

受卡夫卡《變形記》啟蒙！紐約雕塑家羅娜·龐迪克 展覽5/11路由藝術登場

2024-04-25 19:49 [文字編輯](#) | [陳宜慧](#)

路由藝術將於5月11日至8月4日展出「羅娜·龐迪克：2008-2023 精選作品」。此次展覽將呈現紐約雕塑家羅娜·龐迪克 (Rona Pondick) 橫跨15年的雕塑精選作品，從早期以自身頭部鑄模為媒材所塑造的解剖學形式，到如今透過超現實手法結合隱喻象徵所呈現的作品，展覽將一次爬梳藝術家在不同時期的創作風格與脈絡，同時，也能一睹兩件首次亮相的新作。

紐約雕塑家羅娜·龐迪克 (Rona Pondick) 橫跨15年創作品個展「羅娜·龐迪克：2008-2023 精選作品」，即將於5/11於台北路由藝術展出。左圖 / 路由藝術提供、右圖 / Photo by Tarik Atallah courtesy of ODDA, 2022

打開雕塑創作的各種可能性！「我的作品是我的延伸」

雕塑家羅娜·龐迪克 (Rona Pondick) 1952年出生於紐約布魯克林，耶魯藝術學院碩士畢業，師從雕塑家里查·塞拉 (Richard Serra)，深受貝尼尼 (Gian Lorenzo Bernini)、賈科梅蒂 (Alberto Giacometti) 與布朗庫西 (Constantin Brancusi) 影響。

她早期作品經常使用如奶瓶、鞋子等靜物，與其自身牙齒與頭部鑄模為媒材，創作出令人不安的解剖學形式，而後更將頭部模型與動物、植物混合為一體，以超現實的手法結合隱喻和心理意涵進行創作，並曾將古文明傳說中的混合生物，如埃及的獅身人面像與卡夫卡《變形記》的巨型昆蟲，演繹成藝術家自身的當代版本。

事實上，羅娜·龐迪克於高校期間首次接觸卡夫卡《變形記》後便深深著迷，且每隔一段時間便重讀作品獲取新的詮釋，她曾提及卡夫卡如同其創作上的母親，照護著她。因此羅娜·龐迪克始終著迷於「矛盾」，精確來說是「醜陋之美」，如同卡夫卡的文學作品中所處理的矛盾。同時她也不斷在作品中體現「隱喻」，因為她認為當所有間接的符號、意境層層堆疊時，作品便會自己慢慢開展一種力量，包圍觀看者，使觀眾能夠主動性的體驗作品，而不是被動的被創作者指使觀看方式。

一如羅娜·龐迪克所認為的，「我的作品是我的延伸」，雖然雕塑本質上是堅固的，但其象徵性是流動的、可變動的，正如「變形」這個形式上的元素，亦成為一種她創作的原生信仰。

龐迪克的真人大小頭像與手工塑型的海狸身體結合在一起，營造出極富感官、情感和深度心理的體驗（左）；羅娜·龐迪克個人照（右）。左圖 / 路由藝術提供、右圖 / Photo by Tarik Atallah courtesy of ODDA, 2022

從混種概念到以臉鑄像，展覽體現橫跨15年創作脈絡

自1998年以來，混合形態一直是Rona Pondick作品的風格，因為她認為這是虛構故事中最強大的形象來源。在「動物與人類混種系列1998-2013」這些變種混合雕塑中，身體部位與動物融合在一起，產生對立的形體、表面、尺度和圖像，而這些都能在作者和觀者的生理與心理上創造張力。

羅娜·龐迪克坦言：「我不知道為什麼選擇任何形象，但我知道我喜歡一隻坐著的狗的姿態，我想這一切始於我希望將我的身體部位與動物形式結合的渴望。」

此外，像「頭部系列1999-2001」則是直接取自藝術家的臉進行鑄像。但藝術家也提到，「我發現很有趣的是，很少有人能分辨出我頭的鑄像是我自己的。當時我正在讀一本有關貝爾尼尼的傳記，他談到一旦去掉顏色，你就不再看起來像自己。我意識到大多數人不知道我頭的鑄像是我自己。換句話說，我的頭變成了一個普通的頭。」

