

MELANIE SMITH

An age of liberty when the world had been possible

January 10 – February 27, 2026

Opening: Friday, January 9, 6–8 pm

- On the occasion of the exhibition, a conversation between Helena Chávez and Melanie Smith will take place on Thursday, January 8, at 6:30 pm at the Mexican Cultural Center, at the invitation of Kathy Alliou.
- A guided tour with Helena Chávez and Melanie Smith will take place during the opening at Galerie Peter Kilchmann on Friday, January 9 at 6:30 pm.

The artist would like to express her gratitude to the team at the Ménagerie du Jardin des Plantes for the warm welcome they extended to her during her researches.

Galerie Peter Kilchmann is delighted to present the sixth solo exhibition devoted to Melanie Smith (b. 1965 in Poole, UK; lives and works in Mexico). *An Age of Liberty When the World Had Been Possible* marks two decades of collaboration with the artist and will be shown for the very first time at the gallery's Paris location.

A multidisciplinary artist whose exhibitions consistently explore drawing, painting, performative film, and installation, Smith enjoys drawing from the vast fields of painting and art history, intertwining them with moving images. In her most recent works, the artist examines the impact of extractivism on specific ecosystems and environments in Latin America. Her research, almost anthropological in nature, leads her to observe territories under multiple threats: whether it is the disappearance of certain species or the uses and traditions that developed in their presence.

Smith simultaneously reveals and affirms how a territory is a space of fragile balance and how the conditions of existence of all the species that inhabit it—human, animal, or plant—can either guarantee or prevent flourishing and enrichment.

"There was a time when I thought a lot about axolotls. I would go to see them at the Jardin des Plantes aquarium and spend hours watching them, observing their immobility, their dark movements. Now, I am an axolotl." Thus begins the story by Julio Cortázar, who imagines, not without terror at the stillness of these amphibians, the metamorphosis or transmutation of his narrator, or perhaps of the reader himself, into one of them. For her *Estudios de ajolote* 2014-2025 (*Axolotl Studies*, 2014-2025), British-mexican artist Melanie Smith devoted herself to editing and mixing, cutting and pasting, writing and rewriting Cortázar's story, as well as painting, drawing, and recording axolotls, layering them one on top of the other, making the distinctions and separations between us and them increasingly ambiguous. For this project in Paris, Smith rephrases Cortázar to throw us a riddle or perhaps an omen: *An Age of Liberty When the World Had Been Possible*.¹

The exhibition brings together ten new, intimate-format paintings entitled *Axolotl*, created especially for the show, as well as numerous works on paper presented in two distinct groups: the *Meditation Drawings* (2024, watercolour on paper), previously shown at Museo de Arte de Zapopan (Mexico), and the *Animation Drawings* (2025, multiple formats, watercolour on paper). These works unfold like a constellation of clues guiding the viewer to the room where Smith's latest film, *Axolotl*, is projected.

The fantastic short story *Axolotl* (1956) by the Argentine writer Julio Cortázar (1914–1984) is thus the starting point for Smith's project around this curious salamander, which she, like Cortázar, observes from the Jardin des Plantes' Menagerie. The axolotl (*Ambystoma mexicanum*) is a species native to the Valley of Mexico and is on the brink of extinction: fewer than a thousand individuals are believed to survive in the wild, while millions live in captivity. Once considered a deity, amulet, and enigma, the axolotl is now one of the most studied

¹ Helena Chávez Mac Gregor

animals for its extraordinary regenerative and metamorphic capacities. Since 2014, “Smith is intrigued by axolotls as a surface. As a field of negotiation between membranes, between the internal and the external, between different scales; as a projection screen and its inevitable concealment of any identity.”² The artist subtracts scientific and tourist imagery from her subject to offer a poetic, even political iconography. Now freely floating in an otherwise natural space, the viewer can no longer anchor these images in a specific temporality. Are they being examined? Imagined? Always figurative, even when seemingly abstract, Smith’s paintings embrace the infinite mysteries and revelations that could be hidden in such a small creature. Yet, it also knows how to dominate us, especially when it engages in hypnotic choreographies that captivate the viewer’s gaze.

