

런던예술대학교

포스텍

단국대학교

서양미술사학회

한국미술이론학회

아트 선재 센터

2023 연합 심포지엄

디지털 복제시대의 회화

개회사 | 13:00 - 13:10

전한호 (서양미술사학회 학회장)

최병진 (한국미술이론학회 학회장)

다니엘 스테기스 (런던예술대학교)

기조연설 | 13:10 - 13:20

우정아 (포스텍)

아트 선재 센터, 아트홀

2023. 05.13 (토)

- 13:00 ~ 18:00

1부. 회화의 디지털화 - 이론적 틀 | 13:20 - 14:20

사이먼 물리 (단국대학교) | 이우환 회화의 디지털 사진에 대한 고찰

후안 볼리바르 (런던예술대학교) | 회화의 물질성

: 디지털 시대, 애드 라인하르트의 <추상 회화 34번, 1964>

박재연 (아주대학교) | 재연 혹은 재현, 디지털 공간에서의 회화 디스플레이 (VIDEO)

2부. 사례연구 - 회화의 물질성 | 14:30 - 15:30

안나 모스맨 (런던예술대학교) | 그림자 속의 어떤 빛 - 실제 혹은 디지털 공간에서의 터치와 시간과 운동

다니엘 스테기스 (런던예술대학교) | 평평한 회화와 친밀한 스크린

아나 텔레스 (런던예술대학교) | 회화적 복제, 디지털 복제, 그리고 원본들에 대하여

: 프랭크 볼링의 <렌트> 복제에 대한 사례 연구 (VIDEO)

3부. 회화와 기계 | 15:40 - 16:40

이임수 (홍익대학교) | 회화적 담론과 이미지 생성 인공지능 미술

구지훈 (국립창원대학교) | 인공지능의 회화 활용 : '에드몽 벨라미' 초상화를 중심으로

김민서 (한국과학기술원) | 알고리즘, 아름다움을 계산하다 : 공학적 방법론에 기반 한 미술작품 분석 및 활용

종합 토론 | 17:00 - 18:00

사회자 | 손수연 (홍익대학교)

토론자 | 이지은 (명지대학교)

김장언 (아트 선재 센터)

UK Research
and Innovation

ual: camberwell
college of arts

DKU 단국대학교
DANKOOK UNIVERSITY

서양미술사학회

ASJ
C

2023 Symposium

Art Sonje Center, Art Hall

PAINTING

May. 13. 2023

- 13:00 ~ 18:00

IN THE AGE OF DIGITAL REPRODUCTION

OPENING REMARKS | 13:00 - 13:10

Hanho JEON (Chair, Association of Western Art History)

Byungjin CHOI (Chair, The Korean Society of Art Theories)

Daniel STURGIS (PI, Materiality in Painting / University of the Arts London)

KEYNOTE SPEECH | 13:10 - 13:20

Jung-Ah WOO (CI, Materiality in Painting / POSTECH)

PRESENTATIONS 1 . DIGITALIZATION OF PAINTINGS

- THEORETICAL FRAMEWORKS | 13:20 - 14:20

Simon MORLEY (Dankook University) : Reflections on a Digital Photograph of a Painting by Lee Ufan

Juan BOLIVAR (University of the Arts London) : Painting and Materiality

: Ad Reinhardt's *Abstract Painting No.34*, 1964 in the Digital Age

Jaeyeon PARK (Ajou University) : Représenter: Re-enactment or Representation

- Display of Painting in Digital Space (VIDEO)

PRESENTATIONS 2 . CASE STUDIES

- MATERIALITY OF PAINTINGS | 14:30 - 15:30

Anna MOSSMAN (University of the Arts London) : Some Light in the Shadows

- Touch, Time and Movement in Real and Digital Space

Daniel STURGIS (University of the Arts London) : Flat Paintings and Intimate Screens

Ana TELES (University of the Arts London) : Painted Copies, Digital Reproductions, and Originals

: A Case Study of Copying Frank Bowling's *Lent* (VIDEO)

PRESENTATIONS 3 . PAINTINGS AND MACHINES | 15:40 - 16:40

Im Sue LEE (Hongik University) : Discourse of Painting and Image-Generative AI Art

Ji-Hoon GU (Changwon National University) : AI's Application of Painting

: Focusing on the Portrait of Edmond de Belamy AI

Minseo KIM (KAIST) : Algorithm, Calculating Beauty : Quantitative Analysis of Painting and Its Application

ROUND TABLE DISCUSSION | 17:00 - 18:00

Moderator : Sonyun SOHN (Hongik University)

Discussants : Jieun RHEE (Myongji University)

Jang Un KIM (Art Sonje Center)

UK Research
and Innovation

ual: camberwell
college of arts

단국대학교
DANKOOK UNIVERSITY

서양미술사학회

ASJ
C

May 13 2023

Symposium: Painting in the Age of Digital Reproduction

Art Sonje Center, Art Hall

13:00 ~ 13:10 Opening Remarks

Hanho JEON (Chair, Association of Western Art History)

Byeongjin CHOI (Chair, The Korean Association of Art Theories)

Daniel STURGIS (PI, Materiality in Painting / University of the Arts London)

13:10~13:20 Keynote Speech

Jung-Ah WOO (CI, Materiality in Painting / POSTECH)

13:20~14:20 Presentations I

Digitalization of Paintings – Theoretical Frameworks

1. Simon MORLEY (CI, Materiality in Painting / Dankook University): Reflections on a Digital Photograph of a Painting by Lee Ufan
2. Juan BOLIVAR (University of the Arts London): Painting and Materiality - Ad Reinhardt's Abstract Painting No. 34, 1964 in the Digital Age
3. Jaeyeon PARK (Ajou University): Représenter: Re-enactment or Representation – Display of Painting in Digital Space (Video Presentation)

14:20~14:30 Break

14:30~15:30 Presentations II

Case Studies – Materiality of Paintings

4. Anna MOSSMAN (University of the Arts London): Some Light in the Shadows – Touch, Time and Movement in Real and Digital Space
5. Daniel STURGIS (University of the Arts London): Flat Paintings and Intimate Screens

