

BLOOM PROJECTS:

GENEVIEVE GAIGNARD

OUTSIDE LOOKING IN

MUSEUM OF CONTEMPORARY ART SANTA BARBARA

March 5 - May 31, 2020

Genevieve Gaignard, *Smell the Roses*,
2016, Chromogenic print, Courtesy
the Artist and Vielmetter Los Angeles

Bloom Projects:

Genevieve Gaignard

Outside Looking In

Genevieve Gaignard (b. 1981, Orange, Massachusetts), is an LA-based mixed media artist whose work addresses stereotypes of race, class, gender, and beauty through self-portraiture, installation, sculpture, and collage. Gaignard, born to a black father and a white mother in a small and predominantly white town, was faced with imposing feelings of not knowing how she fit in, or where she belonged. Gaignard reflects her experience and identity utilizing persona, popular culture, historical imagery, selfie culture, and humor to portray contrasting and blended realities. *Outside Looking In* brings together several bodies of work made between 2016 and 2019 that confront antiquated ideas pertaining to intersections where blackness, whiteness, femininity, and class collide and examine the complexities of self-presentation.

Upon entering the Museum the viewer is confronted by a wall, papered with images of white Victorian-era women with a single mirror of opaque dark glass reflecting their image back at them. The discomfort of seeing oneself as 'other' emphasizes the complexities of racial identity and racism drawn out through the exhibition.

Dominating the central space is a pink house combining two installations: 'Black is Beautiful' and 'Be More.' The viewer, as 'outsider,' peers through the windows of Gaignard's 'psychological space.' The installation is energized by objects and imagery that resonate between familiar and foreign, triggering reconsideration of insidious understandings of racial identity. Adopting visual languages from bygone decades, a hangover from her childhood home, Gaignard uses household objects, thrift shop items, and cultural artifacts that reference an unclear and problematic history of blackness in the United States.

Throughout her work, Gaignard offers opportunities for young brown and black women to feel celebrated and to see themselves in an expanded inclusive context. In 'Black Is Beautiful' a poster depicts female empowerment, and Cabbage Patch dolls in a variety of shades sit on the bed acknowledging the spectrum of blackness. A reimagining of the artist's own childhood bedroom, and that of her 8 1/2-year-old niece who died tragically in a house fire, the installation also offers space for Gaignard to honor those who have suffered loss, while processing her own. In contrast, 'Be More' depicts a bathroom featuring rows of black hair care, beauty products, and other cultural

and socio-economic signifiers commenting on aspirational beauty and the complicated relationship between self-image, self-care, consumerism, and widely accepted yet potentially harmful beauty ideals.

Outside, the house is surrounded by a kaleidoscope of characters, all of them Gaignard in costume. Inhabiting a variety of personas, she questions the plasticity of identity, exploring societal ideals both imposed and self-generated. According to Gaignard, her photographs are strongest when the fear of not knowing how to read them falls away, so that tension and uncertainty give way to uncanny humor: another approach to the complex territory of her work. The titles of her works are often witty, referring to slices of culture that contribute to her astute character development.

Gaignard's titles also incite deeper reflection, challenging the viewer to investigate established norms that are called into question within the work. A mirrored altar in the Norton Gallery, entitled 'Whatcha See Is Whatcha Get' sits in front of two lone church pews. A space for quiet consideration, the mirrors reflect the viewers' self-image inviting them to question their own sense of belonging and place. The opposite wall behind the pews features a collage, 'Goddamn--Refreshing,' floating atop a background of delicate flowers: a familiar and horrifying image depicting black civil rights demonstrators attacked with a high-pressure water hose, proximal to 1960's images of entitlement and denial.

Throughout the exhibition, Gaignard urges viewers to consider the ways in which we all engage in the construction of personal identities as a means of expression and adaptation. As her characters and installations examine the shape-shifting and often precarious nature of belonging, the viewer is invited to witness the intricacies of operating at the intersectional crossroads of contemporary American culture.

