fir;
36 x 18 x 99 inches.*

100

*Liberty [The Decency Project], 2016. Álamo, pino, abeto;
36 x 18 x 99 pulgadas.*

《自由 [庄重项目]》, 2016, 杨树, 松树, 冷杉, 36 x 18 x 99 英寸

101

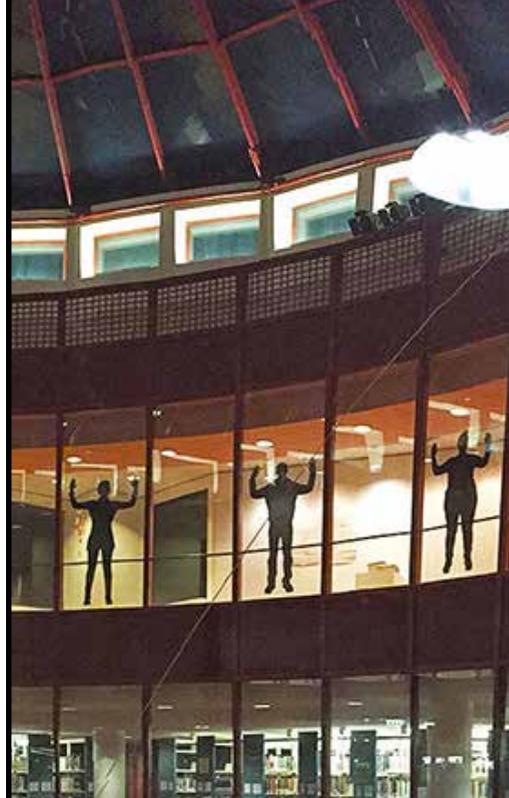
*<자유 [인간의 도리 프로젝트]> 2016. 포플라, 소나무, 전나무; 91.44
x 45.72 x 251.46 cm*

1

1, 2 *Be cause*, 2016. Collaboration with Floor Grootenhuis

SCOTT BRAUN

2

1, 2 《起因》, 2016, 与Floor Grootenhuis合作

1, 2 <근원> 2016. 플로어 그루튼휴이스와 협력

Interview with Scott Braun

Erik Lee

Would you be kind enough to introduce yourself to us in one or two sentences?

Scott Braun

I'm an artist and an educator, a contrarian obsessed with the contradictions in the space between us. I'm an atheist Jew, a queer in a happy hetero marriage, a lifelong New Yorker living and working in the capitol of the Confederacy, a highly educated man who works with his hands and body, covered in shavings and dust. I use the shared labor of creating useful objects as a bridge across that space between.

EL Can you talk about the significance of working as a woodworker while also being an artist?

SB I like to say that I don't care about it at all, and by that I mean that it is very important to me. My being a woodworker means

nothing, yet is essential to my work. My skills provide a fluency for communication, using labor as a conduit to communal connection. I occasionally produce an object compelling enough to further that engagement, but it is the engagement that matters to me, not the object.

The whisper of wood shavings is romantic and it's a lovely way to spend one's time, but so is watching murder documentaries on Netflix. The difference is that the shavings and the labor provide us with a shared place to notice one another, no matter how different our lived experience.

EL How would you say your time practicing social art has been for you? What are the benefits of it for you and how did it change your art-making or your view of art, if there were any changes brought by the experience?

SB A socially-engaged practice subverts the neoliberal ideal of an art world in which a labor-intensive object is commodified for the purpose of increasing capital for the buyer and seller. I can't define progress as the accumulation of wealth, but instead as advancement in the quality of human life.

I spent years with my practice as a furniture designer/maker completely separated from my involvement as a sociopolitical activist, which continued as I transitioned to making formal sculpture. The social practice has given me the means to connect those sides of myself and provided a more authentic connection. My engagement is far richer as an artist than as a protestor or agitator. As the name implies, it's social work and art and education and community all in the same pursuit, and it's deeply rewarding.

EL I see that you have been a lecturer for a number of schools. How would

Interview with Scott Braun

Entrevistas con Scott Braun

Entrevistas con Scott Braun

Erik Lee

¿Serías tan amable de presentarte en una o dos oraciones?

Scott Braun

Soy artista y educador, opositor obsesionado con las contradicciones en el espacio entre nosotros. Soy un judío ateo, una persona queer en un matrimonio hetero feliz, un neoyorquino de toda la vida que vive y trabaja en la capital de la Confederación, un hombre altamente educado que trabaja con sus manos y su cuerpo, cubierto de virutas y polvo. Utilizo el trabajo compartido de crear objetos útiles como un puente a través de ese espacio intermedio.

EL ¿Puedes hablar sobre la importancia de trabajar como carpintero y al mismo tiempo ser artista?

SB Me gusta decir que no me importa en absoluto y con eso quiero decir que es muy importante para mí. Ser carpintero no significa nada, pero es esencial para mi trabajo. Mis habilidades proporcionan fluidez para

la comunicación, utilizando el trabajo como un conducto para la conexión comunitaria. Ocasionalmente produzco un objeto lo suficientemente convincente como para promover ese compromiso, pero es el compromiso lo que me importa, no el objeto.

El susurro de las virutas de madera es romántico y es una manera encantadora de pasar el tiempo, pero también lo es ver documentales de asesinatos en Netflix. La diferencia es que las virutas y el trabajo nos brindan un lugar compartido para notarnos, sin importar cuán diferente sea nuestra experiencia vivida.

EL ¿Cómo dirías que ha sido para ti el tiempo que dedicas a la práctica del arte social? ¿Cuáles son los beneficios y cómo cambió tu creación artística o visión del arte, si hubo algún cambio traído por la experiencia?

SB Una práctica socialmente comprometida subvierte el ideal neoliberal de un mundo del arte en el que un objeto intensivo

en trabajo se mercantiliza con el propósito de aumentar el capital para el comprador y el vendedor. No puedo definir el progreso como la acumulación de riqueza, sino como un avance en la calidad de vida humana.

Pasé años con mi práctica como diseñador / fabricante de muebles completamente separada de mi participación como activista sociopolítico, que continuó a medida que hice la transición a la escultura formal. La práctica social me ha dado los medios para conectar esos lados de mí mismo y me ha proporcionado una conexión más auténtica. Mi compromiso es mucho más rico como artista que como manifestante o agitador. Como su nombre lo indica, es trabajo social, arte, educación y comunidad, todo en la misma búsqueda, y es profundamente gratificante.

EL Veo que ha sido profesor en varias escuelas. ¿Cómo dirías que fue esa experiencia?

SB He sido conferenciante, crítico, profesor adjunto y ahora profesor auxiliar,

you say that experience was like?
SB I've been Lecturer, Critic, Adjunct, and now Assistant Professor, for several institutions. Being an educator is integral to me in being an artist, and vice versa. Academic scholarship is fundamental to my artistic practice, as is my relationship with my students. There's such a simple purity to it, we're collaborators and conspirators, in search of a greater recognition of social and cultural context for our work, our awareness of the world and our place in it.

We get to be self-indulgent together, stumble around in wild attempts at communication, asking complex questions and making bold declarations and feeling the joy of reaching one another or the despair of failing spectacularly. But we do it together, in a relationship designed for exactly that, and it leaves us all the better for it.

Spending my time in that kind of regular

collaboration feeds my practice, my interactions outside the university, it makes me a more complete person. I firmly believe that art can be used to encourage better ways of being in the world.

EL Thank you for your time.

ARTIST'S BIO

Scott Braun is a visual artist, educator, and socio-political activist whose sculptures and installations engage the participant in an exploration of self in the context of society. He has been artist-in-residence at Anderson Ranch in Colorado and Haystack in Maine, and his work has been exhibited in solo and group exhibitions at the Queens Museum, Sideshow Gallery, the Rosenthal Library, Benton/Nyce Gallery, Pei-Ling Chen Sculpture Garden at Savannah College of Art and Design, Rye Arts Center gallery, and the American University Museum. Braun has served as Lecturer in Sculpture at Yale School of Art, Faculty at New York School of Interior Design, and is currently Assistant Professor in the Craft/Material Studies Department at VCUArts in Richmond, VA. He holds a

BA in Music from Berklee College of Music in Boston, and an MFA in Studio Art and Social Practice from Queens College, CUNY in NY.

Interview with Scott Braun

Entrevistas con Scott Braun

para varias instituciones. Ser educador es fundamental para mí como artista, y viceversa. La becas académicas son fundamentales para mi práctica artística, al igual que mi relación con mis estudiantes. Tiene una pureza tan simple, somos colaboradores y conspiradores, en busca de un mayor reconocimiento del contexto social y cultural de nuestro trabajo, nuestra conciencia del mundo y nuestro lugar en él.

Podemos ser egocéntricos juntos, tropezar en intentos salvajes de comunicación, hacer preguntas complejas y declaraciones audaces y sentir la alegría de llegar a los demás o la desesperación de fracasar espectacularmente. Pero lo hacemos juntos, en una relación diseñada exactamente para eso, y eso nos hace mejores.

Pasar mi tiempo en ese tipo de colaboración regularmente alimenta mi práctica, mis interacciones fuera de la universidad, me convierte en una persona más completa. Creo firmemente que el arte se puede utilizar

para fomentar mejores formas de estar en el mundo.

EL Gracias por tu tiempo.

BIOGRAFÍA DE ARTISTA

Scott Braun es un artista visual, educador y activista sociopolítico cuyas esculturas e instalaciones involucran al participante en una exploración de sí mismo en el contexto de la sociedad. Ha sido artista residente en Anderson Ranch en Colorado y Haystack en Maine, y su trabajo ha sido exhibido en exposiciones individuales y colectivas en Queens Museum, Sideshow Gallery, Rosenthal Library, Benton / Nyce Gallery, Pei-Ling Chen Sculpture Garden en Savannah College of Art and Design, galería Rye Arts Center y American University Museum. Braun se ha desempeñado como profesor visitante de escultura en la Escuela de Arte de Yale, profesor de la Escuela de Diseño de Interiores de Nueva York y actualmente es profesor asistente en el Departamento de Estudios de Artesanía / Materiales en VCUArts en Richmond, VA. Tiene una licenciatura en música de Berklee College of Music en Boston y una maestría en arte de estudio y práctica social de Queens College, CUNY en Nueva York.

访谈

斯科特·布劳恩

埃瑞克·李

请用一两句话向我们介绍一下你自己好吗？

布劳恩 我是一名艺术家和教育者，一个痴迷于你我之间矛盾的反叛者。我是一个无神论的犹太人，一个拥有幸福异性婚姻的同性恋者，一个在联邦首都终身生活和工作的纽约人，一个受过高等教育的、身上沾满了木屑和灰尘的人。我以共同劳动创造出的有用物品作为跨越空间的桥梁。

李 你能谈谈同时作为木工和艺术家的意义吗？

布劳恩 我想说我根本不在乎，我的意思是这反而说明它其实对我来说非常重要。作为一个木工并不意味着什么，但我的工作却至关重要。技能为我提供了一种沟通的流畅性，我将劳动作为一

种沟通的渠道。我偶尔会创造一个足够吸引人的物体来促进这种联系，但对我来说重要的是联系，而不是这个物体本身。

刨屑发出的沙沙低语是一种浪漫的消磨时光的方式，但这与在Netflix上看犯罪谋杀纪录片并没有什么区别。不同的是，无论我们的生活经验多么不同，木工劳动为我们提供了一个能够关注彼此的共同场所。

李 你觉得你在社会艺术上花了多少时间？它对你来说有什么好处，它是如何改变你的艺术创作或你的艺术观点的？如果有的话，这些经历为你带来了哪些改变？

布劳恩 社会参与式的艺术实践颠覆了艺术世界的新自由主义思想。在这个世界上，劳动密集型

的物品被商品化，目的是为了增加买方和卖方的资本。我不把进步定义为财富的积累，而是定义为人类生活质量的提高。

我花了很多年的时间，把家具设计/木工的经验与我作为社会政治活动者的参与经验完全分开，这一直持续到我将转向制作正式的雕塑之时。社会实践给我提供了一个更真实的连接。作为一个艺术家，我的经历要比作为一个抗议者或煽动者丰富得多。顾名思义，它是社会工作与艺术、教育与社区的共同追求，是非常有价值的。

李 据我了解你曾在一些学校担任过讲师，请你谈谈那段经历。

布劳恩 我曾在多个机构担任讲师、评论家、兼职教授，现在是助理教授。作为一个教育者是我成为一个艺术家所不可或缺的，反之亦然。学术研究

斯科特·布劳恩 访谈

스캇 브라운과의 인터뷰

인터뷰

스캇 브라운

에릭 리

작가님 본인을 한 두마디로 간략하게 소개해 주시겠습니까?

스캇 브라운

저는 예술가이자 교육자입니다. 사람들 사이에 있는 공간 모순에 대하여 집착하는 반골입니다. 저는 무신론자이고 유대인입니다. 이성과 결혼하여 행복하게 사는 동성애자이고, 평생 뉴욕에서 살다가 현재 (남부)연합국 수도에서 살고 일하고 있습니다. 저는 고등 교육을 받았으나 손과 몸으로 작업하고 목공의 먼지와 나무 부스러기로 뒤덮힌 사람입니다. 저는 사용 가치가 있는 물건을 같이 만드는 노동을 공간의 깎을 메우는 다리로 사용합니다.

리 예술가이면서 목공으로 일하는 의미를 설명해 주시겠습니까?

브라운 저는 그 점에 대하여 전혀 염려하지 않는다고 말씀드리고 싶습니다. 이 말은 저에게 아주

중요하다는 뜻입니다. 목공으로 존재함이 의미하는 것은 없습니다. 그러나 그것은 제 작업에 본질적입니다. 저의 (목공) 기술이 소통을 원활하게 하고, 그 결과 노동을 공동체 결합의 도구로 사용하는 것을 가능케 합니다. 저는 가끔 그 교류를 더욱 활성화시키는 매력을 가진 물건을 만드는데 그 물건이 아니라 소통 및 교류가 저의 관심사입니다.

나무를 깎고 다듬는 일의 속삭임은 낭만적입니다. 그 일을 하면서 시간을 보내는 것은 독특하게 아름답습니다. 그러나 넷플릭스에서 살인 기록 영화를 보는 것도 그렇습니다. 그러나 후자와 다르게 전자는 (나무를 깎고 다듬는 일과 노동은) 우리 각자 삶의 경험이 다른 정도나 양상에 상관없이 우리가 서로를 주시하는 공유 장소를 제공합니다.

리 사회예술을 실천했던 시간이 작가님께 어떠했었는지 말씀해 주시겠습니까? 사회 실천 예술이 작가님께 제공한 혜택이

무엇이고, 그것이 작가님께서 갖는 예술관이나 예술 작업을 어떻게 변화시켰나요? 만약에 그 경험이 변화를 가져왔다면 말입니다.

브라운 사회 참여 실천은 예술계를 지배하는 신자유적인 이상을 파괴합니다. 예술계에서는 노동 집약적인 작품을 구매자와 판매자의 자본 증대를 위하여 상품화시킵니다. 저는 진보가 부의 축적으로 정의될 수 없다고 생각합니다. 대신 인간 삶의 질적인 향상을 진보로 정의합니다.

저는 사회 정치적인 행동가로서 진정한 활동과 전혀 관계가 없이 가구 디자이너 및 제작자로 몇 년을 보냈습니다. 그 활동의 분리는 정식 조각을 제작하기 시작할 때도 지속되었습니다. 사회 실천은 저 스스로의 상이한 면모를 결속하는 방식을 제시했고, 더욱 진정한 (자아의) 통일성을 제공했습니다. 작가로서 저의 참여는 데모자나 선동자로서 도모하는

是我艺术实践的基础,正如我与学生的关系一样。这很简单,我们是合作者和共谋者,我们共同寻求对我们工作的社会和文化语境,以及对这个世界的认识和我们在其中的位置的更广泛的认知。

我们可以一起尽情地自我放纵,尝试进行有碰撞的交流,探讨复杂的问题,做出大胆的声明,并感受与他人接触的喜悦,或遭受重大失败的绝望。但我们在一段专门为此设计的关系中一起工作时,会让我们彼此变得更好。

把时间花在这种定期合作上,有助于我的(艺术)实践以及在大学以外的互动交流,它使我成为一个更完整的人。我坚信,艺术可以为更好的生活方式提供支持。

李 多谢你宝贵的时间。

艺术家简介

斯科特·布劳恩(Scott Braun)是一位视觉艺术家、教育者和社会政治活动家,他的雕塑和装置作品让参与者在社会背景中探索自我。他曾在科罗拉多州的安德森牧场和缅因州的Haystack担任驻留艺术家。他的作品曾在皇后区博物馆、Sideshow画廊、罗森塔尔图书馆、Benton/Nyce画廊、萨凡纳艺术与设计学院的陈佩玲雕塑园、Rye艺术中心画廊和美国大学博物馆的个展和群展中展出。

布劳恩曾在耶鲁大学艺术学院担任雕塑讲师,在纽约室内设计学院任教,目前是弗吉尼亚州里士满VCUArts的工艺/材料研究系助理教授。他拥有波士顿伯克利音乐学院音乐学士学位,以及纽约市立大学皇后学院“工作室艺术和社会实践”硕士学位。

斯科特·布劳恩 访谈

활동보다 더 풍부합니다. 명칭이 의미하듯이 그것은 사회 사업이고, 예술이자, 교육이고 공동체입니다. 모든 것이 동일한 목적을 추구하는 것으로 통합됩니다. 그것은 깊은 보람을 안겨주었습니다.

리 작가님은 많은 학교에서 강의를 하셨습니다. 그 경험은 어떠했습니까?

브랜 저는 여러 학교의 전임 강사, 비평가, 시간강사 였고 지금은 조교수입니다. 교육자라는 존재는 작가의 존재 안에 포함되어 있고, 역으로도 그렇습니다. 학술적인 지식은 저의 예술 실천의 근본입니다. 또한 학생들과의 관계도 마찬가지입니다.

저의 예술 활동의 근본입니다. 그 관계에는 아주 간단한 순수성이 존재합니다. 우리는 보다 더 많은 공중이 세계 안에서 우리가 차지하는 자리, 세계에 대한 우리의 의식, 우리 작업에 대한 사회 문화적 맥락을 인식해 주기를 원하는 협력자이자 공모자입니다.

우리는 함께 방종합니다. 소통에서 야생적인 시도를 하다가 넘어지고, 복잡한 질문을 던지고 대담한 선언을 합니다. 그리고 서로 접촉하는 즐거움을 느끼고, 보기 좋게 실패하는 낙담을 느끼기도 합니다. 그러나 우리는 그런 일들을 같이 합니다. 우리의 관계는 바로 그렇게 하라고 애초부터 디자인된 것입니다. 그리고 그 행위들은 우리가 더 잘 할 수 있도록 우리를 개선시킵니다.

학생들과의 규칙적인 협력 환경에서 시간을 보내는 것은 제가 대학 밖에서 저의 인간 관계와(예술) 실천을 지속할 수 있는 활력과 소재를 제공합니다. 그것은 저를 더 완성된 인격체로 성장하게 만듭니다. 저는 예술이 세계 속에서 더 나은 존재가 되는 도리를 자극하는 수단으로 사용될 수 있다고 확신합니다.

리 시간을 내 주셔서 감사합니다.

스캇 브랜과의 인터뷰

작가 생애

스캇 브랜은 시각 예술가이자, 교육자이고 사회 정치 행동가이다. 그의 조각과 설치 는 참여자가 사회의 맥락 안에서 자아를 탐색하게 한다. 콜로라도 앤더슨 렌치와 메인의 헤이스택 입주 작가 였다. 그는 퀸즈 미술관, 사이드쇼 갤러리, 로젠탈 도서관, 벤턴/Nyce 갤러리, 사바나 미술 및 디자인 대학의 페링 첸 조각 공원, 라이 예술 센터 갤러리, 아메리칸 대학 미술관 등지에서 개인전과 그룹전을 개최했다.

브랜은 예일 미술 대학 전임 강사였고, 뉴욕 스크 오브 인터리어 디자인 강사 였다. 그리고 현재 버지니아 연방 대학 미술 대학 수공예/재료학과 조교수이다. 그는 보스턴의 버클리 음대에서 음악 학사를 취득하고, 뉴욕 퀸즈 컬리지에서 사회실천예술 석사학위를 마쳤다.

Interview with Monnero Guervil

Erik Lee

Would you be kind enough to introduce yourself to us in one or two sentences?

Monnero Guervil

My name is Monnero and I'm a NYC Educator who also happens to be very competitive in playing. I love to have interesting conversations.

EL Can you talk about the significance of working as an educator while also being interested in Caribbean culture?

MG As an educator I'm constantly meeting new students from various cultures I haven't come across before. It is important that I learn about the cultures, traditions, and experiences of my students to try and make connections between their reality and the course content.

EL Would you say it was beneficial to

you to be interested in the Caribbean culture?

MG Yes because the more interest I express the more exposure I get to new foods, drinks, traditions, music, and so on. The island where I'm from isn't the only Caribbean island with hidden treasures that have yet to be discovered.

EL By the way, what Caribbean island are you from?

MG I'm from Haiti.

EL Can you talk more about how the domino game is supposed to help instill values into the community? Better yet, what do you expect the effect of the work to be?

MG The domino games are meant to reflect on experiences based on the values illustrated. An opportunity for players to share stories, regrets, goals, and so on.

EL Is there a memory or the like from

either life in New York or life in the Carribeans that compels you to set up your artwork?

MG Whenever I visit Caribbean Restaurants in New York City I always admire the art that represents the culture displayed on the walls.

EL Thank you for your time.

ARTIST'S BIO

Monnero Guervil (aka. MRGS NYC, i.e., MR. G Serves NYC) is an educator and domino enthusiast from New York City. His custom domino playing board displays twenty-five values. He loves all things Caribbean culture and is always down for some good food, drinks, dominos, and discussion.

Interview with Monnero Guervil

Entrevistas con Monnero Guervil

Entrevistas con Monnero Guervil

Erik Lee

¿Serías tan amable de presentarte en una o dos frases?

Monnero Guervil

Mi nombre es Monnero y soy un educador de la ciudad de Nueva York y también soy muy competitivo jugando. Me encanta tener conversaciones interesantes.

