ALMINE RECH

Genesis Tramaine
Evidence of Grace

Jan 7 — Feb 27, 2021 | Brussels

Almine Rech est heureuse de présenter *Evidence of Grace* de l'artiste plasticienne américaine Genesis Tramaine. Il s'agit de la première exposition personnelle de l'artiste à Bruxelles et de la deuxième avec la galerie.

Les peintures de l'exposition *Evidence of Grace* montrent la réflexion créative de Tramaine sur les nombreuses vicissitudes qui ont marqué l'année 2020 : La pandémie du COVID-19, le regain de tensions raciales dans le discours dominant d'Amérique du Nord, et le mouvement Black Lives Matter qui a fait basculer notre conscience sociale. Cherchant un moyen de comprendre ce qu'elle trouvait inquiétant dans notre société – l'injustice, la discrimination et l'indifférence à autrui – Tramaine se met alors en quête de réponses. Comme bien souvent lorsqu'elle fait face à un problème et cherche à cerner les évènements qui se déroulent autour d'elle, elle s'engage dans une prière introspective. Les prières de Tramaine ont été le déclencheur spirituel de la création des peintures d'*Evidence of Grace.* Ces peintures constituent un « sermon » visuel qui exprime sa foi, amplifie sa relation à Dieu et offre un sanctuaire pour un monde en besoin de réparation.

Genesis Tramaine est une peintre dévotionnelle qui produit des œuvres intégrant adroitement un graphisme figuratif et abstrait à la dimension picturale pour aboutir au développement d'un vocabulaire plastique unique. Chaque coup de pinceau transmet la douleur, la peur, l'angoisse, l'optimisme et la joie que nous ressentons tous en tant qu'êtres humains mais que nous ne parvenons pas toujours à articuler. Face à une peinture de Genesis Tramaine, on se souvient ce que signifie être VIVANT, PRÉSENT et éprouver un lien avec le sacré. Son travail demande un autre type de regard, un regard qui comprend à la fois l'importance de l'histoire, le pouvoir de la religion et l'impact métamorphique que les arts visuels peuvent avoir sur la société.

Pour Genesis Tramaine, *Evidence of Grace* est une escalade créative, atteignant un nouveau mouvement pictural qui aboutit à une série de peintures visuellement frappantes qui ne cessent de présenter les idées de l'artiste, ses méditations et l'expression de sa foi. L'ensemble d'œuvres que présente *Evidence of Grace*, sans doute les meilleures de Tramaine, servent de point d'inflexion dans le cours de sa carrière. Les tableaux mis en valeur lors de cette exposition offrent une explosion de couleurs, amplifiées par un riche tracé, et reflètent la production de l'artiste, sincèrement attentive à leurs capacités créatrices. Les œuvres de l'exposition sont de plus grande taille, ont des contours plus assurés et démontrent le parcours vers l'excellence de Tramaine en tant que peintre. S'identifiant comme artiste noire et homosexuelle dans un corps de femme et originaire de Brooklyn, Tramaine trouve refuge loin des maux de ce monde dans la prière, la chanson, le mouvement et la peinture. L'acte de peindre offre un espace cathartique pour communier avec Dieu et approfondir son rapport au spirituel. Par ce rituel, Genesis Tramaine interprète le geste de la peinture tel un vaisseau divin qui interagit avec la toile.

L'illumination de l'esprit a établi les bases pour les tableaux que crée Tramaine, emplis de chromaticité et de tracés énergiques qui les caractérisent. Les tracés font allusion au paysage urbain et aux espaces qui ont façonné l'identité de Tramaine au cours de son enfance à Brooklyn. Oscillant souvent entre lignes dures et souples, le dessin dans les portraits qu'elle compose joue un rôle clé au sein de sa peinture. Ces lignes demandent à ce que l'on observe bien, de plus près, les multiples épaisseurs qui forment chacun des tableaux de l'exposition, chaque toile révélant une nouveauté pour ceux qui se penchent activement sur l'œuvre. Cette exposition démontre l'évolution de Tramaine, son engagement artistique et son entendement du pouvoir transformateur de l'art contemporain pour nous guider de « l'obscurité à la lumière ». *Evidence of Grace* apporte le pouvoir, la majesté et l'intensité spirituelle nécessaires pour que notre société comprenne la capacité de l'art à reformuler notre perception de nous-mêmes, d'autrui et du monde qui nous entoure.