6. Ana TELES (University of the Arts London): Painted Copies, Digital Reproductions, and Originals: A Case Study of Copying Frank Bowling's *Lent* (Video Presentation)

15:30~15:40 Break

15:40~16:40 Presentations III

Paintings and Machines

7. Im Sue LEE (Hongik University): Discourse of Painting and Image-Generative AI Art
8. Ji-Hoon Gu (Changwon National University): AI's Application of Painting: Paradox of AI and the Progressive Recession
9. Minseo KIM (KAIST): Algorithm, Calculating Beauty: Quantitative Analysis of Painting and Its Application

16:40~17:00 Break

17:00~18:00 Round Table Discussion

Moderator Suyeon SOHN (Hongik University)

Discussants

Jieun RHEE (Myongji University)

Jang Un KIM (Art Sonje Center)

2023년 5월 13일

연합 심포지엄: 디지털 복제시대의 회화

아트선재센터 아트홀

13:00 ~ 13:10 개회사

전한호 (서양미술사학회 학회장)

최병진 (한국미술이론학회 학회장)

다니엘 스테기스 (런던예술대학교)

13:10~13:20 기조연설

우정아 (포스텍)

13:20~14:20 1부

회화의 디지털화 – 이론적 틀

1. 사이먼 물리 (단국대학교): 이우환 회화의 디지털 사진에 대한 고찰
2. 후안 볼리바르 (런던예술대학교) 회화의 물질성 – 디지털 시대, 애드 라인하르트
의 <추상회화 34번, 1964>
3. 박재연 (아주대학교): 재연 혹은 재현, 디지털 공간에서의 회화 디스플레이 (Video
Presentation)

14:20~14:30 휴식

14:30~15:30 2부

사례연구 – 회화의 물질성

4. 안나 모스맨 (런던예술대학교): 그림자 속의 어떤 빛 – 실제 혹은 디지털 공간에

서의 터치와 시간과 운동

5. 다니엘 스터기스 (런던예술대학교): 평평한 회화와 친밀한 스크린
6. 아나 텔레스 (런던예술대학교): 회화적 복제, 디지털 복제, 그리고 원본들에 대하여: 프랭크 볼링의 <렌트> 복제에 대한 사례 연구 (Video Presentation)

15:30~15:40 휴식

15:40~16:40 3부

회화와 기계

7. 이임수 (홍익대학교): 회화적 담론과 이미지 생성 인공지능 미술
8. 구지훈 (국립창원대학교): 인공지능의 회화 활용: AI 패러독스와 진보적 퇴행
9. 김민서 (한국과학기술원): 알고리즘, 아름다움을 계산하다: 공학적 방법론에 기반한 미술작품 분석 및 활용

16:40~17:00 휴식

17:00~18:00 종합토론

사회자: 손수연 (홍익대학교)

토론자:

이지은 (명지대학교)

김장언 (아트선재센터)

REFLECTIONS ON A DIGITAL PHOTOGRAPH OF A PAINTING BY LEE UFAN

Simon Morley

A popular abbreviation online these days is 'IRL' – 'In Real Life' – which is used to distinguish between a relationship in the digital realm and one in the analogue, 'off-line', world. As more and more people spend their time online or on their smartphones, it is becoming an increasingly significant task to consider the differences between the former and the latter. Recognizing the role of painting as a material and transformational medium is more important than ever. We are culturally conditioned, indeed, obliged, to accept digital images of paintings as credibly accurate reproductions of the works they document. But it is obvious that these protocols are radically circumscribed. While an encounter with a real painting is to a significant degree empirical – based on, concerned with, or verifiable by observation or experience – an encounter with its digital document will be nonempirical, abstract, or theoretical. I consider the digital reproduction of one painting in particular: Lee Ufan's *Dialogue* (2014). I argue that the normative digital reproduction of Lee's painting exposes a specific cultural bias towards the visual that is going unnoticed, and is therefore all the more insidious.

Simon Morley

Simon Morley is the author of *Writing on the Wall, Word and Image in Modern Art*, *Seven Keys to Modern Art*, *The Simple Truth. The Monochrome in Modern Art*, *By Any Other Name: A Cultural History of the Rose*, and the forthcoming *Modern Painting. A Concise History*. He is editor of *The Sublime. Documents in Contemporary Art*. *Seven Keys*, *The Simple Truth*, and *By Any Other Name* have been translated into Korean. He has contributed to numerous publications including *Third Text*, *World Art*, and the *Journal of Contemporary Painting*. He was until recently Assistant Professor of Fine Art. Dankook University. He is also an artist.

이우환 회화의 디지털 사진에 대한 고찰

사이먼 몰리

영한번역: 네이버 파파고

요즘 온라인에서 인기 있는 약어는 'IRL' – 'In Real Life' – 이는 디지털 영역의 관계와 아날로그인 'Off-line' 세계의 관계를 구별하는 데 사용됩니다. 점점 더 많은 사람들이 온라인이나 스마트폰으로 시간을 보내면서 전자와 후자의 차이점을 고려하는 것이 점점 더 중요한 과제가 되고 있습니다. 소재와 변혁의 매개체로서 그림의 역할을 인식하는 것이 그 어느 때보다 중요합니다. 우리는 실제로 문화적으로 그림의 디지털 이미지를 그들이 문서화한 작품의 믿을 수 있을 만큼 정확한 복제품으로 받아들일 의무가 있습니다. 그러나 이러한 프로토콜이 근본적으로 제한되어 있다는 것은 분명합니다. 실제 그림과의 만남은 상당한 수준의 경험적인 것이지만 - 관찰이나 경험에 기초하거나, 관심을 갖거나, 또는 검증할 수 있는 - 디지털 문서와의 만남은 비경험적이거나, 추상적이거나, 이론적일 것입니다. 저는 특히 한 그림의 디지털 복제를 고려합니다: 이우환의 대화 (2014). 저의 리의 그림의 규범적인 디지털 복제가 눈에 띄지 않게 진행되는 시각에 대한 특정한 문화적 편견을 드러내며, 따라서 더욱 음흉하다고 주장합니다.

