

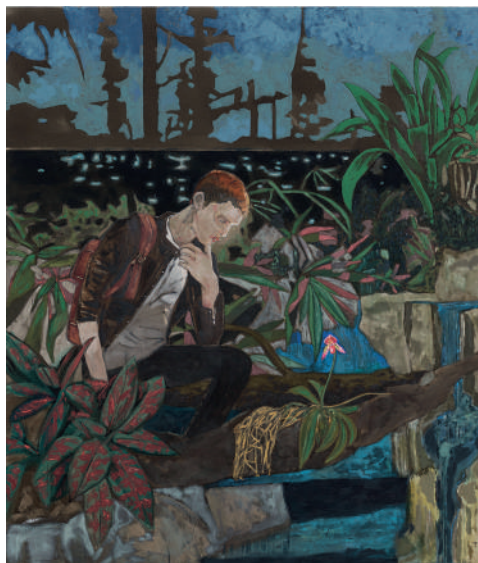
HERNAN BAS
“FRUITS AND FLOWERS”

22 octobre - 19 décembre 2015

mardi – samedi, 11h – 19h

"Wiltig" 2015.
 Acrylique, sérigraphie, crayons de couleurs, craie et pastel gras sur papier
 Acrylic, silkscreen, colored pencil, chalk and oil, pastel on paper
 147,3 x 129,5 cm / 58 x 51 1/2 inches

"The rare orchid collector (on expedition)" 2015
 Acrylique sur toile / Acrylic on linen
 213,4 x 182,9 cm / 84 x 72 inches

Hernan Bas
"Fruits and Flowers"
Galerie Perrotin, Paris
22 octobre - 19 décembre 2015

Dans le roman et chef-d'oeuvre symboliste À rebours de Joris-Karl Huysmans (1884), l'antihéros Jean des Esseintes, qui incarne l'esprit décadent par excellence en la figure d'un esthète reclus, frémit d'émerveillement à l'écoute de la prose de Gustave Flaubert : « Je cherche des parfums nouveaux, des fleurs plus larges, des plaisirs inédits » [1]. Ce passage prélude parfaitement à la troisième exposition personnelle de l'artiste américain Hernan Bas à la Galerie Perrotin, Paris, qui présente au sens propre comme au sens figuré un ensemble « fruité et fleuri » de nouvelles oeuvres sur lin et papier.

Né en 1978, Hernan Bas développe depuis le tournant des années 2000 une iconographie fortement marquée par l'esthétique décadente et symboliste – artistique et littéraire – de la fin du 19e siècle. Sa pratique s'inscrit dans le renouveau figuratif et romanesque de la peinture observé depuis le courant des années 1990. Du paysage à la scène de genre, en passant par le portrait et pour la première fois avec l'exposition « Fruits and Flowers » la nature morte, presque toutes les catégories de la peinture classique sont revisitées dans un monde fantasmé à la sensualité aussi instinctive qu'ambigüe.

In Joris-Karl Huysmans's 1884 novel and symbolist masterwork À rebours (Against Nature), the antihero Jean des Esseintes, who embodies the decadent spirit par excellence in the figure of a reclusive esthete, shivers in awe while listening to Gustave Flaubert's prose: 'I seek new perfumes, larger blossoms, pleasures untasted.' [1] This passage or whimsical urge is the perfect prelude to American artist Hernan Bas's third solo exhibition at Galerie Perrotin, Paris, which presents both literally and figuratively a "fruity and flowery" ensemble of new works on linen and paper.

Born in 1978, Hernan Bas has developed since the turn of the 2000s an iconography, which is deeply influenced by the late 19th century decadent and symbolist – artistic and literary – aesthetics. His practice falls within the figurative and romanesque renewal of painting observed since the course of the 1990s. From landscape to portrait, including genre scene and for the first time with the exhibition "Fruits and Flowers" still life, almost all the categories of classical painting are revisited within a fantasized world of instinctive as much as ambiguous sensuality.

