

인도네시아 현대미술에 있어서의 설치미술 —미디어와 사회적 공간을 위한 탐색

A. 릭릭 쿠스마라(A. Rikrik Kusmara)

인도네시아 반둥공과대학 강사

역사적 배경

인도네시아 설치미술

결론

1990년대, 인도네시아 현대미술은 일반적으로 설치미술이라고 부르는 예술 창작 현상이 흘러 넘치고 있었다. 이 용어는 반둥(Bandung), 조그자카르타(Jogjakarta), 자카르타와 같은 현대미술 발전의 첨단에 있는 도시에서 1990년대 말의 '트렌드'가 될 때까지 예술 표현의 패러다임이 되었다.

인도네시아 설치미술의 일반적인 특징은 멀티 및 인터 미디어, 사이트 특유의 작업, 물체와 형상들 틈에서 관객이 공간적 경험을 체험할 수 있게 하며, 개성 표현의 기회를 만들고, 또 어떤 예술가들은 투명한 용기 안에 스스로의 몸을 넣어서 그 자체로 공연을 한다.

설치미술 현상은 국제 예술계에서 큐레이터, 예술 비평가, 예술가들이 예술 서적, 전시 카탈로그, 토론, 신문 그리고 예술 관련 논문에서 논쟁을 하게 만들었으며, 이들은 설치미술의 양식이 새로운 심미적 패러다임을 담고 있다고 주장하였다. 그와 반대로, 설치미술은 전통적인 인도네시아 미술을 새로운 형식으로 업데이트 하는 것이며, 그 이상은 절대 아니라고 하는 사람도 있다. 인도네시아의 설치미술 관련 논의는 이 새로운 예술 표현의 스타일이 담고 있는 예술적 복잡성이 전통적인 예술의 현대 심미 패러다임과 단순 비교하는 것이 아닌 새로운 관점에서 정의되어야 한다는 것을 나타낸다.¹⁾

역사적 배경

많은 사람들은 현대 인도네시아 미술의 배경이 되는 인도네시아의 모던 아트의 역사에 대해 연구하고 분석한다. 인도네시아 미술 비평가인 Sanento Yuliman은 1945년 인도네시아의 독립 이후 인도네시아에서 모던 아트가 급격하게 발전하였다고 말한다. 모던 아트는 인도네시아 도심 지역의 상위 문화의 일부이며, 인도네시아 문화와 서양 문화의 만남과 긴밀한 연관이 있다. 그 시작은 민족주의 프로젝트의 일환으로서였는데, 당시 다양한 인종으로 구성된 인도네시아 시민들은 새로운 국가 인도네시아가 되고자 하였고, 새로운 문화를 갈망하였기에 새로운 예술에 눈을 돌렸다.¹⁾

인도네시아에서 모던 아트의 첫 번째 시기인 1960년대는 화가와 화가 협회의 창설과 발전의 시발점이 되었다. 두 번째 시기는 예술에 있어서 고등 교육의 중요한 역할을 보여주었다. 이러한 교육 기관들은 1950년대 이후로 발전하였으며, 1970년대에 들어서는 화가와 다른 예술인을 배출하는 주된 교육기관이 되었다. 미디어움과 형태, 또는 형태의 구성에 대한 예술가들의 인식이 더욱 촉구되었고, 이는 다시 모험과 실험적인 태도를 장려했다. 그 와중에 세계의 모던 아트, 특히 서양 예술에 대한 정보가 널리 급격하게 퍼지기 시작했다.

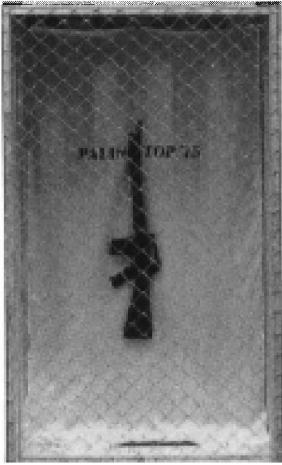
1960년대와 1970년대는 다양한 추상 미술과 추상주의가 발전하였고, 다양한 새로운 미디어, 즉 콜라주, 이상블라주, 혼합 재료를 이용한 실험이 행해졌다. 1970년대 후반과 1980년대의 신미술운동(Neo Art Movement) 그룹의 작품들은 환경 예술과 설치미술이 대중 예술의 영향을 받고, 상업계와 매스미디어의 영향을 받을 뿐만 아니라 예술이 사회, 환경 문제에 개입하는 양상을 보여준다.

