

VALENTIN RILLIET
The Dream Synopsis

May 24 – July 19, 2025

Opening: May 23, 6-8 pm

11-13 Rue des Arquebusiers, Paris

Galerie Peter Kilchmann Zurich is thrilled to present the second solo exhibition with new works by Swiss painter Valentin Rilliet (b.1996, Geneva, Switzerland, lives and works in Geneva). The artist was previously featured in the group show *Three New Positions*, featuring emerging artists in 2023, and his first solo exhibition 蜀風 - *Mountain Stories*, in the following year, 2024. *The Dream Synopsis* is the artist's first exhibition in Paris.

The exhibition's title refers to Rilliet's approach to creating his recent works through a more open, associative, or dreamlike perspective, moving away from the site- and source-specific themes that characterized his previous series. In these new oil paintings and works on paper, the artist opens the narrative field of his practice, playfully creating a unique mythology through which he continues to develop his visual language.

While conceptualizing this new body of work, Rilliet participated in the Swatch Art Peace Artist Residency in Shanghai, China, for three months. He completed the paintings after returning to Geneva in the spring. This was his second residency in China within one year, after having previously spent six months in Chongqing, Sichuan Province.

Raised in Geneva by a Chinese mother and a Swiss father, Rilliet's work is deeply informed by a bicultural identity, which he neither simplifies nor resolves but rather uses as a creative and driving tension in his practice. Educated as a painter in Zurich and London, his visual style reflects influences from Russian-born American artist Sanya Kantarovsky, whose ironic figurations and psychological intensity resonate in Rilliet's compositions. Additionally, R.B. Kitaj's narrative approach, color-composition, and fragmented visual storytelling provide a deeper historical anchor for Rilliet's explorations.

Certain elements from his earlier works remain in the new series. While Rilliet still explores the complex cultural exchange between his Chinese heritage and his upbringing within a Western artistic canon, this time he also indulged in experimenting with culture-specific materials to draw and paint on, incorporating them as narrative agents within the works themselves.

There are ten paintings on canvas and nine works on paper presented in the exhibition. Each piece contains a magic realist vision, uniquely composed and skillfully balanced. Central to each painting is a figure, usually in motion, that animates a distinct scenario. These figures often serve as protagonists within mysterious or ambiguous scenes that obscure the line between memory and imagination.

Rilliet draws from elements of previous works series, expanding on his earlier use of Chinese socialist propaganda pamphlets and the so-called 'picture books' (连环画, Lián Huán Huà) as source material. He re-contextualizes fragments from these influences and combines them with landscapes, architectural motifs, and figures observed during his travels in China and creates layered compositions rich in metaphor and textures.

A particularly experimental aspect of his new series was his application of Tibetan paper, ordered from Lhasa. The paper, thick and durable like scrolls for sacred texts and archival literature, is traditionally made from Daphne bush bark that makes it poisonous to insects, preserving it from decay. Rilliet explored this material's limits, often struggling with its unpredictability. His first attempts saw ink bleeding too quickly or spilling across the surface uncontrollably. Equally challenging was to find out the correct application of oil paint. Yet he welcomed these challenges. He came to appreciate how the material itself began to dictate aspects of the narrative. The unpredictability became part of the process and was an eye-opening experience for the young painter who had previously approached his compositions with greater control while working on widely used materials.

This relinquishing of control and the material-induced improvisation aligns with the free-associated logic underpinning the entire series. It's a method that invites surprise, allowing the physical properties of the medium to influence the narrative as much as the artist's own intentions.

Two of the central works in the exhibition, *Sightline (overlooked)* and *Lagoon*, signal a marked departure from Rilliet's previously more theatrical, frontally composed tableaux. Painted from a bird's-eye view, both works demonstrate the artist's new interest in non-traditional perspectives and compositional dynamism.

In *Sightline (overlooked)*, a pigeon occupies the immediate foreground, seemingly observing a charged social scenario unfolding below. A solitary figure lies in the doorway of a mansion, while across the yard, a group of men stands, facing them. The yard contains textured drag trails rendered with sand quartz, suggesting a physical or symbolic disturbance. Rilliet's use of this material introduces an added layer of tactility and ambiguity. The scene's narrative potential is suspended. It is unclear whether we see a confrontation or mourning. Thus, the artist allows multiple interpretative pathways to remain open.

Lagoon, by contrast, stages a seemingly more benign act: a fisherman casting his net. Yet the bird's-eye composition and the ripple-like structures of the water complicate the action, distancing the viewer from any definitive emotional register. As with many of Rilliet's works, there is less of a fixed storyline than a constellation of gestures, symbols, and emotional cues. The artist uses the same perspective in the work *Untitled (Reaper)*, which is in ink on Tibetan paper.

