

“My life started on the evening of August, 1958 at Darmstadt. 1957, a year before I met John Cage was BC 1 to me.”

-N.J Paik

Rheinland, Germany was the hometown of Paik's art and his philosophical establishment on art. It was there where he made his debut as an artist, met lifetime fellow artists, and gave birth to video art. <Rheinland, my artistic Hermit> traces the early procedure of Paik's unique views on art and the world through his letters exchanged with his acquaintances, records of exhibitions and many other materials that illustrate his artistic activities during his stay in Rheinland for the 1960s-70s. It will show how his experiments materialized into his artistic concepts and ideas, and will also be the key to understand his artistic world.

The Rheinland is a very crucial keyword in understanding contemporary art and Paik. Under the control of the Nazis, German art lost its independence, serving only for their social system and ideology. After the defeat in the War, art in Germany was made to enter a phase of stagnation as there was an intensive drive for the whole society under the pretense of economic reconstruction and rejection of Nazism led by Adenauer. The Rheinland, which had been divided by the Allied Forces into territories, was also the "culture free zone" where young artists gathered to demand change. It was at the time of this explosive atmosphere spearheaded by the youth in 1956 that Paik settled down in Rheinland. This area soon became a starting point of German contemporary art, and the basis for Paik's artistic achievements. Many significant events in Paik's artistic career happened in Rheinland. This was where Paik first met John Cage in 1958, won enthusiastic support from Stockhausen and built intimate relationships with Joseph Beuys and the Fluxus movement. The many different archived materials presented in this exhibition are important in showing the movement of contemporary art, as well as the progression of Paik Nam June's artistic philosophy within it.

Paik passed away in 2006. He had greatly influenced the young German artists' movement, Fluxus, with his philosophy, music and art, and was received with worldwide attention. The Digital Archive at MMCA provides an opportunity to reflect and reconsider the meaning of his artistic achievements and ideas that he left behind both in the history of art and in contemporary society through these detailed archives.

“내 삶은 1958년 8월 저녁 다름슈타트에서 시작되었어. 존 케이지를 만나기 전 해인 1957년이 내게는 기원전 1년이 되지.”

-백남준

라인란트 지역을 중심으로 활동한 그에게 독일은 예술가 백남준의 고향이자 그 예술철학의 발원지였다. 그는 이곳에서 예술가로 데뷔하였고, 일생을 함께 보낼 예술적 동지들을 만났으며 비디오투를 탄생시켰다. 본 전시는 60-70년대 라인지역에 거주하던 백남준이 지인들과 주고 받은 편지, 전시에 대한 기록, 활동모습 등의 자료를 통해 자신만의 독특한 예술관과 세계관을 만들어 간 백남준의 궤적을 따라 가 보고자 한다. 이는 백남준이 자신의 예술적 발상을 구체화해 나가며 많은 실험을 한 흔적이며, 그의 예술세계를 이해하는 열쇠가 될 것이다.

라인지역은 백남준과 현대미술을 이해하는데 매우 중요한 키워드이다. 나치가 집권하던 독일에서 예술은 그 자율성을 잃고 체제와 이상에 봉사하였고, 나치패전 이후 들어선 아덴아우어 정권아래서는 경제재건정책과 나치즘 배격을 위한 총력전의 미명아래 정체기를 맞을 수 밖에 없었다. 전후 변화를 원하던 젊은 예술가들은 연합군 분할통치 지역이자 '문화적 자유지대'인 라인란트로 모여들었다. 백남준은 이러한 시기인 56년 폭발적인 젊음이 모여든 라인란트에 정착한다. 이곳은 곧 독일 현대미술의 출발점이 되었으며, 58년 존 케이지와의 만남, 슈톡하우젠의 지지, 요셉 보이스를 포함한 플럭서스 그룹과의 교류 등 백남준 예술세계의 근원이 되는 많은 사건이 일어난 곳이었다. 이번에 전시되는 여러 기록물은 이러한 현대미술의 움직임과 그 안에서 백남준의 변화를 관찰할 수 있는 중요한 자료이다.

2006년 작고한 그가 펼친 철학과 음악과 예술은 플럭서스라 불리는 독일의 젊은 예술가들에게 많은 영향을 끼쳤으며, 나아가 전 세계적으로 많은 관심과 주목을 받았다. 국립현대미술관 디지털아카이브에서 진행되는 이번 아카이브전은 구체적인 기록을 통해 그가 세상에 남긴 족적과 사상이 미술사에서 또한 현대사회에서 어떤 의미를 지니는지 재고해 보는 기회를 제공할 것이다.

