FUTURESCAPE 미래풍경

2024 **ARTS KOREA LAB FESTIVAL** 아트코리아랩 페스티벌 2024.11.19~11.23

아트코리아랩

(03142) 서울시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 A동 B1, 6, 7, 16, 17F

ARTS KOREA LAB

B1, 6, 7, 16, 17F, TWIN TREE TOWER A, 6, YULGOK-RO, JONGNO-GU, SEOUL

도화서길 디파이브

(03143) 서울시 종로구 율곡로 24 4, 5, 6F DOHWA ART D5

4, 5, 6F, 24, YULGOK-RO, JONGNO-GU, SEOUL

ARTS KORE FESTIVAL

환영사

2024 아트코리아랩 페스티벌을 찾아주신 여러분 환영합니다.

예술경영지원센터는 2006년 설립 이래 예술 유통의 활성화와 단체의 경쟁력 강화를 위해 예술현장을 지원해 왔습니다. 그리고 지난 10월, 새로운 예술실험과 예술산업의 성장을 지원하기 위해 아트코리아랩을 개관하였습니다.

빠르게 변화하는 기술의 변화는 사회는 물론 예술현장에도 큰 변화를 가져왔습니다. 예술가들은 새로운 방식으로 작품 활동을 하고 예술기업은 예술과 함께 새로운 사업모델을 만들어 나가고 있습니다.

아트코리아랩은 지난 한 해 동안 예술가들의 크고 작은 예술실험을 돕고 예술기업들과 기업으로서의 성장을 위한 발판을 함께 다졌습니다.

올해 아트코리아랩 페스티벌에서는 이처럼 예술과 기술의 융합, 실험, 협업, 확장 등 시시각각 새로운 형태로 변모하는 예술 생태계의 풍경을 〈미래풍경〉이라는 이름으로 담아보고자 했습니다.

새로운 시도는 설렘을 주기도 하지만 실패에 대한 두려움도 안겨줍니다. 아트코리아랩은 앞으로도 실패를 두려워하지 않고 도전과 실험을 이어나고자 하는 예술가와 예술기업의 새로운 시도를 함께 하겠습니다.

한 해를 온전히 이겨내고 열매가 맺어지는 11월, 2024 아트코리아랩 페스티벌과 함께 무한한 미래풍경의 한 장면을 상상해 보시기 바랍니다.

예술경영지원센터 대표 김장호

WELCOMING REMARKS

Welcome to the 2024 Arts Korea Lab Festival.

The Korea Arts Management Service (KAMS), founded in 2006, has been supporting the arts sector to revitalize distribution and strengthen competitiveness. Last October, KAMS newly established the Arts Korea Lab to provide a platform for experimenting with new art forms and developing the art industry.

Rapid improvements in technology bring enormous changes to society and the arts. Artists embrace new ways of creating, and art companies build new business models within the arts.

Over the past year, the Arts Korea Lab has supported a wide range of artistic experiments and helped establish business models for art companies.

This year, the Arts Korea Lab Festival, under the theme FUTURESCAPE, captures the dynamic landscape of the art ecosystem, where art and technology drive change, experimentation, collaboration, and expansion from moment to moment.

New ventures bring the thrill of innovation, but they also demand the courage to face the possibility of failure. Arts Korea Lab stands with artists and art companies who take bold steps forward, continuing to challenge and experiment despite the fear of failure.

In November, when you completely overcome the year and bear fruits, I invite you to the 2024 Arts Korea Lab Festival to imagine the touch of infinite FUTURESCAPE.

Thank you for being part of this exciting journey.

Korea Arts Management Service President Jangho Kim

2024 아트코리아랩 페스티벌에 초대합니다

아서 C. 클라크가 제시한 '과학 3법칙'의 세 번째, '고도로 발달한 기술은 마법과 구별할 수 없다'는 말은 과학기술의 극단적 발전에 따른 미래의 일상 모습을 표현합니다. 최근 인공지능(AI)의 급격한 발전은 이 법칙을 실감하게 하며, 우리의 삶과 환경의 변화를 주도하고 있습니다.

2024 아트코리아랩 페스티벌은 〈미래풍경(FUTURESCAPE)〉을 주제로 예술과 기술의 융합이 빚어낸 미래의 모습을 탐구해보려 합니다. 지난해 10월 개관 후, 아트코리아랩은 창·제작과 산업 영역의 확장을 위해 다양한 지원을 이어왔습니다. 이번 페스티벌에서는 지원사업을 통해 발굴된 다채로운 예술실험과 미래 예술산업을 견인할 사업 모델까지 새로운 모습으로 발현된 미래적 상상을 공유합니다.

2024 아트코리아랩 페스티벌을 통해 만질 수는 없지만 뚜렷이 느껴지는 '미래풍경'을 여러분의 손에 담아볼 수 있기를 바랍니다.

Welcome to the 2024 Arts Korea Lab Festival

Arthur C. Clarke's Third Law, "Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic," captures the vision of a future shaped by the extreme advancement of science and technology. The recent rapid developments in artificial intelligence (AI) make this law resonate with us, as it drives changes in our lives and environments.

The 2024 Arts Korea Lab Festival, themed FUTURESCAPE, aims to explore future landscapes shaped by the fusion of art and technology. Since its opening last October, Arts Korea Lab has continued to support various initiatives to expand the realms of creation, production, and industry. This festival will showcase a wide range of experimental artworks unearthed through these support programs, along with business models poised to lead the future of the art industry.

Through the 2024 Arts Korea Lab Festival, grasp a 'futurescape' that may be intangible but can be vividly felt.

컨퍼런스 CONFERENCE

'컨퍼런스'에서는 기술의 발전과 함께 시시각각 변화하는 예술 현장의 동향을 분석하고 미래를 모색하고자 다양한 주제의 담론을 공유한다. 예술산업, 인공지능(AI), 사운드 등 아트코리아랩이 주요하게 다루고 있는 주제를 바탕으로 지속 가능한 예술을 위한 새로운 방향을 탐구하고자 한다.

