

GRACE SCHWINDT

Locating Live-ness

GRACE SCHWINDT

Locating Live-ness

We hebben het genoegen de eerste soloshow van Grace Schwindt (°1979, Duitsland) te presenteren in de galerie. Haar nieuwe filminstallatie *Only a Free Individual Can Create a Free Society* werd al op verschillende plekken gepresenteerd, vaak in relatie met sculpturaal werk, en is nu voor het eerst in België te zien zijn. *Only a Free Individual Can Create a Free Society* werd gemaakt in opdracht van FLAMIN Productions via het Film London Artists' Moving Image Network, Eastside Projects, Birmingham; The Showroom, Londen; Badischer Kunstverein, Karlsruhe; Contemporary Art Gallery, Vancouver; Site Gallery, Sheffield; Tramway, Glasgow; ICIA, University of Bath; en Zeno X Gallery, Antwerpen. Met de steun van Arts Council England, Hessische Filmförderung en Jerwood Charitable Foundation.

Met de veelzeggende titel *Only a Free Individual Can Create a Free Society* reflecteert Grace Schwindt over vrijheid in al haar gedaanten. Zoals vaak in haar werk graaft ze in haar eigen familiegeschiedenis om woorden, ideeën, gebeurtenissen en ideologieën in vraag te stellen. Ze groeide op in de omgeving van Frankfurt, in een tijd waarin de gebeurtenissen rond de Frankfurter Schule, de Außerparlamentarische Opposition en de Baader-Meinhof-Groep onderwerpen van politieke discussie waren in haar familie. In een poging om deze bijzondere periode opnieuw te beleven nam ze een interview af met een linkse activist, een taxichauffeur, die het politieke landschap van de jaren 1960 en 1970 overschouwt. Dit acht uur durende gesprek is een van de vele componenten die de tachtig minuten durende film structuur geven. Alles, van de tekst tot de camerabewegingen, de dansers, de choreografie, de objecten, het licht, de kostuums, de architectonische omgeving en het geluid, is even belangrijk en moet gezien worden als een geheel, als een melodie met een strak ritme. De kunstenaars regisseert al deze elementen met grote zorg en precisie. In een interview beschrijft Schwindt haar film als 'een choreografie' of 'partituur' waarin zij een niet-lineaire structuur ontwikkelt waarin elke beweging, kleur, vorm en woord een precieze plek krijgt. Hoewel ze al deze componenten deconstrueert tot hun meest elementaire verschijningsvorm – daarbij alle expressieve of emotionele gebaren of stemintonaties vermijdend – blijft niets neutraal. Ze onderzoekt stugge visies en het idee van objectiviteit, wat ze vertaalt in een meerlagig perspectief - volgens haar iets vrij zeldzaams binnen de kapitalistische maatschappij. Ze stelt ons huidige samenlevingsmodel in vraag, alsook de manier waarop het individu wordt gedwongen er zowel fysiek als mentaal zijn weg in te vinden. Sociale relaties en menselijk gedrag worden beïnvloed door de structuur en de organisatie van systemen, ruimtes en het leven zelf. Dit heeft een impact op de manier waarop vrijheid wordt gepercipieerd. Het bewustzijn van het lichaam en zijn kwetsbaarheid speelt altijd een belangrijke rol in dit onderzoek. De focus ligt zo niet enkel op het lichaam van de performers, maar ook op dat van de toeschouwer. Voor het eerst benadert ze haar nieuwe film als een filminstallatie die bestaat uit een wand van zijden linten, georganiseerd volgens een bepaald kleurenritme, waarlangs de toeschouwer moet lopen wanneer hij of zij de donkere ruimte binnengaat om de film te bekijken. Bij het verlaten van de black box ervaren de toeschouwers opnieuw de sensatie van linten tegen hun huid, waardoor het bewustzijn van het eigen lichaam versterkt wordt. Zo wordt door het refereren naar een kostuum uit de film een déjà-vu effect gecreëerd. Op die manier wil de kunstenaar de film en de ervaring ervan uitbreiden en letterlijk vermaterialiseren. Haar ontwerpen voor kostuums, decors, objecten en lichaamsbewegingen hebben een sculpturale kwaliteit, een aspect dat ze verder verkent in haar autonome sculpturen. Deze worden vaak verbonden met haar films en performances en verwijzen regelmatig naar een huiselijke context. Zorgvuldig combineert en definieert Schwindt contrasterende materialen en vormen om tactiele en suggestieve sculpturale werken te creëren. Ze werkt met keramiek, verbrande meubels, glas, hars en verschillende soorten stoffen, met een bijzondere voorkeur voor zijde.