Le plus souvent pour ne pas dire toujours, Hernan Bas détourne les titres et sujets de ses oeuvres à force de jeux de mots et allusions homosexuelles. Dans certaines des peintures exposées à la Galerie Perrotin comme par exemple « Odd Fruit », un vendeur d'oranges assis derrière ses étals débordants, le terme « fruit » renvoie non sans humour à la fois aux personnages et aux véritables fruits représentés avec eux dans des scènes bucoliques, la plupart desquelles tournent autour de loisirs liés à la saison de récoltes. Parmi ces derniers notamment, quelques jeux festiviers typiquement américains et particulièrement rustiques ont intéressé l'artiste. En l'occurrence, « The Unlikely Winner » représente un jeune homme dévorant des tartes à un concours du plus gros mangeur, tandis que « Bobbing » décrit un groupe de six adolescents jouant à la pomme dans l'eau, ou encore l'étrange « The Sunday Snail race ». Enfin, « William Won't tell (pinkly swear) » revisite et dévoile le mythe de Guillaume Tell dans des sous-bois dignes de Paul Cézanne, de même que « (Shh) William Won't Tell » en présentant le seul profil d'un éphèbe rougissant, l'index d'un autre lui clouant le bec, comme puni dans l'attente qu'une flèche vienne peut-être percer la pomme qui lui couronne la tête. . .

Dans les peintures figuratives d'Hernan Bas, le traitement minutieusement détaillé des protagonistes et surtout la luxuriance ou l'exubérance du paysage les enveloppant, qui n'est d'ailleurs pas sans évoquer l'oeuvre romantique d'Arnold Böcklin ou celle de Caspar David Friedrich, contrastent fortement avec l'esquisse beaucoup plus gestuelle et hâtive de certains pans de ses arrière-plans, comme par exemple dans « The rare orchid collector (on expedition) ». Saisis dans des instants de pure flânerie, ses personnages apparaissent toujours comme suspendus dans le temps et dans les limbes, entre adolescence et âge adulte, nature et abstraction. Chaque scène s'offre à nous comme un songe et le symbolisme l'emporte complètement sur le naturalisme. « "Fruits and Flowers" est le résultat d'une investigation sur la manière de faire des passe-temps américains ruraux le sujet de peintures 'classiques'. Je voulais peindre ces loisirs peu intellectuels de la même manière que Bonnard les aurait approchés, les rendre selon mon propre vocabulaire plus "fruités", comme s'ils étaient joués non pas par un Américain du Midwest mais un dandy contemporain », précise-t-il. Rien ou presque ne semble se produire dans les visions dilettantes et expressionnistes d'Hernan Bas, dont la palette vibrante, presque fauviste, rappelle en effet celle de Pierre Bonnard, membre illustre du groupe nabi formé à la fin du 19e siècle, qui parvint également en travaillant de mémoire à insuffler un caractère irréel, onirique, à ses peintures inspirées notamment par les estampes japonaises, s'agissait-il de ses portraits intimistes, de ses paysages animés ou encore de ses natures mortes.

Justement, d'autres exemples de l'utilisation délibérée de doubles sens figurés par Hernan Bas au sujet cette fois de la décadence florale incluent « Ripe » (mûr), qui représente un jeune homme morne croulant sous le poids d'une corbeille en osier remplie de tournesols dans une chaleur étouffante, ou encore « Wilting » (flétrissement), qui décrit aussi bien la languueur que l'on peut lire sur le visage et dans la posture du protagoniste que l'état des fleurs se fanant dans un vase devant lui. Par association ces figures lassées, charnelles et florales, rappellent immédiatement à l'esprit la description du spleen par le précurseur du Symbolisme

More often than not, Hernan Bas twists the titles and subjects of his works into puns and homosexual innuendos. In some of the paintings exhibited at Galerie Perrotin – such as “Odd Fruit”, an orange seller sitting in his overflowing stall –, the term “fruit” humorously refers to both the characters and the actual fruits represented with them in bucolic sceneries, many of which revolve around leisures related to the harvest season. Among them notably, several carnival games that are typically American and particularly rustic have caught the artist's interest. For instance, “The Unlikely Winner” represents a young man devouring pastries at a pie eating contest, while “Bobbing” depicts a group of six adolescents playfully bobbing for apples, or the weird “The Sunday Snail race”. Finally, “William Won't tell (pinkly swear)” revisits and debauches the myth of William Tell in a woodland scene worthy of Paul Cézanne, as well as “(Shh) William Won't Tell”, which presents the sole profile of a blushing ephēbe, the forefinger of another shutting him up, as if he was punished and waiting for an arrow to maybe pierce the apple he is crowned with...

