

김 성 환

SUNG HWAN KIM

김성환은 이번 비엔날레에서 20세기 초 구 조선에서 미국으로 이주한 이민자 역사를 주요 논제로 다루며 영상, 책, 설치로 구성되는 작가의 다중 연구 연작 〈표해록〉(2017-)의 일부를 선보인다. 작업의 주요 배경은 한민족을 비롯해 태평양을 횡단한 많은 초기 이민자들이 수 세기 동안 거쳐 간 핵심 통과 지점이자 그들이 밟 딛은 최초의 ‘미국 땅’인 하와이다. 1903년 조선인들은 일본인 파업 노동자를 대체하여 사탕수수 농장에서 일하기 위해 처음 하와이로 이주했다. 작가는 사진으로 맞선을 대체하고 하와이로 이주한 ‘사진 신부’의 구전 역사를 인용하며 이야기를 확장한다. 여기서 하와이는 지리적 위치이자 하나의 개념이며 부유하는 시각판 위에 놓인 화산 활동의 흔적이자 그 자체로 표류하는 땅이다. 하와이로 이주한 구한말 사람들의 이야기는 하와이 원주민인 카나카 마올리 민족과 쇠락해 가던 그들의 국가 운명의 연대기와 연결되며 민족과 지역의 한정된 범주를 넘어서는다. 작가는 경계 너머 타국의 비극을 이해하는 방법으로서 표류자와 표류지를 연결하고 그 역사화 과정에서 발견된 것들 그리고 새롭게 가능한 구조와 이미지를 탐색한다.

이번 전시를 위한 신작 사진 설치 〈활성화된 사진 틀〉(2022)에서 〈나무 옆에 서 있는 신원미상의 여성, 팔라마 세틀먼트 아카이브에서 사진을 촬영한 사진〉(2022)은 20세기 초 하와이에 이주한 한인 후손들 그리고 다른 저소득층 이주민들의 의료 및 교육 센터로 쓰였던 팔라마 세틀먼트 센터의 아카이브 사진과 그 열람 행위의 자취를 재촬영한 것이고, 〈소리 내는 나무〉(2022)는 바람에 부대끼며 휘파람 소리를 생성하는 하와이의 주요 나무의 모습을 찍은 것이다. 〈은 발을 들고 섬〉(2022)은 현실 차단의 공간 안에서의 현실을 상상하면서 사용하는 비유와 여기서 생성되는 유희를 포착한 장면이다. 한편, 하와이의 주권과 그들 고유의 ‘신토볼이’ 또는 ‘신해볼이’ 운동을 기록한 에드 그리비의 사진과 하와이 독립 및 민족 운동가 하우나니-케이 트라스크의 글을 결합한 작업 두 점은 하와이의 역사적 순간을 한인 이주 역사에 병치한다. 사진 속 기타를 들고 있는 조지 헬름은 카호울라베섬의 고유성을 지키려다 바다에서 행방불명된 활동가이다. 카호울라베섬은 표적도라고 불릴 만큼 가혹하게 미군의 포격 훈련지로 쓰인 하와이의 섬 중 하나로 1950년대에는 한국전쟁의 한반도 가상 포격 훈련에 사용되기도 하였다. 은유적 장면과 기록 사진을 병치하는 〈활성화된 사진 틀〉연작은 새로운 인지적, 심리적 경계를 구획한다. 사진 속 인물은 시대에 따라 자기 몸의 위치, 표정, 주변의 장식을 교정하며 카메라 앞에 마주한다. 살아 있는 또는 죽은 나무에 기대거나 그들을 등지고 찍은 사진들은 해당 인물과 연관된 수많은 생물과 무생물의 증거로 남는다.

