

Tobias Rehberger

Tobias Rehberger 토비아스 레베르거

1966 독일 예술가인 암 네카어 출생
Born in Esslingen / Neckar

1987 - 1992 프랑크푸르트 슈테델슐레 수학
Studied at Städelschule, Frankfurt / M.

2001 - present 프랑크푸르트 슈테델슐레 교수
Professor at Staatlichen Hochschule für
Bildende Künste Städtelschule Frankfurt

Selected Solo Exhibitions

2011 Museum Dhondt-Dhaenens, Deurle, B
Jeune Mütter und andere heikle Fragen, Essl. Museum,
Klosterneuburg, A

2010 *flach*, Plakate, Plakatkonzepte und Wandmalereien, Museum für
angewandte Kunst, Frankfurt am Main, D

2009 Hector Kunstpreis der Kunsthalle Mannheim, D
Hans-Thoma-Preis des Landes Baden Württemberg, Birm., D
...my time is not your time, Kunstraum Innsbruck, Innsbruck, A

2008 *major problems in minor societies*, neugerriemschneider, Berlin, D
Die "Das kein Henne-Ei-Problem-Wandmalerei", Museum Ludwig,
Cologne, D (Kat.)
"The-chicken-and-egg-no-problem wall-painting", Stedelijk Museum,
Amsterdam, NL

2007 *On Otto*, Fondazione Prada, Milano, I (Kat.)

2005 *I die every day, 1 Car. 15.31*, Palacio de Cristal, Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofia, Madrid, E (Kat.)

2004 *Private Matters*, Whitechapel Gallery, London, GB (Kat.)
Artsonje Center, Seoul, ROK

2003 *"bitte danke"*, Arbeiten von Tobias Rehberger aus der Sammlung
Landesbank Baden-Württemberg, Galerie der Stadt Stuttgart,
Stuttgart, D (Kat.)

2002 *Prescrições, descrições, receitas e recibos*, Museu Serralves, Porto, P
Night Shift, Palais de Tokyo, Paris, F
Treballant/ Trabajando/ Arbeitend, Fundació "la Caixa", Barcelona, E
(Kat.)
Deaddies, Galeria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea, GAM,
Torino, I (Kat.)
geläut - bis ichs hör, Museum für neue Kunst MKN, Karlsruhe, D (Kat.)

2001 *Do Not Eat Industrially Produced Eggs*, Förderpreis zum
Internationalen Preis des Landes Baden-Württemberg, Staatliche
Kunsthalle, Baden-Baden, D
luci diffuse, Viafarini, Milano, I
(whenever you need me), Westfälischer Kunstverein, Münster, D
(Kat.)

2000 *nana*, neugerriemschneider, Berlin, D
The Sun from Above, Museum of Contemporary Art, Chicago, USA
Frac Nord-Pas de Calais, Dunkerque, F
Jack Lemmon's Legs and Other Libraries, Friedrich Petzel Gallery,
New York, USA

1999 *The Secret Bulb in Barry L.*, Galerie für zeitgenössische Kunst,
Leipzig, D
The Improvement of the Idyllic, Galeria Heinrich Ehrhardt, Madrid, E
Sunny-side up, Matrix 180, University of California Berkeley Art
Museum and Pacific Film Archive, Berkeley, USA
Standard Rad, Transmission Gallery, Glasgow, GB
Nightprowler, De Uleeshal, Middelburg, NL

1998 Moderna Museet, Stockholm, S (Kat.)
Kunsthalle Basel, Basel, CH (Kat.)
Waiting room - Also? Wir gehen? Gehen wir?, Intervention 13,
Sprengel Museum, Hannover
Roomade, Office Tower Manhattan Center, Brussel, B

Selected Group Exhibitions

2011 *"Our Magic Hour"* Yokohama Triennale, Yokohama, J (Kat.)

