

Hana Bank Membership Magazine
2013 Winter Vol. 112

하나은행

2013 WINTER

하나은행

Vol. 112

2013년 12월 20일 발행 | 통권 제112호 | 1986년 1월 31일 등록 | 등록번호 바 - 921

그리마네사 아모로스 Grimanesa Amoros

그리마네사 아모로스는 페루 리마 출생으로 현재 뉴욕에 거주하고 있다. NEA 펠로십, NEA 아트 인터내셔널, 브루스 뮤지엄의 AIM 프로그램 등 다수의 수상 경력을 보유하고 있다. 미국, 유럽, 아시아, 남미에서 전시를 열었으며 최근에는 제54회 베니스 비엔날레, 대만 국립미술관, 북경 아트 뮤지엄, 뉴욕 트리베카 이세이 미야케, 타임스 스퀘어 공공미술 프로젝트 등에서 개인전 혹은 공공미술 작업을 했다.

그리마네사 아모로스(Grimanesa Amoros)의 스튜디오

자연을 닮은 유연한 삶의 흔적

라이팅 아티스트이자 설치미술가인 그리마네사 아모로스는 자연의 유기적인 풍경을 깊이 그리고 아름답게 표현하는 작가다. 안데스 산맥에 드리워진 만년설의 신비로운 빛처럼, 광활한 포도밭의 탱글탱글한 알맹이처럼 그녀는 페루의 자연을 온몸으로 기억하고 풀어낸다. 신비로운 빛의 끌림과 유연한 곡선의 오브제는 도시의 삭막함을 뚫고 자라난 원초적 그리움이다. 현재의 순간을 가장 충실하게, 온전히 느끼며 살아간다는 그녀의 삶의 철학이 그대로 밴 뉴욕의 스튜디오를 소개한다.

그녀와 나의 인연을 정확히 기억해내는 것은 어렵다. 왜냐하면 우리는 어떤 계기를 통해 인사를 나눈 사이라기보다는 갤러리나 아트페어에서 스쳐 지나가며 얼굴을 익힌 사이이기 때문이다. 우연한 만남이 몇 차례 반복되자 나는 자연스럽게 그녀의 작품이 궁금해졌다. 그렇게 대면한 그녀의 작품 세계는 매우 놀라웠다. 조각이나 설치, 비디오, 조명, 사운드까지 다양한 매체를 조합한 작업한 작품에 빛을 도입함으로써 몽환적인 분위기를 연출한 것이다. 그녀의 작품 속에는 인간에 대한 깊은 탐구가 담겨 있었다. 나의 첫 번째 비디오 컬렉션도 그리마네사의 작품이다. 작가와 딜러의 관계로 시작됐지만 그녀와 나는 마음이 통하는 친구로 소중한 시간을 함께하고 있다.

— 모든 예술가에겐 그 길을 걷게 된 배경이나 사건이 있기 마련이다. 작가에게 작업을 시작하게 된 동기가 무엇이었는지 물었다.

페루에서 대학을 다닐 때 미술과 심리학을 복수 전공했어요. 당시엔 둘 다 관심이 있어서 선택했던 것인데 막상 공부하다 보니 제가 가야 할 길이 분명해지더군요. 심리학을 공부하거나 친구들과 토론하는 일은 그다지 재미있지 않았어요. 반면 예술에 대한 열정은 늘 밤늦게까지 스스로를 작업실에 붙잡아두었죠. 제가 손으로 직접 무언가를 만들어내는 것을 무척 좋아한다는 것을 알게 됐던 순간이 있었어요. 음악이나 하이테크놀로지 기술 같은 새로운 소재들을 접목해보았는데 정말 흥미로웠죠. 한 가지 재료를 사용하는 것보다는 다른 종류의 재료들을 섞어보거나 한 번도 시도해보지 않은 새로운 재료를 탐험하는 작업에 매료되었던 것 같아요. 소재를 자유롭게 사용하는 것은 제 작업의 큰 특징이기도 하고요. 특정한 장소에 가서 그곳과 어울리는 작업을 생각한다거나 장소와 사람 사이의 소통을 이끌어내는 작업은 아무리 해도 질리지 않아요. 저만의 재미있는 놀이이자 일인 것이죠.

— 그녀의 작품은 유기적인 형태가 큰 특징이다. 작품에 대한 영감은 어디서 얻는지 궁금했다.

