클럽과 메트로폴리스 Nightclubs and Metropolis

2023. 9. 25 1-6p.m. 서울시립미술관 SeMA홀 Seoul Museum of Art SeMA Hall

한국문화예술위원회 전시사전연구지원 사업에 선정되어 진행되는 본 심포지엄은, 현대 도시를 함축하는 건축 프로그램으로서 클럽을 제시한다. 20세기 도시가 형성되며 고안된 각종 규범의 반작용으로서 발명된 클럽은, 지난 역사의 유흥 공간과 달리 현대 도시의 각종 특징들을 갖추고 있다. 그러나 이러한 중요성에도 불구하고 그것 자체의 비공식적 특징으로 인해 어디에서도 논의되지 못했다. 본 심포지엄은 한국과 영국의 건축, 도시 전문가들의 발표를 통해 클럽이 지닌 문화적 특성과 중요성을 탐구하고, 추후 클럽과 관련된 전시로 발전시키고자 한다.

This symposium, initiated by the Curatorial Research Fund from the Art Council Korea, presents nightclubs as architectural endeavors that encapsulate the modern metropolises. Nightclubs, invented as a reaction to various norms devised as metropolis took shape in the 20th century, embody various characteristics distinct to modern urban spaces, distinguishing themselves amidst various historic entertainment venues. However, despite their significance, they have not been discussed anywhere due to their informal nature. This symposium is poised to explore the deep cultural layers and notable significance represented by nightclubs, amalgamating insights from curators, architects, and theorists, with the intention to develop into an exhibition spotlighting nightclub culture.

```
13:00-13:20
        행사 소개
      Introduction
13:20-14:00
명암 대조법: 나이트클럽의 사회사
Chiaroscuro: A Social History of Nightclubs
        톰 윌킨슨, The Architectural Review 에디터
        Tom Wilkinson, Editor of The Architectural Review
14:05-14:45
존재하지 않는다고 여겨져 온 클럽 건축
Nightclubs as "Inexistent" Architecture
       캐서린 로시, 영국 UCA 건축학과 교수
        Catherine Rossi, University of the Arts London
14:45-15:00
       쉬는 시간
      Break Time
15:00-15:40
<u>밤은 언제부터 풍경이 되었나</u>
When Night Became a Landscape
       👔 임동근, 한국교원대학교 연구원
        Dongkun Yim, Korea National University of Education
15:45-16:25
일시성을 통합하기
Ephemeral Unity: The Essence of Club Spaces
       김효은, SoA 큐레이토리얼 디렉터
       Hyoeun Kim, Curatorial Director at SoA
16:30-17:10
도시 문화를 함축하는 클럽
The Antinomy of Homogeneity and Metropolis
       최나욱, 클럽 아레나 저자
      Nowk Choe, Author of Club Arena
17:10-17:30
       쉬는 시간
       Break Time
17:30-18:00
        질의응답
        Q&A
```

명암 대조법: 나이트클럽의 사회사 Chiaroscuro: A Social History of Nightclubs 톰 윌킨슨 Tom Wilkinson

다른 건축물들과 비교했을 때, 클럽 공간의 물리적 요소는 이용자들에게 중요하지 않아 보인다. 대신 조명이나 음향, 법이나 관습, 패션, 경제와 같은 비물질적 요소들이 클럽 경험을 좌우한다. 톰 윌킨슨은 이러한 요소들의 상호 작용을 추적함으로써 역사적으로 클럽이 어떻게 변화해 왔는지를 살핀다.

The physical spaces occupied by nightclubs are less significant to the clubber than the intangible forces that briefly combine to shape the experience of a night out: technological developments in lighting, sound reproduction and pharmacology; law and custom; fashion and economics. This lecture will trace the interaction and conflict of these forces over time as they shaped the development of the nightclub.

> 톰 윌킨슨은 미술, 건축사가이며, 현재 "아키텍처럴 리뷰,에서 역사 부문 에디터이자 영국 런던대학과 버벡대학교 그리고 독일 카를스루에공과대학교에서 강의를 맡고 있다. 그는 "벽돌과 인간: 위대한 10개의 건물과 그것들이 만든 사람들,(Bloomsbury, 2014)의 저자이며, 독일 인플레이션 시기의 시각문화를 다루는 책을 MIT Press에서 올해 출간 예정이다.