As in Cortázar’s story, Smith’s works invite her audience to immerse themselves in the contemplation of the animal to the point where they could radically substitute themselves. And isn’t this precisely the *sine qua non* condition for respect and preservation? Qualities that cannot be expressed in a passive gaze but require a kind of dedicated embodiment. For the infinitesimal, the most curious species can indeed contain a world of possibilities.

About the artist: Melanie Smith’s works are included in the collections of renowned international institutions including the Museum of Modern Art (MoMA), New York; Tate Modern, London; British Council Collection, London; Cisneros Fontanals Art Foundation, Miami; MACBA Museu d’Art Contemporani, Barcelona; Museo de Arte Moderno, Mexico and Daros Latinamerica Collection, Zurich. Solo exhibitions have been held at (selection): MAZ Museo de Arte de Zapopan, Mexico (2025); MASP Museu de Arte de São Paulo, Brazil (2022); MARCO Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, Mexico (2020); Parc Saint Léger, Pougues-les-Eaux, France (2019); MACBA Museu d’Art Contemporani de Barcelona, Spain (2018) and CAC Contemporary Art Centre, Vilnius, Lithuania (2014). In 2011, she represented Mexico at the 54th Venice Biennale, where the video installations *Xilitla*, *Aztec Stadium* and *Bulto (Package)* were shown. She has also participated in numerous group exhibitions at various institutions and biennials, including the British Textile Biennial, London (2025); Museo Tamayo, Mexico (2024); Kunstmuseum Liechtenstein, Vaduz (2023); PAC Padiglione d’Arte Contemporanea, Milan (2022); Pavement Gallery, Manchester (2021); Kunstmuseum Bern (2020 and 2016); Palais de Tokyo, Paris (2019); Liverpool Biennial (2018); Centre Pompidou, Paris (2016) and Hamburger Bahnhof, Berlin (2016). In September 2026, she will present a solo exhibition at IVAM – Institut Valencià d’Art Modern, Spain, curated by Helena Chávez Mac Gregor.

About Helena Chàvez Mac Gregor: Helena Chàvez Mac Gregor holds a PhD in Philosophy from the Faculty of Philosophy and Literature at the National Autonomous University of Mexico (UNAM) and a Master’s degree in Contemporary Art Theory from the Autonomous University of Barcelona. From 2009 to 2013, she served as the first academic curator at the University Museum of Contemporary Art (MUAC) at UNAM, where she has been a full researcher at the Institute of Aesthetic Research since 2014. In 2026, she will curate a solo exhibition of Melanie Smith’s work there.

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 informations, please contact, Audrey Turenne: audrey@peterkilchmann.com

² Idem

MELANIE SMITH

An age of liberty when the world had been possible

Janvier 10 – Février 27, 2026

Vernissage : Vendredi 9 Janvier, 18 – 20 heures

- À l'occasion de l'exposition, sur invitation de Kathy Alliou, une conversation Helena Chávez et Melanie Smith est organisée le jeudi 8 janvier à 18 h 30 au Centre culturel du Mexique.
- Une visite guidée par Helena Chávez et Melanie Smith se tiendra lors du vernissage à la Galerie Peter Kilchmann le vendredi 9 janvier à 18 h 30.

L'artiste tient à exprimer ici sa gratitude envers l'équipe de la Ménagerie du Jardin des Plantes pour l'avoir si chaleureusement accueillie lors du tournage.

La Galerie Peter Kilchmann est ravie de présenter la sixième exposition personnelle consacrée à Melanie Smith (née en 1965 à Poole, Royaume-Uni ; vit et travaille au Mexique). *An age of liberty when the world had been possible* marque deux décennies de collaboration avec l'artiste qui sera montrée pour la toute première fois à l'adresse parisienne de la galerie.

Artiste pluridisciplinaire dont les expositions ne manquent jamais d'explorer simultanément le dessin, la peinture, le film performatif, voire l'installation, Smith aime puiser parmi les champs vastes de la peinture et de l'histoire de l'art pour les enchevêtrer aussi dans des images en mouvement. Parmi ses œuvres les plus récentes, l'artiste examine l'impact de l'extractivisme sur des écosystèmes et des environnements spécifiques en Amérique latine. Ses recherches, d'une nature presque anthropologique, la conduisent à observer des territoires où se manifestent de multiples menaces : qu'il s'agisse de la disparition de certaines espèces ou des usages, des traditions qui se développaient à leur contact, s'épanouissaient en leur présence.