환경에 관한 이슈는 1970년대에 시작된 경제개발 시기에 지식층이 자주 언급하였고, 예술가들 사이에도 널리 퍼져서 사회, 예술, 문화의 다방면으로 퍼졌다. 1970년대의 주요 변화의 뒤를 이은 인도네시아의 경제개발은 중산층과 상류층의 생활에 변화를 가져왔고, 대도시 특히 자카르타의 여러 부분에 변화를 가져왔다.

인도네시아의 현대미술의 시발점이 되는 새 장르는 1975년에 젊은 예술가들이 인도네시아 뉴 아트 운동(Indonesian New Art Movement)이라

1) Kusmara Rikrik A, *Seni Instalasi dalam Seni Rupa Kontemporer Indonesia*, 1999.

2) Yuliman Sanento, *Exhibition Catalog of the 5th Asia International Exhibition*, 1994.

도 1. FX 할소노, 〈Top 75〉, 1975.
출전: *FX Harsono Point Of Pain Catalogue*

고 널리 알려진 운동을 조직하면서 등장했다. 이 운동은 국제적인 스타일, 보편주의 그리고 오랫동안 지속되었던 동서양의 이분법적 논쟁을 비판하였다. 실제 예술과 관련해서 이 운동은 회화가 예술의 대부분을 차지하는 것을 비판하고 이것이 인도네시아 예술 발전의 침체를 상징한다고 우려하였다. 이러한 비평을 바탕으로 이 '운동'은 레디메이드와 설치미술을 도입하였다.³⁾(도 1)

인도네시아 설치미술

인도네시아의 현대미술에서 설치미술이라는 용어는 1989년에 독일 예술가 DM. Oeghoede와 중진 인도네시아 예술가 G. Sidharta Soegijo가 반동에서 워크숍을 개최하면서 처음 사용되었다. 제작되고 전시된 수많은 설치미술 작품들과 국내외의 예술가들 덕분에 이 용어가 널리 퍼져 일반적으로 사용되었고, 이 용어는 실험 예술이라고 불리던 '침단' 예술 작품들을 지칭하게 되었다. 또 국내외의 큐레이터들이 인도네시아의 현대예술을 대표하는 작품으로 설치 작품을 선정하면서 그 강점들이 부각되었다: 비엔날레 자카르타(Biennial Jakarta IX), 아시아 태평양 트리엔날레I(Asia Pacific Triennale I 1993), 비동맹 국가 예술 전시회(Non Align Country Art Exhibition 1994), 아시아 태평양 트리엔날레II(Asia Pacific Triennale II 1996), 베니스 비엔날레(Venice Biennale 1997), 아시아 공동, 현대 장식(Asian Colaborative, Contemporary Decorative 1998) 및 설치미술 자카르타(Instalation Art Jakarta 1999). 이를 이끈 예술가들로는 티스나 산자야(Tisna Sanjaya), 다당 크리스탄토(Dadang Christanto), 닌디토(Nindityo) 그리고 아라마이아니(Arahmaiani)가 있다.

뉴 아트 운동의 활동가들이 인도네시아 설치미술 장르를 현대의 패러다임으로 수립하는 데 20여 년이 걸렸으며, 이는 1980년대의 세대들, 즉 FX 할소노(FX Harsono)(도 2), 다당 크리스탄토, 아라마이아니, 티스나 산자야(도 3), 디안토(Diyanto), 크리스나 무르티(Krisna Murti), 안다르마닉(Andarmanik), 헨드로완 리안토(Hendrawan Riyanto)에게 영향을 주며 일명 '저항의 시대(rebellion period)'라고 불리던 1990년대에 들어서게 되었다. 이 시대는 기존 심미학의 주류, 예를 들어 회화, 조각, 그래픽 예술을

3) Supangkat Jim, *Visual Art in Indonesia: Rcent Trends and Contemporary Artists, Aspect Of Indonesian Culture*, Goethe Institute, 2000.

도 2. FX Harsonc, (Power and Oppression), 1992.

