

E S S A Y S

Louise Wolthers

Rune Gade

Nathalie Boseul Shin

Mødet. Det er for mig at se det centrale i Kyungwoo Chuns kunstneriske strategi og praksis. Mødet med den anden - og med sig selv. Hvordan agerer vi i mødet med andre, hvordan påvirkes vi, hvilke roller spiller vi, og hvordan nærmer vi os hinanden?

Ved at kredse om mødet sætter Kyungwoo Chuns værker fokus på, hvordan vi konstant skaber identiteter i relationen til andre, til internaliserede normer og krav, til gode og dårlige rollemodeller. Vi spejler os på godt og ondt i andre og i vores forestillinger om, hvem de er. Og det er ikke kun mennesker vi kender personligt, men i høj grad også historiske personligheder eller fiktive figurer. Tænk fx bare på de vældigt populære quizzer på Facebook: Hvilken græsk filosof er du? Hvilken feministisk tænker er du? Hvilken figur i Muppet Showet er du? Etc. etc.

"Jeg har altid været interesseret i, hvordan mennesker spejler sig i andre mennesker eller kendte personer i deres samfund og historie" fortæller Kyungwoo Chun. Og som koreansk kunstner (bosat i Tyskland), der har besøgt Danmark nogle gange siden 2000, har han især hæftet sig ved dronningens tilstedeværelse overalt i det danske samfund. Ikke som traditionelle visuelle manifestationer af det ophøjede statsoverhoveds vidtrækkende magt, men som en person af kød og blod, der danner forbillede for en lang række mennesker. Og det er netop folks *opfattelser* af dronningen - frem for Dronning Margrethe II selv - der er omdrejningspunktet i *Being a Queen*.

Da Kyungwoo Chun første gang kom til Danmark arbejdede han sammen med Mika Elo med bogprojektet *Souvenirs* (1998-2003), en fotografisk rejseberetning fra souvenirshops i europæiske byer som London, Paris, Rom og Madrid. Her blev han draget af den overvældende repræsentation af historiske personer i masseproducerede ikoner, og han fotograferede utallige miniaturefigurer af bl. a. Dronning Elisabeth II, Louis XIV, Friedrich den Store og Dronning Victoria. Men i København oplevede Kyungwoo Chun noget andet: En tilgang til kongehuset som var mindre tynget af historicisme samt en nutidig dronningefigur, hvis eksistens rækker langt ud over turistbutikkerne, idet hun så at sige bliver kropsliggjort i almindelige danskeres spejling af og identifikation med hende. I Kyungwoo Chuns fortolkning bliver det således et spørgsmål om at *være* en dronning frem for blot at *have* en.

I samarbejde med Galleri Image annoncerede Kyungwoo Chun efter mennesker, som mente at have en fysisk eller psykisk lighed med dronningen - og som havde lyst til at stille op til videointerview og portrætfotografering. Og der kom mange svar, der pegede på forskellige identifikationspunkter. Flere fremhævede kreativiteten og det kunstneriske engagement, andre udseendet ("Jeg er høj og en smule statuarisk"). Nogle var umiddelbare og prosaiske ("Jeg er også gift med en fremmedarbejder"), andre vidnede om et mere indgående kendskab til dronningen fra portrætteringer i blade og på TV ("Jeg deler den livsfilosofi der ligger bag

dronningens udtalelse om ikke at blive passager i tilværelsen"). Som Kyungwoo Chun beskriver det: "Det er interessant at ingen af deltagerne har mødt dronningen i virkeligheden, men hun har været en del af deres personlighed, historie, forestillinger og nuværende liv."

