

View of exhibition at Perrotin Paris. Photo: Tanguy Beurdeley. Courtesy of the artist, Kasmin and Perrotin.

MARK RYDEN *ANIMAL SECRETS*

19 mai — 30 juillet 2022

Perrotin et Kasmin ont le plaisir de présenter *Animal Secret* de l'artiste américain Mark Ryden (né en 1963). L'exposition rassemble dix peintures et douze œuvres sur papier : ce corpus s'inscrit dans une série de portraits représentant des créatures mystérieuses et mythiques, personnages enchantés qui croisent archétypes, kitsch et mysticisme narratif. *Animal Secrets* fait écho à *Yakalina 9*, la dernière exposition de l'artiste à Perrotin Tokyo.

L'approche artistique et l'imaginaire de Mark Ryden revêtent plusieurs significations et connotations. Son intérêt pour les animaux en tant qu'entités spirituelles transparait pour la première fois dans sa série *Anima Animals*, exposée par Kasmin et Perrotin à Shanghai. La production de cette série, en 2020, coïncide avec le début de la pandémie et le premier confinement. Isolé, comme le reste du monde, dans son atelier au cœur du Nord-Ouest Pacifique, Ryden se met alors à peindre des tableaux de créatures hybrides, tels des guides dans un paysage inconnu. Les figures qui naissent sous son pinceau ne sont ni humaines ni animales. Il s'agit d'entités spirituelles reliant le monde animal et le monde humain, entre lesquels règne un cruel manque d'harmonie.

La pratique de l'artiste est une ode à un savoir-faire et à une matérialité raffinée, allant d'une imagerie picturale exquise à des cadres somptueusement ornés. L'artiste plonge également dans l'invisible et l'ordre secret de l'univers, pour mieux interpréter ce qui est spirituel par essence. Plusieurs œuvres dans l'exposition sont présentées comme des tavolettas, tablettes votives répandues dans l'Italie des ^{XIV}^e et ^{XVI}^e

May 19 — July 30, 2022

Perrotin and Kasmin are delighted to announce a jointly organized exhibition of new work by American artist Mark Ryden (b. 1963, United States). *Animal Secrets* is presented in Perrotin's Paris gallery from May 19–July 30, 2022, comprising 10 paintings and 12 works on paper that further develop the artist's series of portraiture featuring mysterious and mythical creatures. The resulting gallery of enchanted characters embodies the artist's meticulously-realized signature blend of archetype, kitsch, and narrative mysticism. *Animal Secrets* is conceived alongside the artist's most recent exhibition at Perrotin Tokyo, *Yakalina 9*.

Mark Ryden's imaginative artistic play manifests itself through deep layers of meanings and connotations. His interest in the subject of animals as spiritual entities was first explored in his series, "*Anima Animals*," an exhibition presented jointly with Kasmin at Perrotin's Shanghai gallery. Ryden completed the "*Anima Animals*" paintings in early 2020, just as the entire world went into Covid lockdown. During this time of isolation in his Pacific-Northwest studio, Ryden began a new series that further explored his reverence for these animal beings that act as guides through a landscape of the unknown. The figures in these paintings are neither human nor animal, they are spiritual entities that create a bridge between the human and animal worlds in which so much disharmony exists.

The artist's practice is an ode to craftsmanship and refined materiality, from exquisite pictorial imagery to lavishly carved and embellished frames. At the same time, the artist probes into the invisible and secret

The Visitation (#164), 2021. Oil on panel. Framed: 52.7 × 65.4 × 5.1 cm | 20^{3/4} × 25^{3/4} × 2 inch. Painting. Photo: Tanguy Beurdeley. Courtesy of the artist, Kasmin and Perrotin.