The Conference aims to analyze the ever-evolving trends in the art scene alongside technological advancements and to explore the future through a wide range of discussions. With topics such as the art industry, artificial intelligence (AI), and sound—key areas of focus for Arts Korea Lab—the conference seeks to explore new directions for sustainable art.

컨퍼런스 CONFERENCE

포스트 AI 시대 예술산업

인공지능(AI)의 발전은 전통적인 예술의 경계를 확장하고, 새로운 창작 방식과 산업 구조를 제시한다. 인공지능은 예술작품의 창작과 유통의 자동화를 넘어, 새로운 비즈니스모델 창출하고 예술산업의 강력한 도구로서 기능한다. 예술과 기술이 융합하여 창출되는 비즈니스 기회와 산업적 변화를 다각도로 조망하고, 예술산업의 지속 가능한 발전 전략을 모색해보고자 한다.

Art Industry in the Post-AI Era

The advancement of artificial intelligence (AI) is expanding the boundaries of traditional art, introducing new methods of creation and industrial structures. AI goes beyond automating the creation and distribution of artworks; it also functions as a powerful tool for generating new business models within the art industry. This session will provide a comprehensive view of the business opportunities and industrial changes arising from the fusion of art and technology while exploring strategies for the sustainable development of the art industry.

일시/Date

11.19. (화/Tue) 15:00-17:30

장소/Venue

(6F) AKL 아고라 / AKL Agora

모더레이터 Moderator

민세희 / Sey Min (한국/ Korea) 미디어 아티스트 / Media Artist

미디어 작가 민세희는 데이터 시각화를 시작으로 인공지능 시각화, 그리고 생성형 AI를 활용한데이터 시각화 등 디지털 데이터를 통해 우리 자신과 사회를 객관적 시각으로 이해하는 디지털 환경에서의 리얼리즘과 인공지능의 초현실주의를 실험하고 있다. MIT 센서블 시티 랩 도시정보디자인 연구원을 거쳐 테드 펠로우(2011년), 2012년/2013년 시니어 펠로우로 선정 되었고국립현대미술관, 미디어시티비엔날레, 구글 아트&컬처(google Art & Culture) 등에소개되었으며, 2019년 서울라이트 행사의 총감독을 맡아 인공지능으로 생성된 시각콘텐츠를미디어 파사드로 선보였다. 이후 Praxis.ai(www.prxs.ai)라는 인공지능기반 창작 툴을 개발하였고 2023년까지 제10대 경기콘텐츠진흥원장을 역임했다.

Sey Min is a visual media artist who creates digital art using data and AI, exploring new forms of realism through data visualization and AI-generated imagery. She has collaborated with SKT, Intel USA, VICE, and Google, and has been featured on TED (2011, 2012), CNN Asia, and the MOMA blog. She was a researcher at MIT Senseable City Lab. She has exhibited at the National Museum of Modern and Contemporary Art, Media City Seoul, NeurIPS, ZKM, and Google Art & Culture. Sey also served as a professor at Sogang University, directed Seoul Light DDP 2019, developed Praxis.ai, and was the 10th president of Gyeonggi Content Agency.

발제자 Presenter

캐서린 터프 / Catherine Turp (캐나다 / Canada) 모멘트 팩토리 총괄 디렉터 / Creative Director, Moment Factory

캐서린 터프(Catherine Turp)는 예술 공연을 몰입형 경험으로 전환하는 멀티미디어 설치를 구상하며 뉴미디어와 엔터테인먼트 업계에서 20년 넘게 활동해왔다. 모멘트 팩토리(Moment Factory)에서 창작 및 혁신 총괄 디렉터로 재직 중인 캐서린은 모멘트 팩토리의 가장 혁신적인 프로젝트들을 이끌며, 회사의 명성을 쌓아왔다. 2010년 모멘트 팩토리에 합류한 후, 그녀는 뉴미디어 아트, 디자인, 매니지먼트 분야의 전문성을 바탕으로 창작 팀을 구축하고 스튜디오의 독창적인 비전과 통합적인 접근 방식을 발전시키는 데 중요한 역할을 해왔다. 캐서린은 시각적 스토리텔러로서, 몰입형 디자인, 오디오 비주얼 퍼포먼스와 큐레이션, 페스티벌, 이벤트, TV 제작 등에서 쌓아온 폭넓은 경험을 바탕으로 새로운 창작 과제를 360도 접근 방식으로 풀어나간다.

Conceiving multimedia installations that transform artistic performances into engaging experiences, Catherine Turp has been working in the new media and entertainment industry for over 20 years. As Executive Director, Creation and Innovation at Moment Factory, Catherine has been at the helm of some of Moment Factory's most transformative projects, inspiring teams to excel in their craft and deliver productions that build reputations. Initially joining Moment Factory in 2010, her expertise in new media art, design and management allowed her to play a key role in building the creative team and in developing the studio's singular vision and integral approach. As a visual storyteller, she employs a 360-degree approach to each new creative challenge, using her range of experience in immersive design, audio visual performance & curation, festival, event and television production.

셉찬 / Seb Chan (호주 / Australia) 호주영상센터(ACMI) 관장 / Director & CEO, ACMI

셉 찬(Seb Chan)은 호주 멜버른의 스크린 문화와 미디어 기술을 다루는 뮤지엄 호주영상센터 (ACMI)의 CEO 겸 디렉터로, 미디어, 기술, 세계 구축, 스토리텔링이 융합된 스크린 문화의 중심에서 ACMI를 이끌고 있다. 이전에 그는 ACMI와 뮤지엄 분야 최초의 최고 경험 책임자(Chief Experience Officer)로 2015년부터 2022년까지 재직하며, ACMI가 다수의 상을 수상한 멀티플랫폼 뮤지엄으로 확장하는 데 핵심적인 역할을 했다. ACMI 합류 전에는 뉴욕 쿠퍼 휴잇 스미스소니언 디자인 뮤지엄에서 디지털 혁신을 주도했으며, 상을 수상한 인터랙티브 펜(Pen) 프로젝트부터 스미스소니언 컬렉션에 소프트웨어 기반 작품을 추가하는 프로젝트까지 다양한 디지털 변화를 이끌었다. 현재 셉 찬은 로열 멜버른 공과대학교(RMIT) 디자인 및 사회 맥락 학부 미디어 및 커뮤니케이션 학과의 겸임 교수로 재직 중이며, 기후 변화 커뮤니케이션, 디지털 보존, 인터랙티브 디자인, 관객 연구 등에서 새로운 뮤지엄 실천을 발전시키기 위한 호주 연구 위원회 (Linkage 프로젝트)의 파트너 연구자로 참여하고 있다.

