

20th Anniversary Special Exhibit

Choi Jeong Hwa

Exhibition Document

개관 20주년 기념 특별기획전 최정화 작품전의 화보와 기록

開館 20周年記念特別企画展 チェ・ジョンファ展 記録集

開館 20 周年記念特別企画展 チェ・ジョンファ展

「生生活活」～あらゆるものは、輝くだろう～

期間：

[展 覧 会] 2022 年 10 月 14 日 (金) ～ 12 月 11 日 (日)

[公開制作] 2022 年 9 月 24 日 (土) ～ 10 月 5 日 (水)

※ 9/26 (月) ・ 10/3 (月) は休み

会場：

鹿児島県霧島アートの森 アートホール

主催：

鹿児島県文化振興財団 / 南日本新聞社 / MBC 南日本放送 /

KTS 鹿児島テレビ

協力：

湧水町 / 一般社団法人霧島山麓湧水町観光協会 /

第一交通産業株式会社 / 日置市 / 霧島市教育委員会 /

南九州市教育委員会 / 湧水町教育委員会 /

始良市歴史民俗資料館 / 串木野市漁業協同組合 /

串木野市本浦沿岸組合 / 枕崎港国際化対策推進協議会 /

仮屋工房 / 琴鳴堂 四元誠 / 新湯温泉 霧島新燃荘 /

湯治の宿 田島本館 / 湯治の宿 妙見館 / 有限会社 高山金属 /

NPO 法人 Panda

特別協賛：トヨタカローラ鹿児島

助成：

公益財団法人花王芸術・科学財団 / ARTS for the future!2

20th Anniversary Special Exhibit Choi Jeong Hwa

Sei Sei Katsu Katsu

Life, live All that shining

Exhibit: 2022 Oct 14 (Fri) ～ 2022 Dec 11 (Sun)

Open studio: 2022 Sept 24 ～ 2022 Oct 5

Kirishima Open-Air Museum Art Hall

Sponsors :

Kagoshima Prefecture Cultural Foundation / Minami-Nippon Shimbun

/ Minaminihon Broadcasting Company (MBC) / Kagoshima Television for Smile (KTS)

Cooperation :

Yūsui Township / Kirishima-sanroku Yūsui Tourism Association / Daiichi Kōtsū Sangyō /

City of Hioki / City of Kirishima, Board of Education / City of Minami-Kyūshū, Board of

Education / Yūsui Township, Board of Education / Aira Municipal Folk History Museum /

City of Kushikino, Fishery Cooperative / Clty of Kushikino, Motoura Coastal Cooperative /

City of Makurazaki, Council for Promotion of International Exchange / Kariya Kōbō /

Makoto Yotsumoto, Kotonari Dō / Kirishima Shinmoe Sō, Shin-yu Onsen / Tōji no Yado,

Tajima Honkan / Tōji no Yado, Myōken Kan / Takayama Metals Ltd / Panda, Non-profit

Organization

Special Sponsorship : Toyota Corolla Kagoshima

Promotion : The Kaō Foundation for Arts and Sciences / ARTS for the future! 2

주최 :

개관 20주년 기념 특별기획전 최정화전

'생생활활(生生活活)~모든 것은 빛날 것이다~

기간 :

[전람회] 2022년 10월 14일(금) ~ 12월 11일(일)

[공개 제작] 2022년 9월 24일(토)~10월 5일(수)* 9/26(월)・10/3(월) 휴관

회장 : 가고시마현 기리시마 예술의 숲(아트노모리) 아트홀

주최 : 가고시마현문화진흥재단 / 남일본신문사 / MBC남일본방송 / KTS가고시마TV

협력 : 가고시마현내 자치체와 단체와 사업 (관광협회, 어업협동조합, 연안조합, 협의회, 비영리 단체,

회사, 숙박시설) :

유스이 정, 아이라 시, 구시키노 시, 히오키 시, 기리시마 시, 미나미큐슈 시

주최 :

특별 협찬 : 토요타 코롤라가고시마

조성 : 공익재단법인 카오 예술-과학재단 / ARTS for the future!-2

開館 20 周年記念特別企画展 チェ・ジョンファ展

せいせいかつかつ

「生生活活」～あらゆるものは、輝くだろう～

 トヨタカローラ鹿児島

公益財団法人 花王 芸術・科学財団

 ARTS for the future! ▶2

目次 | Contents | 목차

- 04 **あいさつ**
Foreword / 인사말
- 06 **作者の詩句**
Verse from the artist / 작가의 글
- 10 **トークイベント**
Symposium / 좌담회
- 12 **あらゆるものが輝くために*1『生生活活』の掛け合いとともに久保孝彰**
So that all things may shine - SEI SEI KATSU KATSU: Life as the interaction of lifestyles
Takaaki Kubo: Former curator, Kirishima Open-Air Museum
/ 모든 것이 빛나기 위해 - '생생활활 (生生活活)'의 교감과 함께 구보 다카아키 (久保孝彰)
가고시마현 기리시마 예술의 숲(아트노모리) 학예과장
- 18 **展示風景、公開制作、ワークショップ**
Exhibition view, Open Studio, Workshop / 전시장의 모습, 공개 제작, 워크숍
- 32 **展示プラン**
Exhibit plan / 전시를 배치
- 38 **あなたこそモニュメント**
"You are the Monument" / '당신이야말로 기념비'
- 40 **開催までの3年間の活動記録**
Record of event-related activities leading up to the exhibit
/ 개최까지의 3년간의 활동기록
- 46 **チェ・ジョンファ展に寄せて『作品の一部となる体験』宮園広幸**
"Becoming a Part of the Art" in the Choi Jeong Hwa Exhibit
by Hiroyuki Miyazono, Curator of Kirishima Open-Air Museum
/ 최정화 전시에 대해 '작품의 일부가 되는 체험' 미야조노 히로유키 (宮園広幸)
가고시마현 기리시마 예술의 숲(아트노모리) 학예과장

* 本文中の「*」の注釈は、p.50～51に記載した。* 本文は一部の頁を除き、日本語、英語、韓国語で表記した。

* Notes (*) in the text are described on pages 50 to 51.

