




EXPO 2012
 YEOSU KOREA
 THE NEXT WORLD'S FAIR

EXPO 2012 Korea Digital Gallery work
“四神旗 Asian Saint”
Directed by Naoko Tosa
received Certificate of Appreciation



Images consisting of underwater Sansui and four Asian gods, which will be shown on a huge LED display with the size of 250.6m x 23.04m at EXPO 2012 held in Korea, will be presented. An image of our project, with the dragon projected on the sky.

2012 여수세계박람회
엑스포디지털갤러리

한국에서 열리는 2012 세계박람회에서 250.6m x 23.04m 크기의 대형 LED 디스플레이 위에 수중 산수화와 사신들의 영상이 역동적으로 표현된 “사신기”가 상영될 것이다. 그림은 “사신기”에서 용의 영상이 하늘에 투영된 장면의 예.

Naoko Tosa Directed EXPO Digital Gallery work

“四神旗 Asian Saints” Behind Story

From the ancient time both in Korea, China, and Japan, there has been a legend that four sacred beasts or four gods exist in four directions protecting people. These four gods are; the blue dragon of the east, the white tiger of the west, the red phoenix of the south, and the black turtle-snake of the south.

This idea has been related to the concept of “feng sui.” Good fen sui is realized at a place with mountains in the back and water in the front, such as Yeosu city. It has been said that a place with good feng sui is well protected by the four gods.

In the Expo Digital Gallery, a main street of the 2012 Yeosu Expo, the images of these four gods will be shown in a huge ceiling LED display with the size of 250.6m x 23.04m and appealing their dynamic movements to the audience.

The background images express underwater scenes with traditional Asian landscape taste. This is based on the idea of integrating traditional Asian culture and the ocean, that is the main theme of the Expo.

At the same time as Expo would be an occasion to show people the vision of our future world. We tried to express how knowledge and wisdom came out of old concept of the four gods and also tried to express our future where people all over the world could be united filling the gap of various cultures. After the dynamic movements of the four gods, they are merged and is represented by the blue dragon, as 2012 is the year of dragon.

In the next stage, various *hieroglyphics* appear from the mouth of a dragon, which represents the Four Gods, and change into Chinese characters and then into the text of great wisdom "Heart Sutra". This visualizes the process that the culture based on the Four Gods has evolved into the Chinese character based culture in China, Korea and Japan. The image of human walking on the text of "Heart Sutra" means that knowledge and wisdom described in "Heart Sutra" helped people to develop their spirituality and based on this people started to communicate each other and have developed various shared wisdoms.

One of the shared wisdoms in Asia is the concept of the Twelve Signs of Zodiac. In the final stage the image of the Twelve Gods, that are the visualization of the twelve zodiac, appear with the background of the space. This image indicates that human would advance into the space in the future. And finally the image of fire dragon moves around the whole screen to celebrate the year of dragon.

<작품 설명>

예로부터 한국, 중국, 일본에서는 4개의 방위 각각에 대응하는 영험한 동물이 존재하여 그들이 인간을 지켜준다고 하는 사신(四神)사상이 있어 왔다. 사신은 동쪽의 청룡, 서쪽의 백호, 남쪽의 주작, 북쪽의 현무를 일컫는데, 이것은 도시나 주거의 위치에 따른 기의 흐름을 중요시하는 풍수 사상과도 결합되어 있다.

사신의 존재에 어울리는 풍수로는 뒤쪽에 산이, 앞쪽에 바다나 강이 배치된 배산임수의 지형이 가장 좋은 지형으로 꼽힌다. <paragraph change>

2012년 박람회가 열리는 한국의 여수 땅은 실로 사신이 상응하는 장소이다. 아름다운 리아스식 해안에 위치한 여수는 한국 제일의 미항으로 알려져 있다. 여수항을 둘러싼 산에는 향일암을 비롯한 절경이 있는 것으로도 유명하다. 살아있는 바다와 해안을 테마로 하는 여수박람회는 미래의 인류의 발전을 위해서는 바다와의 공존이 필요불가결하다는 것을 호소하는 것이 큰 목적의 하나이다. 전시의 대부분은 해양과 관련한 기술이나 기술개발에 관한 것인데, 기술은 과거의 오랜 역사와 문화를 바탕으로 만들어지는 것이라는 것을 명심할 필요가 있다. 이를 망각하면 자원고갈, 환경오염 등의 문제가 생겨 우리들 인류의 미래는 어두워질 위험성이 있다. <paragraph change>