저는 경험에서 우러난 주제를 가지고 작업하고 있어요. 그중에서도 페루인의 뿌리와 성장 배경은 작품에 많은 영향을 끼쳤죠. 현재는 뉴욕에서 살고 있지만 어릴 때 페루에서 자랐기 때문에 그곳에서의 경험이 제 작품의 개념적 기초를 이루는 핵심 요소라고 할 수 있어요. 제가 태어나고 자란 고향 리마(Lima)에는 넓은 포도밭이 있는데 그곳과 얽힌 좋은 추억이 많아요. 저는 포도를 좋아했기 때

1

문에 포도밭에 자주 놀러 가곤 했어요. 그리고 포도를 바라보며 자연적 형태를 연구하곤 했습니다. 포도송이들이 모여 있는 모양이나 잎이 무리 지어 있는 형태 같은 것들이죠. 제 작품에서 유독 둥근 형태가 많은 것은 아마도 그 때문인 것 같아요. 제 작품 중 '우로스(Uros)' 시리즈는 페루 남동부 티티카카 호수의 우로스 섬에서 영감을 받아 만든 것입니다. 잉카 제국 이전에 우로스 사람들은 호수에 떠 있는 인공 섬에 살았어요. 사람들은 토토라 갈대로 집이나 선박 등을 만들어서 살았는데 이런 요소들이 '우로스' 시리즈를 만드는데 많은 영향을 주었죠. 조명을 통해 빛을 내뿜는 둥근 조각들은 이 섬의 전통적 기법들을 형상화해 반영한 거예요.

유기적인 형태와 더불어 LED 조명으로 아름다운 빛을 뿜어내는 그녀의 작업은 황홀할 정도로 아름답다. 작품에 조명을 사용하게 된 계기가 무엇인지 물었다. 아버지와 오빠가 엔지니어 회사를 운영하고 있어요. 다양한 디지털 기술을 작품에 접목하게 된 계기는 아마 가정 환경에서 영향을 받은 것이라고 생각해요. 조명에 관심을 갖게 된 것은 무엇보다 제게 익숙한 소재였기 때문이에요. 제가 가장 잘 표현할 수 있는 도구였으니까요. 특히 수작업 조명은 세심한 기술을 통해 만들어내는 매우 중요한 과정 중 하나입니다. 작품에 빛을 도입하면서 마치 마법과도 같은 분위기를 입힐 수 있었고, 그런 오라(Aura)는 제 작품에 있어서 매우 중요한 요소

이기도 합니다. 빛은 사람을 사로잡는 힘이 있어요. 또 작품에 담긴 의미를 좀 더 명확하게 전달할 수도 있고요. 제 작품은 빛과 함께 있어야 하나로 완성되는 것이기에 따로 분리할 수 없습니다. 저는 공공 작품을 설치하러 다니다 보니 여행이 잦은 편이에요. 자연스럽게 많은 곳을 보고 느끼게 됩니다. 그 나라의 자연경관과 조명을 보면서 작업에 많은 영향을 받습니다. 때문에 제 작품을 통해 세계 곳곳에서 얻은 개인적인 경험을 많은 사람과 나눌 수 있는 것이죠. 저는 설치되는 공간에 맞춰 빛을 연구하고, 관람자들이 어떻게 움직일지 연구합니다. 작품을 만났을 때 어떻게 소통할 수 있을지 늘 고민해요.

그녀는 페루 출신으로 현재 뉴욕에 정착해 살며 작업 활동을 하고 있다. 뉴욕은 그녀에게 어떤 의미일까. 저는 스무 살 무렵 막연한 동경을 안고 뉴욕에 왔어요. 영화에서나 보던 뉴욕에 대한 판타지가 있었거든요. 특히 브로드웨이와 타임스 스퀘어를 향한 애정은 각별했죠.(웃음) 작업을 하면서도 '그곳에 언젠간 내 작품을 설치해보고 싶다'는 꿈을 꿔왔습니다. 그런데 꿈은 마침내 2011년에 이뤄졌습니다. 당시 아모리 아트위크 행사 중 하나였던 <타임스 스퀘어쇼 2011(The Times Square Show 2011)>에서 공공미술을 전시하는 프로젝트를 진행했거든요. 저는 타임스 스퀘어 한복판에 마치 바다 거품처럼 솟아오른 형상의 <우로스 하우스(Uros House)>를 설치했습니다. 그곳을 지나가는 사람은 모두 제 작품을 볼 수 있었어

2

3

1. 그라마네사의 스튜디오에 설치되어 있는 작품, 'HUANCHACO', LEDs, diffusive reflective material, custom lighting sequence, electrical hardware, 426×396×305cm, 2013 2. 'BETWEEN HEAVEN AND EARTH', Abaca cast, 147×81×71cm, 2004–2006 3. 작업실 한쪽에 있는 라이팅 설치 작품, 'UROS', LEDs, diffusive material, custom lighting sequence, electrical hardware, 129×114×48cm, 2012 4. 프로젝트, 장소, 마감일에 맞춰 빼곡히 적어 붙은 스케줄 보드. 그녀의 꼼꼼한 성격이 엿보인다.