128

129

전시 공간 안에는 세 개의 금속으로 만든 사물이 있다. 하나는 손으로 두들겨 만든 것이고 다른 하나는 압착하여 융접한 것, 그리고 나머지 하나는 나무 의자에 부착된 것이다. 기능이 모호한 이 사물들은 특정한 구문적 분류로부터 자유롭다. 지정과 색인이 어려운, 따라서 수집에서 벗어나는 사물을 서사와 병치하며 작가는 존재 상실의 문법—보고, 무게를 잴 수 있고, 크기와 진동을 가진 사물이 될 수 있는 문법—을 시도한다. 2021년 광주비엔날레를 시작으로 뉴욕 현대미술관 개인전(2021)과 하와이 트리엔날레(2022)를 거치며 점차 확장, 정교해지고 있는 이 연작 설치는 전시마다 새롭게 반복 변주되며 명확한 경계의 윤곽선을 배제할 때 드러나는 대상의, 역사의 좌표를 따라간다. 이를 통해 작가는 태평양을 가로지는 물결의 일부로서 보다 큰 역사 안에서 부유하는 우리를 바라본다.

〈머리는 머리의 부분〉, 2021, 단채널 영상, 컬러, 스테레오 사운드, 23분. (재)광주비엔날레커미션.
〈구 형태의 일각(오므린 손가락)〉, 2021, 알루미늄과 스틸, 84×243×76.2cm. 이 작품은 작가의 2021년 뉴욕현대미술관 개인전의 일환으로 제작되었습니다.
〈구 형태의 일각(귀)〉, 2021, 알루미늄과 스틸, 61×200×60cm. 이 작품은 작가의 2021년 뉴욕현대미술관 개인전의 일환으로 제작되었습니다.
〈한 사람을 위한 두 번째 자리〉, 2021, 나무에 페인트, 실버 리프, 알루미늄, 114×112×68cm. 이 작품은 작가의 2021년 뉴욕 모마(MoMA) 개인전의 일환으로 제작되었습니다.
〈누구의 머리를 들고 있는 누구〉, 2022, 디지털프린트, 디본드, 연필, 나무, 프라이머, 수성 포스터 마커, 못, 105×94.5×10cm.
〈O ka hua o ke kōlea aia i Kahiki lūmāealā iā iēyēe se bozi〉, 2022, 연필, 아크릴 페인트, 수성 포스터 페인트, 유성 포스터 페인트, 트레이싱지, 브리스틀지, 마운팅 보드, 투명 필름, 알루미늄 테이프, 힌징 테이프, 문서용 보수 테이프, 양면 테이프, 아세테이트 테이프, 폴, 119×114×8.5cm.
〈이 은유를 품은 은유〉, 2020–2021, 연필, 아크릴 페인트, 수성 포스터 페인트, 유성 포스터 페인트, 트레이싱지, 브리스틀지, 마운팅 보드, 투명 필름, 알루미늄 테이프, 힌징 테이프, 문서용 보수 테이프, 양면 테이프, 아세테이트 테이프, 폴, 119×114×9.8cm.
활성화된 사진 틀: 〈은 발을 들고 섬〉, 2022, 디지털 프린트, 매트 보드, 무반사 유리, 44×44×4cm.
활성화된 사진 틀: 〈소리내는 나무〉, 2022, 디지털 프린트, KAPA 알루미늄 보드, 칩보드, 폴, 42×42×4cm.
활성화된 사진 틀: 〈나무 옆에 서 있는 신원미상의 여성, 팔라마 세틀먼트 아카이브에서 사진을 촬영한 사진〉, 2022, 디지털 프린트, 디본드, 128.5×184×6cm.

