

MICHEL REIN PARIS/BRUSSELS

HUGO RUYANT

SUMMARY SOMMAIRE

ARTWORKS - EXHIBITIONS | ŒUVRES - EXPOSITIONS 03

RESIDENCY | RESIDENCE 78

TEXTS | TEXTES 83

PRESS | PRESSE 89

BIOGRAPHY - CV | BIOGRAPHIE - CV 94

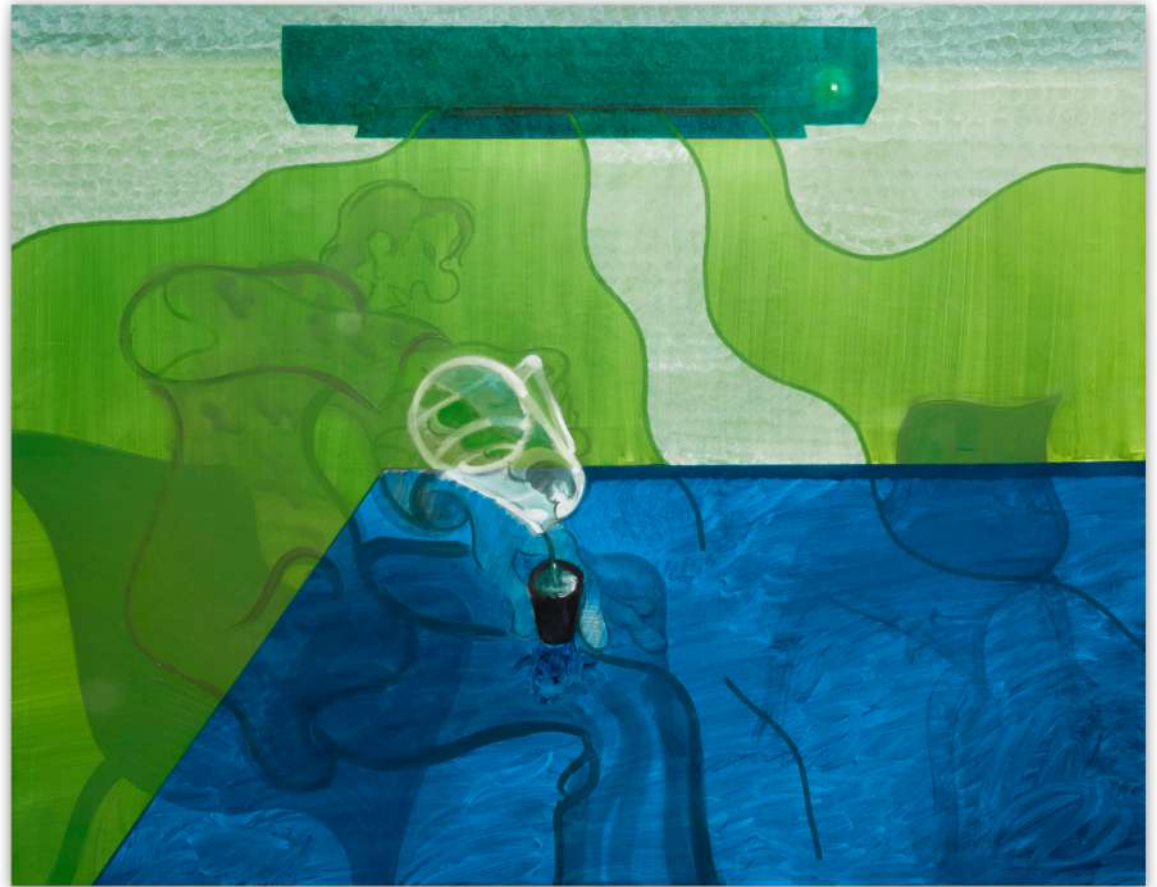
ARTWORKS - EXHIBITIONS

ŒUVRES - EXPOSITIONS

HUGO RUYANT

Air Conditioner Fantasies, Michel Rein, Brussels, Belgium, 2025

The Panthom of Gapyeong, 2025

acrylic and oil on canvas
acrylique et huile sur toile
130 x 164 cm (51.18 x 64.57 in)
unique artwork
RUYA25084

HUGO RUYANT

MICHEL REIN PARIS/BRUSSELS

Air Conditioner Fantasies, Michel Rein, Brussels, Belgium, 2025

Air Conditioner Fantasies, 2025

acrylic and oil on canvas
acrylique et huile sur toile
130 x 195 cm (51.18 x 76.77 in)
unique artwork
RUYA25085

HUGO RUYANT

MICHEL REIN PARIS/BRUSSELS

Air Conditioner Fantasies, Michel Rein, Brussels, Belgium, 2025

AC Melancholy, 2025

acrylic and oil on canvas
acrylique et huile sur toile
60 x 92 cm (23.62 x 36.22 in)
unique artwork
RUYA25086

Revenant, 2025

acrylic and oil on canvas
acrylique et huile sur toile
80,5 x 60 cm (31.5 x 23.62 in)
unique artwork
RUYA25090

Drops and ghost, 2025

acrylic and oil on canvas
acrylique et huile sur toile
33 x 33,3 cm (12.99 x 12.99 in)
unique artwork
RUYA25092

HUGO RUYANT

MICHEL REIN PARIS/BRUSSELS

Air Conditioner Fantasies, Michel Rein, Brussels, Belgium, 2025

Moonlight song (green), 2025

acrylic and oil on cotton
acrylique et huile sur coton
40.5 x 32.5 cm (15.94 x 12.8 in)
unique artwork
RUYA25087

Moonlight song (white), 2025

acrylic and oil on cotton
acrylique et huile sur coton
40.5 x 32.5 cm (15.94 x 12.8 in)
unique artwork
RUYA25088

Moonlight song (blue), 2025

acrylic and oil on cotton
acrylique et huile sur coton
40.5 x 32.5 cm (15.94 x 12.8 in)
unique artwork
RUYA25091

HUGO RUYANT

MICHEL REIN PARIS/BRUSSELS

Please, 2024

acrylic and oil on canvas
acrylique et huile sur toile
signed, dated and titled on the back
180 x 150 cm (70.87 x 59.06 in.)
unique artwork
RUYA25057

Private collection, Paris, France

HUGO RUYANT

MICHEL REIN PARIS/BRUSSELS

Hold on, 2025

acrylic and oil on canvas
acrylique et huile sur toile
signed, dated and titled on the back
180 x 150 cm (70.87 x 59.06 in.)
unique artwork
RUYA25060

HUGO RUYANT

MICHEL REIN PARIS/BRUSSELS

Mister y, 2025

acrylic and oil on canvas
acrylique et huile sur toile
signed, dated and titled on the back
180 x 150 cm (70.87 x 59.06 in.)
unique artwork
RUYA25061

Private Collection, Paris, France

HUGO RUYANT

MICHEL REIN PARIS/BRUSSELS

Forever, 2025

acrylic and oil on canvas
acrylique et huile sur toile
signed, dated and titled on the back
180 x 150 cm (70.87 x 59.06 in.)
unique artwork
RUYA25066

Astérique et obélisque, 2025

ink and oil on paper
encre et huile sur papier
31,7 x 23 cm (12.2 x 9.06 in.)
unique artwork
RUYA25065

