

GALERIE NATHALIE OBADIA

BRUSSELS

Sophie Kuijken

26 June — 2 August 2014

Rue Charles Decoster 8 - Brussels 1050

Sophie Kuijken, A.P.K., 2014. Oil and acrylic on panel, 177 x 122 cm, 69 5/8 x 48 in.

Galerie Nathalie Obadia in Brussels is delighted to be collaborating with artist Sophie Kuijken, showcasing her paintings for the first time. This Belgian artist, who was born in Bruges in 1965 and graduated from the Gent Academy (K.A.S.K.) in 1988, has followed an unconventional career path, and her works are equally atypical. After graduating, she spent almost 20 years in introspection and isolation, ceaselessly painting portraits, a genre which was to remain her leitmotiv and the favoured medium for her pictorial experiments.

Nothing remains of those years of searching during which Sophie Kuijken deliberately cut herself off from the world and the art market. She has destroyed everything. This gesture – which was radical, to say the least – marked the beginning of a new phase, this time turned outwards. In 2010, the doors of Sophie Kuijken's workshop swung open for the first time. They were unlocked by a major Belgian collector, who, unsettled by the body of work that he discovered, decided to share his reaction with Joost Declercq. In 2011, the director of the Dhondt-Dhaenens Museum in Deurle, Belgium, decided to put Sophie Kuijken's paintings on display for the first time in a solo show, giving the public its first chance to experience her portraits of men or women with that very particular aura.

GALERIE NATHALIE OBADIA

BRUSSELS

The strangeness radiated by Sophie Kuijken's portraits comes from the actual method used by the artist, who composes her models from images selected on the internet. She conducts her on-line searches using key words: a name, a place, a number. This yields a gallery of individuals whose anonymity she cultivates by blending them together. The effigies resulting from this random mixing process no longer have anything in common with their original models. This makes the painted portraits a kind of 'visual recycling', far removed from any formal reality, despite the impression of verism that they convey.

Sophie Kuijken's upbringing in a family of classical musicians makes the notion of verism resonate all the more in her work. While this Italian artistic movement from the late 19th century strove to transpose French naturalism (Balzac, Zola, Maupassant) and its study of society and human psychology, both in music and in painting, Sophie Kuijken is intent on transposing her own vision of the human condition in her paintings.

Sophie Kuijken, *N.R.*, 2014. Oil and acrylic on panel, 74 x 60,5 cm, 29 1/8 x 23 7/8 in.

Her works become her own experimental novel. It is as if, by dint of introspective retrenchments, Sophie Kuijken is handing us the very essence of Being (its passions, its doubts, its intellectual questioning, its follies, its drama and its comedy) through her portraits of such disconcerting oddness.

The transposition of the digital images to the wooden medium involves the lengthy, patient juxtaposition of coats of oil and acrylic paints. The layering of the materials, and the application of glazes covered by a varnish, generate deliberate morphological distortions like those used by the mannerist painters of the Renaissance, a practice extended into the 19th century by Jean-Auguste Dominique Ingres (1780-1867), who added some extra vertebrae to his famous *Odalische*, thereby enhancing the elegance of the anatomically rigorous line.

Sophie Kuijken's pictorial approach is not

too dissimilar to that of the French master in the sense that she, in her turn, concentrates on the pure visual experience ahead of any other sculptural imperative. The neutral background of her portraits, their tight framing, usually from the waist up, and the powerful chiaroscuro which models and animates her figures, may also be seen as a personal evocation of the art of Caravaggio.

Her portraits can take several months to design, with Sophie Kuijken repeating the same gestures until she achieves a form of 'mental abstraction' which she likens to the 'purity of a sound', a musical metaphor which is hardly surprising given that her family is made up of internationally renowned musicians. Her reinvented portraits are inhabited by a magnetic presence given an exalted quality by the unfathomably profound expressions of the characters she depicts. When their huge dark eyes meet ours, they strike an immediate chord with our hearts and minds.

GALERIE NATHALIE OBADIA

BRUSSELS

Sophie Kuijken, G.K.A.M., 2014. Oil and acrylic on canvas, 108 x 230 cm, 42 1/2 x 90 1/2 in.

Sophie Kuijken was born in Bruges in 1965 and lives and works in Willebringen, near Louvain, in Belgium.

