

VALENTIN RILLIET
蜀風 - *Mountain Stories*
Nov 01 – Dec 20, 2024
Opening: October 31, 6-8 pm
Rämistrasse 33, Zurich

Galerie Peter Kilchmann Zurich is thrilled to present the first solo exhibition with new works by Swiss painter Valentin Rilliet (b.1996, Geneva, Switzerland, lives and works in Zurich). The artist previously showed his work at the gallery in the group show *Three New Positions* featuring emerging artists in 2023. The exhibition has two titles: The Mandarin title 蜀風 (*Shǔ Fēng*, approximately translates into *Essence of Shǔ*), and the English title *Mountain Stories*. It is Rilliet's inaugural solo exhibition since he was added to the gallery's program.

In his new oil paintings, Rilliet continues to explore the complex exchanges between his Chinese heritage and upbringing within a Western artistic canon. While conceptualizing this new series, Rilliet stayed for six months in an artist residency in Chongqing, China. The Swiss public foundation Pro Helvetia awarded the residency to Rilliet in 2023, and it took place from early March to late August 2024. He finished the paintings after his return to Zurich.

While in Chongqing, Rilliet occupied a large studio space at 'Organhaus Art Space', where he collected the ideas and impressions for his paintings. The works depict people, items, media, and reproductions of site-specific characters, plants, and architectural elements, all existing in real life. Repurposing China's folklore, and socialist propaganda material has been the core of his painting practice. Similar to the artist's earlier works, in which he used socialist propaganda pamphlets and cartoons (连环画", Lián Huán Huà), as source materials, Rilliet also drew from historic depictions of early modern and folkloric Chinese scenery. These impressions make up the rich repository for his compositions. He then reinterpreted them through his contemporary interpretation in an uncanny and anachronistic way.

The exhibition's title is primarily a reference to the geographic characteristics of the city and the historic name of Chongqing, which is located in the Province of Sichuan. However, the title in its Mandarin version translates closer to 'tales or anecdotes of the region of Shǔ (Sichuan)'. It was also the dynastic state title of the kingdom of Shu in the 3rd century with a plethora of literary heritage. The particular choice of words in Mandarin is a clue to how much the artist was able to delve into the regional customs and familiarize himself with the region's extensive history. Rilliet considers the new paintings as a chronicle of his journey. Everything the viewer sees depicted in the paintings are elements, or direct derivations, of what the artist saw during his residency. Each painting in the exhibition is a chapter of this chronicle.

Stylistically, Kenyan-British painter Michael Armitage is an obvious inspiration for Rilliet. However, his visual style is also influenced by Russian-born American artist Sanya Kantarovsky, Japanese Nihonga-style painter Kawabata Ryūshi, and R.B. Kitaj. With this background, Rilliet skillfully creates his visual vocabulary in the style of magic realism. This allows him to create paintings with a fresh artistic sovereignty and authenticity that is only possible because of his on-site research and self-reflection during his residency.

In his paintings, Rilliet intentionally keeps the level of depth undefined, opening up the space on the canvas so that several different perspectives make the image appear open and unconstrained. The viewer instantly becomes part of the scene and the depicted environment, an effect that Rilliet has applied expertly in previous paintings.

In his own words, Rilliet is not establishing, defending, or proving a particular viewpoint when depicting abandoned mines, burning buildings, and brutalist concrete facades. His motivation and method lie in observing, collecting, and recording. As an artist, he is inherently interested in creating his own narrative, through personal investigation, free from prejudice and preconceived viewpoints. As such, Rilliet sees himself not as an interpreter but rather as a conduit between cultures. Like Rilliet, the figures in his paintings are explorers and investigators who study their complex relationship to 'belonging' and 'home'.

Parallel to further developing his artistic trajectory, he was strongly interested in connecting with the complex history of modern China - while also reconnecting with traditional Chinese culture. Rilliet grew up in Geneva and was raised by a Chinese mother and a Swiss father. He only previously visited China as a tourist to visit family. The artist was struck by the individuals that he met in Chongqing. In addition, he had the opportunity to study in-depth, for the first time, the flowers and trees in their natural habitat that he had included in previous works. To Rilliet, it was a gradual process of returning to a distant home.

