

ASIANA

culture, style, view

Monthly In-flight Magazine
March 2014

AIRLINE
of
THE YEAR

Five-Time Winner
2012 Business Traveler*
2012 Premier Traveler
2011 Global Traveler
2010 SKYTRAX
2009 ATW
(*Best Overall Airline in the World)

ASIANA AIRLINES

A STAR ALLIANCE MEMBER

JULIAN OPIE

The Most Contemporary of Portrait Artists

Artist Julian Opie scrutinizes his surroundings for subjects that appeal to him on an individual basis and expresses them in radically simplified images. Because they capture the essence of the subject so well, these images, once seen, can never be forgotten.

text by Han Yeah Joon

“The things that ultimately remain in the memory from our past life don’t show complex detail like a photograph; the afterimage that remains in our mind is just a simple image, like a symbol,” according to Julian Opie, an artist who expresses what he has witnessed in his daily life through images that anyone can easily understand—like a sign in a public place.

Born in London in 1958, Julian Opie graduated from Goldsmiths College, and since the 1980s his main interest has been people, objects, and places that are commonly seen in the city. His personal style can be defined as a contemporary version of the portrait painting, in which the distinguishing characteristics of the individual are boldly depicted in vivid colors and thick black border lines. One need not hesitate to introduce his work to those who are unfamiliar with his name, for there is one representative work that is sure to meet with an immediate response: his portrait of the four members of the British rock band Blur on the cover of their 2000 album.

Although the strong character of Julian Opie’s works makes it easy to read them as a unified oeuvre, they have also changed over the years. Opie has a great interest in digitalized production and innovative technology, and has applied these to his own work. He has also formed a connection with Seoul, where his *Crowd* has been installed on the advanced LED media façade of Seoul Square. Recently, Opie has presented a new series of paintings on the subject of pedestrians in Seoul. Though based in London, Opie had asked a Korean professional photographer to capture the look of Seoul at different times and places, and after a while 3,000 photographs arrived. Opie chose three images showing people that particularly appealed to him. Similar to the side view of a marching army in an ancient Roman mural, Opie emphasized the movement of his subjects through side views of them walking. To him, *Walking People* means something that defines us all: “In the image of people walking I feel a dynamic movement. I see this movement as very human.” Among his new works are some based on the tradition of the full-length portrait, which in the seventeenth and eighteenth centuries was only permitted

for royalty. Larger than life-size and showing the subject in a dignified pose, the full-length portrait symbolized royal authority, but Opie has brought its principles into the present day by connecting it with the poses that tourists adopt when having their photograph taken. In his larger-than-life contemporary full-length portraits, although facial detail is omitted, the character of each tourist stands out all the more clearly through their poses and clothing. Opie’s greatest interest is in how to connect and convey to contemporary audiences the inspiration that he has drawn from history and the classics.

The vinyl painting technique that Opie likes to use is a special method using plastic sheets to maximize the intensity of colors. The sheets are ordered from the factory already cut to shape, and assembled one by one on a wooden panel to form the complete work. To Opie, the automation of the process is irrelevant: “To express exactly what I want to make, it’s sometimes necessary to introduce new techniques and production systems that don’t even exist yet. But to me it doesn’t matter whether this process requires innovative digital technology or my own work by hand. What’s most important is the completed end product and the expression of what I want to say.”