출전: *Asia Pacific Triennale I Catalogue*

도 3. Tisna Sanjaya, (32 years Thinking With Knee), 1999, Asia Pacific Triennale II

출전: *Catalogue AWAS Recent Art From Indonesia*

‘새로운 언어’로 표현하기에는 부족하다고 거부하며 특히 사회·문화적 상황을 중개하기 위한 예술적 요구와 예술 재료를 실험하였다. 인도네시아의 설치미술은 국제적인 미술이 그 역사에서 혼성의 분야로서 다루어지는 것과 유사한 패러다임을 지니고 있다. 수용 공간, 사이트 고유의 특성 그리고 다수의 오브젝트. 인도네시아 설치미술의 주된 특징은 90년대의 사회 정치적 침체(이전 대통령인 소에하토Soeharto가 주도한 인도네시아 뉴 오더 레짐)를 대변하는 비판과 거부를 미적으로 대변하는 장치가 되는 창조활동의 열린 기회가 되었다는 점이다. 예술가들은 작품에 사회·정치적 주제를 담아 사회에 참여하였다.

1980년대 이후 인도네시아의 설치미술가들은 재료에 대한 탐험을 해왔으며, 이들이 실현한 현대예술의 세계는 더 개방되고 다양해졌다. 이들은 기존의 모던 미학을 해체하여 창조 및 표현의 새로운 기회를 만들었다. 설치미술의 패러다임은 멀티미디어, 퍼포먼스, 해프닝과 같은 예술 내 여러 분야를 포용한다.(도 4, 5, 6)

1990년대의 인도네시아 설치미술의 발전은 1975년 이후 일어난 미적인 진화였다. 그중 흥미로운 것은, 이를 선도한 많은 예술가들이 연극을 경험한 적이 있다는 점이다. 티스나 산자야, 아라마이아니, 다당 크리스탄토, 디안토 그리고 안다르마닉이 그들이다. 예술가들의 연극 경험은 더 넓은 ‘가시적 예술 전시’의 개념으로 ‘무대’, ‘칭중’ 그리고 ‘연기’라는 분야를 끌어들이었으며, 인도네시아의 설치미술과 퍼포먼스 예술로 새로운 장르를 더욱 풍부하게 했다. 더 중요한 것은, 현대예술의 ‘새로운’ 컨셉트와 패러다임이 다양한 학문과의 교차 가능성을 통해 인도네시아 현대미술을 일깨웠다는 점이다.

4.

5.

6.

도 4. 아라마야아니, 〈Performance Nation Not For Sale〉, 1996.

출전: *Asia Pacific Triennale II Catalogue*

도 5. FX 힐소노, 〈Destruction Victims〉, 1997.

출전: *Carbon Journal 4th edition 2002*

도 6. 티스나 산자야, 〈Thinking With Knee〉, 1999.

결론

설치미술은 크게 두 가지 분야로 구분할 수 있다. 첫째는 기존의 미학적 체계를 거부하여 예술가들이 새로운 매체를 찾도록 하는 것이다. 해체 모델과 학문간 융합, 예를 들어 퍼포먼스, 음악, 비디오 등에 걸쳐 멀티 및 인터 미디어 한다. 둘째는, 예술가들의 변화를 위한 사회·정치적 의도이다. 예술가들은 커뮤니티 내에서의 민주화 가치 발전에 공헌한다. 이 두 특성은 인도네시아 설치미술을 구분하며, 오늘날까지 현대 인도네시아 예술에서 표현의 자유를 정착시켰다.

투고일: 2007. 7. 16 / 심사완료일: 2007. 8. 20

□ □ 주제어(Keywords)

설치미술(Installation art), 매체(medium), 재현(representation), 학문간 융합(cross discipline), 사회적 공간(social spaces)

Installation Art In Indonesian Contemporary Art; A Quest For Medium and Social Spaces

A. Rikrik Kusmara

Lector ,Visual Art Program
Faculty of Art and Design
Bandung Institute Technology

In 1990's decade, Indonesian contemporary art has been crowded by a phenomenon of art creation which often called as an installation art, the term which became paradigm of art expression statistically increased as a 'trend' until late 1990's at foremost modern art development city like Bandung, Jogjakarta and Jakarta.

General indications of Indonesian installation art are contains multi and inter media, site specific works, to get audience involved with spatial experience among form and objects, creating many idioms opportunity and for some artist used for states their own body inside visual configuration to become performance.

