

Matthew RONAY

Beware of falling into Matthew Ronay's "Forest of Consciousness"

September 2020

贪图色彩斑斓的灵性世界？小心陷入马修·罗奈的“意识森林”

原创 | artnet新闻 | artnet资讯 | 1周前

收录于话题

#艺术 18 #展览 4 #上海 1

artnet® 新闻

全球线上研讨会

中国艺术市场

2020年11月26日 - 27日 · GMT 标准时间 9:30-17:30

了解更多

CHRISTIE'S
EDUCATION & RESEARCH

马修·罗奈于贝浩登（上海）个展“施与受”现场，2020

摄影：包梦琪

图片提供：艺术家与贝浩登

富有弧度的曲线、多维空间的层叠、带有童话感的造型、电路板和电线元素运用……马修·罗奈（Matthew Ronay）的近期作品乍一看有些赛博空间的意思，甚至会让人揣测，他是否运用了时髦的3D技术和工业材料。待走近才发现，材料是原生木材，被鲜艳色彩覆盖之下还留有木的纹路，边沿弧度有着手工雕刻的痕迹……一切是原始的、具有生命力的。

马修·罗奈于贝浩登（上海）个展“施与受”现场，2020

摄影：包梦琪

图片提供：艺术家与贝浩登

虽然身处高科技时代，罗奈却走了一条与当代社会相逆的路径，他关心自然、生命、灵性，遵从内心的激情，会从古老的萨满中汲取灵感。罗奈个人网站的域名为“隐藏在树林里”（hideamongthetrees），形象地描绘了他的生命场景。

马修·罗奈于贝浩登（上海）个展“施与受”现场，2020

摄影：包梦琪

图片提供：艺术家与贝浩登

以2010年为界，罗奈作品的风格发生了一些变化。此前色系是黑白的，作品造型从萨满、原始图腾脱胎而来，作品在现场的放置也仿佛是在布阵，营造着强烈的仪式感。2010年之后，其颜色越来越活泼鲜亮，是人见人爱的糖果色、彩红色，造型也愈发精简，散发出未来感。虽然外观有所变化，但贯穿始终的精神脉络没有变：罗奈一直沉浸于对现象学的研究，在创作中一直积极与其潜意识做着互动，并尝试用抽象艺术对人类仪式习俗做出回应。

马修·罗奈于贝浩登（上海）个展“施与受”现场，2020

摄影：包梦琪

图片提供：艺术家与贝浩登

罗奈出生于1976年，2000年获得了耶鲁大学艺术硕士学位后搬到布鲁克林，此时的纽约正陷入麻烦不断的“后911时代”。罗奈的创作受到当时社会氛围的影响：即美国人对国内政治现状和国际地位的失望，转而陷入了放纵的消费主义。当时罗奈关注的是色情、肥胖和身体瓦解让这些让当时社会陷入狂热的议题，在他的作品中经常出现移位的性器官和日常消费品，比如意大利面或卫生棉条。罗奈选用密度纤维板这种工业木材，并将材料一堆堆粘合，研磨成三维形状，在表面抛光至高亮度后再涂上鲜艳的漆——这种卡通化和玩具般的品质增加了作品的震撼效果。而对木材的使用也延续到他日后的创作中。

