

문화 서울

2025 12 VOL. 226

문화+서울

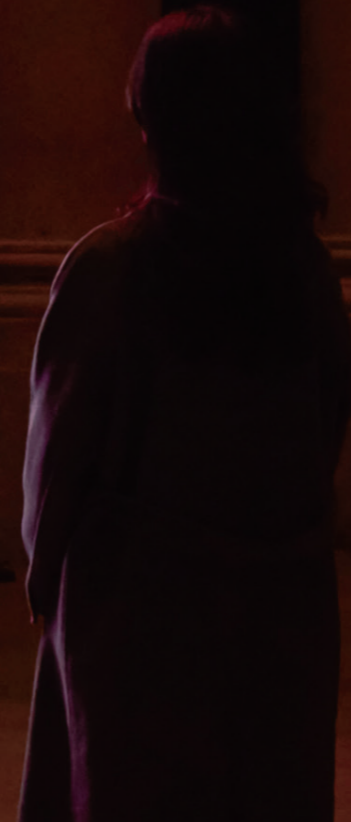

Let Things Go

서울융합예술페스티벌 언폴드엑스

기술과 예술이 뒤엉키며 만들어내는 첨단 예술의 현장이
12월 9일부터 21일까지 문화역서울284에서 펼쳐진다.
창작자와 기관, 관람객, 공간, 기술, 설치물 등 수많은 행위자들이
유기적으로 얽히며 만들어낸 '사회'라는 연결망에서 펼쳐지는
'관계들의 관계'에 주목해본다.

살아있는 관계, 생동하는 축제 김치앤칩스

김치앤칩스, 이 반가운 이름이 요즘 들어 부쩍 눈에 띈다. 기술과 예술, 그리고 우리 삶이 맞닿은 접점에서 예술가로서, 축제를 이끄는 예술감독으로서 두 사람은 여러 가능성을 발견해내는 중이다.

일상이 된 기술 속에서 생겨난 관계의 지형과 그 의미를 묻는 페스티벌이 열린다. 12월 9일부터 21일까지 문화역서울284는 언폴드엑스Unfold X 2025의 무대가 된다. 올해부터 예술감독 체제를 정식으로 도입한 언폴드엑스는 김치앤칩스(손미미·엘리엇 우즈Elliot Woods)를 중심에 세웠다. 세계 무대에서 입지를 다진 이 듀오가 이번 축제에 쏟아부은 노력은 크다. 김치앤칩스는 일상에 자리한 기술과 예술의 접점에서 여러 가능성을 끌어내려고 시도한다. 두 사람의 이름이 갖는 상징성이나 신뢰를 넘어서는 새로운 시도에 거는 기대가 점점 커지고 있다.

축제를 하나의 작품으로

김치앤칩스에게 우선 예술감독을 맡게 된 소감을 묻자 “언폴드엑스는 그동안 예술과 기술 융합의 선두 주자 역할을 했어요. 예술과 기술을 함께 다루는 작가들에게 일종의 등용문 같은 플랫폼이죠. 많은 작가가 이 안에서 데뷔하고 성장했고, 그 발판을 딛고 세계적인 작가로 나아갔어요”라고 말하며 애정을 드러냈다. 손미미 감독은 2014년 언폴드엑스의 시초 격인 ‘다빈치 크리에이티브’ 페스티벌에서 예술감독을 맡았고, 10여 년이 지난 올해 엘리엇 우즈와 함께 김치앤칩스의 이름으로 다시 언폴드엑스 예술감독이 됐다.

2014년에 던진 질문은 2025년, ‘예술에서 축제라는 구조가 어떤 의미를 지닐 수 있는가’로 확장됐다. 김치앤칩스는 그동안 꾸준히 발전해온 언폴드엑스의 정체성은 존중하되 기존 틀과는

다른 방향성을 택했다. “축제는 형식이 주는 집중도, 흥분, 사회적 에너지 같은 것들이 예술에서 무슨 역할을 할 수 있을지를 고민했어요. 그동안 축제가 여러 작품을 담아내는 그릇 역할을 했다면, 이번에는 축제 자체를 하나의 실체이자 작품으로 보고 싶었어요.”

그만큼 전체 프로그램 구성에 공을 들었다. 물론 기술적으로도 세밀하게 설계했지만, 기술적 접근을 넘어서는 형식을 시도하는 데도 집중했다. 덕분에 이번에는 관람객이 즐기고 경험할 요소가 훨씬 늘었다. “기존 축제의 틀을 일부러 흔들었어요. 전시만 있는 이전의 형식에서 벗어나 퍼포먼스와 시네마 프로그램 등을 도입하면서 13일 동안 매일 새로운 해프닝이 이어지는 ‘살아 있는 현장’을 만들고 싶었어요.”

김치앤칩스는 예술가의 실험정신과 현장 감각이 더 적극적으로 개입할 수 있는 환경을 조성하려고 애썼다. 지난 20년간 활동하며 얻은 경험과 네트워크를 바탕으로 축제 전 과정에 공을 들었다. “저희 작품을 만들듯이 ‘우리 눈으로 한번 만들어보자’는 마음이었어요. 대부분 작가가 그렇지만, 작품을 만들 때는 정말 모든 걸 갈아 넣거든요. 그런 자세로 언폴드엑스를 만들고 싶었어요.”

나아가 언폴드엑스를 ‘예술가에 대한 존중에서 출발하는 공간’으로 거듭나게 하고자 했다. 예술가가 좋은 경험을 하고,

이곳에서 생겨난 관계가 오래 지속될 수 있는 환경을 조성하는 것이 이번 축제를 관통하는 가치다. “작가들이 어떤 불안이나 스트레스를 느끼는지 잘 알아요. 그래서 예술가로서 예술가를 초대하는 호스트의 역할을 더 잘 해낼 수 있다고 생각합니다. 참여 작가들의 작품을 얼마나 잘 보여줄 수 있는지가 제일 중요하니까요.” 이렇게 그동안 체득한 역량을 전부 언폴드엑스에 쏟아부었다.

창작자의 자세로 임하면서도 두 사람은 예술감독으로서 책임감과 무게를 분명히 인식했다. “직접 작품을 만들 때보다 더 어려워요. 아무래도 공공기관에서 하는 일이다보니 우선순위가 다를 때가 있어요. 그런 부분을 조율하는 게 생각보다 쉽지 않더군요. 예술감독 역할에는 결국 창의적인 결정이 따라야 하고, 그 결정엔 책임이 수반되죠. 전시 작품을 선정하고 공간을 디자인하는 역할을 넘어서 참여 작품이 최고의 퀄리티로 완성될 수 있도록 제작 과정과 공간 프로덕션까지 전부 들여다봤어요. 퍼포먼스 장비와 공간의 음향까지 꼼꼼히 조정했구요.”

“겉으로 ‘보기 좋게look good’ 만드는 건 쉽지만, 진짜 ‘좋게 느껴지게feel good’ 만드는 건 어려워요.” 김치앤칩스는 관람객이 현장에서 느끼는 감정과 오직 그 공간에서만 할 수 있는 경험을 자극하고자 했다. 이를 위해 공간 실험, 특히 사운드 디자인에 집중했다. 어쿠스틱 컨설턴트와 협업해 잔향을 줄이고 음향 패널을 설치했다. “이전에는 ‘보기에 좋은’ 공연이었다면, 이번에는 ‘듣기에도 좋은’ 공연이 될 거예요. 장소의 한계를 실험하고 그 안에서 가능성을 보여주고 싶어요.”

관람 동선도 개선했다. “관람객이 끝까지 에너지를 유지할 수 있게 하는 일은 늘 어려운 과제예요. 어떤 작품은 관람객에게 에너지를 주고, 어떤 작품은 집중력을 소모하게 한다는 점을 고려해 균형을 맞추려고 했어요. 문화역서울284는 좋은 공간이지만, 동선 때문에 관람객이 방을 왔다 갔다 하느라 지칠 수 있거든요. 복도를 일부 막고 동선을 한쪽으로 흐르게 했어요. 한 작품도 놓치지 않게 하려고요.”

Living Connections, Vibrant Festival Kimchi and Chips

The familiar name Kimchi and Chips has been appearing more frequently in recent days. At the intersection of technology, art, and everyday life, the duo continues to explore new possibilities as artists and as the artistic directors leading the festival.

A festival that questions the landscape and meaning of relationships generated within technology that has become part of daily life is set to open. From December 9th to 21st, Culture Station Seoul 284 hosts the 4th Seoul Convergence Arts Festival, Unfold X. Unfold X, which has formally adopted the artistic director system this year, has placed Kimchi and Chips (Mimi Son and Elliot Woods) at its center. The efforts invested by this acclaimed duo, known for their solid standing on the global art scene, into this festival are immense. Kimchi and Chips endeavors to uncover diverse potentialities at the intersection of technology and art as they permeate our daily lives. The anticipation for this innovative approach is increasing, as it strives to transcend the existing symbolism and trust inherently tied to their name.

The Festival as a Single Artwork

When asked for their initial thoughts on taking on the role of artistic directors, Kimchi and Chips expressed their passion: “Unfold X has historically played a pioneering role in the convergence of art and technology. It serves as a gateway platform for artists working with both fields. Many artists have debuted and developed here, using this as a springboard to become global figures.” Director Mimi Son previously served as the artistic director for “DaVinci Creative” festival, the precursor to Unfold X, in 2014. Now, a decade later, she returns as the artistic director of Unfold X together with Elliot Woods, this time under the name Kimchi

and Chips.

The question first posed in 2014 has now evolved in 2025 into a new inquiry: “What significance can the structure of a festival hold within art?” While respecting the evolving identity of Unfold X, which has steadily developed since its inception, Kimchi and Chips sought a different direction from existing frameworks. “We considered the role that a festival’s format could play in art, such as its ability to create focus, excitement, and social energy. Historically, festivals have served as containers for various works, but this time, we wanted to view the festival itself as an entity, an artwork.”

They devoted significant time and effort to the overall composition of the program. While they crafted the festival with technical precision, they also focused on transcending mere technological approaches. As a result, this year’s festival offers numerous additional elements for visitors to enjoy and experience. “We deliberately shook up the conventional structure of festivals. Breaking away from the traditional format that was purely exhibition-based, we introduced performances and cinema programs, aiming to create a ‘living site’ where new happenings unfold daily for 13 days.”

Kimchi and Chips strived to create an environment where the artist’s experimental spirit and on-site sensibility could intervene more actively. Drawing from their extensive experience and networks

built over the last two decades, they dedicated themselves to every stage of the festival. “Our mindset was to ‘create it through our own eyes,’ just as we create our own art. Every artist puts their all into creating a piece, and we wanted to apply that same attitude to this festival.”

In addition, they aimed to transform Unfold X into a “space founded on respect for artists.” A core value that permeates this festival is to create an environment where artists can have positive experiences, and the relationships established here can endure over time. “We understand the anxieties and stresses that artists might experience. Therefore, we believe our role as artists and hosts, inviting artists with empathy and understanding, can be executed more effectively. Our top priority is to ensure that each participating artist’s work is showcased to its best potential.” They thus committed all their accumulated expertise to Unfold X.