EL ¿Puedes hablar sobre la importancia de trabajar como educador y al mismo tiempo estar interesado en la cultura caribeña?

MG Como educador, conozco constantemente a nuevos estudiantes de diversas culturas con las que no me había encontrado antes. Es importante que aprenda sobre las culturas, tradiciones y experiencias de mis estudiantes para intentar establecer conexiones entre su realidad y el contenido del curso.

EL ¿Dirías que fue beneficioso para ti interesarte por la cultura caribeña?

MG Sí, porque cuanto más interés

expreso, más exposición tengo a nuevas comidas, bebidas, tradiciones, música, etc. La isla de donde soy no es la única isla caribeña con tesoros escondidos que aún no se han descubierto.

EL Por cierto, ¿de qué isla caribeña eres?

MG Soy de Haití.

EL ¿Puedes hablar más sobre cómo se supone que el juego de dominó ayuda a inculcar valores en la comunidad? Mejor aún, ¿cuál esperas que sea el efecto del trabajo?

MG Los juegos de dominó están pensados para reflejar experiencias basadas en los valores ilustrados. Una oportunidad para que los jugadores compartan historias, arrepentimientos, metas, etc.

EL ¿Hay algún recuerdo o algo parecido de la vida en Nueva York o en el Caribe que te impulse a montar tu obra de arte?

MG Cada vez que visito restaurantes ca-

ribeños en la ciudad de Nueva York, siempre admiro el arte que representa la cultura que se exhibe en las paredes.

EL Gracias por tu tiempo.

BIOGRAFÍA DE ARTISTA

Monnero Guervil (aka. MRGS NYC, i.e., MR. G Serves NYC) es un educador y entusiasta del dominó de la ciudad de Nueva York. Su tablero de juego de dominó personalizado muestra veinticinco valores. Le encanta todo lo relacionado con la cultura caribeña y siempre está dispuesto a disfrutar de buena comida, bebidas, dominó y charlas.

访谈

曼纳洛·古维尔

埃瑞克·李

请用一两句话向我们介绍一下你自己好吗？

曼纳洛·古维尔

我的名字叫曼纳洛，我是一名纽约市的教育工作者，也恰好在“玩”方面比较在行。我喜欢进行有趣的对话。

李 你能谈谈作为一名对加勒比文化感兴趣的教育工作者的意义吗？

古维尔 作为一名教育工作者，我经常遇到来自不同文化背景的新学生。了解学生的文化、传统和经验是很重要的，这样我才能尝试将他们的实际情况与课程内容联系起来。

李 对加勒比海文化感兴趣对你来说是有好处的吗？

曼纳洛·古维尔：是的，因为我的兴趣点越多，就越能接触到新的饮食、传统、音乐等等。我所在的岛屿并不是唯一的加勒比海岛屿，它有着尚未被发现的隐秘宝藏。

李 顺便问一下，你来自哪个加勒比岛国？

古维尔 我来自海地。

李 你能再多谈一谈，是如何通过多米诺骨牌游戏向社区传递价值观的吗？从更好的期望来说，你希望你的这件工作能产生什么样的效果？

古维尔 多米诺骨牌游戏是为了反映基于上述价值的经验。这个游戏为参与者们提供了一个分享他们的故事、生活中的遗憾、目标等等的机会。

李 无论是在纽约还是在加勒比海的生活，是否都有一种记忆或类似的东西，促使

你进行艺术作品创作？

古维尔 每当我去纽约的加勒比餐厅时，我总是很欣赏墙上展示的代表这一文化的艺术。

李 多谢你宝贵的时间。

艺术家简介

曼纳洛·古维尔 (Monnero Guervil) (又名MRGS NYC, 即MR.G Serves NYC) 是一位来自纽约市的教育者和多米诺骨牌爱好者。他特制的多米诺骨牌游戏板上显示了二十五种价值观。他喜欢一切与加勒比文化有关的东西。他痴迷于美味的食物、饮品、多米诺骨牌和对话。

曼纳洛·古维尔 访谈

몬네로 구에르빌과의 인터뷰

인터뷰

몬네로 구에르빌

에릭 리

작가님 본인 소개를 간단히 해주시겠습니까?

몬네로 구에르빌

제 이름은 몬네로 입니다. 저는 뉴욕시 교육자이고 (도미노) 게임에 상당한 능력을 소유하고 있습니다.

저는 흥미로운 대화 나누는 것을 좋아합니다.

리 캐리비안 문화에 관심을 가지며 교육자로 일하시는 의미를 말씀해 주시겠습니까?

구에르빌 교육자로서 저는 끊임없이 새 학생들을 만납니다. 그들은 제가 모르는 다양한 문화권에서 왔습니다. 학생들이 겪는 현실과 수업의 내용을 연결시키고, 그들이 노력하게끔 안내하기 위해서는 그들의 문화와 전통, 경험에 대하여 배우는 것은 중요합니다.

리 캐리비안 문화에 관심을 갖는 것이 이롭습니까?

구에르빌 예, 관심을 더 많이 표현하면 더 자주 새로운 음식과 음료, 전통, 음악 등을 접하게 됩니다. 제가 떠난 캐리비안 섬에만 유일하게 앞으로 발견되어야 할 감춰진 보물이 있는 것은 아닙니다.

리 캐리비안 무슨 섬에서 오셨습니까?

구에르빌 저는 하이티에서 왔습니다.

리 도미노 게임이 어떻게 마을 공동체에 가치를 심어 주는지 설명해 주시겠습니까? 작가님의 작업 효과가 무엇일 것이라고 기대하십니까?

구에르빌 도미노 게임을 하면서 그 게임 판에 각인된 가치의 경험을 반성하도록 합니다. 게임 참여자들이 자기 이야기 및 후회, 목적 등을 공유할 기회를 갖는 것이지요.

리 작가님께서 그런 작업하게 만든 뉴욕이나 캐리비안 삶의 기억이나 그와 비슷한 이야기가 있습니까?

구에르빌 뉴욕에서 캐리비안 식당을 방문할 때 저는 항상 벽에 걸려 있는 그 문화를 재현하는 예술에 감탄합니다.

리 시간을 내 주셔서 감사합니다.

작가 생애

몬네로 구에르빌 (또는 MRGS NYC, 즉 Mr. G는 NYC 에 종사한다) 는 뉴욕에 거주하는 교육자이고, 도미노 게임의 광신자이다. 그의 수작업 도미노 게임 보드는 가치 25개를 재현한다. 그는 캐리비안 문화의 모든 요소를 사랑하고, 좋은 음식과 음료, 도미노 게임을 보면 언제든 참여한다.

No Appointment Necessary, installed and performed in 2017 and 2019.

A dialogical performance in an afternoon tea setting: a table, two stools, snacks (Jhalmuri made with puffed rice grains and Chanachur), tea leaves, hot water, print signage, tissue napkins, hand sanitizer, and a logbook with a pen; Durations vary.

Z A I D I S L A M

No es necesaria cita previa, instalado y realizado en 2017 y 2019.

Una actuación dialógica en un ambiente de té de la tarde: una mesa, dos taburetes, bocadillos (Jhalmuri hecho con granos de arroz inflados y Chanachur), hojas de té, agua caliente, carteles impresos, servilletas de papel, desinfectante de manos y un cuaderno de bitácora con bolígrafo; Las duraciones varían.

《无需预约》，分别于2017年和2019年进行的现场行为艺术

下午茶对话行为艺术，一张桌子、两张凳子、一些点心（用膨化米粒和Chanachur制作的玛莎拉）、茶叶、热水、印刷标牌、纸巾、洗手液和带笔的记录本，持续时间不同

<방문 예약 필요 없음> 2017 과 2019. 설치 및 퍼포먼스: 가변크기

오후 차 시간 세팅에서 대화 퍼포먼스: 테이블, 의자 2 개, 스낵 (팽튀기로 부풀린 쌀 알과 카나추어로 만든 잘무리), 찻 잎, 온수, 인쇄 싸인, 냅킨, 티슈, 손소독제, 펜과 일지; 퍼포먼스 기간 가변

Interview with Zaid Islam

Erik Lee

Would you be kind enough to introduce yourself to us in one or two sentences?

Zaid Islam

Hi Erik, I am delighted to be working with you on this team. I am a US immigrant of Bangladeshi origin, arrived in early 2016 to Jamaica, Queens NY. That same year Trump got elected as president, which, along with what followed, has been a significant part of my immigrant experience.

EL What would you say is the significance of having a background in photojournalism and engaging in social practice? How would you compare the two activities?

Zi I remember being excited when I discovered the term social practice, because I felt as if it defined what I was doing. I was already looking at my city and its people

through my photography, and through media outlets and public shows in free spaces I was engaging with them at the same time.

An old discussion on what happens to any event when it gets recorded interests me. I have been exploring the role of photo documentation in social practice, as well as photography itself as social practice.

For example, within the framework of the news industry when I served as senior staff photojournalist for a national daily newspaper, I enjoyed secretly looking at the newspaper as my canvas. I would often push for certain photos and stories at the newsroom editing table in the evenings, debating with my chief and the editors to select and publish them. Most times I would fail, especially if it went against the agenda of “top management”. However, there were enough victorious moments when the bosses were bound to agree, so as not to violate journalistic ethics too nakedly.

Around 2007–2008 when I got involved in curating shows at outdoor public spaces, for the first time I experienced the power of art in the free space, outside the constricting boundaries of journalism, and of institution. This charged me to delve further into exploring that power.

E Do you think you have greater impact as a social practice artist in terms of changing people’s minds than as a photojournalist?

Zi No matter where I am or what I do, capital seems to engulf all initiatives, of persons and of communities. As a result I fail to be able to measure what real impact, if any at all, my contributions make.

It has been a constant struggle to hang on to hope. It looks bleak most of the time. But every now and again, in times of distress, I experience people coming together. The agility and the relentlessness of survivors,

Interview with Zaid Islam

Entrevistas con Zaid Islam

Entrevistas con Zaid Islam

Erik Lee

¿Sería tan amable de presentarse en una o dos oraciones?

Zaid Islam

Hola Erik, estoy encantado de trabajar contigo en este equipo. Soy un inmigrante estadounidense de origen bangladesí, llegué a principios de 2016 a Jamaica, Queens NY. Ese mismo año Trump fue elegido presidente, lo que, junto con lo que siguió, ha sido una parte importante de mi experiencia como inmigrante.

EL ¿Cuál dirías que es la importancia de tener experiencia en foto periodismo y participar en la práctica social? ¿Cómo compararías las dos actividades?

Zi Recuerdo que me emocioné cuando descubrí el término práctica social, porque sentí que definía lo que estaba haciendo. Ya estaba mirando a mi ciudad y a su gente a través de mi fotografía, y a través de los medios de comunicación y espectáculos públicos

en espacios libres, estaba interactuando con ellos al mismo tiempo.

Me interesa una vieja discusión sobre lo que sucede con cualquier evento cuando se graba. He estado explorando el papel de la documentación fotográfica en la práctica social, así como la fotografía en sí misma como práctica social.

Por ejemplo, en el marco de la industria de las noticias, cuando me desempeñé como foto periodista “senior” de un diario nacional, disfruté secretamente de mirar el periódico como mi lienzo. A menudo presionaba por ciertas fotos e historias en la mesa de edición de la sala de redacción por las noches, debatiendo con mi jefe y los editores para seleccionarlas y publicarlas. La mayoría de las veces fracasaba, especialmente si iba en contra de la agenda de la “alta dirección”. Sin embargo, hubo suficientes momentos victoriosos en los que los patrones estaban obligados a estar de acuerdo, para no violar la ética periodística de forma demasiado

evidente.

Entre el 2007-2008, cuando me involucré en la curaduría de exposiciones en espacios públicos al aire libre, por primera vez experimenté el poder del arte en el espacio libre, fuera de los límites restrictivos del periodismo y de la institución. Esto me obligó a profundizar más en la exploración de ese poder.

E ¿Crees que tienes un mayor impacto como artista de práctica social en términos de cambiar la mentalidad de las personas que como foto periodista?

Zi No importa dónde esté o qué haga, el capital parece engullir todas las iniciativas, de personas y de comunidades. Como resultado, no soy capaz de medir el impacto real, si es que tienen alguno, de mis contribuciones.

Ha sido una lucha constante aferrarse a la esperanza. Parece sombrío la mayor parte del tiempo. Pero de vez en cuando, en momentos de angustia, siento que las personas se unen. La agilidad y lo implacable

past and present, and the indomitable spirit of the youth bring hope back to me. In those moments I get revitalized, reenergized to keep on working. When that happens, whether my contributions make an impact or not becomes less relevant. What becomes urgent is to be able to say the things I need to say. In art I experience more freedom to speak out than I do in journalism.

EL What do you hope to achieve through social practice art for you as an artist, for the community served, and for the discipline of the visual arts?

zi Allow me to briefly explain the project I am presenting, which may help to partly answer this much broader question. The project is a transgression from the discipline of visual arts, and I am yet to fit it in any category, other than “social practice.”

A big part of my practice in recent years

has been about having conversations, in person, sitting together next to each other (the pandemic has not helped). Drawing from ancient oral traditions, I attempt to create situations in the present context for both the artist and the participant to meet directly. Create a safe and intimate space for one-on-one interactions.

Applying this approach to SDSS makes my contribution more direct and literal. I am inviting people to have tea with me and engage in conversation. Learn about each other, find out things we already know about each other, share similarities, as well as discover things we did not know, maybe more similarities or even differences. Educate each other and reduce the distance (quite ironic under the current circumstances).

By offering tea prepared by myself the artist and it being received by the participant/consumer, both parties are entering into an

intimate space. This action allows us to drop unnecessary social guards or shields that were created and installed to protect something that we cannot even identify.

Flushing is the most culturally diverse place on earth. Immigrants from around the world have left their origins behind, and settled here, bringing many things with them. Food is a big part of it. Food can reveal a lot – our memories, our histories, our past, our present, our politics.

Spending a considerable amount of time in and around these neighboring areas in the last five years, I have made an observation that people from different cultural backgrounds rarely interact with one another. This project helps address that, using food/drink.

More specifically, in this project I start an interaction by offering tea, and ask for the participant to offer me something in return. We negotiate, agree, and then the participant

is requested to put the agreement in writing into a logbook maintained by the artist. Using pen and paper adds yet another layer to the intimacy. This action further helps the participant feel relaxed, by creating a sense of ownership over the tea they are receiving.

Once we start sipping on the tea, I begin to explain how I brewed it, and where the tea comes from (Bangladesh), getting into details of its colonial history (British discovering tea in China, introducing it to the Indian subcontinent and elsewhere through the East India Company, the first multinational company of the world headquartered in Bengal), the brand (Ispahani Mirzapore), the owners of the business (the Ispahanis fled from Persia and settled in Bengal), other stakeholders and their histories (Finlay and other British and multinational companies). This exchange may spark memories of similar knowledge in the participant, and I leave it open for them to

Interview with Zaid Islam

de los sobrevivientes, pasados y presentes, y el espíritu indomable de la juventud me devuelven la esperanza. En esos momentos me revitalizo, me revitalizo para seguir trabajando. Cuando eso sucede, el hecho de que mis contribuciones tengan un impacto o no se vuelve menos relevante. Lo urgente es poder decir las cosas que necesito decir. En el arte, tengo más libertad para hablar que en el periodismo.

EL ¿Qué esperas lograr a través de la práctica social del arte para ti como artista, para la comunidad a la que sirves y para la disciplina de las artes visuales?

zi Permítame explicar brevemente el proyecto que estoy presentando, lo que puede ayudar a responder en parte a esta pregunta mucho más amplia. El proyecto es una transgresión de la disciplina de las artes visuales, y aún no lo encajo en ninguna categoría que no sea “práctica social”.

Una gran parte de mi práctica en los

últimos años ha consistido en tener conversaciones, en persona, sentados juntos, uno al lado del otro (la pandemia no ha ayudado). Partiendo de las antiguas tradiciones orales, intento crear situaciones en el contexto actual para que tanto el artista como el participante se encuentren directamente. Creé un espacio íntimo y seguro para las interacciones personales.

La aplicación de este enfoque a D.C.E.C. hace que mi contribución sea más directa y literal. Estoy invitando a la gente a tomar el té conmigo y entablar una conversación. Aprender el uno del otro, descubrir cosas que ya sabemos el uno del otro, compartir similitudes, así como descubrir cosas que no sabíamos, tal vez más similitudes o incluso diferencias. Educarnos unos a otros y reducir la distancia (bastante irónico en las circunstancias actuales).

Al ofrecer té preparado por mí mismo, el artista, y ser recibido por el participante / consumidor, ambas partes están entrando en

un espacio íntimo. Esta acción nos permite eliminar protecciones o escudos sociales innecesarios que se crearon e instalaron para proteger algo que ni siquiera podemos identificar.

Flushing es el lugar con mayor diversidad cultural del mundo. Inmigrantes de todo el mundo han dejado atrás sus orígenes y se han asentado aquí, trayendo consigo muchas cosas. La comida es una gran parte. La comida puede revelar mucho: nuestros recuerdos, nuestras historias, nuestro pasado, nuestro presente, nuestra política.

Al pasar una cantidad considerable de tiempo en y alrededor de estas áreas vecinas en los últimos cinco años, he hecho una observación de que las personas de diferentes orígenes culturales rara vez interactúan entre sí. Este proyecto ayuda a abordar eso, usando comida / bebida.

Más concretamente, en este proyecto comienzo una interacción ofreciendo té y pido al participante que me ofrezca algo a

cambio. Negociamos, acordamos y luego se le pide al participante que ponga el acuerdo por escrito en un libro de registro mantenido por el artista. Usar lápiz y papel agrega otra capa a la intimidad. Esta acción ayuda aún más al participante a sentirse relajado, al crear un sentido de propiedad sobre el té que está recibiendo.

Una vez que empezamos a beber el té, empiezo a explicar cómo lo preparé y de dónde viene el té (Bangladesh), entrando en detalles de su historia colonial (los británicos descubren el té en China, lo introducen en el subcontinente indio y en otros lugares a través del East India Company, la primera empresa multinacional del mundo con sede en Bengala), la marca (Ispahani Mirzapore), los propietarios del negocio (los Ispahanis huyeron de Persia y se establecieron en Bengala), otras partes interesadas y sus historias (Finlay y otras Empresas británicas y multinacionales). Este intercambio puede despertar recuerdos de conocimientos similares en

Entrevistas con Zaid Islam

share and add to the learning of each other's histories and memories, adding more layers to the exchange.

For centuries we have arrived in Queens for very similar reasons. Delving into imperial histories that bring us here together is an attempt to get to know one another and reduce the gap between the self and the other.

EL Thank you for your time.

ARTIST'S BIO

Zaid Islam is a New York-based Bangladeshi artist, who explores the role of documentation as social practice of art. Prior to getting his MFA, he worked for many years as senior staff photojournalist at a national daily newspaper in Bangladesh.

Interview with Zaid Islam

el participante, y lo dejo abierto para que compartan y se sumen al aprendizaje de las historias y recuerdos de los demás, agregando más capas al intercambio.

Durante siglos hemos llegado a Queens por razones muy similares. Profundizar en las historias imperiales que nos unen aquí es un intento de conocernos y reducir la brecha entre uno mismo y el otro.

EL Gracias por tu tiempo.

BIOGRAFÍA DE ARTISTA

Zaid Islam es un artista bangladesí radicado en Nueva York que explora el papel de la documentación como práctica social del arte. Antes de obtener su MFA, trabajó durante muchos años como foto periodista "senior" en un diario nacional en Bangladesh.

Entrevistas con Zaid Islam

扎伊德·伊斯兰

埃瑞克·李

请用一两句话介绍一下你自己好吗？

伊斯兰 嗨，埃瑞克，很高兴能在这个团队中与你一起工作。我是孟加拉国裔的美国移民，在2016年初来到纽约皇后区的牙买加。同年，特朗普当选总统，这与随后发生的事情一起成为了我移民经历的重要组成部分。

李 你认为曾经作为摄影记者，以及现在参与社会实践的意义是什么？你如何将这两者做比较？

伊斯兰 我记得当我发现社会实践这个词时，我很兴奋，因为我觉得它好像定义了我正在做的事情。我通过我的摄影作品观察这个城市和其中的人们，并通过媒体和在一些自由空间里的公开展览将其呈现，所以说我是在同时做着这两件事情。

任何事件被记录下来后会发生什么，这种老生常谈的讨论会引发我的兴趣。我一直在探索纪实图片在社会实践中的作用，以及摄影本身作为社会实践的意义。

举个例子，之前我在新闻行业内工作，担任一家全国日报的资深摄影记者。那时，我喜欢偷偷地把报纸看成我的画布。晚上，我经常在编辑室的编辑桌前，与我的主编和编辑们辩论，据理力争去发表一些照片和故事。大多数时候，我都会以失败告终，特别是与“最高管理层”的决策相悖时。不过，也有很多胜利时刻，那是因为避免太过赤裸裸地违反新闻职业道德的情况下，老板们不得不同意为之。

2007-2008年左右，当我参与策划户外公共空间的展览时，我第一次体验到艺术在自由空间

中的力量。它超越了新闻业和机构的限制界限，促使我进一步去探索这种力量。

李 你认为作为一名社会实践艺术家，在改变人们的思想方面，比作为摄影记者会有更大的影响吗？

伊斯兰 无论我在哪里，无论我做什么，资本似乎都会吞噬所有的倡议，无论是个人的，还是社区的。因此，我无法衡量我的贡献产生了什么真正的影响（如果有的话）。

坚持希望是一场持续的斗争，这在大部分时间里看起来都很灰暗。但每当此时，在危难时刻，我就会感受到人们走到了一起。无论是过去，还是现在，幸存者在危难面前的敏捷和不屈不挠，以及年轻人不屈不挠的精神让我重新看到了希望。在这些时刻，我得到了重生，重新获得了继续工作

자이드 이슬람

에릭 리

작가님 간략하게 자기 소개를 해주십시오.

