

Undervisningsmateriale til udstillingen *Jane Jin Kaisen: Currents*

Jane Jin Kaisen, *Offering – Coil Embrace*, 2023, videostill

Undervisningsmaterialet har til formål at formidle udstillingen *Jane Jin Kaisen: Currents* og give mulighed for undervisning i et eksternt læringsmiljø. Materialet henvender sig primært til grundskolens ældste elever samt gymnasie- og HF-klasser, og indeholder en række beskrivelser og arbejdsopgaver til de forskellige værker, der indgår i udstillingen.

Materialet lægger bl.a. op til en diskussion om ...

- *Videoværker og fotografi*
- *Koreas historie og geopolitiske forhold*
- *Koreansk åndsliv og religion*
- *Forholdet mellem en selv og historien omkring en*

Arbejdsopgaverne kan bruges samlet eller hver for sig alt efter niveau, sammenhæng og arbejdstid til rådighed.

Læringsmål

Undervisningsmaterialet giver eleverne mulighed for at redegøre, analysere og reflektere over brugen af visuelle og skriftlige udtryksformer i en udstillingssammenhæng, samt opfordrer eleverne til kritisk at tage stilling til udstillingens værker og tematikker. Derudover lægger undervisningsmaterialet op til refleksion over fotografiets funktion, udtryksform og potentialer. Det er undervisningsmaterialets ambition at aktivere og bevidstgøre eleven i sin kunstoplevelse, samt i denne proces at styrke et refleksivt og kritisk blik hos eleven.

Målgruppe

Undervisningsmaterialet er henvendt til grundskolens 7.-10. klassesettrin, gymnasium/HF m.fl.

Faglig relevans

- Dansk: Billedanalyse og udstillingsanalyse.
- Samfundsfag og historie: Kritisk refleksion over samfundsmæssige temaer såsom kulturelle og sociale forskelle, nationalisme, kolonialisme og religion.
- Billedkunst: Billedanalyse, æstetiske processer, materialitet og kuratering.
- Mediefag: Analyse af kunstfilm og lyd.
- Religion: Analyse af østasiatisk religion.
- Undervisningsmaterialet og udstillingen egner sig også til et tværfagligt forløb.

Selvstændig undervisning eller book en omvisning i udstillingen med en af Fotografisk Centers kunstfaglige medarbejdere?

Undervisningsmaterialet kan bruges som inspiration eller danne forlæg for underviseren/lærerens egen plan. I er meget velkomne til at booke en omvisning ved en af Fotografisk Centers kunstfaglige medarbejdere. En omvisning varer typisk 50-60 minutter og koster 650 kr. i hverdage, men kan tilpasses efter behov. Se vores hjemmeside for mere information:

www.fotografiskcenter.dk/omvisning

Om udstillingen

Udstillingen *Jane Jin Kaisen: Currents* udfolder et tilbagevendende tema i den internationalt anerkendte kunstner Jane Jin Kaisens praksis, der omhandler havet og naturens forbundethed med mytologi, kosmologi samt livets og dødens cyklus.

Kaisens kunstneriske praksis spænder over medier som film, videoinstallation, fotografi, performance, og tekst. Hendes værker er ofte baseret på omfattende tværfaglig forskning og engagement i minoritære sociale fællesskaber, hvorigennem temaer som historie, erindring, traumer, grænser og geopolitik undersøges.

Fælles for udstillingens værker er, at de alle relaterer sig til naturen, havet, og lavakysten omkring øen Jeju, beliggende syd for det koreanske fastland, hvor kunstneren er født i 1980. Kaisen har i flere af sine værker haft fokus på Jejus politiske historie og militarisering, herunder Jeju Massakren i (1947-54) der udsprang i kølvandet på Koreas dekolonisering fra Japan, Den Kolde Krig og delingen af landet. Parallelt med denne historiske og geopolitiske interesse i Jeju, har Kaisen skabt værker gennem mere end ti år, hvor hun har registeret havet og øens natur og deres indvirkning på sociale, kulturelle, og spirituelle forhold. Værkerne i udstillingen tager således udgangspunkt i øens shamanistiske traditioner, matriarkalske kosmologi og myter, samt disses tilknytning til *haenyeo*, Jejus særlige dykkerkultur og erhverv der historisk var forbeholdt kvinder, som brødfødte deres familier via dykning efter føde.

