

GALERIE THADDAEUS ROPAC
LONDON PARIS SALZBURG

JULES DE BALINCOURT
THERE ARE MORE EYES THAN LEAVES ON THE TREES

2 JULY – 5 SEPTEMBER 2020

PARIS MARAIS

JULES DE BALINCOURT

THERE ARE MORE EYES THAN LEAVES ON THE TREES

2 JULY – 5 SEPTEMBER 2020

OPENING: THURSDAY 2 JULY 2020, 3PM – 8PM

Galerie Thaddaeus Ropac is pleased to present an exhibition of new paintings by Jules de Balincourt. This latest series of abstract landscapes, initiated over a year ago and finalised during the first half of 2020, express a desire for both physical and emotional escape. Mixing intimate and large formats, many of these paintings convey the soothing presence of nature and manifest the need for a shelter far from the world we live in. Created while Jules de Balincourt was splitting his time between Costa Rica, where he has been living partially for the past 20 years, and Brooklyn, where he has spent the last few months in lockdown, the paintings result from a personal reflection on the possibilities of isolation.

The title of the exhibition 'There are more eyes than leaves on the trees' derives from a vernacular Costa Rican proverb, which conveys the notion that as isolated as you may be, everyone is always aware of your doings, even in a small fishing village lost in the jungle. It also suggests the debate surrounding the human domination of nature in a world quickly undergoing ecological collapse.

As Jules de Balincourt states: 'I was curious to see what would arise when simply painting a painting – pushing painting away from its literal narrative quality. I like the idea of placing the viewer at these crossroads of painting, in which one's emotive response hovers between rational realism or figuration, on the one hand, and the abstract subconscious or primitive on the other. By presenting a duality between these two ways of thinking and being, these paintings allow the viewer to travel from the conscious and recognisable into the mysterious and unknown.'

Jules de Balincourt insists on the purely intuitive construction of his paintings. Working directly on board without preliminary sketches, the artist gradually brings out subconscious maps which are articulated by successive areas of colour. The spatial unity found in his paintings, where the perspective or horizon seems to structure the composition, is constructed in reverse to the usual pictorial scheme. The juxtaposition of bold colours, as well as the luxuriant presence of nature, recalls the visual characteristics that defined turn-of-the-century Primitivism and the Nabis group, while offering a meditation on the meaning of contemporary life. In his unique manner, Jules de Balincourt treats the enveloping pervasiveness of nature to create a sense of intimacy reminiscent of Edouard Vuillard by making the outdoor feeling like interior intimacy scenes.

The porosity between the outside and the inside is a common trope in Jules de Balincourt's work: interiors are often without walls, overgrown with plants or and disproportionately scaled in a Surrealist manner. In *They Each Had Their Lesson* (2020), a giant intrusive hand penetrates the strict architecture of a building composed of nine open cubes which evokes the principles of modernist architecture, drawing a parallel between the normative rules of architecture and Jules de Balincourt's personal teaching experience in a local school. The island is also a recurring motif that perfectly embodies the ambivalence at work in his paintings. It connotes ideas of isolationism as well as a more utopian conception of refuge, sanctuary or lost paradise. The island is also a key example of what French philosopher Michel Foucault coined a 'heterotopia' to describe certain cultural, institutional and discursive spaces that are somehow 'other': disturbing, contradictory or transformative. Heterotopias are worlds within worlds, mirroring and yet destabilising what is outside.

The artist often cites the Impressionists and Post-Impressionists as an important influence on his work. However, the Bay Area figurative painters from the 1960s and 1970s, such as Richard Diebenkorn or Elmer Bischoff, had an equally significant role during his formative years, as Jules de Balincourt grew up in California and studied in San Francisco. His work also reveals the influence of 20th-century American modernists who brought the tradition of landscape painting into the field of abstraction, such as Arthur Dove or Milton Avery.

This new series of paintings demonstrates Jules de Balincourt's newfound interest in the removal of figuration, in a quest for a more spiritual or existential approach to painting. The curved lines shaping the natural landscape in *City People and Country Roads* (2020) are reminiscent of the composition in Henri Matisse's celebrated painting *The Joy of Life* (1905–06). But, where Matisse painted a pastoral fantasy, Jules de Balincourt depicts a more ambiguous scene in which lonely silhouettes do not interact with one another. At times directly political or confrontational, at other moments more introspective, Jules de Balincourt's work hovers at a crossroads where the possibilities teeter between two very different realities, leaving the viewer to determine their own personal narrative.

About the artist

Jules de Balincourt, born in Paris, France in 1972, moved to Los Angeles, California with his family in the early 1980s. In 1998 he graduated from the California College of Arts in San Francisco and moved to Brooklyn in 2000. He now lives and works in Brooklyn, New York and a small town in Costa Rica.