Being a Queen omfatter meget mere end de færdige portrætter - det er en lang performance, som begyndte med annonceringen, og med besvarelserne meldte deltagerne sig selv og bidrog til værkets videre udformning. Kyungwoo Chun understreger: "Det var vigtigt, at jeg ikke valgte deltagerne til dette projekt, men at de meldte sig selv af egne grunde. Der var tale om en slags 'blind date'. Projektet er således åbent og interaktivt, hvilket også manifesteres i selve fotograferingsakten. Fotograferingen bliver mere end det færdige billede; det bliver en proces, et rum, hvor fotograf og deltager taler sammen og lærer hinanden at kende. Her står mødet atter centralt. Og Kyungwoo Chun er ikke interesseret i at iscenesætte den fotograferede som en passiv model, men i at lade ham eller hende influere på billedet. Det sker ved at trække eksponeringstiden ud; nærmere bestemt bliver dronningerne fotograferet - i én eksponering - i ligeså mange minutter, som det antal år, de har levet. Derved aftegnes enhver lille bevægelse - om det så kun er vejtrækningen - og modellen er med til at 'tegne' sit eget portræt. Dette greb er i årenes løb blevet Kyungwoo Chuns kunstneriske signatur, og det bevirker, at fotografiet gøres stærkt personligt. Billedet af den enkelte dronning bliver med andre ord individualiseret, selvom de alle bærer den samme kongebåll gallakjole. "Jeg ville bruge det samme relativt klassiske dronningekostume til alle, fordi det er en symbolsk handling, når folk spiller denne slags rollespil. Det har aldrig været min mening at folk skulle

ligne dronningen, og med den tid, de blev eksponeret, blev det muligt for dem at være sig selv og ikke blot imitere en anden.”

Med den lange eksponeringstid skabes et meditativt mellemrum, der giver det enkelte menneske mulighed for at reflektere - fx over egne forestillinger om dronningen og dronninger, og i sidste ende over sig selv og ”sin indre dronning”. Måske afsætter disse refleksioner en slags spor på billedet, ligesom samværet og samtalen med kunstneren også bliver en del af fotografiet. Dermed bliver resultatet et fotografisk tripelportræt: det er ikke kun modellen der er afbildet, men der er også overlejringer af Dronning Margrethe II som forestilling og af Kyungwoo Chun som mediator. Billederne er således demokratiske og personlige genfortolkninger af det traditionelle fyrsteportræt og historiemaleriet som genre. De afspejler, at selv for royalister - og det er projektets deltagere - er dronningen ikke kun en ophøjet idealfigur men også et genkendeligt menneske. Det fremgår også af deltagernes svar, når de skal forklare, hvad de har tilfælles med dronningen, for de er ofte humoristiske, selvironiske, og som én siger: ”Det er ikke alle egenskaber ved mig selv eller dronningen, som jeg synes er positive”.

Langt de fleste af deltagerne er kvinder, men en enkelt mand er også med og minder os om begrebet 'drag queen'. En drag queen er en mand, der overtager typiske kvindelige tegn og feminine rekvisitter i en performance, der ikke blot midlertidigt overskrider hans eget biologiske og tillærte køn, men også viser, at køn *altid* er en slags rolle, der skal opføres og skabes i henhold til en norm. Tilsvarende illustrerer alle projektets deltagere, at det at være dronning er at performe et sæt roller. Og det gælder i høj grad for den virkelige dronning, som de spejler sig i, at hun må agere inden for en yderst normativ ramme.

Projektets deltagere var måske nok klædt ud som dronninger, men det handlede ikke om, at de skulle prøve at være andre end sig selv. Som Kyungwoo Chun sagde til én under fotograferingen: ”Du sidder ikke foran et kamera, men foran dig selv.” Ved at spejle sig i dronningefiguren blev deltagerne inspirerede til at finde egenskaber eller karaktertræk hos sig selv, som de ikke nødvendigvis var bevidste om. Og måske har dronningerne ved projektets afslutning ligefrem (gen-)fundet kvaliteter, som rækker ud over normer, krav og gængse forventninger? I hvert fald er det kunstnerens håb, at de i sidste ende lærte noget om sig selv: ”Jeg håber og tror, når alt kommer til alt, at deltagerne mødte sig selv gennem *Being a Queen*.”

