

Genesis Tramaine

Evidence of Grace

Jan 7 — Feb 27, 2021 | Brussels

Almine Rech presenteert met trots *Evidence of Grace* van de Amerikaanse beeldende kunstenaar Genesis Tramaine. Deze tentoonstelling is de eerste solopresentatie van Genesis Tramaine in Brussel en de tweede bij de galerie.

Via de schilderijen in *Evidence of Grace* verwerkt de kunstenaar op creatieve wijze de vele beproevingen van 2020, zoals de COVID-19-pandemie, de heropleving van raciale spanningen in het heersende discours in Noord-Amerika en de Black Lives Matter-beweging, die een verschuiving in ons maatschappelijk bewustzijn heeft teweeggebracht. Zoekend naar een manier om grip te krijgen op wat haar zorgen baart in onze maatschappij – onrecht, discriminatie en een gebrek aan zorg voor elkaar – begon Tramaine met haar queeste naar antwoorden. Zoals deze kunstenaar vaak doet wanneer ze een probleem tegenkomt en gebeurtenissen in de wereld wil verwerken, keert ze ook nu weer de blik naar binnen en gaat ze in gebed. Tramaine's gebeden leidden tot een spirituele vonk, de katalysator voor het maken van de schilderijen in *Evidence of Grace*. Deze schilderijen zijn een visuele 'preek' die haar geloof tot uitdrukking brengt, haar relatie met God versterkt en een toevluchtsoord vormt voor een wereld die genezing nodig heeft.

Genesis Tramaine is een diepgelovige schilder. Haar schilderijen verweven figuratieve en abstracte tekens op behendige wijze in het picturale vlak, waarmee ze een uniek visueel vocabulaire ontwikkelt. Elke penseelstreek kanaliseert pijn, vrees, angst, optimisme en vreugde, emoties die ieder mens ervaart, maar die we niet altijd kunnen uiten. Als we naar een schilderij van Genesis Tramaine kijken, worden we eraan herinnerd wat het betekent om LEVEND, AANWEZIG en verbonden met het heilige te zijn. Haar werk vraagt om een andere manier van kijken, die ons wijst op het belang van geschiedenis, de kracht van religie en de transformatieve impact die visuele kunst kan hebben op de maatschappij.

Evidence of Grace is een creatieve escalatie voor Genesis Tramaine, doordrongen van een nieuw niveau van picturale beweging. Zo ontstaat een reeks visueel fascinerende schilderijen die de ideeën, meditatieën en geloofsuitingen van de kunstenaar steeds weer voor het voetlicht brengen. Het oeuvre dat in *Evidence of Grace* tentoon wordt gesteld, misschien wel het beste dat Tramaine ooit heeft gemaakt, vormt een scharnierpunt in haar artistieke praktijk. De beelden die in de tentoonstelling worden uitgelicht, barsten van de kleur en vibrerende, rijke lijnen; ze weerspiegelen het werk van een kunstenaar die wezenlijk in contact staat met haar creatieve vermogens. De werken in de expositie zijn grootschaliger, hebben krachtigere contouren en tonen Tramaine's reis naar meesterschap als schilder. Als zelfbenoemde 'zwarte queer schilder met een vrouwelijk lichaam' uit Brooklyn vindt Tramaine beschutting voor het kwaad in de wereld door te bidden, zingen, bewegen en schilderen. De handeling van het schilderen is een cathartische ruimte om te spreken met God, om haar spirituele band met God te verdiepen. Door dit ritueel transcendeert Genesis in de stroom van het schilderen, als een goddelijk vat dat zich engageert met het doek.

Die goddelijke vonk heeft het fundament gelegd voor de kunst van Tramaine, vervuld van chromaticiteit en een energiek lijnenspel dat bepalend is geworden voor haar werk. Dit lijnenspel roept het stedelijke landschap en de ruimtes op die Tramaine's identiteit hebben gevormd terwijl ze opgroeide in Brooklyn. De tekeningen in haar portretten, die vaak schakelen tussen harde en zachte markeringen, zijn cruciaal voor haar schilderwerk. Deze markeringen dwingen de toeschouwer om nauwkeuriger en met een scherp oog te kijken naar de lagen op lagen die elk werk van de expositie kenmerken; ze hebben iets nieuws te onthullen aan degenen die zich actief in het werk verdiepen. Met deze expositie bewijst Tramaine haar ontwikkeling, artistieke overtuiging en begrip van de transformatieve kracht van hedendaagse kunst om ons 'van de duisternis naar het licht' te leiden. *Evidence of Grace* levert de energie, grootsheid en spirituele intensiteit die onze maatschappij nodig heeft om inzicht te krijgen in het vermogen van kunst om de manier waarop we onszelf, elkaar en de wereld om ons heen zien, te herkaderen.