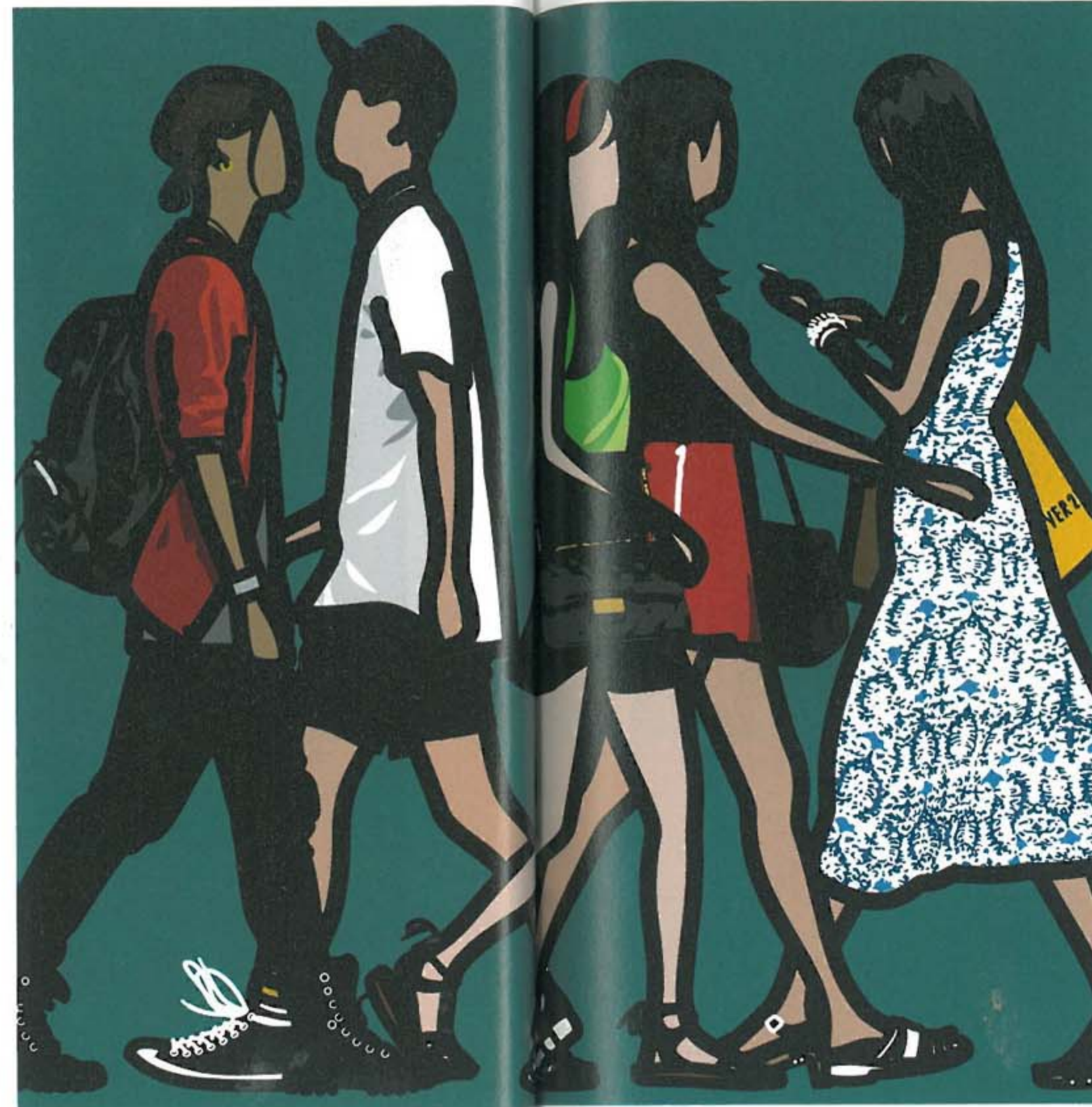
All of the pedestrians in Opie’s vinyl paintings and LED animation works are going somewhere at their own pace, engrossed in their own thoughts and not paying attention to anyone else. The characters in his other recent works, for instance the giant 3D sculptural figures that seem to leap out from some of his portraits and paintings, are similarly looking somewhere, absorbed in their own thoughts. As Opie shows, on the outside people may seem like anonymous beings within the larger society, but on the inside, each one harbors a unique and mysterious little universe. And the artist himself is no different: “I think of an exhibition as a place to show what the artist is interested in at the moment. A single exhibition can’t show everything about the artist. Rather than trying to find a message in each work, I’d like people to understand the background of what the artist has been interested in.”

Opie does not put himself in a higher position than the public, but as an individual no different from them, he asks them to understand what he is currently looking at. That’s why his works have such human appeal. ●

Images provided by Kukje Gallery / Courtesy of the artist and Kukje Gallery

Julian Opie, *Julian*, 2012 © Julian Opie / Courtesy Alan Cristea (UK)

Julian Opie, *Walking in Sinsa-dong 1 & 2 & 3*, 2014, Vinyl on Wooden Stretcher, 220 x 233.6cm (each)

가장 현대적인 초상화가

줄리언 오피

아티스트 줄리언 오피는 주변에서 개인적으로 마음에 와 닿는 주제를 찾고 그것을 최대한 단순화된 모습으로 표현한다. 사물의 본질을 오롯이 담았기 때문에 한번 보면 절대 잊히지 않는다.

글. 한예준

“지나간 일상 중에서 결국 기억에 남는 것은 사진처럼 복잡한 디테일이 아니었어요. 머릿속에 남는 잔상은 심벌처럼 심플한 이미지뿐이었습니다.” 일상에서 느낀 것을 공공장소의 사인처럼 누구나 쉽게 이해할 수 있는 이미지로 표현하는 아티스트, 그게 줄리언 오피다.

