

NAM JUNE PAIK

ONE CANDLE, 1988

Nam June Paik (geb. 1932 in Seoul, Korea) gilt als der Wegbereiter der Videokunst. Seit Anfang der 60er Jahre hat er sich mit diesem Medium als eigenständiger Kunstform beschäftigt und jüngere Künstler in diesem Bereich maßgeblich beeinflusst.

Der ausgebildete Musiker und Theoretiker Paik beginnt nach seinem Kompositionsstudium bei Wolfgang Fortner in Freiburg (1957/58) bereits 1962 mit visueller Elektronik zu arbeiten und zu experimentieren. Zu den bekanntesten Werken dieser Zeit gehören *Zen for film* von 1962, der aus einem Klarfilm besteht, der nur das reine Licht des Projektors sowie Staub und Kratzer auf dem Filmmaterial zeigt, und *Zen for TV* von 1963, bei dem das Fernsehbild durch Manipulation auf ein abstraktes Störbild, eine senkrechte Linie auf einem hochkantgestellten Fernsehgerät, reduziert ist.

Paik attackierte damit die Fernsehgewohnheit des Zuschauers und die Bilderflut eines solchen Mediums. (Ein Vergleich mit den frühen Warhol-Filmen wie „Kiss“, „Sleep“ oder „Empire“ von 1963/64 liegt hierbei nahe.)

Mit dem *TV Buddha* beginnt Nam June Paik 1974 mit den ‚Closed-Circuit‘-Installationen (geschlossener Kreislauf von Live-Kamera und Wiedergabegerät). Eine antike Buddhastatue sitzt einem Monitor gegenüber, der das von einer Kamera aufgenommene Fernsehbild des Buddhas zeigt. Der Buddha betrachtet sein eigenes Abbild und meditiert darüber. In der Skulptur *Candle TV* (Kerzen TV) von 1975, ein wichtiger Vorläufer der hier gezeigten Video-Installation, rückt der Betrachter an die Stelle des Buddhas. In einem entkernten Fernsehgehäuse aus den 50er Jahren, das wie ein antikes Relikt aus einer vergangenen hochtechnisierten

Zeit erscheint, brennt eine darin aufgestellte Kerze.

Im Ausstellungsraum mit der Arbeit *One Candle* von 1988 steht eine brennende Kerze, ungefähr in Augenhöhe des Betrachters, auf einem Stativ. Eine Video-Kamera ist auf die Kerze gerichtet und filmt das Flammenlicht. Die Kamera wiederum ist direkt an die sechs Video-Projektoren angeschlossen, die das Abbild, zeitgleich für das menschliche Auge, an die Wände des Ausstellungsraums werfen. Bild und Realität laufen synchron – Koexistenz von Natur- und Kunstlicht. Das technische Equipment steht sichtbar im Raum. Die Bild-Produktion ist für den Betrachter leicht nachvollziehbar.

Es entsteht ein immaterielles, elektronisches Bild, wobei die Wände zu Projektionsflächen werden. Der Ausstellungsraum ist voller Bewegung durch das farbig reproduzierte und vergrößerte Bild des leicht flackernden Kerzenlichts. Das Video-Bild zeigt ein nicht reproduzierbares Bild, also keine Filmkonserve. Die Farbpaletten sind die Bildröhren der Video-Projektoren: Rot, Blau, Grün und ihre Mischfarben. Sie erscheinen wie bengalisches Licht. Die drei Video-Grundfarben sind nicht wie üblich deckungsgleich aufeinander justiert, sie sind vielmehr bewußt versetzt, sogar gekippt zu einander eingestellt, so daß die Kerzenflamme jeweils dreimal erscheint.

Die artifizielle Kühle der Elektronik, die Buntheit der Bilder, kontrastieren mit dem warmen natürlichen Licht der Kerze. Paik verknüpft in diesem Werk Gegensätze. „Ich liebe die anti-technologische Technologie.“ (Paik) Eigentlich

überwindet Paik die Technologie durch ihren sehr präzisen, aber simplen Einsatz.

Die Aufmerksamkeit für das Unscheinbare, Einfache der asiatischen Mentalität steht der technisch perfekten bunten Bilderflut der westlichen Welt gegenüber. Die hochtechnische Anlage der Video-Installation ist zudem abhängig vom Kerzenlicht, sobald dieses erlischt, verschwindet auch das Video-Bild. Der Rest wäre Dunkelheit, auch im Sinne des kosmischen Bezugs zum Universum.

Dem Brennen der Kerze wohnt etwas Fließend-Vergängliches inne. In der niederländischen Stilllebenmalerei des 17. Jahrhunderts z.B. galt die Kerze von jeher als Vanitas-Bild, als Spiegel- und Sinnbild des menschlichen Lebens. Schließlich steht in der christlich-europäischen Ikonographie das Licht in der Finsternis für Christus. Aber nicht die düstere, moralisierende Symbolik, sondern vielmehr eine zarte, heitere Stimmung herrscht in diesem Raum. Der koreanische Künstler Nam June Paik ist vor allem durch das meditative philosophische Moment des Zen-Buddhismus geprägt. Als klangliches Element beinhaltet dieses Werk die Stille. (Der frühe Einfluß des Schaffens von John Cage soll an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben.) Es entsteht ein fast sakraler Raum. Ein Raum der Zeitlosigkeit – Bewegung in Raum und Zeit.

Nach der Vielzahl von großflächigen Multi-Monitor-Installationen von gewaltigem Ausmaß mit mehreren Videobändern und unter Zuhilfenahme von neuesten Schnittcomputern reduziert Paik in diesem Werk *One Candle*

seine Mittel auf ein Minimum und kehrt damit zu seinen strengen, minimalistischen Arbeiten des Frühwerks zurück.

