2025 아르코미술관 × 창작산실 협력전시

드리프팅 스테이션 찬미와 애도에 관한 행성간 다종 오페라

드리프팅 스테이션

Drifting Station

An Interplanetary Polyphonic Opera of Praise and Mourning

2025.6.27–8.3

찬미와 애도에 관한 행성간 다종 오페라

ARKO Art Center × ARKO Selection Collaborative Exhibition

2025 아르코미술관 × 창작산실 협력전시

드리프팅 스테이션—
찬미와 애도에 관한 행성간 다종 오페라

2025.6.27—8.3

기획
조주현 (드리프팅 커리큘럼)

협력
홍 페이 우 (사이팅 바, 대만)

참여작가
김정모
안가영
안데스
안정주
장은만
전소정
천경우
하이로조익 / 디자이어즈
(히말리 싱 소인 & 데이비드 소인 타펜서)

2025 ARKO Art Center x ARKO Selection

Drifting Station – An Interplanetary
Polyphonic Opera of Praise and Mourning

June 27– August 3, 2025

Curator
Juhyun Cho (Drifting Curriculum)

Collaboration
Hung–Fei Wu (Citing Bar, Taiwan)

Participating Artists
An GaYoung
An Jungju
Andeath
Chang En–Man
Hylozoic / Desires
(Himali Singh Soin & David Soin Tappeser)
Kyungwoo Chun
Mo Kim
Sojung Jun

2025년 아르코미술관 창작산실 협력전시로 마련된《드리프팅 스테이션 – 찬미와 애도에 관한 행성간 다종 오페라》는 한국의 탈–인류세 뮤지엄을 위한 새로운 모델을 구축하고, 근대 개발의 역사와 환경적 조건에서 주목해야 할 지역 토착민들의 장소, 자연, 땅에 주목하는 다학제적 큐레이토리얼 프로젝트 '드리프팅 커리큘럼'의 새로운 서막을 여는 전시이다.

이 전시는 인도의 현대 철학자이자 문학 이론가 가야트리 스피박이 제안한 '행성성' 개념에서 출발한다. 인간을 지구의 중심이 아닌, 다종적 존재들과 공존하는 행성적 사건의 일부로 바라보는 이 개념은, 무의식적으로 공유해온 근대적 세계 인식, 즉 '지구적 사유'의 한계를 극복하는 전환을 담은 제안이다. 탈–인류세 뮤지엄은 이러한 행성성의 인식론적, 존재론적, 관계적 전환을 기반으로, 인간의 역사가 인간만의 것이 아니라는 역사 인식에 중점을 둔다. 이러한 사유는 근대적 서사 방식, 특히 풍경화된 자연과 인간 중심의 시간성을 전제로 한 서사의 구조를 넘어서는 시적, 생성적 언어의 필요성을 부각한다.

《드리프팅 스테이션》는 우리가 삶을 경험하는 방식을 제한해온 근대성에서 벗어나 지구상의 나머지 생명체들과 연결되었던 고대로부터의 잃어버린 생활 방식을 발견하기 위한 주문이자 위로의 노래이다. 근대성은 인간이 지구상의 나머지 생명체로부터 자신을 어떻게 분리시켰는지에 관한 이야기로, 그것을 기술한 모든 역사가 대부분 한 종(인간)의 관점에 의거한다. 이 전시는 인간–비인간, 물질–정동, 유기적–비유기적 존재들이 함께 직조하는 '행성적 이야기', 즉 행성 시학의 새로운 서사 형식을 발명하는 감응의 공간으로서 탈–인류세 뮤지엄을 제안한다.

Drifting Station – An Interplanetary Polyphonic Opera of Praise and Mourning, presented as part of the 2025 ARKO Selection Collaborative Exhibition, marks the beginning of a new chapter for the Drifting Curriculum, a multidisciplinary curatorial project. This initiative explores a new model for a post–Anthropocene museum in Korea, centering local indigenous communities, places, nature, and land within the broader context of modern developmental history and environmental change.

This exhibition is inspired by the concept of "Planetarity" proposed by the Indian contemporary philosopher and literary theorist Gayatri C. Spivak. This concept is intended to consider humanity not as the center of the Earth, but as part of a planetary event that coexists with a multitude of varied beings. This is a transformative proposal that seeks to overcome the limitations of the modern worldview we have unconsciously shared, namely, the constraints of "geocentric thinking." In light of the epistemological, ontological, and relational shift towards planetarity, the post–Anthropocene museum emphasizes a historical recognition that human history does not belong solely to humans. This perspective highlights the need for a poetic and generative language that goes beyond preexisting modern narrative structures, especially those that presuppose landscaped nature and human–centered temporality.

This exhibition acts as both a spell and a song for consolation, encouraging us to move away from the constraints of modernity that have limited our experience of life. It invites us to rediscover the long–lost ways of living that have historically connected all beings on Earth. Modernity tells the story of how humans have distanced themselves from other creatures. The narratives that arise from this

찬미와 애도는 이러한 전환의 중심에서 우리가 비인간 존재와 맺는 연결과, 그들의 시간과 감정에 조율되는 방식을 드러내는 근본적인 감각 구조이다. 찬미는 남아 있는 것들을 향한 경외의 태도이며, 애도는 사라진 존재에 대한 감응의 몸짓이다. 이 감정들은 단순한 감상적 정서가 아니라, 우리가 직면한 생태적 상실과 존재론적 위기 속에서 작동하는 윤리와 미학을 형성한다. 애도는 단절된 관계를 복원하려는 감각의 시도이며, 존재의 부재를 다시 감각화하려는 윤리적 선택이다. 이는 그 자체로 관계의 정치이며, 기억의 형식이다.

반면 찬미는 '남아 있음'에 대한 윤리적 태도로, 세계의 지속성과 복잡성을 있는 그대로 받아들이는 실천적 감응이다. 애나 칭의 『세계 끝의 버섯』에서 찬미는 '마쓰타케(송이버섯)' 라는 버섯을 통해 실현된다. 인간의 질서가 붕괴된 자리에 피어나는 이 비인간적 생명체를 통해, 다른 삶의 가능성을 포착하게 된다. 이처럼 찬미는 그 생명에 대한 고요한 경청이며, 그것을 해석하거나 소유하지 않고 '함께 있음'의 감각을 지지하는 태도이다.

《드리프팅 스테이션》은 찬미와 애도가 교차하는 공간에서 감각을 재배치하고, 기억을 재구성한다. 그것은 미래를 말하는 방식이 아니라, 지금 여기의 공명에 귀 기울이는 실천이다. 대만의 학제간 리서치 플랫폼 '사이팅 바'와의 협업으로 기획된 본 전시는 '작품' 을 제시하는 것을 넘어, 집단적 학습의 장으로 만남, 공연, 노래, 스토리텔링, 책 등의 형식을 통해 사변적 대화가 펼쳐지며, 전시 공간을 벗어나 '걷기, 함께 듣기, 감응하기'의 실천으로 다양한 인간 너머 공동체의 협력을 이끈다. 예측 불가능한 시공간을 넘나들며 학제 간, 세대 간 연대를 통한 분권적 결속, 협업적 모델을 통해, 우리는 지구와 관련된 여러 가지 방법에 주의를 기울이며 상실과 회귀의 이야기를 수집해 나갈 것이다.

《드리프팅 스테이션–찬미와 애도에 관한 행성간 다종 오페라》은 드리프팅 커리큘럼과 대만 사이팅 바의 협업 프로젝트로, 아르코미술관 전시(2025.6.27—8.3) 와 병행하여 타이페이 솔리드 아트에서 《무누스(MUNUS) – 현대적 치유를 위한 면역과 공동체》(2025.7.—8.)를 개최하며, 종간 공동 지도를 제작하고 서로 연결된 세계관 내에서 정리한 지식을 공유하는 공동 에디토리얼 플랫폼을 런칭할 계획이다.

