

GRACE SCHWINDT
When a Body Becomes a Landscape

October 16 – December 21, 2024
Opening: Tuesday, October 15, 2024, 6 – 8 pm
11-13 rue des Arquebusiers, 75003 Paris

The Galerie Peter Kilchmann is pleased to present the very first solo exhibition in France of the German artist Grace Schwindt (b. 1979, lives and works in London and Sicily) in our gallery venue in Paris. The exhibition features a dynamic interaction of newly conceived paintings and earlier sculptures in glass, ceramics, and bronze. Following the great success of Schwindt's premiere in Zurich, the Paris exhibition represents a continuation and new perspectives on Schwindt's engagement with trauma, injury, and the acceptance of these through strategies of tenderness and touch. Inspired by literary critic Edward W. Said, Schwindt advocates for direct human encounters rather than intellectual understanding of cultures from a distance. She seeks to disrupt narratives on humans and bodies based on concepts of separation, instead promoting a history shaped by immediate touch. In doing so, she describes how, beyond our cultural influences, we are inextricably connected to nature, and this primal imprint is fragile and in need of protection. Even though the rational penetration of the mysterious and unstoppable metamorphoses of all life remains hidden from us, this very circumstance opens infinite possibilities for coexistence. *"We need to concentrate on the slow working together of cultures that overlap, borrow from each other, and live together in far more interesting ways than any abridged or inauthentic mode of understanding can allow. (...) Most important, humanism is the only, and I would go so far as to say, the final resistance we have against the inhuman practices and injustices that disfigure human history. (...) Can one divide human reality, as indeed human reality seems to be genuinely divided, into clearly different cultures, histories, traditions, societies, even races, and survive the consequences humanly?"* (Edward W. Said)

At the heart of Schwindt's practice is the injured human body, inspired by ancient sculptures that she has researched for many years in various museums, in the context of conservation history, and through discussions with archaeologists. The Museum M in Leuven (Belgium) will dedicate a solo exhibition to this topic next year. In her research on Hellenistic bronze figures found on the seabed off Sicily, the very location of the discovery already provides an enormous amount of information, such as climatic conditions, trade relations, cultural exchange, or migration movements. The fact that she is depicting not living humans but rather representations of bodies from earlier civilizations leads to reflections on what societal developments and circumstances might have influenced the design and self-perception of these bodies. Schwindt is fascinated by these sculptures as carriers of a history of gaze on the body that has significantly shaped beauty ideals for centuries, extending beyond classicism to the present day. Schwindt is interested in the cultural heritage that has influenced how we view and encounter bodies, and she detects in these damaged and broken bodies an opportunity to, at best, reorient our gaze.

She portrays the ancient bodies in their state as matter exposed to time and tides, with their flaws and changes, but not as isolated objects of study, rather as creatures intertwined with and embedded in nature, whose surfaces have been inhabited over centuries by creatures and marine plants, touched by the elements like a landscape. Inspired by these fragments of the past, which were either submerged under water on the seabed or buried in the earth for centuries, Grace emphasizes the depths of nature as a protective space, where the figures are not isolated or forgotten, but connected, and their resonance with everything around them is evident. Schwindt is fascinated by the web of unevenness, traces, and patina that spread over the bodies like a blanket, planted on these bodies over centuries, ultimately protecting them from our denatured gaze. In paintings such as *Dancing Through*, various elements of these fragmented bodies float almost dancing and timelessly in a predominantly blue-grey organic mass of freely moving glazes. The variety in the treatment of the painting surfaces, from delicate transparency to dense intensity, reads like cartographic descriptions on the bodies and echoes the surrounding space. In *When a Body Becomes a Landscape*, lines seem to spontaneously wander across the body, as do the oil and ink, developing a certain autonomy. Both the figure and the line and color fields are in motion and transformation, extending expansively beyond the edges of the image. The reason for these metamorphoses remains enigmatic and can only be understood as the primal force of life: the indeterminable as a fundamental principle of nature in flux.