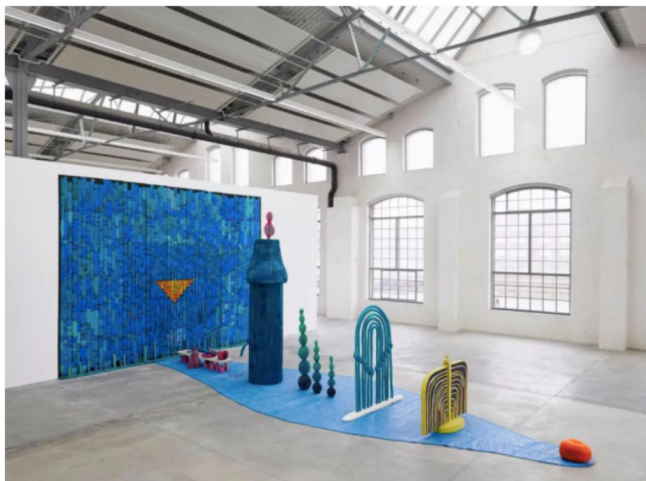

马修·罗奈在他的工作室

图片提供：艺术家与贝浩登

2007年之后，罗奈在展览中开始加入现场表演。他经常穿着萨满服装，比如一些粗糙的编织长袍和纸质面具，与他的朋友、艺术家内森·卡特（Nathan Carter）一起做简短的达达主义的表演，两人还顺便成了一个乐队。2009年11月，在长岛的工作室，罗奈做了一个空间项目，徒手打造了一个森林世界，用了各种自然材料，如树木、羽毛、头发等。“这是一个静修和自我反省的地方。宗教和心理学的历史把森林描绘成自我的集会场所，在那里发生了内部斗争。从历史上看，独自进入荒野面对恶魔和自然元素是一种仪式。”

这段时间，罗奈被古老仪式及服装、图腾、神圣空间所吸引，并开始对炼金术产生兴趣，他的演讲中充斥着“精神”和“部落”之类的词汇。

"The Door is Open"展览现场，马修·罗奈，林根美术馆，德国，2014
图片提供：艺术家与贝浩登
摄影：Matthew Ronay

2010年作品《在世界之中》（Between the Worlds）是罗奈创作生涯带有标志性的作品。这个占据2000平方英尺展览空间的巨大装置，营造了一个庞大的、神秘的森林。墙壁和天花板被柔软的黑色彩织物完全覆盖，吸收着光线和噪音，观众一旦进入就置身一片寂静。密集出现的眼睛，白色的、向上的月牙，重复出现的黑色圆点……这些让现场呈现出萨满的仪式感。现场还有着很多看上去像原始生物的生物，有些像水母，有些则像蹲在地上戴着兜帽的小妖精。

"Ramus"展览现场，马修·罗奈，贝浩登，巴黎，2018
图片提供：艺术家与贝浩登
摄影：Claire Dorn

"When Two Are in One"展览现场，马修·罗奈，佩雷斯艺术博物馆，迈阿密，2016-2017
图片提供：艺术家与贝浩登
摄影：Matthew Ronay

罗奈对神秘的意识森林的建构一直没有停止过，从黑白变成彩色。2020年9月11日贝浩登（上海）呈现的全新个展“施与受”中，原先黑白森林中的“水母”以明艳的蓝色出现，上面缀满了海星斑点；而与生物一同出现的，还有对人体性器官的变形处理，这也与艺术家最初的创作一脉相承。

马修·罗奈，《赠与取》，2020，榫木、染料、水粉、植绒、塑料、钢，90.8 x 185.4 x 39.4 cm
图片提供：艺术家与贝浩登

马修·罗奈，《赠与取》（局部），2020，榫木、染料、水粉、植绒、塑料、钢，90.8 x 185.4 x 39.4 cm
图片提供：艺术家与贝浩登

让人愉悦的高饱和度的颜色，以冲撞（比如红与蓝）或渐变的方式存在着。罗奈不断使用着同一色系的渐变色，将它们放置在一起，这让他的作品出现了类似色卡的效果，也瞬间打开了我们的日常消费场景：比如购物网页上一款商品的色系排列；或者线下的商场陈列。相比于早年作品所营造的遥远的巫术时代，这些无疑拉近了与观者的距离，让人宛如置身游乐场。当然，这些渐变色的使用或许也与罗奈天生的色弱有关：用工业化色卡去控制色彩的精确度。

