

Didier William

Fire Flight

June 07 – July 26, 2024

Opening: June 08, 6 - 8 pm

Zahnradstrasse 21, Zürich (Maag)

A catalogue will be published on occasion of the opening, available through the gallery.

Galerie Peter Kilchmann is pleased to present *Fire Flight* by Didier William (*1983 in Port-au-Prince, Haiti, lives and works in Philadelphia, PA). It is the artist's first solo exhibition in our gallery. The mixed-media artist has created twelve new paintings for this exhibition and three new works on paper. As part of the group exhibition "The Other Side of the Mirror is Home", which took place last year, William was represented with two works and thus celebrated his premiere in our premises.

William, who immigrated with his family from Port-au-Prince in Haiti to Miami, at the age of six, explores in his work constructions of Blackness that include the nuances of diasporic identity and thus his own experiences. The question of home (or lack thereof) is explored, in his paintings through the compositions of their figures: A single figure, self-contained and isolated, is rarely seen, a circumstance that is hinting at the artist's exploration of constitutions of community and, in particular, family.

Within his paintings, each figure is constructed from individual, carved stylized eyes. This creates an interaction, a circuit, between the observer and the observed. The boundary between subject and object, between asymmetrical power structures, is thereby lifted - an allusion to colonialism. Sometimes, the figures dissolve, only to be recomposed anew and seemingly to merge with other body formations - a slow detachment from the world once called home and the ceaseless search for belonging and reorientation in a new world, without completely leaving behind their homeland. Consequently, themes such as exclusion, segregation, racism, immigration, queerness, or gender are discussed in the artist's work. The large to small-scale paintings radiate brilliantly due to William's signature technique: a combination of oil, acrylic, ink, printing, and wood carving. His works are characterized by their broad, intense, rich color palette that has become part of his visual signature.

For "Fire Flight", William wanted to "de-privilege that element of grounding as much as possible," to continue his previous work of "pulling the stability of ground out from underneath these narratives, to leverage the mythological to the fantastical..." It's an extension of the work on view in his exhibition at the Museum of Contemporary Art North Miami in 2022-2023, "Didier William: Nou Kite Tout Sa Dèyè," (creole: "That which was left behind") in which the artist began thinking about the narratives that shaped his first few years in the U.S.

"One of the things I'm thinking about a lot is, how do I go back in time and reprocess these narratives with any kind of integrity that tries to be fair to what seven-year-old Didier experienced, but also to what forty-year-old Didier is experiencing?", says William. His realities need to meet. "That kind of tertiary space is this complex, fraught space of immigration that forces one to establish a very different relationship to a notion of home, that otherwise you wouldn't have if you were geographically grounded." William wonders how the stories of his own family create a mythology in their additions to or erasures of the past and what that looks like in painted form.

The result is, in part, magical realism, where William's bodies floating in space both experience liberation and retain their histories, passing them on to the members of their community. In the painting "Fugitive; Mawon", William reimagines a statue in the Haitian capital, "Le Marron Inconnu de Port-au-Prince" or "The Unknown Maroon" by architect Albert Mangonés. Both preserve the legacy of maroons, the formerly enslaved people who initiated the Haitian Revolution, and William wonders what the maroons might look like freed from the chains of the earth that led them to such pain, even if that pain ultimately pushed them to liberty. The work "Cave" lives in concert with this work, documenting the cave's relationship to the aforementioned peoples and the role this element of Haiti's natural landscape played in their emancipation. "Comet Liberation," lives here too, but this time William's figure faces a *groundedness* beyond their control, forcing them away from the freedom of the air.

In the artist's work, bodies are history. In his view, they're the place one can return to if all of the ephemera of a life is gone, as it can be during immigration and even more so during forced migration. The body is the place where the stories live, and to honor it is not just to honor its current life, but the memories that live on because of it. This is a thought process that is especially visible in William's works "Cypress Poto" and "Fruit Tree: Hanging Cypress," bodies forming the length of cypress trees, as molded from the earth as the trees themselves.

However, William's work is not only about Haiti and the history of the several slave revolutions in the past few hundred years but about himself. In his work, he experiences and unravels different parts of his identity, from the forces of the Haitian Revolution's spark as depicted in "Small Fires," to the lighthearted "Pantouf," a self-portrait in his beloved sandals, or the warm "Golden Beggar Ticks," a love letter to flowers growing in the Atchafalaya Basin wetland in Louisiana.

