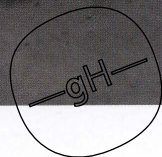


In Flux

Jemima BURRILL



DRESSED - 2016

Etching and pencil on paper / Gravure et crayon sur papier
27,3x20,8cm

In Flux

Exhibition from Nov. 10th to Dec. 31st, 2016

Exposition du 10 Nov. au 31 Déc. 2016

Burrill indicates her intention to challenge and dismantle the boundaries of domestic life. Using a variety of media she gives a personal insight into the complexities of identity, the task of motherhood and the place of grief.

In the series 'Liminal Space', Burrill uses photography to explore women's roles as multitaskers. Burrill asks friends and family to participate in acts she choreographs that portray a state of inbetweenness.

Continuing her exploration of the mundane, Burrill's new series 'Rekindle' starts with an etching of an abandoned object and finishes with a flourish of colour. To reinvigorate the sad possibly middle aged creature in need of a pep up, she combines the old art of etching with contrasting gloss from magazines. With this collaboration of magazine cuttings, watercolours and drawing Burrill explores her mother's sudden death and a woman's place in the world in a dark, direct and sometimes humorous way, reveling in both joy and debasement.

Par l'utilisation de divers médium, elle donne une vision très personnelle de la complexité de l'identité, de la maternité et du deuil. Ainsi J. Burrill indique son intention de contester et de démanteler les limites de la vie quotidienne.

Dans « Liminal Space », J. Burrill utilise la photographie pour explorer la multifonctionnalité des Femmes. Elle a donc demandé à des amis et aux membres de sa famille de jouer des rôles qu'elle a chorégraphiés afin de représenter un état d'entre-deux.

Poursuivant son exploration du banal, avec « Rekindle », nouvelle série de gravure, Burrill commence par des objets abandonnés pour finir en explosion de couleurs. Comme pour revigorer l'éventuelle quadra mélancolique en recherche de stimulation, J. Burrill associe l'art ancestral de la gravure avec le contraste brillant des pages de magazines. Par cette combinaison de pages de magazines découpées, d'aquarelles et de dessins, Burrill s'interroge sur la mort soudaine de sa mère et la place de la femme dans un monde sombre, parfois direct et humoristique, se délectant à la fois de joie et d'avilissement.



AWAY - 2016

Impression photographique montée sur aluminium - 21x29,7cm

DAY AFTER - 2016

Photograph print mounted on aluminium - 21x29,7cm



Stand-ins and Surrogates

On first encountering *In Flux*, one may be surprised to discover that all this work was created by just one artist. The carefully-staged colour photographs dry-mounted on aluminium seem at odds with the various works on paper – etchings, collages, watercolours and pen drawings – which are presented more informally: unframed and leaning against the wall as though transposed directly from the artist's studio. Within an art historical context, colour photography was slow to be taken seriously as an artistic medium and arguably only came of age – especially for women photographers – in the 1990s and 2000s. So to undermine its seriousness and integrity by presenting it alongside works that seem rough and whimsical is hugely revealing of the mind behind this exhibition. Here is an artist neither looking to play by the rules, nor driven by a desire to be easily classified through a narrow or predictable output. For Jemima Burrill, the process of making, with all its messy, unpredictable, intuitive and performative elements, is as important in her practice as the 'finished' artworks. So she isn't going to make things easy just for the sake of it – for the viewer or for herself.

