

McArthur Binion

Visual:Ear

Paper:Work

18 November

— 23 December 2022

Press Release

Pour sa première exposition personnelle à la galerie, McArthur Binion (né en 1946 à Macon, Mississippi) présente un nouvel ensemble d'œuvres créées à Chicago, où il vit et travaille. Des peintures de grand format réalisées aux bâtonnets à l'huile sont rassemblées dans la galerie Van Eyck sous le titre *Visual:Ear*, en référence à l'intérêt constant de Binion pour la traduction visuelle de la musique en couleurs et en formes. *Paper:Work*, exposé dans la galerie Rivoli, présente un corpus de dessins récents. L'exposition donne un aperçu complet de l'œuvre de l'artiste à travers un large éventail de formats et présente les derniers développements de sa pratique au cours de ces dernières décennies.

Les peintures de *Visual:Ear* forment une boucle décisive dans le travail de Binion et renvoient à une idée s'étant cristallisée il y a plus de cinquante ans, alors qu'il étudiait pour son MFA en peinture à la Cranbrook Academy of Art de Bloomfield Hills, Michigan. Profondément immergé dans la musique, en particulier le jazz, Binion a été fasciné par les moyens non verbaux de communiquer ses expériences. Sa première œuvre sur ce thème est *Drawn Symphony:in:Sane Minor* (1971), une image dessinée à la main sur dix pages de partition musicale. Le terme 'visual ear' (« oreille visuelle ») date également de cette période, Binion l'ayant utilisé pour la première fois dans sa thèse de fin d'études en 1973. Ces œuvres - qui représentent les premières tentatives de Binion de transmettre les rythmes et les sensations de la musique en mots et en images - sont restées en suspens dans son esprit, mais néanmoins présentes, jusqu'à ce qu'elles soient réactivées et visualisées pour ses œuvres en cours. Les œuvres utilisent une image abstraite et collée d'une partition musicale, *Still Standing Stuttering*, du compositeur, lauréat du prix Pulitzer, Henry Threadgill (né en 1944), que Binion a personnellement commissionnée en réponse à sa peinture *Stuttering:Standing:Still* (2013). Les images de *Visual:Ear* sont constituées de compositions variées de *Stuttering:Standing:Still*. L'inclusion de la musique imprimée représente une ouverture sans précédent de l'œuvre aux influences extérieures. Auparavant, Binion avait presque exclusivement utilisé des sources autobiographiques dans son œuvre, notamment des pages de son carnet d'adresses ou de son passeport, des photos de la maison de son enfance, de ses mains ou des images historiques relatives à sa vie dans la campagne du Mississippi. L'exploration des partitions musicales a été le catalyseur d'une sorte de *quatre mains*, qui a abouti à ce que Binion appelle le 'sous conscient' (the « under conscious ») de l'œuvre. Les peintures *Visual:Ear* sont une 'manière artisanale et géométrique d'insérer la partition de musique dans l'œuvre'.

Le 'sous conscient' (the « under conscious ») - qu'il soit autobiographique ou lié à la musique - est une marque distinctive de l'œuvre de Binion et se compose généralement de matériaux imprimés. Par-dessus, l'artiste ajoute une épaisse couche de traits de peinture au bâton. Le langage visuel est celui du minimalisme et de l'abstraction : lignes, motifs sériels et formes géométriques. Pour reprendre un terme musical, les œuvres ont une forme binaire, les deux éléments finissant par se fondre en un tout indivisible. Cette imbrication, qui est au cœur de la pratique de Binion, crée de multiples

Xavier Hufkens

44 rue Van Eyck & 107 rue St-Georges, 1050 Brussels, Belgium
www.xavierhufkens.com +32(0)2 639 67 30

champs de tension : entre le personnel et l'impersonnel, entre la reproduction mécanique et le marquage lent et laborieux, ainsi qu'entre la révélation et la dissimulation de 'l'inconscient'. Les œuvres témoignent non seulement de l'intérêt soutenu de Binion pour la musique, mais aussi de sa conviction qu'il faut apprendre à regarder en écoutant, et inversement, à écouter en regardant. Comme il le dit lui-même, les œuvres de la série *Visual:Ear* représentent 'la clarification de [son] caractère de peintre'.

