

ANDRIU DEPLAZES

Nasse Augen (Wet Eyes)

January 25 – March 15, 2025

Opening: Friday, January 24, 6pm – 8pm

Rämistrasse 33, Zurich

Galerie Peter Kilchmann is pleased to present *Nasse Augen (Wet Eyes)*, the fourth solo exhibition by Swiss artist Andriu Deplazes (*1993 in Zurich; lives and works in Marseille and Zurich). The title references his solo exhibition *Rote Augen (Red Eyes)* at the Bündner Kunstmuseum Chur in 2019. While *Rote Augen* represented raging anger, wrath, and a loud outcry, *Nasse Augen* symbolizes letting go, liberation, and the courage to finally cry. The sense of powerlessness, as a reaction of the individual to seemingly insurmountable, complex issues in our present moment, reverberates. The exhibition embodies the artist's development: his work has matured, solidified, and he convincingly demonstrates his quality as an outstanding painter.

Through his works, Deplazes explores the three floors of the Rämistrasse with themes that reflect political, global, and personal processes: human beings and their connection to nature, family constellations, protection, exclusion, and precarity—motifs already familiar from his previous body of work. Water appears in many of his pieces as a unifying element, while another central theme is the search for mechanisms of protection, security, and intimacy, or, conversely, the act of liberation—a dynamic interplay between the inner and outer realms. The exhibition features new paintings on canvas, works on paper, ceramic sculptures, and paintings on glass, some of which are presented in light boxes. In his use of colors and atmospheres, the artist has drawn inspiration from Ernst Ludwig Kirchner, Lucian Freud, Maria Lassnig, and other artists of classical modernism.

A grayish-colored fabric, a glacier cloth, flows from the ceiling to the floor, wrapping the stair railing and preserving the remaining glaciers in the monumental painting of an alpine panorama, adapting to the contours of the exhibition space: Our glaciers are melting, they are crying. The synthetic fabric, reminiscent of a curtain, helped protect 80,000 square meters of the Titlis Glacier (Engelberg, Switzerland) from sunlight last summer. Now, it shields the visitors from observing eyes on the staircase. What is the value of a ski trip in early December to us? Can or will we forgo it in the future? In the foreground of the alpine panorama, a figure gazes upwards, holding a summit book—similar to a diary—in which one can inscribe their name. While the glaciers in the background are disappearing, enormous dams collect meltwater for energy production. This helplessness, this inability, is emotionally reflected in Deplazes' work on paper featuring two *pleureuses* (mourning women): Two female figures in pale pink, red, and yellow, painted in oil paint and ink, whose liquid bodies merge into one another from tears and color. These figures evoke the traditional iconography of the Passion of Christ, especially depictions of mourners, of "weeping women," as seen in the scenes of the Lamentation of Christ. Deplazes employs various techniques for his works on paper; in the most recent, he first applies ink and oil and then prints the medium using the monotype process. This technique imparts striking depth and luminosity to the works, without the white remnants of the paper.

Under the protection of the cloth, the visitors ascend to the upper floor. The first room is dedicated to interior scenes and various family constellations, questioning societal and familial role models. In front of an idyllic mountain panorama, for example, a family of three sits at a table, or a stage scene is presented, leaving it unclear whether the viewers are positioned in front of or behind it. The figures, characteristic of Deplazes' work, are human, yet generic, estranged, and androgynous with vague facial features, portrayed in an isolated manner. Another oil painting depicts two naked bodies in bed, directly gazing into the eyes of the spectator. The duvet, glowing in the light of the setting sun, shimmers in violet and rose hues, evoking a mountainous landscape gently enveloped by drifting clouds.

In the next room, the perspective expands to encompass parallel destinies, with which we are constantly confronted, through our ongoing media consumption. In the large-scale oil painting *Körper hält Kinderwagen (Body holds baby stroller, 165 x 290 cm)*, Deplazes unveils a dreamy, surreal, and lush floral landscape. In the foreground, a garden is depicted, with vibrant green grass and a variety of flowers in white, salmon, orange, red, violet, aubergine, and violet-blue. Shrubs in rich green tones have been carefully planted and are accentuated by grey stones. Behind, a vast green field stretches out, merging into a mist-covered mountain range. Alone and abandoned, almost dystopian, a figure with a bare torso stands in the garden, barefoot, dressed in royal blue trousers. The figure holds the red frame of a stroller, and is weeping. On the horizon, against the misty sky, a chain of people—families with children in motion—becomes visible. *Körper im Kampf (Bodies in combat, 180 x 270 cm)* tells of life in war and mechanisms of protection. In the background, interceptor missiles flash. In the

