

Seoyoung Kim

¿Qué pasa en... Gwangju y Busan? dos bienales fundamentales en Corea del Sur

What's going on in... Gwangju and Busan? Two major biennials in South Korea

Nota del editor: este artículo iba a ser publicado en la ocasional sección BIENALES de esta revista, pero decidí hacerlo en la permanente ¿QUÉ PASA EN...? porque durante mi última participación en la feria KIAF (Seúl) pensé que era hora de prestar atención a lo que *está pasando* en el sur de Corea del Sur, después de haber publicado ¿Qué pasa en... Seúl? hace ya varios años. Por eso, y en contra de lo habitual, no se hace aquí un exhaustivo repaso a toda la escena artística de estas dos ciudades, pero la bienal que se celebra en cada una de ellas acapara la mayor parte de esa escena. El Gwangju Culture Center acaba de confirmar la celebración de la feria Art Gwangju 2013, que será su tercera edición.

Corea del Sur es un país dividido y una economía emergente a escala mundial. Internamente, vive una serie de fenómenos de desarrollismo regional. Desde los '90, su escena artística ha revitalizado políticas culturales regionales, que dieron lugar a la mayor bienal de Asia, Gwangju, así como la de Busan, con un festival de cine internacional. Ambas ciudades se convirtieron en paradigmas para otras ciudades coreanas con un desarrollo económico cada vez más fuerte. Ahora, Busan y Gwangju son famosos "hubs" en Asia. La comunidad internacional toma conciencia de su existencia, y en la propia Corea los artistas y directores que participan en ellas tienden a ser sobrevalorados. Pero los criterios que rigen para valorar a sus participantes no deberían ser muy diferentes de los que rigen los objetivos de las bienales, y cabe una seria reflexión sobre qué discursos se derivan de ellas. Busan 2012 tuvo por director artístico a un no coreano, mientras Gwangju tuvo seis mujeres asiáticas como co-directoras. A continuación, tratamos de analizar en profundidad los objetivos y procesos de trabajo de los directores artísticos de ambas, y arrojar luz sobre las metodologías aplicadas en sus formatos.

"Garden of Learning" (Jardín de aprendizaje)

La Bienal de Busan 2012 exploró las formas de comunicación en el arte. La principal preocupación al seleccionar al director artístico fue cómo éste/ésta considerara su público, lo que sugiere la popularización de la exposición y evidencia sus potencialidades. La decisión de contratar a Roger Brügel fue una manera de evidenciar las interconexiones entre el enfoque del evento y el proceso de comunicación a través del tema elegido, *The Garden of Learning*. En la exposición del Museo de Arte de Busan las obras conversaban entre sí y los espectadores pudieron escuchar su diálogo. La interrelación con Documenta 12 (2007) se logró gracias a que la esposa de Brügel, Ruth Noack, codirectora artística de Documenta 12, dio consejos como comisaria independiente, sin vínculos directos con la bienal.

Editor's note: This article was originally to appear in the magazine's occasional BIENNIALS section, but I decided to include it in the permanent WHAT'S GOING ON IN...? because during my last participation at the KIAF art fair (Seoul) I realized it was high time to pay attention to what was going on in southern South Korea, after having published *What's going on in... Seoul?* several years before. So contrary to usual, we aren't presenting an exhaustive summary of these two cities' entire art scenes, but the biennials celebrated in each of them which covers the greater part of these scenes. The Gwangju Culture Center has just confirmed the celebration of Art Gwangju 2013 (third edition).

South Korea is known as a divided country and as one of the world's rising economic powers. But internally, the country suffers a variety of regional development issues. Since the 1990s, its art scene has revitalized regional cultural policies, which resulted in the celebration of Asia's biggest biennial, Gwangju, as well as that of Busan, which included an international film festival. These two cities became paradigms for other Korean cities experiencing radical economic growth. Now Busan and Gwangju are known as cultural hubs within Asia. As the international community becomes aware of these biennials, there is a tendency within Korea to overly regard those artists and directors who have participated in them. The criteria for such assessments should be assessed along with the biennials' objectives, and we should also think hard about the ensuing discourses. The 2012 Busan Biennial had a non-Korean artistic director, while Gwangju had six Asian women as co-directors. The following is intended as an in-depth analysis of the aims and work processes of both biennials' artistic directors, and attempts to throw light on the exhibition methodologies applied in the biennials' formats.