활성화된 사진 틀: 〈조지 헬름, '프로젝트 카호울라베 오하나'(카호울라베섬을 지키는 이웃식구)의 설립자, '코쿠아 하와이'(하와이 보전회)를 위한 기금 모금 행사에서 「와이키키의 조개껍데기」를 연주 중인 모습, 1973〉, 2022, 사진: 에드 그리비, 글: 하우나니-케이 트라스크, 젤라틴 실버 프린트, 투명 필름, 매트 보드, 유리, 96×74×3.5cm.
활성화된 사진 틀: 〈하와이 오아후섬 동쪽 끝에 위치한 와와알루에서 열린 '우리의 파도를 지키자'(신해볼이) 철폐 반대 집회, 1972년〉, 2022, 사진: 에드 그리비, 글: 하우나니-케이 트라스크, 젤라틴 실버 프린트, 투명 필름, 매트 보드, 유리, 92×74×3.5cm.
활성화된 사진 틀: 〈조선 선창가의 노동자, 비습 박물관 아카이브에서 R. J. 베이커가 사진을 촬영한 사진, 칼리히/팔라마, 2019, Hair is a piece of head 머리는 머리의 부분, 책, 86–87쪽〉, 2022, 무광 접착 시트에 디지털 피그먼트 프린트, 232×330cm.
132–136쪽 전시전경. 작가 제공 (사진: 권수인)
↳ 부산현대미술관
〈머리는 머리의 부분〉, 2021, 단채널 영상, 23분. (재)광주비엔날레커미션.
〈악츄얼리나의 막걸리 만들기, 1부: 재료 준비, 2부: 찌기, 맛보기, 병에 담기〉, 2020, 단채널 비디오, 1부: 14분 44초, 2부: 13분 48초.
↳ 영도 아외극장

This work is part of Sung Hwan Kim's series *A Record of Drifting Across the Sea* (started in 2017), a collection of videos, books, and installations based on the artist's own research on Koreans who immigrated to the United States in the early twentieth century. The primary location of the series is Hawai'i, which for many years was the gateway to the United States for Koreans and other immigrants who crossed the Pacific Ocean. Koreans first emigrated to Hawai'i in 1903, to replace Japanese workers who went on strike. He then expands the story by introducing the oral histories of Korean "picture brides," who came to Hawai'i to get married without ever having met their prospective husbands. Here, Hawai'i is both a place and a concept, as each island in Hawai'i holds a unique trace of chronologies, formed by respective volcanic outbursts from floating tectonic plates. As such, Hawai'i is also a drifting land. The story of the Korean migrants who came to Hawai'i in this period is not confined only to their own circumstances, but is allied to the fate of *kānaka maoli* (native Hawaiians). Using the allegory of the shipwreck seen from *terra firma*, Kim connects the drifters to the drifting land. Kim records this process by exploring different possible structures and images that may historicize his findings.

For the biennale, together with several of his earlier works, Kim created the new photo installation *Live Photo Cases* (2022), including *Unidentified woman standing next to a tree, photographed photograph at Palama Settlement Archive* (2022), which records the artist's process of documenting the Palama Settlement Archive, which was a medical and educational center for Koreans in Hawai'i in the early twentieth century and continues to be for the newly immigrated; *Ironwood Is a Whistling Tree* (2022), a photograph of a widespread species of tree introduced to the Hawaiian archipelago, which, when wind-blown, whistle; and *Standing with Silver Streamers* (2022), which captures the joy created by activating metaphor as a vehicle, boring through his confined room to a space called reality. Kim juxtaposes the Korean diaspora with key historical moments in Hawai'i in two frames in his collection, comprising photographs and texts created respectively by Ed Greevy and Haunani-Kay Trask. Greevy is a photographer who documented the Hawaiian sovereignty movement (such as Save Our Surf and Aloha 'Āina) and Trask is a Hawaiian independence activist and educator. One photograph shows George Helm, an activist and musician, who went missing while trying to protect Kaho'olawe Island. This island was infamously dubbed "Target Island," for its repeated use for US Navy artillery training, notably as a virtual bombing site of the Korean Peninsula during the Korean War in the 1950s. The juxtaposition of metaphorical images and documentary photographs reconfigures existing cognitive and psychological boundaries. The subjects in photographs throughout history have always positioned and corrected their bodies and expressions, as well as the decor around themselves. They sometimes stand next to, or carry, both live and dead trees in the photographs. These photographs then remain as a record of both biotic and abiotic beings through which historicity traverses.

