

GRACE SCHWINDT

Silent Dance

GRACE SCHWINDT

Silent Dance

Grace Schwindt (*1979, Duitsland) werkt niet enkel rond verschillende motieven en verhalen maar ze creëert ook in verscheidene media. Terwijl ze in haar eerste solotentoonstelling nog een film presenteerde alsook een installatie met vazen, focust ze nu op haar tekeningen en sculpturale praktijk. Belangrijke thema's in haar werk zijn de fragiliteit van het lichaam, het belang van objecten in de constructie van herinnering en geschiedenis en de invloed van het kapitalisme op de maatschappij.

In 2015 ging Schwindt op onderzoek naar de Shetland Islands, waar ze sprak met een ornitholoog die de lokale zeevogels bestudeert met betrekking tot oliecontaminatie. Het moment dat de vogelaar het dode dier dat aan land was gespoeld, opraapte en controleerde op olievlekken, werd voor Schwindt een symbool van fragiliteit en zorg. Het aanraken van de gewonde of 'gebroken' vogel - met opzet zonder handschoenen - wordt door haar tevens gezien als een optimistische geste. De man aanvaardt het dier met zijn letsel en zonder vooroordelen; dit gegeven functioneert tevens als een metafoor voor een maatschappij waarin burgers een verlangen hebben om letterlijk in aanraking te komen met vreemden zonder angst te voelen voor het onbekende.

De dieren en menselijke figuren in deze tentoonstelling bevinden zich vaak in een staat van transformatie of mutatie. Protheses – die doorgaans functioneren als instrument – benadrukken eerder het ontbreken van een ledemaat dan het te verbergen. De wonde is deel van het lichaam en wordt niet gezien als iets dat overwonnen of hersteld moet worden. De tekeningen gaan over een verlangen om verder te gaan wanneer er een kwetsuur werd veroorzaakt. Schwindt ziet daarenboven fragiliteit en kracht niet als antagonistische substantieven maar eerder als twee verbonden begrippen die net opvallend vaak samen verschijnen. Op figuurlijk niveau is het lichaam niet enkel fysiek of anatomisch fragiel te noemen, maar ook vanuit politiek, sociaal en persoonlijk perspectief. Zo is het volgens Schwindt gemakkelijk om in de kapitalistische maatschappij te vergeten dat we kwetsbare en vooral sterfelijke lichamen bezitten. De dood wordt namelijk geabstraheerd en lijkt amper te bestaan.

Schwindt onderzoekt ook de mogelijkheid van het fragment om een zelfstandig geheel te worden en dit door het een eigen kracht toe te kennen. Het verwonde lichaamsdeel zou geëerd moeten worden en kan bovendien gelezen worden als een pars pro toto metafoor. Enkele van haar sculpturen lijken beweging of een moment te documenteren in een poging iets efemeers te bewaren.

De *When She...* serie met antropomorfe beelden, die overeenkomsten vertonen met opgegraven antiquiteiten, is vervaardigd uit een mengeling van keramiek en steen. Meer en meer is Schwindt geïnteresseerd in het ontwikkelen van eigen technieken en daarbij aandacht te besteden aan de intrinsieke kwaliteiten van de materialen. Het verleden van een materiaal is van groot belang voor haar; ze verbindt de geschiedenissen en connotaties van verschillende materialen door hen fysiek samen te brengen.

De keramieken sculpturen en glazen parfumflesjes verwijzen dan weer naar antieke tradities waarbij bepaalde voorwerpen als geschenken worden meegegeven aan de doden om hen bij te staan in het hiernamaals. Het idee van het hiernamaals is een gevolg van ons verlangen om het leven te preserveren. Op die manier kunnen Schwindts sculpturale vormen ook gezien worden als bewaarders van leven, waarbij ze een abstract idee haast vatbaar maken.

In 2018 zal Grace Schwindt een solotentoonstelling hebben bij Rozenstraat in Amsterdam. Haar performance *Opera and Steel*, die voor het eerst getoond werd in het Kaaitheater in Brussel vorig jaar, zal hernomen worden in maart als deel van het Something Raw festival in Amsterdam.

Schwindt had solotentoonstellingen bij Rose Lejeune in Londen, het Institute of Contemporary Interdisciplinary Arts in Bath, MARCO in Vigo, Tramway in Glasgow, Argos in Brussel, Contemporary Calgary, Site Gallery in Sheffield, Contemporary Art Gallery in Vancouver, The Showroom in Londen, Badischer Kunstverein in Karlsruhe en Eastside Projects in Birmingham, onder andere. Haar werk was ook te zien tijdens de Anren Biennale in 2017, de Istanboel Biennale in 2015, WIELS in Brussel, Arko Art Center in Seoul, de Royal Academy of Arts in Londen, Weserburg Museum in Bremen, Tate Britain in Londen, Museum M in Leuven, Arnolfini in Bristol, etc.

GRACE SCHWINDT

Silent Dance

Grace Schwindt (b. 1979, Germany) works not only across different themes and stories but also across different media. While in her first exhibition at the gallery she presented a film and a sculptural installation with vases, she now focuses on her drawing and sculptural practice. All of her works are connected by topics such as the fragility of the body, the importance of objects in the construction of memory and history, and the influence of capitalism on society.

