
NEW YORK

The recent work of young Stewart Uoo seems to blast through the onslaught of technofrenzy and incessant data flow, positing seductive but half-eroded forms of mysterious feminine cyborgs restrained by USB cables and encrusted with electronic detritus. These post-apocalyptic scenarios offer food for interesting thought processed with Juliana Huxtable on the relationship between the artist's work and transgenderism, cross-dressing and the approach to the feminine world on the part of the gay community, exploring unsettling themes like misogyny and friction between minority communities.

BY JULIANA HUXTABLE

Avatars, Empty Forms and Self-projection

Left - *Curtain Moment I*, 2013.
Courtesy: the artist and 47
Canal, New York

Above - *No Sex, No City:
Carrie III*, 2013.
Courtesy: the artist and 47
Canal, New York

Juliana Huxtable *The 47 Canal show occasioned self-reflection on my relationships to these abstracted femininities... fictional women: I was fixated on their political nature, the relationship between these fantasies and the affectations they engender in the “real.” How do you see your work as a product of fiction, games, fantastic worlds illuminated by their aesthetic components, but also by others, perhaps political or ethical?*

Stewart Uoo The video piece at 47 Canal, *Confessions (9 Women)*, was largely driven by my continued interest in confessions found in magazines marketed to adolescent girls. It is presumed that the “confessions” sections, toward the back of the magazines, are generated and submitted by various “real” teen girl readers. The format of a confession assumes an exposure of one’s repressed truth(s) and perhaps a degree of guilt about the exposure and distribution of entropic psychosis to another being’s consciousness, but in this case the confessions function predominantly as entertainment, abundant in OMG moments and as experiences to which one may vicariously relate.

Personally, I assume that most of the confessions are produced for shock value, so they essentially function as non-fiction vignettes. I imagine an editor, or several of them, or maybe just an intern writing a few. And I imagine some of them actually being reader generated... teen girls and people pretending to be teen girls, etc.

Installation view at Frieze New York, 2013.
Courtesy: the artist and 47 Canal, New York

So there is this idea of presumed fake truth, of being in on the joke, convincing truths, repression, skepticism, and the indications of an identity—in this case, an idea of what a girl/women may feel compelled to confess. An improper/proper sensibility of subjectivity.

I like this space. I also like the idea that these things are marketed to or made for adolescent girls. These exposed repressed scenarios shape one’s sense of self and identity.

These confessions also often describe an experience in first person. I like this format of storytelling, someone of immediate subjectivity assuming the position of the writer. I found this very similar to first-person shooter video games. The over-arching narrative for the *Life Is Juicy* show had a fetish of a post-apocalyptic scenario. The video game footage was that of hypothetically future battles, loosely based on various US international affairs, notably the occupation in the Middle East, also with New York City in some scenes. So the viewer is set in this fictive futuristic war scene with a schizophrenic drama recollecting confessions cycling/dying through different stories/lives.

jh *When I’m engaging your work, I see at play the idea of womanhood or femininity abstracted. It seems to me like a sort of portrayal of your own navigation in it. The heroine, the fighter, the cyborg who exceeds her material boundaries, relates in many ways to drag, and to the larger struggle with men, particularly gay men, and their femininity. A lot of my work explores the cultural moment when gay men form their own communities and the transition from boyhood to manhood happens with a certain disconnect or break from the affiliation between queens and women, that your work makes us encounter. I constantly struggle with how to address or approach the question of gay male misogyny. As someone who is transitioning, I experience the other end of that. There’s a sort of assumption that when you’re younger women are relegated to the periphery by default, and gay men by virtue of their alleged or actual femininity. Many gay men forget those affections and lose access to those ways of relating to the world as they’re ushered into manhood. Your videos implicitly raise and address these issues.*

su I don’t know how to fully summarize this without thinking of how I want to go to the gym and bulk up. Sometimes I feel like “Am I doing that thingy where gay people all turn into that one model of buff Chelsea Gay?” I’m sure there is some sort of psychosocial Stockholm syndrome in there. A friend of ours was recently referring to the Chelsea Gays in NYC as “They,” highlighting an Us and Them dynamic. I just had to say stop saying “They” because I feel sensitive towards minority communities fighting amongst themselves. But I’m not saying there isn’t a difference. It appears to me that there are just so many subgenres of minorities that much of the splitting of hairs isn’t just about the look, but about cultural and ultimately political differences as well. I think there are many different forms of misogyny, and many of them are overt. The silent repressed forms are harder to synthesize and either way it all stinks.