Early in his career he participated to emblematic group exhibitions such as *Greater New York* held at PS1/MoMA (2005); *Notre histoire...* at the Palais de Tokyo in Paris (2006); *Art in America: 300 Years of Innovation* at the Guggenheim Bilbao in Spain (2007) and *USA TODAY* both at The Royal Academy, London (2006) and The Hermitage in St. Petersburg, Russia (2007).

He has held a number of international museum solo exhibitions including Mori Art Museum, Tokyo (2010), Montreal Museum of Fine Arts, Montreal (2013), Rochechouart Museum of Contemporary Art, Rochechouart (2014), The Modern Art Museum of Fort Worth, Texas (2014-2015), Kasseler Kunstverein, Kassel (2015), and recently participated in important collective exhibitions: *Rehang*, Collezione Maramotti, Reggio Emilia, Italy (2019 - ongoing) , *Eldorado 3000* with two exhibitions *Les enfants du paradis*, MUba Eugène Leroy Tourcoing and *Eldorama*, Tripostal, Lille, France (2019).

Jules de Balincourt is currently preparing a solo exhibition due to open in March 2021 at CAC Málaga, Spain.

La galerie Thaddaeus Ropac a le plaisir de présenter une exposition de peintures récentes de Jules de Balincourt. Débutée il y a plus d'un an et achevée au début de l'année 2020, cette nouvelle série de paysages abstraits, qui mélange formats intimistes et de grande dimension, exprime un désir d'évasion physique et émotionnelle. La présence apaisante de la nature est manifeste dans de nombreuses toiles, représentant le besoin d'un refuge en retrait du monde dans lequel nous vivons. Crées pendant que Balincourt partageait son temps entre le Costa Rica où il vit en partie depuis 20 ans, et Brooklyn, où il a passé les derniers mois confiné, ces œuvres résultent d'une réflexion personnelle sur les possibilités d'une isolation.

Le titre de l'exposition "Il y a plus d'yeux que de feuilles sur les arbres" est tiré d'un proverbe costaricien vernaculaire, qui traduit l'idée que, aussi isolé que vous soyez, tout le monde est toujours au courant de ce que vous faites, même dans un petit village de pêcheurs perdu dans la jungle. Aux yeux de l'artiste, cette expression évoque également la domination de l'homme sur la nature dans un monde allant vers une catastrophe écologique.

Comme Jules de Balincourt l'explique: "J'étais curieux de voir ce qui se passerait si je peignais simplement un tableau - en éloignant la peinture de sa dimension narrative littérale. J'aime l'idée de placer le spectateur à ce croisement de la peinture, où sa réponse émotionnelle oscille entre le réalisme rationnel et la figuration, d'une part, et le subconscient abstrait ou primitif, d'autre part. En présentant la dualité de ces deux manières de penser et d'être, ces peintures permettent au spectateur de voyager du conscient et du reconnaissable vers le mystérieux et l'inconnu."

Jules de Balincourt insiste sur la construction purement intuitive de ses œuvres. L'artiste, qui travaille sans croquis préparatoires, fait apparaître progressivement une géographie subconsciente constituée de zones de couleurs articulées les unes par rapport aux autres. L'unité spatiale que l'on trouve dans ses peintures, où une perspective ou un horizon semblent toujours structurer la composition, est donc construite à l'inverse du schéma pictural habituel. La juxtaposition de couleurs vives, ainsi que la présence d'une nature luxuriante, rappellent les caractéristiques visuelles qui ont défini au tournant du XXème siècle le Primitivisme et le mouvement Nabi, tout en offrant une méditation sur le sens de la vie contemporaine. Avec son style unique, Jules de Balincourt traite l'omniprésence enveloppante de la nature de manière à créer un sentiment d'intimité qui rappelle celui élaboré par Edouard Vuillard dans ses scènes d'intérieur.

La porosité entre l'extérieur et l'intérieur est un trope fréquent dans l'œuvre de Jules de Balincourt : les intérieurs sont souvent sans murs, envahis de plantes et les proportions démesurées à la manière surréaliste. Dans *They Each Had Their Lesson* (2020), une main géante pénètre de façon intrusive l'architecture stricte d'un bâtiment dont la structure, composée de neuf cubes ouverts, évoque les principes de l'architecture moderniste, établissant un parallèle entre les règles normatives de l'architecture et une expérience d'enseignement faite par Balincourt dans une école locale. Motif récurrent dans l'œuvre de l'artiste, l'île incarne une autre forme d'ambivalence. Évoquant la notion d'isolationnisme mais aussi celle plus utopique du refuge, du sanctuaire ou du paradis perdu, l'île est également un exemple clé de ce que le philosophe français Michel Foucault a appelé une "hétérotopie" pour décrire certains espaces culturels, institutionnels et discursifs qui sont en quelque sorte "autres" : dérangeants, contradictoires ou transformateurs. Les hétérotopies sont des mondes à l'intérieur des mondes, qui reflètent et déstabilisent ce qui se passe à l'extérieur.