Une vaste sélection de dessins récents de McArthur Binion est présentée dans *Paper:Work*. L'artiste crée ces études, comme il le fait pour ses peintures, en utilisant une technique à deux mains. Le 'sous conscient' est remplacé par une peinture de fond initiale à laquelle Binion applique une couche secondaire de motifs et de marques, reflétant ainsi la double structure des peintures grand format. Les titres des dessins, tels que *DNA:Search et Self-Portrait*, font allusion à leur signification profondément personnelle. Binion a longtemps étudié le travail de l'avant-garde noire à travers sa propre identité et une auto-capacité culturelle collective plus large. Son œuvre récente, intitulée *Modern Ancient Brown*, est la synthèse parfaite de la quête introspective et pourtant tournée vers l'extérieur de Binion. C'est également le nom de la fondation qu'il a créée à Détroit, Michigan, en 2019. L'organisation soutient activement l'intersection entre les arts visuels et littéraires, tant au niveau national que dans la communauté de Détroit. Dans *Paper:Work*, l'artiste dévoile ses études les plus personnelles, réalisées lors de moments de concentration intense où, comme il le dit lui-même, 'je ne découvre pas le sous conscient, je le deviens.' (« I'm not discovering the under-conscious, I'm becoming it. »)

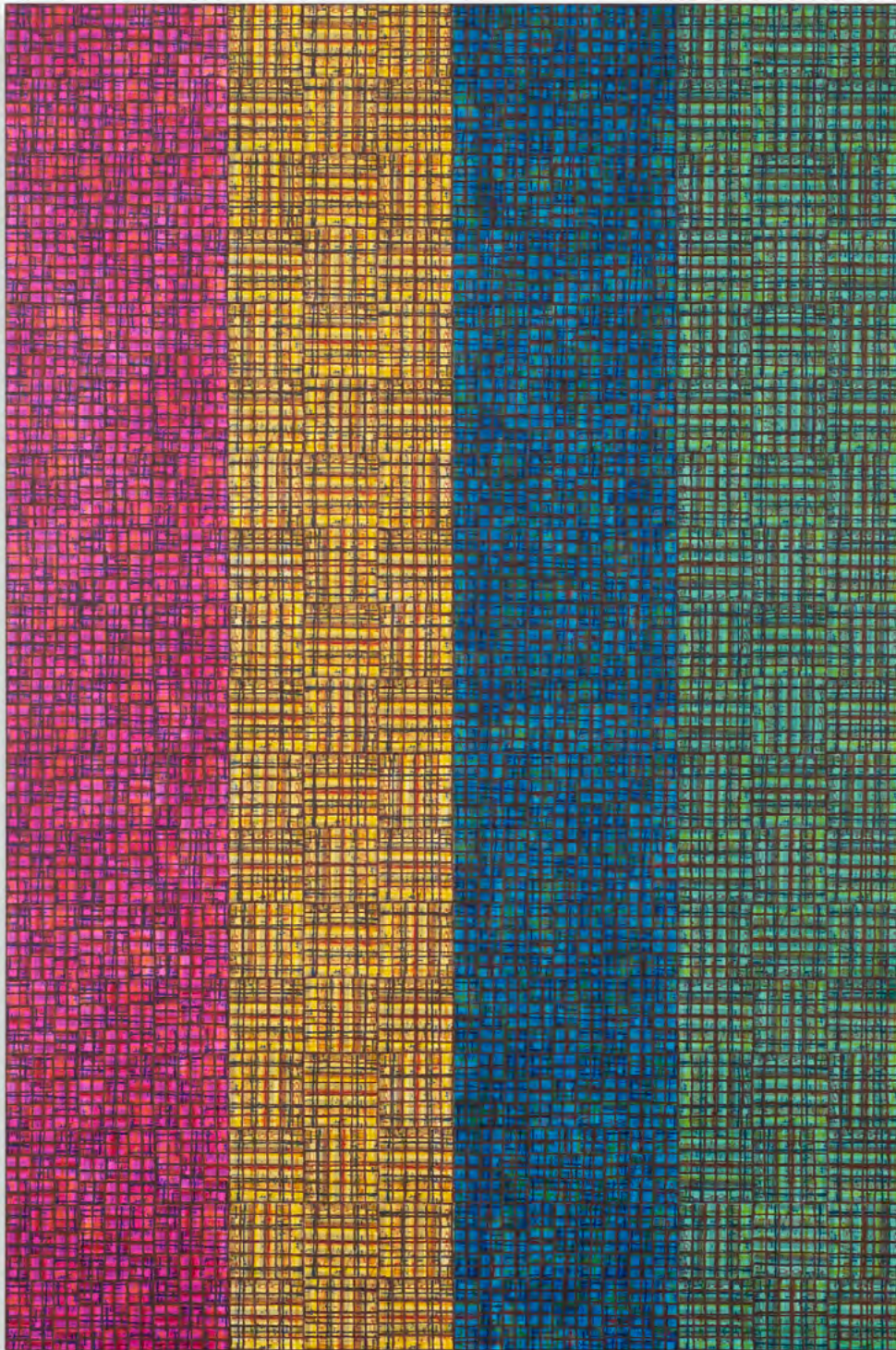
Nos remerciements vont à Camille Bacon pour sa contribution au texte.