내가 생각하기에 천경우 작가의 예술적 전략과 작업의 중심은 '조우(遭遇)'이다. 타인과의 '조우', 자기 자신과의 '조우', 사람들과의 만남 속에서 우리는 과연 어떻게 행동하고, 이런 만남들이 우리에게 어떻게 영향을 끼칠까, 우리에게 어떤 역할이 주어지고 우리는 서로에게 어떤 방식으로 다가갈까?

천경우는 '조우'에 주목함으로써 우리가 타인들과의 관계 안에서 좋고 나쁜 역할은 물론 사회의 규범과 요구에 따르면서 끊임없이 자신의 정체성을 형성해 나가는 것을 돌아보게 한다. 더 좋은 나쁜든 우리는 우리 자신을 타인들 속에서 그리고 그들을 바라보는 우리 스스로의 모습을 통해 비추어보고 있다. 그 대상은 개인적으로 아는 사람들뿐 아니라 역사나 허구 속의 인물들에게까지 확대된다. 페이스 북(인터넷상 네트워킹의 일종)에서 선풍적인 인기 몰이를 하고 있는 퀴즈들만 봐도 알 수 있는데, 예를 들어 '당신은 그리스 철학자들 중 누구와 가장 공감하는가?' '어떤 여권사상가와 자신을 동일시하는가?' '당신은 어떤 머릿 인형이랑 닮았다고 생각하는가?' 등의 질문을 한다.

천경우는 “어떻게 타인들이나 자신들의 사회, 역사의 특성을 통해 스스로를 바라보는지 항상 관심을 갖고 있었다.”라고 한다. 독일에 거주하는 한국인 예술가로 2000년부터 덴마크를 몇 차례 방문하면서부터 덴마크 사회에 편재하는 여왕의 존재는 그에게 특별한 관심을 갖게 하였다. 그런데 그의 관심을 끈 여왕은 전권을 가진 존엄한 국가 수장의 전통적인 존재가 아니라 수많은 국민의 본보기가 되는 한 인간으로서의 모습이였다. 그래서 'Being a Queen'에서 중요한 것은 마가렛 2세라는 여왕이 아니라 사람들이 갖고 있는 여왕에 대한 고유의 인식이다.

덴마크를 처음 방문했을 때 천경우는 핀란드 미학자 미카 엘로(Mika Elo)와 '수베니어즈' (*Souvenirs*, 1998-2003)라는 제목의 북 프로젝트 작업 중이었는데, 런던, 파리, 로마, 마드리드 등 유럽 도시들의 기념품 가게의 모습을 담은 사진 트레블로그였다. 작가는 기념품 가게에서 수많은 역사상의 주요 인물들이 아이콘으로 대량 생산되는 것에 매료되었다. 유럽의 도시에서 작가는 엘리자베트 2세, 루이 14세, 프레드릭 대왕, 빅토리아 여왕 등 수많은 인물을 소재로 만든 미니어처들의 사진을 찍었다. 그런데 작가는 코펜하겐에서 뭔가 색다른 것을 경험했다. 덴마크 왕실 가족들은 역사주의에 놀려 있지 않았고, 여왕도 기념품 가게에서 수많은 상품으로 만들어져 판매되는 현대적 존재 이상으로 일반 덴마크 국민들이 스스로를 동일시 해 볼 수 있는 대상이었다. 작가에게 있어서 이것은 덴마크인들이 여왕을 갖고 있다는 사실보다는 여왕 되기에 관한 문제이다.

