

MATTHEW RITCHIE

A GARDEN IN THE FLOOD

Harbinger, 2022. Óleo y tinta sobre lienzo. Cortesía del artista y la galería James Cohan Gallery.
© Matthew Ritchie. Fotografía: Phoebe d'Heurle

Matthew Ritchie, al trabajar con una variedad de medios y a través de varias disciplinas, busca visualizar su profundo deseo, aunque ultimadamente inútil, de crear “teorías de todo” que expliquen el funcionamiento del universo. Para Ritchie, la información que proviene de la historia, literatura, música, mitología, filosofía, ciencia o tecnología es un medio para lograr un fin expresivo—dentro de otros medios como son la pintura, barro o filmación. Así como no necesitamos saber la historia detrás de una canción para poder gozarla, así es él con su arte: “Todos mis trabajos pueden ser totalmente experimentados sin leer un solo texto”, escribió. “Pero, como en los cuentos de las *Mil y Una Noches* de Scheherazade o un multiverso como el Universo Marvel, aquí existen historias dentro de las historias—si es que decides explorarlas.”¹

En esta valoración temática de sus trabajos producidos desde el año 2000, vemos nubes de partículas y hoyos negros en el espacio, mutaciones orgánicas y espectros humanos, música sagrada y paisajes urbanos devastados. Lo que los une son los símbolos de un jardín y una inundación, evocando temas opuestos como la armonía y el caos, lo contenido y el infinito, o lo conocido y lo misterioso. Mientras que el jardín es una simulación del paraíso, la inundación puede representar la sumersión de la

Fig. 1: *M Theory*, 2000. Óleo y tinta sobre lienzo. Colección del San Francisco Museum of Modern Art, donativo del artista. © Matthew Ritchie. Fotografía: cortesía del artista y James Cohan Gallery

civilización por medio de fuerzas naturales o divinas. Actualmente, la amenaza de una inundación es real debido al cambio climático que está causando tormentas más intensas, la pérdida de costas, y el derretimiento de la placa de hielo. Si un jardín indica el origen, la inundación puede ser el presagio del final.

Pero el jardín y la inundación también son intercambiables. La inundación puede deslavar la insularidad y estancamiento del jardín. Y en cambio, el jardín puede desbordar sus límites, inundando al mundo con una nueva vida. En esta exhibición, la metáfora se extiende a una vista de la historia y cultura, el impacto abrumador de la tecnología y de los retos y promesas de un futuro desconocido.

La exhibición abre con la *Teoría M* (*M Theory*, figura 1), una visualización de la teoría de las cuerdas, en la que algunos físicos esperan que esta explique el comportamiento de la materia y la energía después de que el universo apareció con el *big bang* (teoría que explica el origen del universo). Este extraordinario concepto está lejos del entendimiento cotidiano, aun así, uno no necesita ser un científico para sentir la energía turbulenta dentro de la historia del origen de la *Teoría M*. Como dijo una vez la activista política y autora, Angela Davis: "El arte es lo que podrá empezar a hacernos sentir lo que no necesariamente entendemos aún".²

Ritchie muestra al universo tanto por fuera como por dentro de nuestros cuerpos. *El octavo océano* (*The Eighth Sea*, figura 2) muestra un cuerpo humano desollado hundiéndose en el mar. Grupos de esferas