Burrill's photographs are nevertheless undeniably powerful images. The lone female protagonists reveal, as the series' title 'Liminal Space' suggests, individuals in states of inbetween-ness. Some appear resigned to this limbo, heads bowed, facing away from the lens, whereas others actively challenge it: with a knife, a carpenter's saw, a defiant leap, or a challenging stare. The women and girls pictured are not strangers or professional models, for Burrill works with family and friends to stage these intriguing and often darkly humorous scenes, which are brought sharply into focus by their adroit titles. The images represent aspects of the subject's real lives and emotions: feelings of being caught between conflicting identities, between ages (infancy and childhood/youth and old age), between actual responsibilities and the taunting fantasy of a more carefree existence. While Burrill remains behind the camera, directing the action in order to precisely control the final composition, she acknowledges that these are in many ways self-portraits. The subjects stand-in as surrogates to make visible her internal struggles with the seemingly contradictory roles she plays in her own life. The process of making the photograph – from conceiving the idea, to persuading the participant, to sourcing the costumes and props, to organizing the shoot – is an ongoing act of defiance: a self-administered shot of adrenaline to avoid becoming trapped in any one state of being, to keep the spirit of rebellion alive.

Female figures appear in her collages too – torn out of glossy fashion magazines from different countries and eras. As with many women, perhaps even more so as a mother of pre-adolescent daughters, Burrill is angered by the impossible standards of feminine beauty that such publications create and uphold. They manipulate reality with digital airbrushes to devise aspirational ideals against which readers measure themselves and, inevitably, fall short. Perceiving such images as already abstracted versions of reality, Burrill abstracts them further: cutting heads in half, severing legs from torsos, creating faces without mouths. She rearranges body parts on paper, and then paints and draws around them with marks and jagged lines that are part innocent doodle, part violent scrawl. The act of drawing becomes a therapeutic act: a means of taking control in a world that is capricious, chaotic, judgmental and unfair.

In contrast, Burrill's etchings of discarded domestic objects – chairs, washing machines, ironing boards – are quieter, more gentle works. In turning to a traditional print-making technique that requires great skill, precision and patience – factors that by her own admission make the production process as frustrating as it is satisfying – Burrill elevates the status of the items she depicts. No longer are they simply abandoned orphans left on the street to rot, they are entities worthy of memorialization through art. After the plates are printed, she again turns to collage, and embellishes the 'portraits', adding colour and gloss to the monochrome etchings to 'give them what they need, to bring them back to life'. This series became particularly poignant to Burrill following the unexpected death of her mother, as she experienced and explored feelings of abandonment, loss and grief. She came to reconsider the importance of belongings, recognizing the need to cherish and rekindle them, as surrogates for those that are gone.

So, what connects this visually disparate work is a meticulous study of human relationships and affordances, and an ongoing exploration into the interplay of the provisional and the solid, of making and the made.

written by **Rebecca Morrill**

À la première rencontre d'*In Flux*, on peut être surpris de découvrir que l'ensemble n'est le travail que d'un seul artiste. Les photographies couleur, mises en scène avec attention et montées sur carton et aluminium, semblent en décalage avec les différentes œuvres sur papier – gravures, collages, aquarelles, dessins au stylo – qui sont présentées de manière plus informelle : sans cadre et appuyées contre le mur, comme si elles avaient été directement transposées de l'atelier de l'artiste. Dans l'Histoire de l'art, la photographie couleur a tardé à être considérée comme un médium artistique et n'a peut-être atteint sa maturité – plus particulièrement pour les photographes femme – que dans les années 90 et 2000. Le principe de saper son sérieux et son intégrité en la présentant à côté d'œuvres à l'apparence brute et saugrenue est extrêmement révélateur de l'esprit de l'exposition. Ici, l'artiste ne respecte pas les règles du jeu, et n'est pas motivée par une envie d'être facilement catégorisable avec une production étroite ou prévisible. Pour Jemima Burrill, le processus de fabrication, avec tous ses éléments performatifs, intuitifs, imprévisibles et désordonnés, est aussi important dans sa pratique que les œuvres « achevées ». Elle ne va donc pas faciliter les choses justes pour le plaisir – pour le spectateur comme pour elle-même.