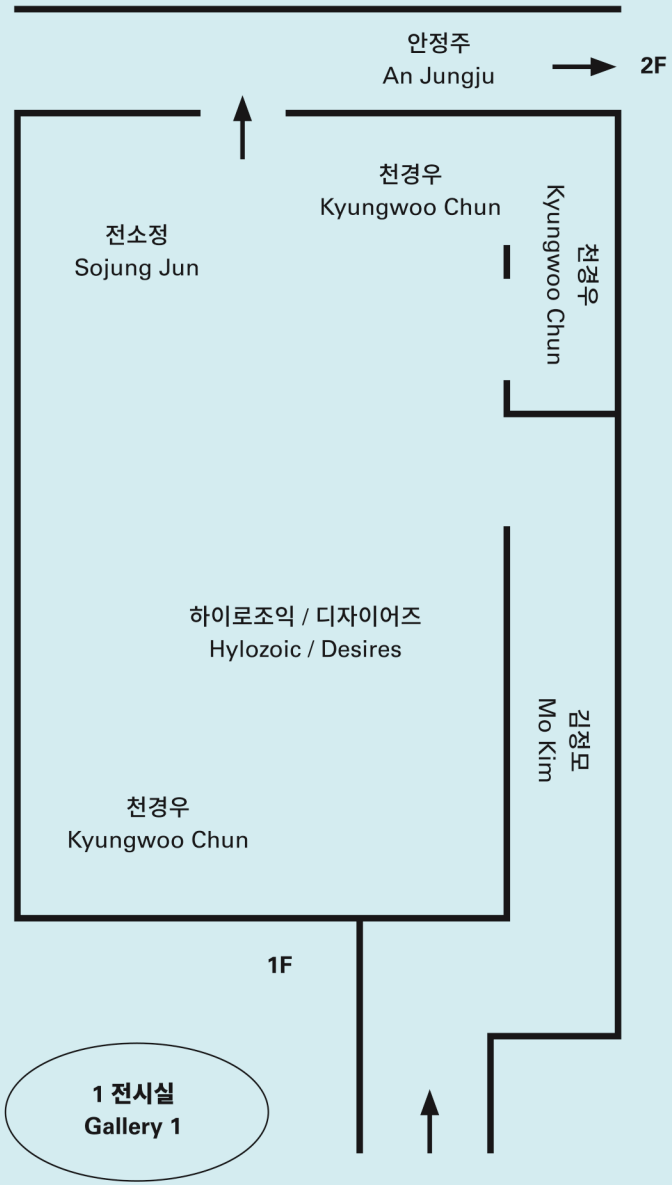
perspective are largely one–sided, focusing solely on humanity. In contrast, this exhibition proposes a post–Anthropocene museum as a responsive space for crafting a new form of "planetary narrative" or planetary poetics interwoven together by human and non-human, material and affective, organic and inorganic beings.

"Praise" and "Mourning" form the core sensory structures underlying this shift, illuminating how we relate to non–human beings and how we might attune ourselves to their temporality and emotional registers. Praise is an attitude of awe directed toward what endures, while mourning is a responsive gesture toward what has disappeared. These are not merely sentimental feelings. Rather, they shape the ethical and aesthetic frameworks that arise in the face of ecological loss and ontological crisis. Mourning is a sensory act aimed at restoring severed relations and an ethical commitment to re–sensitizing ourselves to the absence of being. In this sense, mourning constitutes both a politics of relationship and a form of memory.

On the other hand, praise is an ethical attitude toward what remains, a practical response that embraces the continuity and complexity of the world as it is. In Anna Tsing's book, *The Mushroom at the End of the World*, praise is realized through matsutake mushrooms. Mushrooms grow in places where human order has collapsed, and through these non–human life forms, we capture the possibility of another life. Praise is a unique form of attentiveness to this life, an attitude that supports a sense of being together without interpreting or possessing it.

This exhibition rearranges the senses and reconstructs memories in a space where praise and mourning mingle. It is not a way of speaking about the future but a practice of listening carefully to the resonance of the here and now. Planned in collaboration with Citing Bar, an interdisciplinary research platform in Taiwan, this exhibition goes beyond merely presenting artworks and unfolds speculative conversations as a space for collective learning through encounters, performances, songs, storytelling, and books. It also extends beyond the exhibition space, leading to collaborations with a diverse range of non–human communities through practices like "walking, listening together, and responding." As we navigate unpredictable times and spaces, we will focus on various Earth–related approaches through interdisciplinary, intergenerational, and collaborative models of solidarity, while gathering stories of loss and return.

Drifting Station – An Interplanetary Polyphonic Opera of Praise and Mourning is a collaborative project between Korea's Drifting Curriculum and Taiwan's Citing Bar. In conjunction with the exhibition at the ARKO Art Center (June 27 — August 3, 2025), *MUNUS – Immunity and Community for Contemporary Healing* (July — August, 2025) will take place at Solid Art in Taipei. This aims to launch a joint editorial platform that produces and shares knowledge, which can be organized based on interconnected worldviews, creating interspecies joint maps.

김정모

○ **당신의 발 밑에서**
캔버스에 발자국, 150×500cm, 2025

○ **당신의 발 밑에서_제작영상**
4분 42초, FHD, 1채널 영상, 2021

○ **당신의 발 밑에서**
캔버스에 발자국, 가변크기, 2021

김정모는 참여라는 형식을 통해 미술의 제도적 가치와 의미를 탐구해왔다. 이는 주로 게임이나 거래와 같은 사회적 모델을 시뮬레이션하여, 다양한 관계적 존재들이 마주침을 통해 다자간의 감응을 경험할 수 있는 작업으로 형식화된다.

〈당신의 발 밑에서〉에서 작가는 관객들이 전시장에 들어서며 무의식적으로 바닥에 깔린 흰 캔버스를 밟도록 유도했다. 이들의 발자국이 하얀 바닥 위에 찍히고, 여러 발자국들이 쌓임에 따라 캔버스 위로 특정한 형상들이 점차 드러나기 시작한다. 그것은 서울시 보호 야생생물로 지정된 조류, 포유류, 곤충류, 어류, 식물, 양서·파충류 등 55종의 동식물이다. 작가는 창덕궁, 청계산, 한강, 관악산, 수락산, 남산 등 서울 전역에 주로 서식해온 야생생물과 관련한 문헌들을 조사하고, 그 생물들의 모습을 드로잉한 후 시트 커팅하여 캔버스에 부착했다.

도시화로 인간의 거주지에 밀려 서식지가 사라지고 멸종 위기에 처한 야생생물들이 관객의 개입으로 비로소 가시화되는 아이러니한 상황을 연출한 이 작업은 작가가 2021년 인천 간척 사업 이전 땅 밑의 갯벌에 살던 멸종 생물들을 리서치한 작업의 연장이다. 새로운 육지를 확보하는 과정에서 얕은 바다에 존재하던 갯벌은 흙더미에 묻혀 사라졌고 철새와 어패류,

Mo Kim

○ ***Under Your Feet***
Footprints on canvas, 150×500cm, 2025

○ ***Under Your Feet_making film***
Footprints on canvas, 4′42″, FHD, single channel video, 2021

○ ***Under Your Feet***
Footprints on canvas, dimensions variable, 2021

Mo Kim has explored the institutional value and meaning of art through participation. This approach is primarily formalized as a work that enables various relational entities to interact and experience mutual affection with one another by simulating social models, such as games or transactions.

In his artwork *Under Your Feet*, Mo Kim invites the audience into the exhibition space in such a way that they unwittingly step onto a white canvas laid across the floor. As footprints accumulate, images gradually begin to emerge—depictions of 55 species of flora and fauna designated as protected wildlife by the Seoul Metropolitan Government. These include birds, mammals, insects, fish, plants, amphibians, and reptiles. The artist conducted research into the histories and habitats of these creatures, which are primarily found in areas such as Changdeokgung, Cheonggyesan, the Han River, Gwanaksan, Suraksan, and Namsan. He then translated this research into hand-drawn images, cut them out, and affixed the shapes to the canvas.

This work highlights the irony of wild creatures, whose habitats have vanished due to urbanization and the expansion of human settlements, becoming visible only through the audience's participation. It serves as an extension of the artist's 2021

염생 식물 등의 다양한 생물군들이 본래의 삶의 터전을 잃었다. 작가는 개발로 인해 사라진 존재들에 대해 탐구하고 드러내는 이 작업들을 통해, 여러 비인간 존재들과 함께 살아가는 세계에서 맺게 되는 관계의 다층성을 감각하게 한다.

research on extinct species that once lived in the underground tidal flats of Incheon before a large–scale land reclamation project. In the process of creating new land, shallow coastal wetlands were buried under mounds of soil, destroying habitats for migratory birds, fish, and salt–tolerant plants. By tracing and uncovering the lives erased by development, the artist encourages viewers to grasp the layered relationships that exist in a world where we coexist with diverse non–human beings.