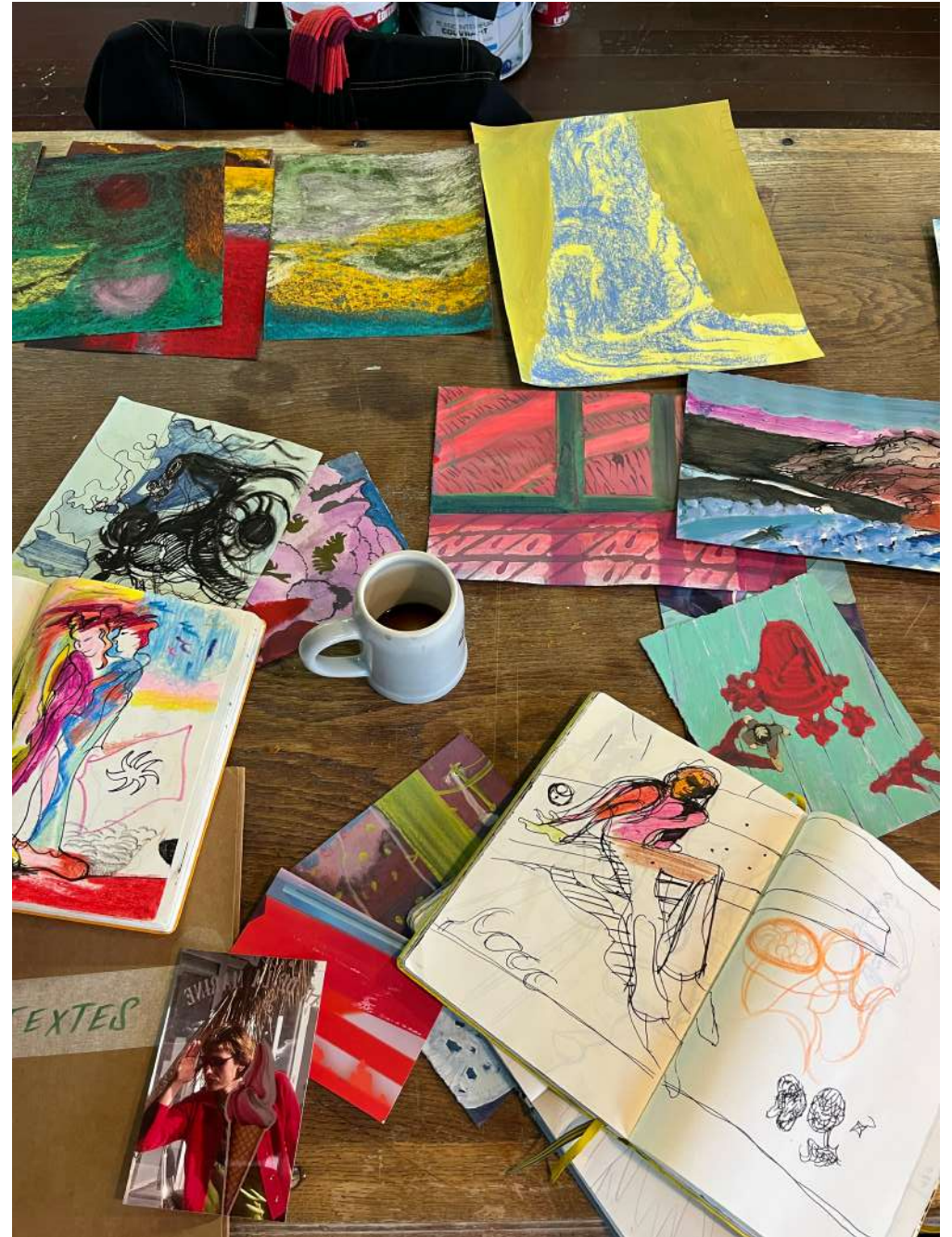
L'escalier des lions (rouge), 2025

ink and oil on paper
encre et huile sur papier
31,7 x 23 cm (12.2 x 9.06 in.)
unique artwork
RUYA25063

HUGO RUYANT

MICHEL REIN PARIS/BRUSSELS

Atelier Hugo Ruyant, Val-de-Marne, 2025

HUGO RUYANT

Alka, 2025

acrylic and oil on canvas
acrylique et huile sur toile
33 x 22 cm (12.99 x 8.66 in)
unique artwork
RUYA25068

MICHEL REIN PARIS/BRUSSELS

Alka, 2025

acrylic and oil on canvas
acrylique et huile sur toile
33 x 22 cm (12.99 x 8.66 in)
unique artwork
RUYA25067

HUGO RUYANT

Alka, 2025

acrylic and oil on canvas
acrylique et huile sur toile
33 x 22 cm (12.99 x 8.66 in)
unique artwork
RUYA25070

MICHEL REIN PARIS/BRUSSELS

Alka, 2025

acrylic and oil on canvas
acrylique et huile sur toile
33 x 22 cm (12.99 x 8.66 in)
unique artwork
RUYA25069

HUGO RUYANT

Alka, 2025

acrylic and oil on canvas
acrylique et huile sur toile
33 x 22 cm (12.99 x 8.66 in)
unique artwork
RUYA25071

MICHEL REIN PARIS/BRUSSELS

Alka, 2025

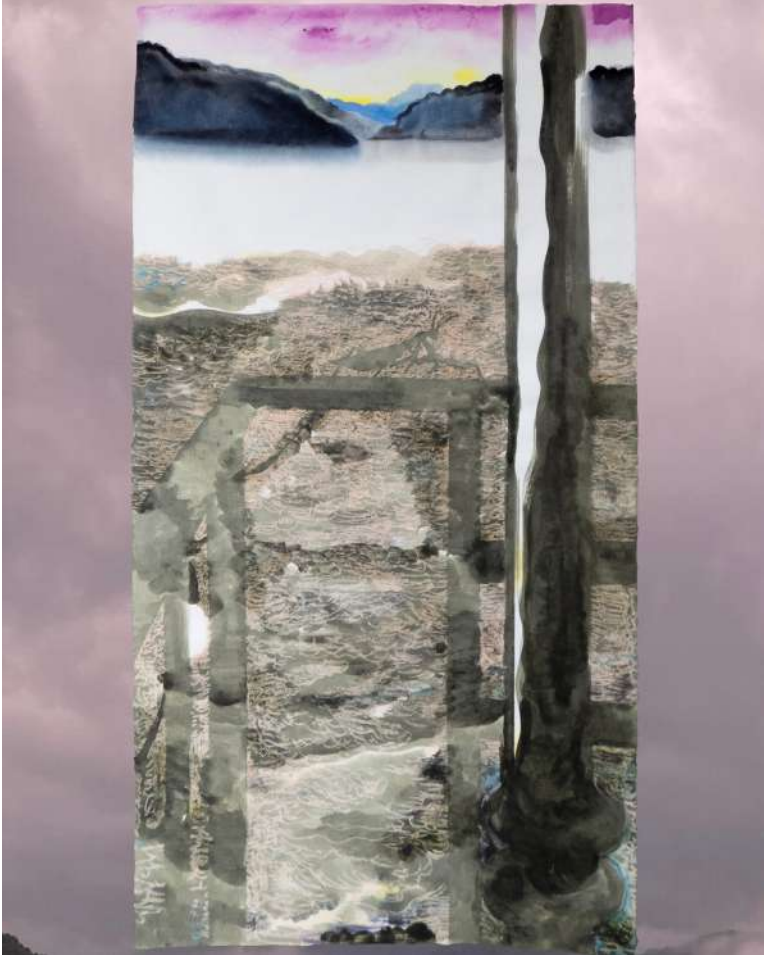
acrylic and oil on canvas
acrylique et huile sur toile
33 x 22 cm (12.99 x 8.66 in)
unique artwork
RUYA25072

HUGO RUYANT

MICHEL REIN PARIS/BRUSSELS

That Unmistakable Scent, Maqom Residency Inaugural Exhibition, Maqom Residency, Gapyeong, Korea, 2024