midground, two figures are boxing on a meadow; despite the war, they pursue their hobby, playing out a fight. In the foreground, a family of foxes approaches their den. Both the boxers and the foxes exist within an artificial bubble, in safety. In the final room on the upper floor, the figures in the works confront us with their resignation. Without resistance, they accept their respective fates. A painting on glass, mounted in a lightbox, depicts two people crouching with a candle in front of a house entrance. From above, we look into the eyes of two homeless individuals. How could we help them in a lasting way? A sense of helplessness spreads, as fates like these cannot be quickly resolved. We empathize with them; their plight touches us. Yet, moments later, we turn our gaze away, returning to our lives, to our everyday routine. Deplazes thus places us in a hopeless situation, where we experience empathy, but simultaneously fail to act. Opposite this work, in a niche, small ceramic sculptures of reclining and seated figures, at peace within themselves, are positioned in front of a work on paper depicting an empty reservoir: the glacier has completely melted, and thus, the water to be stored is absent.

In the basement—the underworld, the inferno—no rules apply. The viewer encounters several different paintings with eclectic subjects such as a female boxer, a falconer with his bird of prey, which, due to a lack of food, relies on carrion, and a romantic unicorn. The mythical creature stands before a rosy sunset, and the world appears paradisiacal; yet the animal is stressed and uncertain of its direction—an example of the subtle humor in Deplazes' work. His humor manifests subtly, combining tension with absurdity, as the familiar is distorted in a surreal manner, prompting reflection on the boundaries between reality and imagination. Another stained-glass artwork depicts two kissing, tightly entwined figures in the style of Bacchanalia—the wild Bacchic festivals of ancient Rome. A large-scale painting, inspired by Michelangelo's *Last Judgment*, focuses on the scene of Charon on his boat. The naked, tormented souls, who recently arrived in hell, are retained by the artist, as is the ferryman, whom he depicts with two firearms. However, this scene only becomes visible upon a second glance, as the first view reveals an idyllic coastal landscape with a gentle ocean breeze. Through *Nasse Augen*, Deplazes thus creates a journey through five rooms that reflects on our contemporary reality and privileges, immersing us in realms of thought filled with depth and irony.

About the artist: Andriu Deplazes (*1993 in Zurich) has been living and working in Marseille and Zurich since 2018. He draws inspiration from the styles of late and early modernist artists such as Ferdinand Hodler, Giovanni Segantini, Pierre Bonnard, and Nancy Spero, yet reinterprets these influences in a distinctly contemporary manner. In doing so, art-historical references once again find their way into his work. The artist has had several solo exhibitions, accompanied by monographic catalogues, including at Collezione Maramotti, Reggio Emilia (2023); Bündner Kunstmuseum, Chur (2019); Kunstverein Friedrichshafen (2018); and Aargauer Kunsthaus (2018). He has also presented works in numerous group exhibitions, including *Apropos Hodler* at Kunsthaus Zürich (2024); VFO in Kunsthalle Zürich (2024); Centre Pasquart, Biel (2023); Museum Gertsch, Burgdorf; Museum zu Allerheiligen, Schaffhausen (2022); the Bregaglia Biennale, Val Bregaglia (2022); at Museum Haus Konstruktiv, Zurich (2020); at Pully Museum (2020); at the Centre for Contemporary Art Futura, Prague (2020); Alte Fabrik, Rapperswil (2019); Helvetia Art Foyer, Basel (2017); at CC Strombeek, Brussels (2017); and at Kunst(Zeug)Haus, Rapperswil (2016). From 2015 to 2018, Deplazes lived in Brussels and studied at the Sint Lukas LUCA School of Arts. In 2016, Deplazes completed his studies in Fine Arts at the Zurich University of the Arts, and since then, he has received several awards, including the Helvetia Art Prize (2017), the Prix d'Art Manor (2019), and the Visarte Atelier Cité des Arts Fellowship, Paris (2021)

About the gallery: Galerie Peter Kilchmann was founded in 1992 by Peter Kilchmann in the emerging Zurich-West district. Between 1996 and 2010, it evolved into an internationally renowned gallery representing artists from Switzerland, the United States, as well as various European and Latin American countries. The gallery gained recognition for exhibitions that challenge established narratives and highlight critical, non-Western perspectives. In 2011, the gallery moved to larger premises at Zahnradstrasse 21 in the Maag district of Zurich-West. Continuing its expansion in 2021, the gallery opened a second location at Rämistrasse 33 near the Kunsthaus Zurich in the heart of Zurich. The most recent milestone in the gallery's ongoing growth was the inauguration of a branch in the Parisian district of Le Marais in October 2022.

