

TOBIAS SPICHTIG
Heavy Mental

June 14 – July 25, 2025
Opening: May 13, 6-8 pm
Zahnradstrasse 21, Zurich

Galerie Peter Kilchmann is pleased to present *Heavy Mental*, the first solo exhibition of new paintings, sculptures and drawings by Berlin-based artist Tobias Spichtig (b. 1982, Lucerne, Switzerland). For Spichtig, painting is a way of staying sane or (doing insane things). Like Ozzy Osbourne howling into the void of teenage bedrooms, it's almost a method—half-joke, half-truth—for not losing your mind while losing it.

The exhibition title, *Heavy Mental* speaks to a tension at the heart of Spichtig's work. What remains central in Spichtig's work is not a fixed iconography but a sensibility shaped by the raw texture of adolescence, the intensity of which remains in subcultural experience, and the aesthetics of affect throughout life. Music is a structuring influence: not in a directly referential way, but as a conceptual and emotional device. Metal, in this formulation, becomes both symbol and tool— a language of extremity, a container for unruly feeling, a mode of living. Not a representation of the world, but a way of being inside it: a way of staying sane by joining “the circus of the dark.”

Painting, in this light, becomes a similarly charged activity: a form of self-inscription performed on the edge of chaos. Heavy metal here becomes a metaphor, not just a genre. It stands for everything uncontainable in language— everything felt too much or too early. The fantasy of heavy metal—the drama, the distortion, the darkness —is also real, Spichtig insists. It holds the power of something both juvenile and profound, simultaneously ridiculous and sincere.

For Spichtig, painting, like music, begins not with thinking, but with a pulse—something sensed or intuited before it becomes visible. The studio, like a music studio, is not a space of control but of vulnerability, for allowing something through. “First dreaming, then painting,” he says, “and maybe later thinking.” This reversal of logic—in which emotion precedes form, and form precedes interpretation—is central to the experience of his work. The point isn't to understand the world, but to conjure a version of it where sensation comes before sense, where the painting *is* the future because it hasn't fully arrived yet.

The figures in Spichtig's paintings appear drained, floating, spectral—somewhere between ghosts and idols. They carry the echo of music posters, burned-out social feeds, and teenage bedroom walls when everything felt both insane, deeply meaningful, mad and fun. His portraits don't perform identity; they haunt it. The new works do not so much represent feelings as they emit them, steeped in the residue of moods we recognize but cannot easily name. They are less about narrative or interpretation than they are about the texture of a moment, a state of mind, a sound still reverberating long after it ends.

This paradox—of feeling both too much and not enough—resonates in the paintings. The figures in *Heavy Mental* are both radically present and overwhelmingly charged. Their blank stares and emptied eyes do not nullify affect, but intensify it, the viewer becomes a screen onto which emotion is projected—melancholy, yearning, alienation, recognition.

Despite the dark tonalities, Spichtig's work resists cynicism. These paintings are neither nostalgic nor ironic, though they frequently mine the detritus of pop culture and youth memory. Instead, they suggest that the remnants of such images—recycled, half-remembered, emotionally charged—can offer a different kind of truth. Aesthetic decisions are not simply stylistic but existential: how to render feeling without spectacle, how to invoke depth in an image culture so defined by surface. His figures appear as if lit from within by a past that won't go away, but also not entirely present either—a temporal dissonance that defines their haunting quality.

Spichtig's practice is grounded in a persistent negotiation with presence, absence, and the conditions of perception. While his paintings are resolutely figurative, his portraits are as much intimate likenesses as idols—figures rendered with the stylized detachment of a magazine cover or bedroom poster, gesturing toward a collective escaping of feelings, fragmentation, and dislocation but pointing towards something to long for. In their hollowed gazes and affectless stillness, one senses a generation caught between visibility and dissolution, between the illusion of knowing and the reality of never quite arriving at meaning. What connects these figures is the gaze that shapes them, one that remains unchanged whether painting those closest to him—friends, collaborators—or long-admired cultural figures. Spichtig's gaze remains constant: a fan's awe, pure and unrelenting. In this Warholian perspective

everyone is both person and myth. The artist's admiration is not diminished by proximity—if anything, it *deepens*, becoming less about fantasy and more about shared history, presence and feelings.