2010 Setouchi International Art Festival, Teshima, J (Kat.)

2009 *Making Worlds*, Venice Biennale, Venice, I (Kat.)
The Quick and the Dead, Walker Art Center, Minneapolis, USA (Kat.)
*Sechzig Jahre. Sechzig Werke. Kunst aus der Bundesrepublik
Deutschland von '49 bis '09*, Martin-Gropius-Bau, Berlin, D (Kat.)

2008 *Interieur / Exterieur*, Kunstmuseum Wolfsburg, D

2007 *Space for your Future*, MQT - Museum of Contemporary Art, Tokyo, J
Wouldn't It Be Nice... Wishful Thinking in Art and Design,
Centre d'Art Contemporain, Genève, CH

2006 *Drähung und Verführung*, haus konstruktiv, Zürich, CH

2005 *ARTE ALL'ARTE 100*, Arte Architettura Paesaggio, Poggibonsi, Siena, I

2004 *1. Internationale Biennale für zeitgenössische Kunst Sevilla*, Sevilla,
E (Kat.)

Selected Awards and Grants

1999 Förderpreis zum Internationalen Preis des Landes
Baden-Württemberg

2001 Dix-Preis der Kunstsammlung Gera

2003 Karl Ströher-Preis, Frankfurt a.M.

2009 Hans-Thoma-Preis des Landes Baden Württemberg
Golden Lion, 53, Venice Biennale
Hector Kunstpreis der Kunsthalle Mannheim

하늘 저편을 돌아 보았을 때, 그곳은 푸름 뿐이었다

When I See the Other Side of Heaven, It Is Just as Blue

블랙박스 라운지는 설치되는 작품에 따라 다양한 해석이 가능한 공간이다. 블랙박스 라운지 프로젝트의 첫 작가로 선정된 토비아스 레베르거는 시각과 인식의 과정, 시간성과 일시성, 불연속성과 모호함을 주제로 작업해 왔다. 1966년생인 작가는 1990년대 초반 다양한 조각 작업을 시작한 이래로 점차 구조적인 디자인과 건축으로 예술적 탐구의 영역을 넓혀왔다. 이후 2009년 베니스 비엔날레 카페테리아에서 처음으로 위장 무늬를 이용한 작업을 선보였고, 이 작품으로 베니스 비엔날레 최우수 작가에게 수여되는 황금 사자상을 수상하였다. 약 200평 넓이의 블랙박스 라운지를 새롭게 변화시킨 <하늘 저편을 돌아 보았을 때, 그곳은 푸름 뿐이었다 (When I See the Other Side of Heaven, It Is Just as Blue)>는 그 연장선상에 있는 작업이다.

블랙박스 라운지는 유리장, 가구, 네온 조명, 바 등으로 구성되어 있고 공간 전체는 줄무늬 패턴으로 뒤덮여 있다. 라운지에 사용된 무늬는 제1차 세계대전 당시 영국 해군 전함이 사용한 위장 전술에서 영감을 받은 것이다. 이 전함들은 적군 잠수함의 어뢰 공격에 취약했는데, 당시의 잠수함은 레이더가 발명되기 전이라 병사의 시각에 의존하여 어뢰를 쏘아야 했다. 이에 영국

The Black Box Lounge offers a peculiar space for interpretation. The first artist chosen to reinvent the space, Tobias Rehberger has been exploring the process of perception and awareness, temporality and the sense of transience, and discontinuity and ambiguity. Born in 1966 in Esslingen, Germany, he began working as an artist in the early 1990s, creating sculptures with various media. Since then, Rehberger has expanded his artistic pursuit to include structural design and architecture. He first used camouflage patterns in the cafeteria of Venice Biennale in 2009, where he received the Golden Lion for the best artist. Rehberger's project *When I See the Other Side of Heaven, It Is Just as Blue* continues that theme in transforming the 26m² space of the Black Box Lounge.

