

SANT'ANDREA DE SCAPHIS
VIA DEI VASCELLARI, 69
00153, ROME, ITALY

UGO RONDINONE
NUNS + MONKS

17 SEPTEMBER – 7 NOVEMBER 2020

Transfigured matter

The recent sculptures *nuns + monks* by Ugo Rondinone take their rightful place in the continuity of a narrative introduced by the artist thirty-two years ago. A narrative composed of chapters that would never cease to interact with one another throughout a trajectory made up of intertextual questions, back-and-forths, survivals, displacements and reinventions of shapes and attitudes, or of interrogations that are constantly being renegotiated. This narrative originated in 1988 with the death of Manfred Kirchner, then Ugo Rondinone's partner, from an AIDS-related illness. "In the midst of the AIDS crisis, I turned away from my grief and found a spiritual guard rail in nature, a place for comfort, regeneration and inspiration. In nature, you enter a space where the sacred and the profane, the mystical and the secular vibrate against one another". The resulting works, landscapes with Romantic overtones painted in ink on paper were first shown at the Kunstmuseum in Lucerne, then in several other exhibitions, including one at the Walcheturm gallery in Zurich, always with the same constraint: hung in confined spaces, their windows nailed shut with wooden boards, 'cut off from the world', turned inward. From that point on, the opening up onto nature specific to the landscape found itself counterbalanced by a feeling of enclosure conducive to introspection. And a *spiritual* turning inward that would find itself perpetuated in the artist's self-portrait (*Heyday*), inspired by Joris Karl Huysmans and his fictional character, the reclusive Jean des Esseintes, and shown in the framework of his exhibition *Cry me a river*, also in Zurich, in 1995. Returned to its initial function, the window of the Walcheturm gallery was once again visible. In front of it was now a brown-painted frame and double pane, which opened like an arched backdrop through which one could see the self-portrait of the artist, portrayed as a passive figure, from the outside. The relationship between content and container, artwork and receptacle therefore responded to an inverted antagonistic principle. But *in fine* a precarious, *equivalent* equilibrium had been achieved, from which the spirituality expressed by the artist via the different chapters of the narrative in progress would then unfold.

The *nuns + monks* sculptures express in turn this dialectic from within and without. From opening up onto the world and from turning inward on oneself. From an introspective gaze combined with an exteriority receptive to nature's elements of which these sculptures bear the traces. *The imprint*. Rondinone's works have never stopped oscillating between extremes, entangling, suspending them. *Aufheben*.... The sculptures of *nuns + monks* possess a natural beauty. An "archaic" beauty that evokes other sculptural ensembles by the artist: *Human Nature* on Rockefeller Plaza in 2013 and *Seven Magic Mountains* in the Nevada desert in 2016. They manifest visibility yet at the same time seem to avoid the gaze of those to whom they are shown. Their features are indistinct. And in this era of multiple gender identities, they are divested of sexual characteristics, even though their titles allow us to *differentiate* them. It would certainly be extremely difficult to distinguish the nuns from the monks based on their mere appearance. Wrapped and protected in their cloaks, they seem, like his 1995 self-portrait and the ensuing clowns and nudes, *absorbed*, in the same way that Diderot characterized the figures depicted in certain paintings by Chardin. Absorbed in what? In whom? In the spectators wandering around them? In the architectural space that serves as the backdrop for their paradoxically motionless choreography? Unless, as is extremely likely, the space in question is mental. *Meditative*. Transcending the matter that still seems to determine their heft. Or, more than *transcended*, one could say the matter in *nuns + monks* is *transfigured*, revealing a *radiance* reinforced by the chromatic contrasts, the harmony generated by the juxtaposition of different body parts—the head and the cloak—and by the sculptures, perfectly integrated from one to the next, the abovementioned radiance evoking medieval statuary serving the same religious and spiritual purpose to which the artist is deeply committed. It should be explained that the creation of these works was nourished by Rondinone's assiduous frequentation of the medieval sculpture department at the Metropolitan Museum in New York, and in addition by a powerful confrontation with Giacomo Manzù's *Cardinals*, whose own particular modernity, permeated by a classicism that defies time and categorization, inevitably corresponded to his interest.

