

VALÉRIE FAVRE

Temps contre Temps, a taste of freedom

August 30 – October 19, 2024

Opening: Friday, August 30, 6 – 8 pm

Book Launch: October 19, 3 – 5 pm

“Malerei. Ein Gespräch”, followed by a conversation between the artist and Axel Ruoff

(published by Hatje Cantz, June 2024)

Rämistrasse 33, Zürich

Galerie Peter Kilchmann proudly presents *Temps contre Temps, a taste of freedom*, the fourth solo exhibition by Swiss artist Valérie Favre (*1959 in Evillard near Biel; lives and works in Neuchâtel and Berlin) - this year's winner of the esteemed Meret Oppenheim Prize. Like the rhythm of a metronome, the four never-before-exhibited series on display alternate on the walls in Rämistrasse. They tell a story of a liberated way of life and thus the liberation from restrictions, constraints and the emancipation of painting. Favre demonstrates this act of liberation in her painting technique, in her free brush work by combining pastose and glazed color application. *Temps contre Temps, a taste of freedom* is an attempt, or rather uncertain attempt to show the state of the research of the artist.

“L’art consiste à libérer la vie que l’homme a emprisonnée.” – Gilles Deleuze. According to Deleuze, art has the power to liberate the life that man has imprisoned himself. With “Knast (Jail)”, Favre has begun a new cycle of works. Just as in the sharp, restrictive sound of this word, people gaze at us from behind abstractly painted bars and report about limitations, restrictions and thus the word ‘jail’ in a broad meaning. For instance, through this series, the artist questions the invisibility of women in art and in our society. In that sense, deliberately breaks bars on a pictorial level. Valérie Favre paints one part of the works in this cycle with a pastose and the other with a glazed color application, a duality through which she explores her freedom as a painter.

The painting *Knast (Jail)*, 100 x 80 cm shows shadowy figures looming behind bars. They appear to have fluid bodies rather than solid ones: It appears at any moment they could float through the metal bars and free themselves. Ink and oil paint were applied with a glazed, free brushstroke: washed-out black and midnight blue flow into the white of the canvas, which Favre lets flash out between the bars. A field of energy appears to be developing in the body on the right, glowing in bright yellow and green - a ray of hope, the emerging force for the imminent act of liberation. The blurred, uncertain quality is characteristic of Favre's painting and thus intentionally leaves room for the imagination. In her completed work cycle “Suicide” (2003-2013) for example, she has also shown this approach and, as in “Knast (Jail)”, refers to her willingness to depict pain, the macabre, the irritating and the cruel. Valérie Favre's aim is not to paint aesthetic pictures, but to formulate questions through them. Her figures are lonely, strange, sometimes disturbing, but always captivating: Who are these people? The grid structure in painting is a motif that has been used extensively since the discovery of perspective but can also be found in earlier abstract Persian motifs and was depicted until its complete reduction in the work of artists such as Piet Mondrian, Sol LeWitt and Agnes Martin.

In the work *Everything but also the birds* (180 x 120 cm) the grid moves pictorially into the background. At the center of this scenario is a hybrid female figure, a bird woman dressed in a superheroine costume in shades of green and purple. She wears knee-high boots, just like the ‘Lapines’, the rabbit women in Favre's “Lapine Univers”-series. The rapid, free-handed application of color of the green cape transforms it into wings - the structure is reminiscent of feathers. In Greek mythology, the harpy is a hybrid figure of a woman and a bird. Her symbolism as a guardian is widespread. The bird woman is a protagonist that Valérie Favre painted back in the 1990s, but has so far rarely shown it. Two birds, an owl and an eagle, sit on the bird woman's shoulders. As in a zoo, there could be other birds behind the guardian figure, trapped in a cage. Another flying creature, the angel, is a motif that the artist has been exploring since 2016. In Valérie's work, however, it often appears suspended by its legs and thus hanging upside down, as in *Engel II (Angel)*, 2017 - 2018), the book cover of Valérie Favre's recently published volume of conversations, “Malerei. Ein Gespräch” or in the new work *Hierarchie: Die Gesellschaft der Engel I (Hierarchy: The Society of Angels I)*, 200 x 120 cm). It is a reversal of a motif that has been received countless times in art history: the fallen angel, the one who has broken with the other angels. Favre increases the angel's lack of freedom two-fold by placing the creature of light behind a grid. For the artist, the angel hanging upside down can be a metaphor for her life in self-imposed exile. However, it also symbolizes upheaval, change, and the transition from one world to another, which can be rather challenging. Here, however, the person is free.

