

熾烈な作家精神と創造的情熱で弛みなく自らを鍛錬し、仕事をし続ける韓国の若い作家たちについて一言で表すのは難しい。ただひとつ言えるのであれば、様々なジャンルや傾向がひとりの作家の作品世界の中に共存する場合が多いということ、すなわち「混沌」という概念こそは、彼らのアイデンティティを説明する上で重要であると言える。

韓国は非常に躍動的で変化の激しい国だ。後進的な農業国家から苦しい近代化の過程を経てデジタル時代に至る現代まで、ほかの国で数世紀かかる変化が、わが韓国ではたった半世紀のうちに全て起こってしまったのだ。

つまり50年代、春窮期が云々されていた貧しい農業国家から、自ら「漢江の奇跡」を謳う急激な近代化の風に揉まれ、やっと先進国の入り口まで迫り着いたと思ったら、今度はデジタル時代の革命的な変化が彼らの背中を遠慮なく押している、といった具合だ。

農耕時代、近代国家、デジタル革命。ひとりの人間が、3つの時代的变化を全て体験するケースもある。例えば、農村で生まれた子供が、父親が牛を売ったお金で大学を卒業する。就職して近代化の尖兵として働き詰めに働いて中年を迎える。これとようやく一休みと思った途端、今度はコンピュータの風が吹き始め、書類一枚ですらコンピュータで決裁しなければならない時代を迎える……。

ひとりの人間が人生のうちにこれほどまでに急激な変化を経験しなければならない国は世界史を見てもあまり例がないだろう。韓国は躍動的な変化の溶鉱炉であるほかなかったのだ。

父親の世代は農耕時代から近代化への変化を無難に経て、韓国の驚くべき成長神話の主役として躍り出た。しかし彼らは今、デジタル時代の入り口で、ある人は生き残り、ある人はそのまま淘汰されるという厳しい適者生存の危機を迎えている。

一方80年代以降に生まれた世代は典型的なデジタル世代であり、コンピュータの前に座らなければ落ち着かない世代でもある。幼い頃からデジタル文化の洗礼を受けた彼らは、デジタル方式で考え、彼らだけの文化空間、言語空間の中で活発に交流している。

問題はこの二つの世代に挟まれた20～30代だ。彼らは父親の世代と妹弟の世代の価値観と文化の差異の境界線上に存在する、典型的な「挟まれた世代」だ。工業大学や商業大学に行かなければ食べていけないという、父親の押し付け的な教育を受けながらも、こっそりコンピュータ・ゲームに熱中し、最新型の携帯に投資してきたのがこの世代だ。彼らの記憶には、今のデジタル世代が決して持っていないある幼年期の平和が息づいている。幼い頃に訪ねた田舎の家庭。その暖かな日の光。丁寧に切手を貼って、ポストに手紙を入れるときのドキドキする感じ。ブリキの弁当箱とロボット・テコンV（訳註：“マジンガーZ”のような韓国のロボット漫画）。こっそり隠れて見に行った韓国映画——アナログ

とデジタル、伝統と現代が彼らの精神の中にバランスよく存在するのはそのためだ。

この文化的アイデンティティの「混沌」こそ彼ら、若い作家たちの作品世界を理解するための重要なキーワードなのである。彼らはデジタル文化に慣れていてコンピュータを初めとするデジタル時代の各種の文明の利器を器用に操るが、精神の根はアナログ的な感受性をそのまま保っている。韓国の伝統美をデジタル的に復元しようとする試みや、古くなった昔の物に執着するようなキッチュ志向等はこの世代だけの独特な文化的感受性だ。このようにデジタルとアナログが混在する文化的感受性ゆえに彼らの作品世界は多様多彩だ。表現の領域はほとんど無限大であり、空間と時間の様々な制約を一時に越えたりする。同時にその包括的な文化的感受性で様々な世界の結合を無理なく自然に表現することこそが彼らの特徴だ。しかしそのような長所が、時に小さなものに対する深い配慮を失わせることもある。

実際芸術家にとって「ハイブリッド」とは無限なる想像力の宝庫ではないだろうか？ 変種、変革、革命的、変化……時代と社会がこれだけ躍動的で変化しているのに、そこで生きる作家の作品に多彩さがなければ、それは全くおかしなことだろう。