Additionally, the exhibition is also notable for its experimentation with format. Works like *The Puppeteer*, *Motherhood*, and *Crystal Clear (Dusk)* with their tall vertical or horizontal framing, and *Sister Lychee*, in a narrow horizontal canvas, reflect Rilliet's exploration of spatial construction as an expressive device. In *Sister Lychee*, a girl mischievously peeks over a wall, while across from her looms a red demonic hand — a stark juxtaposition that collapses innocence and threat into a single, compressed frame. This interplay of humor, unease, and visual wit echoes the comic book idioms that Rilliet often references, while also resonating with an almost gothic tension. *The Puppeteer* portrays a figure holding a puppet aloft yet the strings are invisible, rendering the object eerily autonomous, suspended in an uncanny mid-air state. The absence of visible control devices imbues the painting with a magic realist quality, suggesting metaphors of manipulation and individual autonomy. *Motherhood* depicts a furry, dragon-like creature with a slightly rounded belly. *Crystal Clear (Dusk)* refers back to an earlier painting titled *Dawn*. In both of them, a human figure's state is re-appropriated from a previously precarious circumstance into a new magical but still dark reality.

Among the largest works in the exhibition is *Momentum* (130 x 150 cm), which depicts the entrance to a Shanghai nightclub. A group of people dressed in urban clothing stands on a deck above the entry. The work vibrates with urban energy, offering a glimpse into the shifting textures of contemporary Chinese nightlife. It subtly evokes the voyeuristic nocturnes of 1930s and 40s American Realism, while embedding them in an entirely different cultural and aesthetic context. A cloud appears to crawl up from the darkness of the basement and seems to shape an auspicious figure.

Material experimentation plays a key role in the new works on Tibetan paper. In some of them, Rilliet incorporates *gansai*, a traditional Japanese watercolor noted for its vivid pigmentation and opacity, as well as gold ink. Both of which are applied to Tibetan paper. The resulting surfaces are rich and luminous, but difficult to control, lending the works a sense of immediacy and material tension. These demanding media choices underscore Rilliet's commitment to process and his willingness to relinquish full authorial control.

Gold-Bearer features a monkey-like creature perched on a Chinese daybed with drawers, surrounded by five scattered orbs. It is inspired by a Chinese book about ancient mythologies that included humorous and fantastical tales. Works such as *Archivist*, *Anointment*, *Escapade*, *Unshaken (there is no time for this)*, and *Rules of Secrecy* derive directly from Rilliet's ongoing engagement with the aforementioned picture books and political pamphlets. In *Strange Season*, the viewer encounters a landscape populated by two small figures and where the viewer's eye travels through layered planes rather than being fixed on a single point of entry. A visual approach inspired by what Rilliet saw in ancient Chinese scrolls. His selective appropriation of these motifs anchors his work within a matrix of cultural memory, subversion, and personal observations.

Valentin Rilliet (b.1996, Geneva, Switzerland), lives and works in Geneva. In 2023, he graduated from ZHdK (Zurich University of the Arts) 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), and the Swatch Peace Artist Residency. In the fall of 2024 the artist had his first solo show with Galerie Peter Kilchmann. 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
The Dream Synopsis

24 mai – 19 juillet 2025

Vernissage : 23 mai, 18h–20h

11-13 Rue des Arquebusiers, Paris

La Galerie Peter Kilchmann Zurich a le plaisir de présenter la deuxième exposition personnelle du peintre suisse Valentin Rilliet (né en 1996 à Genève, vit et travaille à Genève). L'artiste participait en 2023 à l'exposition collective *Three New Positions* avant d'inaugurer sa première exposition personnelle 蜀風 - *Mountain Stories* l'année suivante. *The Dream Synopsis* est sa première exposition à Paris.

Le titre de l'exposition est une référence à une dynamique récente dans les propositions de Rilliet. Il souhaite développer ses œuvres dans une perspective plus ouverte, associative voire onirique et s'éloigner de thématiques attachées à des lieux ou à des sources précises, caractéristiques de ses séries précédentes. Dans ces nouvelles peintures à l'huile et œuvres sur papier, l'artiste ouvre un champ narratif inédit dans sa pratique. Il convoque une mythologie singulière et ludique qui est l'occasion pour lui de poursuivre le développement de son langage visuel.

Pendant l'élaboration de ce nouveau corpus, Rilliet participait durant trois mois à la résidence d'artiste Swatch Art Peace à Shanghai, en Chine. Il achevait ses peintures de retour à Genève, au printemps. Il s'agissait de sa deuxième résidence dans le pays en l'espace d'un an et il profitait de ce séjour pour passer également six mois à Chongqing, dans la province du Sichuan.