Doorheen haar oeuvre onderzoekt Grace Schwindt de betekenis en de plaats van live-ness (levend-heid) in performances, film en sculpturen. Live-ness affecteert in deze context zowel de performer als de toeschouwer. Bij het wandelen rond een van haar sculpturen, of door een filminstallatie, wordt het werk bezielend en geactiveerd en de ervaring ervan versterkt. Ze beoogt een bredere en meer onderling verweven relatie tussen de performer, de toeschouwer en het object, vergelijkbaar met acteurs die verschillende rollen en posities aannemen.

We zijn erg trots te kunnen melden dat het werk *Only a Free Individual Can Create a Free Society* geselecteerd is voor Art Basel Unlimited 2015. Tijdens het festival Performatik in Brussel zal haar nieuwe film vertoond worden in het Kaaitheater, terwijl andere van haar films te zien zullen zijn in Argos Centrum voor Kunst en Media. In het Kaaitheater gaat op 26 maart de Oostenrijkse danser en choreograaf Philipp Gehmacher in dialoog met Grace Schwindt over het gebruik van rekvisieten versus objecten.

Grace Schwindt volgde het residentieprogramma in WIELS in 2012, tijdens hetwelke ze haar film *Tenant* en een sculptuur in twee verschillende groepstentoonstellingen presenteerde. In 2013 werd ze uitgenodigd door Museum M om een nieuwe performance, *Clean Air*, op het Playground festival te brengen. Haar films werden in verschillende instellingen gepresenteerd, onder meer in Whitechapel in Londen, de Nomas Foundation in Rome, Tate Britain in Londen en het Centre for Contemporary Arts in Glasgow. In 2012 had ze soloprojecten in Void Gallery in Derry en Collective Gallery in Edinburgh. Eerder werd ze uitgenodigd voor een soloproject in ICA Londen.

GRACE SCHWINDT

Locating Live-ness

We are delighted to introduce a first solo show by Grace Schwindt (°1979, Germany) at the gallery. Her new film installation *Only a Free Individual Can Create a Free Society* has already been shown at several institutions, often in relation to her sculptural work, and is now on view in Belgium for the first time. *Only a Free Individual Can Create a Free Society* was commissioned by FLAMIN Productions through Film London Artists' Moving Image Network, Eastside Projects, Birmingham; The Showroom, London; Badischer Kunstverein, Karlsruhe; Contemporary Art Gallery, Vancouver; Site Gallery, Sheffield; Tramway, Glasgow; ICIA, University of Bath; and Zeno X Gallery, Antwerp. Supported by Arts Council England, Hessian Film Fund and The Jerwood Charitable Foundation.

With the thought-provoking title *Only a Free Individual Can Create a Free Society*, Grace Schwindt reflects on freedom. As often seen in her work, she digs into her own family history to question words, ideas, events or ideologies. She grew up in the region of Frankfurt at a time when the events of the Frankfurter School, the Outer Parliament Opposition and the Baader Meinhof Gang were a subject for political discussions in her family. In an attempt to revisit this particular period, she conducted an interview with a left-wing activist, a taxi driver, who reviews the political landscape of the 1960s and 1970s. This eight-hour-long conversation is one of the many components that structure the eighty-minute-long film. Everything, from the text to the camera movements, the dancers, the choreography, the objects, the light, the costumes, the architectural setting and the sound is equally important and must be seen as a whole, like a melody with a strict rhythm. The artist directs all these elements with great care and precision. In an interview, Schwindt describes her film as 'a choreography' or 'score' in which she develops a non-linear structure in which every movement, colour, shape and word is given a precise place. Although she deconstructs all these components into their most elementary appearance while eschewing expressive or emotional gestures or intonations in voices, nothing remains neutral. She is concerned with fixed visions and the idea of objectivity which is translated into a multi-layered perspective - according to her, a rather rare occurrence in capitalist society. She questions our current model of society and the way in which the individual is forced to navigate through it, both physically and mentally. Social relations and human behaviour are influenced by the structure and organisation of systems, spaces and life as such. This has an impact on one's perception on freedom. The awareness of the body and its fragility always plays an important role in this research. The focus, in this respect, not only lies on the body of the performers, but on that of the viewer as well. For the first time, she approaches her new film as a film installation that consists of a wall of silk ribbons, organised according to a certain colour rhythm, which the viewer has to pass so as to enter into the darkened space to watch the film. Upon leaving the black box, viewers experience the sensation of the ribbons against their skin, heightening the awareness of their own body. In evoking a costume in the film, the intervention generates a déjà-vu effect. In this way, the artist seeks to expand and literally materialize the film and the experience thereof. Her designs for costumes, décor settings, objects and the movements of the bodies possess a sculptural quality, an aspect which she further explores in her autonomous sculptures. These are often connected to her films and performances and generally reference the same domestic context. Grace Schwindt meticulously combines and defines contrasting materials and forms in order to create tactile and suggestive sculptural works. She works with ceramic, burned furniture, glass, resin and several kinds of fabrics, with a preference for silk.

