HUGO RUYANT

42 rue de Turenne, Paris - F-75003 / +33 1 42 72 68 13 / galerie@michelrein.com
Washington rue/straat 51A, Brussels - B-1050 / +32 2 640 26 40 / contact.brussels@michelrein.com

SUMMARY SOMMAIRE

ARTWORKS - EXHIBITIONS | ŒUVRES - EXPOSITIONS 03

TEXTS | TEXTES 46

PRESS | PRESSE 48

BIOGRAPHY - CV | BIOGRAPHIE - CV 21

ARTWORKS - EXHIBITIONS
ŒUVRES - EXPOSITIONS

The Handshake, Michel Rein, Paris, France, 2024

The Handshake vertigo, 2024

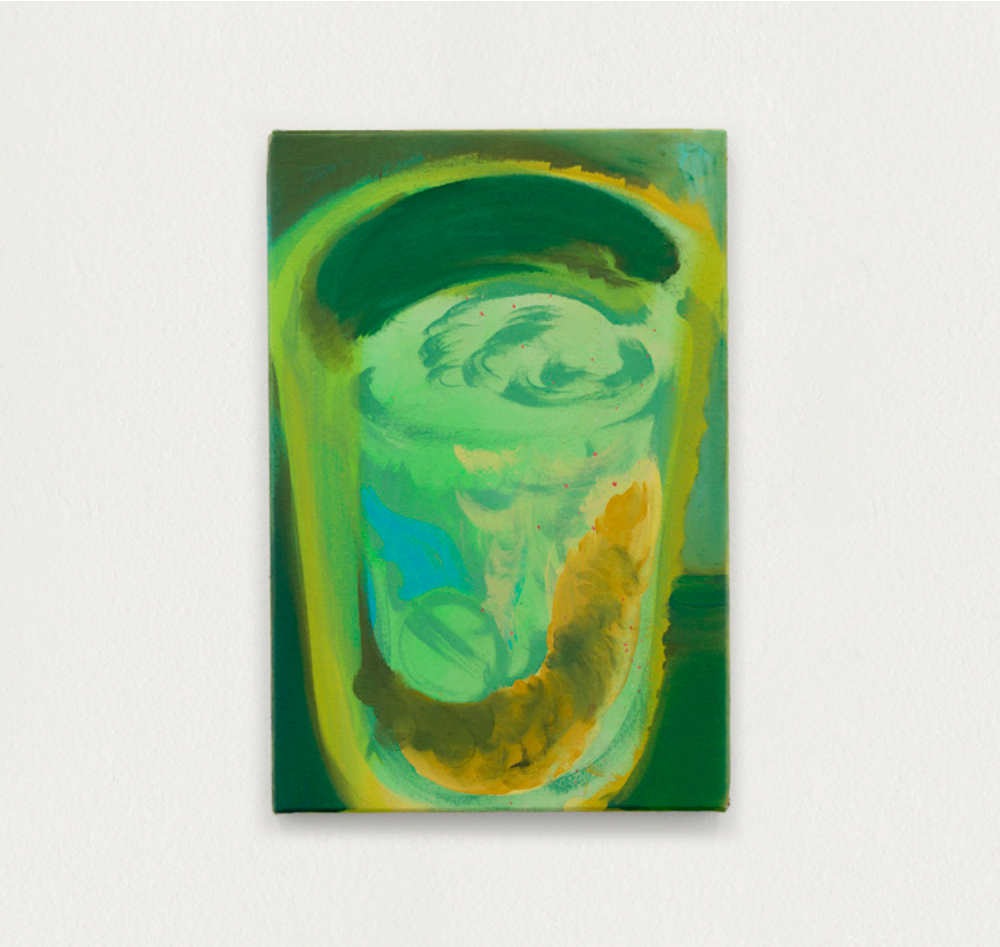
oil on canvas
huile sur toile
140 x 230 cm (55.12 x 90.50 in)
unique artwork
RUYA24002

Reserved

Alka (01), 2024

acrylic and oil on canvas
acrylique et huile sur toile
33 x 22 cm (12.99 x 8.66 in)
unique artwork
RUYA24003

Private collection



Alka (02), 2024

acrylic and oil on canvas
acrylique et huile sur toile
33 x 22 cm (12.99 x 8.66 in)
unique artwork
RUYA24004

Private collection

Alka (03), 2024

acrylic and oil on canvas
acrylique et huile sur toile
33 x 22 cm (12.99 x 8.66 in)
unique artwork
RUYA24005

Private collection

Alka (04), 2024

acrylic and oil on canvas
acrylique et huile sur toile
33 x 22 cm (12.99 x 8.66 in)
unique artwork
RUYA24006

Private collection

The Handshake, Michel Rein, Paris, France, 2024

The Handshake, Michel Rein, Paris, France, 2024

The Handshake, 2024

oil on canvas
huile sur toile
150 x 120 cm (59.06 x 47.24 in)
unique artwork
RUYA24001

Alka (05), 2024

acrylic and oil on canvas
acrylique et huile sur toile
33 x 22 cm (12.99 x 8.66 in)
unique artwork
RUYA24007

Private collection

Alka (06), 2024

acrylic and oil on canvas
acrylique et huile sur toile
33 x 22 cm (12.99 x 8.66 in)
unique artwork
RUYA24013

Private collection

Alka (07), 2024

acrylic and oil on canvas
acrylique et huile sur toile
33 x 22 cm (12.99 x 8.66 in)
unique artwork
RUYA24014

Private collection

Alka (08), 2024

acrylic and oil on canvas
acrylique et huile sur toile
33 x 22 cm (12.99 x 8.66 in)
unique artwork
RUYA24016

Private collection

Survie et Délices, Révélations Emerige - Hit Again ! (cur. Gaël Charbau), Paris, France, 2023

Lécheur (5), 2022

acrylic and oil on canvas
acrylique et huile sur toile
162 x 114 cm (63.78 x 44.88 in)
unique artwork
RUYA24009

Private collection

Lécheur (6), 2022

oil on canvas
huile sur toile
162 x 114 cm (63.78 x 44.88 in)
unique artwork
RUYA24048