McArthur Binion vit et travaille à Chicago. Son travail a été présenté à la 57e Biennale de Venise, *VIVA ARTE VIVA*. Des expositions individuelles ont été organisées au Museo Novecento, Florence, Italie (2020) ; au Cranbrook Art Museum, Bloomfield Hills, MI (2018) ; au Contemporary Art Museum, Houston, TX (2012). Les œuvres de Binion figurent dans de nombreuses collections publiques et privées et son initiative la plus récente est le financement conjoint avec la Modern Ancient Brown Foundation permettant le financement et la mise à disposition d'espaces de travail afin d'aider les jeunes artistes visuels et écrivains de couleur à trouver leur voix.

Pour toute demande de renseignements complémentaires, veuillez contacter la galerie à info@xavierhufkens.com ou au +32(0)2 639 67 30. Pour toutes demandes de presse, veuillez contacter anazoe@xavierhufkens.com

#mcarthurbinion
#xavierhufkens

Twitter: @XavierHufkens
Instagram: @xavierhufkens

Visual:Ear, 2022

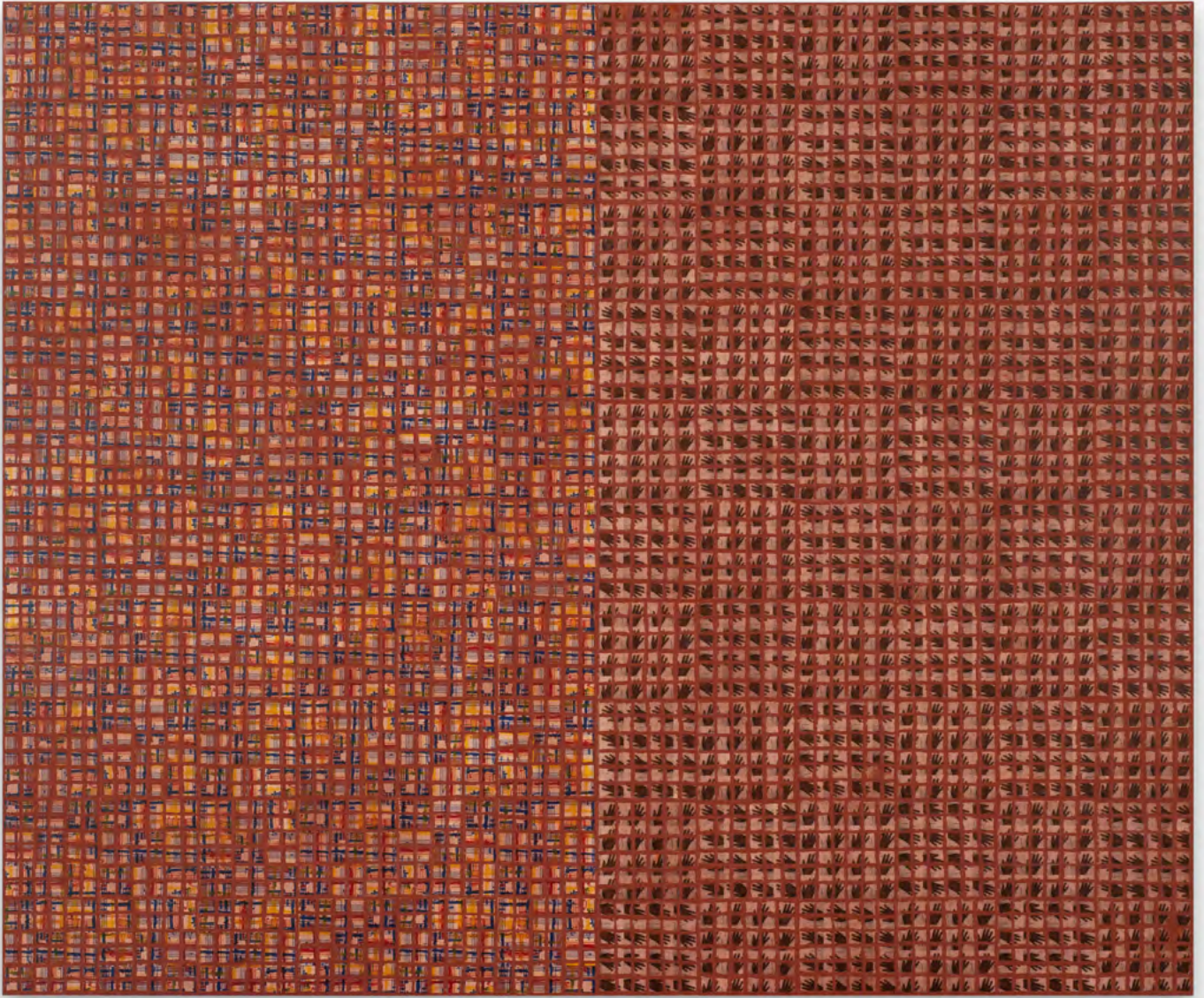
paint stick, ink, paper on board

182.9 × 121.9 cm, 72 × 48 in.

Courtesy the Artist and Xavier Hufkens, Brussels

Xavier Hufkens

44 rue Van Eyck & 107 rue St-Georges, 1050 Brussels, Belgium
www.xavierhufkens.com +32(0)2 639 67 30

