

Una sucesión de trampas de eco / A String of Echo Traps

Christine

(XLVIII Prix International d'Art Contemporain)
Fondation Prince Pierre de Monaco

Sun

11.11.2022 – 08.01.2023 y / and / et 24.01 – 26.02.2023

Kim

Christine Sun Kim
UNA SUCESIÓN
DE TRAMPAS DE ECO

La Casa Encendida de Fundación Montemadrid acoge el Prix International d'Art Contemporain de Mónaco, que la Fondation Prince Pierre de Mónaco ha concedido en 2022 a la obra de la artista Christine Sun Kim.

La Casa Encendida es un espacio de convivencia entre disciplinas y prácticas artísticas contemporáneas donde se reivindican los caminos experimentales y la diversidad de lenguajes y que apuesta desde sus inicios por la accesibilidad universal, tanto a sus contenidos como a la creación, promoción y comprensión de la cultura contemporánea.

Queremos agradecer a la Fondation Prince Pierre de Mónaco que haya elegido La Casa Encendida para presentar la obra de Christine Sun Kim en esta excepcional muestra por primera vez en España. La exposición centra nuestra atención en los límites y malentendidos de la comunicación y cómo estos afectan nuestras experiencias cotidianas.

Lucía Casani
Directora de La Casa Encendida

Introducción

Concedido por primera vez en 1965, el Prix International d'Art Contemporain de Mónaco (PIAC) es otorgado por la Fondation Prince Pierre de Mónaco desde 1983.

Desde 2010, el Consejo Artístico de la Fundación concede el Premio cada tres años, previa consulta a expertos internacionales del mundo del arte.

El ganador recibe la suma de 75.000 euros, que incluye la posible financiación de la producción de una obra original.

Sobre Christine Sun Kim

Christine Sun Kim es una artista estadounidense afincada en Berlín. Su obra, centrada en el papel del sonido dentro de la sociedad, deconstruye la política sonora y analiza el papel de los lenguajes orales como moneda de cambio social. Algunos elementos recurrentes en sus obras son la notación musical, el lenguaje escrito, la infografía, la lengua de signos estadounidense (ASL), el uso del cuerpo y el despliegue estratégico del humor. A través de soportes tan diversos como el dibujo, la *performance*, el vídeo y los murales de gran tamaño, Kim profundiza en su relación con los lenguajes hablados, los entornos construidos y sociales que la rodean y el mundo en general.

Ha expuesto su obra y realizado *performances* en certámenes e instituciones internacionales como el Queens Museum de Nueva York (2022), el Drawing Center de Nueva York (2022), el Museum für Moderne Kunst de Frankfurt (2021), el Manchester International Festival (2021), el MIT List Visual Arts Center de Cambridge, Massachusetts (2020), la Whitney Biennial de Nueva York (2019), la Albright-Knox Art Gallery de Buffalo, Nueva York (2019), el Art Institute of Chicago (2018), el San Francisco Museum of Modern Art (2017), el De Appel Arts Center de Ámsterdam (2017), la Bial de Berlín (2016), la Bial de Shanghái (2016), el MoMA PS1 de Nueva York (2015) y el Museum of Modern Art de Nueva York (2013).

Kim ha recibido becas de las fundaciones Ford y Mellon (primera edición de las becas Disability Futures), así como de TED (beca Senior) y MIT (beca Media Lab). Sus obras forman parte de colecciones tan destacadas como las del Museum of Modern Art de Nueva York, LACMA, Tate Britain, Smithsonian American Art Museum, Museum of Contemporary Art de Los Ángeles y Whitney Museum of American Art. Está representada por François Ghebaly (Los Ángeles y Nueva York) y White Space Beijing (Pekín).

Sobre la exposición

ENTRADA

Christine Sun Kim

Notating Transcribing Transcribing [Anotar transcribir transcribir]

2022

Mural (adaptación de un dibujo de 2021)

5,5 x 5 metros

Cortesía de la artista, François Ghebaly, Los Ángeles y Nueva York, y White Space Beijing. Producido por la Fondation Prince Pierre de Mónaco en el marco del 48 Prix International d'Art Contemporain de Mónaco

A través de su práctica, Christine Sun Kim explora cómo funciona el lenguaje, utilizando a menudo el dibujo para representar el espacio en el que dos lenguas se cruzan. En *Notating Transcribing Transcribing* utiliza notas musicales abstractas para crear una estructura imbricada en la que integra las palabras nominales.

“Cuando trabajo con una intérprete de lengua de signos”, apunta Kim, “se trata sobre todo de una interpretación; en otras palabras, la interpretación transmite la esencia de mi mensaje sin realizar una traducción exacta. Si la persona me conoce bien, esto se filtra en la traducción, que se vuelve más precisa”. En sus dibujos, Kim crea paralelismos entre la notación y la interpretación, así como entre la transcripción y la traducción, desdibujando las líneas entre las diferentes maneras de capturar la fluidez de las lenguas habladas y de signos.

“En lo que se refiere a mi práctica artística, el acto de dibujar difumina las fronteras entre la anotación y la transcripción”. Christine Sun Kim

TORREÓN 1

Christine Sun Kim

The Star-Spangled Banner [La bandera tachonada de estrellas]

2020

Vídeo

Cortesía de NFL Films y la artista, con el apoyo de la National Association of the Deaf [Asociación Nacional de Sordos] y François Ghebaly, Los Ángeles y Nueva York. 48 Prix International d'Art Contemporain de Mónaco – Fondation Prince Pierre de Mónaco

En febrero de 2020, Christine Sun Kim realizó su propia interpretación del himno nacional en lengua de signos en el mayor evento deportivo del país: la Super Bowl. Aceptar la invitación para actuar en dicho evento no fue una decisión fácil para la artista, ya que el fútbol americano encarna valores que no comparte. Sin embargo, consideró que era vital velar por la visibilidad de la comunidad de los sordos y la lengua de signos en Estados Unidos. Por desgracia, la interpretación de Kim sólo se emitió durante unos segundos; una clara muestra de todo el trabajo que todavía queda por hacer para conseguir una visibilidad más equitativa en los medios de comunicación. Al día siguiente, Kim publicó un artículo en el *New York Times* en el que reflexionaba sobre su decisión de actuar y sobre las barreras sistémicas a las que se enfrentan los estadounidenses sordos o con problemas de audición. “También reconozco y apoyo a quienes han utilizado la plataforma de la NFL para alcanzar objetivos más amplios de justicia social”, concluía. “Veo mi actuación como parte de esa expresión”.