It is not only grid structures that can stand for restriction and freedom. Similarly: Objects can also have this dual role. In three impasto oil paintings (each 200 x 120 cm), Valérie Favre has depicted objects that are deeply rooted in human history: A vase, a pair of scissors, and a pair of pliers. The artist explains that there are always at least two ways to interpret a work. The vase had a deep impact on our civilization but has not necessarily liberated women. The scissors can be used as a tool but also as a weapon. The painted objects appear like oversized props. Favre transforms them into the main protagonists of her paintings. A pair of grey-metallic, oversized scissors stands on a grid structure in shades of red, pink and white, depicting a tablecloth. Like the female protagonists in Favre's work, such as the ‘Lapine’ or ‘Die Henkerin (The hangwoman)’, they stand upright and gaze toward the viewer. It is a clear

reference to the much-recognized reclining female model in art. The mounting screw of the scissors becomes an eye, and the blades of the slightly open scissors are reminiscent of the rabbit ears of the 'Lapines' - Favre has achieved a Kafkaesque metamorphosis.

In the new body of work "Trace", coincidence plays an important role in creating the paintings, as it does in the work cycle "Balls and Tunnels" (ongoing since 1995): the cotton fabric is placed on the desk on which the artist sketches and designs. Memories, traces, color stains, different techniques and colors, and random strokes can be seen. The result is unplanned, open motifs. The painting process is given free rein, rationality is turned on its back on, painting is perhaps even liberated, which is the case in the work *La peau (The Skin)*, 180 x 120 cm).

Valérie Favre began producing a series of works back in 2015, in which she grinds off the color. In the framework of *Temps contre Temps, a taste of freedom* these works will be on view for the first time. The artist literally frees the support piece by piece from the color pigments, from the motifs. Like most of her motifs, these works were also created without a direct model. This process brings hidden layers of color to light on which she paints anew.

At the current exhibition at Rämistrasse, the artist allows us to immerse ourselves in a world of familiar and new motifs of her oeuvre. Valérie Favre succeeds in harmonizing her philosophical concerns with human sensitivity. Once again, she demonstrates the fearlessness with which she approaches delicate subjects. What defines a person's freedom? What is the point at which a person is completely liberated from restrictions or constraints? Is this even possible? Let's think of the earth, for instance, as the most natural restriction on mankind. Only a few are able to leave the Earth's atmosphere. And with these thoughts, the artist sends us on a journey through *Temps contre Temps, a taste of freedom*.

Valérie Favre's oeuvre has been exhibited internationally since the late 1980s. Solo exhibitions have been showcased among others in the following institutions: Kulturhaus Helferei, Zurich, (2021), Galerie Pankow, Berlin, (2020); Neue Galerie, Gladbeck (2018); Musée d'art et d'histoire, Neuchâtel, Switzerland (2017); Von der Heydt Museum, Wuppertal (2016); Museum Franz Gertsch, Burgdorf (2016); Musée d'art moderne et contemporain, Strasbourg (2015); Neuer Berliner Kunstverein, Berlin (2013); Kunstmuseum Luzern (2009) and Carré d'Art - Musée d'Art Contemporain, Nîmes (2009). Works by Valérie Favre are currently on view as part of the exhibition "Backstage Engelberg" in Engelberg, curated by Dorothea Strauss (until 18 August 2024). Works by Favre will be on display in the group exhibition "Cutting the Puppeteer's Strings", Philara Collection, Düsseldorf (from October 20). Favre has participated in the following group exhibitions: Kunsthaus Grenchen; Musée Jenisch, Vevey; Museo Villa dei Cedri, Bellinzona (all 2023); Centre Dürrenmatt, Neuchâtel (2022); the travelling exhibition 'Diversity/United: Moscow. Berlin. Paris', Palais de Tokyo, Paris; State Tretyakov Gallery, Moscow and Tempelhof Airport, Berlin (2021), Sprengel Museum, Hanover (2020-2021); MARTa Herford, Herford (2019); Aargauer Kunsthaus, Aarau (2018); Albertinum, Dresden (2016); Zentrum Paul Klee, Bern (2015); Hyogo Prefectural Museum of Art, Kôbe (2014); Museum of the Seam, Jerusalem (2012); Tel Aviv Museum of Art, Tel Aviv (2012); K21, Düsseldorf (2010) and Musée national d'Art moderne, Centre Georges Pompidou, Paris (2009). In 2012, Valérie Favre was nominated for the prestigious Prix Marcel Duchamp in France. This year, Favre was awarded the coveted Prix Meret Oppenheim, the Swiss Grand Prix in art for her work. She has been professor for painting at Berlin University of the Arts since 2006.