Bloom Projects: Genevieve Gaignard, *Outside Looking In* at Museum of Contemporary Art Santa Barbara is curated by Alexandra Terry, Associate Curator.

Bloom Projects:
Genevieve Gaignard
Outside Looking In

Genevieve Gaignard (n. 1981, Orange, Massachusetts), es una artista de medios mixtos residente en Los Angeles cuyo trabajo aborda estereotipos de raza, clase, género y belleza por medio del autorretrato, la instalación, la escultura y el collage. Gaignard, de padre negro y madre blanca, nació en un pequeño pueblo, predominantemente blanco, y se enfrentó a la imposición de las sensaciones de no saber cómo encajaba o a dónde pertenecía. Gaignard refleja su experiencia y su identidad con el uso de roles, la cultura popular, las imágenes históricas, la cultura selfie y el humor para retratar realidades opuestas y mezcladas. Observando desde fuera (*Outside Looking In*) reúne varios corpus de trabajo producidos entre 2016 y 2019, los cuales confrontan ideas obsoletas relacionadas con intersecciones en donde la negritud, la blancura, la feminidad y la clase chocan y examinan las complejidades de la autopresentación.

Al ingresar al Museo, el observador se enfrenta a una pared empapelada con imágenes de mujeres blancas de la época victoriana con un solo espejo de cristal oscuro opaco que refleja su imagen. La incomodidad de verse a uno mismo como 'otro' subraya las complejidades de la identidad racial y el racismo que se exponen a lo largo de la muestra.

Dominando el espacio central hay una casa rosa que combina dos instalaciones: 'Lo negro es hermoso' ('Black is Beautiful') y 'Sé más' ('Be More'). El espectador, cual 'extranjero', se asoma a través de las ventanas del 'espacio psicológico' de Gaignard. La instalación se ve animada por objetos e imágenes que resuenan entre lo familiar y lo extraño, lo que activa la reconsideración de la comprensión engañosa de la identidad racial. Adoptando lenguajes visuales de décadas pasadas, una alusión al hogar de su infancia, Gaignard utiliza objetos domésticos, artículos de segunda mano y artefactos culturales que hacen referencia a una historia de negritud ambigua y problemática en los Estados Unidos.

En todo su trabajo, Gaignard ofrece oportunidades para que las jóvenes negras y morena se sientan reconocidas y se vean a sí mismas en un contexto inclusivo expandido. En 'Lo negro es hermoso' ('Black Is Beautiful'), un póster retrata el empoderamiento femenino, mientras que muñecas Cabbage Patch con una variedad de tonos se sienten en la cama, reconociendo así la gama de la negritud. La instalación también ofrece un espacio para que Gaignard honre a quienes han sufrido una pérdida, mientras procesa la propia, a través de la recreación de la habitación de la infancia de la artista y la de su sobrina de 8 años y medio, muerta trágicamente en el incendio de una casa.

En contraste, 'Sé más' ('Be More') presenta un baño con hileras de productos de cuidado del cabello de personas negras, productos de belleza y otros significantes culturales y socioeconómicos que reflexionan acerca de la belleza aspiracional y la complicada relación entre la autoimagen, el cuidado de sí misma, el consumismo y los ampliamente aceptados, aunque potencialmente nocivos, ideales de belleza.

Desde afuera, la casa está rodeada por un caleidoscopio de personajes, todos ellos disfrazados como Gaignard. Asumiendo una variedad de roles, la artista cuestiona la plasticidad de la identidad, explorando los ideales sociales, tanto impuestos como autogenerados. Según Gaignard, sus fotografías son más fuertes cuando desaparece el miedo a no saber de qué manera traducirlas, por lo que la tensión y la incertidumbre ceden paso a una disposición singular: otro enfoque del complejo territorio de su trabajo. Los títulos de sus obras son a menudo ingeniosos, refiriéndose a sectores de la cultura que contribuyen al agudo desarrollo de sus personajes.

