
The Creators Project

<http://thecreatorsproject.vice.com/blog/petroleum-paris-opera-house-noahs-ark-exhibition>

What Do Petroleum, a Paris Opera House, and Noah's Ark Have in Common?

Alison Roberts — Aug 30 2016

Ayoung Kim (Music Composition: Heera Kim), *Zepheth, Whale Oil from the Hanging Gardens to You, Shell 2*, 2015, Music Theater, 50min

In the center of Paris sits an underground pool, an artificial reservoir, from a mythical flood. Inside the pool exists an edifice, the Palais Garnier, home to an ephemeral microcosm of reality. Somewhere between myth and actuality, history and future, Palais de Tokyo presents *In This Vessel We Shall Be Kept*, the solo show of Seoul based artist Ayoung Kim. Following the artist's eight-month investigation at the Pavillon Neuflyze OBC (Palais de Tokyo's artist residency and creative laboratory), the exhibition traces the influence of crude oil on modernity and globalization. Curated by Chloé Fricout, the ambitious project presents an immersive sound system, placing the audience in the epicenter of Kim's narrative structures.

Departing from the traditional whitewashed museum walls, the visitor enters a dark, bunker-like, dystopian chamber, sprawling and derelict. Placed in the center of a choral arrangement, voices emit from freestanding speakers, singing, speaking, whispering; interrupting each other- until they fall silent. Anchored by the Opera Garnier as a monument of locality, Kim transposes the physical history of the Opera into the exhibition itself.

Ayoung Kim, *The Railway Traveler's Handbook*, 2013, Six-Channel Sound Drama, 28min.

While the Palais Garnier maintains its status as a legendary institution, its subterranean reservoir has been a source of mystery and speculation since the construction of the opera house itself. To maintain its structure and proximity to the basin, the building was coated with the petroleum derivative *pitch*, known for its waterproofing properties. While petro and oil maintain their material and functional relevance today, pitch was recorded as the material used by Noah to seal off the hull of his ark during the ancient flood.

Presenting Kim's research, the exhibition reflects on the artist's extensive investigation, beginning with the development of the Middle East's oil industry, represented in the work, *Zepheth, Whale Oil From the Hanging Gardens to You, Shell 3*, which made its debut last year at the 56th Venice Biennale. Organized by material element, the piece confronts the audience with a historical timeline, offering Kim's personal interpretations interspersed with collective understanding and scientific knowledge.

An initiative of the Palais de Tokyo, an ephemeral event was established with the help of the Pavillon Neuflyze, the Opéra national de Paris, and the Institut National de l'audiovisuel France, culminating in *La Rumeur des Naufrages (Rumor of the Shipwrecks)*. Presenting the work of the Neuflyze's six residents, the event set out to create an immersive experience within the depths of the Opera. Through the exchange of visual artists, dancers, and choreographers from the three institutions, Kim's piece realizes an imagined history, tying the Opera's underground lake to the imagined history of a Biblical flood. Working across mediums such as video, sound, and body movement, Kim's performance piece,

In This Vessel We Shall Be Kept, pays tribute to the power of historical revision on collective memory.

Ayoun Kim (Music Composition: Heera Kim), *Zepheth, Whale Oil from the Hanging Gardens to You, Shell 1*, 2014.

Following eight months of research, Kim's investigation connects the events of ancient times to the reality unfolding today. Touching off in the heart of Paris, Kim traces the history of a single material, connecting locales such as the Middle East with that of her native South Korea. Addressing her most controversial material to date, *In This Vessel* provides an alternative interpretation of human history, geography, and culture, and most importantly—affirming art's role in understanding our world today. *In This Vessel We Shall Be Kept* ran through August 29, 2016 at the Palais de Tokyo, Paris, France.

석유, 파리 오페라 극장, 노아의 방주의 공통점은?