Through her oeuvre, Grace Schwindt investigates the meaning and location of live-ness in performances, film and sculptures. Live-ness, here, affects both the actor and the observer. Walking around one of her sculptures or through a film installation animates and activates the work and amplifies the experience. She envisions a broader and more intertwined relation between performer, observer and object, like actors that take on different roles and positions.

We are very proud to announce that the work *Only a Free Individual Can Create a Free Society* has been selected for Art Basel Unlimited 2015. During the festival Performatik in Brussels, her new film will be screened at Kaaitheater; other works will be on view at Argos Centre for Art and Media. At Kaaitheater, on March 26, Austrian dancer and choreographer Philipp Gehmacher will talk with Grace Schwindt on the use of props versus objects.

Grace Schwindt followed the residence programme at WIELS in 2012, during which she presented her film *Tenant* and a sculpture in two different group exhibitions. In 2013, she was invited by Museum M to present a new performance, *Clean Air*, at the Playground festival. Her films have been presented in several institutions, including, among others, Whitechapel in London, Nomas Foundation in Rome, Tate Britain in London, and the Centre for Contemporary Arts in Glasgow. In 2012 she had solo projects at Void Gallery in Derry and Collective Gallery in Edinburgh. Earlier, she was invited for a solo project at ICA London.

GALLERY 1

Only a Free Individual Can Create a Free Society
2014
variable dimensions
Full HD Video, 80' + ribbon installation

The Tiffany Vase 3
2014
137 x 26 x 26 cm
burned wood and porcelain

Your Ceramics
2015
variable dimensions
resin, ceramic, wood, steel, concrete and silk

Blue Dress
2014
211 x 110 x 70 cm
steel, clay bricks, ceramic, silk & cotton

The Tiffany Vase 9
2014
140 x 26 x 26 cm
paper, wood and porcelain

The Tiffany Vase 2
2014
143 x 26 x 26 cm
glass, chalk and porcelain

GALLERY 2

The Tiffany Vase 1
2014
138 x 26 x 26 cm
burned wood and porcelain

The Tiffany Vase 8
2014
135 x 26 x 26 cm
burned wood and porcelain

The Tiffany Vase 6
2014
140 x 26 x 26 cm
steel and porcelain

The Tiffany Vase 7
2014
141 x 26 x 26 cm
burned wood and porcelain

The Tiffany Vase 4
2014
137 x 26 x 26 cm
acryl paint, wood and porcelain

The Tiffany Vase 5
2014
143 x 26 x 26 cm
burned wood and porcelain

Dress and burned furniture
2013
105 x 202 x 63 cm
burned wood, ceramic, steel, wax and silk

Bird 2
2014
29 x 48 x 16 cm
aluminium
unique in a series of 10

ZENO X GALLERY

FRANK DEMAEGD

MARCH 11 - APRIL 18, 2015

OPEN WEDNESDAY TILL SATURDAY 1-5 PM

ZENO X GALLERY · GODTSSTRAAT 15 · 2140 ANTWERP BORGERHOUT · BELGIUM
TEL: +32 3 216 16 26 · FAX: +32 3 216 09 92 · INFO@ZENO-X.COM · WWW.ZENO-X.COM