Visual:Ear, 2022

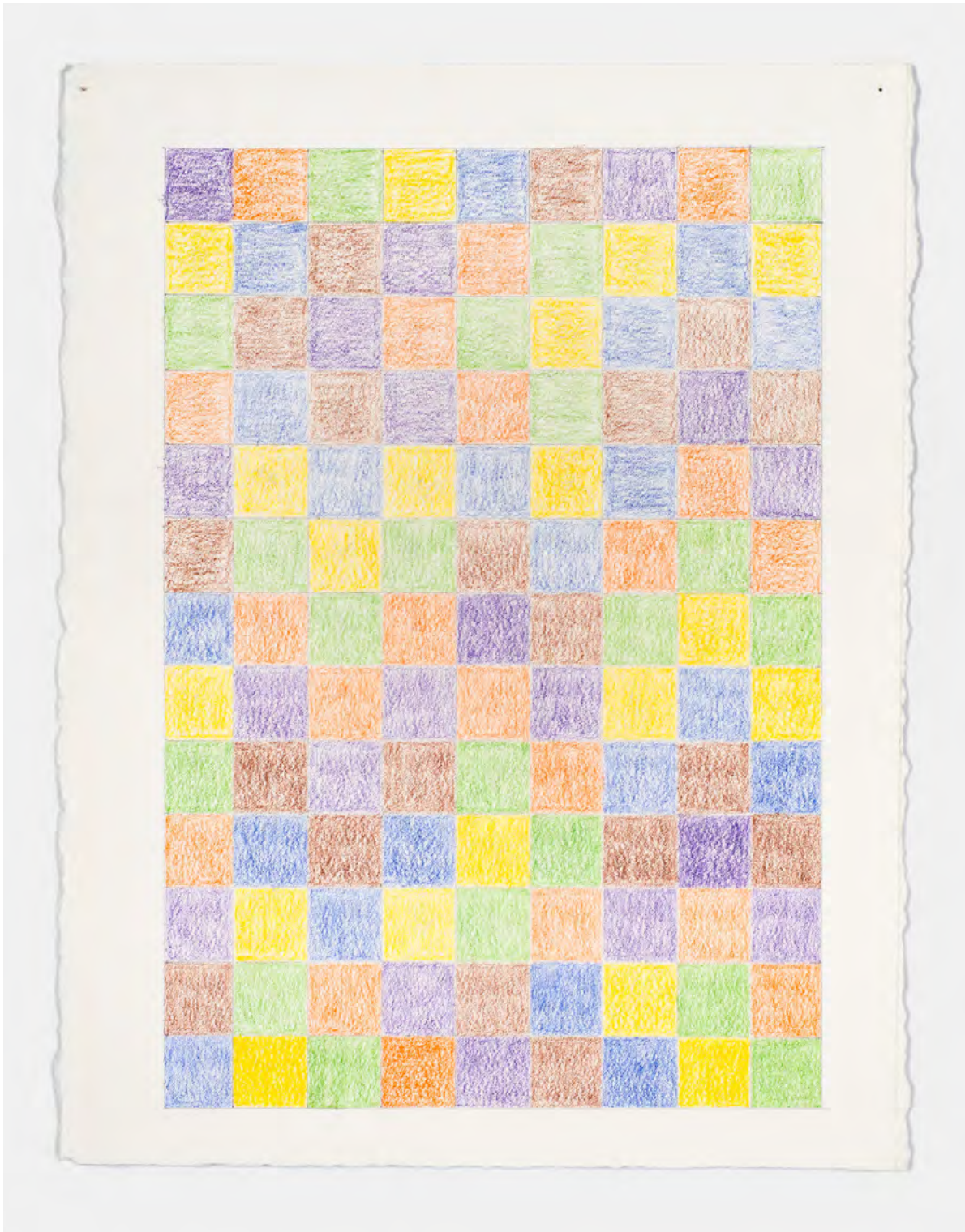
paint stick, ink, paper on board

101.6 × 121.9 cm, 40 × 48 in.

Courtesy the Artist and Xavier Hufkens, Brussels

Xavier Hufkens

44 rue Van Eyck & 107 rue St-Georges, 1050 Brussels, Belgium
www.xavierhufkens.com +32(0)2 639 67 30

Sketch for Modern Ancient Brown, 2020

coloured pencils on paper

38.1 × 29.2 cm, 15 × 11 ½ in.

Courtesy the Artist and Xavier Hufkens, Brussels

Xavier Hufkens

44 rue Van Eyck & 107 rue St-Georges, 1050 Brussels, Belgium
www.xavierhufkens.com +32(0)2 639 67 30

Self-Portrait, 2019
paint stick and ink on paper
44.5 × 37.5 cm, 17 1/2 × 14 3/4 in.

Courtesy the Artist and Xavier Hufkens, Brussels

Xavier Hufkens

44 rue Van Eyck & 107 rue St-Georges, 1050 Brussels, Belgium
www.xavierhufkens.com +32(0)2 639 67 30

Courtesy the Artist and Xavier Hufkens, Brussels
photo credit: Jacopo Salvi

Xavier Hufkens

44 rue Van Eyck & 107 rue St-Georges, 1050 Brussels, Belgium
www.xavierhufkens.com +32(0)2 639 67 30