

Raffi Kalenderian

Eighteen with a Bullet

May 25 – July 06, 2024

Opening: May 24, 6 - 8 pm

11-13 Rue des Arquebusiers, Paris

Galerie Peter Kilchmann is pleased to present the seventh solo exhibition by Raffi Kalenderian (*1981 in Los Angeles, where he lives and works). It is the artist's first solo outing in our Paris gallery and his first exhibition in France.

Kalenderian created eleven new paintings of various sizes for the show and six works on paper. They are a continuation of his series of signature-style portraits of friends and fellow artists which he depicts in intimate moments of introspection, gazing, or casual activity. Each work's setting and narrative are personally connected with the LA-based artist.

Rendered with meticulous attention to detail and with a vibrant color palette, Kalenderian's portraits transcend mere representation, capturing the essence and personality of his subjects with sensitivity and depth. Through his skillful use of light, shadow and perspective, he imbues his figures with a sense of presence and emotional resonance, inviting viewers to engage with the inner worlds of his subjects.

Parallel to the presentation of new works Kalenderian will perform at an interactive installation called *Raffi's & Al's* together with his artist friend Alberto Cuadros. *Raffi's & Al's* is an in-situ bar installation containing eighteen works by fellow artists. Galerie Peter Kilchmann was the first gallery to host Kalenderian and his pop-up bar in our booth at Art Basel Miami in 2023. The Paris edition of the installation will be its fourth rendition.

The central painting in the exhibition *Studio (18 with a bullet)*, 2020-2024, oil on canvas, 152 x 213 cm, lends its title to the show. It is both a reference to the number of works by different artists present in the bar installation as well as the song *18 with a Bullet* by English songwriter Pete Wingfield (b. 1948). Music and individual songs are often catalysts for the Californian artist's paintings. The work is meta in the truest sense in that it contains several paintings of the show within itself. Here, the artist gives us a look into his studio where he spends most of his time and where he works on his creative process, often in isolation. It hence builds a counterpoint to the social activity often associated with a bar. The artist will be present at the opening and will serve drinks in *Raffi's & Al's* on Saturday evening and Sunday afternoon during Paris Gallery Weekend on May 25 and 26.

Kalenderian graduated from the University of California at Los Angeles (UCLA) in 2004 with a degree in Fine Arts. Since then, his work has been exhibited in many international solo and group exhibitions in the US and Europe, including Kunstmuseum St. Gallen; University Art Museum, Long Beach; Santa Barbara Museum of Art; Nassima Landau Foundation; Tel Aviv; McEvoy Foundation for the Arts, San Francisco; Saatchi Gallery, London; at Susanne Vielmetter, Los Angeles; Miles McEnery Gallery, New York, and many others. His works are in the collections of the Georgia Museum of Art, Athens (US); Los Angeles County Museum of Art; Minneapolis Institute of Art; Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli, Turin; and Santa Barbara Museum of Art, among others. In 2021, for the portrait gallery of the Bavarian State Opera in Munich, Kalenderian portrayed the Austrian theater and opera director Nikolaus Bachler, who led the State Opera as artistic director from 2008 – 2021. The work is currently exhibited in the Portrait Gallery of the State Opera.

For further information please contact: Audrey Turenne (audrey@peterkilchmann.com) or Marina Hinkens (marina@peterkilchmann.com)

Artist Statement

“I've seen things you people wouldn't believe... Attack ships on fire off the shoulder of Orion... I watched C-beams glitter in the dark near the Tannhäuser Gate. All those moments will be lost in time, like tears in rain... Time to die.”

Paris and Madrid are the two cities that made me fall in love with painting. The Musée d'Orsay and El Prado were the two museums that lit a fire in 20-year-old me, just being inside these historic institutions caused me to beautifully lose my mind with inspiration and possibility. I returned to my studies at UCLA fully prepared to dedicate my life to this dumbass, useless activity.

I returned to both museums when I was 40, and found myself in even more of a state of inspired artistic psychosis, but with an element of reflection: these paintings all stayed the same, but I was the one who changed. It was beautiful to travel through time and return to my twin painting Meccas, deep humility complementing the original inspiration (I often envy my younger, arrogant, dumbass self). If I survive to be 60...80...100, what are the paintings that will speak to me then? I love thinking about this!!!