TORREÓN 2

Christine Sun Kim

A String of Echo Traps [Una sucesión de trampas de eco]

2022

Animación digital

Cortesía de la artista, François Ghebaly, Los Ángeles y Nueva York, y White Space Beijing. Producida por la Fondation Prince Pierre de Mónaco en el marco del 48 Prix International d'Art Contemporain de Mónaco

Durante los últimos años, Christine Sun Kim ha explorado la noción del eco como fenómeno literal y metafórico. Por un lado, compara el trabajo de interpretación de la lengua de signos con una especie de eco; el mensaje “rebota”, del intérprete a otro idioma, con cierto retraso y distorsión. Por otro lado, como es el caso en esta serie de murales y animaciones, el eco representa el modo en el que se transmiten las visiones culturales a través de un grupo de personas. Al resonar de una persona a otra, una idea puede quedar “atrapada” dentro de un grupo, como ocurre cuando un chisme rebota en una comunidad tan unida como lo es la de los sordos, o cuando la supremacía del lenguaje hablado sobre la lengua de signos es impuesta de forma opresiva por los educadores auditivos y los audiólogos.

“Un peligro siempre presente en la visión que tiene de la sordera el mundo de los oyentes, la sociedad, incluso la propia comunidad de los sordos, es repetir sin pensar una única visión, un eco; una idea, voz o sonido que rebote sin cesar en las paredes (o en los bordes del papel), un eco atrapado”. Christine Sun Kim

Sobre la colaboración con La Casa Encendida

La obra de Christine Sun Kim, ganadora del PIAC 2022, se presenta en La Casa Encendida del 11 de noviembre de 2022 al 8 de enero de 2023 y, de nuevo, del 24 de enero al 26 de febrero de 2023, en el marco de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo ARCOmadrid.

La Casa Encendida es un centro social y cultural de la Fundación Montemadrid, un espacio abierto y dinámico para todos los públicos donde conviven algunas de las expresiones artísticas más vanguardistas con actividades educativas, de reflexión y de debate, que giran en torno a sus cuatro áreas de actuación: Cultura, Solidaridad, Medio Ambiente y Educación.

Su objetivo es dar a conocer entre el gran público nuevas propuestas en las artes visuales, la *performance*, la música y el cine, con el fin de apoyar y fomentar la participación ciudadana en la creación, promoción y comprensión de la cultura contemporánea.

Cristiano

Raimondi

(director

artístico)

Presentar por primera vez en España la obra de Christine Sun Kim en La Casa Encendida es un honor para la Fondation Prince Pierre de Mónaco y para mí como comisario del proyecto. Gracias a la labor artística de Sun Kim, el mundo de los no sordos puede acceder poéticamente a la realidad de la sordera a través del contacto con obras que transmutan los signos gráficos en signos musicales. En las obras de Christine, los gestos combinados de las manos y la velocidad del movimiento se convierten en el significante de una comprensión más profunda de lo que se considera erróneamente “el mundo del silencio”.

En la comunidad de los sordos, el sonido puede ser percibido con el tacto o con la visión del movimiento. Después de dar sus primeros pasos en el ámbito de la pintura, Sun Kim se apropió del sonido, trasladándolo a su territorio artístico, y reivindicó su “posesión” frente al colectivo del arte.

No es posible capturar y expresar plenamente una nota musical sobre papel, ni tampoco un concepto a través de la lengua de

signos. Tanto la nota musical como el concepto son intensamente espaciales y están muy modulados, por lo que hasta el más pequeño cambio puede modificar su sentido. Nacida en un mundo donde la imagen filmica va acompañada de subtítulos, Sun Kim mira la lengua de signos estadounidense (ASL) a través de una lente musical, creando, mediante la repetición de signos gráficos y palabras, composiciones de música visual que narran la experiencia de la vida de los sordos en el seno de las comunidades de los no sordos. La definición de valor social, una de las bases en las que se asienta la obra de Sun Kim, permite que la ASL desarrolle una forma personal y propia de “moneda” que genera una reflexión más amplia sobre las normas que determinan el valor de los individuos dentro de una sociedad estructurada por normativas.

Junto a *The Star-Spangled Banner* (2020), la película presentada al jurado por David Horvitz que le valió a la artista el premio de nuestra fundación, hemos decidido presentar otras dos obras suyas: la pintura mural *Notating Transcribing Transcribing* (2022) y la animación en vídeo multicanal *A String of Echo Traps* (2022). Queríamos homenajear a Christine Sun Kim a través de una presentación que hiciera hincapié en las diversas técnicas con las que trabaja esta artista estadounidense residente en Berlín, traduciendo su pasión por el sonido y la representación de este en el espacio a través de obras rítmicas y físicas que sobrentienden y evocan urgencias universales que no son exclusivas de la comunidad de los sordos.

David Horvitz (“padrino” de Christine Sun Kim)

La primera vez que vi una *performance* de Christine Sun Kim fue hace más diez años, en el norte del estado de Nueva York. Aunque no me fío mucho de la precisión de mis recuerdos, esta es la imagen que me ha vuelto una y otra vez a la cabeza a lo largo de los años: Christine se acerca un micrófono y grita. El sonido amplificado de su voz, de sus cuerdas vocales al vibrar, llena toda la sala, asaltando al público. Recuerdo con claridad que parecía que estaba atacando al público. Los sonidos no solo se escuchaban con los oídos; también se oían en la piel, en el cuerpo. Se sentían. La voz de Christine Sun Kim temblaba a través de nuestros cuerpos.

Me complace nominar *The Star-Spangled Banner* de Christine Sun Kim para el Prix International d’Art Contemporain de Mónaco. La obra sintetiza muchos aspectos de su producción (de su voz). Se sitúa en la intersección de las diversas plataformas que Kim transmite y amplifica. Se trata al mismo tiempo de un dibujo y de una traducción (del inglés a la lengua de signos). Es un documento, una referencia. Remite a una *performance* anterior (en la Super Bowl) que fue retransmitida por los medios de comunicación

de mayor alcance (televisión e internet), convirtiéndose así en una oportunidad para cobrar visibilidad. Sin embargo, la *performance* se invisibilizó. El dibujo da fe de ello. Desmonta el himno nacional de Estados Unidos. Desmonta la historia de Estados Unidos y su presente.

Sobre el Prix International d’Art Contemporain (PIAC)

La Fondation Prince Pierre de Mónaco fue creada el 17 de febrero de 1966 por S.A.S. el Príncipe Rainiero III en homenaje a la memoria de Su padre, el Príncipe Pierre, gran protector de las letras y las artes.

Presidida actualmente por S.A.R. la Princesa de Hannover, la Fundación está volcada en el fomento de la creación contemporánea.