앨리슨 로버츠 - 2016.8.30

<http://thecreatorsproject.vice.com/blog/petroleum-paris-opera-house-noahs-ark-exhibition>

파리 중심부에는 신화 속 홍수로부터 비롯된 인공 호수 - 지하 저수지가 있다. 저수지 위에는 현실 속 한시적 소우주의 본거지인 팔레 가르니에라는 거대 건축물이 자리한다. 신화와 실재, 역사와 미래 사이 어딘가에서, 팔레 드 도쿄는 서울에 바탕을 둔 아티스트 김아영의 “이 배가 우리를 지켜주리라 In This Vessel We Shall Be Kept”를 선보인다. 8개월간의 파비옹 리서치 랩(팔레 드 도쿄의 레지던시)에서의 조사에 이어, 이 전시는 근대와 세계화

속에서 원유의 영향력을 추적한다. 클로에 프리쿠가 큐레이션한 이 야심찬 전시는 침투하는 사운드 시스템을 선보이며 김아영의 내러티브 구조의 진앙으로 관객을 위치시킨다.

미술관의 인습적 흰 벽으로부터 벗어난 관객은 어두운 벙커와도 같은 디스토피아적 공간으로 접어들면서 유기되고, 불규칙하게 드러 눕는다. 합창 배열의 중심부에 놓여, 목소리들은 노래하고, 말하고, 속삭이고, 서로 방해하며 독립적으로 배치된 스피커에서 울려 퍼진다 - 침묵에 이를 때까지. 오페라 극장 팔레 가르니에를 지역의 기념비로 삼아 닷 내리며 김아영은 오페라극장의 물리적 역사를 전시 그 자체로 이송한다.

팔레 가르니에가 전설적 기관으로 명성을 유지해 오는 동안, 지하 저수지는 오페라 극장 자체의 설립 이래로 미스터리와 추측의 진원지가 되어 왔다. 건물 구조, 그리고 호수와의 근접성을 감당해 내기 위해, 건물은 방수제로 쓰이기도 하는 석유 파생물인 역청-피치(pitch)로 마감되었다. 석유가 물질적이고 기능적인 원료로서 현대와의 연관성을 유지한다면, 역청은 고대의 대홍수 시기에 노아가 방주의 선체를 방수처리하기 위해 사용한 물질로 기록되어 있다.

이 전시는 김아영의 리서치를 소개하면서, 중동의 석유산업 개발을 다룬 <제페트, 그 공중정원의 고래기름을 드립니다, 쉘 3>에서부터 시작한 작가의 광범위한 조사를 반영한다. 이 작업은 지난 해(2015) 제 56회 베니스 비엔날레에서 처음 선보여졌다. 물질 요소로부터 체계화된 이 작업은 역사적 연대표와 함께 관람객을 마주하고, 집단적 이해와 과학적 지식 사이에 투입한 작가의 개인적 해석을 제공한다

한편, 팔레 드 도쿄의 주관으로 파비옹 리서치 랩, 파리 국립오페라단, 그리고 프랑스 국립시청각자료원 INA가 협업한 “난파의 소문 *La Rumeur des Naufrages*”이라는 일시적 이벤트가 완성되었다. 파비옹 리서치 랩의 작가 6인의 작업을 소개하는 이번 이벤트는 오페라 극장 깊은 곳에서의 몰입의 경험을 위해 기획되었다. 세 기관의 시각예술가, 안무가, 무용수들 사이의 교류를 통해, 김아영의 작품은 오페라 극장의 지하 호수와 성경 속 대홍수를 엮어 뉘으로써 상상의 역사를 실현한다. 비디오, 사운드, 몸의 움직임 (그리고 목소리)의 매체를 가로지르는 김아영의 퍼포먼스 “이 배가 우리를 지켜주리라”는 집단적 기억을 역사적으로 수정해 내는 힘에 대한 헌사이다.

8 개월간의 리서치에 이어 김아영의 탐구는 고대의 사건들을 오늘날 펼쳐지는 현실과 연결한다. 파리의 중심부에서 김아영은 이 단일 물질의 역사를 추적하고 중동과 같은 현장을 모국인 남한과 연결시킨다. 그녀의 가장 논쟁적인 소재를 소개하며, “이 배가 우리를 지켜주리라”는 인간사, 지리학, 문화에 대해, 그리고 가장 중요한, 오늘날의 세계를 이해하기 위한 예술의 역할을 확인하는 대안적 해석을 제시한다.

전시 “이 배가 우리를 지켜주리라”는 프랑스 파리의 팔레 드 도쿄에서 2016 년 8 월 29 일까지 진행되었다.