

エコロジー：循環をめぐるダイアログ 1
「新たな生」崔在銀展

2023年10月14日(土) - 2024年1月28日(日)
主催 エルメス財団
協力 MISA SHIN GALLERY

Ecology: Dialogue on Circulations 1
“La Vita Nuova” Jaeun Choi

14 October (Saturday), 2023 - 28 January (Sunday), 2024
Organized by the Fondation d'entreprise Hermès
Supported by MISA SHIN GALLERY

エルメス財団は、アートにおけるエコロジーの実践を問う2つの展覧会「エコロジー：循環をめぐるダイアログ」を開催いたしました。

地球規模の気候変動への取り組みをはじめとする人類喫緊の課題は、生態系、経済、社会、政治などの様々な要求の均衡について、私たちに問いかけます。現在、あるいは将来、私たちはどのようにアートを通じてこれらの問題を考察してゆくことができるでしょうか。

銀座メゾンエルメス フォーラムでは、エコロジーの概念を広義の「循環するエネルギーの有り様」として捉え、地球環境におけるつかの間の漂いである人間の生やモノの関わりを問うアーティストたちを、本個展と続くグループ展の2つのダイアログの形で会期を分けて紹介いたしました。

「La Vita Nuova (新たな生)」は、環境や自然との対話を継続してきた一人の作家、崔在銀 (1953年韓国・ソウル生まれ) の40年に亘る実践を個展形式で振り返るものです。崔は1976年の来日を機に生け花と出会い、草月流三代目家元、勅使河原宏への師事を経た後、1980年以降、アート作品の制作に取り組んでいます。本展は、生存に関わる自然生態系の事実を直視しながら、自然との理想的な共存関係を再構築するプロセスとして続けている崔の現行のプロジェクトと新作を織り交ぜて紹介いたします。世界7カ国に和紙を埋めたのち時を経て掘り起こした「World Underground Project (ワールド・アンダーグラウンド・プロジェクト)」、韓半島を南北に隔てる非武装地帯 (DMZ) で自然が自己組織を通じて実現している生態系を未来のヴィジョンとし、森の復元を試みる「Dreaming of Earth Project (大地の夢プロジェクト)」などのプロジェクトのほか、白い珊瑚を用いた新作《White Death (白い死)》、我々の日常の中に存在しながら、名前すら知らぬまま消えゆく植物への眼差しを瞑想的に綴る「ある詩人のアトリエ」を通じて、切迫した環境危機の様相に静かに迫ります。緊急事態の警告と静かな詩情、生に潜在する暴力と美の振れ幅の中で、自然との共存可能性をさぐり、希望を探求します。

時代の問題意識を反映しながらも、深い洞察に基づく独自の活動は、普遍的な問いを等身大の対話に還元することで、多くの人々を巻き込んでゆきます。それは、一人の作家のエネルギーから出発しながら、モノや自然、人々の関係に揺るがしを与えるエコロジーの実践そのものであるともいえるでしょう。

The Fondation d'entreprise Hermès presented “Ecology: Dialogue on Circulations,” two exhibitions that examine ecological practices in art.

Efforts to address global climate change and other pressing ecological crises confronting humanity raise questions about how to balance ecological, economic, social and political demands. How can these issues be explored through art, today and in the future?

Through a two-stage dialogue, with a group exhibition to follow this solo exhibition, Ginza Maison Hermès Le Forum broadly frames the concept of ecology as “a state of circulating energy,” introducing artists who consider fleeting human lives and things adrift within the global environment from the perspective of our relationship with nature.

“La Vita Nuova,” looked back on the 40-year career of Jaeun Choi (born 1953 in Seoul, South Korea), and the artist’s continuous dialogue with ecology and nature. Choi first encountered *ikebana* when she moved to Japan in 1976, and worked as an assistant under Hiroshi Teshigahara, the third-generation master of the Sogetsu school of *ikebana*. She has continued to produce artworks since 1980.

Weaving together ongoing projects and new works, this exhibition introduces Choi’s art as a process of reconstructing the ideal of coexistence with nature while she grapples with ecosystems essential to life. Among her notable works is the ongoing *World Underground Project*, in which she represents time through washi paper buried in seven countries around the world and later re-excavated. She quietly reveals aspects of our pressing ecological crisis in the *Dreaming of Earth Project*, a conservation effort that envisions the future in the natural reemergence of self-organizing ecosystems in the Korean demilitarized zone (DMZ), as well as *White Death*, a new work using dead coral, and *A Poet’s Atelier*, which meditatively spells out her perspective on plants that exist in our everyday world, yet vanish before we know their names. Her works sound the alarm for our emergency while remaining quietly poetic, as she seeks hope through the ideal of coexistence with nature in the space between life’s potential for violence and beauty.

Choi’s career has been defined by a creative practice that deeply considers the implications of the crises faced in each moment, as she draws in a multitude of people through life-size dialogue regarding universal questions of art. Emerging from the energy of a single artist and shaking up the balance of things, nature, and people, this is also the very practice of ecology itself.

白い死

2023

本作の白い珊瑚はすべて、浜へ打ち上げられた死珊瑚です。珊瑚は、地球温暖化による海水温の上昇や水質の悪化などにより海中の生態系が破壊されるとストレスを受け、共生関係を結ぶ褐虫藻を失い、白い骨格部分が見える白化現象が起こります。そして、そのまま環境が回復しないと、やがて死に至ります。1997年-98年には、世界的な急激な海水温上昇などで、例をみない大規模な白化が起こりました。

崔は、沖縄の海で、無数に打ち上げられた珊瑚の光景を目の当たりにしました。それは亡骸のように残酷でありながらも、同時に美しさも覚えずにはいられない切迫したものであったと言います。本作では、その喫緊な光景をギャラリー空間へと持ち込むことで、地球環境や私たち自身を顧みるダイアログを提起しました。

貴重な天然資源である珊瑚を別の場所へと持ち出すことは認められていません。展示にあたっては、沖縄で20年以上にわたり珊瑚の移植を行う金城浩二、美佐江氏、珊瑚礁を中心とした環境生態学の研究者である中野義勝氏、生まれ故郷である沖縄を拠点に活動する写真家・アーティストである伊波リンダ氏をはじめとする現地で珊瑚と共に生きる方々とダイアログを重ね、多くのご協力を得て実現しました。

White Death

2023

All of the dead white corals in this work were collected after washing up on beaches. When corals are put under stress, they expel zooxanthellae, microorganisms with which they have a symbiotic relationship. This leads to bleaching, exposing the white skeletons of the corals. If the environment does not recover, bleached corals will eventually die. An bleaching event of unprecedented scale occurred in 1997 and 1998 due to a rapid rise in global sea temperatures.

Choi describes the countless beached corals she saw strewn on the Okinawan coast as an urgent scene, with the grimness of viewing corpses, yet also undeniably striking in its beauty. By bringing this acute spectacle into the gallery space, this work initiates discussion of the global environment and ourselves.

The relocation of these precious natural resources is prohibited, and the exhibition was made possible by extensive dialogues with Okinawa residents who live near the corals, including Koji and Misae Kinjo, who have been transplanting corals in Okinawa for over 20 years; Yoshikatsu Nakano, an ecology researcher and expert on coral reefs; and Linda Iha, a photographer and artist who works in her native Okinawa.

*《白い死》のインスタレーションで使用する死珊瑚はすべて、沖縄県の許可を得て採取されました。

*All dead corals used in the installation *White Death* were collected with the permission of Okinawa Prefecture.

展示された珊瑚はすべて、アーティストを中心に、珊瑚の採取にもご協力いただいた沖縄の皆さまとエルメスジャパン株式会社の社員有志、約50名の手によって、会期終了後の2024年3月6日に沖縄の海へと返却されました。海岸の景観に沿って珊瑚を選ずことで、風景や生態系に与える影響を最低限に抑えるよう配慮しました。

All the corals displayed were returned to the seas of Okinawa on March 6, 2024, after the exhibition concluded. This effort involved around 50 people, including the artist, local Okinawans who initially collected the corals, and volunteers from Hermes Japon Co., Ltd. Together, they carefully reinstated the corals into the coastal landscape, ensuring that their return had minimal impact on the local scenery and ecosystem.

ワールド・アンダーグラウンド・プロジェクト

大地からの返信

1986年埋蔵-1991年発掘

福井県越前市で制作された和紙は雁皮、楮、麻を配合した自然による純粋な産物である。50×50cmほどの200枚余りの和紙の束を、土の奥深く5mほどに埋めておき、3年から5年の期間が経過したのち掘り起こす。紙の表面は、地上にあらわれ空気に触れることで意図しない色彩に変化し、土がもたらした自然のドーイングとして和紙に定着する。自然の一部である数えきれないほどの多くの存在が土に還り幾層にも重なる地層・大地は私が置いた紙に、計り知れないほどの長い時間の物語で答えてくれた。

このプロジェクトは1986年、韓国の慶州にあるトアム山に端を発し、日本、アメリカ、ヨーロッパ、アフリカに至るさまざまな地域で行われてきた。この過程で、ある和紙は分解されて土に戻り、時に物質としての和紙が消失したこともあった。場所の条件としては、山と木、水と光など豊かな自然環境を重視し、時には歴史的象徴性によって場所が決定されたりもするが、いずれの場合においても土地の持ち主に理解と許可を得ること、また制作中は管理が必要となる。興味深いのは、その場に存在する自然と文化は土の性質によって特性が形作られると感じる点だ。大地とは、壮大な宇宙の流れのなかで凝縮され続けてきた生命の根源地であると考えられる。

この度の展示は、韓国の慶州と日本の福井に5年間埋めつけた和紙を初めて公開するものである。

World Underground Project

Reply From the Earth

1986, buried - 1991, unearthed

The washi paper produced in Fukui-Echizen is a pure product of nature composed of *gampi*, *kozo* (paper mulberry), and hemp fibers. I bury around 200 sheets of washi paper, each sized 50 x 50 cm, about five meters underground, and pull them out after a period of three to five years. The moment the paper meets the air, its surface changes to an unintended color. The paper thus becomes a drawing of nature, borne out of the ground. This reveals the strata of numerous beings. The earth responds on the paper I sent it, with a story of unfathomable lengths of time.

This work was initiated in 1986 at the foot of Toham Mountain in Kyongju, South Korea, and extended to various places including Japan, the United States, and the continents of Europe and Africa. Throughout the process, the washi paper sometimes dissolves into soil, and sometimes disappears. When selecting the site for the project, natural elements including rich access to water, light, trees, and mountains are important factors. Sometimes historic significance determines the site, but in all cases, the authorization and supervision of the landowner are necessary. It is interesting that nature and culture are molded by the characteristics of the soil of each land. This might be because, throughout the vast flow of the universe, soil is the condensed origin of life.

This exhibition presents sheets of paper that were buried for five years under the ground in Kyongju, South Korea, and Fukui, Japan.

大地からの返信
慶州 (韓国)
1986年埋蔵-1990年発掘

Reply From the Earth
Kyongju, Korea
1986, buried - 1990, unearthed

大地からの返信
越前市 (福井、日本)
1986年埋蔵-1991年発掘

Reply From the Earth
Echizen, Fukui, Japan
1986, buried - 1991, unearthed

ある詩人のアトリエ

2023

A Poet's Atelier

2023

世界の中でかつて共存していたものたちの名前を呼ぶ。
彼らは深淵からやってきて、深淵に消えていく。
彼らは友人であり、家族であり、仲間である。

消えていきそうに冷え込んだ名前に温もりを吹き込んで、名前を呼んであげる。
一度も友達のように呼んだこともない、ただ種の分類のための名前、
これが唯一彼らにつながる音である。

私があなたの名前を呼ぶとき、私はあなたの名前の向こうの深淵を見つめるだろう。
そこには何もないか、あるいは今、ここの影が映る。
すべては一つであり、最初であり、永遠である。

To call by name the beings that once coexisted in this world.
They come from the abyss and return to the abyss.
They are friends, family, and companions.

To call them by their names is to breathe warmth into cold names.
The names serve the sole purpose of categorizing the species,
but the names that have not once been called upon as friends,
and are the only sounds that lead to them.

When I call your names, I gaze into the abyss beyond your names.
There is nothing there, except for the glimmering shadows of here and now.
We are all connected.
We are all one and forever.

