

Gina Birch

creative cacophonies
painting show
5th-28th March

Galerie Arnaud Lefebvre 10 rue des Beaux-Arts 75006 Paris

GINA BIRCH

Creative Cacophonies Peintures

Gina Birch dans son atelier à Turps Banana, janvier 2020

5 MARS - 28 MARS 2020

VERNISSAGE 5 MARS
18h-21h.
avec *spoken word et chansons*
par Gina Birch à 19h30

Galerie Arnaud Lefebvre, 10 rue des Beaux-Arts, 75006 Paris
Tél.: +33 (0)1 43 54 55 23 / +33 (0)6 81 33 46 94
arnaud@galeriearnaudlefeuvre.com
www.galeriearnaudlefeuvre.com

Cacophonies créatives et gribouillis vandalisés du cœur humain

Certains disent que les petites filles devraient être vues et pas entendues... mais moi je pense "oh soumission, va te faire... !" Polystyrène (X-ray Spex)

Avec un bruit fracassant sur la scène post-punk, giflant tous les stéréotypes féminins du Rock and Roll pour devenir un des groupes les plus importants que l'Angleterre ait produit, les *Raincoats* ont créé un son féminin intrépide et sans compromis.

L'artiste vidéaste et membre fondatrice des *Raincoats*, Gina Birch n'a jamais eu la langue dans sa poche. Dans les chansons telles que la bégayante *In Love* et la refuznik *No-Ones Little Girl*, où ses vignettes viscérales et pourtant vulnérables extraient le *oddy-shaped**, ce qui existe en dessous — les émotions du cœur humain —, son écriture féminine se fait en lettres capitales.

Pour ce qui est de la peinture, Birch emploie une méthodologie conceptuelle similaire, en traduisant son travail de parolière, de story-telling cinéphile, dans des chroniques personnelles capturées en peinture. « Parfois je vais m'en tenir à un thème, dit-elle, comme dans les peintures d'histoire que je considère un peu comme un album-concept. Mais j'aime aussi peindre des choses qui m'intriguent ou me gênent, ou bien je vais revisiter ma biographie personnelle qui est plus comme, disons, un 45 tours ou un court métrage. »

Quand il a vu pour la première fois les peintures d'histoire de Birch, son mentor (négligeant le fait que dans le punk il s'agit en réalité de déjouer les attentes), a déclaré qu'il « pensait qu'elles seraient plus punk ». Cette série — provenant des nombreuses visites de l'artiste à la National Gallery, où elle a été frappée par la quantité de tableaux de la Haute Renaissance, de Rubens *L'enlèvement des Sabines* (1635) à Titien *Le Rapt d'Europe* (1562) — dépeint scènes après scènes les violences faites aux femmes, approuvées et sanctifiées par les salons, et les traitements des femmes comme des objets.

Ces femmes attrapées, enlevées, luttant et repoussant leurs poursuivants, emprisonnées dans leur cadres dorés, hurlent pour obtenir la réparation exigée.

Comme une Méduse *me-too* d'aujourd'hui, Birch repeint ces scènes classiques avec un brio artistique paradoxal, comme un commentaire sur leur statut déclaré de chef-d'œuvres canoniques, en les perturbant avec une action directe et délibérée de vandalisme sur-peint.

Palpables dans sa peinture, la colère et les gribouillis hachurés proclament l'arrivée des *Guerilla Girls* circulant dans les tableaux pour sauver la mise et libérer les hurlements des *Sabines*.

« Mon travail crie parfois, dit-elle, et on considère qu'il n'est pas cool. Quand il crie fort, souvent les gens ne veulent pas entendre, mais parfois je pense qu'il est important de tout chambouler. »

Créer des problèmes fait partie intégrante de la raison d'être du Punk au féminin, bien que dans les peintures de Birch la stridence s'accompagne aussi d'une dose d'humour solidement implantée. Dans le *Rire de la Méduse*, Cixous affirme que l'homme a créé l'héritage de Méduse par peur du désir féminin. Si, soutient-elle,

ils osaient « regarder la méduse en face », ils verraient qu' « elle n'est pas mortelle. Elle est belle et elle rit ». Dans son tableau 'Suzanna and the Custard Tart' (Suzane et la tarte à la crème), par exemple, on voit la protagoniste de Birch lancer une tarte ha ha ! à la crème à son agresseur.

