

Eloquence
Magazine

For/About
Creatives

February
2014

NY graffiti
scene's
most successful
artist KR,
Founder of
Krink

69

9 772005 967008
ISSN 2005-9671
0.62
12.000W

Aaron

Young

Born and raised in California, New York-based artist Aaron Young is one of the hottest contemporary artists working today. His surfing background and interest in subcultures are clearly reflected in his work. He juxtaposes masculinity with a more fragile and aesthetically pleasing side of things. In 2007, his work *Greeting Card* made everyone's jaw drop. Panels were laid out on the floor before a team of bikers performed burnouts on its surface, gradually descending through the different layers of paint. Young's burnout series are a collection of raw, yet inherently sophisticated and minimal pieces of art. We had a talk with him during his second solo exhibition at Kukje Gallery in Seoul.

캘리포니아에서 나고 자라 뉴욕에서 활동하는 에론 영(Aaron Young)은 동시대 가장 매력적인 현대 미술가 중 한 명이다. 그의 작품에는 서핑과 하위문화에 대한 그의 경험과 관심이 분명하게 드러난다. 영은 사물의 유약하면서도 심미적으로 아름다운 측면과 남성성을 나란히 배치한다. 2007년에는 <그리팅 카드(Greeting Card)>로 모두를 놀라게 한바, 바닥에 패널을 깔아 놓고 여러 라이더로 구성된 모터사이클 팀이 바퀴로 패널 표면을 태워 점차 페인트 레이어가 드러나게 하는 작품이었다. 그의 '번아웃 시리즈'는 거칠면서도 정교하고 그러면서도 극도로 단순하다. 서울 국제 갤러리에서 두 번째 개인전을 갖는 에론 영을 엘로퀸스가 만나 보았다.

After that, you moved to New York. You had interesting neighbors like Ryan McGinley, Dan Colen, Nate Lowman, Dash Snow, etc. Fun times?

They were even more than just neighbors. We all used to sleep in the same bed together at points. There was always one of us homeless. It was a really fruitful time of creativity, because we were always bouncing ideas off each other. You are in their presence so much and you're also going through a dramatic amount of new experiences that you're taking on as an individual and as an artist now. We formed really strong bonds during this time and you get into some crazy shit, too.

You were born and raised in the Bay Area. What was growing up for you like?

I was born in San Francisco and then grew up in Carmel, about two hours below San Francisco. Where I grew up is like a dream. We would be at the beach in the morning and then we'd surf for an hour and go to school. My friends and I were very athletic and competitive. Who was the best surfer? Who was the best athlete? Who had the fastest car? You see it through a lot of my work. It deals with obsessive competition.

You attended Yale University with Eric Shiner, who is the director of the Andy Warhol Museum. In college, he used to work for an arts magazine and he published your photo of the Yale soccer team.

Before going to Yale, I had never been to a university that actually had sports teams. So I thought I would love to do something with the Yale soccer team. The picture is called *Freeform Dome*. At that time, I was into Buckminster Fuller and his counterculture ideas, especially known for popularizing the geodesic dome. So I shot this photograph where I positioned the Yale soccer team on three levels of a geodesic dome and I had them all spitting blue Gatorade in parabolic streams. A lot of my work is quilt work; it takes from a lot of different things and then patches it together.

I have a station wagon.

Not as tough as I thought...
I have a 2013 black Mercedes-Benz station wagon, thank you very much. [laughs] It's weird because everybody wants me to ride a motorcycle. Since I make work with motorcycles, people assume I ride a Harley on the weekends.

When looking at your work, it seems like you're interested in the flaws of 'America today'. For example, the *Tragic Girls* series depict troubled Hollywood starlets like Heidi Montag and Lindsay Lohan. Why is this so prominent in your work?

There's no way that it possibly can't be. Those 'tragic girls' are like the stars in the American Flag. They are representative of America. This is what people obsess over. This is what America has become after the sensation of O.J. Simpson. It was downhill from there and now we're in social media so you're drowning in it. I think with any of these, what you could call, very critical things that are happening in America, there are good things about them, and bad things as well. I don't necessarily believe that those two sides equal each other. Everything has its context and you have to spread it out on a large platform and examine it from every different lens, every perspective. I think that media in America looks at things with a single lens and they tease out the things that are going to generate cash.

Could you tell us more about the wrecking balls in Murano glass?

That is symbolic of America, because they come in with a huge amount of force that really damages. I think it's a very aggressive object known to pulverize the past and start anew. Sometimes, you need to destroy in order to create. I crush a lot of things in my artwork and there's that metaphor that runs through it. But I'm also plating things; putting somewhat of a luxurious patina over a total destruction. It's like putting a polish over an obituary. You smooth things over to

make them look better than what they really are.