사이먼 몰리

Simon Morley는 Writing on the Wall, Word and Image in Modern Art, Seven Keys to Modern Art, The Simple Truth, The Monochrome in Art, By Any Other Name: A Cultural History of the Rose 등을 저술했고, 곧 Modern Painting 을 출간합니다. 그는 The Sublime: Documents in Contemporary Art의 편집자이며, 그 중 Seven Keys to Modern Art, By Any Other Name 은 한국어로 번역되었습니다. 그는 Third Text, World Art, Journal of Contemporary Painting 을 포함한 많은 저널에 기고했습니다. 그는 최근까지 단국대학교 미술대학 교수였고, 예술가이기도 합니다.

Painting and Materiality:

Ad Reinhardt's *Abstract Painting No. 34, 1964* in the Digital Age

Juan Bolivar

Different theories of materiality have emerged and are being revisited in response to the dematerialisation of art objects, including Graham Harman's *Object, Oriented Ontology* and Bruno Latour's theory of actants.

In an increasingly dematerialised experience of painting through digital reproductions, today paintings are ubiquitously encountered through light emanating handheld devices or personal computers, in contrast to the light reflecting and light absorbing surfaces of paintings encountered in real life. How is painting's material facture, and experiential qualities experienced in different modes by its actants?

Although printed forms of digital reproduction have existed since the 90s, digital images have become synonymous with images experienced 'on-line' and through computerised experience rather than physical forms. The paper takes Ad Reinhardt's *Abstract Painting No. 34, 1964* (Leeum, Samsung Museum of Art Seoul), part of his 'black paintings', as the centre of its discussion to explore what it means to see paintings in a digital age.

Juan Bolivar

Juan Bolivar is a Venezuelan born British artist and lecturer in Painting at the University of the Arts London. Bolivar graduated from Goldsmiths College in 2003. His work is included in The Government Art Collection and selected for significant exhibitions such as *New British Painting*, John Hansard Gallery, University of Southampton (2004), *East International* at Norwich School of Art (2007), *Nanjing International* (2015) where he was a prize winner and has been a recipient of a Pollock-Krasner award (2001 and 2009). Recent residencies and exhibitions include Macro Museum, Rome (2019), Bauhaus Museum, Dessau (2019) and Bauhaus-Universität Weimar (2021) and art KARLSRUHE, International Fair Berlin (2023). Bolivar has interviewed artists including Peter Halley and John Greenwood for *Turps Magazine* and features as one of the interlocutors mentioned in Peter Halley's exhibition publication at MUDAM Luxembourg (2023), presenting Halley's conduit paintings from the 1980s. His paintings negotiate the tension between meaning and form. He combines elements from disparate sources to investigate hybridity, language and abstraction. Bolivar's work often re-enacts seminal canons of modernist painting such as Kazimir Malevich's 'black square' or paintings from Malevich's late period; using this context of interpretation to create new meanings from the sublime to the ridiculous.

회화의 물질성 - 디지털 시대, 애드 라인하르트의 <추상회화 34 번, 1964>

후안 볼리바르

영한번역: 네이버 파파고

그레이엄 하만의 객체, 오리엔티드 온톨로지 및 브루노 라투르의 행위자 이론을 포함하여 예술 물체의 비물질화에 대응하여 다양한 물질성 이론이 등장하고 재검토되고 있습니다.

디지털 복제를 통한 회화의 점점 더 비물질화된 경험에서, 오늘날 회화는 실생활에서 만나는 회화의 빛 반사 및 빛 흡수 표면과 대조적으로 빛을 발산하는 핸드헬드 장치나 개인용 컴퓨터를 통해 어디서나 접하게 됩니다. 그림의 물질적 사실과 경험적 특성은 그 행위자들에 의해 다양한 모드에서 어떻게 경험됩니까?

인쇄된 형태의 디지털 복제가 90년대부터 존재했지만, 디지털 이미지는 물리적 형태가 아닌 '온라인'을 통해 경험한 이미지와 동의어가 되었습니다. 이 논문은 디지털 시대에 그림을 보는 것이 무엇을 의미하는지 탐구하기 위해 그의 '검은 그림'의 일부인 Ad Reinhardt의 1964년 추상화 34호(Leum, 삼성 미술관 서울)를 논의의 중심으로 삼습니다.

후안 볼리바르

후안 볼리바르는 베네수엘라 태생의 영국 예술가이자 런던 예술 대학의 회화 강사입니다. 볼리바르는 2003년에 골드스미스 대학을 졸업했습니다. 그의 작품은 Government Art Collection에 포함되어 있고 뉴 브리티시 페인팅, 존 한사드 갤러리, 사우샘프턴 대학 (2004), 노리치 예술 학교 이스트 인터내셔널 (2007)과 같은 중요한 전시회에 선정되었습니다. Nangjing International (2015)은 수상자이며 Pollock-Krasner 상 (2001년과 2009년)을 수상했습니다. 최근 레지던시 및 전시회로는 매크로 박물관, 로마(2019), 바우하우스 박물관, 데사우(2019), 바우하우스-유니버시티테트 바이마르(2021), 아트 카를스루헤, 국제 박람회 베를린(2023) 등이 있습니다. 볼리바르는 Turps Magazine을 위해 Peter Halley와 John Greenwood를 포함한 예술가들을 인터뷰했으며 MUDAM Luxemburg에서 열린 Peter Halley의 전시 출판물(2023)에서 언급된 대화자 중 한 명으로 1980년대 헬리의 도관 그림을 제시합니다. 그의 그림들은 의미와 형태 사이의 긴장감을 협상합니다. 그는 이질적인 소스의 요소를 결합하여 혼합성, 언어 및 추상성을 조사합니다. 볼리바르의 작품은 종종 카지미르 말레비치의 '검은 광장'이나 말레비치 후기의 그림과 같은 모더니즘 그림의 중요한 대포를 재현합니다; 이 해석의 맥락을 사용하여 숭고함에서 우스꽝스러운 것까지 새로운 의미를 만듭니다.