La pratique de Genesis Tramaine s'imprègne d'une recherche qui exige une confiance en l'intuition, en la foi et en les capacités créatrices pour donner jour à des peintures qui constitueront une rencontre transcendantale pour le regardeur. En créant ce sanctuaire spatial avec *Evidence of Grace* pour les visiteurs, Tramaine demande aussi à ceux-ci de se poser des questions importantes qu'elle s'est elle-même posées : *Que signifie servir Dieu ? Comment peut-on utiliser ses capacités pour pouvoir être un vaisseau pour communiquer, éduquer et élucider les nombreuses difficultés qui se présentent quotidiennement à nous en tant qu'êtres humains sur Terre ? De plus, durant une pandémie, alors que de nombreux églises et temples sont fermés, le "white cube" de la galerie peut-il servir de sanctuaire aux personnes en quête d'éveil spirituel et de joie ?* Pour beaucoup, il s'agirait là de questions existentielles, mais, pour l'observateur scrupuleux, ces questions font partie d'une véritable recherche de la découverte de soi. Ses actes sont une tentative de se rapprocher de Dieu et du sublime, dans l'espoir d'aboutir à une meilleure compréhension de soi. Cet effort est un élément critique sur lequel s'appuie la pratique de Genesis Tramaine et influence le visuel vernaculaire qu'elle a développé ces dernières années.

Pour *Evidence of Grace,* les peintures de Tramaine, ou ses « Gospels » comme elle aime les appeler, sont plus colorés mais sont aussi les œuvres les plus complexes qu'elle ait crées en date, et font partie intégrante de son ambition à développer une syntaxe visuelle plus ample. « Dieu a interpellé » Tramaine lui suggérant d' « étudier l'histoire de David » comme catalyseur d'inspiration pour ce tout nouvel ensemble d'œuvres présenté à cette exposition. Lire la Bible nous apprend à prêter attention à David, qu'il s'agisse du Roi David ou de l'allégorie de David et Goliath. Cependant, on s'intéresse rarement à l'homme lui-même, l'être humain, le petit berger. Comment un berger est-il choisi pour mener des hommes au combat et devenir roi ? Cette question constitue le point de départ du parcours de Tramaine pour comprendre l'histoire de David et cerner la façon dont les leçons tirées de cette histoire se manifesteraient au travers d'une série de « portraits » époustouflants comme ceux de *Evidence of Grace.* En outre, l'histoire de David a encouragé Tramaine à se demander : *Que signifie être choisi par Dieu ?* L'habileté de Tramaine à analyser les particularités de notre quotidien et à créer plusieurs façons d'aborder son œuvre via ses portraits témoigne d'un talent exceptionnel permettant au spectateur de considérer son travail d'un point de vue aussi bien esthétique que spirituel.

La contemplation d'un tableau de Genesis Tramaine exige un engagement total du corps, de l'esprit et de l'âme. Elle s'éloigne de l'approche traditionnelle de la création d'art contemporain en 2020. Tramaine développe une pratique artistique qui fonctionne au carrefour de la religion et de la culture actuelle pour former un nouveau discours canonique. Tramaine crée des « sermons » picturaux qui s'expriment au travers du regard, de l'esprit et des mains d'une femme noire, et qui invitent l'observateur à s'arrêter, à réfléchir intimement, à se questionner et à reconsidérer le monde environnant. Les peintures grand format que Tramaine compose enveloppent le regardeur, permettant ainsi une expérience intime qui donne un aperçu de certaines conversations entre Tramaine et Dieu lors de ses prières.

Evidence of Grace transformera la galerie d'Almine Rech à Bruxelles en un lieu de refuge à l'écart des maux du monde. À travers son travail présenté dans cette exposition, le sermon qu'elle propose est un appel à l'action pour les visiteurs, leur demandant de devenir plus conscients et de faire l'expérience du ressenti de la présence d'énergie divine par l'intermédiaire de l'art. Il y a, dans les peintures de l'exposition, une capacité visuelle qui ne peut être acquise qu'avec l'expérience et l'élaboration de son art. La superposition du « portrait dans le portrait », incorporant des éléments symboliques tels que des poissons, des oiseaux ou d'autres animaux, démontre une relation proche au spirituel et à la foi. Les répétitions de lignes sur les surfaces picturales, alliées aux formes sensuelles qui délimitent les portraits, présentent une association heureuse qui séduit l'âme.