Private collection

Alka (20), 2024

acrylic and oil on canvas
acrylique et huile sur toile
33 x 22 cm (12.99 x 8.66 in)
unique artwork
RUYA24036

Alka (22), 2024

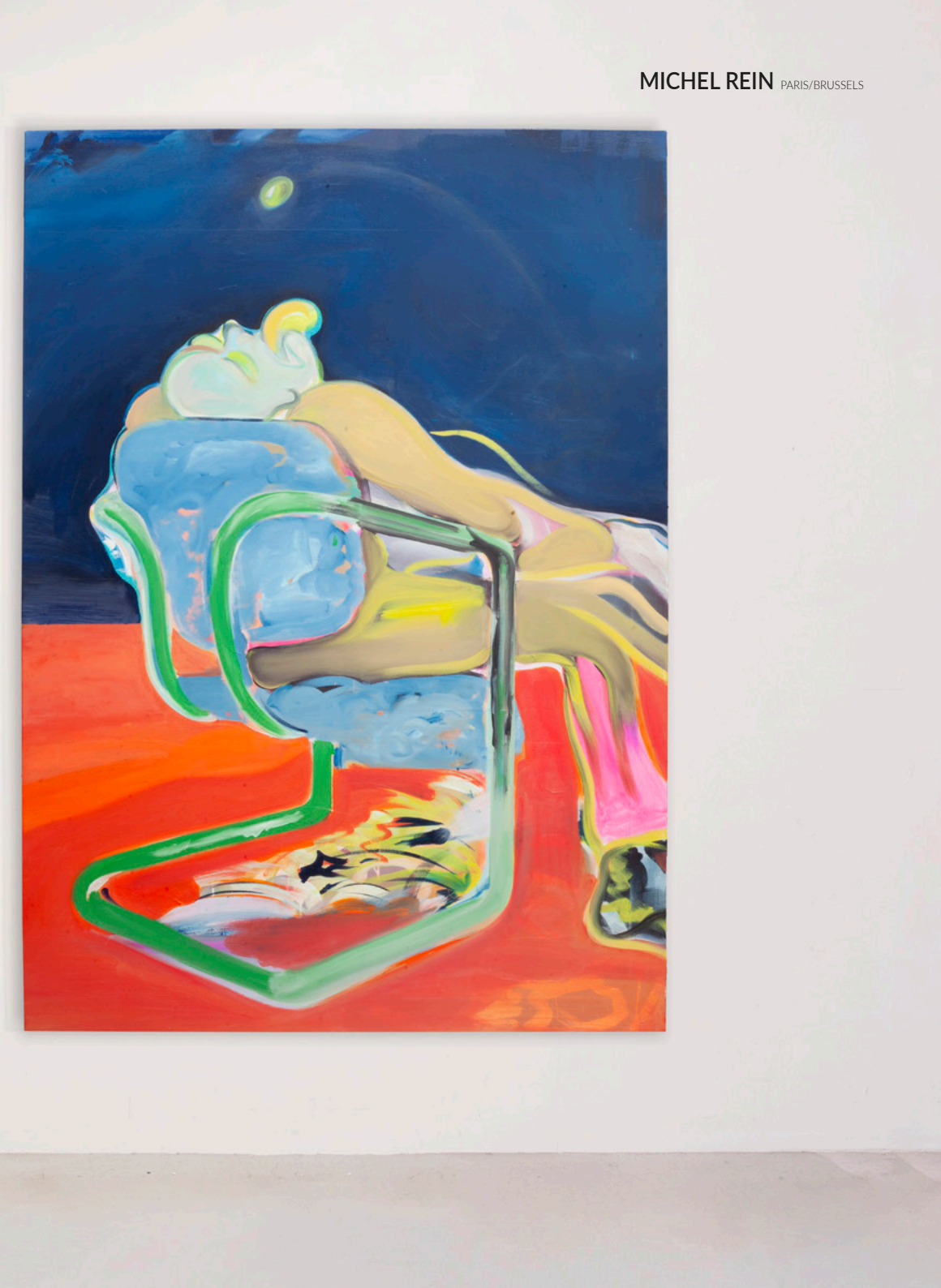
acrylic and oil on canvas
acrylique et huile sur toile
33 x 22 cm (12.99 x 8.66 in)
unique artwork
RUYA24037

Survie et délices, Galerie Variation, Paris, France, 2023

Lécheur (2), 2022

oil on canvas
huile sur toile
162 x 114 cm (63.78 x 44.88 in)
unique artwork
RUYA24047

Private collection



Lécheur (3), 2022

oil on canvas
huile sur toile
162 x 114 cm (63.78 x 44.88 in)
unique artwork
RUYA24008

Private collection

Alka (24), 2024

acrylic and oil on canvas
acrylique et huile sur toile
33 x 22 cm (12.99 x 8.66 in)
unique artwork
RUYA240038

