

PORTFOLIO

Aude Herledan
Peintre & sculpteur

A LAND THAT RESEMBLES YOU

The Paintings of Aude Herlédan

ALISA CARROLL - Based in Paris and San Francisco, Alisa Carroll writes about art and culture. She is editor in chief of, and a contributor to, *In the Making* (Fall 2019). Alisa is also a contributor to *Cultured*, covering artists and exhibitions in the U.S. and Europe. Alisa programs and moderates talks internationally on collecting, curating, design, and art practice.

An artist intuitively seeks out places with which her soul identifies. Aude Herlédan has made mapping that pilgrimage a lifelong practice. The energetic swoops and bowls of her paintings are topographies of her spiritual journey, mirroring the lifts and falls of a soul's path: white cumuli mark elevations of consciousness in *Floating* (2019) and *Equanimité* (2015); black strokes locate the ley lines of a disquieted mind in *Désordre* (2017) and *Contradiction* (2017). Her canvases are records of physical continents and states of being—terrestrial and celestial territories through which she has traveled to create her body of work.

As spiritual beings transcend borders, Aude moves fluidly among mediums. Her ink studies transmute into bronzes. In her paintings, strokes amass in waves, becoming sculptural. In the cover detail of *Everywhere*, we see the latter process magnified: depths of white material rise into three-dimensional surfaces. Her mixed-media work encapsulates the breadth of her mastery: Beginning with a panel of canvas or wood, she brushes oils and inks, dusts marble powder, and limns copper or gold leaf, layering method and material into radiant strata.

The palimpsest is a natural form for an artist deeply engaged with the textual. When I first met Aude, she was collaborating on an artist's book with French poet Edouard Dor. Each week, she received from him a new poem, and retreated to her studio in Sologne to conjure a painting in response. Now, in her own book, she is in dialogue with Baudelaire, Wilde, and her father, TK, himself a poet. She refers to her incandescent series *Blue Is the Color of My True Love* as an “invitation to the voyage,” invoking Baudelaire:

Child, Sister, think how sweet to go out there and live together!
To love at leisure, love and die in that land that resembles you!
...There, there's only order, beauty: abundant, calm, voluptuous.

Always traveling, always seeking, Aude's choice for the epigraph of this book is a passage from Caspar David Friedrich, that 19th-century master of the interior landscape: “The painter should paint not only what he has in front of him, but also what he sees within himself.” In Aude's monograph, we have an atlas of those terrains. *White Landscapes*, *Precious Land*, *Near & Far*: In viewing these bodies of work, we simultaneously travel inward and outward—and discover that rather than at endpoints, it is on these voyages that we locate ourselves.

Alisa Carroll - May 2020

L'art d'Aude Herlédan c'est d'abord le rapport à la matière. Elle l'approche, la séduit, la prend pour tenter d'en découvrir les secrets. Elle agit sur elle comme pour la « nettoyer », lui retirer toute superficialité et en saisir l'essence – le sens.

En fait, Aude Herlédan s'y recherche. Derrière ces larges aplats de blanc, ces hiéroglyphes couleur d'or, ces empreintes de bleu profond ou ces formes sculptées qui s'enroulent dans l'espace, ce sont autant de traces d'elle-même qu'elle tente de faire apparaître, de nous faire découvrir.

Son art est exigeant : il demande à celui qui le regarde de prendre le temps, de s'y immerger en douceur, pour que de cette matière transformée lui parviennent peu à peu les échos d'un ailleurs.

Aude Herlédan a voyagé. Elle s'est nourrie d'autres mondes, de leurs vibrations et de leurs beautés, de leurs humeurs et de leurs excès. Leur souffle anime ses œuvres. Son geste s'en saisit, avec humilité et détermination, avec force et sérénité, mêlant les paradoxes – à l'image des complexités de ces univers.