If there's a joke here, it's surely not at the viewer's expense. It's about the absurdity and beauty of daily life. But also: the joke is sacred. Because it's not *just* a joke. Heavy metal, teenage fantasy, crisis disguised as cool— and all great madness still works. Half a life later, the same sounds still sound great. The same images remain just as resonant. Spichtig's paintings offer that same kind of unplaceable power: simultaneously out-of-time yet absolutely contemporary.

Samuel Staples
www.samuelstaples.com, @smstpls

About the artist: Tobias Spichtig (b. 1982 in Lucerne, Switzerland) lives and works between Berlin and Zurich. He studied at Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK). The artist has had the opportunity to showcase his works in numerous solo and group exhibitions. Solo exhibitions include, among others, recently "Everything No One Ever Wanted" at Kunsthalle Basel, Basel, Switzerland and "It's Beautiful When the Spirits Arrive" at Tao Art Space, Taipei, both in 2024, "Die Matratzen" exhibited at KW Institute for Contemporary Art, Berlin, Germany in 2022, "Good OK Great Fantastic Perfect Grand Thank You" at the Swiss Institute Contemporary Art, New York, US in 2021, "Hi is just another word for hello" at Spazio Maiocchi by Kaleidoscope, Milan, Italy in 2020, as well as "I'm afraid I don't know how to explain all this" at Museum Folkwang, Essen, Germany in 2019. Tobias Spichtig participated in various group shows such as "Studio Berlin - cooperation between Boros and Berghain", Berghain, Berlin, Germany in 2020, "Party de Campagne" at CAC - La Synagogue de Delme, Delme, Germany in 2021, as well as the show "Au-delà - Rituals for a new world" at Lafayette Anticipations, Paris, France in 2023. A selection of works was also included already in the group exhibition "Shifting" at Galerie Peter Kilchmann, Zurich earlier this year.

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 and the United States, as well as various European, Latin American countries and from the Asian continent. The gallery gained recognition for exhibitions that challenge established narratives and highlighting 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 more information please contact: inquiries@peterkilchmann.com

TOBIAS SPICHTIG

Heavy Mental

14. Juni – 25. Juli, 2025

Vernissage: 13. Juni, 18:00 – 20:00 Uhr

Zahnradstrasse 21, 8005 Zürich

Die Galerie Peter Kilchmann freut sich, *Heavy Mental* zu präsentieren – die erste Einzelausstellung mit neuen Gemälden, Skulpturen und Zeichnungen des in Berlin lebenden Künstlers Tobias Spichtig (geboren 1982 in Luzern, Schweiz). Für Spichtig ist Malerei ein Mittel, um bei Verstand zu bleiben – oder (um wahnsinnige Dinge zu tun). Wie Ozzy Osbourne, der in die Leere jugendlicher Schlafzimmer hineinschreit, ist es beinahe eine Methode – halb Scherz, halb Wahrheit – um nicht den Verstand zu verlieren, während man ihn verliert.

Der Ausstellungstitel *Heavy Mental* verweist auf eine Spannung im Zentrum von Spichtigs Werk. Was in seiner Arbeit zentral bleibt, ist keine feste Ikonografie, sondern eine Sensibilität, geprägt von der rohen Textur der Adoleszenz – einer Intensität, die in subkulturellen Erfahrungen fortlebt – und von einer Ästhetik des Affekts, die das ganze Leben durchzieht. Musik ist ein strukturierender Einfluss: nicht im direkt referenziellen Sinn, sondern als konzeptuelles und emotionales Mittel. *Metal* wird in dieser Konstellation sowohl zum Symbol als auch zum Werkzeug – eine Sprache der Extreme, ein Behälter für ungebändigte Gefühle, eine Lebensform. Keine Darstellung der Welt, sondern eine Art, in ihr zu sein: ein Weg, bei Verstand zu bleiben, indem man sich dem „Zirkus der Dunkelheit“ anschliesst.