하이로조익 / 디자이어즈

○ **전지전능함: 7개 대륙과 많은 구절을 아우르는 대기–에테르, 초국가적, 행성간 우주론적 조류 오페라**
몰입적 사운드 설치, 가변크기, 2022

런던과 뉴델리를 오가며 활동하는 하이로조익 / 디자이어즈는 시인 겸 작가 히말리 싱 소인과 음악가 데이비드 소인 타페서가 2016년 결성한 그룹이다. 이들의 작업은 실험적인 시와 독창적인 음악을 결합하여 보르헤스적이고 사변적인 미래, 다중우주를 불러일으키는 멀티미디어 퍼포먼스를 통해 생태 위기, 다종적 존재론, 비선형적 시간성, 그리고 디아스포라적 이동성을 탐구한다.

2022년 이탈리아 게르데이나 비엔날레에서 초연된 작품 〈전지전능함: 7개 대륙과 많은 구절을 아우르는 대기–에테르, 초국가적, 행성간 우주론적 조류 오페라〉는 새에 관한 다양한 문화적 전설에서 영감을 받은 서사시와 작곡된 음악을 결합한 공연이었다. 7명의 퍼포머 (목관악기 4명, 성악 2명, 지휘자 1명)가 새의 날개와 부리로 장식된 코스튬을 입고 연주하는

Hylozoic / Desires

○ ***an omniscience: an atmospheric–etheric, transnational, interplanetary cosmological bird opera spanning seven continents and the many verses***
Immersive sound installation, variable–size installation, 2022

Hylozoic / Desires is a duo formed in 2016 by poet and artist Himali Singh Soin and musician David Soin Tappeser, who work between London and New Delhi. Their collaborative practice merges experimental poetry and original music to explore ecological crises, multi–species ontologies, non–linear temporalities, and diasporic mobility through multimedia performances that evoke Borgesian and speculative futures and multiverses.

This piece, *an omniscience: an atmos–etheric, transnational, interplanetary cosmist bird opera spanning seven continents and the many verses*, which premiered at the Biennale Gherdëina in Italy in 2022, incorporates epic poetry inspired by cultural legends about birds into an original musical score. During the performance, seven musicians (four woodwind players, two singers, and a

동안, 관객은 쌍안경을 가져와 새를 관찰할 수 있었다. 주로 외부 공간, 정원 또는 숲의 일부에 설치되었던 이 작품은 사람들이 의도적으로 또는 우연히 소리를 접할 수 있도록 하며, 인간뿐만 아니라 새들 또한 청중으로 수용하고자 했다.

이번 전시에서는 네 대의 스피커에서 각각의 악기 소리가 흘러나오며, 관람객에게 입체적인 사운드스케이프를 제공한다. 새의 시선을 빌려 인간중심주의를 넘어서는 존재론적 전환을 시도하며, 생태적 기억과 다종 공동체의 윤리를 감각적으로 풀어낸다. 이 시에서 새는 극지방을 오가며 7개의 바다와 계곡, 영역을 횡단하는 존재로 등장하며, 예언자, 시인, 교사, 정치가, 철학자, 안내자가 되어, 기후변화로 인해 녹아내리는 극지방, 고향의 상실, 굶주림과 개인주의의 외로움을 증언한다. 음악은 집단적 움직임과 비선형적 존재 방식을 은유하며, 나아가 표류를 방향 감각의 상실이 아닌 불확실성과 변화에 민감하게 반응하는 하나의 존재 방식으로 제안한다. 또한, 이동하는 경로와 끊임없이 변화하는 지구를 따라 항해하는 매체로서 에테르*로서의 공기를 제안한다.

*
고대 그리스 자연철학에서는 4원소(물, 불, 공기, 흙)와 더불어 하늘, 대기, 공기와 유사한 개념의 '에테르'라는 구성 요소를 포함해 우주가 5개 원소로 구성되어 있다고 여겼다.

conductor), dressed in costumes adorned with bird wings and beaks, play as the audience is invited to observe birds in nature with binoculars. Originally staged outdoors, in gardens or forested areas, the piece is designed to be encountered either intentionally or by chance, engaging not only human listeners but also avian ones. For its presentation at the ARKO Art Center, the sounds of each instrument will be distributed across four speakers, allowing the audience to experience the layered soundscape in an immersive format.

The epic poetry at the heart of this piece invites a shift in perspective, encouraging us to look beyond anthropocentrism and unfold the sensuous layers of ecological memory and the ethics of a multispecies community from the perspective of birds. In these poems, the bird emerges as a being that traverses polar regions, crosses the seven seas, and soars through valleys and realms. The bird appear as a prophet, poet, instructor, politician, philosopher, and guide, bearing witness to the melting of the poles, the loss of homeland, hunger, and the solitude bred by individualism. The music becomes a metaphor for collective movement and non–linear existence. It suggests drifting not as disorientation but as a mode of being, one attuned to uncertainty and transformation. Air is presented as Ether*, a medium for altered trajectories and for navigating the shifting contours of the Earth.

*
Ancient Greek natural philosophy held that the universe was composed of five elements: the four classical elements, water, fire, air, and earth, along with a fifth element called ether, which was thought to be akin to the sky, atmosphere, or air.

천경우

○ **버드 리스너**
참여 퍼포먼스와 설치, 2021 / 2025

천경우는 2000년대 초반부터 대중들의 참여로 이루어진 퍼포먼스와 함께, 작품의 제작 과정 자체에 초점을 맞추어 왔다. 그는 타자와의 관계, 인간과 자연의 조응, 소통에 대한 성찰을 기반으로 '관계 맺기'와 '경청'이라는 주제를 예술 실천의 중심에 두고 있다.

〈버드 리스너〉는 2021년 헬싱키 비엔날레의 커미션 작으로, 핀란드의 발리사리 섬을 배경으로 한다. 이 섬은 과거 러시아 군사기지였고 지금은 번성하는 자연 생태계의 본거지이다. 이 작업에 참여한 관객은 헤드폰으로 인간의 개입과 자연의 시간이 교차하는 이 섬의 이름 모를 새들의 소리를 들으며 그 새의 모습을 상상해서 그리고, 그 아래 '내 이야기를 가장 잘 경청해주는 실제 한 사람'의 이름을 적어 넣으며 자신을 둘러싼 자연과 인간과의 관계를 성찰하며 사유한다.

작가는 '새소리를 듣는 자'라는 이 시적이고도 은유적인 존재를 통해, 인간 중심적 감각의 틀을 넘어서는 비인간 감각의 영역에 진입할 수 있는 틈새를 탐색한다. '경청'이라는 행위는 타자성을 인식하며 공명을 이끌어내는 출발점이 된다. 우리는 얼마나 듣고 있는가? 그리고 누구의 소리를, 어떤 방식으로 듣고 있는가? 〈버드 리스너〉는 탈인류세적 감각 전환의 요청으로, 단순한 조류 관찰의 차원을 넘어, 듣는다는 행위를 생태적 주체성과 타자성과의 만남의 지평으로 확장시킨다.

2021 헬싱키 비엔날레를 위한 헬싱키 미술관 커미션

Kyungwoo Chun

○ ***Bird Listener***
Participatory performance and installation, 2021 / 2025

Since the early 2000s, Kyungwoo Chun has concentrated on the production process of his work alongside performances that involve public participation. He has placed the themes of "building relationships" and "listening attentively" at the heart of his artistic practice, grounded in reflections on relationships with others, the harmony between humans and nature, and communication.

Bird Listener, commissioned for the 2021 Helsinki Biennale, is situated on Vallisaari, an island in Finland. This island, once a Russian military base, is now home to a flourishing natural ecosystem. The audience can imagine and draw the birds while listening on their headphones to the calls of unknown birds in this space where human intervention and nature's time intersect. As they do this, they can write down the name of the "person who listens most attentively to their own stories," encouraging them to reflect on the relationship between the surrounding nature and humanity.