In 2011, the Dhondt-Dhaenens Museum in Deurle, Belgium, introduced her to the public with her first one-woman show (catalogue).

In 2012 in Antwerp and in 2013 in Knokke, the Geukens & De Vil gallery staged her first 2 solo shows.

In 2013, Sophie Kuijken participated in the 'XXH' group show at the Dr. Guislain Museum in Gent (Belgium).

In 2014, the Fondation Francès, in Senlis (France), invited Sophie Kuijken to its 'Vestige' group show (until 30 August 2014).

In March 2015, the Cultural Centre in Maasmechelen (province of Limburg, Belgium) will host her second solo show. A catalogue will be published on that occasion.

For further informations, please contact Constance Dumas

constance.dumas@galerie-obadia.com – + 32 (0) 2 648 14 05 / + 32 (0) 477 93 44 63

**Galerie Nathalie Obadia
Brussels**

Sophie Kuijken

26 June - 02 August
Opening 26 June

Ricardo Brey

10 September - 25 October 2014
Opening 10 September

Michael DeLucia

6 November - 27 December 2014
Opening 6 November

Galerie Nathalie Obadia

Paris

Cloître Saint-Merri

Laure Prouvost

18 September - 31 October 2014
Opening 18 September

Luc Delahaye

13 November - 17 January 2015
Opening 13 November

Galerie Nathalie Obadia

Paris

Bourg-Tibourg

Xu Zhen by Madeln Company

24 May- 25 July 2014

Mickalene Thomas

11 September - October 2014
Opening 11 September

Guillaume Bresson

5 November - 24 Décember 2014
Opening 5 November

GALERIE NATHALIE OBADIA

BRUXELLES

Sophie Kuijken

26 Juin — 2 Août 2014

Rue Charles Decoster 8 - Bruxelles 1050

Sophie Kuijken, APK, 2014. Huile et acrylique sur panneau de bois, 177 x 122 cm

La Galerie Nathalie Obadia Bruxelles est très heureuse d'exposer les peintures de Sophie Kuijken à l'occasion de sa première collaboration avec l'artiste. Atypiques sont le parcours et les œuvres de cette artiste belge, née à Bruges en 1965, et formée à l'Académie de Gand (K.A.S.K) dont elle sort diplômée en 1988. S'en suit alors une période d'introspection et d'isolement qui durera près de 20 ans pendant lesquels l'artiste peint, sans relâche, des portraits, genre qui restera son leitmotiv et le support favori de ses expérimentations picturales.

De ses années de recherches où Sophie Kuijken se coupe volontairement du monde et du marché de l'art, il ne reste rien. L'artiste a tout détruit. Ce geste, pour le moins radical, annonçait une nouvelle étape, cette fois-ci tournée vers l'extérieur. En 2010, s'ouvrent pour la première fois les portes de l'atelier de Sophie Kuijken. Le sésame revient à un important collectionneur belge, qui, troublé par l'œuvre qu'il découvre, décide de partager son émotion avec Joost Declercq. En 2011, le directeur du Musée Dhondt-Dhaenens (Deurle, Belgique) décide de montrer pour la première fois les peintures Sophie Kuijken en lui consacrant une exposition personnelle qui révèle au public l'existence de ses portraits d'hommes ou de femmes à l'aura si particulière.

GALERIE NATHALIE OBADIA

BRUXELLES

L'étrangeté qui se dégage des portraits de Sophie Kuijken vient de la méthode même de l'artiste qui compose ses modèles à partir d'images sélectionnées sur Internet. La recherche informatique s'effectue par mots-clés : un nom, un lieu, un nombre. En ressort une galerie d'individus dont elle cultive l'anonymat en les compilant entre eux. Les effigies, nées de ce mixage aléatoire, n'ont plus rien en commun avec leurs modèles d'origine. Les portraits peints procèdent donc d'un « recyclage visuel » éloigné de toute réalité formelle, malgré l'impression de vérisme qu'ils dégagent.

Issue d'une famille de musiciens classiques, la notion de vérisme fait d'autant plus écho dans l'œuvre de Sophie Kuijken. Alors que ce mouvement artistique italien de la fin du 19ème siècle tentait de transposer le naturalisme français (Balzac, Zola, Maupassant) et son étude de la société et de la psychologie humaine, aussi bien en musique qu'en peinture, l'artiste belge, elle, transpose dans ses peintures sa vision de la condition humaine.

