

AN ENDLESS JOURNEY

- **About Xiaolu's <Fable and the Prophet>**

MOON HYEYOUNG

New era

The attempts to pursue spiritual values beyond material existence have continued since the beginning of human history. Sharing these conceptual values with one another has let us take on a different path than other animals, and has become an important factor in creating legends, myths, religions, art, and philosophy. As a result, humans can effectively control the communities to which they belong, reinterpret and reconstruct environments, nature and universe with a more diverse and complex symbol system. The development of modern science has also on the other hand made humans challenge God, leading to philosophers like Nietzsche, who affirmed that God is dead. What he argued was not about the presence or absence of a God, but that religion could no longer fully embrace the modern world in which his contemporaries lived. For that reason, he insisted that humans should rely on themselves rather than God to overcome their limitations and that everyone should be their own heroes. Now, in the 21st century, we are enjoying the physical and spiritual world in a completely different way than our ancestors did. Furthermore, we are expanding our realm to virtual reality and even artificial intelligence. This contemporary era must be understood, defined, and recorded through new stories rather than primitive ways to welcome our change in values.

New myths and legends

Over time, the myths of our ancestors have entered the Hall of Classics, and are replaced by capitalism, democracy, communism, Google, Facebook, YouTube, Amazon, Microsoft, etc. Just as all myths of the past cannot be meaningful until now, the myths of our time cannot last forever. It means that all myths of our time will eventually be judged by time and be filtered out as well. Reflecting on how these past myths have served us during the time and understanding how significant they have become, could paradoxically give us a glimpse into how modern myths could reflect our times. What is most significant is not what these myths show, but what lies underneath them and where their power comes from. Myths, like legends, have been simplified and universalized by passing through our imagination and symbolic system to maximize their transmission power. In that sense, we can only save ourselves from the trap of ignorance when we realize that the stories we share today can also serve as a means for a specific purpose and their essence can be blurred to any extent.

Genuine artist as a hero

A disconnected individual with originality from the standpoint of society as a whole is not only a risk factor but also an impurity. This disconnection and transformation never occur accidentally. They make it possible for us to overcome the ignorance of the past and continue to progress and develop. And thanks

to that, we have been constantly expanding our horizons in various fields, including science and art. This also explains why the language of classical art, modern art, and contemporary art are different. What is the meaning of art if one rejects such challenges and adventures, remains superficial and stays in the past, and fails to raise problems with this society and others? Therefore, a genuine artist must have the courage to speak taboos and reflect the times he belongs to. At the same time, he must go his way sincerely, like a legendary hero, despite an uncertain future.

Fable and the prophet

Interestingly, Xiao-lu has made progress on his path of art creation from still life to portrait, eventually landscape. Through each genre, he has continued his journey of exploration to capture the relationship between the universal existence and the individuality. While each of these periods and genres was unified under the theme of universality inherent in specificity, the series <Fable and the Prophet> shows that he has now turned to a completely new direction. He depicts the superficial and shallow vision and limitations of human beings, and sharply points out that the limitations are not only a matter of individuals, but also the boundary between deception and truth, intended and designed thoroughly. The dystopian atmosphere, reminiscent of George Orwell's <1984> or Zamyatin's <We>, is neutralized with his humorous details. Details such as the two moons and UFOs, or stereotyped heroes, can be understood as a device of humor as well as a device that explains the uncertainty of our perception. Enlightenment is both shock and fear, but also awareness. Enlightenment becomes an invitation that leads us to insight, and insight enables prophecy. When our inner weak hero gains insight through enlightenment, we become superegos predicted in legends and myths and become Nietzsche's superhumans. Enlightenment is both a personal task and individual responsibility.

A new journey

The fact that Xiao-lu is talking about taboo reminds us of Banksy. The fact that he shows a more dramatic reality through surreal phenomena is a glimpse into his awe of Magritte. It can also be said that he has the same context as Richter in that he shows the ambiguity and multiplicity of the postmodern theme through a very classic style. Now he is facing a new path and has more possibilities ahead. He must again create his own new fable and prophecy toward the new journey he faces. The unknown journey is always rough and hard, but we know that the fruit of it is sweet. Now is the time to cheer and applaud him as he has to go on another new journey.