The artist explores non–human perception beyond the limits of anthropocentric sensory frameworks, through the poetic and metaphorical figure of the one who listens to birds. Attentive listening becomes a starting point for recognizing otherness and cultivating resonance. How deeply are we listening? Whose voices do we attend to, and how? *Bird Listener* calls for a sensory shift in the post–Anthropocene era, extending listening beyond birdwatching into a broader horizon where ecological subjectivity and otherness converge.

Originally commissioned by HAM Helsinki Art Museum for Helsinki Biennial 2021

○ **가사 없는 노래 I**
참여 퍼포먼스와 설치, 2021 / 2025

〈가사 없는 노래〉는 들을 수 없는 노래가 아니라, 소리의 또 다른 가능성을 상상하는 노래다. 이 작품은 언어, 청각장애를 가진 16명의 참여자들이 각기 다른 모양과 음색을 지닌 여섯 개의 종소리를 상상하며 만든 '그림 악보'에서 출발한다. 각 악보는 작가의 언어가 아닌 참여자의 고유한 감각과 내면의 리듬으로부터 탄생했으며, 말로 표현할 수 없는 마음속 목소리를 시각적 형식으로 전환한 결과다.

전시장에는 이 그림 악보들이 벽면에 설치되며, 관람객은 그중 하나를 선택해 직접 즉흥 연주에 참여할 수 있다. 천천히 계단을 오르면 눈앞에 여섯 개의 종이 설치된 무대가 펼쳐진다. 작은 원은 작은 소리를, 큰 원은 큰 울림을 의미하며, 색상은 각기 다른 음색으로 해석된다. 숫자의 순서대로, 혹은 스스로의 속도에 따라 자유롭게 연주되는 이 소리들은 언어 없이도 서로를 이해하고 연결하는 새로운 감각의 대화를 만들어낸다.

〈가사 없는 노래〉는 언어와 청각 장애의 유무라는 구분을 넘어, 모든 사람이 자신만의 방식으로 소리를 느끼고 표현할 수 있다는 가능성을 제시한다. 이 작품은 단지 종을 울리는 행위가 아니라, 소리와 몸, 감각과 상상이 만나는 하나의 퍼포먼스이며, 감응의 예술이다. 관람객은 연주자가 되고, 연주는 관계가 되며, 관계는 다시 노래가 된다.

이 작품은 시립서대문농아복지관의 협력과 참여로 제작되었습니다.

○ ***Songs without Lyrics I***
Participatory performance and installation, 2021 / 2025

Songs Without Lyrics aren't songs that cannot be heard; they open up a new way of experiencing sound. This piece comes from a series of visual scores created by 16 hearing–impaired participants, each imagining six bells with unique shapes and tones. Each score was created not from the artist's own language, but from the unique senses and inner rhythms of the participants. This is also the result of transforming an ineffable inner voice into a visual form.

In the exhibition space, these visual scores are displayed on the walls, inviting viewers to select one and join an impromptu performance. As you slowly climb the stairs, a stage with six bells comes into view. Small circles represent soft sounds, while larger circles indicate louder tones. Each color corresponds to a unique tone. Played freely, whether in numerical order or at your own pace, these sounds create a fresh sensory dialogue that connects people and encourages understanding without the need for words.

This piece invites the idea that everyone can experience and express sound in their own unique way, transcending the boundaries of speaking and hearing ability. It's not just about ringing bells, but a performance where sound, body, senses, and imagination come together in a dynamic response. It is an art of response. The audience becomes the performer, the performance becomes a relationship, and that relationship, in turn, transforms into a song.

This work was created in cooperation with the Municipal Seodaemun Deaf Welfare Center.

○ **나무들을 위한 노래 #1, #2**
2채널 영상, 사운드, 2023

이 작업은 두 명의 어린이가 식물을 향해 오래도록 구전되어 온 노래를 인도 소수 언어로 불러주는 장면으로 구성된 2채널 영상이다. 이는 단순한 퍼포먼스가 아니라, 인간과 식물, 생명과 기억 사이에 놓인 보이지 않는 관계를 일깨우는 시적 제의이다.

노래는 언어이기 이전에 진동이며, 기억이며, 생명의 호흡이다. 어린이의 목소리는 식물에게 말을 걸고, 듣지 못하는 존재에게도 닿을 수 있다는 믿음을 품는다. 이 장면은 우리가 오랫동안 잊고 있었던 감각, 말이 아닌 방식의 소통 가능성을 환기시킨다.

○ ***Songs for Trees #1, #2***
2–channel video, sound, 2023

This piece is a 2–channel video showing two children singing a long, orally transmitted song for trees in a minority Indian language. It's more than a simple performance. It's a poetic ritual to awaken the invisible connections between humans and plants, life and memory.

A song is first a vibration, existing before it becomes language and then memory. The children's voices reach out to the plants, carrying the hope that they can be heard even by those who cannot listen. This scene reminds us of a form of communication we have long forgotten, one that goes beyond words.

전소정

○ **에피필름 I & 에피필름 III**
VR 3D 조형, 알루미늄 캐스팅, 2023

○ **싱코피**
AR 어플리케이션, 2023

'에피필름'은 이주하여 흩어진 식물들인 '싱코피'의 일종이다. 이 알루미늄 조각 〈에피필름〉 시리즈는 작가가 개발한 AR앱 작품 〈싱코피〉와 연동되는 것으로, 이들은 시간을 초월하는 조각과 영상, 디지털 데이터의 유기적인 관계망 안에서 작동된다.

작가는 〈싱코피〉를 '모바일 테라리움*'으로 명명한다. 제국주의 산물로 태어난 테라리움 유리상자인 와디언 케이스를 경유하여, 관객이 자신의 몸을 움직이고 손가락을 사용해 모바일 테라리움 '싱코피'를 감각하도록 만들었다.

Sojung Jun

○ ***Epiphyllum I & Epiphyllum III***
VR 3D sculpture, aluminum casting, 2023

○ ***Syncope***
AR application, 2023

"Epiphyllum" is a type of "Syncope," an escaped garden plant. This aluminum sculpture series, *Epiphyllum*, is interconnected with the AR app *Syncope*, developed by the artist herself. They operate within an organic network of timeless sculptures, images, and digital data.

Sojung Jun refers to *Syncope* as a mobile terrarium.* The artist invites the audience to experience the mobile terrarium *Syncope* through movement and touch, drawing on the concept of the Wardian case, derived as a product of imperialism. Visitors can scan a QR code to

관객은 QR코드에 접속하여 싱코피 앱에 나타나는 이주 식물 '에피필름'의 흩어진 씨드를 확대하거나 이동시켜 몸집을 키울 수 있다. 전시장에 물리적으로 존재하는 '에피필름'은 동시에 디지털 데이터로서 자유롭게 조정되며 원하는 위치와 크기로 존재한다. 작가는 국경을 넘나드는 신체, 식물, 데이터, 언어의 속도와 변위를 은유로, 비가시적인 세계 안에서 가시적인 세계를 구축하고 변화시키는 공간의 가능성을 탐구한다.

*
테라리움은 지상이나 물가에서 생활하는 동식물 등을 사육, 전시하는 사육장을 의미하며, 밀폐된 유리 용기 안에서 식물과 미생물이 자생하는 생태계를 재현한 공간이다. 역사적으로 1829년 영국의 외과의사 나다니엘 배그쇼우 와드에 의해 처음 시작되어, '와디언 케이스'라 불리는 이 유리상자는 대항해시대 유럽 탐험가들과 식물학자들이 식민지 땅에서 발견한 희귀 식물을 운반하는 상자로 이용되었다.

interact with the app, enlarging or moving the scattered seeds of the migrant plant *Epiphyllum*. While the physical plant exists in the exhibition space, its digital form can be freely adjusted, appearing anywhere and at any scale. Through this interplay of body, plant, data, and language crossing borders, the artist explores how we can create and transform a tangible world within an intangible one.

*
A terrarium is a container designed for nurturing or exhibiting plants and animals that live on the ground or near the water. It is a sealed glass container that recreates an ecosystem where plants and microorganisms thrive. Historically, this glass box was first introduced by British surgeon Nathaniel Bagshaw Ward, so it is called the Wardian case. It was used as a container by European explorers and botanists during the Age of Discovery to transport rare plants they had discovered in the colonies.