130

There are three metal objects in the exhibition space: one was pounded by hand, another was pressed by a mill and then welded, and a third was inserted into a seat made of wood. These objects of ambiguous function are free from specific syntactic classifications. By juxtaposing such objects (which are difficult to index or designate, and thus escape collection) with the narrative, the artist questions whether the grammar of loss can be manifested in objects with scale and dimension. Since being introduced at the Gwangju Biennale in 2021, Kim's *A Record of Drifting Across the Sea* installation series has been expanded with repetitions and variations, including elements of his solo exhibition at the Museum of Modern Art in New York in 2021 and at the Hawai'i Triennial in 2022, navigating by the chart of objects and history that emerge when clear boundaries are omitted. Kim's vessel allows us to see ourselves as the rising wave of the Greater Pacific in a larger context of history.

131

Hair Is a Piece of Head, 2021, Single-channel video, color, stereo, sound, 23min. Commissioned by Gwangju Biennale Foundation.

Tip of a Spherical Form (Cupped Fingers), 2021, Aluminum and steel, 84×243×76.2cm. Originally created for Sung Hwan Kim's *Temper Clay* at The Museum of Modern Art, New York, 2021.

Tip of a Spherical Form (ear), 2021, Aluminum and steel, 61×200×60cm. Originally created for Sung Hwan Kim's *Temper Clay* at The Museum of Modern Art, New York, 2021.

Second Seat For One Person, 2021, Painted wood, silver leaf, and aluminum, 114×112×68cm. Originally created for Sung Hwan Kim's *Temper Clay* at The Museum of Modern Art, New York, 2021.

They Carried the Heads of Theirs, 2022, Digital print mounted on dibond, pencil, wood, primer, water-based poster marker, nail, 105×94.5×10cm.

O ka hua o ke kōlea aia i Kahiki The Egg of the Plover Is Laid in a Foreign Land, 2022, Pencil, acrylic paint, water-based poster paint, oil-based poster paint, tracing paper, bristol paper, mounting board, transparent film, aluminum tape, hinging tape, document repair tape, double-sided tape, acetate tape, glue, 119×114×8.5cm.

A Metaphor Carries Another Metaphor, 2020–2021, Pencil, acrylic paint, water-based poster paint, oil-based poster paint, tracing paper, bristol paper, mounting board, transparent film, aluminum tape, hinging tape, document repair tape, double-sided tape, acetate tape, glue, 119×114×9.8cm.

Live Photo Cases: Standing with Silver Streamers, 2022, Digital print, mat board, anti-reflective glass, 44×44×4cm.

Live Photo Cases: Ironwood Is a Whistling Tree, 2022, Digital print, KAPA aluminum board, chipboard, glue, 42×42×4cm.

Live Photo Cases: Unidentified Woman Standing Next to a Tree, Photographed Photograph at Palama Settlement Archive, 2022, Digital print in dibond, 128.5×184×6cm.

Live Photo Cases: George Helm, founder, Protect Kaho'olawe 'Ohana, playing the Waikiki Shell at a fundraiser for Kōkua Hawai'i, 1973, 2022, Photograph: Ed Greevy, Text: Haunani-Kay Trask, Gelatin silver print, transparent film, mat board, glass, 96×74×3.5cm.

Live Photo Cases: Save Our Surf(SOS) Demonstration at Wāwāmalu, on O'ahu's East End, 1972, 2022, Photograph: Ed Greevy, Text: Haunani-Kay Trask, Gelatin silver print, transparent film, mat board, glass, 92×74×3.5cm.

Live Photo Cases: Korean Waterfront Worker in Korea, Photograph of a Photograph by R. J. Baker, Bishop Museum Archives, Kalihi/Pālāma, 2019, *Hair Is a Piece of Head* 머리는 머리의 부분, Book, p. 86–87, 2022, Digital pigment print on gray adhesive pp matte, 232×330cm.