* The text is written in the order of Japanese, English, and Korean, with the exception of certain pages.

* 본문 중의 (*) 주석은 p.50~51 에 써어 있습니다. * 본문은 일부 (를 제외하고) 일본어, 영어, 한국어 순으로 표기했습니다.

あいさつ

強烈な色使いやダイナミックな造形によって国内でも広く知られている韓国を代表する現代アーティスト チェ・ジョンファの個展を開催します。

本展は、2020年夏に開館20周年の展覧会として企画しましたが、新型コロナウイルス感染症拡大により2度の延期を余儀なくされました。そのような状況にあって、チェは韓国や鹿児島で収集した日常の事物から着想を得て非日常的な作品へと昇華させた新作やインスタレーションなどでちりばめられた「美しき混沌 (beautiful *2chaosmos)」を表現します。ここでしか見ることのできないチェ独自の輝くような美しさを味わうものとなるでしょう。

主催者

Foreword

The Kirishima Open-Air Museum hosted an exhibit of the works of Choi Jeong Hwa, one of Korea's leading contemporary artists; widely known in Japan for his intense colors and dynamic forms.

Initially intended to take place in the Summer of 2020 marking the 20th anniversary of the facility's opening, the exhibit was postponed twice due to conditions induced by the Covid-19 pandemic. In face of these circumstances, the Artist's newest creations and installations were inspired by the ordinary everyday objects he found and collected in Korea and Kagoshima, which he sublimated into quite out-of-the-ordinary works of art. He expresses "beautiful chaosmos*2". These gave a sense of the Artist's unique perspective that could only be experienced at the venue.

The Host

인사말

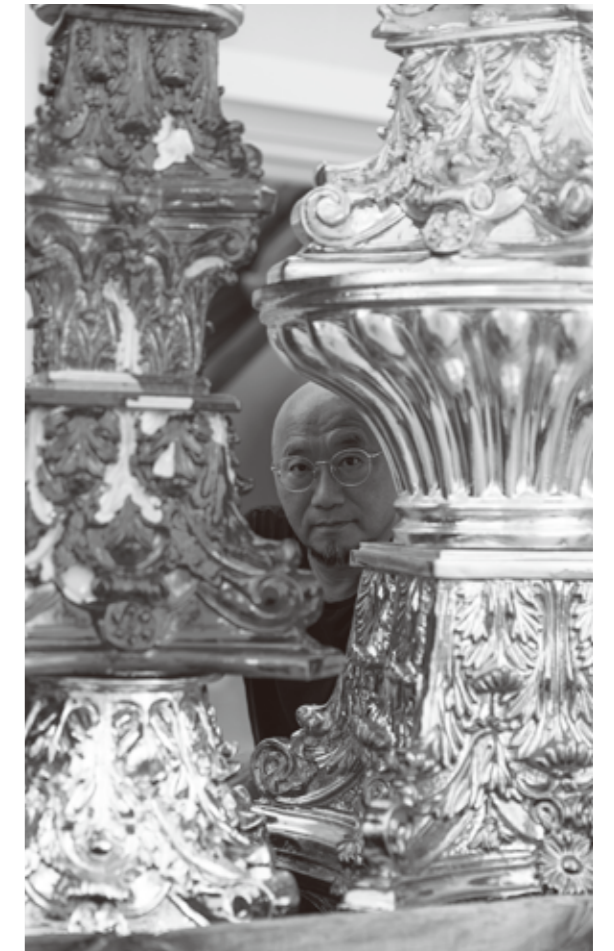
강렬한 색채와 역동적인 조형으로 국내에서도 널리 알려진 한국을 대표하는 현대미술가 최정화 작가의 개인전을 개최합니다.

본 전시는 2020년 여름 `개관 20주년 기념` 전시로 기획되었으나, 신종 코로나 바이러스 감염증 확산으로 인해 두 차례 연기를 하게 되었습니다. 이러한 상황에서 최 작가는 한국과 가고시마에서 수집한 일상의 사물에서 영감을 얻어 비일상적인 작품으로 승화시킨 신작과 설치 작품 등으로 '아름다운 혼돈 (beautiful *2chaosmos)'을 표현합니다.

오직 이곳에서만 최정화 작가만의 빛나는 아름다움을 느끼실 수 있을 것입니다.