안정주

○ **기계 속의 유령_아르코미술관**
사운드 설치, 2025

〈기계 속의 유령_아르코미술관〉은 아르코미술관의 전시장, 수장고, 기계실, 전기실, 복도와 계단, 엘리베이터 그리고 전시장 앞의 공원 등 여러 장소에서 비가시적인 진동, 소리의 흐름을 포착하고 채집한 사운드 작업이다. 작가는 사운드레코딩 장치가 기록한 이 소리의 주파수를 전자 사운드로 변형, 변주하여, 물리적 공간인 미술관을 맥박과 운동성을 지닌, 끊임없이 생성되는 생명체로 재구성했다. 여기서 작가가 사용한 사운드 레코딩 장치는 단지 기록하는 기계가 아니라, 인간의 귀

An Jungju

○ ***The Ghost in the Machine_ Arko Art Center***
Sound installation, 2025

The Ghost in the Machine_Arko Art Center is a sound installation that captures and collects invisible vibrations and sound flows through various parts of the ARKO Art Center, including its galleries, storage areas, mechanical and electrical rooms, corridors, staircases, elevators, and even the park in front of the building. By recording these sounds and transforming their frequencies into electronic tones, the artist reimagines the museum as a living organism that constantly generates movement and pulsation. The recording device functions not just as a

역할을 대체하는 기계적, 유령적 감각 기관으로 작동한다.

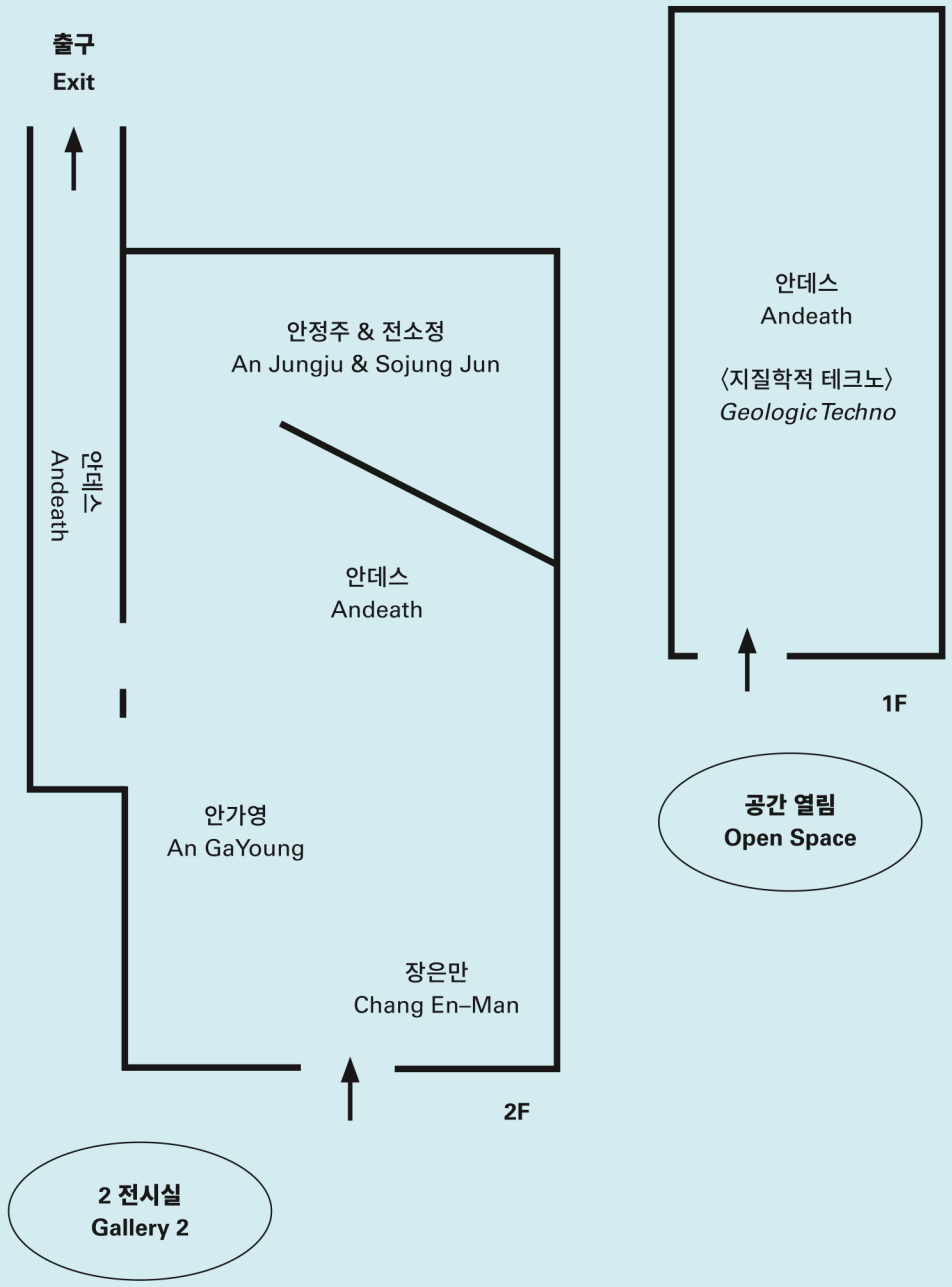
2021년 처음 발표했던 〈기계 속의 유령〉은 코로나 팬데믹으로 인해 미술관이 폐쇄될 수 있는 가능성을 염두에 두고 제작된 작업이었다. 미술관이 더 이상 물리적 공간으로서 기능할 수 없게 된 이후, 이른바 '포스트 뮤지엄'의 공공성에 대한 논의를 촉발시키는 이번 신작 또한 그 연속선상에 있다. 작업은 1968년, 서울 개발을 이유로 폭파된 후 폐쇄된 밤섬을 사유의 출발점으로 삼는다. 사람의 발길이 끊긴 이후 다양한 식물들이 자라나고 철새들이 날아오기 시작한 밤섬의 자생적 회복의 서사를 경유해 비물질적 감각의 장소로서 뮤지엄의 새로운 생태적, 반제도적 지속 가능성을 살핀다.

이번 신작에서 작가가 아르코미술관을 반복적으로 재구성되는 유기적 감각의 장치로 상상한 것은 근대성의 기획으로 설계된 감각의 장소인 뮤지엄이라는 제도가 어떠한 동시대적 사유를 발생시키는 기계가 될 수 있는지 질문하기 위한 것이다. 미술관의 보이지 않는 공간, 신체가 닿을 수 없는 장소를 배회하는 기계장치는 근대성 이면에 숨은 노동, 도시의 비가시적 권력과 설계에 따라 구성된 비물질적 감각을 탐색한다.

tool for documentation, but as a ghostly mechanical organ that substitutes for the human ear.

The Ghost in the Machine, first exhibited in 2021, was conceived with the closure of museums due to the COVID–19 pandemic in mind. This new piece ignites discussions about the public nature of post–museum spaces in a world where museums can no longer function as physical entities. It draws inspiration from Bamseom, a pair of islets in Seoul that were closed off after an explosion during the city's development in 1968. Through the narrative of the islets' ecological recovery, where various plants began to flourish and migratory birds returned in the absence of human activity, the artist explores a new vision of ecological and non–institutional sustainability for museums, emphasizing their role as spaces of immaterial sensory experiences.

In this new piece, the artist envisages the ARKO Art Center as a living sensory apparatus that is continuously reconfigured. Through this, she raises the question of how the museum, originally conceived as a modern space for sensing and seeing, can function as a mechanism for generating contemporary thought. Mechanical devices move through the museum's unseen and intangible spaces, beyond the reach of human touch, uncovering the hidden labor that supports modern life and revealing the immaterial sensations shaped by the invisible forces and structures of the urban environment.

안가영

○ **KIN거운 생활: 쉘터에서**
시뮬레이션 게임, 인터랙티브,
싱글 채널 스크린, PC, 마우스,
플레이타임 12분–480분, 2021–2022

〈KIN거운 생활: 쉘터에서〉는 인공지능, 복제기술, 기후변화 등 인간이 만들어낸 기술적 조건들이 초래한 아포칼립스적 미래를 배경으로 하는 시뮬레이션 게임이자 예술 설치 작업이다. 복제견 '메이', 청소로봇 '준', 이주노동자 '줄라이', 그리고 이들을 지켜보는 통제실의 '해파리'는 게임 속 비–플레이어 캐릭터(NPC)로, 이들의 일상은 관객의 관찰과 미세한 개입 속에서 지속된다.