Aiding in this mysterious process are representatives of the animal world, especially birds, who act as guardians, messengers, or mediators supporting the transformations, however never appear fixed in a specific role but instead at times, become active protagonists and appear in different stages of transformation themselves. Schwindt is interested in how birds have been used to represent specific symbolism in art and film histories and intends to interrupt them. The expansive and shielding spread of the wings of butterflies and birds before the bodies, as seen in *Touching Figure or Butterflies and Falling Leaves*, and their "docking" at

the edges, as well as their appearance in groups, as in *Encounter*, highlight nature's role as gatekeeper and shield from our intrusive and categorizing gaze. Like in *Encounter*, they are positioned at the joints between body and environment, initiating the fusion of all image elements. The prominent position of the bird with human features, centrally above in *When a Body Becomes a Landscape*, spreading its wings welcomingly and exchanging an intense, loving gaze with the figure, emphasizes the importance of tenderness and touch as drivers of transformation and healing. It is about honoring wounds and injuries, showing them as part of the natural balance, and allowing them to exert their strength. Especially the butterflies, as in *Resting Butterfly* or *Butterflies and Falling Leaves*, speak of transformation in various stages and the simultaneous beauty in the face of decay, as the emergence of the delicate butterfly heralds its death just a few weeks later.

Dance and performance are closely related forms of expression for Schwindt, and the moving moment, the flow, the transition, and the transformative are felt in all her media. Schwindt also opposes linear definitions of media and space with alternative concepts. The glass sculptures in particular mark the transition of the painted figures into three-dimensionality. The grey-white of the paintings is reflected in the transparent body formations of glass, and the freely flowing color gradients in blue, black, or yellow on the canvases seem to move autonomously through the space, playfully populating the glass objects like in *Steel Blue Dance*, *Orange Dance*, or *Pink Dance* from 2019. The dancing body fragments, also inspired by ancient artifacts, are accompanied in their rhythm by streaks of color, almost giving the impression they will release themselves into the surrounding space at any moment, leaping from figure to figure. The incomplete seems to be in a state of growth and transformation, with the liquid visually indistinguishable from the solid. The space is filled with transparency, pressing dynamism, and interconnectedness.

The motifs of fragments, breaks, and animals also appear in earlier works in bronze and ceramics, such as *Bird Shadow*, *Wounded Wing*, *Swan*, and *Butterfly*, where the experimental use of glazes and patina creates a natural-looking blending of painting in the medium of sculpture. The different works engage in dialogue, creating an atmosphere of open vulnerability, intimacy, and care. Despite the awareness of trauma and injury, they exude calm and inner strength. Central to the works is the process of healing, the necessity of touch, tenderness, and care, as well as the belief that loss and injury offer potential for change – and thus are a source of strength, renewal, and power. Exploring these forces makes Grace's works symbols of life connected to nature.

The artist, who works not only in sculpture, painting, and drawing, but also has a strong background in stage art and performance, has been invited to present a large-scale performance at the National Museum in Athens later this year, followed by an exhibition. After her solo presentation in Leuven in 2025, another will follow at Kunsthhaus Wiesbaden in 2026. In addition to her recent institutional solo exhibition *Defiant Bodies* at Kunstmuseum St. Gallen, the artist has been invited by Kunsthal Gent for a residency and accompanying solo exhibition, and she participated in the Busan Biennale in South Korea, all in 2022. Other solo exhibitions have taken place at the Centre for Contemporary Arts, Glasgow (2019); Rozenstraat – a rose is a rose is a rose, Amsterdam (2019); Rose Lejeune Gallery, London (2017); 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 have been staged at the Volksbühne, Berlin (2019); The Roberts Institute of Art, London (2018); Frascati Theatre, Amsterdam (2017); Kaaitheater, Brussels (2017); Royal Academy of Arts as part of the Block Universe Performance Festival, London (2016); Museum M, Leuven (2018); and South London Gallery, London (2011). Her works have also been featured in group exhibitions at Tate Britain, London (2013); WIELS, Brussels (2014); Imperial War Museum, London (2020); Arko Art Center, Seoul (2017); Garage, Rotterdam (2018); and Yorkshire Sculpture Park, and are part of the permanent collections of Kunstmuseum St. Gallen, Kunsthhaus Zurich, Teylers Museum (Haarlem), Arts Council Collection, Southbank Centre (London), and Kiyosato Museum of Photographic Arts (Hokuto).

