Christine Germain-Donnat
Director of the Musée de la Chasse et de la Nature
Chief Heritage Curator

FOREWORD

Christine Germain-Donnat
Directrice du musée de la Chasse et de la Nature
Conservatrice en chef du patrimoine

AVANT-PROPOS

Sean Landers' *Animal Kingdom* exhibition at the Musée de la Chasse et de la Nature will finally give French audiences the chance to discover an American artist who is famous across the Atlantic but too rarely shown in France, and whose work – particularly his paintings – contains numerous references to the history of European art and some of its great figures.

Sean Landers was born in 1962. He lives and works in New York. Having trained at Yale, he began his career as a visual artist in the United States at the end of the 1980s in a context dominated by conceptual art, hardly favourable to figurative art and even less so to references to ancient art. Yet it was the soul of the European Surrealist movement that appealed to him, together with the fascination of Picasso, Duchamp, Picabia, Max Ernst and above all Magritte, masters whose style and concepts he shared. A taste for the absurd, for trompe-l'œil and make believe dominates many of his works, while in his paintings he readily uses writing and language to give free rein to his most intimate thoughts and often disillusioned considerations about the world around us.

Sean Landers has created his own universe, exploring painting through thematic series tinged with humour and melancholy, in which time is clearly an omnipresent subject. It is the time of learning and wandering, the time of Sean's youth, they key dates of which are engraved on the trunk supporting a wolverine (*Wolverine*, 2014), the time of posterity that every artist seeks, symbolised by the arrow attached to the flank of a boar that is reminiscent of Brueghel (*Brueghel the Archer [Boar]*, 2013). For the artist, art "pierces/transcends" time and eras. Convinced of this, he paints for us, but also to be looked at by others hundreds of years from now.

Fourteen of the twenty-seven works in the exhibition, "tartan" animals set against a backdrop of iconic American landscapes (the Rockies, Alaska, the Grand Canyon, etc.), are impressive for the scale of the compositions.

A subtle nod to the tartan motif of Magritte's slippers, a play on camouflage and, conversely, on illumination, the series, which the artist began some fifteen years ago, features a number of animals, both familiar and unfamiliar, with strange, humanised eyes, whose meticulously depicted coats reveal a work that is as monumental as it is breathtaking.

Together with the artist, we have sought to play on correspondences, echoes and counterpoints by integrating his works into the heart of the permanent collections: Scottish animals, a forest of birch trees with their trunks engraved with messages, animal portraits, a library painting, "Plankboy," a toy inspired by cartoons and the artist's avatar (*Toy Story* springs to mind, of course!).

One of the most meaningful "encounters" undoubtedly takes place in the Blue Room, where a big cat with tartan fur in delicate pastel pinks and greens leans over a pond. As a manifesto painting, *The Urgent Necessity of Narcissism for the Artistic Mind (Jaguar)* features the artist in the guise of a jaguar drinking in its own reflection, like the beautiful hunter from the myth. Solitary and precariously balanced, the animal seems deaf to its surroundings, focused on its own image. Surrounded by proofs of love that it cannot see – the trees in the background are engraved with his first name ("Sean") and with hearts, in the manner of oaths exchanged by lovers or fans – the animal is captured here in its vulnerability (accentuated by the pastel colours of its coat) and its narcissism. According to Sean Landers, loving and being loved are essential conditions for artistic creation.

The elegant feline finds a remarkable echo in the fine blue monochrome portrait opposite it, depicting Pierre-Simon Mirey, secretary and registrar of mortgages to King Louis XV. Completed in 1743 by Louis Tocqué, the painting is very flattering and shows the model as a hunter satisfied with himself and his noble status. The vanity is perhaps less explicit.

The Musée de la Chasse et de la Nature, a unique venue housed in two classic seventeenth- and eighteenth-century mansions, proved a major inspiration for Sean Landers, who has produced new paintings for the occasion: a dog, a rabbit and a young deer, all three set against a forest of trunks engraved with words, rebus and sentences, bringing together two themes dear to the artist: the animal portrait and the forest with messages. The portraits of the rabbit and the deer, framed as close-up as portraits of men would be, with their strong "personalities," are on display in the room devoted to the birth of ethology, or the science of animal behaviour, in the nineteenth century. Here, the animals, captured with almost human expressions, naturally seem to be in the right place.

While the works presented in the exhibition share a virtuoso hyper-realism – including the two bronze sculptures, which are portrait-heads from an earlier period – as well as a palette of luminous colours, they tackle a range of subjects, both political and more personal, examining the place of animals and their future, the sustainability of nature in the light of current upheavals, and the torments and anguish of the artist in the face of his work, time and the rest of the world in turn. Sean Landers' work is attractive at first glance, but it never sacrifices the beauty of the representation for the message, and can be deciphered with humour and insight. In the midst of the triumphant return of figurative painting – Sam Szafran's exhibition at the Orangerie in early 2023, Gilles Aillaud's at the Centre Pompidou this autumn – it was time to reveal Sean Landers' talent to as many people as possible.

C. G.-D.

L'exposition *Animal Kingdom* de Sean Landers au musée de la Chasse et de la Nature offre enfin au public français l'opportunité de découvrir un artiste américain célèbre outre-Atlantique mais trop peu montré en France, dont le travail, la peinture en particulier, comporte de multiples références à l'histoire de l'art européen et à certaines de ses grandes figures.