The large diptych 雾都 *City of Fog (Protagonists)* was a catalyst for the whole series of new paintings in *Mountain Stories*. The half-transparent figures in the painting are inspired by three people that Rilliet met in Chongqing and observed in their everyday lives. He interpreted them as fantastical figures, near superheroes, who are jumping over the skyline of the Megacity. The figure on the right became one of the artist's first close friends in Chongqing. The figure in the middle is a person belonging to the local underworld who, according to the artist, is very charismatic but also of questionable character. The figure on the left is a porter, a 'bang bang man', as they are called in the local Chongqing dialect. They build an indispensable part of the local economy. In the upper part of the painting, Rilliet applied a mix of marble dust and oil paint that enabled the artist to playfully reproduce a unique texture. The painting is the centerpiece of the exhibition and the creative manifestation of how much Rilliet was able to connect with authentic elements. According to Rilliet's conclusions, not every foreign artist achieves that level of access to the local culture.

Distant Concerns was one of the first paintings the artist finished in Chongqing. It contains signature elements from his previous works: figures with open mouths, and seemingly disjointed limbs that create an ambivalence about how many individuals are part of the composition, and the perspective view is unclear. It is a transitional work and contains a burning building that the artist saw when the Organhaus' neighboring building lost an apartment to a fire one night.

The small painting *Vessel (after Chen Chieh-Jen's film Linchi: Echoes of a Historical Photograph, 2002)* features a male figure who seems to be treated or potentially maltreated by the surrounding characters. It is unclear which are his hands and which are those of his guards. In the painting *Through Me*, a person is jumping out of a paper window. The transparent female figure in the foreground's involvement in the dramatic scene is ambiguous. She is either the dreamer or part of the dream.

Other paintings like *Quand la memoire s'effondre (E Ling Park - 鹅岭公园)*, *Compound III, Clairière*, and *Matters of the Wind (嘉陵江 Jia Ling River)* depict architectural elements such as brick walls, doors, concrete structures, or abandoned structures standing in areas overgrown with wild plant life. In China's state-capitalist-driven modernization, entire villages were built for workers and their families and then quickly abandoned after an area's resources had been exploited. Chinese kites appear as toys in Rilliet's painting but also figuratively as a symbol of modern flight and its wide-reaching consequences on society and conflicts. During World War II, the Japanese bombed Chongqing extensively as part of their preparations for the invasion of Sichuan (which eventually never happened). As a countermeasure, an international squadron of mostly Western pilots called the 'Flying Tigers' built training grounds in the province and defended the city.

In contrast, the painting *Awakening* features scenery inspired by Tang Dynasty reliefs on ancient graves and a group of spectators underneath a starlit sky watching a dinosaur skeleton in a museum or possibly a children's theater. Rilliet applied quartz sand to the skeletal figure to give it a tactile quality. The large-scale painting *Sanctuary (天府 Tianfu)* shows pigeons flying out of a smoky mineshaft whose doors had been previously sealed with massive rounded metal swing doors. The artist saw a similar entrance to a mine in an abandoned village North of Chongqing. The figure opening the door wears a fantasy costume, composed of fabric patterns Rilliet saw during his journey. The painting *Poltergeist* is a dreamlike urban vision containing a folkloristic-dressed figure that seems to have just drawn a spell on the portal of a house and the clueless inhabitants are catching them in the act. It is a scene with a phantom appearing to be both a reference to ancient traditions and Rilliet's fresh appropriation of Eastern Mythology.

Valentin Rilliet (b.1996, Geneva, Switzerland), lives and works in Zurich. In 2023, he graduated from ZHdK with an MFA in Fine Arts and graduated with a BFA in Fine Arts from The Slade School of Fine Art, University College London, UK, in 2020. In 2023 he was awarded the Yvonne-Lang Chardonnens Stiftung, and Pro Helvetia (artist residency in Chongqing, China). His work has been shown at LINSEED Projects (Shanghai, 2024), Atelier Righini Fries (Zurich, 2024), Espace TOPIC (Geneva, 2024), the Grosse Regionale (Rapperswil, 2023), Galerie Peter Kilchmann (Zurich, 2023), Modern Animals Gallery (Zurich, 2023), Bahay Contemporary (Geneva, 2023), Sonnenstube Offspace (Lugano, 2022). His paintings are included in public and private collections across Switzerland, China, Germany, the United Kingdom, and the United States. Among them are Stadt Zurich, Zürcher Kantonalbank, Sammlung der Schweizer Post, The Leir Foundation, and the Royal Collection of the Crown Prince and Princess of Luxembourg.