Mario Kramer

EINE KERZE

Dies ist das erste Werk, in dem ich eine Kerze mit einer TV Projektion kombiniert habe. Der Schatten einer Kerze ist immer sehr poetisch ... besonders die Flamme, die nie vergeht. Können wir diese jahrtausendalte Technologie überhaupt elektronisch verbessern oder gar verschönern?

(Nam June Paik,
Statement 22.11.1988)

NAM JUNE PAIK

(1932 Seoul, KR – 2006 Miami, FL US)

ONE CANDLE, 1988

Videokamera, Videoprojektoren,
Video-Distribution-Ampflifier,
Stativ, TV-Monitor, Kerze

Museum für Moderne Kunst,
Frankfurt am Main
Inv. Nr. 1989/6.1-12

NAM JUNE PAIK

ONE CANDLE, 1988

Nam June Paik (b. 1932 in Seoul, Korea) is generally recognized as the pioneer of video art. His preoccupation with the medium as an art form in its own right dates back to the early sixties, and he has had a decisive influence on younger artists working in this field.

Having studied composition under Wolfgang Fortner in Freiburg (1957/58), Paik, by now a trained musician and musical theorist, began working and experimenting with visual electronics as early as 1962. Among the best known works of this period are *Zen for film* (1962), which consists of a blank film showing only the pure light of the projector as well as dust and scratches on the film material itself, and *Zen for TV* (1963), in which the picture on the TV screen is manipulated to the point of being reduced to abstract interference, a vertical line on a television set that has been stood on its side. This was

Paik's assault on the perceptual habits of TV viewers and the flood of images generated by this kind of medium. (One is tempted to compare it with early Warhol films such as "Kiss", "Sleep" or "Empire", produced in 1963/ 64.)

The *TV Buddha* of 1974 marks the beginning of Nam June Paik's work on 'closed-circuit' installations, incorporating a live camera linked back to a visual display unit. An antique statue of Buddha sits opposite a monitor showing the TV image of the Buddha as it is filmed by a camera. The Buddha contemplates its own image and meditates upon it. In the sculpture *Candle TV* (1975), an important precursor to the video installation on exhibition here, the Buddha has been replaced by the observer. A burning candle stands in the hollow shell of a 1950s TV set, which looks like an antique relic from some bygone high-tech age.

And a burning candle also provides the subject matter for *One Candle* (1988). Here the observer enters the room to find a candle standing on a tripod at approximately eye-level. A video camera is pointed towards it and is filming the flickering light of the flame. The camera is in turn hooked up to six video projectors which transfer the image simultaneously – or so it appears to the human eye – onto the walls of the exhibition room. Thus we are a witness to the synchronous coexistence of image and reality, the coincidence of natural and artificial light. The technical equipment is clearly visible in the room, so that the observer is easily able to discover how the image is being produced.

The result is a non-material, electronic image – with the walls acting as projection surfaces. The enlarged colour image of the slightly flickering candle-flame fills the room with movement. The video picture shows an image which, unlike a roll of film, can never be reproduced. The tubes of the video projectors are like the tubes of colour squeezed onto the artist's palette, with red, blue, green, and their various combinations. They remind us of Bengal lights. The three basic video colours are not tuned to coincide with each other in the usual manner, but have been deliberately not centred and are left out of balance, so that a triple image of the candle-flame appears on each of the walls.

The artificial coolness of the electronics and the strong colours of the image contrast with the warm natural light of the candle. In this work, Paik has created a unity of opposites. In his own words:

“I love anti-technological technology.” In fact, Paik is able to transcend technology by using it in this precise but simple way.

The Asian mentality, with its heightened awareness of the inconspicuous and simple, stands in stark contrast to the western world's technological perfection as witnessed in its brightly coloured flood of images. The high-tech video installation is, moreover, still dependent on candlelight – if we snuffed out the candle, the video image would disappear along with it. All that would remain would be darkness: and it is a darkness in the sense of our cosmic relationship to the universe.

There is something fluid and transient about the burning of a candle. In a 17th century Dutch stilllife, for example, the candle was always seen as a symbol of vanity, mirroring human life. And in Christian iconography in Europe the light in the darkness stands for Christ. Yet there is no gloomy, moralizing symbolism in this room: the mood here is tender and cheerful. As a Korean artist, Nam June Paik has been strongly influenced by Zen Buddhism, and in particular by its meditative and philosophical thrust. And this work contains an element of sound, namely silence. (The early influence of John Cage's work deserves mention in this context.) The result is an almost religious space, a space filled with timelessness – movement in space and time.

Paik has recently experimented with large-scale multi-monitor installations of gigantic proportions involving several videotapes and use of the latest computerized cutting techniques. In *One Candle*, the reduction of his materials to

a minimum now signifies a return to the strict minimalism of his early works.

Mario Kramer

Translation: Jeremy Gaines

ONE CANDLE

This is the first piece in which I have combined a candle and TV projection. The shadow of a candle is always very poetic ... especially the flame, which is eternal. Can we electronically amplify or even beautify this thousand-year old technology?

(Nam June Paik,
Statement 22.11.1988)

NAM JUNE PAIK

(1932 Seoul, Korea – 2006 Miami, FL US)

ONE CANDLE, 1988

Video camera, video projectors,
video distribution amplifier, stand,
tv monitor, candle

Museum für Moderne Kunst,
Frankfurt/Main

Inv. no. 1989/6.1-12