

Clean slate

BELGIAN SCULPTOR'S WHIRLWIND SUCCESS
LEADS TO THE ALGARVE

**O SUCESSO ROMPANTE DE UM ESCULTOR
BELGA CHEGA AGORA AO ALGARVE**

TEXT **ROGER GREEN**
PHOTOS **PHILIPPE MALTETE**

In the short period since 42-year-old Renaud Matgen turned his hand to sculpture in 2003, he has enjoyed whirlwind success and widespread recognition throughout Europe and elsewhere for his unique style and technique.

He is now showing in Portugal for the first time at the Conrad Algarve in Quinta do Lago, where his highly original pieces constructed from sheets of schist slate are on display in an exhibition staged in collaboration with ArtCatto, the Loulé-based gallery run by Gillian Catto. The opening, on April 2, was shown on Portuguese television and the exhibition will continue until the end of July.

The sculptures on display depict the theme of the human head in abstract form, beautifully crafted with carefully cut shapes from the slate panels which are variously grouped and then glued into place with silicone to express the desired concept. The finished works are assembled and mounted in exciting spirals or vertically on poles, and also cleverly embedded in slate boxes which display one facial image at the front and a second 'mirror' face inside which is artificially lit. The two heads are seen in a one-two sequence, depending on the viewing angle of the spectator. The effect is both beguiling and mysterious. An aura of Zen calmness and peace prevails.

These sculptures clearly demonstrate the influence of ancestral primitive works, and Renaud is quick to express his admiration for African primitive sculpture as well as the early influence of the modern Italian master Alberto Giacometti, whose work was introduced to him by his aunt at the outset of his artistic career.

His rise to fame and commercial success happened literally by accident. "I had been working in the building trade and became interested in art under the influence of my aunt who worked in terracotta, and I decided to have a try. I was in the studio one day when I noticed a pile of roof slates which had been left on the floor by builders," he said. "I saw the possibility of working with slate and it changed my whole life. I am now living the most incredible adventure."

It was in 2005 that he made his first head from slate and he has never looked back, as he realised that slate could be transformed into a noble, gentle and even sensual material. By layering shapes meticulously, Renaud turns them into heads, buttocks and faces. Some are raised on columns while others are embedded in a block of slates.

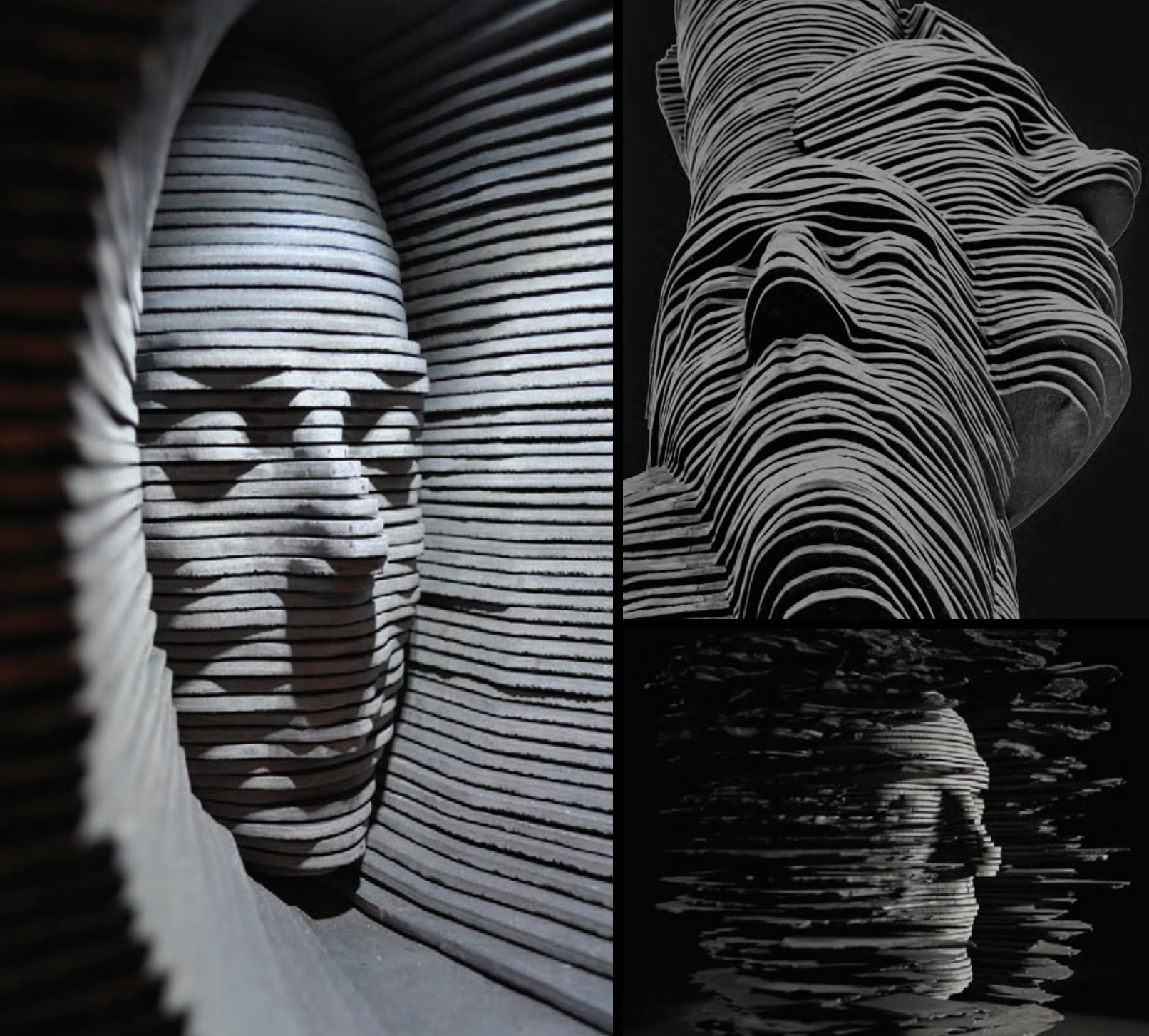
In December 2009, he showed in the Shortgen Gallery in Luxembourg and sold all 12 sculptures. His work in those halcyon days was also taken up by the Gallery Demedicis in Paris's Place des Vosges. ►►