時代は今物質の時代を超えて脱物質の時代へと向かっている。脱物質の時代に芸術家たちの作品はインターネットという革命的メディアを通じて、大衆と最も早くそして最も直接的にコミュニケーションしている。昔のように一部の貴族やディレタントのみが共有し得る芸術ではなく、大衆が直接取捨選択し、大変な速度と内容的な重みを持って育てることすらできる、全く新しいネットワークが形成されてしまったのである。

韓国の若い作家たちもこのようなデジタル時代のコミュニケーション方法に積極的に参加している。しかし彼らにとってテクノロジーとは本質ではなく表現手段であるのみだ。新しさに執着し、常に冒険的な選択をする芸術家らしく彼らはテクノロジーの発展に熱狂し、それを最初に実験するリトマス紙になろうとする。しかし彼らがそのテクノロジーを利用し究極的に表現しようとするのは、われわれが昔失ってしまった父親世代の何か、その根源的な美しさと郷愁だ。

今回の展覧会に出品した若い作家たちの作品もまさにそのような延長線上にある。新しく果敢にデジタル方式で作業しても、彼らが作品でみせようとするテーマはより本質的で気楽とは言えない何かと関連しているのである。

「デジタル」という強力な表現手段を得ることによって、若い作家たちの表現の自由は無限大に向かって飛翔している。ある映画の広告コピーのように「想像できるそれ以上」を表現する自由を得たのである。映画がコンピュータ・グラフィックスという装置を得て、極大化した仮想

世界の姿をスクリーン上に自由自在に表現できるようになったように、美術の領域でも想像力を表現できる表現媒体がより多様で立体的に変わってきている。今回紹介されるインスタレーションにはその影響がはっきりと現れている。華やかなデジタルの殻の中に大切に保管されたアナログ的なある郷愁——より重く、より慎重で、より根源的なある世界に対するかすかな懐かしさのようなもの——。

私たちが彼らの作品に注目するのは、もしかしたら彼らがこのような根源的なもの、本質的なものに対する探求を決してあきらめないからかもしれない。それこそ時代の革命的な変化の中でも、最後まで生き残る人間的なものだからだ。

韓国の若い作家たちはこの本質的なテーマを非常に新しく様々な方法で語ることを知っているという点で貴重だ。もっと年上の既存の作家や、骨の髄までデジタル文化の洗礼を受けた若い世代の作家たちと彼らが違う点は、まさに彼らの精神の、その「奇妙な混在」にある。

だから彼らは韓国の世代間葛藤を結びつける文化的な架け橋であり、輝かしいオルタナティブになり得るのだ。

(町田春子訳)

ソ・ジンソク(オルタナティブ・スペース「ループ」代表、韓国)

Confusion and Freedom

Suh Jinsuk

It is difficult to find the right word to describe the group of young Korean artists, who have relentlessly trained themselves in developing their talents with such determined artistic spirit and creative drive. However, there exists one common factor—"confusion"—whereby the variety of fields and artists' tendencies coexist in the artistic world. The concept of "confusion" is, therefore, important to explain their identities.

From an underdeveloped agricultural country a half-century ago through the process of advanced modernization to today's digital era, Korea has become a revolutionary country capable of radical changes. Although these changes would have taken several centuries for some countries, they occurred in little over half a century in Korea.

From a poor agricultural country suffering from economical hardships in farms termed "The Barley Hump," Korea had become an advanced industrial country overnight during the 1950s. This phenomenon is often referred to as "the Miracle of the Han River." Today, revolutionary changes in the present digital era affect our lives.

Some Koreans experienced three periodical changes in their lifetime: the agricultural period, the modern era, and the digital revolution. In other words, a child who was born into a farming family went to college with the money that his or her father had earned from raising cows. After graduating from college, the person worked hard as an employee before retiring, but only to face yet another new periodical change, the digital era. Examples of experiencing such radical changes in one's lifetime are probably hard to find anywhere else but in Korea, leaving Korea as the most vigorous furnace of changes.