You take something that is hyper-masculine, like the wrecking ball, and turn it into something completely fragile and frail. I wonder if you despise masculinity.

No, not at all. I think that I have it, so I don't hate myself. Something that is completely aggressive can be poetic or elegant at the same time. I'm trying to tease out the nature of these things.

You mentioned that Chris Burden influenced your work. He's known for his controversial piece where his assistant shoots him in the arm.

He's been a huge influence on me. A lot of Burden's performances were about trust and the viewer: trusting that artist or stopping that artist from doing something. That's his performative tug-of-war with the audience. Mine doesn't have that relationship with the audience. I'm kind of shy. I like to work through surrogates. But I'm really interested in the extremities that people will go to. That is one of those things that have always interested me about Burden.

You've had numerous exhibitions at big galleries like the Whitney, P.S. 1, Serpentine, Saatchi, etc. Which one is your favorite?

I think one of the memorable times was the one at Serpentine Gallery in London, because my best friend Nate Lowman and I got to blowtorch the ceiling of the main space. It's never been the same after, so we have a permanent piece on the ceiling. We went out that night and had a lot of fun. I missed my flight. I had a solo show in NYC the next day, so I was late to that. That was memorable. Probably one of my favorites.

How does it feel to be the one and only person to have made a 24k gold crushed fence for Beyonce and Jay-Z's home terrace?

There was some weird fusion happening that week. I finished the sculpture for them and then Beyoncé came out with herself photographed in my sculpture. After that, Jay-Z appeared with my sweatshirt that says 'Go Home!' and then, I found myself face-to-face with Jay-Z, whom I had never met before, and who's spitting lyrics into my face for the shooting of his music video. (laughs) I have tons of respect for both of them together and on their own and how they've influenced American culture and given inspiration on so many different levels to people. For me, to be able to share a sculpture that they're going to be walking through, I feel totally psyched about that.

What can we expect next from Aaron Young?

I haven't had much sleep while I've been here in Seoul. I have to shout instructions from Seoul to my right hand, Jasper Pope, and then Jasper relates that to the fabricators. I've been working on blowtorch paintings. It's taken me a long time to get the right formula so I don't burn holes straight through the canvas every time. Now I have it on the right track so I'm excited to show those.

I'm going to give you some words and you say whatever comes up in your mind.

Ah, this is psychological.

New York

Home

The Bay Area

Home

Reality TV star Heidi Montag

Surgery

Hell's Angels

Membership

Laure Heriard Dubreuil

My heart

And last but certainly not least, Dash Snow.

Sadness. I miss him a lot.

댄 콜린(Dan Colen), 네이트 로먼(Nate Lowman), 대시 스노우(Dash Snow) 등 흥미로운 이웃을 만났다. 그들은 이웃 정도가 아니다. 어떤 때는 모두가 한 침대에서 잤다. 우리 중 꼭 한 사람은 홀리스였다. 상상력이 열매를 맺을 대로 맺었던 시기였다. 늘 서로 아이디어를 주고받았으니까. 언제나 그들과 함께였고 개인적으로나 아티스트로서 셀 수 없을 만큼 새로운 경험을 했다. 그 시간 속에서 우리는 강한 유대를 형성했다. 물론 미친 짓도 했고.

이번 두 번째 개인전 제목이 〈토박이들(Locals)〉이다. 서핑 장소에 흔히 쓰여 있는 말이다. '토박이들'은 하나의 끈으로 묶인 사람들, 같은 믿음이나 같은 영역을 수호하는 사람들에 관한 것이다. 난 늘 '길거리'의 시스템을 소재로 작업해 왔다. 작은 단체, 그들만의 패거리, 예를 들어 모터사이클이나 스케이트보드, 고출력 자동차에 매료된 사람들 말이다. 내 작품에서 그들은 모두 바로 그런 것들을 축으로 회전한다. 모터사이클 작품은 영역 표시와도 같다. 모든 선이 우아하게 그려지지만 그 결과물은 극도로 거칠고 원시적이다. 나는 것처럼 아름다운 것과 단순한 것의 충돌이 벽에 걸려 있는 게 좋다.

당신은 그러한 하위문화에 속하고 싶은 것인가?
나는 혼자서 좋은 사람이다. 물론 축구팀에서 뛰 수도 있었고, 족주족의 일원이 되어도 좋았을 것이다. 하지만 난 그 정도로 터프한 사람은 못 되는 것 같다. 프로 스케이트보더가 되려고 연습한 적도 있지만 결국 되지 못했다. 오히려 그런 삶을 무심하게 경험했기에 그들이 무엇 때문에 그러한 야망을 가지게 되는지 볼 수 있는 거리를 획득했다. 나는 그런 것들을 연구하고 이에 사로잡히는 사람이다. 내가 예술사를 알고 공부를 많이 했어도 결국 그런 것들을 하나로 융합하는 것이 내 관심사다.