In Hernan Bas's figurative paintings, the highly detailed treatment of the protagonists and above all the luxuriance or exuberance of the landscape enveloping them, which by the way isn't without evoking the romantic oeuvre of Arnold Böcklin or that of Caspar David Friedrich, strongly contrast with the rather gestural and quite hasty sketch of certain parts of his backgrounds, as for example in “The rare orchid collector (on expedition). Captured within instants of pure flânerie, his characters always appear as if suspended in time and limbo, between adolescence and adulthood, nature and abstraction. Each scene offers itself to us like a dream and symbolism completely takes over naturalism. “Fruits and Flowers” is the result of an investigation into how to make rural American pastimes into classical paintings. I wanted to paint these lowbrow events in a manner Bonnard would have approached them, to make them in my own vocabulary more “fruity”, as though they were being played not by a Midwestern American but a contemporary dandy, he said. Little to nothing seems to occur in Hernan Bas's expressionist and dilettante visions, while his vibrant palette, which is almost fauvist, is certainly reminiscent of that of Pierre Bonnard, a leading member of the late 19th century group Les Nabis, whose work from memory made him as well succeed in conveying an oneiric, unreal, quality to his symbolist paintings, inspired in particular by Japanese engraving, whether they were his intimist portraits, his lively landscapes or his still lifes.

Speaking of which, other examples of Hernan Bas's deliberate use of figurative double meanings regarding this time floral decadence include “Ripe”, which represents a weary young man bending under the weight of a wicker basket that is filled with sunflowers in sweltering heat, as well as “Wilting”, which describes as much the languor one can read on the protagonist's face and overall posture as the state of the flowers fading out in a vase in front of him. The association of these carnal and floral forlorn figures immediately brings to mind precursor of literary Symbolism Charles Baudelaire's description of melancholy (“spleen”) in his 1857 collection of poems Les Fleurs du mal (The Flowers of Evil). Finally, for the first time Hernan Bas presents at Galerie Perrotin still lifes, “Private Bouquets”, a series of

littéraire Charles Baudelaire dans sa collection de poèmes *Les Fleurs du Mal* (1857). Enfin, pour la première fois Hernan Bas présente à la Galerie Perrotin des natures mortes, «*Private Bouquets*», une série de compositions florales. Disposés dans des vases raffinés, les bouquets sont dépeints en partie dissimulés derrière les lamelles de stores vénitiens, ce qui opère avec une discrétion légèrement voyeuriste le transfert métaphorique de la charge sensuelle sous-entendue dans les portraits de l'artiste. De ces précieux pétales, qui se dérobent au regard, aux «*fruits*» las et fleurs fanées décrits auparavant, Hernan Bas invoque ici le genre même de la vanité et le caractère transitoire de la vie entre beauté éphémère et fragilité androgyne.

Violaine Boutet de Monvel

[1] Gustave Flaubert, *La Tentation de saint Antoine* (The Temptation of Saint Anthony), 1874.

floral compositions. Arranged within refined vases, the bunches of flowers are depicted partly concealed behind the slits of Venetian blinds, which as a result operates with a slightly voyeuristic discretion the metaphoric transfer of the sensual charge that was implied in the artist's portraits. From these precious petals that elude our gaze to the gloomy "fruits" and faded flowers previously described, Hernan Bas invokes here the very genre of vanitas and the transitory nature of life between ephemeral beauty and androgynous fragility.

Violaine Boutet de Monvel

"Private Bouquet (three daisies)" 2015. Acrylique, sérigraphie, crayons de couleurs, craie et pastel gras sur papier / Acrylic, silkscreen, colored pencil, chalk and oil pastel on paper
138,5 cm x 130 cm / 54 1/2 x 51 1/2 inches

"Young man practicing for the cherry pit spitting contest" 2015. Acrylique, sérigraphie, crayons de couleurs, craie et pastel gras sur papier / Acrylic, silkscreen, colored pencil, chalk and oil pastels on paper
215,9 x 130,6 cm / 85 x 51 1/2 inches

"The Unlikely Winner" 2015.
Acrylique sur toile / Acrylic on linen. 182,9 x 152,4 cm / 72 x 60 inches