재연 혹은 재현, 디지털 공간에서의 회화 디스플레이

박재연

회화라는 “구세계”와 디지털이라는 새로운 “은하계”는 더 이상 적대적인 관계가 아니다. 시각 예술 분야에서 디지털은 점점 더 중요하게 여겨지고 있으며 관람 뿐 아니라 창작에서의 새로운 경험을 가능하게 하는 동시에 회화에 대한 고전적인 접근 방식을 의문시하며 재창조를 촉구한다. 오늘날의 디지털 디스플레이는 실제의 박물관과 존재론적 상호보완성을 보인다. 디지털 공간은 실제 회화 작품에게 목소리와 생명을 부여하여 그 의미를 확장, 발전시킴으로써 물리적 세계의 전시를 또 다른 차원에서 상상할 수 있도록 해준다.

그렇다면 가상 공간에서의 디스플레이는 소위 말하는 디지털 시대 이후에 등장한 새로운 실체인가? 이에 대한 답은 앙드레 말로의 ‘상상 박물관’ 담론에서 그 단초를 찾을 수 있다. 오늘날 우리가 디지털 디스플레이에 대해 언급할 때 중요하게 여기는 기술적 쟁점과는 달리, 말로가 ‘상상 박물관’에서 강조한 것은 회화 작품의 비물질화의 문제이다. 디지털 공간에서의 회화 디스플레이는 말로가 주장한 문화민주화를 얼마간 일군 것으로 보인다. 그럼에도 불구하고, 이러한 디지털 전시에 관한 비판적인 의견 역시 다수 제기된다. 디지털 공간에서의 회화 디스플레이는 재현이 아닌 사물을 표징하는 장치라는 점에서 수동적인 ‘증인의 재연’만 담당한다. 디지털 전시는 회화를 감상하는 데 있어 약화된 지각적 경험을 제공할 뿐이며, 관객은 감상을 통한 성찰 대신 특정 주제(키워드)에 대한 ‘서핑’을 할 뿐인 만큼 디지털 디스플레이를 통해 비판적인 감각의 기회를 만들어내기는 힘들다.

그림의 질감이나 재료에 대한 보이지 않는 사색의 자발성은 회화 감상의 본질적인 목표이다. 디지털 공간에서의 회화 디스플레이는 작품의 본질 뿐 만 아니라 보급의 성격을 변화시켜 물리적 감상이 지니는 본래의 가치를 역설적으로 강조한다. 확실히 존재하지만 만질 수 없고, 상대할 수 없는 디지털 공간에서의 회화 디스플레이는 복제 모드(mode duplicatif)가 아닌 생식 모드(mode reproductif)로 이해해야 한다. 디지털 공간에서의 전시는 작품을 이해하는 새로운 방식이지, 물리적 존재의 대체제가 아닌 만큼 더 이상 실제 전시/가상 전시라고 하는 이항대립적인 입장을 되풀이 하지 않아야 하겠다.

박재연은 서울대학교 불어불문학과를 졸업하고 파리 1대학 미술사학과 학사, 석사 과정을 거쳐 고등사회과학원(EHESS)에서 문화인류학으로 석사 학위를 취득 후 2017년 식민주의 미술 제도를 주제로 파리 1대학 미술사학 박사 학위를 받았다. 미술의 유통과 수용, 미술 제도와 정책에 많은 관심을 가지고 있으며 관련 연구를 수행하고 있다. 2020년부터 아주대학교 문화콘텐츠학과 교수로 재직 중이며, 다양한 자리와 매체를 통해 예술의 의미와 효용에 대해 쓰고 말한다. 최근 연구로는 <미술관 온라인 콘텐츠의 교육적 효용 연구>, <유럽 식민지 경험과 동시대 아프리카 디지털 콜라주>, <「프랑스 박물관 법」 법제 연구>, <디지털 스토리텔링 기반 전쟁 서사 전시, 몰입에서 담론으로>, <디지털 스토리텔링 기법을 활용한 인상주의 전시 연구> 등이 있다.

Représenter: Re-enactment or Representation

– Display of Painting in Digital Space

Jaeyeon PARK

Translated from Korean to English by NAVER Papago

The "old world" of painting and the new "galactic" of digital are no longer hostile relations. Digital is considered increasingly important in the field of visual arts, enabling new experiences not only in viewing but also in creation, while also questioning the classical approach to painting and calling for reinvention. Today's digital displays show ontological complementarity with real museums. Digital space allows the exhibition of the physical world to be imagined on another level by expanding and developing its meaning by giving voice and life to actual painting works.

Then, is display in virtual space a new entity that emerged after the so-called digital era? The answer to this can be found in André Malraux's discourse on the "Imaginary Museum." Unlike the technical issues that we consider important when referring to digital displays today, what Malraux emphasized in the "Imaginary Museum" is the problem of de-materialization of painting works. Painting displays in digital space seem to have achieved some of the cultural democratization that André Malraux claimed. Nevertheless, many critical opinions on these digital exhibitions are also raised. The conversation display in the digital space is not a reproduction, but a device that represents an object, so it only takes charge of passive 'reenactment of witnesses'. Digital exhibitions only provide a weakened perceptual experience in appreciating paintings, and it is difficult to create critical sensory opportunities through digital displays as audiences only "surfing" on specific topics (keywords) instead of reflection through appreciation.

The spontaneity of invisible contemplation about the texture or material of the painting is an essential goal of appreciating painting. Painting displays in digital space paradoxically emphasize the original value of physical appreciation by changing the nature of the work as well as the nature of the spread. Painting displays in digital spaces that are definitely present, but cannot be touched, and cannot be dealt with should be understood as mode reproduction rather than mode duplication. Exhibition in digital space is a new way of understanding works, not a substitute for physical existence, so we should no longer repeat the binomial opposite position of actual exhibition/virtual exhibition.

