

GRACE SCHWINDT
When She Moves

June 7 – July 26, 2024

Opening: Friday, June 7, from 6 to 8 pm

Walkthrough with the artist and the curator Dorothea Strauss on June 8, from 12 to 1 pm
Rämistrasse 33, Zürich

Galerie Peter Kilchmann is pleased to present the first solo exhibition of German artist Grace Schwindt (born 1979, living and working in London and Sicily) in our space on Rämistrasse in Zurich.

Featuring newly conceived bronze and ceramic sculptures, paintings on canvas, and works on paper, Grace weaves a network of forms and creatures - part plant, part human - that permeate the space through gestures of movement and touch. The interaction between the different media generates a multifaceted body of work, where the various components continuously inspire and influence each other. The figures are captured in moments of transformation and movement, united by a common denominator; conscious of trauma and injury, they are within deeply anchored and strong. Aspects of the traumatized body are made visible in a fragile and intimate sphere. The underlying tone is one of healing, affirming the indispensable necessity of touch, tenderness, and care, and the belief that loss and injury promise possibilities for transformation, thus embodying a source of strength, renewal, and power. Exploring these forces turns Grace's works into representatives of life, presenting a wide vocabulary of past and present states, drawn from individual and collective memory.

The body serves as a starting point in Grace's work. In her delicate sculptures, some of which are hybrid forms of ceramic and bronze, she exposes wounds. In works like *Held* or *Dreaming*, faces formed from ceramic display deep indentations or white-on-white crevices. The ambient light conditions determine how strongly the divergent lines and shapes emerge through shadow formation at the edges. Thus, the environment determines the depth of pain and its traces. Underlaid, embedded, and simultaneously isolated, the faces are surrounded by organic-geometric bronze formations, which, through their dark and hard contrasts, make the faces appear even more fragile but simultaneously support and sustain them. The plate in *Dreaming* is like a shadow, but also like protection and demarcation, where the portrait can remain and sit. The rocky bronze structures of *Held* almost resemble an armor, which envelops the face, making it resilient. The injuries are almost proudly presented, yet one cannot escape the painful fragility of the poignant physicality. The overall compositions are serene and balanced, thanks to their contrasts, devoid of drama or accusation, vulnerable yet strong in their essence. The figures are at home.

Another focus lies in Grace's fascination with the complex and flexible communication and transformation capabilities of nature. Plants often came up in conversations that Grace had with people about historical trauma. There were always stories of plants offering hope in hopeless situations, providing comfort, or doing things that people in captivity couldn't, such as leaves flying over walls or through bars. Grace is fascinated by the inherent ability of nature to connect and transform as a necessary survival strategy and relentless force in an unpredictable and constantly changing world. *Touched* encapsulates this sentiment. A leaf gently rests on a face, touching, caressing the chin, lips, and nostrils gently. Representing pulsating life through intense veining, coloration, and exuberant formation, contrasted with the face, which almost seems like a memory. *Blue Lily*, with its blossoming petals, shields a fragile human countenance within it, allowing it to meld into a part of itself. It almost seems as if the strength of *Blue Lily* shines through precisely because of its inner delicacy. Strength and vulnerability do not hinder each other but instead unite to grow. In *Embrace*, bronze petals lovingly envelop the ceramic face, with the composition being interpretable differently from various perspectives. In the rear view, the stem resembles a kind of joyfully moving trunk, and the bloom resembles a bell consuming the content, variations in intensity and unconditionality. Grace often speaks of tenderness as a weapon, but a weapon in the service of life and as an immovable prerequisite for survival.