I grew up with so many strong and crazy women in my life: my mother and my four older sisters. I always had close best girlfriends in my life, etc. In my opinion nothing is more elegant than a strong woman. Of course I’m not referring to how many weights she can lift, and the “she” doesn’t necessarily have to be embodied in a woman—she just needs to be *Cunt*.

These Mannequins first started to manifest themselves years ago when I rekindled my interest in acrylic nails. I was always attracted to these, and my sisters would often get them as working teens and twenty-somethings at their bank/office/secretarial-type jobs. I like the clicking noise; their angular shape is similar to the comic book characters’ claws that were often ascribed to villains and women. Masculine heroes would have claws too, but in any event they would add a feral or bestial quality to the character profile. The nails were thick and chunky but shiny and opulent at the same time. So I convinced myself to pick up this hobby of nail art, but I got sidetracked with creating the supports—castings of hands and fingers—in which I used my own hands as models. So when I applied these nails to the likeness of my hands they became fragments of a whole. They functioned as stand-ins for myself: puppets, avatars. This gave me the opportunity to project different styles and genders onto an empty form.

I was sort of synthesizing my skepticism/fascination/repulsion/confusion with my interest in what apparently seems to be a stylistic trend, at least in my “feed” of technological fetishware, specifically in art presented online and in young galleries. Nothing ground-breaking in my observation, it’s basic trend analysis, similar to when in elementary school you might notice the popularity of flared jeans and fluorescents one season, or skinny jeans the next.

This led me to casting mannequins and styling them as cyborgs found in a trash heap. This scene of ruin as a site of discovery, to find remains of discarded sentient beings. I’m by no means a fashion/costume historian, but with nostalgia for stylistic shifts, I looked to create ad hoc cyborgs with redundant cables as accessories to the ruins of a civilization. Their surfaces, with that hallowed quality, become taxonomies of reading.

jh *On the other side, there is your portrayal of masculinity, which seems to have a specific relationship to painting or drawing for you—is there a reason for the relationship between medium and gender? I’m thinking of the watercolor pieces in your show at Frieze: Frame and the prison drawings from your Life Is Juicy show. It seems like it foregrounds or contextualizes it, but I’m not sure in what way?*

su I see what you’re saying. I don’t make this a specific difference. The drawings I have presented thus far facilitate telling a story, they are a platform for multiple narrative entry points and deviations. With the San Quentin drawings there is the narrative of what is presented on the image as well as how they became an object. When my brother was incarcerated in San Quentin State Prison he decided to smuggle these envelopes out in order to have me draw on them, offering them as authentic San Quentin prisoner drawings, to turn them for profit online. In his words we would go “halvsies” with the money. LOL This is the type of hustler mentality that got him incarcerated in the first place. Prisons are full of marginalized people “unfit for society”... So instead I decided to do this on his behalf, but then to present the drawings in the gallery context.

I used the surfaces of the envelopes to draw a fiction. And I used the story to describe a fictional prisoner artist. Many of the motifs presented were about unrequited love.

The other set of untitled drawings presented at Frieze: Frame came in part out of meditation on my ongoing sense of abject otherness (“poor me”). On m4m, Craigslist and many other gay personal sites people often state their sexual preferences. A typical one I encountered was “NO FATTYS NO OLDIES AND NO ASIANS.” A group of abject others and sexually undesirables. Everyone has sexual preferences, but stating them out loud and casually is an act of oppression, and in this case it is ultimately racist. Of course there is another side of the spectrum, fetishizing and orientaling with other sets of oppressive polemics. These drawings came from research online of Yaoi and Bara drawings, mostly on user-generated websites. Many of the drawings are originally digital renderings and deal with different fantasies from different artists, many of whom go under pen names and remain anonymous.