Udstillingen præsenterer også *Offering – Coil Embrace*, et helt nyt værk, en fire-kanals videoinstallation, der er filmet med undervandskameraer ud for Jejus kyst i sommeren 2022. Et gennemgående visuelt element i det nye performative værk er sochang, et langt hvidt bomuldsklæde, der er forbundet med kvindelig arbejdskraft og menneskets livscyklus fra fødsel til død, samtidig med at det har en vigtig spirituel betydning. I shamanismen på Jeju symboliserer klædet bl.a. passagen mellem de levende og døde og broen til guderne. På poetisk og sanselig vis forbinder værket både fortid og nutid gennem elementer som vand, stof og krop, og ansporer en bevidsthed omkring naturens agens og transformative kraft samt menneskets og naturens indbyrdes forbundethed og vores gæld til naturen.

Det nye værk er ét af en cyklus af værker skabt som en del af Kaisens kunstneriske forskningsprojekt *Currents: Oceanic Cosmologies, Sustainability, Commons, and Infrastructures of Compassion (2022-2024)*, hvor hun undersøger oceaniske kulturer og spirituelle infrastrukturer på tværs af nationale grænser. Projektet, der omhandler temaer som bæredygtighed og sameksistens, oceaniske kosmologier, alternative sociale fællesskaber og infrastrukturer, forhandler desuden hvordan mediekunsten kan bidrage til at fremmane andre billeder og fortællinger om menneskets relation til naturen og dens cyklus.

Udstillingen er støttet af Augustinus Fonden, Beckett-Fonden, Den A.P. Møllerske Støttefond, Knud Højgaards Fond, Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck's Fond, Statens Kunstfond, William Demant Fonden og Aage og Johanne Louis-Hansens Fond. Jane Jin Kaisens forskningsprojekt og nye værk er støttet af Kulturministeriets pulje til kunstnerisk udviklingsvirksomhed (KUV-Puljen), Statens Kunstfond og Statens Værksteder for Kunst.

Om kunstneren

Jane Jin Kaisen er billedkunstner, filmskaber og professor ved Skolen for Mediekunst, Det Kongelige Danske Kunstakademi. Hun har udstillet i en lang række kontekster internationalt. På den 58. Venedig Biennale i 2019 repræsenterede Kaisen Korea. Hendes udstilling *Community of Parting* på Kunsthall Charlottenborg blev kåret som årets udstilling 2020 af AICA Foreningen af Danske Kunstkritikere, og i 2022 modtog hun Statens Kunstfonds treårige arbejdslegat. Kaisen har en ph.d. i kunstnerisk forskning fra Københavns Universitet, en MFA fra University of California, Los Angeles og en MA i kunstteori og mediekunst, Det Kongelige Danske Kunstakademi og har studeret på Whitney Museum of American Art Independent Study Program.

Om udstillingens værker

Jane Jin Kaisen & Guston Sondin-Kung, *The Pull of the Moon*, 2020

Motiverne i lyskasserne stammer fra øen Jeju, der er præget af vulkanen Hallasan, Sydkoreas højeste bjerg. Øen blev skabt som følge af vulkanske udbrud for omkring to millioner år siden og består i vid udstrækning af basalt og lava. Forskellige genstande er blevet arrangeret ved klippebassinene, der kortvarigt opstår ved lavvande, som er det tidsrum, hvor havet trækker sig tilbage, og

områder der ellers er usynlige for det menneskelige øje, kommer til syne. Frugter i messingskåle, mønter, skaller og hvid bomuldssnor der bruges i shamanistiske ritualer, skaber nye landskaber. Objekterne leder tankerne hen på de genstande, man kan finde opskyllet på stranden, men her synes de snarere at være offergaver til havet. Tidevandets evigt gentagne markering af Jejus vulkanske kyst knytter bjerg og hav sammen. Her sameksisterer flere tider, idet det evige og det midlertidige forbindes.