For further information please contact Fabio Pink: fabio@peterkilchmann.com

VALÉRIE FAVRE

Temps contre Temps, a taste of freedom

30. August – 19. Oktober, 2024

Vernissage: Freitag, 30. August, 18:00 – 20:00 Uhr

Buchvernissage: 19. Oktober, 15:00 – 17:00 Uhr

“Malerei. Ein Gespräch”, gefolgt von einem Talk zwischen der Künstlerin und Axel Ruoff
(erschienen im Hatje Cantz Verlag, Juni 2024)

Rämistrasse 33, Zürich

Mit *Temps contre Temps, a taste of freedom* darf die Galerie Peter Kilchmann die vierte Einzelausstellung der Schweizer Künstlerin Valérie Favre (*1959 in Evilard bei Biel; lebt und arbeitet in Neuchâtel und Berlin) und diesjährigen Gewinnerin des Meret-Oppenheim-Preises präsentieren. Rhythmisch, wie ein Metronom, wechseln sich die vier im Fokus stehenden, noch nie gezeigten Werkgruppen an der Rämistrasse ab. Sie erzählen vom Ausleben einer befreiten Lebensart und somit der Befreiung von Beschränkungen, von Zwängen und der Emanzipierung der Malerei. Diesen Befreiungsakt zeigt Favre ebenfalls in der angewandten Maltechnik: Freier Farbauftrag, pastoser und lasierender hat die Künstlerin in ihren Werkgruppen vereint. *Temps contre Temps, a taste of freedom* stellt einen Versuch bzw. das Risiko der Künstlerin dar, uns den Stand ihrer Forschung vor Augen zu führen.

“L’art consiste à libérer la vie que l’homme a emprisonnée.” – Gilles Deleuze. Die Kunst habe nach Deleuze die Macht inne, das Leben zu befreien, das der Mensch eigens eingesperrt hat. Mit “Knast” hat Favre einen neuen Werkzyklus begonnen. Wie im harten, einengenden Klang dieses Wortes blicken uns Menschen hinter abstrakt gemalten Gittern entgegen: Sie berichten von Begrenzungen, Einschränkungen und somit dem Knast im weiten Sinne. Mit dieser Serie hinterfragt die Künstlerin beispielsweise die Unsichtbarkeit der Frau in der Kunst und in unserer Gesellschaft. Gitterstäbe lässt die Künstlerin deshalb bewusst auf bildlicher Ebene zerbrechen. Valérie Favre malt einen Teil der Werke dieses Zyklus pastos, den anderen lasierend, eine Zweischneidigkeit, durch die sie ihre Freiheit als Malerin speziell in dieser Werkserie erprobt.

Das Gemälde *Knast* (100 x 80 cm) zeigt schemenhafte, hinter Gitterstäben hervorblickende Gestalten. Sie scheinen keine festen, sondern fluide Körper zu haben: Im nächsten Augenblick könnten sie durch das metallene Gitter hindurchfliessen und sich befreien. Tusche und Ölfarbe wurden mit einem lasierenden, freien Pinselduktus aufgetragen: Verwaschenes Schwarz und Nachtblau fliessen in das Weiss der Leinwand, das Favre zwischen den Gitterstäben hervorblicken lässt. Im Körpergebilde auf der rechten Seite scheint sich ein Energiefeld zu entwickeln, das in kräftigem Gelb und Grün leuchtet – ein Lichtblick, die sich bildende Kraft für den anbahnenden Befreiungsakt. Das Verschwommene, Ungewisse ist für Favres Malerei charakteristisch und lässt somit gewollt Spielraum für Imagination. Dies hat sie zum Beispiel ebenfalls in ihrem abgeschlossenen Werkzyklus “Suicide” (2003 - 2013) gezeigt und verweist wie bei “Knast” auf ihre Bereitschaft Schmerz, Makabres, Irritierendes und Grausames abzubilden. Valérie Favres Ziel ist es bekanntlich nicht ästhetische Bilder zu malen, sondern durch sie Fragen zu formulieren. Ihre Figuren sind einsam, seltsam, manchmal verstörend, aber immer fesselnd: Wer sind diese Personen. Die Gitterstruktur in der Malerei ist ein Motiv, das seit der Entdeckung der Perspektive reichlich verwendet wurde, aber auch in früheren abstrakten persischen Motiven zu finden ist und wurde bis zu seiner vollendeten Reduktion im Werk von KünstlerInnen wie Piet Mondrian, Sol LeWitt oder Agnes Martin abgebildet.