Seb Chan is the Director & CEO of ACMI, guiding a museum focused on screen culture and the intersection of media, technology, worldbuilding and storytelling. Prior to his appointment to this role, Seb was ACMI's and the museum field's first Chief Experience Officer (2015-22), and was a key part of the team behind ACMI's expansion into a multi-award winning, multiplatform museum. Prior his time with ACMI, Seb led the digital transformation of the Cooper Hewitt Smithsonian Design Museum in New York from its awardwinning interactive Pen to the acquisition of software-based works for the Smithsonian's collection (2011–15). Seb is Adjunct Professor, School of Media and Communications, in the College of Design and Social Context at RMIT. He has been Partner Investigator on Australian Research Council Linkage projects that have contributed to new museum practices in communicating climate change, digital preservation, interactive design, and audience research, and has extended his contribution to these themes through papers, book chapters and presentations to over 100 museum, media and design conferences and symposia across the globe.

안드레아 파로파 / Andrea Faroppa (스페인 / Spain)

소나르+D 총괄 / Head, Sónar+D - Sónar Festival

창의산업 분야에서의 10년 이상의 경험을 보유한 안드레아는 전략적 파트너십과 혁신적인 프로젝트를 통해 예술과 기술을 연결하는 데 탁월한 성과를 입증해 왔다. 바르셀로나에 거주하며, 소나르(Sónar) 페스티벌의 혁신 프로그램인 소나르+D(Sónar+D)의 글로벌 확장을 이끌며 최첨단 기술을 문화적 이니셔티브와 통합하는 데 중요한 역할을 해왔다. 그녀의 리더십은 유럽연합 집행위원회 및 구글과 같은 정부기관과 글로벌 브랜드와의 의미 있는 협업을 가능하게 했으며, 〈AI와 뮤직 페스티벌〉,〈TIMES〉와 같은 프로젝트를 주도하여 창의성, 기술, 사회의 융합을 선보였다.

With over a decade of experience in the creative industries, Andrea has a proven track record of bridging technology and the arts through strategic partnerships and innovative projects. Based in Barcelona, she has played a pivotal role in expanding the international reach of Sónar+D, the innovation program of Sónar Festival, by integrating cutting-edge technology with cultural initiatives. Her leadership has driven impactful collaborations with global brands and institutions, including the European Commission and Google, and spearheaded projects like the AI and Music Festival and TIMES, showcasing the convergence of creativity, technology, and society.

채수용 / Soo-eung Chae (한국 / Korea) 아리아스튜디오 대표 / Director, Aria Studios Inc.

채수응은 전통적인 미디어와 첨단 기술을 결합한 다양한 장르와 미디어 융합을 추구한다. 특히, 영화적 실험을 통해 트랜스 휴머니즘을 탐구하며, 인공지능과 머신러닝 기술을 중심으로 영화와 VR의 영역을 계속 확장해가는데 많은 관심이 있다. 최근에는 연극, 영화, 게임, 전시 등 전통적인 장르의 문법을 확장하고, AI를 중심으로 관객의 참여에 따른 인터랙티브 콘텐츠이자 새로운 미디어 장르의 개발을 위해 다양한 시도를 해오고 있다. 현재는 아리아 스튜디오의 대표로서 LG의 가상인간 '김래아'의 제작 등 캐릭터 중심의 AI 인터랙티브 엔터테인먼트 콘텐츠와 솔루션을 개발하고 있다. 그의 작품〈아파트: 리플리의 세계〉는 올해 베니스국제영화제의 경쟁부문에 초청되기도 했다.

Soo-eung Chae pursues the convergence of various genres and media, combining traditional media with cutting-edge technology. In particular, he is interested in exploring transhumanism through cinematic experiments and continuing to expand the scope of cinema and VR centered on AI and machine learning technologies. In recent years, Chae has been expanding the grammar of traditional genres such as theater, film, games, and exhibitions, and to develop interactive content and new media genres based on audience participation using AI. Currently, as the head of Aria Studios Inc, he is developing character-centered AI interactive entertainment content and solutions. His film "Apartment: In the Realm of Ripley" was selected in competition at this year's Venice International Film Festival.

컨퍼런스 || CONFERENCE ||

AI 시대, 과거와 현재를 잇는 사운드

인공지능(AI)이 뉴노멀이 되어가는 예술 생태계에서 사운드는 과거 유산을 전달하고 보존하기 위한 강력한 매체로서 AI 등과 결합, 새로운 가능성을 열어가고 있다. 디지털 기술이 사운드 분야에 가져온 혁신적 변화를 탐구하고, 과거의 유산이 사운드를 통해 어떻게 현대와 연결되고 있는지 살펴보고자 한다.

Sound Bridging Past and Present in the AI Era

In an art ecosystem where artificial intelligence (AI) is becoming the new normal, sound serves as a powerful medium to convey and preserve past heritage. Combined with AI, it opens new possibilities. This session will explore the innovative changes that digital technology has brought to the field of sound and examine how past heritage is being connected to the present through sound.