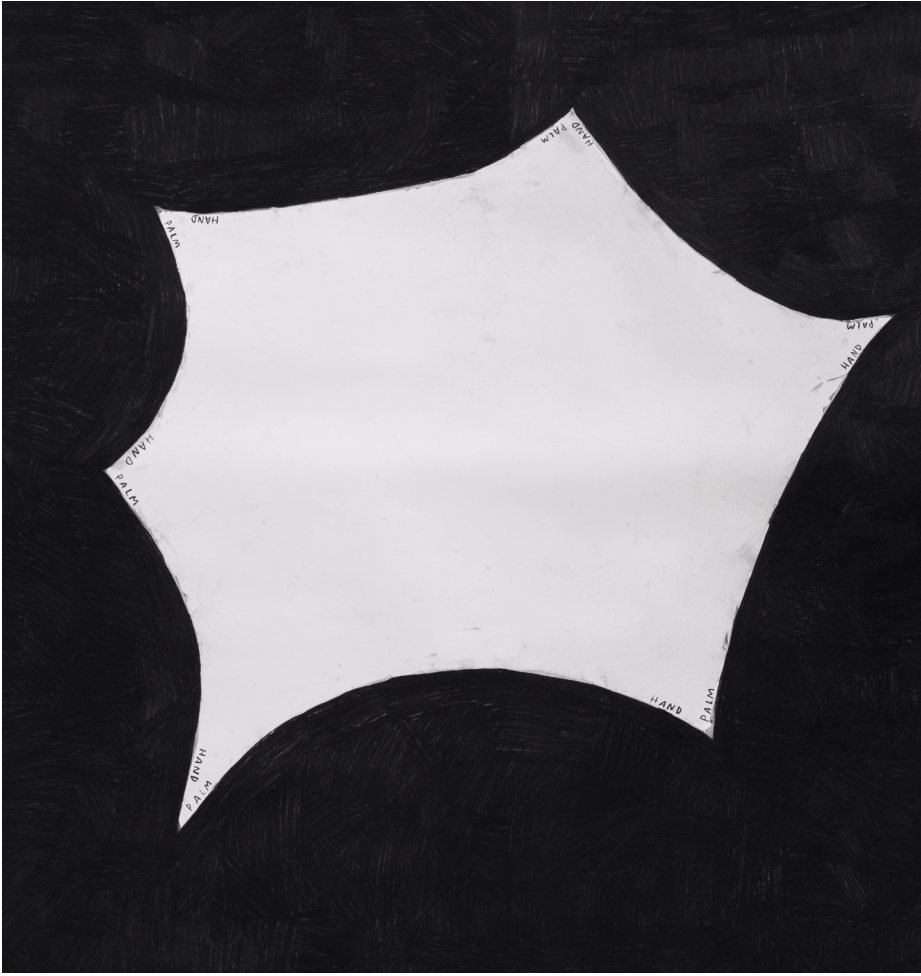
Cada año, S.A.S. el Príncipe Soberano concede una serie de premios a propuesta de los tres consejos de la fundación: el Consejo Literario, el Consejo Musical y el Consejo Artístico.

Concedido por primera vez en 1965, el Prix International d’Art Contemporain de Mónaco (PIAC) es otorgado por la Fondation Prince Pierre de Mónaco desde 1983. Bajo la dirección artística de Jean-Louis Froment de 2004 a 2010, Abdellah Karroum de 2011 a 2013, Lorenzo Fusi de 2013 a 2019 y Cristiano Raimondi desde 2020, el PIAC se concedió anualmente hasta 2010, fecha a partir de la cual el Consejo Artístico comenzó a hacerlo cada tres años, siempre tras previa consulta a expertos internacionales del mundo del arte. El ganador recibe la suma de 75.000 euros, que incluye la posible financiación de la producción de una obra original.

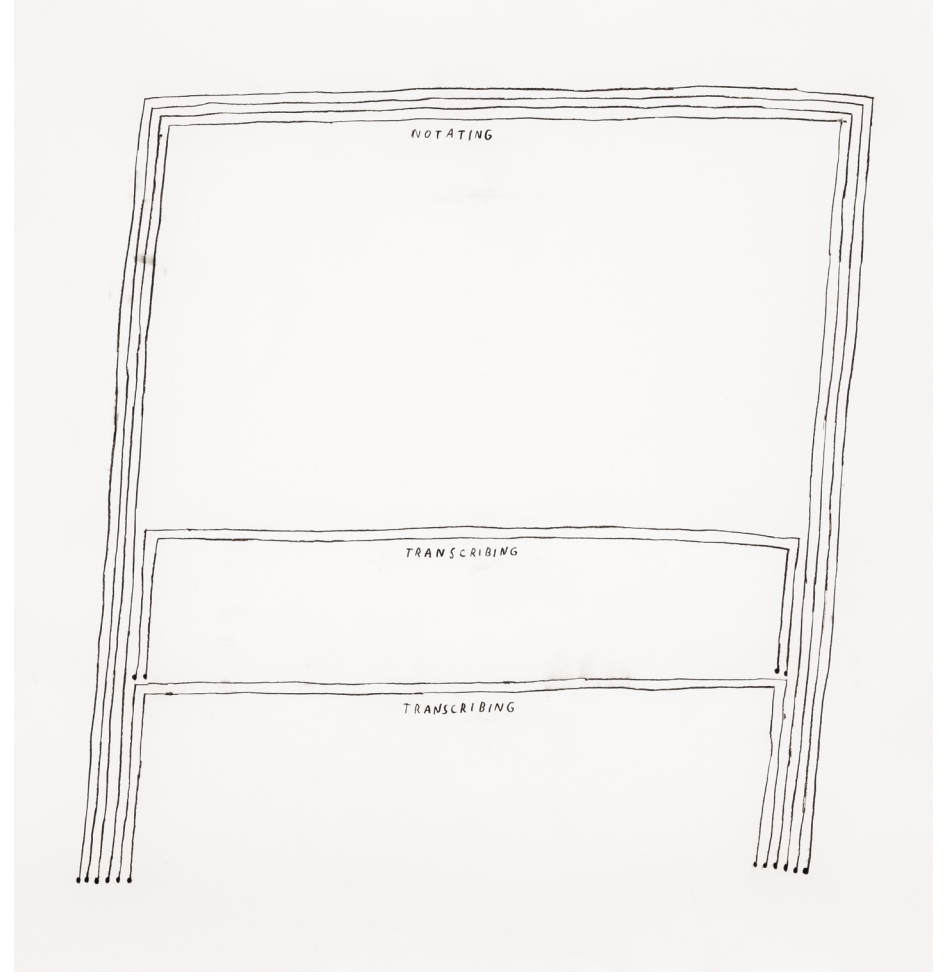
Entre los anteriores finalistas cabe destacar a Arthur Jafa, galardonado en 2019 por su obra *Love Is the Message, The Message Is Death* [El amor es el mensaje, el mensaje es la muerte] (2016), así como a Rosa Barba, Dora García, Guido van der Werve, Didier Marcel, Candice Breitz y Carlos Garaicoa.

A partir de 2022, el Consejo Artístico ha creado también un programa de becas de investigación con el objetivo de apoyar la labor de investigación, presente o futura, de un artista, institución, colectivo o historiador del arte cuya temática esté relacionada con la región mediterránea.

Propuesto por el Consejo Artístico, este galardón trienal, para el que no se aceptan propuestas externas de candidatos, está dotado con 10.000 euros.