私たちが初めて会った時
2023年2月-8月

When We First Met
February - August 2023

Peris koidzumiana / *Ligustrum tamakii* / *Cirsium katoanum* / *Saxifraga*
esurea insularis / *Digitaria mollicoma* / *Eriocaulon seticosum* / *Dipla*
tairae / *Linum stelleroides* / *Gastrochilus ciliaris* / *Saxifraga brae*
alissima / *Dryopteris tsutsuiana* / *Aglaomorpha coronans* / *E*
a / *Cirsium japonicum* var. *australe* / *Veronicastrum liukiuen*
num vaucheri Lesq. / *Mannia triandra* (Scop.) Grolle
teph. / *Lepidozia mamillosa* Schiffn. / *Fossombronia*
scera Bruch / *Encalypta rhapsocarpa* Schwägr. /
. / *Nitella imahorii* R.D. Wood / *Sirodotia s*
lori var. *allerii* / *Nitella inversa* Imahori /
uventior (Stirt.) Hale / *Ramalina yokotae*
na / *Paulia japonica* Asahina / *Stereoc*
ch. / *Cladonia koyaensis* Asahina /
a kusanoi Ikeno / *Onygena corwin*
a uberata Fr. / *Porpoloma bo*
I. Hino & Hidaka / *Lig*

名前を呼ぶ
 2023

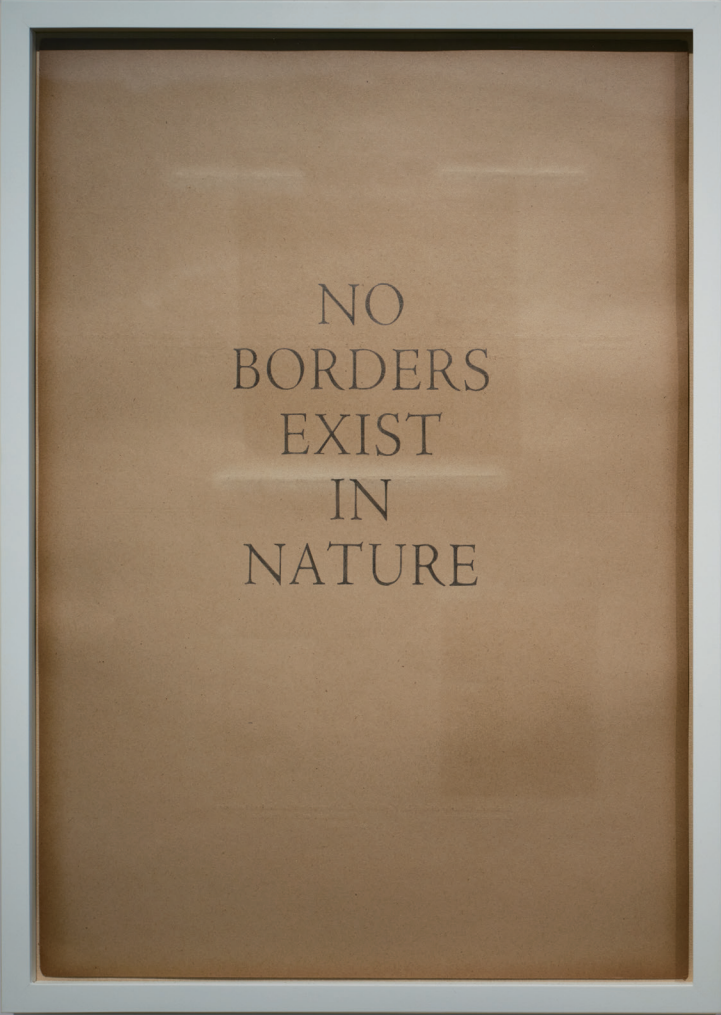
To Call by Name
 2023

内面への光
 2023年2月-8月

Beacon within
 February - August 2023

NO
BORDERS
EXIST
IN
NATURE

大地の夢プロジェクト

韓半島DMZ (非武装地帯)、鉄原郡 (チョルオン) 郡エリア

1950年代、戦争と破壊に塗りつぶされた韓半島のDMZ (Demilitarized Zone) が、70年余りが過ぎたいま美しい自然に還元されたことは、まさに宇宙の本性が生命と未来を志向するという事実をまぎれもなく示している。

そして多くの紛争地域はすべてこのような世界の本性を通じて治癒されると考える。

非武装地帯を意味するDMZは、1953年7月27日に定められた韓国と北朝鮮の緩衝地域である。韓半島の軍事境界線から南北に2kmずつ後退して定められたこの場所は、東西に約250km、南北の幅4kmの総面積907km²をなし、未だ約200万個の地雷が全領域に散らばっている。それにもかかわらず、DMZでは約5,000種余りの多様な動植物の群集が生息する豊かな自然生態系が作り出されている。皮肉にも南北の分断により人間のアプローチが禁止されたおかげで、この場所では自然が支配する生態系が形成され、長い歴史が共存する場所として過去と未来を横切り、未来のヴィジョンへとつながる真の楽園となったのだ。

私は2014年にキュレーターのキム・ソンジョンが行った「REAL DMZ PROJECT」への参加を契機に、2015年に「Dreaming of Earth Project (大地の夢プロジェクト)」を立ち上げた。そして、DMZの江原道鉄原エリアを舞台に、私の思想に共感してくれたアーティスト、建築家、文学者、科学者、生態学者など様々な背景の人々とともに、具体的な計画を提案してきた。本プロジェクトは人を地雷から守り、自然を人間から守るため、地面から3-6m宙に浮いた通路でつながる、東西南北合わせ全長約20kmに及ぶ「空中庭園」を中心に、その上部に計画された12の東屋と3つの塔、また、第2トンネルを利用したシードバンク、知識保管庫などで構成される。本展では、これらの計画をアーカイブ映像として紹介する。

そこに存在するすべての生命体が存続するためのシードバンクは、DMZの生態系と有機的な関係をもっている。これはある国家や企業、または個人の営利を目的としているのではなく、究極的にはわたしたちがこの場所から生を営んでいけることを意味している。「自然を征服するというよりは、その煌めきのなかへ入っていく夢をみる」という韓国人の自然思想をパターンに、世界的にもっとも高い軍事的緊張を内在している場所のうちのひとつである韓半島のDMZにおいて、このような夢が具現化されることをわたしは希望する。人間と自然の本質的な関係に基づき、DMZを持続的に保存可能な環境に還元することでDreaming of Earth Project (大地の夢プロジェクト) が、深刻化する地球環境問題を考える礎となることを希望する。

Dreaming of Earth Project

Korean Peninsula DMZ (Demilitarized Zone), Cheorwon Site

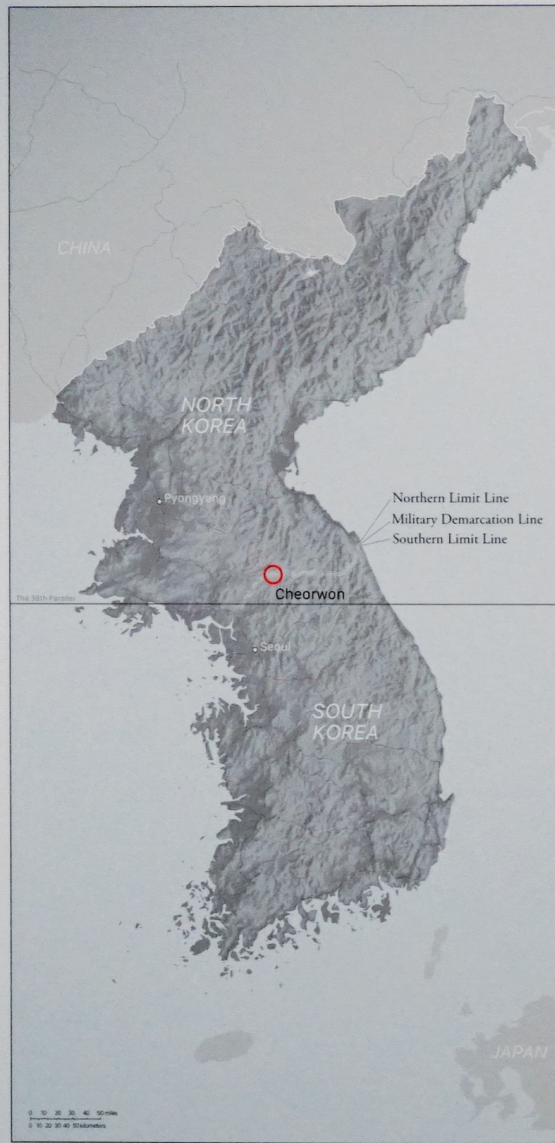
The DMZ (Demilitarized Zone) on the Korean Peninsula, marked by war in the 1950s, has transformed over 70 years into a beautiful wildlife sanctuary. This transformation undeniably demonstrates that our universe is inherently oriented towards life and the future.

I believe that many conflict-ridden regions can find peace through this fundamental nature of the universe.

The DMZ, or Demilitarized Zone, was established on July 27, 1953, as a buffer zone between South Korea and North Korea. Extending approximately 250 kilometers east to west and four kilometers north to south, the zone is defined by a mutual withdrawal two kilometers north and south from the military demarcation line on the Korean Peninsula, and encompasses a total of 907 square kilometers. Despite being strewn with roughly two million landmines, the DMZ supports a rich natural ecosystem, home to over 5,000 species of diverse flora and fauna. Ironically, the division between North and South Korea that restricts human access has allowed nature to thrive, transforming the DMZ into a true paradise that not only connects the past and future but also embodies a vision of coexistence.

I launched the *Dreaming of Earth Project* in 2015, motivated by my involvement in the Real DMZ Project carried out by curator Sunjeong Kim in 2014. In the Cheorwon area of Gangwon-do within the DMZ, I collaborated with artists, architects, literary scholars, scientists, and ecologists who are aligned with my vision in order to develop concrete plans. The project encompasses a network of aerial gardens linked by pathways that hover three to six meters above the ground, covering a total length of approximately 20 kilometers in all directions. It features *Jung Ja* (12 cottages or pavilions) and three towers above these gardens, along with a seed bank and a knowledge bank utilizing the Cheorwon Second Tunnel. In this exhibition, these initiatives are presented through archival footage.

The seed bank is essential for the survival of all life forms in the area, and is organically integrated with the DMZ's ecosystem. What this signifies is not the pursuit of profit for a nation, company, or individual, but our ability to ultimately sustain life in this place. Embracing the Korean philosophy of nature—rather than conquering it, we dream of entering its glittering midst—I hope for this dream to manifest on the Korean Peninsula, in the DMZ, one of the world's most hostile frontiers. Relying on the inherent connections between humans and nature, I hope the *Dreaming of Earth Project* will address global environmental issues by restoring the DMZ to a sustainably preserved environment.

Site Plan / Cheorwon

大地の夢プロジェクト
 サイトプラン (鉄原郡 [チヨルオン])
 2019

Dreaming of Earth Project
 Site Plan (Cheorwon)
 2019

大地の夢プロジェクト
アーカイヴ映像

人を地雷から守り、自然を人間から守る、地面から3-6m宙に浮いた、東西南北合わせ全長約20kmに及ぶ「空中庭園」の中心となる通路（パサージュ）は坂茂が設計し、その上部に配される12の東屋の計画には、川俣正、イ・ブル、李禹煥（リ・ウファン）、スタジオ・ムンバイ、オラファー・エリアソン&セバスチャン・ベーマン、クリスチャン・ボルタンスキー、バク・キョンらが参加した。塔のデザインは、坂茂、スン・ヒョサン、崔自身、水槽のデザインは宮島達男、ギムホンソック、ホン・スンヘーが手がけ、色彩に敏感な鳥のための野外服のデザインは、クリスティーナ・キムが担当した。

適地分析と生態調査にはイ・ウンジュ教授とDMZ生態調査研究所が参加し、DMZの境界地域に存在する生態系の観察・研究所兼その多様な生物の種子を保存するシードバンクである「DMZ生命と知識の地下貯蔵庫」は、建築家のチョウ・ミンスクと科学者のジョン・ジェースンが鉄原第2トンネルを利用して設計する。

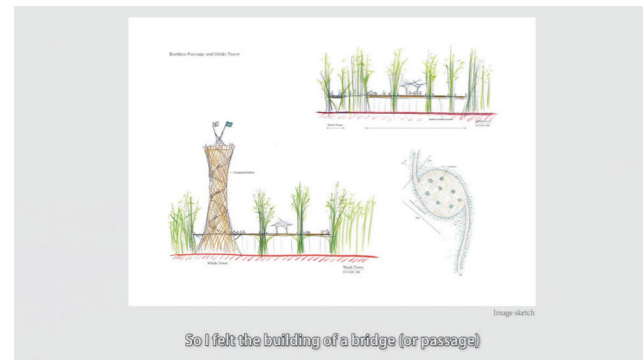
Dreaming of Earth Project
Archive videos

Shigeru Ban designed the central passage of the aerial gardens, which hover three to six meters above the ground, protecting people from landmines and nature from people, with a total length of approximately 20 kilometers in all directions. This project features 12 pavilions atop the gardens, with contributions from Tadashi Kawamata, Lee Bul, Lee Ufan, Studio Mumbai, Olafur Eliasson & Sebastian Behmann, Christian Boltanski, Kyong Park and others. The towers designs are by Shigeru Ban, H-Sang Seung and Choi herself, while the water pot designs were overseen by Tatsuo Miyajima, Gimhongsok and Seung-Hye Hong. Christina Kim designed outdoor attire suitable for color-sensitive birds.

Professor Woonjoo Lee and the DMZ Ecological Research Institute conducted site analysis and ecological surveys. The DMZ Vault of Life and Knowledge, a seed bank situated within the DMZ's border area, is dedicated to observing, studying, and preserving the seeds of the region's diverse species. Architect Minsuk Cho and scientist Jaeseung Jeong designed this facility, making use of the Cheorwon Second Tunnel.