For further inquiries please contact: inquiries@peterkilchmann.com

VALENTIN RILLIET

蜀風 - *Mountain Stories*

1. November – 20. Dezember, 2024

Vernissage: 31. Oktober, 18:00 – 20:00 Uhr

Rämistrasse 33, Zürich

Die Galerie Peter Kilchmann Zürich freut sich, die erste Einzelausstellung mit neuen Werken des Schweizer Malers Valentin Rilliet (geb. 1996, Genf, Schweiz, lebt und arbeitet in Zürich) zu präsentieren. Der Künstler zeigte seine Arbeiten in der Galerie bereits 2023 im Rahmen der Gruppenausstellung *Three New Positions* mit aufstrebenden Künstler:innen. Die Ausstellung trägt zwei Titel: In Mandarin 蜀風 (Shǔ Fēng, ungefähr übersetzt als *Essenz von Shǔ*) und der englische Titel „Mountain Stories“. Es ist Rilliets erste Einzelausstellung, seit er in das Programm der Galerie aufgenommen wurde.

In seinen neuen Ölgemälden setzt Rilliet seine Erforschung der komplexen Wechselwirkungen zwischen seinem chinesischen Erbe und seiner westlich geprägten künstlerischen Ausbildung fort. Während er diese neue Serie konzipierte, verbrachte Rilliet sechs Monate im Rahmen eines Künstlerresidenzprogramms in Chongqing, China. Die Stiftung Pro Helvetia vergab Rilliet die Residency im 2023, und der Aufenthalt dauerte von Anfang März bis Ende August dieses Jahres. Nach seiner Rückkehr nach Zürich arbeitete er weiter an seinen Gemälden.

Während seines Aufenthalts in Chongqing arbeitete Rilliet in einem grossen Atelier im 'Organhaus Art Space', wo er Ideen und Eindrücke für seine neuen Gemälde sammelte. Die Werke zeigen Menschen, Landschaften, Gegenstände, Medien und Reproduktionen ortsspezifischer Figuren, Pflanzen und architektonischer Elemente, die alle in der Realität existieren. Die Neuinterpretation von Chinas Folklore und von sozialistischem Propagandamaterial bildet den Kern seiner Malpraxis. Ähnlich wie in früheren Arbeiten, in denen er sozialistische Propagandabroschüren und Comics (连环画, Lián Huán Huà) als Ausgangsmaterial verwendete, liess sich Rilliet auch von historischen Darstellungen früher moderner und folkloristischer chinesischer Landschaften inspirieren. Diese Eindrücke bilden das reiche Reservoir für seine Kompositionen, die er dann durch seine zeitgenössische Interpretation auf eine unorthodoxe anachronistische Weise neu erschafft.

Der Ausstellungstitel bezieht sich in erster Linie auf die geografischen Merkmale der Stadt und den historischen Namen von Chongqing, das in der Provinz Sichuan liegt. Der Titel in der Mandarin-Version übersetzt sich jedoch näher zu „Geschichten oder Anekdoten aus der Region Shǔ (Sichuan)“. Shǔ war im 3. Jahrhundert auch der dynastische Staatstitel des Königreichs Shǔ welches ein reichhaltiges literarisches Erbe hinterlässt. Die besondere Wortwahl in Mandarin deutet darauf hin, wie tief sich der Künstler mit den regionalen Gepflogenheiten auseinandersetze und sich mit der umfangreichen Geschichte der Region vertraut machen konnte. Rilliet betrachtet die neuen Gemälde als eine Chronik seiner Reise. Alles, was der Betrachter in den Gemälden sieht, sind Elemente oder direkte Ableitungen dessen, was der Künstler während seines Aufenthalts selbst gesehen hat. Jedes Gemälde in der Ausstellung ist ein Kapitel dieser Chronik.

Stilistisch ist der kenianisch-britische Maler Michael Armitage eine offensichtliche Inspirationsquelle für Rilliet. Seine visuelle Sprache ist jedoch auch von dem in Russland geborenen amerikanischen Künstler Sanya Kantarovsky, dem japanischen Nihonga-Maler Kawabata Ryūshi und, insbesondere in landschaftlichen Szenen, von Peter Doig beeinflusst. Vor diesem Hintergrund kreiert Rilliet gekonnt seine Manierismen im Stil des magischen Realismus. Dies ermöglicht es ihm, Gemälde mit einer frischen künstlerischen Eigenständigkeit und Authentizität zu schaffen, die nur durch seine in der Residency betriebene Forschung und Selbstreflexion während seines Aufenthalts möglich war.