Edouard Dor
Juin 2020

LES ÉCHOS D'UN AILLEURS

Edouard Dor, journaliste, essayiste et éditeur est l'auteur de plusieurs essais sur l'art, dont, Sur les barques de Braque - 2013; Rembrandt et la jeune fille de Varsovie - 2014; Rothko pour s'y perdre - 2015; Picasso, l'énigme de 'La Vie' - 2018; Nicolas de Staël, l'impossible 'Concert' - 2019 ; Francis Bacon, en morceaux choisis - 2019...

« D'UNE TERRE À L'AUTRE »

L'expérience du monde et des autres se confronte et s'exprime à travers les tableaux.
Les formes et les matières se créent d'elles-mêmes, et relient les hommes à ces paysages,
à mon monde intérieur, au monde extérieur.

Pérégrination onirique de mes longs voyages en Afrique de l'Ouest, de l'Est, en Afrique du Sud et au Brésil...
Toutes ces terres lointaines qui m'ont nourri et construite.

« FADA »

COMPOSITIONS

LA FORME GRAPHIQUE DANS L'ESPACE

« Compositions » s'est imposée naturellement. Je donne à voir à travers mes peintures ce que je suis, morceaux multiples d'histoires, de cultures, de vie. Ces compositions sont le fruit d'une recherche nouvelle et du désir de partager ma culture graphique. Ce travail consiste à analyser la forme en mouvement, en procédant à la simplification graphique, afin de synthétiser forme et espace, dans une idée de quintessence.

Compositions was a natural choice. Through my paintings, I show who I am, multiple pieces of history, culture and life. These compositions are the fruit of a new research and the desire to share my graphic culture. This work consists of analysing the form of movement, giving way to graphic simplification, in order to synthesise form and space in an idea of quintessence.

WHITE LANDSCAPES

PAYSAGES BLANCS

Aude Herlédan peint ces paysages blancs, ces paysages de l'âme, en travaillant la matière et les couleurs. La lumière éclaire ses toiles et les met en relief, nous permettant de voyager à travers elles. L'on peut observer la trace des différents outils qu'elle emploie, et qui contribuent à rendre cette matière de couleur blanche, volumineuse et voluptueuse. Ces formes et matières attirent notre regard et se dévoilent tels des chemins de montagne partant à la rencontre des nuages, qui se forment au sein de la toile.

Aude Herlédan peint pour rendre visible le blanc dans tout ce qu'il est : une couleur pleine de relief et de reflets. S'en dégage une majesté fascinante.

« Il y a du Pierre Soulages chez Aude Herlédan. Elle en partage l'abstraction gestuelle et le choix de la monochromie. Sa couleur de prédilection est cependant le blanc. »

Aude Herlédan paints these white landscapes, landscapes of the soul, working with matter and colours. The light illuminates these canvases and highlights them, allowing us to travel through them. One can observe the trace of the different tools she uses, ...which contributes to the voluminous and voluptuous nature of this white matter. These eye-catching shapes and materials move and reach out like mountain paths towards the clouds that form within the canvas.

Aude Herlédan paints to make white visible in all that it is: a colour full of relief and reflections. A fascinating majesty emerges from it.

«There is an element of Pierre Soulages in Aude Herlédan's work. She shares its gestural abstraction and the choice of monochromy. However, her colour of predilection is white. »

Aude Herlédan (French, b. 1966)