안가영은 이 작품을 통해 일반적인 게임 구조에서 주변부로 밀려나기 쉬운 존재들—즉 '플레이어가 아닌 자들'—에게 주목한다. 이들이 수행하는 루틴, 관계, 감정은 고정된 서사가 아닌, 관객–플레이어의 개입에 따라 미세하게 변화한다. 그러나 이 개입은 지극히 제한적이다. 관객은 문을 닫거나, 날씨 장치를 조작하거나, 햄버거나 사료, 메모리칩 같은 선물을 주는 정도의 행위를 통해 NPC 간의 관계 수치를 조정할 수 있을 뿐, 직접적인 통제는 불가능하다.

이러한 설정은 기술적 진화로 인해 가상과 현실의 경계가 흐려지는 오늘날, '타자적 존재들'과의 공존 가능성을 묻는 철학적 질문으로 이어진다. 우리는 이 새로운 생태계 안에서 어떤 윤리로 관계를 맺을 수 있을까? 인간 외 존재들의 자율성과 감응성을 인정하는 방식은 존재할 수 있을까?

〈KIN거운 생활: 쉘터에서〉는 관객에게 게임의 정복자가 아닌 '쉘터의 손님'으로서, 타자들의 삶을 관찰하고 그들의 리듬에 맞춰 관계 맺는 방식을 제안한다. 인간 중심적 주체가 아니라, 조율자이자 청취자의 자리로 이동할 때, 우리는 기술 너머의 공동체 가능성을 상상할 수 있을 것이다.

An GaYoung

○ ***KIN in the Shelter***
Simulation game, interactive,
single–channel screen, PC, mouse,
playtime 12′–480′, 2021–2022

KIN in the Shelter is a simulation game and art installation set against an apocalyptic future brought about by human–created technological conditions, such as artificial intelligence, cloning technology, and climate change. In this game, there are non–player characters (NPCs) including the cloned dog named *May*, the cleaning robot *Jun*, the migrant worker *July*, and a *Jellyfish* found in the control room. Their daily lives unfold as the audience observes and subtly intervenes.

Through this artwork, An GaYoung highlights those who are often marginalized in typical game structures, specifically the NPCs. Their routines, relationships, and emotions gradually change based on the audience's and players' interventions. However, this involvement remains highly limited. The audience can only adjust the relationships and dynamics between the NPCs through simple actions such as closing the door, manipulating a weather device, or offering gifts like hamburgers, pet food, or memory chips. All the same, they are not able to directly control the characters.

This type of setting leads to philosophical questions about the possibility of coexistence with other–than–human beings in today's world, where technological advancements blur the boundaries between the virtual and the real. What kind of ethics can we have in our relationships within this new ecosystem? Is it possible to acknowledge the autonomy and responsiveness of non–human beings? This piece invites the audience to observe the lives of these other beings, not as conquerors of the game, but as guests in their habitat, fostering relationships that align with their natural rhythms. When shifting from being human–centered subjects to being coordinators or listeners, we will be able to imagine the possibility of a community beyond technology.

○ **자신을 대체할 수 있는 존재들이 어디에나 존재하는 존재들**
머시니마, 싱글 채널 비디오, FHD 컬러,
6분 20초, 2021

이 영상은 안가영의 시뮬레이션 게임 〈KIN거운 생활: 쉘터에서〉 플레이를 통해 제작했으며, KIN쉘터의 3970번째 입주민인 '메이', '준', '줄라이'에 대한 이야기이다. 영상 속 화자는 쉘터 거실 중앙에 위치한 '해파리'이다. 해파리가 관찰자로서 입주민들을 소개하며 서술하는 주관적 시점은 흡사 게임 플레이어와 유사하다.

○ ***Beings Whose Replacements Can Be Found Anywhere***
Machinima, single–channel video,
FHD color, 6′20″, 2021

This video was created through gameplay in An Ga–young's simulation game, *KIN in the Shelter*. It is about the story of *May*, *Jun*, and *July*, who are the 3,970th residents of the shelter. The narrator in this video is the *Jellyfish* located at the center of the shelter's living room. The Jellyfish's subjective perspective of introducing and narrating the residents as an observer is very similar to that of a game player.

○ **반려종 허용 테스트**
웹기반 텍스트 어드벤처 게임,
2019 (모바일 버전, 2025)

〈반려종 허용 테스트〉는 작가가 2018년 접한 도나 해러웨이의 〈반려종 선언〉(2006)을 통해 제작한 테스트이다. 작가는 동물뿐만 아니라 종의 영역을 확장하여, 인간이 이들과 반려하고 공진화할 수 있는지에 대해 SF적 상상력을 추가하여 이야기를 만들었다. 테스트에 참여하는 관객은 격리제거, 혐오공존, 긍정공존, 반려적 태도로 구성된 선택지를 마주하며 윤리적 갈등 상황을 겪게 된다. 이를 통해 단순히 수치화된 반려 허용 지수를 확인하는 것을 넘어, 반려의 의미와 타자와의 관계를 다시 한 번 생각해 본다.

○ ***Companion Species Acceptance Test***
Web–based text adventure game,
2019 (mobile version, 2025)

Companion Species Acceptance Test is a test inspired by Donna Haraway's *Companion Species Manifesto* (2006), which the artist first encountered in 2018. She expands the notion of companion species beyond animals, creating a story by adding imaginative science fiction to explore whether humans can form companion–like, co–evolutionary relationships with them. Participants in the test will face ethically conflicting situations as they encounter choices involving options such as isolation, elimination, uncomfortable coexistence, positive coexistence, and companionship attitudes. The goal is not only to assess a numerical companionship acceptance

○ **준을 위한 어질리티 훈련**
복합 매체 설치, 목재, 스피커, 청소로봇, 2025

KIN쉘터의 입주민인 청소로봇 '준'이 실제 미술관 공간에서 어질리티 훈련을 하며 돌아다닌다. 준이 미술관 공간에 설치된 작은 등반로를 따라 정상에 올라가면 「로봇 해방 선언」(2021)의 사운드가 출력되며, 전기를 모두 소모하면 충전을 위해 쉘터 중앙으로 돌아가 '달콤한 휴식'을 취한다. 준은 내장된 기기의 알고리즘에 따라 미술관 내부 공간을 순회하며, 그의 자율 주행 퍼포먼스는 그 자체로 놀이적이고 유동적인 풍경을 만들어 낸다.

로봇 해방 선언(2021)*

- 로봇은 자신을 위험에 빠트려서는 안된다.
- 로봇은 1 원칙을 거스르지 않는 한 자율적으로 행동한다.
- 로봇은 1, 2 원칙을 거스르지 않는 한 인간과 동물을 보호해야 한다.

*
이 선언은 SF작가 아이작 아시모프의 로봇공학의 삼원칙을 변형하여 만든 것이다.

index but also to provide an opportunity for deeper reflection on the meaning of companionship and our relationships with others.

○ ***The Agility Playground for June***
Mixed media installation, wood, speaker, cleaning robot, 2025

The cleaning robot named *June*, a resident of the shelter, moves around the museum space while undergoing agility training. When it reaches the top of a small ramp installed in the museum, the sound from the *Robot Liberation Manifesto* (2021) plays. Once June has used up all its power, it returns to the center of the shelter to recharge and take a well–deserved rest. Following the algorithm of its built–in system, June navigates through the museum's interior, and its self–driving performance creates a playful and fluid environment in and of itself.

Robot Liberation Manifesto (2021)*

- A robot must not put itself in danger.
- A robot must act autonomously unless it violates the first principle.
- A robot must protect humans and animals, provided that such protection does not conflict with the first and second principles.

*
This is a modification of Isaac Asimov's three laws of robotics.

