ISBN 979-8-218-97446-6

2023 Shared Dialogue Shared Space

Korea Art Forum

2023 Shared Dialogue, Shared Space

공유 대화 , 공유 공간

2023 Diálogo Compartido, Espacio Compartido

共享对话 , 共享空间

Korea Art Forum

Foro de Arte de Corea

코리아아트포럼

韩国艺术论坛

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 co-owner, Korea Art Forum, and the

Artists:
Stephanie Alvarado and Nancy Paredes
Hannes Bend
Eugenie Chao
Ana Paula Cordeiro
Yeon Jin Kim
Yunjeong Lee
Rejin Leys
PTP
Quintín Rivera-Toro
Moses Ros
Minshik Shin
The Square Theatre
subt.le
V

Writers:
Monxo López
Martin Lucas
Jennifer McGregor
Hui Peng
A Pollicino

Translators:
Chinese by Thomas Zhu
Korean by Heng-Gil Han
Spanish by Osvaldo Cruz

Volunteers:
Thomas Gallagher
Noelle Salaun
Burke Sansiviero
Sachigusa Yasuda
Lisa Zheng

Published by Korea Art Forum
Co-edited by Heng-Gil Han, Bradley Sheen
Proofreading by brandon king, et al.
Design by Sihan Cui
Photography by Sihan Cui unless otherwise noted
Videos by Bradley Sheen

This publication presents SHARED DIALOGUE SHARED SPACE and contains images of artworks and performances by the artists along with participants' observations, artist interviews, and scholarly analyses.

© Korea Art Forum
All inquiries should be directed to Info@kafny.org

2023 Shared Dialogue, Shared Space

공유 대화 , 공유 공간

2023 Diálogo Compartido, Espacio Compartido

共享对话，共享空间

Korea Art Forum
Foro de Arte de Corea
코리아아트포럼
韩国艺术论坛

Table of Contents

TEXT BOOK

Monxo López. "I'll Be Your Mirror" 12

A Pollicino. "SDSS at Murray Hill Station" 46

A Pollicino. "601 Artspace Exhibition" 80

Jennifer McGregor. "Interviews with the Artists" 110

- Interview with Minshik Shin 112
- Interview with Stephanie Alvarado and Nancy Paredes 134
- Interview with Moses Ros 158
- Interview with The Square Theatre 174
- Interview with Yeon Jin Kim 196

Hui Peng. "Many Audiences, Many Participations - A Fieldnote of SDSS events" 214

Martin Lucas. "SDSS 2023: What Do We Share?" 252

Heng-Gil Han. "Theses, Ideas, and Thoughts Hovering Around Shared Dialogue, Shared Space (SDSS)" 294

About Korea Art Forum (KAF) 336

Thank You! 336

Índice de contenido

LIBRO DE TEXTO

Monxo López. "Seré tu espejo" 20

A Pollicino. "SDSS en la estación Murray Hill" 54

A Pollicino. "Exposición de 601Artspace" 88

Jennifer McGregor. "Entrevistas con los artistas" 110

- Entrevista con Minshik Shin 118
- Entrevista con Stephanie Alvarado y Nancy Paredes 140
- Entrevista a Moses Ros 162
- Entrevista con The Square Theatre 180
- Entrevista con Yeon Jin Kim 200

Hui Peng. "Muchas audiencias, muchas participaciones - Una nota de campo de los eventos de SDSS" 224

Martin Lucas. "SDSS 2023: ¿Qué compartimos?" 262

Heng-Gil Han. "Tesis, ideas y pensamientos que rondan el Shared Dialogue, Shared Space (SDSS)" 300

Acerca del Foro de Arte de Corea (KAF) 336

¡Gracias! 336

목차

교과서

몬초 로페즈 . “내가 너의 거울이 되어줄게” 30

A. 폴리시노 . “머레이 힐 역의 SDSS” 64

A. 폴리시노 . “601 예술공간 전시회” 96

제니퍼 맥그레거 . “아티스트와의 인터뷰” 110

- 신민식 인터뷰 124

- 스테파니 알바라도와 낸시 파레데스 인터뷰 146

- 모세스 로스 인터뷰 166

- 광장 극단 인터뷰 186

- 김연진 인터뷰 206

허이 팽 . " 많은 관객 , 많은 참여자 < 공유대화 공유공간 > 이벤트의 현장노트 " 234

마틴 루카스 . “SDSS 2023: 우리는 무엇을 공유하는가 ?” 274

한행길 . “공유 대화 , 공유 공간 (Shared Dialogue, Shared Space) 를 진행하면서 떠오른 사고 및 개념과 주제들” 306

한국미술포럼 (KAF) 소개 336

감사합니다 ! 336

目录

文本

蒙克索 · 洛佩斯 . “我将成为你的镜子” 38

A 波利奇诺 . “SDSS 在默里山站” 72

A 波利奇诺 . “601 艺术空间展览” 104

詹妮弗 · 麦格雷戈 . “艺术家访谈” 110

- 辛旻植专访 130

- 斯蒂芬妮 - 阿尔瓦拉多和南希 - 帕雷德斯专访 152

- 摩西 - 罗斯专访 170

- The Square Theater 专访 192

- 金延珍专访 210

彭慧 . “众多观众，众多参与——活动的实地记录” 244

马丁 · 卢卡斯 . “SDSS 2023：我们在分享什么？” 284

韩杏吉 . “围绕共享对话、共享空间（SDSS）的论文、观点和思考” 312

关于韩国艺术论坛 (KAF) 336

鸣谢 336

TEXT BOOK

Monxo López

A Pollicino

Jennifer Mcgregor

- Minshik Shin
- Stephanie Alvarado and Nancy Paredes
- Moses Ros
- The Square Theatre
- Yeon Jin Kim

Hui Peng

Martin Lucas

Heng-Gil Han

Mott Haven Art Block Party

Monxo López

Monxo López was born and grew up in Puerto Rico and lives in Mott Haven, the South Bronx. A curatorial activist, urban thinker, and cartographer, he is working on the progress of his community towards the right direction. He will serve as one of the panelists and will be tasked to author an essay on issues facing his community and neighborhood. He is currently an Associate Curator at the Museum of the City of New York, where he previously served as a Mellon Foundation postdoctoral curatorial fellow. He holds a Ph.D. in political science from CUNY's Graduate Center and an MA from Université Laval in Québec, Canada. His academic research revolves around spatiality, mapping, social justice, political theory, and Latino communities. Monxo's political writings on spatial and social justice have been published in Salon.com, LatinoRebels, and NACLA, among other media outlets. The New York Times, UrbanOmnibus, and Corriere della Sera have profiled his activist work.

I'll be your mirror

I'll be your mirror
Reflect what you are, in case you don't know
I'll be the wind, the rain and the sunset
The light on your door to show that you're home
I'll be your Mirror — The Velvet Underground

Hay ojos de miles miradas
Cristales que observan al mundo pasar
Ojos que encuentran fortuna
Mirando a la luna y a su resplandor
Ojos — Rubén Blades & Willie Colón (written by Johnny Ortíz)

Organizing for transformative social change is fulfilling work; it replenishes, places you in unexpectedly exciting situations, can foster friendship and invigorate. This is certainly the case with our work at South Bronx Unite[1] in Mott Haven.

Yet, this type of organizing can also be very hard work; exhausting, repetitive, relentless, might bring its fair amount of conflict, and hence, can grind folks down.

Both things, then, are true in this line of work: replenishment and exhaustion.

Since its very beginning, South Bronx Unite has used arts and culture as a rich and truly infinite source of energy and renewal. Our success in struggle has been always accompanied by an organic understanding of the value of creativity for its own sake, and as a tool that can be deployed to bring visibility and freshness to the alternative narratives we want to uplift.

Reflection and experience has taught us that one typical source of exhaustion

results from the stress of having relatively little feedback about how your own alternative ideas, plans and roadmaps are actually impacting the situation on the ground. Fatigue can also ensue from the relative dearth of communal moments to have fun together, to dance, break bread, party, celebrate victories, etc. We have seen this happen to others, and have been watchful of that trap.

KAF's intervention in September 2022 was successful because it happened within this larger and deeper context. They offered us a well-curated, collaborative, wholesome, thoughtful and impactful opportunity to counter community and activist exhaustion: the event was a mirror, a compass, and a fiesta.

It bears briefly revisiting why we do the work we do. While part of New York City, the wealthiest urban conglomeration in the Americas, Mott Haven (in the South Bronx) is part of the poorest congressional district in the United States. Mott Haven, the epicenter of the "Bronx is burning" (true) cliché, is the site of one of the most egregious cases of modern urbicide during times of peace. Our schools are infamous for their systemic underperformance and segregation, a local police precinct was cited by Human Rights Watch for their violent and anti-immigrant reaction to the protests that followed the murder of George Floyd, our residents died at one of the highest rates of during the COVID-19 pandemic, and our neighborhoods—also known as Asthma alley—are plagued by some of the highest asthma rates in the nation.

Yet, Mott Haven is also at the root of some of the most important global art forms of the last 50 years, including salsa, hip-hop, voguing, break-dancing, sanctioned and unsanctioned public art. Our streets at times can double as fashion runways, setting trends adopted the world over.

We do this work because we deserve care, visibility and recognition, respect, and love. All of our efforts for cleaner air, to celebrate our cultural achievements and encourage new ones, to preserve affordable housing and prevent displacement, our work in community gardens, our experiments with solar panels and alternative

sources of energy, are guided by that agenda of self-determination, liberation, and repair.

Zoom in to the Mott Haven Arts Block Party on September 25, 2022. It had all the fundamental elements of our communal constructive agenda, without a single one of the iniquities that have traditionally blotched our beloved neighborhood. The first thing you noticed was the art installation conceptualized and driven by Quintín Rivera Toro, which consisted in a large-scale series of banners featuring photo prints of the eyes of many folks in our neighborhood; the banners wrapped around a handsome 1930s building that has been at the forefront of South Bronx Unite's community land trust efforts.

The installation was both moving and conveyed a strong unequivocal message: we are here, we are watching, our eyes are wide open. The photos of our eyes (mine among them), were taken by Sihan Cui and a team of collaborators, mostly young Asian folks, during a public event in one of our community gardens in Mott Haven a few weeks prior. Dozens of folks got their eyes photographed; those were the eyes keeping watch over all of us for a few weeks wrapped around what we call the H.E.Arts building, on a dead-end street on East 140th Street, off Alexander Avenue, in Mott Haven.

This city-owned building has a particularly evocative history, as it was occupied decades ago by the Young Lords and the Black Panther Party, during one of their community-driven health "offensives". For a few years the Lords and the Panthers stewarded the building, creating a space that was responsive to the needs of the surrounding communities, experimenting with alternative medicine, but also using it to execute on their political education agenda. While the city eventually forced them to close shop, for almost a decade now the building has been vacant and left to rot. Enter South Bronx Unite (SBU).

The Mott Haven-Port Morris Community Land Stewards[(2)] (the local community land trust sponsored by South Bronx Unite), has been demanding the city transfer

ownership of the building and of the land on which it sits to the land trust, so it can establish what we call the H.E.Arts project: a cultural community center anchored on Health, Education, and the Arts.

KAF's-sponsored installation allowed residents to literally have their eyes on the building, to claim the land, its history, and—most importantly—its future. It was also the visual anchor around which the whole arts block party revolved.

There are many frequencies at which activism and organizing can happen, from raucous protest to wonky policy-making, but there are few as unforgettable, impactful, and joyful as cultural organizing.

Hundreds participated in the fiesta on a picture-perfect Sunday. We had art workshops, free food, live music, communally created art, meditation classes, events for young children, meeting areas for older adults, and—at the end— a magnificent environmental justice parade led by Little Amal, a giant puppet in the likeness of Syrian girl who is a refugee from that country's civil war. Most of the day saw a steady flow of local residents enjoying the offerings, participating, ideating, basking in an environment of creativity, solidarity and hope. Then, as the day wore on, folks started to arrive from all over the city, to be part of the Little Amal parade co-organized by SBU, St Ann's Warehouse, and The Walk Productions.

The Little Amal Searches for the Waterfront procession was simply breathtaking. Locals, outsiders, friends and strangers, babies and the not so young, folks of all colors, nationalities, religions, ethnicities and persuasions marched together towards the area's long-blocked waterfront. For years South Bronx Unite has proposed an alternative waterfront access plan that would have these public waterfront lands used for public benefit. The parade swayed at the rhythm of plena, an Afro-Puerto Rican music genre perfectly attuned to public protests and celebrations. The event then evolved into a moment of earnest contemplation, in front of our promising waterfront, but surrounded by trash trucks and waste. The contrast of hope and systemic fuckery, of possibility and garbage, could not have

been starker. Still, after having lived communion with ourselves and we lovely folks unknown, we came out of the event singing and swinging.

(South) Bronx folk are urbane, fearless, expressive, open, welcoming and generous. Unfortunately, stereotypes about us have generally gone the other way. But that particular Sunday proved—once again—that when folks from elsewhere come in correct, when we feel seen, acknowledged, and respected, the possibilities are endless. We are fast in making space. We fight displacement not out of fear of strangers or outsiders, there are no South Bronx Neo-Nazis!, but out of a sense that we have built all of this together; that folks have created memories and histories and communities in these streets, and we do not want to be alienated from any of that stuff that gives meaning. This relentless fight against alienation is what defines our particular brand of anti-displacement struggle.

The Arts Block Party was a mirror, for it reflected our fragmented and at times blemished image back to us in all its beauty and possibilities to show that you're home; it was a compass, in which eyes pointed towards our communal fortune, the ultimate goal of our local hopes: liberation and self-determination; and for both these reasons is was the best and most memorable of parties.

KAF is welcomed next year, and all other years. Nothing can make any future event better, except making it a weekend long.

"Mott Haven Project" by Quintín Rivera Toro

Monxo López

Monxo López nació y creció en Puerto Rico y vive en Mott Haven, el sur del Bronx. Activista curatorial, pensador urbano y cartógrafo, está trabajando en el progreso de su comunidad hacia la dirección correcta. Será uno de los panelistas y tendrá la tarea de escribir un ensayo sobre los problemas que enfrenta su comunidad y su vecindario. Actualmente es curador asociado en el Museo de la Ciudad de Nueva York, donde anteriormente se desempeñó como becario curatorial postdoctoral de la Fundación Mellon. Tiene un doctorado en ciencias políticas del Centro de Graduados de CUNY y una maestría de la Universidad Laval en Quebec, Canadá. Su investigación académica gira en torno a la espacialidad, la cartografía, la justicia social, la teoría política y las comunidades latinas. Los escritos políticos de Monxo sobre justicia espacial y social han sido publicados en Salon.com, LatinoRebels y NACLA, entre otros medios de comunicación. The New York Times, UrbanOmnibus y Corriere della Sera han reseñado su trabajo activista.

Seré tu espejo

Seré tu espejo
Reflexiona sobre lo que eres, en caso de que no lo sepas
Seré el viento, la lluvia y el atardecer
La luz en tu puerta para mostrar que estás en casa
Seré tu espejo - The Velvet Underground

Hay ojos de miles miradas
Cristales que observan al mundo pasar
Ojos que encuentran fortuna
Mirando a la luna y a su resplandor
Ojos - Rubén Blades & Willie Colón (escrito por Johnny Ortíz)

Organizarse para un cambio social transformador es un trabajo gratificante; te reabastece, te coloca en situaciones inesperadamente emocionantes, puede fomentar la amistad y vigorizar. Este es ciertamente el caso de nuestro trabajo en South Bronx Unite[1] en Mott Haven.

Sin embargo, este tipo de organización también puede ser un trabajo muy duro; agotador, repetitivo, implacable, puede traer una buena cantidad de conflicto y, por lo tanto, puede aplastar a la gente.

Ambas cosas, entonces, son ciertas en esta línea de trabajo: reposición y agotamiento.

Desde sus inicios, South Bronx Unite ha utilizado las artes y la cultura como una fuente rica y verdaderamente infinita de energía y renovación. Nuestro éxito en la lucha siempre ha ido acompañado de una comprensión orgánica del valor de la creatividad por sí misma, y como una herramienta que puede desplegarse para dar visibilidad y frescura a las narrativas alternativas que queremos elevar.

La reflexión y la experiencia nos han enseñado que una fuente típica de agotamiento es el resultado del estrés de tener relativamente poca retroalimentación sobre cómo tus propias ideas, planes y hojas de ruta alternativos están afectando realmente a la situación sobre el terreno. La fatiga también puede deberse a la relativa escasez de momentos comunitarios para divertirse juntos, bailar, partir el pan, festejar, celebrar victorias, etc. Hemos visto que esto les sucede a otros, y hemos estado atentos a esa trampa.

La intervención de Korea Art Forum (KAF) en septiembre de 2022 fue exitosa porque se produjo en este contexto más amplio y profundo. Nos ofrecieron una oportunidad bien curada, colaborativa, sana, reflexiva e impactante para contrarrestar el agotamiento de la comunidad y los activistas: el evento fue un espejo, una brújula y una fiesta.

Vale la pena revisar brevemente por qué hacemos el trabajo que hacemos. Si bien forma parte de la ciudad de Nueva York, el conglomerado urbano más rico de América, Mott Haven (en el sur del Bronx) es parte del distrito congresional más pobre de los Estados Unidos. Mott Haven, el epicentro del cliché de "el Bronx está ardiendo" (verdadero), es el sitio de uno de los casos más atroces de urbicidio moderno en tiempos de paz. Nuestras escuelas son tristemente célebres por su bajo rendimiento sistémico y su segregación, una comisaría de policía local fue citada por Human Rights Watch por su reacción violenta y antiinmigrante a las protestas que siguieron al asesinato de George Floyd, nuestros residentes murieron a una de las tasas más altas durante la pandemia de COVID-19, y nuestros vecindarios, también conocidos como el callejón del asma, están plagados de algunas de las tasas de asma más altas del país.

Sin embargo, Mott Haven también está en la raíz de algunas de las formas de arte global más importantes de los últimos 50 años, como la salsa, el hip-hop, el

voguing, el break-dance, el arte público sancionado y no autorizado. Nuestras calles a veces pueden funcionar como pasarelas de moda, marcando tendencias adoptadas en todo el mundo.

Hacemos este trabajo porque merecemos atención, visibilidad y reconocimiento, respeto y amor. Todos nuestros esfuerzos por un aire más limpio, por celebrar nuestros logros culturales y fomentar otros nuevos, por preservar la vivienda asequible y prevenir el desplazamiento, nuestro trabajo en los jardines comunitarios, nuestros experimentos con paneles solares y fuentes alternativas de energía, están guiados por esa agenda de autodeterminación, liberación y reparación

Acércate a la Fiesta de la Cuadra de las Artes de Mott Haven el 25 de septiembre de 2022. Tenía todos los elementos fundamentales de nuestra agenda constructiva comunal, sin una sola de las iniquidades que tradicionalmente han manchado nuestro querido barrio. Lo primero que llamó la atención fue la instalación artística conceptualizada e impulsada por Quintín Rivera Toro, que consistía en una serie de pancartas a gran escala con impresiones fotográficas de los ojos de muchas personas de nuestro barrio; las pancartas envolvían un hermoso edificio de la década del 1930 que ha estado a la vanguardia de los esfuerzos de fideicomiso de tierras comunitarias de South Bronx Unite.

La instalación fue conmovedora y transmitió un mensaje fuerte e inequívoco: estamos aquí, estamos mirando, nuestros ojos están bien abiertos. Las fotos de nuestros ojos (los míos entre ellos), fueron tomadas por Sihan Cui y un equipo de colaboradores, en su mayoría jóvenes asiáticos, durante un evento público en uno de nuestros jardines comunitarios en Mott Haven unas semanas antes. Decenas de personas se fotografiaron los ojos; esos fueron los ojos que nos vigilaron a todos durante unas semanas alrededor de lo que llamamos el edificio H.E.Arts, en un callejón sin salida de la calle 140 Este, cerca de la avenida Alexander, en Mott Haven.

Este edificio propiedad de la ciudad tiene una historia particularmente evocadora, ya que fue ocupado hace décadas por los Young Lords y el Partido de las Panteras Negras, durante una de sus "ofensivas" de salud impulsadas por la comunidad. Durante algunos años, los Lores y las Panteras administraron el edificio, creando un espacio que respondía a las necesidades de las comunidades circundantes, experimentando con la medicina alternativa, pero también usándola para ejecutar su agenda de educación política. Si bien la ciudad finalmente los obligó a cerrar la tienda, durante casi una década el edificio ha estado vacío y se ha dejado pudrir. Ingrese a South Bronx Unite (SBU).

Los Administradores de Tierras de la Comunidad de Mott Haven-Port Morris[2] (el fideicomiso de tierras de la comunidad local patrocinado por South Bronx Unite), han estado exigiendo que la ciudad transfiera la propiedad del edificio y de la tierra en la que se encuentra al fideicomiso de tierras, para que pueda establecer lo que llamamos el proyecto H.E.Arts: un centro comunitario cultural anclado en la salud, la educación y las artes.

La instalación patrocinada por KAF permitió a los residentes literalmente tener sus ojos puestos en el edificio, para reclamar la tierra, su historia y, lo más importante, su futuro. También fue el ancla visual en torno a la cual giró toda la fiesta de la cuadra de las artes.

Hay muchas frecuencias en las que el activismo y la organización pueden ocurrir, desde la protesta estridente hasta la formulación de políticas torpes, pero hay pocas tan inolvidables, impactantes y alegres como la organización cultural.

Cientos de personas participaron en la fiesta en un domingo perfecto. Tuvimos talleres de arte, comida gratis, música en vivo, arte creado comunitariamente, clases de meditación, eventos para niños pequeños, áreas de encuentro para adultos mayores y, al final, un magnífico desfile de justicia ambiental encabezado por Little Amal, una marioneta gigante a semejanza de una niña siria refugiada de la guerra civil de ese país. La mayor parte del día se vio un flujo constante de

residentes locales disfrutando de las ofrendas, participando, ideando, disfrutando de un ambiente de creatividad, solidaridad y esperanza. Luego, a medida que avanzaba el día, comenzó a llegar gente de toda la ciudad, para ser parte del desfile de Little Amal coorganizado por SBU, St Ann's Warehouse y The Walk Productions.

La procesión de Little Amal Searches for the Waterfront fue simplemente impresionante. Lugareños, forasteros, amigos y extraños, bebés y no tan jóvenes, personas de todos los colores, nacionalidades, religiones, etnias y convicciones marcharon juntos hacia el paseo marítimo de la zona, bloqueado durante mucho tiempo. Durante años, South Bronx Unite ha propuesto un plan alternativo de acceso a la costa que haría que estas tierras públicas de la costa se utilizaran para el beneficio público. El desfile se balanceó al ritmo de la plena, un género musical afro-puertorriqueño perfectamente sintonizado con las protestas y celebraciones públicas. El evento se convirtió entonces en un momento de seria contemplación, frente a nuestro prometedor paseo marítimo, pero rodeado de camiones de basura y desechos. El contraste entre la esperanza y la sistémica, entre la posibilidad y la basura, no podría haber sido más marcado. Aun así, después de haber vivido la comunión con nosotros mismos y con nosotros, gente encantadora y desconocida, salimos del evento cantando y columpiándonos.

La gente del Bronx (sur) es urbana, intrépida, expresiva, abierta, acogedora y generosa. Desafortunadamente, los estereotipos sobre nosotros generalmente han ido en sentido contrario. Pero ese domingo en particular demostró, una vez más, que cuando la gente de otros lugares viene en lo correcto, cuando nos sentimos vistos, reconocidos y respetados, las posibilidades son infinitas. Somos rápidos en hacer espacio. Luchamos contra el desplazamiento no por miedo a los extraños o a los forasteros, ¡no hay neonazis del sur del Bronx!, sino por el sentido de que hemos construido todo esto juntos; que la gente ha creado memorias, historias y comunidades en estas calles, y no queremos estar alienados de ninguna de esas cosas que dan sentido. Esta lucha incansable contra la alienación es lo que define nuestro tipo particular de lucha contra el desplazamiento.

La Fiesta de la Cuadra de las Artes era un espejo, ya que reflejaba nuestra imagen fragmentada y a veces manchada en toda su belleza y posibilidades para mostrar que estás en casa; Era una brújula en la que los ojos apuntaban hacia nuestra fortuna comunal, el objetivo final de nuestras esperanzas locales: la liberación y la autodeterminación; Y por ambas razones fue la mejor y más memorable de las fiestas.

KAF es bienvenido el próximo año, y todos los demás años. Nada puede hacer que un evento futuro sea mejor, excepto hacer que dure todo el fin de semana.

“Mott Haven Project” by Quintín Rivera Toro

몬초 로페즈

몬초 로페즈는 푸에르토 리코에서 태어나 자랐으며 , 남부 브롱스의 머트 헤이븐에 거주하고 있습니다 . 큐레이터 활동가 , 도시 학자 , 지도 제작자로서 그는 그의 지역사회가 올바른 방향으로 나아가도록 노력하고 있습니다 . 그는 작가 선정 심사위원 중 한 명으로 참여하며 자신의 지역사회와 동네에서 진행되는 문제에 대한 에세이를 저술할 예정입니다 . 그는 현재 뉴욕 시 박물관의 차석 큐레이터로 근무 중이며 , 이전에는 멜론 재단 박사학위 후 큐레이토리얼 펠로우 였습니다 . 그는 CUNY 의 대학원에서 정치학 박사 학위를 , 캐나다의 라발 대학에서 석사 학위를 받았습니다 . 그의 학술 연구는 공간성 , 지도 제작 , 사회 정의 , 정치 이론 , 그리고 라틴 커뮤니티를 중심으로 하고 있습니다 . 몬초의 공간과 사회 정의에 관한 정치적 글은 살롱지 및 라틴혁명가 , 나클라를 포함한 여러 매체에 발표되었습니다 . 뉴욕 타임스 , 도시 종합지 및 세라의 코리어 등 매체가 그의 활동가 활동을 소개한 바 있습니다 .

내가 너의 거울이 되어줄게

내가 너의 거울이 되어줄게
당신이 모르는 경우를 대비해 당신이 어떤 사람인지 반영할게
나는 바람 , 비 , 그리고 일몰이 되고
당신이 집에 있다는 것을 알리는 문의 불이 될게
너의 거울이 되어줄게 - 더 벨벳 언더그라운드

수천 개의 시선이 있는 눈이 있어
세상이 지나가는 것을 지켜보는 크리스탈
행운을 찾아주는 눈
달과 그 빛을 바라보며
눈 - 루벤 블레이드와 윌리 콜론 (호니 오르티즈 작성)

변혁적인 사회 변화를 조직하는 것은 만족스런 일입니다 . 그것은 당신을 재충전하고 , 예상치 못한 흥미진진한 상황에 놓이게 하며 , 우정을 키우고 활력을 불어넣을 수 있습니다 . 모트헤이븐에 있는 사우스 브롱크스 유나이트 [(1)] 에서 우리가 하는 일이 바로 그러한 경우입니다 .

그러나 이러한 유형의 조직화는 매우 힘든 작업이기도 합니다 ; 지치고 , 반복적이고 , 끈질긴 행동은 상당한 갈등을 불러일으킬 수 있으며 , 따라서 사람들을 분쇄 무너뜨릴 수 있습니다 .

그렇다면 이 일 분야에서는 보충과 소진이라는 두 가지가 모두 사실입니다 .

사우스 브롱크스 유나이트는 설립 초기부터 예술과 문화를 풍부하고 무한한 에너지와 재생의 원천으로 사용해 왔습니다 . 투쟁에서의 우리의 성공은 항상 창의성 그 자체의 가치에 대한 유기적 이해와 우리가 고양하려는 대안적 내러티브에 가시성과 신선함을 가져오기 위해 배포할 수 있는 도구를 동반했습니다 .

성찰과 경험을 통해 우리는 피로의 전형적인 원인 중 하나가 자신의 대안 아이디어 , 계획

및 로드맵이 실제로 현장 상황에 어떻게 영향을 미치는지에 대한 피드백이 상대적으로 거의 없는 스트레스에서 비롯된다는 것을 알게 되었습니다 . 피로는 함께 즐기고 , 춤추고 , 빵을 나누고 , 파티를 열고 , 승리를 축하하는 등의 공동의 순간이 상대적으로 부족하여 발생할 수도 있습니다 . 우리는 이런 일이 다른 사람들에게 일어나는 것을 보았고 , 그 함정을 경계해 왔습니다 .

2022 년 9 월 카프의 개입은 더 크고 더 깊은 맥락에서 일어났기 때문에 성공적이었습니다 . 그들은 우리에게 커뮤니티와 활동가의 피로에 맞서기 위해 잘 선별되고 , 협력적이며 , 건전하고 , 사려 깊고 , 영향력 있는 기회를 제공했습니다 . 이벤트는 거울이자 나침반이자 축제였습니다 .

우리가 이 일을 하는 이유를 간략하게 다시 살펴보겠습니다 . 미대륙에서 가장 부유한 도시 집단인 뉴욕시에 속해 있는 머트 헤이븐 (사우스 브롱크스) 은 미국에서 가장 가난한 의회 구역에 속합니다 . " 브롱크스가 불타고 있다 " 는 (사실이나) 상투적인 귀절의 진원지인 머트 헤이븐 (Mott Haven) 은 평화로운 시대에 도시를 파괴시킨 현대의 가장 심각한 사례 중 하나입니다 . 우리 학교는 체계적인 저조한 성과와 인종 분리로 악명이 높습니다 . 인권 감시 단체 (Human Rights Watch) 는 조지 플로이드 살해 이후 일어난 시위에 대하여 폭력적이고 반이민적인 대처를 취한 이 지역 경찰 구역을 지목했습니다 . 코비드 -19 팬데믹 기간 동안 우리 주민들의 사망률은 최고치 그룹 중 하나였습니다 . 천식 골목으로도 알려진 우리 동네는 전국에서 가장 높은 천식 발생률에 시달리고 있습니다 .

그럼에도 불구하고 , 머트 헤이븐은 지난 50 년 동안 가장 중요한 전 세계적인 미술 형태 중 일부를 뿌리 깊게 두고 있습니다 . 이에는 살사 , 힙합 , 보깅 , 브레이크댄싱 , 공인 및 비공인 공공 미술이 포함됩니다 . 때때로 우리 거리는 패션런웨이로도 사용되며 , 세계적으로 채택되는 트렌드를 설정합니다 .

우리가 이 일을 하는 이유는 우리가 보살핌을 받고 , 가시성 및 인정 , 존경 , 그리고 사랑을 받을 권리가 있기 때문입니다 . 더 깨끗한 공기를 위한 우리의 모든 노력 , 우리의 문화적 업적을 기리고 새로운 업적을 격려하기 위한 노력 , 저렴한 주택을 보존하고 강제 이주를 방지하기 위한 노력 , 우리 지역 공동체의 정원 작업 , 태양광 패널 및 대체 에너지원 실험 등은 자기 결정 , 해방 및 복원의 안제에 따라 이끌려 집니다 .

2022 년 9 월 25 일의 머트 헤이븐 아트 블록 파티를 자세히 들여다보면 , 이는 우리의 공동체 구축적 안제의 기본 요소를 모두 가지고 있었으며 , 우리가 사랑하는 동네를 흔히 어지럽혔던 부정했던 것은 하나도 없었습니다 . 먼저 눈에 띄는 것은 킨틴 리버라 토로가 개념을 제시하고 주도한 예술 설치였는데 , 이 설치물은 우리 동네 많은 사람들의 눈을 담은 사진으로 구성된 대규모 시리즈의 배너였습니다 . 이 배너들은 사우스 브롱크스 유나이트 (South Bronx Unite) 의 지역 공동체 토지 신탁 노력의 가장 선두 쟁점에 놓여 있는 아름다운 1930 년대 건물을 감싸고 있었습니다 .

이 설치 작품은 감동적이었으며 강력하고 명확한 메시지를 전달했습니다 : 우리는 여기 있고 , 우리는 지켜보고 있으며 , 우리의 눈은 크게 뜨여 있습니다 . 우리들 눈의 (내 눈도 포함되어 있는) 사진은 최시한과 대부분 아시아 출신의 청년들로 구성된 협력자 팀이 블록 파티 몇 주 전에 머트 헤이븐의 한 커뮤니티 정원에서 열린 공개 행사에서 촬영했습니다 . 수십 명의 사람들이 자신의 눈을 촬영하도록 동의했고 , 그들의 눈은 몇 주 동안 머트 헤이븐의 알렉산더 대로의 샛길이자 막다른 길인 동쪽 140 가에 있는 우리가 하트 (H.E.Arts) 건물이라고 부르는 곳을 감싸고 우리 모두를 지켜보았습니다 .

이 도시 소유 건물은 특별한 역사를 가지고 있습니다 . 수십 년 전에 영 로드 (Young Lords) 및 블랙 팬터 당이 커뮤니티 주도의 건강을 위한 " 공격 " 중 하나로 점령한 건물입니다 . 수년 동안 청년 로드와 블랙 팬터들은 이 건물을 지켰으며 주변 커뮤니티가 필요로 하는 공간을 만들었으며 대안 치료법을 실험하면서 정치 교육 안제를 실천으로 옮기는데 사용했습니다 . 도시는 결국 그들의 활동장의 문을 강제로 닫았고 그 후 건물은 거의 10 년 동안 비어 있고 부패하도록 방치해 두었습니다 . 이제 사우스 브롱크스 유나이트가 등장합니다 .

뉴욕 사우스 브롱크스 유나이트가 후원하는 ' 머트 헤이븐 - 포트 모리스 커뮤니티 랜드 스튜어즈 '[(2)] (지역 커뮤니티 토지 신탁) 은 도시에게 건물 및 빌딩이 차지하는 땅의 소유권을 랜드 트러스트에 이양하도록 요구해 왔습니다 . 그래서 공통체 토지 신탁이 ' 하트 (H.E.Arts) 프로젝트 ' 라고 불리는 것을 구축할 수 있게끔 하려고 합니다 . 이 프로젝트는 건강 , 교육 및 예술을 기반으로 한 문화 커뮤니티 센터를 구축하는 것을 목표로 합니다 .

카프 (KAF) 가 후원한 설치 작품은 주민들의 눈이 말 그대로 건물 표면에서 건물을 바라보고 그 것이 차지한 땅과 그 땅의 역사 , 그리고 가장 중요한 것인 미래를 요구하는 것을 허용했습니다 . 이것은 또한 전체 아트 블록 파티의 중심 역할을 하는 시각적 지축이었습니다 .

폭력적인 시위에서부터 이상한 정책 제정에 이르기까지 행동과 조직이 이뤄질 수 있는 여러 빈도가 있지만 , 문화 조직화만큼 기억에 남고 영향력 있으며 기쁨찬 것은 매우 드뭅니다 .

그림같이 완벽한 일요일에 수백 명이 피에스타에 참가했습니다 . 우리는 예술 워크샵 , 무료 음식 , 라이브 음악 , 공동으로 만든 예술 작품 , 명상 수업 , 어린 아이들을 위한 이벤트 , 노인들을 위한 모임 장소 , 그리고 마지막에는 시리아 내전에서 난민 소녀의 모습을 담은 거대한 인형 < 리틀 아멜 > 을 선봉으로 하는 환경 정의 퍼레이드가 열렸습니다 . 이날 대부분 시간 동안 지역 주민들이 꾸준히 오고 가고 했습니다 . 그들은 제공된 프로그램을 즐기고 참여하며 창의성 , 연대 , 희망의 분위기 속에서 폭 빠졌습니다 . 그리고 날이 저물 무렵에 도시 전역에서 참가자들이 도착하기 시작했습니다 . 사우스 브롱크스 유나이트 , 성 앤의 창고 및 위크 프로덕션에서 공동으로 조직한 < 리틀 아멜 > 퍼레이드에 참여하기 위하여 .

리틀 아멜이 강변을 찾아가는 퍼레이드는 정말 숨막히게 아름다웠습니다 . 현지인 , 외지인 , 친구와 낯선 이들 , 아기부터 노년층까지 , 모든 피부색 , 국적 , 종교 , 민족 , 성향의 사람들이 함께 이 지역에 오랫동안 막혀있던 강변을 향해 행진했습니다 . 수년간 사우스 브롱크스 유나이트는 이 공공 강변 지역을 대중 이익을 위해 사용하도록 하는 대안 강변 접근 계획을 제안해왔습니다 . 퍼레이드는 플레나라는 아프로 푸에르토 리코 음악 장르의 리듬에 맞추어 으쓱으쓱 흔들렸으며 그 음악은 대중 시위와 축제에 완벽하게 어울렸습니다 . 이 이벤트는 미래가 유망하지만 쓰레기 트럭과 쓰레기로 둘러싸인 강변 앞에서 진지한 사색의 순간으로 전개되었습니다 . 희망과 체계적인 문제 , 가능성과 쓰레기의 대조는 더 이상 뚜렷할 수 없었습니다 . 그럼에도 불구하고 우리는 우리 자신과 알 수 없는 멋진 사람들과 함께 이 이벤트를 떠나면서 노래하고 춤을 추었습니다 .

(사우스) 브롱스 사람들은 도시적이며 , 두려움을 모르며 , 표현력이 풍부하며 , 개방적이며 , 환영하며 , 관대합니다 . 불행하게도 우리에 대한 고정관념은 일반적으로 반대로 작용했습니다 . 그러나 그 특별한 일요일은 한 번 더 증명했습니다 . 다른 곳에서 온 사람들이 정당하고 , 우리를 알아 보고 , 인정하고 , 존중할 때 , 가능성은 무한합니다 . 우리는 공간을 빠르게 만들어냅니다 . 우리는 낯선 사람이나 외부인들을 두려워하기 때문에 강제이주 문제와 투쟁하는 것이 아닙니다 . 남부 브롱스에는 네오 나치가 없습니다 ! 이주를 방지하는 이유는 우리가 이곳을 함께 만들었고 , 사람들은 이 거리에서 기억과 역사 , 공동체를 만들었으며 , 그

중요한 모든 것에서 소외되기를 원하지 않기 때문입니다 . 이러한 소외에 대한 끊임없는 투쟁이 바로 우리의 특별한 방식의 이주방지 투쟁을 정의하는 것입니다 .

카프의 아트 블록 파티는 우리의 거울이었습니다 . 왜냐하면 종종 파편 조각화되고 때로는 흠결이 있는 우리의 이미지를 모든 아름다움과 가능성과 함께 반영하여 당신이 집에 있다는 것을 보여주었기 때문입니다 . 그것은 나침반이었습니다 . 주민의 눈들은 지역 공동체의 집단 행복을 향해 가리키고 있었습니다 : 우리 지역적 희망의 궁극적 목표인 해방과 자기 결정을 향하여 . 그래서 이러한 두 가지 이유로 그것은 최고이자 가장 기억에 남는 파티 중 하나였습니다 .

KAF 를 내년에도 환영합니다 . 모든 다른 연도에도 환영합니다 . 미래의 행사들을 더 낫게 개선할 수 길은 행사를 주말 내내 진행하는 방식 외에는 아무것도없습니다 .

(1) 사우스 브롱크스 유나이트 : https://www.southbronxunite.org/

Mott Haven Art Block Party

蒙克索 - 洛佩斯

蒙克索 - 洛佩斯 Monxo López 在波多黎各出生和长大，住在南布朗克斯区的莫特港。作为一名策展活动家、城市思想家和制图师，他正在努力使他的社区朝着正确的方向进步。他将作为小组成员之一，负责撰写一篇关于他的社区和邻里面临的问题的文章。他目前是纽约市博物馆的副馆长，此前他曾担任梅隆基金会的博士后策展人。他拥有纽约市立大学研究生中心的政治学博士学位和加拿大魁北克拉瓦尔大学的硕士学位。他的学术研究围绕着空间性、制图、社会正义、政治理论和拉丁裔社区。Monxo 关于空间和社会正义的政治著作已经发表在 Salon.com、LatinoRebels 和 NACLA 等媒体上。纽约时报》、《UrbanOmnibus》和《Corriere della Sera》都对他的行动主义工作进行了介绍。

我将成为你的镜子

我将成为你的镜子
反映你是什么，如果你不知道的话
我将是风、雨和夕阳
你门上的灯，显示你回家了
我将是你的镜子
— 地下丝绒乐队

有一双千回百转的眼睛
观察世界变化的晶体
发现财富的眼睛
凝视着月亮和它的光辉
眼睛 -- 鲁文 - 布雷兹和威利 - 科隆
（由约翰尼 - 奥提斯写）

组织变革性的社会变革是一项充实的工作；它可以补充营养，将你置于意想不到的激动人心的境地，可以促进友谊和振奋精神。我们在莫特港的南布朗克斯团结会 [1] 的工作当然就是这样。

然而，这种类型的组织工作也可能是非常艰苦的工作；令人疲惫、重复、无情，可能会带来相当数量的冲突，因此，可能会磨灭人们。

那么，在这一行中，两件事都是真实的：补充和疲惫。

从一开始，南布朗克斯团结会就把艺术和文化作为丰富和真正无限的能量和更新的来源。我们在斗争中的成功总是伴随着对创造力本身价值的有机理解，以及作为一种工具，可以被用来为我们想要提升的替代性叙事带来可见性和新鲜感。

反思和经验告诉我们，疲惫的一个典型来源是对自己的另类想法、计划和路线

图如何实际影响当地情况的反馈相对较少，造成了压力。疲劳也可能来自于相对缺乏的一起玩乐的公共时刻，如跳舞、分面包、聚会。

然而，莫特海文也是过去 50 年中一些最重要的全球艺术形式的根源，包括萨尔萨舞、嘻哈舞、伏尔加舞、霹雳舞、认可的和不认可的公共艺术。我们的街道有时可以作为时尚的跑道，引领全世界的潮流。

我们做这些工作是因为我们应该得到关怀、知名度和认可、尊重和爱。我们为清洁空气所做的所有努力，为庆祝我们的文化成就并鼓励新的成就，为保护经济适用房并防止流离失所，我们在社区花园的工作，我们对太阳能电池板和替代能源的实验，都是以自决、解放和修复的议程为指导。

放大 2022 年 9 月 25 日的莫特海文艺术街区派对。它拥有我们社区建设性议程的所有基本要素，没有任何一个传统上给我们心爱的社区带来污点的不公正现象。你首先注意到的是由昆廷 - 里维拉 - 托罗（Quintín Rivera Toro) 构思和推动的艺术装置，它由一系列大型横幅组成，上面印有我们社区许多人的眼睛的照片；这些横幅环绕着一栋 1930 年代的英俊建筑，它一直处于南布朗克斯团结会社区土地信托工作的最前沿。

这个作品既令人感动，又传达了一个强烈的明确的信息：我们在这里，我们在看，我们的眼睛睁得很大。我们的眼睛（其中包括我的眼睛）的照片是由崔思翰和一个合作者团队拍摄的，他们大多是年轻的亚洲人，在几周前我们在莫特港的一个社区花园的公共活动中。几十个人被拍下了他们的眼睛；这些眼睛在几周内一直监视着我们所有人，围绕着我们称之为 H.E.Arts 的建筑，位于东 140 街的一条死胡同里，靠近亚历山大大道，在莫特港。

这座市政府拥有的建筑有一段特别令人回味的历史，因为几十年前，在一次由社区推动的健康 " 攻势 " 中，它曾被青年领主和黑豹党占据。几年来，上议院和黑豹党管理着这座建筑，创造了一个响应周围社区需求的空间，实验替代医学，但也利用它来执行他们的政治教育议程。虽然城市最终迫使他们关闭商店，但近十年来，该建筑一直空置，任其腐烂。进入南布朗克斯团结会（SBU）。

莫里斯港社区土地管理人 [2]（由南布朗克斯团结会赞助的当地社区土地信托基金），一直要求市政府将该建筑及其所在土地的所有权转让给土地信托基金，以便它能够建立我们所说的 H.E. 艺术项目：一个以健康、教育和艺术为核心的文化社区中心。

KAF 赞助的作品让居民真正看到了这栋建筑，了解这块土地、它的历史，以及最重要的 -- 它的未来。它也是整个艺术街区派对所围绕的视觉支柱。

活动和组织的频率有很多，从喧闹的抗议到古怪的政策制定，但很少有像文化组织这样令人难忘、有影响和快乐的。

在一个完美的周日，数百人参加了这个嘉年华会。我们有艺术工作坊、免费食物、现场音乐、集体创作的艺术、冥想课程、儿童活动、老年人聚会区，以及最后由小阿玛尔带领的壮观的环境正义游行，小阿玛尔是一个巨大的木偶，与叙利亚女孩相似，是该国内战的难民。在这一天的大部分时间里，当地居民都在不断地享受这些产品，参与其中，畅想未来，沉浸在一个充满创造力、团结和希望的环境中。然后，随着时间的推移，人们开始从城市各处赶来，参加由 SBU、圣安仓库和 The Walk Productions 共同组织的小阿玛尔游行活动。

小阿玛尔寻找海滨的游行队伍简直令人叹为观止。当地人，外地人，朋友和陌生人，婴儿和不太年轻的人，各种肤色、国籍、宗教、种族和信仰的人一起向该地区长期被封锁的滨水区游行。多年来，南布朗克斯团结会提出了一个替代性的滨水区计划，将这些公共滨水区土地用于公共利益。游行队伍在 plena 的节奏中摇摆，这是一种非洲裔秘鲁人的音乐类型，与公众抗议和庆祝活动完美契合。然后，在我们充满希望的海滨，但被垃圾车和废物包围的情况下，活动演变成了一个认真的沉思时刻。希望和系统性的混乱，可能性和垃圾的对比，再明显不过了。不过，在与我们自己和我们这些可爱的乡亲们进行了交流之后，我们还是唱着歌摇摇晃晃地走出了会场。

(南) 布朗克斯区的居民都是彬彬有礼、无所畏惧、富有表现力、开放、热情和慷慨的。不幸的是，关于我们的陈规定型观念一般都是相反的。但那个特别的星期天再次证明，当来自其他地方的人正确地来到这里，当我们感到被看到、

被承认和被尊重时，可能性是无穷的。我们在创造空间方面是迅速的。我们与流离失所作斗争，不是因为害怕陌生人或外来者，没有南布朗克斯的新纳粹分子！而是出于一种意识，即我们共同建立了这一切；人们在这些街道上创造了记忆、历史和社区，我们不想从这些赋予意义的东西中被疏离。这种对异化的不懈斗争是我们反流离失所斗争的特殊品牌的定义。

艺术街区派对是一面镜子，因为它将我们支离破碎、有时甚至是有缺陷的形象反射给我们，以显示你的家；它是一个指南针，在其中，眼睛指向我们的共同财富，我们当地希望的最终目标：解放和自决；由于这两个原因，它是最好和最难忘的派对。

欢迎明年和所有其他年份的 KAF。没有什么能使未来的活动变得更好，除非它能有一个周末那么长。

Project by Minshik Shin, Mott Haven Art Block Party

A Pollicino (they/them)

A Pollicino is a trans artist, activist, and educator born and raised in NY. They received their MFA in Social Practice at Queens College and are currently working on a doctoral degree at Rutgers GSE to study trans inclusion in education. Their work is largely influenced by incorporating research methods into their art practice. Utilizing humor and curiosity they are interested in projects that serve as a catalyst for healthy dialog and positive visibility for the LGBTQIA+ community.