Tom Wilkinson is an art historian and writer who lectures at the Birkbeck, University of London and Karlsruhe Institute of Technology. He is also history editor of the Architectural Review. His book *Bricks and Mortals: Ten Great Buildings and the People They Made* was published by Bloomsbury in 2014; his next book, on the visual culture of the German inflation, will be published by MIT Press later this year.

존재하지 않는다고 여겨져온 클럽 건축 Nightclubs as "Inexistent" Architecture 캐서린 로시 Catharine Rossi

클럽은 문화를 대하는 선입견으로 인해 건축과 디자인 역사에서 오랫동안 간과되어 왔다. 그러나 20세기 후반부터 21세기 초까지 클럽은 실험, 혁신, 놀이가 이루어지던 풍부한 역사가 있으며, 건축가와 디자이너 및 많은 창작자들이 클럽을 거점으로 활동하기도 했다. 캐서린 로시는 클럽 디자인 자체와 더불어 클럽을 다른 문화적 공간과 비교 분석함으로써 이를 특정한 공간 유형으로 이해하는 방법을 논의한다. 여기에는 2018년 비트라 디자인 뮤지엄에서 《Night Fever. Designing Club Culture 1960-Today》라는 전시를 기획했던 그의 경험을 살려, 클럽의 디자인 역사를 전시로써 전달하는 방법에 대한 논의도 포함된다.

Nightclubs have been long overlooked in architecture and design histories, as part of a broader lack of cultural appreciation. However, there is a rich history of nightclubs as spaces for experimentation, innovation and play in the late 20th and early 21st centuries, and architects, designers and other creative figures all found vital creative freedom on and around the dancefloor. This talk will explore some of the fascinating design culture of nightclubs, and will also consider some of the ways we can understand nightclubs as a specific spatial typology, one that developed in dialogue with other types of cultural spaces. It will also feature some discussion of communicating nightclub's rich design history through international exhibition curation.

> 캐서린 로시는 영국 캔터버리 예술 대학의 건축학과 교수로, 그의 연구 분야는 제 2차 세계대전 이후의 이탈리아 디자인과 건축, 공예, 클럽 문화, 페미니즘이다. 그는 미술비평가 알렉스 콜스와 협업해 『이탈리아의 공예 디자인: 전후부터 포스트모더니즘까지』(MUP, 2015), 『포스트-공예』(Sternberg, 2022), 『이탈리아 아방가르드』(Sternberg, 2013)를 출간했으며, 『아키텍처럴 리뷰』, 『파이낸셜 타임즈』 등 유수의 매체에 기고하였다. 국제 순회 전시 《Night Fever: Designing Club Culture 1960 to Today》(Vitra Design Museum, 2018-2022)를 비롯해 여러 전시를 기획했으며. 최근에는 《At Home》(Stanley Picker Gallery, 2022-2023). Gallery, 2022-2023) 전시를 선보였다.

Catharine Rossi is Professor of Architecture at the University for the Creative Arts in Canterbury. Her research areas include contemporary design, post-WWI Italian design and architecture, craft, club culture, and feminism. Publications include Designing Craft in Italy: from Postwar to Postmodernism (MUP. 2015), Post-Craft (Sternberg, 2022) and The Italian Avant-Garde (Sternberg, 2013), both edited with Professor Alex Coles, and contributions to publications including Architectural Review, Disegno, the Financial Times and The Journal of Modern Craft. Exhibitions include the cocurated touring show Night Fever: Designing Club Culture 1960 to Today (Vitra Design Museum, 2018-2022) and most recently the co-curated show At Home (Stanley Picker

밤은 언제부터 풍경이 되었나 When Night Became a Landscape 임동근 Dongkun Yim

국경을 넘나드는 교통을 토대로 대도시가 만들어지면서 '도시 관광'이 유행하기 시작하였다. 통상적으로 '낮'을 중심으로 도시의 맛집과 랜드마크를 돌아다니는 일정이다. 그러던 중 90년대 이르러 미국 뉴욕에서는 '밤'에 시작하는 새로운 일과의 관광 프로그램이 개발된다. 클럽을 비롯한 도시의 밤 문화와 같은 지역 문화 혹은 피해야 할 위험으로 여겨지던 것이 관광 상품으로 자리 잡은 것이다. 임동근은 도시 풍경을 전혀 다르게 인식하게 된 밤의 역사를 소개한다.