일시/Date

11.20. (수/Wed) 13:00-15:00

장소/Venue

(6F) AKL 아고라 / AKL Agora

모더레이터 Moderator

권혜원 / Hyewon Kwon (한국 / Korea) 미디어 아티스트 / Media Artist

관점과 인식을 만들어내는 다양한 장치들을 탐구하며 그 안에 담겨 있는 사회적, 심리적 맥락을 드러내고 그 한계를 탐색하는 영상 설치 작품들을 만들고 있다. 최근 작업은 자연을 관찰하고 이해하는 데 쓰이는 현대적 도구 및 시스템의 대안적 가능성을 보여 주는 전시 환경을 만드는데 중점을 두고 있다. 한국예술종합학교 영상원을 졸업한 뒤 영국 런던대 슬레이드 예술대학과 레딩대학교에서 미디어 아트 전공으로 석·박사학위를 받았다. 개인전〈행성 극장〉(송은, 서울, 2023)과〈우연작동〉(타이페이 현대미술관, 타이페이, 2023)을 개최했으며, 국립현대미술관고양 레지던시(2017), 서울시립미술관 신진미술인(2018), 영국 블룸버그 뉴컨템포러리작가(2011)로 선정되었고, 2020년 송은미술대상을 수상했다.〈제15회 광주비엔날레〉(광주비엔날레 전시관, 광주,2024)를 비롯한 다수의 기획전에 참여했고, 국립현대미술관,서울시립미술관,경기도미술관 등에 작품이 소장되어 있다.

Hyewon Kwon's video installations explore the various devices that inform our perspectives and perceptions as informed by communication vehicles such as modern tourist postcards, sensors, and satellites. Kwon explores the social and psychological contexts for these tools and identifies their limitations. Her recent work focuses on creating exhibition environments that delineate the alternative possibilities of various contemporary tools and systems for observing and understanding nature. After earning her undergraduate degree from the Korea National University of Arts in Seoul. she pursued an MFA and PhD in Media Arts at the Slade School of Fine Art, UCL and the University of Reading in the UK. She has held solo exhibitions. including Planet Theatre at SONGEUN, Seoul (2023) and Chance Operation at the MOCA Taipei, Taipei (2023). She was selected for the Bloomberg New Contemporaries (UK) in 2011 and an Emerging Artist at the Seoul Museum of Art in 2018. She won the grand prize at the 19th SONGEUN Art Award(2020). She participated in numerous exhibitions, including The 15th Gwangju Biennale (Gwangju Biennale Exhibition Hall, Gwangju, 2024). Her works are held in the collections of the National Museum of Modern and Contemporary Art, Seoul Museum of Art, and Gyeonggi Museum of Modern Art.

발제자 Presenter

김영선 / Youngsun Kim (한국 / Korea)

서울대학교 음악학과 교수 / Professor, Musicology at Seoul National University

김영선은 호른 연주자로 음악 여정을 시작한 후 음악 프로듀싱, 엔지니어링, 건축음향을 전공하며 음악과 소리의 관계를 탐구해 왔다. 음반 제작자로 커리어를 시작한 그는 이후 어쿠스틱 컨설턴트로 활동하며 다양한 공연장을 설계했다. 2014년 CAT@아르스 일렉트로니카(Ars Electronica) 레지던시 아티스트로 선정되어 W.F.S. 기반의 작품〈플랜티드(Planted)〉로 음향경 아티스트로서 활동을 시작했다. 최근 연구는 국악 공연장의 음향에 중점을 두고 있으며, 그의 작품은 여러 현대 음악 및 사운드 아트 공간에서 경험할 수 있다.

Youngsun Kim began his musical journey as a horn player and went on to study music production, engineering, and architectural acoustics, exploring the relationship between music and sound. He started his career as a record producer and later worked as an acoustic consultant, designing various performance venues. In 2014, he was selected as a CAT@Ars Electronica residency artist, marking the start of his work as a soundscape artist with the W.F.S.-based piece *Planted*. His recent research focuses on the acoustics of Korean traditional music venues, and his work can be experienced in various contemporary music and sound art spaces.

무라드 베나세르 / Mourad Bennacer (캐나다 / Canada) 예술기술협회(SAT) 프로젝트 매니저 / Project Manager, SAT

2016년, 무라드 베나세르는 캐나다의 이머시브 창작 전문 기관인 예술기술협회(SAT)에 프로젝트 매니저이자 교육 강사, 그리고 오디오 공간 전문가로 합류했다. 그는 SAT의 일원으로 지난 7년간 약 90개의 프로젝트 구현에 기여했다. 멀티미디어 아티스트로서 무라드 베나세르의 작업은 시네마틱한 구성과 몰입형 사운드 창작을 매끄럽게 결합한다. 실험적인 전자음악을 기반으로 그의 작업은 합성과 기록 아티팩트를 통합하여 텍스쳐와 디테일에 주목한 음향 풍경을 창조한다. 그가 샇아온 음악적 접근법은 시각적으로 풍부하고 매력적이며, 북아프리카 문화유산, SF적 요소, 그리고 구형 기술의 시청각적 유물 사이에 강한 연결성을 확립해왔다.

In 2016, Mourad Bennacer joined the Society for Arts and Technology (SAT), an organization dedicated to immersive creation, as a project manager, trainer and all around "audio spatialist". As part of SAT's research & creation team, he contributed to the realization of close to 90 projects over the past 7 years. As a multimedia artist, Mourad Bennarcer's work seamlessly blends cinematic composition with immersive sound creation. Rooted in experimental electronic music, his work incorporates both synthetic and recorded artifacts to create heightened auditory landscapes with a keen attention to texture and detail. Over the years, he has cultivated a rich and visually compelling approach to music, establishing connections between his North African cultural heritage, science fiction tropes, and audiovisual artifacts from obsolete technologies.

나오 토쿠이 / Nao Tokui (일본/Japan) 코스모/뉴톤 CEO / CEO, Qosmo/Neutone

나오 토쿠이는 도쿄를 기반으로 활동하는 아티스트, DJ, 연구자이다. 도쿄대학교에서 박사 과정을 밟는 동안 AI를 활용해 음악을 제작했으며, 그의 데뷔 앨범과 일본의 전설적인 힙합 프로듀서 고(故) 누자베스와의 협업을 포함한 작품들이 일본과 유럽의 여러 레이블에서 발매되었다. 박사 연구를 마친 후, 2009년에 AI 창의성과 음악을 연구하는 랩 코스모(Qosmo)를 설립했다. 이후 그는 AI 기술과 예술의 교차점에서 활발히 활동해왔다. 나오와 그의 팀의 작품은 뉴욕 현대미술관(MoMA) 와 런던 바비칸 센터와 같은 저명한 전시 공간에서 전시되었으며, 뮤텍(MUTEK)과 소나르 (Sónar)를 포함한 다양한 음악 페스티벌에서도 공연을 선보였다. 또한 그는 새로 설립한 회사 뉴톤(Neutone)에서 AI 기반 음악 도구 개발을 주도하고 있다. 2021년에는 예술, 창의성, AI에 관한 일본어 저서로 오카와 출판상을 수상했으며, 이 책은 2023년에 영어로 번역되어 〈Surfing Human Creativity with AI — A User's Guide〉라는 제목으로 출간 되었다.

