

Culture

Ljuseffekter som påminner om Caravaggio: Vandringsutställningen "Matthew Penn – Illuminating Characters"

"Matthew Penn – Illuminating Characters"

Utställning i Palau Robert, Barcelona
23 september till 9 oktober 2016

Evenemangsplats

Palau Robert
Passeig de Gràcia 107
08008 Barcelona
www.palaurobert.gencat.cat

Öppettider:

Måndag till lördag: Kl. 10 - 20
Sön- och helgdagar: Kl. 10 - 14.30

Den skarpa, levande blicken som tittar på besökaren från den mörka väggen oroar genom sin intensitet: Först vid noggrant betraktande av det jättestora porträttet ser man att det är en oljemålning, inte ett fotografi. Den livfulla effekten av Matthew Penns hyperrealistiska konstverk är resultatet av den till perfektion drivna tekniken chiaroscuro (klärobskyr) med starka kontraster mellan mörkt och ljust – och den exakta accentbelysningen från ERCOs strålkastare. Den brittiske konstnären Matthew Penn presenterar sitt konstkonscept med ett evenemang i de historiska rummen i Palau Robert i Barcelona 23 september-10 oktober 2016.

I likhet med Caravaggios, Rembrandts och Tizians målningar förefaller Matthew Penns personer närapå ta steget ut ur tavelduken i det starka, riktade ljuset mot mörk bakgrund. Den 27-årige självlärd konstnären använder sig av den tenebristiska klärobskyren, en målningsteknik som uppstod kring år 1600 och fulländades under senrenässansen. I denna teknik används ljuset på ett mycket dramatiskt sätt för att återge karaktärsdragen hos den avbildade personen med hjälp av mycket starka kontraster mellan ljus och mörker. Det ger motivet en reliefliknande effekt.

Penn ser ljus som en integrerad beståndsdel i sin konst. Det har en nyckelroll både i hans målningsteknik och skapandeprocess: Först med lämplig belysning utvecklar porträtten sin fulla hypnotiska effekt. Penn arbetar inte bara med ERCOs ljusverktyg i sin ateljé, utan förser även varje konstverk med LED-strålkastare från ERCO. Det exakta accentljuset från ERCO förstärker klärobskyreffekten. Avsikten är att varje konstnär ska kunna betrakta tavlan i ett väldefinierat ljus. Bara på det sättet kan konstnären låta verket och dess inverkan på betraktaren komma till sin fulla rätt.

"Sådan belysning är inte bara avsedd att visa upp konsten, utan förhöjer den och blir en del av den."

Ljusteknik som påminner om Caravaggio: Livfulla porträtt i ljus från ERCO

Utställningslokalen, där konstprojektet "Matthew Penn – Illuminating Characters" exponeras, är för tillfället en svart låda. Här används ERCOs strålkastare Pollux, som belyser de tre oljemålningarna i storformat antingen med ljusfördelningen narrow spot med 2 watt eller som konturstrålkastare med 6 watt. "Jag använder strålkastaren Pollux, eftersom den låter mig ljussätta målningarna på ett kontrollerat och differentierat sätt", säger Matthew Penn. Med ERCOs ljusverktyg accentuerar han viktiga detaljer som ger motiven extra stort djup och förstärker de känslor som ska framhävas. Ljusfördelningar med högsta möjliga precision utan minsta spill-ljus krävs, för att på detta sätt ge målningarna en ytterligare dimension med hjälp av ljus. Ljuset förefaller bokstavligen vara målat.

Även färgtemperaturen får en betydelsefull roll: Konstnären använder Pollux med varmvitt ljus (3000K) för att ge liv åt ansikten, hudstruktur, hår och rynkor. Dessutom framhäver han de målade ljusaccenterna med neutralvitt ljus (4000K) – och åstadkommer på så sätt en verklighetstrogen och nästan tredimensionell effekt. "Denna metod att forma och manipulera ljuset på målningen fulländar konstverket", förklarar Penn. "Kombinationen av hyperrealistisk målning och ljus ger porträttet en hypnotiserande och fängslande mörk stämning som hänför och drar till sig betraktaren. Sådan belysning är inte bara avsedd att visa upp konsten, utan förhöjer den och blir en del av den."

Vandringsutställning för ett nytt konstköncept

"Matthew Penn – Illuminating Characters" är ett gemensamt projekt för konstnären Matthew Penn och ERCO. I fokus står den konstnärliga inriktningen och ljusets betydelse för Penns skapande. Utställningen är utformad som en vandringsutställning och har redan visats i showrooms hos ERCO i London och Paris. Fler visningar planeras på andra orter där ERCO har internationell representation. Mer om Matthew Penns liv och verk kan du läsa i vårt reportage "Matthew Penns känsla för ljus".

Konstnären Matthew Penn i sin ateljé i Kent, utrustad med strålkastare från ERCO. Foto: Frieder Blickle, Hamburg