자이드 이슬람

에릭씨. 함께 일하게 되어 기쁩니다. 저는 방글라데시에서 온 미국 이민자이고 2016년에 퀸즈 자메이카에 도착했습니다. 같은 해에 트럼프가 대통령이 되었고, 그 후에 일어난 일들이 저의 이민자 경험에 큰 의미를 남겼습니다.

리 포토저널리즘 배경을 갖고 사회 실천 미술에 참여하는 의미가 무엇이라고 말씀하겠습니까? 그 두 가지 미술 활동을 어떻게 비교하십니까?

이슬람 '사회 실천'이란 용어를 발견했을 때 굉장히 흥분했던 기억이 있습니다. 왜냐하면 그 용어가 제가 하는 일을 정의하는 것 같이 느껴졌기 때문입니다. 저는 제 사진을 통하여 저의 도시와 그

곳에 사는 시민들을 이미 보고 있었습니다. 동시에 자유로운 공간에서 공공 전시와 미디어를 통하여 저는 그들과 교류하고 있었습니다.

저는 이벤트가 기록되었을 때 그 이벤트에 부가되는 것에 대한 토론에 관심이 있습니다. 기록에 대한 토론은 이미 오래된 역사를 가지고 있습니다. 저는 사회 실천에서 사진 기록이 갖는 역할을 탐색하고 있습니다. 또한 사진 그 자체가 사회 실천 역할을 연구합니다.

예를 들면 저는 국가 전역으로 배포되는 일간 신문사에서 선임 스태프 포토 저널리스트로 일을 했었습니다. 뉴스 산업계의 틀에서 저는 암암리에 신문을 저의 캔버스로 생각하기를 즐겼었습니다. 저는 종종 저녁에 일정한 사진과 뉴스 거리를 편집부 데스크에 추천했습니다. 저의 상관 및 편집부와 함께 제가 추천한 사진과 스토리를 출판하라고 논쟁을 벌였습니다. 대부분의 경우 저는 실패했습니다. 특히

경영 간부의 의견에 거슬리는 주제는 그렇습니다. 그러나 언론 윤리에 너무 내놓고 어긋나지 않아야 한다며 상관이 동의할 수 밖에 없는 제안을 내놓고 승리하는 순간이 있기도 했습니다.

2007년과 2008년 무렵 저는 야외 공공 공간에서 개최되는 전시 기획 일을 하게 되었습니다. 처음으로 저는 제도화 저널리즘의 비좁은 경계 바깥인 자유 공간에서 예술의 힘을 경험했습니다. 그 경험 이후 저는 그 힘을 좀 더 연구해 보기로했습니다.

리 작가님께서 포토저널리스트 보다 사회 실천 예술가로서 더 많은 민중의 마음을 바꿀 수 있다고 생각하십니까?

이슬람 제가 누구이고, 또 무엇을 하든지 자본은 개인과 공동체의 모든 창의적인 활동을 흡수하는 것 같습니다. 그 결과 저의 기여가 미치는 현실적인 영향을 측정하는데 실패했습니다. 만약 영향이 있다면 말입니다.

的力量。当这种情况发生时,我的贡献是否能产生影响就变得不那么重要了,而更紧迫的是能够表达我需要说出来的东西。对我来说,在艺术领域,比在新闻领域有更多的表达上的自由。

李 作为一名艺术家,你希望通过社会实践艺术,为所服务的社区和视觉艺术学科实现什么?

伊斯兰 请允许我简要地介绍一下我所展示的项目,这可能对回答你的这个比较宽泛的问题有些帮助。这个项目是一种对视觉艺术学科的超越,除了“社会实践”之外,我还没有把它归入到任何类别当中。

近年来,我工作中的很大一部分是与人们彼此挨着坐在一起,进行对话(这个活动也受到了疫情的影响)。从古老的口述传统中汲取营养,我试

图在当下的语境中创设情境,让艺术家和参与者直接相遇和对话,为一对一的互动创造一个安全而亲密的空间。

将这种实践在“共享对话 共享空间”项目中呈现,使我的贡献更加直截了当。我邀请人们和我一起喝茶聊天,互相了解,找出我们已经对彼此熟悉的事情,分享共同点,以及发现我们所不知道的事情。也许我们会有更多的相似之处,也可能是不同之处。我们互相教育,缩短彼此之间的距离(在目前的情况下颇具讽刺意味)。

通过提供艺术家亲自准备的茶水,并让参与者/消费者接受,双方都进入到了一个亲密的空间。这个行为让我们放下了不必要的社会防卫,而这种社会防卫是为了保护连我们自己都无法定义的东西而创造的。

扎伊德·伊斯兰 访谈

희망에 매달리는 것은 지속적인 투쟁이었습니다. 대부분 외면 되는 것처럼 보입니다. 그러나 가끔, 고통의 시기에, 사람들이 다시 함께 모이는 것을 경험합니다. 예나 지금이나 생존자의 냉혹함과 민첩성, 청년의 쉬지 않는 정신이 저에게 다시 희망을 불러 일으킵니다. 그런 계기에 저는 활기를 되찾고 일을 유지하는 에너지를 다시 충전합니다. 그 때 저의 기여가 (공공) 영향을 미치지 아닌지는 중요하지 않습니다. 급박한 것은 제가 말하고 싶은 것을 말 할 수 있는지 여부입니다. 저널리즘보다 예술에서 저는 과감하게 말할 수 있는 자유를 더 많이 경험합니다.

리 사회 실천을 통하여 작가로서 성취하기를 희망하시는 것이 무엇입니까? 또 공동체를 위하여, 미술 분야를 위하여.

이슬람 제가 발표하는 프로젝트를 간단하게 설명하면 이 광범위한 질문에 일부 답이 될 것 같습니다. 프로젝트는 시각예술 분과 규칙을 어기는

행위입니다. 저는 ‘사회 실천’ 외에 시각예술의 어느 범주에도 아직 적합하지 않습니다.

최근에 전개한 저의 실행의 큰 부분은 사람들과 같이 앉아 대면 대화를 나누는 것이었습니다. 팬더믹은 도움이 되지 않았습니다. 고대 구전 전통을 원천으로 삼아 저는 오늘날 맥락에 맞게 작가와 관객이 직접 만날 수 있는 상황을 창출합니다. 그 상황은 개인-대-개인의 대화가 가능한 안전하고 친밀한 관계를 맺는 밀접한 공간입니다.

이 접근 방식을 <공유대학 공유공간>에 적용하는 것은 저의 기여를 주제를 정확하게 직접적이고 문자 그대로 실천하는 실행으로 만듭니다. 저는 저와 함께 차를 마시면서 대화를 나누자고 관객을 초대합니다. 서로를 알게 되고, 우리 각자가 서로에 대하여 이미 알고 있는 것을 되짚어 보고, 비슷한 점들을 공유하고, 우리가 알지 못하는 것을 발견합니다. 아마도 유사성이 차이보다

法拉盛是世界上文化最多元化的地方。来自世界各地的移民抛开他们的出身在这里定居,带来了许多东西,食物就是其中的一个重要部分。食物可以揭示很多方面的问题,诸如我们的记忆、历史、过去,以及我们的现在与我们的政治。

在过去的五年中,我在周边地区花了相当多的时间,观察到来自不同文化背景的人们很少相互交流。该项目有助于通过饮食这一途径来解决这个问题。

更具体地说,在这个项目中,我通过提供茶水让大家产生互动,并要求参与者向我提供一些东西作为回报。通过协商达成协议,然后要求参与者将协议写进由艺术家保管的记录本中。对笔和纸的使用又增加了一层亲密度。茶能让人们产生一种文化归属感,通过这一方式,来帮助参与者进

一步放松自己。

当开始喝茶的时候,我就向对方解释我是如何冲泡的、茶叶来自哪里(孟加拉国)、详细介绍它的殖民历史(英国人在中国发现了茶叶,通过东印度公司将其引入印度次大陆和其它地区。世界上第一家总部设在孟加拉的跨国公司)、它的品牌(品牌名:Ispahani Mirzapore)、企业所有者(伊斯帕哈尼家族从波斯逃到孟加拉定居),以及其它利益相关者和他们的历史(芬利等英国跨国公司)。这种交流可能会引发参与者们的共同记忆。我们让他们敞开心扉地去分享,加深对彼此历史和记忆的了解,为交流增添更多层次。

几个世纪以来,我们出于非常相似的原因来到了皇后区。对帝国历史的深入探究让我们走到一起,这也是一种了解彼此,缩小自己和他人之间

자이드 이슬람과의 인터뷰

많습니다. 서로를 가르치고 (현재 팬더믹 상황에서 꽤 아이러니 한), 사회 간격을 좁히는 일이지요. 작가인 제가 끓인 차를 제공함과, 그리고 참여자나 소비자가 차를 받아 음미하면서 관객과 저는 정신적으로 밀접한 공간으로 들어갑니다. 이 행위는 우리가 확인할 수 없는 그 무엇을 보호하고자 창안되고 설치된 사회 감시나 방패를 더 이상 필요로 하지 않습니다.

플러싱은 지구에서 문화적으로 가장 다양한 지역입니다. 세계 곳곳의 이민자들이 그들의 고향을 떠나 그 곳에서 자리를 잡았고, 그들은 많은 것을 가지고 왔습니다. 먹거리가 그들이 가져온 것의 큰 부분을 차지합니다. 식품은 많은 점을 드러냅니다 – 우리들의 기억, 우리의 역사, 우리의 과거, 우리의 현재, 우리의 정치. 상이한 문화적 배경을 가진 사람들이 상호 교류하는 경우가 드뭅니다. 그것은 지난 5년 동안 플러싱 지역 안팎을 오가며 많은

시간을 보내면서 제가 목격한 점입니다. 제 프로젝트는 음식과 음료를 이용하여 그 문제의 해소하는 길을 찾습니다.

프로젝트를 세부적으로 말씀 드리면, 저는 차를 제공하고, 상호 교류 및 대화의 물꼬를 틔니다. 저는 참여자에게 차의 대가로 무엇인가를 제공하라고 요구합니다. 우리는 흥정하고 동의합니다. 그런 다음에 참여자에게 작가가 관리하는 일지에 동의한 것을 글로 써달라고 요청합니다. 펜과 종이를 사용하는 것은 또 다른 형태의 친밀감을 갖게합니다. 그들이 받는 차를 마시며 느끼는 만족감은 참여자가로서 여유를 갖도록 도와줍니다.

차를 마시기 시작하면 저는 그 차를 어떻게 준비했는지, 그 차가 어디서 왔는지 (방글라데시) 설명하면서 식민주의 역사를 세세히 설명합니다. 중국에서 차를 발견하고, 세계 최초의 다국적 기업이고, 벵갈에 본부를 둔 동인도회사를 통하여

距离的尝试。

李 多谢你宝贵的时间。

艺术家简介

扎伊德·伊斯兰 (Zaid Islam) 是一位在纽约生活和工作的孟加拉国艺术家。他探讨了作为一种艺术社会实践, (图片) 文献所具有的作用。在获得艺术硕士学位之前, 他在孟加拉国的一家全国性日报担任了多年的资深摄影记者。

扎伊德·伊斯兰 访谈

인도 아대륙으로 차를 수입한 영국, 이스파니 미자포르 브랜드, 페르시아에서 도피했고 뱅갈에 안주한 기업의 소유자인 이스파니 가족, 그리고 다른 이해 관계자들과 그들의 역사 (핀레이와 다른 영국 및 다국적 기업들) 등. 이런 대화의 교류는 참여자에게 유사한 기억을 환기 시킬 수 있습니다. 저는 참여자들이 그들의 기억을 나눌 수 있는 길을 열어 놓고, 그들이 서로의 역사와 기억을 서로 배우는 과정에 기여하도록 합니다. 이 과정에서 소통과 교류의 층이 확장됩니다.

여러 세기 동안 우리는 퀴즈에 비슷한 이유로 도착했습니다. 우리를 여기로 불러 온 제국의 역사를 조사하는 것은 서로를 알고, 자아와 타자의 사이를 줄이기 위한 시도입니다.

리 감사합니다.

작가 생애

자이드 이슬람은 뉴욕에서 활동하는 작가이다. 그는 사회 실천 예술로서 기록의 역할을 탐구한다. 석사 학위를 취득하기 전에 작가는 방글라데시의 국가 전역을 커버하는 일간지 회사에서 포토저널리스트 선임 직원으로 오래 일했다.

자이드 이슬람과의 인터뷰

1

- 1 *Jogakbo # 4*, 2019. Hand-sewn plastic bags; 56 x 40 inches.
- 2 *Home Economics for Girls*, 2020. Cut-out lace on Korean Textbook published in 1984; 8.5 x 5.5 inches.

132

2

- 1 *Jogakbo # 4*, 2019. Bolsas de plástico cosidas a mano; 56 x 40 pulgadas.
- 2 *Economía doméstica para niñas*, 2020. Encaje recortado en un libro de texto coreano publicado en 1984; 8.5 x 5.5 pulgadas.

YEON JIN KIM

- 1 《百衲布#4》, 2019, 手工缝制塑料袋, 56 x 40英寸
- 2 《女孩的家庭经济学》, 2020年, 在1984年出版的韩国教科书上雕刻蕾丝, 8.5 x 5.5英寸

133

- 1 <조각보 #4> 2019. 손으로 꿰맨 비닐 백; 142.24 x 101.6 cm
- 2 <가사 3> 2020, 컷-아웃 레이스, 중학교 교과서 (국정교과서 주식회사, 1984년 발행); 21.59 x 13.97 cm

Interview with Yeon Jin Kim

Erik Lee

Would you be kind enough to introduce yourself to us in one or two sentences?

Yeon Jin Kim

I am a Korean artist based in New York City. My work spans video, installation, drawing, and collage.

EL As your website makes clear, you are known more for being a video artist. Can you talk about the video art-making experience?

YJK I make narrative videos by constructing miniature models and sets by hand. Characters are hand-manipulated and cameras moved through the sets to suggest stories or situations the viewer may infer. Although my fictions may emanate from otherworldly realms, they reflect back on issues familiar to us all.

EL What is the significance to you that

you are repurposing plastic bags for your artwork, Jogakbo? What is Jogakbo?

YJK In much of my work I seek to update and extend traditional Korean forms. Jogakbo are patchwork fabric wrapping cloths made by women of the Choson Dynasty (1392–1897). They were made from cotton, silk, hemp, ramie or even paper using a triple stitch technique that results in a flat seam and a “window pane” appearance. There are dozens of different types of wrapping cloths, or Po-jagi, each with a different name and function. Min Po, made by common people, were made from scraps of fabric left over from making clothing, etc.

My aunt made beautiful Jogakbo and I inherited one of them, which inspired me to adapt Jogakbo to plastics and other contemporary materials gathered from my neighborhood.

EL What is the significance of Jogakbo for you?

YJK Jogakbo as a method of pathwork creation was what allowed the lower class people in Korea to produce works typically associated with the wealthy elites through the recycling of everyday materials. Thus, it was a practice that was devalued because it was produced by lower-class women. I first chose to engage in Jogakbo-making with discarded drug bags and other plastics in Inwood Hill Park.

EL How would you relate video art-making to your Jogakbo artwork?

YJK My video works relate less directly to my Korean heritage, which is celebrated by my Jogakbo artwork, and reflect the reality of cultural alienation experienced by my dual life as a Korean American.

EL Would you say that in some ways all

Interview with Yeon Jin Kim

Entrevistas con Yeon Jin Kim

Entrevistas con Yeon Jin Kim

Erik Lee

¿Serías tan amable de presentarte en una o dos oraciones?

Yeon Jin Kim

Soy un artista coreano basada en la ciudad de Nueva York. Mi trabajo abarca video, instalación, dibujo y collage.

EL Como deja en claro su sitio web, usted es más conocida por ser un artista de video. ¿Puedes hablar sobre la experiencia de hacer video arte?

YJK Hago videos narrativos construyendo modelos y decorados en miniatura a mano. Los personajes son manipulados a mano y las cámaras se mueven a través de los decorados para sugerir historias o situaciones que el espectador pueda inferir. Aunque mis ficciones pueden emanar de reinos de otro mundo, reflejan temas familiares para todos

EL ¿Cuál es el significado para ti de que estés reutilizando bolsas de plástico para tu obra de arte, Jogak-

bo? ¿Qué es Jogakbo?

YJK En gran parte de mi trabajo busco actualizar y extender las formas tradicionales coreanas. Los jogakbo son paños de envoltura de tela de retazos hechos por mujeres de la dinastía Choson (1392-1897). Fueron hechos de algodón, seda, cáñamo, ramio o incluso papel utilizando una técnica de triple puntada que da como resultado una costura plana y una apariencia de “cristal de ventana”. Hay docenas de diferentes tipos de paños para envolver, o Pojagi, cada uno con un nombre y función diferente. Min Po, hecho por la gente común, se hizo a partir de trozos de tela que sobraron de la confección de ropa, etc.

Mi tía hizo un hermoso Jogakbo y yo heredé uno de ellos, lo que me inspiró a adaptar Jogakbo a los plásticos y otros materiales contemporáneos recolectados en mi vecindario.

EL ¿Cuál es el significado de Jogakbo para ti?

YJK Jogakbo como método de creación

de trabajo de retazos fue lo que permitió a la gente de clase baja en Corea producir obras típicamente asociadas con las élites ricas a través del reciclaje de materiales cotidianos. Así, fue una práctica que se devaluó por ser producida por mujeres de clase baja. Primero decidí dedicarme a la fabricación de Jogakbo con bolsas de medicamentos desechados y otros plásticos en el Parque Inwood Hill.

EL ¿Cómo relacionarías la creación de video arte con tu obra de arte Jogakbo?

YJK Mis trabajos en video se relacionan menos directamente con mi herencia coreana, que es celebrada por mi obra de arte de Jogakbo, y reflejan la realidad de la alienación cultural experimentada por mi doble vida como coreano-estadounidense.

EL ¿Dirías que de alguna manera toda tu vida artística te ha llevado a esta etapa? ¿Por qué o por qué no lo crees?

YJK Sí, en cierto sentido, mi trabajo

of your art-making life has led you up to this stage? Why or why not do you think so?

YJK Yes, in a sense that my current work builds on my previous interests and investigations.

EL What do you hope to accomplish through your art for you as an artist, the public, and the discipline?

YJK It is my belief that the arts are crucial for providing a rich and meaningful life experience for any society. They are not accessories to life's necessities but absolute necessities in and of themselves.

EL Thank you for your time.

ARTIST'S BIO

Yeon Jin Kim is a visual artist and filmmaker, born in South Korea and based in New York City. Kim received a BFA in sculpture from Seoul National University and an MFA in combined media from Hunter College. Kim's most recent

solo exhibition was held in 2020 at Place Mak in Seoul, South Korea. Other recent solo shows have been at the Society for Domestic Museology in New York, Albright College in Reading, PA and at the Cluster Gallery in Brooklyn, all in 2019. Her films have recently been screened at the Philadelphia Asian Film Festival, New Film-makers New York, Blow-Up Arthouse Film Fest Chicago and at the Glimmerglass Film Festival in Cooperstown, NY.

Her work was featured in the book "50 Contemporary Women Artists," edited by Heather Zises and John Gosslee, published by Schiffer Publishing in 2018. She has done residencies at Outpost Artist Resources, the Teton Art Lab, the Winter Workspace Program at Wave Hill, the Kimmel Harding Nelson Center for the Arts, the Fountainhead Residency, Columbus State University, I-Park, the Abrons Arts Center, Bric/Bcat, the Islip Museum, Sculpture Space, the Saltonstall Foundation, Yaddo and Auburn University. Kim's multi-disciplinary practice encompasses animated films shot from miniature sets, cut-paper works, drawings and Jogakbo (Korean traditional quilting)-inspired plastic quilts. Her work is equally influenced by her early life in South Korea and her last fifteen years in New York City. Kim currently teaches at

Fairleigh Dickinson University and Westchester Community College.

Interview with Yeon Jin Kim

Entrevistas con Yeon Jin Kim

actual se basa en mis intereses e investigaciones anteriores.

EL ¿Qué esperas lograr para ti como artista, a través de tu arte, el público y la disciplina?

YJK Creo que las artes son cruciales para brindar una experiencia de vida rica y significativa para cualquier sociedad. No son accesorios de las necesidades de la vida, sino necesidades absolutas en sí mismas.

EL Gracias por tu tiempo.

BIOGRAFÍA DE ARTISTA

Yeon Jin Kim es una artista visual y cineasta, nacida en Corea del Sur y radicada en la ciudad de Nueva York. Kim recibió un BFA en escultura de la Universidad Nacional de Seúl y un MFA en medios combinados de Hunter College. La exposición individual más reciente de Kim se llevó a cabo en 2020 en Place Mak en Seúl, Corea del Sur. Otras exposiciones individuales recientes han sido en la Society for Domestic Museology en Nueva York, Albright College en Reading, PA y en la Cluster Gallery en Brooklyn, todas en 2019. Sus películas se han proyectado recientemente en el Festival de Cine Asiático

de Filadelfia, New Filmmakers New York, Blow-Up Arthouse Film Fest Chicago y en el Glimmerglass Film Festival en Cooperstown, NY. Su trabajo apareció en el libro "50 Contemporary Women Artists", editado por Heather Zises y John Gosslee, publicado por Schiffer Publishing en 2018. Ha realizado residencias en Outpost Artist Resources, el Teton Art Lab, el Winter Workspace Program en Wave Hill, el Centro de Artes Kimmel Harding Nelson, la Residencia Fountainhead, la Universidad Estatal de Columbus, I-Park, el Centro de Artes Abrons, Bric / Bcat, el Museo Islip, Sculpture Space, la Fundación Saltonstall, Yaddo y Auburn University. La práctica multidisciplinaria de Kim abarca películas animadas tomadas a partir de decorados en miniatura, trabajos en papel cortado, dibujos y edredones de plástico inspirados en Jogakbo (acolchado tradicional coreano). Su trabajo está igualmente influenciado por su vida temprana en Corea del Sur y sus últimos quince años en la ciudad de Nueva York. Kim actualmente enseña en Fairleigh Dickinson University y Westchester Community College.

