

Replace : 해체 공간

핀란드 헬싱키에서는 일 년에 네 번 ‘레스토랑 데이(Restaurant Day)’ 라는 축제가 열린다고 한다. 누구라도 일일 레스토랑을 열어서 이웃을 초대해 집 밥을 공유할 수 있고, 야외 거리 구석구석이 다양한 음식으로 가득한 푸드 페스티벌이다. 그런데 이 축제의 시작이 공공공간에서 취식을 금지하는 핀란드 정부에 대한 저항 의식에서 시작했다는 점이 흥미롭다. 레스토랑 데이는 공공 공간에서 ‘공공성’ 이라는 매개로 작용하는 권력을 해체하기 위한 전략으로 축제적인 전유를 사용한 사례로 손꼽힌다. 공공성에 대한 엄격한 규제는 시민사회를 지탱하는 질서로 작용하기도 하지만, 국가와 관료의 권력이 개인의 기호와 시선, 때로는 신체의 자유를 침범하고 규제하는 구실을 제공하기도 한다. 공공의 엄격한 권력에 대한 시위로 시작한 레스토랑 데이는 2011년 처음 시작되어 현재 전세계 도시로 퍼질 정도로 성황리에 열리고 있는데, 여기에는 축제의 접근 용이하고 대중적인 성향과 생기가 크게 작용하였다.

도시 연구에 있어 공공 공간의 침해와 개방은 중요한 논제이다. 대부분의 대도시에서 발생하는 문제점 중 하나는 잘못된 도시 계획과 빈부의 격차로 인해 모든 시민들이 사용할 수 있는 ‘공공 공간’ 이 점차 줄어들거나 계토화 된다는 것이다. 이 문제는 결국 공간 결정권을 가지고 있는 일부 권력자나 도시에서 사적공간을 소유할 수 있는 부자들을 제외하면 도시를 살아가고 있는 일반 시민들이 점유할 수 있는 도시 공간 영토가 점차 줄어들고 있다는 것을 의미하기 때문에 풀어야 할 중요한 숙제이다.

유하민 작가의 사진 작업 <replace>는 신진 사진작가가 찾아낸 도시의 숨겨진 공공 공간들을 담고 있다. 학교의 산책로, 실내 공연장, 우연히 찾아낸 건물의 개방 옥상, 지하철, 배드민턴장, 대형 마트(코스트코) 등 일반인이 입장 가능하면서 용도가 크게 제한되지 않는 공공 공간들을 사진에 담는다. 작가가 이런 공간을 목표물로 설정한 데에는 사진을 통해 공간을 확장하고, 공간이 규정하는 관습적인 용도를 해체하려는 의도가 담겨 있다. 공간을 해체하려는 의도에는 공공 공간의 이상적인 공공성- ‘공중 앞에 나타나는 모든 것을 누구나 볼 수 있고 들을 수 있다’ -을 사진으로 실천하고자 하는 작가의 염원이 담겨 있다.

올해 서울예대 사진과를 졸업한 유하민 작가는 학생 시절 국내 사진작가 백승우와 정연두에게 영향을 받았다고 한다. 백승우 작가의 <Memento>는 작가가 직접 사진을 찍지 않아도 된다는 발상에 영감을 받았고, 정연두 작가는 꿈을 사진 현실로 이루어주는 아이디어에 감동을 받았다고 한다. 특히 어린아이들이 그린 드로잉을 진짜 현실로 옮겨온 뒤 사진을 찍는 <원더랜드>(2004)나 청소년들의 꿈을 사진 속 현실로 실현시켜 주는 <내 사랑 지니> 프로젝트 등은 공공 공간을 사진 현실로 구현하고자 하는 작가의 생각에 힘을 실어 주었다.

