

HERNAN BAS

Nightmares & Melancholy

Panel discussion: Friday, October 25, 5 pm

Opening: October 25, 6 - 8 pm

Zahnradstrasse 21, Zurich

In his fifth solo exhibition at Galerie Peter Kilchmann, US-American artist Hernan Bas (*1978, lives and works in Miami) presents a new group of paintings and works on paper, characterized by their fascinating mixture of emotional-melancholic depth, aesthetic beauty and social reflection. Also on view, is the installation *A Little Romeo and Juliet in All of Us* (2004/24), one of his earliest installations. Bas has established himself as one of the most prominent contemporary artists in the field of painting over the last two decades. His work can be seen in renowned museums and galleries worldwide, including the Museum of Modern Art in New York and the Rubell Family Collection. His works, often characterized by a vibrant color palette, distinct symbolism, narrative elements, personal mythology and art historical references, reflect on the complexity of identity and sexuality and question normative notions of gender and desire.

The rebellion against uniformity inherent in Bas' work is reflected in the transhistorical theme of the "Gothic". This artistic form of expression, which emerged in England in the late 18th century, was shaped by the uprisings of June 1780. Led by the anti-Catholic Lord George Gordon, people protested legal reforms that gave Catholics similar freedoms to the Anglican Church. These riots, characterized by religious fanaticism, stood in contrast to the prevailing rule of "reason". The outbreak of violence, also interpreted as a sign of fear, can be found in the literature and art of the time, which often dealt with themes such as "order and disorder" and "enlightenment and apocalypse". The painting of the Gothic movement at the end of the 18th century in England, often described as "black romanticism", is characterized by themes that take up the human psyche, its fears and nightmares, giving space to the inexplicable, the eerie and the supernatural.

The dark aesthetics and emotional intensity are characteristic, whereby a central figure for Bas is the Swiss born painter Johann Heinrich Füssli (Henry Fuseli 1741–1825). His work exemplifies how reason and fear, vision and empiricism wrestle with each other: Fuseli's *The Nightmare* – the first version of which, from 1781, hangs in the Institute of Arts in Detroit, where Bas lived – depicts a scene that is both the image of dreaming – a sleeping woman – and makes the content of her nightmare apparent to the viewer. The scene is of oppressive intensity, as the sleeping woman appears to be tormented by the demonic figure, an incubus, on her chest and by a ghostly horse with glowing eyes that appears menacingly in the background. With *Nightmare* (2024), Bas has created an homage to the work and transported the scene to the present day. Both the dreamer and the incubus are depicted in the form of two youths. The incubus crouches on the sleeping man's back, grinning eerily, not a fantastic figure but resembling the sleeping man, while the slowly wilting cut flowers in the foreground are reminiscent of *memento mori* depictions and, together with the skillful use of shadows, once again reveal Bas' engagement with Western art history.

The transience of life is also of central importance in the work *Last carres* (2024), which shows an androgynous young man in a striped sweater being embraced by a skeleton. While the historical *Dance Macabre* often show the reluctance of those people who are given their last escort by death, the Bas' young man seems defiantly ignorant of the end of his own life. This introverted, withdrawn attitude is characteristic of the figures in Bas' oeuvre: his pictures show androgynous young men who appear in his paintings pensive and reflective. They seem removed from reality and rarely interact directly with the viewer. Even if they have a peculiar vitality, this is not directly transferred to the viewer. Instead, they are captivated by the details of the works and their symbolism and invited to lose themselves in the depths of the paintings.