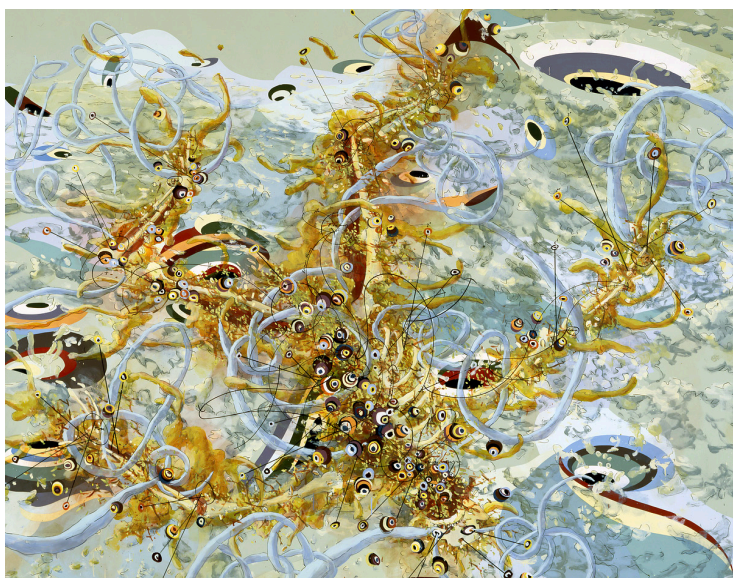

Fig. 2: *The Eighth Sea*, 2002. Óleo y tinta sobre lienzo. Cortesía del artista y James Cohan Gallery. © Matthew Ritchie. Fotografía: Oren Slor

que parecen bolas de ojo se aferran a la figura esquelética. Discos negros funcionan como átomos y hoyos negros en donde lo microscópico es paralelo con lo celestial. El título, *El octavo océano*, conecta al cuerpo humano, lleno de agua, sal y los elementos mayormente conocidos del universo, a los siete océanos planetarios —y con la muerte, el cuerpo regresa a su origen.

El imaginario de Ritchie de los años 2010 es cada vez más atmosférico, con colores difusos y mezclados para crear una sensación de fluidez y transición. *El rojo y el rojo* (*The Red and the Red*, figura 3) se parece tanto a una nébula como a las venas de sangre en un ojo gigante, lo cual hace eco al significado del color rojo para los astrofísicos: en lo que los objetos en el espacio sideral se alejan del observador, la longitud de onda de la luz que emiten se mueve hacia el extremo rojo del espectro. La pintura también evoca un fenómeno conocido como la alucinación del ojo cerrado en que los puntos y patrones de color llamados *fosfenos* se forman por la luz que se origina en el ojo. Estas partículas de luz pueden insinuarle al cosmos, en lo que se detona lo que ha sido descrito por el autor Romain Rolland como un “sentimiento oceánico”, a un sentimiento de estar inmerso en la eternidad.³

Las pinturas recientes de la serie *Ramas* (*Branches*) así como el *Presagio* (*Harbinger*, portada) nos regresan a la tierra. Aparentan mostrar retoños extraños de hongos, raíces, y ramas torcidas de árboles que sugieren ser organismos antiguos

Fig. 3: *The Red and the Red*, 2014. Óleo y tinta sobre lienzo. Cortesía del artista y James Cohan Gallery. © Matthew Ritchie. Fotografía: Adam Reich

y asombrosamente conscientes. Las pinturas se derivan de redes generativas adversarias (GANs, por sus siglas en inglés), programas de inteligencia artificial que pueden ser utilizadas para deformar imágenes en nuevas formas sorprendentes.

Para los trabajos generados por un GAN en esta exhibición, incluyendo la serie de *Ramas*, el video *Caudex* y la serie impresa de *Jardín latente* (*Latent Garden*), Ritchie introdujo dibujos botánicos y paisajes derivados de varias fuentes al programa, enseñándole a generar un jardín, en constante cambio, de un futuro imaginado.

La instalación de las filmaciones de Ritchie, titulada *Las discusiones* (*The Arguments*) hace alusión a John Milton, el autor inglés del siglo XVII, y su poema épico *Paraíso perdido* (*Paradise Lost*) en donde cada libro empieza con una “discusión” resumiendo el verso que sigue. Las cintas nos conducen por un viaje a través del espacio y el tiempo, remontando en el vuelo y cayendo entre incendios e inundaciones, manifestaciones y ruinas, mundos microscópicos y macrocósmicos.