주최자 -

心、進化、眼、農耕	1989	Mind, evolution, eye, cultivation	1989	마음, 진화, 눈, 농경	1989
リアルとは何か? 偽物の花もしくは本物の花?	1990	What is real? Fake flower or real flower?	1990	리얼이란 무엇인가? 가짜 꽃혹은 진짜 꽃?	1990
あなたの心は私のアート	1992	Your heart is my art	1992	당신의 마음은 나의 예술	1992
壮大で取るに足らない	1992	Spectacular yet trivial	1992	웅장하고도 사소하다	1992
成形の春	1992	Plastic spring	1992	성형의 봄	1992
私の美しき 21 世紀	1992	My beautiful 21st century	1992	나의 아름다운 21세기	1992
プラスチックの楽園	1996	Plastic Paradise	1996	플라스틱 낙원	1996
地球規模で考え、地域で行動する	1997	Think globally, act locally	1997	지구 규모로 생각해 지역에서 행동하다	1997
柱は柱	1998	A Column is column	1998	기둥은 기둥이다	1998
あなたこそアート	2000	You are the art	2000	당신이야 말로 예술	2000
あつめよう あつまろう	2000	Gather together	2000	모이자 모이자	2000
世紀のプレゼント	2000	Present of century	2000	세기의 선물	2000
生生活活	2013	Life life, live living	2013	생생활활	2013
あなたは花です	2013	You are the Flower	2013	당신은 꽃입니다	2013
あなたこそ宇宙	2015	You are my Cosmos	2015	너야 말로 우주	2015
美不美不二	2017	Harmony of beauty and nonbeauty	2017	미불미불이	2017
空っぽの詩	2018	Empty	2018	텅 빈 시	2018
花ひらく森	2018	Blooming Matrix	2018	꽃, 숲	2018
あらゆるものは、輝くだろう	2019	All that shining	2019	모든 것이 빛날 것입니다	2019
無異無二	2019	Symbiosis of different atmosphere	2019	무이무이	2019
あなたの明るい未来	2020	Your bright future	2020	당신의 밝은 미래	2020
あなたこそ記念碑	2020	You are the monument	2020	너야 말로 기념비	2020
生活がアートになる遊び場	2021	The playground where life becomes art	2021	생활이 예술이 되는 놀이터	2021
あなたがいないければ私もない、 私がいなければあなたもない	2021	There is neither me without you, nor you without me – HOLOBIONT	2021	네가 없으면 나도 없고, 내가 없으면 너도 없다	2021
美しき混沌	2022	Beautiful Chaosmos	2022	아름다운 혼돈	2022

芸術とは

生きるものすべてと一つになること
ともにいる喜びを分かち合うこと
今この瞬間を強く感じること
あるがままの世界に身をゆだねること
足並みをそろえ、ともに生き、生き抜くこと
ともに生まれ、生まれ変わること
芸術家は私たちに一体感を与えてくれる存在であり、
地震計、風速計、匂い検知器、そして航海士である
2018

チェ・ジョンファ

Art,

To be one with everything alive
Entering into the joy being together
Entering into the intensity of the moment
Entering the world as it is
Living side by side, live together, survive together
To be born together, to be born again
Artist is a person who makes us feel together
Artist is a seismograph, a wind meter, a stench detector, a navigator
2018

Choi Jeong Hwa

空っぽの

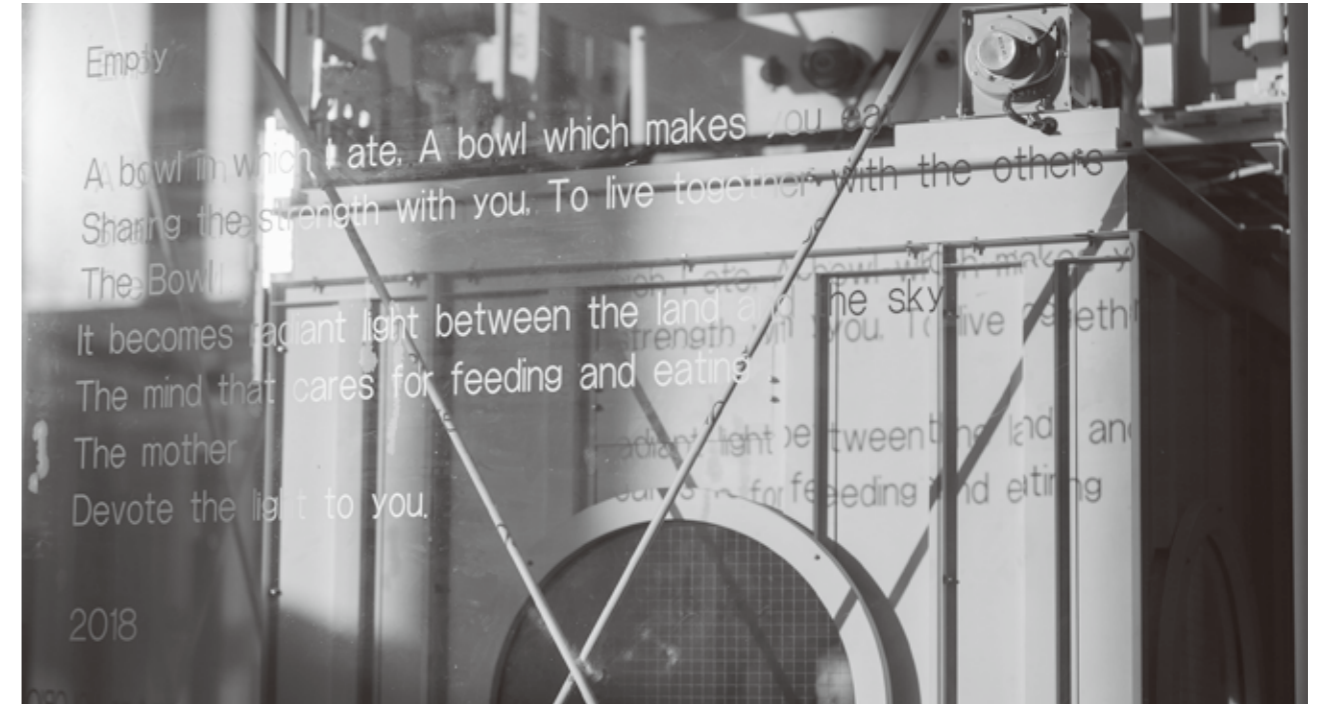
私が食べていたお皿、あなたを食わせていたお皿
あなたに力を分け与え、他人と共に生きるという
ご飯
茶碗
地と空の間で燦燦と輝く光になりました。
食べさせ食べることの世話をする
お母さん
あなたにこの光を捧げます。
2018

