

MARK RYDEN CÁMARA DE LAS MARAVILLAS

16 DICIEMBRE 2016 · 5 MARZO 2017

16 DECEMBER 2016 · 5 MARCH 2017

EL CAC MÁLAGA presenta la primera exposición retrospectiva en Europa del artista norteamericano Mark Ryden (1963, Medford, Oregon, EE.UU.). *Cámara de las Maravillas*, compuesta por 55 obras abarca 20 años de creación del artista, donde diferentes lienzos de pequeño y gran formato, junto con varias esculturas, resumen y esclarecen el complejo mundo del “padre del Surrealismo Pop”.

La obra del artista, oscila entre lo críptico y lo bello, trazando una delgada línea entre la melancolía y lo perturbador. El mundo de Mark Ryden es un lugar impregnado de dulce nostalgia y teñido de oscuridad, donde complejos elementos psíquicos se esconden bajo la superficie de clichés culturales.

Mark Ryden es uno de los padres del denominado *Lowbrow Art*, o Surrealismo Pop. Este movimiento, surgido en Los Angeles, California en el del siglo XX, cobró verdadera relevancia a partir de los años 90. El *Lowbrow Art* rechaza las pretensiones intelectuales y elitistas asociadas al arte contemporáneo y se nutre de infinidad de productos de la cultura estadounidense como los personajes de dibujos animados, el cómic, el punk, el *hot-rodding*, los tatuajes o la estética del graffiti; todo ello muy presente en la obra de Ryden. A las influencias propias de este movimiento se unen las iconografías católica y masónica, ecos del simbolismo prerrafaelita, la precisión del Bosco y la Academia Francesa, imágenes publicitarias, el presidente Lincoln, elementos encontrados en mercadillos callejeros y celebridades de Hollywood, creando un retablo de la cultura popular norteamericana.

En su trabajo destacan las misteriosas características de lo clásico, enfrentadas a inquietantes personajes infantiles de enormes ojos pensativos y expresivos. Esta es sin duda su característica más llamativa, sus heroínas, distantes e inaccesibles pero sumamente vulnerables que capturan la atención del espectador con una expresión críptica y misteriosa. Estas tenebrosas y dulces protagonistas parecen leer el pensamiento del que las observa, produciendo con su actitud sentimientos encontrados en el espectador. En este sentido Ryden dice valorar el misterio por encima del lenguaje, y le resulta gratificante que cada espectador entienda sus trabajos de manera personal y diferente. En sus cuadros sorprendente el grado de detallismo, que les confiere un aspecto aún más inquietante. Para ello el artista utiliza una técnica de pintura al óleo muy tradicional que incorpora sutiles capas de veladuras. Este método tan minucioso condiciona el tamaño de los trabajos por su tiempo de ejecución. Los elaborados marcos que acompañan la mayoría de sus cuadros son también diseñados por él mismo, y contribuyen al sentido total de la obra con la riqueza de sus formas.

Cámara de las Maravillas recoge las piezas más importantes de su producción artística de los últimos 20 años, presentando obras de todas sus series, muchas de ellas pueden resultar perturbadoras (*The Snow Yak Show*); o desconcertantes (*Blood*); otras extravagantes (*The Meat Show*); algunas impregnadas de naturaleza (*The Tree Show*); varias especialmente cargadas de iconografías y simbologías (*The Gay 90's*) y otras dedicadas a las conversaciones de sus especiales conejos y abejas (*Bunnies and Bees*), pero todas impregnadas con un fuerte sentimiento provocativo no intencionado.

Mark Ryden se graduó en 1987 en el Art Center College of Design de Pasadena y dedicó su producción inicial al diseño comercial. En 1998 expuso por primera vez de manera individual en la Mendelhall Gallery de Pasadena con una muestra titulada *The Meat Show*. Desde entonces su carrera artística se ha desarrollado de forma imparable y ya destacan en su currículum importantes muestras individuales y colectivas en centros de todo el mundo como: la galería Paul Kasmin de Nueva York, Michel Kohn Gallery de Los Ángeles, la Tomio Kamaya Gallery de Tokio, el Frye Art Museum de Seattle o el Museum of Contemporary Art de los Los Angeles, MOCA.