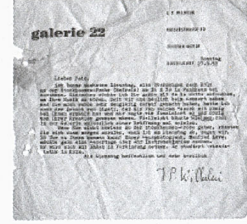
이번 전시는 뒤셀도르프프룬스트팔라스트, 프랑크푸르트현대미술관, 슈투트가르트시립미술관, 슈프링겔미술관, 함부르크반호프미술관, 볼프스부르크미술관, 두이스부르크미술관 등의 미디어 아카이브와 Wulfherzogenrath, Eugen Blume, Stephan von Wiese, Anne Rodler, Moritz Pickshaus, Barbara Wien 등 독일 미술관 관계자 분들과 그의 제자인 Ivo Dekovic, ricardo wende의 협력 및 전시 기획자인 김순주의 기획으로 이루어졌습니다.

국립현대미술관 서울관 3층 디지털아카이브실
110-200 서울특별시 중로구 삼청로 30 (소격동)
문의. 02) 3701 9717
팩스. 02) 3701 9609

The National Museum of Modern and Contemporary Art, Seoul
Digital Library & Archive 3F
110-200 30, Samcheong-ro, Jongno-gu, Seoul, Rep.Korea
Tel. +82 23701 9717
Fax. +82 23701 9609

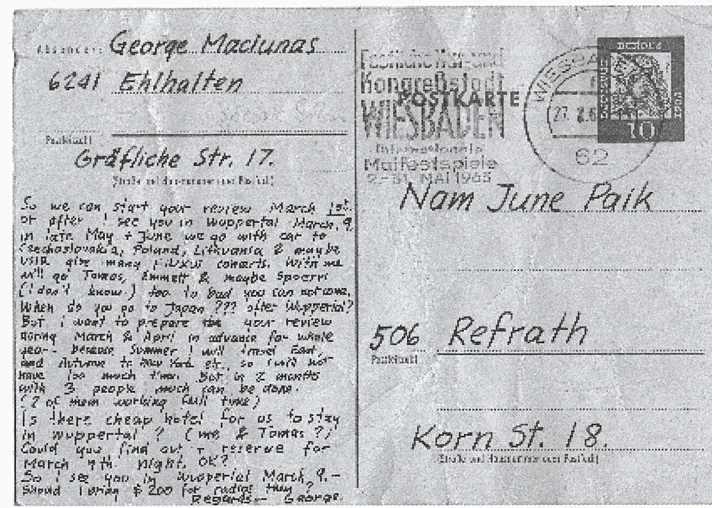

1

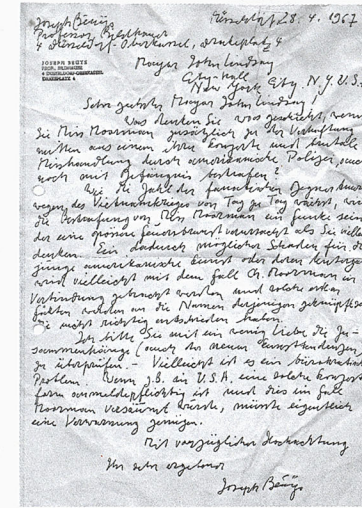
2

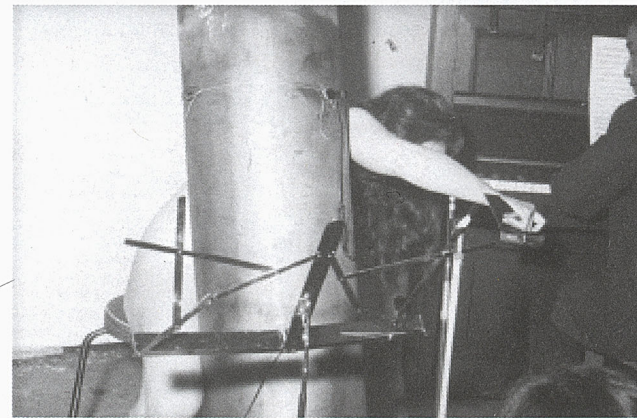
3

4

5

6

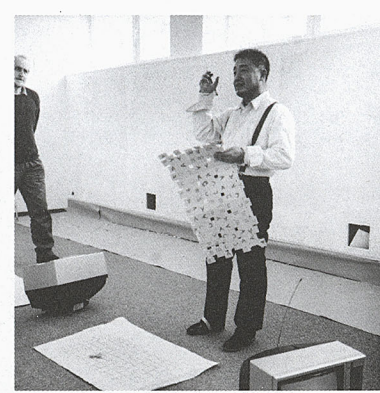
7

8

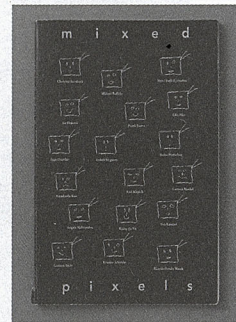
10

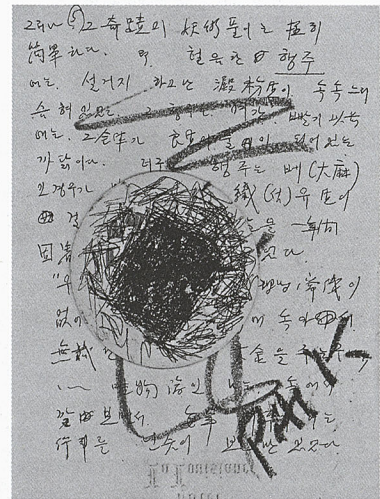
11

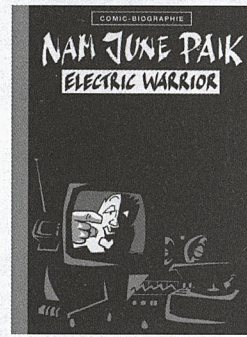
12

13

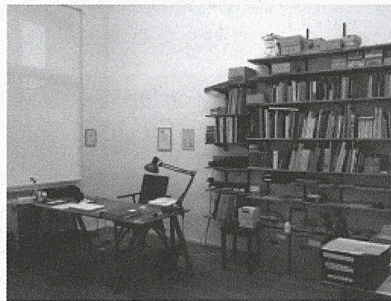
16

14

15

17

18

- 1) 1959년, 뒤셀도르프, Galerie22로부터 N.J.Paik에게 보낸 편지
Staatsgalerie Stuttgart, Archiv Sohm ©Foto: Staatsgalerie Stuttgart
- 2) 1963년, 독일 신문 'Exposition of Music-Electronic Television' 전시기사
©Foto: Moritz Pickshaus
- 3) 1963년, 비스바덴, George Maciunas가 N.J.Paik에게 보낸 편지
Staatsgalerie Stuttgart, Archiv Sohm ©Foto: Staatsgalerie Stuttgart