Bukhangang River, 2024

Korean pigment, oil pastels on Hanji paper
Pigment coréen, pastels à l'huile sur papier Hanji
144 x 76 cm (56.7 x 29.93 in.)
unique artwork
RUYA25060

Medecine chest, 2024

Korean pigment, oil pastels on paper mounted on woodboard
Pigment coréen, pastels à l'huile sur papier monté sur planche en bois
41 x 27,5 x 2,5 cm (16.14 x 10.83 x 1 in.)
unique artwork
RUYA25064

Private Collection, South Korea

HUGO RUYANT

MICHEL REIN PARIS/BRUSSELS

Aujourd'hui est encore toujours, Corner Square, Seoul, Korea, 2024

HUGO RUYANT

MICHEL REIN PARIS/BRUSSELS

Aujourd'hui est encore toujours, Corner Square, Seoul, Korea, 2024

HUGO RUYANT

Alka, 2024

acrylic and oil on canvas
acrylique et huile sur toile
33 x 22 cm (12.99 x 8.66 in)
unique artwork
RUYA24058

MICHEL REIN PARIS/BRUSSELS

Alka , 2024

acrylic and oil on canvas
acrylique et huile sur toile
33 x 22 cm (12.99 x 8.66 in)
unique artwork
RUYA24059

HUGO RUYANT

MICHEL REIN PARIS/BRUSSELS

HUGO RUYANT

MICHEL REIN PARIS/BRUSSELS

The Handshake vertigo, 2024

oil on canvas

huile sur toile

140 x 230 cm (55.12 x 90.50 in)

unique artwork

RUYA24002

Alka, 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, Paris, France

Alka, 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, Paris, France

HUGO RUYANT

MICHEL REIN PARIS/BRUSSELS

The Handshake, Michel Rein, Paris, France, 2024

HUGO RUYANT

MICHEL REIN PARIS/BRUSSELS

The Handshake, Michel Rein, Paris, France, 2024

HUGO RUYANT

MICHEL REIN PARIS/BRUSSELS

The Handshake, 2024

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

Alka, 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, France

Alka, 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, France

Alka, 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, Paris, France

Alka , 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, Paris, France

HUGO RUYANT

MICHEL REIN PARIS/BRUSSELS

Alka (bright), 2024

acrylic and oil on canvas
huile et acrylique sur toile
120 x 70 cm (47.24x 27.56 in.)
unique artwork
RUYA24055

HUGO RUYANT

MICHEL REIN PARIS/BRUSSELS

Alka (at dusk), 2024

acrylic and oil on canvas
huile et acrylique sur toile
120 x 70 cm (47.24x 27.56 in.)
unique artwork
RUYA24056

HUGO RUYANT

MICHEL REIN PARIS/BRUSSELS

Les passagers sans lune, 2024

acrylic and oil on canvas
acrylique et huile sur toile
60 x 80 cm (23.62 x 31.5 in.)
unique artwork
RUYA24054

HUGO RUYANT

MICHEL REIN PARIS/BRUSSELS

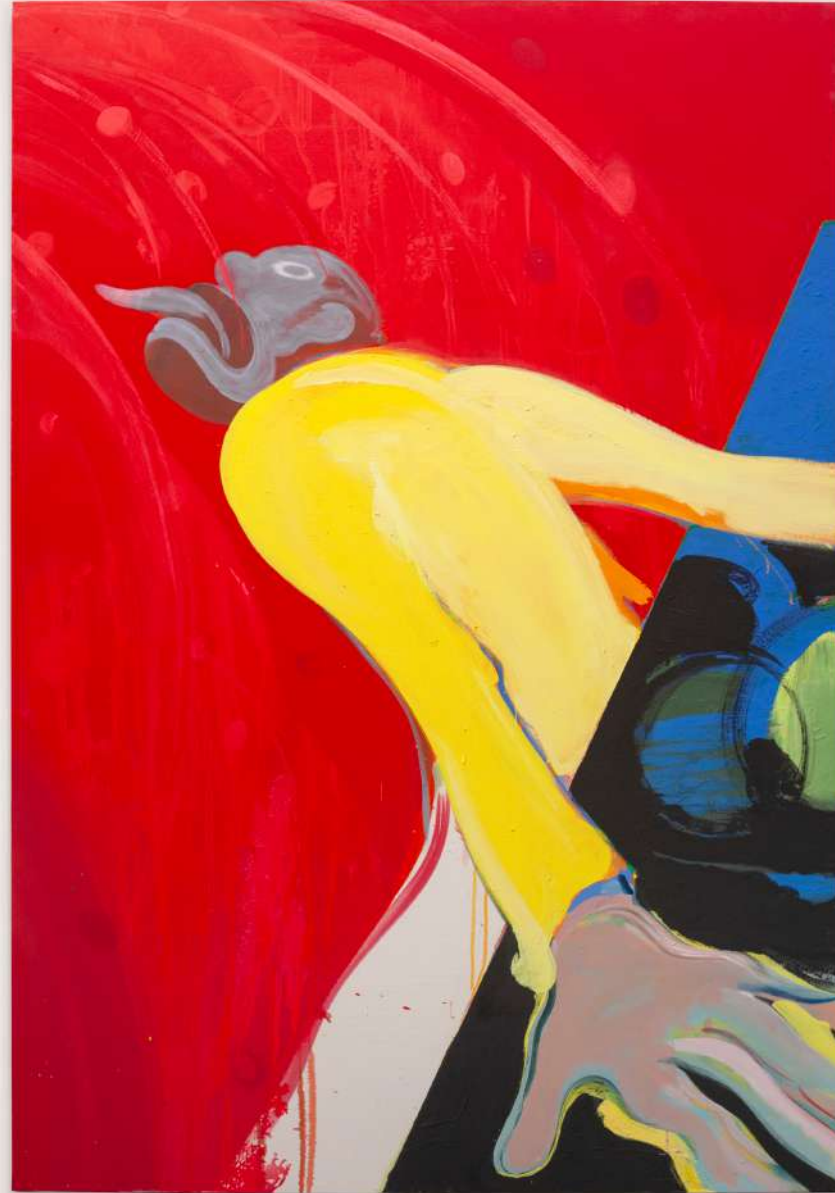
HUGO RUYANT

MICHEL REIN PARIS/BRUSSELS

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, France

HUGO RUYANT

MICHEL REIN PARIS/BRUSSELS

Lécheur (6), 2022

oil on canvas

huile sur toile

162 x 114 cm (63.78 x 44.88 in)

unique artwork

RUYA24048

Private collection, France

HUGO RUYANT

MICHEL REIN PARIS/BRUSSELS

HUGO RUYANT

MICHEL REIN PARIS/BRUSSELS

Lécheur (2), 2022

oil on canvas

huile sur toile

162 x 114 cm (63.78 x 44.88 in)

unique artwork

RUYA24047

Private collection, Brussels, Belgium

HUGO RUYANT

MICHEL REIN PARIS/BRUSSELS

Lécheur (3), 2022

oil on canvas

huile sur toile

162 x 114 cm (63.78 x 44.88 in)

unique artwork

RUYA24008

Collection Fondation Francès, France

HUGO RUYANT

MICHEL REIN PARIS/BRUSSELS

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

HUGO RUYANT

MICHEL REIN PARIS/BRUSSELS

Lécheur (1), 2021

oil on canvas

huile sur toile

162 x 114 cm (63.78 x 44.88 in)

unique artwork

RUYA24021

Private collection, France

HUGO RUYANT

MICHEL REIN PARIS/BRUSSELS

Lécheur (4), 2022

oil on canvas

huile sur toile

162 x 114 cm (63.78 x 44.88 in)

