

PERROTIN

Matthew RONAY

IDEAT,

Matthew Ronay: Parallel Universes in the Studio

June 2023

IDEAT

WeChat releasing

Date: 14th June

一室灵光 | 特别探访艺术家 Matthew Ronay 的平行世界

原创 郭佳敏 IDEAT理想家 2023-06-14 21:00

发表于上海

收录于合集

#一室灵光 48 #SpaceSparks 46

TIDEA

绿色世代 GENERATION GREEN | 城市精神 TRIPS | 聊天记录 CHAT HISTORY
一室灵光 SPACE SPARKS | 美食美刻 CUISINES | 新现场 ING | 影像集 PHOTO

Matthew Ronay 对 Ronay 来说，最完美的一天就是在共存的平行世界 工作室里沉浸式创作。

Podalgia, 2023. Basswood, dye, gouache, plastic, steel, shellac-based primer, primer. 71.1 x 45.7 x 25.4 cm.

艺术家 Matthew Ronay 的个人网站叫“hide among the trees”，见字如面，仿佛能看见他在树林间穿行，在工作室沉迷于各种榫木实验。

拥有近乎建筑师的创作方式，Ronay 每天随身携带速写本，无时无刻不在绘制手稿，跟随直觉画下一组组形状和线条。工作室的墙上也贴满了手稿。他把自己的速写本比作废水样本，不断进行采样，再将一部分的二维线条通过三维形态呈现出来。

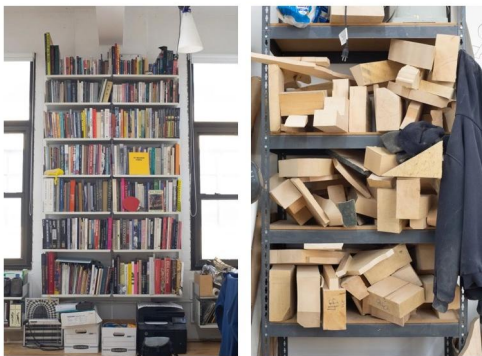
Matthew Ronay 在其工作室。

从二维到三维的转变过程最具挑战，也是 Ronay 最享受的部分。他通常把几块榫木粘连在一起，然后把手稿上的线条投射到木头上，切割出三维形态。对他来说，最完美的一天就是在工作室里沉浸式创作，工具打磨榫木肌理产生的声音和气味都极具愉悦感，并且也是最具冥想快感的。因为在这个过程中，他需要对工具及思想高度掌控，他迷恋这种感觉。

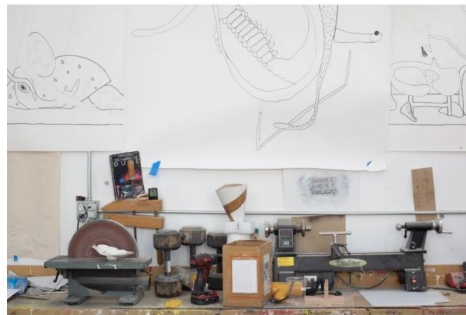

Ronay 深知自己从小就走在成为艺术家的道路上。童年暑假，身为教师的母亲在做园艺时，他就经常在旁乐此不疲地画画，玩泥巴。而到了十二岁左右，他已经开始学习雕塑。青少年时期的 Ronay 热爱滑板，还与朋友共同创办关于朋克音乐的杂志。“滑板像艺术一样训练了我的大脑”。他开始发现不同的维度，不一样的世界。

最终选用手工雕刻榿木及染色作为主要的创作媒介语言，Ronay 曾经历了起起伏伏的自我否定和探索阶段。1976 年出生的他，1999 年就已在洛杉矶参加艺术群展。后来刚搬到纽约时，他的作品是关于真实世界的物件和身体，例如鞋子、手臂、车等，并用颜料画上鲜艳的色彩。

在最早期的雕塑创作中，他就选择过榿木，后面也陆陆续续试过中密度纤维板 (MDF)。2006 年在伦敦的一次展览后，他开始全面否定自己的作品，甚至停止画画，不再用颜料。2007 至 2011 年间的很长一段时间，他的作品甚至失去了颜色，并尝试使用胡桃木、红木、榿木等木材。可是，他从没有停下思考和探索的脚步，逐渐意识到自己创作的终极目标，即“希望自己的艺术作品能具有一种精神上的重要性”。