These dreaming or introverted figures have a mysterious, almost mystical aura reminiscent of the Gothic masters. The fact that they are removed from the world and seem to move in the depths of their subconscious is further emphasized by their isolation in the atmospheric interior spaces in which they find themselves. However, the homely is not synonymous with a feeling of homely security. In *Melancholy (curling up)* and *Melancholy (the bad review)* (both 2024), the titles also refer to the heaviness of the domestic scenes, which trigger an unspecified sense of unease. The uncanny aspect of these paintings is reminiscent of Sigmund Freud's pair of opposites, the "Heimliche" ("homely/secretive") and the "Unheimliche" ("uncanny"), which he presents in his seminal essay *The Uncanny* (1919). In the history of the word, the "Heimlich" is initially identified with the "Heimeligen", the homely as the familiar, the comfortable, and only gradually shifts into the meaning of the hidden, the repressed, the secret. In this nuance, it can coincide with the uncanny. Freud concludes from the close connection between the opposite words: "If *heimlich* is everything that is hidden and repressed, then *unheimlich* (uncanny) is everything that should remain a secret, hidden and has emerged." In this way, the cramped interiors of Bas' paintings turn the home into a place of haunting by fear, but also into its co-player and resonance space. The relationship between inside and outside – both in an architectural sense and as part of the construction of the subject – is a constant in the inventory of manifestations of the uncanny. The uncanny always arises in the process of alienation from the gradual or

sudden transformation of the familiar into the unfamiliar. The home turns against the self and turns out to be a claustrophobic constriction.

Bas' paintings, however, go far beyond formal similarities with an art history of the Gothic. At a time when questions of identity and belonging are becoming ever more pressing, Bas uses the symbolism of the Gothic to illuminate contemporary issues. His works invite us to reflect on our own identity and explore the complexity of human relationships, and so Hernan Bas' relationship with the art history of the "Gothic" is not only a tribute to the past, but also a call to reflect on the present. In a world often characterized by superficiality, Bas' paintings can be read as an invitation to reflect on the depth of human emotion and experience.

With *A Little Romeo and Juliet in All of Us* (2004/24), this examination is translated from the canvas into the exhibition space. A series of objects are laid out like props for a play, reminiscent of the "scatter art" from the early 1990s. Together with the frottages of gravestones hung on the walls, they create a stage situation which, unlike the Bas paintings, is free of the human figure. The dreamlike, almost surreal scenery refers to the viewers as protagonists who are involved in questions of love, kinship, death, desire and loyalty. With the use of allegorical objects, figures and fantastical settings, Bas creates a visual language that is both intimate and universal. His works invite viewers to immerse themselves in a multi-layered world where the unreal merges with the everyday. Hernan Bas' artistic practice is an example of the fusion of tradition and contemporary practice that raises both aesthetic and social questions. His art invites us to think beyond the boundaries of the visible and the familiar and to explore the complex narratives hidden in his evocative images.

Text by Dr. Raphael Gygax

Hernan Bas studied at the New World School of the Arts in Miami, and his work has been featured in numerous exhibitions around the world. A monographic publication will be released soon on the occasion of his solo show *The Conceptualists* at The Bass Museum in Miami (2023-2024) with texts by James Voorhies, Isabelle Graw, Blake Oetting, Liz Munsell, Kevin Brazil. Previous solo exhibitions include the Yuz Museum in Shanghai (2021); Space K in Seoul (2021); Rubell Museum in Miami (2020); and CAC, Centre de Arte Contemporáneo in Málaga (2018). The SCAD Museum in Savannah hosted an impressive installation, *Hernan Bas: Florida Living*, curated by Storm Janse van Rensburg in 2017. His first retrospective, *The Other Side*, was curated by René Zechlin in 2012 at the Kunstverein Hannover. Bas's first major presentation was at the Rubell Family Collection in Miami in 2007, which later traveled to the Brooklyn Museum of Art in 2008.

In 2014 a comprehensive anthology on Hernan Bas, with texts by Christian Rattermeyer and Jonathan Griffin, and an interview between Hernan Bas and Nancy Spector from the Guggenheim Museum, New York, was published by Rizzoli International Publications, New York. For the occasion of the exhibition "Hernan Bas - Bloomsbury revisited" (2017), Galerie Peter Kilchmann published a small catalogue with illustrations and a cover designed by Hernan Bas.