For further information please contact: inquiries@peterkilchmann.com

ANDRIU DEPLAZES

Nasse Augen

25. Januar - 15. März, 2025

Vernissage: Freitag, 24. Januar, 18 - 20 Uhr

Rämistrasse 33, Zürich

Die Galerie Peter Kilchmann freut sich, mit *Nasse Augen* die vierte Einzelausstellung des Schweizer Künstlers Andriu Deplazes (*1993 in Zürich; lebt und arbeitet in Marseille und Zürich) in der Galerie präsentieren zu dürfen. Der Titel knüpft an seine Einzelausstellung *Rote Augen* im Bündner Kunstmuseum Chur, 2019, an. Während *Rote Augen* für tobende Wut, Zorn und einen lauten Aufschrei stand, symbolisiert *Nasse Augen* das Loslassen, die Befreiung und den Mut, endlich zu weinen. Das Ohnmachtsgefühl als Reaktion des Individuums gegenüber scheinbar unüberwindbaren, komplexen Zusammenhängen in unsere Gegenwart hallt nach. Die Ausstellung verkörpert die Weiterentwicklung des Künstlers: Sein Schaffen ist reifer geworden, hat sich verfestigt und er stellt damit seine Qualität als herausragender Maler deutlich unter Beweis.

Durch seine Arbeiten erschliesst Andriu Deplazes die drei Stockwerke an der Rämistrasse mit Themen, die politische, globale und persönliche Prozesse reflektieren: Menschen und ihre Verbindung zur Natur, Familienkonstellationen, Schutz, Ausgrenzung und Prekarität – Motive, die uns bereits aus seinem Werk bekannt sind. Das Wasser erscheint in vielen Werken als verbindendes Element, während ein weiterer zentraler Leitgedanke die Suche nach Schutzmechanismen, Geborgenheit und Intimität oder, im Gegenteil, der Befreiungsakt ist – ein dynamisches Wechselspiel zwischen Innen und Aussen. In der Ausstellung werden neue Malereien auf Leinwand, Papierarbeiten, Keramikskulpturen und Glasmalereien, einzelne in Leuchtkästen, gezeigt. Dabei orientierte sich der Künstler bei den Farben und Stimmungen teilweise an Ernst Ludwig Kirchner, Lucian Freud und Maria Lassnig und weiteren Künstler*innen der klassischen Moderne.

Ein gräulich verfärbter Stoff, ein Gletscherfließ, fließt von der Decke bis zum Boden, umhüllt das Treppengeländer und bewahrt damit die noch verbliebenen Gletscher einer sich den Wölbungen des Ausstellungsraumes anpassende, monumentale Malerei eines Alpenpanoramas: Unsere Gletscher schmelzen, sie weinen. Die an einen Vorhang erinnernde, synthetische Stoffbahn hat vergangenen Sommer dazu beigetragen, 80'000 Quadratmeter des Titlisgletschers vor Sonneneinstrahlung zu schützen. Nun schirmt sie die Besucher*innen vor beobachtenden Blicken auf der Treppe ab. Was ist uns eine Skifahrt im frühen Dezember wert? Können oder wollen wir in Zukunft darauf verzichten? Im Vordergrund des Alpenpanoramas ist eine emporblickende Figur mit einem Gipfelbuch – einem Tagebuch ähnlich –, in dem man sich vor Ort verewigen kann, gemalt. Während die Gletscher im Hintergrund schwinden, stauen gigantische Dämme Schmelzwasser zur Energiegewinnung. Diese Hilflosigkeit, dieses Unvermögen widerspiegelt sich emotional in der Papierarbeit von zwei *Pleureuses* wieder: Zwei Frauenfiguren in hellrosa, roter und gelber Farbe, Ölfarbe und Tusche, deren liquide Körper aus Tränen und Farbe ineinanderfließen. Die Gestalten erinnern an die traditionelle Bildsprache der Passion Christi, insbesondere an die Darstellungen von Trauernden, von 'Klageweibern', wie in Szenen der Beweinung Jesus Christus'. Deplazes verwendet für seinen Papierarbeiten verschiedenen Techniken, bei der neuesten trägt er zunächst Tusche und Öl auf und bedruckt danach den Träger mit dem Verfahren der Monotypie. Letztere erhalten dadurch eine beeindruckende Tiefe und Leuchtkraft, ganz ohne Weissanteile des Papiers.