For more information please contact:

Marina Hinkens (marina@peterkilchmann.com) or Audrey Turenne (audrey@peterkilchmann.com)

GRACE SCHWINDT
When a Body Becomes a Landscape

16 octobre - 21 décembre 2024
Vernissage : Mardi 15 octobre 2024, 18 – 20 heures
11-13 rue des Arquebusiers, Paris, 75003

La Galerie Peter Kilchmann est heureuse de présenter la toute première exposition personnelle en France de l'artiste allemande Grace Schwindt (née en 1979, vivant et travaillant à Londres et en Sicile) dans nos espaces parisiens. L'exposition propose un dialogue entre des peintures nouvellement conçues et des sculptures antérieures en verre, céramique et bronze. Après le grand succès de la première de Schwindt à Zurich, l'exposition parisienne constitue une continuation et une nouvelle perspective sur l'exploration de Schwindt des thèmes du traumatisme, des blessures et de l'acceptation de celles-ci à travers la stratégie de la tendresse et du contact. S'inspirant du critique littéraire Edward W. Said, Schwindt appelle à une rencontre humaine directe, en opposition à une compréhension intellectuelle des cultures à distance. Elle souhaite interrompre les récits séparant l'humain et le corps, et promouvoir une compréhension de l'histoire façonnée par le toucher direct. Elle décrit ainsi comment, au-delà de nos influences culturelles, nous sommes indissociablement liés à la nature, cette empreinte première étant à la fois fragile et digne d'être protégée. Même si une compréhension rationnelle des métamorphoses mystérieuses et inexorables de toute vie nous échappe, cette situation ouvre des possibilités infinies pour la coexistence. « *Nous devons nous concentrer sur la collaboration des cultures qui se chevauchent, apprennent les unes des autres et cohabitent de manière bien plus intéressante que ne le permettrait toute forme abrégée ou inauthentique de compréhension. (...) Le plus important, c'est que l'humanisme est la seule, et j'irais même jusqu'à dire, la dernière résistance que nous avons contre les pratiques inhumaines et les injustices qui défigurent l'histoire humaine. (...) Peut-on diviser la réalité humaine – qui semble effectivement partagée en cultures, histoires, traditions, sociétés et même races distinctes – et en supporter les conséquences de manière humaine ?* » (Edward W. Said).

Au centre des œuvres de Schwindt se trouve le corps humain blessé, inspiré des sculptures antiques, que Grace a longuement étudiées dans divers musées, à travers l'histoire de leur conservation et lors de discussions avec des archéologues. Le musée M à Louvain (Belgique) consacra une exposition personnelle à Schwindt l'année prochaine sur ce sujet. En lien avec ses recherches sur les sculptures hellénistiques en bronze retrouvées au fond de la mer au large de la Sicile, le lieu de découverte fournit déjà une abondance d'informations, telles que les conditions climatiques, les échanges commerciaux, les échanges culturels ou les mouvements migratoires. Le fait de représenter non des personnes vivantes, mais des corps issus de civilisations anciennes, conduit à des réflexions sur les développements sociaux et les circonstances qui ont pu façonner leur conception et leur image de soi. Schwindt est fascinée par ces sculptures, porteuses d'une histoire du regard sur le corps, qui, des siècles après leur création, ont encore influencé les idéaux de beauté, bien au-delà du classicisme. Elle s'intéresse à cet héritage culturel qui a façonné notre manière de regarder et de traiter les corps, et voit dans ces corps brisés et endommagés une opportunité de redéfinir notre regard.