In der Arbeit *Everything but also the birds* (180 x 120 cm) tritt das Gitter bildlich in den Hintergrund. Die sichtbaren horizontalen und vertikalen Linien erinnern vielmehr an eine Fensterfront oder eine Theater-Situation, eine Bühne. Im Mittelpunkt steht eine hybride weibliche Figur, eine Vogelfrau in einem Superheldinnen-Kostüm in Grün- und Violetttönen. Sie trägt kniehohe Stiefel, wie es auch die ‘Lapines’, die Hasenfrauen im Zyklus “Lapine Univers” von Favre tragen. Der schnelle, freie Farbauftrag des grünen Capes verwandelt es in Flügel - die Struktur erinnert an Federn. In der griechischen Mythologie ist die Harpyie eine hybride Gestalt aus einer Frau und einem Vogel. Ihre Symbolik als Wächterin ist weit verbreitet. Die Vogelfrau ist eine Protagonistin, die Valérie Favre bereits in den 90er Jahren gemalt, jedoch selten gezeigt hat. Auf den Schultern der Vogelfrau sitzen zwei Vögel, ein Uhu und ein Adler. Wie in einem Zoo könnten sich hinter der Wächter-Figur noch weitere Vögel befinden, gefangen in einem Käfig. Ein weiteres fliegendes Wesen, der Engel, ist ein Motiv, mit dem sich die Künstlerin seit dem Jahr 2016 auseinandersetzt. Bei Valérie kommt er jedoch oft an den Beinen aufgehängt und somit kopfüber hängend vor, wie in *Engel II* (2017 – 2018), dem Buchcover des kürzlich erschienenen Gesprächsbandes von Valérie Favre, “Malerei. Ein Gespräch” oder in der neuen Arbeit *Hierarchie: Die Gesellschaft der Engel I* (200 x 120 cm). Es handelt sich dabei um eine Umkehrung eines in der Kunstgeschichte unzählig rezipierten Motivs des frei herumflatternden Engels: Der gefallene Engel, derjenige, der mit den Engeln gebrochen hat. Die Unfreiheit in *Engel* wird verdoppelt, indem Favre das Lichtgeschöpf hinter ein Gitter setzt. Für die Künstlerin kann der kopfüber aufgehängte Engel eine Metapher für ihr Leben im selbstgewählten Exil darstellen. Er ist jedoch auch Symbol für Umwälzung, Veränderung für den Übergang von der einen in die andere Welt, der beschwerlich ist. Hier ist die Person frei.

Nicht nur Gitterstrukturen können einschränken und gleichzeitig Freiheit symbolisieren: Auch Objekte können diese duale Rolle innehaben. Valérie Favre hat in drei pastosen Ölgemälden (jeweils 200 x 120 cm) Dinge dargestellt, die tief in der Menschheitsgeschichte verankert sind: Eine Vase, eine Schere und eine Zange. Die Künstlerin führt aus, dass es immer mindestens zwei Möglichkeiten gibt, um ein Werk zu lesen. Die Vase hat beispielsweise unsere Zivilisation verändert aber nicht unbedingt die Frau befreit. Die Schere kann einerseits als Werkzeug aber andererseits auch als Waffe benutzt werden. Wie übergrosse Requisiten kommen die gemalten Gegenstände daher. Favre verwandelt sie in die Hauptakteure ihrer Gemälde. Eine grau-metallische, überdimensionale Schere steht auf einer Gitterstruktur in Farbtönen in Rot, Rosa und Weiss, eine Tischdecke darstellend. Aufrecht, wie die weiblichen Protagonistinnen im Werk Favres, wie die 'Lapine' oder 'die Henkerin', schaut sie den Betrachtenden entgegen. Es ist ein deutlicher Verweis auf die viel rezipierten weiblichen, liegenden Modelle in der Kunst. Die Schraube der Schere wird zu einem Auge und die Klingen der leicht geöffneten Schere erinnern an die Hasenohren der 'Lapines' - Favre ist eine kafkaeske Metamorphose gelungen.