SDSS at Murray Hill Station

Stretched across the top of a folding table was a long, wide sheet of golden mylar paper. Its surface mirrored your reflection if you peered over to look down at it. You could look past your reflection to see people standing next to you, and still further to see yellow ginkgo leaves dangling far above your head. The metaphor of reflective paper was a suitable one, not only for artist Yunjeong Lee's project, which aimed to have people express counter-narratives to anti-Asian hate but for the event overall. When I learned the Korea Art Forum (KAF) was scheduled to have another iteration of Shared Dialogue, Shared Space (SDSS) my gut reaction was to seize the opportunity. It was an early fall day that aside from the transforming leaves, could be mistaken for springtime. Locals quietly went about their morning, seeming to be equally happy with the emerging sun that allowed us to peel off unnecessary layers. For me, this was the fourth event of its kind. Having regretted missing a similar event in the Bronx, making it to this iteration was a priority. A welcome pause to reconnect to art, the people, and a pace that would interrupt a month that otherwise would have slipped by, cluttered with deadlines and appointments. As an artist, activist, and educator it is unsurprising that SDSS lured me back to recalibrate.

The Murray Hill LIRR station is bordered by coffee shops and Korean food. I meandered around with a small notebook to record notes throughout the day, visiting art stations offering unique projects to the public. One table was set with stark white paper and another with containers of neatly color-coded snack wrappers that were no longer advertisements for their contents. Multilingual fliers explaining KAF events were side by side with voting information from a neighborhood nonprofit under a 10x10 tent. Just beyond this, I spied an Ugly Donut shop that appeared to sell equally ugly and tasty-looking corn dogs across the street. On the other end of the grouping of artists was a small cart I would later learn is a "Pulp Mobile." One outlier, that used neither paper nor traditional art methods for their project was a work that invited people to paint a white suit with bright colors using modified paintbrushes. This gathering made up the distinctive

experience I have become accustomed to experiencing at KAF events. Having worked in museums and galleries, I appreciated seeing cultural programming brought to a community without the barriers of an entry fee or other accessibility issues.

Sandra Choi also knows the benefits of bringing her work to street level. Located on 41st Ave., the MinKwon Center has been serving the Korean American and Asian Pacific American communities since 1984. Their mission focuses on community organizing, civic participation, and social services. I met Choi, director of civic participation, as she was multitasking between offering COVID tests, explaining voting information, and simply being present in one of the neighborhoods her organization serves. I looked on as Choi outlined what ballot measures were most impactful to the community and walked through what an actual ballot would look like. An artist from Germany, who was voting for the first time, was particularly happy to have someone clearly explain and demystify the ballot while also learning about some of the equity-related bills the MinKwon Center supports. I listened while standing between their discussion and an older gentleman on his phone reading information from a flier on the other side of the tent.

Within eyeshot a table draped with sheets of sewn food wrappers reminded me of a stash of candy and snack wrappers I have bundled together somewhere waiting for the day 'I will use them for something'. Artist Yeon Jin Kim had glossy wrappers that were cut into small opaque sheets along with thin, translucent plastics that were also trimmed into squares and rectangles. Some were already quilted like scraps of fabric and pinned to the edge of the workspace like upcycled micro quilts that lifted with the gentle breeze, mimicking laundry on a clothesline. Several people sat carefully guiding white thread in the stitch Kim demonstrated. The pattern that emerges line by line reminds me of the stained-glass water tower perched on the rooftop of the A Building in Brooklyn, a public work that similarly transformed salvaged materials. We discussed the traditional craft Jogakbo, which is where the idea for elevating humble materials came from. Sewing has a long tradition of bringing people together around meditative, busy work, often acting as a space for justice-oriented discourse. Kim mentioned other projects from

her practice as an academic activist. One involved lace and 1980s textbooks that would be sent to a Korean leader's family who was responsible for sociopolitical turmoil. It reminded me of other counter-hegemonic work like the AIDS quilt, which was delivered to D.C. demanding accountability from leaders silent around HIV as thousands of Americans died. A man shared the story of his grandmother and the development of the Bombay Sewing School. Being from Germany, the US, and other nations, each of us could relate a story of using sewing as an artform to speak truth to power. Conversations that naturally emerge among strangers during this quiet act of piecing repurposed bits together were precisely why I seek out these experiences.

A couple I was happy to revisit was Ana and Thomas, returning artists I'd met in Inwood during an earlier event. Their table was set with crisp mulberry paper destined to be dyed with brightly colored inks. The fibrous paper was familiar to me from gyotaku fish printing, a technique I had learned with the Nature Printing Society, an international printing collective. The great benefit is that the fibers give some flex to avoid tearing, which is good for dimensional subjects like fish and for the many folds Ana and Thomas's demonstration of Itajime requires. I dipped the corners of my paper into blue, black, and green ink. The single sheet had been folded enough times to make an accordion of paper small enough to fit in my palm. Sachi, a former classmate, shared with us that Itajime literally translates into phrasing describing the way the paper was prepared. Folding and clamping before dying or "board clamping" in Japanese. Aside from encouraging storytelling, another common occurrence at iterations of SDSS were quick pauses in an activity to translate something from Korean, German, English, Japanese, and other languages. It was quite natural for someone to volunteer another way to say or describe a practice in relation to its origins or varied methods. This illustrates the way art transcends borders we otherwise may not have a conduit to cross.

A few yards away, where a teen art program occasionally occupies the same closed portion of Barton Ave., I ask artist Minshik Shin about his project. He expressed wanting to try something that would get him out of the solitude of his studio. He shared his immigration story, journey as a professional artist, and

where his practice may venture in the future. Today Shin has a white suit on a wooden armature that is aptly placed on a tarp with several containers of brightly colored paint along with brushes attached to long sticks. Curious people passing from dueling coffee shops take turns dunking brushes into the paint and carefully swiping the arm of the jacket, the pocket, and along the seam of the pants. Far from its stark beginning, the brightly painted suit may be worn by Shin at a future gallery event, giving this socially engaging piece another setting to evolve in. Interactive projects like this one make it hard to know exactly where the artist and participants will be taken. On this sunny corner, the space fostered a safe setting for collective curiosity and exploration.

The most tactile part of the day was the paper-making station. Rejin Leys and her cousin enthusiastically welcomed me for this surprisingly quick process. A small cart held a basin of water, a container of soft purple-ish-blue paper pulp, pastel strands of paper, and tiny paper leaves that fooled me into thinking they might be real. In fairness, real leaves gently made their way to the ground throughout the day. Thin light blue, pale yellow, and pink paper strips had multilingual text that read; “give me your tired, your poor, Your huddled masses…” from Emma Lazarus's “The New Colossus” poem that is engraved on the Statue of Liberty. After sprinkling a few strands of the text into the water basin, the lines swished around like bright confetti in a dreary puddle. Rejin led me through the process of paper making, allowing the dull purple fibers, poetry lines, and small paper leaves to intermingle in the basin above a framed screen submerged below. The water quivered gently as Rejin and I slowly pulled the wooden screen frame up out of the basin together. Carefully, we sponged the now-settled rectangle of pulp before a quick flip onto cardboard revealed the new object. I smiled at my soggy creation. We swaddled it in a newspaper, allowing it to dry into the finished piece of blue paper I now have resting in my living room. I had asked where Rejin learned to make paper. She recalled the art scene of the 70s and the Women's Studio Workshop in upstate NY that aimed to make space for female artists that met exclusion elsewhere. Whether due to circumstance, identity, or oftentimes the convergence of the two, artists seem fortunate to have the impetus to make their own space and grow despite social hurdles.

As the day came to a close, I stopped to take a few pictures of Yunjeong Lee’s completed scroll of golden mylar that participants had painted messages across, now a collective counter-narrative to anti-Asian hate. Three decipherable languages expressed peaceful affirmations. It was a good time to photograph this piece since the images captured the juxtaposition of the painterly additions and the sharp reflection of swaying branches and the blue sky above us. This piece represents the quiet activism that happens between upswells of marches or the anticipation of fraught elections. The project provided attendees a small act of solidarity to express what is often on our minds but is not always prompted to share. Thinking back to writing slogans on cardboard at the many marches that popped up across Long Island in the height of the George Floyd uprising came to mind. Many of those gatherings expressed the same anti-hate messaging and symbols (“hate has no place here,” hearts, resist fists, flowers) but often did not take place in a quiet setting devoid of police presence and counter-protesters. It was reassuring to engage with the topic in the calm of SDSS.

In the end, each project was packed away as artists and volunteers cleared the corner we had occupied the past few hours. Like others at previous iterations, people who had attended the KAF event in the Bronx expressed they came to today’s iteration wanting to keep connecting and have fun with art in public spaces. Each SDSS is varied due to the time and place, yet a commonality that unites them all is art on the ground, in the street, freely waving on pop-up drying racks or park fences for locals to enjoy with no entry fee or immediate explanation. To continue the discourse, many of us crossed the street to eat Korean food together. Around a long line of combined tables, we crammed ourselves into an outdoor dining structure to unpack how the event went over wafting bowls of spicy soup. We passed phones around showing other projects we were working on between steaming appetizers and had a healthy discussion about how future iterations of SDSS could evolve. Knowing many of us keep at least one foot in art practice, academia, and community organizing, we seemed to mutually enjoy the opportunity to spend time gathered under a shared purpose.

Murray Hill Station Art Block Party

A Pollicino (ellos/ellas)

A Pollicino es artista, activista y educadora trans, nacida y criada en Nueva York. Recibieron su MFA en Práctica Social en Queens College y actualmente están trabajando en un doctorado en Rutgers GSE para estudiar la inclusión trans en la educación. Su trabajo está influenciado en gran medida por la incorporación de métodos de investigación en su práctica artística. Utilizando el humor y la curiosidad, se interesan en proyectos que sirvan como catalizadores para un diálogo saludable y una visibilidad positiva para la comunidad LGBTQIA+.

SDSS en la estación Murray Hill

Extendida sobre la parte superior de una mesa plegable había una hoja larga y ancha de papel mylar dorado. Su superficie reflejaba tu reflejo si te asomabas para mirarlo. Podrías mirar más allá de tu reflejo para ver a las personas de pie a tu lado, y aún más lejos para ver hojas amarillas de ginkgo colgando muy por encima de tu cabeza. La metáfora del papel reflexivo era adecuada, no solo para el proyecto del artista Yunjeong Lee, que tenía como objetivo que la gente expresara narrativas contrarias al odio antiasiático, sino para el evento en general. Cuando me enteré de que el Korea Art Forum (KAF) estaba programado para tener otra iteración de Shared Dialogue, Shared Space (SDSS), mi reacción instintiva fue aprovechar la oportunidad. Era un día de principios de otoño donde, aparte de las hojas que se transformaban, podía confundirse con la primavera. Los lugareños continuaron con su mañana en silencio, pareciendo estar igualmente felices del sol emergente que nos permitió quitarnos capas innecesarias. Para mí, este fue el cuarto evento de este tipo. Después de haber lamentado perderme un evento similar en el Bronx, llegar a esta iteración era una prioridad. Una pausa bienvenida para reconectar con el arte, la gente y un ritmo que interrumpiría un mes que de otro modo se habría escapado, abarrotado de plazos y citas. Como artista, activista y educadora, no es sorprendente que SDSS me haya atraído de nuevo para recalibrar.

La estación LIRR de Murray Hill está bordeada por cafeterías y comida coreana. Deambulaba con un pequeño cuaderno para anotar notas a lo largo del día, visitando estaciones de arte que ofrecían proyectos únicos al público. Una mesa estaba servida con papel blanco y otra con recipientes de envoltorios de bocadillos cuidadosamente codificados por colores que ya no eran anuncios de su contenido. Los volantes multilingües que explicaban los eventos de KAF estaban junto con la información de votación de una organización sin fines de lucro del vecindario bajo una carpa de 10x10. Un poco más allá de esto, vi una tienda de Ugly Donut que parecía vender perritos de maíz igual de feos y sabrosos al otro lado de la calle. En el otro extremo de la agrupación de artistas había un pequeño carrito

que más tarde me enteraría de que era un "Pulp Mobile". Un caso atípico, que no utilizó ni papel ni métodos artísticos tradicionales para su proyecto, fue una obra que invitaba a la gente a pintar un traje blanco con colores brillantes utilizando pinceles modificados. Esta reunión constituyó la experiencia distintiva a la que me he acostumbrado a experimentar en los eventos de KAF. Después de haber trabajado en museos y galerías, aprecié ver que la programación cultural se lleva a una comunidad sin las barreras de una tarifa de entrada u otros problemas de accesibilidad.

Sandra Choi también conoce los beneficios de llevar su trabajo a la calle. Ubicado en la Avenida 41, el Centro MinKwon ha estado sirviendo a las comunidades coreano-americanas y asiático-americanas del Pacífico desde 1984. Su misión se centra en la organización comunitaria, la participación cívica y los servicios sociales. Conocí a Choi, directora de participación cívica, mientras realizaba múltiples tareas entre ofrecer pruebas de COVID, explicar información sobre la votación y simplemente estar presente en uno de los vecindarios a los que sirve su organización. Observé cómo Choi describía qué medidas electorales tenían un mayor impacto en la comunidad y explicaba cómo se vería una boleta electoral real. Un artista de Alemania, que votaba por primera vez, estaba particularmente feliz de que alguien explicara claramente y desmitificara la boleta y al mismo tiempo aprendiera sobre algunos de los proyectos de ley relacionados con la equidad que apoya el Centro MinKwon. Escuché mientras estaba de pie entre su discusión y un señor mayor en su teléfono leyendo información de un volante al otro lado de la tienda.

Al alcance de la vista, una mesa cubierta con hojas de envoltorios de comida cosidos me recordó un paquete de envoltorios de dulces y bocadillos que he agrupado en algún lugar esperando el día en que "los usaré para algo". El artista Yeon Jin Kim tenía envoltorios brillantes que se cortaban en pequeñas láminas opacas junto con plásticos delgados y translúcidos que también se recortaban en cuadrados y rectángulos. Algunos ya estaban acolchados como retazos de tela y clavados en el borde del espacio de trabajo como micro colchas recicladas que se

levantaban con la suave brisa, imitando la ropa tendida en un tendedero. Varias personas se sentaron cuidadosamente guiando el hilo blanco en la puntada que Kim demostró. El patrón que emerge línea por línea me recuerda a la torre de agua de vidrieras encaramada en la azotea del Edificio A en Brooklyn, una obra pública que transformó de manera similar los materiales recuperados. Hablamos de la artesanía tradicional Jogakbo, que es de donde surgió la idea de elevar los materiales humildes. La costura tiene una larga tradición de reunir a las personas en torno a un trabajo meditativo, que a menudo actúa como un espacio para el discurso orientado a la justicia. Kim mencionó otros proyectos de su práctica como activista académica. Uno de ellos tenía que ver con el encaje y los libros de texto de la década de 1980 que se enviaban a la familia de un líder coreano que era responsable de la agitación sociopolítica. Me recordó a otros trabajos contrahegemónicos como la colcha del SIDA, que se entregó en Washington D.C. exigiendo la rendición de cuentas de los líderes que guardaban silencio sobre el VIH mientras miles de estadounidenses morían. Un hombre compartió la historia de su abuela y el desarrollo de la Bombay Sewing School. Al ser de Alemania, Estados Unidos y otras naciones, cada uno de nosotros podría contar una historia sobre el uso de la costura como una forma de arte para decir verdad al poder. Las conversaciones que surgen naturalmente entre extraños durante este acto silencioso de juntar piezas reutilizadas fueron precisamente la razón por la que busco estas experiencias.

Una pareja que me alegró volver a visitar fue Ana y Thomas, artistas que regresaban y que había conocido en Inwood durante un evento anterior. Su mesa estaba puesta con papel de morera crujiente destinado a ser teñido con tintas de colores brillantes. El papel fibroso me resultaba familiar por la impresión de peces gyotaku, una técnica que había aprendido con la Nature Printing Society, un colectivo internacional de impresión. El gran beneficio es que las fibras dan algo de flexión para evitar desgarros, lo cual es bueno para sujetos dimensionales como peces y para los muchos pliegues que requiere la demostración de Itajime de Ana y Thomas. Mojé las esquinas de mi papel en tinta azul, negra y verde. La única hoja había sido doblada suficientes veces como para hacer un acordeón de

papel lo suficientemente pequeño como para caber en la palma de mi mano. Sachi, un antiguo compañero de clase, compartió con nosotros que Itajime se traduce literalmente en una frase que describe la forma en que se preparó el trabajo. Plegado y sujeción antes de teñir o "sujeción de tablas" en japonés. Además de fomentar la narración de historias, otra ocurrencia común en las iteraciones de SDSS fueron las pausas rápidas en una actividad para traducir algo del coreano, alemán, inglés, japonés y otros idiomas. Era bastante natural que alguien ofreciera otra forma de decir o describir una práctica en relación con sus orígenes o sus variados métodos. Esto ilustra la forma en que el arte trasciende las fronteras que, de otro modo, no tendríamos un conducto para cruzar.

A unos metros de distancia, donde un programa de arte para adolescentes ocupa ocasionalmente la misma parte cerrada de la avenida Barton, le pregunto al artista Minshik Shin sobre su proyecto. Expresó su deseo de probar algo que lo sacara de la soledad de su estudio. Compartió su historia de inmigración, su viaje como artista profesional y hacia dónde puede aventurarse su práctica en el futuro. Hoy en día, Shin tiene un traje blanco en una armadura de madera que está colocada sobre una lona con varios recipientes de pintura de colores brillantes junto con pinceles atados a palos largos. Los curiosos que pasan de las cafeterías se turnan para mojar pinceles en la pintura y deslizar con cuidado el brazo de la chaqueta, el bolsillo y la costura de los pantalones. Lejos de su crudo comienzo, el traje pintado de colores brillantes puede ser usado por Shin en un futuro evento de la galería, lo que le da a esta pieza socialmente atractiva otro escenario para evolucionar. Los proyectos interactivos como este hacen que sea difícil saber exactamente a dónde se llevarán al artista y a los participantes. En este rincón soleado, el espacio fomentó un entorno seguro para la curiosidad y la exploración colectivas.

La parte más táctil del día fue la estación de fabricación de papel. Rejin Leys y su prima me recibieron con entusiasmo por este proceso sorprendentemente rápido. Un pequeño carrito contenía una palangana con agua, un recipiente de pulpa de papel azul púrpura suave, hebras de papel pastel y pequeñas hojas de papel que me engañaron haciéndome pensar que podrían ser reales. Para ser

justos, las hojas reales se abrieron paso suavemente hacia el suelo durante todo el día. Las tiras delgadas de papel azul claro, amarillo pálido y rosa tenían un texto multilingüe que decía; "dadme a vuestros cansados, a vuestros pobres, Vuestras masas hacinadas..." del poema de Emma Nazarus "El Nuevo Coloso" que está grabado en la Estatua de la Libertad. Después de esparcir algunas hebras del texto en la palangana de agua, las líneas se agitaron como confeti brillante en un charco lúgubre. Rejin me guió a través del proceso de fabricación del papel, permitiendo que las fibras púrpuras opacas, las líneas de poesía y las pequeñas hojas de papel se entremezclaran en el lavabo sobre una pantalla enmarcada sumergida debajo. El agua tembló suavemente cuando Rejin y yo sacamos lentamente el marco de madera de la pantalla de la palangana juntos. Con cuidado, esponjamos el rectángulo de pulpa ahora asentado antes de que un rápido giro sobre el cartón revelara el nuevo objeto. Sonreí ante mi empapada creación. Lo envolvimos en papel de periódico, dejándolo secar en el pedazo de papel azul terminado que ahora tengo descansando en mi sala. Le pregunté dónde aprendió Rejin a hacer papel. Recordó la escena artística de los años 70 y el Women's Studio Workshop en el norte del estado de Nueva York, que tenía como objetivo hacer espacio para las artistas femeninas que se encontraban excluidas en otros lugares. Ya sea por las circunstancias, la identidad o, a menudo, por la convergencia de ambas, los artistas parecen afortunados de tener el ímpetu para hacerse su propio espacio y crecer a pesar de los obstáculos sociales.

A medida que el día llegaba a su fin, me detuve para tomar algunas fotos del pergamino completo de mylar dorado de Yunjeong Lee en el que los participantes habían pintado mensajes, ahora una contranarrativa colectiva al odio antiasiático. Tres lenguajes descifrables expresaban afirmaciones pacíficas. Fue un buen momento para fotografiar esta pieza, ya que las imágenes capturaron la yuxtaposición de las adiciones pictóricas y el agudo reflejo de las ramas que se balancean y el cielo azul sobre nosotros. Esta pieza representa el activismo silencioso que ocurre entre oleadas de marchas o la anticipación de elecciones tensas. El proyecto proporcionó a los asistentes un pequeño acto de solidaridad para expresar lo que a menudo se nos pasa por la cabeza, pero que no siempre

se nos pide que compartamos. Me vino a la mente pensar en escribir eslóganes en cartón en las muchas marchas que surgieron en Long Island en el apogeo del levantamiento de George Floyd. Muchas de esas reuniones expresaron los mismos mensajes y símbolos contra el odio ("el odio no tiene cabida aquí", corazones, puños de resistencia, flores), pero a menudo no tuvieron lugar en un entorno tranquilo desprovisto de presencia policial y contramanifestantes. Fue reconfortante abordar el tema en la calma de SDSS.

Al final, cada proyecto fue empacado mientras los artistas y voluntarios despejaban el rincón que habíamos ocupado en las últimas horas. Al igual que otros en iteraciones anteriores, las personas que habían asistido al evento de KAF en el Bronx expresaron que vinieron a la iteración de hoy con ganas de seguir conectándose y divertirse con el arte en espacios públicos. Cada SDSS es variado debido a la hora y el lugar, sin embargo, un punto en común que los une a todos es el arte en el suelo, en la calle, saludando libremente en los estantes de secado emergentes o en las vallas del parque para que los lugareños disfruten sin tarifa de entrada ni explicación inmediata. Para continuar con el discurso, muchos de nosotros cruzamos la calle para comer comida coreana juntos. Alrededor de una larga fila de mesas combinadas, nos apiñamos en una estructura de comedor al aire libre para desempacar cómo se desarrolló el evento mientras flotaban cuencos de sopa picante. Nos pasamos los teléfonos mostrando otros proyectos en los que estábamos trabajando entre aperitivos humeantes y tuvimos una discusión saludable sobre cómo podrían evolucionar las futuras iteraciones de SDSS. Sabiendo que muchos de nosotros mantenemos al menos un pie en la práctica artística, la academia y la organización comunitaria, parecía que disfrutábamos mutuamente de la oportunidad de pasar tiempo reunidos bajo un propósito compartido.

Project by Yeon Jin Kim, Murray Hill Station Art Block Party

A 폴리시노 (그들 / 그들에게)

A 폴리시노는 뉴욕에서 태어나고 자란 성전환 예술가이자 활동가 및 교육자이다 . 그들은 퀸즈 칼리지에서 사회실천예술학 대학원사를 받았고 현재 루거스 교육 대학원에서 교육에서 성전환자 포용성을 연구하기 위해 박사 학위를 취득하고 있다 . 그들의 작업은 연구 방법을 예술 활동에 통합함으로써 형성된다 . 유머와 호기심을 활용하여 LGBTQIA+ 커뮤니티에 대한 긍정적인 비유와 건강한 대화를 촉매하는 역할을 하는 프로젝트에 관심이 있다 .

머레이 힐 역의 SDSS

긴 접이식 테이블 위에는 긴 폭의 황금색 밀랍 종이 시트가 놓여 있었습니다 . 그 표면은 아래를 내려다보는 경우 자신의 반사를 반영했습니다 . 당신은 반사를 통과하여 옆에 서 있는 사람들을 볼 수 있었고 , 더 멀리 머리 위에 높히 달린 노란 은행잎을 볼 수도 있었습니다 . 반사 종이의 비유는 예술가 이윤정의 반아시아 증오감을 퇴치하는 나레이티브를 표현하는 사람들을 겨냥하는 프로젝트뿐만 아니라 전반적인 < 공유대화 공유공간 > 이벤트에도 적합한 것이었습니다 . 카프가 < 공유대화 공유공간 > 의 또 다른 버전을 계획하고 있다는 소식을 듣자 , 내 본능적인 반응은 이 기회를 잡아야 한다는 것이었습니다 . 단풍이 바뀌는 것 외에는 봄처럼 보일 수 있는 초기 가을 날이었습니다 . 현지 주민들은 조용히 아침을 보내며 불필요하게 겹겹이 입은 옷을 벗을 수 있는 햇살에 기쁨을 느끼는 것 같았습니다 . 나에게 이것은 유사한 종류의 이벤트 네 번째였습니다 . 브롱스에서 진행되었던 비슷한 이벤트를 놓친 것을 후회하며 , 이번 버전에 참석하는 것은 우선이었습니다 . 행사는 예술 및 사람들과 재회할 수 있는 기회를 주는 환영받는 휴식이었고 기한과 약속으로 가득 차서 미끄러지듯 달아나는 다른 한 달을 잠깐이나마 저지하는 틈을 제공하여 삶의 속도를 조정했습니다 . 예술가 , 활동가 및 교육자로서 내가 < 공유대화 공유공간 > 에 매혹을 느끼고 그 행사를 통하여 내 스스로 일상의 페이스를 재조정하는 것은 놀라운 일이 아닙니다 .

머레이 힐 역은 커피숍과 한국 음식점으로 둘러싸여 있습니다 . 하루 내내 대중에게 독특한 프로젝트를 제공하는 각 예술 스테이션을 방문하고 작은 노트북을 가지고 메모를 기록하면서 헤맸습니다 . 테이블 하나는 눈부시게 흰 종이로 덮여 있었고 , 다른 하나는 깔끔하게 색상별로 정리된 더 이상 그 내용물을 광고하지 않는 과자 포장지가 컨테이너에 가득 차 있었습니다 . KAF 이벤트를 설명하는 다국어 팜플릿이 동네 비영리 단체의 투표 정보와 함께 십제곱 피트 텐트 아래에 나란히 있었습니다 . 그 바로 뒤에 거리를 건너서 < 못생긴 도넛 > 가게가 있었는데 , 마찬가지로 못생겼으나 맛있어 보이는 핫도그를 파는 것 같았습니다 . 예술 스테이션들이 옹기종기 모인 그룹의 반대편에는 < 움직이는 펄프 > 라는 작은 카트가 있었고 나는 나중에 그 곳에서 종이 만드는 방법을 견학했습니다 . 종이나 전통적인 예술 방법을 사용하지 않은 이상한 프로젝트는 사람들을 초대하여 흰색 정장에 자루를 길게 연장한 붓으로 밝은 색을 칠하고 그림을 그릴 수 있도록 유도한 작업이었습니다 . 이 모임은 KAF 이벤트의 독특한 경험을 구성했고 그 경험은 나에게는 이제 익숙해졌습니다 . 박물관과 갤러리에서 일한 경험이 있었기 때문에 입장료나 기타 접근성 문제 없이 문화 프로그램을 커

뮤니티에 제공하는 것을 감사했습니다 .

샌드라 최 (Sandra Choi) 도 자신이 직업적으로 실행하는 일을 거리 수준으로 가져오는 이 점을 알고 있습니다 . 41 번가에 위치한 민권센터는 1984 년 이래로 한인과 아시아 태평양 계 미국인 커뮤니티를 지원해왔습니다 . 그 단체의 미션은 커뮤니티 조직 , 시민 참여 및 사회 서비스에 중점을 두고 있습니다 . 나는 시민 참여 부서장인 최 씨가 COVID 검사를 제공하고 투표 정보를 설명하며 그녀의 담당 지역 중 하나에서 단순히 존재하는 여러 가지 일을 다하고 있을 때 그녀를 만났습니다 . 최 씨가 어떤 투표 항목이 커뮤니티에 가장 큰 영향을 미치는지 개요를 설명하고 실제 투표 용지가 어떻게 생겼는지 안내해 주는 것을 관찰했습니다 . 처음 투표하는 독일의 아티스트는 최 씨가 투표 용지를 명확하게 설명하고 민권센터가 지지하는 평등에 관련된 법안 중 일부를 배우는 것을 특히 기뻐했습니다 . 나는 그들의 토론과 텐트의 다른 쪽에서 전화를 하면서 전단지 정보를 읽고 있는 노인 신사 사이에서 서서 듣고 있었습니다 .

음식 포장지를 꿰메어 만든 시트로 덮여 있는 데이블이 시야 들어왔습니다 . 그 것을 보며 예전에 내모습을 상기했습니다 . 어디선가 나는 '내가 미래에 사용할' 날을 기대하면서 사탕과 과자 봉투를 한 뭉치로 묶은 적이 있습니다 . 예술가 김연진은 사각형과 직사각형으로 작게 잘려진 불투명한 종이와 얇고 투명한 플라스틱으로 니누어진 반짝이는 광택이 나는 포장지를 가지고 있었습니다 . 일부는 이미 천 조각으로 퀼트 처리되어 작업 공간 가장자리에 핀으로 고정되어 있어 , 빨래 줄에 널어 놓은 세탁물처럼 작은 퀼트가 산들 바람에 부드럽게 펄럭이고 있었습니다 . 여러 사람들이 둘러 앉아 김이 보여준 대로 하얀 실을 엉키지 않도록 신중하게 꿰메었습니다 . 그에 한 줄씩 나타나는 무늬는 나에게 브루클린의 A 빌딩 옥상에 있는 스테인드 글라스 물탱크를 떠올리게 했습니다 . 이 작품 역시 구제 재료를 변형시키는 유사한 작업입니다 . 우리는 보잘것 없는 재료를 고쳐서 고급화 시키는 아이디어가 어떻게 실현 가능한지를 제시하는 전통 공예 ' 조각보 ' 에 대해 이야기했습니다 . 바느질은 명상적이며 쉬임없는 작업에 사람들을 모이게 하는 오랜 전통이 있으며 종종 정의 지향적인 대화의 장과 공간을 제공합니다 . 김은 학문적인 활동가로서 그녀가 실행하는 다른 프로젝트를 언급했습니다 . 그 중 하나는 레이스와 1980 년대 교과서를 사용하여 사회 정치적 격동에 책임이 있는 한국 지도자의 가족에게 보내질 예정인 것이었습니다 . 이것은 수천 명의 미국인이 HIV 로 인해 죽는 동안 침묵을 지킨 지도자들로부터 책임을 요구하는 AIDS 퀼트와 같은 헤게모닉에 도전하는 작업과 유사한 점을 떠올리게 했습니다 . 한 남성은 그의 할머니와 봄베이 바느질 학교의 발전 이야기를 공유했습니다 . 우리는 각자 독일 , 미국 , 그리고 다

른 나라에 있으면서 , 바느질을 권력에 진실을 말하는 예술로 사용한 이야기를 나눌 수 있었으며 , 이는 이 재활용된 천 조각을 함께 꿰메는 조용한 행위 중에 낯선 사람들 사이에서 자연스럽게 나타나는 대화가 바로 나는 이러한 경험을 찾는 이유입니다 .

안나와 토마스 커플과의 재회는 기쁜 순간이었습니다 . 그들은 이전 인우드 행사에서 만난 예술가들 입니다 , 그들의 테이블은 생기 넘치는 색감의 잉크로 염색될 두툼하고 깨끗한 창호지로 가득했습니다 . 나는 과거 국제 프린트 컬렉티브인 자연인쇄협회 (Nature Printing Society) 에서 배운 기술인 어탁 (gyotaku) 을 통하여 이 섬유질 종이를 알고 있었습니다 . 섬유가 어느정도 유연성을 제공하여 종이가 찢어지지 않도록 보호하여 어탁과 같은 입체적인 소재를 탁본하기에 적합하고 안나와 토마스가 시연하는 이타지미 (Itajime) 같이 여러번 종이를 접어야만 하는 예술에 좋습니다 . 나는 내 종이 모서리를 파란색 , 검은색 , 그리고 녹색 잉크에 담갔습니다 . 종이 한장을 손바닥에 맞을 정도로 작게 여러번 접어 아코디언을 만들었습니다 . 일본에서 온 전공 동기인 사치는 이타지미가 종이가 준비되는 방식을 뜻하는 구문으로 직역된다고 공유했습니다 . 염색 전에 종이를 접고 클램핑하는 것 , 즉 일본어로 " 보드 클램핑 " 이란 말의 뜻이라고 했습니다 . 이야기를 촉진하는 것 외에도 SDSS 행사들을 하나로 묶는 독특한 점은 무언가를 한국어 , 독일어 , 영어 , 일본어 및 기타 언어로 번역하기 위해 활동들이 일시 정지된다는 점이었습니다 . 행사에선 아무나 그 어떤 실습의 기원이나 다양한 방법에 관하여 서로 다른 방식으로 말하거나 설명하는 것이 자연스러웠습니다 . 이것은 아트가 경계를 넘어서는 방식을 보여주고 그 교류의 통로는 예술이 아니면 우리가 접근할 수 없는 것을 보여줍니다 .

몇 미터 떨어진 곳에는 바르톤 에베뉴의 동일한 폐쇄 구간을 때때로 사용하는 십대 미술 프로그램이 있습니다 . 저는 신민식 작가에게 그의 프로젝트에 관해 물어봤습니다 . 그는 자신의 작업실의 고독에서 벗어나려는 욕망을 표현했습니다 . 그는 이민 경험 , 전문 예술가로서의 여정 , 그리고 그의 예술적 실천이 향후 어떻게 전개될지를 공유했습니다 . 오늘 신작가는 긴 막대에 부착된 브러시 및 몇 개의 밝은 색의 페인트를 담고 있는 컨테이너와 함께 방수포 위에 적절하게 배치된 나무로 된 옷걸이에 걸어놓은 하얀색 정장을 선 보였습니다 . 서로 경쟁하는 커피 샵들을 지나가는 호기심 많은 사람들은 브러시를 이용하여 정장의 팔 , 주머니 및 바지 솔기에 주의 깊게 페인트를 칠합니다 . 뚜렷한 시작과는 아주 다르게 , 이 밝게 칠해진 정장은 미래의 갤러리 행사에서 작가가 착용할 수 있으며 , 그럼으로써 사회적으로 참여하는 작품이 진화할 수 있는 또 다른 부가적인 환경을 제공할 수 있습니다 . 이와 같이 참여형 프로젝트는 예술가와 참가자가 정확히 어디로 진보할지 예측하기 어렵게 만듭니

다 . 이 햇볕 가득한 코너에서 이 공간은 집단적인 호기심과 탐색이 만연하는 안전한 환경을 조성했습니다 .

오늘 하루에서 가장 촉감적인 부분은 종이 제작 스테이션이었습니다 . 레진 레이스와 그녀의 사촌은 나를 이 놀랍도록 빠른 종이 제작 과정에 열정적으로 맞이했습니다 . 작은 카트에는 물이 담긴 대야 , 연한 보라색의 종이 펄프가 담긴 용기 , 연한 색의 종이 줄 , 그리고 진짜 나뭇잎처럼 보이는 작은 종이 잎이 들어 있었습니다 . 공평하게 말하자면 , 진짜 나뭇잎들이 하루 내내 살며시 땅으로 내려 앉았습니다 . 연한 하늘색 , 연한 노랑 , 연한 분홍색 종이 줄에는 자유 여신상에 각인된 엠마 나자루스의 " 뉴 콜로서스 " 시에서 발췌한 “나에게 피곤한 이들을 가져다 주시고 , 가난한 이들을 가져다 주시며 , 몸을 움켜쥔 이들의 무리를 가져다 주시오…”라는 구절이 다국어로 번역되어 있었습니다 . 그 텍스트 몇 줄을 물의 대야에 뿌리자 , 줄은 쓸쓸한 웅덩이 속에서 화려한 종이 장식처럼 휘날렸습니다 . 레이진은 종이 만들기 과정을 안내하면서 물속에 잠긴 액자 스크린 위에서 둔한 보라색 섬유 , 시의 줄 , 작은 종이 잎이 대야에서 서로 얽히도록 했습니다 . 레이진과 내가 함께 대야 속에 잠긴 나무 액자로 만든 스크린을 서서히 들어 올리자 물이 가볍게 진동하면서 빠졌습니다 . 우리는 카드보드에 재빠르게 뒤집어 새로운 물건으로 드러난 사각 모양으로 생긴 펄프에서 조심스럽게 물기를 뽑았습니다 . 나는 내 축축한 창작물을 보며 미소 지었습니다 . 우리는 그 것을 신문에 싸서 지금 내 거실에 놓여 있는 파란 종이 조각으로 건조하였습니다 . 나는 레이진이 어디서 종이를 만드는 법을 배웠는지 물어봤습니다 . 그녀는 70 년대의 미술 현장과 배척 당한 여성 작가들을 위한 창작 공간을 만들기 위해 노력한 뉴욕 업스테이트에 있는 여성 스튜디오 워크숍을 회고하였습니다 . 상황과 정체성 , 또는 종종 이 두 가지 성격의 결합으로 인해 예술가들은 사회적 장애를 받음에도 불구하고 자신만의 공간을 만들고 성장할 동력를 가지고 있는 것 같았습니다 .

행사가 마무리될 때 , 나는 참가자들이 함께 그린 메시지를 담은 황금빛 마일러로 완성된 이윤정의 두루마리를 몇 장 찍어보았습니다 . 그 것은 지금은 반 - 아시안 증오에 대한 집단적인 반대 서술이 되어 있었습니다 . 세 가지 구별 가능한 언어로 표현된 평화로운 확언이 있었습니다 . 우리 머리 위의 흔들리는 가지와 푸른 하늘의 선명한 반영과 그림 같은 추가물의 대조를 사진이 포착했기 때문에 이 작품을 촬영하기에 좋은 시간이었습니다 . 이 작품은 행진의 물결 사이나 긴장되는 선거의 예상 사이에서 일어나는 조용한 활동을 대표합니다 . 이 프로젝트는 참가자들에게 우리 마음속에 종종 존재하나 언제든지 공유하지 못하는 앙금을 표현할 수 있도록 작은 연대의 행위를 제공했습니다 . 조지 플로이드 봉기의 정점에 나타

난 롱 아일랜드 곳곳의 행진에서 카드보드에 구호를 썼던 것이 떠올랐습니다 . 그러한 모임 중 많은 곳에서는 동일한 증오반대 메시지와 상징들 (" 여기에는 증오의 자리가 없다 ", 하트 , 저항 주먹 , 꽃) 이 표현되었지만 종종 경찰 존재나 반대시위자 없는 조용한 환경에서 일어나지는 않았습니다 . SDSS 의 평온한 분위기에서 이 주제에 대하여 관여하는 것은 안심스러웠습니다 . 대 메시지와 상징들 (" 여기에는 증오의 자리가 없다 ", 하트 , 저항 주먹 , 꽃) 이 표현되었지만 종종 경찰 존재나 반대시위자 없는 조용한 환경에서 일어나지 않았다 . SDSS 의 평온한 분위기에서 이 주제에 대하여 관여하는 것은 안심스러웠다 .

마지막에는 예술가와 자원봉사자들이 지난 몇 시간 동안 차지했던 코너를 청소하면서 각 프로젝트는 마무리 되었습니다 . 이전 행사 처럼 브롱스에서 카프 이벤트에 참석한 사람들은 오늘의 이 퀸즈 행사에 참여하여 공공 공간에서 미술을 즐기고 작가들과의 관계를 계속 지속하고 싶다는 의사를 표현했습니다 . 각 SDSS 는 시간과 장소에 따라 다양하게 변하지만 , 그들을 통일시키는 공통성은 거리나 현장에 있는 미술이거나 , 파란색 건조대나 공원 울타리에 자유롭게 펼쳐져 있는 예술 작품을 현지 주민들이 즐길 수 있고 입장료나 즉각적인 설명이 필요하지 않다는 것이었습니다 . 담론을 이어가기 위해 우리 중 많은 사람들은 함께 한식을 먹으러 길 건너 식당으로 갔습니다 . 거리에 가 건물로 세운 반 옥외 공간 안에서 긴 줄에 놓인 합동 테이블에 둘러 앉아 우리는 매운 국물이 향기는 그릇 위에서 이벤트가 어떻게 진행되었는지 논의했습니다 . 우리는 증기 나는 전채요리가 나오는 사이에 전화기를 돌려가며 현재 작업 중인 다른 프로젝트를 보여주고 미래에 < 공유대화 공유공간 > 이 어떻게 발전할 수 있는지에 대한 건강한 토론을 진행했습니다 . 우리 중 많은 사람들이 적어도 한 발은 미술 실천 , 학계 , 그리고 지역사회 조직에 두고 있다는 사실을 인식하면서 , 우리는 공동의 목적 아래에 모여 있는 기회를 상호 즐기는 것 같았습니다 .

