

4. 2022년도 창작활동계획

□ 프로젝트 기획 배경

- 가끔 페이스북이나 트위터를 열어보기가 겁이 날 때가 있다. 오늘은 또 어떤 일들이 우리를 기다리고 있으려나... 주위 친구들은 SNS를 끊고 조용히 개인 작업에 집중하며 사는게 낫지 않냐며 나무랄 때도 있다. 글쎄, 난 귀닫고는 못살겠다. 용기 내어 퀴어 작가로 커밍아웃을 할 수 있었던 까닭은 나날이 늘어가는 **퀴어 관련 행사와 그 행사에 참여하는 사람들의 작업을 보며 힘을 낼 수 있었기 때문이었다**. 지금 내가 이렇게 (아닐 수도 있겠지만) 안전하게 작업을 하고 작품을 발표할 수 있는 것은 누군가 먼저 행동을 했기 때문에, **항상 그 누군가에게 빛을 지고 있는 기분이다**.
- 세상을 떠나는 퀴어 지인들이 하나둘씩 늘어 힘든 감정을 동료 작가에게 토로한 적 있다. 소수자에 대한 관심이 없던 그 작가의 반응은 “에 이즈로?”였고, 나는 아직도 이렇게 생각하는 사람이 있다는 사실에 충격을 받은 적 있다. 퀴어로서 일상에서 겪었던 불편함에 대해 퀴어가 아닌 사람에게 얘기할 때 생전 처음 들어본 이야기처럼 놀라운 반응을 보일 때가 종종 있기에, 작가로서 나는 (비록 나는 지겹고 익숙할지 언정) **퀴어들의 이야기를 지겹도록 끊임없이 해야하는구나 깨달음이 들기도 한다**. 그리고 그것은 비단 퀴어만에 해당하지는 않을 것이다.
- 주말에 참여하고 싶었던 인권 관련 행사가 있는데. 같은 날 같은 시간에 동료 작가의 퍼포먼스가 예정되어 있다. 그런데 알고보니 당일은 이미 나의 아르바이트 날이기도 하다. 늘 이런 식이다. 하지만 다른 일정과 관계없이 직접 행사 현장에 가 본 것은 정말 손에 꼽을 정도이다. 그 낯선 현장에 서있는 상상만 해도 공황 상태에 빠질 것 같다. 아마 직접 현장에 가는게 적성이 맞았더라면 작가가 아니라 활동가가 되었을 것이다. 혹시 내가 현장에 가지 못해도 뭔가 함께 할 수 있는 일이 있을까? SNS에 기사를 다시 공유하는 일 외에, 작가로서 할 수 있는 일이 뭐가 있을까?

- 작가노트 중

4. 2022년도 창작활동계획

□ 프로젝트 기획 배경

- 본 프로젝트는 이 사회의 주류로부터 **소외되는 대상과 그들을 대하는 타인의 시선**에 대한 이야기이다. 장애인, 퀴어, 여성, 노동자 등 자신의 의지와 관계없이 사회의 '소수자(minority)'가 되어 주변부로 밀려나 살아가는 사람들의 모습과, 그들을 바라보는 우리의 시선을 **유머러스한 장난감 설치 작업을 통해 재해석하고, 이를 사진으로 담아내는 시각 예술 프로젝트**라 할 수 있다.
- 소외된 사람들에 관심을 두는 것은 퀴어 예술가로서의 나와 내 주변에 대한 이야기를 작업으로 풀어내고자 하는 이유 때문이다. 소수자이자 소외된 자로서 우리의 이야기를 시각 예술로 풀어내는 것은 '**중심부'를 향한 소외된 우리의 조용한 외침**'이자, **중심부와 소외된 우리를 이어보고자 하는 예술적 시도**일지도 모른다.
- 장난감을 이용한 설치와, 설치를 사진으로 촬영하는 작업 방식은 **회화적 작업 방식과 상상력을 사진 역시 담을 수 있다는** 것을 보여주기 위해서다. 사진은 대상을 사실적으로 포착하는 것을 넘어, 작가가 대상에 대해 생각한 것과 해석한 결과를 담아낼 수 있는 순수예술이다. 대상에 대해 작가가 하고자 하는 이야기를 위트 있는 장난감 설치로 한번 비틀고, 설치된 장난감을 사진으로 촬영하여 이미지를 극대화시키는 과정은 **관중이 작가의 작품에 쉽게 다가설 수 있도록 접근성을 높이는 한편, 대상에 대한 작가의 생각을 관중에게 강요하지 않는**, 즉 해석의 자유도를 높일 수 있는 효과적인 방식이라고 생각한다.
- 본 프로젝트를 통해 **사회적 소수자들의 이야기를 장난감 설치 사진을 통해 전달하고자 하며, 관중은 이를 통해 소외된 , 그리고 그들에 대한 자신의 시각을 생각해볼 수 있는 기회가 되기를 기대한다.**