Untitled (After Iwasaki), 2013.
Courtesy: the artist and 47 Canal, New York

Opposite – No Sex, No City: Miranda III, 2013.
Courtesy: the artist and 47 Canal, New York

AVATARS. EMPTY FORMS AND PROJECTING THE SELF

di Juliana Huxtable

L'opera recente del giovane Stewart Uoo sembra far esplodere il parossismo della frenesia tecnologica e dei flussi incessanti di dati nelle forme conturbanti ma semidistrutte di misteriosi cyborg femminili, avvinti da cavi usb e incrostati di detriti elettronici. Questi scenari post-apocalittici sono l'occasione per un'interessante riflessione condotta con Juliana Huxtable sul rapporto fra la sua opera e transgenderismo, travestitismo, approccio al mondo femminile da parte della comunità gay, esplorando tematiche scomode come la misoginia e gli attriti fra le comunità minoritarie.

Juliana Huxtable: La mostra da 47 Canal è stata per me l'occasione di riflettere su quelle femminilità astratte... donne immaginarie: mi ostinavo a vedere risvolti di natura politica nella relazione tra queste fantasie e le falsificazioni che esse determinano nel "reale". Tu vedi il tuo lavoro come il prodotto di finzioni, divertimenti, mondi fantastici illuminati dalle loro componenti estetiche, o sono presenti anche altre istanze, magari politiche ed etiche?

Stewart Uoo: Il video a cui ti riferisci, *Confessions (9 Women)*, è in gran parte frutto della mia passione per il genere delle confessioni pubblicate sui giornali per ragazzine adolescenti. Si pensa che la rubrica delle "confessioni", che si trova nelle ultime pagine di queste riviste, sia realizzata da e per "autentiche" giovani lettrici. La confessione si presenta come rivelazione e ostentazione di proprie verità rimosse e forse di sensi di colpa, per il fatto di svelare e introdurre nella coscienza di un altro essere la propria psicosi entropica ma, in realtà, altro non è che banale intrattenimento, che mira a suscitare gridolini scandalizzati o che funziona da surrogato di esperienze.

Credo che la maggior parte delle confessioni sia concepita per creare un effetto shock, perciò esse devono essenzialmente dare l'idea di storie reali, non di fantasia. A scriverle, immagino uno o più redattori, o magari semplicemente uno stagista. Ed è come se li vedessi diventare realmente le confessioni delle loro lettrici... ragazzine che fingono di essere così.

Da qui l'idea di una presunta falsa verità e i tratti distintivi di un'identità, in questo caso espressi dall'idea di ciò che una ragazza/donna potrebbe avere l'impulso di confessare. Un'identità costruita sulla sensibilità, propria o impropria che sia.

Mi piace questo genere di territorio. Mi piace anche l'idea che queste cose siano vendute o fatte apposta per ragazzine adolescenti. Simulazioni represses messe a nudo che modellano il senso di sé e l'identità.

Spesso queste confessioni sono raccontate in prima persona. Mi coinvolge la loro struttura che evoca una soggettività immediata, assumendo le sembianze dell'autore, la sua mente e la sua posizione. Lo trovo simile a quei videogame dove sei tu a sparare in prima persona. L'idea di fondo della mostra *Life Is Juicy* contiene il feticcio narrativo di uno scenario post apocalittico. Le immagini animate del videogame mettevano in scena ipotetiche battaglie future, variamente ispirate a vicende internazionali che coinvolgono gli Stati Uniti, in particolare l'occupazione del Medio Oriente, e in altre scene, New York. Così, lo spettatore si trova sul set di questa finta guerra avveniristica in un dramma schizofrenico che ricorda le confessioni reiterate, attraverso differenti storie/vite.