Bas has participated in a number of group exhibitions, including *Strike Fast, Dance Lightly: Artists on Boxing*, The Norton Museum of Art, West Palm Beach (2024); *Portrait of a Man*, X Museum, Beijing (2024); *What's Going On*, Rubell Museum, Washington, D.C. (2022); *Fire Figure Fantasy: Selections from ICA Miami's Collection*, Institute of Contemporary Art, Miami (2022); *Collection Focus: Our Beginnings Never Know Our Ends*, Museum of Contemporary Art, North Miami (2021); *Eternal Forest*, Paradise Art Space, Incheon, South Korea (2020); *Where is the Madness You Promised Me*, Hudson Valley Museum of Contemporary Art, Peekskill (2019); *Generation Loss*, Julia Stoschek Collection, Düsseldorf (2017); *On the Horizon: Contemporary Cuban Art from the Jorge M. Pérez Collection*, Pérez Art Museum, Miami (2017); *Tracing Shadows*, PLATEAU, Samsung Museum of Art, Seoul (2015); *On Painting*, Centro Atlantico de Arte Moderno, Las Palmas de Gran Canaria (2013); *Contemporary Magic: A Tarot Deck Art Project*, The Andy Warhol Museum, Pittsburgh (2011); *The Collectors*, curated by Elmgreen & Dragset for the Nordic and Danish Pavilions at the 53rd Venice Biennale, Venice, Italy (2009); *Triumph of Painting: Part III*, Saatchi Gallery, London, United Kingdom (2005); *Ideal Worlds – New Romanticism in Contemporary Art*, Schirn Kunsthalle, Frankfurt, Germany (2005); and the Whitney Biennial, New York, NY (2004). Hernan Bas' work is part of the following collections (selection): Art Gallery of Ontario, Toronto, Canada, Brooklyn Museum; Carré d'Art - Musée d'Art Contemporain, Nîmes, France; Detroit, Institute of Arts; Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Washington DC; Institute of Contemporary Art, Miami; Museum of Contemporary Art, Los Angeles.; Museum of Contemporary Art, North Miami; Museum of Fine Arts, Boston; Museum of Fine Arts, Houston; MoMA, The Museum of Modern Art, New York; New Britain Museum of American Art, New Britain; Philadelphia Museum of Art; Rubell Family Collection, Miami; Saatchi Collection, London, San Francisco Museum of Modern Art; Space K, Seoul; Speed Art Museum, Louisville; Whitney Museum of American Art, New York; Williams College Museum of Art, Williamstown; Yale University Art Gallery, New Haven.

For further information, please contact inquiries@peterkilchmann.com

HERNAN BAS

Nightmares & Melancholy

Podiumsdiskussion: Freitag, 25. Oktober, 17:00 Uhr

Vernissage: 25. Oktober, 18:00 – 20:00 Uhr

Zahnradstrasse 21, Zürich

In seiner fünften Einzelausstellung in der Galerie Peter Kilchmann präsentiert der US-amerikanische Künstler Hernan Bas (*1978, lebt und arbeitet in Miami), eine neue Gruppe von Malereien und Arbeiten auf Papier, die sich durch ihre faszinierende Mischung aus emotional-melancholischer Tiefe, ästhetischer Schönheit und gesellschaftlicher Reflexion auszeichnen, sowie die Installation *A Little Romeo and Juliet in All of Us* (2004/24), eine seiner frühesten Installationen. Bas hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten als einer der bedeutendsten zeitgenössischen Künstler etabliert. Seine Arbeiten sind in renommierten Museen und Galerien weltweit zu sehen, darunter das Museum of Modern Art in New York und die Rubell Family Collection. In seinen Werken, die oft durch eine lebendige Farbpalette, ausgeprägter Symbolik, narrativen Elementen, persönlicher Mythologie und kunsthistorischen Verweisen auszeichnen, reflektiert er die Komplexität von Identität und Sexualität und hinterfragt normative Vorstellungen von Geschlecht und Begehren.

Die Auflehnung gegen Normierung, die in Bas Werk inhärent ist, spiegelt sich im transhistorischen Thema des «Gothic» wider. Diese künstlerische Ausdrucksform, die im späten 18. Jahrhundert in England aufkam, wurde durch die Aufstände im Juni 1780 geprägt. Unter der Führung des anti-katholischen Lord George Gordon protestierten die Menschen gegen Gesetzesreformen, die Katholiken ähnliche Freiräume wie der anglikanischen Kirche einräumten. Diese Ausschreitungen, geprägt von religiösem Fanatismus, stehen im Kontrast zur vorherrschenden Herrschaft der «Vernunft». Der Gewaltausbruch, auch als Zeichen der Angst interpretiert, findet sich in der Literatur und Kunst jener Zeit wieder, die oft Themen wie „Ordnung und Unordnung“ sowie „Erleuchtung und Apokalypse“ behandelt. Die Malerei der Gothic-Bewegung Ende des 18. Jahrhunderts in England, oft auch als «schwarze Romantik» beschrieben wird, zeichnet sich durch Themen aus, die die Psyche des Menschen, seine Ängste und Alpträume aufgreifen, dem Unerklärlichen, Schaurigen und Übernatürlichen Raum geben.