Schwindt montre les corps antiques dans leur matérialité, exposés au temps et aux marées, avec leurs imperfections et leurs transformations, non comme des objets de recherche isolés, mais comme des créatures imbriquées dans la nature, dont la surface corporelle a été colonisée au fil des siècles par des animaux et des plantes marines en interaction avec les éléments, à l'image d'un paysage. Inspirée par ces fragments du passé, qui ont été enfouis pendant des siècles dans l'eau ou la terre, Grace souligne la profondeur de la nature comme un sanctuaire où les figures ne sont pas isolées ou oubliées, mais connectées, leur résonance avec tout ce qui les entoure étant évidente. Schwindt est fascinée par le réseau de rugosités, de traces et de patine qui s'est tissé sur ces corps au fil des siècles, les protégeant en quelque sorte de notre regard dénaturé. Dans des peintures comme *Dancing Through*, différents éléments de ces corps fragmentés flottent presque de manière dansante et intemporelle dans une masse organique de lavis principalement en bleu-gris. La diversité du traitement des surfaces picturales, allant du délicat et transparent au dense et intense, est lisible sur les corps comme des descriptions cartographiques et trouve également un écho dans la texture de l'espace environnant. Dans *When a Body Becomes a Landscape*, les lignes semblent se promener spontanément sur le corps, tout comme l'huile et l'encre, qui développent une dynamique propre. La figure, ainsi que les champs de lignes et de couleurs, sont en mouvement et en transformation, une expansion dépassant même les limites du tableau. La cause de ces métamorphoses reste énigmatique et ne peut être comprise que comme un moteur primordial de la vie, l'indéfinissable devenant un principe fondamental de la nature en mutation.

Des représentants du règne animal, notamment des oiseaux, jouent un rôle d'assistants dans ce processus mystérieux, apparaissant comme gardiens, messagers ou intermédiaires dans les transformations. Ils n'adoptent toutefois jamais de rôle fixe, devenant eux-mêmes des protagonistes actifs apparaissant à

différents stades de la métamorphose. Schwindt s'intéresse à la manière dont les oiseaux ont été utilisés comme symboles dans l'histoire de l'art et du cinéma, mais entend remettre en question cette symbolique. Le large déploiement des ailes des papillons et des oiseaux, comme dans *Touching Figure* ou *Butterflies and Falling Leaves*, et leur ancrage aux bords des corps ou leur apparition en groupe, comme dans *Encounter*, soulignent le rôle de la nature en tant que gardienne et bouclier protecteur contre notre regard intrusif et catégorisant. Comme dans *Encounter*, ils sont situés aux points de jonction entre le corps et l'environnement, initiant la fusion de tous les éléments de l'image. La position très proéminente de l'oiseau aux traits humains au centre de *When a Body Becomes a Landscape*, déployant ses ailes en signe de bienvenue et échangeant un regard intensément affectueux avec la figure, souligne l'importance de la tendresse et du contact comme moteur de transformation et de guérison. Il s'agit de célébrer les blessures et cicatrices et de les montrer comme faisant partie de l'équilibre naturel, leur permettant de déployer leur force. Les papillons, comme dans *Resting Butterfly* ou *Butterflies and Falling Leaves*, évoquent également la transformation à différents stades et la simultanéité de la beauté face à la décadence, le moment de l'éclosion du papillon marquant déjà le début de sa mort quelques semaines plus tard.

