

BRENDA KINGERY

Rythmes et Couleurs de L'Amérique Indienne

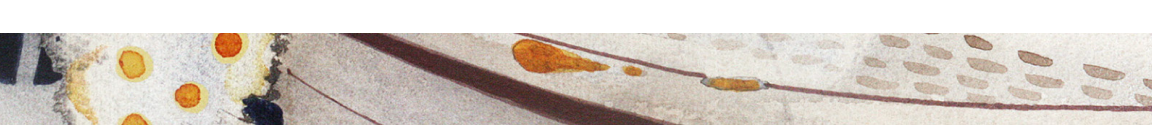
Rhythms and Colors of Native America

Mai 2014

Photographies de *Barry Watson*

Orenda Art International
54, rue de Verneuil - 75007 Paris
Tel : 01 49 26 90 09 - www.orenda-art.com
art@orenda-art.com

Brenda Kingery:

The Pulse of Life

Brenda Kingery's work is both deeply rooted in her native experience and endowed with a remarkable universal appeal. Described as Narrative Symbolism, her paintings have a peculiar vital power, a specific vibrant and breathing quality. They capture and express the forces of life by the sheer force of abstraction.

The rhythm of colours

Like Paul Klee, Brenda Kingery "is possessed by colour". In her work, light, colour and space are thought out in essentially dynamic terms. Colour lives by itself and is put in motion by her delicate but forceful brushstrokes. The energy of the lines, the variations on the multiplicity of layers of paint create a symphony of visual emotions. The fluency of her artistic vocabulary is reinforced by a strong sense of rhythm. She paints moments of grace – dances, encounters, celebrations – in various cultural contexts. She is mostly inspired by her native culture, but also by Asia, where she lived for several years, or Africa, where she has travelled extensively. Under her brush, multifaceted harmonies come to life: the heat of the Western American desert, the colours of the parched earth mingle with the brightly coloured figures of Native dancers stamping their feet on the ground. Human figures emerging from the primordial soil, celebrating the magic of Creation. Some paintings conjure up the delicacy of Asian silks gleaming on a delicate creamy background. Others capture the depth of colours of African villages through an infinite variety of abstract combinations of browns.

The specific quality of her paintings is reminiscent of the ideals of Orphism, lyrical abstraction relying on form and colour to communicate meaning. In so doing she captures the essence of dreams, suspends the flight of Time. Through an elaborate architecture of lines, never static, she excels at conferring to her compositions a lightning spirit and a compelling quality, immersing the viewer into her paintings.

Of the spiritual in Art

Spontaneously, with her subtle combination of Western and Eastern artistic techniques, Brenda Kingery has asserted her unique style. Her constant research in the field of forms, although exacting and elaborate, is never mechanical. Her paintings are illuminated by alchemies of her own: earthen colours brightened by bright yellows, tints of greens, touches of mica, rays of light. Her work vibrates with magic vitality, astonishes by its affinity with dance, music, and its spiritual intensity. With her delicate touch she has achieved what the founder of abstract art, Wassily Kandinsky, defined as the fusion between form and spirit, the capacity to create an echo between matter and soul: "The artist is the hand that plays, touching one key or another purposively, to cause vibrations in the soul".

Brenda Kingery

Le souffle de la vie

L'œuvre de Brenda Kingery, qui puise sa source dans ses origines amérindiennes, a une résonance universelle. Ses peintures, considérées comme du Symbolisme Narratif, sont vibrantes de vie et animées par un souffle puissant. Elles captent et expriment les pulsions vitales à travers l'expression pure de l'abstraction.

Le rythme des couleurs

Comme Paul Klee, Brenda Kingery « est possédée par la couleur ». Dans ses peintures la lumière, la couleur et l'espace sont conçus de façon essentiellement dynamique. La couleur est vivante et mise en mouvement par la délicatesse et la force des coups de pinceau de l'artiste. La vigueur des lignes, le jeu des nuances sur les couches de peintures superposées composent une symphonie d'émotions visuelles. La fluidité du vocabulaire artistique est renforcée par un profond sens du rythme. En projetant son souffle créateur sur la toile, elle peint des moments de grâce - danses, rencontres, célébrations - dans divers environnements culturels. Elle puise son inspiration dans sa propre culture, mais aussi celles du continent asiatique, où elle a vécu pendant plusieurs années ou encore les cultures africaines, qu'elle connaît bien par ses nombreux voyages.