The Lounge consists of vitrines, furniture, neon lights and bar, and the whole space is covered in stripe pattern. The patterns developed for the Lounge is inspired by the camouflage strategy of British battle-ships in the First World War. Submarines could attack

군은 각종 점, 선, 사각형 등으로 이루어져 착시현상을 일으키는 무늬를 고안해내어 전함에 칠하기 시작했고, 이 방식은 멀리 있는 적군이 배의 각 부분을 구분할 수 없도록 전함을 성공적으로 위장시켰다. 이러한 위장 무늬들은 두 가지 면에서 모순적이다. 첫째, 이들은 현란한 색을 사용하여 시각적으로 강렬하지만 동시에 눈을 혼란시켜 물체를 불확실한 덩어리로 보이게 한다. 둘째, 어떤 사물이나 사람이 주변 환경에 녹아 들어가는 보통의 위장법과 달리 위장 무늬는 물체가 그 자체에 녹아 들어가도록 한다. 다시 말해, 드러냄으로써 자신을 숨기는 것이다. 작가는 이러한 모순에 집중하였다. 보는 예술보다는 환경으로서의 예술에 흥미를 갖게 된 레베르거는 보이지 않는 것이 목적인 위장 무늬를 작업에 본격적으로 도입하기 시작했다. 그리고 보이는 것이 목적이 아니라는 개념을 구현하기 위해서 전형적인 미술관 전시실이 아닌, 전시를 주요 목적으로 하지 않는 기능적 공간에 작품을 설치하였다.

영역이 한정된 일반적인 공간이 아닌, 플랫폼이나 테라스에 가까운 블랙박스 라운지에 일관성 있는 공간을 창조하기란 쉽지 않은 일이었다. 레베르거는 적당한 유연성을 가지면서 예술과 기능이 공존하는 공간을 만들기 위해, 라운지의 수평 공간에 수직성을 부여하는 이동형 유리장을 고안하였다. 이 유리장들은 형광색 가구와 함께 작품에 조각적인 특성을 부여하며, 필요에 따라 가벽, 복도, 회의 공간 등을 만들어 다양한 구조로 라운지를 이용할 수 있게 한다. 위장 무늬로 덮힌 유리장들은 조각적 요소인 동시에, 숨기고자 하는 것을 보는 행위와 자신을 숨기기 위해 스스로를 드러내는 모순을 표현하는데 중요한 장치이다. 위장을 목적으로 하는 무늬와는 반대로, 유리장은 진열을 목적으로 하며 보는 이의 시선을 붙들고, 그에 담긴 사물은 꼼꼼한 관찰을 요구하는 미술관의 전통적인 전시 방법을 연상시킨다. 개념적인 전체 설치 작품과 달리 유리장 안의 사물은 장난스럽고 일견 초현실적인 분위기를 느끼게 한다. 각 유리장은 저마다 다른 특성을 가지는데, 몇몇은 동서양의 문화적 차이를 말하고 다른 몇몇은 의미 없는 단순한 형식적인

Photo by KDK

the battleships from miles away with torpedoes but it was before the invention of the radar technology and they relied heavily on the visual. As a defense, the British came up with lines, squares and dots that confuse space and painted their ships with the pattern. The conspicuous pattern successfully camouflaged the ship, which made it hard for the enemy to distinguish different parts of it from afar. These camouflage patterns are paradoxical in two ways. First, they are very strong in color and readily visible, and yet they confuse the eye to blur the object into an unclear mass. Second, unlike regular camouflage where an object or person tries to blend into its surroundings, these patterns have the object blend into itself. In other words, the patterns hide by being highly visible and obvious. When Rehberger

배치이기도 하다. 이렇게 다양한 유리장들은 의미와 무의미의 조합을 이룬다. 이처럼 토비아스 레베르거의 블랙박스 라운지 설치의 모순적 개념들이 부딪히는 장소이며 본다는 행위가 탐구되는 공간이다. 이곳에서 관람객은 예술과 조우하는 다양한 방식을 경험할 것이다.