Jaeyeon PARK

Park Jaeyeon graduated from Seoul National University with a bachelor's degree in French literature and a master's degree in art history at Paris 1 University, earned a master's degree in cultural anthropology at the Institute of Advanced Social Sciences (EHESS), and received a doctorate in art history at Paris 1 University in 2017. She is very interested in the distribution and acceptance of art, art systems and policies, and is conducting related research. She has been a professor of cultural studies at Ajou University since 2020, and writes and talks about the meaning and utility of art through various positions and media. Recent works include <Study on the Educational Utility of Museum Online Content>, <European Colonial Experience and Contemporary African Digital Collage>, <France Museum Act> Legislative Study>, <Digital Storytelling-based War Story Exhibition, Immersive to Discourse>, and <Impressionist Exhibition Research Using Digital Storytelling Techniques>.

**Some Light in the Shadows –
Touch, Time and Movement in Digital Space**

Anna Mossman

This presentation gives an outline of my recent body of work on paper, foregrounding aspects of touch, time and movement, found both in the making process and in the experience of viewing. Focusing on the large, painted drawing 'Bathers (1)', 2022, and its translation and transformation in the new digital video work 'Some Light in the Shadows', 2023, I aim to show how elements of time, touch and movement are mirrored in the use of the hand-held iPhone camera, where the use of different resolutions and frame rates combine with the slowing down of footage in post-production, so creating equivalents. I show how developing a filming practice to parallel and record the results of activity in the studio simultaneously considers and explores the real-time viewing experience in the gallery. This is contextualized through my earlier practice where I examined the displacement of the hand-made work by the photographic document, specifically using the negative image and large-format, analogue photography. I also discuss links between late Nineteenth Century developments in photography, optics and painting, particularly in the pointillist work of Georges Seurat and my current practice.

Anna Mossman

Anna Mossman lives and works in London UK. Her work explores aspects of line and duration often in relation to the handmade. Since the early 2000s she has developed her work as an extended form of drawing, working exclusively on paper. Recent work specifically engages with variation in pattern and multiplicity resulting from process, simultaneously alluding to aspects of design. Her current practice emerged from an extensive body of photographic work exploring recorded action and the extended moment.

She has exhibited across Europe, in America, Canada and China. She studied painting at Camberwell College of Arts UAL and Fine Art at Goldsmith's College University of London, followed by a Rome Award to The British School at Rome, Italy. Anna Mossman is currently a Lecturer in Drawing at Camberwell College of Arts, UAL. Mossman's work will be exhibited in June/ July 2023 in the exhibition 'Lines of Empathy' at Close Ltd UK <https://www.close ltd.com/> curated by Giulia Ricci, with an extensive interview in the accompanying book, also at Fold Gallery, London <http://www.foldgallery.com/> in July/August 2023. A further interview with the artist by Ben Gooding will be published online by Saturation Point <https://saturationpoint.org.uk/> in the coming weeks. Artist website: www.annamossman.com

그림자 속의 어떤 빛 - 실제 혹은 디지털 공간에서의 터치와 시간과 운동

안나 모스맨

영한번역: 네이버 파파고

이 프레젠테이션은 종이에 대한 저의 최근 작업의 개요를 제공하며, 만드는 과정과 보는 경험 모두에서 발견되는 촉각, 시간 및 움직임의 측면을 전경화합니다. 대형 그림 '목욕자들(1)', 2022년과 새로운 디지털 비디오 작품 '그림자 속의 빛', 2023년의 번역과 변형에 초점을 맞추어, 저는 휴대용 아이폰 카메라의 사용에 시간, 터치, 움직임의 요소가 어떻게 반영되는지 보여주는 것을 목표로 합니다. 다양한 해상도와 프레임 속도를 사용하는 것과 사후 제작에서 촬영 속도를 늦추는 것이 결합되어 동등한 결과를 낳습니다. 스튜디오에서의 활동 결과를 병행하고 기록하기 위한 촬영 연습 개발이 갤러리에서의 실시간 시청 경험을 어떻게 고려하고 탐구하는지 보여줍니다. 이것은 특히 부정적인 이미지와 큰 형식의 아날로그 사진을 사용하여 사진 문서에 의한 수작업의 변위를 조사했던 이전의 관행을 통해 맥락화됩니다. 저는 또한 19세기 후반 사진, 과학 및 회화의 발전, 특히 조르주 쇠라의 점묘화 작업과 저의 현재 관행 사이의 연관성에 대해 논의합니다.

안나 모스맨

Anna Mossman은 영국 런던에서 살고 일하고 있습니다. 그녀의 작품은 종종 핸드메이드와 관련하여 라인과 기간의 측면을 탐구합니다. 2000년대 초부터 그녀는 종이에만 작업하면서 확장된 형태의 그림으로 작품을 발전시켰습니다. 최근의 작업은 특히 프로세스에서 발생하는 패턴의 변화와 다양성에 관여하며 동시에 설계의 측면을 암시합니다. 그녀의 현재 연습은 기록된 행동과 연장된 순간을 탐구하는 광범위한 사진 작업에서 나타났습니다.

그녀는 유럽 전역, 미국, 캐나다, 중국에서 전시회를 가졌습니다. 그녀는 UAL의 캄버웰 예술 대학에서 그림을 공부하고 런던의 골드스미스 대학에서 파인 아트를 공부한 후 이탈리아 로마에 있는 영국 학교에 로마 상을 수여했습니다. 현재 UAL 캄버웰 예술 대학에서 드로잉 강사로 재직 중인 안나 모스맨의 작품은 2023년 6월/7월 줄리아 리치가 큐레이션한 클로즈 Ltd UK <https://www.closetd.com/> 에서 전시될 예정이며, 런던의 폴드 갤러리에서도 광범위한 인터뷰를 진행합니다 2023년 7월/8월 <http://www.foldgallery.com/> 벤 구딩의 추가 인터뷰는 다음 주에 새터레이션 포인트 <https://saturationpoint.org.uk/> 에 의해 온라인으로 게시될 것입니다. 아티스트 웹사이트: www.annamossmann.com

Flat paintings and intimate screens.