Garden of Learning

The 2012 Busan Biennial sought to explore ways of communication in art. The key concern in selecting the artistic director was how he/she would view the biennial's public, suggest the popularization of the exhibition and propose its potentials. The decision to recruit Roger Brügel was a way of highlighting the interconnections among the event's focus and the process of communication through his chosen theme, *The Garden of Learning*. In the show at the Busan Museum of Art the artworks conversed with one another, and the viewers could listen to their dialogue. The interrelation with Documenta 12 (2007) was achieved by Brügel's wife Ruth Noack, co-artistic director of Documenta 12, who offered advice as an independent curator with no direct ties to the Busan Biennial.

El diseño de la exposición ha sido muy importante para Brügel, ya que las relaciones generadas por las diferentes fechas de producción entre las propias obras expuestas era impredecible. Por ejemplo, los 40 artistas participantes estaban todos activos en los años '70, '80 o '90. Pertenecen a la propia generación de Roger y exploraron alternativas artísticas de su época. El director se interesó por la relación histórica entre estos artistas y Corea del Sur: sus temas elegidos van desde la opresión social del pasado y la militarización de las políticas laborales en los años 70, a la violencia traumática de la década de 1980. Se puede encontrar gran cantidad de significados en sus actitudes artísticas y formatos anti-monumentales. Los que pertenecen a esta generación coreana son personas eclipsadas por la magnitud del conflicto entre el arte público del movimiento democrático de Corea de la década de 1980 y la pintura monocromática, o aquellas otras capaces de superar esta división y que siguen activas. Su anti-monumentalidad (o monumentalidad 'internamente laxa') es el reflejo del subconsciente cultural, ya que el gesto por proteger la "experiencia sensorial de los artistas" que habían sido aislados en el pasado se ha convertido en necesidad.

Corea se interesó por Brügel porque ya había trabajado en China y Japón, pero no sabía mucho sobre Corea. Su *Garden of Learning* fue el único medio a través del cual, carente de experiencia previa en este país, fue capaz de comprender sus complejos orígenes culturales; y muestra por qué quería centrarse en sus procesos artísticos espontáneos y radicales. Su "Comité de Aprendizaje" debe entenderse dentro de este contexto. Para formarlo, a principios de 2012, Brügel reclutó 300 ciudadanos de Busan, independientemente de sus edades y ocupaciones. Se limitaron a 50. Organizó una reunión de la comisión mensual de aprendizaje para discutir

The exhibition's layout was very important to Brügel, as the relationships generated by the different production dates among the displayed works themselves were unpredictable. The 40 participating artists were all active in the 70s, 80s or 90s. They belong to Roger's own generation, and all explored the artistic alternatives of their particular times. The director was interested in the historical relation between these artists and South Korea: their chosen topics range from the social oppression of the past, the militarization of labor policies in the 1970s, to the traumatic violence of the 1980s. One can find a lot of meanings in their anti-monumental artistic attitudes and formats. Those belonging to this generation in Korea are people who have been forgotten amidst the conflict between the public art of the Korean democratic movement of the 1980s and monochrome painting, or others who were able to overcome this division and are still active. Their anti-monumental (or 'internally lax' monumentality) must be connected with the cultural unconscious, since the artistic gesture of protecting the "sensory experience of artists" who had been isolated in the past has become a necessity.

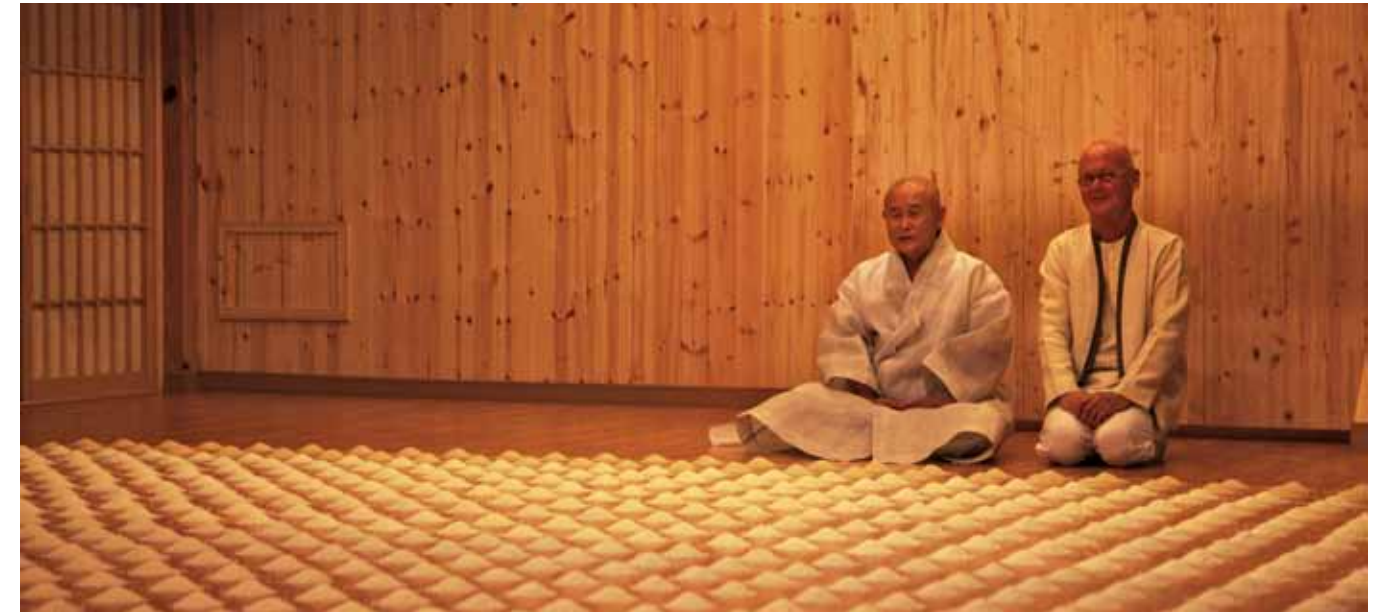
Korea became interested in Brügel because he had experience working in China and Japan, but did not know much about Korea. Therefore, his *Garden of Learning* was the only means through which he, devoid of prior experience of Korea, was able to comprehend its complicated cultural backgrounds, and shows why he wanted to focus on its spontaneous and radical artistic processes. The "learning committee," another aspect of the Busan Biennial plan, must be seen within such a context. At the beginning of 2012, Brügel recruited some 300 citizens from Busan's population, regardless of their ages or occupations. These