unique artwork

RUYA24022

Private collection, France

Alka, 2024

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

Private collection, France

Alka, 2024

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

Private collection, France

HUGO RUYANT

MICHEL REIN PARIS/BRUSSELS

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, France

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, France

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, France

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, France

HUGO RUYANT

MICHEL REIN PARIS/BRUSSELS

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

HUGO RUYANT

MICHEL REIN PARIS/BRUSSELS

Cascade, 2022

oil on canvas

huile sur toile

162 x 130 cm (63.78 x 51.18 in)

unique artwork

RUYA24012

Private collection, Paris, France

HUGO RUYANT

MICHEL REIN PARIS/BRUSSELS

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

HUGO RUYANT

MICHEL REIN PARIS/BRUSSELS

HUGO RUYANT

MICHEL REIN PARIS/BRUSSELS

Lécheur (8), 2023

oil on canvas

huile sur toile

120 x 150 cm (47.24 x 59.06 in)

unique artwork

RUYA24011

Private collection, France

HUGO RUYANT

MICHEL REIN PARIS/BRUSSELS

Lécheur (7), 2022

oil on canvas

huile sur toile

162 x 114 cm (63.78 x 44.88 in)

unique artwork

RUYA24010

Private collection, France

HUGO RUYANT

MICHEL REIN PARIS/BRUSSELS

Lécheur (9), 2023

oil on canvas

huile sur toile

120 x 150 cm (47.24 x 59.06 in)

unique artwork

RUYA24015

Private collection, Lyon, France

HUGO RUYANT

MICHEL REIN PARIS/BRUSSELS

Sentimental (bleu), 2023

oil on canvas

huile sur toile

114 x 162 cm (44.88 x 63.78 in)

unique artwork

RUYA24023

Private collection, France

HUGO RUYANT

MICHEL REIN PARIS/BRUSSELS

421, 2023

oil on canvas

huile sur toile

114 x 162 cm (44.88 x 63.78 in)

unique artwork

RUYA24028

Private collection, France

HUGO RUYANT

MICHEL REIN PARIS/BRUSSELS

Le verre, 2023

oil on canvas

huile sur toile

162 x 146 cm (63.78 x 57.48 in)

unique artwork

RUYA24029

Private collection, France

HUGO RUYANT

MICHEL REIN PARIS/BRUSSELS

Early, 2023

oil on canvas

huile sur toile

114 x 146 cm (44.88 x 57.48 in)

unique artwork

RUYA24027

Private collection, France

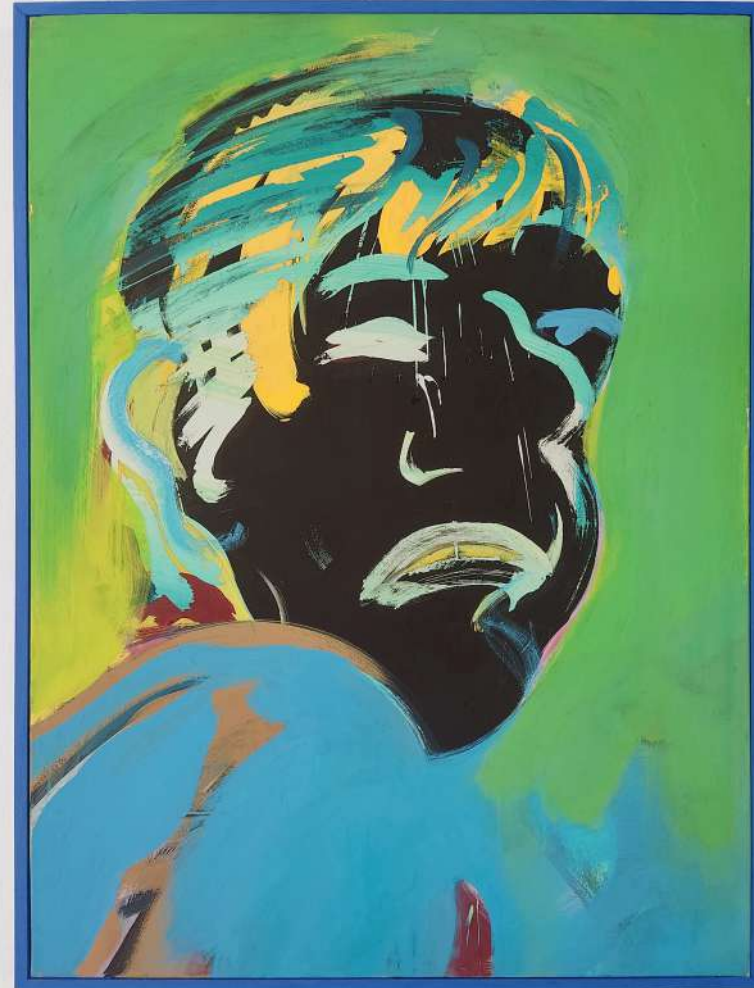
HUGO RUYANT

MICHEL REIN PARIS/BRUSSELS

Trouble, 2022

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

Private collection, France

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, France

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, France

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, France

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, France

HUGO RUYANT

MICHEL REIN PARIS/BRUSSELS

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, France

HUGO RUYANT

MICHEL REIN PARIS/BRUSSELS

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, France

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, France

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, France

HUGO RUYANT

MICHEL REIN PARIS/BRUSSELS

Sentimental, 2021

oil on canvas

huile sur toile

114 x 162 cm (44.88 x 63.78 in)