여수박람회의 메인스트리트인 엑스포디지털갤러리(EDG)에는 한국을 비롯한 아시아의 오랜 전통인 사신을 거대 디스플레이에 표시하고 그 역동적인 움직임을 관람객에게 보여주는 “사신기”가 상영된다. 이 작품은 단지 역동적인 영상을 관람객에게 보여주는데 그치지 않고, 과거 그리고 미래의 바다와 인간과의 관계를 이어주는 존재로서 한국전통의 신인 사신이 깊이 관계하고 있다는 것을 표현하고 있다. 이는 사신이 뛰어난 풍광을 가진 땅, 여수를 수호하고, 나아가 미래의 해양과 인간과의 관계를 보전해 줌을 암시한다. 특히 사신의 눈 영상은 메인스트리트의 어디에서 봐도 마치 자기를 바라보고 있는 것 같은 느낌을 주도록 설계되었다. 관람객은 사신이 자기를 향해 움직이고 있다고 느끼게 될 것이다. 배경 영상은 한국, 중국, 일본 등 동아시아의 전통 회화인 산수화에 기본 컨셉트를 두고 있어 아시아 문화를 상징한다. 더욱이 여수엑스포의 테마인 해양을 모티브로 바다 속 풍경을 산수화로 표현함으로써 우리가 살고 있는 육지와 수중을 융합하고자 한다. 사신기 영상에 사용되는 모든 동물이나 기호, 문양은 한국 전통 회화나 공예 등에서 따옴으로써 한국의 전통미를 살리고자 하였다.

이어서 사신을 대표하는 청룡의 입으로부터 나온 상형문자가 갑골문자로, 갑골문자가 한자로 변화하면서 반야심경 문장을 형성한다. 이는 사신을 기초로 한 고대의 문화가 동아시아의 한자 문화로 진화해가는 모습을 의미한다. 반야심경의 문장 위로 인간이 걸어가는 이미지는 지혜와 사상이 사람의 마음을 형성하고, 행동이 되어 외면으로 나타나는 모습을 보여준다. 또한 사람이 교차하는 이미지를 통해 새로운 커뮤니케이션이 생성되어 많은 공유지식을 창출하는 것도 암시하고 있다. 본 작품에서는 십이지를 그러한 아시아의 공유 지식으로 표현하고 있다.

마지막으로 인류가 앞으로 미래를 지향해 우주를 개척해 나가는 것을 나타내기 위해, 우주를 배경으로 십이지의 상징인 십이지신상이 등장하는 영상이나타나고, 그 위로 확연으로 이루어진 용이 우주를 종횡무진하며 용의 해인 2012년을 경축한다.

Understanding our Time better

The Arts of NAOKO TOSA

by Prof.Oliver Grau, Critic, Head, Department of Image Science, Danube University

At the forefront in the artistic exploration and creation of our latest communication technologies, NAOKO TOSA holds since years a leading position: From her 90s Video Art – powerful reflections on our media fragmented bodies – via her cutting-edge research on emotional & interactive imagery and speech recognition “Neuro Baby” or “MUSE”, the interactive poetry machine and more.

But the approach she developed during the last decade goes beyond that and became unique: Nothing less than the amalgamation of traditional Japanese culture, like Zen, Kabuki, Manzai or Sensui with the digital realm is the goal of the Kyoto based Professor. There are other avantgarde artists nowadays exploring our art and media history, enabling us to better understand the rapid development of our time. These artists, like Jeffrey SHAW, Olafur ELIASSON, William KENTRIDGE of Zoe BELLOF, who belong to the world’s known artists of our time; and TOSA’s Oeuvre has become an outstanding element in this “wind in the sails of world history”, to use an old expression of Walter BENJAMIN. Her “Interactive Zen Garden” makes us reflect on the comparison of Digital Culture with our traditions, so that conscious ZEN practice of meditation reappears in contemporary culture. Her discourse between history, tradition and technology has now even driven the historical panorama into an unheard dimension. Large impressive-immersive pavilions have a history at World Fairs going back at least to Paris 1900, always showing the latest image technology in emotionally involving scenography, but TOSA’s gigantic environment “Under Water Sansui with Four Gods” expands this lineage to World EXPO 2012 with a gigantic 250.6m long landscape wall-panorama - of more than 23.04m high projections of dynamic Sansui ink paintings. She allows us to walk under enormous flying dragons, which dominate the image space provided by the largest LED display, two and a half football fields long – the largest moving images in mankind so far! The technical sublime, discussed in aesthetic debates around the world has a new, and one of its strongest, expressions. This is so far the peak in TOSA’s amalgamation of innovation PLUS tradition, a technical innovation with knowledge, taste, heart and deep connections with our intercultural histories.