Jane Jin Kaisen, *Of the Sea*, 2013

I *Of the Sea* ses kunstneren gå langs Jejus sorte lavastenskyst, hvor hendes mor og bedstemor engang arbejdede som *haenyeo*, kvindelige dykkere. Hun bærer på kasserede dykkergenstande samt bogen *Annals of the Jeju Haenyeo's Anti-Japanese Resistance*, som er skrevet af hendes bedstefar mens han var leder af Mindekomiteen for Jeju Haenyeos Antikoloniale Modstandsbevægelse. Bogen blev udgivet i 1995 i anledning af den første erindringsceremoni for Jeju Haenyeos Antikoloniale Modstandsbevægelse, der udsprang i 1931-32, da haenyeo begynde at marchere i protest mod den japanske kolonimagt langs den samme kyst, hvor kunstneren ses gå næsten otte årtier senere.

Videoens lydbillede består af sangen *Song of the Haenyeo*, hvis noder er trykt på de første sider af kunstnerens bedstefars bog. Sangen er komponeret omkring en japansk melodi, men teksten er ændret og blev skrevet af Gwan-soon Gang, en socialaktivist og leder af modstandsbevægelsen, mens han var fængslet. Selvom sangen var forbudt, blev den sunget af haenyeo og vidner om de kønnede dimensioner af Jeju haenyeo-kulturen, dykningens barske og farlige kald, og kvindernes afhængighed af havet for at overleve.

Mens Kaisens nænsomme måde at bære bogen og dykkerredskaberne på kan ses som et forsøg på at bevare historien og bygge bro over hullerne i tid og overleveringen af viden mellem generationer, slutter videoen før kunstneren når havet. I hendes ustabile, akavede bevægelser, og iført beklædning der ikke er egnet til det ujævne landskab, er der ligeledes en følelse af diskontinuitet og brud, hvilket står i kontrast til sangens tekst. I de seneste årtier er haenyeo-kulturen blevet drastisk formindsket på grund af modernisering, samfundsændringer, industrielt fiskeri og ødelæggelse af det oceaniske miljø. Som følge heraf bliver viden om havet og dykning, sammen med Jejus matriarkalske kosmologi og Jejus shamanistiske spirituelle kultur, der er forbundet med havet, ikke længere regelmæssigt overleveret fra mor til datter.

Jane Jin Kaisen, *Offering – Coil Embrace*, 2023

Offering – Coil Embrace udfolder sig under havets overflade og er filmet ud for kysten ved øen Jeju, Korea, nær en klippeø, der tjente som en shamanistisk helligdom. Havet omkring Jeju bevæges af Kuroshiostrømmen, der udgør en del af gyren i Det Nordlige Stillehav, en kæmpe cirkulær strømhvirvel. Havet er som en livsopretholdende, men også dødelig kraft afgørende for Jejus spirituelle kultur, mens havstrømmen forbinder øen med andre øer og oprindelige kulturer i

regionen. Sammen former de en oceanisk kultursfære og spirituel infrastruktur, der flyder på tværs af nationalstaters rigide landegrænser.