Rilliet hält die Bildtiefe absichtlich undefiniert und öffnet den Raum auf der Leinwand, sodass mehrere verschiedene Perspektiven das Bild offen und uneingeschränkt erscheinen lassen. Der Betrachter wird mühelos Teil der Szene und der dargestellten Umgebung. Diesen Effekt hat Rilliet bereits in früheren Gemälden meisterhaft angewendet.

In seinen eigenen Worten geht es Rilliet nicht darum, eine bestimmte Ansicht zu etablieren, zu verteidigen oder zu beweisen, wenn er verlassene Minen, brennende Gebäude und brutalistische Betonfassaden darstellt. Seine Motivation und Methode liegen im Beobachten, Sammeln und Aufzeichnen. Als Künstler ist er von Natur aus daran interessiert, seine eigene Erzählung durch persönliche Untersuchung, frei von Vorurteilen und vorgefassten Meinungen, zu schaffen. Rilliet sieht sich daher nicht als Interpret, sondern eher als Vermittler zwischen den Kulturen. Wie Rilliet sind die Figuren in seinen Gemälden Entdecker und Forscher, die ihre komplexe Beziehung zu 'Zugehörigkeit' und 'Heimat' untersuchen.

Parallel zur Weiterentwicklung seines künstlerischen Werdegangs interessierte er sich stark für die komplexe Geschichte des modernen China und stellte gleichzeitig eine erneute Verbindung zur traditionellen chinesischen Kultur her. Rilliet wuchs in Genf auf und wurde von einer chinesischen Mutter und einem Schweizer Vater grossgezogen. Er hatte China zuvor nur als Tourist besucht um Verwandte zu besuchen. Der Künstler war beeindruckt von den Menschen, die er während seines diesjährigen Aufenthalts in Chongqing traf. Darüber hinaus hatte er zum ersten Mal die Gelegenheit,

Blumen und Bäume, die er in früheren Werken bereits dargestellt hatte, in ihrer natürlichen Umgebung zu studieren. Für Rilliet war es ein schrittweiser Prozess der Rückkehr in eine ferne Heimat.

Das grosse Diptychon 雾都 *City of Fog (Protagonists)* war der Katalysator für die gesamte Serie neuer Gemälde in *Mountain Stories*. Die halb-transparenten Figuren im Gemälde sind von drei Menschen inspiriert, die Rilliet in Chongqing traf und in ihrem Alltag beobachtete. Er interpretierte sie als fantastische Figuren, fast Superhelden, die über die Skyline der Megacity springen. Die Figur rechts wurde einer der ersten engen Freunde des Künstlers in Chongqing. Die Figur in der Mitte ist eine Person aus der lokalen Unterwelt, die laut Künstler sehr faszinierend, aber auch von fragwürdigem Charakter ist. Die Figur links ist ein Lastenträger, ein „bang bang man“, wie sie im lokalen Chongqing-Dialekt genannt werden. Rilliet trug eine Mischung aus Marmorstaub und Ölfarbe auf, die es dem Künstler ermöglichte, spielerisch eine einzigartige Textur zu reproduzieren. Es ist das Herzstück der Ausstellung und die kreative Manifestation davon, wie sehr Rilliet in der Lage war, sich mit authentischen Elementen zu verbinden. Seiner Meinung nach erreichen nicht alle ausländischen Künstler ein solches Mass an Zugang zur lokalen Kultur.

Distant Concerns war eines der ersten Gemälde, die der Künstler in Chongqing fertigstellte. Es enthält charakteristische Elemente aus seinen früheren Werken: Figuren mit offenen Mündern und scheinbar getrennten Gliedmassen, die eine Ambivalenz darüber schaffen, wie viele Personen Teil der Komposition sind. Die Perspektive bleibt unklar. Es ist ein Übergangswerk und zeigt ein brennendes Gebäude, das der Künstler sah, als das benachbarte Gebäude des Organhauses eines Nachts eine Wohnung durch ein Feuer verlor. Das kleine Gemälde *Vessel (after Chen Chieh-Jen 's film "Linchi: Echoes of a Historical Photograph, 2002")* zeigt eine männliche Figur, die scheinbar von den umliegenden Figuren gepflegt oder möglicherweise misshandelt wird. Es ist unklar, welche Hände seine eigenen und welche die seiner Wächter sind.