Sous son pinceau, des harmonies aux facettes multiples naissent sur la toile : la chaleur du désert de l'Ouest américain, les couleurs de la terre brûlante et aride traversées par les silhouettes multicolores des danseurs amérindiens martelant le sol. Des figures humaines émergent de la terre primordiale, célébrant la magie de la Création. Certaines peintures sont empreintes de toute la délicatesse des soies d'Asie miroitant sur des fonds aux beiges délicats. D'autres saisissent la profondeur des couleurs des villages africains, grâce à l'infinie variété des combinaisons abstraites de bruns.

Ses peintures, par leur abstraction lyrique, rappellent les idéaux de l'Orphisme, pour lequel la forme et la couleur sont chargées de sens. En peignant, elle capte l'essence des rêves, suspend le Temps. Par l'architecture complexe des lignes, jamais statiques, elle excelle à conférer à ses compositions un entrain et une force d'attraction qui happent le spectateur dans sa peinture.

Du spirituel dans l'art

Spontanément, en combinant subtilement les techniques picturales occidentales et orientales, Brenda Kingery a imposé l'originalité de son style. Ses constantes recherches formelles, exigeantes et complexes, ne sont jamais mécaniques. Ses peintures sont illuminées par des alchimies qui lui sont propres: tons de terre éclairés par des jaunes vifs, nuances de vert, éclats de mica, rayons de lumière. Avec leur vitalité magique, elles émerveillent par leurs affinités avec la danse et la musique comme par leur intensité spirituelle. Avec sa délicatesse singulière Brenda Kingery rejoint ce que Wassili Kandinsky a défini comme la fusion entre l'esprit et la forme, la capacité à créer une résonance entre l'âme et la matière : « L'artiste est la main qui, par l'usage convenable de telle ou telle touche, met l'âme humaine en vibration ».

Joëlle Rostkowski

Born in Oklahoma City, Brenda Kingery is a member of the Chickasaw Nation recording her life through her paintings.

Kingery spent seven years in Okinawa, and attended graduate school at Ryukyu University. After returning to the United States, she enrolled in graduate school at the University of Oklahoma writing her thesis on the origins and influences of Ryukyuan folk art. After receiving her masters in art, with concentrations in painting and art history, she returned to Okinawa to teach drawing, painting and Okinawan cultural history at the University of Maryland Far East Division.

Brenda, Tom and their two children, settled in San Antonio, Texas, where Brenda taught at San Antonio College while continuing her painting career. In 1993 she was selected as the San Antonio Art League Museum's Artist of the Year. Her work is included in many private, corporate and public collections worldwide, including the flagship Marriott Hotels, Arthur Anderson Consulting, the Southwest Research Institute, the University of Texas at San Antonio, Museum of Contemporary Native American Art, Chickasaw Culture Center and the San Antonio Museum of Art, where her work is in the permanent collection. She has had selected exhibitions at the Ryukyuan Prefectural Museum in Okinawa, the Ueno Museum of Modern Art in Tokyo, the Eiteljorg Museum in Indianapolis, Indiana: Dadain Gallery at Wesley Theological Seminary in Washington, D.C and The Chickasaw Center for Humanities and Art, Oklahoma. She is currently represented by Galerie Orenda in Paris, France, Parchman Stremmel Galleries in San Antonio, Texas and Susan Calloway Fine Arts in Washington D.C, and Cortina Arte, Milan Italy.

Kingery is the founding member of the Threads of Blessing International and travels to Honduras, Mexico and Uganda to teach textile and design in workshops that encourage women in developing countries to use their indigenous artistic skills. As an artist, Brenda sees life as textural patterns that can be described as narrative symbolism. Sometimes her paintings have as many as 25 layers of paint. Her goal is to create paintings full of life's breath. Just as with her Chickasaw grandmother's stories, every culture captured in her paintings gathers to sing and dance.

In 2007, Kingery was appointed by the President of the United States to the Board of Trustees of the Institute of American Indian and Native Alaskans in Santa Fe, New Mexico.

In 2012, Kingery was selected by Salon d' Automne to exhibit, Paris France.

Brenda Kingery, née à Oklahoma City, est membre de la Nation Chickasaw. Son œuvre est l'expression de sa vie.