JH: Quando rifletto sul tuo lavoro, mi sembra che ci sia in gioco la stessa idea astratta di donna o di femminilità. Come una sorta di rappresentazione della tua stessa navigazione al suo interno. L'eroina, la combattente, la cyborg che travalica i propri limiti materiali rimanda per molti versi al travestitismo e a una più vasta lotta con gli uomini, in particolare con quelli i gay e con la loro femminilità. Buona parte del mio lavoro, esplora il momento culturale in cui i maschi gay si riconoscono nelle loro identità condivise e in cui il passaggio dall'età giovanile a quella adulta segna una rottura rispetto all'idea di affiliazione fra travestiti e donne. Ed è proprio qui che ci porta il tuo lavoro. M'interrogo continuamente sulla questione della misoginia del maschio gay e su come si debba intenderla. Io, in quanto transgender, mi colloco all'estremo opposto di questo sentimento. Quando sei giovane dai per scontato che le donne siano emarginate per

definizione, mentre i maschi gay lo sono in virtù della loro presunta o reale femminilità. Molti maschi gay dimenticano questo modo di sentire e, quando fanno il loro ingresso nell'età adulta, non sono in grado di accedere alle tante modalità di relazionarsi al mondo. I tuoi video trattano queste problematiche e vi s'interrogano.

SU: Non saprei come fare una sintesi efficace di queste affermazioni se non ricorrendo all'immagine di quando voglio andare in palestra per diventare più robusto. A volte mi dico, "Sono anch'io come quei gay che si riconoscono nel modello muscoloso del *Chelsea Gay?*" Credo proprio che in questo ci sia una sorta di sindrome di Stoccolma psicosociale. Un nostro amico di recente si è riferito ai *Chelsea Gays* di New York usando il termine "Loro" sottolineando così una dinamica tra Noi e Loro. Personalmente ho smesso di dire "Loro" perché sono attento alle comunità minoritarie che si combattono l'una con l'altra. Beninteso, non dico che non ci siano differenze. Anzi, mi sembra che abbondino le distinzioni di ogni genere, e questo non soltanto rispetto al look, ma anche per quanto riguarda le differenze culturali e in ultima analisi quelle politiche. Credo che ci siano molte forme diverse di misoginia, e fra queste molte sono palesi. Le forme silenziose e represses sono più difficili da cogliere, ma fanno comunque ugualmente schifo.

Sono cresciuto con tantissime donne forti e folli nella mia vita: mia madre e le mie quattro sorelle più grandi. E ho sempre avuto fidanzate notevoli, ecc. Secondo me non c'è niente di meglio di una donna forte. Con questo naturalmente non mi riferisco a quanti pesi una "lei" può sollevare, e una "lei" non necessariamente deve essere incarnata in una donna - "lei" vuol dire semplicemente sentirsi *Fica*.

Questi Manichini sono apparsi, inizialmente, anni fa, quando mi è tornata la passione per le unghie finte. Ne sono sempre stato attratto e le mie sorelle le mettevano spesso, quando lavoravano in ufficio, adolescenti o ventenni, battendo a macchina da brave dattilografe. Adoro quel ticchettio. La loro forma spigolosa assomigliava agli artigli dei personaggi dei fumetti spesso attribuiti ai cattivi e alle donne. Anche i protagonisti maschili erano dotati di artigli, ma in questo caso aggiungevano una qualità ferina o bestiale alle caratteristiche del loro personaggio. Le unghie erano robuste e squadrate ma al tempo stesso brillanti e sfarzose. Così mi sono convinto a riprendere questo hobby dell'arte delle unghie, dopodiché ho deviato verso la creazione dei supporti - calchi di mani e dita - usando le mie stesse mani come modelli. E quando applicavo le unghie alle riproduzioni delle mie mani, esse diventavano frammenti di un tutto, come fossero mie controfigure, fantocci o avatar. Questo mi dava l'opportunità di proiettare differenti stili e generi sessuali su una forma vuota.