Malerei wird in diesem Licht zu einer ebenso aufgeladenen Handlung: eine Form der Selbst-Einschreibung am Rande des Chaos. *Heavy Metal* wird hier zur Metapher – nicht nur für ein Musikgenre. Er steht für alles, was sich sprachlich nicht fassen lässt – für alles, was zu früh oder zu intensiv empfunden wird. Die Fantasie des Heavy Metal – das Drama, die Verzerrung, die Dunkelheit – ist dabei eben real, so Spichtig. Sie besitzt die Kraft von etwas zugleich Kindlichem und Tiefgründigem, von etwas Lächerlichem und Aufrichtigerem.

Für Spichtig beginnt die Malerei, wie auch die Musik, nicht mit dem Denken, sondern mit einem Puls – etwas, das gespürt oder geahnt wird, bevor es sichtbar wird. Das Atelier ist – wie ein Musikstudio – kein Raum der Kontrolle, sondern der Verletzlichkeit, ein Raum, in dem etwas durchgelassen wird. „Erst träumen, dann malen“, sagt er, „und vielleicht später denken.“ Diese Umkehrung der Logik – in der Emotion der Form vorausgeht, und Form der Interpretation – ist zentral für die Erfahrung seiner Werke. Es geht nicht darum, die Welt zu verstehen, sondern eine Version davon heraufzubeschwören, in der Empfindung dem Sinn vorausgeht, in der das Gemälde die Zukunft ist, weil es noch nicht ganz angekommen ist.

Die Figuren in Spichtigs Gemälden erscheinen leer, schwebend, geisterhaft – irgendwo zwischen Geist und Idol. Sie tragen das Echo von Musikpostern, ausgebrannten Social-Media-Feeds und den Wänden jugendlicher Schlafzimmer in sich, als alles zugleich verrückt, zutiefst bedeutungsvoll, wahnsinnig und lustig war. Seine Porträts stellen keine Identität dar – sie verfolgen sie. Die neuen Werke repräsentieren Gefühle nicht, sie senden sie aus, getränkt in der Stimmungslast von Empfindungen, die wir zwar wiedererkennen, aber nicht leicht benennen können. Es geht weniger um Narration oder Interpretation als um die Textur eines Moments, eines Geisteszustands, eines Klangs, der noch lange nachhallt, nachdem er verklungen ist.

Dieses Paradoxon – zu viel und zugleich zu wenig zu empfinden – durchzieht die Gemälde. Die Figuren in *Heavy Mental* sind radikal präsent und zugleich überwältigend aufgeladen. Ihre leeren Blicke und ausdruckslosen Augen neutralisieren die Emotion nicht – sie intensivieren sie. Die Betrachter*innen werden zur Projektionsfläche für Gefühle – Melancholie, Sehnsucht, Entfremdung, Wiedererkennen.

Trotz der dunklen Tonalität verweigert sich Spichtigs Werk dem Zynismus. Die Gemälde sind weder nostalgisch noch ironisch, auch wenn sie oft den Abfall der Popkultur und jugendlichen Erinnerungen durchforsten. Stattdessen legen sie nahe, dass die Überreste solcher Bilder – recycelt, halb erinnert, emotional aufgeladen – eine andere Form von Wahrheit bergen können. Ästhetische Entscheidungen sind hier nicht nur stilistisch, sondern existenziell: Wie kann man Gefühl ohne Spektakel darstellen? Wie kann man Tiefe erzeugen in einer Bildkultur, die von Oberflächlichkeit dominiert wird? Seine Figuren erscheinen, als wären sie von einem inneren Licht beleuchtet – von einer Vergangenheit, die nicht vergeht, aber auch nie ganz gegenwärtig ist. Eine zeitliche Dissonanz, die ihre geisterhafte Wirkung bestimmt.