모터사이클이나 차가 있나?
스테이션왜건이 한 대 있다.

생각만큼 터프하진 않은데...
2013년식 검은색 메르세데스벤츠 스테이션왜건이다. 정확히는(웃음) 이상하게도 모두가 내가 모터사이클을 타길 바란다. 모터사이클 작업을 시작한 이래, 사람들은 내가 주말에 할리 데이비슨을 탈 거라고 생각한다.

작품을 보면 당신은 현 미국의 곁잡이에 관심이 많은 것 같다. 가령 'No Fucking Way' 전시의 〈비극적인 아가씨들(Tragic Girls)〉 연작은 하이디 몬태그나 린제이 로한 같은 할리우드의 말 씀꾸러기 여배우들을 묘사했다. 당신의 작업에서 이러한 점이 두드러지는 이유

는 무엇인가?
그러지 않을 수가 없기 때문이다. 그 '비극적인 아가씨들'은 미국 국기의 별과도 같은 존재다. 미국을 상징하는 존재다. 사람들이 사로잡혀 있는 게 뭔가. O.J. 심슨 사건 이후 미국이 어떻게 되었는가. 미국은 내리막길로 접어들었고 결국 소셜 미디어에 잠식되고 질식하고 있다. 미국에서 일어나고 있는 중대한 일들은—그것을 뭐라고 부르든 간에—긍정적인 면도 있고 부정적인 면도 있다. 난 그 두 측면이 항상 동등해야 한다고 생각하진 않는다. 모든 것은 맥락이 있기 마련이고, 우리는 모든 것을 날찍한 장소에 펼쳐 놓고 그 모든 다양한 시각, 다양한 관점에서 자세히 들여다보아야 한다. 내 생각에 미국의 미디어는 모든 것을 하나의 시각에서 바라보고, 돈이 될 만한 것들만 골라낸다.

무라노 유리로 만든 레킹 볼(건물 철거용 쇠파지)에 대해 더 듣고 싶다.
엄청난 파괴력을 가졌다는 점에서 미국을 상징한다. 과거를 완전히 갈아엎고 새롭게 시작하기 위한, 매우 공격적인 오브제다. 때로 우리는 창조하기 위해 파괴해야 한다. 나는 작품에서 많은 것을 부수는데 그런 은유가 배경에 깔려 있다고 할 수 있다. 한편 나는 물건들을 도금하기도 한다. 완전히 부서진 것에 사치스러운 백금 같은 걸 입혀 버린다. 부고 기사에 기교를 부리는 것과 비슷하다. 실상보다 더 편안하게 보이게끔 표면을 매끄럽게 만드는 것이다.

당신은 레킹 볼 같은 오브제를 통해 극단적인 남성성을 드러내다가도 그것을 너무도 부서지기 쉬운 허약한 것으로 바꿔 놓는다.
이는 남성성에 대한 경멸일까?
아니, 전혀 그렇지 않다. 남성성은 나 자신에게도 있고, 난 그런 나를 혐오하지 않는다. 철저히 공격적인 것이 동시에 시적이거나 미적일 수 있다는 것, 난 사물들의 그러한 특성을 골라내려고 한다.

크리스 버든(Chris Burden)에게 영향을 받았다고 했다. 그는 어시스턴트를 시켜 자기 팔에 총을 쏘는 퍼포먼스로 유명하다.
버든은 나에게 어마어마한 영향을 주었다. 버든의 많은 퍼포먼스는 신뢰와 관객에 대한 것이다. 아티스트를 신뢰하든가, 아니면 아티스트가 무언가 하려는 것을 통제하든가. 그건 버든이 관객과 벌이는 퍼포먼스적인 줄다리기가. 나의 작품이 관객과 맺는 관계는 다르다. 난 나를 드러내기보다는 대항자를 통한 작업을 좋아한다. 그러나 인간이 다다를 수 있는 극단들에는 관심이 많은데, 이것이 바로 버든이 나에게 언제나 흥미로운 사람인 이유다.

휘트니 미술관, P.S. 1, 서펜타인 갤러리, 사치 갤러리 등 세계 유명 갤러리에서 많은 전시를 했다.

Untitled (2013)

Greeting Card (2007), Photo by Kai Regan

가장 좋았던 곳은 어디였는가?
가장 기억에 남는 것은 런던의 서펜타인 갤러리다. 절친 네이트 로먼과 나는 이 갤러리 메인 공간의 천장을 용접했다. 태우기 전과 완전히 달라져 버렸으니, 우리는 천장에 영구적인 작품을 만든 셈이다. 그날 밤에 나가서 즐기느라 비행기를 놓쳐 다음 날 뉴욕에서 열린 개인전에 늦기까지 했다. 기억에 남는 사건이다. 아마 내가 가장 좋아하는 기억이 될 것 같다.