Hand Palm (serie / series / série Echo Trap), 2021. Carboncillo sobre papel / Charcoal on paper / Fusain sur papier, 112 x 112 cm. Foto / Photo: Ian Eyers-Gamber.

Notating Transcribing Transcribing, 2022. Foto / Photo: Ian Eyers-Gamber.

CONSEJO ARTÍSTICO DE LA FONDATION PRINCE PIERRE DE MÓNACO

Presidenta: Su Alteza Real LA PRINCESA DE HANNOVER

Vicepresidenta: Marie-Claude BEAUD

Director Artístico: Cristiano RAIMONDI (comisario de exposiciones y escenógrafo)

Barbara CASAVECCHIA (comisaria de exposiciones y escritora)

Manuel CIRAUQUI (comisario de exposiciones y escritor)

Petrit HALILAJ (artista)

Claire HOFFMANN (historiadora del arte y comisaria de exposiciones)

Chus MARTÍNEZ (comisaria de exposiciones, historiadora del arte y escritora)

Mouna MEKOUAR (comisaria de exposiciones y crítica de arte)

Christodoulos PANAYIOTOU (artista)

AGRADECIMIENTOS DE LA FONDATION PRINCE PIERRE

Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por sus consejos, su generosidad y su colaboración a todas las personas que han permitido a la Fondation Prince Pierre de Mónaco llevar a cabo su misión cultural y sensibilizar al público en favor de la creación contemporánea. En particular a:

La Presidenta, S.A.R. la Princesa de Hannover,

La Vicepresidenta, Marie-Claude Beaud,

El Director Artístico, Cristiano Raimondi,

Los miembros del Consejo Artístico,

Los miembros del Consejo de Administración,

El Gobierno del Principado,

Los socios y patrocinadores de la Fondation Prince Pierre de Mónaco.

Nos gustaría extender un saludo especial a la artista ganadora, Christine Sun Kim, y a su galería, François Ghebaly.

También queremos dar las gracias a todo el equipo de La Casa Encendida, que ha acogido con entusiasmo este proyecto.

Y a todas aquellas personas que han colaborado directa o indirectamente en la realización de esta exposición.

Christine Sun Kim
A STRING OF ECHO TRAPS

Fundación Montemadrid's La Casa Encendida hosts this year's Prix International d'Art Contemporain, awarded in 2022 by the Fondation Prince Pierre of Monaco to the work of the artist Christine Sun Kim.

La Casa Encendida is a space for contemporary art disciplines and practices that embraces experimental paths and diverse languages. It has always advocated universal accessibility to both its contents and the creation, promotion and comprehension of contemporary culture.

We would like to thank the Fondation Prince Pierre of Monaco for choosing La Casa Encendida as the venue for this exceptional exhibition, which presents the work of Christine Sun Kim for the first time in Spain, drawing our attention to the limits and misunderstandings of communication and how these affect our everyday experiences.

Lucía Casani
Director of La Casa Encendida

Introduction

First awarded in 1965, the Prix International d'Art Contemporain (PIAC) has been organized by the Fondation Prince Pierre of Monaco since 1983.

Since 2010, it has been awarded every three years by the Artistic Council after consultation with international experts from the artistic world.

The winner receives a sum of €75,000, which may include funding for the production of an original work.

About Christine Sun Kim

Christine Sun Kim is an American artist based in Berlin. Kim's practice considers how sound operates in society, deconstructing its politics and exploring how oral languages operate as social currency. Musical notation, written language, infographics, American Sign Language (ASL), the use of the body and strategically deployed humour are all recurring elements in her practice. Working across drawing, performance, video and large-scale murals, Kim explores her relationship to spoken languages, her built and social environments and the world at large.

Kim has exhibited and performed internationally at Queens Museum, New York (2022); Drawing Center, New York (2022); Museum für Moderne Kunst, Frankfurt (2021); Manchester International

Festival, Manchester, UK (2021); MIT List Visual Arts Center, Cambridge, MA (2020); Whitney Biennial, New York (2019); Albright-Knox Art Gallery, Buffalo, NY (2019); Art Institute of Chicago (2018); San Francisco Museum of Modern Art (2017); De Appel Arts Center, Amsterdam (2017); Berlin Biennale (2016); Shanghai Biennale (2016); MoMA PS1, New York (2015); and Museum of Modern Art, New York (2013).

Kim is the recipient of the inaugural Ford and Mellon Foundations' Disability Futures Fellowship and has been awarded a TED Senior Fellowship and an MIT Media Lab Fellowship. Her work can be found in numerous prominent collections, including those of the Museum of Modern Art in New York, LACMA, Tate Britain, Smithsonian American Art Museum, Museum of Contemporary Art in Los Angeles, and Whitney Museum of American Art, among others. She is represented by François Ghebaly, Los Angeles and New York, and White Space Beijing.

About the exhibition

ENTRANCE

Christine Sun Kim

Notating Transcribing Transcribing

2022

Mural (adapted from a 2021 drawing)

5.5 x 5 metres

Courtesy of the artist, François Ghebaly, Los Angeles and New York, and White Space Beijing. Produced by the Fondation Prince Pierre of Monaco within the frame of the 48th Prix International d'Art Contemporain

Across her practice, Christine Sun Kim explores how language operates, often using drawing to comment on the space where two languages intersect. In *Notating Transcribing Transcribing*, she uses abstracted musical notes to create a nested structure in which the titular words are embedded. "When I work with a sign language interpreter", Kim notes, "it's mostly interpretation—in other words they convey the essence of my message without exact translation. If the interpreter knows me well, it seeps into translation because it has more accuracy". In her drawings, Kim creates parallels between notation and interpretation, between transcribing and translating, blurring the lines between these various ways of capturing the fluidity of spoken and sign languages.

"As far as my art is concerned, the act of drawing blurs the boundary between annotation and transcription." Christine Sun Kim

TORREÓN 1
Christine Sun Kim
The Star-Spangled Banner
2020
Video

Courtesy of NFL Films and the artist, with the assistance of
the National Association of the Deaf and François Ghebaly, Los Angeles and New York.
48th Prix International d'Art Contemporain –
Fondation Prince Pierre of Monaco

In February 2020, Christine Sun Kim performed her own interpretation of the United States national anthem in American Sign Language (ASL) at the largest sports event in the country: the Super Bowl. Accepting the invitation to perform at the event was not an easy decision for the artist, as American football embodies values that are not her own. However, it was vital for her to maintain visibility for the Deaf community and for ASL in America. Unfortunately, Kim's performance only received a few seconds of airtime, a clear indication of the work that still needs to be done to achieve more equitable Deaf visibility in the media. The next day, she published an essay in *The New York Times* reflecting on her decision to perform and on the systemic barriers faced by Deaf and hard-of-hearing Americans. "I also stand in recognition and support of those who have used the NFL's platform toward wider goals of social justice", she concluded. "I see my performance as part of that expression."