Et tilbagevendende visuelt motiv er *sochang*, et langt hvidt stykke bomuldsstof forbundet med kvindeligt arbejde med at spinde, væve og nære omsorg for pårørende. Metaforen 'en rulle til livet og en rulle til at døden' henviser til dets brug til nyfødte, men også som en del af begravelsesceremonier. Som et symbol på livets og dødens cyklus er sochang en integreret del af overgangsritualer i Korea på tværs af trossystemer. I Jejus shamanistiske ritualer for vindgudinden og fødselsgudinden symboliserer sochang fødsel, passagen mellem levende og døde og broen til guderne. Når man binder sochang i en knude og efterfølgende løsner den, bliver det et symbol på at lindre de dødes klager. I Jejus shamanisme hører havet til den anden verden hinsides menneskets verden og er bolig og oprindelse for mange guddomme, bl.a. slangebogudinden An Chilseong. Bortvist af sine forældre for at blive gravid, blev hun lagt i en jernkasse og kastet i havet. Drivende i havet blev hun en slange og fødte syv slangedøtre, før hun ankom til Jejus kyster. Ligesom en slange skifter ham, udføres ritualer for slangebogudinden omkring hvert månenytår som et symbol på beskyttelse, fornyelse og genskabelse.

Jane Jin Kaisen, *Offering – Coil Embrace*, 2023, videostill

I værket bliver havet et medie, der lagrer og formidler viden på egne præmisser. Mens strømmen er dets kanal, dets åndedræt, indtræder menneskelig perception og viden i et ydmyghedsforhold. Under havets overflade opløses terrestrisk og antropocentrisk orientering og viden, da tyngdekraft, stedsans og opfattelsen af tid, skala, afstand, farve og lyd opleves anderledes under havet og i vandet.

De fire synkroniserede og loopede slowmotion-videoer, der er filmet i grænsetiden ved høj- og lavvande, har ingen afgrænset begyndelse eller slutning,

men udfolder sig i en cyklisk bevægelse. Unge kvinder ses dykke og interagerer med sochang og det omgivende vand, der vækker genklang som både en ydre kraft; havet og som en indre substans; fostervand og væskepassager. I en suspenderet udånding hentyder deres bevægelser til de transformative tilstande at blive født og føde, dø og blive genfødt. Ligeledes forvandler stoffet sig og skifter betydning gennem hele værket: til tider ligner det en lang slangespiral, det forvandles til et sammenknyttet bundt, der flyder på havets dyb, eller det tager form af en navlestreng. Båret af vandet, strømmen og kroppene forbinder det og trækker sig sammen, indhyller og spreder sig.

Den indhyllende og flydende sensibilitet fremhæves af et omsluttende fem-kanals lydlandskab komponeret af lydkunstneren Udo Lee. Lydkanalen i midten er en dronelyd baseret på et enkelt slag på en ul-jeong, et slaginstrument brugt i shamanistiske ritualer på Jeju, som siges at åbne gudernes hjerte. Slaget er strakt ud over værkets 12 minutters varighed og producerer en stadigt skiftende lydskulptur, mens samspillet mellem de komplekse overtoner udfolder sig over tid. Lydene fra de fire videokanaler stammer fra optagelser af instrumenter, råmateriale, shamanistiske artefakter, feltoptagelser og er behandlet med randomiserede forsinkelseskæder, feedback-loops og rumlige effekter. Mens de indlejrede detaljerede lydbegivenheder giver en følelse af orientering, fører den ikke-lineære karakter af forsinkelseskæden til en forestilling om, at tiden folder sig ind i sig selv.

Infoboks og tidslinje: Koreas historie

Korea har en lang og spændende historie, herunder er der samlet noget nogle af de vigtigste begivenheder.

Tidslinje

200-tallet f. kr.: Staten Joseon (området som nu er Korea) omtales i kinesiske kilder.

109 f.kr.: Staten Joseon underlægges det kinesiske Han-dynasti, som vasalstat.

100-tallet f.kr.: Joseon deles i tre kongedømmer: Goguryeo, Baekje og Silla.

Konfucianismen introduceres.

660'erne e.kr.: Silla forener de tre kongedømmer

935 e.kr.: Kongedømmet Silla falder og det nye kongedømme navngives Goryeo.