Le mouvement, la fluidité et la transformation sont des éléments récurrents dans tous les médias de Schwindt, que ce soit la danse ou la performance. Elle remet en question les définitions linéaires des médias et de l'espace, proposant des concepts alternatifs. Ses sculptures en verre permettent aux figures peintes de passer dans la tridimensionnalité. Le gris-blanc des peintures se reflète dans les formations corporelles transparentes en verre, et les flots de couleur bleue, noire ou jaune, librement diffusés sur les toiles, semblent prendre vie dans l'espace et s'animer dans les objets en verre tels que *Steel Blue Dance*, *Orange Dance* ou *Pink Dance* (2019). Les fragments de figures dansants, également inspirés de découvertes antiques, sont accompagnés par les traînées de couleur, presque prêtes à se libérer du cadre et à sauter d'une figure à l'autre. L'incomplétude semble être en pleine croissance et transformation, la fluidité se confondant visuellement avec la solidité. L'espace est imprégné de transparence, de dynamique intense et de connexions interliées. Le motif du fragment, de la cassure et des animaux se retrouve également dans des œuvres antérieures en bronze et en céramique, comme *Bird Shadow*, *Wounded Wing*, *Swan* et *Butterfly*, où l'utilisation expérimentale des glaçures et de la patine confère à la peinture une présence naturelle dans le médium de la sculpture. Ces œuvres interagissent entre elles et créent une atmosphère de vulnérabilité ouverte, d'intimité et de soin. Malgré la conscience des traumatismes et des blessures, elles dégagent calme et force intérieure. Le processus de guérison, la nécessité du contact, de la tendresse et du soin, ainsi que la conviction que la perte et la blessure sont porteuses de potentiel pour le changement, et par conséquent sources de force, de renouvellement et de puissance, sont au cœur de son travail.

L'artiste, qui travaille autant avec la sculpture, la peinture et le dessin qu'avec les arts de la scène et la performance, a été invitée à une performance d'envergure au Musée National d'Athènes à la fin de l'année, suivie d'une exposition. Après sa présentation personnelle à Louvain en 2025, une autre aura lieu au Kunsthhaus Wiesbaden en 2026. Suite à sa récente exposition individuelle institutionnelle "Defiant Bodies" au Kunstmuseum St.Gallen, l'artiste a été invitée par le Kunsthal Gent pour une résidence avec une exposition personnelle en parallèle, et a également participé à la Biennale de Busan en Corée du Sud, toutes deux en 2022. Ses expositions personnelles précédentes ont eu lieu au Centre for Contemporary Arts, Glasgow (2019), Rozenstraat - a rose is a rose is a rose, Amsterdam (2019), Rose Lejeune Gallery, Londres (2017), MARCO, Vigo (2016), Tramway, Glasgow (2014), The Showroom, Londres (2014), Site Gallery, Sheffield (2014), Badischer Kunstverein, Karlsruhe (2014), Contemporary Art Gallery, Vancouver (2014) et Eastside Projects, Birmingham (2014). Des performances ont été présentées à la Volksbühne, Berlin (2019), au Roberts Institute of Art, Londres (2018), au Frascati Theatre, Amsterdam (2017), au Kaaitheater, Bruxelles (2017), à la Royal Academy of Arts dans le cadre du Block Universe Performance Festival, Londres (2016), au Musée M, Louvain (2018), ainsi qu'à la South London Gallery, Londres (2011). Ses œuvres ont également été présentées dans des expositions collectives à la Tate Britain, Londres (2013), au WIELS, Bruxelles (2014), au Imperial War Museum, Londres (2020), au Arko Art Center, Séoul (2017), au Garage, Rotterdam (2018), et au Yorkshire Sculpture Park. Elle fait également partie des collections permanentes du Kunstmuseum St.Gallen, du Kunsthhaus Zürich, du Teylers Museum (Haarlem), de la Arts Council Collection, Southbank Centre (Londres), et du Kiyosato Museum of Photographic Arts (Hokuto).

Pour plus d'informations, veuillez contacter : Marina Hinkens (marina@peterkilchmann.com)
ou Audrey Turenne (audrey@peterkilchmann.com).