访谈

金延珍

埃瑞克·李

请用一两句话向我们介绍一下你自己好吗？

金延珍

我是在纽约生活和工作的韩国艺术家。我的作品类别包括视频、装置、绘画和拼贴。

李 正如在你的网站中所展示的，你更多的是以视频艺术家的身份而闻名。你能谈谈视频艺术创作的经历吗？

金延珍 我通过手工建造微型模型和布景来制作叙事性视频。(视频中的)人物由手工操控，摄像机在布景中移动，以此暗示和引导观众推断出可能发生的故事或情景。虽然我虚构的故事(视频)可能来自不被大家所熟悉的领域，但它们反映的问题却是我们所有人都不陌生的。

李 在你的百衲布艺术作品中，对塑料袋进行再利用有什么样的意义？什么是百衲布？

金延珍 在我的大部分作品中，我试图更新和拓展韩国的传统文化形式。百衲布是朝鲜王朝(1392-1897)妇女制作的具有拼布工艺的包袱布。它们由棉、丝、麻、苧麻甚至是纸制成，采用三层缝制技术，形成平接缝和“窗格”的样式。有几十种不同类型的包袱布，或称Pojagi(译者注：也是一种包袱布)。每种都有不同的名称和功能，比如，民布(Min Po的音译)是由老百姓做衣服剩下的碎布制作的。

我的姑姑做过很多漂亮的百衲布，我得到了其中的一块，这启发了我将百衲布与塑料还有其它从我附近收集的现代材料相结合的想法。

李 百衲布对你来说具有什么意义？

金延珍 百衲布作为一种拼贴创作，使韩国的底层人民能够通过对日常材料的回收利用，制作出典型的与富裕精英阶层相关联的作品。然而，它却是一种被贬低的创造，因为它是由底层妇女制作的。我最初选择用废弃的药袋和其它塑料制品制作百衲布是在英伍德山公园。

李 你如何将视频艺术与百衲布艺术联系起来？

金延珍 我的视频作品与我对韩国文化的传承没有太多联系，百衲布作品则不然。它反映了我作为韩裔美国人的双重生活所经历的文化异化的现实。

李 你是否认为，在某种程度上，是你整个艺术创作生涯把你带到了这个阶段？

金延珍 访谈

김연진과의 인터뷰

인터뷰

김연진

에릭 리

본인 소개를 간략하게 해 주시겠습니까?

김연진

저는 뉴욕에 거주하는 한인 작가입니다. 저의 작업은 비디오, 설치, 드로잉, 콜라지에 이르기까지 다양합니다.

리 웹 사이트를 보니까 작가님은 비디오 예술가로 더 많이 알려져 있습니다. 비디오 예술 작업 경험을 말씀해 주시겠습니까?

김 저는 미니어처 모델들과 수제작 세트를 이용하여 이야기를 전하는 비디오를 제작했습니다. 모든 캐릭터들은 손으로 이동하였고 카메라를 세트 안에서 작동하게 하여 관람자가 일인칭 시점으로 이야기와 상황을 경험할 수 있게 합니다. 이야기들은 주로 초현실적이고 공상적이지만 우리가 사는 세상의 문제를 반영하기도 합니다.

리 작가님 작업 <조각보>에 비닐 봉투를 재활용하는 의미는 무엇입니까? 조각보는 무엇입니까?

김 제 작업의 많은 부분에서 저는 한국의 전통적인 형식을 업데이트하고 확장하려고 합니다. 조각보는 자투리 옷감 조각들을 꿰매 이어 만들어서 물건을 싸는 천입니다. 그것은 조선 왕조(1392-1897) 시대의 여성들이 만들었습니다. 조각보는 면, 비단, 삼, 라미, 혹은 종이로 만드는데 솔기를 튼튼하게 하거나 장식을 위해 겹으로 하는 감침질하여 천의 연결부를 매끄럽게 하고 창문 틀 모습과 비슷합니다. 보자기에는 12 종류가 있는데 각기 다른 명칭과 역할을 가지고 있습니다. 평민이 만들었던 민포는 옷을 만들다가 남은 자투리 천을 모아 만든 보자기입니다.

저의 큰 어머니께서 아름다운 조각보를 만들었는데 제가 그 중 하나를 물려받았습니다. 그

조각보에서 영감을 받아 제가 사는 이웃에서 수집한 비닐 봉투와 그밖에 현대 재료를 이용하여 조각보를 만들기로 했습니다.

리 작가님께 조각보의 의미는?
김 조각보는 한국에서 낮은 계급 사람들이 일상 재료를 재활용하여 만든 검소하지만 아름다운 장식품이었습니다. 따라서 그것은 낮은 계급 여성들이 만들었기 때문 가치가 미미한 것으로 간주되었습니다. 제가 조각보를 처음 만들었을 때 인우드 힐 파크에 버려진 약물 봉투와 다른 비닐을 이용하였습니다.

리 작가님은 비디오 작업과 조각보 작업을 어떻게 연결시키십니까?

김 저의 비디오 작업은 조각보에서 새겨진 한국 전통 유산과 직접적으로 관계되지 않습니다. 한인 이민자로서 제가 경험하는 문화 소외감을 느끼는 현실을 반영합니다.

为什么这么认为?

金延珍 是的,在某种意义上,我目前的工作是建立在我以前的兴趣和调查研究之上的。

李 作为一名艺术家,对公众,对规则来说,你希望通过你的艺术来实现什么?

金延珍 我相信,艺术对于为任何社会提供丰富而有意义的生活体验是至关重要的。艺术不是生活必需品的附属,艺术本身就是绝对的必需品。

李 多谢你宝贵的时间。

艺术家简介

金延珍是一位出生于韩国,在纽约市工作的视觉艺术家和电影制作人。她在首尔国立大学获得雕塑艺术学士学位,在亨特学院获得了综合媒体艺术硕士学位。金延珍最近的个展于2020年在韩国首尔的Place Mak举行。2019年,她的个展在纽约的国内博物馆协会、宾夕法尼亚州雷丁的奥尔布赖特学院和布鲁克林的Cluster画廊举办。她的电影近期在费城亚洲电影节、纽约新电影人、芝加哥艺术博物馆电影节和纽约库珀斯敦微电影节上展映。

金延珍的作品被收录在希瑟·齐塞斯和约翰·戈斯利编辑的《50位当代女艺术家》一书中,该书于2018年由希弗出版社出版。她曾在Outpost Artist Resources, Teton Art Lab, Wave Hill的冬季工作室项目、Kimmel Harding Nelson艺术中心、Fountainhead Residency, 哥伦比亚州立大学、I-Park, Abrons艺术中心、Bric/Bcat, Islip博物馆、雕塑空间、Saltonstall 基金会、Yaddo和奥本大学做过驻留。

金延珍的作品涉及多个学科,包括从微型布景拍摄的动画电影、剪纸作品、绘画和百衲布(韩国传统纺织工艺)启发的塑料纤维作品。她的作品同样受到

她早期在韩国的生活,以及后来在纽约生活15年的经历的影响。

金延珍目前在菲尔莱狄更斯大学和韦斯特切斯特社区学院任教。

金延珍 访谈

리 예술을 창조하는 삶 속에서 어떤 면이 현재 작가님의 상태로 이끌었다고 말씀하실 수 있습니까?

김 예. 저의 현재 작업은 예전의 관심과 연구의 연장 선상에 있다는 의미에서.

리 작업을 통하여 성취하고자 하는 것은 무엇입니까? 작가님을 위하여, 대중을 위하여, 또 시각예술 분야에.

김 어떤 사회이건 간에 예술은 풍부하고 의미있는 삶의 경험을 제공하는 중요한 역할을 한다고 확신합니다. 예술은 우리 삶의 부수적인 역할로서의 필요한 것이 아니라 절대적인 필수성 그 자체입니다.

리 작가님 시간을 내어 주셔서 감사합니다.

작가 생애

김연진은 시각예술가이며 필름메이커이다. 대한민국에서 태어났고 뉴욕에서 활동하고 있으며 김 작가는 서울대학교에서 조각 학사를 취득했고, 뉴욕 현대 칼리지에서 혼합매체 미술 석사 학위를 받았다. 김연진은 최근 2020년에 서울 플레이스막에서 개인전을 발표했다. 근래의 다른 개인전은 뉴욕 소사이어티 포 도메스틱 뮤지엄로지, 펜실바니아 주 레딩 알브라이트 칼리지, 브루클린 클러스터 갤러리 등지에서 2019년에 개최했다. 김연진의 단편영화는 필라델피아 아시안 필름 페스티벌, 뉴욕 뉴필름 메이커스, 블로우 업 아트하우스 필름 페스트 시카고, 뉴욕 쿠퍼스타운 글리머글래스 필름 페스티벌 등에서 최근에 상영되었다.

김연진의 작업은 2018년 쉬퍼 출판사가 출판하고 헤더 자이스와 존 고슬리가 공동 편집한 < 50명의 동시대 여성 작가들 > 책에 등장했다. 그가 참여한 레지던시는 아웃포스트 예술가 리소스, 티톤 아트 랩, 웨이브 힐의 윈터 워크스페이스 프로그램, 키멜 하딩 넬슨 예술 센터, 파운틴헤드 레지던시, 콜럼버스 주립대학, I-파크, 에브론 예술 센터, 브릭/비켓, 아이슬립 미술관, 스킵처 스페이스, 솔트온스톨 파운데이션, 야도 및 등이 있다.. 김연진의 작업은 미니어처 세트를 촬영한 애니메이션 필름, 컷 페이퍼 작업, 드로잉, 한국 전통 조각보에서 영감을 받은 플라스틱 조각보 등이 있다. 그의 작업은

김연진과의 인터뷰

유년기 및 청년기에 한국에서 겪은 경험과 뉴욕에서 지난 15년 간 겪은 경험에 영향을 입었다. 김연진은 현재 페어리 디킨슨 대학교와 웨스트체스터 커뮤니티 칼리지에서 강의하고 있다.

ANGELA MISKIS

Abuela Neighborhood Maintenance, 2020. A clean-up action performed by the artist for half an hour in an artistically altered safety jacket in Southeast Queens on Nov 27.

Abuela Neighborhood Maintenance (ANM) is an art and cleanup project connecting neighbors in Queens through the common goal of maintaining our communities clean. Through text, crafts, photography, and design, ANM calls attention to the volunteer work during the cleanups. The handmade quotes on the back of the volunteer clothing were sourced and selected by community members. Volunteers become part of the art, and their work is a performance advocating for on-looker neighbors to join in our efforts. Angela Miskis founded ANM in April 2020. As of March 2021, ANM has collected over 1,900 pounds of trash and organized four large community cleanups that drew in an average of 20 volunteers per event.

Mantenimiento del vecindario de abuela, 2020. Una acción de limpieza realizada por el artista durante media hora con un chaleco de seguridad alterado artísticamente en South-east Queens el 27 de noviembre.

Mantenimiento del vecindario de abuela (A.N.M. - Abuela Neighborhood Maintenance) es un proyecto de arte y limpieza que conecta a los vecinos de Queens a través del objetivo común de mantener limpias nuestras comunidades. A través de texto, manualidades, fotografía y diseño, A.N.M. llama la atención sobre el trabajo voluntario durante las limpiezas. Las frases hechas a mano en la parte posterior de la ropa de los voluntarios fueron obtenidas y seleccionadas por miembros de la comunidad. Los voluntarios se convierten en parte del arte, y su trabajo es una actuación que motiva a que otros vecinos se unan a nuestros esfuerzos. Angela Miskis fundó A.N.M. en abril de 2020. A marzo de 2021, A.N.M. ha recolectado más de 1,900 libras de basura y ha organizado cuatro grandes limpiezas comunitarias que atrajeron a un promedio de 20 voluntarios por evento.

“祖母邻里维护” (Abuela Neighborhood Maintenance), 2020年。11月27日, 艺术家带领人们身着经艺术改造的反光外套, 在皇后区东南部进行了半小时的清理行为活动。

“祖母邻里维护”是一个艺术和清洁项目, 通过维护我们社区的洁净这一共同目标, 将皇后区的邻居们联系起来。通过文字、手工艺、摄影和设计, 该项目呼吁人们关注清洁期间的志愿者工作。志愿者衣服背面的手工语录是由社区成员挑选的。志愿者成为了艺术的一部分, 通过他们具有表演意义的工作, 呼吁周围的邻居们加入其中。安吉拉·米斯基斯在2020年4月开启了“祖母邻里维护”项目。截至2021年3月, 该项目已经收集了超过1900磅的垃圾, 并组织了四次大型社区清洁活动, 平均每次活动吸引20名志愿者。

<아부엘라 지역 존속 유지> 2020. 11월 27일 동남부 퀸즈에서 예술적으로 개조된 안전 자켓을 입고 청소 퍼포먼스를 연출하는 작가.

<아부엘라 지역 존속 유지 (ANM)>는 예술이자 청소 프로젝트이다. 프로젝트는 우리 공동체를 청결하게 유지하자는 공통의 목적을 통하여 퀸즈 지역을 연결한다. 텍스트, 공예, 사진, 디자인 등을 이용하여 ANM은 청소하는 자원봉사에 주의를 끈다. 자원봉사자가 입는 옷의 등에 손으로 새긴 인용문은 공동체 회원들이 제공했고 선정했다. 자원 봉사자들은 예술의 일부가 되고 그들의 작업은 주변에서 보는 사람들이 그들의 노력에 동참할 것을 격려하는 퍼포먼스가 된다. 안젤라 미스키스는 2020년 4월에 ANM을 시작했다. 2021년 3월 현재 ANM은 1,900 파운드 이상의 폐물을 수집했고 4회의 대규모 공동 청소행사를 조직했다. 그 행사들은 각기 자원봉사자 평균 20명 영명이 이끌었다.

Interview with Angela Miskis

Erik Lee

Would you be kind enough to introduce yourself to us in one or two sentences?

Angela Miskis

My name is Angela Miskis, and I'm an Ecuadorian visual artist and community organizer based in Southeast Queens.

EL You have been a painter. You've come to embrace community work in your practice. What made you change your approach to art?

AM I'm still a painter and visual artist. My community project, Abuela Neighborhood Maintenance, is an expansion of my existing art practice. It relates to my current artwork by taking inspiration from my upbringing and is motivated by my concerns around waste reduction and sustainability.

I created the project to bring my heritage closer to my art – to make it part of the imag-

ery and not just the process. I also wanted to make something that will honor my grandmother and her dedication to public service, which shaped the woman I am today.

EL What do you anticipate you would gain from organizing the community activities?

AM I organize the community work to create experiences for neighbors to bond and unite to improve our neighborhood's quality of life. I gain supporters, knowledge, expertise by connecting and working with the community. I can't do much on my own, and the more I know people, the more we can accomplish together.

EL How would you say your growing up in Ecuador influenced your art, notably your community work?

AM Many of the memories about my grandmother (Abuela) involve cleaning, helping, and putting others' needs before her own.

Even in the most challenging situations, she showed the family with her actions that she loved us, and her resilience strengthened our family.

My urge to stay connected to my grandmother increases as she gets older. By replicating her habit of cleaning the neighborhood, I travel back to my childhood home in Guayaquil, Ecuador, and to the memories of my grandmother singing while cleaning.

This project's artistic component is the handmade iron-on lettering made from recycled fabric and placed on the back of shirts, hoodies, and volunteer vests. The phrases call attention to our volunteer work. I see it as a friendly way to encourage people to take action and motivate them to keep our neighborhoods clean.

The idea for this project sparked while I was an artist in residency at ChaNorth in 2019. I officially started the project during my fellow-

Interview with Angela Miskis

Entrevistas con Angela Miskis

Entrevistas con Angela Miskis

Erik Lee

¿Serías tan amable de presentarte en una o dos oraciones?

Angela Miskis

Mi nombre es Angela Miskis, soy una artista visual ecuatoriana y organizadora comunitaria con base en Southeast Queens.

EL Has sido pintora. Has llegado a abrazar el trabajo comunitario en tu práctica. ¿Qué te hizo cambiar tu enfoque al arte?

AM Sigo siendo pintora y artista visual. Mi proyecto comunitario, *Mantenimiento del vecindario de abuela*, es una expansión de mi práctica artística existente. Se relaciona con mi obra de arte actual al inspirarse en mi crianza y está motivado por mis intereses sobre la reducción de desechos y la sostenibilidad.

Creé el proyecto para acercar mi herencia a mi arte, para que sea parte de las imágenes y no solo del proceso. También quería hacer algo que honrara a mi abuela y su dedicación al servicio público, que dio

forma a la mujer que soy hoy.

EL ¿Qué anticipas que ganarías con la organización de las actividades comunitarias?

AM Organizo el trabajo comunitario para crear experiencias en las que los vecinos se unan para mejorar la calidad de vida de nuestro vecindario. Gano seguidores, conocimientos y experiencia al conectarme y trabajar con la comunidad. No puedo hacer mucho por mi cuenta, y cuanto más me conecto con gente, más podemos lograr juntos.

EL ¿Cómo diría que su crecimiento en Ecuador influyó en su arte, especialmente en su trabajo comunitario?

AM Muchos de los recuerdos de mi abuela involucran limpiar, ayudar y anteponer las necesidades de los demás a las suyas. Incluso en las situaciones más desafiantes, le mostró a la familia con sus acciones que nos amaba y su resistencia fortaleció a nuestra familia.

Mi deseo de mantenerme conectada con mi abuela aumenta a medida que ella envejece. Al replicar su hábito de limpiar el vecindario, viaje de regreso a la casa de mi infancia en Guayaquil, Ecuador y a los recuerdos de mi abuela cantando mientras limpiaba.

El componente artístico de este proyecto son las letras termo adhesivas hechas a mano de tela reciclada y colocadas en la parte posterior de camisas, sudaderas con capucha y chalecos de voluntarios. Las frases llaman la atención sobre nuestro trabajo voluntario. Lo veo como una forma amigable de animar a la gente a actuar y motivarlos a mantener limpios nuestros vecindarios.

La idea de este proyecto surgió mientras era artista en residencia en ChaNorth en 2019. Comencé oficialmente el proyecto durante mi beca con el Centro de Artes y Aprendizaje de Jamaica en abril de 2020. Actualmente estoy desarrollando y profundizando mi conexión con el proyecto y mi comunidad como miembro de Create Change

ship with Jamaica Center for Arts & Learning in April 2020. I'm currently developing and deepening my connection to the project and my community as a Create Change fellow for The Laundromat Project.

EL What is something about community activities that you were surprised to learn?

AM Don't take any detail for granted. Be thoughtful and intentional about the language and imagery you use to communicate your events. Keep accessibility at the forefront — provide information in the top languages spoken in your community, make images and text easy to read, or write Alt-text image descriptions for screen-readers.

You have to understand that people are choosing to spend a part of their day with you. You are more likely to get higher engagement if you make it easy and fun for people to join. Give people plenty of time to register and re-

move as many barriers for people to engage.

Lastly, take time to meet the people that come to your events. Be more than the organizer, be a friend and a connector. Don't be afraid to reach out and connect with more established organizations that align with your values and mission.

EL Thank you for your time.

ARTIST'S BIO

Angela Miskis is a visual artist and community organizer based in Southeast Queens. Her work is influenced by her family upbringing, dedication to social service, and building a healthier and more sustainable future in her immediate community. Angela Miskis graduated from the School of Visual Arts in 2013 with a degree in Visual and Critical Studies. Her honors include the Silas H. Rhodes scholarship (2011), and the Visual and Critical Studies Scholarship (2013) which awarded her a five-month artist in residence at the Leipzig International Art Programme (2014) in Germany. Recently, Miskis was awarded a residency at ChaShaMa's ChaNorth International Artists Program (2019) in

Pine Plains, NY, and the ArtWorks Inc. Seminar Fellowship at the Jamaica Center for Arts and Learning (2019 - 2020). She is currently a 2021-Create Change Fellow with the Laundromat Project in New York.

Interview with Angela Miskis

Entrevistas con Angela Miskis

para The Laundromat Project.

EL ¿Qué es algo acerca de las actividades comunitarias que te sorprendió aprender?

AM No dar ningún detalle por sentado. Ser reflexiva e intencional sobre el lenguaje y las imágenes que utiliza para comunicar los eventos. Mantener la accesibilidad en la vanguardia: proporcionar información en los principales idiomas que se hablan en la comunidad, hacer que las imágenes y el texto sean fáciles de leer o escribir descripciones de imágenes de texto alternativo para lectores de pantalla.

Tienes que entender que las personas eligen pasar una parte de su día contigo. Es más probable que obtenga una mayor participación si facilitas y haces divertida la participación de las personas. Dar a las personas suficiente tiempo para registrarse y eliminar tantas barreras como sea posible para que las personas se involucren.

Por último, tomarse un tiempo para

conocer a las personas que asisten a tus eventos. Ser más que una organizadora, ser una amiga y una conectora. No tener miedo de acercarse y conectarse con organizaciones más establecidas que se alineen con tus valores y misión.

EL Gracias por tu tiempo.

BIOGRAFÍA DE ARTISTA

Angela Miskis es una artista visual y organizadora comunitaria con sede en el sudeste de Queens. Su trabajo está influenciado por su crianza, la dedicación al servicio social y su deseo de construir un futuro más saludable y sostenible en su comunidad inmediata. Angela Miskis se graduó de la Escuela de Artes Visuales en 2013 con una licenciatura en Estudios Visuales y Críticos. Sus honores incluyen la beca Silas H. Rhodes (2011) y la Beca de Estudios Visuales y Críticos (2013) que le otorgó una residencia de artista de cinco meses en el Programa Internacional de Arte de Leipzig (2014) en Alemania. Recientemente, Miskis recibió una residencia en el Programa de Artistas Internacionales ChaNorth de ChaShaMa (2019) en Pine Plains, NY y la Beca de Seminario ArtWorks Inc. en el Centro de Artes y Aprendizaje de Jamaica (2019-2020).

Actualmente es becaria 2021-Create Change con el Laundromat Project en Nueva York.