While maintaining their creative mindset, the duo was fully aware of the responsibility that comes with being artistic directors. “It’s more challenging than directly creating individual works,” they admitted. “As a public institution project, we often encounter differing priorities, and reconciling these differences is more difficult than anticipated. The role of the artistic director inherently requires creative decisions, and with those decisions comes responsibility. We went beyond selecting works and designing spaces to oversee production processes and spatial coordination, ensuring each piece reaches the highest quality. This includes meticulously adjusting performance equipment and acoustic qualities of the spaces.”

“It is easy to make something look good, but much harder to make it feel good.” Kimchi and Chips wanted to evoke emotional resonance and create experiences unique to the festival site. To achieve this, they focused on spatial experimentation, particularly sound design. They collaborated with an acoustic consultant to reduce reverberation and installed sound panels. “If previous events

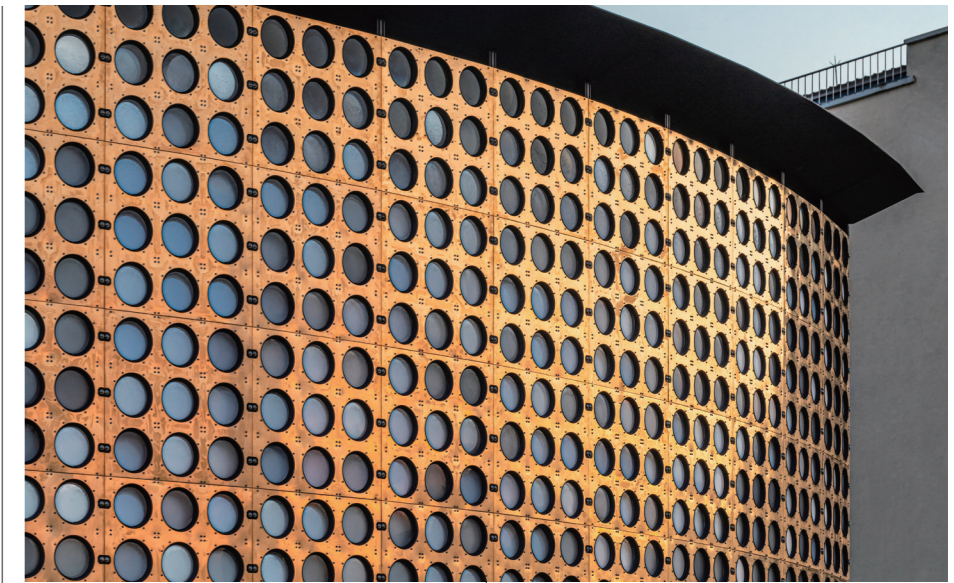
were ‘good to look at,’ this one will also be ‘good to listen to.’ We want to test the limits of the venue and demonstrate the possibilities within it.”

They also improved the viewing flow. “Maintaining the visitors’ energy until the end is always a difficult challenge. We tried to strike a balance, considering that some works energize the viewer while others require concentration. Culture Station Seoul 284 is a great space, but its layout can make visitors tired from moving back and forth between rooms. To address this, we blocked off certain corridors to create a more cohesive flow, ensuring that no one misses a single work.”

The Relationship Between You and Me, and the Universal Language

This year’s festival theme, “Let Things Go: The Relationship of Relationships,” begins with the premise that “nothing in this world can exist alone.” “As the French philosopher and sociologist Bruno Latour once said, society is not a finished entity but a ‘flexible net constantly being altered by its members.’” Following Latour’s actor-network theory, the festival sees not only humans but also objects, institutions, laws, animals, and plants as “actors” within a network of relations. It draws attention to the variability and ethical implications of these networks. Kimchi and Chips hope that *Unfold X* will become both “an ecosystem where works move and form relationships organically” and “an experimental ground for relationships.” “All elements such as humans and non-humans, artists, artworks, spaces, and objects are intertwined, giving rise to unexpected experiences.”

At the core of this year’s project lies the fundamental question: “What is a festival?” By deeply researching this question, Kimchi and Chips focused on “collective joy,” a concept found in anthropology and sociology. “Even before language existed, people expressed joy together through dance, movement, and breath. Over time, those acts evolved into the form of festivals, sometimes as rituals to praise deities, sometimes as a means to confront crises. Today, with technology

and capital deeply involved, festivals can easily turn into political or biased tools, but we hoped *Unfold X* would not head in that direction.”

For this festival, Kimchi and Chips did not focus on specific artists. Instead, they structured the works and programs to be understood within a unified context and concept rather than consumed individually. However, a few works serve as key examples illustrating the exhibition’s theme and philosophy. Upon entering the main hall, visitors are greeted by pieces that visually express the festival’s curatorial intent.

Anouk Kruithof’s *Universal Tongue* (2018–21) connects gestures from different cultures and time periods through music. This 8-channel video installation, based on over 8,800 online videos (including more than 1,000 dance styles) collected from 196 countries, uses dance as a medium to showcase the fluidity and connectivity of the digital age. “The work gathers dances from people across diverse cultures, countries, and eras. Each body language is connected through the music, threaded together like beads on a string. Different rhythms and gestures synchronize, showing both flow and similarity within repetition and difference despite the diverse cultures. That entanglement itself is fascinating,” the duo explained. Kimchi and Chips identified a universal human sensibility within this work.

↑ 김치앤칩스, 〈Reworld〉, 2023, 제4회 서울도시건축비엔날레 설치 전경, 사진 텍스처온텍스처
Kimchi and Chips, *Reworld*, 2023, Installation view of the 4th Biennale of Architecture and Urbanism, Photography by texture on texture

“This work can be called a sort of ‘physical internet.’ It transforms what we usually encounter on phone or computer screens into a sensory experience within the exhibition space. Watching the vivid movements of people around the world, joyful, awkward, and everything in between, you realize that dance is truly a universal language. You can feel how people move their bodies to express themselves, and that energy spreads contagiously. When people around you move, you naturally feel the impulse to move as well. We hope visitors can have that kind of experience at the festival.”

The work of Dries Depoorter is placed within this same context. His current piece is a satirical video installation based on footage capturing politicians using their smartphones. If a visitor uses their phone for too long, an image recognition program detects it and automatically sends out a tweet with the message, “pay attention.” “This work intuitively demonstrates the national situation we currently face and the conditions placed upon technology.”

Creators in the Post-Technology Era

As illustrated, the participating artists each contemplate the impact of technology on society

너와 나의 관계, 그리고 보편 언어로

올해 페스티벌 주제 'Let Things Go: 관계들의 관계'는 '세상에 존재하는 그 어떤 것도 혼자서는 존재할 수 없다'는 전제에서 출발한다. "프랑스 철학자이자 사회학자 브뤼노 라투르 Bruno Latour가 말했다. 사회는 완성된 실체가 아니라 '구성원에 의해 끊임없이 바뀌는 유연한 그물'이에요." 이에 라투르의 행위자 네트워크 이론에 따라 인간뿐 아니라 물체, 제도, 법, 동물, 식물까지 모두 '행위자'로서 관계망 안에 들어 있다고 보고, 그 관계망이 지닌 가변성과 윤리적 함의를 주목한다. 둘은 언폴드엑스가 '작품이 유기적으로 움직이고 관계를 맺는 생태계'이자 '관계의 실험장'이 되기를 희망한다. "인간과 비인간, 작가, 작품, 공간, 사물 등 모든 요소가 얽혀 뜻밖의 경험이 펼쳐질 거예요."

이번 기획의 중심에는 '축제란 무엇인가'라는 근본적인 질문이 존재했다. 김치앤칩스는 이 질문을 곱씹어 연구하며 인류학과 사회학에서 말하는 '집단적 기쁨 collective joy'에 주목했다. "언어가 생기기 전부터 사람들은 춤, 몸짓, 호흡으로 함께 기쁨을 표현했을 거예요. 그런 행위들이 시간이 지나면서 축제의 형태로 발전했을 테고요. 신을 찬양하는 의식이 되기도, 위기에 맞서는 수단이 되기도 하면서요. 요즘은 기술과 자본이 개입하면서 축제가 정치적이거나 편향적인 도구로 변질되기도 하지만, 언폴드엑스가 그런 방향으로 향하는 건 아니기를 바랐어요."

이번 축제에서 김치앤칩스는 특정 작가에게 초점을 맞추지 않았다. 모든 작업과 프로그램을

개별적으로 소비하기보다는 전체 맥락과 개념 안에서 읽히도록 구성한 것이다. 하지만 몇몇 작품은 전시 주제와 철학을 보여주는 사례로 소개할 수 있다. 관람객이 전시장에서 가장 먼저 만나는 메인홀에는 기획 의도를 시각적으로 풀어낸 작품이 자리한다.

아누크 크라이토프 Anouk Kruthof의 <전 지구의 언어>2018-21는 서로 다른 문화와 시간대의 몸짓을 한 음악으로 연결하는 작품이다. 세계 196개국에서 수집한 온라인 영상 8,800여 개(1천 중 이상의 춤 스타일 포함)를 기반으로 한 8채널 영상 설치로, 춤을 매개로 디지털 시대의 유동성과 연결성을 보여준다. "작가는 다른 문화, 나라, 시대에 있는 사람들의 춤을 모았어요. 각각의 몸짓 언어가 음악을 통해 연결되고 마치 구슬을 실에 꿰듯 이어져요. 서로 다른 리듬과 제스처가 동기화 sync를 이루죠. 문화권은 다르지만, 반복되는 차이 속에서 흐름과 유사성이 보여요. 그 영킹 자체가 흥미로워요." 김치앤칩스는 이 작품에서 인간의 보편적 감각을 읽어냈다.

"이 작품은 일종의 '물리적 인터넷'이라 할 수 있어요. 보통은 휴대전화나 컴퓨터 화면으로만 접하는 인터넷을 전시 공간 안에서 감각적으로 체험하게 하는 작품이에요. 유쾌하거나 어색한 몸짓까지, 전 세계 사람들의 다채로운 움직임이 펼쳐지는 이 영상을 보고 있으면 춤이야말로 보편 언어라는 걸 실감하게 돼요. 사람들이 어떻게 몸을 움직이며 자신을 표현하는지 느낄 수 있고, 그 에너지가 전염되듯 퍼져요. 주변 사람들이 움직이면 자신도 모르게 몸을 움직이고 싶잖아요. 관람객이 이번 축제에서 그런 경험을 할 수 있으면 해요."