There are also cues here from Afrofuturism, as William reflects on the past, as he imagines alternative possibilities for Black life and Haitian life and the way they are remembered and recorded. His work "Masks of Gold Offer No Salvation," dances in these Afrofuturist waves as William thinks about representation and the implied speed and transmission of representation and its failure. He is contemplating the modern media landscape and its cultural implications through what he calls "the facade of agency," represented by the mask. William's work incorporates the legends, myths, and histories that have informed it, all the while preserving experiences of his own and those before him. Exploring Didier William's work becomes an immersion in the narratives that have shaped his life.

Didier William (*1983 in Port-au-Prince, Haiti, lives and works in Philadelphia, PA) graduated from Yale School of Art, Painting and Printmaking, MFA in 2009 His work has been shown in numerous solo exhibitions in the US and include "Things Like This Don't Happen Here", James Fuentes Gallery, Los Angeles, US (2023); "Nou Kite Tout Sa Dèyè", Museum of Contemporary Art, North Miami, US (2022); "Dance, Without Incident", M+B, Los Angeles, US; "Siklon", Altman Siegel, San Francisco, US (2021); "Lakou", Figge Art Museum, Davenport, US. His group exhibitions include "{UNDER}flow", Zuckerman Museum of Art, Kennesaw, US (2024); "The Other Side of the Mirror is Home", Galerie Peter Kilchmann, Zurich, Switzerland, (2023); Forecast Form: Art in the Caribbean Diaspora, 1990s–Today, ICA Boston (2023); "Evade or Ensnare", Pennsylvania Academy of the Fine Arts, Philadelphia, US (2022); "They Gaze", James Fuentes Gallery, New York, US (2019). His works are in the collections of The Denver Art Museum, Carnegie Museum of Art, Pittsburg; Crystal Bridges Museum of American Art; Bentonville de Young Museum, San Francisco; Figge Art Museum, Davenport; Institute of Contemporary Art, Miami; The JPMorgan Chase Art Collection Mandeville Gallery at Union College; and the Schenectady Museum of Contemporary Art, North Miami

For more information about this exhibition please contact.:

Thomas Ruettimann (thomas@peterkilchmann.com) or Fabio Pink (fabio@peterkilchmann.com).

7 Juni – 26 Juli, 2024

Opening: June 08, 18 - 20 Uhr

Zahnradstrasse 21, Zürich (Maag)

Zur Eröffnung wird ein Katalog erscheinen, zu beziehen über die Galerie.

Die Galerie Peter Kilchmann freut sich, "Fire Flight" von Didier William (*1983 in Port-au-Prince, Haiti, lebt und arbeitet in Philadelphia, PA) zu präsentieren. Es ist die erste Solo-Ausstellung des Künstlers in unserer Galerie. Der Mixed-Media-Künstler hat für diese Ausstellung zwölf neue Gemälde und drei neue Werke auf Papier geschaffen. Im Rahmen der Gruppenausstellung "The Other Side of the Mirror is Home", die vergangenes Jahr stattgefunden hat, war William mit zwei Werken vertreten und feierte damit seine Premiere in unseren Räumlichkeiten.

William, der im Alter von sechs Jahren mit seiner Familie von Port-au-Prince in Haiti nach Miami immigrierte, erforscht in seiner Arbeit Konstruktionen von Schwarzsein, die die Nuancen diasporischer Identität und damit seine eigenen Erfahrungen einschliessen. Die Frage nach Heimat und Gemeinschaft (oder dem Fehlen davon) wird in seinen Gemälden durch die Kompositionen seiner Figuren erforscht: Eine einzelne Figur, in sich geschlossen und isoliert, ist selten zu sehen, ein Hinweis, der auf seine Auseinandersetzung von Gemeinschaftsstrukturen und insbesondere von verschiedenen Gebilden von Familien hinweist.