For my first show in Paris, I am titling the exhibition after Pete Wingfeld's 1975 anachronistic doo wop song "Eighteen with a Bullet". The song uses wordplay on hit record chart position (a "bullet", in record-chart parlance, refers to a song still selling strongly and/or moving up the charts) yet the lyrics also describe a horny 18-year-old, combining for a double entendre par excellence. I thought this would be a great way to pick 18 total works, a combination of paintings and drawings, as a way to introduce myself and work to stylish and discerning Parisians. I love Paris, especially how hard people of Paris go in terms of personal fashion. An 86-year-old man in will walk into whatever the Parisian version of a CVS is (Le CVS?) wearing bright purple polka dot trousers, smoking a cigarette, and donning a severe expression that says "of course I am wearing these purple, polka-dotted trousers! What else would I wear??"

This show is about my friends, my life, and my process. How things can take a long time (years even!) but that it all just adds layers and meaning to the work. It's also about how much I love and am inspired by French painting, despite being this half-Armenian guy from LA. I've included a small drawing of Yves St Laurent, some moonlight bathers, my brother reading in his room, friends of mine from the seminal Sacramento band G.Green back from when they stayed at my Los Angeles Studio back in 2015 (painting friends and putting them in a Paris show is great way to reach out and say hello if you haven't been in touch for a while).

Edgar, Dave, Anna and Chris are also friends who have been put through my own overly drama lens, and onto canvas. please don't take anything you see in these works as a comment on these wonderful, well-adjusted people :). There is also veeerrry late wedding present for Peter and Alessandro, a small painting of visionary musician Gram Parsons, another of my friend Paul Cauhas (himself a post-punk legend based in Poland), my incomparable friends Louis and Andrea, a heroically-scaled painting of the great poet Dasha Nekrasova, and to top it off, a painting of my studio depicting all of the other works in the show.

"Portrait of the poet Dasha Nekrasova" depicts my friend Dasha, staring directly at the viewer, defiant and self-possessed. It was from a night of poetry she organized in 2015 at Alberto Cuadros' gallery Sade. Before this night, if Dasha ever talked about her poetry, she would roll her eyes, as though it was **so embarrassing and pathetic** that she was a poet. For this particular reading, however, she curated a group of poets she admired wore this beautiful vintage dress. She was so strong and self-assured that night. I was so proud of her. I think every creative person has to cross this bridge at some point, and admit to themselves and to the world "I am a poet! Who cares what you, or anyone thinks!" I made three of these poet paintings, but this one has never been shown publicly and is my favorite of the group.

Sometimes I make work just for me, that I don't even see as "art". And sometimes, over years, maybe even a decade, I finally come around and admit to myself: "yes, this is art buddy, and in fact, it is one of your favorite things you've ever made." An example of this is a painting of my friend Louis that I started in 2010. We met in the dorms at UCLA, and he is like a brother to me. He is of Sicilian descent, one of the hairiest people I have ever met (the hair per square inch he can grow on his face is legendary; something only seen in the Greek sculpture of antiquity). Louis, at this point, had refused to grow his beard long, so I started a painting in 2010 combining Louis' face with the beard of Van Gogh's postman, to show him the potential he has. Fast forward to now, and Louis has a huge beard! So the painting itself is a follicular prophecy. (Louis and his girlfriend Andrea are both coming to Paris for the show, so I thought it was perfect to have this painting of Louis in the show).

Being from LA means the oldest building we have is a Taco Bell that was erected in the 1970s. For comparison (although the sage bald, philosopher Jeff Van Gundy warns us "comparison is the thief of joy"), Fabian Marti hosted a dinner in Zurich once in a building untouched since the 1300s. Los Angeles' comparative lack of history allows an idiot painter like me to dive into painting's rich history without shame (for better or worse!) Someone once told me there is a word in Russian that translates to: "This probably isn't going to work, but I'm going to do it anyway". I don't know what that word is, or if it even really exists, but I think it perfectly describes the freedom I feel to use the past as a springboard, and to make the work that is most exciting to me.