チェ・ジョンファ

Empty

A bowl which I ate from. A bowl which lets you eat
Sharing the strength with you. To live together with the others
The Bowl
It becomes radiant light between the land and the sky.
The mind that cares for feeding and eating
The mother
Devote the light to you.
2018

Choi Jeong Hwa

예술이란

살아있는 모든 것과 하나가 되는 것
함께하는 기쁨을 나누는 것
지금 이 순간을 강하게 느끼는 것
있는 그대로의 세계에 몸을 맡기는 것
발맞추어 함께 살고 또 살아내는 것
함께 태어나고 또 새롭게 태어나는 것
예술가는 우리에게 일체감을 주는 존재이며,
지진계, 풍속계, 냄새 감지기, 그리고 항해사다
2018

최정화

텅 빈

내가 먹고 있던 접시, 너를 먹이던 접시
너와 힘을 나누고, 타인과 함께 살고자 하는
밥
찾잔
땅과 하늘 사이에서 찬란하게 빛나는 빛이 되었습니다.
먹이고 먹는 것을 돌보는
어머니
당신에게 이 빛을 바칩니다
2018

최정화

トークイベント

南條史生 × チェ・ジョンファ「美しき混沌 — Beautiful Chaosmos」
2022年10月15日 アートホール多目的スペース

Symposium with Nanjo Fumio and Choi Jeong Hwa, Oct 15, 2022
토크 이벤트 난조 후미오 × 최정화 "아름다운 혼돈 — Beautiful Chaosmos"
2022년 10월 15일 아트홀 다목적 스페이스

トークの一部を配信しています。
A portion of the symposium is available on audio.
작가와외 대화 일부를 온라인 송신합니다.

南條 史生 なんじょう ふみお

Fumio Nanjo 난조 후미오

森美術館特別顧問、十和田市現代美術館総合アドバイザー、
弘前れんが倉庫美術館特別館長補佐、アーツ前橋特別館長

1972年慶應義塾大学経済学部

1977年文学部哲学科美学美術史学専攻卒業

国際交流基金等を経て、2002年より森美術館立ち上げに参画、

2006年11月から2019年まで館長、2020年より特別顧問。

同年より十和田市現代美術館総合アドバイザー、弘前れんが倉庫美術館特別
館長補佐、2023年5月アーツ前橋特別館長に就任。

1990年代末よりヴェニスビエンナーレ日本館を皮切りに、台北ビエンナーレ、
横浜トリエンナーレ、シンガポールビエンナーレ、茨城県北芸術祭、ホノル
ルビエンナーレ、北九州未来創造芸術祭 ART for SDGs等の国際展で総合ディ
レクターを歴任。

1997年～1999年霧島アートの森作品選定に関わる

著書として「アートを生きる」(角川書店、2012年)等

Senior Advisor, Mori Art Museum, General Advisor, Towada Art Center,
Senior Advisor, Hirosaki Museum of Contemporary Art, Executive Director,
Arts Maebashi

Graduated from Keio University, Faculty of Economics in 1972 and Faculty
of Letters, (Philosophy, Aesthetics & Science of Arts) in 1977.

After working for the Japan Foundation from 1978 to 1986 and other
organizations, he participated in the launch of the Mori Art Museum (2002),
served as Director from Nov. 2006 to 2019, and Senior Advisor from 2020.

In the same year, he began working as General Advisor of Towada Art
Center, Senior Advisor of Hirosaki Museum of Contemporary Art and in
May 2023 he was appointed Executive Director of Arts Maebashi. The
directorship of international exhibitions he has assumed from 1990s to
date for include; the Japan Pavilion, Venice Biennale; Taipei Biennale;
Yokohama Triennale; Singapore Biennales; KENPOKU ART, Ibaraki, Japan;
Honolulu Biennial; and Kitakyushu Art Festival Imaging for Our Future: Art
for SDGs. He involved in the selection committee of artworks for Kirishima
Open-Air Museum from 1997 to 1999.

His publications include A Life with Art (2012) amongst others.

모리 미술관 특별고문 / 토와다시 현대 미술관 종합고문,
히로사키 벽돌창고 미술관 특별관장보좌 / 아츠 마에바시 특별관장

1972년 게이오기주쿠대학 경제학부 졸업,

1977년 문학부 철학과 미학 미술사학 전공 졸업.

국제교류기금을 거쳐, 2002년부터 모리 미술관 설립에 참획,

2006년 11월부터 2019년까지 관장, 2020년부터 특별고문.

2020년부터 토와다시 현대 미술관 종합고문, 히로사키 벽돌창고 미술관 특별관장
보좌, 2023년 5월 아츠 마에바시 특별관장 취임.

1990년대말부터 베네치아 비엔날레 일본관을 비롯해 타이베이, 요코하마, 싱가포르
비엔날레, 이바라키 현북 예술제(일본), 호놀룰루 비엔날레, 기타큐슈 미래창조
예술제, SDGs를 위한 예술(일본) 등 국제전에서 종합감독을 역임.

1997년 - 1999년 기리시마 예술의 숲(아트노모리) 작품선정에 참여.

저서로서 「아트오 이키 루(예술의 삶)」(카도카와 서점, 2012년) 등.

