

© Courtesy of BOC Features

철의꿈

Cheol-ae-kum

A Dream of Iron

Kelvin Kyung Kun Park

A love story comes to an end when a woman sets out in search of a shamanic god. Director Kelvin Kyung Kun Park takes the trauma of a spurned lover as the starting point for his own search for a god. He makes several finds across various narrative strands – among whales in the sea, in a shipyard, at a steelworks. All of them are giants of their respective times: vast, sublime, godlike.

Park's imagery also evokes the divine: embers and steel, sparks and fire; people dwarfed by huge cogwheels, robbed of their individuality. A brave new world in which workers produce modern industrial goods, even as industry has long since been producing the modern worker. Work is a god we have submitted to. Yet every existence is temporary and fleeting, which applies in equal measure to both relationships and gods.

Cheol-ae-kum carries a unique signature. Park weaves together his different narrative strands into a complex documentary work of shamans and propellers, whales and industrial halls. His editing suite comes to resemble a piece of welding equipment, the soundtrack a commanding symphony of industrial noise, whale song, Gustav Mahler and shamanic songs. *Ansgar Vogt*

Eine Liebe zerbricht, als eine Frau sich auf die Suche nach einem schamanischen Gott begibt. Regisseur Kelvin Kyung Kun Park nimmt das Trauma des Verlassenen als Ausgangspunkt für dessen eigene Suche nach einem Gott. In unterschiedlichen Erzählfäden wird er mehrfach fündig: bei Walen im Meer, auf einer Schiffswerft, in einem Stahlwerk. Sie alle sind Giganten ihrer Zeit. Groß, erhaben – göttergleich.

Auch Parks Bilder evozieren Götter: Glut und Stahl, Funken und Feuer. Menschen wie Zwerge zwischen riesigen Zahnrädern. Entindividualisiert. Eine schöne neue Welt, in der Arbeiter moderne Industriegüter produzieren, aber die Industrie längst den modernen Arbeiter produziert hat. Die Arbeit ist ein Gott, dem wir uns unterworfen haben. Doch jede Existenz ist flüchtig und zeitlich begrenzt. Das gilt für Beziehungen ebenso wie für Götter.

Cheol-ae-kum offenbart eine einzigartige Handschrift. Park montiert seine Erzählstränge zu einem komplexen dokumentarischen Werk aus Schamanen und Schiffsschrauben, Walen und Industriehallen. Sein Schnittplatz wird zum Schweißgerät – und die Tonspur zur eindrucksvollen Sinfonie aus Industrielärm, Walgesängen, Gustav Mahler und schamanischen Liedern. *Ansgar Vogt*

Rituals of the industrial age

In *Cheol-ae-kum*, I explore the feeling of the sublime in an industrial age. The resemblance I saw between giant metal ships and images of whales in the Bangudae petroglyphs [prehistoric rock engravings in Ulsan, South Korea –Ed.] inspired me to begin this project.

The Ulsan Bangudae petroglyphs contain images of whales and whale hunting. Different kinds of whales, animals, shamans, fishermen and hunters with their tools are carefully carved into four-by-eight-metre-wide cliff surfaces.

I imagine the petroglyphs having served not as visual backdrops on stage the way we imagine theatre today, but in a more tactile role as a portal through which enter the world of the dead, to console the dead whales and animals who fed the entire tribe and beyond. Perhaps a great fire, around which the tribe members gathered, created huge shadows of dancers and musicians that flickered over images of whaling carved into the rock. Through the shadows, people saw their own bodies, arms and legs dancing with the whales, creating a kind of 'interactive' animation. As people circled around the fire dancing to the beat of the drums, they fell into a trance – their minds tricked into believing that they were actually dancing with whales.

The feeling of the sublime or sacred emerges only after human beings have 'conquered' whales, or developed skills necessary to capture them – otherwise, only fear would remain. A proper ritual of sacrifice makes the victim an agent who connects and defines the inner and outer boundaries of communities. The sacrifice is a medium that connects the living with the dead. Coincidentally, one of world's largest shipyards is located in Ulsan, South Korea. Hyundai Heavy Industries has played a key role in the post-war economic development and industrialisation of South Korea. The company's name, 'Hyundai', literally means 'modernity', and the company has led the way in creating a myth of modernity since the 1960s. However, the industrialisation of Korea has lacked convincing rituals. The inevitable sacrifice – the labour movement – often gets ignored and its internal form of rituals is almost non-existent. Therefore, South Korea, like many countries in East Asia, never fully internalised modernity, and thus never had the space to overcome it. Through *Cheol-ae-kum*, I hoped to create rituals for an industrial age, as a proclamation of its death.