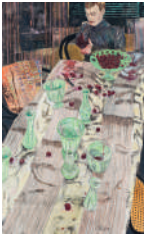
"William Won't tell (pinky swear)" 2015.
Acrylique sur toile / Acrylic on linen. 213,4 x 182,9 cm / 84 x 72 inches

"Odd Fruit" 2015.
Acrylique sur toile / Acrylic on linen. 152,4 x 121,9 cm / 60 x 48 inches

"Bobbing" 2015.
Acrylique sur toile / Acrylic on linen. 152,4 x 121,9 cm / 60 x 48 inches

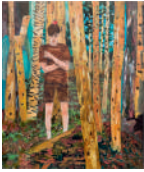
“Young man practicing for the cherry pit spitting contest” 2015
Acrylique, sérigraphie, crayons de couleurs, craie et pastel gras sur papier
Acrylic, silkscreen, colored pencil, chalk and oil pastels on paper
215,9 x 130,8 cm
85 x 51 1/2 inches

“The Unlikely Winner” 2015
Acrylique sur toile
Acrylic on linen
182,9 x 152,4 cm
72 x 60 inches

“Private Bouquet (clear/red)” 2015
Acrylique, sérigraphie, crayons de couleurs, craie et pastel gras sur papier
Acrylic, silkscreen, airbrush, colored pencil chalk and oil pastels on paper
182,9 x 64,8 cm
72 x 25 1/2 inches

“William Won't tell (pinkly swear)” 2015
Acrylique sur toile
Acrylic on linen
213,4 x 182,9 cm
84 x 72 inches

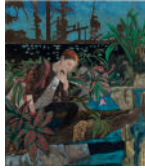
“(Shh) William Won't Tell” 2015
Acrylique, crayons de couleurs, craie et pastel gras sur papier
Acrylic chalk pastel and pencil on paper
76.2 x 57,2 cm
30 x 22 1/2 inches

“Bobbing” 2015
Acrylique sur toile
Acrylic on linen
152,4 x 121,9 cm
60 x 48 inches

Odd Fruit” 2015
Acrylique sur toile
Acrylic on linen
152,4 x 121,9 cm
60 x 48 inches

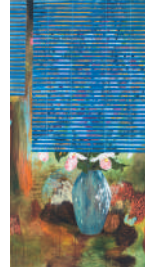
“The rare orchid collector (on expedition)” 2015
Acrylique sur toile
Acrylic on linen
213,4 x 182,9 cm
84 x 72 inches

“Ripe” 2015
Acrylique sur toile
Acrylic on linen
152,4 x 121,9 cm
60 x 48 inches

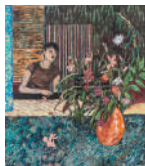
“Private Bouquet” (Suite of 8)” 2015
Acrylique, sérigraphie, crayons de couleurs, craie et pastel gras sur papier
Acrylic, silkscreen, airbrush, colored pencil chalk and oil pastels on paper
Huit dessins de 76,2 x 57,2 cm
Suite of 8 Each at 30 x 22 1/2 inches

“Private Bouquet (Lady Slippers)” 2015
Acrylique, sérigraphie, crayons de couleurs, craie et pastel gras sur papier
Acrylic, silkscreen, airbrush, colored pencil chalk and oil pastels on paper
144,1 x 76,2 cm
56 3/4 x 30 inches

“Two Fruits” 2015
Acrylique sur toile
Acrylic on linen
152,4 x 121,9 cm
60 x 48 inches

“Wilting” 2015
Acrylique, sérigraphie, crayons de couleurs, craie et pastel gras sur papier
Acrylic, silkscreen, colored pencil, chalk and oil, pastel on paper
147,3 x 129,5 cm
58 x 51 1/2 inches

“Semi-private Bouquet” 2015
Acrylique et sérigraphie sur toile
Acrylic and silkscreen on linen
152,4 x 121,9 cm
60 x 48 inches

“The Sunday snail race” 2015
Acrylique sur toile
Acrylic on linen
213,4 x 182,9 cm
84 x 72 inches

“Private Bouquet (three daisies)” 2015
Acrylique, sérigraphie, crayons de couleurs, craie et pastel gras sur papier
Acrylic, silkscreen, colored pencil, chalk and oil pastel on paper
138,5 cm x 130 cm
54 1/2 x 51 1/2 inches