끝없는 여정

-<전설과 예언>에 부치는 글-

문 혜영

새로운 시대

물질적 존재 너머의 정신적 가치를 추구하는 시도는 고대부터 인간의 역사와 함께 지속되어 왔다. 개념적 가치를 타인과 공유하려는 그 시도들은우리를 다른 동물과는 다른 길을 걷게 만들었고, 그 정보 공유는 전설, 종교, 아트, 철학 등을 만들어내는 중요한 요인이 되었다. 그 결과 인간은 자신이 속해 있는 공동체를 보다 효과적으로 통제하게 되었고 우리를 둘러싼 환경과, 자연, 우주를 더욱 다양하고 복잡한 기호 체계를 이용해 재해석하고 재구성했다. 하지만 근대 과학의 발전은 결국 인간을 신에 도전하게 만들었고 급기야 니체는 신은 죽었다고 단언한다. 그가 주장했던 것은신의 유무에 관한 것이 아니라, 그의 동시대인들이 살았던 근대의 세계를 종교가 더이상 완전히 포용하지 못한다는 것이었다. 그런 이유로 그는이제 인간은 신이 아닌 자기 자신에 의지해 자신의 한계를 극복해야하고 모두가 자기 인생의 영웅이 되어야한다고 주장했던 것이다. 이제 21 세기를사는 우리는 물질적, 정신적 세계를 조상들과 완전히 다른 방식으로 이해하고 있다. 더 나아가 우리는 가상 현실과 심지어 인공지능에 까지 영역을 넓혀가고 있다. 다시 말해 우리의 현대는 고대나 근대의 것이 아닌 새로운 방식으로 이해되고 정의되고 기록되어야 한다는 말이다.

새로운 신화와 전설

시간이 변화함에 따라 우리 조상의 신화들은 고전의 전당에 입성한지 오래고, 자본주의, 민주주의, 공산주의, 구글, 페이스북, 유튜브, 아마존, 마이크로 소프트 등으로 대체되었다. 과거의 모든 전설과 신화가 지금까지 유의미 할 수 없는 것처럼 우리시대의 신화 또한 영원할 수는 없기에우리 시대의 모든 스토리들 또한 결국엔 시간의 심판을 받을 것이고 걸러지게 마련이다. 과거의 신화가 인간과 그 시대에 어떻게 봉사했고 지금까지 어떻게 유의미한가 반추하는 것은 역설적으로 그리고 아이러니컬하게도 현대의 신화가 우리 시대를 어떻게 반영하고 있는지 엿볼 수 있게 해준다. 하지만 여기에서 무엇보다 의미심장한 것은 이 신화들이 무엇을 보여주느냐보다는 그 신화의 기저에는 무엇이 자리하고 있는지, 그리고 그신화의 역량이 어디에서 비롯되는가 하는 것이다. 신화는 동화와 마찬가지로 그 전달력을 극대화시키기 위해 우리의 상상력과 상징체계를 통과하며 단순보편화되어 왔다. 그런 의미에서 현대의 우리가 공유하는 스토리들 역시 특정한 목적을 위한 수단이 되어질 수 있고 본질은 얼마든지 흐려질 수도 있다는 것을 자각할 때 비로소 우리는 무지의 트랩에서 우리 자신을 구할 수 있다.