드리즈 더포르터 Dries Depoorter의 작품 <플랑드르의 스크롤러>2021도 마찬가지로 이러한 맥락에 놓인다. 작품은 스마트폰을 사용하는 정치인들의 모습을 포착한 영상을 기반으로 한 비디오 설치 작업으로, 풍자의 성격을 띤다. 휴대전화를 너무 오래 사용하면

→ 김치앤칩스, <Halo>, 2018, 국립현대미술관 서울 미술관마당 설치 전경, 사진 황필주, 국립현대미술관 제공
Kimchi and Chips, Halo, 2018, Installation view at the MMCA Seoul, Photography by Piljoo Hwang/MMCA

이미지 인식 프로그램이 해당 인물을 감지해 자동으로 트윗을 날린다. ‘주의를 기울이세요pay attention’라는 메시지와 함께. “이 작업은 지금 우리가 처한 국가적 상황과 기술이 놓인 조건들을 직관적으로 보여주는 역할을 해요.”

포스트 테크놀로지 시대의 창작자

이처럼 참여 작가들은 각자의 방식으로 기술이 사회와 개인에게 미치는 영향을 고민한다. 김치앤칩스는 그 연구의 방향을 좀 더 근본적인 질문으로 확장한다. “보통 ‘예술과 기술 페스티벌’이라고 하면, 로봇 팔을 착용한 사람이나 레이저가 번쩍이는 장면 같은 이미지를 떠올려요. 하지만 그런 형식적인 이미지는 이제 낯설지 않고, 그 자체로는 더 이상 흥미롭지 않아요. 저희는 기술이 실제로 인간에게 미치는 영향을 주목해요. 그 안에 깃든 상징과 메시지가 감정, 정치, 미래, 삶을 바꾸는 방식에 더 관심이 가거든요.”

결국 두 예술감독의 관심은 기술이 인간에게 어떤 의미를 만들어내는지에 있다. 구체적으로는 “그런 상징들을 이해하는 ‘기술 문해력’을 높이는 동시에 사람들이 원하는 삶의 형태를 좀 더 명확하게 언어로 표현할 수 있는 능력을 기르는 일”에 관심을 두고 있다. 그래서 “기술 그 자체를 숭배하거나 신비화하기보다는 기술을 의미 있게 바라보고 사용하는 방식을 찾아낸 사람들과 장소에 초점을 맞췄어요. 그런 관점에서 참여작을 선정했지요”라고 전한다.

이러한 관점은 창작 태도와도 맞닿아 있다. 김치앤칩스는 “우리가 만든 기술을 다른 사람과 공유한다”는 원칙에 따라 꾸준히 작업했다. 개발한 소프트웨어를 무료로 공개하고, 기술적 성취를 예술 생태계 전체로 환원하고자 했다. 하지만 동시에 이제 기술 자체를 전면에 내세우는 시대는 지났다고 말한다. 그들에게 기술은 특별한 도구가 아니라 예술 작업을 가능하게 하는 자연스러운 환경에 가깝다.

“요즘 예술가들은 포스트 테크놀로지 시대에 살고 있어요. 그래서 기술을 단순히 스펙터클이나 반짝이는 이미지를 만드는 수단으로 여기는 예술이나 그런 형태의 축제는 지양했어요. ‘예술과 기술’이라는 말은 편의상

만들어진 표현일 뿐 작품을 완전히 정의하지는 않아요. 공상과학이나 판타지를 좋아하지만 그런 내러티브는 피하고자 했어요. 이미 우리 삶에서 기술이 차지하는 비중이 너무 크기 때문에 그런 접근이 필요하지 않잖아요. 창작자로서 기술을 어떻게 사용하고 비평할 것인지, 기술이 가진 권력이나 숨은 메커니즘을 얼마나 영리하게 포착해 사회에 질문을 던질 수 있을지를 더 고민했어요.”

이번 언폴드엑스는 개념미술·퍼포먼스·인터랙티브 아트 등 다양한 매체를 포함해 관람객이 정해진 틀에서 벗어나도록 구성됐다. “기술 기반 예술의 세계는 하나의 기준으로 정의할 수 없어요. 다양하죠. 그래서 여러 맥락과 실전 속에서 관람객이 직접 이 세계에서 벌어지는 일을 경험하는 게 더 중요해요.”

김치앤칩스는 “축제를 가장 빛나게 해주는 존재이자 주인공은 관람객”이라고 강조했다. 그리고 누구나 참여할 수 있는 전시뿐만 아니라 12일과 13일 열리는 이브닝 퍼포먼스 프로그램, 그리고 16일부터 21일까지 진행되는 시네마 프로그램을 마련했다고 덧붙였다. “누군가가 다른 사람보다 더 중요하다는 생각은 저희와

맞지 않아요. 모든 관람객과 작가가 축하할 수 있는 자리를 만들고 싶어요. 꼭 오셔서 인사 나누고 함께 즐겨주시면 좋겠어요.” 아울러 관람객과 소통하는 ‘디렉터 투어’ 같은 프로그램도 마련했다.

한편, 언폴드엑스를 준비하는 동시에 작가로서 실험도 계속된다. 이듬해 1월 1일까지 서울 갤러리 신라에서 개인전 《Visual Load》를 열고, 12월 31일부터 2026년 2월 1일까지는 베이징 아트 비엔날레 Beijing International Art Biennale에 참여한다. 또한, 현재는 상공에 대형 야외 규모로 3차원 이미지를 그릴 수 있는 기술을 개발하고 있으며, 2030년에 선보일 장기 프로젝트도 준비하고 있다.

손미미와 엘리엇 우즈, 두 예술감독과 이야기를 나누는 동안 관람객과 예술가가 온전히 누릴 수 있는 플랫폼을 만들고자 하는 고민과 노력이 깊이 와닿았다. 그 과정 속에서 쌓인 진심이야말로 이번 언폴드엑스의 가장 중요한 관람 포인트일 것이다. 새로운 구조로 재탄생한 언폴드엑스가 관람객과 어떤 관계를 맺을지, 김치앤칩스의 작업이 또 어떤 방향으로 뻗어나갈지 기대된다.

↑ 김치앤칩스, 《Another Moon》, 2024, 국립현대미술관 서울 미술관마당 설치 전경, 사진 국립현대미술관
Kimchi and Chips, *Another Moon*, 2024, Installation view at the MMCA Seoul, Photography by MMCA

and the individual in their own way. Kimchi and Chips expand the direction of this inquiry to a more fundamental question. “Typically, when people hear ‘Art and Technology Festival,’ they imagine images like people wearing robotic arms or scenes with flashing lasers. But those formal images are no longer novel or inherently interesting. We focus on the actual impact of technology on humans. We are more interested in the symbols and messages embedded within it and how they alter emotions, politics, the future, and life.”

Ultimately, the artistic directors are concerned with what meaning technology creates for humans. More specifically, they focus on raising “‘technological literacy,’ helping people understand the symbols in technology, while simultaneously fostering the ability for people to more clearly articulate the form of life they desire.” Consequently, they explain, “Instead of worshipping or mystifying technology itself, we focused on people and places that find

meaningful ways to understand and use it. That perspective guided our selection of participating works.”

This viewpoint is also connected to their creative attitude. Kimchi and Chips have consistently worked under the principle of “sharing the technology we create with others.” They released their developed software for free and sought to contribute their technical achievements back to the entire art ecosystem. Yet, they simultaneously note that the era of foregrounding technology itself has passed. For them, technology is not a special tool but rather a natural environment that enables artistic work.

“Today’s artists live in a post-technology era. We avoided art and festivals that treat technology merely as a tool for spectacle or flashy images. The phrase ‘art and technology’ is a convenient label, but it does not fully define a work. While we enjoy science fiction and fantasy, we wanted to avoid that kind of narrative. Since technology already occupies such a large part of our lives, that approach is unnecessary. As creators, we focused more on how to use and critique technology, and how cleverly we could capture its power or hidden mechanisms to pose questions to society.”

This year’s Unfold X includes various media, such as conceptual art, performance, and interactive art, and is structured to encourage visitors to break free from rigid frameworks. “The world of technology-based art cannot be defined by a single standard; it is diverse. Therefore, it is more important for visitors to personally experience what is happening in this world through multiple contexts and practices.”

Kimchi and Chips emphasize that “the visitors are the ones who make the festival shine the most; they are the protagonists,” adding that, in addition to exhibitions open to everyone, they have specially prepared evening performance programs on December 12th and 13th, as well as a cinema program running from the 16th to the 21st.

“The idea that someone is more important than someone else doesn’t align with our values. We want to create a space where all visitors and artists can celebrate together.” They have also prepared programs like “Director’s Tours” to facilitate communication with visitors.

Meanwhile, while preparing for Unfold X, their own experiments as artists continue. They are holding a solo exhibition, *Visual Load*, at Gallery Shilla in Seoul until January 1st of the following year and will participate in the Beijing International Art Biennale from December 31st to February 1st, 2026. They are also currently developing a technology that can draw three-dimensional images in the sky on a large outdoor scale, and they are also preparing a long-term project set to debut in 2030.

Throughout the conversation with the two artistic directors, Mimi Son and Elliot Woods, their deep consideration and effort to create a platform that can be fully enjoyed by both visitors and artists were profoundly felt. The sincerity built up during this process is, in fact, the most important viewing point we recommend for this year’s Unfold X. It will be exciting to see how the newly structured festival connects with visitors and the directions in which Kimchi and Chips’ work will continue to evolve.

김치앤칩스는 한국의 손미미와 영국의 엘리엇 우즈가 2009년 서울에서 결성한 미디어아트 컬렉티브로, 기술과 예술, 과학, 철학이 교차하는 대규모 설치 작업을 선보여 전 세계에서 주목받고 있다. 서울 국립현대미술관, 광주 아시아문화전당, 카를스루에 ZKM, 린츠 아르스 일렉트로니카, 런던 서머셋 하우스 등에서 작품을 선보였고, 프리 아르스 일렉트로니카 심사위원을 지냈다.

Kimchi and Chips is a media art collective founded in Seoul in 2009 by Mimi Son from South Korea and Elliot Woods from the United Kingdom. They have gained international recognition for their large-scale installations that explore the intersections of technology, art, science, and philosophy. Their works have been exhibited at institutions such as the National Museum of Modern and Contemporary Art in Seoul, the Asia Culture Center in Gwangju, ZKM in Karlsruhe, Ars Electronica in Linz, and Somerset House in London. They have also served as jurors for the Prix Ars Electronica.

앞날을 향한 관계들의 실험 미리 만나는 한중일 교류 프로그램

한국·중국·일본 동아시아 삼국이 교류하고 협업하는 이번 프로그램은 예술가로 하여금 서로 다른 언어를 매개로 교차하는 가운데, 아시아가 지닌 고유한 감수성과 미래를 향한 비전을 보여준다.

서울문화재단이 매년 선보이는 서울융합예술페스티벌 '언폴드엑스Unfold X'는 신기술과 예술의 경계에서 새로운 창작 가능성을 탐색하며 미래 예술의 방향을 제시하는 플랫폼이다. 올해는 'Let Things Go: 관계들의 관계'를 주제로 12월 9일부터 21일까지 문화역서울284에서 열린다. 예술과 기술이 교차하는 지점에서 생성되는 다양한 세계의 조각을 엮어내는 13일간의 축제다.