unique artwork

RUYA24018

Private collection, France

RESIDENCY RESIDENCE

HUGO RUYANT

MICHEL REIN PARIS/BRUSSELS

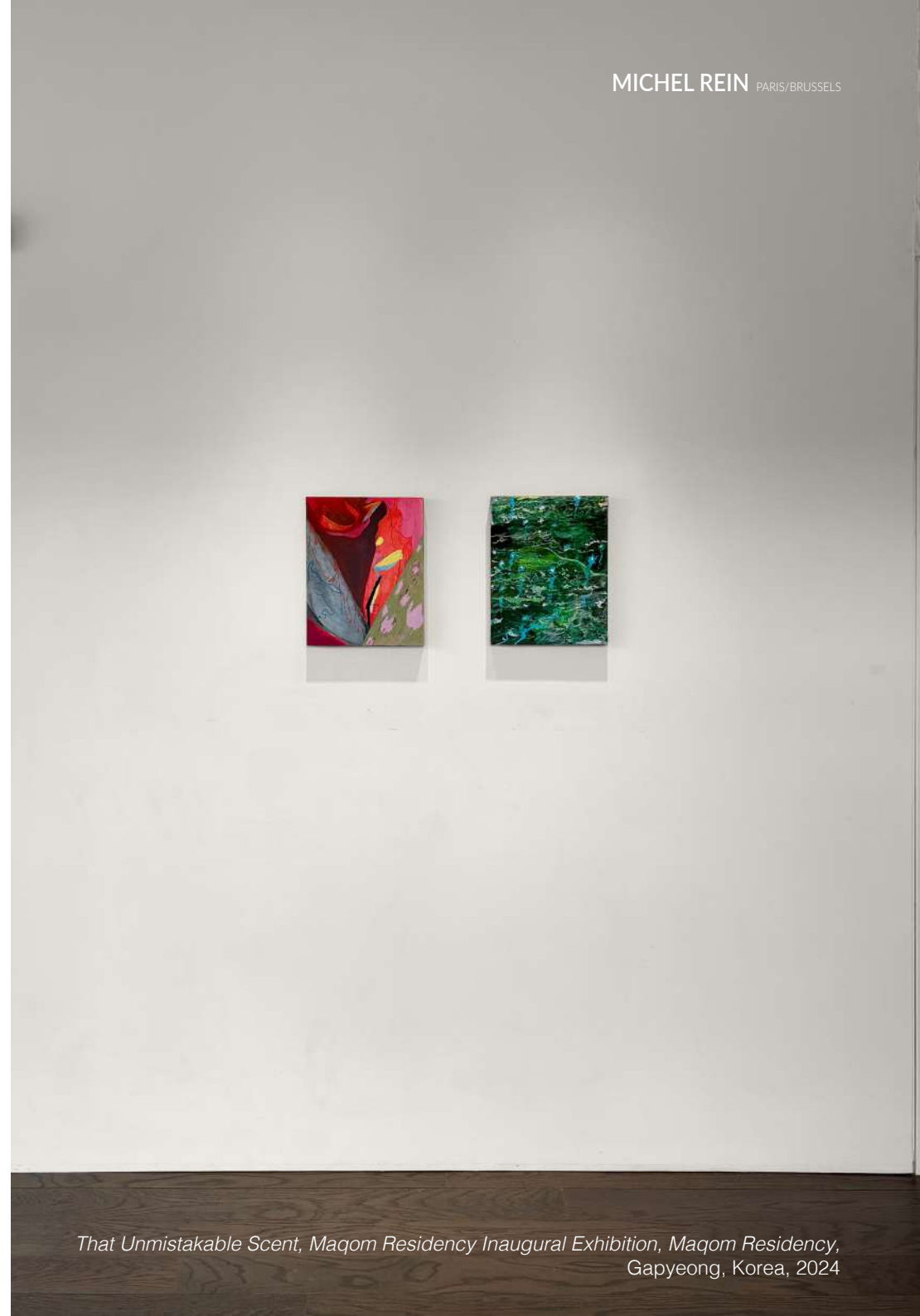

That Unmistakable Scent, Maqom Residency Inaugural Exhibition, Maqom Residency, Gapyeong, Korea, 2024

HUGO RUYANT

MICHEL REIN PARIS/BRUSSELS

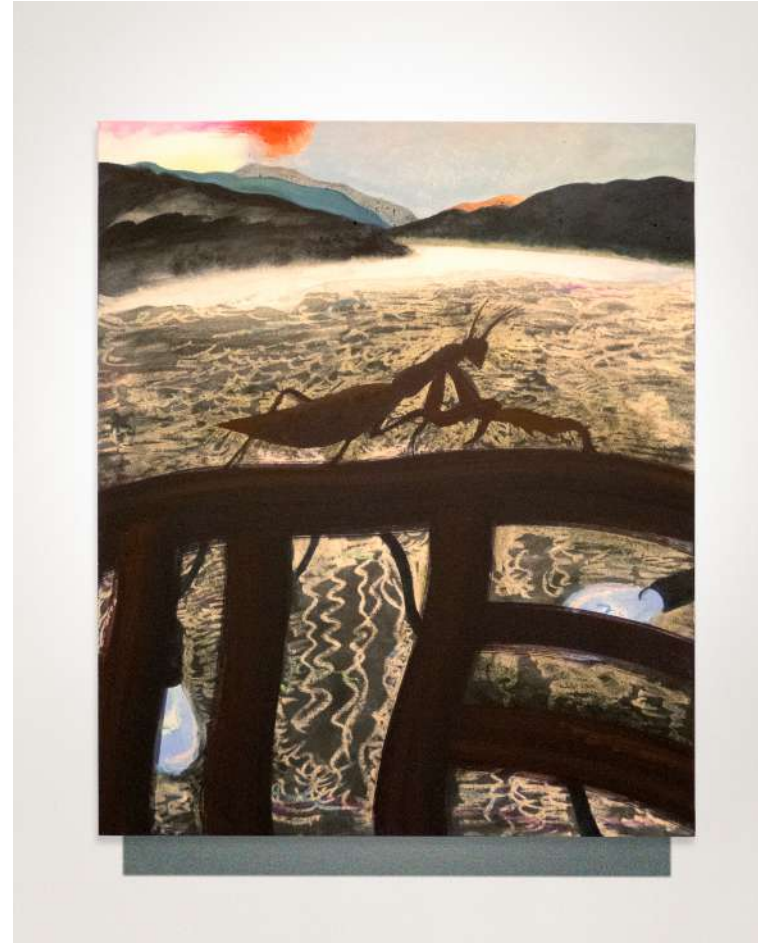
*That Unmistakable Scent, Maqom Residency Inaugural Exhibition, Maqom Residency,
Gapyeong, Korea, 2024*

Thousand islands, 2024

Korean pigment, oil pastels on paper mounted on woodboard
Pigment coréen, pastels à l'huile sur papier monté sur planche en bois
33 x 27,7 x 2,5 cm (12.99 x 10.90 x 1 in.)
unique artwork
RUYA25065

Private Collection, South Korea

Bukhangang River (with blue bulbs), 2024

Korean pigment, oil pastels on paper mounted on woodboard
Pigment coréen, pastels à l'huile sur papier monté sur planche en bois
45,5 x 27,5 x 2,5 cm (17.91 x 10.83 x 1 in.)
unique artwork
RUYA25061

Private Collection, South Korea

HUGO RUYANT

Jajam-ro (blue), 2024

Korean pigment, oil pastels on paper mounted on woodboard
Pigment coréen, pastels à l'huile sur papier monté sur planche en bois
27,5 x 35 x 2,5 cm (10.83 x 13.78 x 1 in.)
unique artwork
RUYA25062

Private Collection, South Korea

MICHEL REIN PARIS/BRUSSELS

Jajam-ro (yellow), 2024

Korean pigment, oil pastels on paper mounted on woodboard
Pigment coréen, pastels à l'huile sur papier monté sur planche en bois
27,5 x 45,5 x 2,5 cm (10.83 x 17.91 x 1 in.)
unique artwork
RUYA25063

Private Collection, South Korea

TEXTS TEXTES

Air Conditioner Fantasies 05.06 - 19.07.2025

Galerie Michel Rein,
Brussels

Text : Claire Contamine

A Ghost, an Air Conditioner. Two protagonists, an infinite potential for storytelling. Three large paintings unfold like the sequences of a storyboard, extended in the background by a series of smaller formats. Freeze frames of set elements accompany the cinematic scenes in the large canvases—noodle meals in a basement, tea being poured into a cup, or an elevator door sliding open. Between drawing and animated film, the exhibition *Air Conditioner Fantasies* unveils a new chapter in Hugo Ruyant's painting practice, marked by his characteristic taste for the grotesque and archetypal figures—now on a grand scale.

A hazy treatment of mists and glazes merges bodies, objects, and fluids into a stiflingly humid atmosphere. Dominated by shades of green, violet, and crimson, the color palette evokes a nocturnal, extra-European ambiance—exotic. The artist narrates his journey to Gapyeong in South Korea, where he spent a month in residency. One night, a strong smell of sweat and a strange sensation led to the eerie feeling that someone—or something—had entered the house. By morning, the residents collectively agreed on a rational explanation: an air conditioner malfunctioning under heavy rain. *The Phantom of Gapyeong* directly references this incident and serves as the starting point for other storylines pairing a ghost with an air conditioner—a duo functioning like a ready-made throughout the exhibition. Air Conditioner Fantasies can be taken literally as the fantasies an air conditioner might inspire—a drifting imagination in which the supernatural replaces the cool air.

The notion of the *uncanny*, theorized by Sigmund Freud, suggests that fear most often emerges in familiar or domestic settings. Are the ghosts that haunt us not the incarnations of departed loved ones? This is especially true for *gwishin* in Korean mythology—spirits of those who failed to fulfill their destiny in life.