In 2015 Schwindt went on a research trip to the Shetland Islands, where she talked to a birdwatcher who monitored the local seabird population for oil contamination. The moment the birder picks up a bird or part of a bird that has washed ashore and checks it for oil stains became for her a symbol of fragility and caring. The act of touching and getting in touch with the wounded or 'broken' animal, purposely without gloves, is understood by Schwindt as an optimistic gesture. The man accepts the animal with its injury and without prejudice, and this can be seen as a metaphor for a society in which citizens long to get in touch with strangers without the fear of the unknown.

The animals and human figures on show in this exhibition are often in a state of transformation or mutation. Protheses – functioning as tools – emphasize rather than hide the absence of a body part. Wounds are included and are not seen as something that needs to be overcome. The drawings speak of a desire to go on, even when injured. Moreover, Schwindt does not perceive fragility and strength as antagonistic nouns, but rather as closely connected notions which appear together quite often. On a figurative level the body is not only fragile in a physical or anatomical perspective, but also in a political, social and personal way. According to Schwindt, in a capitalist society it is easy to forget that our bodies are vulnerable because they seem quite abstract and death does not seem to exist – until it actually happens.

Schwindt explores the potential of the fragment to become a new whole by restoring its power. The injured body part should be honoured and it can also be conceived as a pars pro toto metaphor. Some of the sculptures seem to document or even contain movement as a way to preserve moments.

The *When She...* series of anthropomorphic sculptures, which in a sense resemble excavated antiquities, are made of ceramic mixed with stone. Schwindt is increasingly interested in developing techniques herself and in looking into the intrinsic qualities of materials. The past of a material is of great importance to her; she connects the histories and connotations of two materials, such as steel and wax, by literally bringing them together.

The ceramic sculptures and glass perfume bottles refer to the ancient tradition of offering different objects as gifts to the dead. For Schwindt the idea of the hereafter is a consequence of a desire to preserve life. In that sense her sculptural forms could also be read as containers of life, rendering an abstract idea graspable.

In 2018 Grace Schwindt will have a solo exhibition at Rozenstraat in Amsterdam. Her performance *Opera and Steel*, which premiered at the Kaaitheater in Brussels last year, will be reprised in March as part of the Something Raw festival in Amsterdam.

Schwindt has had solo exhibitions at Rose Lejeune in London, the Institute of Contemporary Interdisciplinary Arts in Bath, MARCO in Vigo, Tramway in Glasgow, Argos in Brussels, Contemporary Calgary, Site Gallery in Sheffield, Contemporary Art Gallery in Vancouver, The Showroom in London, Badischer Kunstverein in Karlsruhe and Eastside Projects in Birmingham, among many others. Her work has also been on view at the Anren Biennale of 2017, the Istanbul Biennale of 2015, WIELS in Brussels, Arko Art Center in Seoul, Royal Academy of Arts in London, Weserburg Museum in Bremen, Tate Britain in London, Museum M in Leuven, Arnolfini in Bristol, etc.

GALLERY 1

Home
2018
60,5 x 100 x 90 cm
ceramic, glaze

Dance Machine
2018
50, x 40 cm
watercolour and Indian ink on paper

Sword
2018
65 x 18 x 2,8 cm
glass, ceramic

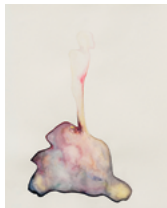
Eagle
2018
17 x 13 x 19 cm
bronze, ceramic, copper carbonate
edition of 3 + 1 AP

Stork
2018
40 x 50 cm
watercolour and Indian ink on paper

Pointe
2018
15 x 30 x 36 cm
bronze
edition of 3 + 1 AP

Defiance
2018
50 x 40 cm
watercolour and Indian ink on paper

Bird with Stretched Neck
2018
23 x 28 x 49 cm
bronze, ceramic, copper carbonate
edition of 3 + 1 AP

Silent Dance
2018
50 x 40 cm
watercolour and Indian ink on paper

Position
2018
17 x 15 x 31 cm
bronze
edition of 3 + 1 AP

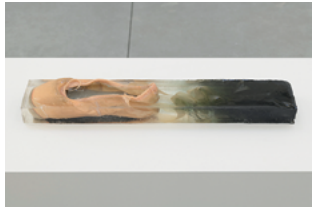
GALLERY 2

Woman and Table
2018
40 x 50 cm
watercolour and Indian ink on paper

Crocodile and Girl
2018
40 x 50 cm
watercolour and Indian ink on paper

Ballet Shoe
2018
5,9 x 49,9 x 7,7 cm
ballet shoe, resin, ink

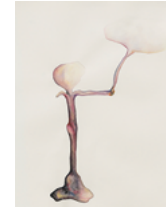
**When She Listens, Dances, Looks, Loves, Sings,
Walks, Stands, Prays, Travels, Rests, Works, Laughs,
Fights, Thinks, Plays, Speaks, Dreams**
2017
dimensions variable
ceramic

Crow
2018
40 x 50 cm
watercolour and Indian ink on paper

For the Afterlife
2018
20,8 x 35,3 x 27,9 cm
glass, ceramic

Signaling
2018
50 x 40 cm
watercolour and Indian ink on paper

Dancer on Stage
2018
50 x 40 cm
watercolour and Indian ink on paper

Swan
2018
50 x 40 cm
watercolour and Indian ink on paper

Kneeling Figure
2017
+/- 70 x 40 x 30 cm
steel, fabric

Healed Shapes
2017
dimensions variable
wood, resin and pigments

all photos: Peter Cox

ZENO X GALLERY

FRANK DEMAEGD

MARCH 7 - APRIL 28, 2018

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