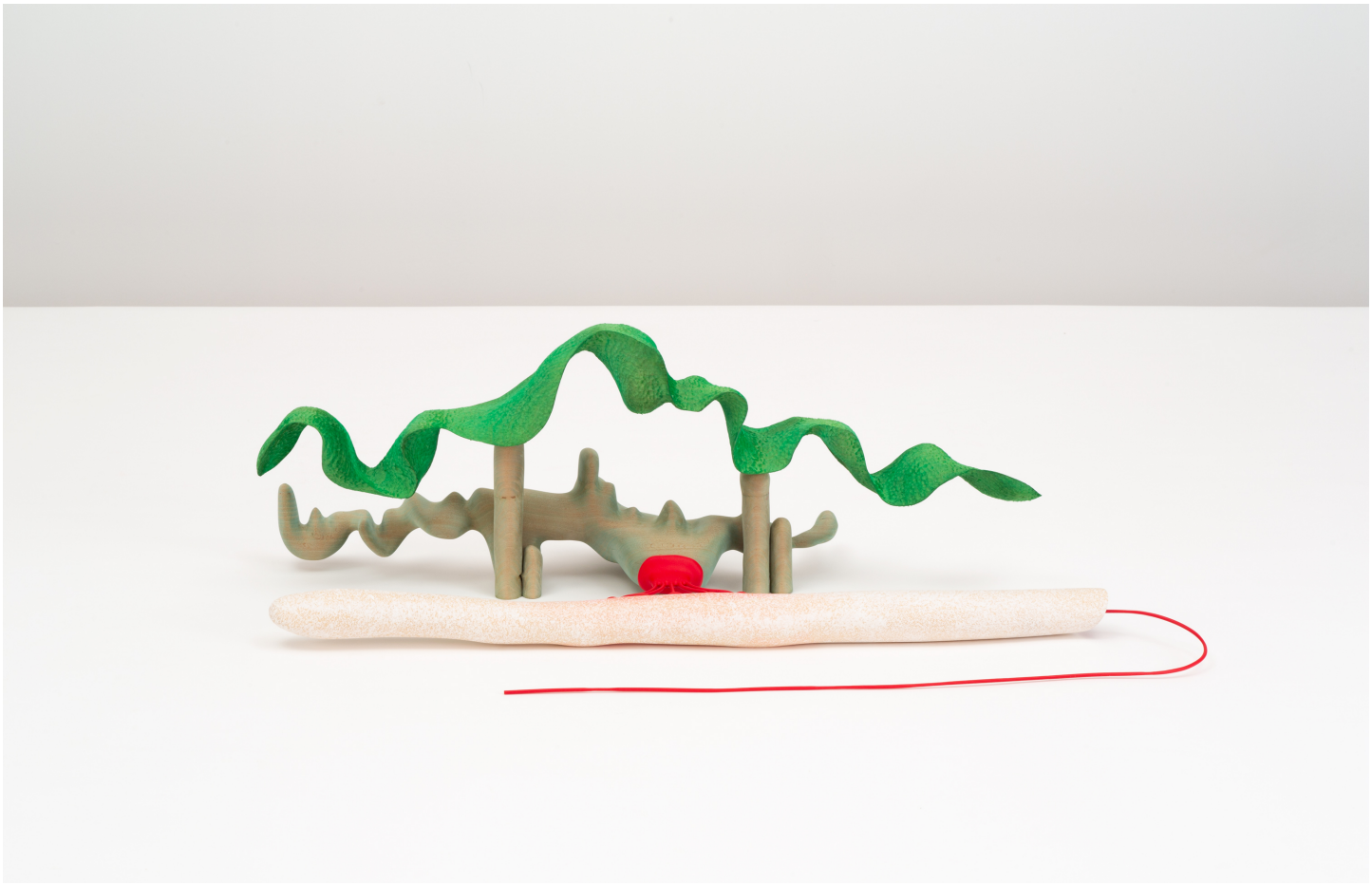

Factory, 2022. Basswood, dye, gouache, plastic, steel, primer. 26.7 x 81.3 x 38.1 cm | 10 1/2 x 32 x 15 1/2 in. Photo by Matthew Ronay. Courtesy of the artist and Perrotin.

Matthew Ronay

A Canker in the Leaf

Perrotin Samcheong

November 24, 2022 – January 14, 2023

Perrotin Seoul is pleased to present *A Canker in the Leaf*, Matthew Ronay's first solo exhibition in Korea. Ronay presents seven new sculptures conceived in the artist's signature material of polychromed basswood prepared through the process of hand-carving and dyeing.