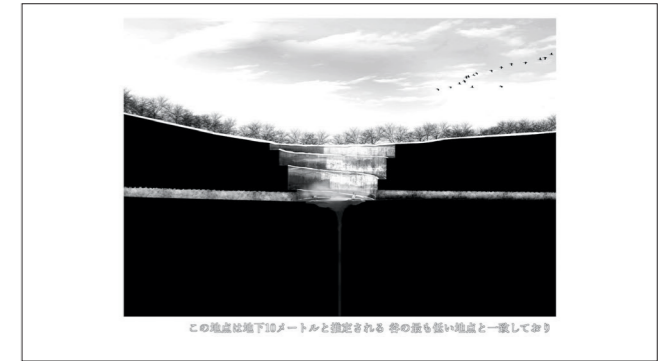

Ch 1.
プロジェクト紹介：崔在銀
Project introduction: Jaeeun Choi
08'21" (ループ再生 / on a loop)

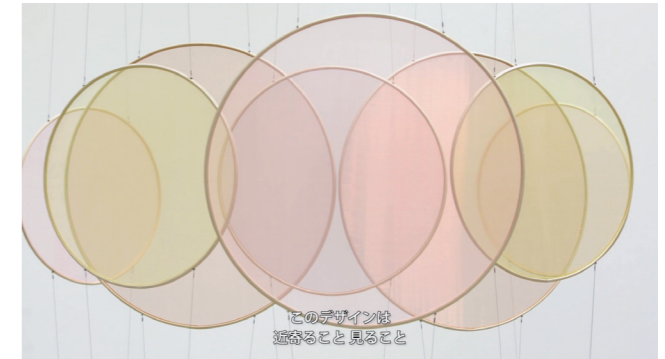

Ch 2.
パサージュデザイン：坂茂
塔デザイン：スン・ヒョサン、崔在銀、坂茂
Passage design: Shigeru Ban
Tower design: H-Sang Seung, Jaeeun Choi, Shigeru Ban
07'10" (ループ再生 / on a loop)

Ch 3.
DMZ生命と知識の地下貯蔵庫デザイン：チョウ・ミンスク、ジョン・ジェースン
DMZ Vault of Life and Knowledge design: Minsuk Cho, Jaeseung Jeong
11'17" (ループ再生 / on a loop)

Ch 4.
東屋デザイン：スタジオ・アザー・スペース（オラファー・エリアソン&セバスチャン・ベーマン）、クリスチャン・ボルタンスキー、李禹煥
Jung Ja (cottages or pavilions) design: Studio Other Spaces (Olafur Eliasson & Sebastian Behmann), Christian Boltanski, Lee Ufan
07'34" (ループ再生 / on a loop)

Ch 5.
東屋デザイン：スタジオ・ムンバイ（ビジョイ・ジェイン）、イ・ブル、川俣正、バク・キョン
Jung Ja (cottages or pavilions) design: Studio Mumbai (Bijoy Jain), Lee Bul, Tadashi Kawamata, Kyong Park
07'59" (ループ再生 / on a loop)

Ch 6.
水槽デザイン：宮島達男、ギムホンソック、ロニ・ホーン、ホン・スンヘー
屋外用衣装デザイン：クリスティーナ・キム
Water pot design: Tatsuo Miyajima, Gimhongsok, Roni Horn, Seung-Hye Hong
Outdoor clothes design: Christina Kim
08'59" (ループ再生 / on a loop)

「大地の夢プロジェクト」拡張版

自然国家

2020-進行中

韓半島 DMZ (非武装地帯)

「Nature Rules (自然国家)」は、私が2015年より手がける「Dreaming of Earth (大地の夢)」の延長となるプロジェクトで、江原道鉄原郡の非武装地帯 (Demilitarized zone - DMZ) に横たわる自然との共生関係のもと、自然の循環や流れを重視した現実的なアプローチで行われている。DMZの北と南を繋ぐ空中庭園、東屋、シードバンク、知識保管庫など「Dreaming of Earth (大地の夢)」での提案を礎に、私の思想に共感したアーティスト、建築家、文学者、科学者、生態学者などが本プロジェクトに参加した。

自然に主権を還元する意味で「Nature Rules (自然国家)」と名付け、DMZの生態系の現状分析を手がかりに、まずは断片的に裸となった土地に植栽を追加することで森林の生態系の回復を試みる。

「Nature Rules (自然国家)」の実現を目指し、2020年から22年にかけて制作した「DMZ生態現況分析図」は、DMZに自生する植物やその種を適応する環境に戻すために、試行錯誤を重ねて到達点を見いだす作業であった。それはDMZという分断された特殊な場所に立ちただかる限界を克服していくプロセスでもあった。

作業の手順

- 1) 収集された資料の分析を通じて類推
- 2) それを投影し拡大して再生産
(Projection and Reproduction)
- 3) 観察と同時に分析と分類
(Analysis and Classification)

以上の過程を経て「生態現況分析図」が完成した。

「生態現況分析図」完成後、「Nature Rules (自然国家)」の概念に共感する森林専門家 (ホン・ソンガク教授チーム) が専門的な知見を持って「森林回復プラン」に参加した。

「森林回復プラン」は3段階に計画されたプランで、そのうち今回発表する内容は「森のタイプ化」と「タイプ化された森の主要樹種の選定」の作業が含まれている。その次の段階では、類型化された森の空間を埋める低木及び林床地被植物の推定とともに、森の回復を促す順に進む。これらの段階を経て企画される過程で、既存の植物との生態的調和も重要な事項となるだろう。

Extension of Dreaming of Earth Project

Nature Rules

2020 - ongoing

Korean Peninsula DMZ (Demilitarized Zone)

The *Nature Rules* project is an extension of *Dreaming of Earth*, which I have been engaged in since 2015. It is a project that fosters collaboration among people from diverse backgrounds—artists, architects, literary scholars, scientists, ecologists and many more—who share a mission. This project is rooted in a symbiotic relationship with nature of the Demilitarized Zone (DMZ) in Cheorwon County, Gangwon Province, and approaches reality through the concept of circulation. Together we planned an aerial garden, pavilions, a seed bank, and a knowledge repository, connecting North and South.

The project aims to revive the forest ecosystem of the DMZ by analyzing the zone's current ecological status and introducing plant species compatible with the bare, fragmented land. I named the project *Nature Rules* to emphasize the significance of returning sovereignty to nature.

From 2020 to 2022, Studio Jaeun Choi completed the *DMZ Ecological Status Analysis Map* for the realization of *Nature Rules*. The map was created by collecting information and various other methodologies to reach the goal of introducing native tree species preexisting in the DMZ into an optimal environment. This whole process was about overcoming the specific limitations of the DMZ.

The process of making the map followed this procedure:

- 1) Approaching the subject by analyzing and inferring from the collected sources;
- 2) Projection and reproduction of the collected sources;
- 3) Observation, analysis and classification. Thus, the map was completed through aggregating materials and sources.

After this map was submitted, the *Forest Regeneration Plan* was devised with professional help from Professor Seong-gak Hong and his research team under the basic concept of *Nature Rules*. In this presentation, there is a discussion of the first step of this multi-step procedure, which is to categorize the forest and select the primary species of trees. The next step will involve estimating the shrubs and bushes, as well as the forest cover, to fill the space in the categorized forest and support its recovery. Harmony between the newly introduced species and preexisting plants is also an important point of consideration.

自然国家

DMZ 生態現況分析図、DMZ 森林回復プラン、
マニュアルが完成 (2023 年現在)

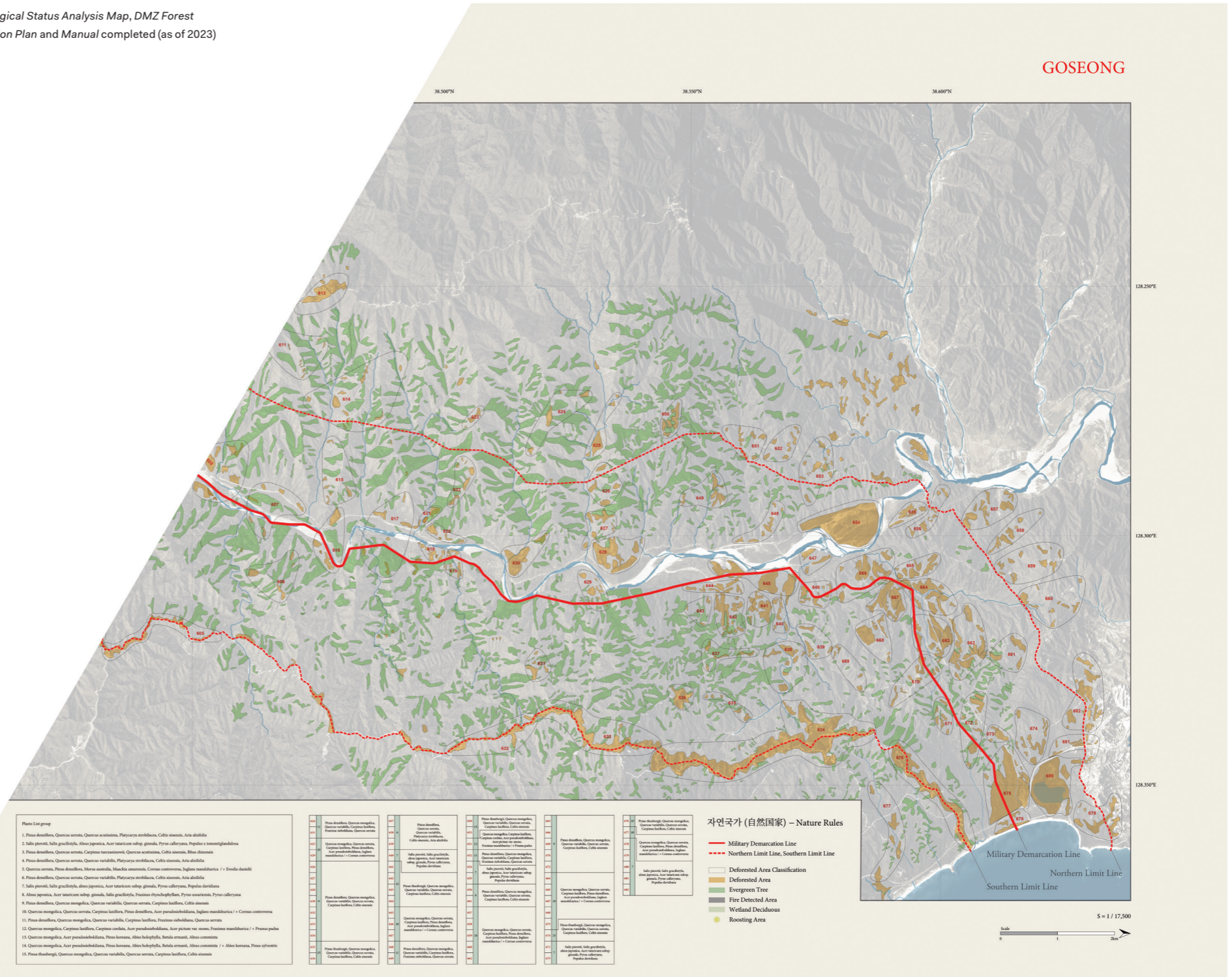
Nature Rules

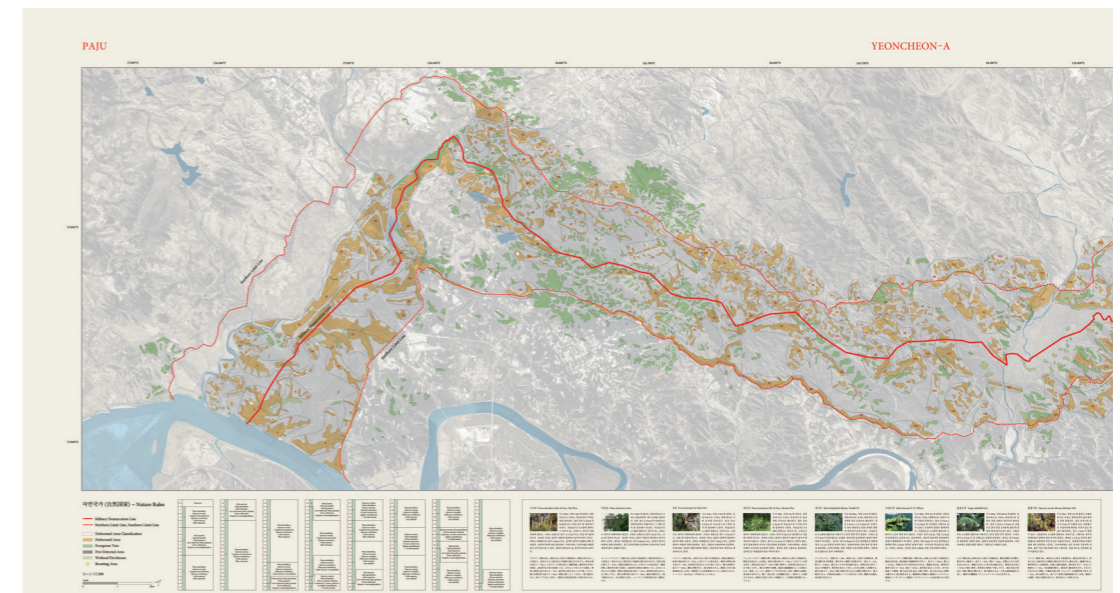
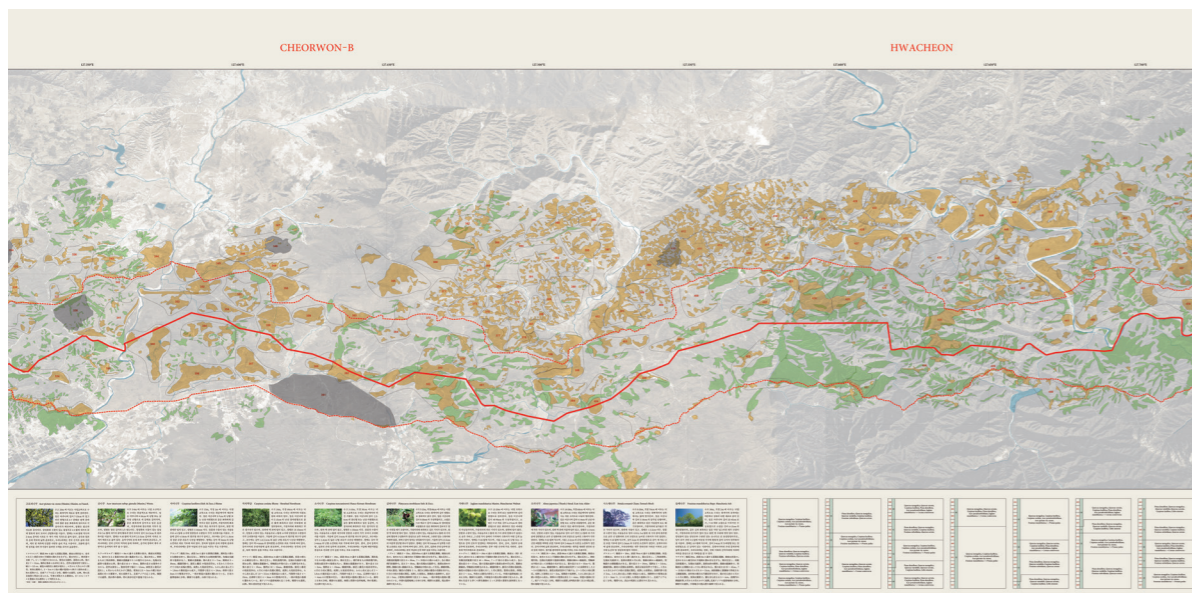
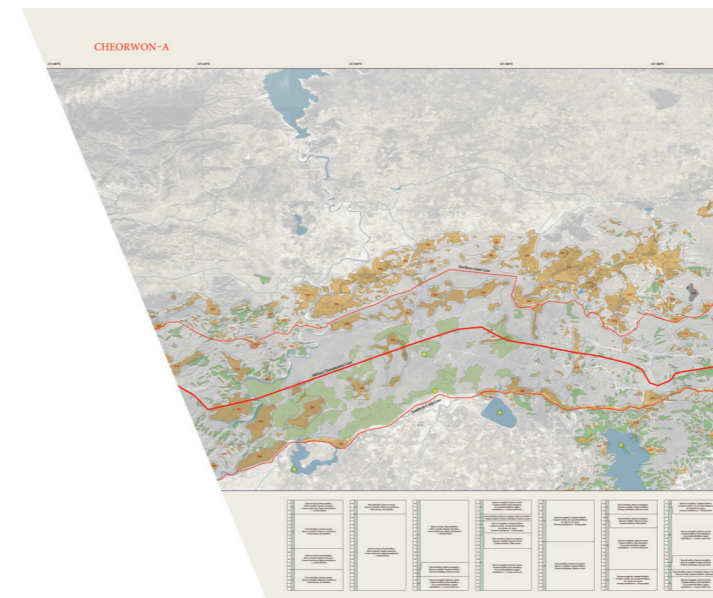
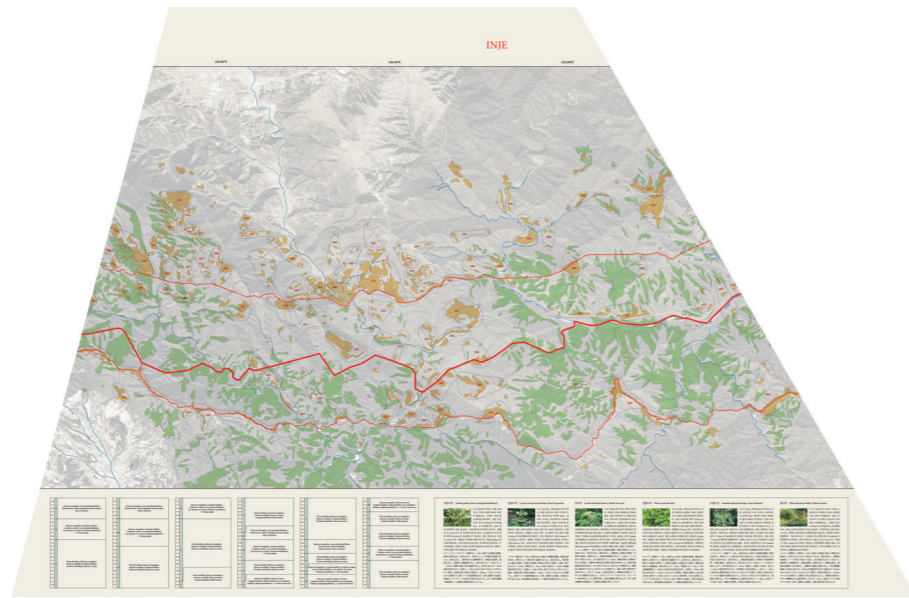
DMZ Ecological Status Analysis Map, DMZ Forest
Regeneration Plan and Manual completed (as of 2023)