Les photographies de Burrill sont néanmoins des images indéniablement puissantes. Les protagonistes féminins isolés révèlent, comme le suggère le titre de la série « *Liminal Space* » [*Espace Liminal*], des individus dans des états d'entre-deux. Certains semblent résignés à cette incertitude, têtes baissées, le regard fuyant l'objectif, alors que d'autres le défient de manière active : avec un couteau, une scie de charpentier, un saut irrévérencieux, ou un regard provocateur. Les femmes et jeunes filles qui y figurent ne sont pas des inconnues ou des mannequins professionnels, puisque Burrill travaille avec sa famille et ses proches afin de mettre en scène ses espaces intrigants et souvent empreints d'humour noir, mis en exergue par leurs titres adroits. Les images représentent des aspects de la vie réelle et des émotions du sujet : le sentiment d'être

emprisonné entre deux identités conflictuelles, entre deux âges (la petite enfance et l'enfance / la jeunesse et la vieillesse), entre de vraies responsabilités et le fantasme railleur d'une existence plus insouciante. Tandis que Burrill reste derrière la caméra, dirigeant l'action afin de contrôler de manière précise la composition finale, elle reconnaît qu'à bien des égards, ce sont des autoportraits. Les sujets se posent en substitut afin de rendre visible ses luttes internes avec les rôles en apparence contradictoires qu'elle joue dans sa propre vie. Le processus de fabrication de la photographie – concevoir l'idée, convaincre le participant, trouver les tenues et accessoires, organiser la prise de vue – est un acte continu de défiance : une dose d'adrénaline auto-administrée afin d'éviter l'enfermement dans un état d'existence, afin de garder en vie un esprit rebelle.

Les figures féminines apparaissent également dans ses collages – extraites de magazines de mode de différents pays et époques. Comme pour de nombreuses femmes, d'autant plus en tant que mère de filles préadolescentes, Burrill s'insurge contre les standards impossibles de la beauté féminine que de telles publications créent et perpétuent. Elles manipulent la réalité avec des retouches numériques afin de diffuser des idéaux ambitieux avec lesquels les lecteurs se comparent et, inévitablement, qu'ils n'atteignent pas. Percevant de telles images comme des versions déjà abstraites de la réalité, Burrill les rend encore plus abstraites : coupant des têtes en deux, ôtant les jambes d'un torse, créant des visages sans bouche. Elle réarrange les parties du corps sur papier, puis peint et dessine dessus avec des marques et des lignes irrégulières, moitié gribouillage innocent, moitié griffonnage violent. L'acte de dessiner devient un acte thérapeutique : un moyen de prendre le contrôle dans un monde capricieux, chaotique, critique et injuste.

En revanche, les gravures de Burrill représentant des objets domestiques rejetés – chaises, machines à laver, tables à repasser – sont des œuvres plus calmes, plus douces. En se tournant vers la technique d'impression traditionnelle qui demande une grande habileté, de la précision et de la patience – des facteurs qui, comme elle dit elle-même, rendent le processus de production aussi frustrante que satisfaisante – Burrill élève le statut des éléments qu'elle dépeint. Ils ne sont plus simplement des orphelins abandonnés qu'on laisse pourrir dans la rue, ce sont des entités dignes de commémoration à travers l'art. Après l'impression des plaques, elle utilise le collage, et embellit les « portraits », ajoutant de la couleur et du brillant aux gravures monochromes afin de leur « donner ce dont elles ont besoin, pour les ramener à la vie ». La série est devenue particulièrement poignante pour Burrill après le décès inattendu de sa mère, alors qu'elle faisait l'expérience et explorait les sentiments d'abandon, de perte et de deuil. Elle a ainsi reconsidéré l'importance des possessions, reconnaissant notre besoin de les chérir et de les raviver, tels des substituts pour ceux qui nous ont quitté.

Ce qui relie donc cette œuvre visuellement disparate est une étude méticuleuse des relations humaines et des concordances, ainsi qu'une exploration continue de l'interaction entre provisionnel et solide, entre la fabrication et le fabriqué.