安吉拉·米斯基斯

埃瑞克·李

请用一两句话向我们介绍一下你自己好吗？

安吉拉·米斯基斯

我的名字是安吉拉·米斯基斯，我是一个厄瓜多尔视觉艺术家，也是皇后区东南部的社区组织者。

李 你曾经是名画家，后来在实践中从事社区工作。是什么改变了你对艺术的态度？

米斯基斯 我仍然是一名画家和视觉艺术家。我的社区项目“祖母邻里维护”是对我现在的艺术创作实践的一种延伸。它与我目前的艺术作品有关，灵感源于我的成长经历，以及我对减少废弃物和可持续发展问题的关注。

我创建这个项目是为了使(对文化、历史等

的) 传承与艺术更贴近——使它成为视觉图像的一部分，而不仅仅是过程。我还想做一些东西来纪念我的祖母和她对公共服务事业所做的奉献，正是她塑造了今天的我。

李 你期望通过组织社区活动获得什么？

米斯基斯 我组织社区工作，是为了让邻居们团结起来，共同改善我们社区的生活质量。通过与社区的联系、合作，我获得了支持者和专业的知识。我一个人做不了什么，但我对人们了解得越多，我们能共同完成的工作就会越多。

李 你认为在厄瓜多尔的成长经历，尤其是你的社区工作，对你的艺术创作带来了哪些影响？

米斯基斯 我对祖母的很多记忆都与打扫卫生、帮助别人和把别人的需求放在自己的需求之上有

关。即使在最困难的情况下，她也用行动向家人表明了我们对她的爱。她的坚韧不拔使我们的家庭更加强大。

随着祖母年龄的增长，我越来越想和她保持联系。通过模仿她打扫街区的习惯，我仿佛回到了我在厄瓜多尔瓜亚基尔的家，也勾起了我对祖母边打扫边歌唱的记忆。

这个项目的艺术部分是把手工烫字粘贴在衬衫、连帽衫和志愿者背心的背面，这些烫字是用回收的布料制作而成的。这些短语呼吁人们关注我们的志愿者工作。我认为这是一种鼓励人们采取行动并激励他们保持我们社区清洁的一种友善的方式。

对于这个项目的想法，是2019年我在ChaNorth做驻留艺术家时产生的。2020年4月，

안젤라 미스키스

에릭 리

본인 소개를 해주시겠습니까?

안젤라 미스키스

제 이름은 안젤라 미스키스입니다. 저는 퀸즈 남동부에서 거주하는 에쿠아도르 출신 시각 예술인이고 마을 공동체 조직자입니다.

리 작가님은 화가였습니다. 그런데 마을 공동체 업무를 작가님 예술 활동에 포함하시기 시작했습니다. 작가님의 예술 접근 방식에 변화를 가져온 것은 무엇입니까?

미스키스 저는 여전히 화가이고 시각 예술가입니다. 저의 공동체 작업 <아부엘라 지역 존속 유지>는 제가 실행해 왔던 예술 행위의 연장입니다. 그 공동체 작업은 저의 성장 과정에서 영감을 받아 제작되는 현재 작업과 관계가 있습니다. 그 작업의 동기는 자연 생태계에서 인간 사회가 지속할 수 있는 가능성과

폐기물 절감에 대한 저의 관심입니다.

저는 전통 유산을 저의 예술에 가깝게 가져오고자 그 프로젝트를 창조했습니다. 즉 전통 유산을 과정의 일부만이 아니라 생산된 이미지의 일부로 만들기 위하여 그리고 제 할머니와 공공에 대한 그분의 헌신을 존경하는 측면에서 그 무엇인가를 만들고 싶었습니다. 그분의 헌신이 오늘의 저를 만들었습니다.

리 공동체 활동을 조직하면서 작가님께서 얻으리라고 기대하시는 것은 무엇입니까?

미스키스 마을 사람들의 삶의 질을 향상 시키려는 목적으로 이웃이 결합하고, 통일되는 경험을 창조하려고 저는 공동체 작업을 조직합니다. 저는 공동체와 같이 일하고 연결됨으로써 지지자와 지식, 전문인을 얻습니다. 저 혼자서 많은 일을 할 수 없습니다. 제가 사람들을 많이 알면 알수록 우리는 함께 더 많은 것을 성취할 수 있습니다.

리 에쿠아도르에서 자란 경험이 작가님의 예술에 어떤 영향을 미쳤습니까? 특히 공동체 작업과 관련해서.

미스키스 저의 할머니 성함은 아부엘라입니다. 그분에 대한 많은 기억은 청소하기, 도우기, 자신 보다 타인을 우선 순위로 삼는 태도 등입니다. 가장 도전적인 상황에서 그분은 자신의 활동으로 가족 사랑을 제시했습니다. 그리고 자신의 탄력성이 우리 가족을 강하게 만들었습니다.

그분이 나이가 드실수록 제가 그분과 연결되고 싶은 열망이 더욱 커졌습니다. 그분이 실행하신 청소 행위를 제가 다시 하면서 저는 에쿠아도르 구아킬에 있는 어렸을 적 집으로 시간 여행을 했습니다. 그리고 청소를 하시면서 노래를 부르시는 저희 할머니를 기억했습니다.

프로젝트의 예술적 요소는 자원봉사자 상의, 모자있는 상의, 셔츠의 뒷 부분에 다리미로 압착한

我在牙买加艺术与学习中心工作期间正式启动了这个项目。目前,作为自助洗衣店项目

(Laundromat Project)“创造变革”的研究员,我正在发展并加深我与项目和社区的联系。

李 在社区活动中,有什么让你感到惊讶的事情?

米斯基斯 不要认为任何细节都是理所当然的。对用来沟通活动所使用的言语和图像都要经过深思熟虑并精心策划。把利于理解放在首位,用这个社区所使用的主要语言来提供信息,使图片和文字易于阅读,或为屏幕阅读器编写图片替代文本。(译者注:替代文本被用在HTML代码里去描述网页中的图片的内容及功能。)

你需要明白,人们选择花一些时间和你在一起,如果你能让他们轻松且愉快地加入进来,你就

有可能获得更高的参与度。给人们足够的时间来表达,并尽可能多地消除障碍。

还有,要花费时间去认识参与到你活动中的人。比起作为组织者,成为朋友和连接者更为重要。不要害怕接触和联系那些与你的价值观和使命相一致的更成熟的组织。

李 多谢你宝贵的时间。

艺术家简介

安吉拉·米斯基斯(Angela Miskis)是一位居住在皇后区东南部的视觉艺术家和社区组织者。受到家庭教养的影响,她致力于社会服务,并在她附近的社区创造一个更健康 and 更可持续的未来。安吉拉·米斯基斯于2013年毕业于视觉艺术学院,获得视觉和批评研究学位。她的荣誉包括Silas H. Rhodes奖学金(2011年),以及视觉和批判研究奖学金(2013年),该奖学金授予她在德国莱比锡国际艺术项目(2014年)为期5个月的驻留艺术家资格。

米斯基斯获得了纽约州派恩普莱恩斯ChaShaMa's ChaNorth国际艺术家项目(2019年)的驻留资格,以及ArtWorks Inc.在牙买加艺术和学习中心的研讨会奖学金(2019 - 2020年)。她目前是纽约自助洗衣店(Laundromat)项目2021年“创造变革”的研究员。

安吉拉·米斯基斯 访谈

안젤라 미스키스와의 인터뷰

수제 레터링입니다. 저는 그 요소가 사람들의 행동을 격려하고, 우리 동네를 친절하게 유지하는 동기를 주는 친절한 방식이라고 봅니다.

이 프로젝트의 개념은 제가 2019년 차노스 입주작가였을 때 올랐습니다. 저는 프로젝트를 2020년 4월 자메이카 학예술 센터의 펠로우십 시기에 공식적으로 시작했습니다. 저는 현재 로운드로멧 프로젝트의 <변화 창조> 펠로우로 마을 공동체와 프로젝트에 대한 저의 관계를 개발하고 심화시키고 있습니다.

리 공동체 활동을 진행하시면서 기대치 밖에 배우신 점이 있다면 어떤 점일까요?

미스키스 그 어떤 세부 사항에 대하여도 당연하다고 여기지 말아야 합니다. 이벤트를 하기 위하여 사용하는 언어와 이미지들도 의도적이고 고민을 많이 해야 합니다. 접근성을 처음부터 개방해야 한다는 점 - 마을 주민들이 구사하는 최고의 언어로 정보를

제공하고 이미지와 문서를 이해하기 쉽게 구성하고 스크린 독자들을 위하여 얼트-텍스트 이미지 설명문을 작성해야 한다는 점 등입니다.

사람들이 저와 함께 하루 일부를 지내야 한다는 점을 이해해야 합니다. 사람들이 쉽게 참가할 수 있도록 만들면 많은 사람들이 참여합니다. 관객에게 충분히 등록할 시간을 제공하고, 참여를 지체하는 요소들을 제거해야 합니다.

마지막으로 저의 이벤트에 오는 사람들과 만나는 시간을 가져야 한다는 점입니다. 조직자 이상으로 활동해야 한다는 점, 친구가 되고 연결 고리가 되어야 한다는 점, 저의 가치와 신념에 일치하는 지원 기관들을 두려워하지 말고 도움을 요청하고 관계를 맺어야 한다는 점 등입니다.

리 시간을 내어 주셔서 감사합니다.

작가 생애

안젤라 미스키스는 시각 예술가이자 퀸즈 동남부에서 활동하는 지역 공동체 조직원이다. 그녀의 작업은 가정 교육과 사회 봉사 정신, 작가가 거주하는 지역 공동체의 건강하게 존속할 수 있는 미래를 건설하는 활동 등에 영향을 입었다. 안젤라 미스키스는 2013년 스크 오브 비주얼 아트를 졸업했다. 그는 시각 및 비평학 학위를 취득했다. 그는 2011년 실라스 H 로데스 장학금을 받았고, 2013년 시각 및 비평학 장학금을 받아 2014년 5개월 입주작가로 독일 라이프치히 국제 예술 프로그램에 참여했다. 최근 작가는 사샤마 주최 뉴욕 파인 플래인에 위치한 차노스 국제 예술가 프로그램 입주작가 상을 받았고 (2019), 자메이카 학예술 센터 아트웍스 세미나 펠로우 상을 받았다 (2019 - 2020). 작가는 현재 뉴욕 로운드로멧 프로젝트 주최 2021년 <변화 창조> 프로그램의 펠로우이다.

1

1 *Statue*, 2020. Combined media (mannequin legs, jeans, belts, gloves, industrial waste, and faux leaves); 5 ½ ft x 2 ft x 2 ft.

2, 3 *The Grill*, 2020. Metal wheel, bike wheels, tape, car grill metal wire; 5 ½ ft tall x 5ft deep x 5ft ½ wide

152

DARIO MOHR

2

1 《雕像》(Statue), 2020. 综合媒材(人体模特腿、牛仔裤、皮带、手套、工业废料和人造树叶) 5½ 英尺x 2英尺x 2英尺。
2 《格栅》(The Grill), 2020. 金属轮、自行车轮、胶带、汽车金属格栅. 5½ 英尺x 5英尺x 5英尺½

153

3

1 <조각> 상> 2020. 혼합 매체 (마네킹 다리, 블루진, 벨트, 장갑, 산업폐기물, 위조 나뭇잎); 167.64 x 60.96 x 60.96 cm
2, 3 <그릴> 2020. 금속 바퀴, 자전거 바퀴, 테이프, 자동차 그릴 철사; 167.64 x 152.4 x 167.64 cm

Interview with Dario Mohr

Erik Lee

Would you introduce yourself to us in one or two sentences?

Dario Mohr

My name is Dario Mohr, an interdisciplinary artist working primarily in painting, assemblage and digital art. I am also the Founder and Director of AnkhLave Arts Alliance, Inc., a non profit organization for the advancement of BIPOC artists.

EL I'm interested in your motivation in your artistic creation of found materials. What are your thoughts about it?

DM I began working primarily in oil and acrylic, and would use found objects to paint on. I'd usually come across old table tops or dressers that I would take apart and paint on while riding my bike around Buffalo, NY. Eventually I started seeing the objects themselves as more than painting surfaces. This practice

evolved into compiling objects together to develop a story or represent a memory. I eventually started incorporating objects of my own to infuse a more personal or symbolic meaning as they became increasingly elaborate altars and interactive sanctuary spaces.

EL Could you talk about your upcoming work, Statue? How do you want it to impact the audience?

DM I will display an unstretched canvas that will depict hands of different complexions to represent different backgrounds coming together to form a tree. I hope that my audience see this painting as a symbol of unity.

EL You've lived and made art in the state of New York, often in the city but sometimes upstate. What is something you've come to learn about yourself here?

DM I moved a lot growing up, and didn't have much regard for personal belongings,

as I came to expect that many things may not make it through the move. Some of the things that I absolutely needed growing up could fit in a single box: my original cartoon character designs, my Marvel comic card collections, and my Lobo and X-Force comics. Other than that, I didn't come to really keep objects for nostalgia until I began using them in my art practice. Using sentimental materials as a medium for memories or a vessel for interpretation has added another entry point for my audience members to enter through. It has also allowed me (and hopefully my audience), a way to rectify lost memories or even loved ones.

In this vein, I'm working on a piece for my art residency at Flux Factory dedicated to a ring that I lost in 2019. It was the only possession I had from my deceased grandmother. Although there will be some objects used in this piece, it will be made primarily out of paint

Interview with Dario Mohr

Entrevistas con Dario Mohr

Entrevistas con Dario Mohr

Erik Lee

¿Te presentarías en una o dos oraciones?

Dario Mohr

Mi nombre es Dario Mohr, un artista interdisciplinario que trabaja principalmente en pintura, ensamblaje y arte digital. También soy el Fundador y Director de AnkhLave Arts Alliance, Inc., una organización sin fines de lucro para el avance de los artistas BIPOC.

EL Me interesa tu motivación en la creación artística de materiales encontrados. ¿Qué piensas al respecto?

DM Comencé a trabajar principalmente en óleo y acrílico, y usaba objetos encontrados para pintar. Por lo general, me encontraba con mesas o tocadores viejos que desarmaba y pintaba mientras andaba en bicicleta por Buffalo, Nueva York. Con el tiempo, comencé a ver los objetos en sí mismos como algo más que pintar superficies. Esta práctica evolucionó hacia la compilación de objetos para

desarrollar una historia o representar un recuerdo. Eventualmente comencé a incorporar objetos propios para infundir un significado más personal o simbólico a medida que se convirtieron en altares cada vez más elaborados y espacios de santuario interactivos.

EL ¿Podrías hablar sobre tu próximo trabajo, Estatua? ¿Cómo quieres que impacte a la audiencia?

DM Mostraré un lienzo sin estirar que representará manos de diferentes complejiones para representar diferentes fondos que se unen para formar un árbol. Espero que mi audiencia vea esta pintura como un símbolo de unidad.

EL Has vivido y hecho arte en el estado de Nueva York, a menudo en la ciudad, pero a veces en el norte del estado. ¿Qué es algo que has venido a aprender sobre ti mismo aquí?

DM Me mudé mucho mientras crecía y no tenía mucho respeto por las pertenencias personales, ya que esperaba que muchas

cosas no sobrevivieran la mudanza. Algunas de las cosas que absolutamente necesitaba mientras crecía podían caber en una sola caja: mis diseños originales de personajes de dibujos animados, mis colecciones de tarjetas de cómics de Marvel y mis cómics de Lobo y X-Force. Aparte de eso, no conservaba los objetos por nostalgia, hasta que comencé a usarlos en mi práctica artística. El uso de materiales sentimentales como un medio para los recuerdos o un recipiente para la interpretación ha agregado otro punto de entrada para que los miembros de mi audiencia entren. También me ha permitido (y con suerte a mi audiencia), una forma de rectificar los recuerdos perdidos o incluso los seres queridos.

En este sentido, estoy trabajando en una pieza para mi residencia de arte en Flux Factory dedicada a un anillo que perdí en 2019. Era la única posesión que tenía de mi abuela fallecida. Aunque se utilizarán algunos objetos en esta pieza, estará hecha principalmente de pintura inspirada en el objeto y sus

inspired by the object and its associations.

EL Would you say you still had a disregard for your personal belongings, and would you say your art in some way reflects this belief?

DM I would say that I used to be attracted to flashy things (clothing, furniture, etc), but as I grew into adulthood, I started to live a more minimalist life outside of my art creation. In that way it is easy for me to say that outside of a few sentimental possessions, I am not overly tied to objects in my personal life, but I do get a rush when I find an object that seems to add an element to a piece that was missing.

EL How do you think the places you've lived in and the people you grew up with influenced your work?

DM I grew up as a first generation Grenadian American whose mother was a single parent. I think moving a lot enriched

me. As an adult, I am constantly chasing wonder, whether that's through traveling, trying new foods and music, or my introspective explorations with art. I just finished a series called Archetypes: A Visual Soundtrack as the Artist-in-Residence at Materials For The Arts (MFTA) that was inspired by the Jungian archetypes. I would say moving so much probably helped fuel my need for internal and external exploration. One of the archetypes I most closely relate to is the explorer. My creative impulses get me up in the morning, and the only time I am willing to stop being creative for days on end is when I am traveling or doing something so immersive that I've lost myself in it. I try to do a 10 day Vipassanā retreat every year to force myself to stop, but apart from that time, I am often exploring my own imagination and seeking to surprise myself and hopefully provide a sense of wonder for others through my work.

Interview with Dario Mohr

asociaciones.

EL ¿Diría que todavía tiene un desprecio por sus pertenencias personales y diría que su arte refleja de alguna manera esta creencia?

DM Diría que solía sentirme atraído por cosas llamativas (ropa, muebles, etc.), pero a medida que crecí hacia la edad adulta, comencé a vivir una vida más minimalista fuera de mi creación artística. De esa manera, es fácil para mí decir que, aparte de algunas posesiones sentimentales, no estoy demasiado atado a los objetos en mi vida personal, pero me da prisa cuando encuentro un objeto que parece agregar un elemento a una pieza que faltaba.

EL ¿Cómo crees que influyeron en tu trabajo los lugares en los que has vivido y las personas con las que creciste?

DM Crecí como un granadino estadounidense de primera generación cuya madre era soltera. Creo que mudarme me enriqueció

mucho. Como adulto, estoy constantemente persiguiendo maravillas, ya sea viajando, probando nuevas comidas y música, o mis exploraciones introspectivas con el arte. Acabo de terminar una serie llamada Archetypes: A Visual Soundtrack as the Artist-in-Residence en Materials For The Arts (MFTA) que se inspiró en los arquetipos de Jung. Yo diría que mudarme tanto probablemente ayudó a alimentar mi necesidad de exploración interna y externa. Uno de los arquetipos con los que me relaciono más estrechamente es el explorador. Mis impulsos creativos me despiertan por la mañana, y el único momento en que estoy dispuesto a dejar de ser creativo durante días y días es cuando estoy viajando o haciendo algo tan inmersivo que me he perdido en eso. Intento hacer un retiro de Vipassanā de 10 días todos los años para obligarme a detenerme, pero aparte de ese tiempo, a menudo estoy explorando mi propia imaginación y buscando sorprenderme, y con suerte, proporcionar una sensación de

EL Thank you for your time.

ARTIST'S BIO

Dario Mohr is a New York City-based interdisciplinary artist. Mohr received a BFA from Buffalo State College (2010), and an MFA from the City College of New York (2019). He combines nostalgic personal objects of varying heights with found materials to form shrines. These occupy the space in varying ways, leaning against walls, hanging from the ceiling, and existing as free standing sculptures with an architectural aesthetic. They also contain altars with organic offerings, symbolically designating them as devotional objects. Although created from a personal vantage point, the work functions publicly to open the audience's perspective to ways they can reimagine nostalgic objects as symbols for memories, people, and experiences that can take on a spirituality of their own when revered in a way that is decontextualized from religion. He is also the founder and director of AnkhLave Arts Alliance, Inc. which is a non-profit organization for the recognition and representation of people of color, particularly indigenous communities around the world.

Entrevistas con Dario Mohr

asombro a los demás a través de mi trabajo.

EL Gracias por tu tiempo.

BIOGRAFÍA DE ARTISTA

Dario Mohr es un artista interdisciplinario con sede en la ciudad de Nueva York. Mohr recibió un BFA de Buffalo State College (2010) y un MFA de City College of New York (2019). Combina objetos personales nostálgicos de diferentes alturas con materiales encontrados para formar santuarios. Estos ocupan el espacio de diversas formas, apoyados contra las paredes, colgando del techo y existiendo como esculturas independientes con una estética arquitectónica. También contienen altares con ofrendas orgánicas, designándolos simbólicamente como objetos devocionales. Aunque se creó desde un punto de vista personal, el trabajo funciona públicamente para abrir la perspectiva de la audiencia a formas en que pueden re imaginar objetos nostálgicos como símbolos de recuerdos, personas y experiencias que pueden adquirir una espiritualidad propia cuando se reverencian de una manera descontextualizada de la religión. También es el fundador y director de AnkhLave Arts Alliance, Inc., una organización sin fines de lucro para el reconocimiento y la representación de las personas negras, en particular las comunidades indígenas de todo el mundo.

访谈

达里奥·莫尔

埃瑞克·李

你能用一两句话向我们介绍一下自己吗？

达里奥·莫尔

我的名字叫达里奥·莫尔 (Dario Mohr)，我是一名跨学科的艺术师，主要从事绘画、集合艺术和数字艺术。我也是AnkhLave艺术联盟公司的创始人和总监，这是一个促进BIPOC(黑人、原住民和有色人种) 艺术家发展的非营利组织。

李 我对你在艺术创作中寻找材料的动机很感兴趣，你能谈谈你的想法吗？

莫尔 起初我会在找到的一些物品上进行油画和丙烯画的创作。当我骑着车在纽约州布法罗附近兜风时，会看到一些旧桌面或者梳妆台，我会把它们拆开在上面作画。之后，我开始把这些物体

本身看作是比绘画更重要的东西。这种实践演变为将物体组合在一起，以叙述一个故事或代表一段记忆。我最终开始将我自己的物品纳入其中，以注入更多的个人或象征意义。我越来越认为这些物品具有祭坛一样神圣的意义，为我们提供相互庇护的空间。

李 你能谈谈你即将呈现的作品《雕像》吗？你希望它如何影响观众？

莫尔 我将展示一幅未展开的画布，画中不同肤色的手代表着来自不同背景的人们，汇聚到一起形成了一棵树。我希望观众把这幅画看作是团结的象征。

李 你一直在纽约州生活和创作，通常是在城市，但有时在北部。在这里你对自己有什么样的认识？

莫尔 在我成长的过程中经常搬家，我对个人物品不太在意，很多东西在搬家的时候就丢了。但我会把一些在成长过程中绝对需要的东西装在一个盒子里，比如我的原创卡通人物设计、漫威漫画卡收藏，以及Lobo和X特攻队漫画。除此之外，直到我开始在艺术实践中使用到一些物品，我才真正为了怀旧而保存它们。使用感性材料作为记忆的媒介或阐释(观念)的容器，为我的观众增加了另一个可以进入其中的入口。它也让我(希望也是我的观众)有机会修正失去的记忆甚至是有关亲人的记忆。

以此方法，我正在为我在Flux Factory的艺术驻留项目创作一件作品，献给我在2019年丢失的一枚戒指。这是我从已故的祖母那里得到的唯一财产。虽然在这个作品中会用到一些其它的

达里奥·莫尔 访谈

다리오 모어의 인터뷰

인터뷰

다리오 모어

에릭 리

작가님 본인 소개를 해주시겠습니까?