As part of this solo exhibition, we will have one room dedicated to an ongoing artist bar project I'm doing with my friend Alberto Cuadros. Our idea is to have a pop-up artists' bar in the vein

I've seen things you people wouldn't believe...French cops rollerblading outside the Louvre...people throwing soup at the Mona Lisa even though Da Vinci's Saint John the Baptist is much less guarded and by far the superior painting... I've flashed an official badge to sneak a minibar disguised as a crate into Art Basel Miami Beach, the Convention Center security lights glittering above gate C. All those moments will be lost in time, like tears in rain... Time to die.

Raffi Kalendarian

May 7th, 2024

Raffi Kalenderian

Eighteen with a Bullet

25 mai – 6 juillet 2024

Vernissage : Vendredi 24 mai, 18 – 20 heures

11-13 rue des Arquebusiers, 75003 Paris

La Galerie Peter Kilchmann a le plaisir de présenter la septième exposition personnelle de Raffi Kalenderian (*1981 à Los Angeles, où il vit et travaille). Il s'agit de la première exposition personnelle de l'artiste dans la galerie parisienne et de sa première exposition en France.

Kalenderian crée pour l'exposition onze nouvelles peintures ainsi que six œuvres sur papier de différents formats. Elles sont dans la continuité de sa série caractéristique de portraits d'amis et de collègues artistes qu'il représente dans des moments intimes d'introspection, de contemplation ou d'activité décontractée. Chaque œuvre, tant par son contexte que dans sa narration est personnellement liée à l'artiste basé à Los Angeles. Saisis avec une attention méticuleuse apportée aux détails et une palette de couleurs vibrante, les portraits de Kalenderian transcendent la simple représentation, capturant l'essence et la personnalité de ses sujets avec sensibilité et profondeur. Grâce à son utilisation habile de la lumière, des ombres et de la perspective, il confère à ses figures une présence et une résonance émotionnelle, invitant les spectateurs à s'engager dans leurs mondes intérieurs.

La peinture centrale de l'exposition, *Studio (18 with a bullet)*, 2020-2024 (huile sur toile, 152 x 213 cm), donne son titre à l'exposition. Elle fait référence à la fois au nombre d'œuvres de différents artistes présentes dans l'installation du bar ainsi qu'à la chanson *18 with a Bullet* de l'auteur-compositeur anglais Pete Wingfield (né en 1948). La musique et les chansons personnelles font souvent office de catalyseurs pour les peintures de l'artiste californien. L'œuvre est *méta* au sens propre du préfixe car elle contient plusieurs peintures de l'exposition en son sein. Ici, l'artiste nous offre un aperçu de son studio où il passe la plupart de son temps et où il travaille sur son processus créatif, souvent en s'isolant. Elle constitue ainsi un contrepoids à l'activité sociale associée à son bar.

Parallèlement à la présentation de ses nouvelles œuvres, Kalenderian participera à une installation interactive appelée *Raffi's & Al's*, en collaboration avec son ami artiste Alberto Cuadros dans le cadre du Paris Gallery Weekend, les 25 et 26 mai. *Raffi's & Al's* est une installation de bar in-situ contenant dix-huit œuvres d'artistes contemporains. La Galerie Peter Kilchmann a été la première galerie à accueillir Kalenderian et son bar éphémère dans son stand à Art Basel Miami en 2023. L'édition parisienne de l'installation sera sa quatrième version.

L'artiste sera présent lors du vernissage.

Kalenderian est diplômé des Beaux-Arts de l'Université de Californie à Los Angeles (UCLA) en 2004. Depuis, son travail a été exposé dans de nombreuses expositions personnelles et collectives internationales aux États-Unis et en Europe, notamment au Kunstmuseum St. Gallen ; University Art Museum, Long Beach ; Santa Barbara Museum of Art ; Nassima Landau Foundation, Tel Aviv ; McEvoy Foundation for the Arts, San Francisco ; Saatchi Gallery, Londres ; chez Susanne Vielmetter, Los Angeles ; Miles McEnery Gallery, New York, et bien d'autres. Ses œuvres font partie des collections du Georgia Museum of Art, Athens (États-Unis) ; Los Angeles County Museum of Art ; Minneapolis Institute of Art ; Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli, Turin ; et Santa Barbara Museum of Art, entre autres. En 2021, pour la galerie de portraits de l'Opéra d'État de Bavière à Munich, Kalenderian a réalisé le portrait du directeur de théâtre et d'opéra autrichien Nikolaus Bachler, qui a dirigé l'Opéra d'État entre 2008 et 2021. L'œuvre est actuellement exposée dans la galerie de portraits de l'Opéra d'État.