4

PROJECTS 2013	LOCATION	DEADLINE	PROJECT	LOCATION	DEADLINE
ART AND NATURE	PIRELLA GÖTTSCHE LOWE, Italy	Jul 14 - Oct 7, 2013	54th BIENNALE DI VENEZIA	VENEZIA-Fondazione Cini, Claudio Bazzani	May 25 / June 3, Nov 27, 2013
ULITYAK GALLERY, EXHIBITION	Tel Aviv, Israel	Feb 13 - May 23, 2013	Future Data Exhibition	ROTTERDAM- Wereld Museum	Jan 8 - Dec 7, March 2, 2012
WHITE WALL MAM/HERTZBERG SALON	New York, NY, USA	March 7 - 2013	TAIWAN-National Taiwan Museum of Fine Arts	Taipei	Jan 28 - July 2, 2012
ADRIANSON VIP TOUR CHRISTIES	New York, NY, USA	April 16, 2013 - 4pm	BEIJING- Beijing Today Art Museum	Beijing	October 12-21, 2012
SOTHEBY'S INSIDE OF ART LECTURE	New York, USA	April 23-24, 2013	FASHION ART FUSION COLLABORATION	Madrid, Spain	May 5, 2012 / April 28-May 18, 2011
SHORE FESTIVAL GASTRONOMY	Los Angeles, Los Angeles, USA	April 23-24, 2014	Centro de Arte, Tamarit y Valencia	Valencia, Spain	Dec. 11, 2011 / Feb 3, 2012
ULITE CENTER UROS HOUSE	Los Angeles, Los Angeles, USA	April 30-May 8, 2013	21C Museum/Idea Festival Guest Speaker, Louisville, KY	Louisville, KY	Sept. 20-23, 2011
WART BEIJING	Beijing, China	April 23-24, 2013	CAPA, New York, Lecture	Beijing, China	Oct. 14, 2012 - Amer. Embassy
VEGNA MOD ART FAIR/VIE TUBE SPONSORSHIP	Beijing, China	Apr 23-24, 2013	YUAN Space Video Exhibition	Beijing, China	Oct. 20 - Nov. 30, 2012
CAPA EXHIBITION/LECTURE	Beijing, China	July 30, 2013	21C Museum Permanent Collection	Cincinnati, Ohio	Nov 11-13, 2012
SOTHEBY'S STUDIO VISIT	New York, NY	May 23-24, 2013	BASEL ART FAIR MIAMI	Miami, Florida	Dec 3/6-7, 2012
HARPER'S BAZAAR ART UK	Hong Kong, China	May 23-24, 2013	WATKINS GALLERY 2012 GROUP EXHIBIT	New York, NY	Dec 17 - Feb 23, 2013
CHINESE NATIONAL MUSEUM NATIONAL GALLERY	Taipei, Taiwan	Aug 28 - Sept 1, 2013			
0-1000 CONTEMPORARY ART FESTIVAL	Marseille France, France	July 5 - 10 October 2013	SUGAR HILL CHILDREN'S MUSEUM OF ART AND STORYTELLING		
TABACALERA	Madrid, Spain	Sept. 8, 2013			
ARTES	Madrid, Spain	Oct. 1, 2013			
ETIC TUBE	Madrid, Spain	Oct 24-27, 2013			
COSY	La Grèce, Greece	Sept. 2013			
ART	Taipei, Taiwan	Nov 5-11, 2013			
SHANGHAI	Shanghai, China	Nov 14-17, 2013			
SEATTLE UNIVERSITY	Seattle, WA	Nov 20-21, 2013			
WORLD OF MOUNTAIN FILMS	New York, NY	June 20, 2013			
HUANCHACO TORRE DE LOS VIVOS	Mexico City, Mexico	Aug 31, 2013			
WASHINGTON UNIVERSITY LED	St. Louis, Missouri	Oct 17, 2013			
CENTER FOR THE ARTS	New York, NY	Oct 3, 2013			
STUDIO BREAKFAST THE BRONX ART	New York, NY	Nov 2, 2013			
VISAGE MAGAZINE - November	Mexico	Nov 2013			
PLANNING CONTEMPORARY EXHIBITION	Istanbul, Turkey	Nov 7-10, 2013			
GUNTER GALLERY EXHIBITION	Madrid, Spain	Dec 3, 2013			
MIAMI ART BASEL	Florida	Dec 8-9, 2013			