Ayant grandi à Genève, éduqué par une mère chinoise et un père suisse, l'œuvre de Rilliet est profondément marquée par une identité biculturelle qu'il ne cherche ni à simplifier ni à résoudre, mais qu'il emploie comme une dynamique créative et motrice dans sa pratique. Formé à la peinture à Zurich et à Londres, son style visuel révèle des influences de l'artiste russo-américain Sanya Kantarovsky, reconnu pour une figuration ironique et une évidente intensité psychologique. L'approche narrative, les compositions colorées et le récit fragmenté de R.B. Kitaj fournissent quant à eux un ancrage historique aux explorations de Rilliet.

Certains éléments de ses œuvres antérieures persèverent dans cette nouvelle série. Rilliet continue de scruter parmi les échanges culturels complexes de son héritage chinois et d'une éducation artistique déterminée par les canons occidentaux. Il dessine et peint en expérimentant cependant des matériaux culturels spécifiques qu'il intègre comme des agents narratifs autonomes.

L'exposition réunit dix peintures sur toile et neuf œuvres sur papier. Chacune puisant parmi une forme de réalisme magique pour donner à voir des compositions singulières où l'équilibre est maîtrisé. Au centre de chaque œuvre, une figure — généralement en mouvement — anime une scène surprenante. Ces figures sont souvent les protagonistes d'espaces mystérieux et ambigus qui brouillent les frontières entre ce qui fait mémoire et ce que produit l'imagination.

Rilliet soustrait des éléments de séries antérieures et poursuit son utilisation de brochures de propagande socialistes chinoises et de livres d'images (连环画, *Lián Huán Huà*) en tant que matériaux sources. Il recontextualise des fragments de ces influences qu'il combine allègrement aux paysages, aux motifs architecturaux et aux figures qu'il observait lors de ses voyages en Chine. Les compositions aux textures variées se révèlent riches en métaphores.

Parmi les aspects particulièrement expérimentaux de ce corpus inédit, citons l'utilisation de papier tibétain commandé depuis Lhassa. Épais et durable comme les rouleaux de textes sacrés ou de documents d'archives, ce papier est fabriqué à partir de l'écorce du buisson Daphné. Il est toxique pour les insectes et très résistant. Rilliet étudie les limites de ce matériau et s'adapte aussi à son imprévisibilité. Lors de ses premières tentatives, l'encre s'échappe trop rapidement et se répand de manière incontrôlable. L'exercice de la peinture à l'huile est un autre défi. L'artiste accueille cependant ces épreuves avec enthousiasme et apprécie que le matériau oriente le récit. Ces impondérables deviennent partie intégrante du processus — pour le jeune peintre, habitué des matériaux plus conventionnels et contrôlables, l'expérience est révélatrice.

Cet abandon à l'improvisation induite par les matériaux résonne avec la logique associative libre qui soutient toute la série. Cette méthode favorise la surprise puisque les propriétés physiques du médium agissent tant sur le récit que sur les intentions de l'artiste.

Deux œuvres centrales de l'exposition, *Sightline (overlooked)* et *Lagoon*, amorcent une rupture nette en comparaison à des tableaux antérieurs plus théâtraux et frontalement composés. Le point de vue plongeant témoigne d'un récent intérêt de l'artiste pour une perspective non traditionnelle et une dynamique compositionnelle.

Dans *Sightline (overlooked)*, un pigeon occupe le premier plan pour observer une scène sociale intense qui se déroule en contrebas. Une figure solitaire est allongée à l'entrée d'un manoir que confronte un groupe d'hommes depuis une cour. Des traînées serpentineuses et texturées sont réalisées au quartz de sable, conférant une ambiguïté et une sensualité qui suggèrent

aussi une perturbation simultanément physique et symbolique. Le potentiel narratif de la scène est en suspens : confrontation ou deuil, les interprétations sont plurielles.

Lagoon semble en revanche restituer une activité plus anodine : un pêcheur y jette son filet. La vue aérienne et les structures ondulantes de l'eau complexifient cependant la scène en éloignant le spectateur d'une interprétation émotionnelle convenue. Comme souvent chez Rilliet, il ne s'agit pas d'un récit figé mais d'une constellation de gestes, de symboles et d'indices affectifs. La même perspective est adoptée dans *Untitled (Repaper)*, une encre sur papier tibétain.