No curto período de tempo desde que Renaud Matgen, 42 anos, se iniciou na escultura em 2003, o artista já provou o sabor do sucesso e do reconhecimento internacional, não só na Europa mas também além-fronteiras, pelo seu estilo e técnica únicos.

Renaud vai agora expor a sua obra em Portugal pela primeira vez, no Conrad Algarve, na Quinta do Lago, onde as suas peças extremamente originais, construídas a partir de folhas de xisto sobrepostas, vão poder ser vistas numa mostra organizada em colaboração com a ArtCatto, a galeria de Loulé liderada por Gillian Catto. A inauguração da exposição, que decorreu no dia 2 de Abril e vai estar patente até ao final de Julho, passou mesmo na televisão portuguesa.

As esculturas presentes na mostra retratam o tema da cabeça humana de uma forma abstracta, sendo maravilhosamente esculpidas a partir de excertos de painéis de xisto ou ardósia, que são agrupados e depois colados com silicone, de modo a exprimir o conceito desejado. As obras finalizadas são montadas sob a forma de excitantes espirais ou verticalmente, em postes, ou ainda inteligentemente embutidas em caixas de xisto, revelando uma imagem facial do lado da frente e uma segunda cara em espelho, artificialmente iluminada, por dentro. As duas cabeças são vistas como uma sequência alternada, dependendo do ângulo de visualização do espectador. O efeito é tão sedutor quanto misterioso, permanecendo uma aura de calma zen e de paz. ►►

►► He has since exhibited in New York, Shanghai, Beirut, Monaco, and Paris. In France, he was commissioned to make three sculptures to be displayed in the Château Grand-Puy-Lacoste in Pauillac, one of the best vineyards in the country. The three sculptures of heads displayed in the wine cellar were given the title of the “The Three Guardians of the Wine” by the owners.

“For me, art has been a dream and my ambition is to sculpt beautiful things to give pleasure to people,” he said.

Gillian Catto ran a successful gallery in Hampstead, London, for 30 years before moving to the Algarve, and has a reputation for discovering rising talent and launching the careers of artists who have subsequently become household names, such as Jack Vettriano. She discovered Renaud while browsing the internet and it led to her exclusively promoting his work in Portugal. “I telephoned him and there was immediate chemistry,” said Gillian.

She added: “He is an extraordinarily sensitive young man and completely dedicated to his art and he has an instinctive feel for the unusual material he is working in. His pieces are ideal for interior display in the home or exterior display in the garden.”