De werkwijze van Genesis Tramaine is doordrenkt van een zoektocht die vertrouwen vraagt in de intuïtie, het geloof en het creatieve vermogen van de kunstenaar om schilderijen te maken die een transcendentale ontmoeting voor de toeschouwer genereren. Door met *Evidence of Grace* een 'heiligdom' voor bezoekers van de expositie te creëren, vraagt Tramaine hen ook om na te denken over enkele belangrijke vragen die ze zichzelf stelt: *Wat betekent het om een dienaar van God te zijn? Hoe kun je je capaciteiten gebruiken om een vat te worden voor de communicatie over en opheldering van de vele problemen die invloed hebben op ons dagelijks leven als mensen op deze aarde? Kan de 'witte kubus' van de galerie tijdens een pandemie, wanneer veel traditionele kerken gesloten zijn, dienst doen als heiligdom waar mensen spirituele verlichting en vreugde kunnen vinden?* Velen zouden vinden dat dit existentiële vragen zijn, maar een scherpe waarnemer zal merken dat ze onderdeel zijn van een diepere zoektocht om zichzelf te ontdekken. De handelingen van de kunstenaar zijn een poging om dichterbij God en het sublieme te komen, in de hoop zichzelf beter te begrijpen. Deze pelgrimstocht is een essentieel onderdeel van de werkwijze van Tramaine en sijpelt door in de beeldtaal die ze in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld.

Voor *Evidence of Grace* zijn Tramaine's schilderijen, of 'evangelien' zoals zij ze noemt, kleurrijker en het meest uitdagende werk dat ze tot nu toe heeft gemaakt. Hun onderliggende doel is het ontwikkelen van een uitgebreide visuele syntaxis. Tramaine 'werd door God geroepen om het verhaal van David te bestuderen' als inspiratiebron voor haar nieuwste werk, dat in de expositie wordt gepresenteerd. In de Bijbel leren we David kennen als koning David, of via de allegorie van David en Goliath. Echter, we kijken zelden naar David als man, als mens, als kleine herdersjongen. Hoe wordt een herder uitgekozen om een leger aan te voeren en de koning van een natie te worden? Op dat punt begon Tramaine's zoektocht om het verhaal van David te begrijpen. De lessen uit dat verhaal komen tot uitdrukking in een reeks adembenemende portretten, vertoond in *Evidence of Grace*. Daarnaast was Davids verhaal een katalysator die Tramaine aanmoedigde zich te verdiepen in de vraag: *Wat betekent het om door God gekozen te zijn?* Tramaine's vermogen om de eigenaardigheden van ons dagelijks leven te ontleden en meerdere ingangen in haar werk te creëren via haar portretten is een buitengewoon talent, dat de toeschouwer in staat stelt zich op esthetisch of spiritueel niveau met haar werk te verbinden.

Het bekijken van een schilderij van Genesis Tramaine vraagt om volledige inzet van geest, lichaam en ziel. Ze volgt geen traditionele aanpak voor het maken van hedendaagse kunst in 2020. Tramaine cultiveert een artistieke praktijk die opereert op het snijvlak van religie en de culturele tijdgeest om vorm te geven aan een nieuw canoniek discours. Tramaine scheidt visuele 'preken', tot uitdrukking gebracht via de ogen, geest en handen van een zwarte vrouw, die de toeschouwer uitnodigen te pauzeren, diep na te denken en zichzelf en de wereld om zich heen opnieuw te beoordelen. De grote doeken die Tramaine maakt, omhullen de toeschouwer en ondersteunen de intieme ervaring die inzicht geeft in enkele van Tramaine's gesprekken met God via haar gebeden.

Evidence of Grace zal de galerie van Almine Rech in Brussel transformeren in een toevluchtsoord waar men kan schuilen voor het kwaad in de wereld. Via de werken van de expositie biedt de kunstenaar een preek aan die toeschouwers oproept hun bewustzijn te openen en te voelen wat het betekent om goddelijke energie te ervaren door middel van beeldende kunst. De schilderijen in deze tentoonstelling geven blijk van een visuele vaardigheid die alleen kan ontstaan door ervaring en de cultivatie van je vakmanschap. De gelaagdheid van het 'portret in een portret' met visuele betekenisgevers zoals vissen, vogels en andere dieren duidt op een nauwere afstemming op geest en geloof. De herhaalde markeringen op picturale vlakken, gepaard met sensuele vormen die als contouren van de portretten fungeren, vormen een verleidelijke combinatie die de ziel aanspreekt.