With the increase in cross-border movements, urban centers started to evolve, simultaneously boosting the popularity of "urban tourism," especially during daytime hours. However, in the 90s in New York, a revolutionary approach to tourism was born, focusing largely on nighttime activities. Components of the city's nightlife, including nightclubs—previously viewed as either locales of indigenous culture or potential danger zones—have since solidified their reputation as premier tourist attractions. Dongkun documents the historical progression of this transformation, illustrating how it has fostered a markedly different perspective on urban landscapes.

> 임동근은 서울대학교 도시공학과를 졸업하고 동 대학원에서 공학석사, 프랑스 파리7대학에서 지리학 박사학위를 받았다. 공간연구집단 연구원, 『문화과학』 편집위원, 서울대학교 지리학과 BK교수로 일했으며, 현재 한국교원대학교 교육박물관 연구원으로 재직 중이다. 지은 책으로 『서울에서 유목하기』, 옮긴 책으로 『삼울에서 유목하기』, 옮긴 책으로 『살과 돌: 서구문명에서 육체와 도시』, 『관찰자의 기술』, 『신자유주의 세계화의 공간들』 등이 있다.

Dongkun Yim earned both his Bachelor's and Master's degrees from the Department of Urban Engineering at Seoul National University and received his Ph.D. in Geography from Paris Diderot University. He has served as a researcher for the Spatial Research Group, an editorial board member for Cultural Science, and a BK professor in the Department of Geography at Seoul National University. He is currently a researcher at the Education Museum of Korea National University of Education. He authored the book Nomadism in Seoul and has translated several works, including Flesh and Stone: The Body and the City in Western Civilization, Techniques of the Observer, and Spaces of Neoliberalization.

일시성을 통합하기 Ephemeral Unity: The Essence of Club Spaces 김효은 Hyoeun Kim

클럽은 일시적으로 존재하며, 끊임없이 변화한다. 유, 무형의 요소가 뒤얽혀 만들어지는 '감각'을 중시하는 공간으로서 클럽 경험의 본질을 포착하기란 쉽지 않다. 전통적인 건축 개념 대신 다양한 구성 요소들의 상호 작용을 살펴야 하며, 제한적으로 남은 기록 이외 사람들의 기억을 살펴야 하는 까닭이다. 김효은은 클럽의 본질을 추적하는 한편, 이와 같은 비공식적 공간을 어떻게 전시와 같은 공식적 맥락으로 가져올 수 있는지 이 변환의 방식에 대해 논의하고자 한다.

The transient and ever-changing nature of club culture is undeniable. A club is a sensory space where tangible and intangible elements converge, including music, lighting, sound, individuals, culture, and social issues. The space that forms each time is always unique. Moving beyond traditional architectural concepts, this venue achieves its completeness through various components' intricate interplay and coexistence. While limited documentation exists, these experiences are deeply ingrained in people's memories. This lecture aims to delve deep into the essence of club spaces and to discuss the challenges and opportunities of transitioning informal spaces into the context of formal exhibitions.

> 김효은은 SoA의 큐레이토리얼 디렉터와 미국 팔로 알토 아트센터의 크리에이티브 디렉터 및 교육 프로그램 코디네이터로 일하고 있다. 2023년 베니스 건축 비엔날레의 한국관 작가 팀으로 참여해 기획과 편집 등을 담당하였다. OMA에서 건축가 및 큐레이터로 활동하며 건축설계와 전시 기획을 시작으로. 이후 서울도시건축비엔날레의 협력 큐레이터 및 서울도시건축전시관의 수석 큐레이터로 일하였다. 다양한 경력을 통해 도시건축 분야의 전시. 출판, 교육 및 공공 프로그램 등에 기여하고 있다. 이화여자대학교에서 학사, 펜실베니아 대학교에서 건축학 석사를 취득하였으며 서울대학교에서 박사 과정을 수료하였다. 또한 2009년부터 2021년까지 이화여자대학교에서 겸임교수로 재직하였다.