A significant role plays the motif of dance. Grace is interested in dance as a means of change through movement as the engine of being. But also in the deformations of the body due to society's pursuit of perfection, embodied in the feet of the dancers. In *Becoming a Flower* or *Dancer*, Grace further extends the ballet's usual straight foot on tiptoe into a curve. The vertical line is interrupted, creating a new form as a refusal of the body to serve and become a representation. *Dancer* represents joy and youthfulness but at the same time is ancient. The leaf is like a fossil, with millennia-old memories, and the body is like a stem with a bloom just opening. It is very light but has infinite experience. Grace understands plants as witnesses of time. *Figure at Night* also speaks of this ancient knowledge. Grace says that *Figure at Night* is wiser and stronger than her. She is calm and introspective, her body transforming into a plant creature, where there are not only flowers but also bones. A bone is also a witness, often remaining the longest, during life they hold the body and then carry memories of movements, tenderness, and pain. Grace had midnight in mind when she patinated *Figure at Night*. Here too, the overstretched feet and legs in graceful tension,

which, however, seem more anchored in the ground, just as the tip of the bone is deeply embedded in the ground after a long trace. Connected not only by a common ground but also touching upwards, as if the still-developing blossom would absorb the nectar of the long accumulated old in the all-encompassing fabric of the darkness of the night, which makes everything equal and connected.

Equally complex are the paintings on canvas, where female figures engage in continuous movement with each other in a struggle of tenderness between caress and aggression. The titles also speak of ambivalent encounters and interactions, such as *Close Touch*, *On You*, or *Entangled*. It is about touch. Grace also speaks of remembered touches. Some are protective and tender, while others are potentially violent. Contrasts are not exclusionary; rather, they are simultaneously depicted. The fluid watercolor forms, delicate pencil lines, depth of oil colors, pools of black ink, and the multi-layered patina and glaze seem to interact and flow into each other. The materials and techniques used point to the delicate balance between strength and fragility, violence and tenderness. The resulting remarkable variety of color shades and blends tells a multitude of stories on their own. The gazes, sometimes introspective or towards each other, and sometimes directly to the viewer, according to Grace, represent something very performative. Much more than in the works on paper, the bodies are in motion. The canvas captures a moment, even in *Wild Orchid*. They function similarly to the sculptures. Watercolor, ink, and oil are like ceramic, bronze, patina, and glaze; it's always about finding a balance between materials, emotions, and gestures, between fragility, tenderness, strength, and determination, but also, in interaction.

Alongside sculpture, painting, and drawing, the artist, who also strongly emerges from the performing arts and performance, will have solo exhibitions in 2025 at the Museum M in Leuven and the Kunsthaus Wiesbaden. In addition to her recent solo exhibition *Defiant Bodies* at the Kunstmuseum St. Gallen, Switzerland, the artist was invited by Kunsthal Gent for a residency and accompanying solo exhibition in 2022 and participated in the Busan Biennale in South Korea. Further solo exhibitions were held at the Centre for Contemporary Arts, Glasgow (2019), Rozenstraat - a rose is a rose is a rose, Amsterdam (2019), Rose Lejeune Gallery, London (2017), Institute of Contemporary Interdisciplinary Arts, Bath (2019), MARCO, Vigo (2016), Tramway, Glasgow (2014), The Showroom, London (2014), Site Gallery, Sheffield (2014), Badischer Kunstverein, Karlsruhe (2014), Contemporary Art Gallery, Vancouver (2014) and Eastside Projects, Birmingham (2014). Performances were staged at the Volksbühne, Berlin (2019); The Roberts Institute of Art, London (2018); Frascati Theatre, Amsterdam (2017); Kaaitheater, Brussels (2017); Royal Academy of Arts im Rahmen des Block Universe Performance Festival, London (2016); Museum M, Leuven (2018); und South London Gallery, London (2011),. Her work has also been exhibited in group shows at Tate Britain, London (2013); WIELS, Brussels (2014); Imperial War Museum, London (2020); Arko Art Center, Seoul (2017); Garage, Rotterdam (2018); Yorkshire Sculpture Park und Weserburg Museum, Bremen, and is represented in the permanent collections of Kunstmuseum St.Gallen, Kunsthaus Zürich, Teylers Museum (Haarlem), Arts Council Collection, Southbank Centre (London) and Kiyosato Museum of Photographic Arts (Hokuto).