Texte de **Rebecca Morrill**

traduction de Alice Cavender



HOME - 2016

Photograph print mounted on aluminium - 21x29,7cm

IN THE BASKET - 2016

Impression photographique montée sur aluminium - 21x29,7cm

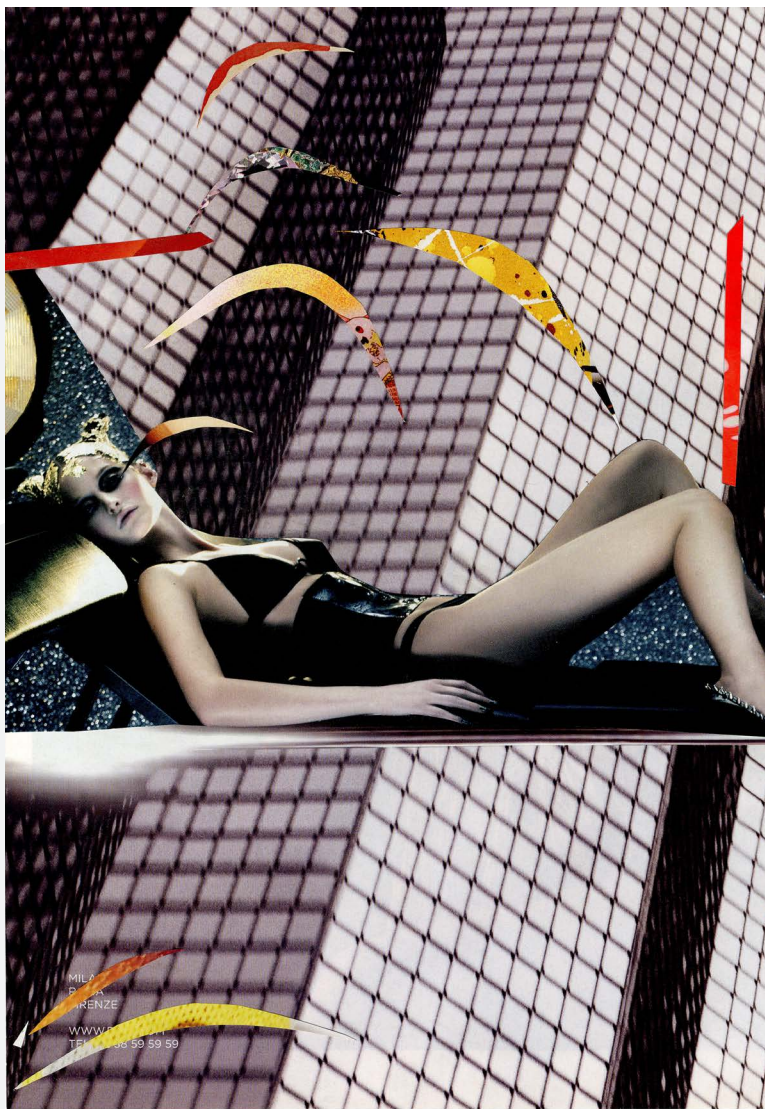




READJUSTING - 2016
Etching and collage / Eau Forte et collage - 37,8x28cm



MOVING ON - 2016
Etching and collage / Eau Forte et collage - 37,8x28cm



CLOUD CATCHER - 2016

Collage on cut magazine page / Collage sur page de magazine découpée - 27,4x21cm



OLD ENOUGH - 2016

Impression photographique montée sur aluminium - 21x29,7cm

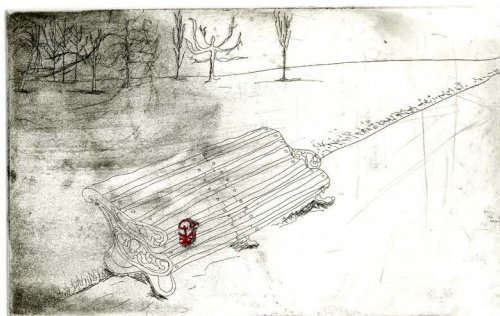
NATURE-NURTURE - 2016

Photograph print mounted on aluminium - 21x29,7cm





ATTACHED - 2016
Collage on cut magazine page / Collage sur page de magazine découpée - 28x22cm