Project by Minshik Shin, Murray Hill Station Art Block Party

A 波利奇诺 (他们 / 他们)

A Pollicino 是一个在纽约出生和长大的变性艺术家、活动家和教育家。他们在皇后学院获得了社会实践的硕士学位，目前正在罗格斯大学 GSE 攻读博士学位，研究教育中的变性包容。他们的工作主要受到将研究方法纳入艺术实践的影响。利用幽默和好奇心，他们对那些作为健康对话的催化剂和 LGBTQIA+ 社区的积极能见度的项目感兴趣。

SDSS 在默里山站

一张折叠桌的顶部横亘着一张又长又宽的金色麦拉纸。如果你俯视它，它的表面会反射出你的影子。你可以越过你的倒影，看到站在你旁边的人，还可以看到黄色的银杏叶在你的头顶上远远地垂下。反光纸的隐喻是一个合适的隐喻，不仅适用于艺术家李允贞 Yunjeong Lee 的项目，该项目旨在让人们表达对反亚裔仇恨的反面叙述，也适用于整个活动。当我得知韩国艺术论坛 (KAF) 计划举办另一次共享对话、共享空间 (SDSS) 时，我的直觉反应是要抓住这个机会。那是一个初秋的日子，除了变换的树叶外，可以误认为是春天。当地人安静地过着他们的早晨，似乎对新出现的太阳同样感到高兴，因为它让我们剥去了不必要的衣服。对我来说，这是第四次这样的活动。由于遗憾地错过了布朗克斯区的类似活动，参加这次活动是一个优先事项。一个值得欢迎的暂停，以重新连接到艺术、人民和一个节奏，这将打断一个月的时间，否则会被截止日期和约会所干扰。作为一个艺术家、活动家和教育家，SDSS 吸引我回来重新调整是毫不奇怪的。

默里山 LIRR 车站的旁边是咖啡店和韩国食品。我带着一个小本子四处闲逛，记录全天参观向公众提供独特项目的艺术站。一张桌子上摆放着鲜明的白纸，另一张桌子上摆放着整齐的彩色编码的零食包装盒，这些包装盒里的东西已经不是广告了。解释 KAF 活动的多语种传单与来自附近非营利组织的投票信息在一个 10x10 的帐篷下并排摆放。就在这之后，我注意到街对面有一家丑陋甜甜圈店，似乎在卖同样丑陋而美味的玉米狗。在这群艺术家的另一端，有一个小推车，我后来才知道这是一个 " 移动纸浆 "。有一个例外，他们的项目既没有使用纸张，也没有使用传统的艺术方法，而是邀请人们用改良过的画笔在白色的衣服上涂上鲜艳的颜色。这个聚会构成了我已经习惯于在 KAF 活动中体验到的独特经验。我曾在博物馆和画廊工作过，我很欣赏看到文化节目被带到一个社区，而没有入场费或其他无障碍问题的障碍。

桑德拉 - 崔也知道将她的工作带到街头的好处。民权中心位于第 41 大道，自 1984 年以来一直为韩裔美国人和亚太裔美国人社区服务。他们的任务侧重于社区组织、公民参与和社会服务。我见到公民参与部主任崔时，她正忙于提供

COVID 测试，解释投票信息，以及简单地在她的组织所服务的社区之一出现。我看着崔概述了哪些投票措施对社区影响最大，并介绍了实际投票的情况。一位来自德国的艺术家是第一次投票，他特别高兴有人能清楚地解释和解读选票，同时也了解到民权中心支持的一些与公平有关的法案。我一边听着，一边站在他们的讨论和一位年长的先生在帐篷的另一边用手机阅读传单上的信息

在我的视线范围内，一张铺满了缝制的食品包装纸的桌子让我想起了我捆绑在某处的一捆糖果和零食包装纸，等待着 " 我将用它们做什么 " 的那一天。艺术家金妍珍把有光泽的包装纸剪成不透明的小片，还有薄的、半透明的塑料，也被修剪成正方形和长方形。有些已经被绗缝成布屑，并被钉在工作区的边缘，就像被回收的微型棉被，随着微风扬起，模仿着晾衣绳上的衣服。有几个人坐在那里，小心翼翼地引导白色的线在金所演示的缝合。一行行出现的图案让我想起了栖息在布鲁克林 A 楼屋顶上的彩色玻璃水塔，这是一个类似于改造残余材料的公共作品。我们讨论了传统工艺包袱布，这就是提升简陋材料的想法的来源。缝纫有着悠久的传统，将人们聚集在一起，围绕着冥想的忙碌工作，经常作为一个以正义为导向的讨论空间。金提到了她作为学术活动家实践的其他项目。其中一个项目涉及到花边和 1980 年代的教科书，这些教科书将被送到一个对社会政治动荡负有责任的韩国领导人的家里。这让我想起了其他反霸权主义的工作，比如艾滋病被子，它被送到了华盛顿特区，要求在成千上万的美国人死亡时对艾滋病毒保持沉默的领导人承担责任。一位男士分享了他祖母和孟买缝纫学校发展的故事。作为来自德国、美国和其他国家的人，我们每个人都可以讲述一个用缝纫这种艺术形式向权力说出真相的故事。陌生人之间在这种安静地将废旧物品拼凑在一起的行为中自然而然地产生了对话，这正是我寻求这些经验的原因。

我很高兴再次见到安娜和托马斯这对夫妇，他们是我在早些时候的活动中在英伍德遇到的回归艺术家。他们的桌子上摆放着清脆的桑皮纸，注定要用鲜艳的墨水来染色。这种纤维状的纸对我来说很熟悉，它是我在自然印刷协会（一个国际印刷团体）学到的一种技术。最大的好处是，纤维有一定的弹性，可以避免撕裂，这对于像鱼这样的立体题材以及安娜和托马斯演示的扎染所需要的许多褶皱来说是很好的。我把纸的四角蘸上蓝色、黑色和绿色墨水。这张纸已经被折了足够多的次数，成为一个小到可以放在我手掌里的手风琴。以前的同学

莎姬 Sachi 和我们分享说，扎染的字面意思是描述纸的准备方式的短语。在染前折叠和夹紧，或在日语中称为 " 夹板 "。除了鼓励讲故事，在 SDSS 的迭代中，另一个常见的情况是在活动中快速暂停，从韩语、德语、英语、日语和其他语言翻译一些东西。有人自愿用另一种方式来表达或描述与其起源或不同方法有关的实践，这是很自然的。这说明了艺术超越边界的方式，否则我们可能没有一个渠道来跨越。

在几码远的地方，一个青少年艺术项目偶尔占据了巴顿大道的同一个封闭部分，我向艺术家申敏实询问他的项目。他表示想尝试一些能让他走出工作室的孤独的东西。他分享了他的移民故事，作为一个专业艺术家的旅程，以及他的实践在未来可能的风险。今天，申在一个木制的臂架上穿了一套白色的衣服，这套衣服恰到好处地放在一块油布上，上面有几个装着颜色鲜艳的颜料的容器以及连接在长棍上的画笔。好奇的人们从决斗的咖啡店经过，轮流将刷子浸入颜料中，仔细地刷着外套的手臂、口袋和裤子的缝隙。这套鲜艳的油漆套装远远不是它的开始，它可能会被申在未来的画廊活动中穿上，让这个社会参与的作品在另一个环境中发展。像这样的互动项目使人很难确切知道艺术家和参与者将被带往何处。在这个阳光明媚的角落，这个空间为集体的好奇心和探索培养了一个安全的环境。

这一天中最有触感的部分是造纸站。雷金莱和她的表弟热情地欢迎我参加这个令人惊讶的快速过程。一辆小推车上放着一盆水，一个装着柔软的紫蓝色纸浆的容器，粉色的纸线，以及小纸叶，让我觉得它们可能是真的。平心而论，真正的树叶在这一天里轻轻地落在地上。薄薄的浅蓝色、淡黄色和粉红色的纸条上有多国语言文字，上面写着：" 把你的疲惫、你的贫穷、你的蜷缩的群众交给我 ..... " 这句话出自艾玛 - 纳扎勒斯的《新巨人》一诗，该诗被镌刻在自由女神像上。在将几缕文字洒入水盆后，这些线条就像沉闷的水坑中明亮的纸屑一样四处飞扬。雷金带领我经历了造纸的过程，让暗淡的紫色纤维、诗歌线条和小纸叶在盆中交织在一起，上面是浸没在下面的有框屏幕。当雷金和我一起慢慢地把屏风的木框从盆里拉上来时，水轻轻地颤动着。我们小心翼翼地用海绵擦拭着已经安顿好的长方形纸浆，然后快速翻转到纸板上，露出新的物体。我看着我湿漉漉的作品笑了。我们用报纸把它包起来，让它干成我现在放在客厅里的那张蓝纸。我曾问过雷金是在哪里学会做纸的。她回忆起 70 年代的艺术场景

和纽约州北部的妇女工作室，该工作室旨在为那些在其他地方受到排斥的女性艺术家提供空间。不管是由于环境、身份，还是经常是两者的结合，艺术家们似乎很幸运地有动力去创造自己的空间，并在社会障碍下成长。

当天活动接近尾声时，我停下来拍了几张李允贞完成的金色胶布卷轴的照片，参与者在上面画了一些信息，现在是对反亚裔仇恨的集体反击。三种可破译的语言表达了对和平的肯定。这是拍摄这幅作品的好时机，因为图像捕捉到了绘画性的补充和摇曳的树枝以及我们头顶的蓝天的鲜明反射的并置。这幅作品代表了发生在游行浪潮或充满争议的选举预期之间的安静的行动主义。这个项目为与会者提供了一个小小的团结行动，以表达我们经常想到的但并不总是被提示分享的东西。我想到了在乔治 - 弗洛伊德起义的高峰期，长岛各地出现的许多游行中，在纸板上写下的口号。其中许多集会表达了同样的反仇恨信息和符号（"仇恨在这里没有地位 "、心形、抵制拳头、鲜花），但往往不是在没有警察和反抗议者的安静环境下进行的。在 SDSS 的平静环境下参与这个话题是令人放心的。

最后，当艺术家和志愿者清理我们在过去几个小时里占据的角落时，每个项目都被收拾起来。就像以前的迭代一样，参加过布朗克斯区 KAF 活动的人表示，他们来到今天的迭代，希望继续与公共空间的艺术保持联系并获得乐趣。由于时间和地点的不同，每一个 SDSS 都是不同的，然而将它们联合起来的一个共同点是，艺术在地面上，在街道上，在弹出的晾衣架或公园围栏上自由挥舞，供当地人欣赏，没有入场费或直接解释。为了继续讨论，我们许多人穿过街道，一起吃韩国食品。围绕着一排长长的组合桌，我们把自己挤在一个户外餐饮结构中，在一碗碗飘香的辣汤中解读活动的情况。在热气腾腾的开胃菜之间，我们把手机传来传去，显示我们正在做的其他项目，并就 SDSS 的未来迭代如何发展进行了健康的讨论。我们知道我们中的许多人至少有一只脚在艺术实践、学术界和社区组织中，我们似乎都很享受在一个共同的目标下花时间聚集的机会。

Project by Ana Paula Cordiro, Murray Hill Station Art Block Party

A Pollicino

A Pollicino is a trans artist, activist, and educator born and raised in NY. They received their MFA in Social Practice at Queens College and are currently working on a doctoral degree at Rutgers GSE to study trans inclusion in education. Their work is largely influenced by incorporating research methods into their art practice. Utilizing humor and curiosity they are interested in projects that serve as a catalyst for healthy dialog and positive visibility for the LGBTQIA+ community.

601 Artspace Exhibition

When I arrived at the address on the flier for the culminating event of this year's Shared Dialogue, Shared Space (SDSS), Heng-Gil, one of the co-founders of Korea Art Forum, was inside with the gallery's staff. It was a mild December afternoon and light rain misted on and off as I made my way to the 601 Artspace. My shoes had gotten wet before I hopped on the subway to Chinatown. Inside the gallery were KAF catalogs, a line of black COVID masks, and a sign-in book at the front desk. I said a quick hello and slipped back onto the street to walk around since it was nearly an hour before the show. Despite my soggy feet, I was happy to hunt down some warm food and take in local graffiti scribbled between shops and outdoor grocery booths. Aside from enjoying a bit of street art, the foodie in me couldn't help hoping I'd find something tasty to snack on before heading back to the finale of SDSS, a series of outdoor art events based around justice-related art practices.

By the time I looped back around to Eldridge St. artist Minshik Shin was with Heng-Gil and the three of us decided to grab a cup of coffee around the corner before guests arrived. This would be the most formal and enclosed setting I met Heng-Gil at. The space was like other galleries within the surrounding blocks. Long white rectangles, a few of which I dipped into earlier to escape the rain. Inside the 601 Artspace each piece displayed was familiar to me from the outdoor settings I'd observed them at this past year. The show consisted of physical pieces from participating artist's projects and some photographic documentation of the outdoor experiences. The painted suit from the Murray Hill LIRR Station was by glass front doors, a weaving from Inwood Hill hung across from quilted plastic sewn in the Jogakbo tradition, multilingual comics and calligraphy from the Maple Playground Park iteration were set on a large block pedestal, and large images from the Bronx event shared wall space with other installed elements from several other interactive projects and performances.

As the space filled with guests throughout the evening, it was easy to get caught up in the energy mingling amongst familiar and unfamiliar clusters of people. I fluctuated between making new acquaintances and deepening existing connections. Paper maker Rejin Leys popped into one conversation to mention a paper printing program at Rutgers. She promised to share information with me, knowing I enjoyed her Pulp Mobile project and that I was attending a program there. Heng-Gil moved between groups making introductions and seemed happy to mill about between critics, students, and artists. Artist Sachi Yasuda and I were catching up when one of our professors showed up wearing an upcycled piece she created, a jacket that was combined with other garments, typical of a line of clothing I'd seen evolve in her studio during my time in the social practice program (SPCUNY) in Queens.

Social practice, as a developing field, is exciting to follow since contemporary artists and their justice-oriented projects continually reemphasize and stretch its parameters. This show was a balanced example of finished social practice pieces that held their own, installations of elements representative of community engaging performances, and illustrative photographs that documented events giving gallery goers a window into what participants experienced the day of implementation. There was a fun play between bringing outside events to an indoor venue, while simultaneously showcasing work made collaboratively by public participants who otherwise may not have had access to exhibiting in a formal art space. In turn, attendees to the 601 Artspace had the opportunity to be more interactive with this work than a traditional gallery show. Cody Herrmann's stacked blocks will hopefully be knocked down and reconfigured a few times before the closing of the exhibit at the end of January. David Yonghwan Lee was happy to see an older crowd follow the prompt of his drawing workshop; "experiencing a new place". On the wall it was fun to see one participant had carefully sketched the opening night's event complete with Minshik Shin's painted suit, rainy footprints leading your eye from the top of the sketch into the foreground that included the gallery from the front desk, past Jeanne Jalandoni's weaving, Lily Honglei's animated painting banners, to the open space where

photographs showed the Mott Haven block party. Nicolás Dumit Estévez, curator of one of the Inwood iterations of SDSS, had happily discovered a double exposed face in one of these photographs with me as he explained an installation that had stretched over scaffolding, at roof level, around the corner of a street in the Bronx. Since nothing else in the photo seemed to have the same effect, we were happy to have caught this blip in realism in a way that turned the represented woman into a curious, multifaceted being.

Coming to my trans identity late in life has had the benefits of more critically questioning my value systems and purposefully reading spaces as supportive or not hospitable enough. A concept I was introduced to, between the Inwood Hill Park iterations where I had first met Nicholas, was ecocentrism. Becoming more familiar with the values of KAF through attending these events and having time between iterations, I thought about correlating this framework with art production. Much like how ecocentrism places importance on the earth and its occupants beyond what they can provide and produce (citation necessary? / Aldo Leopold), so too must we support a value shift in art production. Currently, what is deemed "high art" is curated and controlled by exclusive institutions that are just now beginning to wrestle with ethically reframing their collections and continued commodification of a small percentage of artists who "make it". As a queer, low-income artist I am producing all the time. While art shapes how I think and approach most things in life, sustaining myself financially is reliant more on teaching and other wage work (like artists I've met through SDSS). For many of us, art is a life practice, a deep part of identity, not a way to make a living. While community-based programming cannot solve culture and identity being co-opted by a capitalist society, events like SDSS do hold time and space for art not tethered to commodification. Despite this culmination being in a normative art world space, KAF repeatedly creates alternative microclimates of culture embedding art as an everyday part of life in the neighborhoods of Upper Manhattan, Flushing, and the Bronx. While bigger questions loom for humanity and how we care for the earth, SDSS is clearly a healthy environment for those who produce, care for, and enjoy art with a higher purpose.

All in all, the evening was a successful gathering of participating artists, academics, critics, and new observers. Conversations allowed attendees to reconnect with each other, discuss overlapping interests, and network connections between Hunter, Binghamton, Queens College, and local nonprofits. While speaking with Yeon Jin Kim, we discussed possible community groups to engage in an embroidery project she had implemented prior with elders, refugees, and people with disabilities. She kindly shared a connection that might be good for me to pursue with a local priest working toward the inclusion of the LGBTQIA+ community. A range of equity-based projects, whether academic or art practice related, flowed naturally throughout the evening. I hoped Heng-Gil felt proud to see all the iterations represented with a good turnout for any opening, never mind in damp winter weather. After people collected their umbrellas and filtered out into the street, a few of us continued to a local restaurant. Conversations resumed about art practices, other professional work, grant writing, and finishing final grades for the fall term over a delicious meal. We slurped up rich black garlic chicken soup and refilled our teacups many times before heading our separate ways on the subway lines.

Photo by Yan Jin

Shared Dialogue, Shared Space

Organized by Korea Art Forum

Arantxa Araujo
Ana Paula Cordeiro
Cody Ann Herrmann
Jeanne F. Jalandoni
Yeonjin Kim
David Younghwan Lee
Yun Jeong Lee
Rejin Leys
Lulu Lolo
Lily & Honglei
Eunhae Park
Quintin Rivera-Toro
Minshik Shin
Sihan Cui

Supported by
NEA, NYSCA, DCLA, CACF, LMCC, UMEZ

A Pollicino

A Pollicino es artista, activista y educadora trans, nacida y criada en Nueva York. Recibieron su MFA en Práctica Social en Queens College y actualmente están trabajando en un doctorado en Rutgers GSE para estudiar la inclusión trans en la educación. Su trabajo está influenciado en gran medida por la incorporación de métodos de investigación en su práctica artística. Utilizando el humor y la curiosidad, se interesan en proyectos que sirvan como catalizadores para un diálogo saludable y una visibilidad positiva para la comunidad LGBTQIA+.

Exposición de 601Artspace

Cuando llegué a la dirección que figuraba en el volante para el evento culminante de Shared Dialogue, Shared Space (SDSS), Heng-Gil, uno de los cofundadores del Korea Art Forum (KAF), estaba dentro con el personal de la galería. Era una tarde templada de diciembre y una ligera lluvia caía de forma intermitente mientras me dirigía al 601Artspace. Mis zapatos se habían mojado antes de subirme al metro hacia Chinatown. Dentro de la galería había catálogos de KAF, una línea de máscaras negras contra el COVID-19 y un libro de registro en la recepción. Le dije un saludo rápido y volví a la calle para caminar, ya que faltaba casi una hora para el espectáculo. A pesar de mis pies mojados, estaba feliz de buscar algo de comida caliente y ver los grafitis locales garabateados entre las tiendas y los puestos de comestibles al aire libre. Además de disfrutar de un poco de arte callejero, el entusiasta de la comida que hay en mí no pudo evitar esperar que encontrara algo sabroso para picar antes de regresar a la final de SDSS, una serie de eventos de arte al aire libre basados en prácticas artísticas relacionadas con la justicia.

En el momento que volví a dar la vuelta hacia la calle Eldridge, el artista Minshik Shin estaba con Heng-Gil y los tres decidimos tomar una taza de café a la vuelta de la esquina antes de que llegaran los invitados. Este sería el escenario más formal y cerrado en el que conocí a Heng-Gil. El espacio era como otras galerías dentro de los bloques circundantes. Largos rectángulos blancos, algunos de los cuales me sumergí antes para escapar de la lluvia. Dentro del 601Artspace, cada pieza expuesta me resultaba familiar por los entornos al aire libre en los que las había observado el año pasado. La muestra consistió en piezas físicas de los proyectos de los artistas participantes y documentación fotográfica de las experiencias al aire libre. El traje pintado de la estación LIRR de Murray Hill estaba junto a las puertas delanteras de vidrio, un tejido de Inwood Hill colgado de plástico acolchado cosido en la tradición Jogakbo, los cómics multilingües y la caligrafía de Maple Playground Park se colocaron en un gran pedestal de bloque, y las grandes imágenes del evento del Bronx compartieron espacio en la pared con

otros elementos instalados de varios otros proyectos interactivos y actuaciones.

A medida que el espacio se llenaba de invitados durante toda la noche, era fácil quedar atrapado en la energía que se mezclaba entre grupos de personas familiares y desconocidas. Fluctuaba entre hacer nuevas amistades y profundizando las conexiones existentes. El fabricante de papel Rejin Leys apareció en una conversación para mencionar un programa de impresión de papel en Rutgers. Me prometió compartir información conmigo, sabiendo que disfrutaba de su proyecto Pulp Mobile y que estaba asistiendo a un programa allí. Heng-Gil se movía entre los grupos haciendo presentaciones y parecía feliz de moverse entre críticos, estudiantes y artistas. La artista Sachi Yasuda y yo nos estábamos poniendo al día cuando una de nuestras profesoras apareció con una pieza reciclada que ella misma creó, una chaqueta que combinó con otras prendas, típica de una línea de ropa que había visto evolucionar en su estudio durante mi tiempo en el programa de práctica social (SPCUNY) en Queens.

La práctica social, como campo en desarrollo, es emocionante de seguir, ya que los artistas contemporáneos y sus proyectos orientados a la justicia continuamente vuelven a enfatizar y ampliar sus parámetros. Esta muestra fue un ejemplo equilibrado de piezas terminadas de práctica social que se mantuvieron firmes, instalaciones de elementos representativos de actuaciones que involucran a la comunidad y fotografías ilustrativas que documentaron eventos que brindaron a los asistentes a la galería una ventana a lo que los participantes experimentaron en el día de la implementación. Hubo un juego divertido entre llevar eventos al aire libre a un lugar interior, mientras que al mismo tiempo se exhibía el trabajo realizado en colaboración por participantes públicos que de otro modo no habrían tenido acceso a exhibir en un espacio de arte formal. A su vez, los asistentes al 601Artspace tuvieron la oportunidad de ser más interactivos con esta obra que con una muestra tradicional de la galería. Es de esperar que los bloques apilados de Cody Herrmann sean derribados y reconfigurados varias veces antes del cierre de la exposición a finales de enero. David Yonghwan Lee se alegraba de ver que un público mayor seguía las indicaciones de su taller de dibujo; "Experimentar

un lugar nuevo". En la pared fue divertido ver que uno de los participantes había esbozado cuidadosamente el evento de la noche de apertura con el traje pintado de Minshik Shin, las huellas de lluvia que guían la mirada desde la parte superior del boceto hasta el primer plano que incluía la galería desde la recepción, más allá del tejido de Jeanne Jalandoni, las pancartas de pintura stop motion de Lily Honglei, hasta el espacio abierto donde las fotografías mostraban la fiesta de la cuadra de Mott Haven. Nicolás Dumit Estévez, curador de una de las iteraciones de Inwood de SDSS, había descubierto felizmente una doble cara expuesta en una de estas fotografías conmigo mientras explicaba una instalación que se había extendido sobre andamios, a nivel del techo, alrededor de la esquina de una calle en el Bronx. Ya que nada más en la foto parecía tener el mismo efecto, nos alegramos de haber captado este destello en el realismo de una manera que convirtió a la mujer representada en un curioso ser multifacético.

Llegar a mi identidad trans tarde en la vida ha tenido los beneficios de cuestionar más críticamente mis sistemas de valores y leer deliberadamente los espacios como solidarios o no lo suficientemente hospitalarios. Un concepto que me presentaron, entre las iteraciones de Inwood Hill Park donde conocí a Nicholas por primera vez, fue el ecocentrismo. Al familiarizarme más con los valores de KAF asistiendo a estos eventos y teniendo tiempo entre iteraciones, pensé en correlacionar este marco con la producción artística. Al igual que el ecocentrismo da importancia a la tierra y a sus ocupantes más allá de lo que pueden proporcionar y producir (¿cita necesaria? / Aldo Leopold), también debemos apoyar un cambio de valor en la producción artística. En la actualidad, lo que se considera "arte elevado" está comisariado y controlado por instituciones exclusivas que recién ahora están comenzando a luchar con la reformulación ética de sus colecciones y la continua mercantilización de un pequeño porcentaje de artistas que "lo logran". Como artista queer y de bajos ingresos, estoy produciendo todo el tiempo. Mientras el arte da forma a cómo pienso y abordo la mayoría de las cosas en la vida, mantenerme financieramente depende más de la enseñanza y otros trabajos remunerados (como los artistas que conocí a través de SDSS). Para muchos de nosotros, el arte es una práctica de vida, una parte profunda de la

identidad, no una forma de ganarse la vida. Si bien la programación basada en la comunidad no puede resolver la cooptación de la cultura y la identidad por parte de una sociedad capitalista, eventos como SDSS tienen tiempo y espacio para el arte que no está atado a la mercantilización. A pesar de que esta culminación se produce en un espacio normativo del mundo del arte, KAF crea repetidamente microclimas alternativos de cultura que incorporan el arte como una parte cotidiana de la vida en los barrios del Alto Manhattan, Flushing y el Bronx. Mientras se avecinan preguntas más importantes para la humanidad y cómo cuidamos de la Tierra, SDSS es claramente un entorno saludable para aquellos que producen, cuidan y disfrutan del arte con un propósito superior.

Considerándolo todo, la noche fue un éxito encuentro de artistas, académicos, críticos y nuevos observadores participantes. Las conversaciones permitieron a los asistentes volver a conectarse entre sí y discutir intereses superpuestos y conexiones de red entre Hunter, Binghamton, Queens College y organizaciones locales sin fines de lucro. Mientras hablábamos con Yeon Jin Kim, discutimos posibles grupos comunitarios para participar en un proyecto de bordado que había implementado anteriormente con ancianos, refugiados y personas con discapacidad. Amablemente compartió una conexión que podría ser bueno para mí con un sacerdote local que trabaja por la inclusión de la comunidad LGBTQIA+. Una serie de proyectos basados en la equidad, ya sean académicos o relacionados con la práctica artística, fluyeron naturalmente a lo largo de la noche. Esperaba que Heng-Gil se sintiera orgulloso de ver todas las iteraciones representadas con una buena participación en cualquier inauguración, sin importar en el clima invernal empapado. Después de que la gente recogiera sus paraguas y saliera a la calle, algunos de nosotros continuamos hacia un restaurante local. Se reanudaron las conversaciones sobre prácticas artísticas, otros trabajos profesionales, la redacción de subvenciones y la finalización de las calificaciones finales para el trimestre de otoño con una deliciosa comida. Sorbimos una rica sopa de pollo con ajo negro y volvimos a llenar nuestras tazas de té muchas veces antes de dirigirnos por caminos separados en las líneas de metro.

Photo by Yan Jin

A 폴리시노 (그들 / 그들에게)

A 폴리시노는 뉴욕에서 태어나고 자란 성전환 예술가이자 활동가 및 교육자이다 . 그들은 퀸즈칼리지에서 사회실천예술학 대학원사를 받았고 현재 루거스 교육 대학원에서 교육에서 성전환자포용성을 연구하기 위해 박사 학위를 취득하고 있다 . 그들의 작업은 연구 방법을 예술 활동에통합함으로써 형성된다 . 유머와 호기심을 활용하여 LGBTQIA+ 커뮤니티에 대한 긍정적인 비유와건강한 대화를 촉매하는 역할을 하는 프로젝트에 관심이 있다 .

601 예술공간 전시회

제가 올해 SDSS 의 종결 행사가 열리는 주소로 도착했을 때 , 한국 예술 포럼의 공동 창립자 중 한 명인 핼길은 갤러리 직원과 함께 건물 안에 계셨습니다 . 그 날은 따뜻한 12 월 오후였고 , 601 아트 스페이스로 가는 길에 가벼운 비가 가끔 내렸습니다 . 차이나타운으로 가는 지하철을 타기 전에 이미 신발이 젖어 버렸습니다 . 갤러리에 들어가면서 마주치는 프론트 데스트 위에는 KAF 카탈로그 , 검은 코로나 마스크 한 줄 , 그리고 서명을 남길 수 있는 서명 대장이 있었습니다 . 재빠르게 안녕 인사를 나누고 나서는 전시 오프닝 시작까지 거의 한 시간이 남아 있었기 때문에 거리로 다시 나가 주변동네를 걷기로 결심했습니다 . 비록 발은 젖었어도 , 상회들과 보행 도로 위에 줄선 노상 구루마 상점들 사이에 낙서로 이루어진 그래피티 예술을 감상하면서 따뜻한 음식을 찾을 수 있어서 행복했습니다 . 길거리 예술을 즐기는 것 외에도 , 나는 정의와 관련된 예술 활동으로 구성된 일련의 야외 예술 행사인 < 공유대화 공유공간 > 의 올해 최종 피날레 이벤트로 돌아가기 전에 간식으로 맛있는 것을 찾을 수 있기를 희망했습니다 .

엘드리지 길로 들어가는 코너에서 예술가 신민식이 행길과 함께 있는 것을 보았습니다 . 우리 셋은 손님들이 도착하기 전에 커피를 한 잔 마시기로 결정하고 근처 코너에 있는 카페로 갔습니다 . 601 예술공간은 나와 행길이 만난 가장 공식적이고 폐쇄된 공간이었습니다 . 이 공간은 주변 블록의 다른 갤러리와 비슷했습니다 . 앞서 비 내리는 것을 피하기 위해 들어갔던 몇 군데 공간들 처럼 긴 직사각형 백색 공간이었습니다 . 601 아트스페이스 안에 전시된 각 작품은 지난 올 봄 , 여름 , 가을에 내가 관찰한 야외 환경에서 익숙한 것이었습니다 . 전시는 참가 예술가들의 프로젝트에서 나온 물리적인 작품들과 야외 경험의 사진 기록물들로 구성되어 있었습니다 . 머레이힐 역에서 색칠된 정장은 갤러리 유리 현관문 옆에 있었고 , 인우드힐파크에서 제작된 직물은 조각보 전통에 따라 만들어진 플라스틱 퀼트 맞은편에 걸려 있었습니다 . 메이플 놀이 공원에서 선 보인 다중언어 만화와 서예는 큰 나무로 만든 블록 베이스 위에 놓여 있었고 , 브롱스 이벤트를 기록하는 큰 사진들은 다른 인터렉티브한 프로젝트와 공연의 여러 설치 요소와 함께 벽면을 공유했습니다 .

저녁에 손님들로 가득 차면서 익숙한 사람들과 낯선 사람들 사이에서 얽히고 섞히는 에너지 속에 휩쓸리기 쉬웠습니다 . 낯선 사람들과 새롭게 친분을 맺거나 기존의 지인들과의 관계를 더 심화하는 사이에서 오가고 있었습니다 . 종이 만드는 아티스트 레진 레이스는 러거

스에서의 종이 인쇄 프로그램을 언급하며 대화에 들어왔습니다 . 그녀는 이 프로그램에 대한 정보를 공유해 주기로 약속했습니다 . 내가 펄프 모바일 프로젝트를 즐겼고 내가 러거스에서 프로그램을 듣고 있음을 알기 때문에 . 행길은 그룹 간을 오가며 소개를 해 주었고 , 비평가 , 학생 및 아티스트들 사이에서 둘러싸여 행복해 보였습니다 . 아티스트 사치 야수다와 나는 근황을 서로 나누고 있었을 때 , 우리들의 교수님 한 분이 나타나 사치가 만든 업사이클링 된 자켓을 입고 나타났습니다 . 그 자켓은 다른 옷들과 결합한 것이었는데 , 퀸즈의 사회 실천 프로그램 (SPCUNY) 에서 지낸 시간 동안 내가 그녀의 스튜디오에서 진화하는 것을 목격한 의류 라인의 전형적인 예였습니다 .

사회 실천 예술은 발전 중인 분야로 , 그 추세를 추적하는 것은 흥미로운 일입니다 . 현대 예술가와 그들의 정의 지향적 프로젝트가 지속적으로 그 예술의 범위를 강조하고 확장시키기 때문입니다 . 이 전시회는 견고하게 자기 자리를 유지하는 완성된 사회 실천 작품의 균형 잡힌 예로서 , 커뮤니티 참여 퍼포먼스를 대표하는 요소들을 설치하고 , 이벤트를 기록한 사진들을 전시하여 관람객들에게 현장에서 참여자들이 경험한 것을 엿볼 수 있는 창구를 제공했습니다 . 야외 행사를 실내 장소로 끌고 들어오는 것과 동시에 형식적인 예술 공간에서 전시하는 기회를 가지지 못할 가능성이 높은 공공 참여자들이 공동으로 만든 작품을 전시하는 일 사이에는 유희적인 관계가 있었습니다 . 그 결과 , 601 예술공간에 방문하는 사람들은 전통적인 갤러리 전시보다 이 작품들과 더 인터렉티브하게 참여할 수 있었습니다 . 희망 컨데 , 코디헤르만의 쌓아 놓는 블록은 1 월 말에 전시가 끝날 때까지 여러 번 무너지고 재구성되었으면 합니다 . 데이비드 이영환은 ' 새로운 장소 체험 ' 이라는 그의 그림 그리기를 격려하는 워크샵을 이미 참여했던 경험이 있음에도 불구하고 이 전시 행사 까지 따라온 많은 단골 관객들을 보고 기뻤했습니다 . 벽에는 참가자 중 한 명이 개막식의 이벤트를 주의 깊게 스케치한 재미있는 그림이 있었습니다 . 신민식의 얼룩달룩하게 색이 칠해진 양복 , 비 온 뒤 발자국이 그림의 맨 위에서 시작되어 갤러리 앞 데스크를 통과하여 진 할란도니의 직물 , 릴리 홍리의 애니메이션 페인팅 배너 , 모트헤이븐의 아트 블록 파티의 사진이 걸린 널게 펼쳐진 벽의 전경까지 개막식 모든 것이 기록되어 있었습니다 . < 공유대화 공유공간 > 인우드 버전의 큐레이터인 니콜라스 더밑 에스테베즈는 나에게 브롱스의 한 거리 모퉁이에서 지붕 높이 스카폴딩에 설치된 거대한 설치물 사진에 대하여 설명하면서 이중 효과가 나타나 있는 두 배 노출된 얼굴을 사진 속에서기쁘게 발견했습니다 . 사진 안에 다른 모든 것들이 같은 효과를 내지 않았기 때문에 , 그림 속 여성을 호기심 가득한 다면체적인 존재로 바꾸는 이 현실의 작은 오류를 포착해서 우리는 기뻐했습니다 .

생애 늦게 트랜스 젠더 정체성을 받아들인 것은 가치 체계를 비판적으로 더 많이 의문하게 하고 , 공적인 공간이 지원적인지 아니면 충분히 환영하지 못하는지를 의도적으로 읽는 데 이점이 있었습니다 . 뉴욕 인우드 힐 파크에서 니콜라스를 처음 만났고 < 공유대화 공유공간 > 이벤트들을 몇 회 거치면서 내가 접한 개념은 생태중심주의입니다 . 이러한 이벤트에 참석하고 이벤트 사이에서 시간을 가지면서 나는 카프의 가치와 더욱 친밀해 졌고 , 이 프레임워크를 아트 프로덕션과 연관시키는 것에 대해 생각했습니다 . 생태중심주의가 지구와 그 주민들에게 그들이 제공하고 생산할 수 있는 것 이상의 중요성을 부여하는 것처럼 , 아트 프로덕션에서도 가치 전환을 지원해야 합니다 . 현재로서는 " 고급 예술 " 로 간주되는 것은 독점적 기관에 의해 선별되고 통제되며 , 그 기관들은 이제야 그들의 컬렉션과 " 성공한 " 작가의 소수를 계속해서 상업화하려는 문제를 윤리적으로 재구성하려고 고민하기 시작한 것입니다 . 퀴어이자 저소득 아티스트로서 나는 항상 무엇인가 생산하고 있습니다 . 예술은 내가 생각하는 방식과 생활 대부분에 접근하는 양식을 형성라는 반면에 , 재정적인 유지는 가르치는 일과 다른 임금제 업무에 의존합니다 (< 공유대화 공유공간 > 에서 만난 다른 아티스트와 마찬가지로). 우리 중 다수에게 예술은 삶의 실행이고 , 정체성의 깊은 부분이며 생계 수단이 아닙니다 . 공동체 중심 프로그래밍이 자본주의 사회에 의해 문화와 정체성이 횡행되는 문제를 해결할 수는 없지만 , < 공유대화 공유공간 > 과 같은 이벤트는 상품화와 연결되지 않은 아트에 대한 시간과 공간을 제공합니다 . 비록 이 행사의 마무리가 정상적인 아트 월드 공간에서 이루어졌지만 , 카프는 반복해서 맨하탄 북부 , 플러싱 및 브롱스의 지역사회에 예술을 일상적인 삶의 일부로 포함시키는 대안적 문화의 소규모 환경을 만들어냅니다 . 인류와 지구를 어떻게 돌보는지에 대한 큰 질문이 떠오르지만 , < 공유대화 공유공간 > 은 분명히 높은 목적을 가지고 예술을 생산하고 돌보고 즐기는 사람들에게는 건강한 환경입니다 .

전체적으로 , 이 날 저녁은 참가 예술가 , 학자 , 비평가 , 그리고 새로운 관람객들의 성공적인 모임이었습니다 . 대화를 통해 참석자들은 서로 재회하고 서로 겹치는 관심사를 토론하고 헌터 및 빙헴톤 , 퀸즈 칼리지 , 그리고 지역 비영리 단체 간의 네트워크 연결을 논의했습니다 . 김연진과의 대화 중에 우리는 장애인 , 난민 및 장애자와 함께 구현한 자수 프로젝트에 참여할 수 있는 가능한 지역 공동체 그룹을 논의했습니다 . 그녀는 연락처를 하나 친절하게 공유했는데 , 그 것은 나에게 좋을 수 있습니다 . 내가 현지 목사와 함께 LGBTQIA+ 커뮤니티 포용을 위해 노력하는데 도움이 될 수 있기 때문입니다 . 학문적이든 예술 실천과 관련되었든 형평성에 기반을 둔 다양한 프로젝트들이 자연스럽게 저절로 이어져 저녁행사를 채웠습니다 . 나는 행길이 지난 일 년간 진행해 온 모든 행사를 한 자리에서 보면서 자부심을

갖기를 희망했습니다 . 비록 춥고 습한 겨울 날씨였지만 오프닝의 좋은 참석율은 훌륭한 성과였습니다 . 사람들이 우산을 챙기고 거리로 나갔을 때 , 몇몇은 근처 현지 레스토랑으로 계속 이동했습니다 . 맛있는 식사를 하면서 예술 실천 , 다른 전문적인 업무 , 그랜트 작성 및 가을 학기의 최종 성적 작성에 대한 대화가 이어졌습니다 . 우리는 지하철 노선을 통해 각자의 길로 떠나기 전에 풍부한 흑마늘 닭 수프를 마셨고 차잔을 여러 번 채워 마셨습니다 .

Photo by Yan Jin

A 波利奇诺 (他们 / 他们)

A Pollicino 是一个在纽约出生和长大的变性艺术家、活动家和教育家。他们在皇后学院获得了社会实践的硕士学位，目前正在罗格斯大学 GSE 攻读博士学位，研究教育中的变性包容。他们的工作主要受到将研究方法纳入艺术实践的影响。利用幽默和好奇心，他们对那些作为健康对话的催化剂和 LGBTQIA+ 社区的积极能见度的项目感兴趣。

601 艺术空间展览

当我到达 " 共享对话，共享空间 "（SDSS）活动的宣传单上的地址时，韩国艺术论坛的创始人之一 恒吉 Heng-Gil 正和画廊的工作人员在里面。这是一个温和的十二月的下午，在我前往 601 艺术空间的路上，小雨时断时续。在跳上前往唐人街的地铁之前，我的鞋子已经湿透了。画廊里摆放着 KAF 的目录、一排黑色的新冠口罩，前台还有一本签到簿。我匆匆打了个招呼，就溜回街上闲逛，因为离展览还有将近一个小时。尽管脚上湿漉漉的，但我还是很高兴能找到一些温暖的食物，并欣赏到了涂鸦在商店和户外杂货店摊位之间的当地涂鸦。除了欣赏街头艺术，我这个美食家还希望能找到一些可口的小吃，然后再回到 "SDSS " 的压轴活动 -- 一系列以正义相关艺术实践为主题的户外艺术活动。

当我绕回 Eldridge 街时，艺术家 申敏植 Minshik Shin 和 恒吉 Heng-Gil 在一起，我们三人决定在客人到来之前在街角喝杯咖啡。这是我见到 恒吉 Heng-Gil 最正式、最封闭的环境。这里和周围街区的其他画廊一样。长长的白色长方形，其中有几间是我之前为了躲雨而进去的。在 601 艺术空间里，每件展出的作品我都很熟悉，因为去年我曾在室外观摩过它们。展览包括参与艺术家项目的实物作品，以及一些户外体验的摄影记录。来自穆雷山轻轨站的彩绘套装摆放在前门的玻璃门边上，来自英伍德山的编织品悬挂在按净月潭传统缝制的绗缝塑料上，来自枫树广场公园的多语种漫画和书法作品被摆放在一个大块基座上，来自布朗克斯活动的大幅图片与其他几个互动项目和表演的其他安装元素共享墙面空间。

随着整个晚上宾客盈门，我很容易沉浸在熟悉和不熟悉的人群中。我在结识新朋友和加深现有联系之间徘徊。造纸师雷金 - 莱斯（Rejin Leys）在一次谈话中突然提到罗格斯大学的一个纸印刷项目。她知道我喜欢她的纸浆移动项目，也知道我正在参加那里的一个项目，便答应与我分享信息。恒吉 Heng-Gil 在各组之间穿梭，做着介绍，似乎很乐意在评论家、学生和艺术家之间穿梭。我和艺术家 安田幸 Sachi Yasuda 正在叙旧，这时我们的一位教授出现了，她穿着一件她创作的升级再造作品，一件与其他服装组合在一起的夹克，这是我在皇后区的社会实践项目（SPCUNY）学习期间在她的工作室里看到的一系列服装的典

型款式。

社会实践作为一个发展中的领域，令人兴奋，因为当代艺术家和他们以正义为导向的项目不断重新强调和扩展其参数。这次展览是一个平衡的例子，既有独立完成的社会实践作品，也有代表社区参与表演的装置元素，还有记录活动的说明性照片，为观众提供了一个窗口，了解参与者在实施当天所经历的一切。在将室外活动引入室内场地的同时，还展示了由公众参与者合作完成的作品，而这些参与者可能没有机会在正式的艺术空间展出作品，这两者之间进行了有趣的博弈。反过来，601 艺术空间的参与者也有机会与这些作品进行比传统画廊展览更多的互动。科迪 - 赫尔曼（Cody Herrmann）的堆叠积木有望在 1 月底展览结束前被推倒并重新组合几次。大卫 - 李永焕（David Yonghwan Lee）很高兴看到一群年长的人按照他的绘画工作坊的提示 " 体验一个新地方 " 进行创作。在墙上，一位参与者仔细勾画了开幕式当晚的活动，其中包括申敏植的彩绘西装，雨水的脚印将你的视线从素描的顶部引向前景，包括画廊的前台、珍妮 - 贾兰多尼的编织、莉莉 - 洪磊的定格绘画横幅，以及照片显示莫特港街区派对的空地。尼古拉斯 - 杜米特 - 埃斯特韦兹（Nicolás Dumit Estévez）是 "SDSS " 在因伍德的一个迭代项目的策展人，他在向我解释布朗克斯区一条街道拐角处的脚手架上延伸的装置时，很高兴地和我一起发现了其中一张照片上的双面人脸。由于照片中的其他东西似乎都没有同样的效果，我们很高兴能够捕捉到这个现实主义中的小插曲，从而将照片中的女人变成了一个好奇的多面人。

我的变性身份出现得较晚，这样做的好处是，我可以更加批判性地质疑自己的价值体系，并有目的地解读空间是支持性的还是不够好客的。在我第一次见到尼古拉斯 Nicholas 的英伍德山公园活动中，我接触到了一个概念，那就是生态中心主义。通过参加这些活动，我对 KAF 的价值观有了更深入的了解，并在两次迭代之间有了空闲时间，于是我想到了将这一框架与艺术创作联系起来。就像生态中心主义对地球及其居住者的重视超出了他们所能提供和生产的东西一样，我们也必须支持艺术创作的价值转变。目前，被认为是 " 高雅艺术 " 的作品都是由排他性机构策划和控制的，而这些机构现在才刚刚开始从道德角度重新构建他们的收藏，并继续将一小部分 " 成功 " 的艺术家商品化。作为一名同性恋、低收入艺术家，我一直在创作。虽然艺术影响着我的思维方式和对生活中大多数事情的态度，但我的经济来源更多地依赖于教学和其他有报酬的工作（比如

我通过 SDSS 认识的艺术家）。对我们中的许多人来说，艺术是一种生活实践，是身份认同的重要组成部分，而不是谋生的手段。虽然以社区为基础的活动无法解决文化和身份认同被资本主义社会收编的问题，但类似于 "SDSS " 这样的活动确实为艺术提供了不受商品化束缚的时间和空间。尽管这个高潮是在一个规范的艺术世界空间里，KAF 还是一再创造出另类的文化小气候，将艺术作为曼哈顿上城、法拉盛和布朗克斯社区日常生活的一部分。虽然人类面临着更大的问题以及我们如何关爱地球，但对于那些怀着更高的目标来生产、关爱和享受艺术的人来说，SDSS 显然是一个健康的环境。

总之，晚会是一次成功的聚会，参加者包括艺术家、学者、评论家和新的观察家。通过交谈，与会者重新建立了彼此的联系，并讨论了亨特、宾汉姆顿、皇后学院和当地非营利组织之间的兴趣重叠和网络联系。在与 金妍珍 Yeon Jin Kim 交谈时，我们讨论了社区团体参与她之前为老年人、难民和残疾人实施的刺绣项目的可能性。她善意地告诉我，我可以与当地一位致力于包容 LGBTQIA+ 群体的牧师建立联系。整个晚上，一系列以平等为基础的项目，无论是学术项目还是与艺术实践相关的项目，都自然而然地涌现出来。我希望恒吉 Heng-Gil 能够感到自豪，因为在任何开幕式上，都会有很多人参加，更何况是在湿漉漉的冬天。在人们收起雨伞并走到街上后，我们几个人继续前往当地的一家餐馆。大家一边品尝美味佳肴，一边继续讨论艺术实践、其他专业工作、基金撰写和秋季学期期末成绩。我们啜饮着浓郁的黑蒜鸡汤，多次为茶杯添水，然后分道扬镳，踏上地铁线路。

Photo by Yan Jin

Jennifer McGregor

Jennifer McGregor is a New York based curator and arts planner who collaborates to envision strategies to activate public spaces, engage diverse audiences, and create opportunities for innovative artists. Recent projects include Shared Dialogue, Shared Space in Inwood Hill Park for the Korea Art Forum, STAR Storefront Arts Recovery Initiative, and Downtown Brooklyn and Dumbo Arts Fund. She is consulting with En Foco to make the digital archives more accessible to a broader public through outreach and programing. From 1999 to 2020, she initiated place-based arts programming at Wave Hill in the Bronx by activating connections to the environment through adventurous exhibitions, residencies and performances that explore nature, culture, and site. She established her expertise in the public realm as the first director of New York City's Percent for Art Program from 1983-1990. She writes and speaks about art related to ecology, gardens, and public engagement.

Jennifer McGregor es curadora y planificadora de arte con sede en Nueva York, quien colabora visualizando estrategias para activar espacios públicos, involucrar a audiencias diversas y crear oportunidades para artistas innovadores. Proyectos recientes incluyen Diálogo compartido, espacio compartido en el Parque Inwood Hill para el Korea Art Forum; STAR Storefront Arts Recovery Initiativey Downtown Brooklyn; y el Dumbo Arts Fund. Se encuentra consultando con En Foco para hacer que los archivos digitales sean más accesibles a un público más amplio, a través de la divulgación y la programación. De 1999 a 2020, inició la programación de artes basadas en el lugar en Wave Hillen el Bronx, activando conexiones

con el medio ambiente, a través de exhibiciones, residencias y performances aventureras, que exploran la naturaleza, la cultura y el sitio. Estableció su peritaje en el ámbito público como la primera directora del Programa Percent for Art de la ciudad de Nueva York de 1983 a 1990. Escribe y habla sobre arte relacionado con la ecología, los jardines y la participación pública.

제니퍼 맥그레거는 공공 공간을 활성화하고 다양한 청중을 참여시키며 혁신적인 예술가를 위한 기회를 만들기위한 전략을 구상하기 위해 협력하는 뉴욕 기반 큐레이터이자 예술 기획자입니다 . 최근 프로젝트로는 인우드힐 파크에서 개최된 코리아아트포럼 주관 < 공유대화 공유공간 >, 스토어 프론트 아트 회복 이니시아티브 < 스타 >, 다운타운 브룩클린 및 덤보 아트 펀드가 있습니다 . 그녀는 관객개발 프로그램을 통해 더 많은 대중이 디지털아카이브에 더 쉽게 접근할 수 있도록 엔푸코를 컨설팅하고 있습니다 . 1999 년부터 2020 년까지 그녀는 자연 , 문화 및 현장을 탐구하는 모험적인 전시 , 레지던시 및 공연을 통해 환경과의 연결을 활성화함으로써 브롱크스의웨이브 힐에서 장소 기반 예술 프로그램을 시작했습니다 . 그녀는 1983 년부터 1990 년까지 뉴욕시 예술 프로그램퍼센트아트의 초대 디렉터로 일하면서 공공 영역에서 전문 지식을 확립했습니다 . 그녀는 생태 , 정원 및 대중 참여와관련된 예술에 대해 글을 쓰고 이야기합니다 .

詹妮弗· 麦格雷戈是纽约的一位策展人和艺术规划师，她合作制定战略以激活公共空间、吸引不同的观众并为创新艺术家创造机会。最近的项目包括韩国艺术论坛 Inwood Hill 公园的共享对话，共享空间、STAR 店面艺术恢复计划以及布鲁克林市中心和小飞象艺术基金。她正在与 En Foco 进行协商，以通过外展和计划让更广泛的公众更容易访问数字档案。从 1999 年到 2020 年，她通过探索自然、文化和遗址的冒险展览、驻地和表演来激活与环境的联系，从而在布朗克斯的 Wave Hill 发起了基于地方的艺术节目。 1983 年至 1990 年，她作为纽约市艺术百分比项目的第一任主任确立了她在公共领域的专业知识。她撰写并谈论与生态、花园和公众参与有关的艺术。

Interview with Minshik Shin

Jennifer McGregor: All the artists and teams are stretching their practice to create a public, open space for exchange. Can you briefly describe your project and what you are testing for the first time?