The suite of new sculptures was conceived with stages of reflections including those upon the poems of Edna St. Vincent Millay (1892 – 1950), one of which a line is eponymous with the show title *A Canker in the Leaf*. The artist elaborates this process below:

One of life's hedonistic rewards is mentally associating with symbols and nature. Prescribed by random occurrences such as: feeling, mood, blood sugar, and even the order that things are seen, everything can appear fluid and supple when associating. It is a prodigal exercise that can be refreshed ad infinitum. One stimulus intertwines with another revealing a familial thread between associations. A line from a poem can feel like a sculpture, which in turn can feel like a piece of music, just as a small tropical plant can co-suggest a deep anxiety that is also connected to a specific smell.

Stimulus responses either feel right or they don't, even though they can appear random. The reality of trying to stuff the wrong key into a lock is undeniable when you know the pleasure of it sliding right

매튜 로네이

A Canker in the Leaf

페로탕 삼청

2022년 11월 24일 — 2023년 1월 14일

페로탕 서울은 매튜 로네이의 첫 한국 개인전 «A Canker in the Leaf»를 개최한다. 본 전시에서 로네이는 자신의 시그니처 소재인 참피나무를 수조각하고 염색하여 제작한 다채로운 색상의 신작 7점을 선보인다.

로네이가 새롭게 선보이는 조각 작품들은 에드나 세인트 빈센트 밀레이(Edna St. Vincent Millay, 1892-1950)의 시에 대한 고찰 등 다양한 반추의 단계를 통해 탄생했으며, 그중에는 금번 전시의 제목이기도 한 "A Canker in the Leaf"라는 구절도 포함된다. 작가는 이 숙고의 과정을 다음과 같이 설명한다:

삶이 선사하는 즐거움이라는 보상 중 하나는 기호와 자연을 통해 연상되는 것들을 머릿속에 떠올려 보는 것이다. 감정, 기분, 혈당, 심지어 사물을 보는 순서에 이르기까지, 임의로 발생하는 것들로 규정되는 이 연상 과정에서는 모든 것이 가변적이고 유동적으로 느껴질 수 있다. 연상이란 새로운 생각을 끝없이 가능케 하는 무제한적 행위인 것이다. 하나의 자극이 또 다른 자극과 결합하여 연상되는 것들 간의 연결성을 드러낸다. 작은 열대 식물이 어떤 특정한 냄새와 관련된 깊은 불안감을 함께 떠올리게 하듯, 시의 한 구절이 조각 작품처럼 느껴질 수 있고, 이는 또다시 음악 작품같이 느껴질 수 있다.

자극에 대한 반응은 임의적인 것으로 보일 수 있지만 사실 맞거나 틀리거나 둘 중 하나다. 딱 맞는 열쇠를 열쇠 구멍에 손쉽게 꽂을 때의 희열을 안다면 열쇠 구멍과 맞지 않는 열쇠를 욱여 넣을 때의 불편함을 부인할 수 없다. 어떤 것이 맞는지는 보고, 맛보고, 읽어보면 알 수 있다. 반복적으로, 또 판단

The Tower, 2022. Basswood, dye, gouache, steel, HMA, shellac-based primer. 110.5 x 73.7 x 26.7 cm | 43 1/2 x 29 x 10 1/2 in. Photo by Matthew Ronay. Courtesy of the artist and Perrotin.

An Elder, 2022. Basswood, dye, plastic, steel, shellac-based primer. 52.7 × 47 × 25.4 cm | 20 3/4 × 18 1/2 × 10 1/4 in. Photo by Matthew Ronay. Courtesy of the artist and Perrotin.

in. You know it's correct when you see it, taste it, read it, etc. Creating mental connections repeatedly and without judgment can form linkages between the most disparate qualities, uncovering something previously unknown.

It has long been a practice to congeal associations via language, sometimes out of pure necessity: a pet name, a shorthand, a place holder. It is called associative learning. Sometimes using a longer format--gnawing at unknowing so that you might move on--is necessary. Correlations help to build a case; they begin broadly, eventually giving way to confirmation biases that soothe by giving meaning to the material absorbed. Connections are slippery and possibly useless, but they are unattached to Economy and therefore priceless.

"Every work of art is at the still center of two processes, that of its making, and that of its comprehension. These can be symmetrical, a folding in and folding out."
– Guy Davenport

For me the content formed by ruminating leads to research, developing the direction of my interests. Eventually it deteriorates, replaced by some new meanderance. Below are lists of associations based on the seven sculptures made for this exhibition. The order of these reflections is based on the placement of the works in the space.

The first stage consisted of hours of viewing the works during their making and the eventual formal titling of the works. The second stage occurred after a long period of associating on the first pass. Finally, once fully immersed in the world of these objects, I used the poetry of Edna St. Vincent Millay to Identify the feeling of each work in one line taken from different poems, the result of which is utterly contrived but feels right somehow.