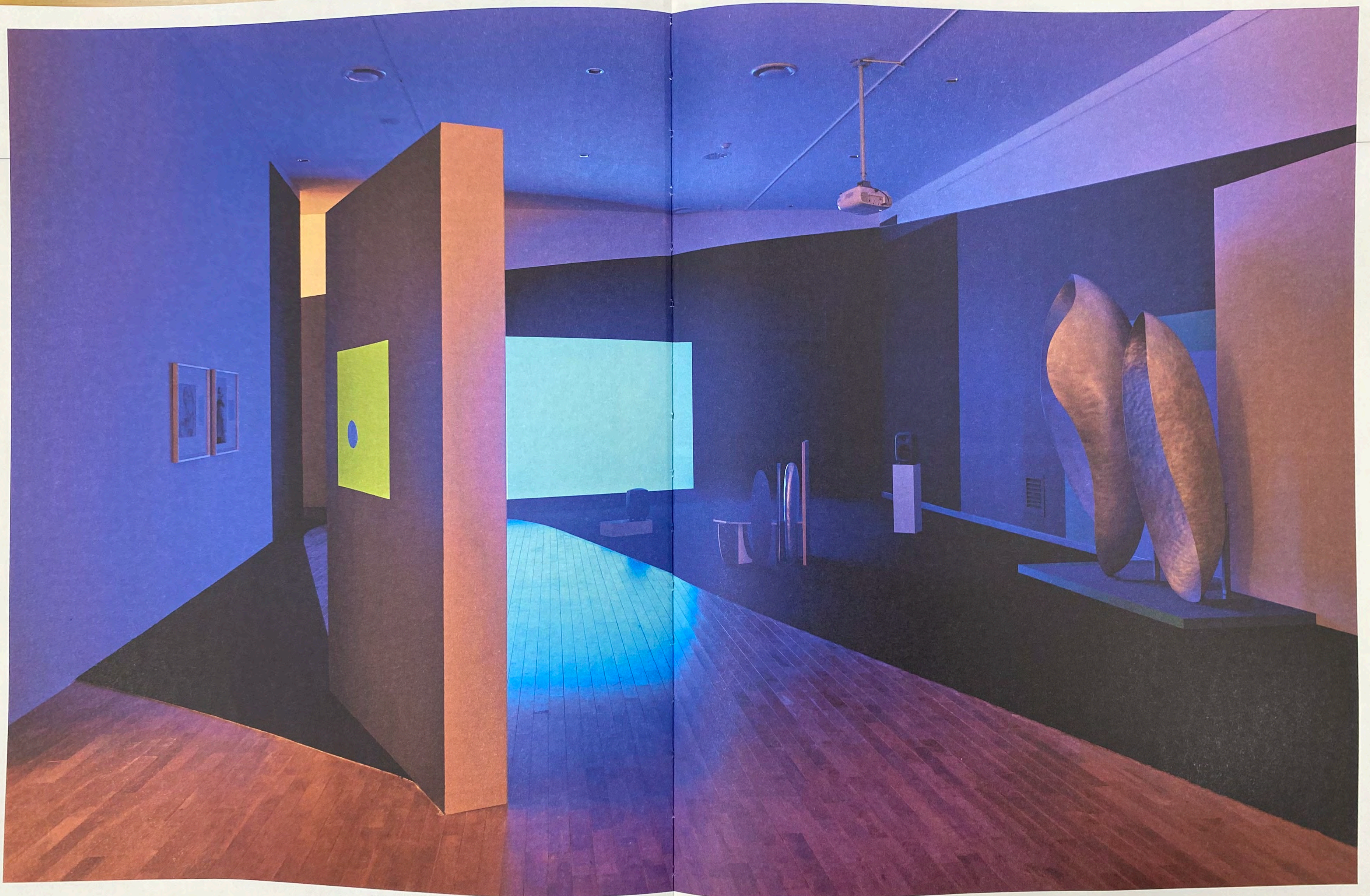
pp. 132–136 Installation View. Courtesy of the artist (Photo: Suin Kwon)