Hyoeun Kim is the Curatorial Director at SoA and the Creative Director and Education Coordinator at the Palo Alto Art Center. She is part of the artist team for the Korean Pavilion at the Venice Architecture Biennale 2023, where she contributes to curation and editing. Beginning her practice at OMA as an architect and curator, she played a key role in architectural design and curation. She later worked as an Associate Curator for the Seoul Biennale and as the Senior Curator at the Seoul Hall of Urbanism and Architecture. Throughout her career, she has significantly contributed to various exhibitions, publications, education, and public programs in Urbanism and Architecture. She earned her Bachelor's from Ewha Womans University and her MArch from the University of Pennsylvania, and she is currently a Ph.D. candidate at Seoul National University. She was an adjunct professor at Ewha Womans University from 2009 to 2021.

도시 문화를 함축하는 클럽 The Antinomy of Homogeneity and Metropolis 최나욱 Nowk Choe

클럽은 대도시의 다양성을 관리하는 일상적 규범에서 벗어나는 일탈적 공간으로 발명되었다. 대도시마다 존재하는 클럽은 도시의 공통적 특징을 보여주는 한편, 서로 다른 클럽 문화와 입장 정책 등을 통해 각 도시의 상이한 성격을 보여준다. 이러한 맥락에서 단일 민족, 언어를 지닌 국가인 대한민국 서울의 클럽은 특이점을 지닌다. 도시적 다양성과 문화적 균질성이 충돌하기 때문이다. 최나욱은 한국의 클럽을 토대로, 아카데미아의 주제로 여겨지지 못하는 클럽에 담긴 선입견과 맥락을 살핀다.

In contrast to the norms governing the diversity of metropolises, nightclubs emerged as spaces that deviate from these norms. In this context, the nightclubs in Seoul—a city characterized by its homogeneous race and language—hold a distinctive place. Nowk meticulously examines the preconceptions and contexts encapsulated within these clubs, delving into aspects which have not traditionally been subjects of academic study, through a detailed analysis of the nightclub scene in Seoul.

최나욱은 대한민국 서울의 클럽을 아카이빙하고, 동시대 일시적 문화를 다루는 책 "클럽 아레나」(에이도스. 2019)를 썼다. 한국문화예술위원회 전시사전연구지원사업의 일환으로 심포지엄 '클럽과 메트로폴리스'를 기획하고 클럽과 관련된 전시를 준비중이다. '시의성'을 주제로 하는 전시 《긴 지금》(d/p, 2021)과 «Instead of an Afterwards» (2022, 주홍콩한국문화원)를 각각 서울과 홍콩에서 선보였으며, 최근에는 서울시립미술관 신진미술인에 선정되어 현대 도시를 탐구하는 전시 《방으로 간 도시들》(SeMA 벙커. 2023)를 기획했다. 현재 『건축평단』 편집위원이자『서울신문』 연재 칼럼니스트다.

Nowk Choe is the author of Club Arena (Seoul: Eidos, 2019), a book that archives nightclubs in Seoul and delves into the transient culture within them. This book has been designated as a permanent preservation material by the National Library of Korea. Nowk curated Cities in the Room (SeMA Bunker, 2023) as an emerging curator selected by the Seoul Museum of Art. He also presented Instead of an Afterwards (2022. Korean Culture Center in Hong Kong) and The Long Now (d/p, 2021), both of which explore the concept of timeliness. Currently, he serves as an editorial board member of Architecture Critic and is a columnist for The Seoul Shinmun

기획 Organizer 최나욱 Nowk Choe 발표자 Panelists 김효은, 임동근, 최나욱, Hyoeun Kim, Dongkun Yim, Nowk Choe, 캐서린 로시, 톰 윌킨슨 Catherine Rossi, Tom Wilkinson 디자인 Design 문도균 Dokyun Moon 장소 Venue 서울시립미술관 Seoul Museum of Art

일시 2023.09.25 Date 25th September 2023

후원 한국문화예술위원회 Sponsor Art Council Korea

본 행사는 2023 한국문화예술위원회 전시사전연구지원 사업에 선정되어 진행됩니다. This symposium is supported by the 2023 Curatorial Research Fund from the Art Council Korea (ARKO).