Between matter and its negation, these sculptures invest a polarized field. *Amphibological*. Made in bronze, they were conceived from limestone models, scans of which were “three-dimensionalized” with digital tools. In response to the friable limestone, the solidity of the bronze. In response to the stone’s natural, ancient origins, the *here and now* contemporaneity of the polychrome castings. Of course, we must, as is often the case in Rondinone’s work, seek the response, ineluctably unstable, inherent in his propositions in the interpenetration of the extremes and intervals they bring about. In a game of equivalences. Opening up onto the world, to nature, and turning inward on oneself. In matter that is as embodied as it is disembodied. And given its elevated spiritual coefficient, so remarkable these days and, in a manner of speaking, absent from contemporary art, in an *anagogical* principle that re-transcribes and accompanies the process of transfiguration underlying this group of sculptures.

Erik Verhagen

Translated from French by Laurie Hurwitz

SANT'ANDREA DE SCAPHIS
VIA DEI VASCELLARI, 69
00153, ROMA, ITALIA

UGO RONDINONE
NUNS + MONKS

17 SETTEMBRE – 7 NOVEMBRE 2020

La materia trasfigurata

Le recenti sculture *nuns + monks* di Ugo Rondinone si collocano di diritto nella prosecuzione di un racconto avviato dall'artista trentadue anni fa. Un racconto composto da capitoli che non smettono mai di interagire tra loro, e che tracciano un percorso fatto di domande intertestuali, di andate e ritorni, di sopravvivenze, spostamenti e reinvenzioni di forme e atteggiamenti, e di interrogativi che vengono costantemente rinegoziati. Questo racconto ha avuto origine nel 1988 con la scomparsa di Manfred Kirchner, a quel tempo partner di Ugo Rondinone, a causa di una malattia correlata all'AIDS. “Nel mezzo della crisi causata dall'AIDS, ho voltato le spalle al mio dolore e ho trovato un barriera di protezione spirituale nella natura: un luogo di conforto, di rigenerazione e ispirazione. Quando entriamo nella natura accediamo a uno spazio dove sacro e profano, mistico e secolare, si riverberano l'un l'altro”. Le opere nate in quel momento, paesaggi dal sapore romantico dipinti a inchiostro su carta, sono state esposte per la prima volta al Kunstmuseum di Lucerna, poi in diverse altre occasioni, tra cui una mostra presso la galleria Walcheturm di Zurigo, rispettando sempre lo stesso vincolo: dovevano essere allestite in spazi segregati, ogni finestra doveva essere chiusa e inchiodata da assi di legno, così che gli ambienti risultassero "tagliati fuori dal mondo", ripiegati verso l'interno. Da quel momento in poi, l'apertura sulla natura propria della veduta paesaggistica è stata controbilanciata da una sensazione di raccoglimento più incline all'introspezione. E una svolta *spirituale* verso l'interno si ritrova anche nell'autoritratto dell'artista (*Heyday*). Ispirato a Joris Karl Huysmans e al personaggio immaginario da lui creato, il solitario Jean des Esseintes, il lavoro è stato esposto in occasione della mostra *Cry me a river*, sempre a Zurigo, nel 1995. Riacquistando la sua funzione originaria, la finestra della galleria Walcheturm tornava in quella circostanza a essere visibile. Vi era stato montato sopra un doppio vetro lungo il quale correva un bordo marrone, che formava una cornice attraverso cui scrutare dall'esterno l'autoritratto dell'artista, raffigurato in un atteggiamento passivo. Il rapporto tra contenuto e contenitore, tra opera d'arte e spazio espositivo rispondeva quindi a un principio antagonista ribaltato. Tuttavia, veniva *infine* raggiunto un equilibrio precario, *di equivalenza*, nel quale si sarebbe poi manifestato il contenuto spirituale espresso dall'artista attraverso i diversi capitoli del racconto intrapreso.