Kennzeichnend sind die düstere Ästhetik und emotionale Intensität, wobei eine für Bas zentrale Figur der Schweizer Maler Johann Heinrich Füssli (1741–1825) ist. Sein Werk exemplifiziert, wie Vernunft und Angst, Vision und Empirie miteinander ringen: Füsslis *The Nightmare (Der Nachtmahr)* – dessen erste Fassung von 1781 im Institute of Arts in Detroit hängt, wo Bas gelebt hat – zeigt eine Szene, die sowohl das Bild des Träumens – eine schlafende Frau – ist, als auch den Inhalt ihres Albtraums für die Betrachtenden ersichtlich werden lässt. Die Szenerie ist von bedrückender Intensität, scheint die Schlafende doch gequält von der dämonischen Gestalt, einem Inkubus, auf ihrer Brust sowie von einem geisterhaften Pferd mit glühenden Augen, das bedrohlich im Hintergrund erscheint. Mit *Nightmare* (2024) hat Bas eine Hommage an das Werk geschaffen und die Szene in die Gegenwart transportiert. Träumender als auch Inkubus sind in der Form von zwei Jünglingen dargestellt. Der Inkubus hockt dem Schlafenden unheimlich grinsend auf dem Rücken, keine fantastische Gestalt, sondern dem Schlafenden ähnlich, während die langsam zu welken beginnenden Schnittblumen im Vordergrund an *Memento mori* Darstellungen denken lassen und zusammen mit dem geschickten Einsatz von Schatten einmal mehr Bas' Auseinandersetzung mit der westlichen Kunstgeschichte evident werden lassen.

Die Vergänglichkeit des Lebens ist auch in der Arbeit *Last carres* (2024) von zentraler Bedeutung, die einen androgynen Jüngling im gestreiften Pullover, der von einem Skelett umarmt wird, zeigt. Während die historischen Totentänze häufig den Widerwillen jener Menschen zeigen, die vom Tod das letzte Geleit erhalten, so scheint die Bas' Jüngling trotzig ignorant gegenüber dem eigenen Lebensende zu sein. Diese in sich gekehrte, entrückte Haltung ist charakteristisch für die Figuren in Bas Œuvre: Seine Bilder zeigen androgynen Jünglinge, die in seinen Gemälden nachdenklich, reflektierend auftauchen. Sie scheinen der Realität entrückt und interagieren nur selten direkt mit den Betrachtenden. Auch wenn sie von einer eigentümlichen Vitalität sind, so überträgt sich diese nicht unmittelbar auf die Betrachter:innen. Vielmehr werden diese über die Details der Werke und ihre Symbolik in den Bann der Gemälde geschlagen und eingeladen, sich in den Untiefen der Bilder zu verlieren.