진정한 아티스트

사회와 전체라는 입장에서 독창성을 가진 단절된 개인은 위험적인 요소일 뿐아니라 불순물이다. 그 단절과 변형은 결코 우연적으로 발생되지 않는다. 그 것은 우리가 과거의 무지를 극복하고 진보와 발전을 거듭하는 것을 가능하게 해주었으며 그

덕분에 과학과 예술을 포함한 다양한 분야에서 끊임없이 우리의 지평선을 넓혀 올 수 있었다. 고전미술과 현대미술의 언어가 다른 이유도 이것으로 설명할 수 있다. 그런 도전과 모험을 거부하고 피상적인 것과 과거에 머무르며 이 사회와 타자에게 문제제기를 하지 못한다면 예술의 의미가 무엇이란 말인가? 그런 의미에서 진정한 아티스트는 금기된 것을 말할 수 있어야하고 그가 속한 각각의 시대를 반영할 수 있어야 한다. 아티스트는 전설 속의 영웅처럼 불확실한 자신의 미래에도 불구하고 묵묵히 자기의 길을 가야만한다.

전설과 예언

샤오루가 지나온 창작의 행로는 흥미롭게도 크게 정물 시리즈 시기, 초상화 시리즈 시기, 풍경 시리즈 시기로 나뉘어 진다. 그는 각각의 시기와 장르를 통해 그 보편적인 것과 개별적인 것의 관계를 포착하기 위해 끊임없이 탐험의 여정을 계속해왔다. 그 각각의 시기가 특수성 속에 내재한 보편성이라는 주제로 통합되어졌던 반면 <전설과 예언>이란 시리즈는 이제 완전 새로운 방향으로 그가 돌아섰음을 보여준다. 그는 인간의 피상적이고 얇은 시야와 한계성을 토로하고 그 한계성은 사실 개인의 문제일 뿐 아니라 철저히 의도하고 설계되어진 기만과 진실의 경계면이기도 하다는 것을 날카롭게 지적한다. 조지 오웰의 <1984>, 혹은 자마친의 <우리들> 을 연상케하는 디스토피아적 분위기는 그의 유머러스한 디테일로 중화되어진다. 두개의 달과 UFO, 혹은 통속적인 영웅의 디테일들은 유머의 장치인 동시에 우리의 인식의 불확실성을 설명하는 장치들로 이해할 수 있다. 깨달음은 충격과 공포인 동시에 자각이기도 하다. 깨달음은 우리를 통찰로 이끄는 초대장이 되고 통찰은 예언을 가능하게 해준다. 우리 내면의 나약한 영웅이 깨달음을 통해 통찰을 얻을 때 우리는 전설과 신화 속에 예언되어졌던 초자아가 되고 니체의 초인이 되는 것이다. 깨달음은 오롯이 개인적 과업이자 개개인의 몫이다.

새로운 여정

샤오루가 금기를 말하고 있다는 점은 뱅크시를 연상시키고, 그가 초현실적인 현상을 통해 더욱 극적인 현실을 보여준다는 점은 마그리트에 대한 그의 경외를 엿보게 한다. 또한 그가 극히 고전적인 화풍을 통해 포스트모던한 주제의 모호함과 다중성을 보여준다는 면에서 리히트와 같은 맥락을 가졌다고 할 수 있다. 이제 그는 새로운 길을 마주하고 있고 더 다양한 가능성을 앞에 두고 있으며 그는 다시 그 자신만의 새로운 전설을 창조하고, 마주한 새로운 여정을 향해 예언을 해야 한다. 미지의 여정은 언제나 험하고 고되게 마련이지만 그 여정의 열매는 달다는 것을 우리는 잘 알고있다. 이제 우리는 다른 새로운 여정을 떠나야할 그에게 응원과 박수를 보낼 때이다.

不间断的旅程

新时代

有史以来，对于超越物质存在的精神需求，人类总是在不断地追求。彼此分享这些概念，使我们与其他物种走上了不同的道路，同时这种概念的分享也成为了创造传奇，神话，宗教，艺术和哲学的重要因素。因此，人类可以更有效地选择他们所属的社群，用更多样复杂的符号体系重新理解和建立周遭的环境、自然以及宇宙。另一方面，现代科技的发展也让人类对上帝的存在发起挑战，至使以尼采为首的众哲学家断言了上帝的终结，他的论点不在于上帝存在与否，而是整个宗教不再能诠释我们所生活的当下世界。他坚信人类应该靠自己而非上帝来克服这诸多局限，每个人都应视自己为英雄。在 21 世纪的当下，我们能享受到的物质和精神世界，都已经与我们的祖先天差地别了，我们的世界甚至已经扩展到了虚拟现实和人工智能的领域。当下的时代一定要用新的故事来理解、描述、记录，而非再用原始的方法迎接这些改变。