Anche le sculture *nuns + monks* interpretano questa dialettica interno-esterno: si aprono verso il mondo, ma al contempo si ripiegano su loro stesse. Combinano uno sguardo introspettivo con un'esteriorità ricettiva nei confronti degli elementi della natura, di cui questi lavori conservano le tracce. Come *un'impronta*. Le opere di Rondinone non hanno mai smesso di oscillare tra questi estremi, aggrovigliandoli, lasciandoli in sospeso. *Dialetticamente...* I *nuns + monks* possiedono una bellezza naturale. Una bellezza “arcaica”, che evoca altri gruppi scultorei dell'artista: *Human Nature* al Rockefeller Plaza (2013) e *Seven Magic Mountains* nel deserto del Nevada (2016). Manifestano la propria visibilità, ma allo stesso tempo sembrano eludere lo sguardo di coloro ai quali si mostrano. Le loro caratteristiche sono indefinibili. In quest'epoca di identità di genere multiple, queste presenze vengono spogliate di una caratterizzazione sessuale, anche se i loro titoli ci permettono di differenziarle. Senza dubbio sarebbe estremamente difficile distinguere le *nuns* dai *monks* sulla base al loro mero aspetto. Avvolte e protette nei loro mantelli, le loro figure, come anche l'autoritratto del 1995 e i clown e i nudi che gli hanno fatto seguito, sembrano *assorte*, in un predisposizione d'animo non dissimile da quella che Diderot attribuiva ai personaggi ritratti in alcuni dipinti di Chardin. Assorte nel pensiero di cosa? Di chi? Degli spettatori che gli gironzolano attorno? Dello spazio architettonico che fa da sfondo alla loro paradossale coreografia immobile? A meno che, com'è estremamente probabile, lo spazio in questione non sia mentale. *Meditativo*. Esse trascendono la materia che sembrerebbe determinare il loro peso. O meglio, piuttosto che trascesa, potremmo dire che in *nuns + monks* la materia è *trasfigurata*, e rivela una radiosità rafforzata dai contrasti cromatici, e un'armonia che è generata sia dalla giustapposizione delle diverse parti del corpo - la testa e il mantello - sia dai rapporti tra una scultura e l'altra, grazie alla loro perfetta concatenazione spaziale. Questo splendore evoca la statuaria medievale e assolve a un analogo scopo religioso e spirituale, cui l'artista è profondamente dedito. Va chiarito che la realizzazione di queste opere è stata alimentata da un'assidua frequentazione del dipartimento di scultura medievale del Metropolitan Museum di New York, oltre che da un intenso e importante confronto con la serie dei *Cardinali* di Giacomo Manzù, opere che incarnano una

specifica modernità, che è permeata da un classicismo che sfida il tempo e le categorizzazioni, e che corrisponde necessariamente agli interessi di Rondinone.

In bilico tra la materialità e la sua negazione, le sculture *nuns + monks* generano un campo polarizzato, *anfibologico*. Realizzate in bronzo, esse nascono originariamente da modelli in pietra calcarea, le cui scansioni sono state “tridimensionalizzate” con strumenti digitali. Alla friabilità del calcare, si contrappone la solidità del bronzo. Alla qualità naturale e ancestrale della pietra, si contrappone l’attualità - *il qui e ora* - delle fusioni policrome. Ovviamente, come spesso accade nell’opera di Rondinone, è necessario cercare il significato - inevitabilmente instabile - insito nelle sue proposizioni all’interno della stessa compenetrazione di opposizioni e intervalli che le articolano. Nel gioco di equivalenze. Nell’apertura al mondo e alla natura, e nel ripiegamento intimo. Nella materia al contempo incarnata e disincarnata. E infine, grazie all’elevato coefficiente di spiritualità - così degno di nota di questi tempi e, per così dire, mancante nell’arte contemporanea -, nel principio *anagogico* che trascrive e accompagna il processo di trasfigurazione sotteso a queste sculture.

Erik Verhagen

Traduzione dall’inglese di Marta Federici