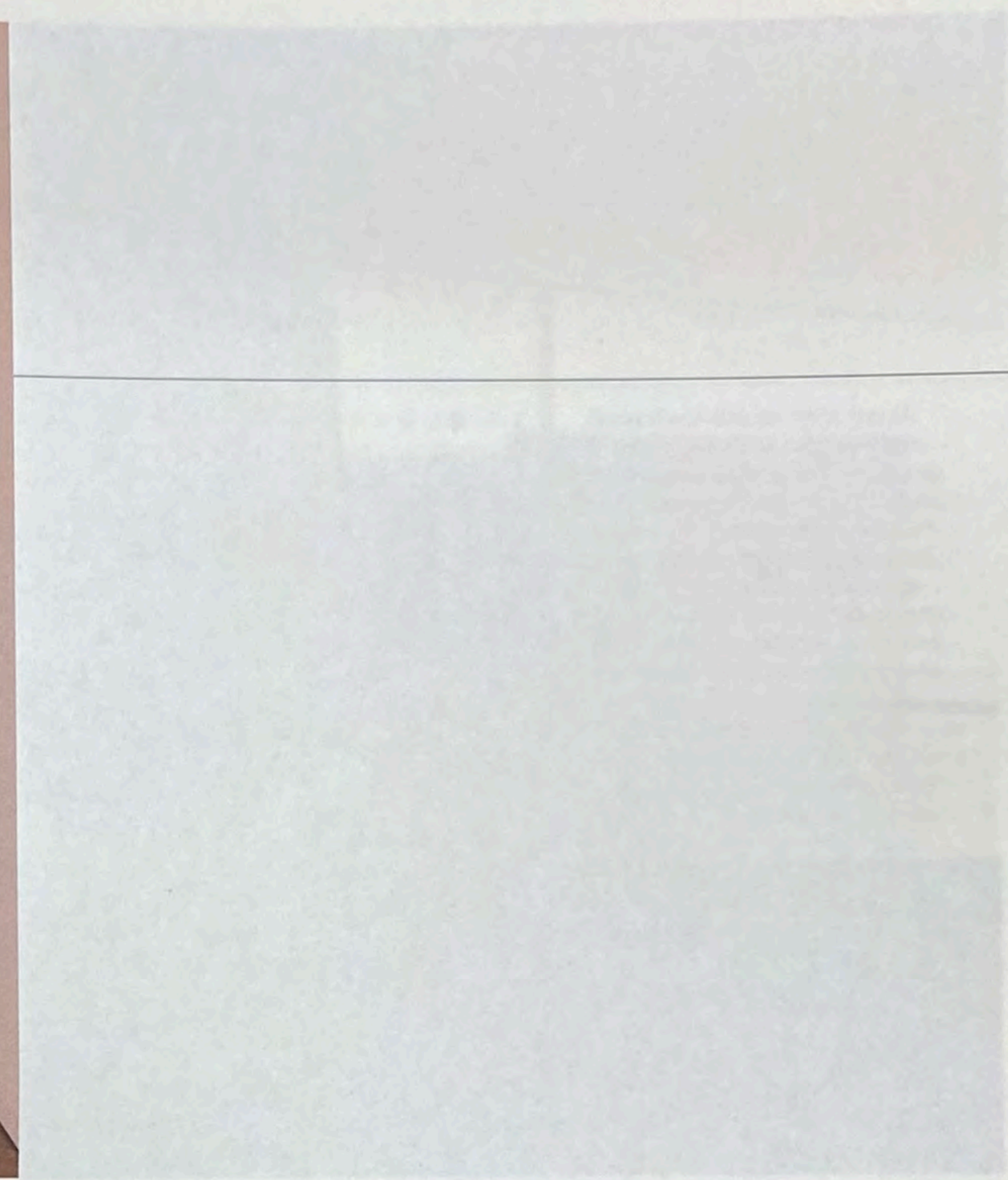
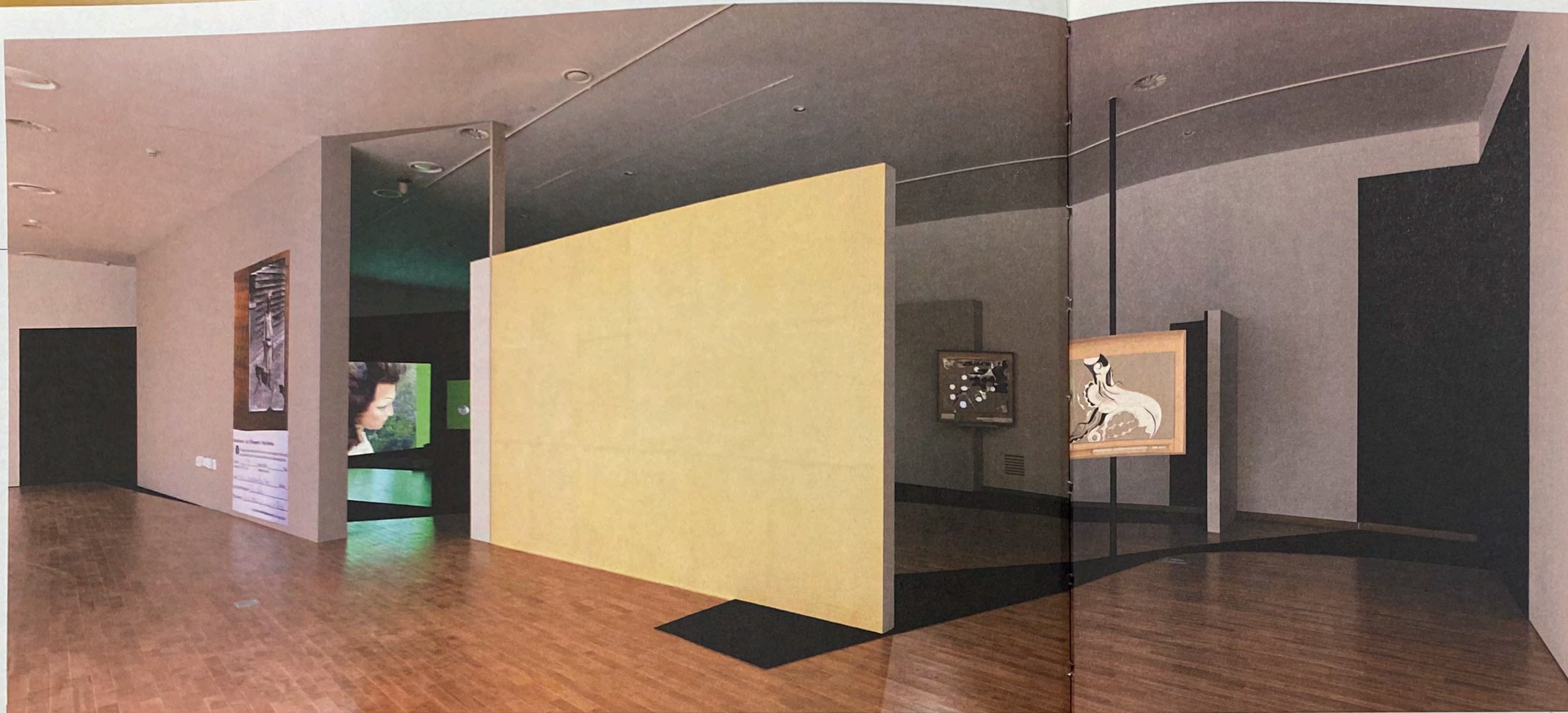
↳ Museum of Contemporary Art Busan