Installation art phenomenon has raised national artworld debates among curators, art critics, the artists itself, through the art books, exhibition catalogues, discussions, newspapers and the art journals, that installation tendency contain new aesthetic paradigm. In opposite account, Installation art is nothing more than just updating traditional Indonesian art into new context. Debate about Indonesian Installation Art indicates that this new style of art expression contains artistic complexity that must be defined in new perspective rather than using simplification comparison of modern

art aesthetics paradigm from traditional art.¹⁾

Historical Background

Many historical research and facet about modern art in Indonesia which formulating background of contemporary Indonesian Art. Indonesian art critic Sanento Yuliman states that Modern art has been rapidly developing in Indonesia since the Indonesian Independence in 1945. Modern Art is a part of the superculture of the Indonesian metropolitan and is closely related to the contact between the Indonesian and Western Cultures. Its birth was part of the nationalism project, when the Indonesian people consists of various ethnics were determined to become a new nation, the Indonesian nation, and they wished for a new culture, and therefore, a new art.²⁾

The period 1960s, which was the beginning of the creation and development of the painters and the painters associations, was the first stage of the development of modern art in Indonesia. The second stage showed the important role of the higher education institutes for art. These institutes have developed since the 1950s and in the 1970s. They were the main education institutes for painters and other artists. The artists awareness of the medium, forms or the organization of shapes were encouraged more intensely and these encouraged the exploring and experimental attitudes. Meanwhile, the information about the world's modern art, particularly Western Art; was widely and rapidly spread.

The 1960's and 1970s were marked by the development of various abstractions and abstract art and the great number of explorations in various new media, like the experiment with collage, assemblage, mixed media.

The works of the Neo Art Movement-group in the second half of the 1970s and in the 1980s shows environmental art and installations, influenced by the elements of popular art, from the

1) Kusmara Rikrik A. *Seni Instalasi dalam Seni Rupa Kontemporer Indonesia*, 1999.

2) Yuliman Sanento, *Exhibition Catalog of the 5th Asia International Exhibition*, 1994.

commercial world and mass media, as well as the involvement of art in the social and environmental affairs.

The issues about the environment, frequently launched by the intellectuals in the period of economic development starting in the 1970s, echoed among the artists, and they were widened in the social, art and cultural circles. The Indonesian economic development following the important change in the 1970s has caused a change in the life of the middle and upperclass society, as has the change in various aspects of a big city, particularly Jakarta.

The new genre emerged in 1975 which indicates contemporary art in Indonesia, when a group of young artists organized a movement, which was widely known as the Indonesian New Art Movement. This movement criticized international style, universalism and the long standing debate on an east-west-dichotomy. As far as the actual practice of the arts was concerned the movement criticized the domination of the art of painting and saw this as a sign of stagnation in Indonesian art development. Based on this criticism 'the movement' introduced ready-mades and installations (Jim Supangkat).³⁾

Indonesian Installation Art

The term installation art in Indonesian contemporary art first published in 1989, when German Artist DM. Oeghoede and senior Indonesian Artist G. Sidharta Soegijo held a workshop in Bandung. Along with numbers of installation works produced and exhibited national and international by artists the term become common and spreads, indicating that the term has been matched to the 'leading edge' artworks that used to be called experimental art. The strengthening point also upraised when national and international curators set to choose Installation works for representing Indonesian contemporary Art; Biennial Jakarta IX, Asia Pacific Triennale I 1993, Non Align Country Art Exhibition 1994, Asia Pacific Triennale II 1996, Venice Biennale 1997, Asian Colaborative, Contemporary

3) Supangkat Jim, *Visual Art in Indonesia; Recent Trends and Contemporary Artists. Aspect Of Indonesian Culture*, Goethe Institute, 2000.

Decorative 1998 and Installation Art Jakarta 1999. Some of the leading artists are Tisna Sanjaya, Arahmaiani, Dadang Christanto, Nindityo and Arahmaiani.

Takes almost two decades that the New Art Movement activists were establishing Indonesian Installation art genre as contemporary paradigm and influenced the 1980's generation like, FX Harsono, Dadang Christanto, Arahmaiani, Tisna Sanjaya, Diyanto, Krisna Murti, Andarmanik, Hendrawan Riyanto entering the 1990s decade as "rebellion period"; reject towards established aesthetic mainstream i.e. painting, sculpture, graphic art which insufficient to express "new language" exploring medium of art and artistic needs especially to mediate social politic and cultural situation. Indonesian Installation art has the same paradigm with international art as a hybrid discipline in its history; contain space and sites specific and multi objects. The main difference to Indonesian Installation Art contains similar open possibilities of creation became a vehicle for aesthetic establishment rejection and criticism representation of social politics stagnant in 1990's (Indonesian New Order Regime Lead by Former President Soeharto); artists entering social space by representing actual social political themes within their context.