Few drawing studies are done in preparation for the sculptures, as the artist works instinctively from the imagination and then brings mathematical precision to the cleaning, cutting and assemblage of the pieces, each work taking as long as a week – or much longer – to finish in an average 15-hour working day.

The slate is sourced from Spain or Portugal and comes in panels either 3mm or 5mm thick and measuring 50x30cms or 32x22cms.

“My parents never thought I would become a sculptor and they are both proud that I have found my true calling,” said Renaud.

Gillian added: “The works have a timeless, ancient feel but they are also incredibly contemporary so they work in both contemporary as well as traditional environments.” ■

►► As esculturas revelam claramente a influência de trabalhos ancestrais primitivos e Renaud é rápido a expressar a sua admiração pela escultura primitiva africana, bem como pela influência do mestre moderno italiano Alberto Giacometti, cujo trabalho lhe foi dado a conhecer pela sua tia no início da sua carreira artística.

A ascensão à fama e sucesso comercial do artista aconteceram, literalmente, por acidente. “Tinha trabalhado no sector da construção e comecei a interessar-me por arte por influência da minha tia, que trabalhava com terracota, e decidi experimentar. Estava no atelier um dia quando reparei num monte de folhas de xisto que tinham sido deixadas no chão pelos construtores”, disse Renaud. “Vi a possibilidade de trabalhar com o xisto e mudou a minha vida. Estou a viver a mais incrível aventura.”

Foi em 2005 que o artista fez a sua primeira cabeça de ardósia e, desde então, nunca mais olhou para trás, especialmente quando se apercebeu que esta pode ser transformada num material nobre, suave e até sensual. ►►

Photography © Fernando Guerra | FG+SG for ultramarino | marlene uldschmidt architects

ultramarino | marlene uldschmidt architects

STUDIO - aTELIER

escadinhas do arade nº 6 8400-238 ferragudo portugal tel +351 282 431 083
info@architectsalgarve.com www.facebook.com/ultramarino.marlene.uldschmidt

►► Ao empilhar meticulosamente os diferentes painéis, Renaud transforma-os em cabeças, nádegas e caras. Algumas são elevadas em colunas, enquanto outras são embutidas em blocos de ardósia.

Em Dezembro de 2009, Renaud expôs as suas obras, 12 no total, na galeria Shortgen, no Luxemburgo, tendo vendido todas. Nestes velhos tempos de calmaria, o seu trabalho esteve também em exibição na galeria Demedicis, na Place des Vosges, em Paris.

Desde então, Renaud já exibiu em Nova Iorque, Xangai, Beirute e Mónaco. Em França, foram-lhe encomendadas três esculturas para o Château Grand-Puy-Lacoste, em Pauillac, uma das melhores vinhas do país. As três esculturas de cabeças exibidas na cave de vinhos receberam o título de "Os Três Guardiões do Vinho", atribuído pelos proprietários.

"Para mim, a arte sempre foi um sonho e a minha ambição é esculpir peças bonitas que dêem prazer às pessoas", disse Renaud.

Gillian Catto, que geriu uma galeria de sucesso em Hampstead, Londres, durante 30 anos antes de se mudar para o Algarve, é conhecida por descobrir talentos emergentes e por lançar artistas que se tornam nomes de sucesso, como Jack Vettriano. A gallerista descobriu Renaud durante uma busca aleatória na Internet, o que a levou a promover o seu trabalho em exclusivo para Portugal.

"Telefonei-lhe e a química foi instantânea", disse Gillian, acrescentando que "ele é um jovem extraordinariamente sensível, completamente dedicado à sua arte e tem um instinto excelente para o material pouco habitual com o qual trabalha. As suas peças são ideais para o interior da casa ou para serem expostas no jardim".

São poucos os rascunhos que Renaud faz em preparação para as suas esculturas, já que o artista trabalha instintivamente a partir da sua imaginação e depois aplica uma precisão matemática na limpeza, corte e montagem das peças, sendo que cada obra pode demorar uma semana – ou muito mais – a ser finalizada, em dias de trabalho com cerca de 15 horas.

A ardósia é comprada em Espanha ou Portugal e chega em painéis de 3mm ou 5mm de espessura, medindo 50x30cm ou 32x22cm.

"Os meus pais nunca pensaram que eu me poderia tornar num escultor e estão muito orgulhosos por eu ter encontrado a minha verdadeira vocação", disse Renaud.

Gillian acrescentou: "As obras têm algo de intemporal e antigo, mas são incrivelmente contemporâneas, e por isso funcionam em ambientes contemporâneos ou tradicionais." ■