For further information please contact Marina Hinkens: marina@peterkilchmann.com

GRACE SCHWINDT
When She Moves

7. Juni – 26. Juli 2024

Vernissage: Freitag, 7. Juni, von 18 bis 20 Uhr

Walkthrough mit der Künstlerin und der Kuratorin Dorothea Strauss am 8. Juni von 12 bis 13 Uhr
Rämistrasse 33, Zürich

Die Galerie Peter Kilchmann freut sich, die erste Einzelausstellung der deutschen Künstlerin **Grace Schwindt** (geb. 1979, lebt und arbeitet in London und Sizilien) in unseren Räumlichkeiten an der Rämistrasse in Zürich präsentieren zu dürfen.

Mit für diese Ausstellung ganz neu konzipierten Bronze- und Keramikskulpturen, Malereien auf Leinwand und Papierarbeiten spinnt Grace ein Netz von Formen und Kreaturen - teils Pflanze, teils Mensch - das den Raum über Gesten der Bewegung und Berührung durchdringt. Die Interaktion zwischen den verschiedenen Medien erzeugt ein vielschichtiges Gesamtwerk, dessen unterschiedliche Komponenten sich gegenseitig fortlaufend inspirieren und beeinflussen. Die Figuren werden in Momenten der Transformation und Bewegung festgehalten und sind vereint durch einen gemeinsamen Nenner; im Bewusstsein von Trauma und Verletzung sind sie in sich ruhend und stark. Aspekte des traumatisierten Körpers werden in fragil-intimster Sphäre sichtbar gemacht. Grundtonus sind Heilung, die Gewissheit für die unumstössliche Notwendigkeit von Berührung, Zärtlichkeit und Fürsorge, und der Glaube, dass Verlust und Verletzung Möglichkeiten für Wandlung verspricht und damit eine Quelle für Stärke, Erneuerung und Kraft in sich tragen. Das Ausloten dieser Kräfte macht aus Graces Werken Repräsentanten des Lebens und stellt im teils Fragmenthaften der Körper ein breites Vokabular aus vergangenen und gegenwärtig geprägten Zuständen dar, gespeist aus einem individuellen wie kollektiven Gedächtnis.

Ausgangspunkt in Graces Schaffen ist der Körper. In ihren delikaten Skulpturen, teils Mischformen aus Keramik und Bronze, legt sie Wunden frei. In Werken wie *Held* (Gehalten) oder *Dreaming* sind es aus Keramik geformte, entindividualisierte und unglasierte Gesichter, die tiefe Einkerbungen oder weiss auf weisse Zerklüftungen aufweisen. Dabei bestimmen die Lichtverhältnisse der Umgebung wie stark die abweichenden Linien und Formen durch Schattenbildung an den Rändern hervortreten. Die Umgebung bestimmt also die Tiefe des Schmerzes und dessen Spuren. Unterlegt, eingebettet und gleichzeitig isoliert sind die Gesichter durch organisch-geometrische Bronzeformationen, die durch die dunklen und hartförmigen Kontraste die Gesichter noch fragiler erscheinen lassen, aber gleichzeitig auch tragen und unterstützen. Die Platte in *Dreaming* ist wie ein Schatten, aber auch wie ein Schutz und eine Abgrenzung, wo das Portrait bleiben kann und sitzt. Die felsenhaften Bronzestrukturen von *Held* gleichen fast einer Rüstung, die das Gesicht zwar umklammert, aber auch wehrhaft macht. Die Verletzungen werden fast stolz, wie auf einem Präsentierteller vorgetragen, wobei man sich gleichzeitig dem schmerzhaft-fragilen des eindringlich Physischen nicht entziehen kann. Die Gesamtkompositionen sind in sich ruhend und Dank ihrer Kontraste in Balance, ohne Drama oder Anklage, verletzlich und stark zugleich. Die Figuren sind zu Hause.