Kelvin Kyung Kun Park, 2013

A variety of deaths

The petroglyphs of Bangudae (Ulsan, South Korea) were an aesthetic proclamation of a new beginning. They are the traces left by a people who, having ended their hunter-gatherer way of life and having just entered one of permanent settlement, made their past into myths and sublimated it into rituals. The transition from hunting to settlement in the history of human civilisation marks a change as pivotal as the one from an agricultural to an industrial society. Estimated to date from about 7,000 years ago, the petroglyphs probably had been created by those living near the present-day Ulsan City, people who had left a life of hunting and gathering for domesticating animals and farming. Located 840 feet above sea level at the side of the Bangudae Mountain [named after

Rituale des Industriezeitalters

Cheol-ae-kum kreist um den Begriff des Erhabenen im Industriezeitalter. Das Projekt nahm seinen Anfang, als mir die Ähnlichkeit zwischen der Darstellung der Wale in den Bangudae-Petroglyphen [Anm.: vorgeschichtliche Felsgravuren in Ulsan, Korea] und riesigen Stahlschiffen auffiel.

Die Bangudae-Petroglyphen zeigen Bilder von Walen und vom Walfang. Aber auch Darstellungen von anderen Walarten, Tieren, Schamanen, Fischern und Jägern wurden mit größter Sorgfalt in das vier mal acht Meter große Felsgestein eingraviert.

Ich stelle mir vor, dass die Petroglyphen weniger als kulissenartige Hintergrundmalerei, wie wir sie heute aus dem Theater kennen, gedacht waren, sondern eine ganz konkrete Funktion hatten: Sie dienten als Eingang zur Welt der Toten und sollten die toten Wale und die anderen erlegten Tiere trösten, die ganze Stämme ernährt hatten. Vielleicht warf der Schein des großen Feuers, um das sich die Stammesmitglieder versammelten, die Schatten der Tänzer und Musiker auf die in den Felsen geritzten Bilder vom Walfang. Wie in einer „interaktiven Animation“ konnten die Menschen dann ihre Körper, Arme und Beine im Schattentanz mit den Walen beobachten. Beim Tanz um das Feuer im Rhythmus der Trommeln fielen die Menschen in einen Trancezustand, in dem sie glaubten, tatsächlich mit Walen zu tanzen.

Das Gefühl des Erhabenen oder Heiligen konnte nur entstehen, weil die Menschen zuvor die Wale besiegt oder die Fähigkeit entwickelt hatten, sie einzufangen. Ansonsten wären die Menschen weiterhin in Angst verharret. Im Rahmen eines richtigen Opferrituals wird das Opfer zum Mittler, der die inneren und äußeren Grenzen von Gruppen definiert und miteinander verbindet. Das Opfer verbindet die Lebenden und die Toten.

Zufällig hat sich in Ulsan eine der größten Schiffswerften angesiedelt. Hyundai Heavy Industries spielte in der wirtschaftlichen Entwicklung und Industrialisierung Südkoreas nach dem Zweiten Weltkrieg eine entscheidende Rolle. Der Firmenname Hyundai heißt übersetzt ‚Modernität‘, und tatsächlich hat Hyundai seit den 1960er Jahren den Mythos von der Modernität geprägt. Doch der Industrialisierung Koreas mangelt es an überzeugenden Ritualen. Das unvermeidliche Opfer, die Arbeiterbewegung, tritt oft in den Hintergrund, ihre Rituale werden völlig ausgeblendet. Aus diesem Grund hat Korea sich wie viele andere Länder Ostasiens die Moderne nie wirklich zu eigen machen und entsprechend auch nie überwinden können. Mit *Cheol-ae-kum* wollte ich Rituale für das Industriezeitalter schaffen und damit gleichzeitig seinen Tod zu verkünden.

Kelvin Kyung Kun Park

Momente des Sterbens

Die Bangudae-Petroglyphen von Ulsan sind die ästhetische Manifestation eines neuen Anfangs. Es sind Spuren von Menschen, die ihre Existenzform als Jäger und Sammler unmittelbar zuvor abgelegt hatten und im Begriff waren, sesshaft zu werden. Mit den Petroglyphen überführten sie ihre Vergangenheit in Mythen und sublimierten sie zugleich. Der Übergang vom nomadischen zum sesshaften Leben ist in der Geschichte der menschlichen Zivilisation von ebenso zentraler Bedeutung wie der Übergang von der Agrar- zur Industriegesellschaft. Man nimmt an, dass die Petroglyphen vor etwa 7 000 Jahren von Menschen aus der Umgebung der heutigen Stadt Ulsan geschaffen wurden, die das Leben als Sammler und Jäger aufgegeben und sich zu einer Gemeinschaft zusammengefunden hatten, um Viehzucht und Landwirtschaft zu betreiben. Die Petroglyphen befinden sich in den Bangudae-Bergen auf 250 Meter Höhe [Anm.: Bangudae bedeutet übersetzt ‚Ort mit einem Schildkrötenstein‘]. Sie bestehen aus mehr als 200 Bildern von Tieren und Menschen, die in einen Gesteinsblock mit einer Gesamtfläche von vier mal acht Metern eingeritzt sind. Vor dem