특히 2025~2026 한·중·일 '3국 문화교류의 해'를 맞아 한국 서울문화재단, 중국 중앙미술학원Central Academy of Fine Arts, 일본 도쿄도역사문화재단Tokyo Metropolitan Foundation for History and Culture 세 기관이 협력해 그 의미를 더한다. 서울·베이징·도쿄 동아시아 세 수도가 함께하는 이번 축제는 한·중·일 문화 교류의 흐름을 확장하며, 각 도시가 지닌 첨단 기술력과 창작 역량을 결합해 지리·도시 차원의 문화가 교차하는 새로운 예술 생태계를 구성하는 데 기여할 것으로 기대된다.

삼국은 오랜 시간 교류와 갈등의 역사를 거치며 서로의 문화 형성에 깊은 영향을 주었다. 근현대에 이르러 교류가 일시적으로 단절되거나 왜곡되기도 했지만, 1990년대 냉전의 종식과 경제 성장에 힘입어 외교 관계가 정상화되며 문화 교류가 활발해졌다. 이후 2000년대에는 국제 비엔날레와 기획전을 통해 삼국 예술가들의 교류가 확산됐다. 이러한 문화 교류는 단순한 과거의 유산이 아니라 현재에 끊임없이 재해석되고 미래로 향하는 지속적인 과정이다.

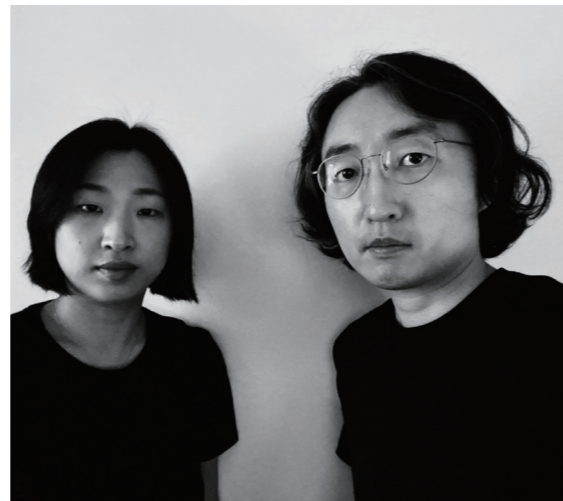
21세기는 기술·정보·과학의 시대로, 기존의 분류 체계와 위계가 해체되는 흐름 속에서 서구 중심의 이원론적 인식이 재고되고 있다. 인간과 비인간, 가상과 실제, 유기체와 비유기체, 젠더의 구분과 경계가 모호해지는 다형적 체계 속에서 '동아시아성'은, 지역주의의 틀을 넘어 새로운 공동체성으로 재해석될 가능성을 보여준다. 융복합 예술은 이러한 변화 속에서 그 가능성을 실험하는 장이 된다.

↓ 룽엔테일, <피드>, 2025

올해 언폴드엑스의 한·중·일 교류 프로그램은 전시·워크숍·공연·발표 등 다층적으로 구성된다. 전시 부문에서는 한국의 룽엔테일Loopntale, 일본의 사이드 코어SIDE CORE, 중국의 치우 위Qiu Yu가 각각 게임, 스트리트 문화, 기술 매체를 통해 인간과 환경의 관계를 재구성한다.

룽엔테일의 <피드Feed>2025는 도심 경계 공간에 존재하는 비인간 행위자들의 보이지 않는 리듬을 감각하는 비디오게임이다. 아파트 단지 외곽 고가도로로 둘러싸인 하천가에서 밤이 되면 낮 동안 보이지 않던 존재들이 드나들고, 플레이어는 이들이 남긴 흔적을 따라가며 다중의 시점으로 재구성된 장소의 기록을 마주한다. 제목의 'feed'는 '먹이다'라는 동사이자 데이터를 갱신하는 메커니즘을 의미한다. 무너진 전광판에 흩어진 장면들은 인간과 비인간이 함께 생성하는 피드feed로, 시뮬레이션 속 보이지 않는 연결망을 드러낸다. 인간의 개입이 사라진 자리에서 또 다른 존재들의 리듬이 조용히 이어지며 세계를 갱신한다.

↑ 치우 위, <덜컹거리는 뼈>, 2024
→ 사이드코어, <도시 걷기: 지하ver.>, 2023-

사이드 코어의 <도시 걷기: 지하ver. rode work ver. under city>2023-는 <rode work>2017- 시리즈의 연장선에 놓인 신작으로, 접근이 어려운 지하 조정지와 폐역 등에서 촬영한 스ке이터들의 활주를 통해 '도시의 지하 공간'을 탐구한다. 서로 다른 장소의 영상을 연결해 가상의 지하 도시를 구성하며, 지질학·방재·도시론 등 다양한 관점을 교차해 도쿄의 지층을 드러낸다. 이번 작품에는 스케이터 모리타 다카히로가 퍼포머이자 디렉터로 참여했다. 스케이트보드를 매개로 도시와 인간의 관계를 재해석하며, 변화하는 지하 공간의 미지성과 상상력을 환기한다.

치우 위의 <덜컹거리는 뼈Rattling in the Bones>2024는 기계적 운동 구조와 자연적 요소를 결합해 인간·기계·자연의 관계를 탐구하는 설치 작품이다. 작가는 3D 프린트 재료와 금속·광물을 조합해 생명 리듬을 지닌 듯한 유기적 구조를 구축하며, 차가운 기계와 원초적 물질의 마찰을 통해 생명의 기원과 그 미래를 은유한다. 관객은 기계의 리듬과 자연의 맥박이 교차하는 감각을 경험하며, 기술과 자연의 새로운 균형과 공생 가능성을 사유하게 된다.

전시 외에도 다양한 한·중·일 교류 프로그램이 이어진다. 12월 10일 룽엔테일은 전시에 이어 '모듈 창작 워크숍'을 진행한다. 게임 플레이를 통해 이야기의 조각을 조합해 도시 괴담을 생성하는 집단 창작 실험으로, 억압과 망각된 사건을 다시 이야기하며 기억과 상상이 교차하는 잠재적 아카이브를 형성한다. 같은 날 오후에는

중국 중앙미술학원 예술과 기술Art+Technology 분과 교수인 페이 준Fei Jun의 강연 '하이브리드 인텔리전스: 뉴미디어아트 맥락 속 인간과 기계의 협업'이 열린다. 그는 인공지능을 단순한 도구가 아닌 다중의 의도성을 지닌 결합체로 보고, 인간과 기계의 협력으로 형성되는 하이브리드 지성이 예술의 주체성과 창작 패러다임을 어떻게 확장하는지 논의한다.

12일 열리는 '언폴드엑스 이브닝'에서는 일본 작곡가이자 다중 악기 연주자인 고시로 히노Koshiro Hino가 이끄는 실험음악 그룹 고트goat의 공연이 열린다. 곡마다 악기 구성을 달리하며, 전통 음계를 벗어나 노이즈와 악기의 원초적 질감에 집중한다. 강박적인 리듬의 반복과 몽환적인 긴장, 비선형적 하모닉스를 통해 도시적이면서도 원시적인 감수성을 탐구한다. 이들 작가는 서로 다른 매체와 언어를 사용하지만, 전시의 핵심 주제인 '관계들의 관계'를 통해 느슨하게 연결돼 관객이 각기 다른 기술적 서사를 체험하도록 이끈다.

삼국이 함께하는 이번 교류 프로그램은 축제

플랫폼 안에서 기술과 예술의 접점을 통해 서로의 창작 언어를 번역하고 관계의 확장을 시도한다. 세 도시의 예술가들은 서로 다른 언어·문화·기술 기반을 매개로 교류하며, 동아시아가 지닌 고유한 감수성과 미래 지향적 비전을 보여준다.

이 교류는 단순한 문화적 만남을 넘어 예술과 기술이 결합해 '관계'의 개념을 재구성하는 실험이자, 동아시아의 역사적 기억과 사회적 맥락을 바탕으로 기술과 예술이 제기하는 새로운 질문—인간과 비인간의 관계, 감각의 전환, 창작의 주체성—을 함께 사유하는 장으로 기능한다.

이번 기획은 동아시아 예술의 잠재력을 재확인시키며, 지역 간 연대가 기술적 실험과 결합해 열여가는 새로운 창작의 가능성을 제시한다. 이는 단발적인 협력 사업이 아니라 예술가와 기관이 상호 신뢰를 바탕으로 지속 가능한 창작 생태계를 구축해나가는 과정이다. '관계들의 관계'라는 주제처럼, 이번 교류는 서로의 차이를 연결하는 또 하나의 예술적 실천이며, 국가 간 협력을 넘어 예술이 사회적 상상력을 재조직하는 동력으로 작동할 것이다.

오늘의 예술이 미래를 여는 힘 언폴드엑스 2025 초청작품 프리뷰

글로벌 미디어아트 분야에서 가장 '핫'한 작가들을 한자리에서 만나는 즐거움, 기술을 통해 우리가 세상을 인식하고 서로 관계 맺는 방식을 새롭게 조명한다는 깨달음이 언폴드엑스를 관통한다.

기술이 예술의 변화를 불러올까, 예술이 기술의 발전을 자극할까? '기술에 영감을 주는 예술'을 지원하고자 기획된 서울융합예술페스티벌 '언폴드엑스UnfoldX'가 12월 9일부터 21일까지 문화역서울284에서 열린다. '언폴드엑스'의 이름으로는 4회째이자, 테크놀로지 아트라는 미래형 장르를 개척하기 위해 2010년 시작된 '다빈치 아이디어 공모'로 거슬러 올라가면 16년째 이어진 행사다.

아트디렉터로 한국인 손미미와 영국인 엘리엇 우즈로 구성된 미디어아트 그룹 김치앤칩스가 선정됐다. 2009년 결성된 김치앤칩스는 예술과 기술의 경계에서 작가이자 스토리텔러인 동시에 기획자로 유럽·아시아·북미를 아우르며 폭넓게 활동해왔다. 이들은 올해 언폴드엑스에 'Let Things Go: 관계들의 관계'라는 제목을 붙였다. '사회란 다양한 행위자들의 관계망으로 이루어진다'는 관점 아래 작가와 관객, 기술과

기관, 몸짓과 소리, 개념과 실천 등이 뒤섞이며 새로운 관계의 시작을 보여줄 전시와 공연을 모았다. 11개국에서 참가한 작가들의 최신작 26점 전시와 5팀의 퍼포먼스 공연 중에서도 특히 초청작 7점은 기술 융합예술의 경향을 생생하게 보여준다는 점에서 더욱 주목할 필요가 있다.