Brenda Kingery est titulaire d'une Licence en Histoire de l'Art et Beaux Arts de l'Université d'Oklahoma. Elle a vécu pendant sept ans au Japon, où elle a complété sa formation à l'Université de Ryukyu. De retour aux États-Unis, elle a repris ses études, obtenu un Master en Peinture et Histoire de l'Art, pour lequel elle a écrit un mémoire sur les origines et les influences de l'art folklorique de Ryukyu. Après son Master, elle est repartie à Okinawa pour enseigner le dessin, la peinture et l'histoire culturelle d'Okinawa au sein du département Asie du Sud-Est de l'Université du Maryland.

Brenda Kingery s'est ensuite installée à San Antonio, au Texas, où elle a enseigné au San Antonio College tout en poursuivant sa carrière de peintre. En 1993, elle a été élue Artiste de l'Année par le San Antonio Art League Museum. Ses œuvres figurent dans de nombreuses collections privées et publiques dans le monde entier, notamment celles des Hôtels Marriott, d'Arthur Anderson Consulting, de l'Institute of Southwest Research et de l'Université du Texas à San Antonio et font l'objet d'une collection permanente au Musée d'Art de San Antonio.

Elle a exposé au Musée de la Préfecture de Ryukyu à Okinawa, au Musée d'Art Moderne Ueno de Tokyo, au Musée Eiteljorg d'Indianapolis, à la Galerie Dadain du Centre Théologique de Wesley à Washington D.C., au Centre des Lettres et des Arts de la Nation Chickasaw, à la galerie Parchman Stremmel à San Antonio, à la Galerie ORENDA à Paris, à la Galerie Cortina de Milan et à la Galerie Susan Calloway de Washington. Ses œuvres, sélectionnées par le Salon d'Automne de Paris en 2012, sont de nouveau à la Galerie ORENDA à Paris à partir du 15 mai 2014, à l'occasion du Festival artistique de printemps (Carré Rive Gauche).

Brenda Kingery est la fondatrice de Threads of Blessing International et, à ce titre, elle effectue de nombreux voyages au Honduras, au Mexique et en Ouganda pour enseigner le textile et le stylisme au sein d'ateliers en vue d'y encourager les femmes à développer les talents artistiques propres à leur culture. En tant qu'artiste, Brenda Kingery perçoit la vie comme une tapisserie, et son art peut être qualifié de symbolisme narratif. Ses peintures comportent parfois jusqu'à 25 fines couches de peinture. Son but est de créer des œuvres empreintes du souffle de la vie. De même qu'elle puise son inspiration dans les récits des aînées chickasaw, elle transpose les danses et les chants de chacune des cultures qu'elle représente dans sa peinture.

En 2007, le Président des États-Unis a nommé Brenda Kingery au Conseil d'Administration de The Institute of American Indian and Alaska Native Culture and Arts Development (IAIA) de Santa Fe (Nouveau-Mexique).

3 Cousins

30 x 22

Acrylic on Paper

Story Teller's Bride

31 x 24

Acrylic on Paper

Angels
20 x 20
Acrylic on Canvas

Sun Dancer

30 x 22

Acrylic on Paper

Redwing Two

38 x 30

Acrylic on Paper

Yellow Purse

31 x 23

Acrylic on Paper

Reunion of Two Cousins

28 x 22

Acrylic on Paper

Early Spring

30 x 23

Acrylic on Paper

Brenda Kingery

Chickasaw

ARTIST STATEMENT

My paintings have been described as Narrative Symbolism. The paintings reflect my history, experiences, and the way I'm seeing my environment. I see life in a series of patterns that can almost be described as visual tapestries - full of as many as twenty five thin overlapping layers. The goal is to create paintings full of life's breath that are full of boundless energy, and yet exacting. I want to combine complementary opposites. Every culture gathers for song and dance. In that movement I try to capture time. These are the times when we abandon the self to enjoy the simplicity of Joy in God's Blessings.

DÉCLARATION DE L'ARTISTE

Mon art a été qualifié de Symbolisme Narratif. Mes peintures sont le reflet de ma vie, de mes expériences et de ma perception du monde. Je me représente la vie comme une multitude de motifs constituant en quelque sorte des tapisseries imaginaires comprenant jusqu'à vingt-cinq fines couches de peinture superposées. Mon objectif est de créer des œuvres exprimant le souffle de la vie, empreintes d'une énergie sans bornes mais pourtant rigoureusement contrôlée. Je cherche à combiner des éléments opposés mais complémentaires. Chaque culture se réunit autour de ses chants et de ses danses. En saisissant ce mouvement je m'efforce de capter le temps. Ce sont des moments au cours desquels notre moi individuel s'abandonne pour savourer simplement la joie des bénédictions divines.