1958년 런던에서 출생한 오피는 골드 스미스 칼리지를 졸업하고 1980년대부터 도시에서 쉽게 볼 수 있는 인물, 사물, 장소에 관심을 가졌다. 선명한 컬러와 굵은 블랙 테두리로 개인의 특징을 시원스럽게 잡아내는 컨템퍼러리 초상화 버전은 그만의 고유한 스타일. 혹시 그를 모르는 누군가에게 줄리언 오피를 소개하게 된다 해도 머뭇거릴 필요가 없다. 즉각적인 호응을 얻어낼 대표작이 있기 때문. 바로 2000년 영국 록 밴드 블러의 멤버 네 명을 그린 재킷 표지다.

캐릭터가 워낙 뚜렷해 하나의 작품 세계로 읽힐지라도 오피의 작품은 지속적으로 변화해왔다. 오피는 작업의 디지털화, 혁신적인 기술에도 많은 관심을 가지고 그것을 자신의 작품에 적용했다. 서울과는 2009년 서울스퀘어 외벽의 초대형 LED 미디어 파사드에 <군중(Crowd)>을 선보이면서 인연을 맺었다.

최근 그는 서울의 보행자들을 주제로 한 새로운 회화 연작을 발표했다. 런던을 본거지로 하는 오피는 한국의 전문 포토그래퍼에게 각기 다른 지역, 다른 시간대의 서울 모습을 촬영해줄 것을 의뢰했

고, 얼마 후 약 3,000점의 사진이 도착했다. 오피는 그중에서 특별히 마음에 와 닿는 인물이 담긴 3점을 선택했다. 고대 로마 벽화에 군대 행군 장면의 측면이 표현되어 있듯이, 그는 작품에서 사람들이 걸어가는 옆면을 통해 그들의 움직임에 집중했다. ‘걸어가는 사람’은 오피에게 많은 것을 의미한다. “사람들이 걸어가는 모습에서 다이내믹한 움직임이 느껴집니다. 나는 이 움직임이 매우 인간적이라고 생각합니다.”

그의 신작 중에는 17~18세기에 왕족에게만 허용되었던 전신 초상화에서 모티브를 얻은 작품도 있다. 인체보다 더 큰 비례감, 캐릭터들의 위엄 있는 포즈로 왕가의 권위를 상징했던 전신 초상화의 원리를 그는 현대로 가져와 관광객이 사진을 찍을 때 취하는 포즈와 연결시켰다. 실물 사이즈보다 더 큰 그의 현대적 전신 초상화는 얼굴의 디테일은 생략했지만 각자의 포즈와 옷차림만으로 관광객 한 사람 한 사람의 캐릭터를 더욱 뚜렷이 드러낸다. 이렇듯 고전과 역사에서 받은 영감을 현대의 관객들에게 어떻게 연결시켜 보여줄 것인지가 최근 그의 가장 커다란 관심사다.

오피가 즐겨 사용하는 비닐 페인팅 기법은 플라스틱 시트를 이용한 특수한 기법이다. 밀도감 높은 컬러를 가장 잘 표현해주기 때문이다. 공장에 주문해 커팅한 플라스틱 시트를 일일이 나무 패널에

붙여 작업한다. “만들고 싶은 것을 명확하게 표현하기 위해 때론 존재하지도 않는 새로운 기술과 작업 시스템을 도입해야 할 때도 있어요. 하지만 이 과정에서 필요한 것이 혁신적 디지털 기술인지 제 자신의 수작업인지는 저에게 중요하지 않아요. 가장 중요한 건 말하고자 하는 것을 표현해내는 그 자체, 완벽한 결과물일 뿐이니까요.”

그의 비닐 페인팅과 LED 애니메이션 회화 속 보행자들은 모두 그들 각자의 세계에 몰입한 채 어디론가 향하고 있다. 그의 다른 신작들, 이를테면 눈빛이 더 깊어진 초상화, 회화에서 막 튀어나온 듯한 거대한 3D 조각의 주인공들도 마찬가지로 어딘가를 바라보며 자신의 생각에 몰두해 있다. 오피의 표현처럼 인간은 거대한 사회 속에서 외적으로는 익명의 존재일 뿐이지만, 각자의 내면에는 자기만의 신비로운 소유주를 지니고 있다. 오피 역시 다르지 않다.

“전시는 작가가 현재 무엇을 흥미롭게 생각하는지를 소개하는 자리라고 생각합니다. 하나의 작품 혹은 전시에서 어떤 메시지를 찾으려고 애쓰기보다는 작가가 그동안 관심을 가져온 것들에 대한 배경을 이해해주셨으면 합니다.” 그는 자신을 대중의 우위에 두지 않고, 역시 다르지 않은 한 개인으로서 자신이 지금 무엇을 보고 있는지 알아주기를 기대한다. 오피의 작품이 인간적으로 다가오는 것은 바로 이런 이유 때문이다. ●