TORREÓN 2
Christine Sun Kim
A String of Echo Traps,
2022
Digital animation

Courtesy of the artist, François Ghebaly, Los Angeles and New York, and
White Space Beijing. Produced by the Fondation Prince Pierre of Monaco within the
frame of the 48th Prix International d'Art Contemporain

In recent years, Christine Sun Kim has explored the notion of the echo as a literal and metaphorical phenomenon. On the one hand, she analogizes working with a sign language interpreter as a kind of echo; a message is "bounced" off the interpreter into another language, with a degree of delay and distortion. On the other hand, as in this series of wall murals and animated drawings, the echo is a representation of how cultural views are transmitted through a group of people. An idea, echoing from person to person, can become "trapped" within a group, as when a piece of gossip ricochets through the tightly-knit Deaf community, or when the supremacy of spoken language over sign language is oppressively enforced by hearing educators and audiologists.

"When constructing an understanding of Deafness, the hearing world, society, or even the Deaf community itself, run the risk of thoughtlessly repeating a single vision, an echo; an idea, voice or sound that endlessly bounces off the walls (or the edges of the paper), a trapped echo." Christine Sun Kim

The work by Christine Sun Kim, 2022 PIAC laureate, will be presented at La Casa Encendida from 11 November 2022 to 8 January 2023 and, again, from 24 January to 26 February 2023, within the background of the International Contemporary Art Fair ARCOMadrid.

La Casa Encendida is a social and cultural centre managed by Fundación Montemadrid, a dynamic space open to audiences of all ages and persuasions where visitors can find some of today's most groundbreaking artistic expressions, as well as educational, philosophical and debating activities that revolve around the centre's four main spheres of action: Arts, Solidarity, Environment and Education.

Its goal is to present new proposals in the visual arts, performance, music and film to the general public in order to support and encourage public participation in the creation, promotion and understanding of contemporary culture.

Cristiano Raimondi (artistic director)

Presenting Christine Sun Kim's work for the first time in Spain at La Casa Encendida is an honour both for the Fondation Prince Pierre of Monaco and for me as the project curator. Thanks to the art of Sun Kim, the non-Deaf can poetically access the reality of Deafness by contemplating works that transmute from visual graphics to musical signs. In Christine's work, combined hand gestures and the speed of movement are used to signify a deeper understanding of what is mistakenly considered "the world of silence".

To the Deaf community, sound can be perceived through touch or by seeing movement. Having begun her career as a painter, Sun Kim came to appropriate sound, bringing it into her artistic territory and claiming its "ownership" vis-à-vis the artistic community.

A musical note cannot be fully captured and expressed on paper and the same applies to a concept expressed through sign language. Both musical notes and concepts are highly spatial and modulated, so even the slightest change can modify their meaning. Born in a world where film images are accompanied by subtitles, Sun Kim considers American Sign Language (ASL) through a musical lens, using the repetition of graphic signs and words to create visual musical compositions that tell the story of Deaf people living within non-Deaf communities. The definition of social value is a central theme in Sun Kim's work, allowing ASL to develop its own personal form of "currency" and to generate a broader reflection on the norms

that determine the value of individuals within a society structured by such norms.

In addition to *The Star-Spangled Banner* (2020)—the film presented to the jury by David Horvitz and for which the artist received our foundation's award—we decided to present two other works by her: a wall painting entitled *Notating Transcribing Transcribing* (2022) and the multi-channel video animation *A String of Echo Traps* (2022). We wanted to pay homage to Christine Sun Kim through a presentation that highlights the different mediums with which the Berlin-based American artist works, translating her passion for sound and its representation in space into rhythmic, physical works that presuppose and evoke modern themes that are urgent at a universal level, and not just specific to the Deaf community.

David Horvitz (Christine Sun Kim's proponent)

I first saw Christine Sun Kim perform over ten years ago in upstate New York. I don't trust the accuracy of my memory but this is what I have re-watched in my head over the years: Christine is holding a microphone to her throat. She is screaming. Her voice, her vibrating vocal cords, are amplified. These sounds fill the room, assaulting the audience. I do remember that it felt as if the audience was being attacked. The sounds are not only heard by our ears but are heard on our skin and in our bodies. They are felt. Her voice trembles through our bodies.

I'm pleased to nominate Christine Sun Kim's *The Star-Spangled Banner* for the Prix International d'Art Contemporain. The work synthesizes multiple aspects of her practice (her voice). It sits at an intersection of the various platforms she broadcasts through, or amplifies. The work is simultaneously a drawing and a translation, from English into American Sign Language. It's a document, a reference. It refers to a previous performance (in the Super Bowl) that was broadcasted by the popular media (television, internet). The performance thus became a means of becoming visible. Yet she is rendered invisible. The drawing attests to this. It picks apart America's national anthem, it picks apart America's history and America's present.

About the Prix International d'Art Contemporain (PIAC)

The Fondation Prince Pierre of Monaco was founded on 17 February 1966 by H.S.H. Prince Rainier III in homage to His father, Prince Pierre, a great patron of literature and the arts.

Chaired today by H.R.H. the Princess of Hanover, the Foundation aims to promote contemporary creation.

Each year, H.S.H. the Sovereign Prince awards prizes following proposals by one of the Foundation's three councils: the Literary Council, the Musical Council and the Artistic Council.

First awarded in 1965, the Prix International d'Art Contemporain (PIAC) has been organized by the Fondation Prince Pierre of Monaco since 1983. Under the artistic direction of Jean-Louis Froment from 2004 to 2010, Abdellah Karroum from 2011 to 2013, Lorenzo Fusi from 2013 to 2019, and Cristiano Raimondi since 2020, the PIAC was awarded annually until 2010. In its current structure, it is granted every three years by the Artistic Council after consultation with international experts from the art world. The winner receives a sum of €75,000, including possible funding for the production of an original work.

Previous finalists include Arthur Jafa, who received the award in 2019 for his artwork *Love Is the Message, The Message Is Death* (2016), as well as Rosa Barba, Dora García, Guido van der Werve, Didier Marcel, Candice Breitz and Carlos Garaicoa.

Starting in 2022, the Artistic Council of the Foundation has also introduced the Research Grant, a programme that aims to provide support to an artist, institution, collective or art historian in their current or future research work in relation to the Mediterranean region.

Proposed by the Artistic Council, this triennial prize is not open to candidate submissions and is endowed with a prize of €10,000.