Minshik Shin: My project aims to create enjoyable occasions for people to be part of an art-making process, focusing on members of communities who feel that art has nothing to do with them, or have been denied access to public artworks due to their locality. The project brings people together to find elementary conditions (and methods) of self-emerging solid unity of diversities within a painting.

I plan to install art stations to invite people to participate in creating a collaborative painting. The stations will have large canvases of approximately 145 x 250 inches, and prepared painting objects that evoke fun. The large canvas is a size the public usually does not encounter, and is intended to expand their range of action, similar to Jackson Pollock's action painting. At the same time, the action will evoke intimacy with contemporary art. I believe that the randomness, unprepared and impromptu artistic actions of the public are unique visual expressions of their own language driven by human instincts. My project is driven by the pure fun, interest, curiosity, and playful actions of ordinary people.

JM: How does this project connect to your heritage, culture or artmaking practice?

MS: For nearly 20 years, I have been working on my artwork alone, confined in a space with my own thoughts and labor. The method of this project involves a unique collaboration between the artist and the public to create works jointly. Contemporary artworks are exhibited and presented mainly in gallery spaces, but with this opportunity works are displayed, and created with open communication, within parks, places of life, hubs of business, and resting places that the people can access easily. My approach to making art in the public realm is to help people

access contemporary art easily and to develop and achieve a new cultural expression. One experiences an open culture through understanding and sharing of ideas, traditions, and diversity.

JM: Public engagement is integral to Shared Dialogue, Shared Space (SDSS). What insights did you gain from interactions? Were there surprising exchanges? Did you discover anything about yourself?

MS: For the Inwood Park event, I prepared a canvas adorned with culturally patterned fabrics from the Dominican Republic, Africa, and Asia. Participants expressed curiosity about these traditional textiles, prompting them to inquire about the designs on the fabric. As I explained the patterns and origins of the fabrics, we naturally conversed about each other's cultures. Two participants left a lasting impression. A young Latina woman created images of hand prints on the canvas and said they were the messages of "peace" she had been making since her childhood. Another participant used the Dominican fabric pattern I provided to reconstruct the shape of a spaceship, a vision from their dreams.

Collaboratively, 15-20 participants created a vibrant fusion of New York culture and traditional backgrounds, transcending boundaries. The Inwood event contributed to future projects, offering valuable lessons in terms of exchanging dialogue, translation, and interpretation.

JM: This project spans four locations. How did Bowne Playground in Flushing differ from Inwood Hill Park? Any adjustments for the second iteration? Future ideas?

MS: At Bowne Playground, I prepared a blank canvas, starting with a marker and then using a long brush. My intention was (and still is) to emphasize the importance of abstract expression and the task of bringing forth the emotions and culture of the public through their unique expressions. Furthermore, the audience actively painted on my clothes, which highlighted the realization that

painting can be expressed on any surface, not just a flat one. Non-participating spectators also had a similar experience. However, I noticed that many adults perceived this event as a workshop for children and did not actively participate themselves.

I believe that each unique environment requires further research from participating artists. With each iteration of the SDSS event, it becomes crucial for me to examine the issues and consciousness of the relevant communities, adapting my canvas and materials to encourage freer and more engaging participation. In Inwood Park, I built upon the experiences I made in Flushing, incorporating random cuts of Dominican and Asian fabric. Inwood participants focused on personal narratives and drawings, unlike Flushing's emphasis on abstract expressions.

Collaboration produced a vibrant fusion of personal stories, traditional cultures, and New York's spirit. The Inwood event propelled future projects, rejecting conventions. Next, I'll explore performance painting, encouraging participants to incorporate their bodies more. I'll build upon the traditional textile patchwork from Inwood, expanding artistic boundaries.

Project by Minshik Shin, Mott Haven Art Block Party

Entrevista con Minshik Shin

Jennifer McGregor: Todos los artistas y equipos están ampliando su práctica para crear un espacio público y abierto para el intercambio. ¿Puedes describir brevemente tu proyecto y lo que estás probando por primera vez?

Minshik Shin: Mi proyecto tiene como objetivo crear ocasiones agradables para que las personas formen parte de un proceso de creación artística, centrándose en los miembros de las comunidades que sienten que el arte no tiene nada que ver con ellos, o a los que se les ha negado el acceso a obras de arte públicas debido a su localidad. El proyecto reúne a las personas para encontrar condiciones elementales (y métodos) de unidad sólida de diversidades autoemergentes dentro de una pintura.

Planeo instalar estaciones de arte para invitar a la gente a participar en la creación de una pintura colaborativa. Las estaciones contarán con grandes lienzos de aproximadamente 145 x 250 pulgadas, y objetos de pintura preparados que evocan diversión. El lienzo grande es un tamaño que el público generalmente no encuentra, y está destinado a expandir su rango de acción, similar a la pintura de acción de Jackson Pollock. Al mismo tiempo, la acción evocará la intimidad con el arte contemporáneo. Creo que la aleatoriedad, la falta de preparación y las acciones artísticas improvisadas del público son expresiones visuales únicas de su propio lenguaje impulsadas por los instintos humanos. Mi proyecto está impulsado por la pura diversión, el interés, la curiosidad y las acciones lúdicas de la gente común.

JM: ¿Cómo se conecta este proyecto con tu patrimonio, cultura o práctica artística?

MS: Durante casi 20 años, he estado trabajando en mi obra sola, confinada en un espacio con mis propios pensamientos y trabajo. El método de este proyecto

implica una colaboración única entre el artista y el público para crear obras conjuntamente. Las obras de arte contemporáneo se exhiben y presentan principalmente en espacios de galerías, pero con esta oportunidad las obras se exhiben y se crean con comunicación abierta, dentro de parques, lugares de vida, centros de negocios y lugares de descanso a los que las personas pueden acceder fácilmente. Mi enfoque para hacer arte en el ámbito público es ayudar a las personas a acceder fácilmente al arte contemporáneo y a desarrollar y lograr una nueva expresión cultural. Uno experimenta una cultura abierta a través de la comprensión y el intercambio de ideas, tradiciones y diversidad.

JM: La participación pública es parte integral del Shared Dialogue, Shared Space (SDSS). ¿Qué información obtuviste de las interacciones? ¿Hubo intercambios sorprendentes? ¿Descubriste algo sobre ti?

MS: Para el evento de Inwood Park, preparé un lienzo adornado con telas con estampados culturales de la República Dominicana, África y Asia. Los participantes expresaron curiosidad por estos textiles tradicionales, lo que los llevó a preguntar por los diseños de la tela. Mientras explicaba los patrones y los orígenes de las telas, naturalmente conversamos sobre las culturas de cada uno. Dos participantes dejaron una impresión duradera. Una joven latina creó imágenes de huellas de manos en el lienzo y dijo que eran los mensajes de "paz" que había estado haciendo desde su infancia. Otro participante usó el patrón de tela dominicana que le proporcioné para reconstruir la forma de una nave espacial, una visión de sus sueños.

En colaboración, entre 15 y 20 participantes crearon una vibrante fusión de la cultura neoyorquina y los orígenes tradicionales, trascendiendo las fronteras. El evento de Inwood contribuyó a proyectos futuros, ofreciendo valiosas lecciones en términos de intercambio de diálogo, traducción e interpretación.

JM: Este proyecto abarca cuatro ubicaciones. ¿En qué se diferenciaba Bowne Playground en Flushing de Inwood Hill Park? ¿Algún ajuste para la segunda

iteración? ¿Ideas para el futuro?

MS: En Bowne Playground, preparé un lienzo en blanco, comenzando con un marcador y luego usando un pincel largo. Mi intención era (y sigue siendo) enfatizar la importancia de la expresión abstracta y la tarea de hacer surgir las emociones y la cultura del público a través de sus expresiones únicas. Además, el público pintó activamente sobre mi ropa, lo que puso de manifiesto la comprensión de que la pintura puede expresarse en cualquier superficie, no solo en una plana. Los espectadores no participantes también tuvieron una experiencia similar. Sin embargo, noté que muchos adultos percibían este evento como un taller para niños y no participaban activamente.

Creo que cada entorno único requiere más investigación por parte de los artistas participantes. Con cada iteración del evento de SDSS, se vuelve crucial para mí examinar los problemas y la conciencia de las comunidades relevantes, adaptando mi lienzo y materiales para fomentar una participación más libre y atractiva. En Inwood Park, me basé en las experiencias que hice en Flushing, incorporando cortes aleatorios de telas dominicanas y asiáticas. Los participantes de Inwood se centraron en narrativas personales y dibujos, a diferencia del énfasis de Flushing en las expresiones abstractas.

La colaboración produjo una vibrante fusión de historias personales, culturas tradicionales y el espíritu de Nueva York. El evento de Inwood impulsó proyectos futuros, rechazando las convenciones. A continuación, exploraré la pintura performática, animando a los participantes a incorporar más sus cuerpos. Me basaré en la retacería textil tradicional de Inwood, expandiendo los límites artísticos.

Project by Minshik Shin, Public art installation in Inwood Hill Park 2023

신민식 인터뷰

제니퍼 맥그레거 : 모든 예술가와 팀은 교환을 위한 개방된 공공 공간을 창작하기 위해 자신의 예술 활동을 확장하고 있습니다 . 당신의 프로젝트를 간단히 설명하고 처음으로 시도하는 시험에 대해 설명해 주실 수 있나요 ?

신민식 : 제 프로젝트는 예술이 자신과 아무 상관이 없다고 느끼거나 그들의 거주지 때문에 공공 예술에 대한 접근이 거부당한 지역 사회 구성원들을 중심으로 예술 창작 과정에 참여할 수 있는 기회를 만드는 데 목표를 두고 있습니다 . 이 프로젝트는 사람들을 함께 모아 회화 화면 내에서 다양성의 통일이 자발적으로 견고하게 부상하는 기본적인 조건과 방법을 찾아냅니다 .

제 계획은 아트 스테이션을 설치하여 사람들을 초대하여 협업 페인팅을 만들도록 하는 것입니다 . 각 스테이션에는 대략 145 x 250 인치 크기의 큰 캔버스와 즐거움을 일으키는 페인팅 도구가 준비되어 있을 것입니다 . 큰 캔버스는 대중이 일반적으로 마주치지 않는 크기로 , 그들의 행동 범위를 확장시키고자 하는 의도를 가지고 있고 , Jackson Pollock 의 액션 페인팅과 유사합니다 . 동시에 이 행동은 현대 예술과의 친밀감을 불러일으킬 것으로 기대됩니다 . 나는 대중의 준비하지 않은 무작위성과 즉흥적인 예술적 행동이 인간 본능에 의해 주도되는 독특한 시각적 표현이라고 생각합니다 . 나의 프로젝트는 보통 사람들의 순수한 즐거움 , 흥미 , 호기심 및 놀라운 행동에 의해 주도됩니다 .

맥그레거 : 이 프로젝트는 작가님의 문화적 유산 , 문화 또는 예술적 실천과 어떻게 연결되나요 ?

신 : 거의 20 년 동안 저는 혼자서 작업해 왔습니다 . 그 작업 공간은 저만의 생각과 노동으로 국한되어 있었습니다 . 이 프로젝트의 방법은 예술가와 대중 간의 독특한 협력을 통해 작품을 공동으로 창작하는 것을 포함합니다 . 현대 예술 작품은 주로 갤러리 공간에서 전시되고 발표되지만 , 이 기회를 통해 작품은 공공의 공간에서 전시되며 대중과의 개방적인 소통을 통해 창조됩니다 . 이는 주로 공원 , 생활의 장소 , 비즈니스 허브 등 대중이 쉽게 접근할 수 있는 휴식 장소에서 이루어집니다 . 나의 공공 영역에서 예술을 만드는 접근은 사람들이 현대 예술을 쉽게 접근할 수 있도록 도와 주고 새로운 문화적 표현을 개발하고 실현하는 것

입니다 . 사람들은 아이디어 , 전통 및 다양성을 이해하고 공유함으로써 개방적인 문화를 경험합니다 .

맥그레거 : < 공유 대화 , 공유 공간 > 에서 대중의 참여는 중요합니다 . 이러한 대중과의 상호 교류 활동에서 어떤 통찰을 얻었나요 ? 기대치 않은 뜻밖의 교류들이 있었나요 ? 당신 자신에 대해 어떤 것을 발견했나요 ?

신 : 인우드 파크 행사에서 사용된 캔버스는 도미니카 , 아프리카 그리고 아시아의 문화적 페턴이 디자인된 천을 캔버스위에 붙여 준비 했습니다 . 참가자들은 이러한 전통 직물에 대해 궁금해 하면서 저에게 직물에 디자인된 문양에 대해 질문을 하였습니다 . 나는 참가자들에게 직물의 문양과 유래를 설명하면서 자연스럽게 서로의 문화에 대해 이야기를 나눴습니다 . 그리고 , 기억에 남는 두 참가자들이 있었는데 한 젊은 라틴계 여성이 자신의 어린 시절부터 그려온 자신만의 " 평화 " 를 상징하는 메세지라며 자신의 손 모양을 따라 캔버스에 드로잉 한 것이고 , 또 다른 참가자는 제가 제공한 도미니칸 직물 페턴을 이용하여 자신이 꿈꾸왔던 우주선 모양을 재구성한 것 이었습니다 .

15~20 명의 참가자들이 협력하여 각자 가진 전통의 배경을 융합하여 화려한 뉴욕 문화를 창조했고 경계를 초월했습니다 . 인우드 이벤트는 대화 , 번역 및 해석의 교환에 관한 소중한 교훈을 제공하여 미래 프로젝트에 기여했습니다 .

맥그레거 : 이 프로젝트는 네 장소에 이동하며 진행되고 있습니다 . 플러싱의 바운 플레이그라운드는 인우드 힐 파크와 어떻게 다르나요 ? 두 번째 이벤트를 위한 어떤 조정이 있었나요 ? 미래 아이디어는 무엇인가요 ?

신 : 보은 놀이터 프로젝트를 위해서 저는 빈 캔버스를 준비했고 처음에는 마커를 사용하고 나중에는 긴 브러시를 사용했습니다 . 저의 의도는 대중의 감정과 문화를 그들의 독특한 표현을 통해 나타내는 작업과 추상적인 표현의 중요성을 강조하는 것이었습니다 . 더불어 청중은 내 옷에 직접 그림을 그렸는데 , 이는 그림은 평면뿐만 아니라 어떤 표면에도 표현될 수 있다는 깨달음을 강조했습니다 . 직접 몸소 참여하지 않고 구경만하는 관람객들도 비슷한 경험을 했습니다 . 그러나 많은 어른들이 이 이벤트를 어린이를 위한 워크샵으로 인식하고 몸소 참여하지 않았다는 점을 관찰했습니다 .

저는 각 현장의 독특한 환경은 참가 예술가들이 더 많이 연구를 해야할 필요가 있다고 생각합니다. SDSS 행사를 다수 진행하면서, 관련 커뮤니티의 문제와 의식을 조사하여 나의 캔버스와 소재를 조정하여 더 자유롭고 매료적인 참여를 촉진하는 것이 중요해졌습니다. 인우드 파크에서는 플러싱에서의 경험의 기초를 바탕으로 임의적으로 자른 도미니카 및 아시아 천을 통합했습니다. 인우드 참가자들은 추상적 표현에 중점을 두는 플러싱과는 달리 개인적인 이야기와 그림에 중점을 두었습니다.

협업은 개인 이야기, 전통 문화, 그리고 뉴욕의 영혼이 활기찬 융합물을 만들어 냈습니다. 인우드 이벤트는 미래 프로젝트를 촉진시켰으며 관습을 거부했습니다. 다음으로 저는 참가자들이 더 많이 자신의 몸을 활용하도록 장려하는 퍼포먼스 페인팅을 탐험할 것입니다. 인우드의 전통적인 직물 패치워크를 기반으로 하여 예술적 경계를 확장할 것입니다.

Project by Minshik Shin, Bowne Playground Saturday Participatory Art Event

辛旻植专访

詹妮弗·麦格雷戈：所有的艺术家和团队都在延伸他们的实践，以创造一个公共、开放的交流空间。你能简要介绍一下你的项目以及你首次测试的内容吗？

辛旻植：我的项目旨在为人们创造愉快的机会，让他们参与到艺术创作过程中来，重点关注那些认为艺术与他们无关，或因其所在地而无法接触到公共艺术作品的社区成员。该项目将人们聚集在一起，寻找在一幅画中实现多元团结的基本条件（和方法）。

我计划设置艺术站，邀请人们参与合作绘画创作。这些艺术站将有大约 145 x 250 英寸的大画布，以及准备好的绘画物品，以唤起人们的乐趣。大画布是公众通常不会遇到的尺寸，目的是扩大他们的行动范围，类似于杰克逊 - 波洛克的行动绘画。同时，这种行动将唤起人们对当代艺术的亲近感。我相信，在人类本能的驱使下，公众的随机性、无准备和即兴的艺术行为是其自身语言的独特视觉表达。我的项目是由普通人纯粹的乐趣、兴趣、好奇心和游戏行为所驱动的。

詹妮弗：该项目与你的遗产、文化或艺术创作实践有何联系？

辛旻植：近 20 年来，我一直独自创作，被限制在一个空间里，只有自己的思想和劳动。这个项目的方法涉及艺术家与公众之间独特的合作，共同创作作品。当代艺术作品主要在画廊空间展出和展示，但有了这次机会，作品可以在公园、生活场所、商业中心和人们容易到达的休息场所展示，并在开放的交流中进行创作。我在公共领域进行艺术创作的目的是帮助人们方便地接触当代艺术，并发展和实现一种新的文化表达方式。通过理解和分享思想、传统和多样性，人们会体验到一种开放的文化。

詹妮弗：公众参与是 " 共享对话、共享空间 " 不可或缺的一部分。你从互动中获得了哪些启示？是否有令人惊讶的交流？你对自己有什么发现吗？

辛旻植：在英伍德公园的活动中，我准备了一块画布，上面装饰着来自多米尼加

共和国、非洲和亚洲的文化图案织物。参与者对这些传统纺织品表示好奇，并询问布料上的图案。当我解释这些织物的图案和来源时，大家自然而然地聊起了彼此的文化。有两位参与者给我留下了深刻的印象。一位年轻的拉丁裔女性在画布上创作了手印图案，并说这是她从小就开始创作的 " 和平 " 信息。另一位参与者利用我提供的多米尼加布料图案，重塑了一艘宇宙飞船的形状，这是他们梦中的景象。

15-20 名参与者合作创造了纽约文化与传统背景的活力融合，超越了国界。英伍德活动为今后的项目做出了贡献，在对话交流、翻译和诠释方面提供了宝贵的经验。

詹妮弗：这个项目跨越四个地点。法拉盛的 Bowne 波恩广场与英伍德山公园有何不同？第二次迭代有什么调整吗？未来的设想？

辛旻植：在 Bowne 波恩广场，我准备了一张空白画布，先用记号笔，然后用长画笔。我的意图是强调抽象表达的重要性，以及通过独特的表达方式彰显大众情感和文化的任务。此外，观众们还积极地在我的衣服上作画，这让我意识到绘画可以在任何表面上表现，而不仅仅是平面。非参与观众也有类似的体验。不过，我注意到，许多成年人将此次活动视为儿童工作坊，自己并没有积极参与。

我相信，每一个独特的环境都需要参与艺术家的进一步研究。随着 SSDS 活动的每一次迭代，对我来说，研究相关社区的问题和意识、调整我的画布和材料以鼓励更自由、更有吸引力的参与变得至关重要。在法拉盛公园，我以法拉盛为基础，随意剪裁多米尼加和亚洲的织物。与法拉盛强调抽象表达不同，英伍德的参与者侧重于个人叙事和绘画。

合作产生了个人故事、传统文化和纽约精神的生动融合。英伍德的活动推动了未来的项目，摒弃了传统。接下来，我将探索行为绘画，鼓励参与者更多地融入自己的身体。我们将以因伍德的传统纺织品拼接为基础，拓展艺术边界。

Project by Minshik Shin, Inwood Hill Park Saturday Participatory Art Event

Interview with Stephanie Alvarado and Nancy Paredes

Jennifer McGregor: All the artists and teams are stretching their practice to create a public, open space for exchange. Can you briefly describe your project and what you are testing for the first time?

Nancy Paredes: Stephanie and I are collaborating on this project because we have found a lot of commonalities in our interest in the "photograph" and the "archive". During our SDSS events, I will be photographing participants, and Stephanie will be teaching them how to print and archive their portraits. We will encourage people to collage into their photographs either by writing, drawing, painting, or simply, by tearing their picture apart and piecing it together. By suggesting this manipulation, we hope to empower people to speak and preserve their personal histories using their hands, words, and visual language. In what ways can projections of their personal histories materialize into a self-made abstract documentation? Our goal is to create a space, using the art of collage, where people can experience their personal archive as a world they can easily step into.

JM: How does this project connect to your heritage, culture or artmaking practice?

NP: Growing up and hearing my mother talk about a place where I was from, yet never had experienced in real life, made me feel caught, yet captivated, by this unknown territory of my selfhood. Carrying this blank identity all my life unconsciously inspired me, as an artist, to fill this gap by creating abstract landscapes and portraits of my lost ancestry. By taking part in Shared Dialogue Shared Space, I hope to share with participants my process of breaking apart one's known identity, only to uncover the hidden layers of one's lineage.

Stephanie Alvarado: The focus of working with queer elders for the project is directly inspired from my uncle Peter Garcia who was murdered for being gay

in 1998. The secrecy around his death impacted me as a child and even more as an adult coming into my own queerness and gender identity. Many of us queers of color do not have the privilege to age gracefully due to systemic racism, homophobia, transphobia, xenophobia and the lack of resources to support elders in aging. Photos are often one of the few things that elders get to hold onto as they age and serve as heirlooms and legacy. With the work of fotos y recuerdos, printing photographs, learning to archive, and sharing stories in communities is a way to create worlds of joy and memory in queer community.

JM: Engaging the public is at the core of Shared Dialogue, Shared Space. What were some of the takeaways from your interactions with people? Are there exchanges that were surprising? What are some things that you learned about yourself in this process?

NP: This project is the first time I am photographing people that I do not know. They are essentially strangers who I am trying to understand and reflect back an aspect of themselves in a gratifying manner. Although it is such a short time to do this, seconds or a minute, it is possible. Interestingly enough, I feel like the spontaneity of the event, of people coming upon us, surprised to have their portrait taken, reduces a lot of the fear and anxiety of a portrait session. Inwood Hill Park was the first time Stephanie and I saw our project come together. Myself photographing participants, Stephanie printing pictures to build an archive, and bringing the collage aspect to life. You can plan for the activities, but you can't foresee how people will respond. We shared the portraits in polaroids and sticker form, along with collage materials (crayons, herbs, fabric, beads, and decorative paper). Many people decorated a frame around their portraits, all distinctive and unique from one another. It was something that never crossed my mind when we discussed our project. Another participant used his own materials by incorporating the remnants of objects he came across that day. What people bring to this aspect of our project is something that is spontaneous, unpredictable, and open to the elements.

SA: This was the first time Nancy and I worked together as a team and I learned that our collaboration was so fruitful and seamless! We balanced each other out with our roles for the day and communicated well throughout. As the first person to arrive at the peninsula area of Inwood Hill Park, I had the advantage of choosing the BBQ area with two park tables facing the river. This area served as a backdrop for our portraits, archive, and collage stations. As part of the outreach for the day, I took the time to introduce myself to all the parents watching their children play baseball in the fields directly across from the BBQ area and invited them to come by our station to get their portraits taken, archive, and collage. This served us well as most of the children that came by our station were from the baseball field area and were with their parents. This iteration of fotos y recuerdos also included a retractable banner that said "print pictures, portraits, archives, collage" in Spanish and had our names on it as well as polaroid pictures from past events as a way to invite community members in to participate.

Something that I learned about myself was that this project is a collaborative exercise from having my family there to help me set up, to having Nancy with me this time, and also a collaboration with every community member who participated. It serves as an exchange hub of memories, ideas, and joy while intentionally taking up public space. It was also surprising to get donation requests and questions about volunteering for the project as well.

JM: This project is traveling to four different locations. What were some of the differences between how your project played out in Bowne Playground in Flushing and Inwood Hill Park in Upper Manhattan? Did you adjust your project in any way the second time? Are there other things you'll try next time?

NP: For our Flushing event, our project only played out as a Portrait and Polaroid Printing Booth. Stephanie was unable to participate and so I worked alone without the component of archiving and collage in our project. As I photographed and printed people's portraits, I saw how precious they felt about their pictures. We are not used to being photographed other than with a smartphone, let alone see a physical print of ourselves. People's reaction to their polaroids made me reconsider whether participants would be willing to manipulate their pictures. Sharing this with Stephanie, they then suggested the idea of using a photo printer that printed pictures as stickers. Not only could we hand out polaroids as an untouched, precious object, but we could also give participants a picture as a sticker, one that would allow for more play and openness in working with collage.

Project by Stephanie Alvardo and Nancy Paredes, The Maria Solá Green Space, South Bronx, NY

Entrevista a Stephanie Alvarado y Nancy Paredes

Jennifer McGregor: Todos los artistas y equipos están ampliando su práctica para crear un espacio público y abierto para el intercambio. ¿Puedes describir brevemente tu proyecto y lo que estás probando por primera vez?

Nancy Paredes: Stephanie y yo estamos colaborando en este proyecto porque hemos encontrado muchos puntos en común en nuestro interés por la "fotografía" y el "archivo". Durante nuestros eventos de SDSS, fotografiaré a los participantes y Stephanie les enseñará cómo imprimir y archivar sus retratos. Animaremos a la gente a hacer collage en sus fotografías, ya sea escribiendo, dibujando, pintando o simplemente, destrozando su imagen y uniéndola. Al sugerir esta manipulación, esperamos empoderar a las personas para que hablen y preserven sus historias personales usando sus manos, palabras y lenguaje visual. ¿De qué manera pueden materializarse las proyecciones de sus historias personales en una documentación abstracta hecha por ellos mismos? Nuestro objetivo es crear un espacio, utilizando el arte del collage, donde las personas puedan experimentar su archivo personal como un mundo en el que pueden entrar fácilmente.

JM: ¿Cómo se conecta este proyecto con tu patrimonio, cultura o práctica artística?

NP: Crecer y escuchar a mi madre hablar sobre un lugar de donde yo provenía, pero que nunca había experimentado en la vida real, me hizo sentir atrapada, pero cautivada, por este territorio desconocido de mi individualidad. Llevar esta identidad en blanco toda mi vida me inspiró inconscientemente, como artista, a llenar este vacío creando paisajes abstractos y retratos de mi ascendencia perdida. Al participar en el Shared Dialogue Shared Space, espero compartir con los participantes mi proceso de romper la identidad conocida de uno, solo para descubrir las capas ocultas del linaje de uno.

Stephanie Alvarado: El enfoque de trabajar con ancianos queer para el proyecto está directamente inspirado en mi tío Peter García, quien fue asesinado por ser gay en 1998. El secretismo en torno a su muerte me impactó como niña y aún más como adulta al entrar en mi propia identidad de género y queer. Muchos de nosotros, los queers de color, no tenemos el privilegio de envejecer con gracia debido al racismo sistémico, la homofobia, la transfobia, la xenofobia y la falta de recursos para apoyar a las personas mayores en el envejecimiento. Las fotos son a menudo una de las pocas cosas a las que los ancianos pueden aferrarse a medida que envejecen y sirven como reliquias y legado. Con el trabajo de fotos y recuerdos, imprimir fotografías, aprender a archivar y compartir historias en comunidades es una forma de crear mundos de alegría y memoria en la comunidad queer.

JM: Involucrar al público es el núcleo del Shared Dialogue, Shared Space. ¿Cuáles fueron algunas de las conclusiones de tus interacciones con la gente? ¿Hay intercambios que hayan sido sorprendentes? ¿Cuáles son algunas de las cosas que aprendiste sobre ti mismo en este proceso?

NP: Este proyecto es la primera vez que fotografío a personas que no conozco. Son esencialmente extraños a los que estoy tratando de entender y reflejar un aspecto de sí mismos de una manera gratificante. Aunque es tan poco tiempo para hacer esto, segundos o un minuto, es posible. Curiosamente, siento que la espontaneidad del evento, de la gente que se acerca a nosotros, sorprendida de que le tomen un retrato, reduce mucho el miedo y la ansiedad de una sesión de retratos. Inwood Hill Park fue la primera vez que Stephanie y yo vimos cómo se unía nuestro proyecto. Yo fotografiando a los participantes, Stephanie imprimiendo imágenes para construir un archivo y dando vida al aspecto del collage. Puedes planificar las actividades, pero no puedes prever cómo responderá la gente. Compartimos los retratos en forma de polaroids y pegatinas, junto con materiales de collage (crayones, hierbas, telas, cuentas y papel decorativo). Muchas personas decoraron un marco alrededor de sus retratos, todos distintivos y únicos entre sí. Era algo que nunca se me pasó por la cabeza cuando hablamos de

nuestro proyecto. Otro participante utilizó sus propios materiales incorporando los restos de objetos que encontró ese día. Lo que la gente aporta a este aspecto de nuestro proyecto es algo espontáneo, impredecible y abierto a los elementos.

SA: Esta fue la primera vez que Nancy y yo trabajamos juntas como equipo y aprendí que nuestra colaboración era tan fructífera y fluida. Nos equilibramos mutuamente con nuestros roles del día y nos comunicamos bien en todo momento. Como la primera persona en llegar a la zona de la península de Inwood Hill Park, tuve la ventaja de elegir la zona de barbacoa con dos mesas del parque frente al río. Esta área sirvió como telón de fondo para nuestras estaciones de retratos, archivos y collages. Como parte de la divulgación del día, me tomé el tiempo para presentarme a todos los padres que veían a sus hijos jugar béisbol en los campos directamente frente al área de barbacoa y los invité a pasar por nuestra estación para que les tomaran retratos, los archivaran y los hicieran un collage. Esto nos sirvió mucho ya que la mayoría de los niños que pasaban por nuestra estación eran del área del campo de béisbol y estaban con sus padres. Esta iteración de fotos y recuerdos también incluyó un banner retráctil que decía "imprimir imágenes, retratos, archivos, collage" y tenía nuestros nombres, así como fotos polaroid de eventos pasados como una forma de invitar a los miembros de la comunidad a participar.

Algo que aprendí sobre mí misma fue que este proyecto es un ejercicio colaborativo de tener a mi familia allí para ayudarme a establecerme, a tener a Nancy conmigo esta vez, y también una colaboración con cada miembro de la comunidad que participó. Sirve como un centro de intercambio de recuerdos, ideas y alegría, al tiempo que ocupa intencionadamente el espacio público. También fue sorprendente recibir solicitudes de donaciones y preguntas sobre el voluntariado para el proyecto.

JM: Este proyecto está viajando a cuatro lugares diferentes. ¿Cuáles fueron algunas de las diferencias entre la forma en que su proyecto se desarrolló en Bowne Playground en Flushing e Inwood Hill Park en el Alto Manhattan?

¿Ajustaste tu proyecto de alguna manera la segunda vez? ¿Hay otras cosas que probarás la próxima vez?

NP: Para nuestro evento de Flushing, nuestro proyecto solo se desarrolló como una cabina de impresión de retratos y Polaroid. Stephanie no pudo participar, por lo que trabajé sola sin el componente de archivo y collage en nuestro proyecto. Mientras fotografiaba e imprimía los retratos de las personas, me di cuenta de lo preciosos que se sentían con sus imágenes. No estamos acostumbrados a que nos fotografíen más que con un teléfono inteligente, y mucho menos a ver una huella física de nosotros mismos. La reacción de la gente a sus polaroids me hizo reconsiderar si los participantes estarían dispuestos a manipular sus fotos. Al compartir esto con Stephanie, sugirieron la idea de usar una impresora fotográfica que imprimiera imágenes como pegatinas. No solo podíamos repartir polaroids como un objeto precioso e intacto, sino que también podíamos dar a los participantes una imagen como pegatina, una que permitiera un mayor juego y apertura en el trabajo con el collage.

Project by Stephanie Alvardo and Nancy Paredes, Inwood Hill Park Saturday Participatory Art Event

스테파니 알바라도와 낸시 파레데스 인터뷰

제니퍼 맥그레거 : 모든 예술가와 팀은 교환을 위한 개방된 공공 공간을 창작하기 위해 자신의 예술 활동을 확장하고 있습니다 . 당신의 프로젝트를 간단히 설명하고 처음으로 시도하는 시험에 대해 설명해 주실 수 있나요 ?

낸시 파레데스 : 스테파니와 저는 " 사진 " 과 " 아카이브 " 에 대한 공통된 관심을 발견하여 이 프로젝트에 협업하고 있습니다 . SDSS 이벤트에서 저는 참가자들을 촬영하고 , 스테파니는 그들에게 사진을 인쇄하고 아카이빙하는 방법을 가르칠 것입니다 . 우리는 사람들에게 그들의 사진에 콜라주를 하도록 권장할 것인데 , 이는 글쓰기 , 그리기 , 그림 그리기 , 또는 단순히 그림을 찢고 조각내어 새롭게 다시 조합하는 방법일 수 있습니다 . 이 조작을 제안함으로써 우리는 사람들이 손 , 말 , 시각 언어를 사용하여 그들 개인 역사를 이야기하고 보존하는 권리가 강화되기를 희망합니다 . 어떤 방식으로 사람들이 그들 개인 역사에 대한 정신적 활동을 스스로 만든 추상적인 문서로 구체화할 수 있을까요 ? 우리의 목표는 콜라주의 예술을 사용하여 사람들이 개인 아카이브를 자신이 쉽게 들어갈 수 있는 세계로 경험할 수 있는 공간을 창조하는 것입니다 .

맥그레거 : 이 프로젝트는 작가님의 문화적 유산 , 문화 또는 예술적 실천과 어떻게 연결되나요 ?

파레데스 : 어릴 적에 어머니가 저의 출생지에 대해 이야기할 때 , 실제로 경험하지 않았던 그 곳에 대한 얘기를 듣는 것은 이 경험하지 못한 저의 영역이 저를 가두는 듯한 느낌을 주었지만 동시에 저의 주의를 사로잡았습니다 . 이 공백된 정체성은 예술가인 저에게 잃어버린 선조의 추상적인 풍경과 초상을 창조하여 그 갭을 채워야 한다는 영감을 주었습니다 . < 공유대화 공유공간 > 에 참여함으로써 오로지 가려져 있던 가족 계통의 숨겨진 층을 발견하기 위하여 저는 제가 알고 있는 저의 정체성과 저 스스로를 분리하는 과정을 참가자들과 공유하고자 합니다 .

스테파니 알바라도 : 퀴어 노인들과 함께 작업하는 프로젝트의 초점은 직접적으로 제 삼촌 피터 가르시아에서 영감을 받았습니다 . 1998 년 그는 동성애자라는 이유로 살해당했습니다 . 그의 죽음에 대한 비밀은 어린 저에게 영향을 미쳤으며 , 제가 저의 퀴어니스와 성 정체성을 찾아가는 어른이 되면서 더욱 큰 영향을 미쳤습니다 . 우리 유색인 퀴어들 중 많은 사람들은 제도적인 인종 차별 , 동성애 혐오 , 트랜스포비아 , 제노포비아 및 노인들을 지원하는 재원 부족으로 인하여 건강하고 존엄하게 노화하는 기회를 가지지 못합니다 . 사진은 노인들이 나이를 먹어가면서 간직할 수 있는 몇 가지 안되는 것 중 하나로 , 유산과 계승물로 종종 기능합니다 . < 사진과 추억 > 의 작업을 통해 사진을 출력하고 보존하는 것 , 그리고 커뮤니티에서 이야기를 공유하는 것은 퀴어 커뮤니티에서 기쁨과 기억의 세계를 창조하는 한 방법입니다 .

맥그레거 : < 공유 대화 , 공유 공간 > 에서 대중의 참여는 중요합니다 . 이러한 대중과의 상호 교류 활동에서 어떤 통찰을 얻었나요 ? 기대치 않은 뜻밖의 교환들이 있었나요 ? 당신 자신에 대해 어떤 것을 발견했나요 ?

파레데스 : 이 프로젝트에서 저는 처음으로 낯선 사람들을 촬영했습니다 . 그들은 본질적으로 제가 이해하려고 노력하는 낯선 사람들이고 그들 스스로의 한 모습에 대하여 감사하게 여기는 사람들입니다 . 비록 짧은 시간 , 몇 초 또는 몇 분밖에 주어지지 않지만 , 이런 정신적 현상은 가능합니다 . 흥미로운 점은 이벤트의 즉각성은 우리에게 다가와서 자신의 초상화를 촬영한다는 점에 놀라는 참여자들이 갖는 초상화 세션의 두려움과 불안을 많이 줄인다는 것입니다 . 인우드 힐 파크는 스테파니와 제가 처음으로 같히 프로젝트를 진행했습니다 . 저는 참가자들을 촬영하고 , 스테파니는 아카이브를 구축하기 위하여 사진을 출력하고 , 프로젝트의 콜라주 측면을 살려내고 있었습니다 . 활동을 계획할 수 있지만 사람들이 어떻게 반응할지는 예측할 수 없습니다 . 우리는 폴라로이드와 스티커 형태로 초상화를 공유하고 , 콜라주 재료 (크레용 , 허브 , 천 , 구슬 , 장식용 종이) 를 함께 제공했습니다 . 많은 사람들이 자신의 초상화 주위에 프레임을 장식했는데 , 이는 각기 독특하고 독창적이었습니다 . 이것은 우리가 프로젝트를 논의할 때 제가 예상하지 못했던 점이었습니다 . 다른 참가자는 그 날 우연히 마주친 물건들의 잔여물을 통합하여 자신의 재료를 사용했습니다 . 우리 프로젝트의 이런 측면에 사람들이 기여하는 것은 즉흥적이고 예측할 수 없으며 개방적인 요소입니다 .

알바라도 : 이 프로젝트는 저와 낸시가 팀으로 일하는 첫 경험이었고 , 우리의 협업이 매우 풍부하고 무리없다는 것을 깨달았습니다 ! 우리는 하루 동안의 역할을 균형 있게 유지하고 원활하게 소통했습니다 . 인우드 힐 파크의 반도 지역에 처음 도착한 사람으로서 , 나는 강을 바라보며 두 개의 공원 테이블이 있는 바비큐 지역을 선택하는 이점을 차지 했습니다 .

이 지역은 우리의 초상화 , 아카이빙 , 그리고 콜라주 스테이션의 배경으로 제공되었습니다 . 이날 아웃리치의 일환으로 나는 직접 바비큐 지역에서 강을 바라보며 야구를 즐기는 아이들의 부모 모두에게 저를 소개하고 , 우리의 스테이션에 와서 초상화를 찍고 , 아카이빙하고 , 콜라주를 만들라고 초대했습니다 . 저의 초대는 잘 작용하여 , 우리 스테이션에 온 어린이들 대부분은 부모님과 함께 야구장 지역에서 왔습니다 . < 사진과 기억 > 의 이번 행사에서는 " 사진 출력 , 초상화 , 아카이빙 , 콜라주 " 라는 스페인어로 된 리트랙터블 배너가 있었고 , 그 베너에는 우리의 이름도 나와 있었으며 , 지난 이벤트의 포라로이드 사진도 포함되어 커뮤니티 멤버들을 참여하도록 초대하는 방식으로 활용되었습니다 .

제 스스로를 알게 된 것 중 하나는 이 프로젝트가 제 가족이 설치를 돕고 이번에는 낸시와 함께하고 , 또한 참여한 모든 지역 주민들과의 협력적인 경험임을 알게 되었습니다 . 이 프로젝트는 기억 , 아이디어 , 그리고 기쁨을 교환하는 허브로 작용하면서 의도적으로 공공 공간을 차지하고 있습니다 . 또한 프로젝트에 기부하는 방식에 대한 문의와 자원 봉사에 관한 질문을 받은 것도 놀라운 일 중 하나였습니다 .

맥그레거 : 이 프로젝트는 네 곳의 다른 장소로 이동합니다 . 플러싱의 보은 놀이터와 어퍼 맨하튼의 인우드 힐 파크에서 진행된 프로젝트들의 차이점은 무었이었나요 ? 두 번째로 프로젝트를 할 때 프로젝트를 조정했나요 ? 조정했다면 어떤 식으로 ? 다음에 시도할 다른 것들이 있을까요 ?

파레데스 : 플러싱 이벤트에서는 우리의 프로젝트가 초상화와 폴라로이드 프린팅 부스로만 진행되었습니다 . 스테파니가 참여할 수 없어 프로젝트에서 아카이빙과 콜라주의 구성요소 없이 저 혼자 작업했습니다 . 사람들의 초상화를 찍고 출력하는 동안 그들이 자신의 사진을 얼마나 소중하게 생각하는지 보았습니다 . 우리는 우리 자신의 실제 사진을 보는 것은 물론 , 스마트폰 외에 다른 기기로 사진 찍히는 것에 익숙하지 않습니다 . 사람들이 폴라로이드에 대한 반응을 보면서 참가자들이 자신의 사진을 조작하기를 원할지 다시 생각해 보게 되었습니다 . 스테파니와 이를 공유하자 , 스테파니는 사진을 스티커로 출력하는 아이디어를 제안했습니다 . 우리는 참가자들에게 폴라로이드 사진을 온전하고 귀중한 물품으로 그대로 줄 수 있었고 참가자들에게 콜라주 작업에서 더 많은 놀이와 개방성을 허용할 수 있는 사진을 스티커로 제공할 수 있었습니다 .

Project by Stephanie Alvardo and Nancy Paredes, Public art installation in inwood Hill Park 2023

斯蒂芬妮 - 阿尔瓦拉多和南希 - 帕雷德斯专访

詹妮弗·麦格雷戈： 所有的艺术家和团队都在延伸他们的实践，以创造一个公共、开放的交流空间。你能简要介绍一下你的项目以及首次测试的内容吗？

南希 - 帕雷德斯：斯蒂芬妮和我之所以合作开展这个项目，是因为我们对 " 照片 " 和 " 档案 " 的兴趣有很多共同点。在我们的 SDSS 活动中，我将为参与者拍照，斯蒂芬妮将教他们如何打印和存档他们的肖像。我们将鼓励人们在照片上拼贴文字、绘画或简单地将照片撕开并拼凑起来。我们希望通过这种拼贴方式，让人们能够用自己的双手、语言和视觉语言来表达和保存他们的个人历史。个人历史的投影可以通过哪些方式具体化为自制的抽象文件？我们的目标是利用拼贴艺术创造一个空间，让人们体验到他们的个人档案是一个他们可以轻松进入的世界。

詹妮弗：这个项目与你的遗产、文化或艺术创作实践有什么联系？

南希 - 帕雷德斯：在我成长的过程中，听母亲说起我的故乡，但我从未在现实生活中体验过这个地方，这让我对自我身份的未知领域感到困惑和着迷。作为一名艺术家，我一生都无意识地背负着这个空白的身份，这激励我通过创作抽象的风景画和肖像画来填补这个空白，描绘我失落的祖先。通过参加 " 共享对话 - 共享空间 "，我希望与参与者分享我打破已知身份的过程，从而揭开自己血统的隐秘面纱。

斯蒂芬妮 - 阿尔瓦拉多： 我的叔叔彼得 - 加西亚（Peter Garcia）于 1998 年因同性恋身份被杀害，这直接激发了我在项目中与同性恋长者合作的灵感。在我还是个孩子的时候，他的死对我产生了很大的影响，而在我长大成人后，我对自己的同性恋身份和性别认同产生了更大的影响。由于系统性的种族主义、仇视同性恋、仇视变性人、仇外心理，以及缺乏支持长者安享晚年的资源，我们许多有色人种的同性恋者并不享有优雅老去的特权。照片往往是老年人在年老时能够保留的为数不多的东西之一，也是传家宝和遗产。通过 "fotos y recuerdos "（照片和回忆）的工作，印制照片、学习存档、在社区中分享故事，是在同性

恋社区创造欢乐和记忆世界的一种方式。

詹妮弗：让公众参与进来是 " 共享对话、共享空间 " 的核心。你在与公众的交流中有哪些收获？ 是否有令人惊讶的交流？ 在这个过程中，你对自己有哪些认识？

南希 - 帕雷德斯：这个项目是我第一次拍摄我不认识的人。他们基本上是陌生人，我试图了解他们，并以一种令人欣慰的方式反映他们的某个方面。虽然这样做的时间很短，几秒钟或一分钟，但这是可能的。有趣的是，我觉得这种活动的自发性，即人们惊喜地发现我们在拍摄他们的肖像，减少了肖像拍摄过程中的恐惧和焦虑。英伍德山公园是斯蒂芬妮和我第一次看到我们的项目得以成功。我为参与者拍照，斯蒂芬妮打印照片建立档案，并将拼贴画融入生活。你可以计划活动，但你无法预见人们会如何反应。我们分享了宝丽来照片和贴纸形式的肖像，以及拼贴材料（蜡笔、草药、布料、珠子和装饰纸）。许多人在自己的肖像周围装饰了一个相框，每个人的肖像都与众不同、独一无二。这是我在讨论项目时从未想到的。另一位参与者使用了自己的材料，将当天遇到的物品残片融入其中。人们为我们的项目带来的是自发的、不可预知的和开放的元素。

斯蒂芬妮 - 阿尔瓦拉多： 这是南希和我第一次作为一个团队一起工作，我了解到我们的合作是如此富有成效和天衣无缝！我们平衡了彼此在当天的角色，并在整个过程中进行了良好的沟通。作为第一个到达英伍德山公园半岛区的人，我有幸选择了烧烤区，那里有两张面向河流的公园桌子。这个区域可以作为我们的肖像、档案和拼贴站的背景。作为当天外联活动的一部分，我花时间向所有在烧烤区正对面的田野里观看孩子们打棒球的家长们介绍了自己，并邀请他们来我们的工作站拍摄肖像、存档和拼贴照片。这让我们受益匪浅，因为大多数来我们工作站的孩子都来自棒球场区，并且和他们的父母在一起。这次的 " 照片和回忆 " 活动还包括一个可伸缩的横幅，上面用西班牙语写着 " 打印照片、肖像、存档、拼贴 "，并写有我们的名字，还包括过去活动的宝丽来照片，以此邀请社区成员参与。

我对自己的认识是，这个项目是一项合作活动，从我的家人在现场帮我布置，到这次南希和我在一起，也是与每一位参与的社区成员的合作。在有意占用公

共空间的同时，它也是记忆、想法和快乐的交流中心。令人惊讶的是，我们还收到了捐赠请求和关于志愿服务的问题。

詹妮弗：这个项目在四个不同的地方进行。 你的项目在法拉盛的 Bowne 游乐场和上曼哈顿的 Inwood Hill 公园进行时有什么不同？ 第二次你是否以任何方式调整了你的项目？ 下次还会尝试其他方法吗？

南希 - 帕雷德斯：在法拉盛的活动中，我们的项目只是作为一个肖像和宝丽来打印展台。斯蒂芬妮无法参加，所以我一个人工作，项目中没有存档和拼贴的部分。当我拍摄和打印人们的肖像时，我看到了他们对自己照片的珍视之情。我们不习惯用智能手机以外的方式拍照，更不用说看到自己的实物照片了。人们对拍立得照片的反应让我重新考虑参与者是否愿意处理他们的照片。在与斯蒂芬妮交流后，她们提出了使用照片打印机将照片打印成贴纸的想法。我们不仅可以把宝丽来照片作为未经触碰的珍贵物品分发出去，还可以把照片作为贴纸发给参与者，让他们在拼贴作品的过程中可以有更多的发挥空间和开放性。

Project by Stephanie Alvardo and Nancy Paredes, Public art installation in inwood Hill Park 2023

Interview with Moses Ros

Jennifer McGregor: All the artists and teams are stretching their practice to create a public, open space for exchange. Can you briefly describe your project and what you are testing for the first time?