キーマップ
Keymap

DMZ生態現況分析図、DMZ森林回復プラン
DMZ Ecological Status Analysis Map
DMZ Forest Regeneration Plan
2020-2022

自然国家
DMZ生態現況分析図、DMZ森林回復プラン

Nature Rules
DMZ Ecological Status Analysis Map, DMZ Forest Regeneration Plan
2020-2022

* p. 39、p. 40 上段、下段、p. 41 上段、下段の順に東から西へ
* p. 39, p. 40 top, bottom, p. 41 top, bottom, from east to west

シードボム：Nature Rules - 自然国家

ユ・ジンサン（美術批評家）

崔在銀の「Nature Rules（自然国家）」の起源は、1985年に東京・草月プラザのイサム・ノグチによる石庭「天国」で初めて発表された作品《Earth》に遡ることができる。崔は、歴史に名を残す日本人建築家、丹下健三が設計したこの建物を土で覆った。展示期間中に芽を出し成長する植物を通じて示された自然のエネルギーはこの人工構造物に全く違った意味を吹き込んだ。崔は、同じ時期に始まった「World Underground Project（ワールド・アンダーグラウンド・プロジェクト）」では、世界各地に紙を埋めて3-5年後に掘り出し、ドローイングによって地中の生命の動きを表現するという革新的な試みを行った。自然と時間に対するこの「超巨視的」または「超微視的」な関心は、自然の中には存在しない「人工的」で「恣意的」な境界線についての重要な省察へとつながっていった。

2000年に崔在銀が制作した映像作品『On the Way』は、第二次世界大戦中にベルリンからアウシュヴィッツヘユダヤ人を移送した列車の線路を辿った作品で、ドキュメンタリー映画であると同時に詩的な映画でもある。この作品で崔は、シークエンス編集によって韓半島の軍事境界線（DMZ）の板門店共同警備区域にある「国境」で詩を朗読する場面をつなぎ合わせることにより、人間が作った史跡の上を流れる自然という大きなスケールで時の回復のテーマを扱っている。DMZというテーマへのこのような関心は、2014年にキュレーターのキム・ソンジョン（Sunjeong Kim）が行った「REAL DMZ PROJECT」への参加を通じ、「Dreaming of Earth Project（大地の夢プロジェクト）」へと発展した。このプロジェクトでは、宇宙、世界、自然、その中の生命の間の理想的な関係への深い思索のプロセスが示される。崔在銀の作品は実際的には、破壊された自然を回復させるために必要な案を提示するための専門的研究と技術的ソリューションを模索するものだ。

このプロセスを通じて構築されたりソースや方法論は、2016年の第15回ヴェネツィア建築ビエンナーレと2019年に原美術館で開催された「The Nature Rules 自然国家：Dreaming of Earth Project」展で発表され、多くの人々に大きなインスピレーションと新しい気づきを与えた。現在、世界的に有名な文筆家や建築家、科学者、生態学者、哲学者など20人以上の人々がこのプロジェクトに積極的に参加し、この重要なテーマを支援している。

朝鮮戦争が休戦合意によって停止した後、DMZは70年近くも自然のままに保存された世界的に例のない生態系の宝庫となった。現在、DMZには2,800種もの動植物が生息し、人間の痕跡はない。しかし同時に、大小の戦争行為や挑発、増強軍の立ち入り、国境の変化、休戦中の放火といった事件や事故が絶えず発生してきた。何よりも、DMZには約200万発の地雷が散在し、一般人の立ち入りが不可能になっているだけでなく、そこに生息する動植物の生命を脅かしている。「Dreaming of Earth Project（大地の夢プロジェクト）」はこの地域を出発点とし、具体的な方法論とソリューションを通じて、地球上の無数の生命とそれを支える自然の基本的な性質と活動を緊急に理解し、意識を高める必要性を訴える。

崔在銀は、古代インドのアショカ王（「転輪聖王（チャクラヴァルティン）」としても知られる）の悟りから生まれた宇宙的なビジョンを提示する。数多の戦争で世界を荒廃させた王が自らの過ちを悔いた後、最初にしたことは、5つの森を植えることだった。王の世界観の中で、これらの森は「生命」、「自然」、「循環」、「癒し」の重要性の象徴だった。この「森」のコンセプトは、崔の「Dreaming of Earth（大地の夢）」、さらに「Nature Rules（自然国家）」の意味を理解する上で非常に重要なテーマだ。崔在銀もアショカ王のように、生命が全ての考慮の中心に

あり、森の形成を通じて自然が権力を握るような土地を、戦争の結果生まれた地域DMZに作ろうとする。「Nature Rules（自然国家）」は文字通り、「自然の支配する土地」だ。DMZの動植物はこの土地の居住者として、長期的にこの地域に一つの生態系を構成している。この動植物が彼らの場所に定住できるようにするために私たちは何ができるか、この自然の地を実現するにはどのようなルールが必要なのか、より広い合意が必要だ。

崔が提案する多くのソリューションの一つが「シードボム」計画だ。この計画はDMZ全体に散らばっている200万発以上の地雷をどうやって除去するかという問題意識から始まった。DMZには荒廃や侵食の問題が蔓延し、状況は悪化の一途を辿っている。地雷の存在のせいで人々はこの地域に近づけないだけでなく、放火や爆発によって破壊される生態系を回復させることもできない。この状況から出てきたのが逆の発想のソリューション、「シードボム」だった。この技術は砂漠や裸地に緑地を作るための自然農法の一つとして考え出された。「シードボム」は在来種の植物の種子を入れた泥団子を投下し、それぞれの生態系の中での自然種の繁茂を促進するというものだ。

「シードボム」プロジェクトを実現するために、崔在銀はDMZの環境の状況を長期的に調査してきた。崔は優先的に、DMZ内の裸地を地域別に調査し、計算して、大小の裸地683ヶ所（合計面積186.50平方キロメートル）を確認した。この範囲に対応するシードボムの量は約18億個と推計される。このデータは崔の「DMZ森林回復プラン」という長期にわたる専門的調査に基づき、坡州市、漣川郡、鉄原郡、華川郡、楊口郡、麟蹄郡、高城郡の地域別に、生態系の回復作業を始めるための具体的なリソースが計算されている。また、このプロジェク

トに参加する生態学・樹木学の専門家（植物分類学、樹木学、森林生態学、森林政策学など）によって、どの植物や樹木をどの地域に配置するかに関する詳細な「植物配置」マニュアルが作成されている。私の意見では、このプロジェクトはDMZの森林再生に関する初の具体的な提案だ。

このプロジェクトに必要な膨大な量のシードボムを作るためには、長期的に大勢の人々が参加する必要がある。このプロジェクトに「参加」する政府、組織、集団、個人の行動は、自然の生態系回復というプロジェクトの純粹かつ緊急の意図と同じくらの重要性を持つ。人工的社会としての国家から発展し、人類の生存のために努力し行動を起こす生命の共同体としての「Nature Rules（自然国家）」のコンセプトは、この参加の概念に基づいている。このプロジェクトに参加する方法は2つある。1つは「シードボム」作りに参加すること、もう1つはオンラインとソーシャルメディアを通じて「寄付」を誓約することだ。このプロセス全体はDMZだけでなく、紛争や戦争、搾取、過失などによって荒廃させられた、地球上のどの地域でも実施され、人類が「Nature Rules（自然国家）」の市民という新たなアイデンティティを自覚する機会となるだろう。

Seed Bomb: Nature Rules

Jinsang Yoo (Art critic)

The beginning of Jaeun Choi's *Nature Rules* can be traced back to her work *Earth* first introduced in 1985 at *Heaven*, a stone garden designed by Isamu Noguchi at Sogetsu Plaza in Tokyo. She covered this building built by the historically renowned Japanese architect Kenzo Tange in soil. The nature's energy showcased through the plants sprouting and growing during the exhibition breathed a completely different meaning into this artificial structure. In the *World Underground project*, which began around the same period, Jaeun Choi attempted a radical experiment to bury a paper around the world and unearth it after a 3-5 years, showing the movement of life underground through pieces of drawing. This interest in the "super-macroscopic" or "super-microscopic" scale of nature and time led to a critical introspection about the "artificial" and "arbitrary" border that does not exist in nature.

On the Way, a film Jaeun Choi created in 2000 following the track of the train that transported Jewish people from Berlin to Auschwitz during World War II, is a documentary film and at the same time a poetry film. In this work, the artist deals with the reiteration of time in a grand scheme of nature that flows above the historic sites created by humans through a sequence edit in which she attached the scene of reading poetry about the "border" at the Joint Security Area of *Panmunjeom* in the Korean Demilitarized Zone (DMZ). This thematic concern of DMZ developed into the *Dreaming of Earth Project*, upon participating in the *REAL DMZ PROJECT* curated by Sunjeong Kim in 2014. This project shows a process of deep contemplation on the ideal relationship between the space, the world, nature, and the life within. Jaeun Choi's works, in practice, have been seeking professional research and technical solutions to suggest alternatives necessary in restoring the destroyed nature. The resources

and methodologies built through this process were presented at the 15th Venice Architecture Biennale in 2016 and *The Nature Rules: Dreaming of Earth Project* exhibition at Hara Museum in 2019, providing many with grand inspiration and new awareness. Currently, there are more than 20 people—world-renowned writers, architects, scientists, ecologists, philosophers, etc.—actively participating in this project to support such significance.

After the Korean War was halted by the ceasefire agreement, the DMZ became a globally unprecedented ecological cornucopia, preserved in its natural state for nearly 70 years. There are now 2,800 species of flora and fauna inhabiting the DMZ, without human traces. But at the same time, there have been ceaseless incidents and accidents of numerous big and small hostilities, provocation, entering of military reinforcement, changes in border, and arson during the ceasefire. Above all things, there are about 2 million landmines charged and scattered in the DMZ, making it impossible for the public to enter as well as threatening the life of the animals and plants inhabiting the place. *Dreaming of Earth Project* takes this region as a point of departure and proposes the necessity for an urgent understanding and an awakening regarding the numerous lives on earth and the nature's fundamental qualities and activities that support them through concrete methodology and solutions.

Jaeun Choi is proposing a cosmic vision stemmed from the awakening of King Ashoka of ancient India, who is also known as "Chakravartin." After devastating the world through numerous wars, the first thing he did to regret his mistake was to form five forests. These forests, in his worldview, signify the importance of "life," "nature," "circulation," and "healing." This concept of "forest" provides a crucial motive in understanding

the meaning behind Jaeun Choi's *Dreaming of Earth*, furthermore *Nature Rules*. Like King Ashoka, Jaeun Choi aims to form a land where life is at the center of all consideration and nature takes the authority through forming a forest in the DMZ, a region created as a result of war. *Nature Rules*, literally is "a land ruled by nature." The DMZ's animals and plants are the residents of this land, forming an ecosystem in the region for a long time. There needs to be a larger agreement on what we can do to make sure they settle down in the area of their own, and which laws to establish to realize this land of nature.