con ellos aspectos artísticos de la bienal. El Comité se dedicó a escuchar las presentaciones de los artistas participantes, y fue capaz de verlos en relación con su propia realidad concreta, así como mantener largas discusiones con ellos. Brügel pudo incorporar el proceso y los resultados de esa participación y narración colectivas al concepto de exposición de la bienal.

were radically cut to 50. He hosted a monthly committee meeting, in order to discuss artistic aspects of the biennial with them. The committee was dedicated to listening to the participating artists' presentations, and was able to see them in relation to their own concrete reality, as well as maintain long discussions with them. Brügel was able to incorporate the process and the spontaneous results of

Pero, al final, todo sigue siendo ambiguo. Las obras expuestas no proporcionaron ninguna respuesta clara. Quizás las bienales, simplemente, no favorecen estos encuentros serios con el arte. Brügel rechaza enérgicamente estas acusaciones y deja que los espectadores se enfrenten con las ambigüedades.

"Roundtable" (Mesa redonda)

Roundtable, el tema de la Bienal de Gwangju, pone de relieve la realidad transnacional de Asia. Sus seis directoras asiáticas, convertidas en centro de atención, se transformaron en algo más que simples iconos políticos de la bie-

such collective participation and storytelling into the biennial's exhibition concept.

However, in the end, all this remained ambiguous. The exhibited works did not provide any clear answers. Perhaps biennials simply do not favor such serious encounters with art. Brügel strongly refutes such charges, and leaves the viewers to deal with the ambiguities.

Roundtable

Roundtable, the theme of the Gwangju Biennial, foregrounds Asia's transnational reality. With its six female

nal, y remodelaron el proyecto basado en la investigación en una exposición con perspectiva multicultural. Una clave para entender el concepto fue la mesa redonda celebrada en la Tate Modern de Londres en junio de 2012: el tema central fue una especie de “enredo de la convivencia” como plataforma para la planificación colaborativa. *Roundtable* connota semánticamente cómo el mundo del arte internacional ve la realidad y la cultura múltiple de Asia como un discurso de la necesidad.

Los seis directoras, al contrario que anteriores directores, varones y occidentales, incluidos Okwui Enwezor y Maximiliano Gioni, podrían haber centrado el panorama desde un punto de vista feminista, pero hicieron hincapié en que eran personas con diferentes intereses. Con el primer subtema de la mesa redonda *Log-in and log-out of collectivity*, la comisaria Nancy Adajania mostró a nivel regional cómo la dicotomía política reinante de nuestro tiempo se ha ido desplazando hacia la experimentación con lo no alienado y posturas independientes. En *Re-viewing History*, Wassan Al-Khudhairi reexaminó el concepto de historia, interrelaciones históricas, el problema de la regresión y la reflexividad de la historia. Con el tercero, *Temporary Encounters*, Mami Kataoka exploró las interrelaciones entre la coexistencia de factores dispares, mientras el comisario Sunjung Kim, en *Disappearance and Going Missing: Anonymity*, cuenta una historia del pasado con restos históricos y experiencias personalizadas. Con *Return to Personal Experience*, Carol Yinghua Lu se aproxima a la estructura y sistema del arte desde presupuestos no jerarquizados y volviendo a la experiencia personal del comisario. *The Influence of Fluidity on Time-Space*, de Alia Swastika, destaca el concepto de movilidad, punto crucial de las prácticas de los artistas.