Ein weiterer Fokus liegt in Graces Faszination für die komplexen und flexiblen Kommunikations- und Transformationsfähigkeiten der Natur. Pflanzen kamen immer wieder in Gesprächen mit Menschen über historisches Trauma auf. Es gab immer Geschichten von Pflanzen, die Hoffnung gaben in ausweglosen Situationen, Trost spendeten oder etwas konnten, was Menschen in Gefangenschaft nicht konnten, zum Beispiel als Blätter über Mauern oder durch Gitter fliegen. Grace inspiriert eine der Natur innewohnende Fähigkeit der Verbindung und Wandlung als notwendige Überlebensstrategie und unbändige Kraft in einer unberechenbaren und sich ständig verändernden Welt. *Touched* bringt es auf den Punkt. Ein Blatt legt sich sanft auf ein Gesicht, berührt es, liebkost sanft Kinn, Lippen und Nasenflügel. Wobei es das pulsierende Leben durch die intensive Änderung, Farbgebung und wuchernde Ausformung repräsentiert, im Kontrast zum Gesicht, das fast eine Erinnerung zu sein scheint. Auch die aus dem Sockel weit hinaus sprissende *Blue Lily* ist ein starkes, anmutiges Wesen, das durch seine Blütenblätter schützend ein fragiles Menschenantlitz in sich trägt und es zum Teil seiner selbst verschmelzen lässt. Fast scheint es, dass *Blue Lilies* Stärke gerade durch das im Inneren Zarte in voller Kraft erstrahlt. Das Starke und das Verletzliche behindern sich nicht, sondern bringen sich vereint zum Wachsen. In *Embrace* legen sich liebend-vereinnehmend, bronzene Blütenblätter um das Keramik-Gesicht, wobei die Komposition aus unterschiedlichen Perspektiven unterschiedlich interpretierbar ist. In der Hinteransicht erinnert der Stiel an eine Art vergnüglich beweglichen Rüssel und die Blüte an eine den Inhalt verschlingend-saugende Glocke, sinnliches Begehren in seiner Intensität und Bedingungslosigkeit variierend. Grace spricht immer wieder von Zärtlichkeit als Waffe. Waffe jedoch im Dienst des Lebens und als unverrückbare Grundvoraussetzung des Überlebens.

Das Motiv des Tanzes spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. Grace interessiert sich für den Tanz als Möglichkeit des Wandels durch Bewegung als Motor des Seins. Aber auch für die Deformationen des Körpers durch das gesellschaftlich geprägte Streben nach Perfektion, verkörpert in den Füßen der Tänzer. In *Becoming a Flower* oder *Dancer* dehnt Grace den im Ballett üblichen geraden Fuss auf Zehenspitzen noch weiter in die Kurve. Die vertikale Linie wird unterbrochen und es entsteht eine neue Form als Verweigerung vom Körper zu dienen und eine Repräsentation zu werden. Grace sagt über *Dancer*, dass er Freude und etwas Junges repräsentiert, aber gleichzeitig auch uralt ist. Das Blatt ist wie ein Fossil, was Jahrtausend lange Erinnerungen hat und der Körper ist wie ein Stengel mit Blüte, die gerade aufblüht. Sie ist sehr leicht, hat aber unendlich viel erlebt. Grace versteht Pflanzen als Zeitzeugen. Auch *Figure at Night* spricht von diesem alten Wissen. Grace sagt, dass *Figure at Night* weiser und stärker als sie sei. Sie ist ganz ruhig und in sich gekehrt, ihr Körper verwandelt sich in