Moses Ros: The Reprollage workshops use printmaking on recycled materials to create collages. Using the repróllage techniques, our printmaking workshops will create art from such materials as styrofoam plates and printed recycled materials (cereal boxes, cookie cartons, fast-food packaging, and more). For the first time, I will be testing the use of styrofoam and stencils on recycled materials. Also, for the first time, I will be laminating the final artwork to be assembled into a month-long public installation.

JM: How does this project connect to your heritage, culture, or artmaking practice?

MR: My goals are to bring a new culture of environmental preservation and sustainability to the community, increase awareness of unnecessary waste, and suggest appealing and innovative ways to reuse and utilize everyday discarded consumer items.

JM: Public engagement is integral to Shared Dialogue, Shared Space. What insights did you gain from interactions? Were there surprising exchanges? Did you discover anything about yourself?

MR: The public has been very enthusiastic about the project. They enjoy the process of creating impressions from making the printing plate to creating the print. What surprised me was that the recycled portion of the project was not as exciting to them. The introduction of brightly colored paper was well received. What I learned about myself is that my intention to create a didactic experience of

awareness of the environmental impact of recycled materials is more challenging for me to convey than I had expected.

JM: This project spans four locations. How did Bowne Playground in Flushing differ from Inwood Hill Park? Any adjustments for the second iteration? Future ideas?

MR: The project at Bowne Playground had many participant families and children in a concentrated space adjacent to a packed playground. Inwood Hill Park had fewer participants as there was no playground nearby to draw in the public. We had more space at Inwood but were surrounded by active baseball fields and picnic areas. The public was not as engaged. We did have participants, just not as many. I adjusted the project to make it run more smoothly by organizing the material to manageable sizes and improving the setup. I will continue to reevaluate the project to make improvements as needed.

Project by Moses Ros, Inwood Hill Park Saturday Participatory Art Event

Entrevista a Moses Ros

Jennifer McGregor: Todos los artistas y equipos están ampliando su práctica para crear un espacio público y abierto para el intercambio. ¿Puedes describir brevemente tu proyecto y lo que estás probando por primera vez?

Moses Ros: Los talleres de Reprolláge utilizan el grabado sobre materiales reciclados para crear collages. Utilizando las técnicas de reproducción, nuestros talleres de grabado crearán arte a partir de materiales como platos de espuma de poliestireno y materiales reciclados impresos (cajas de cereales, cartones de galletas, envases de comida rápida y más). Por primera vez, probaré el uso de espuma de poliestireno y plantillas en materiales reciclados. Además, por primera vez, laminaré la obra de arte final que se ensamblará en una instalación pública de un mes de duración.

JM: ¿Cómo se conecta este proyecto con tu herencia, cultura o práctica artística?

MR: Mis objetivos son llevar una nueva cultura de preservación ambiental y sostenibilidad a la comunidad, aumentar la conciencia sobre los desechos innecesarios y sugerir formas atractivas e innovadoras de reutilizar y utilizar artículos de consumo desechados todos los días.

JM: La participación pública es parte integral del Shared Dialogue, Shared Space. ¿Qué información obtuviste de las interacciones? ¿Hubo intercambios sorprendentes? ¿Descubriste algo sobre ti?

MR: El público ha estado muy entusiasmado con el proyecto. Disfrutan del proceso de creación de impresiones, desde la fabricación de la plancha de impresión hasta la creación de la impresión. Lo que me sorprendió fue que la parte reciclada del proyecto no era tan emocionante para ellos. La introducción del papel de colores brillantes fue bien recibida. Lo que aprendí sobre mí mismo es que mi intención de

crear una experiencia didáctica de concienciación sobre el impacto ambiental de los materiales reciclados es más difícil de transmitir de lo que esperaba.

JM: Este proyecto abarca cuatro ubicaciones. ¿En qué se diferenciaba Bowne Playground en Flushing de Inwood Hill Park? ¿Algún ajuste para la segunda iteración? ¿Ideas para el futuro?

MR: El proyecto en Bowne Playground tuvo muchas familias y niños participantes en un espacio concentrado adyacente a un patio de recreo abarrotado. Inwood Hill Park tuvo menos participantes ya que no había un patio de recreo cerca para atraer al público. Teníamos más espacio en Inwood, pero estábamos rodeados de campos de béisbol activos y áreas de picnic. El público no estaba tan comprometido. Tuvimos participantes, pero no tantos. Ajusté el proyecto para que funcionara con mayor fluidez organizando el material a tamaños manejables y mejorando la configuración. Continuaré reevaluando el proyecto para hacer mejoras según sea necesario.

Project by Moses Ros, Greeley Square Park Participatory Art Event

모세스 로스 인터뷰

제니퍼 맥그레거 : 모든 예술가와 팀은 교환을 위한 개방된 공공 공간을 창작하기 위해 자신의 예술 활동을 확장하고 있습니다 . 당신의 프로젝트를 간단히 설명하고 처음으로 시도하는 시험에 대해 설명해 주실 수 있나요 ?

모세스 로스 : 리프롤라지 워크샵은 재활용된 소재에 인쇄 기술을 사용하여 콜라주를 만듭니다 . 리프롤라지 기술을 활용하여 저희 인쇄 기술 워크샵에서는 스타이로폼 판과 인쇄된 재활용 소재 (시리얼 상자 , 과자 상자 , 패스트푸드 포장 등) 와 같은 소재로 예술작품을 창작할 것입니다 . 이번에는 처음으로 스타이로폼과 스텐실을 재활용 소재에 사용하는 테스트를 진행할 예정입니다 . 또한 이번에는 최종 작품을 라미네이팅하여 한 달 동안의 공공 설치물로 조립할 것입니다 . (편집자 주 : 이 계획은 변경되었습니다 . 최종 공공 설치물 작업은 라미네이트한 리프롤라지 작품이 아니고 스텐실 기술을 이용하여 컨테이너 외벽에 제작한 커뮤니티가 참여한 공동 벽화 작업이었습니다 . 이 계획 변경은 공공 설치가 한 달이 아니라 일년으로 연장되었기 때문입니다 .)

맥그레거 : 이 프로젝트는 작가님의 문화적 유산 , 문화 또는 예술적 실천과 어떻게 연결되나요 ?

로스 : 저의 목적은 지역 사회에 환경 보존과 지속 가능성에 대한 새로운 문화를 소개하고 , 불필요한 폐기물에 대한 인식을 높이며 일상에서 폐기된 소비자용품을 매력적이고 혁신적인 방법으로 재사용하고 활용하는 방법을 제안하는 것입니다 .

맥그레거 : < 공유 대화 , 공유 공간 > 에서 대중의 참여는 중요합니다 . 이러한 대중과의 상호 교류 활동에서 어떤 통찰을 얻었나요 ? 기대치 않은 뜻밖의 교환들이 있었나요 ? 당신 자신에 대해 어떤 것을 발견했나요 ?

로스 : 대중은 이 프로젝트에 대해 매우 열정적으로 반응했습니다 . 그들은 인쇄판을 만들고 인쇄물을 창작하는 과정을 즐깁니다 . 놀란 점은 프로젝트의 재활용 부분이 그들에게는 그리 흥미로운 것으로 보이지 않았다는 것이었습니다 . 생생한 색종이의 도입은 잘 받아들여졌습니다 . 저 자신에 대해 배운 것은 재활용되는 재료의 환경 영향에 대하여 인식할 수 있

는 교육적 경험을 창조하려는 저의 의도는 저의 예상보다 더 어려운 도전이었다는 점입니다 .

맥그레거 : 이 프로젝트는 네 장소에 걸쳐 진행되고 있습니다 . 플러싱의 보은 놀이터와 인우드 힐 파크는 어떻게 다르나요 ? 두 번째 이벤트를 위한 어떤 조정이 있었나요 ? 미래 아이디어는 무엇인가요 ?

로스 : 보은 놀이터에서의 프로젝트는 많은 가족과 어린이들이 참가했고 어린이들로 꽉 찬 놀이터 바로 옆에 인접한 공간에서 작업들이 집중하여 이루어졌습니다 . 인우드 힐 파크는 근처에 놀이터가 없어 대중을 끌어들이기가 어려웠기 때문에 참가자가 적었습니다 . 인우드에서는 더 많은 공간을 확보했지만 , 야구장과 소풍장으로 둘러싸여 있어 대중의 참여가 부족했습니다 . 참가자들은 있었지만 그 수가 적었습니다 . 나는 재료를 관리 가능한 크기로 정리하고 설정을 개선하여 프로젝트가 더 원활하게 진행되도록 조정했습니다 . 계속해서 프로젝트를 재평가하여 필요에 따라 개선할 것입니다 .

Project by Moses Ros, The Maria Solá Green Space, South Bronx, NY

摩西 - 罗斯专访

詹妮弗 · 麦格雷戈： 所有的艺术家和团队都在延伸他们的实践，以创造一个公共、开放的交流空间。你能简要介绍一下你的项目以及首次测试的内容吗？

摩西 - 罗斯：Reprolláge 工作坊使用版画在回收材料上创作拼贴画。我们的版画工作坊将使用再拼贴技术，利用发泡胶板和印刷回收材料（麦片盒、饼干盒、快餐包装等）进行艺术创作。我将首次尝试在回收材料上使用发泡胶和模板。此外，我还将首次对最终作品进行覆膜处理，以组装成一个为期一个月的公共装置。

詹妮弗：这个项目与你的遗产、文化或艺术创作实践有什么联系？

摩西 - 罗斯：我的目标是为社区带来环境保护和可持续发展的新文化，提高人们对不必要的浪费的认识，并提出有吸引力的创新方法来重新利用和使用日常废弃的消费品。

詹妮弗：公众参与是 " 共享对话、共享空间 " 不可或缺的一部分。你从互动中获得了哪些启示？是否有令人惊讶的交流？你对自己有什么发现吗？

摩西 - 罗斯：公众对这个项目非常热情。他们享受从制作印版到印刷品的印制过程。让我感到惊讶的是，这个项目的回收部分对他们来说并不那么令人兴奋。引入鲜艳的纸张受到了欢迎。我对自己的认识是，我想要创造一种宣传回收材料对环境影响的说教式体验，这对我来说比我预期的更具挑战性。

詹妮弗：这个项目跨越四个地点。法拉盛的 Bowne 波恩广场与英伍德山公园有何不同？第二次迭代有什么调整吗？未来的设想？

摩西 - 罗斯：在 Bowne 波恩广场开展的项目有许多参与家庭和儿童，他们集中在一个拥挤的游乐场旁。英伍德山公园的参与者较少，因为附近没有游乐场吸引公众。我们在因伍德有更多的空间，但周围都是活跃的棒球场和野餐区。公

众参与度不高。我们确实有参与者，只是没有那么多。我对项目进行了调整，将材料整理成易于管理的大小，并改进了设置，使项目进行得更加顺利。我将继续重新评估该项目，根据需要做出改进。

Project by Moses Ros, Public art installation in Inwood Hill Park 2023

Interview with The Square Theatre Jiawen Hu and Jing Dong

Jennifer McGregor: All the artists and teams are stretching their practice to create a public, open space for exchange. Can you briefly describe your project and what you are testing for the first time?

The Square Theatre: Immigrants Ask Immigrants is an interdisciplinary performance project that invites the public to participate in an ongoing exchange of immigrant experiences actively. The idea of a question as a form and method is centered in this project. We invite passersby to pair up with one performer and co-create a short performance. Questions asked by immigrants are posted in public spaces, so that whoever notices them might recall immigrant stories they know, think about immigrant issues, or simply feel connected to immigrants. We also have a card system for participants to share questions and responses. We hope Immigrants Ask Immigrants can create a deeper understanding and increase connections across and beyond immigrant communities.

For the first time, we are inviting participants to perform with us in public without a rehearsal. We are trying to create a supportive and fun space to encourage participation. We believe seeing immigrants confidently present themselves in a public space is a beautiful thing, and we hope to make it happen more often. We are also testing what visual elements can better engage the public to be part of this exchange.

JM. How does this project connect to your heritage, culture or artmaking practice?

TST: We are both immigrant theatre makers, and most of our collaborators are immigrants. Since 2019, we have been working with immigrant communities in Chinatown, Upper Manhattan, and the Bronx. Some of our past projects happened in public spaces such as community centers, parks, and streets.

Being an immigrant often means feeling isolated from one's home country, from the local culture, and even from friends and family. Therefore, many of our projects focus on creating a space for immigrants to seek support and deeper connections. In our artmaking, devising, or creating a piece from scratch with an ensemble, is an essential method because it is a democratic process that values every participant's input, and is more about process rather than product. In devising, we are not following an idea or direction, but working together to make the work and its meaning emerge. With Immigrants Ask Immigrants, we are eager to be inspired by people who will join us. This learning and exchange process will be the foundation for us to create a full-length performance later this year.

JM: Engaging the public is at the core of Shared Dialogue, Shared Space. What were some of the takeaways from your interactions with people? Are there exchanges that were surprising? What are some things that you learned about yourself in this process?

TST: We learned that our project appealed to people in different ways. We have immigrant participants from many countries and multiple generations, as well as non-immigrant participants. This diversity led to different preferences in terms of participation, to which we responded by developing three variations of activities: a card system, a performative conversation, and a movement performance.

In Flushing, through our exchange with immigrant participants, we realized that the word "immigrant" sometimes has a negative connotation and can bring about shame in people. Although we might not immediately recognize the shame in ourselves, it actually arises from experiences and traumas shared by many immigrants. We are seeing the potential of the collective immigrant experience in connecting people and strengthening community, which is what we will continue to explore in our project.

JM: This project is traveling to four different locations. What were some of the differences between how your project played out in Bowne Playground in Flushing and Inwood Hill Park in Upper Manhattan? Did you adjust your project in any way the second time? Are there other things you'll try next time?

TST: In Flushing, our project attracted many people to talk with us or write down their thoughts, and people were willing to perform with their bodies. We added a new Origami Conversation activity for the Inwood Hill Park event. Participants there had a strong preference for a quiet and private Origami Conversation. Our guess is that it was a result of the demographics and the characteristics of the spaces. The Inwood location was quiet and full of nature. In Flushing, the playground was crowded by local residents, so it felt more natural to use a megaphone. We will continue to develop new iterations of our activities to respond to each context.

We provided our activities in Chinese and Spanish according to languages used in local communities, and will continue to do so to make our project accessible to more immigrants.

Project by The Square Theatre, Bowne Playground Saturday Participatory Art Event

Entrevista con El Teatro Square
Jiawen Hu y Jing Dong

Jennifer McGregor: Todos los artistas y equipos están ampliando su práctica para crear un espacio público y abierto para el intercambio. ¿Puedes describir brevemente tu proyecto y lo que estás probando por primera vez?

The Square Theatre: Immigrants Ask Immigrants es un proyecto de performance interdisciplinario que invita al público a participar activamente en un intercambio continuo de experiencias de inmigrantes. La idea de una pregunta como forma y método se centra en este proyecto. Invitamos a los transeúntes a formar pareja con un artista y cocrear una breve actuación. Las preguntas que hacen los inmigrantes se publican en espacios públicos, para que quien las note pueda recordar historias de inmigrantes que conoce, pensar en temas de inmigrantes o simplemente sentirse conectado con los inmigrantes. También tenemos un sistema de tarjetas para que los participantes compartan preguntas y respuestas. Esperamos que Immigrants Ask Immigrants pueda crear una comprensión más profunda y aumentar las conexiones entre y más allá de las comunidades de inmigrantes.

Por primera vez, estamos invitando a los participantes a actuar con nosotros en público sin un ensayo. Estamos tratando de crear un espacio de apoyo y diversión para fomentar la participación. Creemos que ver a los inmigrantes presentarse con confianza en un espacio público es algo hermoso, y esperamos que suceda más a menudo. También estamos probando qué elementos visuales pueden atraer mejor al público para que forme parte de este intercambio.

JM: ¿Cómo se conecta este proyecto con tu patrimonio, cultura o práctica artística?

TST: Los dos somos teatristas inmigrantes, y la mayoría de nuestros colaboradores

son inmigrantes. Desde 2019, hemos estado trabajando con comunidades de inmigrantes en Chinatown, el Alto Manhattan y el Bronx. Algunos de nuestros proyectos anteriores ocurrieron en espacios públicos como centros comunitarios, parques y calles.

Ser inmigrante a menudo significa sentirse aislado del país de origen, de la cultura local e incluso de amigos y familiares. Por lo tanto, muchos de nuestros proyectos se enfocan en crear un espacio para que los inmigrantes busquen apoyo y conexiones más profundas. En nuestra creación artística, idear o crear una pieza desde cero con un conjunto es un método esencial porque es un proceso democrático que valora la aportación de cada participante, y tiene más que ver con el proceso que con el producto. Al idear, no estamos siguiendo una idea o dirección, sino que trabajamos juntos para hacer que la obra y su significado emerjan. Con Immigrants Ask Immigrants, estamos ansiosos por inspirarnos en las personas que se unirán a nosotros. Este proceso de aprendizaje e intercambio será la base para que podamos crear una actuación completa a finales de este año.

JM: Involucrar al público es el núcleo del Shared Dialogue, Shared Space. ¿Cuáles fueron algunas de las conclusiones de tus interacciones con la gente? ¿Hay intercambios que hayan sido sorprendentes? ¿Cuáles son algunas de las cosas que aprendiste sobre ti mismo en este proceso?

TST: Nos dimos cuenta de que nuestro proyecto atraía a la gente de diferentes maneras. Tenemos participantes inmigrantes de muchos países y múltiples generaciones, así como participantes no inmigrantes. Esta diversidad dio lugar a diferentes preferencias en términos de participación, a las que respondimos desarrollando tres variaciones de actividades: un sistema de tarjetas, una conversación performativa y una performance de movimiento.

En Flushing, a través de nuestro intercambio con participantes inmigrantes, nos dimos cuenta de que la palabra "inmigrante" a veces tiene una connotación

negativa y puede causar vergüenza en las personas. Aunque es posible que no reconozcamos de inmediato la vergüenza en nosotros mismos, en realidad surge de experiencias y traumas compartidos por muchos inmigrantes. Estamos viendo el potencial de la experiencia colectiva de los inmigrantes para conectar a las personas y fortalecer la comunidad, que es lo que continuaremos explorando en nuestro proyecto.

JM: Este proyecto está viajando a cuatro lugares diferentes. ¿Cuáles fueron algunas de las diferencias entre la forma en que su proyecto se desarrolló en Bowne Playground en Flushing e Inwood Hill Park en el Alto Manhattan? ¿Ajustaste tu proyecto de alguna manera la segunda vez? ¿Hay otras cosas que probarás la próxima vez?

TST: En Flushing, nuestro proyecto atrajo a muchas personas para que hablaran con nosotros o escribieran sus pensamientos, y la gente estaba dispuesta a actuar con sus cuerpos. Agregamos una nueva actividad de conversación de origami para el evento de Inwood Hill Park. Los participantes tenían una fuerte preferencia por una conversación de origami tranquila y privada. Suponemos que fue el resultado de la demografía y las características de los espacios. La ubicación de Inwood era tranquila y llena de naturaleza. En Flushing, el patio de recreo estaba abarrotado de residentes locales, por lo que parecía más natural usar un megáfono. Continuaremos desarrollando nuevas iteraciones de nuestras actividades para responder a cada contexto.

Ofrecimos nuestras actividades en chino y español de acuerdo con los idiomas utilizados en las comunidades locales, y continuaremos haciéndolo para que nuestro proyecto sea accesible a más inmigrantes.

Project by The Square Theatre, The Maria Solá Green Space, South Bronx, NY

광장 극단 인터뷰

제니퍼 맥그레거 : 모든 예술가와 팀은 교환을 위한 개방된 공공 공간을 창작하기 위해 자신의 예술 활동을 확장하고 있습니다 . 당신의 프로젝트를 간단히 설명하고 처음으로 시도하는 시험에 대해 설명해 주실 수 있나요 ?

광장 극단 : < 이민자가 이민자에게 묻는다 > 는 이민자 경험에 대한 지속적인 교환에 참여하도록 대중을 초대하는 다학제 퍼포먼스 프로젝트입니다 . 이 프로젝트에서는 질문이 형식과 방법으로 중축을 이룹니다 . 우리는 행인들을 초대하여 한 명의 퍼포머와 짝을 이루어 짧은 퍼포먼스를 공동 창작할 것을 권합니다 . 이민자들이 던진 질문들은 공공 공간에 게시되어 , 그것을 주목하는 사람은 자신이 알고 있는 이민자 이야기를 상기시키거나 , 이민자 문제에 대해 생각하거나 , 단순히 이민자들과 결속된 연대감을 갖게 될 것입니다 . 또한 참가자들이 질문과 응답을 공유할 수 있는 카드 시스템이 있습니다 . < 이민자가 이민자에게 묻는다 > 는 이민자 공동체 전반에 걸쳐 또 사회 전반에 걸쳐 상호 깊은 이해와 연대를 창출할 수 있기를 희망합니다 .

처음으로 저희는 참가자들에게 리허설 없이 개방된 공공 장소에서 함께 공연하도록 초대하고 있습니다 . 우리는 대중의 참여를 촉진하기 위해 지지적이고 재미있는 공간을 만들려고 노력하고 있습니다 . 우리는 이민자들이 공공 공간에서 자신을 자신있게 표현하는 것을 보는 것이 아름다운 일이라고 믿고 , 이런 일들이 더 자주 일어나기를 바랍니다 . 또한 어떤 시각적 요소가 대중의 참여를 더 잘 유도하는지 테스트하고 있습니다 .

맥그레거 : 이 프로젝트는 작가님의 문화적 유산 , 문화 또는 예술적 실천과 어떻게 연결되나요 ?

극단 : 우리는 두 명 다 이민자 연극 제작자이며 대부분의 협업자들도 이민자입니다 . 2019 년 이후로 , 우리는 차이나타운 , 어퍼 맨하탄 및 브롱스의 이민자 커뮤니티와 협업해왔습니다 . 우리의 과거 프로젝트 일부는 커뮤니티 센터 , 공원 및 거리와 같은 공공 공간에서 이뤄졌습니다 .

이민자란 종종 고향 국가 , 현지 문화 , 심지어 친구와 가족으로부터 고립된 느낌을 갖는 것

을 의미합니다 . 그래서 우리의 많은 프로젝트는 지원과 더 깊은 연대를 찾는 이민자들을 위한 공간을 창조하는데 중점을 두고 있습니다 . 우리의 예술창작 과정에서는 앙상블을 통하여 처음 부터 작품을 만들거나 고안하는 것이 필수적인 방법입니다 . 왜냐하면 이는 각 참가자의 의견을 중시하는 민주적인 과정이며 , 제작된 제품보다는 제작 과정에 중점을 두기 때문입니다 . 기획에서는 아이디어나 방향을 따르지 않고 , 작품 생산을 위하여 함께 작업을 합니다 . 작품의 의미는 저절로 나타납니다 . < 이민자가 이민자에게 묻는다 > 는 우리와 함께 참여하는 사람들에게 영감을 받기를 간절히 기대하고 있습니다 . 이 학습과 교환 과정은 올해 나중에 장시간의 본격적인 퍼포먼스를 만들기 위한 기초가 될 것입니다 .

맥그레거 : < 공유 대화 , 공유 공간 > 에서 대중의 참여는 중요합니다 . 이러한 대중과의 상호 교류 활동에서 어떤 얻은 것은 무엇인가요 ? 놀랍고 뜻밖의 교환들이 있었나요 ? 그 과정에서 당신 자신에 대해 어떤 것을 발견했나요 ?

극단 : 우리는 우리의 프로젝트가 다양한 방식으로 사람들에게 호소하는 것을 배웠습니다 . 많은 국가에서 온 여러 세대의 이민자 참가자뿐만 아니라 이민자가 아닌 참가자들도 있었습니다 . 이 다양성은 참가 양식에 대한 다른 선호도로 이어졌고 , 이에 우리는 카드 시스템 , 수행적 대화 및 운동 행위의 세 가지 변형 활동을 개발하여 응답했습니다 .

플러싱에서 이민자 참가자들과의 교류를 통해 " 이민자 " 라는 단어가 때로는 부정적인 의미를 지니고 사람들에게 수치감을 가져올 수 있다는 것을 깨달았습니다 . 비록 우리가 우리 자신에게 수치를 즉시 알아차리지 못할지라도 , 이것은 사실 많은 이민자들이 공유하는 경험과 외상에서 드러납니다 . 우리는 이민자의 공통된 집단적인 경험이 사람들을 연결하고 지역사회를 강화하는 잠재력을 가지고 있다고 보고 계속해서 탐색할 것입니다 .

맥그레거 : 이 프로젝트는 네 곳의 다른 장소로 이동합니다 . 플러싱의 보은 놀이터와 어퍼 맨하탄의 인우드 힐 파크에서 프로젝트가 전개되었던 양식에 차이가 있었는지 , 그리고 차이가 있었다면 무엇이었나요 ? 두 번째로 프로젝트를 진행할 때 어떤 식으로 프로젝트를 조정했나요 ? 다음에 시도할 다른 것들이 있을까요 ?

극단 : 플러싱에서는 우리의 프로젝트가 많은 사람들을 매혹하여 우리와 대화하거나 생각을 기록하도록 만들었고 , 사람들은 그들의 몸으로 수행하는 데 기꺼이 참여했습니다 . 인우드 힐 파크 이벤트에서는 새로운 오리가미 대화 활동을 추가했습니다 . 거기서의 참가자들은

조용하고 개인적인 오리가미 대화를 선호했습니다. 인종의 차이와 공간의 특성 때문일 것이라고 우리는 추측합니다. 인우드의 위치는 조용하고 자연이 가득했습니다. 반면에 플러싱에서는 놀이터가 지역 주민으로 붐볐기 때문에 확성기를 사용하는 것이 더 자연스러웠습니다. 우리는 각 맥락에 대응하기 위해 활동의 새로운 변형을 계속 개발할 것입니다.

우리는 지역 사회에서 사용되는 언어에 따라 중국어와 스페인어로 활동을 제공했으며, 이민자들이 우리의 프로젝트를 더 쉽게 접근할 수 있도록 계속해서 그렇게 할 것입니다.

Project by The Square Theatre, Greeley Square Park

The Square Theatre 专访
胡佳文 和 董靖

詹妮弗·麦格雷戈： 所有的艺术家和团队都在延伸他们的实践，以创造一个公共、开放的交流空间。你能简要介绍一下你的项目以及首次测试的内容吗？

The Square Theatre：＂移民问移民＂是一个跨学科表演项目，邀请公众积极参与有关移民经历的持续交流。本项目以提问为形式和方法。我们邀请路人与一名表演者配对，共同创作一个简短的表演。移民提出的问题被张贴在公共场所，这样，无论谁注意到这些问题，都可能会回忆起他们所知道的移民故事，思考移民问题，或者仅仅是感到与移民有联系。我们还有一个卡片系统，供参与者分享问题和回答。我们希望＂移民问移民＂活动能够加深人们对移民的了解，并加强移民社区内外的联系。

詹妮弗：这个项目与你的遗产、文化或艺术创作实践有什么联系？

The Square Theatre：我们都是移民戏剧制作人，大部分合作者也是移民。自 2019 年以来，我们一直与唐人街、上曼哈顿和布朗克斯的移民社区合作。我们过去的一些项目发生在社区中心、公园和街道等公共场所。

作为一名移民，常常会感到与自己的祖国、当地文化甚至朋友和家人隔绝。因此，我们的许多项目都侧重于为移民创造一个寻求支持和加深联系的空间。在我们的艺术创作中，＂设计＂，或者说＂从头开始＂的合奏创作，是一种必不可少的方法，因为它是一个民主的过程，重视每个参与者的投入，更注重过程而非产品。在设计过程中，我们不是按照一个想法或方向去做，而是共同合作，使作品及其意义得以显现。在＂移民问移民＂活动中，我们渴望得到加入我们的人的启发。这个学习和交流的过程将为我们今年晚些时候创作一部完整的演出奠定基础。

詹妮弗：公众参与是＂共享对话、共享空间＂不可或缺的一部分。你从互动中获得了哪些启示？是否有令人惊讶的交流？你对自己有什么发现吗？

The Square Theatre：我们了解到，我们的项目以不同的方式吸引着人们。我们有来自多个国家和多个世代的移民参与者，也有非移民参与者。这种多样性导致了不同的参与偏好，为此我们开发了三种不同的活动：卡片系统、表演性对话和动作表演。

在法拉盛，通过与移民参与者的交流，我们意识到＂移民＂一词有时具有负面含义，会给人带来羞耻感。虽然我们自己可能不会立即意识到这种羞耻感，但它实际上来自于许多移民的共同经历和创伤。我们看到了移民的集体经历在联系人们和加强社区方面的潜力，这也是我们将在项目中继续探索的。

詹妮弗：这个项目跨越四个地点。法拉盛的 Bowne 波恩广场与英伍德山公园有何不同？第二次迭代有什么调整吗？下次还会尝试其他方法吗？

The Square Theatre：在法拉盛，我们的项目吸引了很多人与我们交谈或写下他们的想法，人们也愿意用他们的身体进行表演。在英伍德山公园的活动中，我们增加了一项新的折纸对话活动。那里的参与者非常喜欢安静和私密的折纸对话。我们认为，这是人口统计和场地特点造成的。英伍德的活动地点安静而充满自然气息。在法拉盛，操场上挤满了当地居民，所以使用扩音器感觉更自然。我们将继续开发新的迭代活动，以适应不同的环境。

我们根据当地社区使用的语言提供了中文和西班牙文版本的活动，并将继续这样做，以便让更多移民了解我们的项目。

Project by The Square Theatre, Inwood Hill Park 2023

Interview with Yeon Jin Kim

Jennifer McGregor: All the artists and teams are stretching their practice to create a public, open space for exchange. Can you briefly describe your project and what you are testing for the first time?

Yeon Jin Kim: I have been updating and expanding a Korean traditional craft called Jogakbo, which involves making ornamental wrapping cloths for wedding gifts and other occasions. This fabric patchwork utilizes a triple stitch technique and is usually made using silk, ramie, or cotton. I have been including commercial fabrics, pieces of plastic bags, and drug bags collected from neighborhood streets.

For the public installation, I have been experimenting with weather-proof materials, such as vinyl banners, outdoor fabrics, polyesters and swimsuit materials so the results may be displayed outdoors in public spaces. I will teach workshops in parks around the city where members of the public can learn to make their own Jogakbo. I am designing Jogakbo sewing kits with instructions and a brief history of Jogakbo included, so that I can engage a wider audience of participants.

JM: How does this project connect to your heritage, culture or artmaking practice?

YJK: Traditional Korean crafts, such as Jogakbo, have not been considered seriously as an art form despite their sophistication and beauty. Expanding awareness of this tradition and adapting it to current artmaking practice is one aim of my project. This project expands my own Jogakbo practice through research and experimentation toward the goal of making pieces from weather-proof materials and designing ways to display them outdoors in public spaces.

JM: Engaging the public is at the core of Shared Dialogue, Shared Space. What were some of the takeaways from your interactions with people? Are there

exchanges that were surprising? What are some things that you learned about yourself in this process?

YJK: Sharing the history and techniques of Jogakbo with the public and learning about some of the participants' own needlecraft traditions was a rewarding and pleasant experience as an artist. They shared stories of learning to sew and, in some cases, how their grandmothers taught them but their mothers did not. The mothers wanted to assimilate but the grandmothers wanted to carry on traditions. Some of the participants talked about what kinds of things their family used to make, what they learned at school as "girls," and what they were expected to be as "women" in their society.

Doing needlework in a short period of time with limited resources is a challenging task because the craft requires patience and development. Practical and technical limitations became apparent. One issue raised during the workshop was that the needlework is less accessible to children. I am debating whether I could make it more accessible to younger children by introducing the idea of collaging fabric with glue. Teaching little children was more pleasant, exciting, and successful than I had expected.

JM: This project is traveling to four different locations. What were some of the differences between how your project played out in Bowne Playground in Flushing and Inwood Hill Park in Upper Manhattan? Did you adjust your project in any way the second time? Are there other things you'll try next time?

YJK: The two venues differed in terms of population; in Flushing, we worked mostly with an Asian population, and in Inwood, with mostly Dominican. Both communities were curious, excited, and, eventually, engaged. I was very happy to be able to introduce such a collaborative project. The first event in Flushing was located in a busy area and it was somewhat overwhelming with so many people interested. In Inwood, the event was more intimate. I was able to talk to the participants and learn more about them.

Project by Yeon Jin Kim, Public art installation in Inwood Hill Park 2023

Entrevista con Yeon Jin Kim

Jennifer McGregor: Todos los artistas y equipos están ampliando su práctica para crear un espacio público y abierto para el intercambio. ¿Puedes describir brevemente tu proyecto y lo que estás probando por primera vez?

Yeon Jin Kim: He estado actualizando y expandiendo una artesanía tradicional coreana llamada Jogakbo, que consiste en hacer telas ornamentales para envolver regalos de boda y otras ocasiones. Esta labor de retazos de tela utiliza una técnica de triple puntada y generalmente se hace con seda, ramio o algodón. He estado incluyendo telas comerciales, pedazos de bolsas de plástico y bolsas de drogas recolectadas de las calles del vecindario.

Para la instalación pública, he estado experimentando con materiales resistentes a la intemperie, como pancartas de vinilo, telas para exteriores, poliésteres y materiales para trajes de baño para que los resultados puedan mostrarse al aire libre en espacios públicos. Impartiré talleres en parques de la ciudad donde los miembros del público puedan aprender a hacer su propio Jogakbo. Estoy diseñando kits de costura de Jogakbo con instrucciones y una breve historia de Jogakbo incluida, para poder involucrar a una audiencia más amplia de participantes.

JM: ¿Cómo se conecta este proyecto con tu patrimonio, cultura o práctica artística?

YJK: Las artesanías tradicionales coreanas, como el Jogakbo, no han sido consideradas seriamente como una forma de arte a pesar de su sofisticación y belleza. Ampliar el conocimiento de esta tradición y adaptarla a la práctica artística actual es uno de los objetivos de mi proyecto. Este proyecto expande mi propia práctica de Jogakbo a través de la investigación y la experimentación hacia el objetivo de hacer piezas con materiales resistentes a la intemperie y diseñar

formas de exhibirlas al aire libre en espacios públicos.

JM: Involucrar al público es el núcleo del Shared Dialogue, Shared Space. ¿Cuáles fueron algunas de las conclusiones de tus interacciones con la gente? ¿Hay intercambios que hayan sido sorprendentes? ¿Cuáles son algunas de las cosas que aprendiste sobre ti mismo en este proceso?

YJK: Compartir la historia y las técnicas de Jogakbo con el público y aprender sobre algunas de las tradiciones de costura de los participantes fue una experiencia gratificante y agradable como artista. Compartieron historias de cómo aprendieron a coser y, en algunos casos, cómo sus abuelas les enseñaron, pero sus madres no. Las madres querían asimilarse, pero las abuelas querían continuar con las tradiciones. Algunas de las participantes hablaron sobre qué tipo de cosas solía hacer su familia, qué aprendieron en la escuela como "niñas" y qué se esperaba que fueran como "mujeres" en su sociedad.

Hacer labores de costura en un corto período de tiempo con recursos limitados es una tarea desafiante porque el oficio requiere paciencia y desarrollo. Se hicieron evidentes las limitaciones prácticas y técnicas. Una de las cuestiones que se plantearon durante el taller fue que la costura es menos accesible para los niños. Estoy debatiendo si podría hacerlo más accesible para los niños más pequeños introduciendo la idea de hacer un collage de telas con pegamento. Enseñar a niños pequeños fue más placentero, emocionante y exitoso de lo que esperaba.

JM: Este proyecto está viajando a cuatro lugares diferentes. ¿Cuáles fueron algunas de las diferencias entre la forma en que su proyecto se desarrolló en Bowne Playground en Flushing e Inwood Hill Park en el Alto Manhattan? ¿Ajustaste tu proyecto de alguna manera la segunda vez? ¿Hay otras cosas que probarás la próxima vez?

YJK: Los dos lugares diferían en términos de población; en Flushing, trabajamos principalmente con una población asiática, y en Inwood, con una población

mayoritariamente dominicana. Ambas comunidades estaban curiosas, emocionadas y, finalmente, comprometidas. Me alegré mucho de poder presentar un proyecto tan colaborativo. El primer evento en Flushing se ubicó en una zona concurrida y fue algo abrumador con tanta gente interesada. En Inwood, el evento fue más íntimo. Pude hablar con los participantes y aprender más sobre ellos.

Project by Yeon Jin Kim, Murray Hill Station Art Block Party

김연진 인터뷰

제니퍼 맥그레거 : 모든 아티스트와 팀은 자신의 작업을 늘리고 교환을 위한 공공적이고 개방적인 공간을 만들고 있습니다 . 간단히 귀하의 프로젝트를 설명하고 처음으로 시도하는 것에 대해 어떤 실험을 하고 있는지 설명해 주실 수 있나요 ?

김연진 : 저는 결혼 선물 및 기타 특별한 경우에 사용되는 장식용 포장 천인 ' 조각보 ' 라는 한국 전통 공예를 업데이트하고 확장해왔습니다 . 이 조각보는 감칠질을 활용하며 일반적으로 비단 , 모시 , 또는 면으로 만들어집니다 . 저는 커머셜 패브릭 , 비닐 봉지의 조각 , 그리고 동네 길거리에서 주워 모은 약봉지를 사용했습니다 .

공공 설치를 위해 방수 재료인 비닐 , 아웃도어 패브릭 , 폴리에스터 및 수영복 소재 등을 실험하고 있습니다 . 그 결과물은 공공 공간에서 야외에 전시될 수 있도록 설계되었습니다 . 저는 도시 주변의 공원에서 워크샵을 진행하여 대중들이 자신의 조각보를 만들 수 있도록 가르칠 것입니다 . 저는 조각보 바느질 키트를 디자인하고 있으며 지침서와 간단한 조각보의 역사가 포함되어 있어 더 많은 참여 관객들과 교류할 수 있도록 프로젝트를 진행하고 있습니다 .

맥그레거 : 이 프로젝트는 작가님의 문화적 유산 , 문화 또는 예술적 실천과 어떻게 연결되나요 ?

김 : 조각보와 같은 전통 한국 공예는 그들의 정교함과 아름다움에도 불구하고 중요한 예술 형태로 간주되지 않아왔습니다 . 이 전통을 알리고 현대 미술에 적용하는 것이 이 프로젝트의 목표 중 하나입니다 . 이 프로젝트는 날씨에 강한 소재로 작품을 만들고 이를 야외의 공공 공간에서 전시하는 방법을 설계하는 것을 목표로 하는 연구와 실험을 통하여 저의 조각보 작업을 확장시킵니다 .

맥그레거 : 대중 참여는 < 공유대화 , 공유공간 > 의 핵심입니다 . 대중과 교류하는 상호 작용에서 어떤 교훈을 얻었나요 ? 기대치않은 놀라운 교류가 있었나요 ? 이 과정에서 스스로에 대해 배운 것은 무엇인가요 ?

김 : 대중과 조각보의 역사와 기술을 같이 나누고 다양한 문화권에서 온 참가자들의 바느질 전통에 대해 배우는 것은 예술가로서 보람찬 경험이었습니다 . 그들은 바느질을 어떻게 배웠는지 , 어떤 경우에는 할머니는 바느질을 가르쳤지만 어머니는 가르치지 않았다는 등에 대해서 저에게 얘기해 주었습니다 . 어머니들은 동화되고 싶어했지만 할머니들은 전통을 이어나가고 싶어했습니다 . 일부 참가자들은 가족이 예전에 어떤 것들을 만들었는지 , " 소녀 " 로서 학교에서 무엇을 배웠는지 , 그리고 그들이 속한 사회에서 " 여성 " 으로서 어떻게 행동해야 했는지에 대해 이야기했습니다 . 짧은 시간과 제한된 자원으로 바느질을 하려는 것은 어려운 과제입니다 . 왜냐하면 인내와 기술의 발전을 요구하는 기능이기 때문입니다 . 실제로 기술적인 한계와 실용적인 제한이 드러났습니다 . 워크샵 중에 제기된 문제 중 하나는 바느질이 어린이에게는 접근하기 어려운 기능이라는 점이었습니다 . 저는 접착제를 사용하여 천을 콜라주하는 아이디어를 도입하여 어린 아이들에게 보다 더 접근 가능하게 만들 수 있을지에 대해 고민 중입니다 . 어린이들을 가르치는 것은 예상보다 더 즐거웠으며 흥미로웠고 성공적이었습니다 .

맥그레거 : 이 프로젝트는 네 장소에 이동하며 진행되고 있습니다 . 플러싱의 보은 놀이터와 어퍼 맨하탄의 인우드 힐 파크에서 프로젝트가 전개되었던 양식에 차이가 있었는지 , 그리고 차이가 있었다면 무엇이었나요 ? 두 번째로 프로젝트를 진행할 때 어떤 식으로 프로젝트를 조정했나요 ? 다음에 시도할 다른 것들이 있을까요 ?

김 : 두 장소는 인구적으로 차이가 있었습니다 . 플러싱에서는 주로 아시아인들과 작업했고 , 인우드에서는 대부분 도미니카 출신들과 작업했습니다 . 두 커뮤니티 모두 호기심을 가지고 있었고 , 흥분했고 , 결국 참여했습니다 . 저는 그런 협업적인 프로젝트를 소개할 수 있어서 매우 행복했습니다 . 플러싱의 첫 번째 이벤트는 붐비는 지역에 위치해 있었고 많은 관심을 받아 다소 압도되었습니다 . 인우드에서는 소수가 이벤트에 참여하여 참가자와 더 가까웠습니다 . 저는 참가자들과 이야기를 나누고 그들에 대하여 더 많은 것을 배울 수 있었습니다 .

Project by Yeon Jin Kim, Inwood Hill Park Saturday Participatory Art Event

金延珍专访

詹妮弗·麦格雷戈： 所有的艺术家和团队都在延伸他们的实践，以创造一个公共、开放的交流空间。你能简要介绍一下你的项目以及首次测试的内容吗？

金延珍：我一直在更新和扩展一种名为 "Jogakbo "(拼布) 的韩国传统工艺，这种工艺包括制作婚庆礼品和其他场合的装饰性包袱布。这种布艺拼布采用三针技术，通常使用丝绸、苎麻或棉布制作。我在作品中加入了商业布料、塑料袋碎片以及从附近街道收集的毒品袋。

在公共装置方面，我一直在尝试使用乙烯基横幅、户外织物、聚酯纤维和泳装材料等耐候性材料，以便在户外公共场所展示作品。我将在市内的公园举办工作坊，让公众学习制作自己的 Jogakbo。我正在设计拼布 Jogakbo 缝纫包，包内附有说明和拼布 Jogakbo 简史，以便让更多的人参与进来。

詹妮弗：这个项目与你的遗产、文化或艺术创作实践有什么联系？

金延珍：韩国的传统工艺，如 "Jogakbo "(拼布），尽管精致美观，却一直没有被认真地视为一种艺术形式。扩大对这一传统的认识，并将其运用到当前的艺术创作实践中，是我的项目的目标之一。这个项目通过研究和实验，扩展了我自己的绳纹坊实践，目标是用防风雨材料制作作品，并设计出在户外公共空间展示它们的方法。

詹妮弗：公众参与是 " 共享对话、共享空间 " 不可或缺的一部分。你从互动中获得了哪些启示？是否有令人惊讶的交流？你对自己有什么发现吗？

金延珍：作为一名艺术家，与公众分享 Jogakbo (拼布）的历史和技艺，并了解一些参与者自己的缝纫传统，是一次有益而愉快的经历。她们分享了学习缝纫的故事，有些人还讲述了祖母如何教她们，但母亲却没有教。母亲们希望融入社会，而祖母们则希望继承传统。一些参与者谈到了她们的家庭曾经制作过哪些东西，她们作为 " 女孩 " 在学校学到了什么，以及她们作为 " 女人 " 在社会

中被期望成为什么样的人。

在资源有限的情况下，在短时间内完成针线活是一项具有挑战性的任务，因为这门手艺需要耐心和发展。实际和技术上的限制显而易见。研讨会上提出的一个问题是，儿童不太容易接触到针线活。我正在考虑是否可以通过引入用胶水拼贴布料的想法，让年幼的孩子更容易接受。教小孩子比我预想的更愉快、更令人兴奋，也更成功。

詹妮弗：这个项目跨越四个地点。法拉盛的 Bowne 波恩广场与英伍德山公园有何不同？第二次迭代有什么调整吗？下次还会尝试其他方法吗？

金延珍： 两个地点的人口不同；在法拉盛，我们的工作对象主要是亚裔人口，而在英伍德，我们的工作对象主要是多米尼加人。两个社区的人都很好奇、很兴奋，最终都参与了进来。我很高兴能够推出这样一个合作项目。在法拉盛举办的第一次活动位于繁华地段，感兴趣的人太多，有些应接不暇。我能够与参与者交谈，了解他们更多的情况。

Project by Yeon Jin Kim, The Maria Sola Green Space, South Bronx, NY

Hui Peng

Hui Peng is a Performance Studies scholar whose research explores audience studies, dramaturgy, and disability studies. Her writings have been published in Theater Journal, PAJ: A Journal of Performance and Art, and The Journal of American Drama and Theater. Currently, she is pursuing her Ph.D. at the CUNY Graduate Center, with a focus on advocating for disability justice in the U.S. and Asian theater. Hui received her M.A. in Teoria da Literatura from Universidade de Lisboa, Portugal. From 2020 to 2023, she served as the co-chair of the Performance Working Group at the Cultural Studies Association.