Pour plus d'informations, veuillez contacter : Audrey Turenne (audrey@peterkilchmann.com) ou Marina Hinkens (marina@peterkilchmann.com).

Propos de l'artiste

« J'ai vu des choses que vous ne croiriez pas... Des navires de combat en feu au large de l'épaule d'Orion... J'ai vu des rayons C briller dans le noir près de la Porte de Tannhäuser. Tous ces moments se perdront dans le temps, comme des larmes dans la pluie... Il est temps de mourir. »

Paris et Madrid sont les deux villes qui m'ont fait tomber amoureux de la peinture. Le Musée d'Orsay et le Prado sont les deux musées qui ont allumé un feu en moi à l'âge de 20 ans, être simplement à l'intérieur de ces institutions historiques m'a fait perdre magnifiquement la tête avec inspiration et possibilités. Je suis retourné à mes études à UCLA, pleinement préparé à consacrer ma vie à cette activité stupide et inutile.

Je suis retourné dans les deux musées quand j'avais 40 ans, et je me suis retrouvé dans un état de psychose artistique encore plus inspiré, mais avec un élément de réflexion : ces peintures sont restées les mêmes, mais c'est moi qui ai changé. C'était magnifique de voyager dans le temps et de revenir à mes deux Mecque.s de la peinture, une profonde humilité complétant l'inspiration originale (j'envie souvent mon moi plus jeune, arrogant et stupide). Si je survivais jusqu'à 60... 80... 100 ans, quelles seront les peintures qui me parleront alors ? J'adore penser à ça !

Pour ma première exposition à Paris, je donne à l'exposition le titre de la chanson anachronique de doo wop de Pete Wingfield de 1975, "Eighteen with a Bullet". La chanson utilise des jeux de mots sur la position d'un hit dans les charts (une "balle / bullet", dans le jargon des charts, fait référence à une chanson qui se vend encore fortement et/ou qui monte dans les classements), mais les paroles décrivent également un adolescent de 18 ans échaudé, combinant ainsi une double entente par excellence. J'ai pensé que ce serait un excellent moyen de choisir 18 œuvres au total, une combinaison de peintures et de dessins, pour

me présenter et présenter mon travail aux Parisiens élégants et exigeants. J'adore Paris, surtout la façon dont les gens de Paris prennent la mode personnelle au sérieux. Un homme de 86 ans entrera dans ce que serait la version parisienne d'un CVS (épicerie de quartier) portant un pantalon violet à pois, fumant une cigarette, et arborant une expression sévère qui dit "bien sûr que je porte ce pantalon violet à pois ! Que pourrais-je porter d'autre ?"

Cette exposition parle de mes amis, de ma vie et de mon processus. Comme les choses peuvent prendre beaucoup de temps (des années même !) mais comme tout cela ajoute des couches et du sens au travail. Il s'agit aussi de combien j'aime et suis inspiré par la peinture française, malgré le fait d'être ce type à moitié arménien de Los Angeles. J'ai inclus un petit dessin d'Yves Saint Laurent, quelques baigneurs au clair de lune, mon frère lisant dans sa chambre, des amis du groupe innovant G.Green, de Sacramento lors de leur séjour dans mon studio de Los Angeles en 2015 (peindre des amis et les inclure dans une exposition à Paris est une excellente façon de leur dire bonjour si vous n'avez pas été en contact depuis un certain temps).

Edgar, Dave, Anna et Chris sont aussi des amis que j'ai mis à l'épreuve de ma propre lentille dramatique, et sur la toile. S'il vous plaît, ne prenez rien de ce que vous voyez dans ces œuvres comme un commentaire sur ces personnes merveilleuses et bien équilibrées. Il y a aussi un cadeau de mariage très en retard pour Peter et Alessandro, une petite peinture du musicien visionnaire Gram Parsons, une autre de mon ami Paul Cauhas (lui-même une légende post-punk basée en Pologne), mes amis incomparables Louis et Andrea, une peinture à l'échelle héroïque de la grande poétesse Dasha Nekrasova et pour couronner le tout, une peinture de mon studio représentant toutes les autres œuvres de l'exposition.