Ritchie generalmente colabora con músicos para hacer sus filmaciones. *Telmun*, un nuevo trabajo creado específicamente para esta exhibición presenta “Un jardín en la inundación” (“A Garden in the Flood”), una composición representada por el grupo Fisk Jubilee Singers de Nashville, Tennessee, y su recientemente fallecido director musical, Dr. Paul T. Kwami, ganadores del premio Grammy. El repertorio de piezas espirituales afroamericanas es adecuado para expresar el sentimiento de épocas pasadas, pérdidas, y renovación que impregnan la exhibición. Ritchie escribió la lírica para “Un jardín en la inundación”, inspirado en el poema

Fig. 4: Representación de *The Arguments*, 2022. Instalación de diez canales multimedia y base de datos con sonido, acrílico y tinta. Cortesía del artista y James Cohan Gallery. © Matthew Ritchie

Paraíso perdido, así como en “La Princesa Acero” (“The Princess Steel”), una historia escrita por el exalumno de la Universidad Fisk, W. E. B. Du Bois, en la que relaciona el capitalismo, la tecnología y la opresión racial. La compositora, Hanna Benn, después incorporó la lírica de Ritchie en una pieza de música que fue grabada por los Singers en Ocean Way Nashville Recording Studios. Mientras resuena por toda la galería, la canción pone el tono de la intensidad y renovación espiritual. La filmación en sí presenta visualizaciones de datos creados por estudiantes de la Universidad Fisk en una clase compartida por Ritchie y los profesores Alicia Henry, Dr. Sajid Hussain y Jamaal Sheats. Estos fueron inspirados por retratos de datos de Du Bois, diagramas que reflejan la información estadística y sociológica de las vidas de los afroamericanos en 1900.

En la última galería, podemos vislumbrar la investigación de Ritchie sobre los diagramas que ayudaron a formar el entendimiento del mundo a través de la historia. Están a la vista elementos de su exhibición en 2018, *El demonio en el diagrama* (*The Demon in the Diagram*), en la Universidad de Rice, Houston, Texas (figura 5), que incluye estructuras de la instalación de *El juego de la pantalla* (*The Screen Game*). Estos trabajos contienen diagramas que se solapan representando intersecciones del conocimiento, teoría, e imaginación. Nos recuerdan que, mientras que el deseo de descubrir y describir los principios unificados de la existencia es tan antiguo como la misma humanidad, debemos seguir luchando por una sensibilidad compartida para imaginar un futuro coherente, plantando jardines nuevos dentro de la ola creciente de la información y tecnología.

Mark W. Scala
Curador en Jefe

Fig. 5: Interpretación de *The Exception to the Diagram* (2018) con imagen de *The Screen Game* (2018) en *The Demon in the Diagram*, Moody Center for the Arts, Rice University, 2018. Fotografía: Nash Baker

Notas

1. Matthew Ritchie, mensaje por correo electrónico al autor, 29 de agosto de 2022.

2. Angela Davis, en entrevista por Ava DuVernay, "Ava DuVernay Interviews Angela Davis on This Moment—And What Came Before," *Vanity Fair*, septiembre de 2020, <https://www.vanityfair.com/culture/2020/08/angela-davis-and-ava-duvernay-in-conversation>.

3. Rolland con Sigmund Freud, 5 de diciembre de 1927, en William Parsons, *The Enigma of the Oceanic Feeling: Revisioning the Psychoanalytic Theory Mysticism* (Nueva York: Oxford University Press, 1999), 173.

Esta exhibición está dedicada a la memoria del Dr. Paul T. Kwami, director de música de los Fisk Jubilee Singers y nuestro colaborador inspirador para este proyecto.

MATTHEW RITCHIE

A GARDEN IN THE FLOOD

11 de noviembre de 2022–05 de marzo de 2023

Organizado por el museo Frist Art Museum

Este proyecto fue apoyado en parte por el fideicomiso
National Endowment for the Arts.

Apoyado en parte por la fundación

The Sandra Schatten Foundation

Con apoyo adicional de nuestro

Picasso Circle

The Frist Art Museum está apoyado en parte
por la fundación

THE FRIST FOUNDATION

METRO ARTS
NASHVILLE OFFICE OF ARTS + CULTURE

Conéctese con nosotros

@FristArtMuseum

#TheFrist #FristMatthewRitchie

Frist Art Museum

919 Broadway, Nashville, TN 37203

FristArtMuseum.org