- Two Lovers (a cybernate)
- Rambling Testicle/Thing Maleficent (color draining)
- A Wise Elder (sebum/hair/dead cells)
- Map of Tumors/Tower (the canker)

없이 머릿속에서 연결고리를 그려가다 보면 가장 이질적인 것들 간에도 연관성이 생길 수 있고, 이를 통해 이전에 알지 못했던 것이 드러난다.

사람들은 오랫동안 언어를 통해 연상된 것들을 구체화해왔고, 애완동물의 이름, 속기, 플레이스 홀더(place holder) 등 그저 단순한 필요에 의해 언어적 연상을 할 때도 있다. 이를 가리켜 연상 학습이라 한다. 연상되는 것이 없어 막연한 상태로 생각을 곱씹다 보면 다음으로 넘어가기 위해 조금 더 긴 형식이 필요할 때도 있다. 상관관계는 우리가 주장하는 바를 뒷받침하는 데 도움이 되는데, 광범위하게 시작해서 받아들이게 되는 내용에 의미를 부여함으로써 결국에는 확증 편향을 허용하게 한다. 연상을 하는 행위는 아슬아슬하기도 하고 쓸모없을 수도 있지만, 경제적 의미를 갖지 않기에 값을 매길 수 없다.

"모든 예술 작품은 작품 제작과 작품의 이해라는 두 과정 사이에 위치한다. 작품을 만들며 이해가 이루어지기도, 또 이해를 통해 작품이 만들어지기도 하므로 두 과정은 대칭을 이룰 수 있다."
– 가이 데이븐포트(Guy Davenport)

나의 경우, 고민을 거쳐 형성된 내용은 연구로 이어지고, 내 관심사의 방향을 결정한다. 시간이 지나며 이는 쇠퇴하고 새로운 것으로 대체된다. 아래는 이번 전시를 위해 제작한 7개 조각을 보며 연상한 것들을 목록으로 정리한 것이다. 순서는 전시 공간의 작품 배치를 따른다.

첫 번째 단계는 작품을 만들며 몇 시간 동안 그 작품을 지켜보는 것과 정식 제목을 붙이는 것으로 이루어졌다. 두 번째 단계는 첫 번째 단계에서 오랜 연상 과정을 가진 후 진행됐다. 마지막으로, 이 오브제들의 세계에 깊이 몰입한 후 각 작품이 주는 느낌을 에드나 세인트 빈센트 밀레이의 다양한 시에서 인용한 시구를 활용해 한 줄로 표현했는데, 결과물은 억지로 꿰 맞춘 것 같으면서도 왠지 모르게 알맞은 표현이다.

- 두 연인 (사이버네이트)
- 흔들리는 고환/해로운 것 (색 빠짐 현상)
- 현명한 노인 (피지/머리카락/죽은 세포)
- 종양의 지도/타워 (궤양)

- A Landscape of Exhaustions (smog?)
- Factory of Billowing Waste (waste)
- A Deep Crevice (sulfur)

* Health Scan (Romeo/Juliette)
* A Brain Poof (a succession)
* Prison (quarantine)
* A System (a map)
* Restful Ponderance (pastoral)
* A Smell/Takeover (a fuel station)
* Cleave (dream)

+ Who am I that lie thereunder?
+ The maggot in the cheese
+ Aware of the moss invading the stone
+ The canker in the leaf
+ There at dusk I found you
+ In this pale city we approach
+ Into the earth with you

Works formal titles, going around the room, starting on the right:
Two Halves, 2022
Gonambulator, 2022
An Elder, 2022
The Tower, 2022
Exhaust, 2022
Factory, 2022
Crevice, 2022

– Matthew Ronay

- 고갈의 풍경 (스모그?)
- 폐기물이 넘쳐나는 공장 (폐기물)
- 깊은 틈새 (유황)

* 건강 검진 (로미오/줄리엣)
* 뇌의 증발(승계)
* 감옥 (격리)
* 시스템 (지도)
* 편안한 고민 (전원적인)
* 냄새/장악 (주유소)
* 둘로 쪼개다 (꿈)

+ 그 밑에 누워 있는 나는 누구인가?
+ 치즈 속 구더기
+ 돌을 뒤덮은 이끼를 인식하다
+ 식물에 생긴 궤양
+ 해 질 녘 그 곳에서 당신을 찾았다
+ 우리가 다가서는 이 창백한 도시 안에서
+ 당신과 함께 땅속으로

작품들의 정식 제목은 전시 공간 오른쪽부터 순서대로 다음과 같다.
Two Halves, 2022
Gonambulator, 2022
An Elder, 2022
The Tower, 2022
Exhaust, 2022
Factory, 2022
Crevice, 2022

– 매튜 로네이

This exhibition coincides with Ronay's solo exhibition at the Nasher Sculpture Center in Dallas, Texas, USA, where he presents, among other works, a colossal piece The Crack, the Swell, an Earth, an Ode (2022), spanning over seven meters long.