Né en 1962, Sean Landers vit et travaille à New York. Artiste plasticien formé à Yale, il débute sa carrière aux États-Unis à la fin des années 1980 dans un contexte dominé par l'art conceptuel, peu favorable à l'art figuratif et moins encore aux références à l'art ancien. C'est pourtant bien l'âme du courant surréaliste européen qui l'interpelle comme le fascinent Picasso, Duchamp, Picabia, Max Ernst et surtout Magritte ; *Maîtres* dont il partage la manière et les concepts. Le goût de l'absurde, du trompe-l'œil et du faux-semblant domine en effet nombre de ses œuvres tandis qu'il utilise volontiers dans ses tableaux l'écriture et le langage pour donner libre cours à ses pensées les plus intimes ou à des considérations souvent désabusées sur le monde qui nous entoure.

Ainsi, Sean Landers a créé son propre univers, explorant la peinture au travers de séries thématiques teintées d'humour et de mélancolie où le temps s'impose à l'évidence comme un sujet omniprésent. Temps de l'apprentissage et des errances, celui de la jeunesse de Sean dont les dates-clés sont gravées sur le tronc supportant un glouton (*Wolverine*, 2014), temps de la postérité que recherche tout artiste et dont la flèche, arrimée au flanc d'un sanglier aux allures « brueghéliennes », est le symbole (*Brueghel the Archer [Boar]*, 2013). Pour l'artiste, l'art « transperce/transcende » le temps et les époques. Convaincu de cela, il peint pour nous mais aussi pour être regardé par d'autres dans des centaines d'années.

Privilégiés pour l'exposition, quatorze toiles sur vingt-sept œuvres exposées, les animaux « tartan » sur fond de paysages iconiques de l'Amérique (les Rocheuses, l'Alaska, le Grand Canyon…) impressionnent par l'ampleur des compositions mises en œuvre.

Clin d'œil subtil au motif écossais des pantoufles de Magritte, jeu sur le camouflage et *a contrario* la mise en lumière, la série, débutée il y a une quinzaine d'années, décline nombre d'animaux familiers ou non, aux yeux étranges et humanisés, dont le pelage minutieusement décrit révèle un travail aussi titanesque qu'époustouflant.

De concert avec l'artiste, nous avons cherché à jouer des correspondances, des échos ou des contrepoints en insérant également ses œuvres au cœur des collections permanentes ; animaux écossais, forêt de bouleaux aux troncs gravés de messages, portraits d'animaux, tableau-bibliothèque, « Plankboy » jouet issu des *cartoons* et avatar de l'artiste (on pense bien sûr à *Toy Story* !).

L'une des « rencontres » les plus pertinentes a sans nul doute lieu au sein du salon bleu ; un fauve au pelage tartan d'un rose et vert pastel délicats se penche au-dessus d'une mare. Tableau-manifeste, *The Urgent Necessity of Narcissism for the Artistic Mind* met en scène l'artiste sous les traits d'un jaguar s'abreuvant à son propre reflet, tel le beau chasseur du mythe. Solitaire et en équilibre instable, l'animal semble sourd à ce qui l'entoure, concentré sur sa propre image. Entouré de preuves d'amour qu'il ne voit pas, les arbres de l'arrière-plan sont gravés de son prénom (« Sean ») et de cœurs,

The Urgent Necessity of Narcissism for the Artistic Mind (Jaguar), 2014, huile sur toile | oil on linen, 127 × 165,1 cm

Louis Tocqué, *Portrait de Pierre Simon Mirey en chasseur*, 1743, huile sur toile | oil on canvas, 136 × 125 cm, Paris, musée de la Chasse et de la Nature, inv. 017 1

à la manière des serments échangés par les amoureux ou les fans, l'animal est ici saisi dans sa vulnérabilité (les couleurs pastel de son pelage y contribuent) et son narcissisme. S'aimer et être aimé sont ainsi, selon Sean Landers, des conditions indispensables à la création artistique.

L'élégant félin trouve un écho remarquable dans le beau portrait en camaïeu bleu qui lui fait face, représentant Pierre-Simon Mirey, secrétaire et conservateur des hypothèques du roi Louis XV. Achevé en 1743 par Louis Tocqué, le tableau est très flatteur et présente le modèle en chasseur satisfait de lui-même comme de sa noble condition. La vanité y est peut-être juste moins explicite.

Lieu singulier, le musée de la Chasse et de la Nature, sis dans deux hôtels classiques des XVIIe et XVIIIe siècle, a fortement inspiré Sean Landers qui pour l'occasion a produit de nouveaux tableaux ; un chien, un lapin et un jeune cerf, tous trois sur fond de forêt de troncs gravés de mots, de rébus et de sentences, réunissant ainsi deux thématiques chères à l'artiste, le portrait animal et la forêt à messages. Les portraits du lapin et du cerf cadrés en gros plan comme le seraient des portraits d'hommes, à « la personnalité » affirmée, sont exposés dans la salle consacrée à la naissance, au XIXe siècle, de l'éthologie, ou science du comportement animal. Les bêtes saisies dans des expressions quasi humaines y semblent très naturellement à la bonne place.

Si les œuvres présentées dans l'exposition ont en commun un hyperréalisme virtuose, y compris les deux sculptures en bronze, têtes-portraits déjà anciennes, ainsi qu'une palette de couleurs lumineuses, elles abordent différents sujets, politiques ou plus personnels, interrogeant tour à tour la place des animaux et leur devenir, la pérennité de la nature à l'aune des bouleversements actuels ou les tourments et les affres de l'artiste face à son œuvre, au temps et au reste du monde. Séduisant de prime abord, l'œuvre de Sean Landers ne sacrifie jamais la beauté de la représentation au message mais se décrypte avec humour et perspicacité. En plein retour triomphant de la peinture figurative, Sam Szafran était présenté à l'Orangerie début 2023, Gilles Aillaud l'est au Centre Pompidou cet automne, il était temps de dévoiler au plus grand nombre tout le talent de Sean Landers.

C. G.-D.