Photo by KDK

became interested in the idea that art is something that is around you, rather than something you look at or confront, he focused on this contradiction and incorporated camouflage patterns in his work. In order to fully realize the concept of the work, he installed the work in a functional space where display of art is not the primary purpose, instead of a typical white cube or gallery setting.

It proved to be a challenge to create a space with a certain degree of consistency in the Lounge that resembles a limitless platform or terrace. Rehberger sought to bring together art and functionality with relative flexibility and came up with the movable vitrines. The vitrines function as vertical structures in the horizontal space of the Lounge as well as adding versatility to the layout by creating walls, corridors, and temporary little corners for meetings as needed. They are not just sculptural elements but an integral part of the paradox of seeing what strives to disappear and being conspicuous in order to hide oneself. Contrary to the patterns that seek to camouflage, vitrines are concentrated exhibition space. They are showcases of objects that demand scrutiny, much like in the sense of classic museum display. Unlike the conceptual nature of the installation, the objects in the vitrines are playful with almost surreal quality in them. Each vitrine is different in its characteristics—some tell the cultural differences between the East and West, while some are formally arranged without a narrative or deeper meaning. Together they create a combination of the meaningful and less meaningful. Tobias Rehberger's installation in the Black Box Lounge is a place where paradoxes meet and the act of looking is explored. In this space of confusion and functionality, the visitors will experience a different mode of encountering art.