본 전시는 미국 텍사스주(州) 댈러스에 위치한 내셔 조각센터(Nasher Sculpture Center)에서 진행 중인 로네이의 개인전과 동시에 개최된다. 내셔 조각센터 전시에서는 길이가 7미터에 달하는 거대한 작품인 The Crack, the Swell, an Earth, an Ode (2022)를 선보인다.

About the artist

New York-based artist Matthew Ronay was born in 1976 in Louisville, Kentucky, and studied at the Maryland Institute College of Art before earning his Masters in Fine Arts from Yale University in 2000. Ronay creates hybrid forms that exist between a primordial and futuristic state, which seek to explore ritualistic habits and the relationship between human bodies and the world we inhabit. His hand-crafted, colorful configurations embody our corporeal struggle, reminding us of the power of objects beyond material culture and mass production. Drawing on traditions of folk and pre-avant-garde art, as well as surrealism, mythology, and psychedelia, Ronay has developed a distinct artistic style that draws viewers in with its playfulness and then unveils a deeper, more multidimensional reality.

Ronay has exhibited at institutions including Kunsthalle Lingen, Germany; University of Louisville, Kentucky; Artspace, San Antonio, Texas; Serpentine Gallery, London; Sculpture Center, New York; Center for Curatorial Studies, Bard College, New York; Crystal Bridges Museum of American Art, Bentonville, Arkansas; Kentucky Museum of Art and Craft, Louisville, Kentucky; and Parasol Unit Foundation for Contemporary Art, London. Ronay participated in the 2013 Lyon Biennale, curated by Gunnar Kvaran, and the 2004 Whitney Biennial. In 2016, his work was the subject of solo-presentations at the Blaffer Art Museum, Houston, Texas and the Pérez Art Museum Miami, Florida.

뉴욕을 기반으로 활동하는 작가 매튜 로네이(Matthew Ronay)는 1976년 미국 켄터키주(州) 루이빌에서 태어났다. 메릴랜드 미술대학교(Maryland Institute College of Art)에서 수학한 후 2000년에 예일대학교(Yale University)에서 순수예술 석사학위를 받았다. 로네이는 사람의 육체와 우리가 살고 있는 세계 간의 관계, 그리고 제의적 관습을 탐구하며 원초적이고 미래적인 상태 그사이 어딘가에 존재하는 하이브리드 형태를 조각한다. 수공으로 만들어지는 다양한 색상의 조각들은 인체의 실재적 몸부림을 표현하며, 물질 문화와 대량 생산 너머에서 사물이 갖는 힘을 상기시킨다. 로네이는 초현실주의, 신화, 환영(psychedelia) 뿐 아니라 민속미술과 전위 예술을 바탕으로 그만의 독특한 예술관을 구축하였으며, 유희적 형태의 작업으로 관객들을 매료시킨 후 더 깊고 다차원적인 현실로 그들을 이끈다.

로네이는 독일 쿤스트할레 링엔(Kunsthalle Lingen), 미국 켄터키주 루이빌대학교(University of Louisville), 미국 텍사스주 샌안토니오 아트스페이스(Artspace), 런던 서펜타인 갤러리(Serpentine Gallery), 뉴욕 조각센터(Sculpture Center), 뉴욕 바드 컬리지 큐레이터학 연구센터(Center for Curatorial Studies, Bard College), 미국 아칸소주 벤톤빌 크리스탈 브릿지 미술 박물관(Crystal Bridges Museum of American Art), 미국 켄터키주 루이빌 켄터키 미술 공예 박물관(Kentucky Museum of Art and Craft), 런던 파라솔 유닛 현대미술 재단(Parasol Unit Foundation for Contemporary Art) 등 여러 기관에서 전시를 개최하였으며, 군나르 크바란(Gunnar Kvaran)이 감독을 맡았던 2013 리옹비엔날레와 2004년 휘트니비엔날레에 참여하였다. 2016년에는 텍사스주 휴스턴 블래퍼 미술관(Blaffer Art Museum)과 플로리다주 마이애미 페레즈 미술관(Pérez Art Museum)에서 개인전을 가졌다.

More information about the exhibition >>>

PRESS CONTACTS
Chanhee Han Perrotin Seoul
chanheehan@perrotin.com
Ji Sung Son PR Advisor
sonnepr@sonnepr.co.kr