Los títulos de Gaignard también provocan una reflexión más profunda, desafiando al espectador a investigar las normas establecidas que ponen en entredicho en su obra. Un altar con espejos en la Galería Norton, titulado 'Lo que ves es lo que obtienes' ('Whatcha See Is Whatcha Get') se encuentra situado frente a dos solitarios bancos de iglesia. Como un espacio para la reflexión silenciosa, los espejos reflejan la imagen de los espectadores, invitándolos a cuestionar su propio sentido de pertenencia y lugar. La pared opuesta detrás de las bancas presenta un collage, 'Maldita sea - Refrescante' ('Goddamn—Refreshing'), flotando sobre un fondo de delicadas flores: una imagen familiar y escalofriante que representa a manifestantes de derechos civiles negros agredidos con una manguera de agua a alta presión, vinculada a las imágenes de los derechos y negaciones de los años sesenta.

A lo largo de la exposición, Gaignard insta a los espectadores a considerar las formas en que nos involucramos en la construcción de identidades personales como medio de expresión y adaptación. A medida que sus personajes e instalaciones examinan la naturaleza cambiante, y a menudo precaria, de la pertenencia, se invita al espectador a presenciar las complejidades de operar en la encrucijada interseccional de la cultura estadounidense contemporánea.

Bloom Projects: Genevieve Gaignard, *Outside Looking In* en Museum of Contemporary Art Santa Barbara es curada por Alexandra Terry, Curadora Asociada.

Acknowledgments

Generous support for Bloom Projects: Genevieve Gaignard, *Outside Looking In* provided by Olivia Gauthier, Mike Healy & Tim Walsh, Lisa Lloyd, Kai Loebach, Laura Macker Johnston, Marcia & Barry Maiten, Marni & Doug Margerum, Margerum Wine Company, MCASB Board of Trustees, MCASB Visionaries, Paseo Nuevo Shops & Restaurants, Robert Shiell, Erin Thompson, Jacquelyn Klein-Brown & Michael Trambert, Susanne Vielmetter, Ric Whitney & Tina Perry-Whitney.

This project was made possible thanks to Anabella Acevedo, Des Alaniz, Alex Blair, Hannah Chua, Alexandra Cole, G. Reginald Daniels, Sarah Dildine, Tina Ding, Sue Dumm, David Edelman, Dylan Fitzgibbons, Breyer Floyd, Miles Hagin, Maiza Hixson, Carli Keolian Lochner, Mark Koenig, Patrick Lyra Lanier, Davin Mantell, Matthew

Mehi, Ted Mills, Abaseh Mirvali, Monika Molnar-Metzenthin, Evan Moore, New Generation Wallcovering Inc., Deji Bryce Olukotun, Tom Pazderka, Debby Peterson, Sharsten Plenge, Maria Rendon, Gabrielle Ricord, Santa Barbara Public Library, Evan Sherman, Lea Sindija, Crosby Slaught, Nati Smith, Arturo Soto, Eliot Spaulding, Paige Sundstrom, Alexandra Terry, Morgane Thonnart, Cara Treadwell, Georgene Vairo & Jenn Kennedy, Lynda Weinman & Bruce Heavin, Chelsea Willett.

Special thanks to Vielmetter Los Angeles.

Cover image: Genevieve Gaignard, *The Line Up (Tan)*, 2017, Chromogenic Print, Courtesy the Artist and Vielmetter Los Angeles

Museum of
Contemporary Art
SANTA BARBARA

**653 Paseo Nuevo, Upper Arts Terrace
Santa Barbara, CA 93101**

Wednesday: 11 - 5 pm
Thursday: 11 - 8 pm
Friday: 11 - 5 pm
Saturday: 11 - 5 pm
Sunday: Noon - 5 pm

e hello@mcasantabarbara.org

p 805.966.5373

✉ mcasantabarbara.org

Follow us on social media @mcasantabarbara