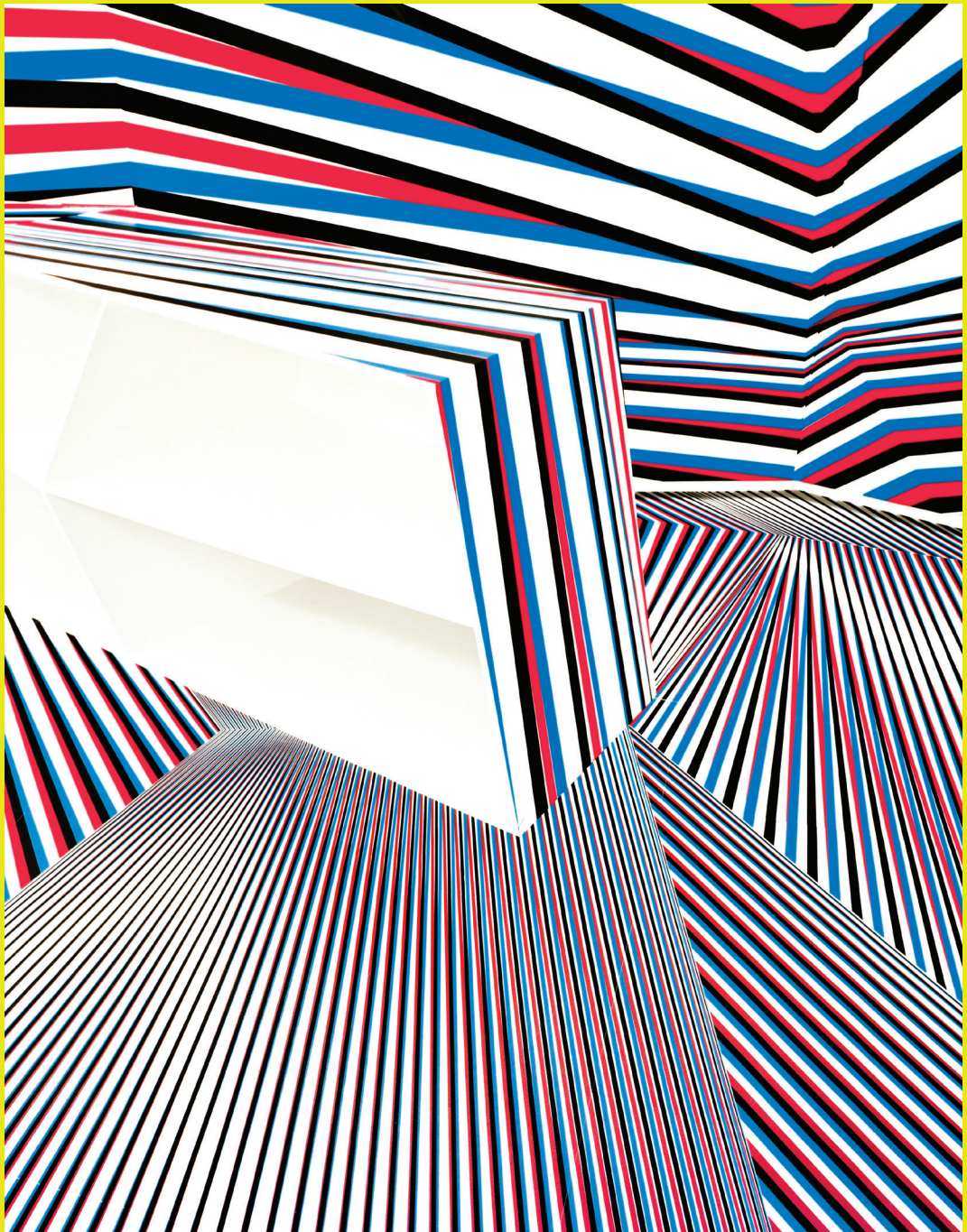

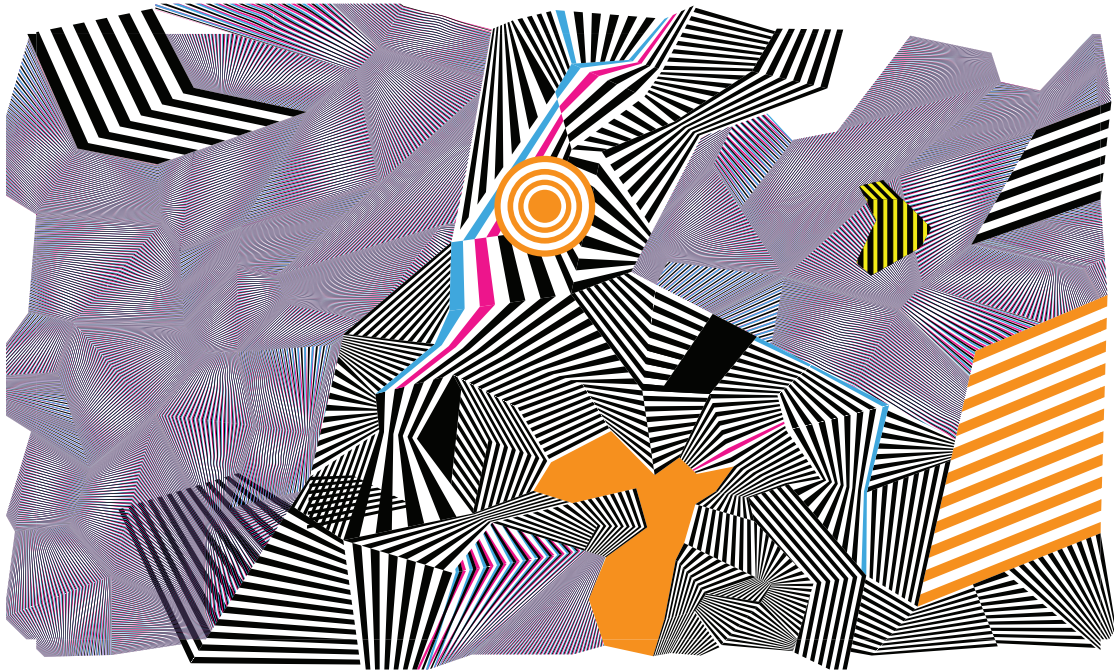
Photo by KDK

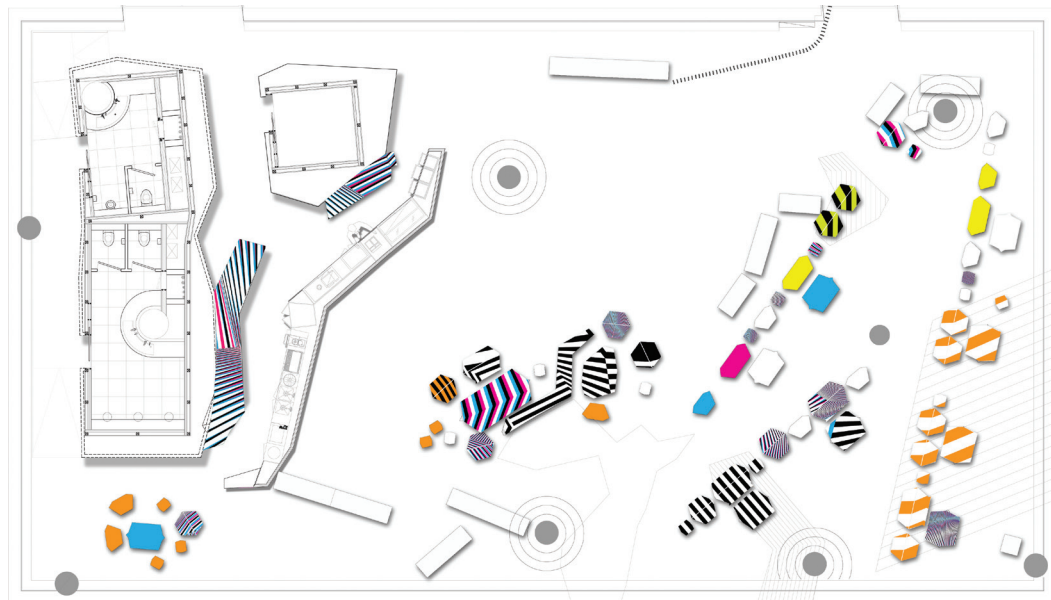
Photo by KDK

Floor pattern

Furniture plan

© 2017 REM KOOLOO

삼성미술관 Leeum은 네덜란드 건축가 렘 쿨하스가 설계한 블랙박스 위의 공간을 리움지로 새로이 조성하였다. 이는 격년으로 작가를 초청하여 공간을 새롭게 디자인 하려는 계획에서 시작된 프로젝트로, 그 첫 번째가 삼성카드와의 협업으로 이루어졌다. 리움은 독일 설치작가인 토비아스 레베르거에 의뢰하여 공간을 디자인하였고, 1년 여에 걸쳐 완성하였다. 블랙박스 라운지에서는 향후에도 기업과의 협업을 통해 흥미로운 공간 프로젝트가 진행될 예정이다.

BLACK BOX LOUNGE

Leeum, Samsung Museum of Art has remodeled the space above the Black Box, designed by the Dutch architect Rem Koolhaas. This marks the beginning of a biennial project that invites an artist to renew the space, and this first project is done in collaboration with Samsung Card. As an inaugural project, Leeum commissioned the German artist Tobias Rehberger who worked to recreate the space over the period of a year. The Black Box Lounge will continue to house interesting projects through corporate collaborations in the coming years.

본 책자에 실린 글과 사진 및 도판은 삼성미술관 Leeum의 동의없이 무단 전재할 수 없습니다.

No part of this brochure may be reproduced or utilized in any form or by any means without the written permission from Leeum, Samsung Museum of Art.

Leeum
SAMSUNG MUSEUM OF ART

협찬

삼성카드

삼성미술관 Leeum, 서울 특별시 용산구 한남동 747-18 02 2014 6900 www.leeum.org
Leeum, Samsung Museum of Art 747-18, Hannam-dong, Yongsan-gu, Seoul, Korea