다리오 모어

제 이름은 다리오 모어입니다. 저는 페인팅과 어셈블리지, 디지털 아트 등 여러 분야를 다루고 앙크레브 아트 얼라이언스 단체의 설립자이자 디렉터입니다. 그 단체는 유색인종 및 네이티브 인디언 작가들의 발전을 도모하는 비영리 단체입니다.

리 작가님께서 주운 재료를 이용하여 예술 작품을 창조하게 된 동기에 관심이 있습니다. 그에 대한 작가님의 생각은 무엇입니까?

모어 저는 유화와 아크릴을 주로 사용했습니다. 주운 물건에 그림을 그렸습니다. 뉴욕 버팔로에서 자전거를 타고 다니다가 보통 오래된 테이블이나 옷장을 발견하고 주워서 분해한 다음 그 위에 그림을 그렸지요. 결국에 저는 그림을 그리기 위한 표면

보다는 물건들 그 자체를 보기 시작했습니다. 그런 실천이 물건을 함께 쌓아 놓아 이야기를 구성하거나 기억을 재현하게 되었습니다. 물건이 쌓여서 점점 더 공들인 제단처럼 되고, 상호 작용의 성전 공간이 되면서 결국 제 개인적인 물건을 작업에 포함시키게 되었고 보다 사적이고 상징적인 의미를 담기 시작했습니다.

리 곧 다가오는 코리아 아트 포럼 프로젝트에서 선 보일 작업 <조각상>에 대하여 말씀해 주시겠습니까? 관객에게 무슨 영향을 끼치고 싶습니까?

모어 저는 캔버스 천 그림을 발표할 계획입니다. 서로 다른 피부 색을 띤 손을 묘사하여 배경이 다른 사람들이 함께 모여 나무의 모습을 형성하는 그림이 될 것입니다. 저는 관객이 그 그림을 화합의 상징으로 수용하기를 희망합니다.

리 작가님께서 뉴욕 주에서 거주하시고

예술 작업을 하셨습니다. 뉴욕시에서 활동하신 적도 있고, 업스테이트에서도 활동 하셨습니다. 작가님께서 여기서 활동하시면서 배우신 점은 무엇입니까?

모어 저는 크면서 여러 곳으로 이사를 자주 다녔습니다. 많은 물건들이 이사를 견뎌내지 못할 것이라고 예견했기 때문에 제 개인적인 물건에 대하여 많은 애착을 갖고 있지 않았었습니다. 제가 성장하면서 절대적으로 필요했던 몇 가지 물건은 한 박스에 다 들어갈 수 있었습니다. 제가 만든 만화 인물 디자인, 저의 마블 만화 카드 수집, 저의 로보와 X-포스 만화 등이 있습니다. 이 것들 외에 저는 추억을 위하여 물건을 보관하지 않았었습니다. 그러나 제 개인적인 물건들을 예술작업에 사용하기 시작하면서 그 감정적인 물건들이 기억의 매체나 해석의 도구로 사용되고, 관객에게 저의 작업에 접근할 수 있는 또 다른 길을 추가한다는 것을

物品,但主要是由这枚戒指和与它相关的物品所组成。

李 你会说你仍然对个人财产不屑一顾吗?或者说你的艺术在某种程度上反映了这一观念?

莫尔 我想说的是,我曾经被华而不实的东西(比如衣服、家具等)所吸引,但随着年龄的增长,我开始在艺术创作之外过起了更简约的生活。这样一来,我可以很轻松地说,除了一些带有情感因素的财产之外,我在个人生活中并没有与物质有太多的联系。但当我发现一个物品似乎为一件作品填补了缺失的元素时,我确实会感到很兴奋。

李 你认为你曾经居住的地方,以及与你一起长大的人对你的作品有什么影响?

莫尔 我是第一代格林纳达裔美国人,我在只

有妈妈的单亲家庭中长大。我认为经常搬家让我的生活变得丰富。作为一个成年人,我一直在追寻奇迹,无论是通过旅行、尝试新的食物和音乐,还是通过艺术来观照内心。我刚刚完成了一个名为《原型:作为“材料艺术”驻留艺术家的一个视觉原声音乐》系列,这个系列作品受到了荣格原型理论的启发。我想说,如此频繁地搬家可能增加了我对内心及其外部进行探索的需求。我最感兴趣的原型之一是探险家。对创作的冲动开启了我每一天的生活,唯一能够让我愿意连续几天停止创作的是旅行或做一些能够沉浸其中达到忘我境界的事情。我试图每年做一次为期10天的内观(Vipassanā)静修,迫使自己停下来。我经常探索自己的想象力,试图给自己带来惊喜,也希望通过我的作品给别人带来一种惊奇感。

李 多谢你宝贵的时间。

艺术家简介

达里奥·莫尔(Dario Mohr)是生活、工作于纽约市的一名跨学科艺术家。他于2010年获得布法罗州立学院艺术学士学位,2019年获得纽约城市学院的艺术硕士学位。

达里奥·莫尔将不同尺寸的具有怀旧感的个人物品与现成材料组合成带有神龛意义的作品。它们以不同的形式占据空间,或靠在墙上,或挂在天花板上,作为具有建筑美感的独立雕塑而存在。它们还包括带有有机祭品的祭坛,象征性地将其指定为虔诚的对象。尽管这件作品是从艺术家个人角度出发而创作的,但它更公众化的功能在于打开观众的视角,使观众可以把这些具有怀旧意义的物品重构为记忆、人类和经历的象征。当人们以一种脱离宗教的方式去对这些物品产生崇敬时,这些物品就具有了自己的灵性。

达里奥·莫尔也是AnkhLave艺术联盟公司的创始人和总监,该公司是一个旨在认可与代表有色人种,特别是世界各地的土著社区的非营利组织。

达里奥·莫尔 访谈

깨달았습니다. 또 그 실행은 제가 (희망 하건데 관객도) 잊어버린 기억이나 사랑했던 사람들을 정정할 수 있는 길을 허용했습니다.

이런 맥락에서 저는 플렉스 팩토리 입주작가 활동 일환으로 제가 2019년에 잃어버린 반지에 대한 작업을 제작하고 있습니다. 그 반지는 돌아가신 저의 할머니께서 주신 유일한 유물입니다. 이 작업에 물건 몇 개가 사용되지만, 주로 물건에서 영감을 받은 것과 물건을 보면서 연상 되는 그림으로 제작 될 것입니다.

리 아직도 개인적인 소유물을 경시한다고 말씀하실 수 있습니까? 그리고 작가님의 예술이 그런 신념을 반영한다고 말씀하시겠습니까?

모어 저는 (옷, 가구 등) 일시적으로 화려한 물건에 매력을 가지고 있었습니다. 그러나 제가 성인이 되면서 저는 예술 창작 영역 밖에서는 더욱 간소한 삶을 살기 시작했습니다. 따라서 약간의

감성적인 소유물 외에는 개인적인 삶에서 물건 욕심이 없습니다. 그러나 한 작업에 빠져 있는 요소를 보완하는 물건을 발견할 때는 급하게 구입할 때도 있습니다.

리 작가님께서 거주하던 지역을 어떻게 생각하십니까? 그리고 작가님 작업에 영향을 미친 작가님과 함께 자란 사람들이 어떻게 생각하십니까?

모어 저는 그레나딘 미국인 1세이며 홀보듬 어머니께서 돌보아주셨습니다. 잦은 이사로 저는 풍부한 경험을 얻었다고 생각합니다. 성인이 된 후, 저는 항상 경이를 찾아 나섭니다. 여행이나 새로운 음식과 음악, 혹은 예술에 대한 저의 내적 반성을 통해서입니다. 최근 저는 ‘예술을 위한 재료’ 기관의 입주작가로서 <원형: 시각적 사운드 트랙>이라고 명명한 일련의 작업을 완성했습니다. 작업은 칼 융의 원형 개념에서 영감을 받았습니다. 아주 잦은 이주가

다리오 모어와의 인터뷰

아마도 제가 내적 외적인 것을 탐색할 필요를 느끼며 박차를 가한 것 같습니다. 많은 원형 중에서 제가 가장 친근감을 갖는 원형은 탐험가입니다. 창조 충동이 저를 아침에 깨웁니다. 제가 며칠 동안 계속해서 창작을 중지할 때는 단지 여행을 할 때나 어떤 일에 제가 완전히 몰두하여 저를 잃어버릴 때입니다. 창조에 너무 집념하는 제 자신을 위해서 저는 해마다 열흘 간 비파사나 휴양을 갑니다. 그 기간 외에는 저는 자주 저의 상상을 탐색하고, 놀랄만한 일을 찾습니다. 제 작업을 통하여 관객도 경이로운 감성을 경험할 수 있기를 희망합니다.

리 인터뷰에 시간을 내어 주셔서 감사합니다.

작가 생애
다리오 모어는 뉴욕에서 활동하는 여러 분야를 통합하는 작가이다. 모어는 2010년 버팔로 주립 대학에서 미술학사를 취득했고, 2019년 뉴욕 시티 컬리지에서 미술석사를 받았다. 그는 낮낮이가 다르고, 과거를 회상시키는 개인적인 물체를 주운 물건과 혼합하여 성스러운 공간을 구성한다. 이런 설치 조각은 다양한 양식으로 공간을 차지한다. 벽에 기대어 놓기도 하고, 천장에 매달기도 하고, 건축적 미학을 겸비한 독자적인 조각으로 존재하기도 한다. 작업은 또한 유기적인 봉헌물을 갖춘 제단이 들어있다. 그것은 헌신적인 대상을 상징한다. 개인적인 시각에서 창작되었지만 작품은 관객의 시각을 개방시키는 역할을 한다. 관객은 향수적인 물체를 기억 및 사람의 상징으로 다시 상상하고 그들 나름대로의 영성을 경험한다. 그 영성은 종교와 무관하게 존경하는 초월적인 존재이다. 작가는 안클레브 예술 얼라이언스 설립자이자 디렉터이다. 그 조직은 비영리 단체이고 유색인종, 특히 지구상에 토착민들을 인지도고 재현한다.

Events Pictures

SHARED DIALOGUE, SHARED SPACE brings together a variety of free art events at public parks on NYC outskirts to 1) dismantle linguistic, material, and physical barriers between immigrant communities and the NYC contemporary art community; and 2) bridge culturally isolated communities to create collective dialogue and ownership over our shared spaces through art. Fostering dialogues between artists and the public, and between Asian and other ethnic Americans, the project contributes to bridging social networks within and between communities at this critical time of rising violence, xenophobia against Asian Americans, and BLM movements. The project also advances equal access to art and cultural rights, a neglected category of human rights while channeling people's emotional lives to become more positive resilient individuals during the recovery process from COVID-19. A quadrilingual catalogue in English, Spanish, Chinese, and Korean is made available on print and online at kafny.org following the event in order to further connect communities that are often culturally isolated from one another, an isolation which is exacerbated in these challenging coronavirus times.

This year, the project was divided into three events. Translation services between English, Chinese, Korean and Spanish were provided at all events to broaden channels of communication between the contemporary art world and immigrant communities in New York City. With an aim to expand public access to art, the project fostered audience discourse, exploring a wide range of subject matters addressed by the artists and the multidimensional role of art in the processes of cultural production and social change. The project was adapted to meet the realities of New York

Fotos del evento

DIÁLOGO COMPARTIDO, ESPACIO COMPARTIDO reúne una variedad de eventos artísticos gratuitos en parques públicos en las afueras de la ciudad de Nueva York para 1) dismantlar las barreras lingüísticas, materiales y físicas entre las comunidades de inmigrantes y la comunidad de arte contemporáneo de la ciudad de Nueva York; y 2) tender puentes entre comunidades culturalmente aisladas para crear un diálogo colectivo y una titularidad sobre nuestros espacios compartidos, a través del arte. Fomentando el diálogo entre artistas y el público, y entre asiáticos y otros etnias estadounidenses, el proyecto contribuye a tender puentes entre las redes sociales dentro y entre las comunidades en este momento crítico de aumento de la violencia, la xenofobia contra los estadounidenses de origen asiático y los movimientos BLM. El proyecto también promueve el acceso equitativo al arte y los derechos culturales, una categoría desatendida de derechos humanos al mismo tiempo que canaliza la vida emocional de las personas para que se conviertan en individuos más positivos y resilientes durante el proceso de recuperación del COVID-19. Un catálogo cuatrilingüe en inglés, español, chino y coreano está disponible en forma impresa y en línea en kafny.org después del evento para conectar aún más a las comunidades que a menudo están culturalmente aisladas unas de otras, un aislamiento que se agrava en estos desafiantes tiempos del coronavirus.

Este año, el proyecto se dividió en tres eventos. En todos los eventos se brindaron servicios de traducción entre inglés, chino, coreano y español para ampliar los canales de comunicación entre el mundo del arte contemporáneo y las comunidades de

EVENTS

活动图片

"共享对话, 共享空间"在纽约市郊区的公共公园举办各种免费的艺术活动, 以1) 拆除移民社区和纽约市当代艺术社区之间的语言、物质和物理障碍; 2) 为文化上孤立的社区搭建桥梁, 通过艺术创造集体对话和对我们共享空间的所有权。促进艺术家和公众之间的对话, 以及亚裔和其他美国族裔之间的对话, 该项目有助于在社区内部和社区之间架起社会网络, 特别是在这个暴力事件不断增加、针对亚裔美国人的仇外心理和BLM运动的关键时刻。该项目并在COVID-19的恢复过程中, 推进了平等获得艺术和文化权利的机会。艺术和文化权利是一个被忽视的人权范畴, 他们引导人们的情感生活, 使其成为更积极的有弹性的个体。活动结束后, 英文、西班牙语、中文和韩文的四种语言目录可在印刷版上和在网站kafny.org查阅。通过这个活动, 我们可以进一步连接在文化上经常相互孤立的社区, 这种孤立在这些具有挑战性的冠状病毒时代更加严重。

今年, 该项目被分为三个活动。所有活动都提供了英语、中文、韩语和西班牙语之间的翻译服务, 以拓宽当代艺术世界和纽约市移民社区之间的沟通渠道。为了扩大公众接触艺术的机会, 该项目促进了观众的交流, 探讨了艺术家所涉及的广泛的主题以及艺术在文化生产和社会变革过程中的多维作用。该项目进行了调整, 以满足纽约市对抗COVID-19的实际情况。共有12位艺术家为公众参与开展了他们的跨学科项目, 重点是集体活动。

행사 사진

<공유 대화 공유 공간>은 NYC 외곽의 공원에서 다양한 무료 예술 행사를 제공한다. 1) 이민자 커뮤니티와 NYC 현대 미술 커뮤니티 사이의 언어적, 경제적, 공간적 장애를 해체하기 위하여. 그리고 2) 예술을 통해 우리가 공유하는 공간에 대한 집단적인 소유권과 대화를 창출하는 것을 목적으로 삼고 문화적으로 고립된 커뮤니티를 연결하기 위하여. 예술가와 민중, 그리고 아시아계 미국인과 다른 인종 미국인 간의 대화를 촉진하는 이 프로젝트는 폭력, 아시아계 미국인에 대한 외국인 혐오증, BLM 운동이 증폭하는 이 중요한 시기에 커뮤니티 내부와 커뮤니티 간의 소셜 네트워크를 연결하는 데 기여한다. 이 프로젝트는 또한 무시된 인권의 범주인 예술 및 문화적 권리에 대한 평등한 접근을 촉진하는 동시에 COVID-19로부터의 회복 과정에서 보다 긍정적인 회복력 있는 개인이 되도록 사람들의 정서생활을 유도한다. 행사가 끝난 후 영어, 스페인어, 중국어, 한국어로 된 4개 국어 카탈로그 인쇄물과 온라인 kafny.org에서 제공된다. 그리하여 종종 문화적으로 고립되어 있는 커뮤니티를 지속적으로 연결한다. 코로나 바이러스 때문에 그 커뮤니티 간의 고립은 현재 더욱 심각해 졌다.

올해 프로젝트는 3개의 이벤트로 나누어 진행되었다. 모든 행사에서 영어, 중국어, 한국어, 스페인어 번역 서비스가 제공되어 현대 미술계와 뉴욕의 이민자 커뮤니티 사이의 소통 채널을 넓히려려고 했다. 예술에 대한 대중의 접근을 확대하기 위한 목적으로 이 프로젝트는 관객 담론을 촉진하고 예술가들이 다루는 다양한 주제와 문화적 생산 및 사회적 변화 과정에서 예술의 다차원적 역할을 탐구했다. 이 프로젝트는 COVID-19에 맞서 싸우는 뉴욕시의 현실에 맞게

City's fight against COVID-19. A total of 12 artists carried out their transdisciplinary projects for public participation, focusing on collective activities.

inmigrantes en la ciudad de Nueva York. Con el objetivo de ampliar el acceso público al arte, el proyecto fomentó el discurso de la audiencia, explorando una amplia gama de temas abordados por los artistas y el papel multidimensional del arte en los procesos de producción cultural y cambio social. El proyecto se adaptó para satisfacer las realidades de la lucha de la ciudad de Nueva York contra el COVID-19. Un total de 12 artistas llevaron a cabo sus proyectos transdisciplinarios de participación ciudadana, con un enfoque en las actividades colectivas.

EVENTS

조정되었다. 총 12명의 작가가 협력 활동을 중심으로 대중 참여를 위한 초학문적 프로젝트를 진행했다.

PART 1

PARTE 1

第 1 部分

제 1 부

PART 1: APRIL 18, 2021

Korea Art Forum presented the first part of its pilot project, SHARED DIALOGUES, SHARED SPACE, a one-day art event at the wheelchair accessible public park, Margaret I. Carman Green - Weeping Beech Park on the corner of Bowne St. and 37th Ave. in Flushing, Queens, from 12 to 6 pm on April 18, 2021.

Korea Art Forum presentó la primera parte de su proyecto piloto, DIÁLOGO COMPARTIDO, ESPACIO COMPARTIDO un evento de arte de un día en el parque público, accesible para sillas de ruedas, Margaret I. Carman Green - Weeping Beech Park en la esquina de Bowne St. y 37th Ave. en Flushing, Queens, de 12 a 6 pm el 18 de abril de 2021.

韩国艺术论坛于2021年4月18日中午12点至下午6点,在皇后区法拉盛Bowne St.和37th Ave.交界处的无障碍公共公园Margaret I. Carman Green - Weeping Beech Park举办了其试点项目的第一部分--共享对话,共享空间,这是一个为期一天的艺术活动。

코리아아트포럼은 시범 프로젝트 <공유 대화, 공유 공간> 제1부 1일 예술 행사를 휠체어 접근이 가능한 공원인 마가렛 카르만 그린 - 위핑 비치 파크에서 선보였다. 그 공원은 퀸즈 플라싱 바운 스트리트와 37 에비뉴 모퉁이에 있고, 행사는 2021년 4월 18일 오후 12시부터 6시까지 진행되었다.

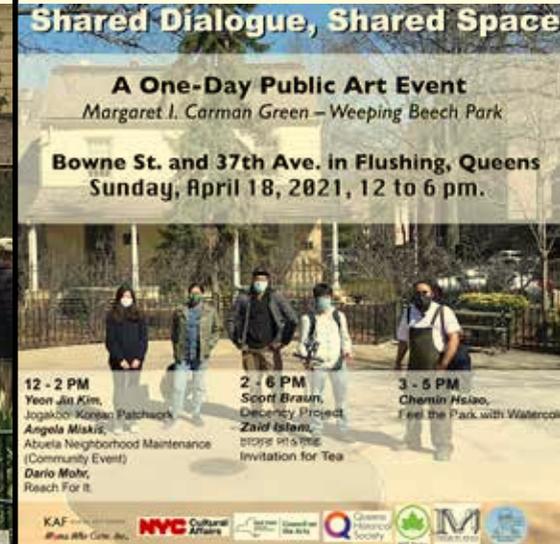
1

2

3

4

1 Before the event begins. Photo: Heng-Gil Han.
2,3 Photo taken by Heng-Gil Han.
4 Promotional flyer designed by Angela Miskis.

1 Antes de que comience el evento. Foto: Heng-Gil Han
2,3 Foto: Heng-Gil Han
4 Postal de promoción diseñada por Angela Miskis.

1 活动开始前。照片: 韩杏吉 Heng-Gil Han
2,3 照片: 韩杏吉 Heng-Gil Han
4 该宣传传单由安吉拉·米斯基斯设计

1 이벤트 시작 전. 사진: 한행길
2,3 사진: 한행길
4 안젤라 미스키스가 디자인한 홍보용 전단지

From 12 to 2 pm, in collaboration with Moms Who Care, Inc, Angela Miskis led two community park cleanups as a part of her ongoing community project, *Abuela Neighborhood Maintenance* performance, in which she invites a number of people to collectively clean up the park.

Desde las 12 m/d a las 2 pm, en colaboración con Moms Who Care, Inc, Angela Miskis dirigió dos limpiezas de parques comunitarios como parte de su proyecto comunitario en curso, el *Performance de Mantenimiento de Vecindarios de Abuela*, en el que invitó a varias personas a limpiar colectivamente el parque.