Det er denne stat, som har ført til det moderne navn Korea.

1105 e.kr.: øen Jeju kommer under koreansk styre.

1170 e.kr.: Mongolerne invaderer Goryeo. De næste 200 år kæmper Goryeo gentagende gange mod mongolske invasioner. Neo-konfucianismen introduceres.

1392 e.kr.: Yi Songgye (kong Taejo) overtager Goryeo og omdøber det til Joseon.

1446 e.kr.: Det koreanske alfabet Hangeul opfindes og udbredes under kong Sejong.

1897 e.kr.: Joseon skifter navn til Kejserriget Korea, som reaktion på ikke længere at være vasalstat til det kinesiske Qing-dynasti.

1910 e.kr.: Kejserriget Korea koloniseres af Japan.

1945 e.kr.: Japan taber Anden Verdenskrig. Korea er ikke længere en japansk koloni. De Allierede deler Korea mellem sig i nord og syd.

1948 e.kr.: Jeju-øens befolkning sætter sig op imod delingen af Korea, men protesterne bliver undertrykt med vold.

1950-1953 e.kr.: Koreakrigen.

1953 e.kr. og frem: Korea deles i hhv. det kommunistiske den Demokratiske Folkerepublik Nordkorea og det amerikansk støttede Republikken Sydkorea.

2006 e.kr.: Jeju får særstatus som selvstyrende provins i Sydkorea.

2007 e.kr.: Jeju kommer på UNESCO's verdensarvsliste.

Tro, overtro og filosofi

Konfucianisme er en kinesiske tankegang, nogle kalder det filosofi, andre religion, som også har stor indflydelse i Korea. Konfucianismens fornemmeste opgave er at videregive gammel visdom, for at man kan skabe et godt og harmonisk samfund. Dette har led til en stærk etik- og morallære baseret på at lære fra fortiden. For at opnå et godt og harmonisk samfund skal man indenfor konfucianismen emulere store personer fra fortiden og være et godt eksempel for nutiden, en såkaldt *junzi* 君子 eller "gentleman". Forfædre dyrkelse, både indenfor familien og af kejseren/kongen, er også dermed blevet et vigtigt element af konfucianismen. I konfucianismen er der vægt på arven fra far til søn, hvor kvinder ikke har den store betydning. Man opretholder det gode og harmoniske samfund gennem ritualer, hvor man for eksempel beder til forfædre eller guder. I løbet af Tang- og Song-dynastiet introduceres elementer fra buddhistisk og daoistisk lære til konfucianismen, dette kaldes neo-konfucianisme, og får stor indflydelse i Korea. Neo-konfucianismen lægger i højere grad vægt på menneskets rolle i universet og at målet er at skabe et harmonisk liv ikke kun i samfundet, men også med naturen og universet. Tid opfattes cyklisk frem for lineært og de følger månekalenderen, hvilket gør at deres største højtider er forårsfestivalen eller månenytåret samt efterårsfestivalen.

Både konfucianismen og neo-konfucianismen sameksisterer uden problemer med forskellige religioner og filosofier, bl.a. koreansk shamanisme der er en polyteistisk religion, hvor forskellige mytiske figurer og guder tilbedes gennem forskellige ritualer for eksempelvis at sikre rigdom, godt helbred, eller god høst. Shamanerne udfører ritualer ved altre for at bygge bro mellem menneskenes og gudernes verden. Altrene består af billeder af dem der bedes til samt statuer, stearinlys, røgelse og ofringsskåle i messing. Under ritualer ofres mad og alkohol. Disse opsætninger af ritualer går igen i forfædre dyrkelsen og mindeceremonier til afdøde. Selvom konfucianismen har haft indflydelse på Jeju, så har det helt op til de seneste 50 år lagt særlig vægt på arven fra mor til datter. Traditionelt set har det været kvinderne, *haenyeo* (hangul: 해녀, lit. "havkvinder") som har brødfødt deres familier ved at dykke efter skaldyr, fisk og andet føde fra havet.