its resemblance to a turtle; the word *bangudae* in Korean literally means 'a place with a big turtle rock.' –Ed.], the petroglyphs consist of over 200 images of animals and people that have been carved onto an area thirteen feet high and twenty-six feet wide. Considering their way of life and available tools at the time, the act of carving images of such scale in the middle of a cliff was probably the result of an entire community's long-term endeavour for a large-scale history, rather than the extravagant display of a single individual. Images of deer, tigers, turtles and, of course, whales and people hunting whales had been recorded and passed down as myths and legends about their genesis and origin of their genealogy. Such stories about the beginning of an era and the origin of a given society always manifest themselves at the end of that era.

Tracks of a post-industrial society

Kelvin Kyung Kun Park's *Cheol-ae-kum* is similarly an aesthetic proclamation about a new present. Just like the transition from hunting and gathering to a settled society, the work searches for a post-industrial society, or whatever we may call the one after industrialism. Over ninety or so minutes, the film presents a variety of deaths. The death of a whale and a death rite performed at a temple are juxtaposed with the working processes taking place at the two giants that came to symbolise South Korea's modernisation: the steel maker POSCO and the shipbuilder Hyundai Heavy Industries. Most activities that occur at the massive steel plants and shipyards have already left human hands and are now automatically controlled and regulated by computers. Human labour merely consists of smoothing out, sanding down, or cleaning up messy parts, or mending and welding gaps, or – if none of those – monitoring the computer-regulated processes. Individual workers are discretely isolated, each performing his/her own task within a meticulously clean and ordered working environment. Similar to those who do computer work at a desk, the labourers simply do their own work in their own proscribed spaces. It would not seem absurd to call this a visual report on the end of labour.

Woong-Kie Kim, Opsis Art Gallery

Ancient and recent gods

The artist's search becomes his attempt to articulate a sublime language for modernity. Long ago, the depiction of whales appeared after people's livelihoods no longer depended on hunting and gathering; only when they finally dominated the objects of their fear did they begin to carve their images on stone walls by the sea. Park fills his frames with awe-inspiring images of terrifying and, at the same time, breathtakingly beautiful scenes around the steel mills in the historically seafaring Ulsan. The film zooms in to the factory workers, engineers, and the now deceased founders of the massive industries to capture the rise and fall of this new god. Just as the ancient engravers did, Park commemorates its death through sublime imagery and gives equal – or perhaps greater – weight to those who have survived it. But *Cheol-ae-kum* strives beyond a mere parallel between the old god and the new: as Park weaves the personal with the historical, the film opens up a cathartic way of experiencing our own time and prepares a passage for the coming of a new god.

Press release

Hintergrund der damaligen Lebensweise und der zur Verfügung stehenden Werkzeuge können die in den Felsen gravierten Bilder nur durch die langwierigen Bemühungen einer größeren Gruppe von Menschen entstanden sein, die ihre Geschichte umfassend darzustellen versuchten; weniger vorstellbar sind die Petroglyphen als Ergebnis der Arbeit eines einzelnen Menschen. Bilder von Hirschen, Tigern, Schildkröten, natürlich Walen und von Menschen beim Walfang wurden auf diese Weise festgehalten und sind zu Mythen und Legenden von der Entstehungsgeschichte menschlicher Gemeinschaften geworden. Darstellungen des Beginns einer Epoche und des Ursprungs einer Gemeinschaft manifestieren sich immer am Ende dieser Epoche.

Spuren der postindustriellen Gesellschaft

Kelvin Kyung Kun Parks *Cheol-ae-kum* ist in ganz ähnlicher Weise der ästhetische Ausdruck einer neuen Gegenwart. Wie am Übergang von der Epoche der Jäger und Sammler zur Ära der sesshaften Gemeinschaft sucht Park in seinem Film nach den Spuren der postindustriellen Gesellschaft – oder wie auch immer man die Gesellschaftsform nach dem Industriezeitalter nennen möchte.

In 90 Minuten zeigt der Film eine Vielzahl von Momenten des Sterbens: Der Tod eines Wales und ein Todesritus in einem Tempel werden mit Arbeitsabläufen in zwei metallverarbeitenden Fabriken verschränkt, dem Stahlproduzenten POSCO und dem Schiffbaugiganten Hyundai Heavy Industries – beides Symbolträger der südkoreanischen Modernisierung. Die meisten Abläufe in diesen Stahlverarbeitungsbetrieben werden nicht mehr von Arbeitern ausgeführt, sondern von Computern gesteuert. Menschlicher Einsatz ist beim Glätten, Schleifen, Säubern, beim Ausbessern und Schweißen von Löchern erforderlich bzw. beim Überwachen der Computer. Die einzelnen Arbeiter arbeiten allein und verrichten ihre Aufgaben in einer extrem sauberen Umgebung. Analog zur Arbeit am Computer üben die Arbeiter ihre Tätigkeiten isoliert voneinander in dafür vorgesehenen Räumen aus. Es wäre keineswegs absurd, diesen Film als ein bildhaftes Zeugnis des Endes der Arbeit zu bezeichnen.