Alka (26), 2024

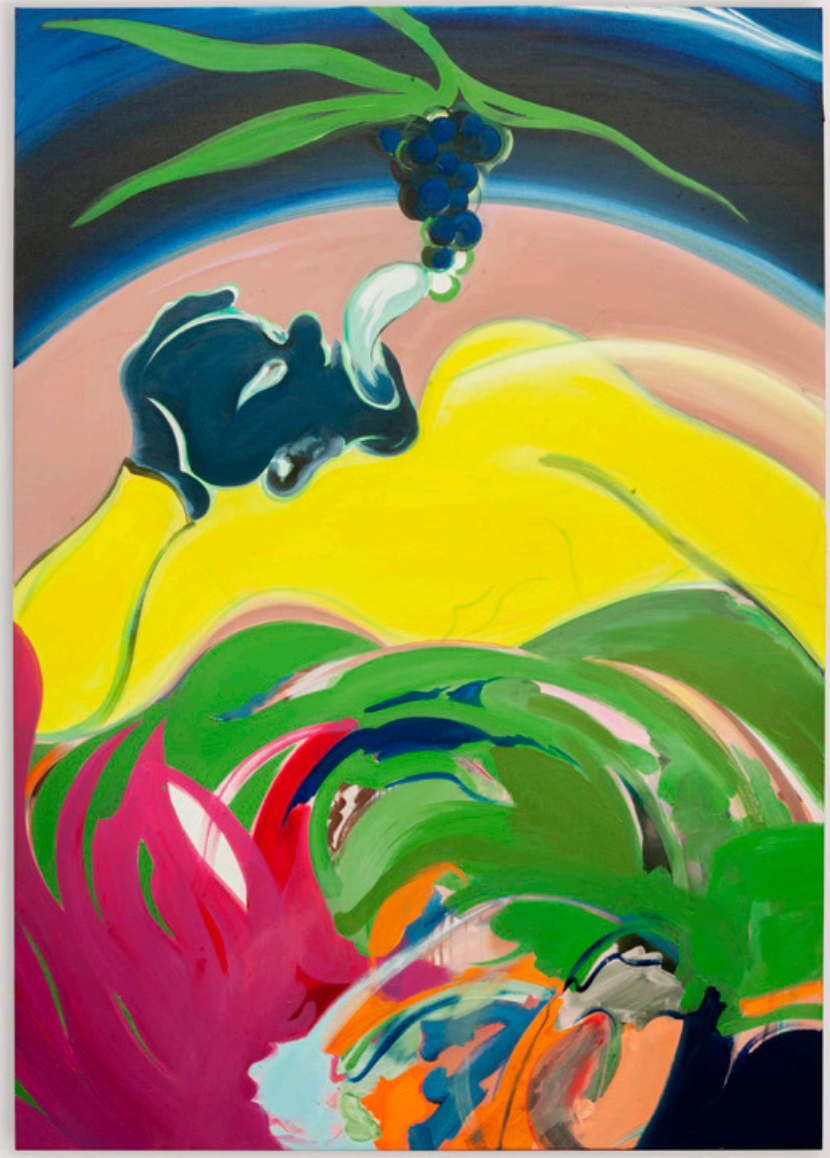
acrylic and oil on canvas
acrylique et huile sur toile
33 x 22 cm (12.99 x 8.66 in)
unique artwork
RUYA24039

Survie et délices, Galerie Variation, Paris, France, 2023

Lécheur (1), 2021

oil on canvas
huile sur toile
162 x 114 cm (63.78 x 44.88 in)
unique artwork
RUYA24021

Private collection



Lécheur (4), 2022

oil on canvas
huile sur toile
162 x 114 cm (63.78 x 44.88 in)
unique artwork
RUYA24022

Private collection

Alka (09), 2024

acrylic and oil on canvas
acrylique et huile sur toile
33 x 22 cm (12.99 x 8.66 in)
unique artwork
RUYA24017

Alka (10), 2024

acrylic and oil on canvas
acrylique et huile sur toile
33 x 22 cm (12.99 x 8.66 in)
unique artwork
RUYA24031

Survie et délices, Galerie Variation, Paris, France, 2023

SD (01), 2023

ink on paper [framed]
encre sur papier [encadré]
20 x 26 x 2,5 cm (7.87 x 10.24 x 0.79 in)
unique artwork
RUYA24049

Private collection

SD (02), 2023

ink on paper [framed]
encre sur papier [encadré]
20 x 26 x 2,5 cm (7.87 x 10.24 x 0.79 in)
unique artwork
RUYA24050

Private collection

SD (03), 2023

ink on paper [framed]
encre sur papier [encadré]
20 x 26 x 2,5 cm (7.87 x 10.24 x 0.79 in)
unique artwork
RUYA24051

Private collection

CSCD, 2023

ink on paper [framed]
encre sur papier [encadré]
20 x 15 x 2,5 cm (7.87 x 5.91 x 0.79 in)
unique artwork
RUYA24053

Private collection

Survie et Délices, Révélations Emerige - Hit Again ! (cur. Gaël Charbau), Institut Français de Madrid, Spain, 2024

Cascade, 2022

oil on canvas
huile sur toile
162 x 130 cm (63.78 x 51.18 in)
unique artwork
RUYA24012

Private collection

Survie et délices, Pavillon de l'Arsenal, Paris, France, 2023

Survie et délices, Pavillon de l'Arsenal, Paris, France, 2023

Lécheur (8), 2023

oil on canvas
huile sur toile
120 x 150 cm (47.24 x 59.06 in)
unique artwork
RUYA24011

Private collection

Lécheur (7), 2022

oil on canvas
huile sur toile
162 x 114 cm (63.78 x 44.88 in)
unique artwork
RUYA24010

Private collection

Lécheur (9), 2023

oil on canvas
huile sur toile
120 x 150 cm (47.24 x 59.06 in)
unique artwork
RUYA24015

Private collection

Sentimental (bleu), 2023

oil on canvas
huile sur toile
114 x 162 cm (44.88 x 63.78 in)
unique artwork
RUYA24023

Private collection

421, 2023

oil on canvas
huile sur toile
114 x 162 cm (44.88 x 63.78 in)
unique artwork
RUYA24028

Private collection

Le verre, 2023

oil on canvas
huile sur toile
162 x 146 cm (63.78 x 57.48 in)
unique artwork
RUYA24029