One of the many solutions she proposes is a plan about "Seed Bomb." This plan started from a concern on how to remove over 2 million landmines that are spread over the whole DMZ area. The DMZ is rife with big devastation and denudation problems, and these circumstances are getting worse and worse. The existence of landmines not only plays a role of preventing people from approaching the region, but also make the effort to restore the ecosystem destroyed by arson and explosion impossible. From this condition rose a contrarian solution, which is the "Seed Bomb." This technology was developed as a natural farming method to create a green belt in deserts and bare lands, a "Seed Bomb" refers to a technique of dropping a clay ball containing the seeds of the native species to enhance the exuberance of the natural species in the distinctive ecosystem.

To realize the "Seed Bomb" project, Jaeun Choi has been conducting long-term research on the environmental condition of the DMZ. By priority, she researched and calculated the area of bare land per region in the DMZ, marking 683 big and small spots of fragmented bare lands, the total area amounting to 186.50km². The amount of Seed Bomb corresponds to this area is estimated

to be around 1.8 billion. This data is based on her "DMZ Forest Regeneration Plan," long-term research conducted through professional skills, and the concrete resources are being calculated to separately identify the regions—Paju, Yeoncheon, Cheorwon, Hwacheon, Yanggu, Inje, Goseong—in detail and begin the restoration work on the ecosystem. Also, a detailed "Plant Position Placement" manual is being constructed by the Ecology and Dendrology professionals participating in the project including Plant Taxonomy, Dendrology, Forest Ecology, Forest Policy Studies, etc.—regarding which plants and trees must be formed in which exact region. In my opinion, this project might be the first concrete proposal regarding the reforestation of the DMZ.

To make the enormous number of Seed Bombs required for this project, a lot of participation by many people over a long period of time is necessary. The action of government, organization, groups, and individuals 'participating' in this project bears as much significance as the pure and urgent intention of restoring the nature's ecosystem behind this project. The concept of *Nature Rules* as a community of life making efforts and action for the survival of humankind, furthered from the nation as an artificial society, is based on this notion of participation. There are two ways to participate in this project: one is to take part in making the "Seed Bomb," and the other is to promise to "donate" through online and social media. This whole process not only pertains to the DMZ but also will be repeated in every region of the earth that is being devastated by conflict, war, exploitation, negligence, etc., and it will be an opportunity to the humankind to realize their new identity as a citizen of "Nature Rules."

崔在銀

1953年ソウル（韓国）生まれ。1976年の来日を機に前衛いけばなに魅せられ、草月流の三代目家元、勅使河原宏に師事。1985年に草月プラザのイサム・ノグチによる広場『天国』にて、土のインスタレーション《Earth》を発表する。以降、一貫して生命の循環や時間をテーマに制作を続けている。韓国大田国際博覧会（デジョン）の政府パビリオン《Recycle Art Pavilion》デザイン（1993）、サンパウロ・ビエンナーレ（1991）、日本代表のひとりとして第46回ヴェネチア・ビエンナーレ国際美術展（1995）、第15回ヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展（2016）に参加するなど国際展への参加多数。非武装地帯（DMZ）における継続的なプロジェクトとして「Dreaming of Earth Project（大地の夢プロジェクト）」（2015-）、「Nature Rules（自然国家）」（2020-）。主な個展に「The Nature Rules 自然国家：Dreaming of Earth Project」（原美術館、東京、2019）、「The House that Continuously Circulates」（ブラハ国立ギャラリー、ブラハ、2014）、「アショカの森」（原美術館、東京、2010）、「ルーシーと彼女の時間」（ロダン・ギャラリー、ソウル、2007）など。

Jaeun Choi

Choi was born in Seoul, South Korea in 1953. In 1976, she moved to Japan, where she studied the Sogetsu school of *ikebana* and worked as an assistant to Hiroshi Teshigahara, the third-generation master of the Sogetsu school. Since the 1980s, she has been producing art with the themes of life cycles and time. In 1985, she presented the installation *Earth* at the *Heaven* sculpture garden, designed by Isamu Noguchi, at Sogetsu Plaza in Tokyo. In 1993, she designed the Recycle Art Pavilion for the South Korean government at Expo '93 (Taejon, South Korea), and has participated in numerous international art exhibitions such as the 1991 Sao Paolo Art Biennial, the 46th Venice Biennale in 1995 where she represented Japan, and the 2016 Venice Biennale of Architecture. In the Korean Demilitarized Zone (DMZ), Choi is pursuing the long-term projects *Dreaming of Earth* (2015–ongoing) and *Nature Rules* (2020–ongoing). Solo exhibitions include “The Nature Rules: Dreaming of Earth Project” (Hara Museum, Tokyo, 2019), “The House that Continuously Circulates” (Convent of St Agnes of Bohemia, National Gallery in Prague, Prague, 2014), “Forests of Aśoka” (Hara Museum, Tokyo, 2010), and “Lucy and Her Time” (Rodin Gallery, Seoul, 2007).

Biography

主な個展 | Selected Solo Exhibitions

- 2022 "The Oldest Story of Today ...," MISA SHIN GALLERY, Tokyo, Japan
- 2019 "The Nature Rules: Dreaming of Earth Project," Hara Museum, Tokyo, Japan
- 2014 "The House that Continuously Circulates," Convent of St Agnes of Bohemia, National Gallery in Prague, Czech Republic
- 2012 "-verse," Kukje Gallery, Seoul, South Korea
- 2010 "Forests of Aśoka," Hara Museum, Tokyo, Japan
- 2007 "Lucy and Her Time," Rodin Gallery (PLATEAU), Seoul, South Korea

主なグループ展 | Selected Group Exhibitions

- 2022 "My Sleep," Culture Station Seoul 284, South Korea
- 2021 "DMZ Art & Peace Platform," UniMARU, Jejin Station, Paju, South Korea
- 2016 The 15th Venice Architecture Biennale 2016: Reporting from the front, Venice, Italy
"Public to Private: Photography in Korean Art since 1989,"
National Museum of Modern and Contemporary Art, Seoul, South Korea
- 2015 "Probebühne (Experimental Stage) 7," Humboldt Lab Dahlem, Berlin, Germany
- 2014 "Real DMZ Project 2014," DMZ Border Area in Cheorwon, South Korea
- 2012 The 7th Seoul International Media Art Biennale, Mediacity Seoul 2012, Korea
- 1999 The 3rd Asia Pacific Triennial, Beyond the Future, Queensland Art Gallery, South Brisbane, Australia
- 1995 The 46th Venice Biennale, Japan Pavilion, Venice, Italy
- 1993 Grand Tea Ceremony in Paris, UNESCO, France
- 1991 The 21st Sao Paulo Biennale, Brazil

主なプロジェクト (進行中) | Selected Projects (ongoing)

- 2015– Korean Peninsula DMZ *Dreaming of Earth Project*, South Korea
- 1986– *World Underground Project*, South Korea, Japan, USA, France, Italy, Germany, Kenya

主なコレクション | Selected Public Collections

- National Museum of Modern and Contemporary Art, South Korea
- Sogetsu Museum, Tokyo, Japan
- Art Sonje Museum, Seoul, South Korea
- National Gallery in Prague, Prague, Czech Republic
- Leeum, Samsung Museum of Art, Seoul, South Korea
- Museum SAN, Wonju, South Korea
- Hara Museum of Contemporary Art, Tokyo, Japan
- Rahmi M. Koc Museum, Istanbul, Turkey

白い死 表紙、pp. 4-13

2023

珊瑚、音、スピーカー、鏡

サイズ可変

サウンドスケープ：東岳志（25分）

ある詩人のアトリエ 裏表紙、pp. 18-26

2023

古紙に鉛筆、古材、金木屋

私たちが初めて会った時 p. 20

2023年2月-8月

漆仕上げの木板に押し葉加工による植物

各29.7 × 21 cm、143枚

名前を呼ぶ p. 22

2023

木炭で手書き

サイズ可変

絶滅危惧IA類（CR）カテゴリのうち156種名

環境省レッドリストより

内面への光 p. 23

2023年2月-8月

和紙、押し葉加工による植物（16種類）、照明器具、

竹、麻紐

各70 × 70 × 60 cm、2灯

制作協力：堀木エリ子アンドアソシエイツ

ワールド・アンダーグラウンド・プロジェクト

pp. 14-17

大地からの返信 p. 16

慶州（韓国）

1986年埋蔵-1990年発掘

和紙（雁皮、楮、麻）各58 × 58 × 40 cm、4点

大地からの返信 p. 17

越前市（福井、日本）

1986年埋蔵-1991年発掘

和紙（雁皮、楮、麻）各58 × 58 × 40 cm、4点

大地の夢プロジェクト pp. 29-35

2015-進行中

アーカイヴ映像 pp. 34-35

DMZ写真：バク・ジョンウー、ジョン・サンイック

ビデオ編集：中嶋弓子

Ch1. プロジェクト紹介：崔在銀

8分21秒（ループ再生）

Ch2. パサージュデザイン：坂茂、
塔デザイン：スン・ヒョサン、崔在銀、坂茂

7分10秒（ループ再生）

Ch3. DMZ生命と知識の地下貯蔵庫デザイン：チョ
ウ・ミンスク、ジョン・ジェースン

11分17秒（ループ再生）

Ch4. 東屋デザイン：スタジオ・アザー・スペース
（オラファー・エリアソン&セバスチャン・
ペーマン）、クリスチャン・ボルタンスキー、
李禹煥

7分34秒（ループ再生）

Ch5. 東屋デザイン：スタジオ・ムンバイ（ビジョ
イ・ジェイン）、イ・ブル、川俣正、バク・
キョン

7分59秒（ループ再生）

Ch6. 水槽デザイン：宮島達男、ギムホンソック、
ロニ・ホーン、ホン・スンヘー、屋外用衣装
デザイン：クリスティーナ・キム

8分59秒（ループ再生）

サイトプラン pp. 30-31

2019

出力サイズ：72 × 157.5 cm

自然国家 pp. 36-47

2020-進行中

DMZ生態現況分析図、DMZ森林回復プラン pp. 38-

41

2020-2022

出力サイズ：135 × 735 cm

マニュアル pp. 42-43

2020-2022

出力サイズ：116 × 135 cm

【参考資料】キーマップ p. 38

シードボム：Nature Rules - 自然国家 pp. 44-47

2019 / 2023

著者：ユ・ジンサン

* 本稿は、2019年に原美術館で開催された「The Nature Rules 自然国家：Dreaming of Earth Project」展の図録に寄せられたテキストをもとに、著者本人が本展のためにリライトした。

「自然」と「国家」

2019

音声

6分6秒

作詩・朗読：平野啓一郎

Courtesy of Hara Museum of Contemporary Art

No Borders Exist In Nature p. 28

2014 / 2019

古紙に鉛筆

49 × 44 cm（額装）

Nature Rules p. 48

2023

古紙に鉛筆

54 × 40 cm（額装）

White Death Cover, pp. 4–13

2023

Coral, sound, speaker, mirror

Dimensions variables

Soundscape by Takeshi Azuma (25'00")

A Poet's Atelier Back cover, pp. 18–26

2023

Charcoal pencil on aged papers, used timber, osmanthus

When We First Met p. 20

February – August 2023

Pressed plants on lacquered wooden boards

29.7 × 21 cm each, 143 pieces

To Call by Name p. 22

2023

Handwriting by charcoal

Dimensions variable

156 species from the Critically Endangered (CR) category in the red list of threatened by Ministry of the Environment, Government of Japan Species.

Beacon within p. 23

February – August 2023

Washi paper, 16 species of pressed plants, light, bamboo, hemp string

70 × 70 × 60 cm each, 2 pieces

Production support: Eriko Horiki & Associates Co., Ltd.

World Underground Project pp. 14–17**Reply From the Earth** p. 16

Kyongju, Korea

1986, buried – 1990, unearthed

Washi paper (gampi, kozo, hemp)

58 × 58 × 40 cm each, 4 pieces

Reply From the Earth p. 17

Echizen, Fukui, Japan

1986, buried – 1991, unearthed

Washi paper (gampi, kozo, hemp)

58 × 58 × 40 cm each, 4 pieces

Dreaming of Earth Project pp. 29–35

2015 – ongoing

Korean Peninsula DMZ (Demilitarized Zone), Cheorwon Site

Archive videos pp. 34–35

DMZ photos: Jongwoo Park, Sang-Il Jung

Video edit: Yumiko Nakajima

Ch1. Project introduction: Jaeun Choi

08'21" in total (on a loop)

Ch2. Passage design: Shigeru Ban, Tower design:

H-Sang Seung, Jaeun Choi, Shigeru Ban

07'10" in total (on a loop)

Ch3. DMZ Vault of Life and Knowledge design:

Minsuk Cho, Jaeseung Jeong

11'17" in total (on a loop)

Ch4. *Jung Ja* (cottages or pavilions) design: Studio

Other Spaces (Olafur Eliasson & Sebastian

Behmann), Christian Boltanski, Lee Ufan

07'34" in total (on a loop)

Ch5. *Jung Ja* (cottages or pavilions) design: Studio

Mumbai (Bijoy Jain), Lee Bul, Tadashi Kawamata,

Kyong Park

07'59" in total (on a loop)

Ch6. Water pot design: Tatsuo Miyajima, Gimhongsok,

Roni Horn, Seung-Hye Hong,

Outdoor clothes design: Christina Kim

08'59" in total (on a loop)

Site Plan pp. 30–31

2019

Exhibited size: 72 × 157.5 cm

Nature Rules pp. 36–47

2020 – ongoing

DMZ Ecological Status Analysis Map**DMZ Forest Regeneration Plan** pp. 38–41

2020 – 2022

Exhibited size: 135 × 735 cm

Manual pp. 42–43

2020 – 2022

Exhibited size: 116 × 135 cm

[References] Keymap p. 38**Seed Bomb: Nature Rules** pp. 44–47

2019 / 2023

Author: Jinsang Yoo

* This essay was rewritten by the author for this exhibition based on the text submitted for the catalogue of the exhibition "The Nature Rules: Dreaming of Earth Project" held at the Hara Museum of Contemporary Art in 2019.