유쾌한 시작이다. 옛 서울역의 100년 역사를 품은 1층 메인홀에 걸린 8개의 대형 디스플레이에서 서로 다른 '춤판'이 펼쳐진다. 몸짓의 언어인 '춤'은 통역이나 번역이 필요 없다. 게다가 오늘날에는 쇼트폼 영상으로 언제 어디서든 스크롤 몇 번만으로 다채로운 춤을 만날 수 있다. 작가 이누크 크라이토프Anouk Kruithof는 52명의 국제 연구팀과 함께 2018년부터 세계 곳곳의 춤 양식을 조사하는 댄스 리서치 프로젝트를 시작했다. 작가는 유튜브·페이스북·인스타그램에서 수집한

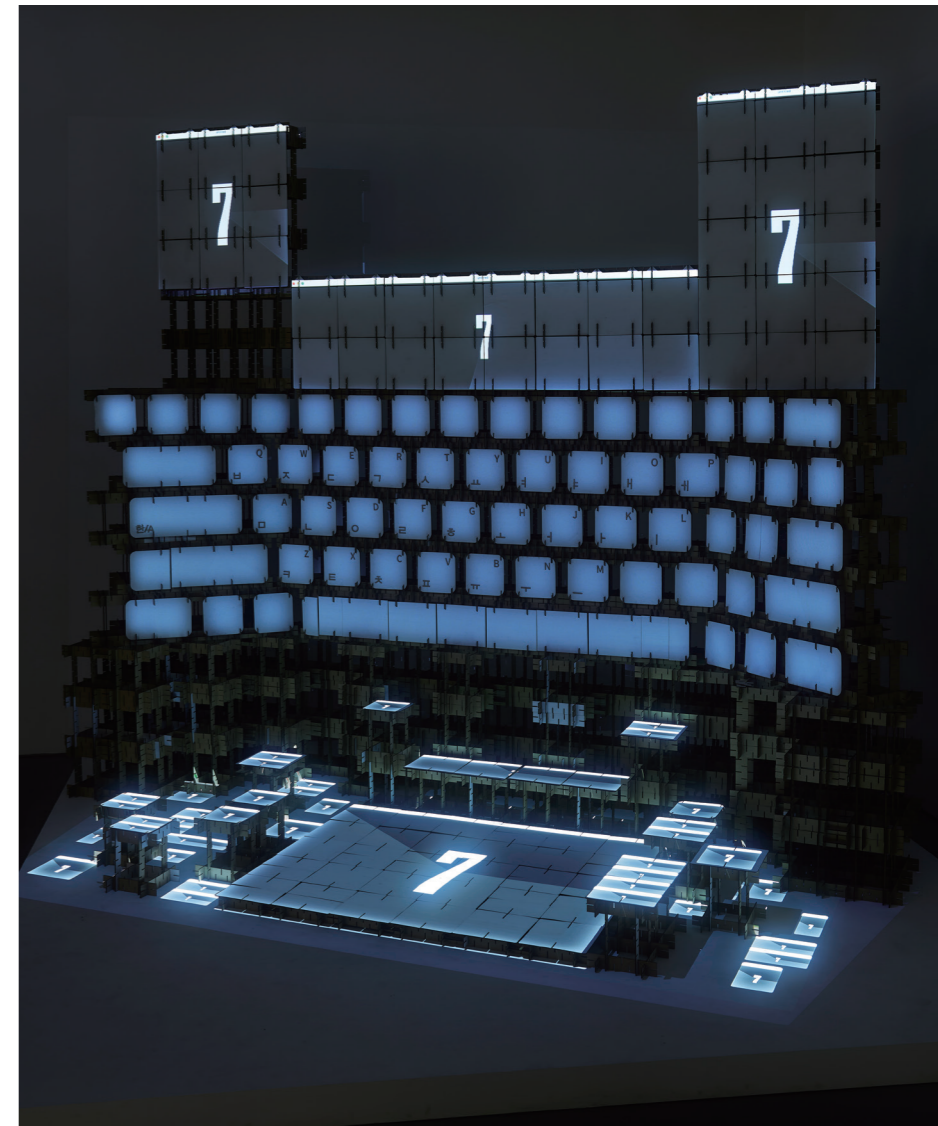
↓ 이누크 크라이토프, <전 지구의 언어>, 2018-21, 몰입형 설치, 8채널 HD 비디오, 컬러, 시운드, 4시간

196개국, 250시간 분량, 1천여 개 춤 스타일을 품은 8,800편 영상을 확보했다. 트윙킹, 보그, 포트나이트 춤, 플래시몹, 수피 춤, 뮤지컬 체어 게임 등 다양한 몸짓에서 춤이 지닌 자기표현과 주체적 가능성을 발견했다. 네 시간 길이로 제작된 몰입형 설치 작업 <전 지구의 언어Universal Tongue>2018-21 영상을 보노라면 끊임없이 반복되는 움직임 속에 어느새 국적도 문화도 희미해진다. 동시에 고정되지 않고 계속 움직이며 뒤섞이는 지구의 유동성과 혼종성이 감지된다. 디지털 미디어 시대에 춤과 움직임이라는 몸의 언어가 어떻게 보편성과 특수성 사이를 파고드는지를 알게 한다.

소위 '박스 종이'라 불리는 마분지를 구조물처럼 쌓아 만든 키보드 형태의 무대는 송예환의 설치 작품 <(누구의) 월드 (얼마나) 와이드 웹>2024이다. 마분지라는 연약한 소재로 제작한 팝업 극장 형태의 공간, 프로젝트이 투사한 영상이 닿아 펼쳐지는 한국어 키보드 배열 등은 인터넷 공간의 불안정성과 임시성을 은유한다. 그 무대 위에서 '사용자'는 클릭·스크롤·타이핑 같은 동작으로 브라우저와 상호작용하는 온라인 퍼포먼스를 체험하게 된다. 한국에서 태어나 뉴욕에서 웹 기반 디자이너로 활동하던 작가는 사용자 친화적인 웹 환경이 초래하는 역설적 불편함을 마주했다. 그런 의문에서 출발해 디지털 기술의 편리함 아래 가려진 허점을 드러내는 작품이 탄생했다. 이를테면 영어 기반의 인터넷 환경에 접속하기 위해서 한국의 우리는 반복적으로 '영문 전환'을 해야 한다. 인터넷 세상이 '월드 와이드 웹WWW'이라고 자랑했던 중립성, 개방성, 민주주의의 약속이 어느새 언어적·기술적 종속의 상황을 만들었다는 것을 꼬집은 작품이다. 그래서 제목이 월드와이드웹을 향해 묻는다. '누구의 월드이며, 얼마나 와이드 웹'인지를, 아코미술관과 두산아트센터 그룹 전시를 거쳐 지난해 송은미술대상 본전시, 올해 국립현대미술관 <젊은 모색> 등에 참여한 작가는 해외 활동은 물론 국내에서도 이름을 각인시키는 중이다.

유머러스하고 친근한 방식으로 사회적 문제를 툭툭 건드리기로는 드리즈 더포터Dries Depoorter도 탁월하다. <플랑드의 스크롤러The

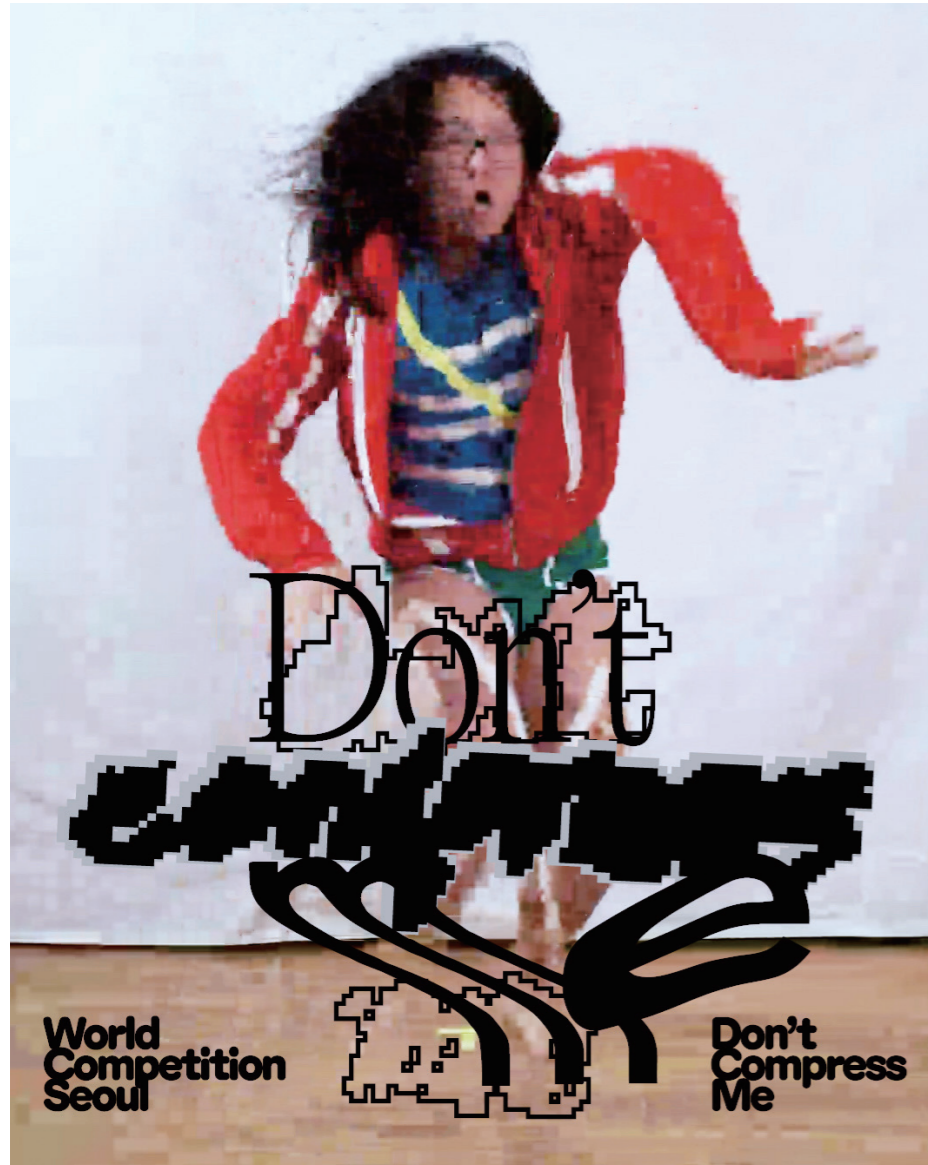

Flemish Scrollers>2021는 벨기에 플랑드르 지방 정부의 의회 생중계 영상을 기반으로 한 작품이다. 회의 중에 휴대전화를 몰래 사용하는 정치인, 즉 '주의가 다른 곳을 향한 순간'의 얼굴을 AI가 포착하면 자동으로 캡처해 소셜미디어에 올리고 해당 정치인을 태그하는 방식이다. 국회라는 공적 공간에서 태만하고 산만한 정치인의 부끄러운 민낯을 AI와 손잡은 예술이 실시간으로 폭로해버린다는 점에서 2021년 발표 당시 화제를 모은 작품이다. 소수의 권력자가 다수의 민중을 향하던 '감시'가 시민에 의한 역방향 디지털 감시로 바뀌었다는 점도 의미심장했다. 심지어 이 작업은 지금도 운영되고 있으며, 의회 생중계가 없을 때는 기존 회의 영상을 보여준다고 한다. 작가의 대표작으로 배터리 5퍼센트 이하일 때만 실행되는 애플리케이션 <같이 죽자Die With Me>,

↑ 송예환, <(누구의) 월드 (얼마나) 와이드 웹>, 2024, 설치, 박스 종이 위 프로젝트 매핑, 기번 크기

유명 장소에서 찍힌 공개 CCTV 영상을 수집하고 소셜미디어에 올라온 인플루언서의 사진을 찾아 정교하게 연출된 사진과 실제 상황을 나란히 보여주는 풍자적 작업 <더 폴로워The Follower>2023-25 등이 있다.