Private collection

Early, 2023

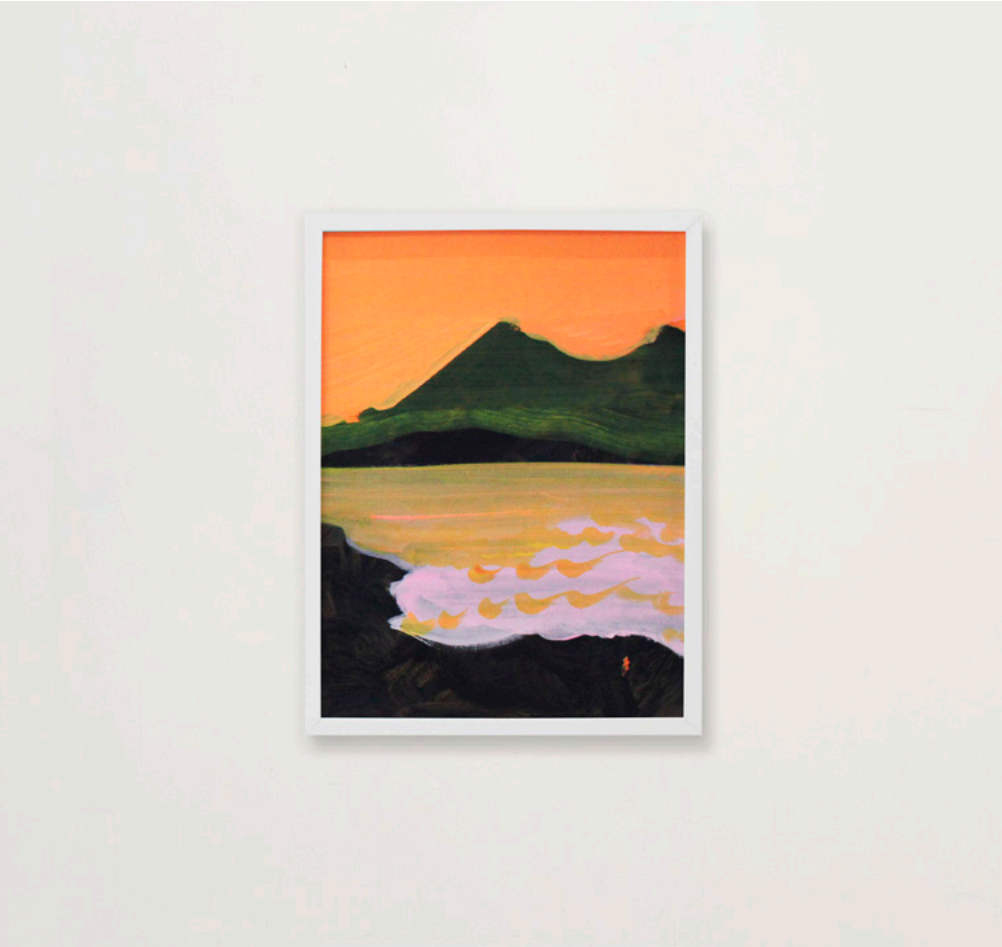
oil on canvas
huile sur toile
114 x 146 cm (44.88 x 57.48 in)
unique artwork
RUYA24027

Private collection

Trouble, 2022

acrylic on canvas
acrylique sur toile
80 x 60 cm (31.5 x 23.62 in)
unique artwork
RUYA24046

Private collection



Lac, 2023

mixed media on paper [framed]
techniques mixtes sur papier [encadré]
42 x 32 x 3 cm (16.54 x 12.6 x 1.18 in)
unique artwork
RUYA24026

Private collection

Éclair (rouge), 2023

mixed media on paper [framed]
techniques mixtes sur papier [encadré]
42 x 32 x 3 cm (16.54 x 12.6 x 1.18 in)
unique artwork
RUYA24024

Private collection

Alone, 2023

mixed media on paper [framed]
techniques mixtes sur papier [encadré]
42 x 32 x 3 cm (16.54 x 12.6 x 1.18 in)
unique artwork
RUYA24043

Private collection

Strike, 2023

mixed media on paper [framed]
techniques mixtes sur papier [encadré]
42 x 32 x 3 cm (16.54 x 12.6 x 1.18 in)
unique artwork
RUYA24045

Private collection

Canapé (jaune), 2023

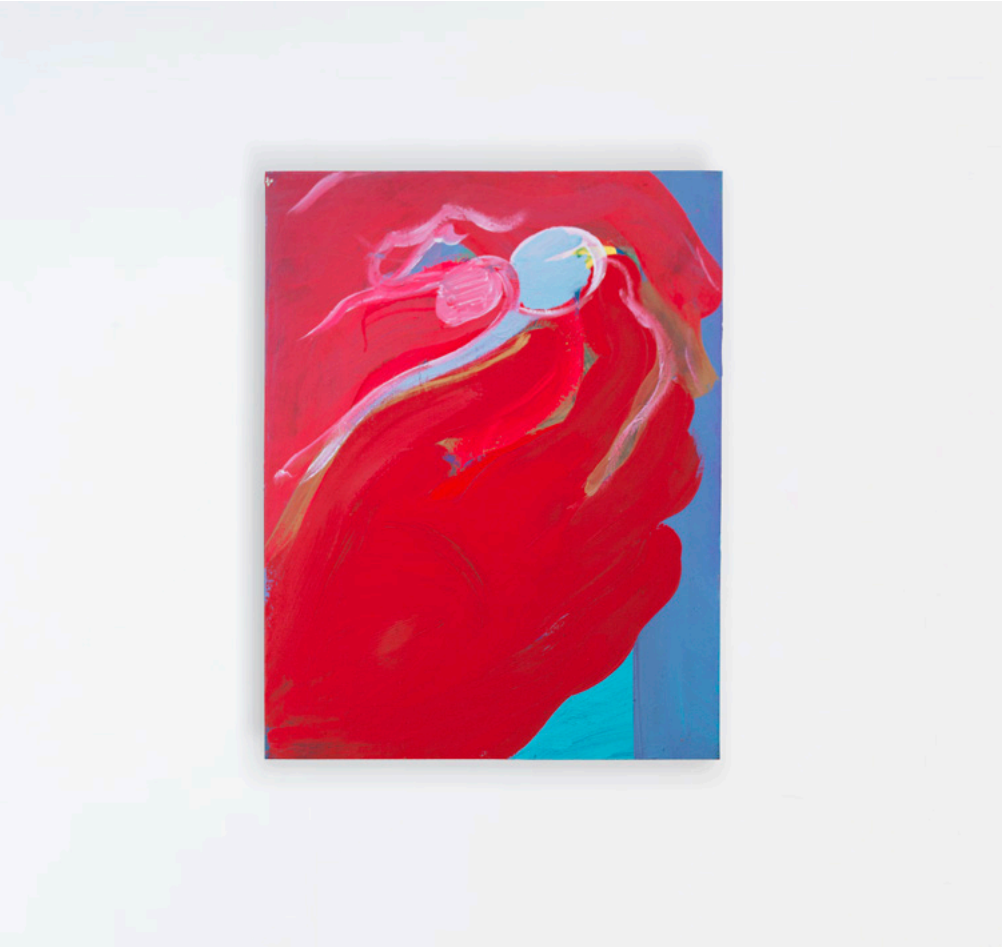
mixed media on paper [2 frames]
techniques mixtes sur papier [2 cadres]
42 x 32 x 3 cm (16.54 x 12.6 x 1.18 in) (x 2)
unique artwork
RUYA24025