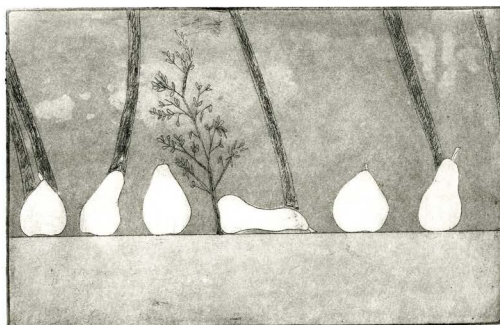


LEFT - 2016

Etching and watercolor / Eau Forte et aquarelle - 28x37,8cm

IN ALL SHAPES - 2016

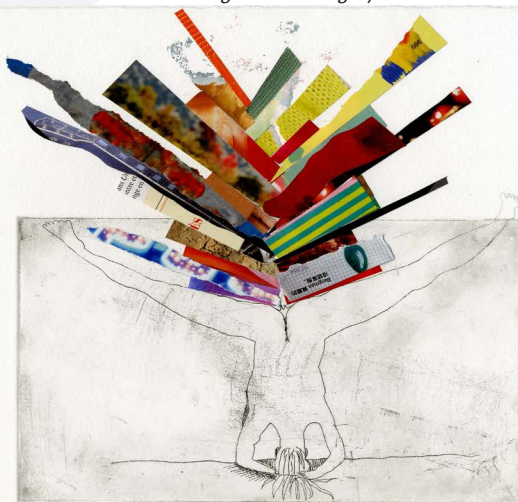
Etching / Eau Forte - 28x37,8cm





THOUGHT REMAIN THE SAME EVEN - 2016
Etching and collage / Eau Forte et collage - 28x37,8cm

FUCK KNOWLEDGE - 2016
Etching and collage / Eau Forte et collage - 28x37,8cm



JEMIMA BURRILL

born in UK

SOLO SHOWS:

2016 - In Flux, Galerie Houg, Paris, France

2013 - Hunters Gatherer, Galerie Houg, Lyon, France

2008 - En Place, Olivier Houg Galerie, Lyon, France

2007 - LOOP, Barcelona, Spain Olivier Houg Galerie

2006 - Moot, Nottingham - Week 4 - 6 Shows in 6 Weeks

- Julian Scott Memorial Gallery, Vermont, USA

2004 - Risk with Raul Ortega, Hiscox Art Projects, London

PERFORMANCES:

2016 - Butter Up - Performance with Lucy Orta at Central St Martins

2015 - Space Invader - group exhibition: Loose Space - artPkunstverein, Vienna

- Useless Objects - The Theatre Shop - Bristol

2014 - Plucked - Ace Hotel - International Woman's Day

2013 - Cuckoo - The Freud Museum - The Totemic Festival

- Kneaded - The Floating Cinema - Extra-Ordinary with Susie Donkin

- The Children Have Gone - 'Institutional Losers' Symposium at University of London

2011 - Cakes and Swimming Costumes - performance at the Olympic site with Susie Donkin

- Objects of Desire - 'cleaner' performed at the Freud Museum

2009 - Dumb - Politics Without Woman - a performance in Hyde Park

2008 - Memory Soup with e Clod Ensemble - soup making project with Canonbury elders

- Sweet Seduction - a chocolate performance, Barbican's Seduced exhibition

2006 - SLOW, Plymouth Arts Centre, group exhibition and squash performance

2005 - Jam and Chutney Making for Lucy Orta's Barbican Private View

- Chef on stage cooking smells for Matthew Herbert's tour for album Plat du Jour

2003 - Chelsea Nipples For the London Institute governors' dinner made and served chocolates cast from Chelsea students nipples

GROUP SHOWS (selection):