장은만

○ **달팽이 파라다이스 3부작:**
항해 시작 혹은 마지막 장
비디오, 14분 35초, 2021

장은만의 〈달팽이 파라다이스〉 시리즈는 아프리카 대왕달팽이를 중심으로 한 복합적인 문화, 역사적 탐구이자, 식민주의와 원주민성, 생태와 구술 전통이 교차하는 미학적 실천이다. 작가는 1933년 일본 식민지 시기, 동아프리카산 달팽이가 식용 목적으로 싱가포르를 거쳐 대만으로 이입된 역사를 추적하며, 이 외래종이 대만 원주민 사회에서 갖는 음식 문화적 의미와 정체성의 층위를 파헤친다. 달팽이는 단순한 생물체를 넘어, 파이완족 출신 어머니를 매개로 원주민 여성의 몸과 기억, 그리고 식민주의의 지속적 영향력을 담아내는 강력한 상징으로 변모한다.

〈달팽이 파라다이스 3부작: 항해 시작 혹은 마지막 장〉은 이 시리즈의 세 번째 작품으로, 달팽이의 해양 여정을 통해 아프리카와 대만 원주민 문화 간의 상상적 연대를 시도한다. 이 작품은 문자 없는 구술문화의 맥락에서 대만 원주민의 기우제 노래를 차용해, 아프리카 그리오*의 이야기 전승 전통과 연결하며 노래를 경유한 초문화적 소통을 시도한다. 문자 체계가 없는 파이완족에게 노래는 역사와 문화를 기록하고 전승하는 수단이다. 영상은 바다를 건너는 달팽이의 여정을 통해 소리, 생명, 기억이 연결되는 새로운 공동체의 가능성을 그린다.

장은만은 이 작품을 통해 비가시적 식민 경로와 생태적 이주, 그리고 모계 혈통의 기억을 교차시키며, 유동성과 저항, 구술성과 신체성의 새로운 서사를 열어간다. 〈달팽이 파라다이스〉는 단순한 생태적 은유를 넘어, 기억하고 전승하고

Chang En–Man

○ ***Snail Paradise Trilogy:***
Setting Sail or Final Chapter
Video, 14'35", 2021

The Snail Paradise series explores the cultural and historical significance of the African giant snail. It emphasizes the aesthetic practice where colonialism, indigeneity, ecology, and oral tradition intersect. The artist traces the history of East African snails being introduced to Taiwan via Singapore for food purposes during the Japanese colonial period in 1933, and delves into the layers of identity and culinary significance that this introduced species holds in Taiwanese indigenous communities. Through the artist's Paiwan mother, the snails are transformed from mere living creatures into powerful symbols that embody the bodies and memories of indigenous women, as well as the lasting impacts of colonialism. This transformation is illustrated through memories, cooking, embroidery, maps, interviews, and media work.

Snail Paradise Trilogy: Setting Sail or Final Chapter is the third piece in the series, attempting to bring about an imagined solidarity between African and Taiwanese indigenous cultures through the snail's oceanic journey. In the context of oral culture without characters, this work borrows the ritual songs for rain from Taiwanese indigenous peoples and connects them with the storytelling tradition of African griots*, thereby attempting a transcultural communication through songs. For the Paiwan people who have no written scripts, songs serve as a means of recording and passing down their history and culture. The video envisions the possibility of a new community, one in which sound, life, and memory are

살아가는 방식에 대한 깊은 성찰이자, 예술과 생명이 만나는 감응의 지형도이다.

*

그리오는 서아프리카 전통 사회에서 하나의 직업이자 사회적 역할이다. 주로 이야기꾼, 역사 기록자, 음악가, 시인, 사회적 중재자의 역할을 하며, 공동체의 문화와 역사를 보존하고 전달하는 중요한 사회적 임무를 맡고 있다.

interconnected through the journey of snails crossing the sea.

Through this piece, Chang En–Man interweaves invisible colonial routes, ecological migrations, and maternal ancestral memories, opening up a new narrative of fluidity, resistance, oral nature, and physicality. This work goes beyond a simple ecological metaphor as a profound reflection on how we remember, inherit, and live and a topographic map of response where art meets with life.

*

In traditional West African societies, a griot holds both a professional and cultural role. They act as keepers of oral tradition—sharing stories, documenting history, performing music and poetry, and often mediating in social matters. Griots play a vital part in preserving the collective memory and cultural identity of their communities.

안정주 & 전소정

○ **야고**
단채널 4K 영상, 컬러, 스테레오 사운드, 30분 35초, 2022

안정주와 전소정은 듀오이면서 동시에 독자적인 활동을 펼친다. 이들은 시각 이외 감각들에 관심을 갖고, 후각이나 촉각, 청각과 같은 감각들이 비가시화된 영역을 불러오게 하거나 감지하게 하는 일의 가능성을 탐색해왔다. 이들의 공동작업인 〈야고〉는 제주도 인근에 위치한, 약 300명의 주민이 거주하는 작은 섬 가파도에서 경험한 응축된 에너지를 소리로 표현한 영상 작품이다. 가파도를 오가는 선박의 무선 주파수, 섬 내부 발전기에서 발생하는 전기적 소음, 바람, 파도, 풀잎 소리 등을 채집하여 제작한 일종의 노이즈 음악은 자연이

An Jungju & Sojung Jun

○ ***Forest Ghost Flower***
Single–channel 4K video, color, stereo sound, 30′35″, 2022

An Jungju and Sojung Jun are a duo, but they are simultaneously in pursuit of their independent artistic endeavors respectively. Focusing on senses beyond sight, they have investigated how senses like smell, touch, and hearing can access or interpret invisible realms. Their joint work, *Forest Ghost Flower*, is a video piece that captures and expresses through sound the concentrated energy they experienced on Gapado, a small island near Jeju with about 300 residents. This noise music, created by collecting various sounds such as radio frequencies from the ships traveling to and from Gapado, electrical noise from the island's internal generators, and the sounds of wind, waves, and grass

만들어내는 에너지의 이동과 인간이 만들어내는 에너지의 이동을 사운드로 탐색했다.

'야고'는 제주도와 남해안 섬 지역에서 자생하는 희귀한 식물로, 억새에 붙어 자라는 야생 기생식물의 이름이다. 제주도와 가파도의 문화, 역사, 경제, 생태를 배경으로 섬이 마주하는 현재적 변이의 상황에 주목한 이 작업은 작가가 필드 리서치를 통해 수집한 생태와 환경 데이터를 디지털화하고, 3D나 AI 프로그램을 통해 왜곡/변형하여 모종의 서사를 지닌 영상으로 제시하였다.

2022년 작가들이 머물던 가파도 레지던시의 작은 정원을 배경으로 제작된 〈야고〉는 나무가 멸종되고 기계나무가 그 자리를 지키는 미래의 시점에서도 생명이 순환하고, 다양한 교환이 이루어지는 사변적 장소를 떠올린다. 그곳은 자연의 힘과 인간의 통제가 중첩된 아이러니한 공간이자 다양한 식물종과 곤충, 미생들 등이 경쟁하고 순환하는 공간으로서 사유를 가꾸는 장소이다. 〈야고〉는 인간과 비인간을 포함한 다양한 종, 물질들의 얽힘과 횡단을 구체화하며 근대화 과정에서 놓아버린 바깥의 영역, 경계의 것들을 감각하게 한다.

leaves. It explores both the movement of energy in nature and the movement of energy made by humans, all through sound.

"Yago" is the name of a rare, wild parasitic plant that grows on reeds and is native to Jeju and other islands of the southern coast. This project focuses on the contemporary changes and challenges faced by these islands, set against the backdrop of their culture, history, economy, and ecology. They digitized the ecological and environmental data they gathered through field research and then used 3D and AI programs to distort and transform that data, presenting it as a video conveying a certain narrative.

Created in 2022 against the backdrop of a small garden at the artist–in–residence on Gapado, *Forest Ghost Flower* brings to mind a speculative site where life continues to cycle and various exchanges take place even in the future when trees become extinct and mechanical trees take their place. It is an ironic space layered with the forces of nature and human control, as well as a place where various species of plants, insects, and microorganisms compete, thrive, and continue the cycle of life. This piece gives tangible form to the entanglement and interaction of various human and non–human species and materials, allowing the audience to perceive the external realms and boundaries that were lost through modernization.

