Grace Schwindt Defiant Bodies

<u>Grace Schwindt – Defiant Bodies</u>
17. September 2022 – 5. Februar 2023
Kunstmuseum St. Gallen

Die Plastikerin und Performancekünstlerin Grace Schwindt arbeitet in unterschiedlichen Medien wie Skulptur, Zeichnung, Performance und Video. Sie untersucht in ihrem Schaffen, wie historische Ereignisse soziale Beziehungen formen und beeinflussen und wie Geschichtsschreibung und Erinnerung konstruiert werden. Gespräche, die sie mit unterschiedlichen Menschen, unter anderem Künstler*innen, Aktivist*innen oder auch Familienmitgliedern führt, dienen oft als Ausgangspunkt für fiktionale Dialoge, die in disziplinübergreifenden Performances interpretiert und vorgetragen werden. Objekte und Zeichnungen erweitern das bühnenartige und performative Setting, das Grace Schwindt für die Präsentation im Kunstmuseum St. Gallen, ihre erste in einem Schweizer Museum, mit einer Aussenskulptur bis in den Stadtpark ausgreifen lässt.

Grace Schwindt verwendet für ihre Installationen im Kunstmuseum St.Gallen raumgreifende Bühnenbilder mit Elementen des Theaters wie skulpturale Kostüme und Requisiten, die sich auf einen spezifischen Ort oder Schauplatz beziehen. Im Ausstellungsrundgang platziert sie skulpturale Körper sowie Arrangements und verwendet hierfür eine konzise Choreografie, die auf Themen wie Ausgrenzung, Zerstörung, Gewalt und Wandel, aber auch Fürsorge und Zuwendung beruht. Die Balance zwischen Fragilität und Stärke ist stets unbeständig und prekär.

Kuratorin: Nadia Veronese

Foyer und Saal 1

Becoming a Fossil, 2021 Bronze, patiniert 33,5 × 13,5 × 9 cm Ed. 1 / 3 Edition von 3 + 1 AP

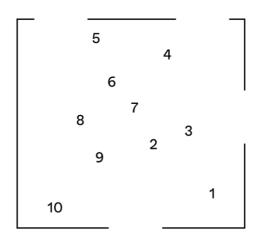

Gravity, 2019 Keramik und Bronze, patiniert 17,4 × 45 × 22,5 cm Ed. 1 / 3 Edition yon 3 + 1 AP

In ihrer Arbeit befragt Grace Schwindt die Zugehörigkeit des Menschen zu einem bestehenden gesellschaftlichen System, sowie herrschende soziale Normen und Werte. Wie kann das Individuum in diesem sozialen System selbstbestimmt handeln?

Die im ersten Raum versammelten Skulpturen wurden eigens für die Ausstellung in St.Gallen erarbeitetet. Sie bestehen aus Keramik mit malerischen Flächen und Akzenten in farbiger Glasur oder patinierter Bronze. Die Fragilität der Keramik steht im Gegensatz zur Kraft der Bronze. Dormant Burgeon, Becoming a Figure oder Bird with Drip offenbaren einen sich in Transition befindenden Körper. In Two Parts und Figure Inside sprechen von verletzlichen Körpern, die aber herausfordernd und selbstbestimmt sind.

Grace Schwindt untersucht historische Traumata – ausgelöst durch Ereignisse kultureller, politischer und gesellschaftlicher Natur. Körperliche Versehrtheit aber auch seelische Verletzung schwingen in den skulpturalen Fragmenten mit. Bedrohung und Gewalt, Kraft und Stärke stehen einander in unbeständiger Balance gegenüber. Die evozierten Bilder oszillieren zwischen Zartheit und Zerbrechlichkeit, Vehemenz und Intensität.