- 4) 1965년, 부퍼탈 Galerie Parnass에서 '24 Stunden' 공연 중
©Foto: Stiftung Museum Kunstpalast AFORK (Ute Klophaus)
- 5) 1967년, Joseph Beuys가 N.J.Paik에게 보낸 편지
Staatsgalerie Stuttgart, Archiv Sohm ©Foto: Staatsgalerie Stuttgart
- 6) 1968년, 뒤셀도르프 쿤스트 아카데미, 'Opera Sextronique' 공연
©Foto: Stiftung Museum Kunstpalast AFORK (Thomas Tilly)
- 7) 1978년, 뒤셀도르프 쿤스트 아카데미, '비디오 비너스'
©Foto: Ivo Dekovic
- 8) 1978년, 쾰른 거리, 장난감 가게 앞
©Foto: Manfred Leve
- 9) 1978년, 뒤셀도르프 쿤스트 아카데미
'조지 마치우나스 추모연주회' - Joseph Beuys와 듀오 컨서트
©Foto: Ivo Dekovic
- 10) 1978년, 뒤셀도르프 쿤스트 아카데미 Aula
©Foto: Stiftung Museum Kunstpalast AFORK (Ulrich Baatz)
- 11) 1985년, 뒤셀도르프, 쿤스트 팔라스트 비디오 작품
'Fish flies on the sky' 설치 모습
©Foto: Stiftung Museum Kunstpalast AFORK (Erika Kiffel)
- 12) 1986년, 뒤셀도르프, 요셉 보이스 FIU 스튜디오 3호,
Stuetngen 씨와 백남준의 대담
©Foto: Stiftung Museum Kunstpalast AFORK (Jost Wischnewski)
- 13) 1996년, 'mixed pixels' 뒤셀도르프 쿤스트 아카데미, '백의 제자' 전시회 도록
- 14) 1996년, N.J.Paik이 작가 Tomas Schmit에게 보낸 편지
Tomas Schmit Archiv, Berlin ©Foto: Barbara Wien
- 15) 2006년, 'Comic Biographie Nam June Paik' - Electric Warrior
©Foto: Willi Bloess
- 16) 2010년, 뒤셀도르프 쿤스트 팔라스트 'Paik 'n' Paik' 전시회 전경
©Foto: 김순주
- 17) 2011년, 베를린 Tomas Schmit 아카이브 전경
©Foto: 김순주
- 18) 2014년, 제자 Ricardo Pedero Wende 작품 'Paik & Beuys'
©Foto: Ricardo Peredo Wende