Ronay 逐渐认识到深色木材的局限，以及木质过硬带来切割上的难度。他想到了创作早期的榿木，决定回到这种质感偏软的木材。因为同期还在尝试蜡染，让 Ronay 意识到榿木作为纤维的一种同样可以染色。并且在染色后依旧能感受木材的质感和经手工雕刻加工后的粗糙及肌理。

另一次创作主题上的突破，发生在他在德国为期三个月的旅行。在远离喧嚣的森林中徒步，他被无限的自然所包裹。他最终发现许多人类自以为是的想法和科技其实都无法超越自然的存在。Ronay 说：“抽象是自然的语言，自然是一系列具有不同功能的抽象体系。”终于，他将早期作品中的色彩与后来对于精神性的研究结合在一起，开始了近十年更坚定和成熟的创作语言。

Matthew Ronay 手稿

向左滑动

这次他的重要新作 *The Tombs Are Upset*，依旧是极具标志性的明丽色彩和抽象的生物化形态。但相较往常的作品，新作以线性罗列且更大的规模呈现，这种极繁主义美学式的构想萌生自原定于疫情前在美国德克萨斯州纳希尔雕塑中心进行的展览（展览后来延期至2022年开展）及疫情期间在贝浩登（上海）的个展。

美国德克萨斯州纳希尔雕塑中心开放的空间让他开始思考如何做体量更大的作品，如何用横向的作品完成更大的叙事，让观众可以从可远可近的距离观看作品。首先他花了更长的时间画更大更多的速写，后来，Ronay 认为与其做庞大的整件作品，不如将小件的雕塑拼组并置成大的雕塑。

The Tombs Are Upset, 2023. Basswood, dye, gouache, primer, flocking, plastic, steel, epoxy, HMA, pen. 86.4 x 360.7 x 42.5 cm.

向左滑动
The Tombs Are Upset 作品细节

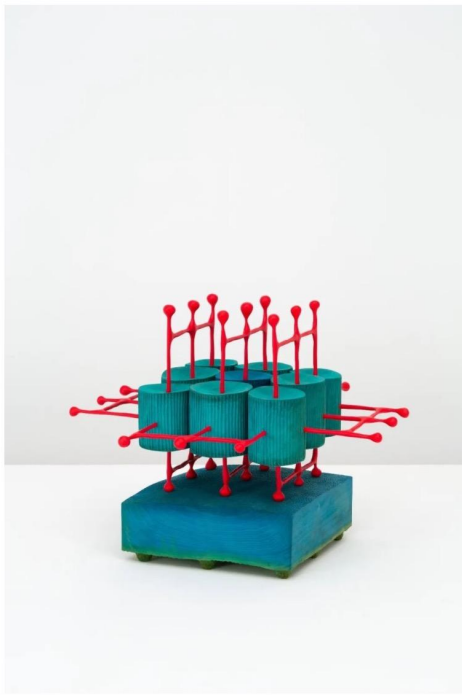
The Tombs Are Upset 整件作品像是一个横卧的身体，横向打开一帧帧画面，其中包括神经、消化及肢体，近看作品的局部，异色的毛发及扭曲的躯干，充满了生命力，可同时又指向毁灭。这具身躯正如我们的现行世界，处于一团喧嚣及混乱之中。Ronay 采用意识先行的创作方式，跟着自己的直觉创作，再不断回访作品，向自己提问，把脑海中出现的念头、想法进行调研，思考这些意识流状态下创作出的形态与结构究竟指向什么样的意义。他慢慢发现这件作品中隐藏着愤怒、紧张感和混乱感，正如“末世论”所传达的那样，这种焦虑情绪也正是他对当代政治、环境气候、经济社会层面问题的折射。

在宗教的法典和艺术史里，从来不乏关于末日和灾难的启示和书写。有趣的是，这些看起来亮丽的色彩群却渲染了 *The Tombs Are Upset* 的末世感，火山岩浆迸发般的颜色同时预示着生长与分崩离析。

Uneasy Sound, 2023. Basswood, dye, gouache, plastic, steel, shellac-based primer, primer. 55.9 x 40.6 x 22.9 cm.