1 Arch, 2022 Bronze, patiniert $33,5 \times 18,5 \times 9,5$ cm Ed. 1/3 Edition von 3 + 1 AP

3 Bird Shadow, 2022 Keramik, glasiert 13,3 × 14 × 13,5 cm

5 Figure inside, 2022 Keramik, glasiert 5 × 15 × 12 cm

7
Dormant Burgeon, 2022
Bronze, patiniert
7,9 × 6,5 × 11,5 cm
Ed. 1 / 3
Edition von 3 + 1 AP

9
Bird with Drip, 2022
Bronze, patiniert
20,5 × 6,5 × 11,5 cm
Ed. 1 / 3
Edition von 3 + 1 AP

2
Becoming a Figure, 2022
Bronze, patiniert
22.5 × 11,5 × 6 cm
Ed. 1 / 3
Edition von 3 + 1 AP

4 Spine, 2022 Keramik, glasiert 33,8 × 12,5 × 10 cm

6 Head and Figure, 2022 Keramik, glasiert 23,4 × 12,2 × 14,7 cm

8 Home, 2022 Bronze, patiniert 22 × 14,7 × 16,5 cm Ed. 1 / 3 Edition von 3 + 1 AP

10 In Two Parts, 2022 Keramik glasiert, Bronze patiniert, 2-teilig 11,9 × 10,7 × 21,2 cm 7,9 × 8,5 × 9 cm

Die Gegenüberstellung von Kleinskulptur und Aquarellen zeigt formale und inhaltliche Verbindungen auf. Tropische, subtropische oder heimische Pflanzen, historische und mythologische Figuren sind Motive, die die Künstlerin in zahlreichen Arbeiten immer wieder in neuen Konstellationen erprobt. Auch hier spielen Transformationsprozesse eine Rolle: Die Blüten des Liliengewächses *Fritillaria Imperialis* scheinen zu versteinern oder zu verknöchern, aus der felsigen Landschaft entblättert sich das Gesicht der Nofretete, Hauptgemahlin des ägyptischen Pharaos Echnaton. Das Unbeständige und Wandelbare steht für Handlungen, die als stete Herausforderung das Dasein bestimmen.

An der Wand von rechts nach links: Light, 2022 Aquarell, Tusche und Bleistift auf Papier 46 × 61 cm

Constanza, 2020
Aquarell, Tusche, Bleistift auf
Papier
46 × 61 cm
Kunstmuseum St.Gallen
Erworben vom Kunstverein
St.Gallen
aus Mitteln des Legates
Marguerite Louise Hadorn

Blue Spine, 2022 Aquarell, Tusche und Bleistift auf Papier 46 × 61 cm Senusret III, 2020 Aquarell und Bleistift auf Papier 61 × 46 cm

Tears, 2019
Bronze, patiniert
26 × 10 × 14 cm
Kunstmuseum St.Gallen
Erworben vom Kunstverein
St.Gallen
aus Mitteln des Legates
Marguerite Louise Hadorn
Ed. 1 / 3
Edition von 3 + 1 AP

Clematis, 2020 Aquarell, Indische Tusche und Bleistift auf Papier 61 × 46 cm Nefertiti and Drips, 2020 Aquarell und Bleistift auf Papier 61 × 46 cm Upright, 2021 Bronze, patiniert $26 \times 5 \times 14,5$ cm Ed. 1/3 Edition von 3 + 1 AP

Orchid, 2020 Aquarell, Indische Tusche und Bleistift auf Papier 61 × 46 cm Fritillaria Imperialis, 2020 Aquarell und Bleistift auf Papier 61 × 46 cm

Passing, 2022 Aquarell, Tusche und Bleistift auf Papier 46 × 61 cm Heliconia, 2020 Aquarell und Indische Tusche auf Papier 61 × 46 cm

Man and Flower, 2019 Bronze 22,5 × 29,5 × 8 cm

Resting Point, 2022 Bronze, patiniert, Naturseil, Stahl Bronze: 128 × 60 × 40 cm

Ed. 1/3

Stahl: 120 × 60 × 32 cm Dimension variabel

Installiert: 128 × 60 × 550 cm

Memory of a Boxer, 2022 Aluminium, schwarzes Pigment 160 × 600 cm

Für ihre Einzelausstellung in St.Gallen realisiert die Künstlerin erstmals grossformatige Skulpturen wie *Resting Point*. Diese greift eindringlich die Dynamik zwischen der Verletzlichkeit und Selbstbestimmtheit auf – der Körper scheint gefangen und erstarrt in der Wandlung. *Memory of a Boxer* zeigt einen k.o.-geschlagenen Boxer als liegende Schattenfigur. Der kampfunfähige Körper reiht sich in das Thema der Verletzlichkeit und setzt die Erinnerung an Boxkämpfe, Selbstbehauptung, Überlebensdrang und -kampf frei.