In seinen Gemälden ist jede Figur aus individuell-geschnitzten, stilisierten Augen konstruiert. Dies schafft eine Interaktion, einen Kreislauf zwischen den Beobachtenden und den Beobachteten. Die Grenze zwischen Subjekt und Objekt, zwischen asymmetrischen Machtstrukturen, wird dadurch aufgehoben - eine Anspielung auf den Kolonialismus. Manchmal lösen sich die Figuren auf, nur um neu zusammengesetzt zu werden und scheinbar mit anderen Körperformen zu verschmelzen - ein langsames Loslösen von der Welt, die einst zu Hause genannt wurde, und die unaufhörliche Suche nach Zugehörigkeit und Neuausrichtung in einer neuen Welt, ohne dabei ihre Heimat vollständig hinter sich zu lassen. Folglich werden Themen wie Ausgrenzung, Segregation, Rassismus, Einwanderung, Queerness oder Geschlecht in der Arbeit des Künstlers diskutiert.

Die gross- bis kleinformatischen Gemälde brillieren durch Williams charakteristischer Technik: Einer Kombination aus Öl, Acryl, Tinte, Druck und Holzschnitzerei. Seine Werke zeichnen sich durch ihre breite, intensive, reiche Farbpalette aus, die zu seinem visuellen Markenzeichen geworden ist. Für "Fire Flight" wollte William "dieses Element der Zugehörigkeit, der Heimat, so weit wie möglich zurücksetzen", um seine vorherige Arbeit fortzusetzen, indem er "die Stabilität des Fundaments unter diesen Erzählungen herauszog, um das Mythologische mit dem Phantastischen zu verbinden...". Es ist eine Erweiterung der Arbeiten, die während seiner Ausstellung im Museum of Contemporary Art North Miami in den Jahren 2022-2023 zu sehen waren, "Didier William: Nou Kite Tout Sa Dèyè" (aus dem kreolischen: "Wir haben das alles hinter uns gelassen"), in der der Künstler begann, über die Erzählungen nachzudenken, die seine ersten Jahre in den USA geprägt haben.

"Eines der Dinge, über die ich viel nachdenke ist, wie ich zurückgehen und diese Erzählungen mit einer Integrität neu verarbeiten kann, die versucht, fair zu dem zu sein, was der siebenjährige Didier erlebt hat, aber auch zu dem, was der vierzigjährige Didier erlebte", sagt William. Seine Realitäten müssen sich treffen. "Diese Art von tertiärem Raum ist dieser komplexe, belastete Raum der Einwanderung, der einen dazu zwingt, eine sehr unterschiedliche Beziehung zu einer Vorstellung von Zuhause zu etablieren, die man sonst nicht hätte, wenn man geografisch verwurzelt wäre." William fragt sich, wie die Geschichten seiner eigenen Familie eine Mythologie in ihren Ergänzungen oder Auslöschungen der Vergangenheit schaffen und wie das in gemalter Form aussieht.

Das Ergebnis ist ein teilweise magischer Realismus, in dem Williams Körper im Raum sowohl Befreiung erleben als auch seine Geschichte bewahren, um sie an die Mitglieder der Gemeinschaft weiterzugeben. Im Gemälde "Fugitive; Mawon" interpretiert William eine Statue in der haitianischen Hauptstadt, "Le Marron Inconnu de Port-au-Prince" oder "Der unbekannte Maron" des Architekten Albert Mangonés neu. Beide bewahren das Erbe der Maroons, der ehemals versklavten Menschen, die die haitianische Revolution initiierten, und William fragt sich, wie die Maroons aus den Ketten der Erde befreit aussehen könnten, die sie zu solchen Schmerzen geführt haben, auch wenn diese Schmerzen sie letztendlich zur

Freiheit trieben. Das Werk "Cave" steht im Einklang mit dieser Arbeit und dokumentiert die Beziehung der Höhle zu den oben genannten Völkern und die Rolle, die dieses Element der natürlichen Landschaft Haitis bei ihrer Emanzipation spielte. "Comet Liberation" lebt hier auch, aber dieses Mal steht die Figur von William einer Erdung gegenüber, die jenseits ihrer Kontrolle liegt und sie von der Freiheit der Luft wegdrängt.