马修·罗奈，《八重奏》，2020，榎木、染料、水粉、植绒、塑料、钢、棉花，61.6 × 106.7 × 40.6 cm
图片提供：艺术家与贝浩登

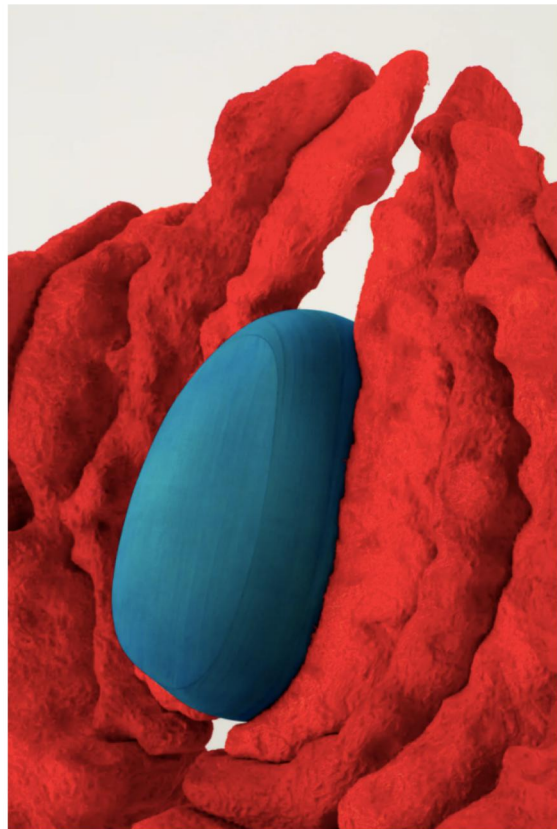

马修·罗奈，《八重奏》（局部），2020，榎木、染料、水粉、植绒、塑料、钢、棉花，61.6 × 106.7 × 40.6 cm
图片提供：艺术家与贝浩登

“施与受”中，每一件雕塑都交换着某种相互对立的形式。作品或光滑或凹凸不平、或毛茸或整齐有序、或向内挤压或膨胀隆起。在精心设计安排并按照比例组织的队列中，形式相遇，在聚集与分散的对抗冲突中凝结。它们发出呼唤和回应，当身体的附器开始生长，那些张开的孔口开始缩小。蓝色以不同的色调存在，于各个雕塑间蜿蜒而过，并最终在展览充当“发电站”的作品《珍珠》（The Pearl, 2020）上稍作偏离。《珍珠》以绿松石色的关键构件展开，向两侧延伸出红色的皱褶。跳动的核心连接着三根长长的管道，似乎是在将数据或能量传递至空间内的其他作品身上。

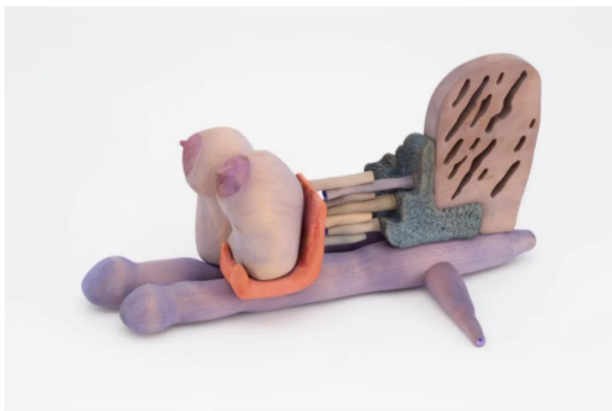
马修·罗奈，《珍珠》，2020，榎木、染料、植绒、塑料、钢，50.8 × 67.3 × 23.5 cm
图片提供：艺术家与贝浩登

马修·罗奈，《珍珠》（局部），2020，榎木、染料、植绒、塑料、钢，50.8 × 67.3 × 23.5 cm
图片提供：艺术家与贝浩登

“能量”一词一直贯穿在罗奈的创作中。在艺术间工业化生产的今天，罗奈坚持手作。“这就像我在储存能量……当我触摸它们时，材料会发生变化，但这不仅仅是视觉上的类比，我希望这是一个真正的能量存储。”