同一主题的“平静”版本，氛围因为海洋系蓝绿色的色调变得平和，但在看似平静的色彩下仍然潜藏着“失常”和危机，比如异形的耳朵，比例失调的足部，爆裂的血管，这个空间下的单件雕塑仿佛在探索我们的感官，触觉、味觉、听觉等。而另一件重要作品 *Providence* 延伸出的红色天线，建构出网格般的结构，仿佛扫描和以上帝之眼监看着周遭的环境。

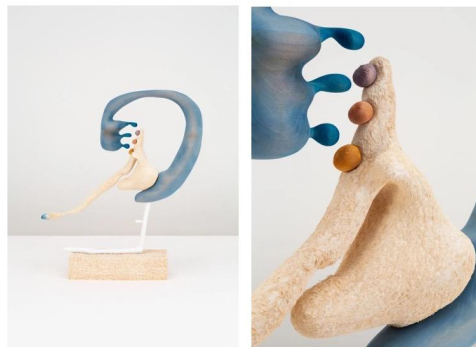
Providence, 2023. Basswood, dye, plastic, steel, primer. 35.6 x 45.1 x 45.7 cm.

在色彩方面，新作大面积加入以往作品里鲜有的白色。Ronay 通常用染色的方式给作品上色，但这次的白色却是用颜料画上去的。正是因为这些白色，让作品中淡雅柔和的部分有了更丰富立体的层次和紧张的情绪。同时改变了榫木的质感和肌理，让不同色调及纹理的组件和谐并置。白色出现的地方，像是大理石，甚至令人联想到希腊雕塑。

能在色彩上达到高度的协调，对于红绿色盲的 Ronay 来说不是一件易事。过去 20 年，在妻子 Bengü 的帮助下，他们经过无数次的讨论和实验，用榫木染色，制作图书馆式的工业化色卡索引，建立起定制化的关于颜色的语言以及心理学。例如这次新作 *The Tombs Are Upset* 的颜色基调是基于他们对“黄色制造焦虑感”的共识。Ronay 的颜色手册，像盲人的手杖。

Recital, 2023. Basswood, dye, gouache, plastic, steel, shellac-based primer, primer. 48.3 x 49.5 x 15.2 cm.

Charity, 2023. Basswood, dye, gouache, plastic, steel, shellac-based primer, primer. 73.7 x 62.7 x 15.2 cm.

虽然无法辨别许多颜色，甚至常人看来亮丽的颜色在 Ronay 的世界可能呈现灰调，但他依旧可以从心理学及艺术史的角度去理解色彩，例如普鲁士蓝（Prussian Blue）和钴蓝色（Cobalt Blue）这些艺术史中的重要颜色。当然，也有灵感枯竭的时候，这时他们会选择与常规世界完全相反的颜色，例如避免给植物形态的雕塑染上绿色，又或者明明是身体的形态，却用上了粉红色。

向左滑动
Matthew Ronay 于贝浩登（香港）*The Tombs Are Upset* 展览现场，2023。

Ronay 用作品打造的这个世界，让人觉得陌生又熟悉。这些作品看起来光怪陆离，但其实就在我们身边，一个我们看不见的平行世界，生物在成长和死亡，细菌在繁衍，皮肤的肌理正在老化……在他的创作生涯里，自始至终，无论在寻找质感、肌理还是恰当的颜色上，都希望寻求一种细腻和精准。他说自己也许并不是“末世论”的专家，也不是海洋专家，但希望自己直觉式的艺术实践能打开一些未知的领域，永远保持着对知识和世界的好奇。

Editorial Staff

本文为《IDEAT理想家》版权所有，欢迎转发朋友圈；如有需转载，请联系后台告知转载事宜，侵权必究。

撰文_ 郭佳敏

编辑_ MIN

图片提供_ 艺术家与贝浩登

版式设计_ rainreinreign

IDEAT

点击关注@IDEAT理想家 微博
获取更多设计、艺术、建筑最新资讯

点击图片或阅读原文
购买《IDEAT理想家》6月刊
Click the image or Read more to order June issue