In der Arbeit des Künstlers sind Körper Geschichte. Aus seiner Sicht sind sie der Ort, zu dem man zurückkehren kann, wenn all die Vergänglichkeit eines Lebens verschwunden ist, wie es bei Einwanderung und noch mehr bei erzwungener Migration der Fall sein kann. Der Körper ist der Ort, an dem die Geschichten leben, und ihn zu ehren bedeutet nicht nur, sein aktuelles Leben zu ehren, sondern auch die Erinnerungen, die durch ihn weiterleben. Dies ist ein Denkprozess, der besonders in Williams Werken "Cypress Poto" und "Fruit Tree: Hanging Cypress" sichtbar wird, Körper, die die Länge von Zypressenbäumen bilden, so geformt aus der Erde wie die Bäume selbst.

Williams Arbeit dreht sich jedoch nicht nur um Haiti und die Geschichte der mehreren Sklavenrevolutionen der letzten paar hundert Jahre, sondern auch um sich selbst. In seiner Arbeit erlebt und entwirrt er verschiedene Teile seiner Identität, von den Kräften des Funkens der haitianischen Revolution, wie sie in "Small Fires" dargestellt sind, bis hin zum unbeschwerten "Pantouf", einem Selbstporträt in seinen geliebten Sandalen, oder dem warmen "Golden Beggar Ticks", einem Liebesbrief an Blumen, die im Feuchtgebiet des Atchafalaya Basin in Louisiana wachsen.

Hier gibt es auch Anleihen aus dem Afrofuturismus, während William über die Vergangenheit reflektiert, alternative Möglichkeiten für das schwarze Leben und das haitianische Leben und die Art und Weise, wie sie erinnert und aufgezeichnet werden, imaginiert. Sein Werk "Masks of Gold Offer No Salvation" tanzt in diesen afrofuturistischen Wellen, während William über Repräsentation und die implizierte Geschwindigkeit und Übertragung von Repräsentation und deren Scheitern nachdenkt. Er betrachtet die moderne Medienlandschaft und ihre kulturellen Auswirkungen durch das, was er als "die Fassade der Handlungsfähigkeit" bezeichnet, repräsentiert durch die Maske. Williams Arbeit integriert die Legenden, Mythen und Geschichten, die sie geprägt haben und bewahrt dabei gleichzeitig seine eigenen Erfahrungen und die derer vor ihm. Die Erforschung von Didier Williams Arbeit wird zu einem Eintauchen in die Erzählungen, die sein Leben geprägt haben.

Didier William (*1983 in Port-au-Prince, Haiti, lebt und arbeitet in Philadelphia, PA) absolvierte sein Studium an der Yale School of Art, Malerei und Druckgrafik, MFA im Jahr 2009. Seine Arbeiten wurden in zahlreichen Einzelausstellungen in den USA gezeigt, darunter "Things Like This Don't Happen Here", James Fuentes Gallery, Los Angeles, USA (2023); "Nou Kite Tout Sa Dèyè", Museum of Contemporary Art, North Miami, USA (2022); "Dance, Without Incident", M+B, Los Angeles, USA; "Siklon", Altman Siegel, San Francisco, USA (2021); "Lakou", Figge Art Museum, Davenport, USA. Seine Gruppenausstellungen umfassen "{UNDER} flow", Zuckerman Museum of Art, Kennesaw, USA (2024); "The Other Side of the Mirror is Home", Galerie Peter Kilchmann, Zürich, Schweiz (2023); Prognose Form: Kunst in der Karibikdiaspora, 1990er Jahre - heute, ICA Boston (2023); "Evade or Ensnare", Pennsylvania Academy of the Fine Arts, Philadelphia, USA (2022); "They Gaze", James Fuentes Gallery, New York, USA (2019). Seine Werke befinden sich in den Sammlungen des Denver Art Museum, Carnegie Museum of Art, Pittsburgh; Crystal Bridges Museum of American Art, Bentonville de Young Museum, San Francisco; Figge Art Museum, Davenport; Institute of Contemporary Art, Miami; The JPMorgan Chase Art Collection Mandeville Gallery am Union College; und das Schenectady Museum of Contemporary Art, North Miami.

Für weitere Informationen zu dieser Ausstellung kontaktieren Sie bitte:
Thomas Ruettimann (thomas@peterkilchmann.com) oder Fabio Pink (fabio@peterkilchmann.com).