뻗속까지 공대생이건만 일찍이 예술가가 되겠노라 선언한 송호준 작가 또한 못 말리는 괴짜다. 그는 대량살상무기에 맞서 사랑과 평화의 말을 발사하는 <이 세상에서 가장 강력한 무기>2007, 아마존닷컴에서 구매한 우리나라 원석으로 만든 <방사능 보석>2010 등을 선보인 후 급기야 2013년 세계 최초로 '개인 인공위성'을 쏘아 올렸다. 하지 말라는 것만 골라 하며 금지와 금기에 당당히 맞서는 작가가 2015년

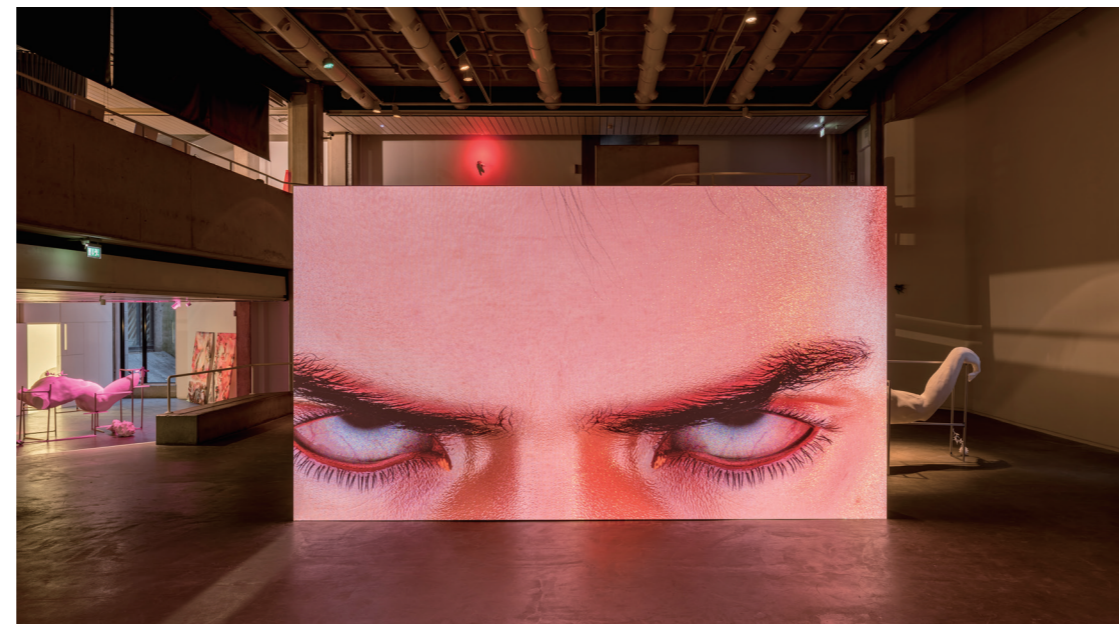
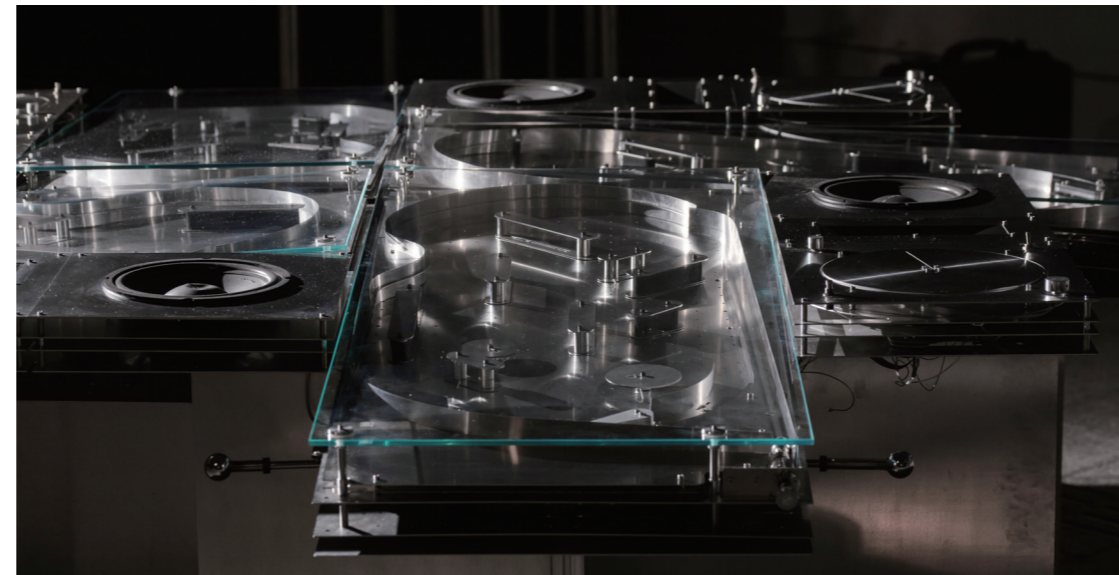
독일 베를린에서 처음 시작한 '압축하지마' 세계 대회는 동영상 압축 알고리즘에 의해 인간의 존재가 쉽게 압축 당하지 않도록 카메라 앞에서 최선을 다해 무작위 움직임을 만들어내야 하는 퍼포먼스 참여형 작업이다. 행동을 반복하지 않으면서 다양한 변화를 만들어내야 압축을 피할 수 있다. 참여자는 10초 동안 쉴 새 없이 움직이며 '난리 부르스'를 핀다. 인간이 인공지능의 예측을 초월할 수 있을지를 실험하고 도전하는 작업인 셈이다. 고작 10초 만에 우리는 창의적이라 믿은 것들이 얼마나 뻔하고 반복적인지, 기발한 행위가 이미 누군가 언젠가 했던 과거의 경험에서 튀어나오는 무의식에 기반한 것임을 깨닫게 된다. 이 대회는 스위스 바젤, 인도 고아, 이탈리아 로마, 대한민국 서울을 거쳤고, 더 많은 도시로 이어질 예정이다.

↑ 송호준, <압축하지마>, 2015-, 인터랙티브 설치, 다채널 비디오, 가변 크기
→ 바삼 이싸 알사바, <바깥은 혼자 돌아다니기에 위험하다>, 더블린 더글러스하이드 갤러리 2023년 설치 전경, 사진 Louis Haugh

한 번에 4명까지 핀볼게임을 즐길 수 있는 흥겨운 게임장 <더 클럽 The Club> 2024은 컬렉티브 예술가 오블릭 사운드워크 Oblik Soundwork의 작품이다. 공과대학에서 커뮤니케이션 디자인을 전공해 홍콩을 기반으로 활동하는 악기 발명가 겸 사운드 아티스트인 차크람 응 Chakram Ng이 결성했다. 응은 "새로운 음악을 만들기 전에 새로운 악기가 있어야 한다"는 철학을 갖고 악기의 오류나 예측 불가능성이 창작의 원천이라는 점을 강조해왔다. 관객이 핀볼게임을 시작하면 공이 범퍼와 각종 장치에 충돌하며 리듬을 생성한다. 핀볼의

운동데이터가 장치 안에서 혼합돼 그때그때 다른 구조의 음악을 만들어낸다. 참여자는 게임을 넘어 핀볼을 연주 도구 삼아 실시간으로 음악을 생성하는 DJ가 되는 셈이다. 우연과 예측 불가능이 만들어내는 음악적 긴장이 '더 클럽'을 짝 채우기에 작품은 놀이와 사운드 실험이 동시에 일어나는 공동 연구실이 된다.

관객을 판타지 게임 같은 꿈속 풍경으로 데려다 놓는 몰입형 설치 작업은 바삼 이싸 알사바 Bassam Issa Al-Sabah의 <바깥은 혼자 돌아다니기에 위험하다 It's Dangerous to Go Alone! Take This> 2022. 제목은 고전 게임 <젤다의 전설>의 유명한 대사를 인용했다. 가상의 비디오 게임 속을 떠도는 주인공을 통해 전통적 남성성의

영웅서사를 전복하는 30분 길이 CGI 필름 작품이다. 주인공은 근육질의 전형적 영웅상에 머무르지 않고 장면마다 몸의 형태, 성별 등이 계속 바뀐다. 피부가 유리처럼 투명하다가도 점액질로 변들거리고 녹아내린 몸이 꽃·곤충과 뒤섞이는 등 판타지, 에로티시즘과 보디 호러가 자유자재로 결합해 매혹적이면서도 섬뜩한 감각을 만들어낸다. 영상 속 신체의 일부와 사물이 3D 렌더링 조각으로 전시장 곳곳에 놓여 가상과 현실이 맞닿은 듯 충격은 배가

→ 드리즈 더포르터, <플랑드르의 스크롤러>, 2021, 인터랙티브 설치, 서버 랙, 스크린, 서버, 4대의 라즈베리 파이, 197×60.4×100cm
↓ 오블릭 사운드워크(차크람 응), <더 클럽>, 2024, 사운드 설치, 혼합 재료, 100×280×280cm

된다. 게임을 차용한 작품을 넘어 게임과 영상이 어떻게 몸·젠더·영웅·진보 등을 규정했는지 드러내고 체험하게 하는 작품이다.

스카웨나디 Skawennati의 3채널 뮤직비디오 <정원에 오신 것을 환영합니다 Welcome to the Garden> 2024 또한 한번 보기 시작하면 좀체 빠져나오기 힘든 작품이다. 그리스신화의 세 여신을 떠올리게 하는 작품 속 세 주인공은 북아메리카 원주민 문화에서 '세 자매'라 부르는 기본 작품 옥수수·콩·호박을 의인화한 존재다. 이들 세 자매가 시대를 넘어 슈퍼히어로로 재탄생하는 줄거리인데, 인류의 시대 구분을 접촉 이전, 식민화, 유전자 변형, 가까운 미래로 나눠 세 자매가 공동체를 지켜나가는 과정이 기발하면서도 흥미진진하다. 전쟁, 식민화,

↑ 스카웨나디, <정원에 오신 것을 환영합니다>, 2024, 3채널 머시니마 뮤직비디오, 가변 크기, 후원 주한캐백정부대표부, AbTeC, 협력 일렉트라

기업 수탈, 농약사용 등 수많은 위협을 무찌르는 과정이 통쾌하다. 작가는 캐나다 원주민 모호크 출신으로, 사이버 원주민 영토 프로젝트 AbTeC의 공동 감독으로도 활동하고 있다. 가상 환경에서 영상을 촬영·제작하는 머시니마 machinima 기법이 탁월하게 적용돼 보는 맛도 쏠쏠하다.