STAND UP - 2021

Sculpture originale en terre chamottée blanche

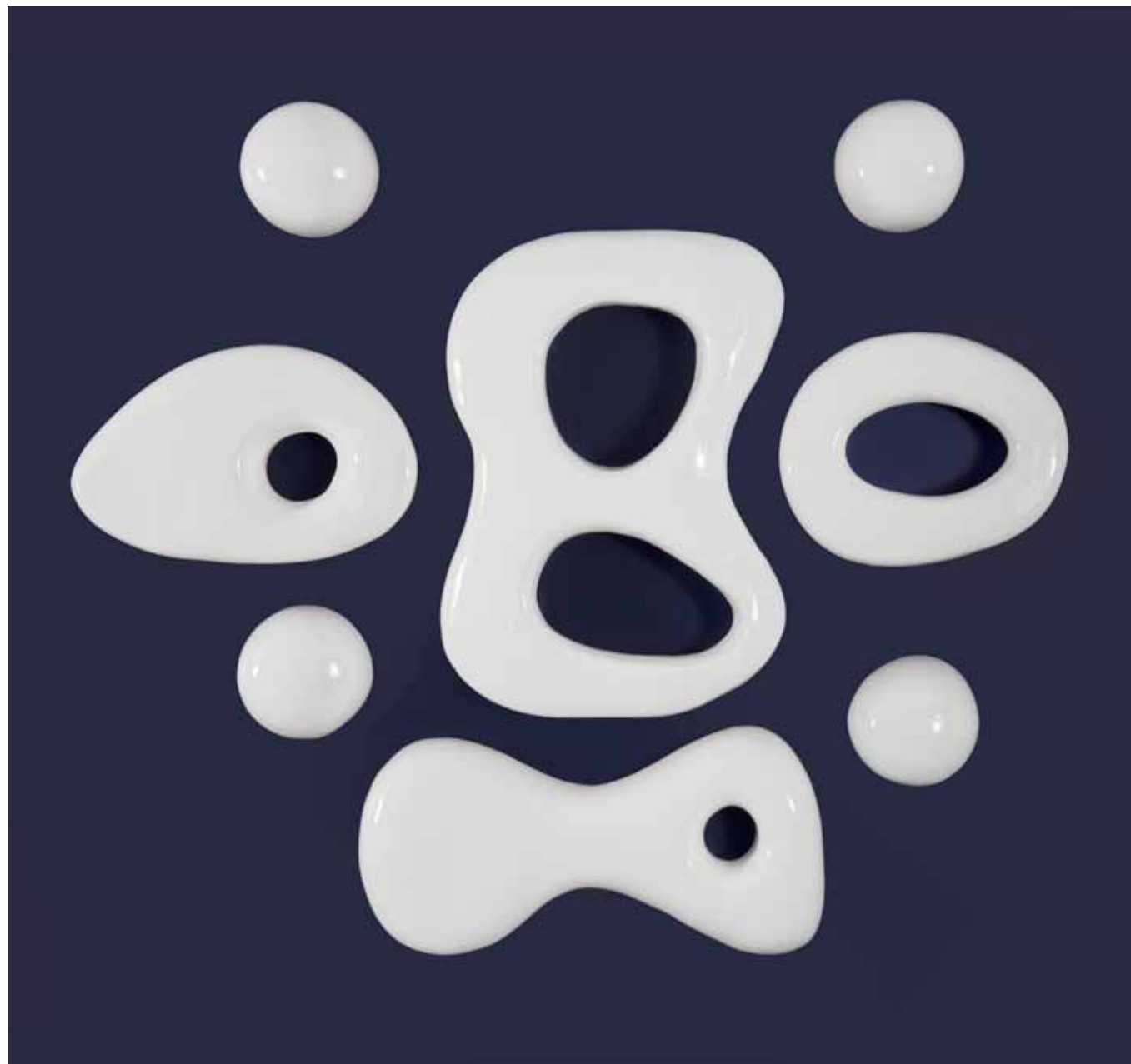
Original sculpture, white chamotte clay - Monogrammé AH

46 x 26 x 9 cm -18,1 x 10,2 x 3,5 inches

(Los Angeles - USA)

BLUE LACQUER

FAR & WIDE

SOUL OF SUBSTANCE

Aude Herlédan (French, b. 1966)

MY LAND - 2020

Mixed media on wooden panel - 33,5 x 47,2 inches

Aude Herledan
Peintre & sculpteur

www.audeherledan.com
[@audeherledan](https://www.instagram.com/audeherledan)