In line with the history of spectral representation, Hugo Ruyant's ghosts take on anthropomorphic forms. He materializes apparitions, gives flesh to the invisible, blurring the boundaries between the strange and the familiar. Depicted in ordinary actions, these figures evoke many scenes from Asian cinema where ghosts are ubiquitous—as in *Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives* by Apichatpong Weerasethakul, where a ghost monkey joins a family meal.

Beyond the reference to Asian folklore, it is no surprise that Hugo Ruyant chooses to paint such a universal symbol as the ghost. Moonlight reflections on water, raindrops on a window—these are images of familiar places. A generic figure, identifiable by its exaggerated clothing, interferes with the objects it manipulates. This recurring character has featured in Ruyant's painting series for several years, allowing him to explore both social stereotypes and fictional archetypes. His Korean journey endures as an experimental tale where a true story merges with hallucination and its lingering memory.

Un fantôme, un climatiseur. Deux protagonistes, une potentialité infinie de récits. Trois grands tableaux comme les séquences d'un storyboard, que des petits formats viennent prolonger en toile de fond. Des arrêts sur image d'éléments de décor, lorsque les grands tableaux croquent des scènes cinématiques de repas de nouilles dans un sous-sol, de thé versé dans une tasse ou de porte d'ascenseur qui s'ouvre. Entre dessin et cinéma d'animation, l'exposition « Air Conditioner Fantasies » présente un nouveau chapitre de la peinture d'Hugo Ruyant où l'on retrouve son goût pour le grotesque et les figures archétypales porté à grande échelle.

Le traitement pictural évanescant de brumes et de glaces confondent les corps, les objets et les fluides dans une ambiance d'humidité étouffante. Les couleurs à dominante vert, violet, pourpre suggèrent une atmosphère nocturne extra-européenne : exotique. L'artiste livre le récit de son voyage à Gapyeong en Corée du Sud où il a séjourné un mois en résidence. L'anecdote raconte qu'une nuit, une forte odeur de sueur et d'étranges sensations laissent penser qu'une présence s'est introduite dans la maison. Au petit matin, les résidents admettent communément la fuite d'un climatiseur déréglé par la pluie battante comme explication rationnelle à cet épisode troublant. *The Phantom of Gapyeong* en est la citation directe et le point de départ d'autres déclinaisons de récits associant un fantôme et un climatiseur ; un couple qui fonctionne comme un ready made dans toute l'exposition. « Air Conditioner Fantasies », doit se lire littéralement comme les fantasmes que peuvent engendrer un climatiseur, au sens de vagabondage de l'imaginaire, en l'occurrence : le surgissement du surnaturel en lieu et place de l'air rafraîchi.

Théorisé par Sigmund Freud, le concept d'« inquiétante étrangeté » (*Das Unheimliche*) postule que l'effroi se manifeste le plus souvent dans un contexte familial ou domestique. Les fantômes qui nous hantent ne sont-ils pas l'incarnation des âmes de nos proches disparus ? C'est notamment le cas des *gwishin* dans la mythologie coréenne, des esprits qui n'ont pas su pleinement accomplir leur destin de leur vivant. Dans la lignée de l'histoire de la représentation spectrale, les fantômes d'Hugo Ruyant prennent une apparence anthropomorphe. Il matérialise l'apparition, donne corps à l'invisible, brouillant les pistes entre l'étranger et le connu. Mis en scène dans des actions ordinaires, ils rappellent de multiples scènes de cinéma asiatique où les revenants sont légion comme dans *Oncle Boonmee d'Apichatpong Weerasethakul* où un singe fantôme rejoint le repas de famille.

Par delà l'allusion au folklore asiatique, il n'est pas étonnant qu'Hugo Ruyant s'attèle à peindre un symbole aussi universel que le fantôme. Des reflets de lune dans l'eau, des gouttes d'eau sur une fenêtre sont autant d'images de lieux communs, tandis qu'un personnage « type » vient parasiter les objets qu'il actionne. Reconnaisable par ses attributs vestimentaires exagérés, cette figure générique scande toutes les séries de peinture de l'artiste depuis plusieurs années. Elles lui permettent d'explorer aussi bien les stéréotypes sociaux que les archétypes de la fiction. Le voyage coréen persiste sous la forme d'un conte expérimental où l'histoire vraie rencontre l'hallucination et son souvenir.

That Unmistakable Scent

20.09 - 28.09.2024

Maqom Residency,
Gapyeong, Korea

For several weeks, Hugo Ruyant and Lilia Medjeber have been immersing themselves in the sights, sounds, tastes, and textures of South Korea. Experiencing the country for the first time with a keen, eager eye for exploration, they've embraced both Seoul's streets, day and night, in search of inspiration, as well as the ever-changing natural beauty of Gapyeong. As they navigate this new environment, they are as captivated by it as they are determined to understand it.

A few days ago, when I asked what had struck them most upon their arrival, both answered immediately and instinctively. For Hugo, it was "a smell," which he described as "la profondeur du orange" ("the depth of orange"), while for Lilia, it was "an image," which she called "les reflets des tissus" ("the reflections of fabrics").

These are the distinct paths they've each followed during this residency, yet their journeys have constantly intertwined without merging. Their research echoes and responds to one another—two perspectives on South Korea that resonate in harmony, accompanying rather than confronting.

Hugo and Lilia aim to convey a mystical, hazy atmosphere, which they both describe as a sense of "blur." For Hugo, this manifests through smoky effects in his work, while for Lilia, it appears as the dissolution of the subject. In Hugo's artworks, scent becomes sensation, duration, and color, materializing as a cloud of smoke—an ambient, spirit-imbued mist. Lilia's pieces explore the fine line between the material and the organic, connecting the architectural surface of textiles to that of dried leaves, both playing with shadows and transparencies.

All the works on display were created on-site. Over the past weeks, they've experimented with new mediums, including Korean hanji paper, whose texture intrigued and fascinated them. This unique material, with a feel reminiscent of skin, opens and peels apart. It invites touch, with a palpable, almost carnal quality, yet remains implacable in the way it absorbs and digests color. Hanji does not allow any remorse. With its many layers, it encapsulates a sensory language all its own.

Their time at Maqom Residency has been an immersive and transformative experience—connecting deeply to both Nature and their individual senses. In this connection, they've uncovered something that, to my mind, encapsulates the enchanting essence of South Korea.

Depuis plusieurs semaines, Hugo Ruyant et Lilia Medjeber s'immergent dans les images, les sons, les goûts et les textures de la Corée du Sud. Découvrant le pays pour la première fois avec un œil vif et avide d'exploration, ils ont arpenté les rues de Séoul, de jour comme de nuit, à la recherche d'inspiration, ainsi que la beauté naturelle en constante évolution de Gapyeong. Alors qu'ils naviguent dans ce nouvel environnement, ils sont aussi captivés par celui-ci qu'ils sont déterminés à le comprendre.

Il y a quelques jours, lorsque je leur ai demandé ce qui les avait le plus frappés à leur arrivée, ils ont tous deux répondu immédiatement et instinctivement. Pour Hugo, c'est « une odeur », qu'il décrit comme « la profondeur du orange », tandis que pour Lilia, c'est « une image », qu'elle appelle « les reflets des tissus ».

Tels sont les chemins distincts qu'elles ont emprunté au cours de cette résidence, mais leurs parcours n'ont cessé de s'entrecroiser sans pour autant se confondre. Leurs recherches se font écho et se répondent, deux regards sur la Corée du Sud qui résonnent en harmonie, s'accompagnent plus qu'ils ne s'affrontent.