Private collection

Canapé (bleu), 2023

mixed media on paper [2 frames]
techniques mixtes sur papier [2 cadres]
42 x 32 x 3 cm (16.54 x 12.6 x 1.18 in) (x 2)
unique artwork
RUYA24044

Private collection



Les mains rouges (01), 2022

acrylic on canvas
acrylique sur toile
56 x 46 cm (22.05 x 18.11 in)
unique artwork
RUYA24030

Private collection

Les mains rouges (02), 2022

acrylic on canvas
acrylique sur toile
56 x 46 cm (22.05 x 18.11 in)
unique artwork
RUYA24020

Private collection

Sentimental, 2021

oil on canvas
huile sur toile
114 x 162 cm (44.88 x 63.78 in)
unique artwork
RUYA24018

TEXTS
TEXTES

The Handshake
27.01 - 16.03.2024

Michel Rein, Paris

Text: Guillaume Blanc-Marianne

Hugo Ruyant has painted a handshake. Just a handshake: an ordinary gesture, but also a required token of peace and trust (it is thought that the ancient Greeks and Romans shook hands to make sure that neither was carrying a dagger).

Yet it is also a fragile gesture: one small side step and the whole edifice collapses. We humans, social animals, require ritual recognition from our peers; without this, according to the moral philosophy of Axel Honneth, society and democracies are mere illusions. Expecting to be recognised by the 'generalised other' – always a slightly distorting mirror – is like begging for approval. The outstretched hand is grasped and, amen! The individual is indeed a Man, in a sort of refuge of equality.

When, however, the outstretched hand is ignored, the recognition pact becomes an 'experience of scorn and humiliation', says Honneth. The evader has taken it upon himself to refuse to acknowledge the other as a social being, even though the other was only asking for a small contribution to his 'individuation', as Gilbert Simondon would have said. This provocation, prompting a chorus of hearty belly laughs, may seem a small thing, but reveals the suppressed violence of social relationships. Hugo Ruyant depicts these in a situation which is in itself trivial, but which in fact shows clearly how effectively hypocrisy and fatuousness can make someone a laughing stock and deny him his right to exist.

Thus, the figure of the spurned man splits into a multiplicity of images, as he gradually fades away. There are similarities here with Marcel Duchamp's Nude Descending a Staircase (1912), particularly since the figure is indeed a victim of the 'spirit of the staircase', a French expression describing when someone humiliated in society thinks of the perfect response only once they have reached the bottom of the staircase and are about to leave the house, to disappear.

The spurned man dissolves into the air, into nothingness. He resembles the fizzing glasses, rather like smoke flares, which are neither clear warnings of danger nor signs of a celebration, since in this case one man's victory is the other's defeat. Hugo Ruyant is engaging in social satire, in a graphic, brief and effective image recalling certain idiomatic expressions. The spurned man has the 'spirit of the staircase'; the evader has delivered a 'killer blow': skilful, violent, disloyal and harmful.

Hugo Ruyant peint une poignée de main. Rien qu'une poignée de main ; un geste ordinaire certes, qui pourtant s'impose comme gage de paix et de confiance (on suppose en effet que les Anciens se serraient la main pour écarter l'éventualité d'un poignard).

Et pourtant, ce geste-là ne tient pas à grand-chose : une esquive et tout s'effondre. L'Homme, cet animal social, demande rituellement la reconnaissance de ses semblables, car sans elle, société et démocraties ne demeurent que chimères, selon ce qu'en dit la philosophie morale d'Axel Honneth. L'attente d'être reconnu par l'« autrui généralisé » – ce miroir toujours un peu déformant – revient à implorer son approbation. Une main tendue est serrée et, amen : c'est bien un Homme, et il y a bien quelque chose comme un sanctuaire d'égalité.

En revanche, une main tendue est ignorée, et voilà que le pacte de reconnaissance se transforme en une « expérience de mépris et d'humiliation », suppose encore Honneth. L'esquiveur s'adjuge le pouvoir de refuser à l'esquivé sa qualité d'être social, lui qui ne demandait qu'une maigre contribution à son « individuation », comme l'aurait dit Gilbert Simondon. Appellant sa foule de rires gras et moyenâgeux, une telle provocation révèle en dépit de sa légèreté la violence sourde des relations sociales. Hugo Ruyant les met en scène à travers une situation dédaignable, mais cependant propre à dire l'efficacité avec laquelle hypocrisie et fatuité peuvent accabler quelqu'un de ridicule et lui nier son droit à l'existence.

Ainsi la figure de l'esquivé se dissipe-t-elle au fil d'une démultiplication qui signale son effacement progressif. Elle tient quelque chose du Nu descendant l'escalier de Marcel Duchamp (1912), d'autant plus qu'elle est en effet victime de son esprit d'escalier – l'expression désignant une personne sans répartie, cible d'une humiliation en société, ne trouvant sa réplique qu'une fois parvenue en bas des escaliers, sur le point de quitter la demeure : de s'effacer.

L'esquivé se vaporise, se gazéifie comme ces verres effervescents, sortes de fumigènes dont on peine à savoir s'ils avertissent d'un danger ou participent d'une célébration, la victoire de l'un supposant toujours la défaite de l'autre. Hugo Ruyant livre ici une satire sociale, au moyen d'une fulgurance imagée, brève et efficace, qui rappelle certaines de nos expressions idiomatiques. « Avoir l'esprit d'escalier » pour l'esquivé ; « porter un coup de Jarnac » pour l'esquiveur : un coup aussi habile et violent que déloyal et pernicieux.