CAC MÁLAGA is hosting the first retrospective exhibition in Europe by American artist Mark Ryden (1963, Medford, Oregon, USA). *Cámara de las Maravillas*, made up of 55 works covering 20 years of creation by the artist, in which different small and large format canvases, along with several sculptures, summarise and clarify the complex world of the “King of Pop Surrealism.”

The artist's work fluctuates between the cryptic and the beautiful, tracing a fine line between melancholy and the disturbing. Mark Ryden's world is a place infused with bittersweet nostalgia, tinged with macabre darkness, in which complex psychological elements lie beneath a surface comprised of cultural clichés.

Mark Ryden is one of the fathers of what is known as *Lowbrow Art*, or Pop Surrealism. This movement, which has its roots in Los Angeles, California in the twentieth century, took on true relevance as of the nineties. *Lowbrow Art* rejects the intellectual and stylistic pretensions associated with contemporary art and feeds off of the endless products of American culture, including cartoon characters, comics, the punk movement, hot-rodding, tattoos and the aesthetics of *graffiti*, all of which hold an important presence in Ryden's work. Coupled with the influences inherent to this movement are Catholic and Masonic iconographies, echoes of Pre-Raphaelite symbolism, the precision of Hieronymus Bosch and the French *Académie*, advertising images, President Lincoln, elements found in street markets and Hollywood celebrities, thereby creating an altarpiece for American pop culture.

Ryden's work highlights the mysterious facets of the classical, juxtaposed with eerie childlike characters who have huge eyes which are pensive but expressive. Without a doubt, this is the feature of his work which draws most attention: his distant heroines, inaccessible but vulnerable, capturing viewers' attention with an uncanny, mysterious expressiveness. These bleak yet sweet protagonists seem to read the thoughts of the people who observe them, stirring an attitude of mixed feelings in viewers. In this sense, Ryden says he holds a greater appreciation for mystery than for language, and it is gratifying to him for each viewer to reach a different, personal understanding of his works.

The degree of detail in his paintings is surprising, instilling them with an even more troubling quality. To achieve this, the artist uses a very traditional oil painting technique that includes subtle layers of glaze. This method involves painstaking detail and affects the size of the works because of the time required to complete them. The elaborate frames accompanying most of his paintings are also designed by the artist, conferring broad meaning upon his work through the richness of their forms.

Cámara de las Maravillas includes the most important works to have been produced over the last 20 years, including some from all of his series, many of which prove to be contemplative (*The Snow Yak Show*) or disconcerting (*Blood*), while others are extravagant (*The Meat Show*) or brimming with nature (*The Tree Show*), while several are especially laden with iconography and symbolism (*The Gay 90's*) and others are devoted to conversations amongst his unique rabbits and bees (*Bunnies and Bees*). All are riddled with a strong, unintentionally provocative feeling.

Mark Ryden graduated from the Art Center College of Design in Pasadena in 1987 and dedicated his initial work to commercial design. In 1998, he held an individual show for the first time at the Mendelhall Gallery in Pasadena, with an exhibition titled *The Meat Show*. Since then, his artistic career has remained unstoppable, and his resume now includes important individual and group shows at centres around the world, including the Paul Kasmin Gallery in New York, the Michel Kohn Gallery in Los Angeles, the Tomio Kamaya Gallery in Tokyo, the Frye Art Museum in Seattle and the Museum of Contemporary Art Los Angeles, MOCA.

© MARK RYDEN - Wood Meat Dress, 2016. Madera policromada / Polychrome wood. 244 x 91,5 cm. Cortesía el artista / Courtesy the artist

cacmálaga

Centro de Arte
Contemporáneo de Málaga

Ayuntamiento
de Málaga

Compartir / Share:

cacmálaga

Alemania, s/n. 29001 Málaga. Tel. +34 952 12 00 55. Fax: +34 952 21 01 77. cacmalaga@cacmalaga.eu. www.cacmalaga.eu

Horario: de martes a domingo de 10:00 a 20:00 h. / Opening hours: Tuesday to Sunday from 10 am to 8 pm