Nao Tokui is an artist/DJ and researcher based in Tokyo. While pursuing his Ph.D. at The University of Tokyo, he produced music using AI, including his debut album and a collaboration with Nujabes, the late legendary Japanese hip-hop producer. His work was released by various labels in Japan and Europe. After completing his Ph.D. research, he founded Qosmo, AI Creativity and Music Lab, in 2009. Since then, he has been actively working at the intersection of AI technology and art. Nao and his team's works have been exhibited at renowned venues such as the New York MoMA and the Barbican Centre in London. Their performances have also been showcased at various music festivals, including MUTEK and Sónar. Additionally, he is leading the development of AI-based music instruments at his newly founded company, Neutone. In 2021, Nao received the Okawa Publishing Award for his Japanese book on art, creativity, and AI. The book was translated and published in English as "Surfing human creativity with AI — A user's guide" in 2023.

컨퍼런스 III CONFERENCE III

AI 휴머니티

인공지능(AI) 기술의 효율성과 혁신은 인간의 사회적, 문화적, 윤리적 가치에 대한 새로운 질문을 던지고 있다. 기술과 창의성의 경계가 허물어지며 창작의 주체와 감상자의 역할도 변화하고 있는 시대적 흐름 속에서 AI와 인간의 상호 작용을 위해 예술은 어떠한 역할을 할 수 있는지 논의해 보고자 한다.

AI Humanity

The efficiency and innovation brought by artificial intelligence (AI) technology are raising new questions about human social, cultural, and ethical values. As the boundaries between technology and creativity blur, and the roles of creator and viewer evolve, this session will explore the role that art can play in fostering interactions between AI and humans within this transformative context.

일시/Date

11.22. (금/Fri) 13:00-15:00

장소/Venue

(6F) AKL 아고라 / AKL Agora

모더레이터 Moderator

노소영 / Soh Yeong Roh (한국 / Korea) 아트센터 나비 관장 / Director, Art Center Nabi

아트센터 나비를 설립해 국내 뉴미디어 아트를 개척한 선구자로, 1993년 대전 엑스포 미래 예술제 기획팀장으로 재직하며 미디어 아트 현장에 포문을 열었다. 우리의 삶을 근본적으로 변화시키는 디지털 기술의 가능성을 보고, 기술과 인간이 조화롭게 공존하는 미래를 지속적으로 모색해왔고, 그 일환으로 수많은 전시, 창작, 교육 및 학술 프로그램, 창업 지원 등을 진행하고 있다. 2004년부터 2007년까지 중국 칭화대학교 커뮤니케이션학부 아트앤테크놀로지미디어랩 초빙교수를, 2010년부터 2012년까지 서울대학교 융합기술대학원 디지털정보융합학과 겸임교수를 지냈으며, 서강대학교 지식융합학부 아트앤테크놀로지전공 초빙교수와 서울대학교 공학전문대학원 객원교수를 역임했다.

Roh is a pioneer in South Korea's new media art, having founded Art Center Nabi. In 1993, as a lead organizer for the Future Art Festival at the Daejeon Expo, she helped introduce media art in Korea. Recognizing the transformative potential of digital technology on our lives, she has consistently explored ways for technology and humanity to harmoniously coexist. This vision has materialized in numerous exhibitions, creative works, educational and academic programs, and startup support initiatives. Roh served as a visiting professor at Tsinghua University's Art & Technology Media Lab from 2004 to 2007, an adjunct professor at Seoul National University's Graduate School of Convergence Science and Technology from 2010 to 2012, and held professorships at Sogang University and Seoul National University's Graduate School of Engineering Practice. She was the director of ISEA Gwangju in 2019 and is now the director of ISEA Seoul for 2025.

발제자 Presenter

페르디 알리치 / Ferdi Alici (튀르키예 / Türkiye) 아우치 디렉터 / Director, Ouchhh

페르디 알리치는 예술, 과학, 인공지능의 혁신적 융합을 통해 글로벌 예술계의 변화를 주도하며, 다양한 수상 경력을 자랑하는 뉴미디어 아트 스튜디오 아우치(Ouchhh)의 크리에이티브 디렉터이다. 그의 비전과 리더십을 바탕으로, 아우치는 과학적 데이터와 몰입형 미디어를 활용해 영향력 있는 공공 예술 작품을 창조하는 독창적인 접근 방식을 만들어가고 있다.

알리치의 "물감으로서의 데이터"라는 개념은 스튜디오 작업의 핵심으로, 신경과학과 천문학과 같은 분야에서 가져온 방대한 데이터셋을 매혹적인 시각적 경험으로 변형시킨다. 이러한 혁신적인 방법은 최초로 우주에 전시된 AI 작품인〈휴먼 셀 아틀라스(Human Cell Atlas)〉와 같은 주목할 만한 프로젝트를 탄생시켰다. NASA와 유럽입자물리연구소(CERN)와 같은 저명한 기관과의 협업은 과학적 탐구를 예술에 통합하려는 알리치의 헌신을 잘 보여준다.

Ferdi Alici is the creative director of Ouchhh, an award-winning new media art collective that has transformed the global art scene through the innovative fusion of art, science, and artificial intelligence. Under his visionary leadership, Ouchhh has established a unique approach that utilizes scientific data and immersive media to create impactful public artworks.