Hugo et Lilia cherchent à transmettre une atmosphère mystique et brumeuse, qu'ils décrivent tous deux comme un sentiment de « flou ». Pour Hugo, cela se manifeste par des effets de fumée dans son travail, tandis que pour Lilia, cela se traduit par la dissolution du sujet. Dans les œuvres d'Hugo, l'odeur devient sensation, durée et couleur, et se matérialise sous la forme d'un nuage de fumée - un brouillard ambiant imprégné d'esprit. Les œuvres de Lilia explorent la frontière ténue entre le matériel et l'organique, reliant la surface architecturale des textiles à celle des feuilles séchées, jouant toutes deux avec les ombres et les transparences.

Toutes les œuvres exposées ont été créées sur place. Au cours des dernières semaines, ils ont expérimenté de nouveaux supports, notamment le papier coréen hanji, dont la texture les a intrigués et fascinés. Ce matériau unique, dont le toucher rappelle celui de la peau, s'ouvre et se détache. Il invite au toucher, avec une qualité palpable, presque charnelle, mais reste implacable dans sa façon d'absorber et de digérer la couleur. Hanji ne permet aucun remords. Avec ses nombreuses couches, il encapsule un langage sensoriel qui lui est propre.

Leur séjour à la résidence Maqom a été une expérience immersive et transformatrice, qui les a profondément connectés à la fois à la nature et à leurs propres sens. Dans cette connexion, ils ont découvert quelque chose qui, à mon avis, résume l'essence enchanteresse de la Corée du Sud.

*Aujourd'hui est encore
toujours*

31.08 - 08.09.2024

Corner Square, Seoul,
Korea

An exploration of the concept of 'time', its perception and transcription in two different cultures, in Seoul and in Paris. Does time flow in an orderly way between past, present and future, or does it exist simultaneously in the same space-time, blending and merging?

This project -is the result of a meeting between two curators, Minjin Park and Julia Gai, one a Korean living in Paris for many years and the other a French living in Seoul. In order to explore the different perceptions of time in these two cities, they decided to compare and contrast the works of the Korean artist Junho Park, who lives in Seoul, and the French artist Hugo Ruyant, who lives in Paris.

In his 'Stacked Suns' series, Junho Park uses objects that encapsulate emotions and personal memories to blur the boundaries between past and present, while in his Alkas series, Hugo Ruyant captures the process of an aspirin pill dissolving in a glass of water, exploring the ambiguous boundaries of time as it permeates and dilutes. One uses large formats two meters high, the other presents his series on small canvases thirty centimeters high - a visually striking choice that gives each artist his own scale.

Through their unique approach, the two artists offer new perspectives on this evolving identity of time. They offer a space for contemplation, allowing the viewer to experience the nature of this "today", mixed with memories of the past, the present moment and already linked to the uncertainties of the future... "Today is still always".

Explorer le concept du "temps", sa perception et sa transcription dans deux cultures différentes que sont les villes de Séoul et Paris. Le temps, coule-t-il de manière ordonnée entre le passé, le présent et le futur, ou existe-t-il simultanément dans un même espace-temps, en s'agréant et se confondant ?

Ce projet curatorial est né de la rencontre de deux commissaires, Minjin Park et Julia Gai, l'une coréenne ayant longtemps vécu à Paris, l'autre française et vivant à Séoul. Afin de sonder les perceptions différentes du temps dans ces deux villes, elles ont choisi de mettre en regard les œuvres des plasticiens Junho Park et Hugo Ruyant, l'un coréen basé à Séoul, l'autre français basé à Paris.

Avec sa série des "Stacked Suns", Junho Park utilise des objets qui encapsulent les émotions et souvenirs personnels pour brouiller les frontières entre le passé et présent, là où dans sa série des "Alkas", Hugo Ruyant capture le processus de dissolution d'un cachet d'aspirine dans un verre d'eau, explorant les frontières ambiguës du temps à mesure qu'il infuse et se dilue. L'un s'empare de grands formats de deux mètres de haut, l'autre dépeint sa série sur de petites toiles de trente centimètres de hauteur un choix visuellement marquant qui donne ainsi à chacun son propre étalon de mesure.

Par leur approche singulière, les deux artistes offrent de nouvelles perspectives sur cette identité évolutive du temps. Ils fournissent un espace de contemplation, permettant aux spectateurs d'expérimenter la nature de ce "aujourd'hui", mêlé aux souvenirs du passé, moment présent et déjà lié aux incertitudes de l'avenir... "aujourd'hui est encore toujours"

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 esquivé 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'esquivé s'adjudge 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 idiomaticques. « Avoir l'esprit d'escalier » pour l'esquivé ; « porter un coup de Jarnac » pour l'esquivé : 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**

TEMPLE MAGAZINE

Hugo Ruyant
Temple Magazine
 July 2025

Hugo Ruyant

Hugo Ruyant is a painter whose work sits at the crossroads of figurative narrative, material experimentation and fantasy, where everyday objects collide with ghostly apparitions to probe cultural myths and intimate emotions. His solo show, *Air Conditioner Fantasies*, opens at Galerie Michel Rein in Brussels on June 5 and runs through July 19, 2025.

Exhibition documentation Benjamin Baltus

TEMPLE MAGAZINE

The origin of the "Air Conditioner Fantasies" series and how it fits into your overall body of work?

HUGO RUYANT

This "Air Conditioner Fantasies" exhibition is my second solo show with Michel Rein gallery, and my first time exhibiting in Brussels as a painter. That made it emotionally huge for me. I studied at La Cambre, and over time I feel that's where I really shaped my artistic identity — alongside the Brussels scene, which was pivotal for my development. I put a lot of (good) pressure on myself to impress friends who still work in Brussels, my artistic family there.

The stakes felt high, so I leaned into an experience from my South Korea residency last September. Lilia Medjeber (my partner) and I were in Gapyeong, a rural town near Seoul, living in a brutalist villa straight out of *Parasite*: ultra-modern, gorgeous, but isolated above a lake. We had to ration food — we weren't motorized — so we'd get supplies for ten days. Just the two of us, in a hot, humid jungle, with venomous spiders roaming this massive villa.

A few days in, curator Julia visited. Around midnight, she called: "Hugo, can you come? I think someone broke in." Immersed in this atmosphere of extreme capitalism mixed with superstition, I grabbed my phone's torch and went to the dining room upstairs.

I found Julia there, and a pungent smell hit me: alcohol, sweat, a vagabond's stench. Spooked, I said, "Julia, want to sleep with us? Couch's free. We'll sort this out tomorrow." By morning, we deduced it was just the air-conditioning malfunctioning in the downpour, releasing a pestilential odor.

Back home, that scene became a fertile painting premise. I saw the chance to merge a ghostly figure with an AC unit — playing with a virtual character that might vanish behind the objects it operates. It felt like a conceptual mash-up: a common yet exotic object (the AC) with a stereotyped figure tied to Asian—and universal — ghost stories. That stuck with me: it gave me a transversal idea for a show that's part plastic experiment, part cultural tale. I treated the exhibition almost like a storybook, making a detour into fantasy—whereas my other series often dissect grotesque social relations. Here, I pressed the "fantastic" button to craft a painterly journey around this ghost-AC union.

TEMPLE MAGAZINE

Since this narrative became the pretext for the series, it also mirrors your painting process. You keep covering and re-covering and redrawing — there's an echo between the story and how you paint?

HUGO RUYANT

Absolutely. Whenever I pick a subject, I look for how the story or image relates to what happens physically when I paint. Here, the notion of covering up, common in painting, resonated with scenes where real objects interact with things that aren't really there. I'm always thinking about painting itself, but this time I wanted something hyper-specific, stepping aside from usual political themes, consumption, power, to propose something precise, almost miniature.