Survie et délices
30.03 - 06.04.2023

Galerie Variation, Paris

Text: Guillaume Blanc-Marianne

The Europe of the Enlightenment enthused us with clarity and rationality. But what to do with darkness? Hugo Ruyant, in Survie et délices, gives it colour and form, and in so doing suggests that showing is much more than demonstrating.

What follows is an illicit figure in the style of Hieronymus Bosch and his late Middle Ages, made up of fantasies and nightmares. In his Garden of Delights, a few dubious lickers fight over bunches of grapes that are submitted to them, their acid tongues seeking to taste the vertigo of sinful sweetness. Hugo Ruyant digs them up from the depths of the centuries to stupefy the current order of normality. The spasmodic bodies he paints, arched, seized by a tension that takes them on the path to ecstasy, restore a taste for untimely and inappropriate appearances. These bodies speak of a festival - a 'mythological machine', to quote the Italian anthropologist Furio Jesi - where the abnormal are king and the bizarre is a theatre.

The Ancients knew how to celebrate all this and created gods to say so: Dionysus or Bacchus, guardians and masters of excess, of drunkenness - of gleeful subversion, in short. Their unworthy successors, right up to the present day, have organised the constant repression of such impurity, judged to be immoral, seen as a mark of incapacity, rebellion or inadequacy in the social world, which sidelines and condemns it.

But this is a mistake: the monstrous has always been present among us and in a prominent place, like a second nature that is dormant but always ready to emerge. We know that Goya believed, in one of his Caprices, that 'the sleep of Reason engenders monsters'. But in his language, sleep (sueño) also means 'dream'. Hugo Ruyant's anthropomorphic bestiary follows in his footsteps, jubilantly reiterating that Reason is nothing more than a shelter for its own monsters.

L'Europe des Lumières nous a entretenus de clarté et de rationalité. Mais que faire de l'obscurité ? Hugo Ruyant, avec Survie et délices, lui donne des couleurs et des formes et, ce faisant, laisse entendre que montrer, c'est bien plus monstrer que démontrer.

S'ensuit la déclinaison d'une figure illicite comme Jérôme Bosch et son Moyen Âge finissant, fait de fantasmes et de cauchemars, savaient en rassembler. Dans son Jardin des Délices, quelques douteux lécheurs se disputent des grappes de raisin qu'on leur soumet, leurs langues acides cherchant à goûter au vertige de la douceur pécheresse. Hugo Ruyant les déterre du fond des siècles pour stupéfier l'ordre actuel de la normalité. Les corps spasmodiques qu'il peint, arqués, saisis d'une tension qui les engage sur les chemins de l'extase, redonnent le goût des apparences intempestives et déplacées. Ces corps-là parlent d'une fête – « machine mythologique », pour le dire avec l'anthropologue italien Furio Jesi – où les anormaux sont rois et où le bizarre est un théâtre.

Les Anciens savaient célébrer tout cela et se sont fait des dieux pour le dire : Dionysos ou Bacchus, gardiens et maîtres des excès, de l'ivresse – d'une gaie subversion, en somme. Leurs successeurs indignes, jusqu'à nous, ont organisé la répression constante d'une telle impureté, jugée immorale, pressentie comme une marque de l'incapacité, de la rébellion ou de l'inadéquation au monde social, qui la met à l'écart et la condamne.

C'est là faire erreur : le monstrueux a toujours siégé parmi nous et en bonne place, comme une seconde nature endormie mais toujours prête à saillir. On sait que Goya estimait, avec l'un de ses Caprices, que « le sommeil de la Raison engendre des monstres ». Mais dans sa langue, sommeil (sueño) signifie aussi « songe ». À sa suite, le bestiaire anthropomorphe d'Hugo Ruyant le redit avec jubilation : la Raison n'est que l'abri de ses propres monstres.

PRESS
PRESSE

LE QUOTIDIEN DE L'ART

Hugo Ruyant
Quotidien de l'Art
October, 5th 2023
By Alison Moss

Révélations Emerige : une décennie pour la jeune création

Vues de l'exposition de la Bourse Révélations Emerige 2022 « Hit Again ».
Ci-dessus : à gauche, une œuvre de Morgane Ely et à droite, une œuvre de Juliet Casella.
Ci-contre : Les photographies argentiques installées sur tapis d'Ismaël Bazri.
© Photo Alison Moss.

Le programme de bourses du promoteur immobilier Emerige, destiné aux artistes français ou vivant en France, de moins de 35 ans et non représentés par une galerie, révèle les douze finalistes de sa 10e édition. Un anniversaire qui permet de tirer un bilan de l'action menée.

PAR ALISON MOSS

L'enjeu pour les candidats est de taille. Outre une généreuse dotation financière (15 000 euros en vue d'une première exposition personnelle) et un accompagnement de leur pratique (un atelier d'un an à La Ruche), les lauréats de la bourse Révélations Emerige bénéficient surtout du soutien professionnel d'une galerie. *« Cela a tout changé pour moi, aussi bien en termes d'opportunités que de rayonnement »*, résume Linda Sanchez, lauréate de l'édition 2017 et depuis représentée par la galerie Papillon. Alors que la prolifération des réseaux sociaux semblait présager l'effacement de la figure du galeriste, celui-ci conserve un rôle crucial dans la construction de la carrière d'un artiste.

Vues de l'exposition de la Bourse Révélations Emerige 2022 « Hit Again ».
Ci-dessus : Juliet Casella.
Ci-dessous : Morgane Ely.
© Photo Alison Moss.

L'exposition des 12 finalistes de la 10e édition de la bourse Révélations Emerige fait directement allusion à ces mutations de l'écosystème artistique : *« Les principes mêmes de l'exposition ont aussi changé. La fulgurance des réseaux sociaux a bouleversé l'accès et la relation aux images, aux égos, à la reconnaissance. Tout le monde expose ou s'expose. L'influence a avalé le jugement de goût »*, lit-on dans le texte curatorial. Placée sous le commissariat de Gaël Charbau et intitulée *Hit Again*, l'exposition fait allusion aux dévoiements d'une société marquée par l'hyperconsumérisme (*« Eat Again »*), mais aussi aux préoccupations en lien avec le réchauffement climatique (*« Heat Again »*), et aux injonctions posées aux jeunes artistes, auxquels on exige d'être simultanément visionnaires et intemporels : en somme, de produire toujours plus de *hits*.