L'artiste cite souvent les impressionnistes et les post-impressionnistes comme une influence importante sur son travail. Cependant, les peintres figuratifs actifs dans la baie de San Francisco dans les années 1960 et 1970, tels que Richard Diebenkorn ou Elmer Bischoff, ont joué un rôle tout aussi important pendant ses années de formation, puisque Balincourt a grandi en Californie et a étudié à San Francisco. Son travail révèle également l'influence des peintres modernistes américains du XXe siècle qui ont introduit l'abstraction dans la tradition de la peinture de paysage, comme Arthur Dove ou Milton Avery.

Cette nouvelle série témoigne d'un intérêt récent de l'artiste pour un détachement de la figuration, en quête d'une approche plus spirituelle ou existentielle de la peinture. Les lignes courbes façonnant le paysage naturel dans *City People and Country Roads* (2020) rappellent la composition du célèbre tableau *La joie de vivre* (1905-06) d'Henri Matisse. Mais, là où Matisse peignait une fantaisie pastorale, Jules de Balincourt dépeint une scène plus équivoque dans laquelle les silhouettes solitaires n'interagissent pas entre elles. Tantôt directement politique ou frontale, tantôt plus introspective, l'œuvre de Jules de Balincourt se situe à un croisement où les possibilités oscillent entre deux réalités très différentes, laissant au spectateur le soin de déterminer son propre récit.

À propos de l'artiste

Jules de Balincourt, né à Paris en 1972, s'est installé avec sa famille à Los Angeles, en Californie, au début des années 1980. En 1998, il a obtenu son diplôme du California College of Arts de San Francisco et s'est installé à Brooklyn en 2000. Il vit et travaille aujourd'hui à Brooklyn, New York et dans une petite ville du Costa Rica.

Au début de sa carrière, il a participé à des expositions de groupe emblématiques telles que *Greater New York* au PS1/MoMA (2005) ; *Notre histoire...* au Palais de Tokyo à Paris (2006); *Art in America : 300 Years of Innovation* au Guggenheim Bilbao en Espagne (2007) et *USA TODAY* à la Royal Academy de Londres (2006) et à l'Ermitage de Saint-Pétersbourg en Russie (2007).

Son travail a été présenté dans de nombreuses expositions personnelles, notamment au Mori Art Museum de Tokyo (2010), au Musée des Beaux-Arts de Montréal (2013), au Musée d'art contemporain de Rochechouart (2014), au Modern Art Museum de Fort Worth, Texas (2014-2015), au Kasseler Kunstverein, Kassel (2015), et il a récemment participé à d'importantes expositions collectives : *Rehang*, Collezione Maramotti, Reggio Emilia, Italie (2019 - en cours), *Eldorado 3000* avec deux expositions *Les enfants du paradis*, MUBA Eugène Leroy Tourcoing et *Eldorama*, Tripodal, Lille, France (2019).

Il prépare actuellement une exposition personnelle prévue pour mars 2021 au CAC Málaga, en Espagne.

Œuvres présentées dans ce livret

Couverture avant et couverture arrière : *There Are No More Eyes Than Leaves on the Trees*, 2020. Huile sur panneau de bois. 177,8 x 152,4 cm (70 x 60 in). À l'intérieur de ce livret : 1. *They Each Had Their Lesson*, 2020. Huile sur panneau de bois. 177,8 x 203,2 cm (70 x 80 in). 2. *Are You An Insider or An Outsider*, 2020. Huile sur panneau de bois. 203,2 x 177,8 cm (80 x 70 in). 3. *Fallen Monument*, 2020. Huile sur panneau de bois. 61 x 50,8 cm (24 x 20 in). Photos: Jason Mandella. 5. Portrait de Jules de Balincourt, 2020. Photo : John Spyrou.

Toutes les images © The artist.

Artworks presented in this booklet

Front cover and back cover: *There Are No More Eyes Than Leaves on the Trees*, 2020. Oil on Panel. 177,8 x 152,4 cm (70 x 60 in). Inside this booklet: 1. *They Each Had Their Lesson*, 2020. Oil on panel. 177,8 x 203,2 cm (70 x 80 in). 2. *Are You An Insider or An Outsider*, 2020. Oil on panel. 203,2 x 177,8 cm (80 x 70 in). 3. *Fallen Monument*, 2020. Oil on panel. 61 x 50,8 cm (24 x 20 in). Photos: Jason Mandella. 5. Portrait de Jules de Balincourt, 2020. Photo: John Spyrou.

All images © The artist.

**SHARE YOUR THOUGHTS ON SOCIAL MEDIA WITH @THADDAEUSROPAC
AND HASHTAGS #JULESDEBALINCOURT #THADDAEUSROPAC**

**PARTAGEZ VOS IMPRESSIONS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX AVEC @THADDAEUSROPAC
ET LES HASHTAGS #JULESDEBALINCOURT #THADDAEUSROPAC**

**MARDI - SAMEDI, 10 H - 19 H
TUESDAY – SATURDAY, 10 AM - 7 PM**

ROPAC.NET