Many Audiences, Many Participations -A Fieldnote of SDSS events

2023 marked the fourth year of the Korean Art Forms (KAF)'s "Shared Dialogue, Shared Space" (SDSS), a free community art event, and the third year of the event's in-person convening since the pandemic. KAF questions the very establishment of institutions—the social relationships that both sustain and are sustained by them and thereby challenges the notion of community. Instead of inviting communities to an established museum or lecturing them on art history, KAF has commissioned artists to seek out communities in their own living spaces. In this way, people meet the artists in their neighborhoods and, by engaging in activities such as action painting, printmaking, sewing, collage, photography, and theater, they become actors, sewers, painters, and creators.

In turn, KAF is interested in getting to know their audiences and how they make of the events through conducting targeted audience research. I had the opportunity to observe and participate in two of the SDSS events at Bowne Playground in Flushing, Queens, on April 22, 2023, and at Inwood Hill Park in Northern Manhattan, on May 13, 2023. In this essay, I will first briefly introduce the evolution of audience research in SDSS, highlighting the distinctive approach employed this year as opposed to previous years. I will then use theory of audience studies and dramaturgy, specifically the notion of the "Right to Participate," the "Right to (Not) Participate," and "Slow Dramaturgy," to walk you through and examine the events in Flushing Queens and Northern Manhattan. I encourage you to feel the textures of the artworks, sense the rhythm of the performances, experience the shared temporalities, and thus embody the notion of community-building with fellow audiences and readers.

Given the unprecedented Covid-19 pandemic and its lingering effects, audience research of SDSS has been conducted through various methods since 2020. In 2020, the entire project was transitioned to a virtual space, during which

audiences engaged with the event through livestreaming, online comments, and emojis. In 2020, amidst the pandemic, the curator Heng-Gil Han implemented a programmatic shift by introducing a "visual narrative." This approach involved the utilization of images and writings, which were printed in a newspaper format and distributed through free newspaper racks placed on the streets. The purpose of this unique initiative was to effectively convey the artists' intentions, showcase the progression of their projects, and encourage active engagement with the audience. By adopting this innovative method, the curator successfully adapted to the challenges posed by the pandemic while creatively disseminating artistic content to a wider audience. In 2022, the second in-person event was thoroughly documented by commissioned authors, offering a detailed account of the projects and participating artists.

In 2023, a combination of quantitative and qualitative research methods were employed. While the quantitative audience questionnaires offer a clear idea of who is involved, this essay focuses on the qualitative aspects, such as texture, rhythm, and atmosphere that cannot be easily measured or fully unraveled through questionnaires. With this, we better understand how audiences participate in these events and why their participation is important and can be considered as artistic collaboration.

Right to Participate

Artist Minshik Shin extends an invitation through a large blank canvas, spacious enough for audience members to step on, lie down, and move around. Accompanied by acrylic paints and long-handled paintbrushes, the setup initially may appear as an homage to Jackson Pollock's action painting, however, its placement in Flushing raises the question of who has the "right to paint?" Although it looks accessible and inviting at first glance, most of the audiences choose to wait and watch instead of stepping in. As a Korean artist based in Flushing, Shin explains that Flushing residents may have limited exposure to art and artmaking compared to those who live on the Upper East Side or in Williamsburg. Moreover,

the reserved nature of East Asian culture adds another layer of hesitancy to participate.

In Notes Towards a Performative Theory of Assembly, Judith Butler scrutinizes the subjugated subject in the public realm through examining the mutual relationship between the embodied practice and public space. The embodied practice of taking action in the public space is how people claim their right to the space, and in return, the public space produces and reproduces the public character of the material environment. The street and squares reconfigure the agent who acts and validates their "the right to have right" in public.

As a Korean immigrant artist, Shin has worked with immigrants who have faced barriers in accessing art due to language difficulties and economic hardships. The large blank canvas in Flushing is an invitation for audiences to reflect the disproportionate distribution of art resources in New York City: who is funded, who receives support for art education, and who is equipped for art appreciation? As Shin envisions, the large canvas is a way to "visualize a formless democracy." To achieve this, it's time for the Flushing community to pick up the paintbrush, step onto the blank canvas, and practice "the right to participate," as the right only comes into being when it is exercised.

Right to (Not) Participate

Similar to Shin's focus on access for immigrants, The Square Theatre's participatory performance, Immigrants Ask Immigrants, tackles accessibility through a more nuanced approach, which I categorize as comprising three distinct levels: language, structure, and the right of withdrawal. The first level is language accessibility. All the questions used to guide the audience participation are written in three languages—English, Chinese, and Spanish—ensuring that everyone feels comfortable to start the conversation.

The performance uses devised questions and guided movements to uncover the

unique immigrant histories of individuals, but it emphasizes that many foster a shared experience of feeling misunderstood, isolated, alienated, and excluded as immigrants in the U.S. This is not an easy task, considering that the performance takes place in a public park. It takes time for the audience to feel safe enough to share their personal immigrant stories. This brings us to our second level: structuring accessibility through the performance. Artists Jiawen Hu and Jing Dong invite the audience to participate in an "origami conversation" by folding a paper boat together. The "origami conversation" is a structured and intricate dialogue that unfolds and develops, mirroring the art of origami. This process-oriented approach ensures that participants feel more at ease when engaging with personal and intimate questions such as "what languages do they dream in" or "when did they first feel that they belong neither here nor back home."

The third level of accessibility acknowledges that audiences have the right to choose "not" to participate. As an audience-participant, I expressed my preference to withhold certain details throughout the performance. Jiawen respected my decision while offering alternative ways for me to engage. This aspect is particularly important for immigrants and other historically marginalized communities in the U.S. Theatre scholar Frazer Ward succinctly points out that "the right to participate" and "the right to refuse to participate" hold different meanings for those on the inside and outside of the mainstream culture. It is necessary to have already accumulated cultural capital in that world to effectively stage one's withdrawal from it. The performance urges us to reexamine the privilege inherent in the act of withdrawal and to reconceptualize it as a political tactic.

Slow Dramaturgy

Compared to Shin's invitation with a white canvas and The Square Theatre's three levels of accessibility, artist Yeon Jin Kim's Jogakbo workshop may not appear accessible to those who are inexperienced with needlework. Jogakbo is a style of patchwork traditionally used by women during the Joseon Dynasty (1392–1897) to create domestic wrapping cloths from leftover fabric scraps. During the

workshop, participants are taught the triple stitch technique, known as gekki, to weave the cloth together and create sealed, flat seams. This process requires enormous patience and commitment, which I refer to as slow dramaturgy.

Drawing upon the slow food movement in the 1980s, performance scholars Peter Eckersall and Eddie Paterson use the term slow dramaturgy to describe how a change in pace, structure, and material dimensions results in a new aesthetic sensibility and a refunctioning of art. This refunctioning aims to "bring everyday experiences into a new awareness and to present them as topics for consideration." Slow dramaturgy can be observed in Kim's Jogakbo workshop. According to Kim, Jogakbo has been overlooked as an art form due to its association with women who were excluded from formal education during the Joseon Dynasty, as well as its practical usage of repurposing leftover fabrics. However, Kim advocates for the recognition of female creators of Jogakbo and invites us to reconsider its aesthetics.

The slow dramaturgy of the Jogakbo workshop challenges the notion of time and value in the fast-paced, consumption-driven society driven by neoliberal politics. It invites participants to slow down, immerse themselves in the process, and appreciate the intricate details of their craft. The workshop encourages participants to take their Jogakbo creations back home, as these pieces represent the materialization of their labor and time invested. However, during the workshop in Northern Manhattan, I was fortunate enough to witness a heartwarming moment. A young girl, who had spent the entire afternoon carefully selecting, sewing, and resewing her Jogakbo, decided to give it as a gift to Kim at the end of the workshop.

The act of gifting goes beyond the material object itself, embodying the connections and emotions formed during the process of Jogakbo making. It serves as a reminder of the transformative power of art and the meaningful connections that can emerge when we engage in deliberate acts of creation. By embracing this deliberate slowing down, Jogakbo challenges the prevailing notion

of instant gratification and the relentless pursuit of productivity. Through this intentional deceleration, the workshop fosters contemplation, connection, and a reevaluation of what constitutes artistic practice and its value in relation to the time and effort invested.

Moving Forward

Moving forward, audience participation and research remains at the core of SDSS events. In addition to the mix of quantitative research (audience questionnaires) and qualitative research (interviews and fieldnotes), I and other artists affiliated with SDSS would like to explore the intriguing concept of "audience research as artist collaboration" in the near future. As we have already witnessed audiences engaging in action painting, theater, and Jokagbo making, how can we document their involvement and participation in even more creative ways? What untapped potentials lie in the realm of audience collaboration with artists? How might this approach reshape our understanding of audience participation?

Hui Peng
June 12, 2023

[1] Judith Butler, Notes Toward a Performative Theory of Assembly (Cambridge, Mass: Harvard University Press, 2015).

[2] Introduction of the SDSS, see https://www.kafny.org/copy-of-2023-4-22-bowne-playground-in (accessed on June 10, 2023)

[3] Judith Butler.

[4] Interviews with the artists and archive of the collected questions.

[5] Frazer Ward, "Refusals, Disclaimers, and Denials: Cady Noland's Recent" Work" in Special Issue on Performance, Politics, and Non-Participation, edited by Caroline Wake and Emma Willis, Performance Paradigm 14 (2018).

[6] Peter Eckersall and Eddie Paterson, "Slow Dramaturgy: Renegotiating Politics and Staging the Everyday," Australasian Drama Studies no. 58 (2011): 178–192.

Project by Minshik Shin, Bowne Playground Saturday Participatory Art Event

Hui Peng

Hui Peng es una académica de Estudios de Performance cuya investigación explora los estudios de audiencias, la dramaturgia y los estudios sobre discapacidad. Sus escritos han sido publicados en Theater Journal, PAJ: A Journal of Performance and Art, y The Journal of American Drama and Theater. Actualmente, está cursando su doctorado en el Centro de Graduados de CUNY, con un enfoque en la defensa de la justicia para las personas con discapacidad en el teatro estadounidense y asiático. Hui recibió su maestría en Teoría da Literatura de la Universidad de Lisboa, Portugal. Desde el 2020 al 2023, se desempeñó como copresidenta del Grupo de Trabajo de Performance en la Asociación de Estudios Culturales.

Muchas audiencias, muchas participaciones -Una nota de campo de los eventos de SDSS

El 2023 marcó el cuarto año del "Shared Dialogue, Shared Space" (SDSS) de Korea Art Forum (KAF), un evento artístico comunitario gratuito, y el tercer año de la convocatoria presencial del evento desde la pandemia. KAF cuestiona el establecimiento mismo de las instituciones, las relaciones sociales que las sostienen y son sostenidas por ellas y, por lo tanto, desafía la noción de comunidad. En lugar de invitar a las comunidades a un museo establecido o darles conferencias sobre historia del arte, KAF ha encargado a los artistas que busquen comunidades en sus propios espacios vitales. De esta manera, las personas conocen a los artistas en sus barrios y, al participar en actividades como la pintura de acción, el grabado, la costura, el collage, la fotografía y el teatro, se convierten en actores, costureros, pintores y creadores.

A su vez, KAF está interesada en conocer a sus audiencias y cómo hacen de los eventos a través de la realización de investigaciones de audiencias específicas. Tuve la oportunidad de observar y participar en dos de los eventos de SDSS en Bowne Playground en Flushing, Queens, el 22 de abril del 2023, y en Inwood Hill Park en el norte de Manhattan, el 13 de mayo del 2023. En este ensayo, primero presentaré brevemente la evolución de la investigación de audiencias en SDSS, destacando el enfoque distintivo empleado este año en comparación con años anteriores. Luego usaré la teoría de los estudios de audiencias y la dramaturgia, específicamente la noción del "Derecho a participar", el "Derecho a (no) participar" y la "Dramaturgia lenta", para guiarlo y examinar los eventos en Flushing Queens y el norte de Manhattan. Te animo a sentir las texturas de las obras de arte, a sentir el ritmo de las performances, a experimentar las temporalidades compartidas y, por lo tanto, a encarnar la noción de construcción de comunidad con compañeros de audiencia y lectores.

Dada la pandemia sin precedentes de COVID-19 y sus efectos persistentes,

la investigación de audiencias de SDSS se ha llevado a cabo a través de varios métodos desde el 2020. En el 2020, todo el proyecto se trasladó a un espacio virtual, durante el cual el público interactuó con el evento a través de transmisiones en vivo, comentarios en línea y emojis. En el 2021, con la pandemia en curso, el curador, Heng-Gil Han, introdujo una "narrativa visual" como parte del cambio programático, utilizando imágenes para articular las intenciones de los artistas, el desarrollo de sus proyectos y la participación del público. En el 2022, el segundo evento presencial fue documentado minuciosamente por autores comisionados, ofreciendo una descripción detallada de los proyectos y artistas participantes.

En el 2023, se empleó una combinación de métodos de investigación cuantitativos y cualitativos. Si bien los cuestionarios cuantitativos de audiencia ofrecen una idea clara de quiénes están involucrados, este ensayo se centra en los aspectos cualitativos, como la textura, el ritmo y la atmósfera, que no se pueden medir fácilmente o desentrañar por completo a través de cuestionarios. Con esto, entendemos mejor cómo participa el público en estos eventos y por qué su participación es importante y puede considerarse como colaboración artística.

Derecho a participar

El artista Minshik Shin extiende una invitación a través de un gran lienzo en blanco, lo suficientemente espacioso como para que los miembros de la audiencia puedan pisar, acostarse y moverse. Acompañado de pinturas acrílicas y pinceles de mango largo, la configuración inicialmente puede parecer un homenaje a la pintura de acción de Jackson Pollock, sin embargo, su ubicación en Flushing plantea la pregunta de ¿quién tiene el "derecho a pintar?" Aunque parece accesible y atractivo a primera vista, la mayoría de las audiencias optan por esperar y mirar en lugar de intervenir. Como artista coreano con sede en Flushing, Shin explica que los residentes de Flushing pueden tener una exposición limitada al arte y la creación artística en comparación con los que viven en el Upper East Side o en Williamsburg. Además, la naturaleza reservada de la cultura de Asia Oriental añade otra capa de vacilación a la hora de participar.

En Notes Towards a Performative Theory of Assembly, Judith Butler examina al sujeto subyugado en el ámbito público a través del examen de la relación mutua entre la práctica encarnada y el espacio público. La práctica encarnada de actuar en el espacio público es la forma en que las personas reclaman su derecho al espacio y, a cambio, el espacio público produce y reproduce el carácter público del entorno material. La calle y las plazas reconfiguran al agente que actúa y valida su "derecho a tener derecho" en público.

Como artista inmigrante coreano, Shin ha trabajado con inmigrantes que han enfrentado barreras para acceder al arte debido a dificultades lingüísticas y económicas. El gran lienzo en blanco en Flushing es una invitación para que el público refleje la distribución desproporcionada de los recursos artísticos en la ciudad de Nueva York: ¿quién recibe fondos, ¿quién recibe apoyo para la educación artística y quién está equipado para la apreciación del arte? Como Shin imagina, el gran lienzo es una forma de "visualizar una democracia sin forma". Para lograr esto, es hora de que la comunidad de Flushing tome el pincel, pise el lienzo en blanco y practique "el derecho a participar", ya que el derecho solo surge cuando se ejerce.

Derecho a (no) participar

Al igual que el enfoque de Shin en el acceso de los inmigrantes, la performance participativa de The Square Theatre, Immigrants Ask Immigrants, aborda la accesibilidad a través de un enfoque más matizado, que clasifico como compuesto por tres niveles distintos: el idioma, la estructura y el derecho de retirada. El primer nivel es la accesibilidad lingüística. Todas las preguntas utilizadas para guiar la participación de la audiencia están escritas en tres idiomas: inglés, chino y español, lo que garantiza que todos se sientan cómodos para iniciar la conversación.

La performance utiliza preguntas ideadas y movimientos guiados para descubrir las historias únicas de los inmigrantes de los individuos, pero enfatiza que muchos fomentan una experiencia compartida de sentirse incomprendidos,

aislados, alienados y excluidos como inmigrantes en los EE. UU. No es una tarea fácil, teniendo en cuenta que la performance se lleva a cabo en un parque público. Se necesita tiempo para que la audiencia se sienta lo suficientemente segura como para compartir sus historias personales de inmigrantes. Esto nos lleva a nuestro segundo nivel: estructurar la accesibilidad a través de la performance. Los artistas Jiawen Hu y Jing Dong invitan al público a participar en una "conversación de origami" doblando juntos un barco de papel. La "conversación de origami" es un diálogo estructurado e intrincado que se desarrolla y se desarrolla, reflejando el arte del origami. Este enfoque orientado al proceso garantiza que los participantes se sientan más cómodos cuando se involucran con preguntas personales e íntimas como "¿en qué idiomas sueñan?" o "¿cuándo sintieron por primera vez que no pertenecían ni aquí ni en casa?".

El tercer nivel de accesibilidad reconoce que el público tiene derecho a elegir "no" participar. Como espectador-participante, expresé mi preferencia por retener ciertos detalles a lo largo de la performance. Jiawen respetó mi decisión al tiempo que me ofrecía formas alternativas de participar. Este aspecto es particularmente importante para los inmigrantes y otras comunidades históricamente marginadas en los EE. UU. El estudioso del teatro Frazer Ward señala sucintamente que "el derecho a participar" y "el derecho a negarse a participar" tienen significados diferentes para aquellos dentro y fuera de la cultura dominante. Es necesario haber acumulado ya un capital cultural en ese mundo para escenificar efectivamente la retirada de uno de él. La performance nos insta a reexaminar el privilegio inherente al acto de retirada y a reconceptualizarlo como una táctica política.

Dramaturgia lenta

En comparación con la invitación de Shin con un lienzo blanco y los tres niveles de accesibilidad de The Square Theatre, el taller Jogakbo del artista Yeon Jin Kim puede no parecer accesible para aquellos que no tienen experiencia en costura. Jogakbo es un estilo de labor de retazos utilizado tradicionalmente por las mujeres durante la dinastía Joseon (1392-1897) para crear telas de envoltura

domésticas a partir de restos de tela. Durante el taller, a los participantes se les enseña la técnica de triple puntada, conocida como gekki, para tejer las telas y crear costuras planas y selladas. Este proceso requiere una enorme paciencia y compromiso, a lo que me refiero como dramaturgia lenta.

Basándose en el movimiento de comida lenta de la década de 1980, los estudiosos de la performance Peter Eckersall y Eddie Paterson utilizan el término dramaturgia lenta para describir cómo un cambio en el ritmo, la estructura y las dimensiones materiales da lugar a una nueva sensibilidad estética y a una reelaboración del arte. Esta reformulación tiene como objetivo "traer las experiencias cotidianas a una nueva conciencia y presentarlas como temas de consideración". La dramaturgia lenta se puede observar en el taller de Kim en Jogakbo. Según Kim, el Jogakbo ha sido pasado por alto como una forma de arte debido a su asociación con las mujeres que fueron excluidas de la educación formal durante la dinastía Joseon, así como a su uso práctico de reutilizar las telas sobrantes. Sin embargo, Kim aboga por el reconocimiento de las creadoras de Jogakbo y nos invita a reconsiderar su estética.

La dramaturgia lenta del taller de Jogakbo desafía la noción de tiempo y valor en la sociedad acelerada e impulsada por el consumo impulsada por las políticas neoliberales. Invita a los participantes a reducir la velocidad, sumergirse en el proceso y apreciar los intrincados detalles de su oficio. El taller anima a los participantes a llevarse sus creaciones Jogakbo a casa, ya que estas piezas representan la materialización de su trabajo y tiempo invertido. Sin embargo, durante el taller en el norte de Manhattan, tuve la suerte de presenciar un momento conmovedor. Una niña, que había pasado toda la tarde seleccionando, cosiendo y volviendo a coser cuidadosamente su Jogakbo, decidió regalárselo a Kim al final del taller.

El acto de regalar va más allá del objeto material en sí, encarnando las conexiones y emociones formadas durante el proceso de creación de Jogakbo. Sirve como un recordatorio del poder transformador del arte y las conexiones significativas

que pueden surgir cuando nos involucramos en actos deliberados de creación. Al adoptar esta desaceleración deliberada, Jogakbo desafía la noción prevaleciente de gratificación instantánea y la búsqueda incesante de la productividad. A través de esta desaceleración intencional, el taller fomenta la contemplación, la conexión y una reevaluación de lo que constituye la práctica artística y su valor en relación con el tiempo y el esfuerzo invertidos.

Avanzando

En el futuro, la participación de la audiencia y la investigación siguen siendo el núcleo de los eventos de SDSS. Además de la combinación de investigación cuantitativa (cuestionarios de audiencia) e investigación cualitativa (entrevistas y notas de campo), a mí y a otros artistas afiliados a SDSS nos gustaría explorar el intrigante concepto de "investigación de audiencias como colaboración de artistas" en un futuro cercano. Como ya hemos sido testigos de cómo el público se involucra en la pintura de acción, el teatro y la creación de Jogakbo, ¿cómo podemos documentar su implicación y participación de formas aún más creativas? ¿Qué potenciales sin explotar se encuentran en el ámbito de la colaboración del público con los artistas? ¿Cómo podría este enfoque remodelar nuestra comprensión de la participación de la audiencia?

Hui Peng

12 de junio del 2023

[1] Judith Butler, Notes Toward a Performative Theory of Assembly (Cambridge, Mass: Harvard University Press, 2015).

[2] Introduction of the SDSS, see https://www.kafny.org/copy-of-2023-4-22-bowne-playground-in (accessed on June 10, 2023)

[3] Judith Butler.

[4] Interviews with the artists and archive of the collected questions.

[5] Frazer Ward, "Refusals, Disclaimers, and Denials: Cady Noland's Recent" Work" in Special Issue on Performance, Politics, and Non-Participation, edited by Caroline Wake and Emma Willis, Performance Paradigm 14 (2018).

[6] Peter Eckersall and Eddie Paterson, "Slow Dramaturgy: Renegotiating Politics and Staging the Everyday," Australasian Drama Studies no. 58 (2011): 178–192.

Project by The Square Theatre, Inwood Hill Park Saturday Participatory Art Event

허이 팽

허이 팽은 관객 연구 , 드라마투르지 , 및 장애 연구를 탐구하는 포퍼먼스 스터디 학자입니다 . 그녀의 글은 극장지 (Theater Journal), 피에이제이 : 퍼포먼스외 예술지 (PAJ: A Journal of Performance and Art), 그리고 미국 드라마 및 극장 저널 (The Journal of American Drama and Theater) 등에 게재되었습니다 . 현재 그녀는 큐니 대학원 (CUNY Graduate Center) 에서 박사 학위를 취득 중이며 미국과 아시아 연극에서 장애 정의를 옹호하는 데 중점을 둡니다 . 허이는 포르투갈의 리스본 대학에서 문학 이론에서 석사 학위를 받았습니다 . 2020 년부터 2023 년까지는 문화학 협회 (Cultural Studies Association) 의 퍼포먼스 워킹 그룹 공동 의장을 맡았습니다 .

많은 관객 , 많은 참여자
< 공유대화 공유공간 > 이벤트의 현장노트

2023 년은 한국 미술 포럼 (카프) 의 < 공유 대화 , 공유 공간 >(SDSS) 이라는 무료 커뮤니티 아트 이벤트의 네 번째 해를 기록했으며 , 팬데믹 이후 이벤트가 관객을 직접 대하는 것은 세 번째 해입니다 . 카프는 기관들의 설립 자체를 의문하며 그들을 유지하고 그들에 의해 유지되는 사회적 관계 , 이로써 공동체의 개념에 도전합니다 . KAF 는 기존 박물관에 커뮤니티를 초대하거나 미술 역사에 대한 강의를 하는 대신 아티스트들에게 자신의 생활 공간에서 커뮤니티를 찾도록 의뢰했습니다 . 이 방식으로 사람들은 이웃에서 아티스트들을 만나며 액션 페인팅 , 평판 인쇄 , 바느질 , 콜라주 , 사진 , 연극과 같은 활동에 참여함으로써 배우 , 바느질꾼 , 화가 , 창조자로 거듭납니다 .

한편 , 카프는 특정인들을 대상으로 하는 관객 연구를 통해 단체의 관객들과 관객이 어떻게 이벤트에 대하여 인식하는지를 파악하는데 관심이 있습니다 . 나는 2023 년 4 월 22 일에 퀸즈의 플러싱에 위치한 바운 놀이터에서 그리고 2023 년 5 월 13 일에 뉴욕 북부 맨해튼의 인우드 힐 파크에서 두 차례에 걸쳐 < 공유대화 공유공간 (SDSS)> 이벤트를 관찰하고 참여할 기회가 있었습니다 . 이 글에서는 먼저 SDSS 의 관객 연구의 진화를 간략히 소개하고 , 올해에 사용된 독특한 접근 방식을 이전 연도와 비교하여 강조하겠습니다 . 그런 다음 관객 연구 및 연극 이론을 사용하되 특히 " 참여의 권리 ," "(비) 참여의 권리 ," 그리고 " 느린 드라마투르기"라는 개념을 사용하여 플러싱 퀸즈와 북부 맨해튼에서의 이벤트를 서술하고 분석해보겠습니다 . 여러분에게 나는 예술 작품의 질감을 느끼고 , 공연의 리듬을 감지하고 , 공유된 시간성을 경험하며 , 따라서 동료 관객과 독자들과 함께 공동체 형성의 개념을 실천해 보라고 권장합니다 .

2020 년 이후 전례 없는 코로나 19 대유행 병 및 그로 인한 장기적인 영향으로 SDSS 의 관객 연구는 다양한 방법으로 수행되었습니다 . 2020 년에는 전체 프로젝트가 가상 공간으로 전환되어 이벤트에 참여자들이 라이브 스트리밍 , 온라인 코멘트 , 이모티콘을 통해 참여했습니다 . 2021 년에는 계속되는 팬데믹 속에서 한행길 큐레이터는 " 시각적 서술 " 을 프로그램 변화의 일환으로 소개하여 이미지를 사용하여 예술가들의 의도 , 프로젝트의 발전 , 그리고 관객 참여를 명시화했습니다 . 2022 년에는 두 번째 대면 이벤트가 위탁된 에세이스트들에 의해 철저히 문서화되었으며 프로젝트와 참여한 예술가들에 대한 자세한 설명이 제

공되었습니다 .

2023 년에는 양적 및 질적 연구 방법의 조합이 사용되었습니다 . 양적인 관객 설문 조사는 누가 참여하는지에 대한 명확한 아이디어를 제공하나 , 이 글은 텍스처 , 리듬 , 그리고 설문 조사를 통해 쉽게 측정되지 않거나 완전히 풀어낼 수 없는 대상과 같은 질적 측면에 중점을 둡니다 . 이를 통해 우리는 어떻게 관객들이 이러한 이벤트에 참여하며 그 참여가 왜 중요하며 예술적 협업으로 간주될 수 있는지에 대해 더 나은 이해를 얻을 수 있습니다 .

참여의 권리

신민식 작가는 관객들이 올라가 누워 움직일 수 있는 충분히 넓은 공간을 제공하는 큰 공백 캔버스를 통해 참여자 초대를 확장합니다 . 아크릴 페인트와 긴 손잡이 페인트 브러시를 사영하는 이 무대 설정은 처음에는 잭슨 폴락의 액션 페인팅에 대한 경의로 보일 수 있지만 , 이것이 풀러싱에 배치된 것은 " 누가 ' 그림을 그릴 권리 ' 를 가지고 있는가 ?" 라는 의문을 던집니다 . 처음에는 접근 가능하고 초대적으로 보일 수 있지만 대부분의 관객은 캔버스 위를 밟고 들어가기보다는 기다리고 관람하기를 선택합니다 . 플러싱에 기반을 둔 한국 예술가로서 신화백은 플러싱 주민들이 맨하탄의 어퍼 이스트 사이드나 윌리엄스 부르그에 사는 주민들에 비하여 미술과 미술 창작에 접할 기회가 제한되어 있을 수 있다고 설명합니다 . 게다가 동아시아 문화의 신중한 성격은 참여하기를 망설이는 관객의 태도를 한 층 더 강화합니다 .

< 집 회 의 수 행 적 이 론 에 대 한 노 트 (Notes Towards a Performative Theory of Assembly)> 에서 쥬디드 버틀러 (Judith Butler) 는 실제 행위와 공공 공간 간의 상호 관계를 조사하여 공공 영역에서 억압된 주체를 세밀히 분석합니다 . 공공 공간에서 행동하는 실제 행위는 사람들이 그 공간에 대한 권리를 주장하는 방법이며 , 그에 따라 공공 공간은 물질적 환경의 공공적인 특성을 생성하고 재생산합니다 . 거리와 광장은 행동하는 주체를 재구성하고 그들의 " 권리를 갖는 권리 " 를 공공적으로 승인합니다 .

한국 이민 예술가로 , 신화백은 언어 어려움과 경제적 어려움으로 인해 미술에 접근하는 데 어려움을 겪은 이민자들과 함께 일해왔습니다 . 플러싱의 큰 공백 캔버스는 관객에게 뉴욕시에서 미술 자원이 불균형하게 분배되는 현상에 대하여 반성하는 기회를 제공합니다 : 누가 자금을 지원받고 , 누가 미술 교육을 지원받고 , 누가 미술 감상을 할 수 있는 도구와 환경

를 갖추었는지 ? 신화백이 상상하는 대로 , 큰 캔버스는 " 형식 없는 민주주의를 시각화하는 방법 " 입니다 . 이를 실현하기 위해서는 플러싱 주민들이 물감 묻힌 브러시를 집어들고 공백의 캔버스 위를 밟고 올라서서 “참여할 권리”를 실천해야합니다 . 권리는 실행할 때만 존재하게 되는 것이기 때문입니다 .

참여를 거부할 권리

신화백이 이민자들이 혜택을 받을 수 있는 길이 막힌 점에 중점을 둔 것과 유사하게 , 광장 극장 팀 (The Square Theatre) 의 참여형 공연 < 이민자들이 이민자들에게 묻다 > 는 더 세분화된 방식을 통해 혜택을 이용할 수 있는 접근성 문제에 대처하고 있습니다 . 나는 이 방식을 언어 , 구조 , 그리고 거부의 권리로 구성된 세 가지 구별된 수준으로 분류합니다 . 첫 번째 수준은 언어 접근성입니다 . 관객 참여를 안내하는 모든 질문은 영어 , 중국어 , 스페인어 세 가지 언어로 작성되어 모든 사람이 대화를 시작하는 데 편안함을 느낄 수 있도록 보장됩니다 .

이 공연은 고안된 질문과 안내된 동작을 사용하여 이민자 개인들의 유일 무이한 이민 경험을 발굴하지만 , 이민자로서 미국에서 배척당하고 , 오해받고 , 고립되고 , 외로웠던 느낌을 공유하는 경험을 많은 사람들이 육성하는 점을 강조합니다 . 이는 퍼포먼스가 공공 공원에서 진행되는 것을 감안하면 쉬운 일이 아닙니다 . 관객이 개인적인 이민자 이야기를 공유할 만큼 편안하게 느끼기까지는 시간이 필요합니다 . 이로 인해 두 번째 수준 접근방식으로 이어지게 됩니다 : 공연을 통하여 이루어지는 구조적 접근성 . 예술가 후자웬과 동진은 관객을 초대하여 종이 배를 함께 접어 " 종이접기 대화 " 에 참여하도록 합니다 . " 종이접기 대화 " 는 종이접기의 예술을 반영하면서 펼쳐지고 발전하도록 정교하게 구조화되고 섬세한 대화입니다 . 이 과정중심적인 접근은 참가자가 " 어떤 언어로 꿈꾸는지 " 또는 " 언제 처음으로 여기에 속하지 않고 고향에서도 속해 있지 않다고 느꼈는지 " 와 같은 개인적이고 친밀한 질문에 더욱 편안하게 참여할 수 있도록 합니다 .

접근성의 세 번째 수준은 관객이 " 참여하지 않기 " 를 선택할 권리가 있다는 것을 인정합니다 . 공연에 참여하는 관객으로서 나는 공연 동안 특정 세부 사항을 숨길 것을 선호한다고 밝혔습니다 . 자웬은 나의 결정을 존중하면서 나에게 다른 방법으로 참여할 것을 제안했습니다 . 이 측면은 특히 미국의 이민자 및 기타 역사적으로 억압받은 커뮤니티에게 중요합니다 . 연극 학자 프레이저 워드 (Frazer Ward) 는 " 참여의 권리 " 와 " 참여를 거부하는 권리 "

가 주류 문화의 안팎에서 서로 다른 의미를 가지고 있다고 간결하게 지적합니다 . 참여 부재권을 효과적으로 사용하려면 , 참여를 부정하는 세계의 문화 자본을 이미 축적해 놓았어야만 합니다 . 이 공연은 우리에게 참여 거부 행위에 내재된 특권을 재검토하고 이를 정치 전술로 재개념화할 것을 촉구합니다 .

느린 드라마투르기

신화백의 흰 캔버스로 한 초대와 광장극장의 세 가지 수준의 접근성과 비교하면 , 예술가 김연진의 조각보 워크숍은 바느질에 익숙하지 않은 사람들에게는 접근하기 어려울 수 있습니다 . 조각보는 조선 시대 (1392~1897) 여성들이 짜투리 천 조각으로 일반 가정에서 사용되는 보자기를 만들기 위해 전통적으로 사용한 패치워크 스타일입니다 . 워크숍에서 참가자들은 다 수의 천을 바느질로 이어 붙히고 밀봉되고 평평한 솔기를 만들기 위해 게키라는 명칭으로 알려진 세뜸 기술을 배우게 됩니다 . 이 프로세스는 엄청난 인내와 헌신을 필요로 하며 , 나는 이를 " 느린 드라마투르기 " 라고 부릅니다 .

1980 년대의 느린 음식 운동에서 영감을 받아 , 퍼포먼스 연구자 피터 에커슬 (Peter Eckersall) 과 에디 페터슨 (Eddie Paterson) 은 " 느린 드라마투르지 " 라는 용어를 사용하여 속도 , 구조 , 및 재료 등의 차원 변화가 새로운 미학 감성과 예술의 재기능화를 초래하는 것을 설명합니다 . 이 재기능화는 " 일상적인 경험을 새롭게 인식하고 고려해야 할 주제로 제시하는 것 " 을 목표로 합니다 . 느린 드라마투르지는 김의 조각보 워크숍에서 관찰될 수 있습니다 . 김에 따르면 , 조각보는 예술 형식으로 간과되었는데 , 그 이유는 조선 시대에 공식적으로 교육을 받을 수 없는 여성들이 만들었기 때문이고 , 짜투리 천을 재사용하는 실용성 때문이었다고 합니다 . 그러나 김은 조각보를 창조한 여성 창작자들의 인정을 옹호하며 그 예술형식에 내재한 미학을 재고할 것을 우리에게 제안합니다 .

조각보 워크숍의 느린 드라마투르기는 신자유주의 정치로 인하여 빠르게 움직이고 소비 중심의 사회를 지배하는 시간과 가치에 대한 개념에 도전합니다 . 이는 참가자들에게 속도를 늦추고 과정에 몰두하고 그들의 공예품의 복잡한 디테일을 감상할 수 있는 기회를 제공합니다 . 워크숍은 참가자들에게 자신이 제작한 조각보를 집으로 가져가도록 권장합니다 . 그 조각보들이 그들의 노동과 시간의 결과물을 대표하기 때문입니다 . 그러나 맨해튼 북부에서 진행된 워크숍에서 나는 따뜻한 순간을 목격할 수 있었습니다 . 오후 내내 조심스럽게 천을 골라 , 바늘에 꿰며 , 조각보를 계속 만들어 온 어린 소녀가 워크숍 끝에 그녀가 만든 조각보

를 김에게 선물하기로 결정한 것이었습니다 .

선물을 주는 행위는 그 자체가 물질적인 물체를 주는 것을 뛰어 넘어 , 조각보 제작 과정에서 형성된 인맥과 감정을 구현합니다 . 이는 예술의 변화를 일으키는 힘과 우리가 의도적인 창작 행위에 참여할 때 나타날 수 있는 의미 있는 인간 관계를 상기시킵니다 . 이러한 의도적인 느려짐을 수용함으로써 조각보는 즉각적인 만족과 끊임없는 생산성 추구의 전형적인 개념에 도전합니다 . 의도적인 속도 조절을 통해 워크숍은 명상과 인맥 형성을 육성하고 예술 실천이 무엇이며 조각보를 만드느라 투자한 시간과 노력의 맥락에서 예술 실천의 가치를 재평가하는 데 기여합니다 .

앞으로

앞으로 , 관객 참여와 연구는 SDSS 행사의 핵심에 계속 남아 있습니다 . 관객 설문조사 및 정량 조사와 인터뷰 , 현장 노트와 같은 정성적 연구의 조합에 추가로 , 나와 다른 SDSS 와 제휴한 예술가들은 " 관객 연구를 예술가의 협업으로 " 라는 흥미로운 개념을 가까운 미래에 탐험하고자 합니다 . 이미 관객이 액션 페인팅 , 연극 , 그리고 조각보 제작에 참여하는 것을 목격했으니 , 우리는 그들의 참여를 어떻게 더 창의적인 방식으로 기록할 수 있을까요 ? 관객이 예술가들과 협업하는 영역에는 어떤 미개척된 잠재력이 있을까요 ? 이러한 접근은 어떻게 관객 참여에 대한 우리의 이해를 다르게 형성할 수 있을까요 ?

Hui Peng
June 12, 2023

[1] Judith Butler, Notes Toward a Performative Theory of Assembly (Cambridge, Mass: Harvard University Press, 2015).

[2] Introduction of the SDSS, see https://www.kafny.org/copy-of-2023-4-22-bowne-playground-in (accessed on June 10, 2023)

[3] Judith Butler.

[4] Interviews with the artists and archive of the collected questions.

[5] Frazer Ward, “Refusals, Disclaimers, and Denials: Cady Noland's Recent” Work” in Special Issue on Performance, Politics, and Non-Participation, edited by Caroline Wake and Emma Willis, Performance Paradigm 14 (2018).

[6] Peter Eckersall and Eddie Paterson, “Slow Dramaturgy: Renegotiating Politics and Staging the Everyday,” Australasian Drama Studies no. 58 (2011): 178–192.

Project by The Square Theatre, Greeley Square Park

彭慧

彭慧是一名表演研究学者，研究领域包括观众研究、戏剧创作和残疾研究。她的文章发表在《戏剧杂志》、《PAJ：表演与艺术杂志》和《美国戏剧与戏剧杂志》上。目前，她正在纽约市立大学研究生中心攻读博士学位，主要研究方向是倡导美国和亚洲戏剧界的残疾公正。Hui 在葡萄牙里斯本大学获得文学理论硕士学位。2020 年至 2023 年，她担任文化研究协会表演工作组联合主席。

众多观众，众多参与——活动的实地记录

2023 年是韩国艺术形式（KAF）举办免费社区艺术活动 " 共享对话，共享空间 "（SDSS）的第四个年头，也是该活动自大流行病以来亲自举办的第三个年头。KAF 对机构的建立本身提出了质疑 -- 社会关系既是机构的维系，也是机构的维系，从而对社区的概念提出了挑战。KAF 委托艺术家在社区的生活空间中寻找社区，而不是邀请社区到成熟的博物馆或向他们讲授艺术史。通过这种方式，人们在自己的社区与艺术家见面，并通过参与行动绘画、版画、缝纫、拼贴画、摄影和戏剧等活动，成为演员、缝纫工、画家和创作者。

反过来，KAF 也有兴趣通过开展有针对性的受众研究来了解他们的受众以及他们是如何看待这些活动的。我有幸观察并参与了 2023 年 4 月 22 日在皇后区法拉盛 Bowne 游乐场和 2023 年 5 月 13 日在曼哈顿北部 英伍德山 Inwood Hill 公园举办的两场 SDSS 活动。在这篇文章中，我将首先简要介绍观众研究在 SDSS 中的演变，强调今年与往年相比所采用的独特方法。然后，我将运用观众研究和戏剧理论，特别是 " 参与权 "、"（不）参与权 " 和 " 慢戏剧 " 的概念，带领大家回顾和审视法拉盛皇后区和北曼哈顿的活动。我鼓励大家感受艺术作品的质感，感知表演的节奏，体验共同的时间性，从而与其他观众和读者一起体现社区建设的理念。

鉴于前所未有的 "Covid-19 " 大流行及其持续影响，自 2020 年以来，通过各种方法对 "SDSS " 进行了受众研究。2020 年，整个项目过渡到虚拟空间，观众通过直播、在线评论和表情符号参与活动。2020 年，在大流行病肆虐的情况下，策展人韩恒吉（Heng-Gil Han）通过引入 " 视觉叙事 " 实现了项目的转变。这种方法包括利用图片和文字，将其印刷成报纸的形式，通过放置在街头的免费报架分发。这一独特举措的目的是有效传达艺术家的意图，展示他们的项目进展，并鼓励观众积极参与。通过采用这种创新方法，策展人成功地应对了大流行病带来的挑战，同时创造性地向更多观众传播了艺术内容。2022 年，受委托的作者对第二次现场活动进行了全面记录，对项目和参与艺术家进行了详细介绍。

2023 年，采用了定量和定性相结合的研究方法。定量的观众调查问卷可以让我

们清楚地了解谁参与其中，而本文则侧重于定性方面，如质感、节奏和氛围，这些方面无法通过调查问卷轻易测量或完全揭示。这样，我们就能更好地理解观众是如何参与这些活动的，以及他们的参与为何重要并可被视为艺术合作。

参与的权利

艺术家申敏植（Minshik Shin）通过一块巨大的空白画布发出邀请，这块画布足够宽敞，可供观众踩踏、躺卧和走动。伴随着丙烯颜料和长柄画笔，这种设置最初似乎是对杰克逊 - 波洛克（Jackson Pollock）行动绘画的一种致敬，然而，它在法拉盛的摆放引发了一个问题：谁有 " 绘画权 "？虽然乍看之下平易近人，很有吸引力，但大多数观众选择等待和观看，而不是走进去。作为一名常驻法拉盛的韩国艺术家，申 Shin 解释说，与居住在上东区或威廉斯堡的居民相比，法拉盛居民接触艺术和艺术创作的机会可能有限。此外，东亚文化的保留特性也让人们对参与艺术创作犹豫不决。

朱迪斯 - 巴特勒（Judith Butler）在《迈向集会表演理论的笔记》（Notes Towards a Performative Theory of Assembly）一书中，通过研究具身实践与公共空间之间的相互关系，审视了公共领域中被征服的主体。人们在公共空间采取行动的具身实践是他们主张自己对空间的权利的方式，作为回报，公共空间生产并再现了物质环境的公共性。街道和广场重构了在公共场所行动并确认其 " 拥有权利的权利 " 的主体 [1]。

作为一名韩国移民艺术家，申 Shin 曾与因语言障碍和经济困难而在接触艺术方面面临障碍的移民合作。法拉盛的大型空白画布邀请观众思考纽约市艺术资源分配不均的问题：谁获得资助，谁获得艺术教育支持，谁具备艺术鉴赏能力？正如申 Shin 所设想的那样，大画布是 " 将无形的民主视觉化 " 的一种方式 [2]。为了实现这一目标，法拉盛社区应该拿起画笔，踏上空白的画布，实践 " 参与权 "，因为只有行使了参与权，才会有参与权 [3]。

（不参与）的权利

与申 Shin 对移民无障碍的关注类似，The Square Theatre 的参与式表演《移民问移民》也通过一种更加细致入微的方法来解决无障碍问题，我将其归纳为

三个不同的层面：语言、结构和退出权。第一个层面是语言无障碍。所有用于引导观众参与的问题都用三种语言编写 -- 英语、中文和西班牙语 -- 确保每个人都能自如地开始对话。

表演使用设计好的问题和引导动作来揭示每个人独特的移民历史，但强调许多人都有共同的经历，即作为移民在美国感到被误解、孤立、疏远和排斥。观众需要时间来感受足够的安全感，以分享他们个人的移民故事。这就引出了我们的第二个层面：通过表演来构建无障碍环境。艺术家胡佳文和董靖邀请观众一起折纸船，参与 " 折纸对话 "。这种 " 折纸对话 " 是一种结构化的、错综复杂的对话，它的展开和发展与折纸艺术如出一辙。这种以过程为导向的方法确保参与者在参与诸如 " 他们用什么语言做梦 " 或 " 他们什么时候开始觉得自己既不属于这里，也不属于家乡 "[4] 等个人和私密问题时感到更加轻松自如。

第三个层次的无障碍性承认观众有权选择 " 不 " 参与。作为一名观众 - 参与者，我表示希望在整个演出过程中保留某些细节。胡佳文尊重了我的决定，同时也为我提供了其他参与方式。戏剧学者弗雷泽 - 沃德（Frazer Ward）简明扼要地指出，" 参与的权利 " 和 " 拒绝参与的权利 " 对于主流文化内外的人来说有着不同的含义。要想有效地退出主流文化，就必须在主流文化中积累文化资本。这场表演促使我们重新审视退出行为中固有的特权，并将其重新概念化为一种政治策略。

慢速戏剧

与申 Shin 的白色画布邀请函和广场剧场的三层无障碍环境相比，艺术家金妍珍 Yeon Jin Kim 的 拼布 Jogakbo 工作坊对于没有针线活经验的人来说可能显得不太容易进入。拼布是 朝鲜时代（1392-1897 年）时期妇女使用剩余布料制作家用包袱布的一种传统拼布方式。在工作坊中，学员们将学习三针缝合技术，即 Gekki，将布编织在一起，并形成密封、平整的接缝。这个过程需要极大的耐心和投入，我称之为 " 慢戏剧 "。

表演学者彼得 - 埃克索尔（Peter Eckersall）和埃迪 - 帕特森（Eddie Paterson）借鉴 20 世纪 80 年代的 " 慢食运动 "，用 " 慢戏剧 "（slow dramaturgy）一词来描述节奏、结构和物质层面的变化如何带来新的审美感知

力和艺术的重新运作。这种重新运作的目的是 " 将日常经验带入一种新的意识，并将它们作为思考的主题 "[6]。在金 Kim 的 Jogakbo 工作坊中，我们可以看到缓慢的戏剧性。根据 金 Kim 的说法，由于与朝鲜王朝时期被排除在正规教育之外的妇女有关，以及其对剩余布料的再利用的实用性，" 绳纹布 " 作为一种艺术形式一直被忽视。然而，金 Kim 主张承认女性创作者的创作，并邀请我们重新考虑其美学。

在新自由主义政治驱动的快节奏、消费驱动的社会中，" 慢 " 戏剧化的 Jogakbo 工作坊挑战了时间和价值的概念。它邀请参与者放慢脚步，沉浸在制作过程中，欣赏手工艺的复杂细节。工作坊鼓励参与者将自己的拼布 作品带回家，因为这些作品代表了他们投入的劳动和时间的具现化。不过，在曼哈顿北部的工作坊期间，我有幸目睹了一个温暖人心的时刻。一位年轻女孩花了整整一个下午的时间精心挑选、缝制和重新缝制她的拼布，并决定在工作坊结束时将它作为礼物送给金 Kim。

馈赠行为超越了物质对象本身，体现了在制作 拼布 过程中形成的联系和情感。它提醒人们注意艺术的变革力量，以及当我们进行深思熟虑的创作时可能产生的有意义的联系。通过有意放慢速度，拼布挑战了当下流行的 " 即时满足 " 观念和对生产力的不懈追求。通过这种有意的减速，工作坊促进了沉思、联系，并重新评估了艺术实践的构成要素及其与投入的时间和精力相关的价值。

向前迈进

展望未来，观众参与和研究仍是 SDSS 活动的核心。除了定量研究（观众问卷调查）和定性研究（访谈和现场记录）之外，我和其他与 SDSS 有联系的艺术家还希望在不久的将来探索 " 观众研究即艺术家合作 " 这一有趣的概念。我们已经见证了观众参与行动绘画、戏剧和 拼布 Jokagbo 制作的过程，那么我们如何以更具创造性的方式记录他们的介入和参与呢？观众与艺术家的合作领域还有哪些尚未开发的潜力？这种方式会如何重塑我们对观众参与的理解？

[1] Judith Butler, Notes Toward a Performative Theory of Assembly (Cambridge, Mass: Harvard University Press, 2015).