Hair Is a Piece of Head, 2021, Single-channel video, 23min. Commissioned by Gwangju Biennale Foundation.

Actualina makes makgeolli [막걸리], part 1: preparation & part 2: stirring, tasting, bottling, 2020, Single-channel video, part 1: 14min. 44sec., part 2: 13min. 48sec.

↳ Yeongdo Outdoor Cinema

137

김성환(1975년 한국 서울 출생 / 미국 뉴욕 거주)은 영화와 영상, 드로잉, 음악, 건축, 문학과 글 등 다양한 매체를 접목해 설치, 퍼포먼스, 라디오극, 책 등의 작품 활동을 하고 있다. 그는 소위 현재라고 불리는 특정 시대의 공간과 그 역사, 언어, 문화를 주목하며, 사회 체계와 교육 제도가 우리의 사고 방식 및 수용하는 태도와 어떠한 관련을 맺고 있는지 탐색한다. 주로 인물의 행적을 담은 전기, 공상 과학, 민간 설화, 신화, 집단 기억 등의 요소들이 접목되는 그의 작업은 역사적이고 사회적인 사안을 위한 은유를 만들어 낸다. 주요 개인전으로 《Sung Hwan Kim's Temper Clay》(뉴욕 현대미술관, 뉴욕, 2021), 《And who has not dreamed of violence?》(뉴욕 현대미술관, 뉴욕, 2021), 《And who has not dreamed of violence?》(DAAD갤러리, 베를린, 2018)가 있으며, 주요 단체전으로 하와이 트리엔날레 2022, 제57회 베니스 비엔날레(2017) 등이 있다.