GRACE SCHWINDT
When a Body Becomes a Landscape

16. Oktober – 21. Dezember 2024
Eröffnung: Dienstag, 15. Oktober, 2024
11-13 rue des Arquebusiers, 75003 Paris

Die Galerie Peter Kilchmann freut sich, die allererste Einzelausstellung in Frankreich der deutschen Künstlerin Grace Schwindt (geb. 1979, lebt und arbeitet in London und Sizilien) in unseren Pariser Räumlichkeiten präsentieren zu dürfen. Die Ausstellung umfasst eine dynamische Interaktion von ganz neu konzipierter Malerei und früheren Skulpturen aus Glas, Keramik und Bronze. Nach dem grossen Erfolg von Schwindts Premiere in Zürich, stellt die Pariser Ausstellung eine Weiterführung und neue Perspektive auf Schwindts Beschäftigung mit Trauma, Verletzung und das Annehmen dieser über Strategien der Zärtlichkeit und Berührung dar. Schwindt fordert, inspiriert von Literaturkritiker Edward W. Said, eine direkte menschliche Begegnung gegen ein intellektuelles Verstehen von Kulturen aus der Distanz. Sie möchte trennende Narrative zu Mensch und Körper unterbrechen, und stattdessen ein Geschichtsverständnis propagieren, das durch unmittelbare Berührung geprägt ist. Dabei beschreibt sie, wie wir über unsere kulturellen Einflüsse hinaus untrennbar mit der Natur verbunden sind und diese Urprägung fragil und schützenswert ist. Auch wenn dabei ein rationales Durchdringen der rätselhaften und unauffhaltsamen Metarmorphosen allen Lebens uns verborgen bleibt, eröffnet gerade dieser Umstand wiederum unendliche Möglichkeiten fürs Miteinander. „Wir müssen uns auf das langsame Zusammenwirken von Kulturen konzentrieren, die sich überschneiden, voneinander lernen und in weit interessanteren Weisen zusammenleben, als es jede verkürzte oder unauthentische Art des Verständnisses zulassen kann (...) Am wichtigsten ist, dass der Humanismus der einzige, und ich würde sogar so weit gehen zu sagen, der letzte Widerstand ist, den wir gegen die unmenschlichen Praktiken und Ungerechtigkeiten haben, die die menschliche Geschichte entstellen. (...) Kann man die menschliche Realität auftrennen – so wie sie tatsächlich in klar unterschiedene Kulturen, Geschichten, Traditionen, Gesellschaften und sogar Rassen unterteilt scheint – und die Folgen auf menschliche Weise überleben?“ (Edward W. Said)

Im Zentrum der Darstellungen steht der verletzte, menschliche Körper, ausgehend von antiken Skulpturen, über die Grace über viele Jahre in verschiedenen Museen, im Kontext der Konservierungsgeschichte und in Gesprächen mit Archeologen recherchiert hat. Das Museum M in Leuven (Belgien) widmet Grace zu diesem Thema eine Einzelausstellung im kommenden Jahr. Im Rahmen ihrer Recherchen zu den hellenistischen Bronzefiguren, die am Meeresboden vor Sizilien gefunden wurden, stellt bereits der Fundort eine enorme Vielzahl von Informationen bereit wie etwa Klimabedingungen, Handelsbeziehungen, kulturellen Austausch oder Migrationsbewegungen. Der Umstand nicht lebende Menschen abzubilden, sondern zum Ausgangspunkt Representationen von Körpern aus früheren Zivilisationen zu machen, führt zu Überlegungen darüber welche gesellschaftlichen Entwicklungen und Umstände zu der Gestaltung und zum Selbstverständnis dieser womöglich geführt haben. Schwindt faszinieren diese Skulpturen als Träger einer Geschichte des Blicks auf den Körper, die auch noch Jahrhunderte nach ihrer Entstehung die Schönheitsideale über den Klassizismus hinaus bis heute massgeblich geprägt haben. Schwindt interessiert das kulturelle Erbe, das uns geprägt hat wie Körper anzuschauen und zu begegnen sind und wittert in diesen versehrten und gebrochenen Körpern eine Chance unseren Blick im besten Fall neu auszurichten.