2017 - Architecture as Metaphor - Griffin Gallery, London

2016 - Liberties - The Exchange, Penzance

- Hetero Normativity - A selection of films shown at the New College, Cambridge

2015 - Liberties - Collyer Bristow Gallery

- Vidéo Saison, RIMADELL online programme

2014 - Leiden International Short Film Experience

- 27th Vidéo Instant, Marseille

2013 - Antichamber - Collyer Bristow Gallery

- Us and Them video with Sarah Sarhandi, Ana Corbero and Wendell Park School, Beirut

- Cinethesia Feminist Film Festival

2012 - POP UP, A Selection of Contemporary Art at 26A Ladbroke Gardens

- Witney Film Festival

- Portobello Film Festival

2011 - A Vos Marques, www.saisonvideo.com

2010 - Soft and Hard - 'Celebrating the Humorous in Contemporary Video Art by Women'

- Pacific Design Center, CA, USA

- Remote Viewing, Arts Santa Monica, Barcelona, Spain

2009 - Space and Trouble, Saison Video, Valenciennes, France,

- Intimate Acts, Perth Institute of Contemporary Arts, Australia

- 22nd Festival Les Instants Vidéo, Marseille/Martigues, France

- Ideal 11, Espace Croisé, Roubaix, France

2008 - Rendez Vous, Museum de L'Arte Contemporain, Lyon, France

- +13, Florence Lynch, NYC, USA

- Show Off, Paris, Espace Pierre Cardin with Olivier Houg Galerie

- CONTAINED, Hiscox Art Projects, curated group show

2007 - Randall Scott Gallery, Washington, USA and Bridge Art Fair UK

2006 - Maybe a Duck...Maybe a Rabbit, Wimbledon Art School, Ansel Krut and Walter Swennen

2005 - Imagine a World, Amnesty Exhibition, The Barge House, London

qH—



LOVED

There are few sure things in this life, and one of them is you have a Mum. You may not know her or have loved her but she makes you who you are for better and for worse.

My Mum died this summer, suddenly tripping and falling like a Chagall, over a wall. Flying through the air to land abruptly on her head. The life struck out of her. If only she had been wearing a crash helmet, if only the wall had been higher, and the fall smaller. If only.

I saw her three times a week or more, I told her everything and she listened and would then ask me some infuriating question that was always spot on. She made me think widely and with compassion. She loved me unconditionally and I am still trying to find out what it is like to live without this love.

I am left with her legacy. I am left with her belief in the importance of women in this world, the necessity for us to shape our world and make it into a better place. After her death I cut out perfection, ideal flesh from women's magazines, to own a bit of unsullied something. I left them to lie on watercolour and then constructed a mire of sorts around them, black ink hemming them in. This perfect flesh which should reflect colours of the world, and yet magazines still brim with the whites and purest of Caucasian colour.

I am looking for equality, this is why I ask friends and family to act like heroines performing in in-between states. I want to show women as owning their space. The reason I can ask this and persuade my dear friend Ruth to parade around with an ironing board at the beach - is because of my Mum - she taught me to be brave, to ask questions of others, and to feel tall enough to do anything.

Mum was courageous. In 'Loved', stills animating her back to life, Mum walked into Queen Charlotte's hospital with my camera and me, wearing her dressing gown and slippers with my camera and me, and didn't bat an eyelid.

I am still sniffing her clothes to try and conjure her up - but I will never forget her boldness and her warmth.

I write this on her Birthday, and I realize I am just pleased I am half of my Mum, and my daughters are a quarter of her and that is why we like chatting up strangers and we are proud to be ourselves and nobody else.

—gH—

—GALERIE HOUG
art contemporain

22 Rue Saint Claude

75003—Paris—Fr.

T. +33 (0)142 789 171

www.galeriehoug.com

romain@galeriehoug.com

olivier@galeriehoug.com



COMITÉ PROFESSIONNEL DES GALERIES D'ART