Andere Gemälde wie *Quand la memoire s'effondre (E Ling Park – 鹅岭公园)*, *Compound III, Clairière* und *Matters of the Wind (嘉陵江 Jia Ling River)* zeigen architektonische Elemente wie Backsteinmauern, Türen, Betonkonstruktionen und verlassene Bauwerke, die in mit Wildpflanzen bewachsenen Gebieten stehen. Im staats-kapitalistisch gesteuerten Modernisierungsprozess Chinas wurden ganze Dörfer für Arbeiter und ihre Familien gebaut und dann schnell verlassen, nachdem die Ressourcen einer Gegend erschöpft waren. Chinesische Drachen erscheinen in Rilliets Gemälde sowohl buchstäblich als Spielzeuge als auch als übertragenes Symbol des modernen Flugs mit seinen zweideutigen Konsequenzen. Während des Zweiten Weltkriegs bombardierten die Japaner Chongqing ausgiebig im Rahmen ihrer Vorbereitungen für die Invasion Sichuans (die letztendlich nie stattfand). Als Gegenmassnahme bauten die 'Flying Tigers' (ein internationales Geschwader aus meist westlichen Piloten) in der Nähe der Stadt ein Trainingsgelände und verteidigten die Stadt.

Im Gegensatz dazu zeigt das Gemälde *Awakening* eine Szene, die von Reliefs der Tang-Dynastie auf antiken Gräbern inspiriert ist, und zeigt eine Gruppe von Zuschauer:innen unter einem sternklaren Himmel, die ein Dinosaurierskelett in einem Museum oder möglicherweise ein Kindertheater betrachten. Das grossformatige Gemälde *Sanctuary (天府 Tianfu)* zeigt Tauben, die aus einem rauchenden Minenschacht fliegen, dessen Türen zuvor mit massiven, abgerundeten Metallschwingtüren versiegelt wurden. Der Künstler sah einen ähnlichen Eingang zu einer Mine in einem verlassenen Dorf nördlich von Chongqing. Die Figur, die die Tür öffnet, trägt ein Fantasiekostüm, das aus Stoffmustern besteht, die Rilliet während seiner Reise gesehen hat. Das Gemälde *Poltergeist* ist eine traumhafte urbane Vision mit einer folkloristisch gekleideten Figur, die scheinbar gerade einen Zauberspruch auf das Portal eines Hauses gemalt hat und von den ahnungslosen Bewohnern auf frischer Tat ertappt wird. Es handelt sich um eine Szene mit einem Phantom, die sowohl auf alte Traditionen als auch Rilliets lebhaftes Aneignung der östlichen Mythologie anspielt.

Valentin Rilliet (geb. 1996, Genf, Schweiz) lebt und arbeitet in Zürich. 2023 schloss er sein MFA in Bildender Kunst an der ZHdK ab und 2020 sein BFA an The Slade School of Fine Art, University College London, UK. 2023 erhielt er das Yvonne-Lang Chardonnens Stiftung Stipendium sowie das Pro Helvetia Stipendium (Künstlerresidenz in Chongqing, China). Seine Arbeiten wurden unter anderem bei LINSEED Projects (Shanghai, 2024), Atelier Righini Fries (Zürich, 2024), Espace TOPIC (Genf, 2024), der Grosse Regionale (Rapperswil, 2023), Galerie Peter Kilchmann (Zürich, 2023), Modern Animals Gallery (Zürich, 2023), Bahay Contemporary (Genf, 2023), Sonnenstube Offspace (Lugano, 2022) gezeigt. Seine Gemälde befinden sich in öffentlichen und privaten Sammlungen in der Schweiz, China, Deutschland, dem Vereinigten Königreich und den USA. Unter ihnen sind die Stadt Zürich, die Zürcher Kantonalbank, die Sammlung der Schweizer Post, die Leir Foundation und die Königliche Sammlung des Kronprinzen und der Kronprinzessin von Luxemburg.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: inquiries@peterkilchmann.com