ein Pflanzenwesen, aber wo es nicht nur Blüten gibt, sondern auch Knochen. Ein Knochen ist auch ein Zeuge, der oft am längsten zurückbleibt, am Leben hält er den Körper und danach trägt er Erinnerungen, an Bewegungen, an Zärtlichkeit, an Schmerz. Grace hatte Mitternacht im Kopf, als sie *Figure at Night* patinierte. Auch hier die überdehnten Füsse und in anmutiger Spannung befindlichen Beine, die jedoch noch mehr im Boden verankert scheinen, wie auch die Spitze des Knochens nach langer Spur im Boden vertieft ist. Nicht nur durch den gemeinsamen Grund verbunden, sondern sich auch nach oben hin berührend, als ob die sich noch entwickelnde Blüte den Nektar des lang angesammelten Alten aufnehmen würde im allumfassenden Stoff der Dunkelheit der Nacht, der alles gleich macht und verbindet.

Spannend vielschichtig sind auch die Malereien auf Leinwand, in denen weibliche Figuren in fortlaufender Bewegung miteinander ringen in einer Art Kampf der Zärtlichkeit zwischen Liebkosung und Aggression. Die Titel sprechen ebenfalls von ambivalenter Begegnung und Interaktion, wie *Close Touch*, *On You* oder *Entangled*. Es geht um Berührung. Grace spricht auch von erinnerten Berührungen. Manche sind beschützend und zärtlich, bei anderen weiss man nicht, ob sie gewalttätig sind. Gegensätze sind kein Ausschlussfaktor, sie sind vielmehr gleichzeitig dargestellt. Auch die flüssigen Aquarellformen, die feinen Bleistiftlinien, die Tiefe der Ölfarben, die Pools aus schwarzer Tinte und die mehrschichtige Patina und Glasur scheinen zu interagieren und ineinander zu fließen. Die verwendeten Materialien und Techniken verweisen auf das delikate Gleichgewicht zwischen Stärke und Zerbrechlichkeit, Gewalt und Zärtlichkeit. Die sich daraus ergebende erstaunliche Vielfalt an Farbnuancen und Vermischungen erzählen an sich schon eine Vielzahl an Geschichten. Die Blicke, manchmal in sich gekehrt oder zueinander und manchmal direkt zum Betrachter, entsprechen laut Grace etwas sehr Performativem. Viel mehr als bei den Arbeiten auf Papier sind die Körper in Bewegung. Die Leinwand erfasst einen Moment, auch bei *Wild Orchid*. Sie funktionieren so ähnlich wie die Skulpturen. Wasserfarbe, Tinte und Oel sind wie Keramik, Bronze, Patina und Glasur, es geht immer darum, eine Balance zwischen Materialien, Gefühlen und Gesten zu finden, zwischen Zerbrechlichkeit, Zartheit, Kraft und Bestimmtheit, aber gleichzeitig, im Wechselspiel.

Die Künstlerin, die neben Skulptur, Malerei und Zeichnung, sehr stark auch aus der Bühnenkunst und Performance kommt, wird 2025 eine Einzelausstellung im Museum M in Leuven und im Kunsthaus Wiesbaden haben. Neben ihrer jüngsten institutionellen Einzelausstellung "Defiant Bodies" im Kunstmuseum St.Gallen, wurde die Künstlerin von Kunsthal Gent zu einem Residenzaufenthalt und einer begleitenden Einzelausstellung eingeladen, und sie nahm an der Busan Biennale in Südkorea teil, alle im Jahr 2022. Weitere Einzelausstellungen fanden im Centre for Contemporary Arts, Glasgow (2019), Rozenstraat - a rose is a rose is a rose, Amsterdam (2019), Rose Lejeune Gallery, London (2017), Institute of Contemporary Interdisciplinary Arts, Bath (2019), MARCO, Vigo (2016), Tramway, Glasgow (2014), The Showroom, London (2014), Site Gallery, Sheffield (2014), Badischer Kunstverein, Karlsruhe (2014), Contemporary Art Gallery, Vancouver (2014) und Eastside Projects, Birmingham (2014) statt. Performances wurden in der Volksbühne, Berlin (2019); The Roberts Institute of Art, London (2018); Frascati Theatre, Amsterdam (2017); Kaaitheater, Brussels (2017); Royal Academy of Arts im Rahmen des Block Universe Performance Festival, London (2016); Museum M, Leuven (2018); und South London Gallery, London (2011), inszeniert. Ihre Arbeiten wurden ausserdem in Gruppenausstellungen in der Tate Britain, London (2013); WIELS, Brussels (2014); Imperial War Museum, London (2020); Arko Art Center, Seoul (2017); Garage, Rotterdam (2018); Yorkshire Sculpture Park und Weserburg Museum, Bremen, gezeigt und ist in den ständigen Sammlungen des Kunstmuseum St.Gallen, Kunsthaus Zürich, Teylers Museum (Haarlem), Arts Council Collection, Southbank Centre (London) und Kiyosato Museum of Photographic Arts (Hokuto) vertreten.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Marina Hinkens: marina@peterkilchmann.com