ÉDUCATION

University of Oklahoma, Bachelor of Fine Arts	Norman, Oklahoma
University of Oklahoma, Master of Arts - art history, painting	Norman, Oklahoma
University of Ryukyu Post Graduate Fine Arts, woodblock printing	Okinawa, Japan
University of Maryland, Far East Division - Okinawa History, Folk Art and Culture	Okinawa, Japan
Texas Tech University, Post Graduate - Chinese history, language	Lubbock, Texas

EXPÉRIENCE PÉDAGOGIQUE

Texas Tech University Honors Program, Guest Lecturer	Lubbock, Texas
University of Maryland - Art History, Design, Painting, Drawing, Culture History	Okinawa, Japan
San Antonio Community College - Art History	San Antonio, Texas
Hands of Hope Textile Program - with women in third world countries - 9 provinces in Uganda, Africa; Tuxtepec, Comala, Juarez and Piedras Negras, Mexico; Villa Nueva, San Pedro Sula and Sigautipegue, Honduras; San Antonio, Texas. 1997 - 2014	

NOMINATIONS ET PRIX

Salon d' Automne

Paris, France

Guest Artist, Chickasaw Chamber Music Festival

Best of Show in Visual Arts, Chickasaw Invitational, SEASAM

Southeastern Native American Art Exhibit

Festival Panelist, Dynamic Chickasaw Women's Conference

United States of America, Presidential Appointment - Board of Trustees, IAIA

Santa Fe, NM

Institute of American Indians and Native Alaskans

in Arts and Culture

Red Earth Pow Wow Invitational Auction

Oklahoma City, Oklahoma

Arts and Letters Award

San Antonio, Texas

Artist of the Year - San Antonio Art League

San Antonio, Texas

Okiten Exhibition

Okinawa, Japan

Kokoten - Ueno, Museum of Modern Art

Tokyo, Japan

EXPOSITIONS

2015 Galleria Cortina, Milan Italy

2014 Orenda Art International

2014 Chickasaw Artezia Gallery, Oklahoma

2013 Susan Calloway Fine Arts, Washington, D.C.

2013 Galleria Cortina, Milan, Italy

2012 SEASAM Southwest Native American Art Competition, Oklahoma

2012 Salon d'Automne, Paris, France

2012 Festival America, Vincennes (Paris), France

2012 Orenda Art International, Paris, France

2012 Chickasaw Chamber Music Festival, guest artist

2012 Parchman Stremmel Galleries, San Antonio, Texas

2011 Chickasaw Invitational - Native American Artists of Southwest, Oklahoma

2008 IAIA Indian Market Gala, Santa Fe, New Mexico

2004 Dadain Gallery, Wesley Theological Seminary, Washington, D.C.

2003 Adair Margo Gallery, El Paso, Texas

2002 Southwest School of Arts and Crafts, San Antonio, Texas

2002 San Antonio Art League Museum, San Antonio, Texas

2002 Seminary of the Southwest, Austin, Texas

1999 Van de Griff/Marr Gallery, Santa Fe, New Mexico

1999 Guest Collection - U.S. Embassy, Honduras

1998 Guest Artist H.E. Butt Foundation, Laity Lodge, Kerrville, Texas

1998 San Antonio Museum of Art, San Antonio, Texas

1995 Eva Cohen Gallery, Chicago, Illinois

1995 Suzanne Brown Gallery, Scottsdale, Arizona

- 1994 Eiteljorg Museum Invitational New Art of the West,
Eiteljorg Museum, Indianapolis, Indiana
- 1994 One Person Exhibit - Contemporary Southwest Gallery, Santa Fe, New Mexico
- 1994 One Person Exhibit - Fletcher Gallery, Santa Fe, New Mexico
- 1993 Artist of the Year - One Person Retrospective Exhibit, San Antonio, Texas
- 1990 Art Beat - Art Incorporated Gallery, San Antonio, Texas
- 1986 Sol Del Rio Gallery, San Antonio, Texas
- 1980 Ueno Museum, Tokyo, Japan
- 1969 Shuri Prefecture Museum, Naha, Okinawa, Japan
- 1967 Radio Free Asia Exhibit, Kadena, Okinawa, Japan

GALERIES

Orenda Art International, Paris, France

Parchman Stremmel Galleries, San Antonio, Texas

Susan Calloway Fine Arts, Washington D.C.

Galleria Cortina, Milano, Italy