Alici's concept of "data as paint" is central to the studio's work, allowing them to transform vast datasets from fields such as neuroscience and astronomy into captivating visual experiences. This innovative methodology has led to remarkable projects, including the *Human Cell Atlas*, which became the first AI artwork exhibited in space. Collaborations with prestigious institutions like NASA and CERN further highlight Alici's commitment to integrating scientific inquiry into art.

다니엘라 네도베스쿠, 옥타비안 모트 / Daniela Nedovescu, Octavian Mot (독일/Germany) 모츠/mots

다니엘라 네도베스쿠와 옥타비안 모트는 모츠(mots)라는 이름으로 함께 활동하는 루마니아 출신 영화 제작자이자 초학제적 예술가들로, 10년 넘게 협력해왔으며 현재 독일에 거주하고 있다. 이들은 멀티미디어 설치 작품에서 웹 시리즈, 인간 행동의 아이러니를 탐구하는 영화에 이르기까지 다양한 창작 프로젝트를 기획하고 제작하고 있다. 최근에는 인공지능을 작업 도구로 활용하는 아이디어에 관심을 가지고 있다. 이들은 인공지능이 사회에 미치는 영향을 탐구하는데 그치지 않고, 이 새로운 형태의 낯선 지능이 우리 인간에 대해 더 많은 것을 드러낼 수 있는 새로운 방식을 발견해가고 있다.

Daniela Nedovescu and Octavian Mot, collectively known as mots, are two Romanian filmmakers and transdisciplinary artists working together for over a decade and currently residing in Germany. They write and produce a variety of creative projects, ranging from multimedia installations to web series and films exploring the irony of human behavior. Recently, they've been drawn to the idea of using artificial intelligence as a tool in their work. Their interest lies not just in exploring its impact on society, but also in discovering new ways in which this novel and unfamiliar form of intelligence can reveal more about us as humans.

박승순 / Seungsoon Park (한국 / Korea)

뉴튠 공동설립자 / CCO, Neutune

박승순은 전자음악가 '라디오포닉스'이자 뉴미디어 아티스트로, 우주와 자연, 기계 간의 상호작용을 탐구하며 다양한 오디오-비주얼 스토리텔링 작업을 이어가고 있다. 현재 AI 음악기술 기업 뉴튠(Neutune)에서 사내이사로 재직 중이며, 한국예술종합학교 무용원에서 예술경영 겸임교수로 재직 중이다. 2024년 파라다이스 아트랩 선정 작가이자, 제로원(ZER01NE) 크리에이이터, ACC 사운드랩 연구작가 등으로 활동 중이며, 사우스바이사우스웨스트(SWSW), 아르스 일렉트로니카 FIS(Ars Electronica FIS), 소나르+D(Sónar+D), 자이텍스(GITEX) 등을 통해 글로벌 활동을 넓혀가고 있다.

Seungsoon Park, known as the electronic musician Radiophonics and a new media artist, explores interactions between the cosmos, nature, and machines through various audio-visual storytelling projects. He currently serves as an in-house director at the AI music technology company Neutune and holds a position as an adjunct professor in arts management at the Korea National University of Arts. In 2024, he was selected as a featured artist for Paradise Art Lab and is currently active as a ZER01NE creator and a research artist at the ACC Sound Lab. He is expanding his global presence through participation in events such as SXSW, Ars Electronica FIS, Sónar+D, and GITEX.

이수진 / Sujin Lee (한국 / Korea) 세종대학교 인공지능 데이터사이언스학과 교수 / Professor, Department of Artificial Intelligence and Data Science at Sejong University

세종대학교 인공지능 데이터사이언스학과 교수로 고려대학교 응용동물과학과를 졸업하고, 이화여자대학교 디자인학과에서 석사 과정을, 서강대학교 미디어공학과에서 석사 및 박사 과정을 마쳤다. 전통적인 비전 기술 기반의 새로운 이미지 생성 알고리즘 개발 및 연구로 학위 논문을 썼다. 이미지 표상의 오랜 주제를 기반으로 메타버스와 현실 세계의 새로운 이미지 처리와 생성 알고리즘을 연구하며 다양한 국책 과제를 진행하고 있다. 기술과 콘텐츠 그리고 융합 교육 관련 논문을 다수 출판했다. 저서로는 〈뉴미디어 아티스트, 기술을 활용한 예술가들〉(2016)과 〈예술가의 메타버스 사용법〉(2023) 등이 있다.

Sujin Lee is a professor in the Department of Artificial Intelligence and Data Science at Sejong University. She graduated from the Department of Applied Animal Science at Korea University, completed her master's degree at Ewha Womans University, and her master's and doctoral degrees at the Department of Media Technology at Sogang University. Her dissertation focused on the development and research of new image generation algorithms based on traditional image processing technology.

Based on the long-standing theme of image representation, she is currently working on various national projects to research new image processing and generation algorithms for the metaverse and real world. She has published widely on technology, content and convergence education. Her books include New Media Artists, Artists Utilizing Technology (2016) and Artists' Usage of Metaverses (2023). also in discovering new ways in which this novel and unfamiliar form of intelligence can reveal more about us as humans.

ARTS KOREA LAE FESTIVAL :FUTURESCAPE

쇼케이스 SHOWCASE

'쇼케이스'에서는 국내외 융합예술 분야의 실험적이고 창의적인 작품을 선보인다. 국내에 처음 소개되는 해외 초청 작품과 올해 아트코리아랩 지원사업 결과물을 전시, 공연, 시연 등 다양한 방식으로 만나볼 수 있다.

* 쇼케이스는 아트코리아랩 페스티벌 기간 전일 운영됩니다.

The Showcase features experimental and creative works in the field of art & technology from both domestic and international artists. The audience can experience various programs, including exhibitions, performances, and demonstrations of international works introduced in Korea for the first time, as well as the results of this year's Arts Korea Lab support programs.

* The Showcase is open throughout the entire Arts Korea Lab Festival.