Sie zeigt die antiken Körper in ihrer Beschaffenheit als der Zeit und Gezeiten ausgelieferte Materie in ihren Makeln und Veränderungen, jedoch nicht als isoliert zu untersuchende Forschungsobjekte, sondern als in und mit der Natur verwachsene Kreaturen, deren Körperoberfläche über die Jahrhunderte von Getier und Meerespflanzen in Berührung mit den Elementen wie eine Landschaft besiedelt wurden. Inspiriert von diesen Versatzstücken der Vergangenheit, die entweder umhüllt von Wasser am Meeresboden oder umhüllt von Erde über Jahrhunderte geborgen waren, betont Grace die Tiefen der Natur als Schutzraum, in dem die Figuren nicht isoliert oder vergessen, sondern vernetzt sind und ihr Resonieren mit allem um sie herum evident ist. Schwindt begeistert das auf den Körpern wie ein Teppich sich ausbreitende Geflecht aus Unebenheiten, Spuren und Patina, die über Jahrhunderte diesen Körpern eingepflanzt wurde und letztendlich vor unserem denaturierten Blick schützen konnte. In Malereien wie *Dancing Through* schweben unterschiedliche Elemente dieser fragmentierten Körper, fast tänzerisch und zeitlos schwebend in einer vorwiegend in Blau-Grau gehaltenen organisch anmutendem Masse unterschiedlich frei agierender Lasuren. Die Vielfalt in der Behandlung der Bildoberflächen, von delikat-transparent zu dicht-intensiv, sind auf den Körpern wie kartografische Beschreibungen zu lesen und finden ebenso Widerhall

in der Beschaffenheit des umliegenden Raums. In *When a Body Becomes a Landscape* scheinen Linien spontan über den Körper zu wandern, wie auch das Öl und die Tinte, die eine gewisse Eigendynamik entwickeln. Die Figur wie auch die Linien- und Farb-Felder sind in Bewegung und Wandlung begriffen, die auch expansive über den Bildrand hinausgreift. Der Grund dieser Metamorphosen bleibt enigmatisch und kann nur als Urantrieb des Lebens verstanden werden. Das Unbestimmbare des Geschehens als Grundprinzip der Natur im Wandel.

Helfershelfer in diesem rätselhaften Prozess sind Vertreter der Tierwelt, wie vor allem Vögel, die als Wächter, Boten oder Vermittler die Verwandlungen unterstützen. Sie erscheinen jedoch nie in einer festen Rolle, sondern werden selbst zu aktiven Protagonisten und tauchen in verschiedenen Stadien der Verwandlung auf. Schwindt interessiert, wie Vögel in der Kunst- und Filmgeschichte als Symbolträger verwendet wurden, beabsichtigt damit aber diese als solche zu hinterfragen. Das weite und abschirmende Ausbreiten der Flügel von Schmetterlingen und Vögeln vor den Körpern, wie in *Touching Figure* oder *Butterflies and Falling Leaves*, und das 'Andocken' an den Rändern wie das Auftreten in Gruppen, wie in *Encounter*, verdeutlichen die Rolle der Natur als Gatekeeper und Schutzschild vor unserem eindringlicher und in Kategorien zerteilender Blick. Wie in *Encounter* sind sie an den Kitpunkten zwischen Körper und Umgebung angesiedelt und leiten die Verschmelzung aller Bildelemente ein. Die sehr prominente Position des Vogels mit menschlichen Zügen mittig oben in *When a Body Becomes a Landscape*, der willkommen heissend seine Flügel ausbreitet und einen intensiv-liebevollen Blick mit der Figur austauscht, betont die Bedeutung von Zärtlichkeit und Berührung als Motor von Verwandlung und Heilung. Es geht darum Verletzungen und Wunden zu huldigen und diese als Teil des natürlichen Gleichgewichts zu zeigen und in ihrer Stärke wirken zu lassen. Gerade die Schmetterlinge wie in *Resting butterfly* oder *Butterflies and falling Leaves* sprechen von Wandlung in verschiedenen Stadien und der Gleichzeitigkeit der Schönheit im Angesicht des Vergehens, da das Schlüpfen zum zartlieblichen Falter den nur wenigen Wochen späteren Tod der Falter einläutet.