Un autre rapport à l'image

Seuls douze dossiers sur le millier reçus ont été sélectionnés par un jury composé par Laurent Dumas (président d'Emerige), Paula Aisemberg (directrice des projets artistiques d'Emerige), la galeriste Nathalie Obadia et le commissaire d'exposition Gaël Charbau, tous présents au vernissage de l'exposition, le soir du 3 octobre, dans un ancien garage situé à deux pas de la mairie du 15e arrondissement. Nombre d'entre eux se distinguent par une altération du rapport à l'image et au temps, qu'ils tentent de se réapproprier en ancrant leur pratique dans un travail manuel ou un savoir-faire ancestral. Ainsi, Juliet Casella (née en 1993) récupère et rassemble des d'images numériques afin de les reconstituer dans des collages ubuesques, fixes ou en mouvement, ou en les repeignant à l'acrylique afin de les remplacer dans une temporalité plus longue. Morgane Ely (née en 1995) s'empare de la technique de gravure sur bois qu'elle a apprise au Japon pour réinventer des images puisées dans la culture du *meme*, télévisuelle ou publicitaire, en incarnant des sujets le plus souvent féminins afin de les émanciper du *male gaze*.

Cristalliser l'esprit du temps

En apparence disparate, la sélection est toutefois reliée par un fil invisible : celui de l'esprit du temps. Plusieurs artistes évoquent directement le contexte social et politique à travers une pratique ouvertement critique : Thaïs Zakï Tembo (née en 1988) dénonce dans une peinture riche en allégories les conditions inhumaines des mineurs dans son pays natal ainsi que les conséquences de l'exploitation de la terre, perpétuée par des Européens ou Nord-Américains ; tandis que le plasticien malien Moïse Togo (né en 1990) se penche sur les violences infligées aux albinos dans plusieurs pays d'Afrique. Plaquées sur des tapis de prière, les photographies argentiques d'Ismaël Bazri

Vues de l'exposition de la Bourse Révélations Emerige 2022 « Hit Again ».
Ci-contre : Thaïs Zakï Tembo.
À droite : Vue d'une installation de Na Liu.
© Photo Alison Moss.

Si seul un lauréat sera retenu, de nombreux exemples attestent de l'impact vertueux de la bourse sur la carrière de tous les artistes sélectionnés.

Vues de l'exposition de la Bourse Révélations Emerige 2022 « Hit Again ».

Ci-contre : Hugo Ruyant. À droite : Frederik Exner.

© Photo Alisor Moss.

Ci-dessus : Mathilde Albouy, *On dirait que je rentre en moi-même*, 2022, peuplier et cire d'abeille, 80 x 200 cm.

© Photo Gregory Copitet/ Courtesy de l'artiste.

Ci-dessous : Jules Bourbon, *Capsules Portraits #3*, 2022, vidéo, techniques mixtes, 3 min 20 sec.

© Courtesy de l'artiste.

(né 1994), soulèvent pour leur part les dérives de la société mondialisée et industrialisée. D'autres abordent sous de nouveaux prismes des sujets intemporels : Frederik Exner (né en 1991) évoque ainsi la question de l'identité à travers son bestiaire enchanté inspiré de la mythologie, de même que Johanna Mirabel (née en 1991) dans ses peintures ocre-rouge inspirées de la couleur du sol de sa Guyane natale, Na Liu (née en 1989), dans son installation vidéographique immersive, et Emilie Caie (née en 1988), dans ses peintures grand format revisitant le nu féminin. D'autres, comme Hugo Ruyant (né en 1992) éclairent la notion du plaisir, en réinventant la figure de Bacchus, tandis que Mathilde Albouy (née en 1997) interroge le langage dans ses élégantes sculptures, tout comme Jules Bourbon (né en 1994) dans ses poésies visuelles et auditives.

Deux nouvelles récompenses

Selon Gaël Charbau, certaines pratiques artistiquesdes douze artistes élus ont « *sauté aux yeux* [du jury] *comme des coups de feu* ». Ils seront montrés cet hiver à l'Hôtel des Arts de Toulon et à l'Institut français de Madrid (pendant ARCO). Si seul un lauréat sera retenu le 17 octobre et accompagné par la galeriste Nathalie Obadia, de nombreux exemples attestent de l'impact vertueux de la bourse sur la carrière des artistes, qu'ils soient ou non lauréats. C'est le cas de Madison Bycroft et Mali Arun (pensionnaires de la villa Médicis), Bianca Bondi (Lafayette Anticipations) ou Tirdad Hashemi (représentée par la galerie gb agency), dont le travail a depuis été régulièrement diffusé et soutenu en France comme à l'international. Afin de renforcer encore davantage le soutien porté à l'ensemble des finalistes, deux nouvelles récompenses ont été créées cette année : une résidence dans les ateliers de la Manufacture de Sèvres et une exposition personnelle à la Project Room, nouvel espace du Plateau FRAC Île-de-France, toutes les deux prévues en 2024.

revelations-emerige.com

BIOGRAPHY - CV
BIOGRAPHIE - CV

HUGO RUYANT

Born in 1992 in Compiègne (France).
Lives and works in Paris (France).

Hugo Ruyant painted his first picture in a chapel in Haute-Corse in 2020 during a summer residency and has since devoted himself fully to painting. His first series "Survie et délices" was presented for the first time in his solo show at Galerie Variation in April 2023, then for the Emerige Révélations Grant exhibitions in Paris, Toulon and Madrid. "Survie et délices" features paintings of grotesque monsters licking bunches of grapes. A sort of contemporary Bacchus, the " Lickers " speak of both addictive and ephemeral pleasure. Repeated from one painting to the next, these allegorical figures find the generic form of a troubled feeling, between survival and excess.