In der neuen Werkgruppe "Trace" spielt bei der Entstehung der Gemälde wie auch beim Werkzyklus "Balls and Tunnels" (fortlaufen seit 1995) der Zufall eine bedeutende Rolle: Der Baumwollstoff wird als Unterlage auf der Arbeitsfläche platziert auf dem die Künstlerin skizziert und entwirft. Erinnerungen, Spuren, Farbkleckse, verschiedene Techniken und Farben und zufällige Striche sind zu sehen. Es entstehen somit ungeplante, offene Motive. Dem Malprozess wird freier Lauf gelassen, der Rationalität der Rücken zugekehrt, die Malerei vielleicht sogar befreit, wie zum Beispiel in der Arbeit *La peau (Die Haut)*, 180 x 120 cm).

Valérie Favre hat bereits 2015 begonnen, eine Werkserie zu schaffen, die sie bis jetzt noch nie ausgestellt hat und zum ersten Mal in den Räumen der Rämistrasse zeigt. Es handelt sich dabei um kleinformatige Arbeiten, bei denen sie Farbe abschleift. Sie befreit buchstäblich den Träger stückweise von den Farbpigmenten, von den Motiven, die sie wie üblich aus dem Kopf und nicht nach Vorlage malt. Sie bringt dadurch verborgene Farbschichten zum Vorschein und bemalt diese von neuem.

Die Künstlerin lässt uns an der Rämistrasse in eine Welt aus bekannten und neuen Motiven ihres Oeuvres eintauchen. Es gelingt Valérie Favre ihre philosophischen Anliegen mit menschlicher Zärtlichkeit in Einklang zu bringen. Sie beweist ein weiteres Mal mit welcher Unerschrockenheit sie an delikate Themenkreise herangeht. Wann ist eine Person frei? Wann ist sie komplett von Beschränkungen oder Zwängen befreit und ist dies überhaupt möglich? Denken wir beispielsweise an die Erde als die natürlichste Einschränkung der Menschheit. Nur wenigen ist es möglich die Atmosphäre der Erdkugel zu verlassen. Und mit diesen Gedanken schickt uns die Künstlerin auf eine Reise durch *Temps contre Temps, a taste of freedom*.

Die Werke von Valérie Favre werden seit Ende der 1980er Jahre international ausgestellt. Einzelausstellungen wurden u.a. in folgenden Institutionen präsentiert: Kulturhaus Helferei, Zürich, (2021), Galerie Pankow, Berlin, (2020); Neue Galerie, Gladbeck (2018); Musée d'art et d'histoire, Neuchâtel, Schweiz (2017); Von der Heydt Museum, Wuppertal (2016); Museum Franz Gertsch, Burgdorf (2016); Musée d'art moderne et contemporain, Strassburg (2015); Neuer Berliner Kunstverein, Berlin (2013); Kunstmuseum Luzern (2009) und Carré d'Art – Musée d'Art Contemporain, Nîmes (2009). Zurzeit sind Werke von Valérie Favre im Rahmen der Ausstellung Backstage Engelberg in Engelberg, kuratiert von Dorothea Strauss zu sehen (bis 18. August 2024). Werke von Favre werden in der Gruppenausstellung "Cutting the Puppeteer's Strings", Sammlung Philara, Düsseldorf zu sehen sein (ab 20. Oktober). Favre war an folgenden Gruppenausstellungen beteiligt: Kunsthaus Grenchen; Musée Jenisch, Vevey; Museo Villa dei Cedri, Bellinzona (alle 2023); Centre Dürrenmatt, Neuchâtel (2022); der Wanderausstellung "Diversity/United: Moscow. Berlin. Paris", Palais de Tokyo, Paris; State Tretyakov Gallery, Moskau und Tempelhofer Flughafen, Berlin (2021), Sprengel Museum, Hannover (2020-2021); MARTa Herford, Herford (2019); Aargauer Kunsthaus, Aarau (2018); Albertinum, Dresden (2016); Zentrum Paul Klee, Bern (2015); Hyogo Prefectural Museum of Art, Kôbe (2014); Museum of the Seam, Jerusalem (2012); Tel Aviv Museum of Art, Tel Aviv (2012); K21, Düsseldorf (2010) und Musée national d'Art moderne, Centre Georges Pompidou, Paris (2009) beteiligt. 2012 wurde Valérie Favre für den renommierten Prix Marcel Duchamp in Frankreich nominiert. Dieses Jahr hat Favre den begehrten Prix Meret Oppenheim, den Schweizer Grand Prix Kunst für ihr Schaffen erhalten. Seit 2006 ist sie Professorin für Malerei an der Universität der Künste in Berlin.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Fabio Pink: fabio@peterkilchmann.com