Spichtigs Praxis gründet in einer andauernden Auseinandersetzung mit Anwesenheit, Abwesenheit und den Bedingungen der Wahrnehmung. Auch wenn seine Malerei entschieden figürlich ist, sind seine Porträts ebenso intime Abbilder wie auch Idole – Figuren mit der stilisierten Distanz eines Magazin-Covers oder Posters im Jugendzimmer. Sie deuten auf ein kollektives Entkommen von Gefühlen, Fragmentierung und Entfremdung – aber zeigen zugleich auf etwas, das man sich wünschen kann. In ihren ausgehöhlten Blicken und affektloser Stille spürt man eine Generation, gefangen zwischen Sichtbarkeit und Auflösung, zwischen dem Schein des Verstehens und der Realität, nie ganz bei der Bedeutung anzukommen. Was diese Figuren verbindet, ist der Blick, der sie formt – ein Blick, der sich nicht ändert, egal ob Spichtig enge Freunde, Weggefährten oder verehrte Kultfiguren malt. Sein Blick bleibt derselbe: die ungebrochene Bewunderung eines Fans. Aus dieser Warhol'schen Perspektive ist jeder Mensch zugleich Person und Mythos. Die Nähe schmälert Spichtigs Bewunderung nicht – im Gegenteil, sie vertieft sie. Sie wird weniger zur Fantasie und mehr zu geteilter Geschichte, Gegenwart und Gefühl.

Wenn es hier einen Witz gibt, dann sicher nicht auf Kosten der Betrachtenden. Es geht um die Absurdität und Schönheit des Alltags. Aber auch: Der Witz ist heilig. Denn er ist nicht *nur* ein Witz. Heavy Metal, jugendliche Fantasie, als Coolness getarnte Krise – und all dieser grosse Wahnsinn funktioniert noch immer. Ein halbes Leben später klingen dieselben Töne noch immer grossartig. Dieselben Bilder bleiben ebenso kraftvoll. Spichtigs Gemälde tragen diese schwer fassbare Macht in sich: zugleich zeitlos und absolut gegenwärtig.

Samuel Staples
www.samuelstaples.com, @smstpls

Zum Künstler: Tobias Spichtig (geboren 1982 in Luzern, Schweiz) lebt und arbeitet in Berlin und Zürich. Er studierte an der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK). Der Künstler hatte die Gelegenheit, seine Arbeiten in zahlreichen Einzel- und Gruppenausstellungen zu präsentieren. Zu seinen Einzelausstellungen zählen unter anderem: kürzlich „*Everything No One Ever Wanted*“ in der Kunsthalle Basel, Basel, Schweiz sowie „*It's Beautiful When the Spirits Arrive*“ im Tao Art Space, Taipei, Taiwan beide in 2024, „*Die Matratzen*“ im KW Institute for Contemporary Art, Berlin, Deutschland (2022), „*Good OK Great Fantastic Perfect Grand Thank You*“ im Swiss Institute Contemporary Art, New York, USA (2021), „*Hi is just another word for hello*“ im Spazio Maiocchi bei Kaleidoscope, Mailand, Italien (2020), sowie „*I'm afraid I don't know how to explain all this*“ im Museum Folkwang, Essen, Deutschland (2019).

Tobias Spichtig nahm ausserdem an verschiedenen Gruppenausstellungen teil, darunter: „*Studio Berlin – Kooperation zwischen Boros und Berghain*“, Berghain, Berlin, Deutschland (2020), „*Party de Campagne*“ im CAC – La Synagogue de Delme, Delme, Frankreich (2021), sowie „*Au-delà – Rituals for a new world*“ bei Lafayette Anticipations, Paris, Frankreich (2023). Eine Auswahl seiner Werke war zudem bereits Anfang dieses Jahres in der Gruppenausstellung „*Shifting*“ in der Galerie Peter Kilchmann, Zürich, zu sehen.

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, sowie vom asiatischen Kontinent, 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