GRACE SCHWINDT

When She Moves

7 Juin – 26 Juillet 2024

Vernissage: Vendredi 7 juin, de 18h à 20h

Rämistrasse 33, Zürich

Visite guidée avec l'artiste et la curatrice Dorothea Strauss le 8 Juin, de 12h à 13h

La Galerie Peter Kilchmann est heureuse de présenter la première exposition personnelle de l'artiste allemande Grace Schwindt (née en 1979, vivant et travaillant à Londres et en Sicile) dans son espace de la Rämistrasse à Zurich.

En exposant des sculptures en bronze et en céramique récentes, des peintures sur toile et des œuvres sur papier, Grace tisse un réseau de formes et de créatures - mi-plantes, mi-humaines - qui imprègnent l'espace par des gestes en forme de mouvements et de touchers. L'interaction entre les différents médias génère un corpus d'œuvres aux multiples facettes au sein duquel les divers éléments s'inspirent continuellement et s'influencent les uns les autres. Les figures sont capturées dans des moments de transformation et de mouvement, réunies selon un dénominateur commun ; conscientes des blessures et du traumatisme, elles sont cependant profondément ancrées et fortes. Les aspects du corps traumatisé sont rendus visibles dans une sphère intime et fragile. Le ton sous-jacent est celui de la guérison, affirmant la nécessité indispensable du toucher, de la tendresse et des soins, ainsi que la croyance suivant laquelle la perte et la blessure promettent des possibilités de transformation, incarnent ainsi une source de force, de renouvellement et de puissance. L'exploration de ces forces transforme les œuvres de Grace en représentantes de la vie, présentant un large vocabulaire d'états passés et présents, tirés d'une mémoire tout à la fois individuelle et collective.

Le corps sert de point de départ au travail de Grace. Dans ses sculptures délicates, dont certaines sont des formes hybrides de la céramique et du bronze, elle découvre des blessures. Dans des œuvres telles que *Held* ou *Dreaming*, des visages formés depuis la céramique affichent des indentations profondes ou des crevasses blanches sur blanc. Les conditions lumineuses ambiantes déterminent dans quelle mesure les lignes et formes divergentes émergent en formant des ombres sur les bords. Ainsi, l'environnement détermine la profondeur de la douleur et de ses traces. Sous-jacentes, intégrées et simultanément isolées, les visages sont entourés de formations organiques-géométriques en bronze, qui, dans des contrastes sombres et durs, rendent les visages encore plus fragiles mais les soutiennent simultanément. Dans *Dreaming*, la plaque est comme une ombre, mais fait aussi office de protection et de délimitation : le portrait peut rester et s'y reposer. Les structures de bronze rocheux dans *Held* ressemblent presque à une armure qui enveloppe le visage pour le rendre résilient. Les blessures sont presque fièrement présentées mais on ne peut échapper à la fragilité douloureuse de leur présence poignante. Les compositions d'ensemble sont sereines et équilibrées grâce aux contrastes qu'elles offrent, dépourvues de drame ou d'accusation, vulnérables mais fortes dans leur essence. Les figures sont chez elles.