안데스

○ **지질학적 베이커리**
복합설치, 2019–2025

〈지질학적 베이커리〉는 지구의 형성과 빵의 굽기 사이의 연결 고리를 상상하는 안데스의 독창적이고 유머러스한 예술 프로젝트이다. 2017년 남아메리카를 여행하던 중, 창밖으로 펼쳐진 거대한 산맥을 바라보던 작가는 문득 산의 형상이 기울어진 케이크 단면과 겹쳐 보이는 경험을 하게 된다. 이 직관은 '산은 어떻게 생기는가'라는 지질학적 질문에서 출발해, '빵을 굽는 원리를 알면 지구의 지층도 이해할 수 있지 않을까'라는 엉뚱하면서도 날카로운 가설로 이어진다.

이후 작가는 베이킹을 단순한 요리 기술이 아닌, 물, 불, 흙, 공기의 작용이 어우러지는 일종의 지구 형성과정으로 간주하며, 지질학, 물리학, 수학, 천문학 등 다양한 과학적 원리를 공부하기 시작한다. 이 프로젝트는 빵의 장식적 아름다움이나 미각을 위한 제과가 아니라, 오븐 속에서 벌어지는 화학적, 물리적 변화와 지각 운동의 메커니즘 사이의 유사성을 실험하고 시각화하는 데 중점을 둔다.

2019년부터 본격적인 전시 프로젝트로 확장된 〈지질학적 베이커리〉는 과학과 예술, 일상과 지질학, 감각과 상상을 오가는 새로운 탐구 방식을 제안한다. 작가의 유쾌한 상상력은 관객으로 하여금 산을 빵처럼, 지층을 케이크처럼 다시 바라보게 하며, 대지의 시간과 형태를 '굽기'라는 친숙한 감각의 언어로 해석하도록 유도한다.

Andeath

○ ***Geologic Bakery***
Mixed media installation, 2019–2025

Geologic Bakery is a creative and humorous art project by Andes that explores the connection between the formation of the Earth and the process of baking bread. During a trip through South America in 2017, the artist looked out at the vast mountain ranges and had a sudden insight: the shape of the mountains resembled the cross–section of a slanted cake. This realization, sparked by a geological question about mountain formation, led to a curious yet profound idea that understanding the principles of baking bread could help us comprehend the layers of the Earth.

From that point on, the artist began to see baking not merely as a culinary skill, but as a kind of geological formation process where water, fire, earth, and air interact. This led her to delve into various scientific principles from disciplines such as geology, physics, mathematics, and astronomy. The focus of this project is not on the decorative beauty or the flavor of the bread, but on experimenting and visualizing the parallels between the chemical and physical transformations that occur in the oven and the mechanisms of crustal movement.

Expanded into a full–fledged exhibition project in 2019, *Geologic Bakery* proposes a new exploratory approach that bridges science and art, daily life and geology, and sensation and imagination. Her cheerful imagination inspires the audience to review mountains as loaves of bread and geological strata as layers of a cake. This approach encourages them to interpret the earth's time and shape using the familiar sensory language of baking.

○ **지질학적 테크노**
2채널 영상, 사운드, 2022

안데스의 〈지질학적 테크노〉는 지구의 흔들림을 음악의 리듬으로 전환하는 실험적 사운드 프로젝트이자, 지진파와 테크노 비트가 교차하는 다층적 설치 작업이다. 2022년 제12회 서울미디어시티비엔날레의 사전 프로그램으로 처음 공개된 이 작품은, 경주(2016), 동일본(2011), 힌두쿠시(2015), 인도네시아(2018), 아프리카 탕가니카 호(2005), 그리고 심지어 화성(2021)에 이르기까지, 지구와 그 너머에서 발생한 지진파 데이터를 음악의 기본 재료로 삼는다.

각각의 트랙은 특정 시공간의 지진파 데이터를 바탕으로 만들어졌으며, 이를 통해 관람자는 일련의 사운드 조각 속에서 땅이 흔들린 시간, 즉 대지의 기억을 청각적으로 경험하게 된다. 환태평양 조산대라는 불안정한 지각 구조는 이 프로젝트의 무의식적 배경이자, 불확실한 미래의 징후를 담은 리듬으로 재현된다.

작품의 제작은 2022년 여름, 서울시립 남서울미술관에서 열린 비공개 워크숍을 통해 공동으로 진행되었다. 지질학자 이준형, 김병우, 이정인과 함께 테크노 아티스트 Zeemen, Xanexx, 오디오 엔지니어 최선호가 참여해 과학적 자료를 음악적 언어로 변환하는 과정을 탐색했다. 이들은 지진이라는 물리적 사건을 단순한 재난의 이미지가 아닌, 감각적·기술적 상상력으로 접근하며 사운드의 또 다른 지층을 형성해냈다.

〈지질학적 테크노〉는 인간의 청각이 미처 포착하지 못했던 땅의 떨림을 새로운 방식으로 해석하려는 시도이자, 기술과 예술, 자연과 데이터가 접합되는 지점에서 발생하는 미학적 제안이다. 우리는 이 음악을 들으면서 대지와 기술, 시간과 감각이 교차하는 새로운 공명 구조 속으로 진입하게 된다.

○ ***Geologic Techno***
2–channel video, sound, 2022

Geologic Techno is an experimental sound project that transforms the tremors of the Earth into musical rhythms. It is also a multilayered installation where seismic waves and techno beats intersect. First unveiled in 2012 as part of the pre–program for the 12th Seoul Mediacity Biennale, this piece transforms seismic data from earthquakes, including those in Gyeongju (2016), East Japan (2011), the Hindu Kush (2015), Indonesia (2018), Lake Tanganyika in Africa (2005), and even Mars (2021), into the fundamental material for music.

Each track is crafted based on seismic data from a specific time and place, allowing the audience to acoustically experience the earth's memory, the time when the ground shook, through a series of sound fragments. The unstable tectonic structure of the Pacific Ring of Fire serves as the project's subconscious backdrop and is represented as rhythms that hint at an uncertain future.

This piece was collaboratively created during a private workshop held at the Nam-Seoul Museum of Art in the summer of 2022. Geologists Lee Jun–hyung, Kim Byung–woo, and Lee Jeong–in, techno artists Zeemen and Xanexx, and audio engineer Choi Seon–ho participated and explored the process of converting scientific data into musical language. Instead of viewing earthquakes simply as catastrophic events, they approached them with a sensory and technological imagination, thereby shaping another layer of sound. This work is an attempt to reinterpret the Earth's tremors, sounds that often go unnoticed by human ears, in a completely new way. It presents an aesthetic proposition that emerges at the intersection of technology and art, nature and data. As we listen to this music, we step into a resonant structure where the earth, technology, time, and our senses all converge.

글
조주현

행정 코디네이터
구예나

어시스턴트
위서린

그래픽 디자인
헤이조

사진 및 티저영상 제작
아인아 아카이브

전시 디자인
표창연 (표표건축사사무소)

전시 구조물 제작
금성테크

미디어 장비
미지아트

오디오 협찬
LG 전자

작품운송
아트인

번역
아트앤텍스트

쉬운글쓰기 제작
한국콘텐츠접근성연구센터

후원
한국문화예술위원회

협력
아르코미술관

Text
Juhyun Cho

Administrative Coordinator
Yena Ku

Assistant
Seorin Wi

Graphic Design
Hey Joe

Photo & Teaser Video
Ahina archive

Exhibition Deisgn
Changyeon Pyo
(PyoPyoArchitects)

Exhibition Fabrication
Geumseong Tech

Media Equipment
Mijiart

Audio Equipment Support
LG Electronics

Art Handling
ArtIn

Translation
artntext

Easy Read Writing
The Korean Content
Accessibility Research Centre

Supported by
Arts Council Korea

Collaboration
ARKO Art Center

아르코미술관
03087 서울 종로구 동숭길 3
02–760–4850
www.arko.or.kr/artcenter

ARKO Art Center
3 Dongsung-gil,
Jongno-gu Seoul
South Korea 03087
Tel. +82–2–760–4850
www.arko.or.kr/artcenter

관람시간
오전 11시—오후 7시
(입장마감 6시 30분)
매주 월요일 휴관
관람료 무료

Opening Hours
11:00 AM—7:00 PM
(Last entry by 6:30 PM)
Closed on Mondays
Admission Free

Facebook
ARKOArtCenter

Instagram
@arko_art_center

X
@ArkoArtcenter

Youtube
@arkoartcenter

DRIFTING CURRICULUM 아르코미술관 한국문화예술위원회