Sophie Kuijken, *N.R.*, 2014. Huile et acrylique sur panneau, 74 × 60,5 cm.

Ses œuvres deviennent son propre roman expérimental. Comme si, à force de retranchements introspectifs, Sophie Kuijken nous livrait l'essence même de l'Être (ses passions, ses doutes, ses questionnements intellectuels, ses folies, son drame comme sa comédie) à travers ses portraits d'une singularité déconcertante.

La transposition des images numériques au support sur bois s'effectue selon une longue et patiente juxtaposition de couches de peinture à l'huile et à l'acrylique. L'empilement des matières, et l'apposition de glacis que recouvre un vernis, génèrent des déformations morphologiques volontaires telles qu'en usaient les peintres maniéristes de la Renaissance. Une pratique prolongée au 19ème siècle par Jean-Auguste Dominique Ingres (1780-1867) qui ajouta des vertèbres à sa célèbre Odalisque, favorisant ainsi l'élegance de la ligne à la rigueur anatomique.

La démarche picturale de Sophie Kuijken n'est pas éloignée de celle du maître français en ce sens qu'elle priviliege, à son tour, l'expérience visuelle pure sur toute autre exigence plastique. Le fond neutre de ses portraits, leur cadrage serré, le plus souvent à mi-corps, et le puissant clair-obscur qui modèle et anime ses figures, peut aussi être vu comme une évocation personnelle de l'art du Caravage.

La conception des portraits peut prendre plusieurs mois, Sophie Kuijken répétant les mêmes gestes jusqu'à atteindre une forme d'« abstraction mentale » qu'elle compare à la « pureté d'un son ». Une métaphore musicale qui n'étonnera guère quand on sait que la famille de l'artiste est composée de musiciens d'envergure internationale. Ses portraits réinventés sont habités par une présence magnétique exaltée par le jeu des regards d'une profondeur insondable. Quand leurs grands yeux noirs plongent dans les nôtres, ils nous touchent d'un trait au cœur et à l'esprit.

GALERIE NATHALIE OBADIA

BRUXELLES

Sophie Kuijken, G.K.A.M., 2014. Huile et acrylique sur panneau, 108 × 230 cm.

Née en 1965 à Bruges, Sophie Kuijken vit et travaille à Willebringen, près de Louvain, en Belgique.

En 2011, le Musée Dhondt-Dhaenens à Deurle (Belgique) la révélait au public en lui consacrant sa première exposition monographique.

En 2012 à Anvers, et 2013 à Knokke, la galerie Geukens & De Vil lui consacrait ses 2 premières expositions personnelles.

Sophie Kuijken participait en 2013 à l'exposition de groupe « XXH » au Musée Dr. Guislain à Gand (Belgique).

En 2014, la Fondation Francès, à Senlis (France) a invité Sophie Kuijken dans son exposition de groupe « Vestige » (jusqu'au 30 Août 2014).

En Mars 2015, le Centre Culturel de Maasmechelen (province du Limbourg, Belgique) lui consacrera sa deuxième exposition monographique. Un catalogue sera édité à cette occasion.

Pour des informations complémentaires, merci de contacter Constance Dumas

constance.dumas@galerie-obadia.com — + 32 (0) 2 648 14 05 / + 32 (0) 477 93 44 63

**Galerie Nathalie Obadia
Bruxelles**

Sophie Kuijken
26 Juin - 2 Août 2014
Vernissage le 26 Juin

Ricardo Brey
10 Septembre - 25 Octobre 2014
Vernissage le 10 Septembre

Michael DeLucia
6 Novembre - 27 Décembre 2014
Vernissage le 6 Novembre

**Galerie Nathalie Obadia
Paris**

Cloître Saint-Merri

Laure Prouvost
18 Septembre - 31 Octobre 2014
Vernissage le 18 Septembre

Luc Delahaye
13 Novembre - 17 Janvier 2015
Vernissage le 13 Novembre

**Galerie Nathalie Obadia
Paris**

Bourg-Tibourg

Xu Zhen by Madeln Company
24 Mai- 25 Juillet 2014

Mickalene Thomas
11 Septembre - Octobre 2014
Vernissage le 11 Septembre

Guillaume Bresson
5 Novembre - 24 Décembre 2014
Vernissage le 5 Novembre