

Markus Brüderlin: Zur Architektur der modernen Seele am Beginn des 21. Jahrhunderts | On the Architecture of the Modern Spirit in the Early 21st Century

Saturday Night, das 2 x 3 Meter messende Großfoto von In Sook Kim besticht zunächst durch die strenge, geometrische Gesamtanordnung, die durch eine moderne Gebäudefassade mit zimmergroßen Glasfenstern gebildet wird. Es handelt sich um die Fassade eines real existierenden Hotels in Düsseldorf, des Radisson Blu Media Harbour Hotels. Sodann fühlt man sich von dem kleinteiligen Muster mit den vielen Wohnzellen angezogen.

Neugierig tritt man näher, um wie bei einem Weihnachtskalender zu erkunden, was sich in den nächstens hell erleuchteten »Waben« abspielt. Durch die einschlägigen Late-Night-Sendungen im Fernsehen und durch das Internet schon an einiges gewohnt, fühlt man sich dennoch plötzlich als Voyeur erappt, wenn man die einzelnen gestochen scharf abgeblendeten Sexszenen erspäht hat, zumal sich das eigene Gesicht in der Verglasung des Großfotos spiegelt. Paare oder Gruppen sind gerade mit diversen Sexspielen beschäftigt, Bondage, Sodomaso, Rollen- und Schwesternspiele, auch Drogen scheinen im Spiel zu sein. Der Titel *Saturday Night* erinnert nicht nur an den Lifestyle prägenden amerikanischen Tanzfilm mit John Travolta von 1977, der vom Leben Jugendlicher in der New Yorker Discoszene handelt, sondern auch an das allwöchentliche Ritual in unserer konsum- und unterhaltungssüchtigen Freizeitgesellschaft. Ab Freitagabend machen sich die Menschen auf, alleine oder in Gruppen, der bedrückenden Einsamkeit zu entfliehen und im Internet oder den Vergnügungszentren nach sozialen Kontakten, nach dem schnellen Abenteuer und dem »eigentlichen Leben« zu suchen. Auch unsere Begierde macht sich auf, die nächsten hell erleuchteten Wohnzellen zu erkunden. Doch das voyeuristische Zapping wird jäh durch den Blick auf eine schlicht gekleidete Frau unterbrochen, die sich soeben im obersten Stockwerk, unberührt vom Treiben rundherum, erhängen will. Auch in anderen Zellen spielen sich einsame oder zweiseitige Dramen ab: Die vereinsamte »Couch Potato« zappt gelangweilt durchs TV-Programm, Paare auf Hochzeitsreise haben sich schon in der ersten Nacht nichts mehr zu sagen, andere schlagen sich, da und dort geht es auch blutig zu.

Ein globales Sittenbild und der Unterschied der Kulturen

Würde man nach einem traditionellen Bildgenre fragen, das dieses peepshowartige Panorama an alltäglichen seelischen Grausamkeiten ausbreitet, so würde man von einem »Sittenbild« sprechen. In Sook Kim entfaltet vor unseren Augen das Sittenbild einer durch und durch zersplitterten und vereinsamten Gesellschaft am Beginn des 21. Jahrhunderts, und sie bezieht uns als Zeitgenossen geschickt in dieses Panorama ein. Sie versetzt die Szenen, die sie übrigens mit Freunden, Künstlerkollegen, Nachbarn in einem aufwendigen Setting und Casting inszeniert, hinter die transparente Fassade eines Hotels. Das Hotel ist, wie sie selber meint, eine Metapher für »das Zuhause-Sein weg vom eigentlichen zu Hause«. Der Ort des Hotels symbolisiere unsere ständigen Versuche zu entfliehen, statt zu Hause zu sein, zufrieden mit sich und mit anderen. Die Überdeutlichkeit, mit der die Künstlerin die sozialen und seelischen Auswirkungen unserer durchmedialisierten und durchkommerzialiserten westlichen Zivilisation »aufspießt«, mag auf den ersten Blick etwas direkt wirken. Wir dürfen aber den kulturellen Hintergrund nicht vergessen, von dem aus die Szenerie ausgeleuchtet wird. 1969 in der Hafenstadt Pusan (Korea) geboren, wuchs In Sook Kim in traditionellen Verhältnissen auf, in denen geschlechtsspezifische Restriktionen und Abhängigkeiten noch stark verbreitet sind. 2001 kam sie nach etlichen Reisen nach Düsseldorf, um an der dortigen Akademie bei Thomas Ruff zu studieren, und wurde 2005 Meisterschülerin in der Klasse des renommierten Fotokünstlers. Insofern ist sie eine Grenzgängerin zwischen dem westlichen und asiatischen Empfinden, das trotz Globalisierung erhebliche Unterschiede aufweist, was das Verhältnis von Individualität und Kollektivität anbetrifft. Jean-Christophe Ammann deutet dies in einem Aufsatz über die frühere Fotoserie *MUSEN* an: »In Sook Kim hat ein ›Sittenbild‹ geschaffen, das auf der Ebene der Entäußerung die asiatische Erfahrung einer kollektiven Individualität und Kreativität mit der westlichen verschränkt, die durch und durch individuell geprägt ist.«¹ Ich meine, dass gerade die Auseinandersetzung zwischen verschiedenen kulturell bestimmten Sichtweisen neue Perspektiven