Un des motifs récurrents dans les peintures de Birch est l'enclave archétype de l'adolescence. Dans les peintures de son temps d'école, elle revisite les leçons de biologie qui soulevaient le cœur, où dans des scénarios un peu surréalistes, ses filles dissèquent des grenouilles, apprennent à s'occuper des bébés dans un couffin, roulent des yeux dans un cours d'histoire, font tout exploser dans une expérience scientifique scolaire qui a mal tourné, ou font l'amour dans un champ.

Birch est attirée par ce lieu métaphorique des découvertes initiales, ce monde vertigineux des ados où l'art, l'écriture, les films et la musique se sont rencontré·e·s pour la première fois, en même temps que les émois sexuels et les désirs qui submergent. Elle le voit comme une importante source d'émotions dans laquelle se plonger quand elle travaille, où elle trouve ce sens des possibilités infinies, toujours inexplorées et sans entraves.

De ses jours passés à l'école, Birch dit « J'étais dans une école de filles. Nous étions toujours prêtes à faire des bêtises et nous rêvions constamment à quelque chose d'inconnu, de différent et d'exaltant ».

Se déclarant comme « la petite fille de personne », Birch refuse d'être stéréotypée, son récit pictural narratif va là où son cœur et ses idées la mènent, son investissement dans la peinture est confondant pour qui s'attend à la voir utiliser une esthétique purement minimaliste de perte d'habileté. En expliquant son approche, elle déclare « Je veux que ma peinture soit un mélange de l'étude de la peinture classique et du gribouillage vandalisé de mon cœur ».

La musique des Raincoats a souvent été décrite comme une série de sons âpres et discordants. En traduisant ces cacophonies émitives en peinture, Birch retourne sarcastiquement ce commentaire en sens inverse. Ses peintures peuvent parfois pousser des cris et des hurlements mais elles nous attirent aussi avec leurs scénarios de *her-story* doucement subversifs. Tandis qu'elle repeint sa moitié du monde, « ses désirs ont inventé de nouveaux désirs, son corps connaît des chants inouïs, elle aussi tant de fois s'est sentie si pleine à exploser de torrents lumineux, de formes beaucoup plus belles que celles qui, encadrées, se vendent pour toute la galette qui pue. », d'après Cixous.

Alex Michon
Janvier 2020

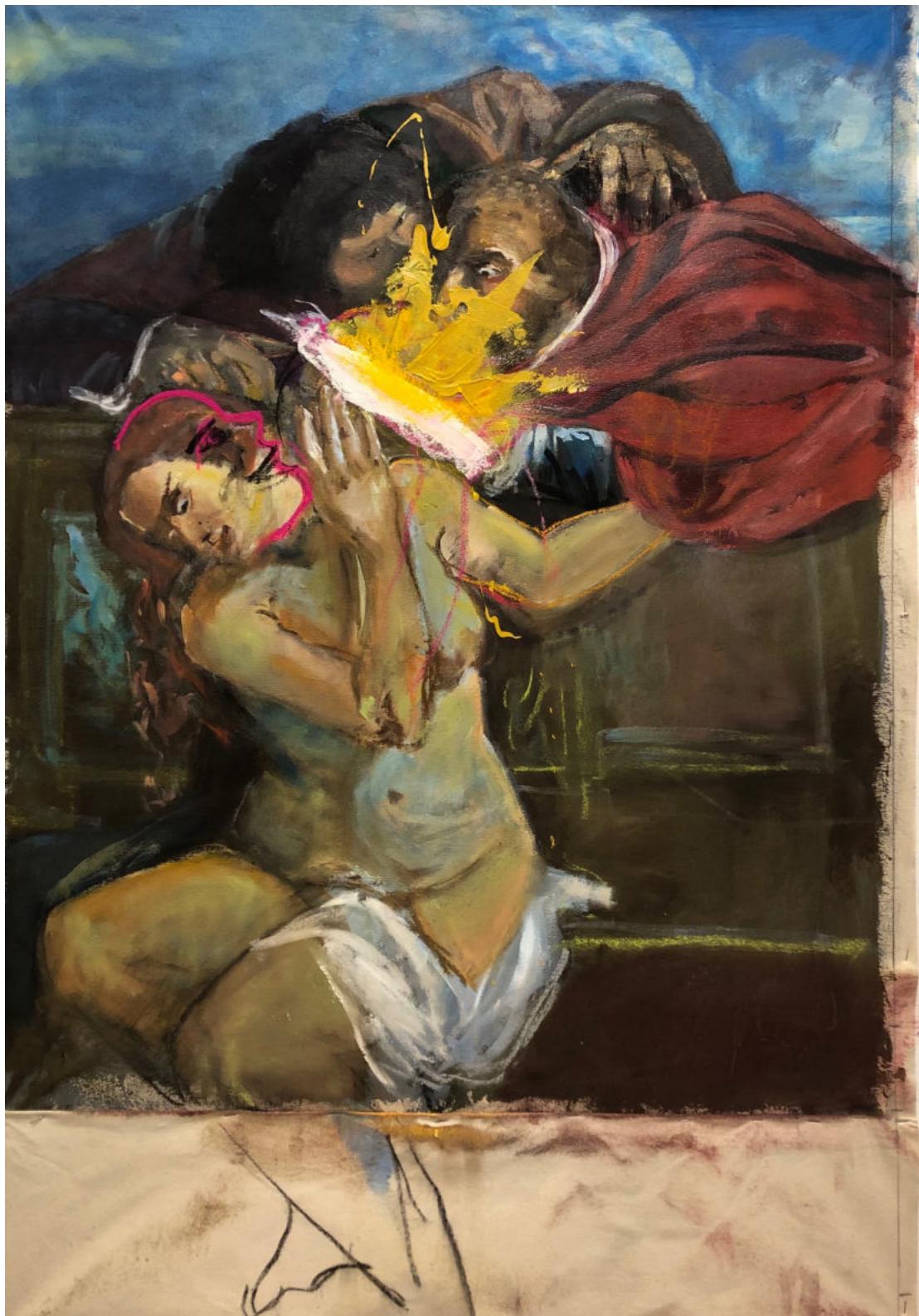
(Traduit de l'anglais par Arnaud Lefebvre)