Remembered Position, 2022 Bronze, patiniert, Naturseil und Stahl

Bronze: $45 \times 60 \times 90$ cm

Ed. 1/3

Stahl: 120 × 60 × 32 cm Dimension variabel

Installiert: 120 × 455 × 150 cm

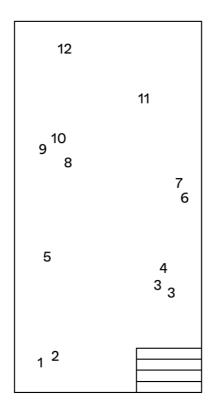

A Memory, 2022 Aktivkohle Dimension variabel Installiert: 555 × 230 × 45 cm

Remembered Position und A Memory setzen den Dialog von Resting Point und Memory of a Boxer fort. Der kauernde, fragmentierte Bronzekörper in Remembered Position ist mit einem Naturseil an einem Boxring festgezurrt. A Memory symbolisiert als schwarzer Schatten die Vergänglichkeit des Daseins und die Erinnerung an Unausgesprochenes. Beide Räume implizieren das Thema des Boxkampfs.

Saal 5 - Oberlichtsaal

Auf einem hölzernen, weissen Podest, der zugleich zur Bühne für Performer*innen wird, sind zahlreiche Kleinskulpturen platziert, die als Protagonist*innen «interagieren». Eine Treppe führt auf das Podium und bietet Raum für die skulpturale Setzung wie auch für die Aufführung von *The Boxer.* Die an drei Tagen durchgeführte Performance lässt eine Opernsängerin, eine Tänzerin, eine Boxerin, einen Bodybuilder und eine Schlagzeugerin intuitiv ohne vorgeschriebenes Szenario miteinander kommunizieren und aufeinander reagieren. Der Performance liegt ein von der Künstlerin verfasstes Skript zugrunde, dem die Performer*innen instinktiv folgen und frei interpretieren. Bewegung, Klänge, Gesang, Geräusche folgen auf die dialogisch angelegte Performance. Die zweifache Nutzung als grossformatiger Sockel und als Spielfläche lassen das raumgreifende Setting ambivalent, theatral und skulptural zugleich erscheinen.

1 2 Bull, 2018 / 2022 Little Bird's Dream, 2018 Bronze, patiniert Bronze, Keramik, Kupferglasur $19,5 \times 36 \times 9,5 \text{ cm}$ $22 \times 11 \times 21$ cm Ed. 1/3 Edition von 3 + 1 AP 3 4 Double Shadow, 2021 Bloom, 2021 Keramik und Bronze, patiniert Bronze, patiniert Kopf: $16,5 \times 21 \times 15$ cm $19 \times 23 \times 12 \text{ cm}$ Platte: $2,5 \times 20 \times 17$ cm Ed. 1/3 Edition von 3 + 1 AP 5 6 Bird with Bone, 2021 Swan, 2021 Bronze, Keramik, glasiert Bronze, patiniert $8,5 \times 36 \times 15,5$ cm $21,5 \times 45 \times 26 \text{ cm}$ Ed. 1/3 Edition von 3 + 1 AP 7 Becoming a Rock, 2022 Eagle, 2018 Keramik glasiert Bronze, Keramik, glasiert $13,5 \times 14 \times 18,5$ cm $17 \times 13 \times 19 \text{ cm}$ Ed. 2/3 Edition von 3 + 1 AP 9 10 Pointe, 2018 Venus, 2019 **Bronze** Bronze, Keramik, glasiert $15 \times 30 \times 36$ cm $10 \times 6 \times 22$ cm Ed. 1/3 Ed. 1/3 Edition von 3 + 1 AP Edition von 3 + 1 AP 11 12 Dancer with Dagger, 2018 / 2022 Resting, 2018 Bronze, patiniert Bronze, Keramik, glasiert 16 × 43 × 32 cm $25 \times 15 \times 15 \text{ cm}$ Ed. 2/3

Edition von 3 + 1 AP

Das schwarze Kostüm mit einer überlangen Schleppe wird anlässlich der Performance *The Boxer* durch eine Opernsängerin belebt. Das seidene Kostüm ist rückseitig mit einem Skelett vielfarbig bestickt sowie mit zahlreichen, gestickten farbigen Blättern appliziert. Auf der Vorderseite ist es mit zwei bemalten Figuren, sowie mit einer aus Spiegelfolie geschnittenen Maske und einem aus demselben Material gefertigten Bruststück versehen.

Die Performance basiert auf der Erzählung eines in Kriegsgefangenschaft geratenen Soldaten. In der Haft und als Überlebensstrategie führt er illegale Boxkämpfe durch. Die dabei seinem Körper zugefügten Verletzungen zeugen nicht von Versehrtheit, sondern wurden zur Selbstvergewisserung des eigenen Körpers und folglich der eigenen Existenz. Das Thema der Wunde und körperlicher Verletzung zieht sich wie ein roter Faden durch die Ausstellung und thematisiert die Bewältigung eines Traumas wie auch einer seelischen Erschütterung.