갤러리 이미지와 공동작업을 하면서 천경우는 자신이 여왕과 외모나 성격이 닮았다고 생각하며, 비디오 인터뷰와 초상 사진 촬영에 참여하고 싶은 사람들을 찾는 광고를 냈다. 수많은 회답은 사람들이 가지각색의 이유로 자신이 여왕과 닮았다고 생각한다는 것을 보여 주었다. 어떤 이들은 여왕의 창조적 기질과 예술 분야에의 적극적 관여를 지적했고, “나는 키가 크고 풍채가 당당하죠.”라는 대답처럼 외모를 언급하는 이들도 있었다. 어떤 답변들은 솔직하고 지루했는데, “나도 이민자와 결혼했어요.”와 같은 대답이 있었다. 또 잡지나 텔레비전에서 본 여왕의 모습을 보고 얻은 해박한 지식을 자랑하기도 했는데 “인생의 방관자로 살지 않겠다는 여왕의 적극적 인생 철학을 공유합니다.”라는 사람도 있었다. 천경우의 말을 빌리자면, “참가자들 중 여왕과 실제로 만난 사람이 없음에도 불구하고 그들이 자신의 성격, 기억, 또는 미디어를 통해 품게 된 판타지나 자신의 현재의 상황 등에 따라 여왕과 더불어 산다는 것이 흥미로운 점”이라는 것이다.

“Being a Queen”은 완성된 초상 사진 이상의 것을 담고 있다. 이 작업은 천경우가 프로젝트 참가자들을 모집하면서 시작된 장기 퍼포먼스로서, 프로젝트에 신청한 참가자들은 이 작업에 심층적으로 기여를 했다. 작가는 그 과정을 이렇게 설명한다. “내가 이 프로젝트에 참여할 사람들을 선택한 것이 아니고 사람들이 각자 나름의 이유로 찾아왔다는 것이 내게는 중요했습니다. 마치 블라인드 데이트를 하는 것 같았죠.” 그런 이유로 이 프로젝트의 실제 사진 제작과정은 개방적이고, 진행은 일방적이지 않다. 사진 촬영은 단순히 사진을 찍고 끝나는 일이 아니다. 작가와 참여자가 대화를 나누는 과정이자 공간으로 이를 통해 서로가 상대에 대해 알게 되는 시간이다. 또 다시 ‘조우’에 초점이 맞춰진다. 작가는 인물을 수동적인 모델로 세우기보다는 그들이 사진에 능동적으로 참여하기를 원했는데, 노출 시간을 연장함으로써 이를 가능하게 했다. 좀 더 구체적으로 설명하자면 여왕의 드레스를 입은 참가자들의 사진을 찍을 때 작가는 그들의 나이를 분(分)으로 환산한 만큼으로 노출 시간을 설정했다. 이 긴 노출 시간은 모든 미세한 동작들, 심지어 숨을 내쉬는 것 같은 작은 움직임까지 기록했는데, 그렇게 함으로 인물들이 작가가 자신들의 초상을 ‘그리는’ 것을 돕는 것이다. 작가의 예술적 특성으로 인해 이렇게 찍힌 사진들은 매우 독자적이다. 똑같이 로열 블루 색의 드레스를 입고 있지만 여왕들마다 뚜렷한 개성을 보여 준다. “참여자 모두에게 똑같은 전통적인 여왕 드레스를 입게 했는데, 이런 역할극에서는 그것이 상징적인 행동이기 때문입니다. 그렇지만 사람들을 전부 여왕처럼 보이게 하려고 했던 것은 아닙니다. 노출 시간을 길게 둬으로써 참여자들은 단순히 타인을 모방하는 것이 아니고 자기 자신이 될 수도 있었습니다.”

긴 노출 시간은 참여자들이 덴마크의 여왕과 일반적인 여왕의 존재에 대해, 그리고 결국은 자기 자신과 ‘내 안의 여왕’에 대해 생각할 사색적 공간을 마련한다. 이렇게 자신을 돌아보는 과정은 사진에 흔적을 남기고, 이는 작가와의 상호작용 및 대화와 더불어 삼중의 초상 사진이라는 최종 결과물을 낳는다. 따라서 사진에 찍히는 것은 단순한 피사체가 아니다. 이상적 존재인 마가렛 2세와 중재자인 작가 천경우까지 중첩되어 기록되는 것이다. 그렇기 때문에 사진들은 민주적이며, 전통적인 여왕의 초상과 역사화라는 장르에 대한 개인적인 재해석이다. 이 사진들은, 군주제 지지자들에게까지도, 여왕이 단순히 근엄한 모범적 존재일 뿐 아니라 개성을 가진 한 명의 인간임을 보여 준다. 여왕과의 닮은 점을 설명해보라는 요구에 대한 참여자들의 유머가 넘치고 자기 풍자적인 대답이 이를 보여 주는데 “나