Diese träumenden oder in sich gekehrten Figuren sind von einer geheimnisvollen, fast mystischen Aura, die an die gotischen Meister erinnert. Dass sie der Welt entrückt sind und sich in den Tiefen ihres Unterbewusstseins zu bewegen scheinen, wird dabei durch ihre Isolation in den atmosphärischen Innenräumen, in denen sie sich befinden, weiter unterstrichen. Das Heimische steht dabei jedoch nicht synonym mit einem Gefühl von heimeliger Geborgenheit. In *Melancholy (curling up)* wie auch *Melancholy (the bad review)* (beide 2024) verweisen auch die Titel auf die Schwere der domestischen Szenen, die sich ein nicht näher zu bestimmendes Unbehagen auslösen. Das unheimliche Moment dieser Gemälde lässt an das Sigmunds Freud Gegensatzpaar des Heimlichen und Unheimlichen, dass er in seinem kanonischen Aufsatz *Das Unheimliche* (1919) vorstellt, denken. In der Wortgeschichte wird das «Heimliche» zunächst mit dem «Heimeligen», dem Heimischen als Vertrautem, Behaglichem, identifiziert und wandert erst allmählich auch in die Bedeutung des Verborgenen, Verdrängten, Geheimen hinüber. In dieser Nuancierung kann es mit dem Unheimlichen zusammenfallen. Aus der engen Verknüpfung des Heimlichen mit dem Unheimlichen folgert Freud: «Wenn heimlich alles Verborgene und Verdrängte ist, dann ist unheimlich alles, was ein Geheimnis, im Verborgenen bleiben sollte und hervorgetreten ist.» So werden mit den beengten Innenräumen der Bilder Bas das Heim zum Ort der Heimsuchung durch die Angst, aber auch zu deren Mitspieler und Resonanzraum. Das Verhältnis von Drinnen und Draussen – im architektonischen Sinn, wie auch als Teil der Subjektkonstruktion – ist eine Konstante im Inventar der Erscheinungsformen des Unheimlichen. Das Unheimliche entsteht immer im Prozess der Entfremdung aus der allmählichen oder plötzlichen

Verwandlung des Vertrauten ins Unvertraute. Das Heim wendet sich gegen das Ich und entpuppt sich als klaustrophobische Verengung.

Bas' Malereien gehen jedoch weit über formale Ähnlichkeit mit einer Kunstgeschichte des «Gothics» hinaus. In einer Zeit, in der Fragen der Identität und der Zugehörigkeit immer drängender werden, nutzt Bas die Symbolik des «Gothic», um zeitgenössische Themen zu beleuchten. Seine Werke laden dazu ein, über die eigene Identität nachzudenken und die Komplexität menschlicher Beziehungen zu erkunden und so ist Hernan Bas' Beziehung zur Kunstgeschichte des «Gothic» nicht nur eine Hommage an die Vergangenheit, sondern auch ein Aufruf zur Reflexion über die Gegenwart. In einer Welt, die oft von Oberflächlichkeit geprägt ist, können die Malereien von Bas als Aufforderung gelesen werden über die Tiefe menschlicher Emotionen und Erfahrungen nachzudenken. Mit *A Little Romeo and Juliet in All of Us* übersetzt sich diese Auseinandersetzung von der Leinwand in den Ausstellungsraum. Eine Reihe von Objekten ist gleich den Requisiten für ein Theaterstück ausgebreitet und erinnert an die «scatter art» aus den frühen 1990er Jahren. Zusammen mit den an den Wänden aufgehängten Frottagen von Grabsteinen schaffen sie eine Bühnensituation, die jedoch anders als die Gemälde Bas frei von Akteur:innen ist. Die traumhafte, fast surreale Szenerie verweist auf die Betrachter:innen als Protagonist:innen, die in Frage zu Liebe, Verwandtschaft, Tod, Begehren und Loyalität verwickelt sind. Mit der Verwendung von allegorischen Objekten, Figuren und fantastischen Szenerien schafft Bas eine visuelle Sprache, die sowohl intim als auch universell ist. Seine Werke laden die Betrachtenden ein, in eine vielschichtige Welt einzutauchen, in der das Irreale mit dem Alltäglichen verschmilzt. Hernan Bas' (malerische) Praxis ist ein Beispiel für die Verschmelzung von Tradition und zeitgenössischer Praxis, das sowohl ästhetische als auch gesellschaftliche Fragestellungen aufwirft. Seine Kunst lädt ein über die Grenzen des Sichtbaren und Bekannten hinauszudenken und die komplexen Narrative zu erforschen, die in seinen lebhaften Bildern verborgen sind.