Alex Michon est artiste, autrice et une des directrices de l'espace d'exposition autogéré Transition Gallery, dans l'Est de Londres. Elle a écrit des articles pour AN, *Feast Art Journal*, *Garageland*, et *Arty*, et des essais pour des catalogues d'artistes comme Michael Ajerman, Cathy Lomax and Delaine Le Bas. Elle est actuellement éditrice en ligne de <http://garagelandmagazine.blogspot.com/>.

*ODYSHAPE est le nom étrange de notre second album. Dans la chanson, il est question de ne pas voir les choses comme la société voudrait qu'on les voit. Oddly shaped (d'une forme bizarre)! Donc c'est une plaisanterie là dessus. (Gina Birch)

/// Visuels disponibles

(Merci de mentionner les légendes et le crédit : Photo © Gina Birch, courtesy Galerie Arnaud Lefebvre)

Gina Birch

'Suzanna and the Custard Tart'

(Suzanne et la tarte à la crème)

Acrylique et vernis

86 x 120 cm.

Gina Birch
Protection
(Protection)
Acrylique sur toile
180 x 150 cm.

Gina Birch

Wrap your arms around me
(Prends-moi dans tes bras)
Acrylique et pastel sur toile
42 x 44 cm.

Gina Birch
Guerilla girls rescue the Sabines
(Des Guerilla Girls au secours des Sabines)
Acrylique sur toile
150 x 130 cm.