공공 공간은 공적 공간과 사적 공간으로 나뉘는데, 작가는 공간에 담긴 기호들을 포토샵을 통해 삭제하거나 변형시켜 좀 더 작가의 의도에 맞게 재현한다. 작가는 이 과정을 ‘세심하게 통제된 공간 광경’ 이라고 표현한다. 또한 공간에 존재하는 자연스러운 경계에 사람을 배치시키거나 퍼포먼스적인 행위를 통해 공간의 경계를 허물어뜨리려는 사진적인 시도를 행하기도 한다. 작가의 이런 의도와 시도는 스틸사진 한 장의 결과물로 전시된다. 사진으로 구현되는 군더더기 없는 간결함과 세련됨, 높은 완성도는 신진작가의 작업이라고는 믿기 어려운 정도이다. 이 사진은 공공 공간의 실재를 바탕으로 하였지만, 예술 과정을 통해 새롭게 제시되는 상상과 현실의 경계에 걸쳐져 있다. 이미지로 표현되는 공공 공간의 논제는 단순하고, 말이 없으며, 시적이다. <replace>는 예술가가 제시할 수 있는 가장 시위적인 전유로, 공공 공간의 사진적 해체와 재현은 새로운 공공공간의 가능성을 제시한다.

조숙현 (전시기획자 / 미술비평가)

Replace: Dissolution Space

There is a festival called Restaurant Day (Ravintolapäivä) which is held four times a year in Helsinki, Finland. At this food festival, anyone can open a one-day restaurant, invite neighbours and share home food, filling many street corners in Helsinki with a variety of cuisines. The most interesting thing about this festival is, however, that it all started from a resistance against the Finnish government banning eating in public space. By appropriating a festival format, Restaurant Day is considered a fine strategy of resistance in the face of power structures that dominate and regulate the ‘publicness’ of public space. While strict regulations can reinforce public order and support civil society, it can also provide a means for government and bureaucrat power to restrict and interfere with the individual’s interest and opinions, even occasionally her personal freedom. What started in 2011 as a kind of protest against the strict regulations imposed on the public, Restaurant Day has since spread to different cities around the world, thanks to its vitality and unique characters of easy access and the craving of the public.

In terms of urban research, the question of infringement and openness of public space is an important subject. One of the common issues that occur in most metropolises is the size of public space either gradually shrinking or being turned into ghettos due to inadequate urban planning and the growing gap between the rich and poor. Except for the few authorities who hold the power to decide the allocation of public space and the rich who can own private

space in the city, this problem directly impacts the lives of common citizens whose shared space are constantly under pressure.

Hamin Yu's photographic work 'Replace' captures the hidden public space that she comes across. Since these places are not restricted to specific use and open to anyone who wishes to enter, the photographer focuses on the unexpected encounters with public space: a walking path in a school, an indoor auditorium, a rooftop terrace with open access from a random building, the metro, a badminton court, a supermarket (Costco), etc. By selecting these places as the subjects of her photography, the artist aims to expand the idea of, and dissolve the conventional understanding of, space as defined by its customary use. In her attempt at dissolving, we can discover her desire to materialise the idealistic public-ness of the public space into the language of photography - according to the photographer "anyone can see and hear all the things that appear out in the open" .

Having graduated from Seoul Institute of Arts with a degree in photography this year, Hamin Yu talks of her artistic influence by two Korean photographic artists, Seungwoo Back and Yeondoo Jung. From Seungwoo Back's 'Memento' , she liked the idea that the photographer does not need to take photographs for making photographic work, whereas she was moved by Yeondoo Jung's project that turns others' dreams into photographic reality. She is especially fond of the projects 'Wonderland' (2004), in which Yeondoo takes children's drawings into the real world and makes a series of photographic reproductions, and 'Bewitched' , in which teenagers' dreams are turned into reality through photography. These projects helped her shape the idea of turning public spaces into photographic reality.

In her work, public space is divided into public and private. Using digital image-editing tools, she removes or alters any symbols and signs in the space, according to her needs. The artist calls this process 'a scene of delicately controlled space' . At the same time, she also often makes artistic interventions, such as placing a person at the natural boundary of the scene or inserting a performative act, in order to blur the actual border of the depicted space. Her photographic work is of such simplicity, sophistication, and immaculate execution, that it is hard to believe the work is made by an emerging artist. Although the work starts from the real environment of public space, it exists in-between reality and imagination. The central subject of the public space that is portrayed as an image is in fact plain, wordless, and poetic. As the closest form of protest, 'Replace' is an artistic appropriation that offers a new possibility of the public space through the means of dissolution and reproduction through photography.

Sookhyun Cho, curator and art critic