Text von Dr. Raphael Gyax

Hernan Bas hat an der New World School of the Arts in Miami studiert und war mit seinen Werken in zahlreichen Ausstellungen auf der ganzen Welt vertreten. Anlässlich seiner Einzelausstellung *The Conceptualists* im The Bass Museum in Miami (2023-2024) erscheint demnächst eine monografische Publikation mit Texten von James Voorhies, Isabelle Graw, Blake Oetting, Liz Munsell und Kevin Brazil. Bisherigen Einzelausstellungen haben im Yuz Museum in Shanghai (2021), Space K in Seoul (2021), Rubell Museum in Miami (2020) und CAC, Centre de Arte Contemporáneo in Málaga (2018) stattgefunden. Das SCAD Museum in Savannah zeigte eine beeindruckende Installation, *Hernan Bas: Florida Living*, kuratiert von Storm Janse van Rensburg im Jahr 2017. Seine erste Retrospektive, *The Other Side*, wurde 2012 von René Zechlin im Kunstverein Hannover kuratiert. Die erste grosse Präsentation von Bas fand 2007 in der Rubell Family Collection in Miami statt, die 2008 in das Brooklyn Museum of Art wanderte. 2014 erschien ein umfassender Sammelband über Hernan Bas mit Texten von Christian Rattermeyer und Jonathan Griffin sowie einem Interview zwischen Hernan Bas und Nancy Spector vom Guggenheim Museum, New York, bei Rizzoli International Publications, New York. Anlässlich der Ausstellung „Hernan Bas - Bloomsbury revisited“ (2017) veröffentlichte die Galerie Peter Kilchmann einen kleinen Katalog mit Illustrationen und einem von Hernan Bas gestalteten Cover.

Bas hat an einer Reihe von Gruppenausstellungen teilgenommen, darunter *Strike Fast, Dance Lightly: Artists on Boxing*, The Norton Museum of Art, West Palm Beach (2024); *Portrait of a Man*, X Museum, Beijing (2024); *What's Going On*, Rubell Museum, Washington, D.C. (2022); *Fire Figure Fantasy: Selections from ICA Miami's Collection*, Institute of Contemporary Art, Miami (2022); *Collection Focus: Our Beginnings Never Know Our Ends*, Museum of Contemporary Art, North Miami (2021); *Eternal Forest*, Paradise Art Space, Incheon, Südkorea (2020); *Where is the Madness You Promised Me*, Hudson Valley Museum of Contemporary Art, Peekskill (2019); *Generation Loss*, Julia Stoschek Collection, Düsseldorf (2017); *On the Horizon: Zeitgenössische kubanische Kunst aus der Sammlung Jorge M. Pérez Collection*, Pérez Art Museum, Miami (2017); *Tracing Shadows*, PLATEAU, Samsung Museum of Art, Seoul (2015); *On Painting*, Centro Atlantico de Arte Moderno, Las Palmas de Gran Canaria (2013); *Contemporary Magic: A Tarot Deck Art Project*, The Andy Warhol Museum, Pittsburgh (2011); *The Collectors*, kuratiert von Elmgreen & Dragset für den Nordischen und den Dänischen Pavillon auf der 53. Biennale von Venedig, Venedig, Italien (2009); *Triumph of Painting: Part III*, Saatchi Gallery, London, Vereinigtes Königreich (2005); *Ideale Welten - Neue Romantik in der zeitgenössischen Kunst*, Schirn Kunsthalle, Frankfurt, Deutschland (2005); und die Whitney Biennale, New York, NY (2004). Das Werk von Hernan Bas ist in den folgenden Sammlungen vertreten (Auswahl): Art Gallery of Ontario, Toronto, Kanada, Brooklyn Museum; Carré d'Art - Musée d'Art Contemporain, Nîmes, Frankreich; Detroit, Institute of Arts; Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Washington DC; Institute of Contemporary Art, Miami; Museum of Contemporary Art, Los Angeles.; Museum of Contemporary Art, North Miami; Museum of Fine Arts, Boston; Museum of Fine Arts, Houston; MoMA, The Museum of Modern Art, New York; New Britain Museum of American Art, New Britain; Philadelphia Museum of Art; Rubell Family Collection, Miami; Saatchi Collection, London; San Francisco Museum of Modern Art; Space K, Seoul; Speed Art Museum, Louisville; Whitney Museum of American Art, New York; Williams College Museum of Art, Williamstown; Yale University Art Gallery, New Haven.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an inquiries@peterkilchmann.com