Un autre point essentiel réside dans la fascination de Grace pour les capacités de communication et de transformation complexes et flexibles de la nature. Les plantes reviennent souvent dans les conversations que Grace et des personnes ont au sujet du traumatisme historique. Y apparaissent toujours des histoires de plantes offrant de l'espoir dans des situations désespérées, fournissant du réconfort ou faisant des choses que les gens en captivité ne peuvent pas faire, comme des feuilles qui s'envolent par-dessus des murs ou à travers des barreaux. Grace est fascinée par la capacité inhérente de la nature à se connecter et à se transformer comme une stratégie de survie nécessaire et une force implacable dans un monde imprévisible et en changement constant. *Touched* encapsule ce sentiment. Une feuille repose doucement sur un visage, le touche, caresse doucement son menton, ses lèvres et ses narines. Représentant la vie palpitante à travers des veinures intenses, une coloration et une formation exubérante, contrastent avec le visage, qui semble presque être un souvenir. *Blue Lily*, avec ses pétales épanouis, abrite un visage humain fragile en son sein, lui permettant de se fondre en une partie de lui-même. Il semble presque que la force de *Blue Lily* brille précisément à cause de sa délicatesse intérieure. Force et vulnérabilité ne se gênent pas mutuellement mais s'unissent pour mieux croître. Dans *Embrace*, les pétales de bronze enveloppent affectueusement le visage en céramique, la composition pouvant être interprétée différemment selon les perspectives. Depuis sa vue arrière, la tige ressemble à une sorte de tronc joyeusement en mouvement et la fleur ressemble à une cloche absorbant le contenu, des variations dans l'intensité et l'inconditionnalité. Grace parle souvent de la tendresse comme d'une arme, mais d'une arme au service de la vie, un prérequis immuable à la survie.

Un rôle significatif est joué par le motif de la danse. Grace s'intéresse à la danse comme moyen de changement par le mouvement et comme moteur de l'être. Elle s'intéresse aussi aux déformations du corps dues à la poursuite de la perfection par la société, incarnée par les pieds des danseurs. Dans *Becoming a Flower* ou *Dancer*, Grace étend davantage le pied de ballet en une courbe, lui qui est habituellement droit sur sa pointe. La ligne verticale est

interrompue, créant une nouvelle forme en refus du corps de servir et de devenir une représentation. *Dancer* représente la joie et la jeunesse mais en même temps semble ancienne. La feuille est comme un fossile, avec des souvenirs millénaires et le corps est une tige dont la fleur commence juste à s'ouvrir. *Dancer* est très léger mais possède une expérience infinie. Grace comprend les plantes comme des témoins du temps. *Figure at Night* parle également de cette connaissance ancestrale. Grace raconte que *Figure at Night* est plus sage et plus forte qu'elle ne l'est. Elle est calme et introspective, son corps se transforme en une créature végétale qui n'est pas seulement faite de fleurs mais aussi d'os. Un os est aussi un témoin, qui subsiste souvent le plus longtemps ; pendant la vie les os maintiennent le corps et portent ainsi des souvenirs de mouvements, de tendresse et de douleur. Grace avait minuit à l'esprit lorsqu'elle réalisait la patine de *Figure at Night*. Ici aussi, les pieds et les jambes trop nerveux dans une tension gracieuse semblent cependant plus ancrés dans le sol, tout comme l'extrémité de l'os est profondément enfoncée dans celui-ci le marquant d'une longue trace. Elle est connectée non seulement par un terrain commun mais s'étire aussi vers le haut, comme si la fleur en développement absorbait un nectar ancien accumulé depuis longtemps dans le tissu tout en intégrant l'obscurité de la nuit, rendant tout égal et connecté.