あらゆるものが輝くために—『生生活活』の掛け合いとともに

前鹿児島県霧島アートの森学芸課長 久保 孝彰

本展は、当初 2020 年夏に開館 20 周年記念の展覧会として企画したが、新型コロナウイルス感染症拡大のため 2 度にわたり開催を延期した。そのような状況で停滞する社会をよそにチェは *4『人類世』や *9『相利共生』に着目した作品を発表し、自身の制作を更新していった。

作品の素材を地域に求め人々との協働によるアートを掲げるチェは、2019 年 11 月から鹿児島を巡り、生活の傍にある様々なものの声に耳を傾けた。そして、*5 2020 年 2 月、妙見温泉で「これが霧島、鹿児島です。」と目を輝かせ指差した“温泉”にまつわる素材との出会いは本展の骨子を決定づけた。再入国が叶った 2022 年 5 月、「良かった。これがメインです。」と素材との再会に安堵し呟く姿が印象的だった。

日本で *6 4 年ぶりの個展のイベントとして〈フルーツツアープロジェクト〉(2022/9/23~25)を実施し、行き交う人々は歴史的な建造物である鹿児島市中央公民館と巨大な果物や花などを象ったバルーン作品による非日常的な光景に驚嘆した。また、公開制作(2022/9/24~10/5)を通じて、アートと生活の境界や過去・現在・未来の境界を超えた『美しき混沌』の世界を創出し、会期中 1 万人超の人々を魅了した。

展示会場は 9 つのゾーンに分けられ、(1)《序章》として会場出入口に設置した映像作品《Ant》は、1 匹の蟻がゴールのない円周を歩き続ける様子を収めている。入口を抜けると大きな縦長の割れた鏡《風景》に写る《Your bright future》の鮮やかなネオンに導かれる。そして、

巨大な 9 つのバルーン作品が出現し、中でも長さ 5 m のナスと直径 5.8m の蓮の花の作品を壁に設置する初の試みは、まさに“森”を彷徨う感覚を抱かせた。展示室奥で黄金に輝く《Love me》が鎮座し、頭上にハート形の《Infinity》が瞬く。さらに壁面を覆うミラーシートの不規則な写り込みは有機的かつ重層的に空間を拡張した。バルーン内部の送風機から出る轟音は作品が生きている証であり、無音は死を意味する。チェは展示室を巨大な大地に見立て、大地の豊かな恵みで育まれたあらゆる生命の賛歌が響く(2)《豊穡の森》へと変貌させた。展示室東側の壁面と展示ロビーのガラス窓に *7 2020 年に募集した本館の野外作品《あなたこそアート》にまつわる写真とエピソードを用いた(3)《あなたこそモニュメント》を展示した。壁面を覆う圧巻の壁紙に近寄ると、曼荼羅のように並ぶ写真の幸福感に溢れる家族や恋人達たちの姿に思いをはせる。また、窓に白い文字で綴った 54 のエピソードを読み解くと他者の記憶に自身の記憶が重なる。くしくもパンデミックによる 3 年の歳月は、誰もが記憶と歴史を共有する記念碑として意図した作品の存在をより鮮明にしたのではないか。

一貫して市場や市井を訪れ、五感で感じ取った素材を集めると同時に地域の習慣や歴史、風俗を調べ制作してきたチェは、鹿児島でも五輪塔や鯉節工場の燻製籠、須弥壇と *8 一本杉、摩耗した巨大なタイヤ、竹籠などを積み上げ、会場に混在する韓国の作品と見事に調和した(4)《花ひらく森》を誕生させた。人の匂いが感じられる作品群から自身と素材が持つ“こころ”を重ねた集合体のように錯覚する感覚が

湧き起こる。その森を抜け 2 階に進むと、大小 8 つの青いザルを 4 段重ねた起き上がりこぼしのような《Roly Poly》が 20 基並び、揺らすとザルの中の鈴が心地よい音を響かせる。子どもはもちろん大人も童心に返り(5)《遊び場》を楽しむ姿に、先史から続く生活とアートの関係性の本質が浮かび上がる。その本質に焦点を当てた(6)《あつめよう あつまろうプロジェクト》は、日用品の収集、集めた日用品によるワークショップ、展示という過程で実施した。参加者が素材を一気に積み上げた 34 点の世界に一つだけの塔を観覧者は小さな並木道を散策するように鑑賞していた。

チェが無心に撮影した“温泉”の写真 61 枚による(7)《クリスマスゲンセン》は、本展の構成の源泉となった“温泉”にまつわる素材を霧島で厳選した作品の一つである。温泉の成分で変質した人工物の表面は人の手で作り得ない異様な質感を放ち、「何が美しくて、何が美しくないか。」という問いを投げかけてくる。同様に、温泉宿の脱衣場の棚に置かれた茶褐色に変質したプラスチックの日用品が発端となった(8)《自然史博物館》は、韓国や中国、鹿児島など様々な地域で収集した素材の断片による集積を、はるか未来に現代人の生活の象徴として発掘されるであろう『人類世』に昇華したものである。「これは自然ですか。それとも人工物ですか。自然と人工物から新しく生まれたものです。」と語った湯の花で変質したコンクリート板、塩化ビニールパイプや鉄分で変色した風呂桶、椅子、足ふきマットなど手垢に塗れた人の気配を余り感じない素材を用いた作品は、これまでの