4. 2022년도 창작활동계획

□ 프로젝트 내용 및 표현방식

- 본 프로젝트는 퀴어, 장애인, 여성, 노동자 등 **사회의 주류에서 벗어나 있는 소수자이자 소외된 자들의 이야기와 그들을 바라보는 타인의 시선을 장난감 설치 사진을 통해 유머러스하게 전달하고자 하는 시각 예술 프로젝트**이다.
- 남성과 여성이라는 젠더 이분법적 시각에 따라 소외당하는 소수 퀴어의 모습을 대중에게 익숙한 장난감 캐릭터를 통해 재창조하고, 부채춤을 추며 반동성애 운동을 하는 특정 종교인들의 모임을 실제로는 서로 절대 만날 수 없는 만화 캐릭터간의 만남으로 표현하며, 다리를 사용하지 못하는 지체 장애인의 모습을 마블 히어로 캐릭터와 결합하는 등, 유머러스하지만 펌훼하지 않는 장난감 연출 방식을 통해 우리 사회로부터 소외된 자에 대해 고민하게 하는 새로운 시각을 만들어내고자 한다.
- 내가 장난감을 프로젝트에 자주 사용하는 이유는 장난감이 가진 단순한 이미지 때문이다. 내가 관찰한 대상을 즉흥적 감성에 기반한 장난감 캐릭터로 재해석하여 설치하되, 사람들이 그 장난감에 대해 가진 고정관념과 기대를 저버리는 유머러스한 방식으로 연출한 뒤 그것을 사진 매체에 담아내는 것은 첫째, 사람들이 **장난감에 대해 가진 고정관념 때문에 거부감 없이 작품에 다가올 수 있도록 하는 힘이** 있는 동시에, 둘째, 사람들이 자신의 기대와는 다르게 장난감 뒤에 숨겨진 진짜 대상에 대한 생각을 한번더 하게끔 만드는 **다층적 레이어 효과**를 불러올 수 있다.

4. 2022년도 창작활동계획

□ 프로젝트 내용 및 표현방식

- 2020년 회화 작가인 왕선정 작가와의 2인전을 통해, 기존에 있던 서로의 작품을 모티브로 삼아 각자의 매체로 다시 제작해보는 실험적 시도를 했다. 이 과정에서 회화 작품 속 인물과 배경들을 살펴보며 형태와 상황을 재현해 보는 데 집중했지만, 딱딱한 플라스틱 장난감들을 가열하거나 부수지 않는 한 완벽한 재현이 어려웠다. 하지만 **회화 속에 담겨있는 인물들을 대체할 나만의 장난감들을 선택하고 재구성한 후 촬영** 하는 과정에서 원작과는 다른 새로운 이야기가 전개되고 있는 것을 발견했다.
- 본 프로젝트에서는 이러한 표현 방식을 이용해 주제에 맞는 기성 사진들을 바탕으로 장난감을 이용 새롭게 재구성하는 작업을 할 예정이다. (첨부 이미지 참고)

왕선정, <E/비가 있는 풍경>, 캔버스에 유화, 65x100cm

양승욱, <Over the Bed>, 2020, 디지털 C프린트, 30x45cm

4. 2022년도 창작활동계획

□ 프로젝트 내용 및 표현방식

- 인터넷으로 소수자 관련 이미지들과 기사들을 리서치해서 자료를 수집한다. 이 때, 기사 내용의 중요성, 이미지의 특별성, 장난감으로의 재현 가능성을 염두해 두고 리서치한다. (첨부 이미지는 예시)

4. 2022년도 창작활동계획

□ 프로젝트 내용 및 표현방식

- 리서치 결과를 토대로 이미지의 배경을 패턴 무늬로, 인물이나 상황을 모두 장난감 및 오브제로 대체하여 새로운 작품을 제작한다. 이를 통해 기존의 이미지와 형태는 유사하지만 정보 전달 기능이 제거되어 보는 사람으로 하여금 스스로 해석할 여지를 남긴다. (첨부 이미지는 예시)

양승욱, <Over the Bed>, 2020, inkjet print, 30x45cm

4. 2022년도 창작활동계획

□ 프로젝트 내용 및 표현방식

- 기존에 실험적으로 다양한 소재(천 프린트, PET 플라스틱 재질 프린트 등)와 설치(구부려 설치하기, 천장에 매달기, 둥글게 말아 원기둥 만들기 등)를 시도했던 과거 전시들과는 다르게, 이번 전시는 **대형 사이즈 포맷의 잉크젯 프린트 방식으로 작품을 제작해 액자에 넣는 방식으로 제작해, 사진 이미지 자체에 좀 더 집중적으로 천천히 생각하면서 볼 수 있도록 유도한다.**
- 각 장면에 등장하는 **장난감들을 배경에 맞춰 개별 독사진 형태로 다시 촬영**하여, 마치 영화 한 장면에 등장하는 배우의 프로필처럼 사용한다. 이것을 작은 사이즈로 출력해 아카이브 형식으로 또 다른 시리즈를 제작한다.
- 레퍼런스로 사용된 인터넷 리서치 자료들은 출처를 분명하게 밝히고 스크랩북 형식으로 만들어 전시장 내에 배치한다.