Les peintures sur toile sont tout aussi complexes, les figures féminines s'engagent dans un mouvement continu les unes avec les autres dans une lutte tendre, entre caresse et agression. Les titres parlent également de rencontres et d'interactions ambivalentes, telles que *Close Touch, On You* ou *Entangled*. Il s'agit du toucher. Grace parle aussi de la mémoire de ces sensations. Certaines sont protectrices et tendres tandis que d'autres sont potentiellement violentes. Les contrastes ne sont pas exclusifs ; ils sont plutôt simultanément représentés. Les formes fluides de l'aquarelle, les lignes délicates au crayon, la profondeur des couleurs à l'huile, les bassins d'encre noire, la patine et le glacis en plusieurs couches semblent interagir et se fondre les uns dans les autres. Les matériaux et les techniques utilisés renvoient à l'équilibre délicat entre force et fragilité, violence et tendresse. La variété remarquable des nuances de couleurs et de mélanges qui en résulte raconte une multitude d'histoires à elles seules. Les regards, parfois introspectifs ou tournés les uns vers les autres et parfois directement vers le spectateur selon Grace, représentent quelque chose de très performant. Bien plus que dans les œuvres sur papier, les corps sont en mouvement. La toile capture un instant, même dans *Wild Orchid*. Elles fonctionnent de manière similaire aux sculptures. L'aquarelle, l'encre et l'huile sont comme la céramique, le bronze, la patine et le glacis ; il s'agit pour l'artiste de trouver un équilibre entre matériaux, émotions et gestes, entre fragilité, tendresse, force et détermination, mais aussi, dans l'interaction.

Simultanément à la sculpture, à la peinture et au dessin, l'artiste, qui s'épanouit également fortement dans les arts du spectacle et de la performance, aura des expositions personnelles en 2025 au Museum M à Louvain et au Kunsthhaus Wiesbaden. En plus de sa récente exposition personnelle *Defiant Bodies* au Kunstmuseum St. Gallen, en Suisse, l'artiste a été invitée par Kunsthal Gent pour une résidence et une exposition personnelle en 2022 et a participé à la Biennale de Busan en Corée du Sud. D'autres expositions personnelles ont eu lieu au Centre d'art contemporain de Glasgow (2019), à Rozenstraat - a rose is a rose is a rose, Amsterdam (2019), à la Galerie Rose Lejeune, Londres (2017), à l'Institut d'arts interdisciplinaires contemporains, Bath (2019), au MARCO, Vigo (2016), à Tramway, Glasgow (2014), à The Showroom, Londres (2014), à la Site Gallery, Sheffield (2014), au Badischer Kunstverein, Karlsruhe (2014), à la Contemporary Art Gallery, Vancouver (2014) et à Eastside Projects, Birmingham (2014). Des performances ont été présentées à la Volksbühne, Berlin (2019) ; à l'Institut Roberts of Art, Londres (2018) ; au théâtre Frascati, Amsterdam (2017) ; au Kaaitheater, Bruxelles (2017) ; à la Royal Academy of Arts dans le cadre du Block Universe Performance Festival, Londres (2016) ; au Museum M, Louvain (2018) ; et à la South London Gallery, Londres (2011). Son travail a également été exposé dans des expositions collectives à la Tate Britain, Londres (2013) ; au WIELS, Bruxelles (2014) ; à l'Imperial War Museum, Londres (2020) ; au Centre d'art Arko, Séoul (2017) ; au Garage, Rotterdam (2018) ; au Yorkshire Sculpture Park et au musée Weserburg, Brême et est représenté dans les collections permanentes du Kunstmuseum St.Gallen, du Kunsthhaus Zürich, du Teylers Museum (Haarlem), de la Arts Council Collection, du Southbank Centre (Londres) et du Kiyosato Museum of Photographic Arts (Hokuto).

Pour toute information supplémentaire, veuillez contacter Marina Hinkens : marina@peterkilchmann.com