Sung Hwan Kim (b. 1975, Seoul, South Korea / Lives in New York, USA) uses film and video, drawing, sound, architecture, and literature, as well as his own writing, as part of his installations, performances, radio plays, and books. He often encompasses tropes of biography, science fiction, folklore, myth, and collective memories in his work to render metaphors that relate to historical and social issues. His solo exhibitions include *Sung Hwan Kim's Temper Clay* (Museum of Modern Art, New York, 2021) and *And who has not dreamed of violence?* (daadgalerie, Berlin, 2018). He has participated in group exhibitions including the Hawai'i Triennial 2022 and the 57th Venice Biennale (2017).

크레딧
Credits

도록
Catalog

발행일
2022년 12월 1일

발행인
박형준

발행처
(사)부산비엔날레조직위원회
47500 부산광역시 연제구 월드컵대로
344 아시아드경기장 38호
busanbiennale.org

책임 편집
김해주

편집
전지희

에세이
김해주, 윤원화, 전진성

작가 및 작품 설명
김해주, 김민정, 이나정, 이지언, 이윤우,
이윤지, 전지희, 정희윤, 조은채
그리고 작가들

부표들
강동진, 김사강, 김정근, 김해주, 문재원,
박해남, 박활성, 안미정, 이영준, 이지언,
전갑생, 전성현, 정익교, 정희윤, 조은채,
차정환, 도미이 마사노리

번역
김현경, 바른, 박영숙, 필립 마허,
아트 컨셉, 콜린 모엣

감수
박활성(국문), 리처드 해리스(영문)

사진
김상태

디자인
워크룸

인쇄
연일PP&B

ISBN 979-11-981475-0-9 93600
© (사)부산비엔날레조직위원회
본 도록에 수록된 글과
이미지는 저자와 작가 및
(사)부산비엔날레조직위원회
동의 없이 무단 전재할 수 없습니다.
모든 작품의 저작권은
해당 저작권자가 보유합니다.

Publishing Date
December 1, 2022

Publisher
Park Heong-Joon

Published by
Busan Biennale Organizing
Committee
38, Busan Asiad Main Stadium,
344 Worldcup st. Yeonje-Gu,
Busan, 47500, Korea
busanbiennale.org

Senior Editor
Haeju Kim

Editor
Jihee Jun

Essay
Haeju Kim, Wonhwa Yoon,
Jin-Sung Chun

Contributors Artist Pages
Haeju Kim, Minjung Kim, Lee
NaJeong, Lee Jieon, Yunu Lee,
Yeunji Lee, Jihee Jun, Heeyoon
Jung, Eunhae Cho, and artists.

Buoys
Kang Dongjin, Kim Sagang, Kim
Jeonggeun, Haeju Kim, Mun
Jae-won, Haenam Park, Park
Hwalsung, An Mijeong, Young June
Lee, Jieon Lee, Jeon Gab Seang,
Chung Ik Kyo, Heeyoon Jung,
Eunhae Cho, Cha Seong Hwan,
Masanori Tomii

Translators
Kim Hyunkyung, Barun,
Myoungsook Park, Phillip Maher,
Art Concept, Collin Mouat

Proofreading
Park Hwalsung (Korean),
Richard Harris (English)

Photography
Sang-tae Kim

Design
Workroom

Printing
YEONIL PP&B

ISBN 979-11-981475-0-9 93600
© Busan Biennale
Organizing Committee
All rights reserved. No part of this
catalog may be reproduced or
utilized in any form or by any means
without the prior permission from
the author, the artist and the Busan
Biennale Organizing Committee.