从中午12点到下午2点,在与爱心妈妈协会(Moms Who Care, Inc)的合作下,安吉拉-米斯基斯(Angela Miskis)领导了两个社区公园的清理工作,这是她正在进行的社区项目《Abuela Neighborhood Maintenance Performance(阿布埃拉邻里关系维护绩效)》的一部分,她邀请了一些人一起来清理公园。

오후 12시 부터 2시 까지, 맘스 후 케어 (Moms Who Care, Inc) 단체와 협조하여, 안젤라 미스키스는 작년 부터 진행하여 온 지속적인 공동체 활동인 <아부엘라 동네 유지> 퍼포먼스를 두 차례 실행했다. 그 퍼포먼스는 지역을 청소하는 활동으로 예술가는 많은 사람들을 초대하여 다 같이 함께 공원을 청소하여 청결한 환경의 의미를 되새겨 본다.

PART 1: 12-2 PM

1

2

3, 4

1, 2, 3, 4 Photo: Heng-Gil Han

1, 2, 3, 4 Foto: Heng-Gil Han

1, 2, 3, 4 韩杏吉 Heng-Gil Han

1, 2, 3, 4 사진: 한행길

From 12 to 2 pm, Dario Mohr displayed *Reach For It*, an unstretched canvas that will depict hands of different complexions to represent different backgrounds coming together to form a tree, creating an image symbolizing a community in harmony.

Desde las 12 m/d a las 2 pm, Dario Mohr mostró, *Alcánzalo*, un lienzo sin estirar que representó manos de diferentes complejiones para representar distintas procedencias que se unieron para formar un árbol, creando una imagen que simbolizó una comunidad en armonía.

PART 1: 12-2 PM

从中午12点到下午2点, 达里奥-莫尔 (Dario Mohr) 展示了《Reach For It》(伸手可及), 这是一幅没有伸缩的画布, 描绘了不同肤色的手, 代表不同背景的人走到一起形成一棵树, 创造了一个象征和谐社区的形象。

오후 12시 부터 2시 까지 다리오 모어는 <그 것을 향하여 팔을 뻗다>를 발표했다. 펼쳐진 캔버스 천에 여러 피부 색의 손들을 묘사하는 화화 작업은 다양한 인종의 배경을 재현하고 그들이 함께 모여 나무를 형성하는 모습을 구성한다. 조화 속의 지역 공동체를 상징하는 이미지이다.

1

2

1, 2 Photo owned by Dario Mohr

1, 2 Foto propiedad de Dario Mohr

1, 2 照片归达里奥-莫尔所有

1, 2 사진: 다리오 모어 소유

From 12 to 2 pm, Yeon Jin Kim offered *Jogakbo: Korean Patchwork*, a workshop on how to make your own Jogakbo, a Korean traditional folk art form comparable to American Quilt making, promoting the sense of belonging among participants.

Desde las 12 m/d a las 2 pm, Yeon Jin Kim ofreció *Jogakbo*: trabajo con retazos coreanos, un taller sobre cómo hacer su propio Jogakbo, una forma de arte folclórico tradicional coreano comparable a la fabricación de colchas estadounidenses, que promueve el sentido de pertenencia entre los participantes.

从12点到下午2点, 金妍珍 (Yeon Jin Kim) 提供了《裱: 韩国拼布》这是一个关于如何制作自己的裱 (Jogakbo) 的研讨会, 这是一种韩国传统的民间艺术形式, 可与美国的被子制作相媲美, 促进参与者的归属感。

오후 12시 부터 2시 까지 김연진은 <조각보: 코리아 짜집기> 워크숍을 제공했다. 참여자는 각자 소유할 조각보를 만드는 법을 배웠다. 조각보는 한국의 전통 민속으로 미국의 퀼트 풍속과 비교된다. 워크숍은 참여자들에게 본인들이 공동체의 일원이라는 귀속감을 함양한다.

PART 1: 12-2 PM

1

2

1 Photo: Heng-Gil Han
2 Photo: Erik Lee

1 Photo: Heng-Gil Han
2 Foto: Erik Lee

1 照片: 韩杏吉 Heng-Gil Han
2 照片: 埃里克·李

1 사진: 한행길
2 사진: 에릭 리

From 2 to 6 pm, Zaid Islam invited park visitors to his dialogical performance, চায়রে দাওয়াত Invitation for Tea, where the artist will engage with a participant in a one-to-one conversation over a tea he prepared, exploring global history and personal memories.

Desde las 2 pm a las 6 pm, Zaid Islam invitó a los visitantes del parque a su performance dialógico, চায়রে দাওয়াত *Invitación para el té*, donde el artista entabló conversación con su participante, sobre un té que preparó, explorando la historia global y las memorias personales.

从下午2点到6点, Zaid Islam (扎伊德-伊斯兰) 邀请公园的游客参加了他的对话式表演, 《চায়রে দাওয়াত 邀约喝茶》, 艺术家将与参与者在准备好的茶中进行一对一对话, 探索全球历史和个人记忆。

오후 2시 부터 6시 까지 자이드 이슬람은 <차 마시기 초청 চায়রে দাওয়াত> 담론 퍼포먼스를 진행했다. 그는 공원 방문객들을 초청하여 차를 마시면서 그들과 1대 1 대화를 전개했다. 그 대화를 통하여 참여자는 차에 담긴 지구의 역사와 개인의 기억을 더듬어 보았다.

PART 1: 2-6 PM

1

1 Photo: Erik Lee
2 Photo: Heng-Gil Han

1 Foto: Erik Lee
2 Photo: Heng-Gil Han

2

1 照片: 埃里克·李
2 照片: 韩杏吉 Heng-Gil Han

1 사진: 에릭 리
2 사진: 한행길

From 2 to 6 pm, Scott Braun brought his Decency Project to NYC, making wooden spoons and engaging participants in conversation on what it means to be human, using craft and labor as communal conduit.

Desde las 2 pm a las 6 pm, Scott Braun trajo su *Proyecto Decencia para Nueva York*, fabricando cucharas de madera e involucrando a los participantes en una conversación sobre lo que significa ser humano, utilizando la artesanía y el trabajo como conducto comunitario.

PART 1: 2-6 PM

从下午2点到6点,斯科特-布朗(Scott Braun)把他的《正派项目》(Decency Project)带到了纽约市,制作木勺并让参与者参与对话,讨论做人的意义,用手艺和劳动作为公共管道。

오후 2시 부터 6시 까지 스콧 브라운은 그의 <예절과 관대 프로젝트>를 뉴욕에 가져왔다. 조각가는 나무수저를 제작하는 과정을 보여주면서 관객과 1대1 대화를 나눈다. 그 대화는 인간의 의미를 탐색하고 몸과 마음을 활용하는 수작업의 노동이 공동체를 형성하는 채널임을 환기시킨다.

1

1, 2 Photo owned by Scott Braun

2

1, 2 照片由 Scott Braun 拥有

1, 2 Foto propiedad de Scott Braun

1, 2 사진: 스콧 브라운 소유

From 3 to 5 pm, Chemin Hsiao offered a watercolor painting workshop, *Feel the Park with Watercolor*, to park visitors, exploring the relationship between nature and culture as an urban park is a place where nature and culture conflate.

Desde las 3 pm a las 5 pm, Chemin Hsiao ofreció un taller de pintura de acuarela, *Siente el parque con acuarelas*, para los visitantes del parque, explorando la relación entre la naturaleza y la cultura, ya que un parque urbano es un lugar donde la naturaleza y la cultura se fusionan.

PART 1: 3-5 PM

从下午3点到5点, 萧喆旻 (Chemin Hsiao) 为公园的游客提供了一个水彩画工作坊--《用水彩感受公园》(*Feel the Park with Watercolor*), 探索自然与文化的关系, 因为城市公园是一个自然与文化交融的地方。

오후 3시 부터 5시 까지 체민 샤오는 수채화를 제작하는 워크숍 <공원을 수채화로 감지하라>를 제공했다. 공원에 왔다가 참여하는 관객은 자연과 문화의 관계를 탐색할 기회를 가졌다. 도시 공원이란 자연과 문화가 합쳐지는 공간이기 때문이다.

1

2

1 Photo taken by Chemin Hsiao
2 Photo taken by Heng-Gil Han

1 Foto: Chemin Hsiao
2 Foto: Heng-Gil Han

1 照片: 萧喆旻 Chemin Hsiao
2 照片: 韩杏吉 Heng-Gil Han

1 사진: 체민 샤오
2 사진: 한행길

PART 2

Following the first part, Korea Art Forum presented the second part of 2021 Shared Dialogue, Shared Space at Inwood Hill Park in Northern Manhattan on Saturday, June 26, 2021 from 12 to 4 pm.

PARTE 2

Continuando la primera parte, Korea Art Forum presentó la segunda parte del Diálogo compartido, espacio compartido 2021, en Inwood Hill Park en el norte de Manhattan, el sábado 26 de junio de 2021 de 12 a 4 pm.

PART 2: JUNE 26, 2021

第 2 部分

继第一部分之后,韩国艺术论坛于2021年6月26日星期六下午12点至4点在曼哈顿北部的英伍德山公园 (Inwood Hill Park) 举办了2021年共享对话、共享空间的第二部分。

제 2 부

제 1 부에 이어 코리아아트포럼은 <2021 공유대화, 공유공간> 제 2 부를 맨하탄 북부에 있는 인우드 힐 파크에서 2021년 6월 26일 오후 12시 부터 4시 까지 발표했다.

From 12 to 3 pm, Ayana Evans and Lisette Morel performed *Run to Your Friend Until You Can't Anymore* at the main entrance to the park. The artists ran to one another from opposite directions for three hours, powerfully representing physical endurance and love for friends, family, and others.

De 12 pm a 3 pm, Ayana Evans y Lisette Morel hizo el performance "Corre con tu amigo hasta que no puedas más" en la entrada principal del parque. Los artistas corrieron entre sí desde direcciones opuestas durante tres horas, representando poderosamente la resistencia física, el amor por los amigos, la familia y otras personas.

PART 2: 12-3 PM

从中午12点到下午3点,艾亚娜-埃文斯(Ayana Evans)和莉赛特-莫雷尔(Lisette Morel)在公园的主入口处表演了《奔向你的朋友,直到你不能再奔向他为止》(Run to Your Friend Until You Can't Anymore)。艺术家们从相反的方向跑向对方,持续了三个小时,有力地代表了身体的耐力和对朋友、家人和其他人的爱。

12시부터 3시까지 아야나 에반스와 리세트 모렐은 <네가 더 이상 달릴수 없을 때 까지 너의 친구를 향해 달려라> 포퍼먼스를 수행했다. 공원의 입구에서 작가들은 서로 마주보는 위치에 서서 상대를 향하여 3 시간 동안 달렸다. 가족과 친구 그리고 타인에 대한 사랑과 육체의 인내를 충격적으로 재현하는 작업이었다.

1

- 1 Lisette performing *Run to Your Friend Until You Can't Anymore* with Ayana (not pictured). Photo: Charles Park.
- 2 Ayana performing *Run to Your Friend Until You Can't Anymore* with Lisette (not pictured). Screenshot, video credit: Charlie Hong.

1

- 1 Lisette interpretando *Corre a tu amigo hasta que ya no puedas más* con Ayana (no en la foto). Foto: Charles Park.
- 2 Ayana interpretando *Corre a tu amiga hasta que ya no puedas más* con Lisette (no en la foto). Captura de pantalla, video: Charlie Hong

2

- 1 莉赛特 Lisette 与 艾亚娜 Ayana (图中未显示) 一起表演《奔向你的朋友,直到你不能再奔向他为止》。照片:查尔斯-帕克(Charles Park)。
- 2 艾亚娜 Ayana (左) 与 莉赛特 Lisette 一起表演《奔向你的朋友,直到你不能再奔向他为止》。截图,视频:查理-洪(Charlie Hong)。

- 1 Ayana(사진에 없음)와 함께 <당신이 더 이상 할 수 없을 때까지 당신의 친구에게 달려라>를 수행하는 Lisette. 사진: 찰스 박.
- 2 Lisette(사진에 없음)와 함께 <당신이 더 이상 할 수 없을 때까지 당신의 친구에게 달려라>를 수행하는 Ayana. 비디오 스틸: 찰리 홍.

From 12 to 4 pm, Hannes Bend invited park visitors to “*relaxing metaNoYa*” - a soothing deep breathing experience. The meditative artistic experience took place near the Tree of Peace lawn in the park and offered participants a chance to calm down on the grass and connect with themselves through controlling their breathing.

De 12 pm a 4 pm, Hannes Bend invitó a los visitantes del parque a su *Relajante metaNoYa*, una experiencia de relajación y respiración profunda. La experiencia artística meditativa tuvo lugar cerca del césped del Árbol de la Paz en el parque y ofreció calmarse en el césped y conectarse con su respiración.

从中午12点到下午4点, 汉尼斯-本德(Hannes Bend)邀请了公园游客参加《放松的 metaNoYa》--一种舒缓的深呼吸体验。冥想的艺术体验在公园的和平之树(Tree of Peace) 草坪附近进行, 为参与者提供了在草地上平静下来的机会, 并通过控制呼吸与自己联系。

12시 부터 4시 까지 하네스 벤드는 공원에 온 사람들을 편하게 하는 심호흡을 경험하는 <여유로운 메타 요야>에 초청했다. 예술적이며 명상을 경할 수 있는 행사는 ‘평화의 나무’ 근처에 있는 잔디 밭에서 실행되었다. 참여자는 풀 밭에 앉아 안식을 취할 수 있는 기회를 얻었고 호흡을 가다듬어 자아와 연결할 수 있었다.

PART 2: 12-4 PM

1

- 1 Hannes Bend (right) performing *relaxing metaNoYa*. Photo credit: Bobby Kay.
- 2 Hannes Bend (standing top right) performing *relaxing metaNoYa*. Photo credit: Bobby Kay.

1

- 1 Hannes Bend (de pie arriba a la derecha) realizando un relajante metaNoYa. Foto: Bobby Kay.
- 2 Hannes Bend (derecha) interpretando relajante metaNoYa. Foto: Bobby Kay.

1

- 1 汉尼斯-本德 Hannes Bend (站在右上角) 表演放松的 metaNoYa. 照片: 鲍比凯。
- 2 汉尼斯-本德 Hannes Bend (右) 表演放松的 metaNoYa. 照片: 鲍比凯

2

- 1 하네스 벤드(오른쪽 위)가 편안한 <메타노야>를 수행하고 있다. 사진: 바비 케이.
- 2 편안한 metaNoYa를 수행하는 Hannes Bend(오른쪽). 사진: 바비 케이.

From 12 to 4 pm, Scott Braun repeated his *Decency Project* to NYC, making wooden spoons and engaging participants in conversation on what it means to be human, using craft and labor as communal conduit near the Tree of Peace lawn in the park.

De 12 pm a 4 pm, Scott Braun repitió su *Proyecto de Decencia a Nueva York*, fabricando cucharas de madera e involucrando a los participantes en una conversación sobre lo que significa ser humano, utilizando la artesanía y el trabajo como conducto común cerca del césped del *Árbol de la Paz* en el parque.

PART 2: 12-4 PM

从中午12点到下午4点,斯科特-布劳恩(Scott Braun)再次把他的《正派项目》(Decency Project)带来了纽约市,制作木勺并让参与者参与对话,讨论做人的意义,用手艺和劳动作为公共管道。

12시 부터 4시 까지 스콧 브라운은 그의 <예절과 관대 프로젝트>를 뉴욕에 다시 가져왔다. 조각가는 나무수저를 제작하는 과정을 보여주면서 관객과 1대1 대화를 나눈다. 그 대화는 인간의 의미를 탐색하고 몸과 마음을 활용하는 수작업의 노동이 공동체를 형성하는 채널임을 환기시킨다.

1

1 Scott Braun(seated, front) performing, *The Decency Project*. Photo credit: Dong Eun Kim.

1 Scott Braun (sentado, al frente) interpretando *El proyecto decencia* Foto: Dong Eun Kim.

1 斯科特-布劳恩 Scott Braun (坐在前排)表演, *The Decency Project* 《正派项目》。照片:金东恩。

1 스콧 브라운(앉음, 앞)이 <디센시 프로젝트>를 공연하고 있다. 사진: 김동은

From 12 to 4 pm, Monnero Guervil offered *Domino Discussions*, a Domino playing experience, inviting park visitors to everyday conversations while playing and watching the games at the main entrance to the park.

De 12 pm a 4 pm, Monnero Guervil ofreció *Discusiones del Dominó*, una experiencia del juego de dominó, invitando a los visitantes del parque a conversaciones cotidianamente mientras juegan y miran otros juegos en la entrada principal del parque.

从中午12点到下午4点, 蒙内罗-格维尔 (Monnero Guervil) 提供了多米诺讨论 (*Domino Discussions*), 即多米诺游戏体验, 邀请公园游客在公园主入口处边玩边看游戏, 进行日常对

오후 12시부터 4시까지 몬네로 구에르빌은 도미노 게임 체험인 <도미노 토론>을 제공하여 공원 방문객들이 공원 정문에서 게임을 하고 관람하면서 일상 대화를 나눌 수 있도록 초대했다.

PART 2: 12-4 PM

1

1, 2, 3 Monnero Guervil (left) performing, *Domino Discussions*. Photo credit: Veronika Podvalenchik

1, 2, 3 Monnero Guervil (izquierda) interpretando *Discusiones del Dominó*. Foto: Veronika Podvalenchik.

2,3

1, 2, 3 蒙内罗-格维尔 Monnero Guervil (左) 表演, 《Domino Discussions 多米诺讨论》。照片: 维罗尼卡-波德瓦伦奇克 Veronika Podvalenchik.

1, 2, 3 몬네로 구에르빌(왼쪽)이 <도미노 토론>을 수행하고 있다. 사진: 베로니카 포드발렌치크.

From 2 to 4 pm, Hayoon Jay Lee and Jongil Ma organized *Walking With Art*, leading a number of artists in an artistic T-shirt to walk through the park. While walking, the participants shared dialogues about current relevant issues facing the Korean immigrant community and the Inwood immigrant community. For the event's conclusion, Jongil Ma organized a musical performance.

De 2 pm a 4 pm, Hayoon Jay Lee y Jongil Ma organizó Caminando con el arte, llevando a varios artistas con una camiseta artística a caminar por el parque. Mientras caminaron, los participantes compartieron diálogos sobre temas relevantes actuales que enfrenta la comunidad de inmigrantes coreanos y la comunidad de inmigrantes de Inwood.

PART 2: 12-4 PM

从下午2点到4点,李焮昀(Hayoon Jay Lee)和马钟日(Jongil Ma)组织了《与艺术同行》(Walking With Art),带领一些艺术家穿上艺术T恤在公园里行走。在行走过程中,参与者就当前韩国移民社区和英伍德(Inwood)移民社区面临的相关问题进行了对话。在活动的最后, Jongil Ma组织了一场音乐表演。

2시부터 4시 까지 이하윤과 마종일은 <예술과 걷기> 활동을 조직했다. 그들이 초대한 작가들은 예술적으로 제작한 T-셔츠를 입고 공원을 걸었다. 걸으면서 참여작가들은 한국 이민자들과 인우드의 지역 주민들이 겪는 현재 이슈들에 대하여 대화를 나누었다. 행사의 종결부에 마종일은 음악 공연을 준비했다.

1, 2

- 1 Hayoon (under tall blue umbrella) leads her performance, *Walking With Art*. Photo credit: Charles Park.
- 2 A musical performance by trombonist Ronald that concluded the event. Photo credit: Charles Park.
- 3, 4 Hayoon (under tall blue umbrella) leads her performance, *Walking With Art*. Screenshot, video credit: Charlie Hong.

- 1 Hayoon (bajo un alto paraguas azul) lidera su actuación, *Walking With Art*. Foto: Charles Park.
- 2 A musical performance by trombonist Ronald that concluded the event. Photo credit: Charles Park.
- 3, 4 Hayoon (bajo un alto paraguas azul) lidera su actuación, *Walking With Art*. Video: Charlie Hong.

3, 4

- 1 李焮昀 Hayoon (在高大的蓝色伞下) 带领她的表演, 与艺术同行。照片: 朴查尔斯。
- 2 长号手罗纳德的音乐表演结束了这次活动。截图, 视频来源: 查理-洪。
- 3, 4 李焮昀 Hayoon (在高大的蓝色伞下) 带领她的表演, 与艺术同行。视频: 查理洪。

- 1 이하윤(키 큰 파란 우산 아래)이 그녀의 공연 '워킹 워드 아트(Walking With Art)'를 이끌고 있다. 사진: 찰스 박.
- 2 행사를 마무리한 트롬본 연주자 Ronald의 음악 공연. 사진: 찰스 박.
- 3, 4 이하윤(키 큰 파란 우산 아래)이 그녀의 공연 '워킹 워드 아트(Walking With Art)'를 이끌고 있다. 비디오: 찰리 홍.

Performers in Hayoon Jay Lee's *Walking With Art*:
Xuewu Zheng, Rosa Chang, Xiang Huang Victoria
Huang, Madeline Becker, Hea Jin Ko, Lujiang Li, Lin
He, Charles Park, Hayoon Jay Lee

Performers in Jongil Ma's Events: "A Sunday June 26th:
Inwood Hill Park," "A Sunday June 26th: Spuyten Duyvil
Creek," "Artistic parody of 'A Sunday' from George
Seurat."