“生活”に“自然”の要素を取り入れたチェ独自の審美眼が冴えわたる会心の作と言えよう。

略歴の代わりに(9)《作家の言葉》として自身の考えや思想を表す言葉や詩を紹介したチェは、デザインとアートの領域を往来するクリエイターであると語る。観覧者を心躍る煌びやかな世界から高揚感を鎮める侘び・寂びの漂う世界へ導き、出口で再び見る《Ant》の蟻と先の見えない未来を生き続ける自分とをだぶらせる。「私たちは蟻です。」という隠されたメッセージで物語が完結する。チェは生命体の誕生から終焉までの壮大な叙事詩を書き下ろした脚本家であり、作品に内包された記憶から呼び起こされる観覧者の記憶とが織りなす大がかりな装置を設置した舞台監督でもある。その舞台に飛び込むと、誰もが自然とチェと心を共有する『your heart is my art.』となり、創造を生み出す『you are the art.』として誰もが主役になれる。本展のサブタイトル『生生活活』は掛け合いの言葉である。人と人や人とアートの距離が離れかけた今日、掛け合いの言葉が心を一にするように、チェは誰もが“創造者”の心を取り戻せる機会を提供する媒介者として“生活”と“アート”を繋ぎ続けている。4 年という希に見る熟成を重ねて開催できた本展が、生活の良き隣人としてアートと向き合うきっかけの舞台になったと信じている。

So that all things may shine –

SEI SEI KATSU KATSU: life as the interaction of lifestyles

Takaaki Kubo: Former curator, Kirishima Open-Air Museum

This exhibition was originally planned to commemorate the museum's 20th anniversary in the summer of 2020, but had to be postponed twice due to the Covid-19 pandemic. As if unaware of the world mired in the situation at hand, artist Choi kept at work and unveiled new work focusing on the themes of the Anthropocene Age (*4) and Mutual Symbiosis(*9).

Choi, whose work centers upon collaboration with locals that help him find source material for his on-site work, traversed rural Kagoshima beginning in November 2019, keeping himself keen to the “voices” of things he encountered in his day-to-day activities (*5). When visiting Myōken Onsen in February 2020, he came across materials along the “hot springs” theme that led to him determining the essence of the exhibit.

"This is what Kirishima, Kagoshima is about" he declared.

Finally, when he was able to re-enter Japan in May 2022, he was happy to find his materials of choice there waiting for him, to which he smiled and muttered,

"Good. These will be the main part."

As an event leading up to his first solo exhibition in Japan in 4 years (*6), he put on the “Fruit Tour Project” (Sept. 23-25, 2022).

I was amazed at the other-worldly sight of his balloon work, gigantic fruit and flowers with the historic Kagoshima Chūō Kōminkan as a backdrop, busy with people going about their day. Around the same time (Sept. 24-Oct. 5), he fascinated the public with his presentation of a world of "beautiful chaos" that transcended the boundaries between art and life, as well as the boundaries of the past, present and future.

The exhibition hall was divided into nine zones: At the entrance of Zone 1 “Preface” , a video work "Ant" was installed as the Introduction, showing a single ant walking around and around in a

circle without apparent purpose. When one passes through the entrance, they will be led to a large mirror broken down the middle (“Landscape”), reflecting a bright neon phrase "Your bright future". Then appear nine enormous balloons, among them, a 5m long eggplant and a lotus blossom 5.8m in diameter attached to the wall, making one feel as if they are wandering through some kind of magical forest. More toward the rear, “Love me” shines golden, and a heart-shaped “Infinity” twinkles overhead. Meanwhile, distorted reflections from the mirror sheets that cover the walls expand the space in an organic and multi-layered manner. The roaring sound of a blower installed inside the balloon is proof that the work is alive, because “silence” means “death” . Choi likened the exhibition room to a gigantic earth and transformed it into Zone 2 "Forest of Fertility", where echoes an anthem to all life nurtured by the earth's bountiful blessings. On a wall at the east end of the exhibition room and on the glass windows of the exhibition lobby (*7), was exhibited Zone 3, "You Are the Monument," using photographs and episodes related to the main building's outdoor piece "You Are Art," for which participants were gathered in 2020. When one gets up close to the spectacular wallpaper covering the entire wall, they can imagine the joy of the families and sweethearts in the photos displayed much like a mandala. And as one deciphers the 54 episodes written in white on the venue’ s windows, they will see that their own memories overlap with those of others. How interesting that the three years of pandemic had made the work’ s presence -- intended as a monument for everyone to share memories and history -- all that much more meaningful and clear. Artist Choi, who has been consistent in his visits to markets and any other place where people might gather, collected materials

that appealed to his physical senses as he researched local customs, history, and traditions, behaved no differently upon coming to Kagoshima. Piling up huge worn-down tires and bamboo baskets, he created Zone 4, the "Blossoming Forest," where Kagoshima was in perfect harmony with Korea through his artwork from both sources mixed within the venue. From artwork where one can almost catch the scent of the people who created its parts, one may get the illusion of a gathering of hearts within the material of the objects that overlap with one’ s own. After passing through the “forest” and proceeding on to the second floor, there are twenty “Roly Poly” made with plastic colanders: each roly-poly is made from 8 colanders in 4 sizes which were then stacked in four layers. Whether children or adults, everyone returns to a more innocent time of life while enjoying Zone 5 “The Playground” , revealing the essence of the relationship between life and art that has continued since the beginning of time. Focusing on that essence, in Zone 6 the culmination of the “Gather, Together Project” succeeded via the process of participants collecting everyday mundane items, taking part in workshops making use of them, and finally exhibiting them. The result was 34 tiny towers -- each completely unique -- consisting of “junk” gathered by the participants that each one stacked up in a flurry, for visitors to the exhibit to enjoy as if strolling along a miniature tree-lined promenade.

Zone 7 is titled "Kirishima Gensen" and consists of 61 selected photos of hot spring spas -- the Japanese “onsen” , that artist Choi so excitedly snapped while oblivious to those around him -- and forms the central theme of his work in Kirishima as he carefully ‘selected’ (gensen as in 厳選) the materials related to "onsen" that became the ‘source’ (gensen as in 源泉) of the composition of this exhibit. The surface of artificial materials -- oddly altered by the mineral ingredients of the hot springs -- exudes a strange texture that cannot be imitated by human hands, and poses the question:

"What is beautiful and what is not?"