Daniel Sturgis

This paper focuses on my experience, as an artist, of how audiences see my paintings on digital screens. The paper thinks through how the nuances inherent in artworks can be conveyed digitally, and how it is important that those qualities are maintained in a digital reproduction and encounter with the work. The paper recognises that this relies on a different set of criteria than those put forward by the artist Artie Vierkant in "The Image Object Post-Internet" from 2011, where a blurring of the digital and the 'real' are central. I argue that through the coming together of what the artist Hito Steyrl has called 'poor' images, and biographical reflection, the painter Mary Heilmann's publication "All Night Movie" (1999) can be seen to capture many of the essences of her painting practice in photographic and digital presentations. The paper then discusses the film Simon Eaves made of my painting *Studied Abandon 2* (2022) also in 'Portrait of a Painting' (2022) and how through close-up photography he was able to reveal or accentuate qualities in the original painting. This use of close-ups is reflected on through the writings of Walter Benjamin, and how close-up photography affected the filming and later compositional strategies of contemporary dance. I conclude by finding integrity in the close-up as a device for translating qualities in the painting *Studied Abandon 2*, specifically its ability to look non-hierarchically and hold the marginal as a significant position in the painting.

Daniel Sturgis

Daniel Sturgis is a British artist, professor of painting at the University of the Arts London, and chair of the Faculty of Fine Art at the British School in Rome. He is represented by at Luca Tommasi gallery in Milan and was artist in residence at the Josef and Anni Albers Foundation, USA (2016) and Chinati Foundation, Marfa Texas (2007). In 2011 he co-curated the major international exhibition *The Indiscipline of Painting* Tate St Ives and Warwick Art Centre (2011/12). He is a founding associate editor of the *Journal for Contemporary Painting*, a specialist selector and chapter author for Phaidon's painting anthology *Vitamin P3* and he has written for *Tate Papers*, *Burlington Magazine* and *Texte zur Kunst*.

평평한 회화와 친밀한 스크린

다니엘 스테기스

영한번역: 네이버 파파고

이 논문은 예술가로서 관객들이 디지털 스크린에서 제 그림을 어떻게 보는지에 대한 저의 경험에 초점을 맞추고 있습니다. 논문은 예술품에 내재된 뉘앙스가 디지털로 어떻게 전달될 수 있는지, 그리고 그러한 자질들이 디지털 복제와 작품과의 만남에서 어떻게 유지되는지를 통해 생각합니다. 이 논문은 디지털과 '진짜'의 흐릿함이 중심이 되는 2011년의 "이미지 객체 포스트 인터넷"에서 아티스트 Artie Vierkant가 제시한 것과는 다른 기준 세트에 의존한다는 것을 인식합니다. 저는 화가 Hito Steyrl이 '가난한' 이미지라고 부르는 것과 전기적 성찰의 결합을 통해 화가 Mary Heilmann의 출판물 "All Night Movie" (1999)가 사진과 디지털 프레젠테이션에서 그녀의 그림 연습의 많은 본질을 포착할 수 있다고 주장합니다. 그런 다음 이 논문은 '그림의 초상'(2022)에서도 제 그림 '공부된 포기 2'(2022)로 만든 사이먼 이브의 영상에 대해 논의하고, 클로즈업 사진을 통해 어떻게 그가 원작의 특성을 드러낼 수 있었는지에 대해 논의합니다. 클로즈업의 이러한 사용은 월터 벤자민의 글을 통해 반영되며, 클로즈업 사진이 현대 무용의 촬영과 이후 구성 전략에 어떤 영향을 미쳤는지에 대해 반영됩니다. 저는 클로즈업에서 연구 포기 2 그림의 특성을 번역하기 위한 장치로서 무결성, 특히 비계층적으로 보이고 그림에서 중요한 위치로 한계를 유지하는 능력을 발견함으로써 결론을 맺습니다.

다니엘 스테기스

다니엘 스테기스는 영국 예술가이자 런던 예술 대학의 회화 교수이며 로마에 있는 영국 학교의 미술부의 의장입니다. 그는 밀라노의 루카 토마시 갤러리에서 대표로 있으며, 미국의 Josef and Anni Albers Foundation(2016)과 Mafa Texas의 Chinati Foundation(2007)에서 상주 예술가였습니다. 2011년에 그는 주요 국제 전시회인 페인팅 테이트 세인트 이브스와 워릭 아트 센터(2011/12)를 공동 주최했습니다. 그는 현대 회화 잡지의 창립 부편집장이며, 파이돈의 회화 선집 비타민 P3의 전문가 선정자이자 챕터 저자이며, 테이트 페이퍼, 벌링턴 매거진, 텍스처저 쿤스트에 기고했습니다.

Painted Copies, Digital Reproductions, and Originals:

A Case Study of Copying Frank Bowling's *Lent*

Ana Teles

This paper presents a case study of copying Frank Bowling's lost painting *Lent* (1963), with his permission, to examine the relationship between physical copies and digital reproductions of a painting. Since the original painting no longer exists, the copy was made based on Bowling's description of the process and through using a (poor quality) digital reproduction of the painting. The paper focuses on the challenges in replicating texture, gesture, and colour from a limited reproduction, and raises questions about certain inherent characteristics of paintings that cannot easily be captured by reproductions, while also highlighting the ways in which digital reproductions can be manipulated to uncover new aspects of the original work. Drawing upon an agreement between Bowling and the author regarding the copy's destiny and the relationship to the original, the paper raises issues about the ontological status, function, and value of the painted copy and the digital reproductions in relation to the original painting.

Ana Teles

Ana Teles is an artist and researcher based in London. She holds degrees in Fine Art from the University of Porto (Portugal) and Chelsea College of Arts, where she is completing her practice-based PhD. Her research investigates the process of copying the work of other artists, in collaboration with them, to understand how the participation of the maker of the original work can contribute to making of the copy, not just with respect to the aesthetic qualities of the painting but also its ontological qualities, that is, its standing and reception within the art world. She has exhibited her work internationally, including in the UK, US, Portugal, Spain, Italy, and Germany.