Merkaba Cerulean, 2022. Mixed media on paper. Unframed : 28.6 × 37.1 cm, 11^{1/4} × 14^{5/8} inch. Work on paper. Photo: Tanguy Beurdeley. Courtesy of the artist, Kasmin and Perrotin.

siècles en tant qu' « instruments de consolation » (ainsi que les définit Philippe Guignet dans son livre *Le peuple des villes dans l'Europe du Nord-Ouest. Fin du Moyen Âge-1945*). Les héros de la série *Tavoletta* font écho à un Christ représenté, entre autres Saints, de face, selon la tradition des icônes byzantines et du portrait datant du Haut Moyen-Age : au centre de la composition symétrique, une figure fixe le spectateur. Cette référence stylistique apporte une grande émotion aux œuvres du peintre ; rassemblées ici de manière à évoquer le cabinet de curiosité, chère à la tradition américaine. Témoignant d'un travail intense et d'une grande dextérité, ces toiles revisitent des siècles d'histoire de l'art, associant la grandeur de la peinture religieuse espagnole et italienne à la richesse décorative des toiles de grands maîtres.

Les personnages énigmatiques de Ryden cohabitent harmonieusement avec la nature au milieu de paysages idéalisés. Ces paisibles décors évoquent la nostalgie d'une imagerie romantique, le rêve d'un âge d'or perdu depuis l'antiquité. Simplicité et équilibre font la force de cette iconographique où, d'un simple regard, l'entité mythique engage une conversation silencieuse avec le spectateur et suscite, chez lui, le désir d'une cohabitation harmonieuse avec la nature, avec autrui, avec soi-même. Porteurs d'une philosophie sensible et humaniste, les Anima animals s'imposent comme des guides spirituels censés nous connecter au monde qui nous entoure.

Diplômé de l'Art Center College of Design de Pasadena, en Californie (1987), Mark Ryden est exposé dans les musées et galeries du monde entier. Sa rétrospective au Centre de Arte Contemporáneo de Málaga remonte à 2020. Celle du Frye Museum of Art, à Seattle, et du Pasadena Museum of California Art, intitulée *Wondertooneel*, date de 2004-2005. En 2017, Ryden réalise, à la demande de l'American Ballet Theater, le décor et les costumes du ballet *Whipped Cream*, chorégraphié par Alexi Ratmansky. Les dessins, croquis, peintures exécutés pour ce spectacle ont été exposés à la Gallery Met de la Metropolitan Opera House et, parallèlement, à la galerie Kasmin. Ryden vit et travaille à Portland, dans l'Oregon.

order of the universe and interprets the life of things that are filled with spiritual essence. Several works in the exhibition are presented as 'tavolettas,' a handheld form common in Italy between the 14th and 17th centuries for devotional instruments of consolation. The *Tavoletta* series' composition resembles a full-face representation of Christ and other saints in the tradition of byzantine icons and late medieval portraiture. A figure rendered in a symmetrical pose in the center of the picture directly looks at the viewer. This time-honored, artistic craftsmanship elevates heavily sentimentalized elements of American tradition and antiquity, collected as though for a cabinet of wonders. The labor-intensive canvases deftly rework centuries of art history, combining the grandeur of Spanish and Italian religious painting with the layered richness of Old Master compositions.

Ryden's enigmatic characters dwell in harmony with nature amidst idealized landscapes. His tranquil sceneries evoke the nostalgia of Romantic imagery with a dream of the lost Golden Age from classical antiquity to the present day. The power of this iconography is in its simplicity and balance, where an unavoidable piercing gaze of the mythical entity entices the beholder into a silent conversation. A longing for harmonious coexistence with nature, with each other, and oneself. Anima animals become spiritual guides to connect us with the surrounding world with a sensitive, humanist philosophy.

Mark Ryden received his BFA from the Art Center College of Design in Pasadena, California in 1987. His paintings have been exhibited in museums and galleries worldwide, including a 2016 career-spanning retrospective *Cámara de las maravillas* at The Centro de Arte Contemporáneo of Málaga, as well as an earlier retrospective *Wondertooneel* at the Frye Museum of Art in Seattle and Pasadena Museum of California Art (2004–2005). In 2017 Ryden was commissioned to create the set and costume design for a new production of *Whipped Cream*, put on by the American Ballet Theatre with choreography by Alexi Ratmansky. The drawings, sketches and paintings created by Ryden for the ballet were exhibited concurrently at the Gallery Met located at the Metropolitan Opera House and at Kasmin. Ryden currently lives and works in Portland, Oregon.