That idea of covering was there from my early painting days, when I was still buried in material. Now I sought a flatter, surface-driven approach, almost poster-like. I used very shallow stretchers so the canvases sit close to the wall, evoking the teen posters we all had. I aimed for a painting that feels like printed imagery: neither heavily impastoed nor perfectly smooth, but with a decisive, economical execution. This efficient surface interplay meant less texture than in my other works, but it was an aesthetic pleasure — like flipping through pages of a book.

TEMPLE MAGAZINE

Whether it's for this show or earlier work, you blend

different graphic worlds and often mix complementary visual registers. That comes from your cartoon and print-image background?

HUGO RUYANT

Yes. I came up through comics, DIY fanzines and print imagery, so I've always had an appetite for a wide visual spectrum — from drawing to photography. In my painting I deliberately mix registers: some areas are razor-sharp and obvious, while others are more layered and unsettled. Conceptually it feels almost like sculpture or collage, but executed with paint.

My touchstones aren't strictly fine-art — they're experimental cartoonists like Christopher Forgues (CF) and his POWR MASTRS books, which feel as much like painting as comic pages. I'm drawn to lines that cut straight through the world — think clear-line Tintin panels that give equal weight to character and mountain. Lately I've also been inspired by painting's raw energy in James Ensor's work or Magritte's "vache" period — brash, even ugly, yet fiercely abstract. I aim to land right between those extremes.

I always start from drawing: I seek an economy and lift in the line. I love observational sketching, it's pure pleasure and generosity, yet so far my big canvases come from invented ideas, not direct observation. One day, once I'm less fearful, I'd like to integrate those studio drawings into my paintings. For now, painting itself is my challenge and growth zone—an arena where I confront my fears. Hopefully, down the road, I'll even let myself tackle subjects that feel "classic" or "cheesy," like a sunset, things I secretly long to paint.

I think artists sometimes layer concepts to hide a very simple, human desire, to capture pure emotion. Drawing and painting have that primal power, like music, to move you directly through color. That tension — intimidating yet thrilling—is exactly why I keep painting.

TEMPLE MAGAZINE

How do you approach your color choices? Do you work in color series, or is it more a personal palette that resurfaces?

HUGO RUYANT

Color is probably the main reason I paint — my poetic playground. I treat it almost independently from subject. In the "Air Conditioner Fantasy" title piece,

I floated a deep aubergine backlight above the scene, split the canvas with two reds, and even made the fans into flowers. I trust my gut in the moment. I also love the surreal color shifts in Lucky Luke — blue foreground, yellow background — that shock and enliven the image. For me, it's about creating musicality above narrative.

TEMPLE MAGAZINE

Your use of perspective, compartmentalizing elements as if through a wide-angle lens, does that stem from photographic techniques?

HUGO RUYANT

Not directly. My distortions come from drawing, from a willingness to let space stretch and fold. I do look at photography — especially for abstract qualities—but I'm more driven by the comic-book urge to give every corner of the scene equal life. In "Air Conditioner Fantasy," I pushed the moldings forward with extreme perspective, deliberately a bit vulgar, almost like a spear jabbing into the viewer. It's playful, immersive, even if it's a bit outrageous. That's the fun of it.

You could even spot that same thing in some kitschy paintings?

Definitely. There's something touching in how my figures look cramped against the edge of the canvas — almost clumsy, like they're stumbling into the frame. That slight awkwardness feels genuine and human.

It's really about rhythm rather than continuity. I don't want to cram the entire story into a single painting. I try to make each piece read instantly, like a comic panel: a brief glimpse of desire or emotion. In this show, most works are muted, night-drenched scenes that carry a hushed tension — then "Forever" hits you with daylight and brightness, like a flashback to that Korean nightmare. To me, it's about sequencing: a silent series of paintings punctuated by one sudden burst of light, creating a kind of narrative relief from one canvas to the next.

LE
QUOTIDIEN
DE L'ART

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

Révélections Emerige : une décennie pour la jeune création

Vues de l'exposition de la Bourse Révélections 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 Bazi.

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 Révélections 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 Révélections Emerige 2022 « Hit Again ».

Ci-dessus : Juliet Casella.
Ci-dessous : Morgane Ely.
© Photo Alison Moss.

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

Ci-contre : Thais Zaki Tembo.
À droite : Vue d'une installation de Na Liu.
© Photo Alison Moss.

L'exposition des 12 finalistes de la 10e édition de la bourse Révélections 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'hyperconsommérisme (« 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 réappropriier 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 *memé*, 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 : Thais Zaki 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 Bazi

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 Révelations Émerige 2022 « Hit Again ».

Ci-contre : Hugo Ruyant.
À droite : Frederik Exner.
© Photo Albane Meunier

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

(©) Photo Gregory Caplier /
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 artistiques des 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 Ile de France, toutes les deux prévues en 2024.

revelations-emerige.com

BIOGRAPHY - CV

BIOGRAPHIE - CV

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 Révélation 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 to 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 Révélation 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

CV/**EDUCATION****2013 - 2016**

La Cambre, Brussels, Belgium

2011 - 2013

Ecole Estienne, Paris, France

2010 - 2011

ENSAAMA - Olivier de Serres, Paris, France

2007 - 2010

Jean Mermoz, Buenos Aires, Argentina

RESIDENCIES**2025**

KYAN Residency, Athens, Greece

2024

Maqom Residency, The Unmistakable scent, Gapyeong, Korea

2023 • 2020 • 2019

Imprimerie de la banque nationale, Brussels, Belgium
Chapelle Sainte Marguerite, Cap Corse
Festival Illumino la nuit, la Roche-sur-Yon

SELECTED SOLO SHOWS**2025**

Air Conditioner Fantasies, Michel Rein, Brussels, Belgium

2024

The Handshake, Michel Rein, Paris, France

2023

Survie et délices, Galerie Variation, Paris, France
S.E.N.T.I.M.E.N.T.A.L., Galerie Les Compères, Dunkerque, France

SELECTED GROUP SHOWS**2025**

Objets - paysages, Ancien Évêché, Arles, France
Un invincible Ete, Double V Gallery, Marseille, France

2024

Hit Again! (cur. Gaël Charbau), Institut Français de Madrid, Spain
Blue Moon (cur. Pierre Alizan), Treize, Aix-en-Provence, France

Aujourd'hui est encore toujours (cur. Julia Gai & Minjin Park), duo show with Junho Park, Séoul, Korea

2023

Hit Again, Révélations Emerige
- Paris : 5 oct. → 5 nov. 2023
- Hôtel des Arts, Toulon : 2 déc. 2023 → 2 jan. 2024
- ARCO Madrid, Institut Français : mars 2024
Décembre, La Tour Orion, Montreuil Dépendance, Pavillon de l'Arsenal, Paris, France

2022

Prix International de Peinture Novembre à Vitry, Galerie Jean Collet, Vitry-sur-Seine, France
NO HARD FEELINGS, le Sample, Bagnolet, France
IN PRAISE OF PANSPERMIA, Espace Voltaire, Paris, France
CENDAR BRUXELLES, Galerie Zotto, KBK Brussels, Belgique

2021 - 2016

GOT IT FOR CHEAP and Velvet Ropes, Galerie Golsa, Oslo L'Âge de Roseau, Sagacity, Brussels, Belgium
Out of Sight, The Square, Geneva, Switzerland
Dessinrama, Villa Belleville, Paris, France
Aftershave, fondation Moonens, Brussels
GOUFFRE, galerie Agnès b, Paris

PUBLIC COMMISSION**2018**

Les étoiles, la montagne, les rochers, les rochers, la pluie... DRAC ÎLE-DE-FRANCE, Paris, France

PUBLICATIONS

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

INTERVIEW, PODCASTS

Le Bruit de l'Art, épisode 9, Interview
Radio Campus Paris, avec la revue Lagon
Radio Nova, avec l'Amour éditions