The Boxer / Singer, 2022 Seide, bestickt, bemalt, Spiegelfolie, Mannequin 186 × 230 × 900 cm

The Boxer
Performance von Grace Schwindt
mit Zainab Lascandri (Boxerin),
Irina Ungureanu (Sängerin),
Juliette Uzor (Tänzerin), Federica
Zanotti (Schlagzeugerin) und
Heinz Blöchlinger (Bodybuilder).

Die Performance findet an den folgenden Terminen statt: Fr 16. September 2022, 19 Uhr Fr 9. Dezember 2022, 20 Uhr

So 5. Februar 2023, 15 Uhr

Bronzene Skelettfragmente wie Lendenwirbel oder Beckenknochen symbolisieren als skulpturale Gesten die Abwesenheit eines Körpers. Zeitweilig wird die Installation *Inside Out* von den Performer*innen aktiviert. Eine Serie von Aquarellen widmet sich dem menschlichen Körper und vegetabilen Objekten: Sie geben Blattgerippe, Arm- und Schulterknochen wieder und ergänzen die skulpturale Setzung im Raum.

An der Wand von links nach rechts: Leaf with Red, 2021 Aquarell und Bleistift auf Papier 32.5 × 25 cm

Left Arm, 2021 Aquarell und Bleistift auf Papier 25 × 37,6 cm

Left Shoulder Blade, 2021 Aquarell und Bleistift auf Papier 32,5 × 25 cm Leaf with Purple, 2021 Aquarell und Bleistift auf Papier 32,5 × 25 cm

Right Arm, 2021 Aquarell und Bleistift auf Papier 25 × 37.6 cm Dancing Leaf, 2021 Aquarell und Bleistift auf Papier 32,5 × 25 cm

In der Raummitte: Inside Out, 2022 Bronze, patiniert, Stahl, 3-teilig je 147 × 51 × 19 cm

Alle Werke: Courtesy die Künstlerin und Zeno X Gallery, Antwerpen

Stadtpark

Unter dem Titel Going Somewhere? hat der Kunstverein St.Gallen Künstlerinnen eingeladen, die im Ausstellungsprogramm des Kunstmuseums St.Gallen vertreten sind, eine Skulptur im öffentlichen Raum zu gestalten. Die Kunstwerke werden seit Oktober 2021 im Stadtpark in St.Gallen beim Kunstmuseum St.Gallen platziert. Going Somewhere? soll unbeschwert und unmittelbar das Publikum an die bildende Kunst heranführen.

Anlässlich ihrer Einzelausstellung *The Falling* der Künstlerin Marie Lund wurde die Werkgruppe *The Stretch* Ende Oktober 2021 auf dem Annexbau nördlich des Kunstmuseums installiert. Neben den horizontalen und piedestalartigen Strukturen ist die grosse Halbfigur von Hans Josephsohn platziert. Marie Lund verfolgt in ihrem Werk bildhauerische Fragestellungen und einen vielschichtigen Umgang mit dem Medium der Skulptur. Ihr Interesse gilt der Materialtransformation und Formumgestaltung: Körper, Alltagsobjekte und Architekturelemente sind Ausgangspunkte ihrer künstlerischen Recherche zur Beschaffenheit von Volumen, Oberfläche und Struktur.

Marie Lund
*1976 Kopenhagen, lebt und
arbeitet in Kopenhagen
The Stretch, 2021
Kupfer, Bronze, Gummigranulat
44 × 236 × 70 cm
42 × 183 × 104 cm
Kunstmuseum St.Gallen
Leihgabe der Künstlerin
Produktion: Kunstgiesserei
St.Gallen
Dank an Kulturförderung Kanton
St.Gallen und Bundesamt für
Kultur BAK

Hans Josephsohn Königsberg 1920–2012 Zürich Ohne Titel, 1990 Halbfigur (Verz. Nr. 3004) Messing, Ed. 2/6 + 2 AP 153 × 75 × 47 cm Kunstmuseum St.Gallen Leihgabe Kesselhaus Josephsohn / Galerie Felix Lehner

Foto: Sebastian Stadler

DIE LETZTEN TAGE DES PATRIARCHATS der Künstlerin Karin Karinna Bühler wurde für die länderübergreifende Ausstellung Heimspiel 2021 konzipiert und als zweite Skulptur des Ausstellungsprojekts Going Somewhere? an der Fassade des Kunstmuseums St.Gallen angebracht. Die Künstlerin analysiert mit kritischem Blick unsere Gesellschaft und befragt mit einer präzisen Intervention den Umgang mit Macht und Gender. Das Erkunden von Lebenszusammenhängen und kulturhistorische Recherchen bilden die Basis ihrer Projekte.