新神话

随着时间的流逝，我们祖先的神话已经被束之高阁，取而代之的是像资本主义，民主，共产主义，谷歌，Facebook，YouTube，亚马逊，微软等等的故事。就像所有旧时的神话将会失去其当代的意义一样，我们这个时代的神话也不可能永远地流传下去，这意味着我们这个时代的神话也终将受到时间的洗礼。我们反思着这些曾经的神话，它们是如何引导我们的？它们有怎样的重要性？也许它们能使我们瞥见现代神话对当下时代的映射，重要的不是这些神话显而易见的讲述，而是它们背后的含义以及它们力量的渊源。神话，像传说一样，通过人们的想象力和符号系统简化和普及，以扩大其传播力，从这个意义上讲，我们只有在意识到今天的传说也有着特定的目的，且讲述的方式可以被无限虚构的时候，才能摆脱愚昧的陷阱。

真诚的艺术师即是英雄

从社会的角度出发，一个独断却有独创性的人可以是个危险的因素或社会的杂质，但这种脱节和转化使我们有了克服过去的无知，并继续进步与发展的可能性。感谢这些“杂质”，有了它们，我

们才得以在科学和艺术等各个领域不断扩大着视野，这也解释了为什么古典艺术，现代艺术和当代艺术有着如此不同的语言。如果一个人拒绝挑战和冒险，保持肤浅，停留在过去，并且不对社会存疑，那么艺术还有什么意义呢？因此，一个真正的艺术家必须有勇气谈论禁忌并真实地反映所处的时代。同时，尽管前途未卜，他仍必须像传奇英雄一样真诚地前进。

传说与先知

有趣的是，晓鲁在艺术创作的道路上，从静物到肖像再到风景步步递进。通过每种体裁，他持续地探索，以捕捉普遍存在与个性之间的关系。尽管他每个阶段和体裁都在一个统一的主题下进行——普遍固有中的特定性，《传说与先知》系列却表明他的创作已转向了一个全新的方向。他描绘了人类的肤浅、目光的浅薄和局限性，并尖锐地指出，局限性不仅是个人的问题，同时也是骗局和真理之间的界线，它完全是被精心设计的。画中反乌托邦的气氛让人回想起乔治·奥威尔（George Orwell）的《1984》或扎米亚汀（Zamyatin）的《我们》（We），同时又被他幽默的细节所中和。细节中的两个月亮，不明飞行物，或循规蹈矩的超级英雄，都可以理解成表现幽默的工具，同时也可以解释成人们似是而非的感知力。启蒙既是令人震惊恐惧的，又是意识清醒的。启蒙是赋予我们洞察力的邀请，而敏锐的洞察力使寓言流传。当我们内在的弱小英雄通过启蒙获得见解时，我们就会成为传说和神话中所寓言的超级英雄，启蒙既是个人的任务，也是我们的责任。

新旅程

晓鲁谈论禁忌的事实让我们想起了班克西(Banksy)。他通过超现实的现象展现了一个更具戏剧性的现实，同时也向雷内·玛格丽(René Magritte)致敬。可以说他和里希特(Gerhard Richter) 相同语境，他以非常经典的风格表现出后现代主题的模糊性和多重性。现在，他正面临一条新的道路，也是一条有着更多可能性的道路。他必须再次创造自己的传奇和预言，以面对这段新的旅程。未知的旅程总是艰辛的，但我们知道它的果实是甜蜜的。现在是时候为他加油鼓掌了，因为他必须继续

进 行 新 的 旅 程 。

MOON HYEYOUNG 文惠英

2020年8月于温哥华