¹ Jean-Christophe Ammann, in: *In Sook Kim. MUSEN*, Ausst.-Kat. Kunstverein Recklinghausen; Lippstadt 2005, o. S.

Saturday Night, the two-by-three-meter photomural by In Sook Kim, first captivates the viewer with its strict and geometric overall order, which is formed by the glass-windowed façade of a modern building. This is the façade of a real hotel in Düsseldorf, the Radisson Blu Media Harbour Hotel. Second, viewers feel drawn to the detailed pattern, with its many cells. Curious, they move closer to it, as if it were an Advent calendar, and they are trying to figure out what is going on in the brightly lit, nighttime “honey comb.” Although, thanks to various late-night television shows and the Internet, we have gotten used to many former oddities, viewers still feel as if they’ve been caught in an act of voyeurism when they espy the individual, sharp, harshly lit sex scenes—especially when they see their own faces reflected in the glass covering the large photograph. Couples or groups are busy with diverse sex games: bondage, S&M, role-playing, nuns, and drugs seem to be involved. The title *Saturday Night* recalls the 1977 American dance film starring John Travolta that influenced an entire generation’s lifestyle; the film is about the life of a young man in New York’s disco scene, but it also reminds us of the ritual that happens every week in our leisure-based society, addicted to consumption and entertainment. Starting on Friday night, people go out, alone or in groups, trying to escape their sense of oppressive loneliness, searching for social contact on the Internet or through entertainment, looking for quick adventures and “real life.” The viewer develops an appetite for the next brightly lit scene in the next cell. However, our voyeuristic zapping is abruptly halted as we catch sight of a plainly dressed woman on the top floor, unmoved by the activity around her and about to hang herself. In other cells, too, little dramas involving one or two people are also taking place: an isolated, bored couch potato channel surfs, couples on their honeymoon have nothing to say to each other after just the first night, others are fighting; here and there things get bloody.

¹ Jean-Christophe Ammann, in *In Sook Kim: MUSEN*, exh. cat. Kunstverein Recklinghausen [Lippstadt, 2005], unpaginated.

A Global Genre Picture and the Difference Between Cultures

If one were to associate this panoramic peepshow of everyday spiritual cruelties with a particular traditional pictorial type, it would have to be the genre painting. Before our very eyes, In Sook Kim unfolds a genre picture of a totally fragmented, isolated society at the beginning of the twenty-first century, and she cleverly involves us as contemporary witnesses in this panorama too. She transfers the scenes—which are, by the way, played by her friends, colleagues, and neighbors—to an elaborate setting, behind the transparent façade of a hotel. The hotel, as the artist says, is a metaphor for “a home away from home.” As a location, the hotel symbolizes our constant attempts to escape instead of staying at home, satisfied with ourselves and others. The exaggeration the artist employs to skewer the social and spiritual consequences of our thoroughly media-obsessed, commercialized western civilization might, at first glance, seem somewhat too direct. However, we should not forget the cultural backdrop behind the scenes. Born in 1969 in the harbor city of Pusan in Korea, Kim grew up in traditional circumstances in which gender-specific restrictions and dependencies are still widespread. After traveling a great deal, she arrived in Düsseldorf in 2001 to study at the academy there, where she became a student of renowned photographer Thomas Ruff in 2005. In this respect, she walks a fine line between western and Asian sensibilities, and despite globalization, there is still a considerable difference between the two, as far as the relationship between individuality and collectivity is concerned. Jean-Christophe Ammann alludes to this in his essay on Kim’s earlier photo series *MUSES*: “In Sook Kim has created a ‘genre picture,’ by combining an expression of the Asian experience of collective individuality and creativity with the western, in a way that is thoroughly individual.”¹ I think that, by confronting points of view determined by different cultures, we can acquire new perspectives of each culture’s different emotional backgrounds, of their varying values and morals. It seems that the Asian viewpoint—which is not preoccupied