Woong-Kie Kim, Opsis Art Gallery

Alte und neue Götter

Kelvin Kyung Kun Park versucht, eine erhabene Sprache der Moderne zu entwerfen. Vor langer Zeit entstanden Bildnisse von Walen, jedoch erst in dem Moment, als das Überleben der Menschen nicht länger vom Jagen und Sammeln abhing. Erst nachdem die Menschen die Objekte ihrer Angst bezwungen hatten, gravierten sie deren Abbilder in die Felsblöcke. Park zeigt uns beeindruckende Bilder von Furcht einflößenden und zugleich atemberaubend schönen Arbeitsprozessen in Stahlwerken, die in der alten Seefahrerstadt Ulsan angesiedelt sind. Der Film zeigt Arbeiter, Ingenieure, die inzwischen verstorbenen Gründer der Schwerindustrie, um den Aufstieg und Fall dieses neuen Gottes zu verdeutlichen. Wie die alten Gravurkünstler gedenkt Park dieses Todes mit sublimen Bildern und verleiht damit all denjenigen, die überlebt haben, vielleicht noch größere Bedeutung. Aber der Regisseur will mehr als nur eine Parallele zwischen Alt und Neu ziehen. In seinem Film verbindet er Persönliches und Historisches miteinander und ermöglicht uns so, die heutige Zeit auf kathartische Weise zu erleben. Zugleich bereitet er damit den Weg für einen neuen Gott.

Pressemitteilung

Kelvin Kyung Kun Park was born in 1978 in Seoul, Republic of Korea. He earned his BA in design and media arts from the University of California, Los Angeles and holds an MFA in film and video from the California Institute of the Arts. He is currently based in Seoul, working in the medium of film and video, photography and installations and as a lecturer.

Films

2002: *Make-up Coincidence: Performance by Tunga* (7 min.). 2002: *Dr. Lee's Medley* (3 min.). 2005: *Invitation to a Peaceful City* (53 min.). 2010: *Cheonggyecheon Medley – A Dream of Iron* (79 min., Forum 2011). 2014: *Cheol-ae-kum / A Dream of Iron*.

Country: South Korea, USA 2014. **Production company:** Boc Features LLC, East Brunswick (USA); Kyung Pictures, Ansan-City (South Korea); Ulsan MBC, Ulsan-City (South Korea). **Director, screenwriter, editor:** Kelvin Kyung Kun Park. **Director of photography:** Kelvin Kyung Kun Park, Kim Stone. **Composer:** Paulo Vivacqua. **Producer:** Kim Kyungmi (Boc Features); Park Chi Hyun (Ulsan MBC).

Format: DCP, colour & black/white. **Running time:** 98 min. **Language:** Korean. **World premiere:** 9 February 2014, Berlinale Forum. **Contact:** Boc Features LLC, East Brunswick (USA).

Kelvin Kyung Kun Park wurde 1978 in Seoul, Republik Korea, geboren. Er absolvierte ein Design- und Medienkunststudium an der University of California in Los Angeles sowie ein Film- und Videostudium am California Institute of the Arts. Zurzeit lebt Kun Park in Seoul, wo er als Filmmacher, Fotograf, Medienkünstler und Dozent tätig ist.

Filme

2002: *Make-up Coincidence: Performance by Tunga* (7 Min.). 2002: *Dr. Lee's Medley* (3 Min.). 2005: *Invitation to a Peaceful City* (53 Min.). 2010: *Cheonggyecheon Medley – A Dream of Iron* (79 Min., Forum 2011). 2014: *Cheol-ae-kum / A Dream of Iron*.

Land: Republik Korea, USA 2014. **Produktion:** Boc Features LLC, East Brunswick (USA); Kyung Pictures, Ansan-City (Republik Korea); Ulsan MBC, Ulsan-City (Republik Korea). **Regie, Buch, Schnitt:** Kelvin Kyung Kun Park. **Kamera:** Kelvin Kyung Kun Park, Kim Stone. **Musik:** Paulo Vivacqua. **Produzenten:** Kim Kyungmi (Boc Features); Park Chi Hyun (Ulsan MBC).

Format: DCP, Farbe & Schwarz-Weiß. **Länge:** 98 Min. **Sprache:** Koreanisch. **Uraufführung:** 9. Februar 2014, Berlinale Forum. **Kontakt:** Boc Features LLC, East Brunswick (USA).