글로벌 미디어아트 분야에서 가장 '핫'한 작가들을 한자리에서 만나는 즐거움, 기술을 통해 우리가 세상을 인식하고 서로 관계 맺는 방식을 새롭게 조명한다는 깨달음이 언폴드엑스 2025를 관통한다. 그 안에서 오늘의 예술이 미래를 여는 힘을 발견할 수 있다.

다원예술의 현재와 공진 '언폴드엑스'로 짚는 동시대 예술의 흐름

다원예술을 무엇이라고 정의할 수 있을까. 단일한 장르나 매체에 고정되지 않는 참여한 실험이자 행정적 필요에 의해 등장한 장르, 그 모든 것이 다원예술의 정체성이라 할 것이다.

예술의 경계가 흐려진 시대, '다원多元'은 더 이상 장르의 혼합을 뜻하지 않는다. 오늘날의 다원예술은 서로 다른 감각, 기술, 그리고 사회적 관계가 교차하는 플랫폼의 실천에 가깝다. 퍼포먼스, 미디어, 디자인, 사운드, 인공지능, 심지어 도시 데이터까지 하나의 서사적 장안에 공존하며, 다양한 이들 언어가 하나의 서사 구조 속에서 흔들리고 맞물리고 스며든다. 예술의 '결합'은 서로 다른 감각·시간·기술·관계가 공존하고 공진하는 생태로서 작동한다.

이러한 흐름은 지난 10년간 미디어아트와 전개를 거치며 성숙했다. 2010년대 초반 '기술과 예술의 융합'이 주로 도구적 실험과 협업 모델에 머물렀다면, 팬데믹 이후 감응 기술(emotive technology)과 도시·사회적 인터페이스로서의 예술이 등장했고, 그에 대한 관심과 대응이 활발했다. 인간과 기계의 상호작용은 개인의 감정이나 신체, 그리고 도시의 리듬과 연결됐으며, AI의 급진적인 등장과 보급은 새로운 관계에 대한 관심과 실질적으로 당면한 문제로 다루는 것을 가속화했다. 실험과 경계 확장의 최전선이던 미디어아트는 예술 전반에 접점을 형성했으며, 이제 기술의 최전선이 아니라 우리가 공유하는 현실과 감각을 구성하는 하나의 매개로 기능하고 있다.

본격적인 진행에 앞서, 이 글의 중심이 되는 '다원예술'의 개념을 먼저 되짚어볼 필요가 있다. 다원예술은 단일한 장르나 매체에 고정되지

않는다. 20세기 초 다다(Dada)와 플럭서스(Fluxus)의 이벤트 실험, 인터미디어의 감각 실험을 거처온 흐름은 '매체 결합'보다 '감각·매체·관계'가 서로 진동하는 '장'이라는 이미지를 선사한다.

한국에서 '다원예술'이라는 용어는 다른 의미도 지닌다. 이는 제도적 필요에 의해 만들어진 행정 카테고리이기도 하다. 즉 기존 장르 체계 안에서 포착하기 어려운 새로운 실험을 포괄하기 위한 분류라 할 수 있다. 그러나 오늘 우리가 언폴드엑스와 함께 살펴보고자 하는 다원예술은 이러한 행정적 분류 차원의 의미를 넘어선다. 감각·기술·도시·신체가 서로 공진하며 생성되는 동시대의 실천, 즉 장르 경계를 전제로 하지 않는 예술의 방식에 훨씬 가깝다. 국내 동시대 예술 현장의 논의에서도 다원예술은 '장르 정체성에 얽매이지 않고', '전복과 실험을 지향하며', '다매체성과 동시대적 가치를 탐구하는 창작'으로 이해되고 있다.

제도에서의 맥락을 다시 살펴보면, 한국문화예술위원회는 '장르 예술로 규정할 수 없는 새로운 접근'을 지원하기 위해 다원예술을 정책 범주로 확립해왔다. 이는 2000년대 이후 미디어아트가 기술매체 기반의 실험으로 자리잡는 동안, 다원예술이 한편으로는 기술을 포함하되 이를 넘어서 감각과 관계의 구조를 탐구하는 장, 다른 한편으로는 기존 장르 어디에도 속하지 못한 새로운 예술을 수용하는 장으로 기능해왔음을 의미한다.

이러한 배경 속에서 미디어아트가 펼친 '새로운' 기술 중심의 면모와 그에 대한 관점은 다원예술의 영역 안에서 관계적·공진적 실천으로 다시 사유된다. 기술은 더 이상 단순한 도구가 아니며, 감각을 매개하고 사람·기계·도시를 잇는 네트워크적 노드로 작동한다. 다원예술은 미디어아트를 포함하는 더 넓은 그릇이 되고, 미디어아트는 그 속에서 자신의 의미와 역할을 재정의할 수 있다.

그런 의미에서 이러한 흐름은 자연스레 이번 서울융합예술페스티벌 언폴드엑스2025와 연결된다. 페스티벌의 주제 '관계들의 관계'란 단순히 기술과 예술이 만나는 장을 넘어 감각과 매체와 관계가 서로 접히고 펼쳐지는 다원적 장을 지향하기 때문이다. 'unfold'라는 이름처럼, 축제는 기술의 결과물보다는 열림과 전개, 생성의 과정(process of unfolding)에 주목한다. 이곳은 이제 예술가·기술자·시민, 그리고 인공지능이 함께 만드는 실험실이자, 데이터·신체·공간이 서로 접히고 풀리는 현장이다. 또한 올해 축제의 주제는 기술과 예술, 인간과 비인간, 도시와 신체 사이에 이미 존재하는 수많은 관계를 '제어'하기보다, 그 관계들이 스스로 드러나고 변주되는 과정을 하나의 예술적 장으로 삼겠다는 선언에 가까울 것이다. 여기서 기술은 무언가를 효율적으로 통제하는 수단이 아니라 관계들이 스스로 엮히고 풀릴 수 있도록 감각을 열어주는 매개로 작동한다.

다원예술의 핵심은 '융합'이 아니라 '공진'이다. 서로 다른 영역의 언어와 감각이 충돌하며 생겨나는 '진동의 미학'. 그 안에서 예술은 기술을 이해하는 방식이자, 사회를 재조직하는 감각적 실험으로 작동한다. 언폴드엑스가 보여주는 것은 하나의 비전이다. 기술은 이미 우리가 함께 살아가는 조건이며, 그러한 의미에서 그 조건을 감각화하고 사유하게 만드는 중요한 활동 중 하나가 오늘의 다원예술이라 할 수 있을 것이다. 그 속에서 우리는 기술과 예술의 새로운 관계뿐만 아니라, 관계들의 관계가 만들어내는 또 다른 미래의 감각을 목격할 수 있을 것이다.

→ 문화역서울284에서 열린 언폴드엑스2024를 둘러보는 관람객의 모습

기계와 인간이 함께 그려내는 사회 언폴드엑스가 주목한 융합예술지원 선정 작가3

그간 융합예술 작가의 등용문으로 불리며 국내외 예술 신에서 주목받는 작가를 발굴해온 언폴드엑스, 올해 선정 작가 10명 가운데 세 사람의 작업을 면밀하게 들여다봤다.

양민하(b.1975)는 서울대학교에서 디자인 전공으로 학·석사를 마쳤다. 2011년 인텔 크리에이티브스 프로젝트, 2013년 국립현대미술관 서울 개관전, 2016년 일렉트라, 2018년 아르스 일렉트로니카, 2024년 키아프 특별전에 초대됐고, 2014년 문화체육관광부 '오늘의 젊은 예술가상'을 받았다. 현재 서울시립대학교 디자인전문대학원에서 뉴미디어를 가르치고 있다.

양민하, 기계 존재의 사유

기계는 정말 스스로 생각할 수 있을까? 인간이 언어로 세계를 인식하듯 인공지능도 자신의 언어로 사유할 수 있을까? 양민하는 예술과 과학, 알고리즘과 인공지능의 접점을 파고드는 컴퓨터이셔널 미디어 작가이자 교육자다. 작가는 예술과 과학의 이중 교배, 기계의 생명성, 공진화 등 인간과 기술의 관계를 지속적으로 연구했다. 작업의 중심에는 '보이지 않는 기술'에 대한 신념이 자리한다. 복잡한 알고리즘과 기술적 매개를 노출하기보다 최대한 숨겨 직관적인 시각적 결과를 구현한다. 작가는 기술이 드러나지 않을수록 관람객의 몰입과 작품의 독립성이 강화된다고 믿는다.

올해 언폴드엑스에서 선보이는 <미상의 사유>²⁰²⁵는 이러한 문제의식에서 출발한 작품이다. 인간은 사유하는 기계를 어떤 관점에서 바라보고 어디까지 수용해야 할까? 기계의 인지에 존재 가치를 부여할 수 있을까? 혹은 그 사유를 공유할 수 있을까? 그렇다면 인간은 기계의 사유에 위계를 매길 권한이 있는가? 작품은 이러한 질문에 연결된 답을

제시하기보다 미지의 가능성을 발견하기 위한 실험 과정으로서만 역할한다. 기술의 논리가 아닌 사유의 가능성을 실험하는 것이다.

이 작품은 작가의 전작 <해체된 사유와 나열된 언어>²⁰¹⁶의 연장선에 있다. 양민하는 이번 작업 또한 '이미 실패한 대답'을 구하는 시도일지 모른다고 말한다. 이 작품은 작가에게 인간이 자기 사유의 한계를 인식하고 존재의 경계를 재정 의하는 계기로 작용한다. 확정할 수 없는 질문과 성급한 답변의 한계를 인정하며 인간과 기계의 사유가 교차하는 지점을 모색한다. 언폴드엑스에서 양민하는 해석을 규정하는 대신 관람객의 몫으로 남긴다. 관람객을 향한 불완전한 질문을 남겨두고 그 사이에서 새로운 사고의 가능성을 찾아가고자 한다. 관람객이 인공지능의 언어를 통해 마주하게 될 '미상의 사유'는 곧 인간 자신의 인식 너머를 비추는 거울일지도 모른다.