Era una sorta di sintesi del mio scetticismo/fascinazione/repulsione/confusione nei confronti del mio interesse per ciò che in apparenza può sembrare una tendenza stilistica - perlomeno per quanto riguarda la mia "resa" dell'oggetto/feticcio tecnologico, in particolare nell'arte online e nelle gallerie più giovani. Non c'è nessuna innovazione nel mio modo di osservare, mi limito semplicemente ad analizzare la tendenza di base proprio come quando in una scuola noti che un anno vanno moltissimo i jeans svasati e coloratissimi e quello dopo i jeans super aderenti.

Tutto ciò mi ha poi portato a modellare manichini e acconciarli come cyborg trovati qua e là in mezzo ai rifiuti. Questa scena di rovine e degrado è un luogo di scoperta in cui trovare i resti di esseri senzienti abbandonati.

Non sono certo uno storico della moda o del costume, ma la mia nostalgia per i mutamenti di stile mi ha permesso di creare dei cyborg ad hoc con una sovrabbondanza di cavi quasi fossero accessori delle rovine di una civiltà. La santità delle loro superfici si è quindi trasformata in molteplici possibilità di lettura.

JH: D'altro canto, è la rappresentazione della mascolinità, che sembra avere per te una specifica relazione con la pittura o il disegno - qual è la ragione di questa relazione fra medium e genere? Mi riferisco ai tuoi lavori ad acquerello esposti a Frieze: Frame a New York e ai disegni della prigione di *Life Is Juicy*. Come se questo rappresentasse il retroterra o il contesto, ma non so bene, in che modo?

SU: Capisco cosa vuoi dire. Per me non c'è una particolare differenza. I disegni che ho presentato fin qui facilitano il racconto di una storia perché sono una piattaforma per molteplici punti narrativi di partenza e successive deviazioni. Con i disegni di Saint Quentin c'è la narrazione di quanto viene presentato nell'immagine e anche di come essi diventano oggetto.

Quando mio fratello è stato incarcerato nella prigione di stato di Saint Quentin, ha deciso di trafugare quelle buste perché io vi disegnassi sopra, proprio come un vero carcerato e poterne trarre un vantaggio economico online. Secondo mio fratello avremmo "fatto a metà" con i soldi. Roba da ridere. Questa è la tipica mentalità furba che s'impara subito da carcerati. Le prigioni sono piene di gente marginalizzata "non adatta alla società"... Invece io ho deciso di fare la cosa a suo nome, presentando però i disegni nell'ambito di una galleria.

Ho usato i fogli delle buste per disegnare una storia. Dopodiché ho usato la storia per descrivere un immaginario artista carcerato. La maggior parte dei temi presentati verteva sull'amore non corrisposto. Riguardo all'altra serie di disegni senza titolo in mostra a Frieze: Frame è in parte frutto di riflessioni sul mio incessante interrogarmi sulla tanto vituperata diversità - ("povero me"). Su m4m Craigslist e molti altri siti gay privati, la gente spesso dichiara le proprie preferenze sessuali. Un annuncio classico nel quale mi sono imbattuto spesso è: "NO GRASSI NO VECCHI E NO ASIATICI". Un gruppo di "altri" reietti e sessualmente indesiderabili. Certo, ognuno ha le proprie preferenze sessuali, ma strombazzarle in modo così superficiale è un atto di prepotenza e, in ultima analisi, addirittura razzista. C'è naturalmente anche chi ha le fissazioni feticiste opposte con relativa serie di problemi. Questi disegni sono frutto di una ricerca online dei disegni manga Yaoi e Bara presenti nella maggior parte dei siti web realizzati da utenti privati. Molti di questi, in origine, sono *rendering* digitali e hanno a che fare con le diverse fantasie dei tanti artisti, che preferiscono firmarsi con pseudonimi o restare anonimi.

This page – Confessions (9Women), 2012. Courtesy: the artist and 47 Canal, New York