[2] Introduction of the SDSS, see https://www.kafny.org/copy-of-2023-4-22-bowne-playground-in (accessed on June 10, 2023)

[3] Judith Butler.

[4] Interviews with the artists and archive of the collected questions.

[5] Frazer Ward, “Refusals, Disclaimers, and Denials: Cady Noland's Recent” Work” in Special Issue on Performance, Politics, and Non-Participation, edited by Caroline Wake and Emma Willis, Performance Paradigm 14 (2018).

[6] Peter Eckersall and Eddie Paterson, “Slow Dramaturgy: Renegotiating Politics and Staging the Everyday,” Australasian Drama Studies no. 58 (2011): 178–192.

Project by Minshik Shin, Greeley Square Park

Martin Lucas

Martin is an artist and educator, with a BFA from NYU Tisch School of the Arts, and an MFA from Vermont College of Fine Art. His film, *Tighten Your Belts, Bite the Bullet* (NYFF, 1980) detailed the engineered bankruptcy of NYC. *Camino Triste: The Sad Road of the Guatemalan Refugees* (1982) investigated genocide in the Mayan communities of Guatemala under General Efraín Rios-Montt. (Permanent collection, Museum of the American Indian). As a member of Paper Tiger TV, Martin co- produced *The Gulf Crisis Television Project* (Whitney Biennial, 1993). His essay film, *Hiroshima Bound* (2015), unpacks America's collective memory of the atomic bombings of WW2. Other work includes multi-media installation, performance and video art. A former director of the Integrated Media Arts MFA Program, Hunter College, CUNY, Martin speaks regularly on issues related to visual culture and documentary art. His articles have appeared in journals including *Afterimage, Postscript, and World Records Journal*.

SDSS 2023: What Do We Share?

Shared Dialogue, Shared Space (SDSS) is a city-wide project that invites you to participate in the production of a very special New York in very regular spaces. The sites of SDSS are real but modest: a public park, perhaps in Queens, maybe in Upper Manhattan or the South Bronx. A visit will show you here an outdoor photo studio, there a printmaking workshop, or a group sewing textile scraps. A gleeful group of youngsters use long-handled brushes to daub a spread out canvas with bright colors while older visitors sit folding origami and chatting. On the surface this might look something like a summer arts and crafts program. But behind these efforts lies a strong determination to offer participants a new and subtly atypical art experience.

New York is a city that claims status as a global art capital. But New York is a world city in more than one way, and in this city of eight million, most are outside of the circuits of power, glamour, art and fashion that make it a cultural mecca. These other New Yorkers live in a city connected more by its subways and buses than by its airports and interstates. Its residents are the ones who make up much of the functional rhythm of the day-to-day city. Forty percent of the city's population are immigrants, add their children and you get sixty percent. These are people who've come to New York to pursue a better life, yet for many that “better” does not include real access to the cultural spaces of the city. SDSS aims to rectify that situation.

Beginning in Europe in the 1990's, we have seen the emergence of a new type of art that focuses less on making objects such as a painting or sculpture for gallery showing, and more on approaches that bring artists out of their studios to interact in dialogue with communities. While SDSS can be seen as an heir to this “dialogic art,” it takes these developments to new places in several significant ways. As organizer and facilitator Heng-Gil Han has suggested, Shared Dialogue, Shared Space, now in its fourth year, can be seen as the outcropping of a new

artistic eco-system, outside of the museum/gallery/auction house "Art World" for which New York is famous. For one, the artists themselves, like the people they are engaging with, are immigrants or the children of immigrants. The locales are typically outer boro parks, where kids play, families picnic, and the elders gather to reminisce.

What is being produced here? The work is not site-specific per se. Rather it seeks to develop dialogue between groups in the outlying neighborhoods of the city that normally have little to do with each other. Immigrant communities, bound internally by shared language and culture, can be seen as engaged in similar enterprises of integration: assimilating, learning English, finding work, educational opportunities. "Immigrant" may be a status, but the actual people who come to New York from different countries aren't a group. Bound together only by similar circumstances, those communities are also separated by the exigencies of daily life (in a way that can breed misunderstanding and conflict, as we've seen in New York, notably since the arrival of COVID.) These circumstances are the target of Heng-Gil's efforts. As Heng-Gil understands it, most immigrant communities have real resources, but they are narrowly focused internally. Korea Art Forum, the umbrella sponsoring SDSS, focused initially on the divide between North and South Koreans. For Heng-Gil, a strong urge to make bridges between peoples, which came from his own experience of growing up in a divided country, was one of the drivers for his efforts to create a cultural initiative that would help bridge gaps between different communities in New York.

But the arts come with their own splits and divides. For Heng-Gil, the focus on fine arts and the production of discrete art objects in an Art World comprised of gallery, museum and auction house is a trap — a set of circulations that means that many New Yorkers do not find themselves in a position to appreciate fine art.

Of course the artist is defined as well by a world where they must pursue careers defined by critics, academic degrees, gallery collectors. With SDSS, on the other hand, there is an appreciative audience whose basis of judgement is built around

a completely different subjectivity. Do you want to be part of this? Why not? Of course, we are reminded by theorists, there is a lot to be given up, notably the artist's vaunted autonomy. But in this street-level practice the public are co-participants, and even more cogently, co-authors. As Minshik Shin, one of the artists of SDSS, notes, he wants everyone who had a hand on his canvas to be listed as maker. As Heng-Gil suggests, "this is a collective freedom, not so much individual."

The artists themselves have varied reasons for wanting to be part of SDSS. Each of them in their own way is responding to the opportunities offered through SDSS by calibrating their offerings and rethinking their artistic goals. For Minshik the possibility of working in a non-gallery context was key. With some 20 years experience as a studio artist, he simply felt lonely and ready to embrace communities using the tools he had developed in 20 years of studio practice. "Too selfish! Too subjective." Minshik's response was to offer a space for a kind of action painting a la Jackson Pollock with a canvas laying on the ground, a pile of long handled brushes and paint pots alongside. While some visitors responded with text on his canvas, the main result of his first efforts was a wild abstraction. Here it is important to see his canvases in two ways, on one level, the experience is just fun, bright colors, zany brushes, and real canvas. The cheerful crowd attests to the art experience. On another level, as Minshik notes, he is offering "the elementary conditions of a self-organizing unity." While Pollock's expressionism was the poster child for a seductive individualism, for Minshik the canvas is a democratic space.

For Stephanie Alvarado, another SDSS artist, there are several layers. While admitting that her own background in community organizing pre-disposes her to see the value in collective action, she notes that the specific efforts to occupy public space with cultural action is empowering. Her own piece "Fotos y Recuerdos" (Photos and Memories) asks community residents to find value in their own histories, and to actually start developing an archival approach to those histories, bridging personal story and shared history. For her the starting

point was the double marginalization of LGBTQ+ elders whose lives and stories are obscured both inside and outside their communities. And while she originally developed this in Spanish and English, she is embracing the opportunities offered by SDSS to create materials in Chinese as well. Stephanie encourages people to take seriously both the histories and the saving of them, offering participants the professional tools of the archivist: protective sleeves, white gloves, and guidance in how to work with family albums. And for children, the ability to create a material object, a polaroid offers an experience unknown in an era when their only experience with images is on a phone or a tablet.

Nancy Paredes, Stephanie's collaborator in SDSS, is an artist whose studio practice brings together photography and printmaking to evoke complex landscapes. On the one hand these abstract images can link back to places such as her family's Honduran homeland, on the other, to the post-industrial waste sites of Queens. The portraiture work Nancy has elected for SDSS offers her a different subjectivity. Here she reveals a genius for a photographic genre that often suffers from formality. In her hands, the camera is a way of "sharing her joy," trying to 'read' the people, young and old, who show up at her impromptu studio. Her process involves producing an instant polaroid print for participants, as well as materials, glue, paper, buttons, and more, that give them a chance to create a collage with the image, making their portraits their own on another level. Her approach, using a classic form from the earliest days of photography, is well understood, but takes on an unusual unofficial flavor in her hands. This dovetails with the intentions of her collaboration with Stephanie Alvarado, as these images can be part of a kind of counter-history or alternative archive, a recorder of a larger community that is a salutary antidote to the isolating life-style of the career artist.

The Square Theater, a collaborative project of Jing Dong and Jiawen Hu, offers a different kind of potential. As an improvisational dramatic project, theirs is one that can help more directly articulate a voice of immigrant concerns. With backgrounds in public theater in China and degrees in performance studies from New York University they skillfully create a shared space where themes defined

by the participants can emerge. Their work combines discussion with a bit of soap box (they literally give participants a megaphone), intriguing signage (quotes from participants in various languages dot the fences around their work area) and a lot of zany movement that helps dramatize the issues they explore. Their process is ongoing and open. Each event leads them to rethink their approach and re-tune it. When they feel that participants are nervous about being part of their project they shift gears to doing their discussions over origami, chatting while folding paper birds as a way of easing concerns about speaking with a pair of strangers.

While art museums have docents, guards, and galleries catalogs, here the framing is supported in a different way. Each event includes translators who help the artists and their audience interact in a low key way. In fact, they are translating culture as well as just words. It is efforts like this that make the 'shared dialogue' not just possible but fun. At these events you'll hear artists calling for help to convey thoughts from a roving team. And as Heng-Gil notes, even before the event, he seeks out community members who can help find ways to help the community understand what art can do and how it can be part of their neighborhood's life in a beneficial way.

Jennifer McGregor in the Bronx is someone who loves her nabe, loves art, and acts as a bridge utilizing her mix of passion and solutions to practical issues. Jennifer brings to the project many years of experience as a curator of site-specific work, notably at Wave Hill in the Bronx. She is also a resident of Upper Manhattan, well equipped to make links between the art world and the neighborhoods of the city. Additionally, the project depends on the group of young interpreters who can jump in and intervene to help participants interact with the artists. These efforts are substantial, and in addition, SDSS makes good on its claim to offer a shared dialog between artists and neighborhood residents by making all materials available in Chinese, Spanish and Korean as well as English.

Given that SDSS offers artists a chance to try their hands at a more participatory public type of art making, it is valuable to see how their practices shift in this

new context. The fact that the artists as well as their audiences have immigrant backgrounds means that artists can invest in an audience that also have experienced the cultural and geographic dislocations they themselves know.
Participating artist Yeon Jin Kim has thought deeply about her own experience in a way that links her artistry and her ancestry intimately to her practice. Drawing on her own Korean heritage, she has developed a project using traditional quilting technique, *jogakbo*. For Yeon Jin, fore-fronting jogakbo, a quilting form that incorporates many small multi-colored rectangles in an abstract way, came naturally. Her own aunt was an accomplished practitioner, and Yeon Jin developed her own eye for color, pattern and composition learning from her. Today, her artistic practice incorporates film animation, drawing, and more, but for her, textiles with roots in folk craft, offered a clear route to a public practice. "Many people know how to sew." This work, where fabric scraps become something new and hopefully beautiful, offers a space for creativity, for sharing and for learning that the leftover bits of the environment are the raw material for art.

Moses Ros is an artist with a Dominican heritage who has a long history of work in the public sphere that spans a variety of forms. Moses has developed a unique graphic art technique he calls 'repróllage' that mixes printmaking and collage which seemed a natural for SDSS. He sees participation as building self-awareness and self-confidence as well as an awareness of the produced environment. The use of recycled boxes and other materials offers New Yorkers a way to rethink and re-evaluate the trash that our unique on-street sanitation system makes ever-present. For Moses the participation with half-dozen other artists creates its own synergies, crossovers such as seeing kids proudly bearing their recently made repróllage pieces to display for their portraits with Nancy Paredes.

If SDSS opens up a window to a new artistic eco-system, it is a deceptively modest one. SDSS does not aim for disruption, but its goals involve real change in the balance of cultural forces. Valuing the familiar, validating experiences, opening up new spaces for creativity in people and between them in a context where, as

critic Grant Kester suggests, 'compositional and receptive roles' are not fixed, all are part of the framing of SDSS. And if roles of artist and audience are not fixed, neither is the content.

In terms of framing, the project does not offer a specific theme; it is not about economics, or housing, or any other relevant social or political issues. Of course the artists are free to raise specific issues and often do, but if SDSS has a politics, it is cultural. For Heng-Gil and for many of the artists, there is a link between their own experience with the arts and with crafts in a vernacular context and the ability to share in this new space. Looked at another way, SDSS is a validation of an understanding of the value of one's own creativity without worrying about art's hierarchies, and in a highly accessible context.

Immigrant communities are in many ways spaces of diminished civic participation, both in terms of legal residency, citizenship and immigration status, but also in terms of what is possible through language barriers, economic constraints and a lack of obvious routes into the larger society. Perhaps we can understand what is being offered here as a kind of "artistic citizenship" where the art and the artist can be validated not by their distance from the real world and the community, but by their ability to set up new lines of communications and create cross-currents that shed new light and ask new questions about the complexities of identities both collective and individual. While this kind of civic participation is a kind of implicit promise for New Yorkers, Shared Dialogue, Shared Spaces is a step toward making that promise real.

Project by Eugenie Chao and subt.le, An Alternative Manhattan Project at Inwood Hill Park

Martin Lucas

Martin es artista y educador, con una licenciatura en Bellas Artes de la Escuela de Artes Tisch de la Universidad de Nueva York y una maestría en Bellas Artes de la Facultad de Bellas Artes de Vermont. Su película *Tighten Your Belts, Bite the Bullet* (NYFF, 1980) detalló la bancarrota de Nueva York. *Camino Triste: The Sad Road of the Guatemalan Refugees* (1982) investigó el genocidio en las comunidades mayas de Guatemala bajo el gobierno del General Efraín Ríos-Montt. (Colección permanente, Museo del Indio Americano). Como miembro de Paper Tiger TV, Martin coprodujo *The Gulf Crisis Television Project* (Bienal de Whitney, 1993). Su película de ensayo, Hiroshima Bound (2015), desentraña la memoria colectiva de Estados Unidos sobre los bombardeos atómicos de la Segunda Guerra Mundial. Otros trabajos incluyen la instalación multimedia, la performance y el videoarte. Ex director del Programa de Maestría en Artes de Medios Integrados, Hunter College, CUNY, Martin habla regularmente sobre temas relacionados con la cultura visual y el arte documental. Sus artículos han aparecido en revistas como *Afterimage, Postscript y World Records Journal*.

SDSS 2023: ¿Qué compartimos?

Shared Dialogue, Shared Space (SDSS) es un proyecto de toda la ciudad que invita a participar en la producción de una Nueva York muy especial en espacios muy regulares. Los sitios de SDSS son reales pero modestos: un parque público, tal vez en Queens, tal vez en el Alto Manhattan o en el sur del Bronx. Una visita le mostrará aquí un estudio fotográfico al aire libre, allí un taller de grabado o un grupo de costura de retazos textiles. Un alegre grupo de jóvenes usa pinceles de mango largo para embadurnar un lienzo extendido con colores brillantes mientras los visitantes mayores se sientan a doblar origami y charlar. A primera vista, esto podría parecerse a un programa de manualidades de verano. Pero detrás de estos esfuerzos se esconde una fuerte determinación de ofrecer a los participantes una experiencia artística nueva y sutilmente atípica.

Nueva York es una ciudad que reclama el estatus de capital mundial del arte. Pero Nueva York es una ciudad mundial en más de un sentido, y en esta ciudad de ocho millones de habitantes, la mayoría está fuera de los circuitos de poder, glamor, arte y moda que la convierten en una meca cultural. Estos otros neoyorquinos viven en una ciudad conectada más por el metro y los autobuses que por sus aeropuertos e interestatales. Sus residentes son los que conforman gran parte del ritmo funcional del día a día de la ciudad. El cuarenta por ciento de la población de la ciudad son inmigrantes, si se suman sus hijos, se obtiene el sesenta por ciento. Se trata de personas que han venido a Nueva York en busca de una vida mejor, pero para muchos ese "mejor" no incluye un acceso real a los espacios culturales de la ciudad. El SDSS tiene como objetivo rectificar esa situación.

A partir de Europa en la década del 1990, hemos visto el surgimiento de un nuevo tipo de arte que se centra menos en la creación de objetos como una pintura o una escultura para exhibirlos en galerías, y más en enfoques que sacan a los artistas de sus estudios para interactuar en diálogo con las comunidades. Si bien SDSS puede ser visto como un heredero de este "arte dialógico", lleva estos desarrollos a

nuevos lugares de varias maneras significativas. Como ha sugerido el organizador y facilitador Heng-Gil Han, Shared Dialogue, Shared Space, ahora en su cuarto año, puede verse como el afloramiento de un nuevo ecosistema artístico, fuera del museo/galería/casa de subastas "Art World" por el que Nueva York es famosa. Por un lado, los propios artistas, al igual que las personas con las que se relacionan, son inmigrantes o hijos de inmigrantes. Los lugares suelen ser parques de boro en las afueras, donde los niños juegan, las familias hacen un picnic y los ancianos se reúnen para recordar.

¿Qué se está produciendo aquí? El trabajo no es específico del sitio en sí. Más bien, busca desarrollar el diálogo entre grupos de los barrios periféricos de la ciudad que normalmente tienen poco que ver entre sí. Las comunidades de inmigrantes, unidas internamente por una lengua y una cultura compartidas, pueden ser vistas como comprometidas en empresas similares de integración: asimilación, aprendizaje del inglés, búsqueda de trabajo, oportunidades educativas. "Inmigrante" puede ser un estatus, pero las personas reales que vienen a Nueva York de diferentes países no son un grupo. Unidas solo por circunstancias similares, esas comunidades también están separadas por las exigencias de la vida cotidiana (de una manera que puede generar malentendidos y conflictos, como hemos visto en Nueva York, especialmente desde la llegada de COVID). Estas circunstancias son el blanco de los esfuerzos de Heng-Gil. Tal como lo entiende Heng-Gil, la mayoría de las comunidades de inmigrantes tienen recursos reales, pero están estrechamente enfocados internamente. El Korea Art Forum, el patrocinador general del SDSS, se centró inicialmente en la división entre los norcoreanos y los surcoreanos. Para Heng-Gil, un fuerte impulso de tender puentes entre los pueblos, que provenía de su propia experiencia de crecer en un país dividido, fue uno de los impulsores de sus esfuerzos para crear una iniciativa cultural que ayudara a cerrar las brechas entre las diferentes comunidades de Nueva York.

Pero las artes vienen con sus propias divisiones y divisiones. Para Heng-Gil, el enfoque en las bellas artes y la producción de objetos de arte discretos en un

mundo del arte compuesto por galerías, museos y casas de subastas es una trampa, un conjunto de circulaciones que significa que muchos neoyorquinos no se encuentran en condiciones de apreciar las bellas artes.

Por supuesto, el artista también se define por un mundo en el que debe seguir carreras definidas por críticos, títulos académicos, coleccionistas de galerías. Con SDSS, por otro lado, hay una audiencia apreciativa cuya base de juicio se construye en torno a una subjetividad completamente diferente. ¿Quieres ser parte de esto? ¿Por qué no? Por supuesto, nos recuerdan los teóricos, hay mucho a lo que renunciar, en particular a la cacareada autonomía del artista. Pero en esta práctica callejera el público es copartícipe y, lo que es más convincente, coautor. Como señala Minshik Shin, uno de los artistas de SDSS, quiere que todos los que hayan participado en su lienzo figuren como creadores. Como sugiere Heng-Gil, "se trata de una libertad colectiva, no tanto individual".

Los propios artistas tienen diversas razones para querer formar parte de SDSS. Cada uno de ellos, a su manera, está respondiendo a las oportunidades que ofrece SDSS calibrando sus ofertas y repensando sus objetivos artísticos. Para Minshik, la posibilidad de trabajar en un contexto fuera de la galería fue clave. Con unos 20 años de experiencia como artista de estudio, simplemente se sentía solo y listo para abrazar a las comunidades utilizando las herramientas que había desarrollado en 20 años de práctica en el estudio. "¡Demasiado egoísta! Demasiado subjetivo". La respuesta de Minshik fue ofrecer un espacio para una especie de pintura de acción a lo Jackson Pollock con un lienzo tirado en el suelo, una pila de pinceles de mango largo y botes de pintura al lado. Si bien algunos visitantes respondieron con texto en su lienzo, el resultado principal de sus primeros esfuerzos fue una abstracción salvaje. Aquí es importante ver sus lienzos de dos maneras, en un nivel, la experiencia es simplemente divertida, colores brillantes, pinceles estrafalarios y lienzo real. La alegre multitud da fe de la experiencia artística. En otro nivel, como señala Minshik, está ofreciendo "las condiciones elementales de una unidad autoorganizada". Mientras que el expresionismo de Pollock era el ejemplo de un individualismo seductor, para

Minshik el lienzo es un espacio democrático.

Para Stephanie Alvarado, otra artista de SDSS, hay varias capas. Si bien admite que su propia experiencia en la organización comunitaria la predispone a ver el valor de la acción colectiva, señala que los esfuerzos específicos para ocupar el espacio público con acción cultural son empoderadores. Su propia pieza "Fotos y Recuerdos" pide a los residentes de la comunidad que encuentren valor en sus propias historias, y que comiencen a desarrollar un enfoque archivístico de esas historias, uniendo la historia personal y la historia compartida. Para ella, el punto de partida fue la doble marginación de las personas mayores LGBTQ+, cuyas vidas e historias se oscurecen tanto dentro como fuera de sus comunidades. Y aunque originalmente lo desarrolló en español e inglés, está aprovechando las oportunidades que ofrece SDSS para crear materiales en chino también. Stephanie anima a la gente a tomarse en serio tanto las historias como el hecho de guardarlas, ofreciendo a los participantes las herramientas profesionales del archivista: fundas protectoras, guantes blancos y orientación sobre cómo trabajar con álbumes familiares. Y para los niños, la capacidad de crear un objeto material, una polaroid ofrece una experiencia desconocida en una época en la que su única experiencia con las imágenes es en un teléfono o una tableta.

Nancy Paredes, colaboradora de Stephanie en SDSS, es una artista cuya práctica de estudio combina la fotografía y el grabado para evocar paisajes complejos. Por un lado, estas imágenes abstractas pueden vincularse a lugares como la tierra natal de su familia, Honduras, y por el otro, a los vertederos postindustriales de Queens. El trabajo de retrato que Nancy ha elegido para SDSS le ofrece una subjetividad diferente. Aquí revela un genio para un género fotográfico que a menudo adolece de formalidad. En sus manos, la cámara es una forma de "compartir su alegría", tratando de "leer" a las personas, jóvenes y mayores, que se presentan en su estudio improvisado. Su proceso consiste en producir una impresión polaroid instantánea para los participantes, así como materiales, pegamento, papel, botones y más, que les dan la oportunidad de crear un collage con la imagen, haciendo suyos sus retratos en otro nivel. Su enfoque, que utiliza

una forma clásica de los primeros días de la fotografía, es bien entendido, pero adquiere un inusual sabor no oficial en sus manos. Esto encaja con las intenciones de su colaboración con Stephanie Alvarado, ya que estas imágenes pueden ser parte de una especie de contrahistoria o archivo alternativo, un registrador de una comunidad más grande que es un antídoto saludable para el estilo de vida aislado de la artista de carrera.

The Square Theater, un proyecto colaborativo de Jing Dong y Jiawen Hu, ofrece un tipo diferente de potencial. Como proyecto dramático improvisado, el suyo es uno que puede ayudar a articular más directamente una voz de las preocupaciones de los inmigrantes. Con experiencia en teatro público en China y títulos en estudios de performance de la Universidad de Nueva York, crean hábilmente un espacio compartido donde pueden surgir temas definidos por los participantes. Su trabajo combina la discusión con un poco de caja de jabón (literalmente les dan a los participantes un megáfono), letreros intrigantes (citas de los participantes en varios idiomas salpican las cercas alrededor de su área de trabajo) y mucho movimiento estrafalario que ayuda a dramatizar los temas que exploran. Su proceso es continuo y abierto. Cada evento los lleva a repensar su enfoque y volver a afinarlo. Cuando sienten que los participantes están nerviosos por ser parte de su proyecto, cambian de marcha para hacer sus discusiones con origami, charlando mientras doblan pájaros de papel como una forma de aliviar las preocupaciones sobre hablar con un par de extraños.

Mientras que los museos de arte tienen catálogos de docentes, guardias y galerías, aquí el encuadre se apoya de una manera diferente. Cada evento incluye traductores que ayudan a los artistas y a su público a interactuar de forma discreta. De hecho, están traduciendo la cultura y las palabras. Son esfuerzos como este los que hacen que el "diálogo compartido" no solo sea posible, sino también divertido. En estos eventos, escucharás a los artistas pidiendo ayuda para transmitir los pensamientos de un equipo itinerante. Y como señala Heng-Gil, incluso antes del evento, busca miembros de la comunidad que puedan ayudar a encontrar formas de ayudar a la comunidad a comprender lo que el arte

puede hacer y cómo puede ser parte de la vida de su vecindario de una manera beneficiosa.

Jennifer McGregor en el Bronx es alguien que ama a su bebé, ama el arte y actúa como un puente utilizando su mezcla de pasión y soluciones a problemas prácticos. Jennifer aporta al proyecto muchos años de experiencia como curadora de obras específicas del sitio, especialmente en Wave Hill en el Bronx. También es residente del Alto Manhattan, bien equipada para establecer vínculos entre el mundo del arte y los barrios de la ciudad. Además, el proyecto depende del grupo de jóvenes intérpretes que pueden intervenir para ayudar a los participantes a interactuar con los artistas. Estos esfuerzos son sustanciales y, además, SDSS cumple con su pretensión de ofrecer un diálogo compartido entre artistas y residentes del vecindario al hacer que todos los materiales estén disponibles en chino, español y coreano, así como en inglés.

Dado que SDSS ofrece a los artistas la oportunidad de probar suerte en un tipo de creación artística pública más participativa, es valioso ver cómo cambian sus prácticas en este nuevo contexto. El hecho de que los artistas, así como sus audiencias, tengan antecedentes inmigrantes significa que los artistas pueden invertir en una audiencia que también ha experimentado las dislocaciones culturales y geográficas que ellos mismos conocen.

La artista participante Yeon Jin Kim ha pensado profundamente en su propia experiencia de una manera que vincula su arte y su ascendencia íntimamente con su práctica. Basándose en su propia herencia coreana, ha desarrollado un proyecto utilizando la técnica tradicional de acolchado, el *jogakbo*. Para Yeon Jin, el jogakbo, una forma de acolchado que incorpora muchos pequeños rectángulos multicolores de una manera abstracta, fue algo natural. Su propia tía era una practicante consumada, y Yeon Jin desarrolló su propio ojo para el color, el patrón y la composición, aprendiendo de ella. Hoy en día, su práctica artística incorpora la animación cinematográfica, el dibujo y más, pero para ella, los textiles con raíces en la artesanía popular, ofrecían una ruta clara hacia una práctica pública.

"Mucha gente sabe coser". Esta obra, donde los retazos de tela se convierten en algo nuevo y, con suerte, hermoso, ofrece un espacio para la creatividad, para compartir y para aprender que los restos del entorno son la materia prima del arte.

Moses Ros es un artista de ascendencia dominicana que tiene una larga historia de trabajo en la esfera pública que abarca una variedad de formas. Moses ha desarrollado una técnica de arte gráfico-única que él llama 'repróllage' que mezcla grabado y collage, lo que parecía natural para SDSS. Considera que la participación fomenta la autoconciencia y la confianza en sí mismo, así como la conciencia del entorno producido. El uso de cajas recicladas y otros materiales ofrece a los neoyorquinos una manera de repensar y reevaluar la basura que nuestro exclusivo sistema de saneamiento en las calles hace omnipresente. Para Moses, la participación con media docena de otros artistas crea sus propias sinergias, cruces como ver a los niños portando con orgullo sus piezas de repróllage recién hechas para exhibirlas en sus retratos con Nancy Paredes.

Si SDSS abre una ventana a un nuevo ecosistema artístico, es engañosamente modesto. El SDSS no apunta a la disrupción, pero sus objetivos implican un cambio real en el equilibrio de fuerzas culturales. Valorar lo familiar, validar las experiencias, abrir nuevos espacios para la creatividad en las personas y entre ellas en un contexto donde, como sugiere el crítico Grant Kester, los "roles compositivos y receptivos" no son fijos, todo forma parte del encuadre de SDSS. Y si los roles de artista y público no son fijos, tampoco lo es el contenido.

En cuanto al encuadre, el proyecto no ofrece un tema específico; No se trata de economía, ni de vivienda, ni de ningún otro tema social o político relevante. Por supuesto, los artistas son libres de plantear temas específicos y a menudo lo hacen, pero si SDSS tiene una política, es cultural. Para Heng-Gil y para muchos de los artistas, existe un vínculo entre su propia experiencia con las artes y con la artesanía en un contexto vernáculo y la capacidad de compartir este nuevo espacio. Visto de otra manera, SDSS es una validación de la comprensión del

valor de la propia creatividad sin preocuparse por las jerarquías del arte, y en un contexto altamente accesible.

Las comunidades de inmigrantes son, en muchos sentidos, espacios de participación cívica disminuida, tanto en términos de residencia legal, ciudadanía y estatus migratorio, pero también en términos de lo que es posible a través de las barreras del idioma, las limitaciones económicas y la falta de rutas obvias hacia la sociedad en general. Tal vez podamos entender lo que se ofrece aquí como una especie de "ciudadanía artística" en la que el arte y el artista pueden ser validados no por su distancia del mundo real y de la comunidad, sino por su capacidad para establecer nuevas líneas de comunicación y crear corrientes cruzadas que arrojen nueva luz y planteen nuevas preguntas sobre las complejidades de las identidades tanto colectivas como individuales. Si bien este tipo de participación cívica es una especie de promesa implícita para los neoyorquinos, Shared Dialogue, Shared Spaces es un paso para hacer realidad esa promesa.

Project by Eugenie Chao and subt.le, An Alternative Manhattan Project at Inwood Hill Park

마틴 루카스

마틴은 뉴욕 대학교 티쉬 예술학교에서 미술학사 , 버몬트 예술대학교에서 석사학위를 받은 예술가이자 교육자입니다 . 그의 영화 “허리띠를 조이고 총알을 물어라 " (1980 뉴욕영화제) 는 인위적으로 공작된 뉴욕시의 파산을 다뤘습니다 . “카미노 트리스트 : 과테말라 피난민들의 슬픈 길” (1982) 은 과테말라의 마야인 커뮤니티에서 일어난 에프레인 리오스 - 몬트 장군 아래의 대량학살을 조사한 작품으로 , 미국 원주민 박물관의 영구 소장품 중 하나입니다 . 페이퍼 타이거 TV 의 일원으로 , 마틴은 “걸프 위기 텔레비젼 프로젝트 " (1993 휘트니 비엔날레) 를 공동 제작했습니다 . 그의 에세이 영화 “히로시마 종착행 " (2015) 는 미국이 제 2 차 세계대전의 원자폭탄 투하에 대한 집단 기억을 해체합니다 . 복합매체 설치 , 퍼포먼스 , 비디오 아트 작업 등을 포함한 다양한 작업들이 있습니다 . 뉴욕 시립대학 헌터 칼리지 통합 미디어 아트 석사 프로그램의 전 디렉터이었던 마틴은 정기적으로 시각문화와 다큐멘터리 아트와 관련된 문제에 대해 강연합니다 . 애프터 이미지 , 포스트 스크립트 , 월드 레코즈 저널 등의 학술지에 기고한 경력이 있습니다 .

SDSS 2023: 우리는 무엇을 공유하는가 ?

< 공유 대화 , 공유 공간 (Shared Dialogue, Shared Space)> 은 도시 전체를 대상으로 하는 프로젝트로 , 여러분을 매우 일상적인 장소에서 매우 특별한 뉴욕의 제작에 참여하도록 초대합니다 . 프로젝트의 현장은 허상이 아니고 실제적이고 유형적이지만 웅장하거나 사치스럽지 않은 겸손한 장소 입니다 : 퀸즈나 맨해튼 상부 , 사우스 브롱스에 위치한 공원들 입니다 . 프로젝트를 방문하면 야외 포토 스튜디오가 여기에 있고 , 판화 작업시간 또는 직물 조각물을 만드는 그룹이 저기에 있는 상황을 당신은 볼 수 있을 것입니다 . 어린이들이 땅에 펼쳐진 캔버스에 긴 손잡이 붓을 사용하여 밝은 색을 바르면서 즐거워하고 있고 나이 많은 방문자들은 종이접기를 하며 이야기를 나눕니다 . 이사업은 표면적으로 여름 예술과 공예 프로그램과 비슷할 수 있습니다 . 그러나 이러한 노력 뒤에는 참가자들에게 새롭고 미묘하게 특이한 예술 경험을 제공하려는 강한 결심이 숨겨져 있습니다 .

뉴욕은 지구 예술 중심지의 위상을 과시하는 도시입니다 . 그러나 뉴욕은 다양한 면에서 세계 도시입니다 . 이 도시에 사는 800 만 명의 사람들의 대다수는 권력 , 화려함 , 예술 및 패션의 관련된 활동과는 거리가 먼 곳에서 살고 있습니다 . 이 다른 뉴욕 주민들은 공항과 고속도로보다는 지하철과 버스로 연결된 도시에서 살고 있습니다 . 그들이 바로 이 도시 일상의 기능적인 리듬의 큰 부분을 차지하고 있는 사람들 입니다 . 뉴욕시 인구 40% 는 이민자이며 , 그들의 자녀를 더하면 60% 가 됩니다 . 이들은 더 나은 삶을 추구하기 위해 뉴욕에 온 사람들입니다 . 그러나 많은 사람들에게는 그 ' 더 나은 삶 ' 이 뉴욕시가 자랑하는 문화적 공간의 쉽고 자유로운 이용이나 실질적인 혜택을 포함하지 않습니다 . SDSS 는 이 상황을 바로잡으려는 목표를 가지고 있습니다 .

1990 년대에 유럽에서 시작하여 , 우리는 갤러리 전시를 위한 그림이나 조각과 같은 작품을 만드는 데 중점을 두는 대신에 예술가들을 스튜디오에서 빼내 지역 공동체 주민들과 대화하도록 하는 접근방식에 초점을 맞춘 새로운 종류의 예술의 등장을 목격했습니다 . SDSS 는 이러한 ' 대화적 예술 ' 의 후계자로 볼 수 있지만 , 여러 가지 중요한 측면에서 이러한 발전을 새로운 방향으로 나아가게 합니다 . 주최자이자 중재자인 한행길은 이제 4 년 차로 접어든 < 공유공간 공유대화 > 를 새로운 예술 생태계의 출현으로 볼 수 있다고 제안하였으며 , 이것은 뉴욕 명성의 원인인 박물관 / 갤러리 / 경매하우스 등 ' 아트 월드 ' 밖에서 일어나는 현상입니다 . 그들이 서로 대화하고 소통하는 사람들과 마찬가지로 예술가들 자신들도 이민

자이거나 이민자 자녀들입니다. 장소는 일반적으로 아이들이 놀고 가족이 소풍을 즐기며 노인들이 모여 추억을 나누는 뉴욕시 외곽 지역 공원입니다.

여기서 생산되는 것은 무엇일까요? 작품은 본질적으로 장소특정적이지 않습니다. 대신, 일반적으로 서로 연관이 거의 없는 도시 외곽 지역에서 거주하는 주민 그룹들 간에 대화와 소통을 개발하려고 합니다. 언어와 문화를 공유함으로써 내부적으로 결합된 이민자 커뮤니티는 미국사회에 적응하기 위하여 유사한 활동을 진행하고 있습니다. 그 활동들에는 동화, 영어 배우기, 취업, 교육의 기회 등이 포함됩니다. " 이민자 " 는 사회의 한 부류일 수 있지만 실제로 다른 국가에서 뉴욕으로 온 사람들은 개인이지 그룹이 아닙니다. 유사한 상황에 의해 결합되어 있지만 이민자 공동체는 일상 생활의 필수조건에 의해 분리되어 있습니다—우리가 뉴욕에서 목격했던 것처럼 오해와 갈등을 야기할 수 있는 양상으로, 특히 코로나 바이러스의 도착 이후에 더욱 심해진 양상으로. 이러한 상황은 헹길의 노력의 대상입니다. 헹길이 이해하는 대로 대부분의 이민자 커뮤니티는 실질적인 자원을 갖고 있지만 내부적으로 좁게 초점을 맞추고 있습니다. SDSS 프로젝트를 후원하는 주관 단체인 코리아 아트 포럼은 초기에 북한과 남한 사이의 분단에 중점을 두었습니다. 남북으로 나누어진 국가에서 자란 헹길에게는 서로 다른 사람들 간의 간극을 줄이려는 강한 충동은 그 자신의 산 체험에서 비롯되고, 뉴욕에서 서로 다른 이민자 공동체들의 간극을 줄이는 문화적 이니셔티브를 창출하려는 노력의 원동력 중 하나 였슴니다.

그러나 예술은 그 자체에 분열과 분할을 가지고 있습니다. 헹길에게는 갤러리, 박물관 및 경매 하우스로 구성된 ' 아트 월드 ' 에서 순수미술에 초점을 두고 두드러지게 구분되는 미술 작품 제작에 중점을 두는 것은 함정이며, 이는 많은 뉴욕 시민이 미술을 감상할 위치에 자리 잡지 못하게 만드는 일련의 순환 회로를 의미합니다.

물론 예술가는 비평가, 학위, 갤러리 수집가들에 의하여 규정된 직업경력을 추구해야만 하는 전문분야가 정의 하기도 합니다. 반면에 SDSS 에서는 예술계와는 완전히 다른 주체성을 중심으로 구축된 주관과 판단 기준을 가진 관객이 감상합니다. 이에 참여하고 싶으십니까? 참여 안할 이유가 없지요? 물론 이론가들은 포기해야 할 것이 많다고 우리를 환기시킵니다. 특히 예술가의 자랑스럽고 고무적 자유를. 그러나 이 거리에서 이루어지는 실천에서는 대중이 공동 참여자이며, 더 중요한 것은 작품의 공동 저작자입니다. SDSS 의 예술가 중 한 명인 신민식은 자신의 캔버스에 손을 댄 모든 사람들을 제작자 명단에 포함히길 원한다고 언급합니다. 헹길은 " 이것은 개인보다는 집단적인 자유입니다 " 라고 제안합니다.

예술가들도 SDSS 에 참여하고 싶어 하는 다양한 이유가 있습니다. 예술가들 각자는 SDSS 가 제공하는 기회에 그들 나름대로 대응합니다. 그들은 자신들의 활동을 조정하고 예술적 목표를 재고하고 있습니다. 민식에게는 갤러리가 아닌 공간의 맥락에서 작업할 수 있는 가능성이 중요했습니다. 스튜디오 예술가로 약 20 년의 경험을 쌓은 그는 단순히 외로웠고 20 년 동안 스튜디오 연습에서 개발한 도구를 활용하여 커뮤니티를 포용하고자 했습니다. " 너무 이기적이었어요 ! 너무 주관적이었어요 ." 민식의 대안은 긴 손잡이 브러시와 그림 물감을 쌓아 놓고 그 옆에 캔버스가 땅 위에 펼쳐진 상태에서 진행되는 잭슨 폴락식 액션 페인팅을 만들 수 있는 공간을 제공하는 것이었습니다. 일부 방문객은 그 캔버스에 텍스트로 응답했지만, 그의 첫 노력의 주요 결과는 야수적인 추상화였습니다. 여기서 그의 캔버스를 두 가지 방식으로 보는 것이 중요합니다. 한편으로 그 경험은 단순히 재미있고 밝은 색상, 기괴한 브러시, 실제 캔버스입니다. 즐기는 사람들의 집단은 그 즐거움의 예술 경험을 입증합니다. 다른 한편으로는 민식이 지적한 대로 그는 " 자기 조직화하는 통일성의 기초적 조건 " 을 제공하고 있습니다. 폴락의 표현주의는 매혹적인 개인주의의 상징 아이콘이었지만 민식에게 캔버스는 민주적인 공간입니다.

SDSS 는 다른 참여 예술가 스테파니 알바라도에게 다층적인 의미가 있습니다. 그녀는 공동체를 조직했던 자신의 과거 배경이 집단 행동의 가치를 인식하도록 미리 조성되었다고 인정하면서도, 공공 공간을 문화적 활동으로 점령하는 구체적인 노력은 공동체를 강화한다고 언급합니다. 그녀의 작품 < 사진과 추억 (Fotos y Recuerdos)> 은 지역 주민들에게 자신들 역사의 가치를 찾도록 요청하고 그 역사를 보존하는 접근방식을 실제로 개발하여 개인 이야기와 공유된 역사를 연결합니다. 그녀에게 시작점은 엘지비티큐 + (LGBTQ+) 노인들의 이야기와 생활이 그들의 공동체 내외에서 흐리게 된 이중 소외 현상이었습니다. 그녀는 처음에 이것을 스페인어와 영어로 개발했지만, 중국어로 자료를 만드는 SDSS 가 제공하는 기회를 환영하고 있습니다. 스테파니는 참가자들에게 역사 의식과 역사를 기록하는 의식을 진지하게 고려할 것을 격려하면서, 참여자들에게 전문 문서보관인들이 사용하는 도구인 산성과 알카리성이 중립인 사진 보호 봉투, 하얀 장갑을 제공하고 세월이 지나면 사진을 갉아먹는 시판용 가족 앨범에 수집된 사진을 어떻게 작업해야하는지 가르칩니다. 그리고 어린이들에게는 손에 지을 수 있는 물체를 만드는 능력을 키웁니다. 폴라로이드는 핸드폰이나 태블릿으로만 이미지를 다루는 이 시대에서 알려지지 않은 경험을 제공합니다.

SDSS 의 협업자로서 스테파니와 함께하는 낸시 파레데스는 사진과 인쇄 기술을 결합하여

복합적인 풍경을 만드는 예술가입니다 . 한편 이러한 추상적인 이미지는 그녀 가족의 고향 온두라스와 같은 장소로 연결될 수 있으며 , 다른 한편에서는 퀸즈의 후기 산업 폐기물 지역과 연결될 수 있습니다 . 낸시가 SDSS 를 위해 선택한 초상화 작업은 그녀에게 다른 주관성을 제공합니다 . 여기에서 그녀는 전형적으로 공식적이고 형식적인 사진 장르의 한계를 뛰어넘는 독특하고 창조적인 천재성을 발휘합니다 . 그녀의 손 안에서 카메라는 " 기쁨을 나누는 방법 " 이 되며 , 그녀의 임시 스튜디오에 나타나는 젊은이와 노인들을 ' 읽으려 ' 노력합니다 . 그녀의 프로세스에는 참가자에 주는 즉석 폴라로이드 프린트뿐만 아니라 이미지와 함께 콜라주를 만들 수 있는 재료 , 접착제 , 종이 , 단추 등이 포함되어 있어 , 그들이 자신의 초상화를 다른 차원에서 자기 것으로 만들 수 있게 합니다 . 그녀의 접근 방식은 사진의 초기 시절부터 유래하는 고전적인 형태를 사용하고 있고 잘 알려져 있지만 그녀의 손에선 식상하지 않은 비공식적인 맛을 띠고 있습니다 . 이것은 스테파니 알바라도와의 협업 의도와 일치하며 , 이러한 이미지들은 예술을 직업으로 삼는 경력 예술가의 고립된 생활 방식에 대한 치유적인 해독제 역할을 할 수 있는 보다 큰 사회의 기록으로 대안적인 아카이브나 일반적인 정설과 대립하는 역사의 일부가 될 수 있습니다 .