Indonesian Installation artist exploring medium since 1980's, their realized contemporary art world became more open and plural. They deconstruct the established modern aesthetics into open possibilities of creation and expression; installation paradigm accommodate the cross discipline in art: multimedia, performance, happening art.

Development of Indonesian Installation Art 90's decade aesthetically is an evolution since 1975, One of the interesting finding that numbers of pioneer artist have a theatrical background; Tisna Sanjaya, Arahmaiani, Dadang Christanto, Arahmaiani, Tisna Sanjaya, Diyanto and Andarmanik. The theatrical background of the artists has been pulled in the logic of 'stage', 'audience' and 'acting' into wider concept of "visual art exhibition" and enrich Installation Art and Performance Art as a new genre in Indonesia. More significant 'the new' concept and paradigm of contemporary

art nowadays has been awaken Indonesian artworld to wider possibility of cross discipline in Indonesian contemporary art .

Conclusion

Installation art accommodates two major field; first, the rejection of aesthetic establishment has a consequences an artists quest for medium; deconstruction models and cross disciplines into multi and intermedia i.e. performance, music, video etc. Second aspect is artists social politic intention for changes; artists contribute for the values development of democratization within community, both conclude as characteristics of Indonesian Installation Art and establishing the freedom of expression in contemporary Indonesian Art until today.

Installation Art In Indonesian Contemporary Art; A Quest For Medium and Social Spaces

A. Rikrik Kusmara

Many historical research and facet about modern art in Indonesia which formulating background of contemporary Indonesian Art. Indonesian art critic Sanento Yuliman states that Modern art has been rapidly developing in Indonesia since the Indonesian Independence in 1945. Modern Art is a part of the super culture of the Indonesian metropolitan and is closely related to the contact between the Indonesian and Western Cultures. Its birth was part of the nationalism project, when the Indonesian people consists of various ethnics were determined to become a new nation, the Indonesian nation, and they wished for a new culture, and therefore, a new art .

The period 1960s, which was the beginning of the creation and development of the painters and the painters associations, was the first stage of the development of modern art in Indonesia. The second stage showed the important role of the higher education institutes for art. These institutes have developed since the 1950s and in the 1970s they were the main education institutes for painters and other artists. The artists awareness of the medium, forms or the organization of shapes were encouraged more intensely and these encouraged the exploring and experimental attitudes. Meanwhile, the information about the world's modern art, particularly Western Art; was widely and rapidly spread.

The 1960s and 1970s were marked by the development of various abstractions and abstract art and the great number of explorations in various new media, like the experiment with collage, assemblage, mixed media.

The works of the Neo Art Movement-group in the second half of the 1970s and in the 1980s shows environmental art and installations, influenced by the elements of popular art, from the commercial world and mass media, as well as the involvement of art in the social and environmental affairs.

The issues about the environment, frequently launched by the intellectuals in the period of economic development starting in the 1970s, echoed among the artists, and they were widened in the social, art and cultural circles. The Indonesian economic development following the important change in the 1970s has caused a change in the life of the middle and upper class society, as has the change in various aspects of a big city, particularly

Jakarta.

The new genre emerged in 1975 which indicates contemporary art in Indonesia, when a group of young artists organized a movement, which was widely known as the Indonesian New Art Movement. This movement criticized international style, universalism and the long standing debate on an east-west-dichotomy. As far as the actual practice of the arts was concerned the movement criticized the domination of the art of painting and saw this as a sign of stagnation in Indonesian art development. Based on this criticism 'the movement' introduced ready-mades and installations (Jim Supangkat) .

Takes almost two decades that the New Art Movement activists were establishing Indonesian Installation art genre as contemporary paradigm and influenced the 1980's generation like, FX Harsono, Dadang Christanto, Arahmaiani, Tisna Sanjaya, Diyanto, Andarmanik, entering the 1990's decade as "rebellion period"; reject towards established aesthetic mainstream i.e. painting, sculpture, graphic art which are insufficient to express "new language" and artistic needs especially to mediate social politic and cultural situation. Installation Art which contains open possibilities of creation become a vehicle for aesthetic establishment rejection and social politics stagnant expression in 1990s. Installation art accommodates two major field; first, the rejection of aesthetic establishment has a consequences an artists quest for medium; deconstruction models and cross disciplines into multi and intermedia i.e. performance, music, video etc. Second aspect is artists' social politic intention for changes, both conclude as characteristics of Indonesian Installation Art and establishing the freedom of expression in contemporary Indonesian Art until today.