해외 초청 작품 International Invitations 랩들이 LAB Coming Day 사운드 쇼케이스 Sound Showcase 인터렉티브 전시 Interactive Exhibition 예술 기업 전시 Art Company Exhibition

해외 초청 작품 International Invitations

마르팅 메시에르 〈사이클〉 Martin Messier, *Cycles*

〈사이클〉은 순환적이고 예측 불가능한 현상들 사이의 관계를 인식하게 하는 설치 작품이다. 여덟 개의 빛 줄기가 춤을 추듯 펼쳐지며, 조화와 혼돈이 서로 공명한다. 강렬한 추진력에도 불구하고 이 선들은 마치 떠 있는 듯한 인상을 남긴다. 공중에 떠있는 듯한 움직임의 순수함과 가히 폭력적인 메커니즘 사이 미묘한 뉘앙스를 표현한 이 작품은 무한함과 반복되는 순환이 공존하는 경험을 제안한다. 이러한 방식은 청각적인 경험으로도 확장된다. 조율된 엔진은 포착하기 어려운 음색으로 퍼지는 음악을 감싸며, 힘과 취약성이 공존하는 조화로운 풍경을 만들어낸다.

Cycles is an installation where everyone is invited to become aware of the relationships linking cyclical and unpredictable phenomena. Harmony and chaos call out to each other in this space where the eight strings of light dance and unfold. Despite the vivacity of its propulsion, the wire leaves an impression of floating. By marking the nuance between the purity of this suspended movement and the violence of the mechanism that fecundates it, the work proposes an experience where infinity cohabits with the restarts that are part of it. These dialogues are also found in the sound space: the tuned engines envelop the music diffused with their elusive timbres and draw this landscape in which the harmony is built as much by its power as by its vulnerability.

일시/Date

11.19.(화/Tue)-23.(토/Sat) 13:00-18:00

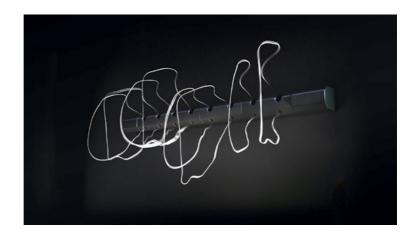
장소/Venue

(B1F) 시연장 A / Studio A

아티스트 소개 Artist

마르탕 메시에르는 15년 넘게 사운드 아트와 및, 로보틱스, 비디오의 경계를 넘나드는 작품을 만들어왔다. 그의 작품은 퍼포먼스와 설치 형식으로 구현되며, 신체를 중심에 두고 관객과의 긴밀한 상호작용을 이끌어낸다. 몬트리올 대학교에서 작곡을 전공한 뒤, 메시에르는 비디오 이미지를 결합한 실험적 사운드 작업을 시작했다. 그는 곧 일상의 사물과 무대 위 다양한 재료가 지닌 소리의 잠재력에 기반한 퍼포먼스형 오디오비주얼 장치를 개발했다. 및 또한 메시에르 작품의 중요한 요소로, 스크린의 경계를 넘어 관객석으로 확장되며, 보이지 않거나 감지할 수 없는 것들을 시각화한다. 그의 작품들은 전 세계 약 50개국에서 소개되었고, 다수의 상을 수상하거나 후보로 지명되며 그 독창성을 인정받았다. 2010년, 메시에르는 퍼포먼스와 설치 작품 제작을 전문으로 하는 14 lieux를 설립했으며, 지금까지 총괄 및 예술감독으로 활동하며 예술과 기술의 경계를 탐구하고 있다.

For more than 15 years, the artist Martin Messier has created artworks in which sound art meets light, robotic and video. In the form of performances and installations, these works place the body front and center. After studying composition at l'Université de Montréal, Martin began an experimental sound practice that integrated video images. He quickly developed performative audiovisual apparatuses that brought everyday objects and the sound potential of their various materials to the stage. Light is also a powerful element in Martin Messier's works. Crossing through the space of the screen and that of the seating area, light acts as a visual support that reveals the invisible and the imperceptible. Presented in some 50 countries, Martin Messier's productions have received several prizes and nominations. In 2010, he established 14 lieux, a company dedicated to producing performative and installative artworks, and has been its general and artistic director since then.

아우치 〈휴먼 셀 아틀라스: 우주로 발사된 최초의 AI 예술〉 Ouchhh, Human Cell Atlas _ First AI Art in Space

〈휴먼 셀 아틀라스: 우주로 발사된 최초의 AI 예술〉은 인류의 37.2조 개의 세포를 시각적으로 해석하고 이를 예술적 표현으로 승화시킨 작품이다. 아우치는 첨단 AI 알고리즘과 과학적 데이터 분석 기술을 활용해 단일 세포 유전체학, 뉴런 네트워크 구조와 유전자 발현 패턴 등을 시각화하여 '서정적인 인간의 자화상'을 창조했다. 이 작품은 인간의 복잡한 신체 구조를 과학적 데이터를 통해 탐구하며, 몰입형 미디어 설치와 데이터 시각화를 결합해 새로운 형태의 예술적 몰입을 제공한다.

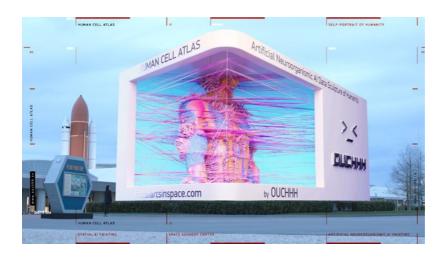
Human Cell Atlas: First AI Art in Space reimagines the human body's 37.2 trillion cells, translating this biological complexity into a visual masterpiece. Utilizing advanced AI algorithms and state-of-the-art data analysis techniques, OUCHHH visualizes single-cell genomics, neuronal network structures, and gene expression patterns to create a poetic self-portrait of humanity. Combining immersive media installations with sophisticated data visualization, this work dives deep into the intricate architecture of the human body, offering an immersive artistic exploration that bridges the gap between science and art.