L'exposition se distingue par des explorations formelles. Des œuvres telles que *The Puppeteer*, *Motherhood* et *Crystal Clear (Dusk)*, aux formats verticaux ou horizontaux exagérés, ainsi que *Sister Lychee*, témoignent d'une construction spatiale manipulée en tant qu'outil expressif. Dans *Sister Lychee*, une fille regarde malicieusement par-dessus un mur qu'agrippe aussi une main rouge démoniaque — une juxtaposition saisissante où innocence et menace se confondent. Ce balancement entre humour, malaise et élégance visuelle, selon une tension presque gothique, convoque les codes de la bande dessinée que Rilliet affectionne. Avec *The Puppeteer*, un personnage tient une marionnette en l'air, suspendus dans un entre-deux, dont les fils invisibles assurent à l'objet une autonomie étrange. L'absence de mécanisme de contrôle visible procure une qualité magique et réaliste qui réfléchit les thèmes de la manipulation et de l'autonomie. *Motherhood* est une créature poilue, proche du dragon, dont le ventre est innocemment arrondi. *Crystal Clear (Dusk)* fait écho à une œuvre antérieure intitulée *Dawn*. Une figure humaine est transportée d'un état précaire vers une réalité nouvelle, magique certes mais trouble également.

Parmi les plus grands formats exposés, *Momentum* (130 x 150 cm) dévoile l'entrée d'une boîte de nuit à Shanghai. Un groupe de citadins s'agite sur une plateforme surélevée. L'œuvre vibre d'une énergie de la ville et offre un aperçu des contrastes de la vie nocturne chinoise contemporaine. Elle rappelle avec subtilité les nocturnes voyeuristes typiques du réalisme américain des années 1930-1940 mais s'incarne dans un contexte culturel et esthétique tout à fait différent. Un nuage s'élève depuis l'obscurité du sous-sol qui s'arrange en figure de bon augure.

Dans certaines des œuvres sur papier tibétain, Rilliet utilise une encre dorée ainsi que le *gansai*, une aquarelle japonaise traditionnelle réputée pour ses pigments vifs et son opacité. Ces deux médiums, appliqués sur ce papier aux propriétés particulières, créent des surfaces riches et lumineuses où les sensations d'immédiateté et de tension matérielle s'épanouissent. Ces choix audacieux soulignent l'engagement de Rilliet envers des processus artistiques engageants en ce qu'ils ne font fortune que lorsque l'artiste s'abandonne à une inévitable perte de contrôle.

Gold-Bearer est une créature simiesque perchée sur un lit typique à tiroirs, entourée de cinq orbes dispersés. Elle est inspirée d'un livre chinois sur les mythologies anciennes qui conjugue récits humoristiques et fantastiques. *Archivist*, *Anointment*, *Escapade*, *Unshaken (there is no time for this)* et *Rules of Secrecy* proviennent directement de l'attachement de Rilliet aux livres d'images et aux pamphlets politiques évoqués plus haut. Dans *Strange Season*, le spectateur découvre un paysage où séjournent deux petites figures, l'œil se déplace dans des plans superposés à la manière des rouleaux chinois anciens. Cette appropriation sélective des motifs inscrit l'œuvre de Rilliet dans une matrice où cohabitent la mémoire culturelle, un langage subversif et des observations personnelles.

Valentin Rilliet (né en 1996 à Genève, Suisse), vit et travaille à Genève. En 2023, il obtient un Master en arts plastiques à la ZHdK (Zurich University of the Arts), après un Bachelor à la Slade School of Fine Art (University College London, Royaume-Uni) en 2020. En 2023, il reçoit le prix Yvonne-Lang Chardonnens Stiftung, une résidence de Pro Helvetia à Chongqing (Chine), ainsi que la Swatch Peace Artist Residency. À l'automne 2024, il présente sa première exposition personnelle à la Galerie Peter Kilchmann. Il expose à LINSEED Projects (Shanghai, 2024), à l'Atelier Righini Fries (Zurich, 2024), à l'Espace TOPIC (Genève, 2024), à la Grosse Regionale (Rapperswil, 2023), à la Galerie Peter Kilchmann (Zurich, 2023), à la Modern Animals Gallery (Zurich, 2023), à Bahay Contemporary (Genève, 2023) et au Sonnenstube Offspace (Lugano, 2022). Ses œuvres figurent dans des collections publiques et privées en Suisse, en Chine, en Allemagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis, notamment celles de la Ville de Zurich, de la Zürcher Kantonalbank, de la Poste Suisse, de la Fondation Leir, et de la Collection royale du Prince héritier et de la Princesse héritière du Luxembourg.

Pour toute demande, veuillez contacter : inquiries@peterkilchmann.com