NAOKO TOSA is an internationally renowned Japanese media artist, born in 1961 in Fukuoka, Japan. After receiving a PhD for Art and Technology Research from the University of Tokyo, she was a fellow at the Centre for Advanced Visual Studies at Massachusetts Institute of Technology (MIT) from 2002 to 2004. Currently she is a professor at Kyoto University and a visiting professor of the National University of Singapore.

as The artworks of NAOKO TOSA could be interpreted as visualization of unconsciousness. Unconsciousness has been treated in many areas such as surrealism, Jung’s psychological analysis, and also cognitive science. She has been trying to visualize images in our brain, which exist at deep and unconscious level, using digital technology and filling the gap of cultures. NAOKO TOSA’s art includes photography, animation, video art, digital art, just to name a few.

She has exhibited her artworks at the Museum of Modern Art, New York, the New York Metropolitan Art Museum and Japan Creative Center at Singapore among many locations worldwide. In 2000, she received a prize from the Interactive Art section in ARS Electronica. Also in 2004 she received 2nd prize for Nabi Digital Storytelling Competition of Intangible Heritage, organized by UNESCO2004.

<약력>

토사 나오키는 1961년 후쿠오카 태어났으며, 일본 미디어 아트 선구자로 국제적으로 알려져 있다. 1980년대 후반 뉴욕 현대 미술관(Museum of Modern Art)의 비디오 아트 큐레이터 바바라 런던 기획전 "New Video Japan"에 작품을 전시함으로써 국제적으로 인지되게 된다. 예술과 공학의 연구로 동경대학에서 박사학위를 받았고, 무사시노 미술대학 영상학과 겸임교수 (1989-2000년), MIT 고등시각연구소(The MIT Center for Advanced Visual Studies) 연구원(2002-2004년)을 거쳐, 현재는 교토대학 학술정보미디어센터 교수로서 미디어 아트를 가르치며 왕성한 작품 활동을 하고 있다.

토사 나오키의 예술 표현은 무의식의 가시화이다. 무의식은, 초현실주의, 정신 분석의 용에 있어서의 무의식, 그리고 지각심리학 및 인지과학에 있어서의 무의식 등 넓은 의미로 사용되고 있는데, 우리의 마음속 깊은 곳에 있는 뇌내이미지라고도 할 수 있다. 토사 나오키는 이처럼 말로 표현할 수 없는 뇌내의 이미지 세계를, 문화를 초월해서 디지털 방식으로 시각화하는 것을 목표로 하고 있다.

주요 전시회는 뉴욕 현대 미술관, 메트로 폴리탄 미술관, 롱비치 미술관 등. 컬렉션은 뉴욕 현대 미술관, 국립 국제 미술관, 도야마 현립 근대 미술관, 나고야 미술관, 다카마쓰시 미술관 등