회화적 복제, 디지털 복제, 그리고 원본들에 대하여:

프랭크 볼링의 <렌트> 복제에 대한 사례 연구

아나 텔레스

영한번역: 네이버 파파고

이 논문은 프랭크 볼링의 잃어버린 그림 렌츠(1963)를 그의 허락을 받아 복사하여 물리적 복사와 그림의 디지털 복제 사이의 관계를 조사하는 사례 연구를 제시합니다. 원본 그림이 더 이상 존재하지 않기 때문에 복사는 (품질이 좋지 않은) 그림의 디지털 복제를 사용하여 프로세스에 대한 Bowling의 설명을 기반으로 만들어졌습니다. 이 논문은 제한된 복제로부터 질감, 몸짓, 색을 복제하는 데 있어서의 도전에 초점을 맞추고, 복제에 의해 쉽게 포착될 수 없는 그림의 특정한 고유한 특성에 대한 질문을 제기합니다, 또한 원본 작업의 새로운 측면을 발견하기 위해 디지털 복제를 조작할 수 있는 방법을 강조합니다. 본 논문은 복사본의 운명과 원본과의 관계에 대한 Bowling과 저자 간의 합의를 바탕으로 원본과 관련하여 그림 복사본의 존재론적 상태, 기능 및 가치와 디지털 복제에 대한 문제를 제기합니다.

아나 텔레스

Ana Teles는 런던에 기반을 둔 예술가이자 연구원입니다. 그녀는 포르투 대학교(포르투갈)와 첼시 예술 대학에서 미술 학위를 받았으며, 그곳에서 실습 기반의 박사 학위를 수료하고 있습니다. 그녀의 연구는 다른 예술가들의 작품을 그들과 협력하여 베끼는 과정을 조사하고, 원작의 제작자의 참여가 그림의 미적 특성뿐만 아니라 그 존재론적 특성에 있어서 어떻게 복사를 만드는 데 기여할 수 있는지를 이해하는 것, 즉, 예술계 내에서의 그것의 위상과 환영. 그녀는 영국, 미국, 포르투갈, 스페인, 이탈리아, 독일을 포함한 국제적으로 그녀의 작품을 전시했습니다.

회화적 담론과 이미지 생성 인공지능 미술

이임수

본 논문은 회화의 존재론과 의미론을 포괄하는 회화적 담론의 맥락에서 이미지 생성 인공지능 미술을 검토하고, 회화적 이미지의 속성과 미디어 이미지의 속성을 규명하면서 이들이 공유하는 속성, 차이나는 속성 등을 체계적으로 분석한다. 이를 통하여 회화의 새로운 가능성에 대해 생각해 보고자 한다.

본 논문은 기술 매체와 회화의 관계를 검토하면서 사진적, 영화적 이미지와는 구별되는 디지털 이미지의 이면이 매체의 언어적 속성과 연관됨에 주목한다. 이미지 생성 인공지능 미술에 대한 논의에서 작업에 필요한 데이터의 가용성과 시스템의 연산 능력, 출력물의 제시를 위한 인터페이스 관련한 문제가 빠질 수 없을 것이다. 이 문제는 회화적 담론과 연관시켜 정보와 신체의 문제로 다룰 수 있다. 본 논문에서는 모더니즘 이후 회화의 변곡점을 회고함으로써 이미지 생성 인공지능 미술을 회화적 담론으로 끌어들이고자 한다. 모더니즘 이후 회화의 변곡점은 두 측면이 있다. 첫째, 모더니즘 회화에 내재해 있었던 물질적 수평성이 이끄는 신체적 수행성에의 집중이다. 둘째, 포스트모더니즘 시기 회화가 보인 미디어 이미지들에 대한 전용과 회화의 역사에 대한 재검토이다. 본 논문은 이 두 과정에서 나타나는 이미지들의 존재 방식과 의미화 원리에 관심을 둔다. 본 논문에서는 이미지 생성 인공지능이라는 새로운 미디어의 논리를 회화적 담론 속에서 검토함으로써 그 이미지가 제공하는 회화적 과정과 경험의 실체를 파악하고자 한다.

이임수

이임수는 서울대학교 언론정보학과를 졸업하고 한국예술종합학교 미술이론과에서 예술사 및 예술전문사, 플로리다대학교 미술사학과에서 철학박사학위를 취득하였다. 현재 홍익대학교 미술대학 예술학과 교수로 재직 중이다. 최근 논문으로는 「모더니즘 이후 회화의 물질성과 시각성: 포스트미디어 시대 회화의 존재 방식에 대하여」 (2022), 「인공지능 시대 예술의 패러다임 전환: 모더니즘 이후 매체 개념의 변화와 에이전트로서의 예술 매체 등장」 (2020), 「공유경제 시대 미술관의 문화 논리」 (2019) 등이 있다.

Discourse of Painting and Image-Generative AI Art

Im Sue LEE

Translated from Korean to English by NAVER Papago

This paper examines image-generating artificial intelligence art in the context of pictorial discourse that encompasses painting ontology and semantics, identifies the properties of pictorial images and media images, and systematically analyzes the properties and differences they share. Through this, I would like to think about the new possibilities of painting.

This paper examines the relationship between technical media and painting, noting that the reverse of digital images, which are distinct from photographic and cinematic images, is related to the linguistic properties of the medium. In the discussion of image generation artificial intelligence art, problems related to the availability of data needed for work, the computational ability of the system, and the interface for presenting outputs are indispensable. This problem can be treated as an information and body problem in connection with conversational discourse. In this paper, we would like to draw image-generating artificial intelligence art into a pictorial discourse by reflecting on the inflection point of painting after modernism. There are two aspects of the inflection point of painting after modernism. First, it is the focus on physical performance led by the material horizontality inherent in modernist painting. Second, it is a review of the history of painting and the appropriation of media images shown by painting during the postmodernist period. This paper focuses on the way images appear in these two processes and the principle of semanticization. In this paper, the logic of a new media called image generation artificial intelligence is reviewed in a conversational discourse to grasp the reality of the conversational process and experience provided by the image.

Im Sue LEE

Lee Im Sue graduated from Seoul National University's Department of Media and Information, earned a master's degree in art history and art from the Department of Art Theory at the Korea National University of Arts, and a doctorate in philosophy from the Department of Art History at the University of Florida. She is currently a professor of arts at Hongik University College of Fine Arts. Recent papers include Materiality and Visuality of Post-Modernism Painting: The Presence of Post-Medium Painting (2022), Modernity of Art in the Age of Artificial Intelligence: Changes in Media Concepts and the emergence of Art Media as Agents (2020), and Cultural Logic of Museums in the Shared Economy (2019).