Unter dem Schutz des Flies gelangen die Besucher*innen ins Obergeschoss. Der erste Raum widmet sich Interieur-Szenen und verschiedenen Familienkonstellationen, wodurch Rollenbilder in der Gesellschaft und in Familien hinterfragt werden. Vor einem idyllischen Bergpanorama sitzt beispielsweise eine dreiköpfige Familie am Tisch oder eine Bühnenszene wird dargeboten, die offen lässt, ob sich die Betrachter*innen davor oder dahinter befinden. Die Figuren sind, charakteristisch für Deplazes' Werk, zwar menschlich, jedoch generisch, entfremdet und androgyn mit vagen Gesichtszügen, in einer isolierten Manier dargestellt. Ein weiteres Ölgemälde zeigt zwei unbekleidete Körper im Bett, die direkt in die Augen der Betrachter*innen schauen. Das Duvet erstrahlt im Licht des Abendrots in violetten und rosaroten Nuancen und erinnert an eine Berglandschaft, sanft umhüllt von ziehenden Wolken.

Im nächsten Raum weitet sich der Blick auf parallellaufenden Schicksalen, mit denen wir insbesondere durch unseren konstanten Medienkonsum laufend konfrontiert werden. In der grossformatigen Ölmalerei *Körper hält Kinderwagen* (165 x 290 cm) offenbart Deplazes eine traumhafte, surreale, üppige, florale Landschaft. Im Vordergrund ist ein Garten zu sehen, grasgrüne Gräser, eine Vielfalt von Blumen in Weiss, Lachs, Orange, Rot, Violett, Aubergine und Veilchenblau. Sträucher in satten Grüntönen wurden akkurat gepflanzt und durch graue Steine akzentuiert. Dahinter erstreckt sich ein weiter, grüner Acker, der in eine nebelumhüllte Bergkette übergeht. Allein und verlassen, fast dystopisch steht eine Figur mit nacktem Oberkörper gehüllt in eine königsblaue Hose barfuss im Garten. Sie hält das rote Fahrgestell eines Kinderwagens in den Händen und weint. Am Horizont zeichnet sich vor dem nebligen Himmel eine Menschenkette ab - Familien mit Kindern in Bewegung. *Körper im Kampf* (180 x 270 cm) erzählt vom Leben im Krieg und Schutzmechanismen. Im Hintergrund blitzen Abfangraketen. Im Mittelgrund boxen zwei Gestalten auf einer Wiese, trotz Krieg gehen sie ihren Hobbies nach, spielen den Kampf. Im Vordergrund begibt sich eine Fuchsfamilie

nahe zu ihrem Fuchsbau. Beide, die Boxer, sowie die Füchse hegen sich so weit, wie in einer künstlichen Blase, in Sicherheit.

Im letzten Raum im Obergeschoss konfrontieren uns die Figuren in den Werken mit ihrer Resignation. Kampflös nehmen sie ihre jeweiligen Schicksale an. Eine Glasmalerei, montiert in einem Leuchtkasten, zeigt zwei Menschen mit einer Kerze vor einem Hauseingang kauend. Von oben herab blicken wir in die Augen zweier Obdachlosen. Wie könnten wir ihnen nachhaltig helfen? Ein Gefühl von Ohnmacht macht sich breit, denn Schicksale wie diese lassen sich nicht auf die Schnelle lösen. Wir fühlen mit diesen Menschen mit, ihr Los geht uns nahe. Doch Sekunden später drehen wir unseren Blick wieder weg, kehren in unser Leben, in unseren Alltag zurück. Andriu Deplazes versetzt uns damit in eine aussichtslose Situation, in der wir zwar Empathie empfinden aber sogleich wieder scheitern. Gegenüber diesem Werk sind in einer Nische kleine Keramikskulpturen von liegenden und sitzenden, in sich ruhenden Menschen vor einer Papierarbeit, die einen Leeren Stausee zeigt, platziert: Der Gletscher ist vollends geschmolzen und somit fehlt auch das zu stauende Wasser.