는 내 성격이 어떤지도 모르겠고 여왕의 실재(實在)도 모르겠다.”는 대답이 있었다. 참여자들은 드랙 퀸 (Drag Queen)의 개념을 상기시키는 남자 한 명을 제외하고는 모두 여자들이다. 드랙 퀸은 전형적으로 여자같이 행동하고, 자신의 생물학적 성별과 후천적인 성별을 일시적으로 벗어나 여자 역할을 하는 남자로, 우리의 성별은 우리가 수행하는 하나의 역할이며 이는 사회적 규범에 따라 정해진다는 것을 보여 준다. 같은 이유로 모든 참여자들은 여왕이 된다는 것은 일련의 배역을 맡아 연기한다는 사실을 보여 준다.

그래서 참여자들이 자신의 모습을 비추어 보는 진짜 여왕은 특별히 더 제한적인 규범 내에서 행동해야만 하는 것이다. 참여자들은 여왕과 같은 의상을 입었지만 다른 사람이 되는 게 어떤지 알기 위한 것이 목적은 아니다. 사진 촬영 중 작가가 한 참여자에게 말했듯이 “당신은 카메라 앞에 앉아 있는 게 아니라 자기 자신 앞에 앉아 있는 것입니다.” 자신을 여왕에게 비추어 보는 일은 참여자들이 전에는 보지 못했던 자신의 성격과 특성을 발견하도록 고무시켰다. 어쩌면 여왕 자신도 사회 규범, 요구, 기대들을 어기고 싶어하는 본성이 있다는 것을 (재)발견하지는 않았을까? 어쨌든 작가는 참여자들이 자신에 대해 뭔가 새로운 것을 발견하는 기회가 되었기를 기대한다. “결국 참여자들이 Being a Queen(여왕 되기)을 통해 스스로와의 만남을 가졌을 거라 생각하고, 또 그러기를 바랍니다.”

The encounter is, I think, at the centre of Kyungwoo Chun's artistic strategy and practice. Encountering the other - and oneself. How do we act in our encounters with other people, how do these encounters affect us, which roles do we play and how do we approach one another?

By centering on 'the encounter', Chun turns our attention to the way in which we are constantly shaping our identity in relation to other people, internalized norms and demands, as well as good and bad role models. For better or for worse, we reflect ourselves in other people and in our perceptions of who they are. And, it is not only people we know personally, but also, to a large extent, historical and fictive characters. We need only to think of the enormously popular quizzes on Facebook: Which Greek philosopher are you? Which feminist thinker are you? Which Muppet are you? And so on and so forth.

"I have always been interested in how people reflect themselves through other people or certain characters of their society and history," Kyungwoo Chun says. Having visited Denmark a couple of times since 2000 as a German-based Korean artist, the omnipresence of the Queen in the Danish society has caught his attention in particular; not, though, in the form of traditional visual manifestations of the extensive power of the august head of state, but in the shape of a real human being constituting an example for a large number of people. Thus, rather than Queen Margrethe II herself, what is important in *Being a Queen* is people's *perceptions* of her.

When visiting Denmark for the first time, Kyungwoo Chun worked on a book project with Mika Elo entitled *Souvenirs* (1998-2003), which is a photographic travelogue depicting souvenir shops in European cities such as London, Paris, Rome and Madrid. Here he became fascinated by the staggering number of historical persons in the shape of mass-produced icons. While there, he took pictures of innumerable figurines such as Queen Elizabeth II, Louis XIV, Frederick the Great and Queen Victoria, to name but a few. In Copenhagen, however, Chun experienced something else: An approach to the royal family less burdened by historicism as well as a modern queen the existence of whom exceeds the souvenir shops, the Queen being, as it were, embodied in ordinary Danes' reflection of and identification with her. Hence, in Chun's interpretation it is a matter of *being* a queen rather than merely *having* a queen.