1, 2 스튜디오 곳곳에는 페루 출신 작가의 심미안이 반영된 엔틱 소품이 눈에 띈다. 촛대 위에 있는 작품은 'UROS ISLAND', LEDs, diffusive material, custom lighting sequence, electrical hardware, 117×61×6.3cm, 2011 **3**. 스튜디오 위층에는 빛이 환하게 들어오는 주방이 갖춰져 있다. **4**. 그리마네사에게 영감을 주는 사진들이 뽕뽕하게 걸려있다.

요. 그리고 보니 꿈처럼 뉴욕에 왔는데 지금까지 떠나지 않고 살고 있네요. 확실한 것은 뉴욕은 제 삶의 중요한 공간이라는 것입니다.

— 그녀는 유명한 예술가지만 동시에 사랑스러운 딸, 샤미엘(Shammiel)의 엄마다. 예술가가 아닌 엄마 아모로스는 어떤 모습일지 궁금했다. 샤미엘은 1994년에 만든 제가 가장 사랑하는 작품이죠.(웃음) 어떻게 들릴지 모르겠지만 딸은 네 살 때부터 작품을 컬렉션하기 시작했어요. 아기 때부터 저와 함께 갤러리, 스튜디오를 많이 다녔는데 그러다 보니 어느새 작품을 보는 자신만의 취향이 생겼더군요. 전시를 볼 땐 작품이 팔리면 붙여두는 빨간 스티커를 참 좋아했죠. 자기도 언젠가 작품을 사겠노라며 돼지 저금통에 열심히 용돈을 저축하기도 하고요. 그러다 열한 살에 3,500달러짜리 작품을 구입했는데 이 일로 <뉴욕타임스>에 가장 어린 컬렉터로 이름을 올리게 됐죠. 엄마가 작가니까 자신도 작가를 서포트해주는 삶을 살고 싶다는 아주 속 깊은 딸이랍니다. 엄마와 작가로서의 삶의 균형을 맞춘다는 것은 사실 매우 어려운 일이에요. 하지만 제 경우 우선순위가 명확했어요. 제 작업보다 아이를 위한 일정을 항상 먼저 생각했어요. 해외 프로젝트를 진행할 때는 딸과 함께 다니기도 하고요. 그리고 아이가 한국을 참 좋아해서 작년에는 함께 방문하기도 했어요. 아이가 점점 자라면서 엄마보다는 친구로서의 역할이 커지는 것 같아요. 저로서는 같이할 수 있는 것들이 많아지고 있어 즐겁습니다.

— 그녀가 지닌 삶에 대한 철학은 무엇일까.

저는 미래에 대해서는 너무 걱정하지 않는 편이에요. 지금 살고 있는 시간을 열정적으로 충실하게 보내고 싶어요. 그 순간마다 삶 속에서 느끼는 행복이야말로 가장 소중하다고 믿고 있거든요. 작품을 할 때도 마찬가지로요. 제 작품을 보고 사람들은 '좋다' 혹은 '싫다'라고 느낄 테지만 결과로 느껴지는 평가보다는 무관심하게 제 작품을 지나치지 않는다는 사실이 더 중요하다고 생각해요. 작품을 통해 누군가의 순간을 공유할 수 있다면 그것으로 충분히 행복합니다.

— 그녀는 공공 설치가로서 그 영향력을 점점 넓혀가고 있다. 앞으로 앞으로의 계획이 무엇인지 물었다.

2014년 1월에 브라질 상파울루에 있는 시계탑에 작품을 설치할 계획입니다. <뉴욕 타임스 스퀘어 프로젝트>처럼 특정한 장소와 소통하는 작업이 될 거예요. 앞으로도 다양한 매체에 대한 탐구는 멈추지 않을 생각이에요. 저에게 있어서 소재를 발견해가는 과정은 스스로 성장할 수 있는 원동력과 같거든요. 저는 오래된 것과 새로운 것을 결합하고, 그 특성들이 어우러져 독특한 무언가로 탄생하는 과정을 더 많이 경험하고 싶어요. 당분간은 유기적으로 움직이는 설치미술에 집중하며 새로운 시도를 멈추지 않을 것입니다. ✎

글·강희경 | 진행·이소진 | 디자인·계희경 | 사진·강재석 | 번역편집·최현정 | 도음·그리마네사
아모로스 스튜디오