

Xavier Daniels Ties that Bind

May 13 — Jun 11, 2022 | Paris, Turenne (Front Space)

Originaire d'Atlanta, GA (États-Unis), l'artiste Xavier Daniels présente une vision multicolore de la fraternité et de l'unité dans sa nouvelle exposition *Ties that Bind*, visible chez Almine Rech dès le 14 mai à Paris. À partir de son expérience au Morehouse College, de son travail comme pompier et de sa propre histoire familiale, Xavier Daniels peint des figures masculines noires qui suscitent un dialogue, entre autres, autour des stéréotypes et de la santé mentale. La gamme de couleurs qui traverse son œuvre symbolise différentes facettes de l'expérience masculine noire.

Les portraits d'hommes noirs de l'artiste sont amples et mystiques, dont les lavis de couleurs tentent de réaffirmer, par le moyen du symbole, l'expérience masculine noire sur le plan terrestre et métaphysique. Daniels explique que les conversations culturelles actuelles tendent à invisibiliser les hommes noirs, les laissant perdus quant aux discussions sur eux-mêmes. Cette exposition répond par des œuvres de tailles diverses ; une exploration de formes, de couleurs et de symboles qui poussent le dialogue autour de l'expérience masculine noire au-delà des clichés de l'athlète, du sex-symbole ou du père absent.

Les œuvres qui composent *Ties that Bind* ont une qualité mystique que les spectateurs sont invités à découvrir physiquement. Tout en traitant des thèmes comme le passage du temps, la mémoire et la fraternité (non sans rappeler l'exposition de 12 œuvres de Daniels, *In Search of the Fraternal* en 2021), la plupart des œuvres sont présentées en paire, chaque toile représentant un sujet individuel relié à un autre sous forme de diptyque. Ensemble, ces figures noires forment une œuvre plus vaste, creusant les thèmes qui font partie intégrante du travail de l'artiste. L'espace négatif offre une lecture abstraite des problèmes de santé mentale que les hommes noirs sont nombreux à rencontrer : un sentiment de morcellement, celui d'un fossé entre l'identité propre et les clichés auxquels ils sont confrontés, le tout associé à une symbolique aux teintes spirituelles.

L'une des pièces maîtresses de l'exposition est un diptyque qui accentue le lien entre la forme et la couleur. Elle représente deux figures masculines ailées, à la fois proches et séparées par l'expérience, peut-être par l'âge. Il pourrait s'agir d'un père et d'un fils, explique l'artiste, ou de deux frères dont l'écart d'âge n'est pas sans rappeler celui que Daniels partage avec son propre frère (Zerrick, le frère de Daniels, est de 17 ans son cadet). La couleur violette, appliquée aux ailes représentées sur la toile de l'artiste, procure une sensation spirituelle en rappelant le pouvoir des liens qui nous unissent. La beauté du lien qui unit ces deux hommes est palpable.

Les choix de couleurs de Daniels sont à la fois subtils et pleins d'intention. Souvent, Daniels associe le violet au gris, ce dernier étant le symbole de la sophistication et de l'intelligence. Le premier est pieux, mystérieux, l'emblème de la royauté, capable d'élever les masses tout en invoquant le dévouement. La teinture violette, qui valait autrefois plus que son poids en or, était un produit que seule la famille royale pouvait s'offrir ; elle représente ainsi un échappatoire dont émane la connaissance de soi, l'entendement profond de la vie intérieure. Sombre et riche, l'artiste reconnaît que la couleur peut être un guide dans la quête personnelle, capable d'harmoniser l'âme, le corps et l'esprit dans une forme d'introspection unique. Il souhaite au spectateur de faire l'expérience d'une illumination propre, d'être réconforté par une contemplation concentrée.

Une autre couleur explorée par Daniels est le bleu. C'est une couleur essentielle dans la Bible qui symbolise le ciel tout en représentant la loi et ses commandements, la grâce et la révélation, mais aussi le Saint-Esprit. D'autres connotations sont la loyauté et la confiance, la tranquillité et la relaxation, tout comme la confiance et la responsabilité. L'application minutieuse de la peinture bleue par l'artiste évoque ici la sagesse et le calme, la sérénité et la guérison.

Enfin, demeure le blanc : une couleur biblique qui symbolise l'innocence, la pureté et la rédemption. Cette sélection de peintures témoigne d'un élan de vulnérabilité, et invite la communauté des hommes noirs à s'ancrer dans la liberté et la dignité. Une perspective salvatrice, que les visiteurs ne manqueront pas d'éprouver lors de leur visite de l'exposition de Daniels chez Almine Rech.

— Charles Moore, écrivain, curateur, et historien de l'art