Ronald Hay, Kirsten O'Brien, Daniela De Pontes

"The night was, as has been said, dark, and they had
happened to reach a spot in among some tall trees, whose
leaves stirred by a gentle breeze made a low ominous
sound;"

- Don Quixote by Miguel de Cervantes

Performers in Hayoon Jay Lee's *Walking With Art*:
Xuewu Zheng, Rosa Chang, Xiang Huang Victoria
Huang, Madeline Becker, Hea Jin Ko, Lujiang Li, Lin
He, Charles Park, Hayoon Jay Lee

Artistas en los eventos de Jongil Ma: "Un domingo 26 de
junio: Inwood Hill Park," "Un domingo 26 de junio: Spuyten
Duyvil Creek," "Parodia artistica de 'Un domingo' de
George Seurat "

Ronald Hay, Kirsten O'Brien, Daniela De Pontes

"La noche era, como se ha dicho, oscura, y habían llegado a
un lugar entre unos árboles altos, cuyas hojas agitadas por
una suave brisa producían un sonido grave y ominoso;"
- Don Quijote de Miguel de Cervantes

PART 2: 12-4 PM

Hayoon Jay Lee 与艺术同行的表演者:
Xuewu Zheng, Rosa Chang, Xiang Huang Victoria
Huang, Madeline Becker, Hea Jin Ko, Lujiang Li, Lin
He, Charles Park, Hayoon Jay Lee

马钟日(Jongil Ma)活动中的表演者。"6月26日的一个星期天。英
木山(Inwood Hill)公园。"6月26日的一个星期天: Spuyten
Duyvil Creek, ""对乔治-修拉的一个星期天 '的艺术模仿"。

Ronald Hay, Kirsten O'Brien, Daniela De Pontes

"如前所述,夜色很深,他们碰巧走到一棵高大的树中间,树叶被
微风吹动,发出低沉不祥的声音;....." ---米格尔·德·塞万提斯的《
唐吉珂德》

이하윤의 <워킹 워드 아트> 출연자들:
Xuewu Zheng, Rosa Chang, Xiang Huang Victoria
Huang, Madeline Becker, Hea Jin Ko, Lujiang Li, Lin
He, Charles Park, Hayoon Jay Lee

마종일 이벤트 출연자: <6월 26일 일요일: 인우드 힐 파크> <6월
26일 일요일: Spuyten Duyvil Creek> <'조지 쇠라의 '일요일 ...'의
예술적 패러디>

Ronald Hay, Kirsten O'Brien, Daniela De Pontes

밤은 이미 말했듯이 어두웠고, 우연히 키 큰 나무들 사이의 한 지점에
도달했는데, 부드러운 산들바람에 흔들리는 나뭇잎이 낮은 불길한
소리를 내었습니다."

- 미구엘 드 세르반테스의 돈키호테

Photo: Charles Park

Foto: Charles Park

照片: 朴查尔斯

사진: 찰스 박

PART 3

The last third part of the 2021 SHARED DIALOGUES, SHARED SPACE took place again at Inwood Hill Park on August 21, 2021 from 2 to 6 pm. Some of the artists who presented their work in Flushing on April 18 and inwood on June 26 were invited again to this event, engaging different audiences.

Photo: Sihan Cui

PARTE 3

La última y tercera parte de los DIÁLOGOS COMPARTIDOS, ESPACIO COMPARTIDO 2021 tuvo lugar nuevamente en Inwood Hill Park el 21 de agosto de 2021 de 2 a 6 pm. Algunos de los artistas que presentaron su trabajo en Flushing el 18 de abril e Inwood el 26 de junio fueron invitados nuevamente a este evento, involucrando a diferentes públicos.

Foto: Sihan Cui

PART 3: AUGUST 21, 2021

第 3 部分

2021年共享对话，共享空间的最后第三部分于2021年8月21日下午2点至6点在Inwood Hill公园再次举行。4月18日在法拉盛和6月26日在inwood展示作品的一些艺术家再次被邀请参加这次活动，与不同的观众接触。

照片：崔思涵

제 3 부

<2021 공유대화, 공유공간>의 마지막 3부는 2021년 8월 21일 오후 2시부터 6시까지 다시 인우드 힐 파크에서 진행되었다. 4월 18일 플러싱과 6월 26일 인우드에서 자신의 작품을 발표한 예술가들 일부가 이 행사에 다시 초대되었고 다양한 청중을 참여했다.

사진: 최시한

From 2 to 4 pm, Yeon Jin Kim repeated her workshop, *Jogakbo*: Korean Patchwork, showing park visitors how to make their own Jogakbo, a Korean traditional folk art form comparable to American Quilt making, promoting the sense of belonging among participants.

De 2 a 4 pm, Yeon Jin Kim repitió su taller, *Jogakbo*: Korean Patchwork, mostrando a los visitantes del parque cómo hacer su propio Jogakbo, una forma de arte folclórico tradicional coreano comparable a la fabricación de edredones estadounidenses, promoviendo el sentido de pertenencia entre los participantes.

PART 3: 2-4 PM

从下午2点到4点, 金妍珍 (Yeon Jin Kim) 重复了她的研讨会《裱: 韩国拼布》向公园的游客展示如何制作自己的裱(Jogakbo)的研讨会, 这是一种韩国传统的民间艺术形式, 可与美国的被子制作相媲美, 促进参与者的归属感。

오후 2시부터 4시까지 김연진은 자신의 워크숍 <조각보: 한국 패치워크>를 반복했다. 공원 방문객들에게 미국 퀼트 만들기에 필적하는 한국 전통 민속 예술 형식인 조각보를 만드는 방법을 보여주며 참가자들 사이의 소속감을 고취했다.

Photo: Sihan Cui

照片: 崔思涵

Foto: Sihan Cui

사진: 최시한

From 2 to 4 pm: Steven McCann, a writer based in the Bronx, read from his novel, Pathways, a story about a biracial young woman and single mother struggling to raise a child born with Angelman Syndrome, a genetic neurological disorder. This reading event was fully funded by a 2021 City Artist Corps Grant and hosted by KAF.

De 2 a 4 pm: Steven McCann, un escritor residente en el Bronx, leyó de su novela, Pathways, una historia sobre una joven biracial y madre soltera que lucha por criar a un niño nacido con el síndrome de Angelman, un trastorno neurológico genético. Este evento de lectura está totalmente financiado por una Subvención del cuerpo de artistas de la ciudad de 2021 y organizado por KAF.

PART 3: 2-4 PM

下午2点至4点: 布朗克斯 (Bronx) 区的作家史蒂文·麦肯 (Steven McCann) 阅读了他的小说《途径 Pathways》, 这个故事讲述了一个双种族的年轻女子和单身母亲努力抚养一个患有安格曼综合症 (一种遗传性神经系统疾病) 的孩子。这次阅读活动由2021年城市艺术家团全额资助, 由KAF主办。

오후 2시부터 4시까지 브롱크스에 거주하는 작가 스티븐 맥칸이 그의 소설 <패스웨이스>를 읽었다. 혼혈 젊은 여성 미혼모가 유전적 신경 장애인 엔젤만 증후군을 갖고 태어난 아이를 키우기 위해 고군분투하는 이야기이다. 이 독서 행사는 작가가 2021 City Artist Corps Grant를 받아 진행했다.

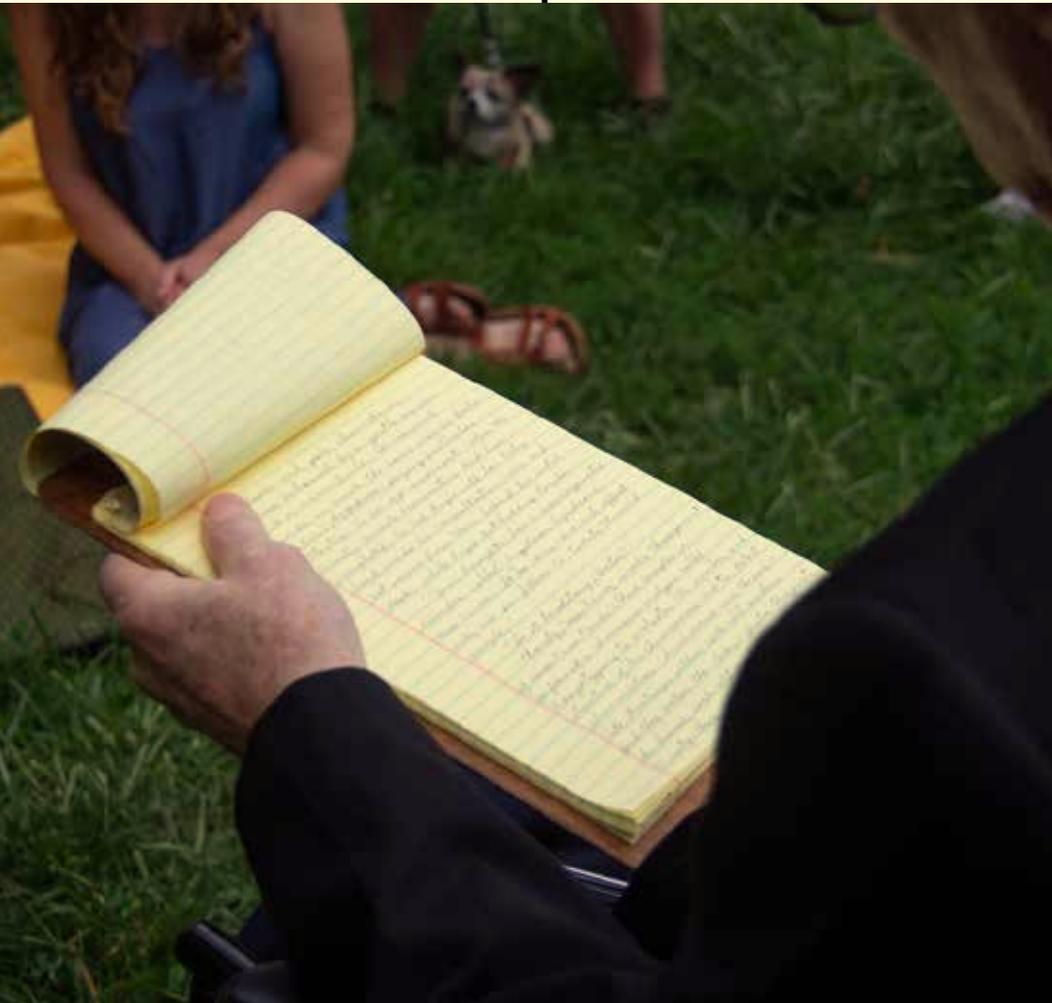

Photo: Sihon Cui

照片: 崔思涵

Foto: Sihon Cui

사진: 최시한

From 2 to 6 pm, Hannes Bend invited park visitors to “relaxing metaNoYa” – a soothing deep breathing experience. The meditative artistic experience took place near the Tree of Peace lawn on the northside of the park and offered to calm down on the grass and connect with one’s breathing.

De 2 a 6 pm, Hannes Bend invitó a los visitantes del parque a “relajante metaNoYa”, una relajante experiencia de respiración profunda. La experiencia artística meditativa tuvo lugar cerca del césped del Árbol de la Paz en el lado norte del parque y ofreció calmarse en el césped y conectarse con la respiración.

从下午2点到6点, 汉尼斯-本德邀请公园游客参加“放松的metaNoYa”--一种舒缓的深呼吸体验。冥想的艺术体验在公园北侧的和平之树(Tree of Peace)草坪附近进行, 提供了在草地上平静下来并与自己的呼吸相联系的机会。

오후 2시부터 6시까지 한네스 벤드는 공원 방문객들을 진정시키는 심호흡 경험인 <relaxing metaNoYa>로 초대했다. 공원 북쪽의 <평화의 나무> 잔디밭 근처에서 명상적인 예술 체험이 펼쳐졌으며, 참여자는 잔디 위에서 마음을 진정시키고 호흡과 연결되었다.

PART 3: 2-6 PM

Photo: Sihan Cui

照片: 崔思涵

Foto: Sihan Cui

사진: 최시한

From 2 to 6 pm, Zaid Islam invited park visitors to his dialogical performance, চায়রে দাওয়াত *Invitation for Tea*, where the artist engaged with a participant in a one-to-one conversation over a tea he prepared, exploring global histories of colonialism and personal memories.

De 2 a 6 pm, Zaid Islam invitó a los visitantes del parque a su actuación dialógica, চায়রে দাওয়াত *Invitación para el té*, donde el artista entabló una conversación cara a cara con un participante sobre un té que preparó, explorando historias globales de colonialismo y recuerdos personales.

从下午2点到6点, 扎伊德-伊斯兰 (Zaid Islam) 邀请公园的游客参加他的对话式表演, 《চায়রেদাওয়াত》, 艺术家将与参与者在准备的茶中进行一对一对话, 探讨全球殖民主义的历史和个人记忆。

오후 2시부터 6시까지 자이드 이슬람은 대화 공연인 <다도 초청, চায়রে দাওয়াত Invitation for Tea>에 공원 방문객들을 초대했다. 이 공연에서는 예술가가 참가자와 함께 자신이 준비한 차를 마시며 일대일 대화를 통해 식민지 시대의 글로벌 역사와 개인적인 추억을 탐구했다.

PART 3: 2-6 PM

Photo: Sihan Cui

照片: 崔思涵

Foto: Sihan Cui

사진: 최시한

From 3 to 6 pm, Chemin Hsiao offered a watercolor painting workshop, *Feel the Park with Watercolor*, to park visitors, exploring the relationship between nature and culture as an urban park is a place where nature and culture conflate.

Photo: Sihan Cui

De 3 a 6 pm, Chemin Hsiao ofreció un taller de pintura de acuarela, *Siente el parque con acuarelas*, a los visitantes del parque, explorando la relación entre naturaleza y cultura como un parque urbano es un lugar donde la naturaleza y la cultura se fusionan.

Foto: Sihan Cui

PART 3: 3-6 PM

从下午3点到6点, 萧喆旻 (Chemin Hsiao) 为公园的游客提供了一个水彩画工作坊--《用水彩感受公园》(*Feel the Park with Watercolor*), 探索自然与文化的关系, 因为城市公园是一个自然与文化交融的地方。

照片: 崔思涵

오후 3시부터 6시까지 체민 샤오는 자연과 문화가 융합된 도시 공원에서 자연과 문화의 관계를 탐구하는 수채화 그림 워크샵인 <수채화로 공원을 느끼기> 공원 방문객에게 제공했다.

사진: 최시한

CREDIT

Korea Art Forum

Founded in New York 2013, Korea Art Forum (KAF) is led by artists, scholars, and peacemakers committed to bridging the world through art. KAF aims to stem root causes of inequality and exclusivity present in the contemporary art field, while building an aesthetic framework that enables the creation of a peaceful world of coexistence, cooperation, and shared prosperity. Operating at the intersection of the visual arts and humanities, KAF's interrelated annual programs—Commissions, Exhibitions, Forums, and Publications—serve to bring together all people from the art world and beyond in a shared dialogue on building an interconnected and peaceful world, supporting diversity, equity, inclusion, and accessibility.

Korea Art Forum

Fundado en Nueva York en el 2013, Korea Art Forum (KAF) está dirigido por artistas, académicos y pacifistas comprometidos con unir el mundo a través del arte. KAF tiene como objetivo frenar las causas profundas de la desigualdad y la exclusividad presentes en el campo del arte contemporáneo, al mismo tiempo que construye un marco estético que permita la creación de un mundo pacífico de convivencia, cooperación y prosperidad compartida. Operando en la intersección de las artes visuales y las humanidades, los proyectos anuales inter relacionados de KAF (Comisiones, Exposiciones, Foros y Publicaciones) tienen la intención de reunir a todas las personas del mundo del arte y más allá en un diálogo compartido sobre la construcción de un mundo interconectado y pacífico, apoyando diversidad, equidad, inclusión y accesibilidad.

韩国艺术论坛

“韩国艺术论坛”由艺术家、学者、和平爱好者们主导，于2013年在纽约成立，致力于借助艺术来打造连接世界的桥梁。“韩国艺术论坛”旨在消除当代艺术领域中不平等和排他性的根源，同时建立美学领域的框架，创造一个共存、合作与共荣的和平世界。立足于将视觉艺术与人文学科相结合，在建立一个相互联系与世界和平的共享对话中，“韩国艺术论坛”通过年度项目、委员会、展览、论坛和出版物，将艺术世界内外的所有人聚集在一起，推崇与支持多样性、公平性、包容性与可及性。

코리아 아트 포럼

2013년 뉴욕에서 창립된 코리아 아트 포럼 (KAF)은 예술가, 학자, 평화 운동가들이 주도하고, 예술을 통해 세계를 연결하기 위해 노력한다. KAF는 현대 미술 분야에 존재하는 불평등과 배타성의 근본 원인을 없애고, 공존, 협력, 공동 번영의 평화로운 세계를 창조 할 수있는 미적 틀을 구축하고자 한다. 시각 예술과 인문학의 교차점에서 운영되는 KAF는 해마다 커미션, 전시회, 포럼 및 출판물 등 상호 관련적인 프로그램을 제작하여 예술계와 그 너머의 모든 사람들을 공유 대화 자리에 한데 모으는 역할을 한다. 평화롭고 서로 연결되고 평화로운 세상을 만들기 위하여 KAF는 다양성, 형평성, 포용성 및 접근성을 지지한다.

Special thanks to the NYC Department of Parks & Recreation for permitting the use of public lands; The Materials for The Arts for providing the artists with access to donated goods; and Buunni Coffee in Inwood for hosting the publication launch discussion. Lower Manhattan Cultural Council serves, connects, and makes space for artists and community. Upper Manhattan Empowerment Zone Development Corporation enhances the economic vitality of all communities in Upper Manhattan through job creation, corporate alliances, strategic investments, and small business assistance.

Un agradecimiento especial al Departamento de Parques y Recreación de la Ciudad de Nueva York por permitir el uso de tierras públicas; The Materials for The Arts por brindarles a los artistas acceso a los bienes donados; y Buunni Coffee en Inwood por albergar el debate sobre el lanzamiento de la publicación. El Consejo Cultural del Bajo Manhattan sirve, conecta y crea espacio para los artistas y la comunidad. Upper Manhattan Empowerment Zone Development Corporation mejora la vitalidad económica de todas las comunidades en el Upper Manhattan a través de la creación de empleo, alianzas corporativas, inversiones estratégicas y asistencia para pequeñas empresas.

特别感谢纽约市公园和娱乐部允许使用公共土地;为艺术家提供获得捐赠物品的艺术材料;和因伍德布尼咖啡主持出版发行讨论会。曼哈顿下城区文化委员会为艺术家和社区提供服务、建立联系和创造空间。通过创造就业机会、建立企业联盟、提供战略投资和小企业援助,上曼哈顿赋权区发展公司增强了该区域所有社区的经济活力。

공공 토지 사용을 허용해 준 뉴욕시 공원 및 레크리에이션 부서에 특별히 감사드립니다. 예술가에게 기증된 물품을 제공한 마테리얼휘더아트(The Materials for the Arts)와 출판기념토론회를 주최한 인우드의 버니커피에게도 감사드립니다. 로위 맨하탄 커피를 예술가와 커뮤니티를 위한 공간을 제공하고 연결하며 공간을 만듭니다. 어퍼 맨하탄 임파워먼트 존 디벨로먼트 코르포레이션은 일자리 창출, 기업 제휴, 전략적 투자 및 중소기업 지원을 통해 어퍼 맨해튼의 모든 커뮤니티의 경제적 활력을 향상시킵니다.

Thank You!

2021 SHARED DIALOGUE, SHARED SPACE is supported, in part, by public funds from the New York City Department of Cultural Affairs in partnership with the City Council; the New York State Council on the Arts with the support of Governor Andrew M. Cuomo and the New York State Legislature; funding from the Upper Manhattan Empowerment Zone Development Corporation and administered by Lower Manhattan Cultural Council. Additional support is made by the generosity of thankful individual donors in 2020, who are:

Créditos

El proyecto Diálogo compartido, espacio compartido y su publicación son financiados, en parte, por fondos públicos del Departamento de Asuntos Culturales de la Ciudad de Nueva York, en asociación con el Ayuntamiento y el Consejo de las Artes del Estado de Nueva York, con el apoyo del gobernador Andrew M. Cuomo y la legislatura del estado de Nueva York. También es posible en parte con fondos de la Corporación de Desarrollo de la Zona de Empoderamiento del Alto Manhattan y administrado por el Consejo Cultural del Bajo Manhattan. Fondos adicionales son provistos por la agraciada generosidad de donantes individuales en 2020, quienes son:

鸣谢

“共享对话, 共享空间”项目的部分支持来自于纽约市文化事务部的公共资金, 同时也有来自于由曼哈顿下城区文化委员会管理的上曼哈顿赋权区发展公司的资助。在州长安德鲁M.科莫和纽约州议会的支持下, 与纽约州艺术委员会的帮助下, 该项目的出版物得以面世。同时, 也要感谢以下个人捐赠者在2020年的慷慨解囊, 他们是:

감사합니다!

<2021 공유 대화, 공유 공간>은 부분적으로 뉴욕 시의회가 지지하는 뉴욕시 문화청의 공공 기금으로 지원 되었습니다. 또한 앤드류 M.쿠오모 주지사과 뉴욕 주의회의 지원을 받는 뉴욕 주 예술위원회의 지원금과 어퍼 맨하탄 임파워먼트 존 디벨로먼트 코르포레이션에서 자금을 지원하고 로위 맨하탄 커피를 카운슬에서 관리하는 그랜트를 받아 진행 되었습니다. 추가 지원은 2020년에 기부한 개인 기부자의 관대함으로 이루어집니다. 고마운 개인 기부자의 명단은 다음과 같습니다.

Scott Braun
Karlos Carcamo
Sung Ho Choi
Ryan Chong
Rok Gu
Haeran Gu
Heng-Gil Han
Young Sun Han
Christopher K. Ho
Lily Honglei
Doug Hostetter
Soojung Hyun

Zaid Islam
Sook Jin Jo
Scott Kapuscinski
Hyun Jung Kim
Cheonae Kim
Hobong Kim
Yoo Hong Kim
Kum Tae Kim
Bon Koo
Deirdre Lawrence
Hayoon-Jay Lee
Luchia Meihua Lee

Zaun Lee
Haeran Lee
Uek Bae Lee
Sang Bok Lee
Tae Kyu Lim
Yong Soon Min
Jaye Moon
John L. Moore
Lisette Morel
Eung Ho Park
Joon Park
Yooah Park

Myong Sook Park
Young Hae Park
Sungsook Setton
Tae Eun Shin
Priscilla Stadler
Jong Sun Lee
Joo Yeon Woo
Anonymous Donors