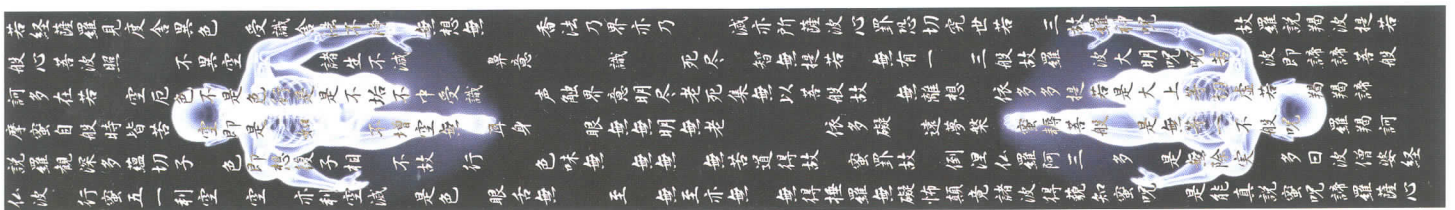
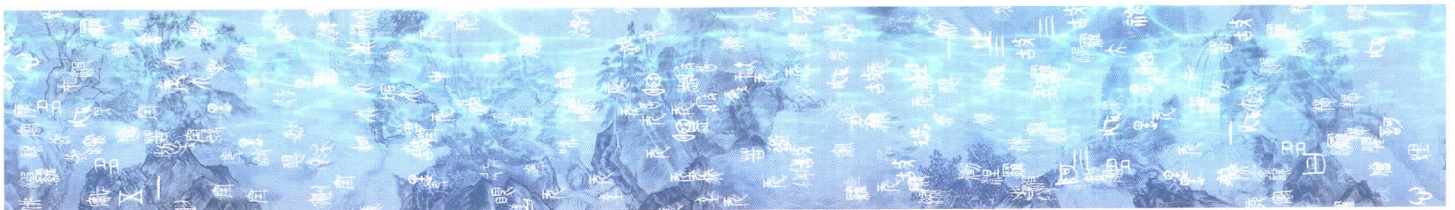
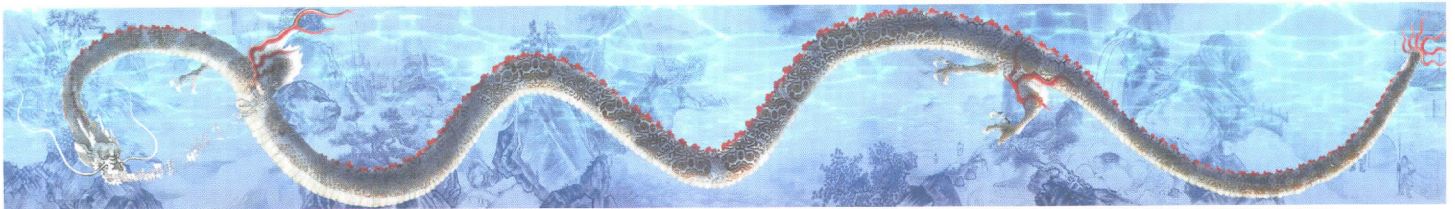
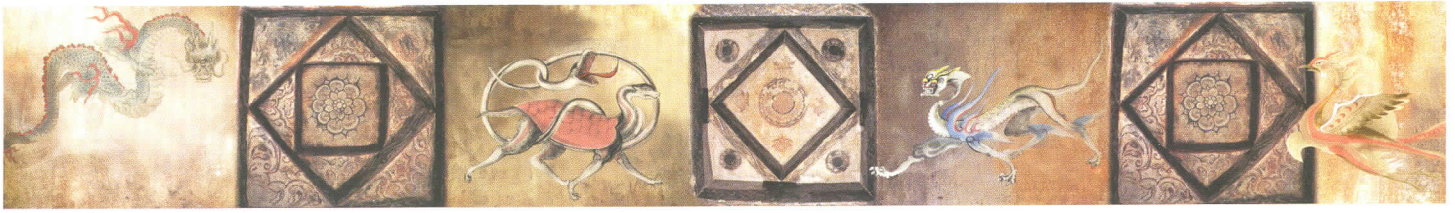
주요 수상 경력은 예술과 과학의 융합에 수여되는 로레알상 대상 수상 (1997년), 알스 일렉트로니카 인터랙티브 아트 부문 입상 (2001년), 유네스코 주최 인터랙티브 헤리티지 디지털 스토리 텔링 공모전 2위 수상 (2004년). 최근에는 EXPO2012 Korea 엑스포 디지털 갤러리(세계 최대 LED 스크린 250m x 23m)에서 신작 “사신기”를 전시한다.



Contact:
Naoko Tosa
Professor
Kyoto University
Yoshida Nihonmatsu-cho,
Sakyo-ku,
Kyoto 606-8501, JAPAN
TEL/FAX:81-75-753-9081
tosa@media.kyoto-u.ac.jp

NT& Associates.
304, 522-1 Hakurakuten-cho,
Shimogyo-ku,
Kyoto 600-8422, JAPAN
TEL:81-90-8009-5412
naokotosa@gmail.com
www.naokotosa.com

Naoko Tosa Directed EXPO 2012 Korea Digital Gallery work
 “四神旗 Asian Saints Story board”



NAOKO TOSA©

Title: 四神旗 Asian Saint, Year: 2012

Medium: Computer Graphics movie(6820 x 960 resolution) 3min

Dimension (m): W250.6 x D23.04 (LED Projection view)