↓ 양민하, <미상의 사유>, 2025, 인공지능 로봇 및 비디오 설치, 인공지능, 컴퓨터, 소프트웨어, 프로젝터, 가변 크기, 후원 유니버설로봇

↑ 신교명, <원형의 원>, 2025, 키네틱 설치, 알루미늄, 모터, 혼합 재료, 가변 크기

인간의 사유와 기계의 작동이 맞닿는 지점을 탐구해왔다. 인간과 기계 모두 전기 신호를 기반으로 움직인다는 사실은 그에게 중요한 단서로 작용한다. 작가는 인간의 신체·의례·반복적 행위를 기계 움직임으로 전환하면서 두 체계 사이 간극과 유사성을 동시에 드러낸다. 이 반복 움직임이 기계의 기능을 넘어서 일종의 제의성을 띠는 순간, 관람객은 인간의 사유가 기계적 논리와 교차하는 장면을 마주하게 된다.

신교명(b.1992)은 서울대학교 자유전공학부를 졸업하고, 동 대학원에서 기계 공학을 전공했다. KT&G 상상마당 20주년 기념으로 주최한 AI 기반 예술 지원 프로젝트에 선정됐고, 2025년 영은미술창작스튜디오 입주작가로 참여했다. 인공지능 페인팅 시스템 '이일오^{see}, II-O'를 개발했으며, 국립현대미술관을 비롯한 여러 기관에서 기술 디자인 및 제작에 참여한 바 있다.

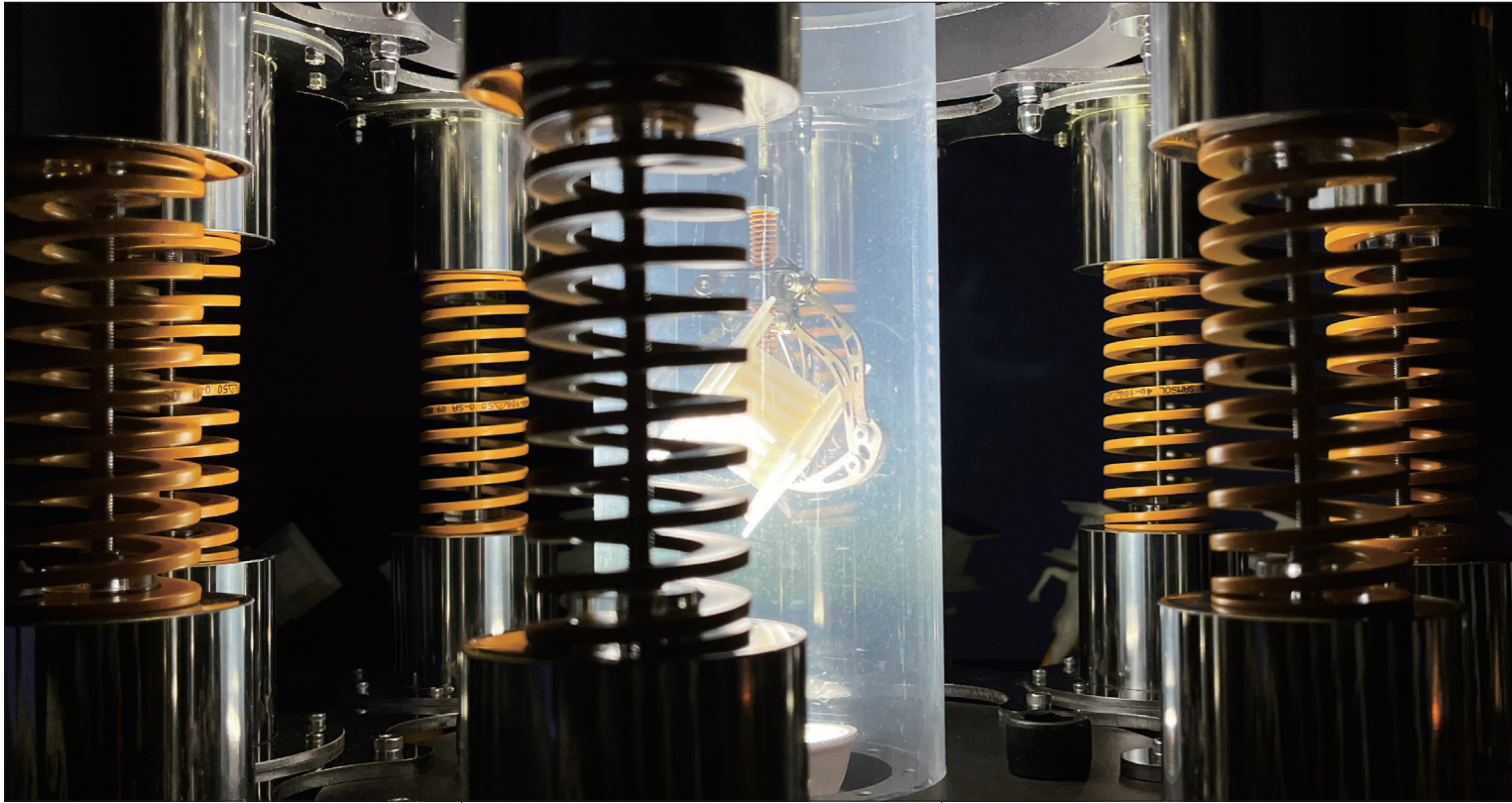
신교명, 의례를 수행하는 기계

인간은 기계를 흔히 목적을 수행하는 도구로 인식하고 그 작동 방식에만 관심을 둔다. 이러한 관점을 비튼 작가가 바로, 기계가 만들어내는 반복 움직임 속에서 행위와 의례를 읽어내는 신교명이다. 기계 공학과 키네틱 아트 및 회화를 융합하는 작가는 인간·자연·기술 사이 보이지 않는 관계를 연구하고 그 안에서 일어나는 상호작용을 조형 언어로 재구성한다. 전통 재료와 로봇·센서·인공지능 같은 첨단 기술을 결합하는 작업 방식은 인간과 기계, 자연과 인공물 사이 다양한 관계를 실험한다.

최근 작업에서 신교명은 인간 신체나 의식에서 비롯된 행위를 기계 장치로 번역하고,

신작 <원형의 원>²⁰²⁵은 기술이 인간처럼 주체성을 가질 수 있는지에 대한 질문에서 출발한다. 높은 중심 탑을 둘러싼 바퀴 달린 기계들은 규칙에 따라 회전하고 멈추기를 반복한다. 이 순환 구조는 인간이 오래전부터 행한 기원 행위나 공동체적 제의를 연상시키며 기계들이 마치 자신의 존재와 지속을 기원하려는 듯한 인상을 남긴다. 관람객은 어느 순간 그 움직임에 기도와 순례에 가까운 행위로 인식하고, 이때 기계적 반복은 인간의 의미 체계와 겹치면서 감정적 동질감을 이끌어낸다.

이렇듯 <원형의 원>은 인간과 기술 사이 기존 위계를 흔들어놓는다. 작품에 등장하는 기계들은 행위를 수행하는 주체로서 역할하며, 인간의 의례를 닮은 움직임을 통해 스스로 존재 방식을 실험한다. 신교명은 이 작업에서 기술이 인간의 지배 구조 속에서만 의미를 갖는다는 통념을 넘어서서 자연·기계·인간이 얽힌 하나의 관계망으로 세계를 바라보도록 제안한다. 이 과정에서 관람객은 기술의 존재론적 가능성을 다시 생각하게 된다.

최민규(b. 1987)는 홍익대학교 미술대학 조소과와 동대학원을 졸업했다. 팔레드서울·신한갤러리 광화문·갤러리조선 등에서 열린 전시에 참여했다. 2020년 성곽둘레길 미디어아트 영상 공모전에서 대상을 받았고, 2021년 한국콘텐츠진흥원 '콘텐츠임팩트' 다빈치 프로젝트에 선정된 바 있다. 2024년 월간 '퍼블릭아트'에서 '뉴히어로' 선정 작가로 이름을 올렸다.

최민규, 정보사회 속 인간의 궤도

정보의 흐름은 눈에 보이지 않지만, 인간의 사고를 끊임없이 움직인다. 최민규는 이러한 흐름을 조형 언어로 가시화하며 물질과 비물질, 익숙함과 낯설이 교차하는 지점을 짚어내는

작가다. 기계공학적 조형 언어를 바탕으로 테크놀로지를 미학 언어로 전환하고 디지털 매체를 활용해 개인의 감각과 동시대 미디어 환경이 만나는 장을 구축한다. 빠르게 변화하는 정보 환경에서 인간의 인식 관계를 재구성하고, 물질 경험과 디지털 감각이 공존하는 복합적인 공간을 제시한다.

최민규는 기술과 정보의 가속이 개인과 사회의 관계, 나아가 사고의 구조에 어떤 영향을 미치는지에 깊은 관심을 둔다. 소셜미디어와 디지털 플랫폼을 중심으로 이뤄지는 정보의 흐름은 이제 한 개인의 선택이 곧 사회적 관계를 형성하는 방식으로 확장된다. 작가는 사용자가 다양한 관계망을 구성하는 과정에서 생성과 소멸, 생산과 소비의 반복이 만들어내는 무한하고 역동적인 순환 구조를 시각적으로 드러내는 데 집중한다.

이번 언폴드엑스에서 이러한 문제의식을 구체화한 신작 <무한의 방과 누군가의 궤도>2025를 선보인다. 거대한 구조물은 1분에 한 바퀴씩 일정한 속도로 회전하며 매분 새로운 영상을 재생한다. 일정한 속도의 회전 행위는 정보가 생성되고 잊히는 주기를

↑ 최민규, <무한의 방과 누군가의 궤도>, 2025, 설치 및 비디오, 스테인리스, 3D 프린트, 철판, LED 패널, 모터, 205×230×230cm

상징하고, 정보가 끊임없는 생산·확산한다는 점을 은유한다. 빠르게 회전하는 구조물은 곧 현대 사회에서 정보가 소비되는 속도를 반영하며, 기계적이면서도 유기적인 움직임은 거대한 정보 생산 시스템처럼 작동한다. 작가는 이 구조를 통해 정보의 덧없음과 휘발성을 극명하게 보여준다. 관람객은 이 반복되는 과정을 경험하면서 흘러가는 데이터의 시간성을 체감할 뿐 아니라 그 속에서 자신의 위치를 직면한다.

<무한의 방과 누군가의 궤도>는 기술과 자본의 가속이 만들어낸 동시대 사회의 구조를 반영하면서 정보가 개인의 존재 방식을 규정하는 시대의 초상을 섬세하게 그려내는 작업이다. 최민규는 무한히 반복되는 회전 과정에서 인간이 무엇을 생산하고 또 어떻게 쉽게 잊히는지를 질문한다. 이 질문은 관람객에게 거대한 디지털 시스템 속 자신의 궤도를 되돌아보게 할 것이다.

ASSOCIATED ARTS

예술가의 진심

초기술 시대, 후니다 킴의 사유법

예술인 아카이브

채민정

박수예

페이퍼로그

금천예술공장 이윤채

인사이드

서울문화예술교육센터 겨울 시즌

노들원터페스타

서울 로컬 리포트

강원재 노원문화재단 이사장

트렌드

여성 서사가 더는 독특하게 여겨지지 않을 때

해외는 지금

루브르, 전 세계 박물관 보안에 경종을 울리다