Cooperating with Galleri Image, Kyungwoo Chun advertised for people believing that they bore a physical or mental resemblance to the Queen, and who wanted to participate in video interviews as well as be portrayed photographically. The numerous replies indicated that people identified with her in many different ways. Some pointed to her creativity and artistic

commitment, others to her appearance (“I am tall and a little statuesque”). Some of them were straightforward and prosaic (“I am also married to an immigrant”), while others revealed more thorough knowledge of the Queen, acquired through portrayals in magazines and on television (“I share the philosophy of life behind her statement on not wanting to become a passenger in life”). In Kyungwoo Chun’s own words: “It is interesting that none of the participants have met the Queen in real life, but they have lived with her as a part of their personality, memories, media fantasies and present state of life.”

Being a Queen encompasses much more than the finished portraits - it is a long performance, beginning with Chun’s advertising for participants who, by enrolling for the project, contributed themselves to the further elaboration of the work. Chun explains the process: “In this project it was important to me that I didn’t choose the participants, but that they themselves decided to come for their own personal reasons. So it was a kind of blind date.” Thus, the project is open and interactive manifesting itself in the actual photo session. The photographing part is more than merely the finished picture; it is a process and a space in which photographer and participant converse, thereby becoming acquainted with one another. Once more the encounter is in focus. Chun has no interest in staging the sitters as passive models, allowing them instead to leave a mark on the picture. By prolonging the exposure time, he enables them to do just that; to be more specific, the queens are photographed - in a single exposure - for as many minutes as the number of years they have lived. Every little movement - if only their breathing - is thus registered, the sitters thereby helping the artist to “draw” their own portrait. Being Chun’s general artistic signature, this artifice makes the photograph very personal. Though wearing the same royal blue ball gown, the pictures of each queen are, in other words, individualized. “I wanted to use the same and relatively classical queen-costume for all participants, because it is a symbolic act when people are doing this kind of role-playing. But it was never my intention that people should make an attempt to look like the Queen, and the long duration made it possible for them to be themselves more instead of imitating somebody else.”

The long exposure time paves the way for a meditative interspace that gives the participants an opportunity to reflect on their own perceptions of the Queen and queens in general, and, eventually, on themselves and their “inner queen.” These reflections may leave a trace of some sort on the picture, just as the interaction and the conversation with the artist, too, become part of the photograph, resulting in a triple portrait. Thus, what is registered is not only the sitter; there are also superpositions of Queen Margrethe II as an idea and of Kyungwoo Chun as a mediator. The pictures are thus democratic and personal reinterpretations of the classical prince portrait and the historical painting as a genre. These pictures show that - even for royalists - the Queen is not merely an august example, but also a human being with recognizable traits. This is supported by the participants’ answers when asked to explain what they have in common with the Queen, for they are both humorous and self-ironic. As one of them says: “I neither find all of my qualities, nor the Queen’s, positive.”

All of the participants are women with the exception of one man the presence of whom reminds us of the concept of ‘drag queen.’ A drag queen is a man who adopts typically feminine traits and stage requisites in a performance not only temporarily transgressing his own biological and acquired gender, but which also demonstrates that our gender is always a role we perform and which is created in accordance with social norms. By the same token, all of the participants illustrate the fact that being a queen is to perform a set of roles. Hence, the real queen in particular, in whom they mirror themselves, must act within highly normative limits.

Although the participants were dressed like queens, it was not a matter of making an attempt to see what it was like to be another person. As Chun told someone during the photo session: “You’re not sitting in front of a camera, but in front of yourself.” Mirroring themselves in the queen character inspired the participants to discover in themselves unlooked-for qualities and character traits. And, perhaps, the queens may even have (re-)discovered, retrospectively, qualities transgressing norms, demands and common expectations? Anyhow, it is the hope of the artist that the participants learned something about themselves: “In the end I think and hope that the participants met themselves through *Being a Queen*.”