Nation and Nature

2019

Audio

6'06"

Text and declamation: Keiichiro Hirano

Courtesy of Hara Museum of Contemporary Art

No Borders Exist In Nature p. 28

2014 / 2019

Pencil on aged paper

49 × 44 cm (framed)

Nature Rules p. 48

2023

Pencil on aged paper

54 × 40 cm (framed)

アーティストトーク
Artist Talk

2023年11月3日（金・祝）14:00-15:00
作品とその制作背景について、アーティストの崔在銀自身が語りました。

3 November (Friday, Holiday), 2023 14:00-15:00
The artist Jaeun Choi spoke about her work and its background.

トークイベント「珊瑚と沖縄」
Talk Event "Coral and Okinawa"

2023年12月16日（土）14:00-15:30

《白い死》の実現に際して、沖縄現地でご協力をいただきました有限会社海の種 金城浩二氏をお招きし、崔在銀とのクロストークを行いました。金城氏は、1998年に珊瑚の白化現象を目の当たりにして、実際に行動を起こした人物のひとりです。トークでは、金城氏が20年以上にわたって続けられている珊瑚の養殖活動について、また地球規模の緊急の課題である気候変動や環境危機に直面しながら、私たちひとりひとりに何ができるかについてお伺いしました。

16 December (Saturday), 2023 14:00-15:30

Koji Kinjo of Sea Seed Ltd., who collaborated locally in Okinawa on the realization of *White Death*, was invited for a cross-talk with Jaeun Choi. Kinjo, who responded with action to the coral bleaching he witnessed in 1998, discussed his ongoing coral cultivation efforts spanning over two decades. The talk also explored actionable steps people can take in response to global emergencies such as climate change and other environmental crises.

ワークショップ
自分の声で「名前を呼ぶ」、
誰かの声を聴く
**Workshop “to call by name” in
your own voice, listening to
someone else’s voice**

講師：山崎阿弥氏（声のアーティスト／美術家）
2024年1月12日（金）9:30-11:00
「ある詩人のアトリエ」には、名前を知らない植物、名前も知らぬまま
絶滅しゆく種の名前がラテン名で綴られています。自分の声で、これら
の種の「名前を呼ぶ」というアクションを通して植物と出会い、また
「名前を呼ぶ」誰かの声を聴くことで、エコロジーや循環に思考を巡ら
せるワークショップを開催しました。

Lecturer: Ami Yamasaki (voice artist/artist)
12 January (Friday), 2024 9:30-11:00
In A Poet’s Atelier, the names of unfamiliar plants and species nearing
extinction were spelled out in Latin. Participants engaged with these
plants through the act of “to call by name,” and by listening to others do
the same. The workshop was designed to stimulate reflection on
ecology and natural cycles.

パフォーマンス
Performance

2024年1月12日（金）14:00 / 16:00 / 18:00
声のアーティスト／美術家である山崎阿弥氏を迎え、「ある詩人のアト
リエ」のインスタレーションを中心に、山崎氏が発する声とその響きを
通して空間を知覚するパフォーマンスを開催。本展に通底する生命の循
環や時間について意識を向けることを試みる機会となりました。

12 January (Friday), 2024 14:00 / 16:00 / 18:00
Vocal and visual artist Ami Yamasaki was welcomed for a performance
organized around the installation A Poet’s Atelier. Through Yamasaki’s
vocalizations and their resonance, the performance provided a unique
means of experiencing the space, inviting attendees to engage with
the key themes of life cycles and temporality that unify the exhibition.

山崎阿弥
声のアーティスト、美術家。自らの発声とその響きを耳・声帯・皮膚で
感受し、エコロケーション（反響定位）に近い方法を用いて空間を認識
する。空間が持つ音響的な陰影をパフォーマンスやインスタレーション
によって変容させることを試みながら、世界がどのように生成されてい
るのかを問い続けている。

Ami Yamasaki
A vocal and a visual artist, Yamasaki perceives space using a method
similar to echolocation, sensing the resonance of her own voice
through her ears, vocal cords, and skin. Her practice continuously
explores how the world is generated while transforming the acoustic
nuances of spaces through performances and installations.

「La Vita Nuova—新たな生」ここにありという声が聞こえる

中村桂子（JT生命誌研究館 名誉館長）

「La Vita Nuova—新たな生」。今これほど強く求められている言葉はないのではないのでしょうか。近代文明は自然を操作し、大量のエネルギーを用いて大量のものをつくる便利な生活を追求してきました。その結果起きたとしか言えない気候変動は、この夏の連日の猛暑で誰にも実感されるものでした。そのような中で、テレビのニュースでは、森の食べ物が少なくなったために街中をうろついて餌を探すクマの映像の後に、ガザの病院を攻撃するイスラエル軍が映し出されます。私たちは生きるということに真剣に向き合っているのだろうか。人間とはどのような存在と考えたらよいのだろうか。日々悩みながら、何もできない自分が惨めで悲しくなります。

そこで、新たな生、本物の生を求めずにはいられません。長い間生きものの研究に関わってきた者としては、新たな生は、私たち人間が地球に暮らす多様な生きもののひとつであり自然の一部であるという事実から始まると考えるほかないと思っています。

新たな生に向けて動き出すには、まず死と向き合わなければなりません。《白い死》。会場に置かれたのは、白化したサンゴです。奄美大島で、船底がガラスになっている船に乗り、海中の美しい景色を楽しんだことがあります。色とりどりのサンゴの間を泳ぐ熱帯魚たちの可愛らしさに、思わず声をあげました。海底にしっかり根をおろしたサンゴ（動物なのですが、成体になると動きません）が小さな魚たちを守っている澄んだ海は、美しさそのものでした。サンゴは共生している褐虫藻が光合成によって作り出す養分で生きています。藻の方もサンゴからミネラルなどをもらっており、ここにはみごとに共生関係ができています。ただそれには、適温、きれいな水、適切な量の太陽光という条件が不可欠です。これまで美しいサンゴ礁の世界が見られた奄美や沖縄などの海が、水温上昇や汚れで

サンゴと褐虫藻の共生が難しい状態になってきているのです。藻のいないサンゴは白化し、そのままではいつか死にます。まさに「白い死」です。さまざまな形をした白いサンゴは、造形物としては美しい。しかしそこにあるのは死であり、白化がなぜ起きたかを探っていけば、そこには冒頭に述べたような、自然から離れた私たち人間の暮らしが見えてくるのです。科学技術で利便性を求め、金融資本主義でお金を動かし、新自由主義で格差を生み出す暮らしを高度な文明と呼ぶ生き方は本物だろうか。白いサンゴは強い口調で問いかけます。

崔在銀は、初めて出会った1991年以来30年、私の仕事である「生命誌」に強い関心を示し、さまざまな問いを投げかけてくれました。生命誌は、地球上の多様な生きものたちはどれも40億年ほど前に海の中にいた祖先細胞から進化してきた仲間であり、すべての生きものたちの関係と進化の過程、つまり歴史を調べることで「生きているとはどういうことか」を考える知です。もちろん人間も生きもののひとつですから、本来はここで明らかになった生きものの歴史物語の中で行動しなければなりません。現代文明の問題点は、生きものであることを忘れた人間の行動にあるのです。この考え方を基本的に芸術活動を続けている崔さんは、私にとって科学と芸術という枠を超えた仲間です。

「La Vita Nuova—新たな生」はこの流れの中で生まれた展覧会です。彼女は、どのような場合にも「美しさ」を基本的に置きます。《白い死》と題されたサンゴの山を見て、このテーマをこれだけ美しく表現し、強く訴えることのできるアーティストがいるだろうか、この力こそ今求められているものだ強く思いました。そして、現代文明の死の先にある「新たな生」の探求が不可欠だとも。崔さんと共有した時間は、常にこれ

を求めるものでした。この展覧会はその過程を追い、今確かに見えつつある生を指し示すものです。小さな会場ですが、そこには長い時間と大きな広がりが見込まれています。

崔さんの探求の始まりは「ワールド・アンダーグラウンド・プロジェクト（World Underground Project）」です。特製の和紙をアジア・アフリカ・欧州など世界各地の地中に埋めた後、掘り出して地上の空気に触れることによって起きる変化を定着させました。それぞれの土から取り出した紙には個性があり、まさにその土地が生み出したものです。とはいえ、そこに崔さんが紙を埋めなければその色合い、その形は現れなかったわけで、土を生かしながらもそこにあるのは人間の創造力です。自然への操作こそが人間の力であるとしてきた従来の「生」のあり方とは異なり、あるがままの自然から美や知を引き出すという「La Vita Nuova—新たな生」への第一歩です。紙に現れた色や模様の違いは、その土地に暮らす人々の日常、文化の差違につながっているに違いありません。新たな生への道はこの多様性を求めます。

彼女が紙に付着した微生物に注目し、それらを培養したところ、肉眼では見えないみごとに小宇宙が現れました。土は鉱物とみられがちですが、生きものなしでは生まれません。46億年前に生まれた星としての地球は海と岩石でできており、土はありませんでした。その後、風化で砂ができ、生物の力によって土が生じ、そこから今のような森のある緑の地球へと変化してきました。土をつくったのは、さまざまな微生物やミミズのような小動物たちです。どんな生物がいるかは地域によって異なります。崔さんが地中から取り出した紙には、土の歴史、つまりその土地ができてきた長い時間が書き込まれているのです。

時間。これは崔さんにとって、また「新たな生」に

とって重要な要素です。《白い死》は、効率のみに価値を置いて時間を追い出した現代文明がもたらしたものです。彼女の展覧会は常に、物理化学者イリヤ・プリゴジンの次の言葉に支えられています。

あなたの作品に一貫して流れるのが、20世紀末の科学の主要テーマである時間の不安定な感覚であるのが印象的です。創造とは、時間のもつ建設的役割の証です。時間を幻想とみなす古典科学は終わりました。時間こそが私たち人間が自然に属することを示しているのです。

プリゴジンはノーベル化学賞受賞者で、従来の科学が対象を固定的に捉えていたのに対し、時間による柔軟な変化こそ重要であるという考え方を示しました。プリゴジンと私の科学者としての話を聞いた崔さんは、そこに自分のアートの基本があると感じてブリュッセルに彼を訪ね、多くを学んできました。これが、彼女の以後の活動を生み出し、「La Vita Nuova—新たな生」の原点となりました。彼女のアートは常に第一級のサイエンスに支えられているのです。

現在、崔さんは「大地の夢プロジェクト（Dreaming of Earth Project）」というとてつもなく大きな夢の実現に向けて走り始めています。それは「自然国家（Nature Rules）」をめざすものであり、私はこれを今世界で最も大事なプロジェクトと受け止めています。忘れもしません。1989年11月にベルリンの壁が崩壊し、これで東西の冷戦が終わり、自由で平穏な社会が生まれると未来への期待を抱いた時に、「一つの国の中に境界が残っているとこがまだ存在する」と崔さんが呟いたのです。「On the Way」だと。それから、そのことを考え続け、私は映画の製作も手伝いました。撮影

で訪れた板門店の北緯38度線は、思いがけず高さ10cmにもならないコンクリートで引かれていました。決してこれを越えてはならない。うっかりこの向こうへ足を出したら死しかない。そう思いながら見るその境界を、小さなアリが南から北へ、北から南へと歩いていました。人間はアリより賢いと言えるのだろうか。そう問わずにはいられませんでした。自然に境界はない。二人の頭に刻み込まれた言葉です。

その中である日、とんでもない話を聞かされました。板門店を含む全長248kmの軍事境界線は、韓半島(Korea Peninsula)で1950年から1953年まで続いた戦争が休戦となった時に引かれ、その南北2kmずつ、つまり4kmの幅は非武装地帯(DMZ)となっています。ここに150万発を越える地雷が埋められ、南北間の緊張が続いていることはよく知られていますが、一方、70年間人間の手が入らなかったために、2,800余種の動植物が棲息する、みごとな自然の場になっているという皮肉な状況が生み出されてもいるのです。「この実態を活かし、DMZを政治や軍事でなく自然という切り口で見るプロジェクトを立ち上げようと思う。ここを自然国家にするのだ」。まっすぐこちらを見つめながらの言葉でした。自然に境界はないという言葉が壮大な構想につなげていく彼女の語りを聞いた時、そのみごとに感嘆し、興奮したのを思い出します。彼女の他にこのような視点を持てる人がいるでしょうか。その後も、この構想の具体化の中で、大胆と繊細、広大と緻密、論理と情緒など、一見対立するものが渾然と同居する彼女の頭から次々と生まれてくる提案に、驚き続けています。そしてそこにはいつも、生きもの40億年の歴史物語である生命誌が生かされていることに喜びを感じています。

構想の核は、DMZの中でもとくに平野と山岳が接する美しい地域であり、1,000年前に秦封国の郡域地であったところにつくるシードバンク、知識バンク、空中庭園です(地面には150万発の地雷がありますので)。希少動植物146種、絶滅危惧種101種、保護種81種がいると言われるこの地を「自然国家」とし、自然生態系の研究、その保全などに努めます。シードバンクに集められた種を包み込んだ土の球「シードボム(Seed Bomb)」を空中から投げて、この地をより豊かな自然の国になるようにしていきます。シードボムは、

自然農法を実践してきた福岡正信が考え出したものです。さまざまな分野に学ぶ心の広さは彼女の特徴です。「自然国家」では、自然についての研究を進め、結果を知識バンクに蓄積します。人々はそれらの成果によって生まれていく本物の自然を楽しみながら、空中庭園を散策します。そこには、「自然国家」こそが本来の国家であると考える世界中のアーティストの作品が並びます。想像しただけで胸の動悸が速まります。これこそ「La Vita Nuova—新たな生」です。