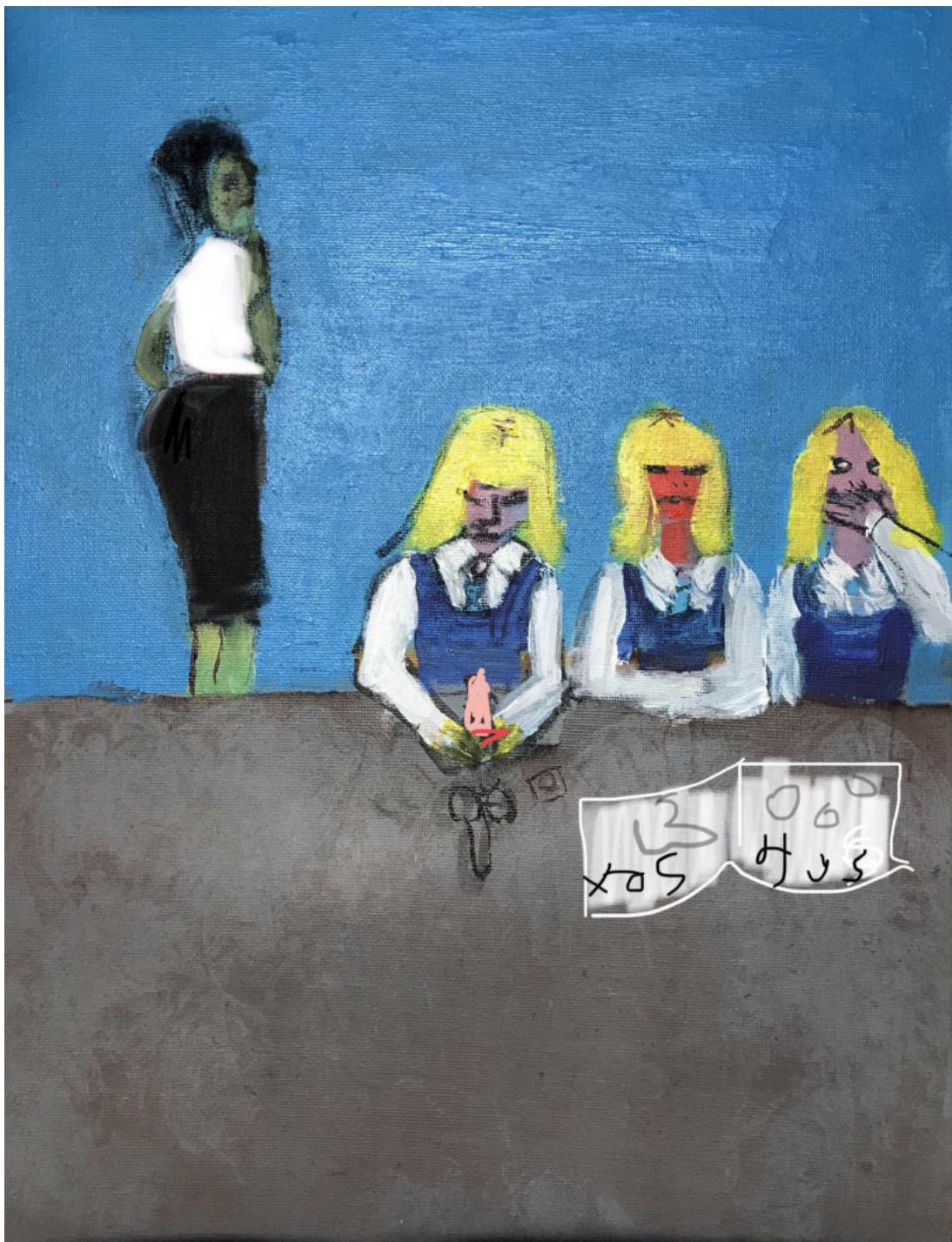

Gina Birch

Free
(Libre)
Acrylique sur toile
90 x 160 cm.

Gina Birch
Girls dissecting frogs
(Jeunes filles disséquant des grenouilles)
Acrylique sur carton toile
30 x 30 cm.

Gina Birch
Girls learning about safe sex
(Jeunes filles étudiant la sexualité sans risque)
Acrylique sur carton toile
45 x 30 cm.

Gina Birch
In a field
(Dans un champ)
Acrylique sur carton toile
30 x 30 cm.