In the same way, the “Museum of Natural History” of Zone 8, which started with the once colorful but now browned plastic spa paraphernalia left on the shelves of the inn’ s changing rooms, is a collection of materials collected from regions as diverse as Korea,

China, and Kagoshima in Japan. The accumulation of such fragments sublimates into the Anthropocene Layer that in the distant future will be unearthed as symbols of present-day human life.

"Is this natural? Or is it artificial? It is both: a new product born from nature and man-made things."

... so replies the material that makes up this work: the concrete slabs and pipes made of vinyl chloride encrusted with yunohana, the tubs, stools, and wiping mats strngely absent of human contact. Such material can be said to be a satisfactory example of Choi's unique sense of aesthetics; one which incorporates elements of nature into past lives.

The artist, who presented his biography in words in poems that express his thoughts and philosophy in Zone 9 -- aptly named "The Writer's Words" -- says that his creativity is a result of travelling back and forth between the fields of “design” and “art” . The viewer is guided from an exciting and glittery world to one of wabi and sabi where the sense of euphoria subsides. The story concludes with a hidden message:

"We are all ants."

Choi is at once a playwright having written a grand epic about the birth and death of life forms, while also a stage director having designed a grand stage set that interweaves the memories of the audience now awakened and resonating with the memories embodied in the work. Anyone who throws themselves into this saga is part of “Your Heart is My Art” and shares their innermost heart with the artist, naturally taking a leading role in “You Are the Art.” The subtitle of this exhibition, Sei Sei Katsu Katsu, is a dialogue. In our world, where the distance among people increases and the gap between art and people widens, Choi serves as a medium for the words of dialogue to unite our hearts, providing an opportunity for all to regain the heart of a creator and reunite “life” with “art” . He believes that this exhibition, afforded the rare opportunity of four full years for it to bear fruit, became a venue for him to come face to face with art as the good neighbor to life.

모든 것이 빛나기 위해 - '생생활활 (生生活活) 의 교감과 함께'

구보 다카야키 (久保 孝彰) 가고시마현 기리시마 예술의 숲 학예과장

본 전시는 2020년 여름에 개관 20주년 기념 전시로 기획했으나 신종 코로나 바이러스 감염증 확산으로 인해 두 차례 연기를 하게 되었습니다.

이러한 침체된 사회 분위기 속에서도 최 작가는 '인류세' 『人 類 世』(*4) 와 '상리공생' 『相 利 共 生』(*5) 에 주목한 작품을 발표하며 자신의 작품세계를 갱신해 나갔습니다.

작품의 소재를 지역에서 찾고, 사람들과의 협업을 통한 예술을 지향하는 최 작가는 2019년 11월부터 가고시마를 돌아다니며 삶의 곁에 있는 다양한 것들의 목소리에 귀를 기울였습니다.

그리고 마침내 2020년 2월(*5), 요컨 온천에서 "여기가 바로 기리시마, 가고시마. 입니다 "라고 하면서 온천에 관한 소재와의 만남에 눈을 반짝이면서, 본 전시의 뼈대를 세웠습니다.

재입국이 실현된 2022년 5월, "좋습니다. 이게 메인입니다 "라며 소재와의 재회에 안도하며 중얼거리는 모습이 인상적이었습니다.

일본에서의 4년만의 개인전(*6) 에 앞서 〈과일 투어 프로젝트〉(2022.9.23~25) 이벤트를 진행하였는데, 역사적인 건축물인 가고시마시 중앙공민관과 거대한 과일과 꽃 등을 형상화한 풍선 작품의 비밀상적인 광경에 사람들은 놀라움을 금치 못하였습니다.

또한 공개제작 (2022/9/24~10/5)을 통해 예술과 삶의 경계, 과거-현재-미래의 경계를 넘나드는 '아름다운 혼돈의 세계'를 만들어내어 전시 기간 동안 1만 명 이상의 관람객을 매료시켰습니다.

전시장은 9개의 존으로 나뉘는데, 제1존 《서장》 전시장 입구에 설치한 영상작품 《Ant》는 한 마리의 개미가 목표 없는 원주를 계속 걷고 있는 모습을 담고 있습니다.

입구를 지나면 세로로 갈라진 대형 거울 《풍경》에 비친 《Your bright future》의 선명한 네온이 관람객을 이끕니다. 그리고 9개의 거대한 풍선 작품이 등장하는데, 그 중에서도 길이 5m의 가지와 직경5.8m의 연꽃 작품을 벽에 설치한 첫 시도는 마치 '숲'을 헤매는 듯한 느낌을 줍니다. 전시장 안쪽에 앉아있는 황금빛으로 빛나는 〈Love me〉의, 머리 위에는 하트 모양의 〈Infinity〉가 반짝입니다.

또한 벽면을 뒤덮은 거울 시트지의 불규칙한 반사광은 공간을 유기적이고 중층적으로 확장시키고 있습니다. 풍선 내부의 송풍기에서 뿜어져 나오는 굉음은 작품이 살아있음을 상징하며 무음은 죽음을 뜻합니다.

최 작가는 전시실을 광대한 땅으로 비유해 땅의 풍요로운 은혜로 자란 모든 생명의 찬가가 울려 퍼지는 제2존 《풍요의 숲》으로 탈바꿈 시켰습니다. 전시실 동쪽 벽면과 전시 로비의 유리창에는 2020년에 모집한 본관 야외 작품 《당신이야 말로 예술》(*7) 에 얽힌 사진과 에피소드를 활용한 제3존 《당신이야 말로 기념비》을 전시했습니다.