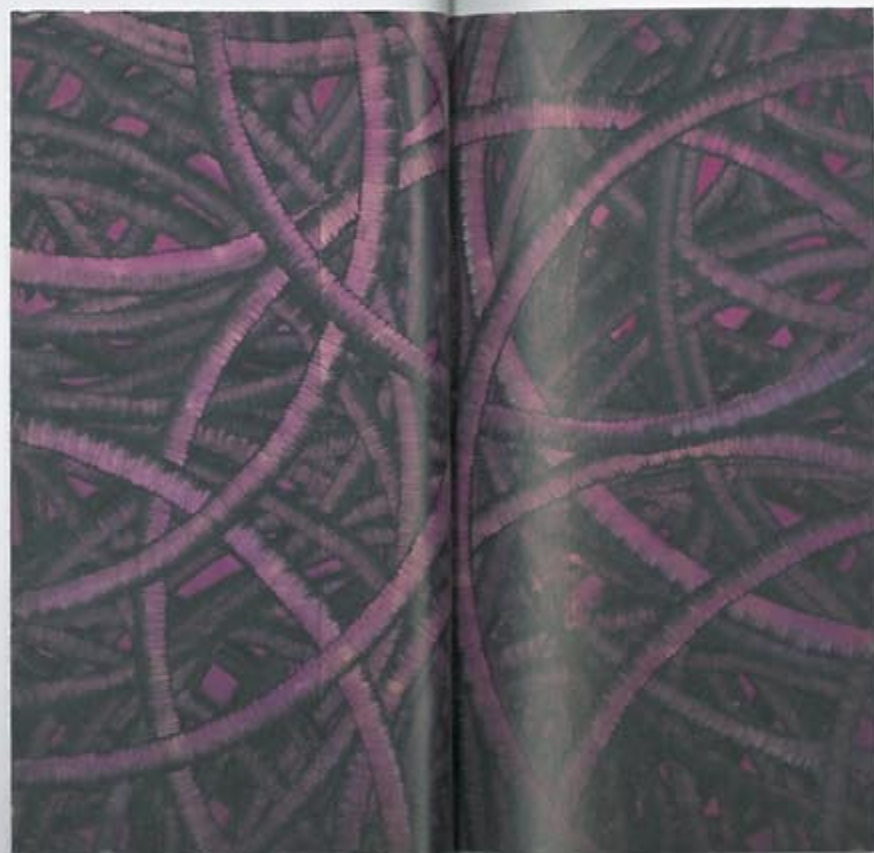
비욘세(Beyonce)와 제이지(Jay-Z)의 집 테라스에 24k 도금한 피그러진 울타리 작품을 만든 희대의 작가다. 기분이 어떤가?
그 주에는 정말 기이한 각종 해프닝이 있었다. 그 작품을 완성하자 비욘세가 나와서는 내 작품과 함께 사진을 찍었다. 그러더니 이번에는 제이지가 'Go Home'이라고 쓰인 나의 스웨트셔츠를 입고 나타났다. 어느 순간 우리는 얼굴을 마주하고 있었다. 난 제이지를 그날 처음 만났는데 그는 내 앞에서 뮤직비디오를 찍으면서 내 면전에 가사를 마구 쏟아냈다.(웃음) 미국 문화에 영향을 주고 다양한 층위에서 사람들에게 영감을 주고 있다는 점에서 나는 그 두 사람에게, 그리고 각각에게 무한한 존경심을 가지고 있다. 그들이 걸어 지나 다닐 작품을 내가 만들어 공유하다니, 정말 짜릿하다.

앞으로 어떤 활동을 기대해 볼 수 있겠나?
서울에 있으면서 잠을 충분히 자지 못했다. 이곳 서울에서 내 오른팔인 재스퍼 포(Jasper Pope)에게 소리를 지르며 이런저런 지시를 하면 그가 제작자들에게 그 내용을 전달한다. 토치 회화는 계속해 왔는데, 작업할 때마다 캔버스를 태워 먹지 않으려고 정확한 제작 방법을 수립하는 데 꽤 오랜 시간이 걸렸다. 이제 제 궤도에 올랐으니 그걸 보여 주게 될 것이다.

몇 가지 단어를 던질 테니 머릿속에서 생각나는 대로 말해 보라.
아, 심리 테스트로군.

- 뉴욕
- 집 베이 에어리어
- 집 리얼리티 TV 스타 하이디 몬태그
- 성형수술 폭주족
- 멤버십 로르 에리아르 뒤브레이외(Laure Heriard Dubreuil)
- 나의 심장 대시 스노우(Dash Snow)
- 슬픔. 그가 많이 그립다.

Exhibition view, Kukje Gallery (2013), Photo by Keith Park