構想が進められてきたこの10年の間、韓半島における政治情勢は揺れ動きました。南北間の緊張が少し緩んだ頃、「大量の鉄条網をもらってしまったのだけれどどうしよう」という電話がかかってきました。北緯38度線には幾重もの鉄条網が張られていることは、どなたも御存知でしょう。実はこの鉄条網が、陸上だけでなく海中にも張られているのです。緊張緩和の中で海中の鉄条網が引き上げられ、崔さんに送られてきたのでした。スマホの画面に現れた鉄条網の山。「とんでもないもの貰ったものね」。何の知恵も出せない私は、彼女の出した答えに、眼を丸くするしかありませんでした。

2019年、原美術館で開催された「The Nature Rules 自然国家：Dreaming of Earth Project」展では、一室に黒光りする長方形の鉄板が緩やかなカーブを描いて飛び石のように並べられました。誰もがその上を歩けるように。閃光を放って溶けていく鉄条網の写真があります。本来往来し合い、語り合うはずの家族や同朋を分断し、お互いを求める気持ちから境界を越えようとして命を落とした人もある鉄条網です。それが、誰もが気持ちよく歩ける平らな、もちろん棘などない板になって置かれているのです。何の変哲もない鉄の板の美しかったこと、そして歩き心地のよかったこと。錬金術という言葉がありますが、まさにそれです。もちろんそこではたらくのは魔法の力ではなく、崔在銀というアーティストの思惟と創造の力です。芸術はこれほどの力を持ち得るのです。この力を信じようと、この時強く思いました。政治力でも経済力でも軍事力でもない、本当の人間の力を生かす社会でありたいと願って生命誌という知を創ってきましたが、これこそ人間の力だという具体を目の前にして、芸術の重要性を再認識しました。彼女がDMZと向き合ってきた時

間が、その力を生んだとも言えます。

存在そのものがアーティストであるとしか言えない崔さんは、事実を徹底的に知ることを求める人でもあります。長い間、人の手が入らなかった自然とされるDMZとその周辺の自然を10年間徹底的に調べ、実は近辺の森が伐採され荒らされていることを知ります。実態を知らなければならぬと、生態系の基本をつくる植物について専門家の知恵を借り、新しい技術を駆使して調べた植物図は、唯一無二の作品です。よくぞこれだけのことを調べあげたものだと感嘆する他ありません。

そしてそれが「ある詩人のアトリエ」という、これ以上静かな美しさはない作品を生みました。DMZにある小さな草花のひとつひとつに名前があるように、普段は見過ごされ、時に雑草として一括りにされることもある草花にも名前があります。その名前を調べ、それを書き込むという行為は、冷静な理性と温かい詩情に支えられ、私たちが普段気づかずにいる大切なものを呼び起こします。ここでひとつひとつの草花の名前を書く時、崔さんはそれを友と呼ぶのです。彼女の理性と詩情を共有する人々も、もちろん友です。こうして「新たな生」への道はつくられていきます。そこにどれだけ美しい光があるか。現代社会はそれに気づかず、小さな美しい生きものを踏み潰して前へと進んできました。崔在銀というアーティストを通してこの美しさに気づかされた私たちは、もう元へは戻れません。彼女はこの道を共に歩む人たちに名前で呼びかけながら、「La Vita Nuova—新たな生」への道を、凜とした立ち姿を見せながら歩いていきます。それを見ながら一緒に歩ける幸せを感じています。

この展覧会のテーマであるエコロジーは、現代社会の見直しにとって重要な視点です。ただこの言葉を用いる時に、自然を環境と捉え、自身を自然の外にあるかの如くに考える人が多いのが気になります。そうではありません。繰り返しますが、私たち人間は生きものとして自然の中にいるのです。国の中に越えられぬ境界線をもつという厳しい体験から、崔さんは、私たちは「自然国家(Nature Rules)」で生きているのであり、その摂理(Nature Rules)のもとで暮らしていく覚悟をしようと呼びかけます。そこは決して安穩に過ご

せる楽園ではありません。ただそこは、“いのちあるもの”が主人公であり、“生きること”を大切にします。生命誌を仕事とする私は、崔在銀がDMZで試みる「自然国家」がいつか地球全体に広がることを願っています。いのちは大切という基本がありながら、いのちあるものを食さなければ生きていけないという日常を考えただけで、Nature Rulesは複雑であり、矛盾を抱え込んだものであることは明らかです。私たち人間が生きものとして、矛盾のある複雑さの中でいのちを慈しみながら生きていけるようにと、自然界は人間に深い思いやりの心と想像力(創造力はここから生まれます)とを与えてくれたことが、最近の研究ではっきりしてきました。この二つを持っていれば、自然国家の約束事の中でみごとに生きられるはずだと自然は考えたのでしょうか。そうに違いありません。

白いサンゴが藻との共生を取り戻し、さまざまな植物たちがそれぞれの名を誇りとしながら花をつけ、大地の夢が実現するように生きることは、人間にとってそれほど難しいことではないはずだ。自然はそう語っています。そこには鉄条網も地雷もありません。もちろんミサイルも核兵器も。あるのはシードボムだけです。この展覧会は「La Vita Nuova—新たな生」の始まりとなる。そんな明るい未来を思い描かせる力がここにはあります。

Hearing Voices that Herald La Vita Nuova

Keiko Nakamura (Director Emeritus, JT Biohistory Research Hall)

La Vita Nuova (“new life”). Perhaps no words more succinctly express what the world needs today. In its quest for convenience, modern civilization has warped the natural environment and consumed vast amounts of energy to produce an endless stream of products. The resulting climate catastrophe is being felt by all of us, as in the relentless heatwaves of summer 2023. On the TV news we see bears roaming city streets due to food scarcity in forests, followed by footage of Israeli forces bombing hospitals in Gaza. But do we give serious thought to the essence of our humanity, and what it truly means to live? Every day, my heart is heavy as I grapple with my own helplessness in the face of these tragedies.

Under these circumstances, we are compelled to seek new and more authentic ways of living. Having dedicated many years to the study of organisms, I am convinced that the first step towards this new life must be acknowledgement that human beings are just one of many diverse life forms on Earth, and are inseparable from nature.

To embark on a journey toward new life, we must first confront the reality of death. *White Death*, the title of one of the works at the venue, is a term for the fatal bleaching of coral. I recall the joy of riding in a glass-bottomed boat near Amami Oshima, to the southwest of Japan’s main islands, where I found myself exclaiming in wonder at a vibrant underwater world of tropical fish weaving through colorful coral reefs. These corals (actually animals, though once mature they do not move) anchor themselves to the seabed, providing a protective habitat for smaller fish in the crystalline waters. Nothing could be more beautiful. Corals depend on nutrients produced by the photosynthesis of zooxanthellae, algae which in return derive minerals from the corals, in a marvelous example of a symbiotic bond between species. However, this delicate balance demands specific conditions: appropriate temperatures, clean water, and sufficient sunlight. Tragically, the once-

pristine waters of Amami and Okinawa, renowned for their coral reefs, are now a hostile environment for this symbiosis due to rising temperatures and pollution. Deprived of algae, the corals bleach, and without intervention they are inevitably killed off. Stark white coral is certainly visually beautiful, but it is a grim symbol of mortality and our own detachment from nature. We prioritize the convenience that science and technology bring, perpetuating predatory capitalism and exacerbating the disparities of neoliberalism. Can this way of life, this civilization, really be called advanced? Bleached-out coral poses this question with demanding urgency.

Jaeun Choi has been deeply engaged with my work in biohistory for over three decades, since we first met in 1991, and has raised a wide range of questions over the years. Biohistory is a field that delves into the essence of life by examining the relationships and evolutionary trajectories of our planet’s diverse organisms, all of which are relatives, being descended from the same ancestral cells that emerged in the oceans around four billion years ago. As part of this family tree, we all operate within the grand narrative of biohistory. The crux of modern civilization’s dilemma is that we have forgotten we are living things: Choi’s artistic practice is rooted in this idea, and I consider her a comrade and collaborator transcending boundaries between science and art.

La Vita Nuova is a project that emerged from this context. The artist consistently centers beauty, regardless of circumstances, and on seeing the coral assemblage titled *White Death*, I was struck by how rarely we see an artist who can address this theme with such a combination of beauty and persuasive force. It is precisely this kind of impact that the world needs today. I also believe the world needs to explore “new life” beyond the demise of our current civilization, and my collaborations with Choi

have always been rooted in this endeavor. The current exhibition traces that process, showcasing the emergent life that is now coming more clearly into view. While the venue is small, it encompasses great lengths of time and broad expanses of space.

Choi’s ongoing series of projects began with the *World Underground Project*. She buried specially crafted washi paper in various locations around the globe, including sites in Asia, Africa, and Europe, and later unearthed it to induce transformations through exposure to air. Each piece of paper, infused with the essence of the soil where it was buried, has unique attributes, and is quite literally a product of the land in the region. At the same time, the colors and forms of the paper would not have emerged had Choi not buried them, and while the soil played a role, the end product is a manifestation of human creativity. This approach diverges from the conventional view of “life,” in which the mark of human power is dominion over nature. In extracting pure beauty and wisdom directly from nature, it marks a first step toward La Vita Nuova. Differences in color and pattern mirror the everyday life and cultural nuances of each region’s inhabitants, underscoring the importance of diversity on the path to new life.

Choi turned her attention to microorganisms adhering to the paper and cultivated them, revealing a magnificent microcosm invisible to the naked eye. Soil is often treated as merely a mineral substance, but it cannot exist without living organisms. When it was formed 4.6 billion years ago, the Earth was composed of seas and rocky crags, devoid of soil. Over time, erosion turned rock to sand, and the activity of organisms gave rise to soil, transforming Earth into the green, forested planet we know today. This soil was the product of various microorganisms and small creatures such as earthworms, with different organisms present in different regions. The sheets of paper Choi extracted from the ground

encapsulate the history of the soil, documenting the passage of eons that shaped the land.

Time is a crucial element for Choi and for her concept of “new life,” while “white death” is an outcome of our current civilization, where efficiency is prioritized and time negated to the greatest possible extent. Her exhibitions draw enduring inspiration from words addressed to her by the physical chemist Ilya Prigogine:

“I’m deeply impressed by the sense of time and instability that pervades your work. I believe these are the main themes of our science at the end of the century. For me, creativity was always a proof of the constructive role of time. Contrary to what was admitted in classical science, time can longer be considered an illusion: on the contrary, it proves that men belong to nature.”

A Nobel Prize-winning chemist, Prigogine revolutionized traditional, static scientific perspectives by asserting the pre-eminent importance of flexible change over time. Listening to discussions on science between Prigogine and me, Choi heard ideas that resonated with her fundamental creative vision, and visited Prigogine in Brussels, where she gained many crucial insights. This fueled her subsequent creative pursuits and paved the way for La Vita Nuova. Her art is consistently underpinned by truly first-rate science.

Choi is now embarking on the enormously ambitious *Dreaming of Earth Project*, which aims to create a nation-state where “Nature Rules.” I regard this as one of the most significant projects of our time. I vividly recall the fall of the Berlin Wall in November 1989, a moment that signaled the end of the Cold War and was, for me, brimming with hopes for peace and freedom. However, as Choi pointedly observed at the time, “Elsewhere in the world, there is still a country divided in two,” noting that we were still very

much “on the way” to our destination. Since then I have continued to ponder this, and have assisted Choi with production of a film in relation to it. The 38th parallel at Panmunjom Village is marked by a concrete barrier not even 10cm high, but death awaits anyone who crosses it even by accident. Observing tiny ants crossing this border from north to south, and vice versa, raises the unavoidable question: Are we humans truly wiser than ants? Nature knows no boundaries, and this has become a guiding principle for both Choi and me.

When we were working on this project, one day I heard an astonishing story. During the war on the Korean Peninsula, hostilities lasted from 1950 to 1953, and a ceasefire was declared on July 27, 1953. This led to the establishment of a military border at 38°N, with a total length of 248 km. A no-man’s-land extends 2 km to the north and south of the line, producing the 4 km-wide DMZ (DeMilitarized Zone). It is well-known that the zone contains over 1.5 million buried landmines, and tensions between North and South Korea continue to run high. Ironically, 70 years of human absence have transformed the zone into a splendid natural habitat, home to over 2,800 species of flora and fauna.

“In light of these circumstances, I plan to initiate a project that reimagines the DMZ not politically or militarily but environmentally. The goal is to convert it into a nation-state where nature rules.” Choi made steady, determined eye contact with me as she spoke these words. As I listened to her connecting the observation that nature knows no boundaries to this magnificent scheme, I recall being amazed and thrilled by its scope and grandeur. Who else but Choi would be able to arrive at this vision? Throughout the subsequent fleshing out of the concept, I have been continuously astounded by her proposals, which ingeniously merge the contradictory qualities such as boldness and subtlety, expansiveness and detail, and logic and emotion. And it is exhilarating to me that her ideas are consistently informed by biohistory, the four-billion-year narrative of life on Earth.

In the DMZ, there is an area where plains meet mountains that is particularly stunning. She selected this site, which a thousand years ago was under the dominion of the Taebong state. The essence of the plan is to create a seed bank, a knowledge bank, and a floating garden in this location, while remaining

mindful of the 1.5 million landmines buried beneath. The area, reportedly home to 146 rare species, 101 endangered species, and 81 protected species of flora and fauna, would be transformed into a nation-state where nature rules, with every effort made to study and conserve its natural ecosystem. Furthermore, the region’s natural splendor is to be enhanced by aerially distributing seed bombs, filled with seeds collected in the seed bank. These seed bombs, conceived by the natural agriculture practitioner Masanobu Fukuoka, reflect Choi’s characteristically wide-ranging approach to interdisciplinary learning. In this natural nation-state, extensive research on nature is to be carried out, with results archived in the knowledge bank. As they stroll through the floating garden, visitors will be able to enjoy the authentic natural environment that flourishes through these endeavors. There will be works of art on view, by artists from around the world who share the belief that a natural nation-state is the only truly valid one. Just imagining it makes my heart beat faster. This is the essence of *La Vita Nuova*.