Portrait of the poet Dasha Nekrasova représente mon amie Dasha, regardant directement le spectateur, le défiant et sûre d'elle. Elle provient d'une soirée de poésie qu'elle a organisé en 2015 à la galerie Sade d'Alberto Cuadros. Avant cette soirée, si Dasha parlait de sa poésie, elle roulait des yeux, comme si c'était tellement embarrassant et pathétique qu'elle soit poète. Cependant, pour cette lecture particulière, elle a réuni un groupe de poètes qu'elle admirait et portait cette magnifique robe vintage. Elle était si forte et sûre d'elle cette nuit-là. J'étais tellement fier d'elle. Je pense que chaque personne créative doit traverser ce pont à un moment donné et admettre pour elle-même et pour le monde "Je suis poète ! Peu importe ce que vous, ou quelqu'un d'autre, en pensez !" J'ai fait trois de ces peintures de poètes, mais celle-ci n'a jamais été montrée publiquement et c'est ma préférée du groupe.

Parfois, je fais des œuvres juste pour moi, que je ne considère même pas comme de l'"art". Et parfois, au fil des années, peut-être même une décennie, je finis par admettre : "oui, c'est de l'art mon ami et en fait, c'est l'une de tes choses préférées que tu aies jamais faites." Un exemple de ça serait une peinture de mon ami Louis que j'ai commencée en 2010. Nous nous sommes rencontrés dans les dortoirs de UCLA et il est comme un frère pour moi. Il est d'origine sicilienne, l'une des personnes les plus poilues que j'aie jamais rencontrées (la densité de poils qu'il peut faire pousser sur son visage est légendaire ; quelque chose que l'on ne voit que dans la sculpture grecque de l'Antiquité). Louis, à cette époque, refusait de faire pousser sa barbe, alors j'ai commencé une peinture en 2010 combinant le visage de Louis avec la barbe du postier de Van Gogh, pour lui montrer le potentiel qu'il avait. Avance rapide jusqu'à maintenant et Louis possède une énorme barbe ! Donc la peinture elle-même est une prophétie folliculaire. (Louis et sa petite amie Andrea viennent tous les deux à Paris pour l'exposition, donc je pensais que c'était parfait d'avoir cette peinture de Louis dans l'exposition).

Être de Los Angeles signifie que le plus ancien bâtiment que nous possédons est un Taco Bell érigé dans les années 1970. Pour comparaison (bien que le philosophe sage et chauve Jeff Van Gundy nous avertisse que "la comparaison est le voleur de la joie"), Fabian Marti a organisé un dîner à Zurich une fois dans un bâtiment intact depuis les années 1300. Le fossé comparatif d'histoire de Los Angeles permet à un peintre idiot comme moi de plonger sans honte dans la riche histoire de la peinture (pour le meilleur ou pour le pire !). Quelqu'un m'a dit un jour qu'il existe un mot en russe qui se traduit par : "Cela ne va probablement pas marcher, mais je vais le faire quand même". Je ne sais pas ce que c'est, ou si cela existe vraiment, mais je pense que cela décrit parfaitement la liberté que je ressens d'utiliser le passé comme tremplin et de créer les œuvres qui me passionnent le plus.

Dans le cadre de cette exposition personnelle, nous aurons une salle dédiée à un projet en cours de bar artistique que je fais avec mon ami Alberto Cuadros. Notre idée est d'avoir un bar éphémère d'artistes dans le même esprit.

J'ai vu des choses que vous ne croiriez pas... Des flics français faisant du roller devant le Louvre... Des gens jetant de la soupe sur la Mona Lisa alors que le Saint Jean-Baptiste de Vinci est beaucoup moins gardé et de loin une peinture supérieure... J'ai brandi un badge officiel pour faire entrer un minibar déguisé en caisse à Art Basel Miami Beach, les lumières de sécurité du centre des conventions scintillant au-dessus de la porte C. Tous ces moments se perdront dans le temps, comme des larmes dans la pluie... Il est temps de mourir.

Raffi Kalenderian

7 mai 2024.