인공지능의 회화 활용:

A.I 패러독스와 진보적 퇴행

구 지 훈

2016년과 2018년 두 번에 걸쳐 등장한 인공지능을 활용한 미술작품의 예시는 결국 인공지능이 '인간의 감정과 창작의 기능을 수행할 수 있는가?'라는 문제에 대한 담론으로 귀결되었다. 인공지능의 예술적 창작 및 감정의 수행이 가능하다는 패러다임을 확신하기 위해서는 역설적으로 결국 '작가란 무엇인가?' '감정이란 무엇인가?' 대한 본질적 논의로 돌아갈 수 밖에 없고 이를 A.I 패러독스로 부르하고자 한다. 결론적으로 인공지능이 수행하는 감정적, 예술적, 창의적 활동들은 결국 아직도 인간의 창의적, 감정적 활동에서 벗어나지 못하고 있으며 앞으로도 그것은 불가능할 것이다. 예술과 창작의 영역에서 인공지능은 어디까지나 예술의 '수단'이나 '도구'의 영역에 머물 것으로 추정되며 예술에 있어서 인공지능이 결국 인간을 넘어서는 특이점은 인공지능이 '자화상'을 그릴 수 있는가에 대한 문제 해결일 것으로 보인다. 인공지능은 자아가 없기 때문이다.

구지훈

구지훈은 1981년 부산에서 태어났다. 2007년 한국외국어대학교 이탈리아어과를 졸업하였으며 2016년 이탈리아 볼로냐 대학교에서 미술사학과 박사학위를 취득하였다. 현재 국립 창원대학교에서 사학과 조교수로 재직중이다.

**AI's Application of Painting:
Paradox of AI and the Progressive Recession**

Ji-Hoon Gu

Translated from Korean to English by NAVER Papago

Examples of art works using artificial intelligence, which appeared twice in 2016 and 2018, eventually resulted in a discourse on the problem of 'Can artificial intelligence perform the functions of human emotion and creation?' Paradoxically, in order to be sure of the paradigm that artificial intelligence can create artificial intelligence and perform emotions, we have no choice but to return to the essential discussion of "what is the author?" and "what is the emotion?" and we would like to call it A.I Paradox. In conclusion, the emotional, artistic, and creative activities carried out by artificial intelligence still do not deviate from human creative and emotional activities, and it will not be possible in the future. In the area of art and creation, artificial intelligence is estimated to remain in the area of "means" or "tools" of art, and the peculiarity of art intelligence beyond humans is expected to be a solution to the problem of whether artificial intelligence can paint a "self-image." Because artificial intelligence has no ego.

Ji-Hoon GU

Born in Busan in 1981. Graduated from Hankuk University of Foreign Studies in 2007 with a degree in Italian. In 2016, he obtained a Ph.D. in art history from the University of Bologna, Italy. 2021 Assistant Professor of History at Changwon National University.

알고리즘, 아름다움을 계산하다:

공학적방법론에 기반한 미술작품 분석 및 활용

김민서

공학적방법론은 미술품을 조사 및 분석하는 수학적 방법으로, 최근 AI와 결합하여 'AI art' 개발 및 미술작품 검색 및 추천 엔진으로도 그 영역을 빠르게 확장하고 있다. 특히 미술작품의 체계적 분석, 미술사 연구를 위한 기초자료 확보, 학습데이터 제공을 통한 AI 콘텐츠 개발로 확장 가능하다는 점에서 미술품의 감정, 감식, 감상 모두에 장기적 효용을 담보할 수 있다. 이에 본 발표에서는 공학적방법론을 통한 '화풍 정량화'를 소개하고, 이를 활용한 미술사 연구를 예시함으로써 공학적방법론에 관한 학계의 인식 환기 및 디지털 미술사의 발전가능성을 논의해보고자 한다. 융합연구에 대한 사회적 요구가 증가하는 요즘, 공학적방법론은 미술사, 공학, 사회과학을 융합한 초학제적 연구이자 디지털 인문학의 실천적 사례로서 미술사 연구의 외연 확장은 물론 학계의 긍정적 변화를 견인할 것으로 기대된다.

김민서

김민서는 홍익대학교 예술학과 졸업 후, 한국과학기술원 문화기술대학원에서 석사 및 박사학위를 취득하였다. 현재 한국과학기술원 인문사회과학연구소 연구교수로 재직 중이며, 공학적 방법론에 기반한 화풍 정량화 연구, 화가 네트워크 분석, 미술품 아카이빙, AI 기반 미술품 감정 프로그램 개발 등 다양한 디지털미술사 연구를 진행하고 있다.

**Algorithm, Calculating Beauty:
Quantitative Analysis of Painting and Its Application
Minseo KIM**

Translated from Korean to English by the author

Quantitative analysis method is a computational and analytical tool for the analysis, evaluation, and identification of artworks, including associating a specific painting with a painter, classifying a painting by its schools of art, authenticating paintings. In recent year, the method is expanding its niche to AI, as well as a search engine of museum collection. The method, in particular, gives us long-term benefits for authentication, appraisal, and appreciation of artworks, providing a new kind of mathematical data for the research on art history and AI content development. This presentation thus introduces the concept of the quantification of artistic style, and discusses the possibility of digital art history through various research examples. Considering the fact that the convergence of art history and digital technology is the overriding trend of our times, this study aims to break down the boundaries between two research fields, seeking the right path for digital art history to move forward on in the ideal interdisciplinary research.

Minseo KIM

Minseo Kim received the B.S. degree in aesthetics from the Hongik University, Seoul, Republic of Korea, and the M.S. and Ph.D. degrees from the Graduate School of Culture Technology, Korea Advanced Institute of Science and Technology, Daejeon, Republic of Korea. Dr. Kim is a Research Professor with the Humanities & Social Sciences Research Institute, Korea Advanced Institute of Science and Technology. Her current research interests include quantitative analysis of artworks, network analysis of artists, archiving of artworks, AI-based authentication system using digital art historic approach.