His paintings are conceived as comic-book squares, propelled WWto the scale of Painting. By zooming in, each image synthesizes the entire narrative into a "key character". His drawing and colors cut out characters always in motion, caught in a transitory state where emotions are fixed in matter.

The figures are taken out of context, invading our reality.
They appear head-on in front of the viewer.

Hugo Ruyant conjures up grotesque characters who conceal themselves at the same time as they confront us. In societies with masks," writes Roger Caillois, "the whole question is to be masked and to frighten, or not to be masked and to be frightened. In a more complex organization, it's a matter of having to fear some and being able to frighten others, depending on the degree of initiation" *. In the same way, the figures he paints take on the masks of monsters, clowns or gods to re-enact our behavior.

For him, the canvas is a magnifying mirror of reality,
an extreme condensation of life where dramas, desires, humor and contemplation are brought to incandescence.

* Roger Caillois, Les jeux et les hommes. Le masque et le vertige, Paris, Gallimard, 1967, p.203

Né en 1992 à Compiègne (France).
Vit et travaille à Paris (France).

Hugo Ruyant peint son premier tableau dans une chapelle en Haute-Corse en 2020 pendant une résidence d'été et se consacre depuis pleinement à la peinture. Sa première série "Survie et délices" est présentée pour la première fois dans son exposition personnelle à la Galerie Variation en avril 2023 puis pour les expositions de la bourse Révélations Emerige à Paris, Toulon et Madrid. "Survie et délices" décline en peintures les représentations de monstres grotesques qui lèchent des grappes de raisin. Sortes de Bacchus contemporains, les "Lécheurs" parlent de plaisir addictif autant qu'éphémère ; Répétés d'un tableau à l'autre, ces personnages allégoriques trouvent la forme générique d'un sentiment trouble, entre la survie et l'excès.

Ses tableaux sont pensés comme des cases de bande dessinée, propulsées à l'échelle de la Peinture. Par effets de zooms, chaque image synthétise en « personnage-clé » tout le récit. Son dessin et ses couleurs découpent des personnages toujours en mouvements, pris dans un état transitoire ; où les émotions sont fixées dans la matière.

Les figures sont sorties de leur contexte et s'invitent dans notre réalité. Elles surgissent frontalement face au spectateur.

Hugo Ruyant fait apparaître des personnages grotesques qui se dissimulent en même temps qu'ils nous confrontent. « Dans les sociétés à masques, écrit Roger Caillois, toute la question est d'être masqué et de faire peur, ou de ne pas l'être et d'avoir peur. Dans une organisation plus complexe, elle est de devoir craindre les uns et de pouvoir épouvanter les autres suivant le degré d'initiation » *. De la même manière, les figures qu'il peint prennent les masques du monstre, du clown ou des dieux pour rejouer nos comportements.

L'espace de la toile est pour lui : le miroir grossissant du réel, un condensé extrême de vie où sont portés à incandescence les drames, les désirs, l'humour et la contemplation.

* Roger Caillois, Les jeux et les hommes. Le masque et le vertige, Paris, Gallimard, 1967, p.203

HUGO RUYANT

B. 1992, Compiègne (FR)
Works and lives in Paris.

EXHIBITIONS

2024	UPCOMING (Sept)— Frieze OFF, South Korea (KOR)
	UPCOMING (Jun) — treize (cur. Pierre Alizan), Aix-en-Provence (FR)
	The Handshake (Soloshow) Michel Rein, Paris (FR)
	Hit Again ! (cur. Gaël Charbau), Institut Français, Madrid (ES)
2023	SURVIE ET DÉLICES (Soloshow) Galerie Variation, Paris (FR)
	DÉPENDANCE, Pavillon de l'Arsenal, Paris (FR)
	Hit Again ! (cur. Gaël Charbau), Hotel des Arts, Toulon (FR)
	Révélations Emerige 2023, Paris (FR)
2022	International painting price of Novembre à Vitry Galerie Jean Collet, Vitry-sur-Seine (FR)
	NO HARD FEELINGS, Le Sample, Bagnolet (FR)
	IN PRAISE OF PANSPERMIA, Espace Voltaire, Paris (FR)
	CENDAR BRUXELLES, Galerie ZOTTO, Bruxelles (BE)
2021 - 2016 (selected)	Got It for Cheap and Velvet Ropes, Galerie Golsa, Oslo (NO)
	L'Âge de Roseau, Sagacity, Bruxelles (BE)
	OUT OF SIGHT, The Square, Genève (CH)
	Dessinrama, Villa Belleville, Paris (FR)
	AFTERSHAVE, Fondation Moonens, Bruxelles (BE)
	GOUFFRE, Galerie du jour Agnès b, Paris (FR)

EDUCATION

2016 - 2013	LA CAMBRE, Printmaking, Bruxelles (BE)
2013 - 2011	ESTIENNE, Paris (FR)
2011 - 2010	OLIVIER DE SERRES, Paris (FR)
2010 - 2007	JEAN MERMOZ, Buenos Aires (ARG)

RESIDENCIES

2023	National bank painting office of Belgium, Bruxelles (BE)
2021 - 2020	Saint-Marguerite Chapel, Centuri, Cap Corse (FR)

PUBLIC COMMISSION

Installation (in Situ) Les étoiles, la montagne, les rochers, les rochers, la pluie...
40th aniversary of the DRAC Île-de-France, Paris (FR)

COLLECTIONS

Fondation Francès
Collection Pujade-Lauraine, Bianca
Laurent Dumas, Fondation Emerige

GRANTS

Révélations Emerige 2023 (Shortlisted)
International painting price
of Novembre à Vitry (Shortlisted)

PUBLICATIONS

Revue FIG n°8, DÉPENDANCE
Main characters, Marécages, Revue Lagon n°4
Chez soi, GOUFFRE, Revue Lagon n°3
Panorama, éditions 3foisparjour
Seascape, Dôme, Revue Lagon hors-série
Navier-stokes, Volcan, Revue Lagon n°2
ROYAUMES, l'Amour éditions

INTERVIEWS

Le Bruit de l'Art, episode 9, Interview
Radio Campus Paris, Revue Lagon
Radio Nova, l'Amour éditions