Over the last decade, while this vision was taking shape, the political climate on the Korean Peninsula has been in constant flux. During a phase where tensions between North and South had relaxed somewhat, I got an unexpected phone call: “I was given a massive amount of barbed wire, what do you think I should do with it?” It is common knowledge that many barbed-wire fences line the 38th parallel, and in fact they extend from the land out into the sea. With tensions at a low ebb, undersea barbed wire had been retrieved and sent to Choi. Seeing a huge pile of barbed wire on a smartphone screen, I thought, “What a thing to acquire!” I was at a loss as to what should be done with it, but then I was bowled over by the solution she came up with.

In the exhibition *Nature Rules: Dreaming of Earth Project*, at the Hara Museum of Contemporary Art in 2019, there was a room where darkly lustrous rectangular iron plates were laid out in a gentle curve, and everyone was invited to walk on them like stepping stones. There was a photograph on display a barbed wire fence disintegrating in a flash of light. This barbed wire fence was a barrier separating families and friends, and many of those who dared to cross it in search of their loved ones, as should be their right, have lost their lives. Here, however, the barbed wire was melted down and turned into flat

plates, of course lacking any barbs, which formed a pleasant pathway for all. The extraordinary beauty and the pleasure of walking on these perfectly ordinary iron plates was something astounding. It was just like alchemy, but the real magic was of course derived from Choi’s imagination and creativity. Such is the power of art. I was powerfully convinced of the necessity of embracing this form of power, rooted not in politics, economics, or military force but in genuine human potential, like the society that I have tried to foster through my work in biohistory. Witnessing this tangible manifestation of human potential deepened my appreciation of the importance of art. Choi’s ongoing engagement with the DMZ has further cultivated this profound power she possesses.

Choi, an artist who lives and breathes art, is also deeply committed to comprehensive understanding of the facts. She meticulously researched the DMZ, undisturbed by human activity for a decade and thus perceived as natural, along with the surrounding areas. Her investigation revealed that nearby woodlands were, in fact, being deforested and degraded. Feeling compelled to understand the actual situation, she sought the expertise of botanists who study the plants that crucially underpin ecosystems, and employed advanced technology to produce botanical illustrations. These unique works are a testament to the extraordinary depth and rigor of her research.

This investigation culminated in the creation of *A Poet’s Atelier*, a work of unparalleled serenity and beauty. Every little flower and plant in the DMZ of course bears a name, and Choi’s endeavor to research and document the names of these generally disregarded plants, often lumped together as mere weeds, is rooted in both logical clarity and a heartfelt poetic sensibility, shedding light on the easily overlooked. In naming each plant, Choi affectionately refers to them as friends, and extends this camaraderie to other people who empathize with her rational yet poetic approach. This process paves the way for “new life” of truly radiant beauty. Present-day society has carelessly overrun these delicate life forms as it lumbers forward in pursuit of progress. However, once we have seen these wonders illuminated by Choi’s art, we cannot revert to our previous indifference. Seeing her advance towards *La Vita Nuova* with unwavering determination, addressing her fellow travelers by

name, I am honored to observe and accompany her on this path.

Ecology, the theme of this exhibition, offers crucial perspectives for reassessing our current society. However, it is troubling that when people use the word “ecology,” they treat it as relating to a natural environment in which they themselves have no part. This is simply wrong. Let me reiterate that we, human beings, are organisms and are part of the natural world. Confronted with the stark reality of an insurmountable national border, Choi calls on us to acknowledge that we inhabit a “state of nature” and be prepared to live under nature’s rules. However, this state is not a serene, idyllic paradise. It is a domain where all living things take center stage, and the core principle is to live.

As a specialist in biohistory, my hope is that the “state of nature” Choi is seeking to create in the DMZ will eventually expand worldwide. I hasten to add that nature’s rules are obviously complex and inherently contradictory, in that all life has fundamental value, yet living things must consume other living things in order to survive. Recent studies have clearly shown that human beings derive a profound capacity for empathy and imagination, the wellsprings of creativity, from the natural world as we acknowledge our blessings within this complex and contradictory system. And I believe that nature recognizes that we can thrive harmoniously under its rules if we possess empathy and imagination.

Reviving the symbiotic relationship between bleached-out coral and algae, letting all plants blossom proudly with their names known rather than dismissing them as weeds, fulfilling the dreams of the land—these should not be such difficult goals for people to achieve. Nature appears to be telling us so. A land without barbed wire or landmines, and certainly without missiles or nuclear weapons, the only bombs being seed bombs. This exhibition marks the advent of *La Vita Nuova*. It has the power to ignite visions of a radiant future.

本展出品作品の実現に向けて、さまざまなかたちでお力添えをいただきました皆さまに、
ここに名前を記し、深く御礼を申し上げます。(敬称略、順不同)

謝辞

崔在銀
辛美沙、嘉悦貴之、中村愛子
市川敦子、JUN KIM、留雄太

MISA SHIN GALLERY、公益財団法人 野村財団、KUKJE GALLERY

【白い死】

中野義勝（沖縄科学技術大学院大学 [OIST]）
金城浩二、金城美佐江（有限会社海の種）
伊波リンダ

珊瑚ボランティア

大城清太、山口有紀子、仲村渠雄太、末吉元樹、小野澤江莉華、金城寿気也、増淵くるみ、菅貴代、
伊藤真理奈、伊藤亘、外間さつき、波平正也、小橋川菜乃、富川未孔里、上原ノーマン浩、
上原茜、桑江直洋、島袋龍司、伊波盛晃、宮城のどか、宮城めいみ、新垣優香、徳尾聡、新屋廉、
當間康平、眞榮喜 南、山崎志緒、與儀義一、新垣清弥、稲福舞子、濱川奈苗、石田竜三、
石田あす香、島直也、馬越勇次、神山新、稲嶺真理菜、稲嶺睦子、金城美佐江

サウンドスケープ

東岳志

【ある詩人のアトリエ】

堀木エリ子、堀木エリ子アンドアソシエイツ

【大地の夢プロジェクト／自然国家】

坂茂、スン・ヒョサン、チョウ・ミンスク、ジョン・ジェースン、
スタジオ・アザー・スペース（オラファー・エリアソン&セバスチャン・ペーマン）、
クリスチャン・ボルタンスキー、李禹煥、スタジオ・ムンバイ（ビジョイ・ジェイン）、イ・ブル、
川俣正、バク・キョン、宮島達男、ギムホンソック、ロニ・ホーン、ホン・スンヘー、
クリスティーナ・キム、ユ・ジンサン、平野啓一郎、バク・ジョンウー、ジョン・サンイック、
中嶋弓子、ホン・ソンガク、チェ・ジヒ、市川敦子

Acknowledgement

We would like to acknowledge the people who assisted in various ways in making works
a reality by listing their names below. (Titles omitted, listed in no particular order.)

Jaeun Choi
Misa Shin, Takayuki Kaetsu, Aiko Nakamura
Atsuko Ichikawa, JUN KIM, Yuta Nakadome

MISA SHIN GALLERY, Nomura Foundation, KUKJE GALLERY

[White Death]

Yoshikatsu Nakano (Okinawa Institute of Science and Technology)
Koji Kinjo, Misae Kinjo (Sea Seed, Ltd.)
Linda Iha

Volunteers

Kiyota Oshiro, Yukiko Yamaguchi, Yuta Nakandakari, Motoki Sueyoshi, Erika Onozawa,
Jukiya Kinjo, Kurumi Masubuchi, Takayo Suga, Marina Ito, Wataru Ito, Satsuki Hokama,
Masanari Namihira, Nano Kobashigawa, Mikuri Tomikawa, Norman Hiroshi Uehara,
Akane Uehara, Naohiro Kuwae, Ryuji Shimabukuro, Moriaki Iha, Nodoka Miyagi, Meimi Miyagi,
Yuuka Arakaki, Satoshi Tokuo, Ren Miiya, Kohei Toma, Minami Maeki, Shio Yamasaki,
Yoshikazu Yogi, Seiya Arakaki, Maiko Inafuku, Nanae Hamakawa, Ryuzo Ishida, Asuka Ishida,
Naoya Shima, Yuji Umakoshi, Arata Kamiyama, Marina Inamine, Mutsuko Inamine, Misae Kinjo

Sound scape

Takeshi Azuma

[A Poet's Atelier]

Eriko Horiki, Eriko Horiki & Associates Co., Ltd.

[Dreaming of Earth Project / Nature Rules]

Shigeru Ban, H-Sang Seung, Minsuk Cho, Jaeseung Jeong,
Studio Other Spaces (Olafur Eliasson & Sebastian Behmann), Christian Boltanski, Lee Ufan,
Studio Mumbai (Bijoy Jain), Lee Bul, Tadashi Kawamata, Kyong Park, Tatsuo Miyajima,
Gimhongsok, Roni Horn, Seung-Hye Hong, Christina Kim, Jinsang Yoo, Keiichiro Hirano,
Jongwoo Park, Sang-Ik Jung, Yumiko Nakajima, Seong-gak Hong, Ji-hee Choi, Atsuko Ichikawa

新たな生／崔在銀

2023年10月14日(土) – 2024年1月28日(日)

【展覧会】

主催：エルメス財団

会場：銀座メゾンエルメス フォーラム

協力：MISA SHIN GALLERY

【エルメス財団】

理事長：オリヴィエ・フルニエ

ディレクター：ローラン・ペジョー

プロジェクト主任：ジュリー・アルノー

プロジェクト・マネージャー：ヴィクトリア・ル・ゲルン

コミュニケーション主任：アナイス・ケーニッヒ

【エルメスジャパン株式会社】

代表取締役社長：有賀昌男

コミュニケーション担当 バイスプレジデント：亀井誠一

キュレーター：説田礼子

制作：有川愛彩、田辺裕子

設営：HIGURE17-15cas

【カタログ】

アート・ディレクション：須山悠里

編集協力：柴原聡子、橋場麻衣

撮影：中道淳（明記以外）、板垣旭洋（59頁、61頁）

執筆：崔在銀（14頁、18頁、29頁、36頁）、ユ・ジンサン（44–45頁）、

中村桂子（62–65頁）

英語訳：サム・ホルデン（3頁、51頁）、クリストファー・ステイヴンズ（7頁、13頁、29頁、34頁、58頁、60頁、66–69頁 校正：14頁、

18頁、36頁、51頁）、

韓国語訳：全雪鈴（14頁、29頁、36頁、42–43頁）

日本語訳：西田英恵（44–45頁）

制作・発行：エルメス財団

印刷：株式会社八紘美術

禁無断転載

© 2024 Fondation d'entreprise Hermès

All Rights Reserved.

銀座メゾンエルメス フォーラム

〒104-0061 東京都中央区銀座5-4-1 8・9階

Tel. 03-3569-3300

本展は森美術館開館20周年記念展「私たちのエコロジー：地球という惑星を生きるために」との関連企画として開催されました。

森美術館開館20周年記念展

「私たちのエコロジー：地球という惑星を生きるために」

会期：2023年10月18日(水) – 2024年3月31日(日)

主催：森美術館

企画：マーティン・ゲルマン（森美術館アジャнкт・キュレーター）、樫 玲子（森美術館キュレーター）

*第2章ゲスト・キュレーター：パート・ウィンザー＝タマキ

（カリフォルニア大学アーバイン校美術史学教授、美術史家）

La Vita Nuova / Jaeun Choi

October 14th (Sat.), 2023 – January 28th (Sun.), 2024

Exhibition:

Organized by: Fondation d'entreprise Hermès

Venue: Ginza Maison Hermès Le Forum

Supported by: MISA SHIN GALLERY

Fondation d'entreprise Hermès:

President: Olivier Fournier

Director: Laurent Pejoux

Head of projects: Julie Arnaud

Projects manager: Victoria Le Guern

Head of communications: Anaïs Koenig

Hermès Japon Co., Ltd.:

President: Masao Ariga

Vice president communication: Seiichi Kamei

Curator: Reiko Setsuda

Production: Aisa Arikawa, Hiroko Tanabe

Exhibition installation: HIGURE17-15cas

Publication:

Art director: Yuri Suyama

Editorial cooperation: Satoko Shibahara, Mai Hashiba

Photo: Atsushi Nakamichi / Nacása & Partners Inc. (Except as noted),

Akihiro Itagaki / Nacása & Partners Inc. (p. 59, p. 61)

Text: Jaeun Choi (p. 14, p. 18, p. 29, p. 36), Jinsang Yoo (pp. 46–47),

Keiko Namaura (pp. 66–69)

Translation from Japanese: Sam Holden (p. 3, p. 51),

Christopher Stephens (p. 7, p. 13, p. 29, p. 34, p. 58, p. 60, pp. 66–69,

proofread of: p. 14, p. 18, p. 36, p. 51)

Translation from Korean: Yukisuzu Zen (p. 14, p. 29, p. 36, pp. 42–43)

Translation from English: Hanae Nishida (pp. 44–45)

Produced and published by Fondation d'entreprise Hermès

Printed in Japan by HAKKO Bijutsu Co., Ltd.

© 2024 Fondation d'entreprise Hermès

All Rights Reserved.

Ginza Maison Hermès Le Forum

8F/9F, 5-4-1, Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061

Tel. +81 (0)3-3569-3300

This exhibition will be held in conjunction with the Mori Art Museum's 20th anniversary exhibition, "Our Ecology: Toward a Planetary Living."

Mori Art Museum 20th Anniversary Exhibition "Our Ecology: Toward a Planetary Living"

Exhibition period: October 18th (Wed.), 2023 – March 31st (Sun.), 2024

Organizer: Mori Art Museum

Curated by: Martin Germann (Adjunct Curator, Mori Art Museum),

Reiko Tsubaki (Curator, Mori Art Museum)

Guest Curator for Section 2: Bert Winther-Tamaki (Professor, Art History

Department and Visual Studies Ph. D. Program, University of California, Irvine)

I WANT TO BE A TREE AGAIN,
IF I AM REBORN

!E!