Im Untergeschoss - der Unterwelt, dem Inferno – gelten keine Regeln mehr. Das Publikum begegnet einer Boxerin, einem Falkner mit seinem Raubvogel, der aus Nahrungsmangel auf Aas angewiesen ist und einem romantischen Gemälde eines Einhorns. Das Fabelwesen steht vor einem rosaroten Sonnenuntergang, die Welt wirkt paradiesisch, doch das Tier sieht rot vor Stress und weiss nicht wohin – ein Beispiel für den unterschwelligsten Humor in Andriu Deplazes Werk. Sein Humor tritt subtil in Erscheinung, verbindet Spannung mit Absurdität, das Gewohnte wird auf eine surreale Weise verzerrt und regt zum Nachdenken über die Grenzen von Realität und Vorstellungskraft an. Eine weitere Glasmalerei zeigt zwei sich küssende, eng umschlungenen Figuren à la Bacchanalia - den wilden Bacchusfeste im antiken Rom. Eine grossformatige Malerei vom letzten Gericht von Michelangelo inspiriert, konzentriert sich auf den Ausschnitt mit Charon auf der Barke. Die nackten, gequälten Seelen, die erst kürzlich in die Hölle gekommen sind, behält der Künstler bei, ebenso den Fährmann, malt ihn jedoch mit zwei Schusswaffen. Diese Szene ist jedoch erst auf den zweiten Blick sichtbar, auf den ersten ist eine idyllische Küstenlandschaft mit Sicht auf den Ozean in einem leichten Wellengang zu sehen. Deplazes erschafft mit *Nasse Augen* somit einen Parcours durch fünf Räume, der über unser Zeitgeschehen, unsere Privilegien reflektieren und uns damit in Denkräume voller Tiefgang und Ironie eintauchen lässt.

Zum Künstler: Andriu Deplazes (*1993 in Zürich) lebt und arbeitet seit 2018 in Marseille und Zürich. Er lässt sich von Stilen der spät- und frühmodernistischen KünstlerInnen wie Ferdinand Hodler, Giovanni Segantini, Pierre Bonnard und Nancy Spero inspirieren, interpretiert diese Einflüsse jedoch auf eine unverwechselbar zeitgenössische Weise neu. Dabei finden kunsthistorische Referenzen erneut Eingang in sein Werk. Der Künstler hatte bereits mehrere Einzelausstellungen, anlässlich derer zudem monographische Kataloge veröffentlicht worden sind: Collezione Maramotti, Reggio Emilia (2023); Bündner Kunstmuseum, Chur (2019); Kunstverein Friedrichshafen (2018); Aargauer Kunsthaus (2018). In zahlreichen Gruppenausstellungen konnte der Künstler ebenfalls Werke präsentieren, darunter "Apropos Hodler", im Kunsthaus Zürich (2024); im VFO in der Kunsthalle Zürich (2024); im Centre Pasquart Biel (2023); im Museum Gertsch, Burgdorf; im Museum zu Allerheiligen, Schaffhausen (2022); auf der Bregaglia Biennale, Val Bregaglia (2022); im Haus Konstruktiv, Zürich (2020); im Pully Museum (2020); im Zentrum für zeitgenössische Kunst Futura, Prag (2020); in der Alten Fabrik, Rapperswil (2019); im Helvetia Art Foyer, Basel (2017); am CC Strombeek, Brüssel (2017); im Kunst(Zeug)Haus, Rapperswil, (2016). Von 2015 bis 2018 lebte Deplazes in Brüssel und studierte an der Sint Lukas LUCA School of Arts. Im Jahr 2016 schloss Deplazes sein Studium der Bildenden Künste an der Zürcher Hochschule der Künste ab und gewann seitdem mehrere Auszeichnungen, darunter den Helvetia Kunstpreis (2017), den Prix d'Art Manor (2019) und das Stipendium Visarte Atelier Cité des Arts, Paris (2021).

Zur Galerie: Die Galerie Peter Kilchmann wurde 1992 von Peter Kilchmann im aufstrebenden Zürcher Quartier Zürich-West gegründet. Zwischen 1996 und 2010 entwickelte sie sich zu einer international renommierten Galerie, die Künstlerinnen und Künstler aus der Schweiz, den USA sowie aus verschiedenen europäischen und lateinamerikanischen Ländern vertritt. Bekannt wurde die Galerie durch Ausstellungen, die etablierte Narrative hinterfragten und kritische, nicht-westliche Perspektiven in den Fokus rückten. 2011 zog die Galerie in grössere Räumlichkeiten an der Zahnradstrasse 21 im Maag-Areal in Zürich-West. Mit der Eröffnung eines zweiten Standorts an der Rämistrasse 33 im Herzen Zürichs, nahe dem Kunsthaus Zürich, im Jahr 2021 setzte die Galerie ihre Expansion fort. Mit der Eröffnung einer Dependence im Pariser Viertel Le Marais im Oktober 2022 markierte die Galerie das jüngste Kapitel ihres fortlaufenden Wachstums.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: inquiries@peterkilchmann.com