ARTISTIC COUNCIL OF THE FONDATION PRINCE PIERRE OF MONACO

President: Her Royal Highness THE PRINCESS OF HANOVER
Vice-President: Marie-Claude BEAUD
Artistic Director: Cristiano RAIMONDI (curator and designer)
Barbara CASAVECCHIA (curator and writer)
Manuel CIRAUQUI (curator and writer)
Petrit HALILAJ (artist)
Claire HOFFMANN (art historian and curator)
Chus MARTÍNEZ (curator, art historian and writer)
Mouna MEKOUAR (curator and art critic)
Christodoulos PANAYIOTOU (artist)

ACKNOWLEDGEMENTS FROM THE FONDATION PRINCE PIERRE

We would like to express our sincere gratitude for their advice, generosity and collaboration to all the people who have enabled the Fondation Prince Pierre of Monaco to carry out its cultural mission and raise public awareness in favour of contemporary creation. In particular:

The President, H.R.H. the Princess of Hanover,
The Vice-President, Marie-Claude Beaud,
The Artistic Director, Cristiano Raimondi,
The members of the Artistic Council,
The members of the Board of Directors,
The Princely Government,
The partners and sponsors of the Fondation Prince Pierre of Monaco.

We would like to extend a special salutation to the winning artist, Christine Sun Kim, and her gallery, François Ghebaly.

We would also like to thank the entire La Casa Encendida team, who has enthusiastically embraced this project.

And all the people who have collaborated directly or indirectly in the realization of this exhibition.

Christine Sun Kim
A STRING OF
ECHO TRAPS

La Casa Encendida de la Fundación Montemadrid a le plaisir d'accueillir l'œuvre de l'artiste Christine Sun Kim, lauréate du Prix International d'Art Contemporain 2022 décerné par la Fondation Prince Pierre de Monaco.

La Casa Encendida, espace de rencontre entre disciplines et pratiques artistiques contemporaines revendiquant les voies expérimentales et la diversité des langages, s'est engagée depuis ses débuts en faveur de l'accessibilité universelle à ses contenus et à la création, la promotion et la compréhension de la culture contemporaine.

Nous tenons à remercier la Fondation Prince Pierre de Monaco d'avoir choisi La Casa Encendida pour présenter pour la première fois en Espagne l'œuvre de Christine Sun Kim. Cette exposition exceptionnelle attire notre attention sur les limites et les malentendus de la communication, ainsi que sur la manière dont ces contraintes affectent nos expériences quotidiennes.

Lucía Casani
Directrice de La Casa Encendida

Introduction

Décerné pour la première fois en 1965, le Prix International d'Art Contemporain de Monaco est organisé depuis 1983 par la Fondation Prince Pierre de Monaco.

Depuis 2010, il est décerné tous les trois ans par le Conseil Artistique après consultation d'experts internationaux du monde artistique.

Le lauréat se voit attribuer une somme de 75.000€, comprenant le financement éventuel de la production d'une œuvre originale.

A propos de Christine Sun Kim

Christine Sun Kim est une artiste américaine établie à Berlin. Son œuvre analyse la place du son dans la société, en déconstruisant la politique du son et en explorant la manière dont les langages oraux peuvent agir comme des monnaies sociales. La notation musicale, le langage écrit, les infographies, la langue des signes américaine (ASL), l'utilisation du corps et l'humour, déployé de façon stratégique, sont autant d'éléments récurrents dans son œuvre. À travers le dessin, la performance, la vidéo et les peintures murales à grande échelle, Kim explore ses relations avec les langages parlés, avec son environnement bâti et social, et avec le monde en général.

Kim a exposé et réalisé des performances dans le monde entier, notamment au Queens Museum de New York (2022), au Drawing Center de New York (2022), au Museum für Moderne Kunst de Francfort (2021), au Manchester International Festival de Manchester (2021), au MIT List Visual Arts Center de Cambridge (2020), à la Whitney Biennial de New York (2019), à l'Albright-Knox Art Gallery de Buffalo (2019), à l'Art Institute of Chicago (2018), au San Francisco Museum of Modern Art (2017), au De Appel Arts Center, Amsterdam (2017), à la Biennale de Berlin (2016), à la Biennale de Shanghai (2016), au MoMA PS1 de New York (2015) et au Museum of Modern Art de New York (2013).

Kim est la première personne à avoir été nommée Disability Futures Fellow des fondations Ford et Mellon, Senior Fellow du TED et Fellow du MIT Media Lab. Ses œuvres sont exposées dans de nombreuses institutions de renom, dont le Museum of Modern Art de New York, le LACMA, la Tate Britain, le Smithsonian American Art Museum, le Museum of Contemporary Art de Los Angeles et le Whitney Museum of American Art, entre autres. Elle est représentée par François Ghebaly à Los Angeles et New York et par le White Space Beijing à Pékin.

A propos de l'exposition

ENTRÉE

Christine Sun Kim

Notating Transcribing Transcribing

2022

Peinture murale (adaptée d'un dessin de 2021)

Avec l'aimable autorisation de l'artiste, de François Ghebaly, Los Angeles et New York, et de White Space Beijing
Produit par la Fondation Prince Pierre de Monaco
Dans le cadre du 48ème Prix International d'Art Contemporain

À travers sa pratique, Christine Sun Kim explore le fonctionnement du langage, utilisant souvent le dessin pour représenter l'espace où deux langues se croisent. Dans *Notating Transcribing Transcribing*, elle utilise des notes abstraites de musique pour créer une structure imbriquée dans laquelle les mots originaux sont intégrés. « Quand je travaille avec un interprète en langue des signes », note Kim, « c'est surtout de l'interprétation - en d'autres termes, il transmet l'essence de mon message sans traduction exacte. Si l'interprète me connaît bien, ça se fond dans la traduction et la rend plus précise ». Dans ses dessins, Kim crée des parallèles entre la notation et l'interprétation ainsi qu'entre la transcription et la traduction, brouillant les lignes entre différentes manières de capturer le flux des langues parlées et signées.

« En ce qui concerne mon art, l'acte de dessiner brouille la frontière entre l'annotation et la transcription. » Christine Sun Kim

TORREÓN 1
Christine Sun Kim
The Star-Spangled Banner
2020
Vidéo

Avec l'aimable autorisation de la NFL Films et
l'artiste, avec le soutien de l'Association Nationale des Sourds
et de François Ghebaly, Los Angeles et New York.

48ème Prix International d'Art Contemporain – Fondation Prince Pierre de Monaco

En février 2020, Christine Sun Kim a performé sa propre interprétation de l'hymne national américain en Langue des Signes Américaine (ASL) lors du plus grand événement sportif du pays : le Super Bowl. Accepter l'invitation à se produire lors de cet événement n'a pas été une décision facile pour l'artiste, car le football américain incarne des valeurs qui ne sont pas les siennes. Cependant, il était vital pour elle de maintenir une visibilité pour la communauté des Sourds d'Amérique et pour l'ASL. Malheureusement, la performance de Kim n'a reçu que quelques secondes de temps d'antenne, mettant clairement en évidence le travail qui reste à faire pour obtenir une visibilité plus équitable dans les médias pour la communauté des Sourds. Le lendemain, elle a publié un essai dans le New York Times sur sa décision de se produire et sur les obstacles systémiques auxquels sont confrontés les américains sourds et malentendants. « Je tiens également à remercier et à soutenir ceux qui ont utilisé la plate-forme de la N.F.L. (National Football League) pour atteindre des objectifs plus larges de justice sociale, je vois ma performance comme faisant partie de cette expression » a-t-elle conclu.