Our fathers' generation has successfully transformed the country into a modern, industrial state and has become leaders of the rapidly developing Korea. Nevertheless, they are now at the onset of the digital era in a race for the survival of the fittest.

People who are born after 1980 are categorized as "the typical digital generation" where they feel most relaxed and stable in front of a computer. Baptized by the digital culture, they think digitally and actively exchange ideas within their own cultural and linguistic spaces.

The problem lies in the generation in-between, the young Korean group who are in their late-twenties and thirties. This so-called "sandwiched" generation stands on the borderline of differences in values and cultures between their fathers'

generation and their younger siblings' generation. They grew up believing that the only way to survive in society is to go to either an engineering school or a business school. They are the generation of people who surreptitiously played computer games and invested in the most up-to-date cellular phone models. In their memories live the recollections of a peaceful youth that the digital generation will never understand: warm sunrays in a garden of their grandparent's country home, the anxiety of placing a stamped envelop into a mailbox, a tin-can lunchbox, the toy robot "Taekwon V," and the thrill of sneaking into theaters to watch Korean movies. These memories keep the dichotomy of the analog and the digital, tradition and modern, in harmony within their minds.

Such "confusion" in their cultural identity is a keyword in understanding the artistic world of these young Korean artists. They are comfortable with digital culture and work smoothly with all sorts of digitalized devices such as computers; however, their spiritual roots lie in analogical sensitivity. Their attempts to digitally revive the beauty of Korean tradition and their obsessions with the old and weathered kitsch materials represent their unique cultural sensitivities. The mixed cultural sensitivities of the analog and the digital allow them to experience a variety of artistic representations. Their expressional domain is limitless and leaps through the confines of space and time. Moreover, they capture the marriage of different artistic expressions naturally based on their inclusive cultural sensitivity. However, such advantage sometimes works against insignificant issues, as they may not be examined in depth.

In fact, "hybrids," such as mutations, reforms, and revolutionary changes, are a result of such infinite imaginations for artists. When an era and society that the artists live in is that revolutionary and endlessly changing then it is perhaps unnatural to imagine their work styles to be coherent and consistent to one another.

We have passed the material period and are now living in the era of de-materialization. In this de-materialization era, the artists communicate directly with the mass through a radical medium such as the Internet. Unlike art in the past, where only selected nobility and the dilettantes could enjoy, art in its present state has created a fast and new network system that the mass chooses directly and develops to an unbelievable speed.

Young Korean artists are actively involved in this communicational method of the digital era; although to them

technology is not an essence but only a method of expression. The artists who are always obsessed with new things and make adventurous decisions passionately welcome the advancement of technology and attempt to be the first ones to experiment with it. Nonetheless, the ultimate expression that they want to represent through the use of technology is the fundamental beauty and nostalgia of their fathers' generation that they have lost long ago.

The works that is included in this exhibition stands on an extensional line of such beauty and nostalgia. Though they work with new and radical digital methods, the subjects that they want to present are related to things that are essential and unchangeable.

With the birth of the super-expressional method called "digitalization," the expressional freedom of the young artists is about to take a flight towards the infinite. They have gained the freedom to express "above what one can imagine," as said in a movie advertisement. As moviemaking utilizes a computer graphic device to portray a virtual reality on a screen without restraint, media to express creativity in the domains of art are becoming more versatile and three-dimensional. And such trend is easily spotted in the installation works shown in the exhibition. Through the development of technology, we are now rewarded with new methods of artistic and expressional representations. However, the message that these artists are delivering through changes in such diverse forms convey their generation's common tendencies. A trace captured carefully in the analog method in the shell of ever colorful digital method. Faint nostalgia toward a world that is heavier, more serious, and more fundamental.

Perhaps the reason that we pay attention to their works is because they will never let go of the fundamental and basic elements. Such elements are probably the only humane entities that will sustain through any revolutionary changes.

It is important to understand that these young Korean artists interpret the essential subject matters in a new and different way. The difference between these artists from the artists of the more matured group and the younger group from the digital era lies in this "unique marriage" of their spirits. Hence, they are the cultural bridge and the brilliant substitute that connect and harmonize conflicts created among the different generations.

[translated by Emma Son]

Suh Jinsuk (President, alternative space "Loop," Korea)