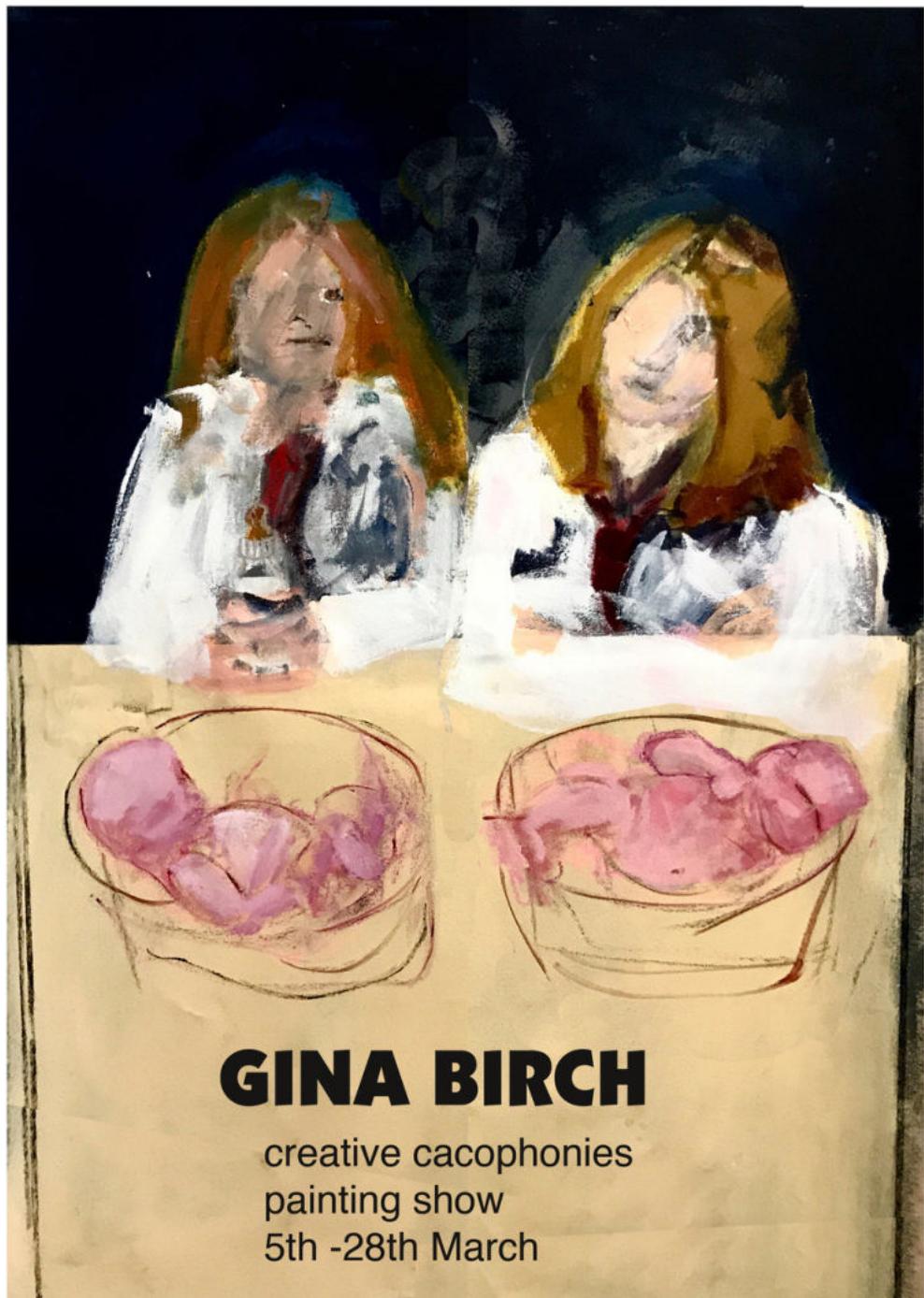
/// Biographie

Gina Birch

Née en 1955 à Nottingham, Royaume-Uni. Elle vit et travaille au Royaume-Uni.

Gina Birch est une des membres fondatrices et des parolières du groupe pionnier post-punk les *Raincoats*. Sur 4 albums, Les *Raincoats* ont contribué à former la notion indémodable que le punk est ce que vous en faites — un acte d'expression brute, pas un son unique. Elles ont établi un précédent crucial pour le travail du féminisme à l'intérieur d'un contexte punk DIY. Gina Birch a fait des vidéos et des films super 8, des performances, a joué avec *Red Crayola / Art and Language*, et parmi beaucoup d'autres accomplissements, elle a élevé deux filles avec son mari Mike. Gina Birch peint de façon assidue depuis quatre ans.

Site internet : <http://www.ginabirch.net>

GINA BIRCH

creative cacophonies
painting show
5th -28th March

Contact & informations

Galerie Arnaud Lefebvre

10, rue des Beaux-Arts
75006 Paris

+33 (0)1 43 54 55 23 / +33 (0)6 81 33 46 94

arnaud@galeriearnaudlefeuvre.com

www.galeriearnaudlefeuvre.com

mardi-samedi : 10h30-12h30 / 14h30-18h30