TORREÓN 2
Christine Sun Kim
A String of Echo Traps
2022
Animation digitale

Avec l'aimable autorisation de l'artiste,
de François Ghebaly, Los Angeles et New York, et de White Space Beijing
Produit par la Fondation Prince Pierre de Monaco
Dans le cadre du 48ème Prix International d'Art Contemporain

Ces dernières années, Christine Sun Kim a exploré la notion d'écho comme phénomène littéral et métaphorique. D'une part, elle compare le travail avec un interprète en langue des signes à une sorte d'écho ; un message « rebondit » sur l'interprète dans une autre langue, avec un degré de retard et de distorsion. D'autre part, comme dans cette série de peintures murales et de dessins animés, l'écho représente la façon dont les opinions culturelles sont transmises dans un groupe de personnes. Une idée, faisant écho d'une personne à l'autre, peut devenir « piégée » au sein d'un groupe, comme lorsqu'une rumeur surgit dans la Communauté des Sourds étroitement unie, ou lorsque la suprématie de la langue parlée sur la langue des signes est

imposé par les éducateurs et les audiologistes entendants de manière ressentie comme oppressive.

« Lors de la construction d'une compréhension de la surdité, le monde entendant, la société, voire la communauté sourde elle-même, courent le risque de répéter inconsidérément une seule vision, un écho ; une idée, une voix ou un son qui rebondit sans cesse sur les murs (ou les bords du papier), un écho piégé. »
Christine Sun Kim

A propos de la collaboration avec La Casa Encendida

Le travail de Christine Sun Kim, lauréate 2022 du PIAC, est présenté à La Casa Encendida du 11 novembre 2022 au 8 janvier 2023 puis du 24 janvier au 26 février 2023, dans le cadre de la Foire International d'Art Contemporain ARCOMadrid.

La Casa Encendida est un centre d'art contemporain de Madrid, à l'avant-garde des nouvelles expressions culturelles, de l'éducation à la citoyenneté, à la solidarité et à l'environnement. Plus qu'un lieu, c'est une institution, en Espagne, comme au niveau international.

Ses objectifs : présenter au grand public de nouvelles propositions dans les arts visuels, la performance, la musique et le cinéma, pour soutenir et encourager la participation citoyenne à la création, la promotion et la compréhension de la culture contemporaine.

Cristiano Raimondi (directeur artistique)

Présenter pour la première fois le travail de Christine Sun Kim en Espagne, à La Casa Encendida de Madrid, est un véritable honneur, tant pour la Fondation Prince Pierre de Monaco que pour moi-même, directeur artistique, pour cette édition du Prix International d'Art Contemporain.

A partir de la fluidité propre du langage de la Langue des Signes Américains (LSA), Kim construit une œuvre où les signes, gestes et leurs signifiants s'enrichissent constamment, offrant un pont entre le monde des entendants et celui des sourds, et ce à travers la construction d'un langage artistique qui va du signe au graphique et du graphique à la représentation de la musique.

Une note de musique ne peut être entièrement contenue et exprimée sur le papier et il en va de même pour un concept traduit par la LSA : l'une et l'autre sont spatialisés et modulés, de sorte que le moindre changement peut en modifier leurs sens. Née dans une réalité où l'image en mouvement est accompagnée de sous-titres, Kim est ainsi amenée à

aborder la LSA à travers une lentille musicale, créant des compositions de musique visuelle. C'est aussi une démarche de dénonciation sociale par des textes, des images et des « représentations picturales » des gestes en mouvement. Elle donne ainsi vie à une œuvre unique qui revendique, pour la communauté artistique, l'appropriation du son.

Militante, engagée dans des causes urgentes et d'actualité, Christine Sun Kim se fait l'écho, à travers son travail, des questions liées aux normes qui déterminent l'évaluation de la valeur sociale. Elle génère une réflexion plus large sur les normes qui régissent la valeur des individus au sein d'une société.

Avec *The Star-Spangled Banner* (2020), vidéo proposée au jury par David Horvitz et grâce auquel l'artiste a reçu le Prix de la Fondation Prince Pierre, seront présentées deux autres œuvres, une peinture murale, *Notating Transcribing Transcribing* (2022), et une animation vidéo multicanal, *A String of Echo Traps* (2022).

Cette exposition, rend hommage à Christine Sun Kim en présentant au public les différents supports avec lesquels l'artiste travaille et traduit son intérêt pour le son et l'image.

David Horvitz (parrain de Christine Sun Kim)

J'ai vu Christine Sun Kim se produire pour la première fois il y a plus de dix ans dans le nord de l'État de New York. Ma mémoire n'est probablement pas d'une exactitude à toute épreuve, mais voici quelques-unes des images qui me reviennent à l'esprit après toutes ces années : Christine tient un micro placé sur sa gorge. Elle crie. Ses cordes vocales vibrantes, sa voix, sont amplifiées. Ces sons envahissent la salle, submergeant le public. Je me souviens avoir eu la sensation d'une véritable agression. Nous ne captions pas les sons uniquement à travers nos oreilles, nous les percevons aussi sur notre peau, dans notre corps. Nous les ressentons. Sa voix tremble à travers nos corps.

Je suis heureux de proposer la nomination de *The Star-Spangled Banner* de Christine Sun Kim pour ce prix. C'est une œuvre qui synthétise les nombreux aspects de la pratique de l'artiste (sa voix), et qui s'inscrit à l'intersection des différentes plates-formes à travers lesquelles elle diffuse (amplifie) son travail. Il s'agit à la fois d'un dessin et d'une traduction (de l'anglais vers la Langue des Signes Américaines) : un document, une référence qui renvoie à une performance antérieure (The Super Bowl) diffusée sur les médias populaires que sont la télévision et Internet. La performance devient un moyen de devenir visible. Pourtant, l'artiste est

rendue invisible. Le dessin en témoigne. Il met en pièces l'hymne national américain, l'histoire de l'Amérique et le présent de l'Amérique.

A propos du Prix International d'Art Contemporain (PIAC)

La Fondation Prince Pierre fut créée le 17 février 1966 par S.A.S. le Prince Rainier III, en hommage à la mémoire de Son Père, le Prince Pierre, grand protecteur des lettres et des arts.

Aujourd'hui présidée par S.A.R. la Princesse de Hanovre, la Fondation a pour vocation de favoriser la création contemporaine.

Chaque année, S.A.S. le Prince Souverain décerne des prix sur proposition des trois conseils de la Fondation qui sont le Conseil littéraire, le Conseil musical et le Conseil artistique.