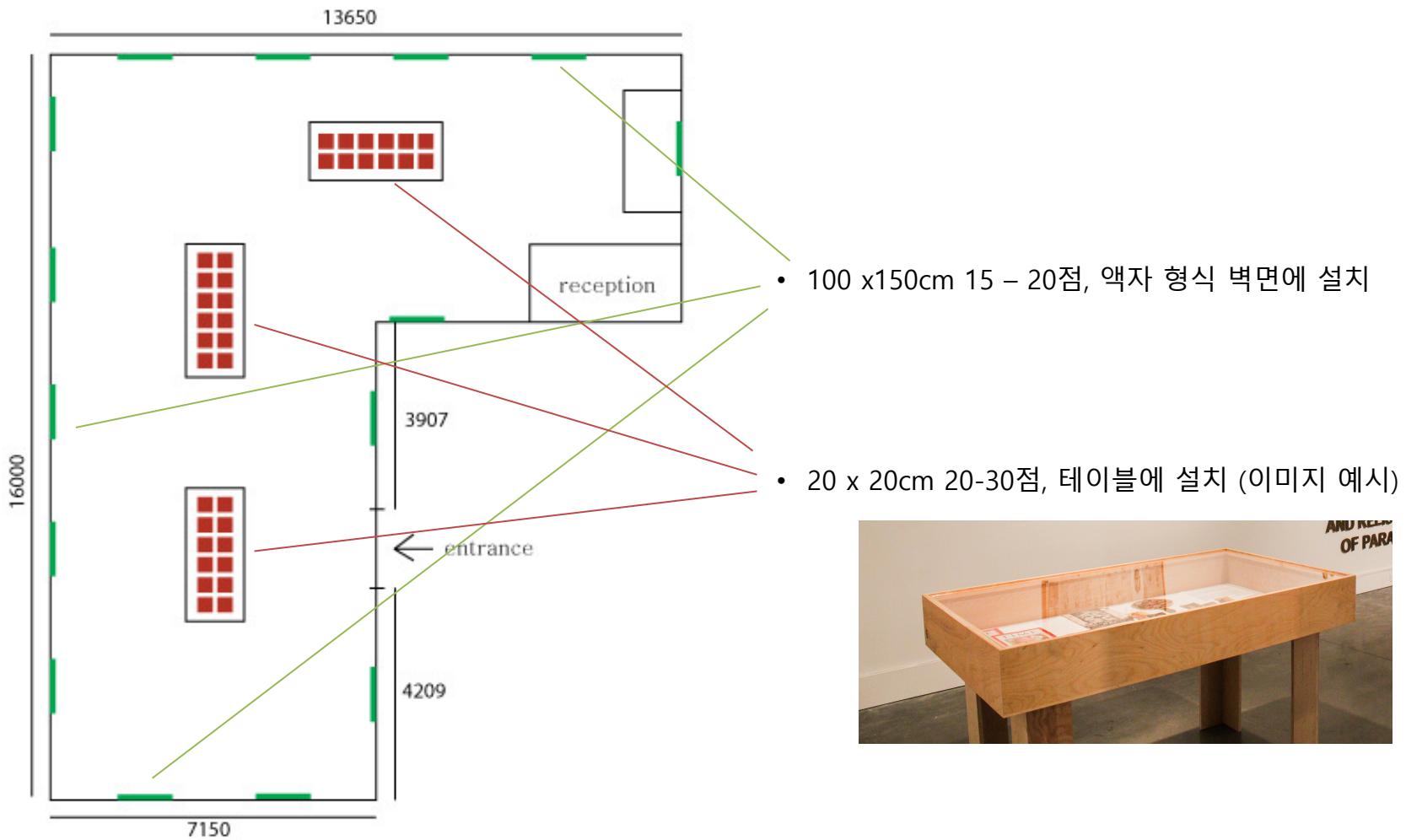
4. 2022년도 창작활동계획

□ 전시장 등 공간구성 계획

- 과거 전시의 다양한 설치 방법 대신 이번 전시에는 사진 작품 자체에 중점을 두어 전시장에 오는 관객들이 전시를 관람할 때 이미지에 집중할 수 있는 형태로 설치한다.
- ㄱ자 형태의 전시장에 액자에 넣은 사진들은 전시장 벽 위주로 설치하고, 전시장 중간에 테이블 3개를 놓아 작은 크기의 사진들을 테이블 위에 나열해 설치한다.
- 전시장 가장 안쪽에 리서치했던 신문기사 원본들을 스크랩북 형식으로 배치해 놓아, 전시를 자세히 다 둘러본 관객들에 한 해 스크랩북을 보고 작품이 참고한 원본 이미지들을 볼 수 있게 한다.