Schwindt sind der Tanz und die Performance eng verwandte Ausdrucksmittel und der bewegte Moment, das Fliesen, der Übergang und Transformative sind in all ihren Medien zu spüren. Auch der linearen Definition von Medien und Raum stellt Grace alternative Konzepte entgegen. Gerade die Glasskulpturen leiten den Übergang der gemalten Figuren ins Dreidimensionale ein. Das Grau-Weiss der Malereien spiegelt sich in den transparenten Körperformationen aus Glas und die auf den Leinwänden frei verlaufenden Farbverläufe in Blau, Schwarz oder Gelb, scheinen sich selbstständig im Raum zu bewegen und tummeln sich verspielt in den Glasobjekten wie in *Steel Blue Dance*, *Orange Dance* oder *Pink Dance* aus dem Jahr 2019. Die tänzelnden Figurfragmente, ebenfalls von antiken Fundstücken inspiriert, werden in ihrem Rhythmus von den Farbschlieren begleitet und geben fast den Anschein sie im nächsten Moment dem umliegenden Raum freizugeben und von Figur zu Figur springen zu lassen. Das Unvollständige scheint im Wachstum und Wandel begriffen, das Flüssige vom Feste visuell nicht klar zu unterscheiden. Der Raum ist von Transparenz, drängender Dynamik und Verbundenheit durchdrungen. Die Motive des Fragments, des Bruchs und der Tiere finden sich auch in früheren Arbeiten aus Bronze und Keramik wie in *Bird Shadow*, *Wounded Wing*, *Swan* und *Butterfly* in denen durch den experimentellen Einsatz von Glasuren und Patina die Präsenz von Malerei im Medium der Skulptur ebenfalls eine natürlich wirkende Vermischung stattfindet. Die unterschiedlichen Arbeiten treten in einen Dialog und erzeugen eine Atmosphäre von offener Verletzlichkeit, Intimität und Fürsorge. Trotz des Bewusstseins für Trauma und Verletzung strahlen sie Ruhe und innere Stärke aus. Im Zentrum steht der Prozess der Heilung, die Notwendigkeit von Berührung, Zärtlichkeit und Fürsorge, sowie der Glaube, dass Verlust und Verletzung Potenzial für Veränderung bieten – und damit eine Quelle der Stärke, Erneuerung und Kraft sind. Das Erforschen dieser Kräfte macht Graces Werke zu Symbolen des Lebens im Verbund mit der Natur.

Die Künstlerin, die neben Skulptur, Malerei und Zeichnung, sehr stark auch aus der Bühnenkunst und Performance kommt, wurde für Ende des Jahres für eine grossangelegte Performance ins Nationalmuseum in Athen eingeladen mit anschliessender Ausstellung. Nach ihrer Einzelpräsentation in Leuven 2025 folgt 2026 auch eine im Kunsthaus Wiesbaden. 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), MARCO, Vigo (2016), 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); 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) und Yorkshire Sculpture Park 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 Auskünfte kontaktieren Sie bitte:

Marina Hinkens (marina@peterkilchmann.com) oder Audrey Turenne (audrey@peterkilchmann.com)