일시/Date

11.19.(화/Tue)-22.(금/Fri) 13:00-18:00

장소/Venue

(B1F) 시연장 D / Studio D

아티스트 소개 Artist

디지털 아트와 인공지능을 접목한 예술의 최전선에서 활동하는 아우치(Ouchhh)는 기술과 예술의 경계를 허무는 혁신적인 작업을 선보이는 튀르키예 기반의 뉴미디어 아트 그룹이다. 아우치는 과학적인 데이터와 예술표현의 교차점을 탐구하여 뉴미디어 아트 가능성을 재정의한다. 그들의 작업은 3D 데이터 시각화와 뉴런 네트워크 알고리즘 등의 고도화된 기술에 접목하여 시각적으로 몰입할 수 있는 경험을 제공한다. 작가의 가장 잘 알려진 작업인 〈휴먼 셀 아틀라스: 우주로 발사된 최초의 AI 예술, 아우치 제작〉은 데이터 중심의 작업으로 인류 세포 데이터를 예술적으로 재해석하여 독창적인 인류의 자화상을 선보인다. 이 야심찬 프로젝트를 만들어내기 위하여 AI 기술과 방대한 데이터셋을 활용하였다. 이번에는 스페이스X(SpaceX)와 협력하여, 팔콘9 로켓을 통해 인류 역사상 최초로 AI 기반 데이터 페인팅을 우주에 전시하는 역사적인 성과를 이루었다. 이러한 프로젝트를 통해 아우치는 전 세계 관객에게 서정적인 융합예술 작품을 경험케하여 예술의 새로운 영역을 탐구하고 창작의 저변을 확장시키고자 한다.

At the forefront of digital art and artificial intelligence, Ouchhh is a groundbreaking new media art collective based in Türkiye, dedicated to breaking down the boundaries between technology and art. Ouchhh explores the intersection of scientific data and artistic expression, redefining what is possible in the realm of new media art. Their work incorporates advanced techniques like 3D data visualization and neural network algorithms to create visually immersive experiences. Among their notable projects is the Human Cell Atlas: First AI Art in Space by Ouchhh, a datadriven artistic reinterpretation of human cellular data that forms an artistic self-portrait of humanity. This ambitious endeavor leverages vast datasets and AI technologies to create mesmerizing visual installations. Recently, in collaboration with SpaceX, Ouchhh achieved a historic milestone by exhibiting the first-ever AI-based data painting in space, carried aboard a SpaceX Falcon 9 rocket. Through their work, Ouchhh invites global audiences to experience the poetic convergence of science and art, pushing creative boundaries and exploring new realms of artistic expression.

모츠 〈AI & ME〉 mots. AI & ME

《AI & ME》는 인공지능과 인간 간의 상호작용을 탐구하는 다중 설치 작품이다. 이 작품에서 관객은 AI의 정제되지 않은 분석을 토대로 독특한 묘사와 상상으로 표현된 나와 마주한다. 이 작품은 인간과 AI의 관계에 대한 성찰을 마주하게하며, 특히 판단, 인식, 그리고 인간이 기계에 의해 분석되기를 얼마나 원하는지에 집중한다. 이 경험의 중심에는 작품〈더 컨페셔널 (The Confessional)》이 있다. 관객은 인공지능의 정제되지않은 분석의 대상이 되며 기계의 관점에서 바라본 자신에 대한 독특한 묘사와 상상 그리고 조언을 받게된다. 〈더 컨페셔널 (The Confessional)》과 짝을 이루는 작품〈AI 에고(Ego)》는 인간의 정체성과 존재를 AI 재너러티브로 재해석한 다양한 이미지를 통해 AI가 분석한 내러티브를 확장한다. 〈AI & Me〉는 기술적 판단에 대한 우리의 불편함에 도전할 뿐만 아니라, AI가 우리 삶에 미치는 영향에 대해 폭넓게 생각해보게 한다.

AI & Me is a multi-piece installation that explores the interaction between artificial intelligence and human participants. It encourages contemplation about the relationship between humans and AI, particularly focusing on the themes of judgment, perception, and the human willingness to be analyzed by machines. Central to this experience is *The Confessional*, a piece where participants are subject to AI's unfiltered analysis, receiving a unique blend of description, imagination, and advice from the machine's perspective. Accompanying pieces like AI Ego further expand this narrative, offering diverse, AI-generated interpretations of human identity and existence. The installation not only challenges our comfort with technological judgment but also provokes thought on the broader implications of having AI in our lives.

일시/Date

11.19.(화/Tue)-23.(토/Sat) 13:00-18:00

장소/Venue

(6F) 쇼룸 / Showroom

아티스트 소개 Artist

다니엘라 네도베스쿠와 옥타비안 모트는 함께 모츠(mots)로 활동하는 루마니아 출신의 영화감독이자 다학제 예술가 듀오로, 현재 독일에 거주하며 10년 이상 함께 작업해 왔다. 이들은 멀티미디어 설치, 웹 시리즈, 인간 행동의 아이러니를 탐구하는 영화에 이르기까지 다양한 창작 프로젝트를 기획, 제작하고 있다. 최근에는 인공지능을 도구로 활용하는 작업에 관심을 가지게 되었으며, AI가 사회에 미치는 영향뿐만 아니라 이러한 새로운 지능 형태가 인간에 대해 더 많은 것을 드러낼 수 있는 방식에 대해 탐구하고 있다.

Daniela Nedovescu and Octavian Mot, collectively known as mots, are two Romanian filmmakers and transdisciplinary artists working together for over a decade and currently residing in Germany. They write and produce a variety of creative projects, ranging from multimedia installations to web series and films exploring the irony of human behavior. Recently, they've been drawn to the idea of using artificial intelligence as a tool in their work. Their interest lies not just in exploring its impact on society, but also in discovering new ways in which this novel and unfamiliar form of intelligence can reveal more about us as humans.

FUTURESCAPE 미래풍경

2024 ARTS KOREA LAB FESTIVAL 아트코리아랩 페스티벌 2024.11.19~11.23

아트코리아랩

(03142) 서울시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 A동

B1, 6, 7, 16, 17F ARTS KOREA LAB

B1, 6, 7, 16, 17F, TWIN TREE TOWER A,

6, YULGOK-RO, JONGNO-GU, SEOUL

도화서길 디파이브

(03143) 서울시 종로구 율곡로 24 4, 5, 6F

DOHWA ART D5

4, 5, 6F, 24, YULGOK-RO, JONGNO-GU, SEOUL