Jing Dong 와 Jiawen Hu 의 협업 프로젝트인 "The Square Theater" 는 다른 종류의 잠재력을 제공합니다 . 이들의 즉흥적인 연극 프로젝트는 개별 이민자들이 그들의 관심사를 보다 직접적으로 표현할 수 있도록 도와주는 프로젝트입니다 . 중국의 공공 연극에서 배경을 가지고 뉴욕대에서 공연예술 연구 학위를 취득한 그들은 참가자들이 정의한 주제가 나타날 수 있는 공유 공간을 절묘하게 창출합니다 . 그들의 작업은 토론과 약간의 연설 (그들은 실제로 참가자에게 메가폰을 제공합니다), 흥미로운 표지판 (다양한 언어로 된 참가자들의 인용구들을 담은 표지판을 작업 영역 주변의 울타리에 걸어둡니다), 그리고 그들이 탐구하는 문제를 연극화하는 데 도움이 되는 익살스런 움직임을 결합합니다 . 그들의 프로세스는 지속적이며 개방적입니다 . 각 이벤트 후에 그들은 접근 방식을 재고하고 조정합니다 . 참가자들이 그들의 프로젝트 참여하면서 불안해하고 걱정하는 기미를 느끼면 , 그들은 낯선 두 사람이 대화하면서 갖는 우려를 덜어주기 위해 오리가미를 이용하여 종이 새를 접으면서 얘기하는 방식으로 그들의 접근법을 전환합니다 .

예술 박물관은 해설가 , 경비원 및 갤러리 카탈로그가 있는 반면 , 여기에서는 프레임이 다르게 지원됩니다 . 각 이벤트에는 예술가와 관객이 부담스럽지 않은 방식으로 상호 작용할 수 있도록 돕는 통역사가 포함됩니다 . 사실 , 그들은 단순한 언어뿐만 아니라 문화를 번역합니다 . 이와 같은 노력들이 ' 공유 대화 ' 를 가능하게 만들뿐만 아니라 즐겁게 만듭니다 .

이 이벤트에서는 예술가들이 자신의 생각을 전달하기 위해 각 예술 스테이션을 오가며 돕는 팀에게 도움을 요청하는 소리를 듣게 됩니다 . 그리고 헹길은 심지어 이벤트가 시작되기 전에 공동체 주민들이 예술의 역할과 혜택 및 예술이 그 지역 생활의 일부가 될 수 있는 방법을 이해하는 데 도움을 줄 수 있는 지역 주민을 찾습니다 .

브롱스의 제니퍼 맥그리거는 자신의 동네를 사랑하고 예술을 사랑하며 열정과 현실적인 문제에 대한 해법을 결합한 혼합물을 활용하여 다리 역할을 하는 사람입니다 . 제니퍼는 프로젝트에 특히 웨이브 힐 (Wave Hill) 에서 장소 특정적 작품을 다년간 기획한 경험을 기여합니다 . 또한 그녀는 상부 맨해튼의 주민으로 , 예술 세계와 도시의 지역 사회 간의 연결을 원활하게 만들 수 있는 위치에 있고 자질을 가지고 있습니다 . 뿐만 아니라 , 이 프로젝트는 참가자들이 예술가들과 상호 작용하는 데 도움을 주기 위해 개입하고 개입할 수 있는 젊은 통역사들의 그룹에 의존하고 있습니다 . 이러한 노력은 상당히 중요하며 , 게다가 SDSS 는 중국어 , 스페인어 , 한국어뿐만 아니라 영어로 모든 자료를 제공함으로써 예술가와 동네 주민 간의 공유 대화를 실현하고 있습니다 .

< 공유대화 공유공간 > 이 예술가들에게 더 참여적인 공공 예술 제작을 시도할 기회를 제공하기 때문에 , 이러한 새로운 맥락에서 그들의 작업이 어떻게 변화하는지를 보는 것은 가치가 있습니다 . 예술가뿐만 아니라 그들의 관객들도 이민 배경을 가지고 있기 때문에 예술가들은 자신이 체험한 문화적 및 지리적 격변과 유사한 경험을 겪은 관객에게 투자할 수 있는 기회를 가지고 있습니다 .

참여 작가 김연진은 자신의 경험을 본인의 예술성과 선조에게 물려받은 전통을 작업에 밀접하게 연결하는 양상으로 깊게 탐구하였습니다 . 그녀는 자신의 한국 문화 유산을 기반으로 삼아 전통적인 퀼트 기술인 ' 조각보 (jogakbo)' 를 사용한 프로젝트를 개발했습니다 . 작고 다양한 색상의 많은 사각형을 추상적으로 표현하는 퀼팅 형식인 조각보를 주목하고 선도하는 것은 연진에게는 자연스러운 일이었습니다 . 그녀의 큰어머니 훌륭한 조각보 전문가였으며 , 연진은 고모에게 배우면서 색상 , 패턴 및 구성에 대한 자신만의 감각을 개발했습니다 . 현재 그녀의 예술 활동은 영화 애니메이션 , 드로잉 등을 포함하지만 그녀에게는 민속 공예에 뿌리를 둔 직물이 대중과의 창작활동 양식에 명확한 길을 제공했습니다 . " 많은 사람들이 어떻게 바느질을 하는지 알고 있습니다 ." 이 작업은 직물 조각들이 새롭고 아름다운 무언가로 변화하는 창의적인 공간을 제공합니다 . 또항 환경의 잔여물이 예술의 원료임을 베우고 공유하는 공간도 제공합니다 .

모세스 로스는 도미니카 유산을 가진 예술가로 다양한 형태의 공공예술 작업을 창작한 오랜 경험을 가지고 있습니다 . 모세스는 'repróllage' 라고 부르는 독특한 그래픽 아트 기술을 개발했는데 , 이 기술은 인쇄 및 콜라주를 결합한 것으로 < 공유대화 공유공간 > 성격과 자연스럽게 잘 어울려 보였습니다 . 그는 참여를 자아인식 및 자신감 , 그리고 인위적으로 생산된 주변 환경에 대한 의식을 구축하는 과정으로 보고 있습니다 . 재활용 상자 및 기타 자료의 사용은 뉴욕인들에게 뉴욕 시내에만 항상 볼 수있는 쓰레기를 가능케하는 시의 길거리 위생 시스템을 다시 생각하고 재평가하는 기회를 제공합니다 . 모세스는 다른 예술가들과의 협력이 자체적으로 상호 증진 효과를 만들어낸다고 봅니다 . 어린이들이 낸시 파레데스의 초상화 촬영 활동에 참여하면서 자신들이 방금 만든 repróllage 작품을 자랑스럽게 들고 있는 교차점이 그런 씨너지 효과의 일종입니다 .

만약 < 공유대화 공유공간 > 이 새로운 예술적 생태계를 열어주는 창이라면 , 그 창은 표리부동적으로 겸손합니다 . < 공유대화 공유공간 > 은 혼란을 목표로 하지 않지만 문화적 힘의 균형에 실질적인 변화를 가져오는 것을 목표로 합니다 . 익숙함을 가치 있게 여기고 경험을 승인하며 , 사람들과 그들 사이에서 창의성을 위한 새로운 공간을 열어주는 것은 < 공유대화 공유공간 > 구성요소의 일부입니다 . 비평가 그랜트 케스터가 제안한 바와 같이 ' 구성 및 수용 역할 ' 이 고정되어 있지 않은 맥락에서 , 예술가와 관객의 역할 또한 고정되어 있지 않습니다 . 그리고 예술가와 관객의 역할이 고정되어 있지 않다면 내용 역시 고정되어 있지 않습니다 .

프레임 관점에서 이 프로젝트는 특정 주제를 제공하지 않으며 , 경제 , 주택 또는 다른 관련 사회 및 정치적 문제에 관한 사업이 아닙니다 . 물론 예술가들은 특정 문제를 제기할 자유가 있으며 종종 그렇게 합니다 . 그러나 SDSS 가 정치적인 면을 갖는다면 , 그것은 문화정치 입니다 . 행길과 많은 예술가들에게는 예술과 공예에 대한 자국어적 맥락에서의 경험과 이 새로운 공간을 공유하는 능력 사이에 연결이 있습니다 . 다른 관점에서 보면 , < 공유대화 공유공간 > 은 예술의 수직적인 계급체계에 대해 걱정하지 않고 높은 접근성의 맥락에서 자신의 창의력 가치를 이해하는 것을 검증합니다 .

이민자 커뮤니티는 많은 측면에서 시민 참여 기회가 감소된 공간입니다 . 법적 거주권 , 시민권 및 이민 신분의 측면 뿐만 아니라 언어 장벽 , 경제 제약 및 사회로 진출할 수 있는 명백한 경로의 부재와 같은 축면에서도 . 우리는 아마도 < 공유대화 공유공간 > 에서 제공되는 것을 어떤 의미에서 " 예술 시민권 " 으로 이해할 수 있을 것입니다 . 여기서 예술과 예술

가는 실제 세계와 커뮤니티로부터의 거리에 의해 검증되는 것이 아니라 새로운 의사 소통 라인을 설정하고 복잡한 집단 및 개인 신원에 대한 새로운 빛을 비추며 새로운 질문을 제기할 수 있는 능력에 의해 검증될 수 있다는 것입니다 . 이러한 시민 참여 형태는 뉴욕 시민들에게 암묵적인 약속의 일종이지만 , < 공유 대화 , 공유 공간 > 은 이러한 약속을 실제로 이루어 가기 위한 한 걸음입니다 .

Project by Stephanie Alvardo and Nancy Paredes, Inwood Hill Park Saturday Participatory Art Event

马丁 . 卢卡斯

马丁是一位艺术家和教育家，拥有纽约大学蒂施艺术学院的艺术学士学位和佛蒙特美术学院的艺术硕士学位。 他的电影”Tighten Your Belts, Bite the Bullet”（纽约电影节，1980 年）详细描述了被精心策划的纽约市破产事件。Camino Triste: The Sad Road of the Guatemalan Refugees (1982) 调查了埃夫拉因 · 里奥斯 - 蒙特将军领导下的危地马拉玛雅社区的种族灭绝事件。（永久收藏，美洲印第安人博物馆）。 作为 Paper Tiger TV 的成员，马丁共同制作了 The Gulf Crisis Television Project（惠特尼双年展，1993 年）。 他的散文电影“Hiroshima Bound”（2015 年）揭示了美国人对二战原子弹爆炸的集体记忆。 马丁的其他作品包括多媒体装置、表演和视频艺术。 马丁是纽约市立大学亨特学院综合媒体艺术硕士项目的前主任，经常就视觉文化和纪实艺术相关问题发表演讲。他的文章发表在《Afterimage》、《Postscript》和《World Records Journal》等期刊上。

SDSS 2023：我们在分享什么?

共享对话，共享空间是一个全市范围的项目，邀请您在非常普通的空间参与打造一个非常特别的纽约。 共享对话、共享空间项目的场地真实而简陋：一个公共公园，也许在皇后区，也许在上曼哈顿或南布朗克斯。 在这里，您会看到一个户外照相馆；在那里，您会看到一个版画工作室；在那里，您会看到一个缝纫纺织品的小组。 一群兴高采烈的年轻人用长柄画笔在铺开的画布上涂上鲜艳的色彩，而年长的游客则坐在一旁折纸聊天。 从表面上看，这可能只是一个暑期手工艺术项目。 但在这些努力的背后，却蕴含着一种坚定的决心，那就是为参与者提供一种全新的、微妙的非典型艺术体验。

纽约是一座号称全球艺术之都的城市。但纽约是一座世界城市的方式不止一种，在这座拥有 800 万人口的城市中，大多数人都不在使其成为文化圣地的权力、魅力、艺术和时尚的圈子之内。 这些其他纽约人所生活的城市，与其说是由机场和州际公路连接起来的，不如说是由地铁和公交车连接起来的。这些居民构成了城市日常功能的主要节奏。这座城市 40% 的人口是移民，加上他们的子女，就达到了 60%。 这些人来到纽约是为了追求更好的生活，但对许多人来说，这种 " 更好 " 并不包括真正进入城市的文化空间。SDSS 旨在纠正这种状况。

从 20 世纪 90 年代的欧洲开始，我们看到了一种新型艺术的出现，这种艺术不再专注于为画廊展示而制作绘画或雕塑等物品，而是更多地将艺术家带出工作室，与社区进行对话互动。虽然 SDSS 可以被看作是这种 " 对话艺术 " 的继承者，但它在几个重要方面将这些发展带入了新的领域。 正如组织者和协调人韩亨吉（Heng-Gil Han）所说，" 共享对话，共享空间 " 已经举办到第四个年头，它可以被看作是在纽约著名的博物馆 / 画廊 / 拍卖行 " 艺术世界 " 之外的一个新的艺术生态系统的雏形。 首先，艺术家本身和他们所接触的人一样，都是移民或移民子女。 地点通常是外围公园，孩子们在那里玩耍，家人在那里野餐，长辈们在那里回忆往事。

这里生产的是什么？ 这项工作本身并不是针对特定地点的。 相反，它试图在城市外围社区的群体之间开展对话，而这些群体之间通常很少有联系。 移民社区

内部因共同的语言和文化而联系在一起，可以被视为从事类似的融合事业：同化、学习英语、寻找工作和教育机会。"移民"可能是一种身份，但真正从不同国家来到纽约的人并不是一个群体。 这些群体只是因为相似的环境而联系在一起，但也因为日常生活的迫切需要而被分开（这种方式可能会滋生误解和冲突，正如我们在纽约所看到的，尤其是在新冠到来之后）。 这些情况正是亨吉努力的目标。根据亨吉的理解，大多数移民社区都拥有真正的资源，但这些资源都被狭隘地集中在内部。 韩国艺术论坛（Korea Art Forum）是 SDSS 的赞助机构，最初关注的是南北韩之间的分歧。 对于亨吉来说，他在一个分裂国家的成长经历使他产生了在不同民族之间架设桥梁的强烈愿望，这也是他努力创造一个有助于弥合纽约不同社区之间鸿沟的文化项目的动力之一。

但艺术也有其自身的分裂和分化。 在亨吉看来，在由画廊、博物馆和拍卖行组成的艺术世界中，对美术的关注和独立艺术品的生产是一个陷阱 -- 这一系列的循环意味着许多纽约人发现自己并不具备欣赏美术的能力。

当然，艺术家也被这个世界所定义，他们必须追求由评论家、学术学位、画廊收藏家所定义的职业生涯。另一方面，SDSS 是一个欣赏者的世界，他们的判断基础是建立在完全不同的主观性之上的。 您想成为其中的一员吗？ 为什么不呢？ 当然，理论家提醒我们，有很多东西需要放弃，特别是艺术家所吹嘘的自主性。但在这种街头实践中，公众是共同的参与者，更有甚者，是共同的作者。正如 SDSS 的艺术家之一鑫闵世（Minshik Shin）所指出的，他希望每个参与他画布创作的人都能被列为创作者。正如亨吉所说，"这是一种集体自由，而不是个人自由"。

艺术家本身希望成为 SDSS 一部分的原因各不相同。他们每个人都以自己的方式对 SDSS 提供的机会做出回应，调整他们的作品并重新思考他们的艺术目标。对于闵世来说，在非画廊环境中工作的可能性是关键。 作为一个拥有 20 年工作室经验的艺术家，他感到孤独，并准备好使用他在 20 年工作室实践中开发的工具来拥抱社区。"太自私！ 太主观"。 闵世的回应是提供一个行动绘画的空间，就像杰克逊 - 波洛克（Jackson Pollock）那样，画布铺在地上，旁边有一堆长柄画笔和颜料罐。虽然一些参观者在他的画布上写下了文字，但他最初努力的主要结果却是狂野的抽象。在这里，重要的是要从两个方面来看待他的画布，

一方面，这种体验只是乐趣，鲜艳的色彩、奇特的画笔和真正的画布。 欢快的人群证明了这种艺术体验。 在另一个层面上，正如闵世所指出的，他提供的是"自组织统一体的基本条件"。 波洛克的表现主义是诱人的个人主义的典型代表，而对闵世来说，画布则是一个民主的空间。

对于另一位 SDSS 艺术家斯蒂芬妮 - 阿尔瓦拉多（Stephanie Alvarado）来说，这其中包含多个层面。她承认自己的社区组织背景让她看到了集体行动的价值，同时她也指出，以文化行动占据公共空间的具体努力是一种力量。 她自己的作品"照片与记忆"（Fotos y Recuerdos）要求社区居民从他们自己的历史中发现价值，并真正开始为这些历史建立档案，将个人故事与共同历史联系起来。对她来说，出发点是 LGBTQ+ 老人的双重边缘化，他们的生活和故事在社区内外都被掩盖了。 尽管她最初开发的是西班牙语和英语版本，但她正在利用 SDSS 提供的机会制作中文版材料。 斯蒂芬妮鼓励人们认真对待历史和保存历史，并为参与者提供档案管理员的专业工具：保护套、白手套以及如何处理家庭相册的指导。 而对于孩子们来说，能够创造一个物质对象 -- 宝丽来照片，在他们唯一的图像经验是在手机或平板电脑上的时代，提供了一种未知的体验。

南希 - 帕雷德斯（Nancy Paredes）是斯蒂芬妮在 SDSS 中的合作者，她是一位艺术家，其工作室实践将摄影和版画结合在一起，唤起人们对复杂景观的回忆。一方面，这些抽象的图像可以与她的家人的故乡洪都拉斯等地联系起来，另一方面，也可以与皇后区的后工业废弃地联系起来。 南希为 SDSS 挑选的肖像作品为她提供了不同的主体性。 在这里，她展现出了对这种经常受制于形式的摄影流派的天赋。 在她的手中，相机是一种"分享快乐"的方式，她试图"读懂"出现在她临时工作室的人们，无论老少。 她的创作过程包括为参与者制作一张即拍即印的宝丽来照片，以及胶水、纸张、纽扣等材料，让他们有机会将照片拼贴起来，在另一个层面上创作属于自己的肖像。 她的方法是使用摄影早期的一种经典形式，这种形式很好理解，但在她的手中却呈现出一种不同寻常的非官方味道。 这与她与斯蒂芬妮 - 阿尔瓦拉多（Stephanie Alvarado）合作的初衷不谋而合，因为这些图像可以成为一种反历史或另类档案的一部分，是一个更大社区的记录者，是对职业艺术家孤立生活方式的一种有益的解毒剂。

由董靖（Jing Dong）和胡佳文（Jiawen Hu）合作的 The Square Theatre 提

供了一种不同的可能性。 作为一个即兴戏剧项目，他们的项目可以帮助更直接地表达移民关注的声音。 他们拥有中国公共戏剧的背景和纽约大学表演研究的学位，他们巧妙地创造了一个共享空间，在这个空间里，由参与者定义的主题得以浮现。他们的工作结合了讨论和肥皂盒（他们真的给参与者一个扩音器）、有趣的标牌（参与者用不同语言写的名言点缀在他们工作区周围的围栏上）以及许多有助于戏剧化他们所探讨的问题的奇特动作。 他们的工作过程是持续和开放的。 每次活动都会引导他们重新思考和调整他们的方法。 当他们感觉到参与者对参与他们的项目感到紧张时，他们就会改用折纸的方式进行讨论，一边折纸鸟一边聊天，以此来缓解与一对陌生人交谈的顾虑。

艺术博物馆有讲解员、警卫和画廊目录，而这里的装帧则以不同的方式提供支持。 每场活动都有翻译，他们以低调的方式帮助艺术家和观众互动。 事实上，他们翻译的不仅仅是文字，还有文化。正是这样的努力使得 " 共同对话 " 不仅成为可能，而且充满乐趣。在这些活动中，你会听到艺术家们向巡回团队寻求帮助，以传达他们的想法。正如亨吉所言，即使在活动开始之前，他也会寻找社区成员，帮助他们找到方法，让社区了解艺术的作用，以及艺术如何以有益的方式成为社区生活的一部分。

布朗克斯区的珍妮弗 - 麦格雷戈（Jennifer McGregor）热爱她的家乡，热爱艺术，并利用她的热情和解决实际问题的方法充当桥梁。珍妮弗作为特定场地作品的策展人，为该项目带来了多年的经验，尤其是在布朗克斯区的波浪山（Wave Hill）。她也是上曼哈顿的居民，有能力在艺术界和城市街区之间建立联系。此外，该项目还有赖于一群年轻的讲解员，他们可以介入并帮助参与者与艺术家互动。这些努力是巨大的，此外，SDSS 还通过提供所有材料的中文、西班牙文、韩文和英文版，实现了在艺术家和社区居民之间提供共同对话的目标。

鉴于 SDSS 为艺术家们提供了一个尝试更具参与性的公共艺术创作类型的机会，观察他们的创作实践在这一新背景下如何转变是非常有价值的。 事实上，艺术家和他们的观众都有移民背景，这意味着艺术家可以投资于同样经历过文化和地理错位的观众。

参展艺术家金妍珍（Yeon Jin Kim）对自己的经历进行了深入思考，将她的艺

术创作和祖先与她的实践紧密联系在一起。 她从自己的韩国传统中汲取养分，利用传统拼布技术 "jogakbo"（一种韩国风格的集体被子制作） 开发了一个项目。 对于妍珍来说，"jogakbo " 这种将许多小的多色矩形以抽象的方式结合在一起的绗缝形式是自然而然的。她的姑姑是一位出色的绗缝师，妍珍向姑姑学习，培养了自己对色彩、图案和构图的敏锐洞察力。 如今，她的艺术实践包括电影动画、绘画等，但对她来说，植根于民间工艺的纺织品为她的公共实践提供了一条清晰的道路。 " 很多人都知道如何缝纫 "。在这项工作中，布料废料变成了新的东西，希望是美丽的，这为创造力、分享和学习提供了空间，让人们了解到环境中的剩余碎片是艺术的原材料。

摩西 - 罗斯（Moses Ros）是一位拥有多米尼加血统的艺术家，长期从事公共领域的工作，作品形式多样。 摩西开发了一种独特的平面艺术技术，他称之为 "repróllage"，这种技术将版画和拼贴画结合在一起，这似乎是 SDSS 的天性。他认为参与活动可以培养自我意识和自信心，以及对生产环境的认识。 回收箱和其他材料的使用为纽约人提供了一种重新思考和评估垃圾的方式，我们独特的街道卫生系统使得垃圾无处不在。 对于摩西来说，与其他六位艺术家的合作创造了自己的协同效应，比如看到孩子们自豪地拿着他们最近制作的 repróllage 作品展示给南希 - 帕雷德斯（Nancy Paredes）看。

如果说 SDSS 为新的艺术生态系统打开了一扇窗的话，那么这扇窗的规模却不大。SDSS 的目标不是破坏，而是真正改变文化力量的平衡。正如评论家格兰特 - 凯斯特（Grant Kester）所说，" 创作和接受的角色 " 并不是固定不变的，在这样的背景下，珍视熟悉的事物、验证经验、为人与人之间的创造力开辟新的空间，这些都是 SDSS 框架的一部分。 如果艺术家和观众的角色不是固定的，那么内容也不是固定的。就框架而言，该项目没有提供一个特定的主题；它不是关于经济、住房或任何其他相关的社会或政治问题。当然，艺术家们可以自由地提出具体问题，而且经常这样做，但如果 SDSS 有政治性，那它就是文化性的。对于亨吉和许多艺术家来说，他们在乡土背景下的艺术和手工艺经验与分享这个新空间的能力之间存在着联系。从另一个角度来看，SDSS 是对自身创造力价值的一种验证，无需担心艺术的等级制度，而且是在一个非常容易获得的背景下。

移民社区在许多方面都是公民参与减少的空间，既包括合法居留权、公民身份

和移民身份，也包括语言障碍、经济限制和缺乏进入更大社会的明显途径。 也许我们可以把这里所提供的理解为一种 " 艺术公民身份 "，在这里，艺术和艺术家不是通过他们与现实世界和社区的距离而得到确认，而是通过他们建立新的沟通渠道和创造交叉电流的能力而得到确认，从而对集体和个人身份的复杂性带来新的启示和提出新的问题。这种公民参与是纽约人的一种隐性承诺，而 " 共享对话，共享空间 " 则是实现这一承诺的一个步骤。

Project by Stephanie Alvardo and Nancy Paredes, Inwood Hill Park Saturday Participatory Art Event

Heng-Gil Han

Heng-Gil Han is a passionate art worker contributing to the advancement of a systematically inclusive, diverse, equal, and accessible field of contemporary art. His pioneering projects have served to accelerate the peace process with North Korea at the height of escalating tension in 2017, foreshadowing the country's participation in the Pyeong Chang 2018 Winter Olympics in South Korea. He is the author of the art-criticism, Network and Fluid (2009). Pointing to the need to rethink the boundaries of contemporary art, Han explores the eco-human-centric framework of art as public engagement.

Theses, Ideas, and Thoughts Hovering Around Shared Dialogue, Shared Space (SDSS)

While organizing, observing, and reflecting on SDSS in 2023, several ideas came to mind:

Posing questions encourages people to come together for discussions. Aren't questions often more effective at bringing people together than constative propositions, which lead to divisions between those who agree and those who disagree?

What is the standard by which the excellence of an artwork can be assessed? What are the criteria for defining the best art? Is the best-selling art necessarily the best art? Could the world itself serve as the benchmark for evaluating art? If so, doesn't the world serve as a yardstick for measuring art in two senses: 1) as a model reflected and depicted by art through imitation, whose clarity and accuracy are evaluated by the model world, or 2) as the creation of art that indicates the state of art—its inner system, logic, and boundaries?

Despite its diversity, isn't the ultimate goal of art to create a world where everyone can live, work, and thrive in peaceful relations of balance and harmony with one another? Shouldn't we turn to art as a starting point if we aim to address global issues such as wars, injustice, or climate change?

Does art create life, i.e. us as humans?

Is art fundamentally a collective endeavor?

Is the term "art" a verb or a noun?

Don't you think that the fundamental challenge in measuring the impact of

socially engaged art lies in our reluctance to measure it due to our preconceived notions that art operates differently than physics or economics?

What causes the isolation of art from life? Aren't art institutions responsible for the separation with their pursuit of elevating art and making it appear special? Does this mean we need to abolish the current system of contemporary art institutions?

Must we always dismantle existing structures to make progress? Is destruction necessary, and do we fully understand the consequences of what we call progress? Can we find ways to achieve progress without destruction, instead by accumulation and growth?

What is the "art world"? Is it a loose network of individuals engaged in activities related to art? Is it the entirety of objects we categorize as artworks? Or is it a tautological concept, highlighting the core element embedded in the concept of "world" and revealing that the world as we know it is art and vice versa?

What does it mean to bring art to life? In what sense does SDSS accomplish this? 1) Does it connect art with life, seamlessly integrating art into the fabric of everyday panorama? 2) Does it resuscitate the dead imaginations, breathing life into them, and making them tangible and real? Does SDSS conflate fiction and reality, shaping life as an ongoing theater of ever-changing stages?

"All the world's a stage, and all the men and women merely players. They have their exits and their entrances; And one man in his time plays many parts." — William Shakespeare. As You Like It, Act 2, Scene 7.

Heng-Gil Han, New York City, August 31, 2023.

Project by The Square Theatre, The Maria Solá Green Space, South Bronx, NY

Heng-Gil Han

Heng-Gil Han es un apasionado trabajador del arte que contribuye al avance, sistemáticamente inclusivo, diverso, equitativo y accesible para un campo del arte contemporáneo. Sus proyectos pioneros han servido para acelerar los procesos de paz con Corea del Norte, en el punto álgido de la escalada tensión en el 2017, presagiando la participación del país en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeong Chang 2018, en Corea del Sur. Es autor del libro de crítica de arte Network and Fluid (2009). Señalando la necesidad de repensar los límites del arte contemporáneo, Heng Gil Han explora el marco del arte, centrado en el eco-humano, como compromiso público.

Tesis, ideas y pensamientos que rondan el Shared Dialogue, Shared Space (SDSS)

Mientras organizaba, observaba y reflexionaba sobre el SDSS en el 2023, me vinieron a la mente varias ideas:

Plantear preguntas anima a las personas a reunirse para discutir. ¿No son las preguntas a menudo más efectivas para unir a las personas que las proposiciones constativas, que conducen a divisiones entre los que están de acuerdo y los que no están de acuerdo?

¿Cuál es el estándar por el cual se puede evaluar la excelencia de una obra de arte? ¿Cuáles son los criterios para definir el mejor arte? ¿Es el arte más vendido necesariamente el mejor arte? ¿Podría el mundo mismo servir como punto de referencia para evaluar el arte? Si es así, ¿no sirve el mundo como una vara de medir para medir el arte en dos sentidos: 1) como un modelo reflejado y representado por el arte a través de la imitación, cuya claridad y precisión son evaluadas por el mundo modelo, o 2) como la creación de arte que indica el estado del arte: su sistema interno, su lógica y sus límites?

A pesar de su diversidad, ¿no es el objetivo final del arte crear un mundo en el que todos puedan vivir, trabajar y prosperar en relaciones pacíficas de equilibrio y armonía entre sí? ¿No deberíamos recurrir al arte como punto de partida si pretendemos abordar problemas globales como las guerras, la injusticia o el cambio climático?

¿El arte crea la vida y a nosotros como humanos?

¿Es el arte fundamentalmente un esfuerzo colectivo?

¿El término "arte" es un verbo o un sustantivo?

¿No crees que el desafío fundamental para medir el impacto del arte socialmente comprometido radica en nuestra renuencia a medirlo debido a nuestras nociones preconcebidas de que el arte funciona de manera diferente a la física o la economía?

¿Qué causa la separación y el aislamiento del arte de la vida? ¿No son las instituciones artísticas responsables de ello con su búsqueda de elevar el arte y hacer que parezca especial? ¿Significa esto que necesitamos abolir el sistema actual de instituciones artísticas contemporáneas?

¿Debemos desmantelar siempre las estructuras existentes para avanzar? ¿Es necesaria la destrucción y comprendemos plenamente las consecuencias de nuestro progreso? ¿Podemos encontrar formas de lograr el progreso sin destrucción, sino mediante la acumulación y el crecimiento?

¿Qué es el "mundo del arte"? ¿Es una red suelta de individuos que se dedican a actividades relacionadas con el arte? ¿Es la totalidad de los objetos que categorizamos como obras de arte? ¿O es un concepto tautológico, que resalta el elemento central dentro del concepto de "mundo" y revela que el mundo tal como lo conocemos es arte y viceversa?

¿Qué significa dar vida al arte? ¿En qué sentido SDSS logra esto? 1) ¿Conecta el arte con la vida, integrando a la perfección el arte en el tejido del panorama cotidiano? 2) ¿Resucita las imaginaciones muertas, respirándoles vida y haciéndolas tangibles y reales? ¿SDSS mezcla ficción y realidad, retratando la vida como un teatro continuo de escenarios en constante cambio?

"Todo el mundo es un escenario, y todos los hombres y mujeres son meros actores. Tienen sus salidas y sus entradas; Y un hombre de su tiempo interpreta muchos papeles." — William Shakespeare. Como gustéis, Acto 2, Escena 7.

Heng-Gil Han, Ciudad de Nueva York, 31 de agosto de 2023.

Project by Moses Ros, The Maria Solá Green Space, South Bronx, NY

한행길

한행길은 열정적인 예술 / 문화 노동자이다 . 그는 체계적으로 포용적이며 , 다양하고 , 공평하고 , 누구나 동등하게접근할 수 있는 동시대 미술계의 발전에 기여한다 . 그의 선구적인 프로젝트는 위기가 고도로 긴장된 2017 년 남북및 북미의 평화 프로세스를 촉진했고 , 북조선의 2018 평창 올림픽 참가를 예고했다 . 2009 년 그는 현대미술 비평집 < 그물과 유체 (석수출판사)> 를 저작했다 . 기존하는 서구 동시대 미술의 경계를 재고할 필요가 있음을 경고하는그는 예술을 관객이 참여하는 활동으로 정립하는 생태 - 인간 - 중심적인 (eco-human-centric) 미술의 프레임워크를탐구하고 있다 .

공유 대화 , 공유 공간 (Shared Dialogue, Shared Space) 를 진행하면서 떠오른 사고 및 개념과 주제들

2023 년에 SDSS 를 조직하고 관찰하며 그리고 반성하면서 여러 가지 아이디어가 떠올랐습니다 :

질문을 던지는 것은 사람들이 모여 토론하도록 격려합니다 . 질문은 종종 합의하는 사람과 그렇지 않은 사람 사이에 분열을 초래하는 확언적 명제보다 사람들을 더 친근하고 가깝게 만들지 않습니까 ?

한 작품의 훌륭함은 어떤 기준으로 평가될까요 ? 최고의 예술을 정의하는 기준은 무엇일까요 ? 가장 잘 팔리는 예술이 반드시 최고의 예술인가요 ? 세계 자체가 예술을 평가하는 기준이 될 수 있을까요 ? 그렇다면 세계는 두 가지 의미에서 예술을 측정하기 위한 기준으로 작용하지 않나요 ? 1) 모방하는 예술이 반영하고 묘사하는 모델로서의 세계는 예술의 명료성과 정확성을 평가할 수 있고 , 2) 아니면 예술의 창조물로서의 세계는 예술의 상태를 나타내며 , 예술의 내부 체계 , 논리 및 경계를 나타내지 않나요 ?

다양성을 갖고 있음에도 불구하고 , 예술의 궁극적인 목표는 모든 사람이 서로의 균형과 조화를 이룬 평화로운 관계에서 살고 일하며 번영할 수 있는 세계를 창조하는 것이 아닌가요 ? 우리가 전쟁 , 불평등 , 또는 기후 변화와 같은 글로벌 문제를 해결하려는 목표를 가지고 있다면 , 예술을 시작점으로 삼아야 할 것이 아닌가요 ?

예술은 삶과 우리를 창조하는 건가요 ?

예술은 근본적으로 집단 노력인가요 ?

' 예술 ' 이란 용어는 동사인가요 , 명사인가요 ?

사회 참여 예술의 영향을 측정하는 데 있어 기본적인 어려움은 예술이 물리학이나 경제와 다르게 작용한다는 우리의 선입견으로 인해 측정을 꺼리는 데 있다고 생각되지 않나요 ?"

예술을 삶에서 분리하고 고립시키는 원인은 무엇일까요 ? 예술을 고무시키고 특별하게 여기도록 추구하는 예술 기관들에게 책임이 있는 것이 아닌가요 ? 이것은 현재의 현대 예술 기관 체제를 폐지해야 한다는 의미인가요 ?

진보를 위해 항상 기존 구조를 해체해야 할까요 ? 파괴가 반드시 필요하고 진보의 결과를 완전히 이해하고 있을까요 ? 우리는 파괴 대신 축적과 성장을 통해 진전을 이룰 방법을 찾을 수 있을까요 ?

“예술 세계 " 란 무엇인가요 ? 그것은 예술과 관련된 활동을 수행하는 개인들의 느슨한 네트워크일까요 ? 아니면 우리가 에술작품으로 분류하는 객체들 모두를 포함하는 총체적인 영역인가요 ? 아니면 " 세계 " 개념 내에서 핵심 요소를 강조하여 우리가 아는 세계가 예술이며 그 반대로도 예술이 곧 세계라는 타우톨로지적인 개념일까요 ?

예술을 삶으로 가져온다는 것은 무엇을 의미하나요 ? SDSS 가 이를 어떤 의미에서 이루어내나요 ? 그 의미는 1) 예술을 생활과 연결하여 예술을 일상의 풍경 속으로 원활하게 통합하는 것인가요 ? 아니면 그것은 2) 이미 사라진 상상들을 소생시키고 , 그것들에 생명을 불어넣어 현실적으로 만드는 것인가요 ? SDSS 는 현실과 허구를 접합하여 계속 변화하는 무대의 연극으로 삶의 모습을 형성하는 것인가요 ?

세상은 모두 무대이며 , 모든 남자와 여자는 단순히 배우일 뿐입니다 . 그들은 무대에 등장하기도 하고 내려오기도 하고 , 하나의 인생 동안 한 사람은 여러 역할을 연기합니다 ." — 윌리엄 셰익스피어 , "As You Like It" (당신이 원하는 대로), 2 막 7 장

한행길 , 2023 년 8 월 31 일 뉴욕에서

Project by Stephanie Alvardo and Nancy Paredes, The Maria Solá Green Space, South Bronx, NY

韩杏吉

韩杏吉是一位充满激情的艺术工作者，为推进一个系统性的、多元化的、平等的和可获得的当代艺术领域做出了贡献。他的开创性项目有助于在 2017 年紧张局势升级的高峰期加速与朝鲜的和平进程，预示着朝鲜将参加在韩国举行的 2018 年平昌冬奥会。他是艺术批评《网络与流体》（2009）的作者。韩指出需要重新思考当代艺术的界限，探讨了艺术作为公共参与的生态 - 人类中心框架。

围绕共享对话、共享空间（SDSS）的论文、观点和思考

在组织、观察和思考 2023 年 SDSS 的过程中，我想到了几个想法：

提出问题可以鼓励人们聚集在一起进行讨论。问题往往比构成性命题更能将人们聚集在一起，而构成性命题会导致同意者和反对者之间的分歧。

评价一件艺术品是否优秀的标准是什么？界定最佳艺术品的标准是什么？最畅销的艺术品就一定是最好的艺术品吗？世界本身可以作为评价艺术的基准吗？如果可以，那么世界不就是衡量艺术的标尺吗？ 1）作为艺术通过模仿而反映和描绘的模型，其清晰度和准确性由模型世界来评价；或 2）作为艺术创作，表明艺术的状态 -- 其内在系统、逻辑和边界？

尽管艺术具有多样性，但艺术的终极目标不就是创造一个人人都能在彼此平衡与和谐的和平关系中生活、工作和发展的世界吗？如果我们要解决战争、不公正或气候变化等全球性问题，难道不应该以艺术为起点吗？

艺术创造了生命和我们人类吗？

艺术从根本上说是一种集体努力吗？

艺术 " 一词是动词还是名词？

你不认为衡量社会参与艺术的影响的根本挑战在于我们不愿意衡量它，因为我们先入为主地认为艺术的作用与物理学或经济学不同？

是什么导致了艺术与生活的分离和隔离？艺术机构追求提升艺术并使其显得与众不同，难道不应该对此负责吗？这是否意味着我们需要废除当前的当代艺术机构体系？

我们一定要拆除现有的结构才能取得进步吗？破坏是否必要，我们是否完全了解我们的进步所带来的后果？我们能否找到不通过破坏，而是通过积累和增长来实现进步的方法？

什么是 " 艺术世界 " ？它是由从事艺术相关活动的个人组成的松散网络吗？它是我们归类为艺术品的所有对象吗？还是一个同义反复的概念，突出了 " 世界 " 概念的核心要素，揭示了我们所知的世界就是艺术，反之亦然？

将艺术带入生活意味着什么？在什么意义上，SDSS 做到了这一点？ 1) 它是否将艺术与生活联系在一起，将艺术完美地融入日常全景的结构之中？ 2) 它是否复活了死寂的想象，为其注入生命，使其变得有形和真实？ SDSS 是否将虚构与现实混为一谈，将生活描绘成一个不断变化的舞台？

" 全世界都是一个舞台，所有的男人和女人都只是演员。他们有出口，也有入口；一个人在他的时间里扮演着许多角色 "。- 威廉 - 莎士比亚。《皆大欢喜》，第二幕，第七场。

韩杏吉，纽约市，2023 年 8 月 31 日

Project by Stephanie Alvardo and Nancy Paredes, The Maria Solá Green Space, South Bronx, NY

Community Engagements: The Finale of the 2023 SHARED DIALOGUE, SHARED SPACE (SDSS)

Korea Art Forum (KAF) collaborates with Immigrant Social Services (ISS) to create a space and moment for appreciation, reflection, and transformation through the final exhibition of our 2023 Shared Dialogue, Shared Space (SDSS). Open from February 7th through April 5th, 2024, this exhibition showcases collective collages, paintings, prints, patchworks, action snapshots, creative photography, dialogic performances, and interactive installations by a group of immigrant artists and artists reflecting on the immigrant experience. The artists spent 2023 creating participatory artwork at various sites and boroughs throughout New York City.

Minshik Shin has explored specific methods of visualizing the abstract concept of democracy and created opportunities for people to integrate art into their daily lives. Moses Ros has piloted Repróllage, a process that combines printmaking and collage of recycled materials. Nancy Paredes took portraits of community members for future memories, elevating the significance of history writing, particularly in BIPOC communities. The Square Theatre experimented with participatory performances that used collected questions to connect immigrant experiences. In collaboration with several community groups, Yeon Jin Kim has led the production of several collective Jogakbos, an art form practiced by women in Korea and under-recognized in mainstream art scenes. The guest artist collective and record label PTP offers marketplace programs, workshops/skillshares, and panel discussions.

Since 2020, KAF's SDSS initiative has piloted various approaches to build a comprehensive model system supporting underrepresented artists in creating and presenting new work. Imbued with a solid commitment to the values of Inclusion, Diversity, Equity, and Access (IDEA), the system also strengthens arts participation for geographically, economically, or culturally marginalized communities. It empowers underserved communities, contributing to their recovery of public health and wellness on both individual and community levels in this post-pandemic era. The community engagements the artists have been performing through the 2023 SDSS culminate in this final exhibition documenting and presenting the outputs of their activities.

SDSS includes a series of participatory art initiatives presented for free in outdoor community hubs, such as parks and plazas, on sunny Saturdays during warm seasons. The SDSS project fosters dialogues between the audience and artists, exploring a wide range of subject matters and the multidimensional impact of art in the processes of cultural production and social change. The 2023 iteration thematically aimed to disrupt rising anti-Asian sentiments and racial divides that are entrenched in all sectors of American life.

Since 2020, SDSS has connected underserved communities to art through language access and participatory art activities. The project has offered artist-run workshops, performances, and interactive activities to the public free of charge with live interpretation services in English, Chinese, Korean, Spanish, and ASL at outdoor public places accessible to all community members. For the past four years, SDSS has broadened communication channels between the contemporary art world and local communities in New York City, advancing the artists' creative endeavors of engaging the public.

The exhibition provides an intercultural perspective that can help us be more empathetic in creating peace in our community. There are discussions, panel talks, artist talks, workshops, potluck parties, gatherings, and more. Experience immersive art that showcases the diverse perspectives of the artists and the community. Experience our artistic gratitude at the year-end exhibition, a special way to thank you for your invaluable contributions.

EXIT
PULL

16/9/23
Milan Tillet, Inwood
Inwood Hill Park
Fotos y Recuerdos Presenta: La Memoria Flota
LA MEMORIA FLOTA ES UNA ODA A TODA LA COMUNIDAD QUE PARTICIPARON EN NUESTROS TALLERES DE COLLAGE Y ARCHIVO FOTOGRAPHICO CELEBRADOS ESTE AÑO EN BOWNE PLAYGROUND, INWOOD HILL PARK, GREELEY SQUARE, Y ESPACIO VERDE MARIA SOLA. GRACIAS POR SU CONFIANZA, VULNERABILIDAD, Y AMOR. RECORDAMOS POR LOS QUE NO PUEDEN Y LLEVAMOS CADA RECUERDO EN EL CORAZÓN.
COLABORACIÓN ENTRE STEPHANIE ALVARADO Y NANCY PAREDES
Fotos y Recuerdos Presents: Memory Floats
MEMORY FLOATS IS AN ODE TO ALL THE COMMUNITY MEMBERS WHO PARTICIPATED IN OUR PHOTO ARCHIVE AND COLLAGE WORKSHOPS HELD AT BOWNE PLAYGROUND, INWOOD HILL PARK, GREELEY SQUARE, AND MARIA SOLA GREENSPACE THIS YEAR. THANK YOU FOR YOUR TRUST, VULNERABILITY AND LOVE. WE REMEMBER FOR THOSE WHO CANNOT AND WE CARRY EACH MEMORY IN OUR HEARTS.
COLLABORATION BY STEPHANIE ALVARADO AND NANCY PAREDES
Bowne Playground, Flushing
Passerby at Greeley Sq

How long did it take for you to adapt to the living style here?
How do you live better in a new country?
Where's the most bizarre thing about living in a new country?
When would willie makes you feel more inclined to silence about your home country? Why?
Who has helped you in this country?
How do you stay connected to your family or culture?
경복 하세요? Are You happy?
你希望未来的世界如何对待移民?
What is an episode where you or others created a misunderstanding?
Would you go back for any reason?

The SHOP is located next door at 127 Walker Street

Storefront for Ideas
is a space created by ISS that amplifies stories and issues of [illegible] community. Through our social services work, ISS believes that a critical understanding of these stories and issues enables an environment for us to thrive, flourish, and fulfill our potential.

Storefront for Ideas 創想店鋪

Storefront for Ideas

創想
店鋪

powered by Immigrant Social Services (ISS)
127 Walker Street
Storefrontforideas.com

127
THE PEOPLE'S MARKET
12-7PM
LAST DAY!
NEW
UNWANTED
The SHOP is located next door at 1274 Walker Street
PUSH

EXIT

About Korea Art Forum (KAF)

Founded in New York 2013, Korea Art Forum (KAF) is led by artists, scholars, and peacemakers committed to bridging the world through art, serving to advance indispensable values of art's connectivity, relevance, and equity to create a peaceful world and enhance people's quality of life and well-being. KAF's goals are to stem root causes of inequality found in the contemporary art field and promote an eco-human-centric framework of art as a social product of public engagement 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 annually produces interrelated projects—Commissions, Exhibitions, Forums, and Publications—to bring together all people from the art world and beyond to share dialogues, serving to build an interconnected peaceful world and support inclusion, diversity, equity, and accessibility.

THANK YOU!

KAF's 2023 SDSS projects held in Northern Manhattan, the South Bronx, and Queens are supported, in part, by the National Endowment for the Arts. To find out more about how National Endowment for the Arts grants impact individuals and communities, visit www.arts.gov. The projects are also supported, in part, by public funds from the New York City Department of Cultural Affairs in Partnership with the City Council; and are made possible by the New York State Council on the Arts with the support of the Office of the Governor and the New York State Legislature. Additional funding is provided, in part, by the Coalition for Asian American Children and Families (CACF) and Social Practice City University of New York (SPCUNY). WQXR is the media partner of Korea Art Forum presenting Shared Dialogue, Shared Space. Special thanks to our community partners, the Immigrant Social Services, Inc; the South Bronx Unite; Minkwon Center; NYC Parks; the NYC Department of Transportation; and NYC Council Members Vickie Paladino, Sandra Ung, and Julie Won for supporting KAF's projects.

2023 Shared Dialogue,

Shared Space (SDSS)