Décerné pour la première fois en 1965, le PIAC est organisé depuis 1983 par la Fondation Prince Pierre de Monaco. Sous la direction artistique de Jean-Louis Froment de 2004 à 2010, d'Abdellah Karroum de 2011 à 2013, de Lorenzo Fusi de 2013 à 2019, le PIAC a été attribué chaque année jusqu'en 2010. Depuis, il est décerné tous les trois ans par le Conseil Artistique après consultation auprès d'experts internationaux du monde artistique. Le lauréat se voit attribuer une somme de 75.000 €, comprenant le financement éventuel de la production d'une œuvre originale.

Parmi les précédents finalistes, nous pouvons notamment citer Arthur Jafa qui a reçu cette distinction en 2019 pour son œuvre *Love is the message, The message is death* (2016), ainsi que Rosa Barba, Dora García, Guido van der Werve, Didier Marcel, Candice Breitz et Carlos Garaicoa.

À partir de 2022, le Conseil artistique a également élaboré un programme de soutien « Bourse de recherche » visant à apporter un appui à un artiste, une institution, un collectif, un historien de l'art, dans son travail de recherche, en cours ou à venir, en lien avec le Bassin méditerranéen.

Proposé par le Conseil Artistique, ce prix triennal ne fait l'objet d'aucun dépôt de candidature et est doté d'un montant de 10.000 €.

Foto / Photo: New York Times. © A J MAST / The New York Times-REDUX-REA.

CONSEIL ARTISTIQUE DE LA FONDATION PRINCE PIERRE DE MONACO

Présidente, Son Altesse Royale LA PRINCESSE DE HANOVRE
Vice-Présidente, Marie-Claude BEAUD
Directeur Artistique, Cristiano RAIMONDI (commissaire d'exposition et scénographe)
Barbara CASAVECCHIA (commissaire d'exposition, écrivain)
Manuel CIRAUQUI (commissaire d'exposition, écrivain)
Petrit HALILAJ (artiste)
Claire HOFFMANN (historienne d'art, commissaire d'exposition)
Chus MARTÍNEZ (commissaire d'exposition, historienne d'art et écrivain)
Mouna MEKOUAR (commissaire d'exposition, critique d'art)
Christodoulos PANAYIOTOU (artiste)

REMERCIEMENTS DE LA FONDATION PRINCE PIERRE

Nous tenons à exprimer notre sincère gratitude pour leurs conseils, leur générosité et leur collaboration à toutes les personnes qui ont permis à la Fondation Prince Pierre de Monaco de mener à bien sa mission culturelle et de sensibiliser le public en faveur de la création contemporaine. En particulier:

La Présidente, S.A.R. la Princesse de Hanovre,
La Vice-présidente, Marie-Claude Beaud,
Le Directeur Artistique, Cristiano Raimondi,
Les membres du Conseil Artistique,
Les membres du Conseil d'Administration,
Le Gouvernement Princier,

Les partenaires et mécènes de la Fondation Prince Pierre de Monaco.

Nous tenons à remercier tout particulièrement l'artiste lauréate, Christine Sun Kim, et sa galerie, François Ghebaly.

Nous tenons également à remercier toute l'équipe de La Casa Encendida, qui a adopté ce projet avec enthousiasme.

Et toutes les personnes qui ont collaboré directement ou indirectement à la réalisation de cette exposition.

FONDATION PRINCE PIERRE DE MONACO
Les Jardins d'Apolline - Bloc A
1 promenade Honoré II
MC 98000 Mónaco
info@fondationprincepierre.mc
www.fondationprincepierre.mc

SON ALTESSE ROYALE LA PRINCESSE DE HANOVRE, *Presidenta / President / Présidente*
JEAN-CHARLES CURAU, *Secretario General / Secretary General / Secrétaire Général*
CRISTIANO RAIMONDI, *Director Artístico del PIAC / Artistic Director of PIAC /*
Directeur Artistique du PIAC
MÉLANIE HAMON, *Directora de producción y coordinadora del PIAC /*
Production Manager and PIAC Coordinator / Chargée de production, coordinatrice PIAC
SALIMA BENETON-MILA, *Gestión, comunicación y prensa /*
Management, Communications and Press / Régisseur, communication, presse

OFICINA DE PRENSA INTERNACIONAL / INTERNATIONAL PRESS OFFICE /
BUREAU DE PRESSE INTERNATIONAL
Sutton
Alexandra Ross
South Wing, Somerset House
Strand, LONDON, WC2R 1LA
alexandra@suttoncomms.com

LA CASA ENCENDIDA
LUCÍA CASANI, *Directora / Director / Directrice*
MÓNICA CARROQUINO, *Subdirectora / Deputy Director / Directrice adjointe*
MARÍA NIETO GARCÍA, *Responsable de Exposiciones / Exhibitions Manager /*
Responsable des expositions
VANESSA CASAS CALVO, *Responsable de Publicaciones y Mediación /*
Publications and Education Manager / Responsable des éditions et médiation
ELENA FERNÁNDEZ-SAVATER, *Gestión y programa público / Management*
and Public Program / Gestion et programme public

EXPOSICIÓN / EXHIBITION / EXPOSITION
CRISTIANO RAIMONDI, *Comisario / Curator / Commissaire*
ANA DOMÍNGUEZ STUDIO, *Diseño gráfico / Graphical Design / Design graphique*
TDARTE, *Montaje / Assembly / Montage*
CREAMOS TECHNOLOGY, *Audiovisuales / Audiovisuals / Audio-visuel*

PUBLICACIÓN / PUBLICATION / ÉDITION
ANA DOMÍNGUEZ STUDIO, *Diseño / Design*
EXILIO GRÁFICO, *Edición de textos / Copy-editing / Édition de textes*
POLISEMIA, *Traducción / Translations / Traductions*
BRIZZOLIS, *Imprenta / Printers / Impression*

© de los textos / texts / des textes:
sus autores / their authors / leurs auteurs
© de las fotografías / photographs / des photographies:
sus autores / their authors / leurs auteurs

Exposición / Exhibition / Exposition

Christine Sun Kim.
Una sucesión de trampas
de eco / A String of
Echo Traps

11.11.2022 – 08.01.2023

y / and / et

24.01 – 26.02.2023

ENTRADA Y TORREÓN 1 Y 2 / ENTRANCE AND TORREÓN 1 AND 2 /

ENTRÉE ET TORREÓN 1 ET 2

Ronda de Valencia, 2

28012 Madrid

T +34 91 506 21 80

lacasaencendida.es

De martes a domingo / Tuesday to Sunday /

De mardi à dimanche

10.00 a 22.00 h. / 10 am to 10 pm /

10h00 à 22h00

Cierre de salas de exposición a las 21.45 h /

Exhibition spaces are cleared at 9:45 pm /

Les salles d'exposition ferment à 21h45

FONDATION
PRINCE PIERRE
DE MONACO

Pour la création contemporaine

La Casa Encendida fundación
montemadrid