Todos estos subtemas pueden ser vistos como un intento de leer la historia de la multiplicidad entre la variedad de contextos locales dentro de Asia. El contenido de la exposición tiene que ver con los dominios culturales y esenciales relacionados con lo real; lo directo (no-lingüístico) se distingue de los casos individuales en el lenguaje del arte, y muestra cómo lo que ocurre ante nuestros ojos (la exposición) conserva su relación con la realidad dentro y fuera del arte. Pero entre la amplia gama de los no-centros, la *mesa redonda* lleva a una autocrítica por haber reproducido la lógica de un centro y sus periferias con su tema “centralismo asiático”.

El crítico alemán Boris Groys dice que el centralismo asiático lleva consigo las características del “post-colonialismo”, como nacionalismo y regionalismo, y está en desacuerdo con la cultura del arte euro-centralista. En otras palabras, el centralismo asiático reproduce su propia historia del arte como un monumento. La mesa redonda, que busca nuevos caminos para el cambio productivo a través de la multiplicidad de la cultura asiática, puede formar un canal social para un entendimiento para la convivencia dentro de la cultura asiática, siempre que dichas consultas y preguntas surgieran durante la exposición.

Asian directors becoming the center of attention, they became more than the political icons of the biennial, refocusing the research-based project as an exhibition from a multicultural perspective. One clue for understanding the concept was the roundtable discussion held at London’s Tate Modern in June, 2012. There, the central topic was a kind of “entanglement of coexistence” as the platform for the collaborative planning “Roundtable” semantically connotes how the international art world sees Asia’s multiple reality and culture as a discourse of necessity.

The six directors, in contrast to past western, and male, directors, including Okwui Enwezor and Maximiliano Gioni, could have focused the big picture from a feminist viewpoint, but they emphasized that they were individuals with different interests. With the first roundtable sub-topic of *Log-in and log-out of collectivity*, curator Nancy Adajania showed on a regional level how the reigning political dichotomy of our time has been dissolving, with a move to experimenting with nonalignment and third positions. In *Re-viewing History*, Wassan Al-Khudhairi reexamined the concept of history, historical interrelations, the problem of regression and the reflexivity of history. With *Temporary Encounters*, Mami Kataoka explored the interrelations among the coexistence of disparate factors, while curator Sunjung Kim, in *Disappearance and Going Missing: Anonymity*, tells us a story of the past with personalized historical traces and experiences. With *Return to Personal Experience*, Carol Yinghua Lu makes an attempt to view the art system and structure from a non-hierarchical platform by returning to the curator’s personal experience. Alia Swastika’s *The Influence of Fluidity on Time-Space*, highlights the concept of mobility, which has become a critical condition of artists’ practices.

All these sub-topics can be seen as an attempt to read the history of multiplicity among the variety of local contexts within Asia. The content of the exhibition consists in the cultural and essential realms that deal with reality; the direct (non-linguistic) stands apart from individual cases within the language of art, and shows how what happens before our eyes (the exhibition) retains its relationship to reality within and without art. However, among the wide range of non-centers, the “roundtable” leads to a self-criticism of having reproduced the logic of a center and its peripheries with its topic of “Asian centralism.”

The German critic Boris Groys says that Asian centralism bears the characteristics of “post-colonialism” such as nationalism or regionalism, and is at variance with Euro-centralist art culture. Asian centralism reproduces its own art history as a monument. The roundtable, which seeks new pathways to productive change through the multiplicity of Asian culture, can form a social channel for an understanding for coexistence within Asian culture only if such inquiries and questions flourished during the exhibition.

Seoyoung Kim, nacida en Seúl, vive y trabaja en Berlín. Ha obtenido dos becas del Consejo de las Artes de Corea para colaboraciones internacionales, con las que desarrolla su proyecto curatorial: *Un lugar radical* (2011-2012).

Seoyoung Kim, born in Seoul, lives and works in Berlin. She received two grants for international collaborations from the Arts Council Korea with which she is developing her curatorial project: *A Radical Place* (2011-2012).

María Ayllón es licenciada y máster en Filosofía por la Universidad de Salamanca (España / Spain). Actualmente trabaja sobre teoría crítica en el ámbito español.

María Ayllón has a Masters in Philosophy from the University of Salamanca (Spain). She currently works in critical theory as it relates to Spain.