Arbejdsspørgsmål

Til udstillingen:

Hvordan er udstillingen opbygget?

Hvordan vil I beskrive rummet og udstillingsopbygningen?

Hvordan bindes udstillingens rum sammen?

Hvordan påvirker udstillingsrummet jer?

Til værket *Pull of the Moon*, 2020 – tre fotografier i lyskasser:

Hvad gør det ved fotografiet at det bliver vist i en lyskasse?

Hvad er motivernes vigtigste elementer?

Hvordan relaterer fotografierne sig til hinanden og koreansk historie?

Til værket *Of the Sea*, 2013 - video 2:15 min.:

Hvad sker der i videoen?

Hvilke følelser får I af at se videoen?

Hvilke genstande er vigtige i videoen?

Hvilken del af koreansk historie relaterer værket til?

Til værket *Offering – Coil Embrace*, 2023 - video 12 min. loop.

Hvad sker der i videoinstallationen?

Hvilke følelser får videoværket frem i jer?

Hvad minder videoværket jer om?

Hvad er et ritual? Hvilke elementer bruger man fx i ritualer?

Hvilke myter kender I? Hvad kendetegner dem? Kan I se lighedstegn mellem de myter I kender, og følelserne/indtrykkene/fortællingerne i Kaisens værker?

Opgaver

Opgave 1: Find på jeres eget ritual. Beskriv det og skab/vælg en fysisk genstand, som er essentiel for ritualen. I kan lave videoværker som optager ritualen, eller lave en performance for de andre i klassen.

Opgave 2: Tag jeres eget foto inspireret af lyskasserne. Vælg et sted, som betyder meget for jer, saml genstande som knytter sig til "ritualer" og fotografer dem. Tænk over, hvad der binder genstandene sammen, og hvorfor du har valgt dem.

Infoboks: *Sochang* (hangul: 소창, hanja: 小倉)

Jane Jin Kaisen, *Offering – Coil Embrace*, 2023, videostill

Sochang er betegnelsen for det hvide stykke bomuldsstof, som optræder i Jan Jin Kaisens værk *Offering – Coil Embrace*. *Sochang* bliver brugt i shamanistiske og buddhistiske ritualer. *Sochang* symboliserer overgangen mellem liv og død, fra før man bliver født og ind i livet og fra livet og ind i døden. I begravelsesritualer bliver det brugt til at skabe en vej, hvorpå den afdødes sjæl kan rejse fra vores verden og videre til den næste. Det bliver brugt til alt fra at bære kister til bleer til babyer. *Sochang* bliver også brugt i shamanistiske ritualer hvor der bindes knuder på stoffet, som herefter bindes op. Her symboliserer knuderne uforløst vrede, som man skal slippe fri før man kan komme videre til efterlivet.

Anbefalinger til medier inspireret af nogle af de samme temaer som Jane Jin Kaisens værker:

- Koreansk tv-serie *Alchemy of Souls* (tilgængelig på Netflix med danske og engelske undertekster) - En fantasy serie, hvor magi er tæt knyttet til vand.
- Koreansk tv-serie *Our Blues* (tilgængelig på Netflix med danske og engelske undertekster) - En slice of life-serie om *haenyeos* liv.

Litteratur

- Seth, Michael J. 2016. *A concise history of premodern Korea*, 2. udg. Lanham, MD: Rowan & Littlefield.
- Seth, Michael J. 2016. *A concise history of modern Korea*, 2. udg. Lanham, MD: Rowan & Littlefield.

DEN A.P. MØLLERSKE STØTTEFOND KNUD HØJGAARDS FOND KONSUL GEORGE JORCK OG HUSTRU EMMA JORCK'S FOND

William
Demant | Fonden

KUV-Puljen Kulturministeriet