4. 2022년도 창작활동계획

□ 전시장 등 공간구성 계획

4. 2022년도 창작활동계획

□ 창작활동 과정 및 진행 일정

- 사건 사고 현장이나 행사에 참가해보지 않고 현장에 대한 이야기를 한다는게 어떻게 보면 사진의 특성 중 현장성에 반하는 행위로 간주될 수도 있겠다는 걱정이 들었다. 이를 보완하기 위해 내가 표현하는 방식은 **현장성을 원천 제거한 사진, 즉 장난감을 이용한 기존 이미지의 새로운 재해석**에 초점을 두고 작품을 제작할 계획이다.
- 장난감으로 표현되는 작품이 원본 이미지에 비해 너무 희화화되거나, 대상을 폄훼하는 것으로 보이지 않을까에 대한 고민을 했다. 하지만 **세상의 부조리에 웃음으로 대처하는 방식**이 지금껏 내가 이끌어온 작업들의 기본 바탕이 되었기 때문에 깊이있는 웃음을 만들어내는 도전을 하기로 결심했다.

월 별 진행 일정	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
인터넷을 통한 리서치	○	○	○									
자문 및 서문, 평론 의뢰		○	○	○								
작품 촬영		○	○	○	○	○	○	○				
프린트 및 액자 제작								○	○			
포스터 디자인 및 도록 1차 디자인					○	○	○					
리서치 스크랩 북 제작									○			
홍보							○	○	○			
전시									○	○	○	
후도록 제작									○	○		
정산												○

4. 2022년도 창작활동계획

□ 본 프로젝트를 통해 향후 기대되는 점

- 사회로부터 소외된 소수자에 대한 이야기를 예술 작품으로 표현하고자 한 시도는 많았지만, 장난감 연출 사진을 통해 소수자의 이야기를 위트있게 풀어낸 경우는 흔하지 않다. **소외된 사람들과 그들을 바라보는 사회의 시각을 담아내는 새로운 예술적 시도와 방식을 관중과 공유하고 발전시켜 나갈 수 있는 기회가 될 것이다.**
- 피사체를 사실적으로 담아내는 사진, 또는 피사체가 가진 이미지를 작가의 시각으로 재해석하는 것을 넘어, **장난감 연출을 통하여 대상을 재해석하고, 재해석한 대상을 다시 사진 이미지로 연출하는 방식을 통해 미술로서의 사진이 가진 상상력을 확장하고**, 추후 이를 바탕으로 다양한 매체와의 협업을 통해 새로운 메세지 전달 방식을 연구하고 싶다.
- 전시장 자체가 소수자 당사자들에게는 마음 편하게 출입하고 공감할 수 있는 일시적인 **퀴어공간으로 점유되어**, 전시를 보러오는 다양한 관객들이 전시장에서 만날 수 기회를 제공하게 될 것이다.

4. 2022년도 창작활동계획

□ 예산 계획

○ 총 사업비	25,000,000원		
○ 지원신청액	25,000,000원		
항목	내역	금액산출	지원신청액
사례비	서문 사례비	400,000원 x 1명	386,800
	평론 사례비	600,000원 x 1명	580,200
	전시 전경 촬영비	500,000원 x 1명	483,500
	설치 및 철수 사례비	100,000원 x 5명	483,500
	촬영 보조 사례비	87,030 x 3명	261,090
홍보비	포스터 (출력용, SNS 홍보용, 무빙 이미지)등 홍보물 디자인	1,000,000원 x 1식	1,000,000
	네오룩 기제 SNS (페이스북) 유료 홍보	110,000원 x 1식 55,000원 x 4식	330,000
발간비	도록 디자인 및 발간	3,000,000원 × 1식	3,000,000
제작비	사진 인쇄 및 액자 제작 100x150 cm 20개 20x20 cm 40개	600,000원 x 20식 500,00원 x 40식	14,000,000
기타 운영비	운송비	200,000원 x 2식	400,000
임차료	전시장소 대관료	100,000원 × 40일	4,000,000
원천세	사례비 원천세	2,000,000원 x 3.3%	74,910
합계(지원신청액)			25,000,000