Karin Karinna Bühler *1974 Herisau, lebt und arbeitet in Trogen DIE LETZTEN TAGE DES PATRIARCHATS, 2021 Aluminium, verwittert 850 × 400 × 15 cm Kunstmuseum St.Gallen

Leihgabe der Künstlerin Produktion: Kunstgiesserei St.Gallen

Dank an Kulturförderung Kanton St.Gallen und Bundesamt für Kultur

BAK

Foto: Anna-Tina Eberhard

Zur Eröffnung der Ausstellung *Defiant Bodies* am 16. September 2022 konzipierte und erarbeitete die Künstlerin Grace Schwindt eine Aussenskulptur für den Stadtpark. *Arched Figure* wurde aus Bronze und Kunststein hergestellt. Die bogenförmige Plastik thematisiert einen Körper in Transformation: der weibliche Körper wandelt sich aus einer Bewegung in eine fliessende Struktur. Die sich im Tanz bewegende Figur schlägt rücklings einen Bogen, der sich geschmeidig zum Kunklerbau des Kunstmuseums hin ausrichtet und vom Körper zu einem erstarrten Wasserfall umwandelt.

Alle drei Skulpturen wurden von den Künstlerinnen in der Kunstgiesserei St.Gallen erarbeitet und entstanden im Rahmen des Transformationsprojektes *Going Somewhere?* mit Unterstützung der Kulturförderung des Kantons St.Gallen und des Bundesamtes für Kultur BAK.

Während der Exkursion am Samstag, den 29. Oktober 2022 findet ein Rundgang zu den Aussenskulpturen mit Kuratorin Nadia Veronese statt. Anschliessend besichtigen die Teilnehmenden mit Projektleiterin Sonja Schürpf die Produktionsstätte in der Kunstgiesserei St.Gallen.

Weitere Informationen zur Exkursion: kunstverein.sg/goingsomewhere

Grace Schwindt
*1979 Offenbach, lebt und arbeitet in London
Arched Figure, 2022
Bronze, Kunststein
220 × 822 × 337,5 cm
Kunstmuseum St.Gallen
Leihgabe der Künstlerin
Produktion: Kunstgiesserei St.Gallen
Dank an Kulturförderung Kanton St.Gallen

und Bundesamt für Kultur BAK

Foto: Sebastian Stadler

Edition des Kunstvereins St.Gallen

Für den Kunstverein St.Gallen hat Grace Schwindt eine exklusive Edition realisiert, entstanden sind Unikate. Ausgehend von den bronzenen Skelettfragmenten der Installation *Inside Out* hat die Künstlerin einen einzelnen Wirbel in einer Auflage von 12 Exemplaren giessen lassen und mit unterschiedlichen Farben patiniert.

Vertebrae Blossom, 2022 Bronze, patiniert (Unikat) 3,5 × 9 × 6 cm 12 Exemplare + 3 AP Fotos: Sebastian Stadler

CHF 1'200 CHF 850 für Mitglieder des Kunstvereins St.Gallen

Ausstellungstexte zur Ausstellung Grace Schwindt - Defiant Bodies 17. September 2022 - 5. Februar 2023 Kunstmuseum St.Gallen

© 2022 Kunstmuseum St.Gallen Museumstrasse 32 9000 St.Gallen +41 71 242 06 71 info@kunstmuseumsg.ch www.kunstmuseumsg.ch

Kuratorin Nadia Veronese

Lektorat Flora Peyrer

Wissenschaftliche Mitarbeit Lorenz Wiederkehr

Installationsfotografien Sebastian Stadler

Kommunikation und Marketing Sophie Lichtenstern, Gloria Weiss

Technischer Aufbau Urs Burger, Hugo Borner, Thomas Kolter, Herbert Weber

Kunstvermittlung Janine Hofstetter, Daniela Mittelholzer, Sabrina Thöny

Kunstverein St.Gallen Nadia Veronese

Dank Mit grosszügiger Unterstützung von Stadt und Kanton St.Gallen Ortsbürgergemeinde St.Gallen Kunstverein St.Gallen Helvetia Versicherungen Senn Resources