

Alexis McGrigg In The Beloved

Jan 19 — Feb 25, 2023 | Brussels

In The Beloved is de meest recente toevoeging aan de visuele kosmologie van de interdisciplinaire kunstenaar Alexis McGrigg. Deze tentoonstelling van nieuwe werken, een opeenvolging van schilderkunstige choreografieën, verruimt het transcendente verhaal dat ze sinds 2015 verfijnt en uitbreidt. De verhalende architectuur van waaruit deze werken zijn ontwikkeld, gaan over het persoonlijk onderzoek van de kunstenaar naar een veelvormige, meervoudige interpretatie van Zwartheid. De praktijk van McGrigg omvat schilderen, tekenen, experimentele video's en installatiekunst. Deze veelheid aan benaderingen wordt gekanaliseerd richting een reeks kunstzinnige oefeningen die weer rusten op een constellatie van de invloeden uit de schilderkunst, literatuur en muziek. De dynamische breedte van haar gekozen bronnen van informatie en media voor experimenten zijn cruciaal voor deze assemblage van schilderijen bij Almine Rech Brussel. McGrigg beschouwt zichzelf als een multimedia-abstractionist. De serie werken weerspiegelt het brede net van referentiepunten die haar specifieke stijl van etherische picturale expressie doordringen. De werken verwijzen naar enkele van haar invloedrijke inspiratiebronnen, zoals de variabel bewerkte, met kleur bespatte oppervlakken van de lyrische abstracte schilder Sam Gilliam en het verrassende blauw van Yves Klein's conceptuele pigmentaties. Met deze tentoonstelling heeft de kunstenaar haar vertrouwde kleurenpalet geïntensiveerd. Het diepe indigo, opvallende paars en turkoois, sporen van magenta en strooisels van goud die steeds opnieuw in haar werk terugkomen, hebben een fascinerende levendigheid. Textielkleurstoffen op canvas, gemengd met acryl en houtskool, zijn gelaagd om kronkelige vlekken en getextureerde composities te creëren. Cruciaal is dat deze tactiele coatings meer zijn dan een passieve achtergrond. De chronologie van haar methode is gebaseerd op dit getextureerde, veelkleurige oppervlak als de plaats van waaruit haar geabstraheerde figuren opduiken.

De wolkachtige silhouetten in deze schilderijen zijn inderdaad vorgevormd door de ruimte om hen heen, gecreëerd door een combinatie van toeval en intentie. De techniek van McGrigg laat een zekere mate van onvoorspelbaarheid toe, en de figuren worden bepaald door de plaats waar zij ze onthuld ziet worden via de aanvankelijke gelaagdheid van gevlekte, wervelende kleuren. De vermenging van binnen en buiten, die fundamenteel is voor haar conceptualisatie van 'The Beloved', wordt ook visueel weergegeven door de poreusheid tussen de figuren en wat hen omringt. De daaruit voortvloeiende uitwisselbaarheid van materialen toont dat ze niet simpelweg van vergelijkbare, maar van dezelfde materie zijn. De schilderijen maken gebruik van een Zwarte metafysica die veronderstelde fysieke barrières tussen levende wezens en hun omgeving omzeilt. Haar spectrale figuraties, constitutief verwerven met hun ruimte, zijn herkenbaar aan hun lichtgevende contouren: troebele sporen van wit en losse contouren van goudstof. Hoewel enkele van hen als solitaire figuren verschijnen, hebben de meeste gezelschap, wat deze serie maakt tot een weergave van McGrigg's onderzoek naar collectieve en gemeenschappelijke manieren van zijn.

McGrigg wendt zich af van het aardse en richt zich op het hemelse. Daarmee plaatst ze zich in een lijn van soortgelijke handelingen van Zwarte culturele productie. Van Sun Ra tot Octavia E. Butler, Zwarte kunstenaars die met verschillende materialen werken, hebben zich losgemaakt van de aardse sferen als manier om de dominante wit-racistische termen van macht, waardering en bestaan af te wijzen. Hoewel McGrigg niet definitief binnen het afrofuturisme wordt gepositioneerd, verlevendigt haar praktijk op vergelijkbare manieren een gerichtheid op fantasierijke oefeningen en vormen van speculatieve creatie. Via haar conceptuele kosmologie van schilderijen experimenteert ze met de manieren waarop Zwarte mensen de taak op zich hebben genomen om alternatieve manieren van zijn te bedenken. Haar werk is in sterke mate een proces van hedendaagse mythevorming, waarbij haar schilderijen dienen als voertuig voor een fabeltechniek die deze schilderijen tot een opzettelijke vorm van visuele storytelling maakt.

In The Beloved demonstreert de aquatische kwaliteit van de astrale goocheltrucs die McGrigg's schilderijen

karakteriseren. De kunstenaar activeert de manieren waarop lucht en zee chromatisch verbonden zijn, evenals hoe beide voor mensen onbewoonbare ruimtes een valentie van het geheimzinnige en het onbekende herbergen – en een daarmee samenhangende uitnodiging tot een fantasierijk voorstellen. Het conceptuele narratief van de kunstenaar is gebonden aan de vloeibare bewegingen van een cyclische temporaliteit. De schilderijen hebben een roterend elan, ondersteunen de dynamiek van de figuren zelf, bezield door een delicaat gevoel van constante metamorfose. Hoewel er een verticaliteit in de werken schuilt, met name die met duidelijker figuren, zijn dit geen rigide ruimtelijke condities. De schilderijen van McGrigg bevatten een gevoel van binnenwaartse en buitenwaartse beweging, met de indruk dat ze zichzelf zouden kunnen opvouwen en de tijdelijke cycli waarop ze zijn geïnspireerd actief zouden kunnen nabootsen.

De waterige methode van haar pigmentaties en nevelige figuraties zijn cruciaal voor de dromerige atmosfeer van speculatie die deze schilderijen oproepen. Met de fluweelzachte oppervlakken, gloeiende kleuren en kronkelige convergenties van *In The Beloved* brengt de kunstenaar de metafysica van Zwartheid visueel over. Uiteindelijk zijn de schilderijen van McGrigg expansieve portalen. – Yasmina Price, writer, researcher and PhD student in the Departments of African American Studies and Film & Media Studies at Yale University.