6件精彩作品搶先看！

在這次展覽中將會展出藝術家不同時期之作品，其中也包括以特殊白色烤漆所詮釋的青銅雕塑，這樣的表現手法將體現出猶如瓷器般的柔軟及脆弱，這也是藝術家極具隱喻的材料轉化。

比如在作品〈迷你白傑克〉中，龐迪克的頭顱與手工製作的樹木結合，更以電腦技術將頭部縮小並連接樹梢，讓頭部彷彿由樹尖冒出，猶如新生枝芽。此作便是以青銅鑄造並塗成白色，呈現骨頭般、脆弱、平滑、溫潤的外觀，宛若自然的傑作。而〈白海狸〉則無縫結合龐迪克真人大小的頭部與手工製作的海狸身體，讓頭部看起來極其沉重，好似整件雕塑正在與重力抗衡。然而這正是藝術家精心編排下，巧妙融合動物與人類的深層身體經驗。

圖 / 路由藝術提供

羅娜·龐迪克〈白海狸〉，2009-11。圖 / 路由藝術提供

至於〈枕頭頭〉和〈肚臍〉則暗示誕生與依附，前者的微型頭部似乎正扭曲整個氣球狀的形體，卻又同時像從球體中浮現，形成一種隨時將爆裂的張力；而後者〈肚臍〉則從膨脹的形體中生長，更使人產生性的聯想，如同乳房與腹部，脆弱卻強烈的身體張力撼動著觀者的感知。此外，兩件首次亮相的新作〈白色漩渦〉和〈扭曲的白〉則以透明壓克力和著色樹脂製成，利用媒材半透明與不透光的對比，同時呈現清晰可辨與正在消融的形體。

羅娜·龐迪克〈枕頭頭〉（細節），2009。圖 / 路由藝術提供

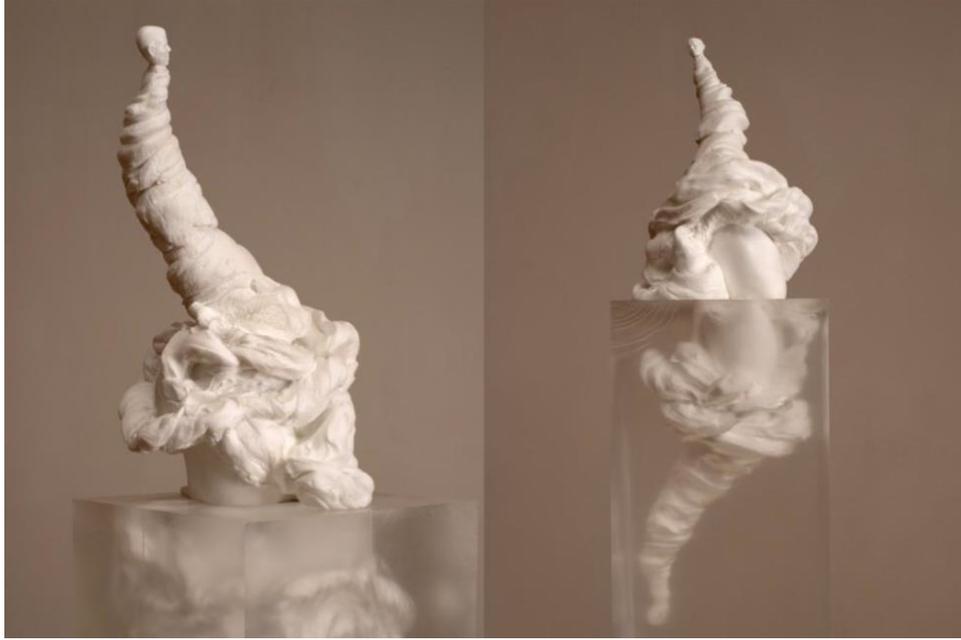

羅娜·龐迪克〈臍〉，2008-10。圖 / 路由藝術提供

羅娜·龐迪克〈扭曲的白〉(細節)，2019-23。圖 / 路由藝術提供

雖然此次展覽只體現藝術家15年創作歷程，卻得以窺見她不斷嘗試各種媒材、技術和意象，同時又專注研究文學與神話、關注心理與身體的精湛作品；或許透過雕塑中的各種隱喻，亦能挑起觀者重新直視個人內在的情感複雜性。

羅娜·龐迪克〈白色漩渦〉，2015-23。圖 / 路由藝術提供