马修·罗奈以绘画开始每一次创作，这一行为减弱了意识心智与隐藏其下的事物之间所存在的隔膜。“我的创作模式是生理性的，好比饥饿感与性欲。它会一浪接一浪地冲击并淹没我，我必须尊重欲望并满足欲望，才能澎湃地释放这些带有欲望的灵感。它的发生一直处在一片自由之地，我很少压抑自己”。这段自述让人想起了素人艺术家郭凤仪，她亦是在气功后产生了一浪接一浪的幻觉和创作冲动。

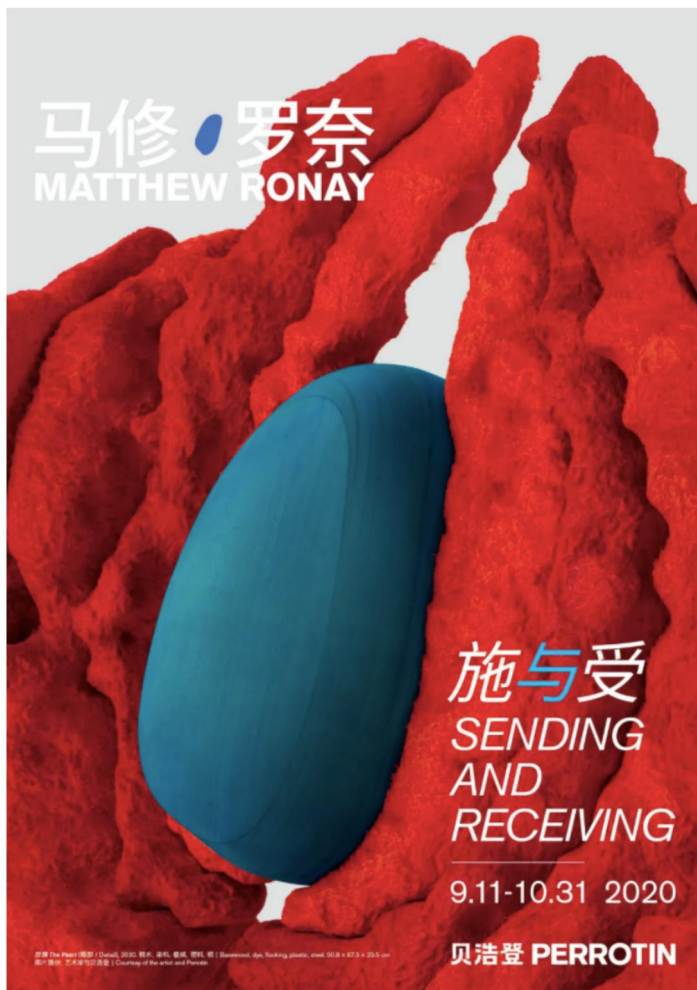

马修·罗奈，《侧卧的旅行者》，2020，榉木、染料、水粉、铜，29.8 × 59.7 × 29.2 cm
图片提供：艺术家与贝浩登

马修·罗奈，《侧卧的旅行者》（局部），2020，榉木、染料、水粉、铜，29.8 × 59.7 × 29.2 cm
图片提供：艺术家与贝浩登

“我认为关于这个世界最重要的观念是平衡，它存在于许多不同属性的精神场所与人群之中——事物必须有自身的镜子或其对立面才能发挥魔力。因此，平衡既在我们之上、又在我们之下，既安全又危险，既光明又黑暗。最吸引我的地方是它们两者遭遇的空间……我想这可以被描述为‘非二元性’状态。”罗奈说。

马修·罗奈：施与受

展期：2020.09.11-10.31

地点：贝浩登（上海）| 上海市虎丘路27号3层

文 | Panli