벽면을 뒤덮은 압권의 벽지에 다가가면 만다라처럼 늘어선 사진 속 행복에 넘치는 가족과 연인들의 모습을 보며 추억에 잠깁니다. 또한 창문에 하얀 글씨로 적힌 54개의 에피소드를 읽다 보면 타인의 기억에 자신의 기억이 겹쳐집니다. 공교롭게도 팬데믹으로 인한 3년의 세월은 모두가 기억과 역사를 공유하는 기념비로서의 작품의 존재를 더욱 선명하게 만들어준 것이 아닐까요?

시장과 장사하는 사람의 무리를 꾸준히 찾아다니며 오감으로 느낀 소재를 수집하는 동시에 지역의 관습과 역사, 풍속을 조사하고 제작해온 최 작가는 가고시마에서도 오로탑, 가쓰오부시 공장의 훈제용 바구니, 스미단 (일식 사단)과 ‘잇본 스키’ 깃발(*8), 마모된 거대한 타이어, 대나무 바구니 등을 쌓아올려 행사장 안에 섞여 있는 한국 작품과 멋지게 조화를 이룬 제4존의 《꽃, 숲》을 탄생시켰습니다.

사람 냄새가 느껴지는 작품들은 자신과 소재가 지닌 '마음'을 겹겹이 쌓아올려 마치 하나의 집합체처럼 느껴지게 합니다.

그 숲을 지나 2층으로 올라가면 크고 작은 8개의 파란색 채반을 4단으로 쌓아 올린 'Roly Poly'가 20개씩 늘어서 있는데, 흔들면 채반 안의 방울이 기분 좋은 소리를 내며 울려 퍼집니다. 아이는 물론 어른들도 동심으로 돌아가 제5존의《놀이터》를 즐기는 모습에서 선사시대부터 이어져 온 삶과 예술의 관계성의 본질이 드러납니다. 그 본질에 초점을 맞춘 제6존《모이자 모이자 프로젝트》는 생활용품의 수집, 모은 일용품을 사용한 워크숍, 전시의 과정으로 진행되었습니다. 참가자들이 재료를 한꺼번에 쌓아 올린

34점 이라는 세계에서 단 하나뿐인 탑을 관람객들은 작은 가로수 길을 산책하듯 감상하고 있었습니다.

최 작가가 무심하게 찍은 61장의 '온천-onsen' 사진이 제7존인 “기리시마겐센”의 주요한 구성요소가 되었습니다. 이번 전시의 '원천[源泉] (겐센)'이 된 “온천”과 작품에 관련된 소재를 기리시마 땅에서 ‘엄선[嚴選] (겐센)’한 작품 중 하나입니다. 온천 성분으로 변한 인공물의 표면은 사람의 손으로 만들 수 없는 기묘한 질감을 내뿜으며 '무엇이 아름답고 무엇이 아름답지 않은가'라는 질문을 던집니다. 마찬가지로 온천 여관의 탈의실 선반에 놓여 있던 갈색으로 변질된 플라스틱 일용품이 주가 된 제8존 《자연사 박물관》은 한국, 중국, 가고시마 등 다양한 지역에서 수집한 소재의 파편에 의한 집적을 먼 미래에 현대인의 삶의 상징으로 발굴될 '인류세 (人類世)'로 승화시킨 작품입니다.

"이것은 자연인가요? 아니면 인공물인가요? 자연과 인공물 사이에서 새롭게 탄생한 것"이라고 한 유노하나로 변질된 콘크리트판, PVC 파이프와 철분으로 변색된 욕조, 의자, 발 닦는 깔개 등 사람의 인기척이 거의 느껴지지 않게 된 소재를 이용한 작품은 지금까지의 '생활'에 "자연"의 요소를 도입한 최작가만의 미적 감각이 돋보이는 회심의 작품이라 할 수 있습니다.

작가의 약력 대신 제9존의 '작가의 말'을 통해 자신의 생각과 사상을 표현하는 말과 시를 소개한 최 작가는 디자인과 예술의 영역을 넘나드는 창작자로서의 이야기를 들려줍니다. 관객을 가슴 뛰는 반짝임의 세계에서 고양감을 가라앉히는 쓸쓸함과 외로움이 감도는 세계로 안내하고, 출구에서 다시 보게 되는 《Ant》의 개미를 통해 한 치 앞을 내다볼 수 없는 미래를 살아가는 자신과 함께 고민하게 합니다.

"우리는 개미" 라는 숨겨진 메시지로 이 이야기가 완성됩니다.

최작가는 생명체의 탄생부터 종말까지의 장대한 서사시를 써 내려간 극작가이자, 작품에 내재된 기억이 불러일으키는 관객의 기억이 엮어내는 거대한 장치를 설치한 무대감독이기도 합니다. 그 무대에 뛰어들면 누구나 자연과 작가, 그리고 마음을 공유하는 'your heart is my art'의 일부가 되며, 창조를 만들어내는 'you are the art' 속에서 누구나 주인공이 될 수

있습니다.

이번 전시의 부제인 '생생활활 (生生活活)'은 교감(대화)을 의미합니다.

사람과 사람, 사람과 예술의 거리가 멀어진 오늘날, 대화라는 단어가 마음을 하나로 모으듯, 최 작가는 누구나 '창작자'의 마음을 되찾을 수 있는 기회를 제공하는 매개체로서 '삶'과 `예술`을 연결하고 있습니다.

"4년이라는 흔치 않은 숙성의 시간을 거쳐 완성된 이번 전시가 삶의 좋은 이웃으로서 예술과 마주할 수 있는 기회의 '무대'가 되었으리라 믿습니다.