Melanie Smith révèle et affirme simultanément comme un territoire est un espace aux équilibres fragiles et comme les conditions d'existence de toutes les espèces qui le peuple (humaines, animales ou végétales) sont la garantie ou l'empêchement selon, d'un épanouissement, d'un enrichissement.

« Il fut un temps où je pensais beaucoup aux axolotls. J'allais les voir à l'aquarium du Jardin des Plantes et passais des heures à les observer, à regarder leur immobilité, leurs mouvements sombres. Maintenant, je suis un axolotl. » Ainsi commence le récit de Julio Cortázar, qui imagine, non sans terreur face l'immobilité de ces amphibiens, la métamorphose ou la transmutation de son narrateur, peut-être le lecteur lui-même, en l'un d'entre eux. Pour ses *Estudios de ajolote 2014-2025 (Études sur l'axolotl 2014-2025)*, l'artiste anglo-mexicaine Melanie Smith se consacre à éditer et mélanger, couper et coller, écrire et réécrire l'histoire de Cortázar, ainsi qu'à peindre, dessiner et enregistrer des axolotls, les superposant les uns aux autres, rendant les distinctions et les séparations entre nous et eux de plus en plus ambiguës. Pour ce projet parisien, Smith reformule Cortázar pour lancer une énigme, peut-être aussi un présage : « Une ère de liberté où le monde avait été possible ».¹

Sont réunies ici une dizaine de peintures inédites au format intimiste intitulées *Axolotl*, créées spécialement pour l'exposition, ainsi que de nombreuses œuvres sur papier en deux ensembles _ les *Meditation Drawings* (2024, aquarelle sur papier) déjà exposés au Museo de Arte de Zapopan (Mexico) et les *Animation Drawings* (2025, formats multiples, aquarelle sur papier). Ces œuvres se déploient comme une constellation d'indices guidant le spectateur vers le salon où est projeté le dernier film réalisé par Melanie Smith : *Axolotl*.

La nouvelle fantastique *Axolotl* (1956) de l'écrivain argentin Julio Cortázar (1914–1984) est donc le point de départ du projet que Smith élabore autour de cette curieuse salamandre qu'elle surveille, ainsi que Cortázar, depuis la Ménagerie du Jardin des Plantes. L'axolotl (*Ambystoma mexicanum*) est une espèce originaire de la vallée de Mexico en voie d'extinction : moins d'un millier d'individus subsisteraient aujourd'hui à l'état sauvage tandis que

¹ Helena Chávez Mac Gregor

des millions vivent en captivité. Divinité, amulette et énigme autrefois, l’axolotl compte parmi les animaux les plus étudiés aujourd’hui pour ses capacités de régénération et de métamorphose extraordinaires. Depuis 2014, “**Smith** est intriguée par les axolotls en tant que surface. En tant que champ de négociation entre les membranes, pour leur intérieur et leur extérieur, à de multiples échelles; ils sont un écran où se projeter et inévitablement dissimuler toute identité”². Et l’artiste de soustraire une imagerie scientifique et touristique à son protagoniste, pour lui offrir une iconographie poétique, voire politique. Flottant désormais librement dans un espace autrement naturel, le spectateur ne sait plus bien à quelle temporalité rattacher ces images. Sont-elles examinées? Sont-elles fantasmées ? Toujours figuratives, même lorsqu’elles semblent abstraites, les peintures de Smith embrassent l’infinité de mystères et de révélations qui pourraient être dissimulés dans une si petite créature. Celle-ci sait cependant bien aussi nous dominer, notamment lorsqu’elle s’abandonne à des chorégraphies hypnotiques dont le spectacle envoûtant captive et capture le regardeur. Comme il va du récit de Cortazar, les œuvres de Melanie Smith proposent à son public de s’éprouver tant et si bien dans la contemplation de l’animal qu’il pourrait radicalement s’y substituer. Et n’est-ce pas là la condition *sine qua non* au respect et à la préservation ? Sûrement des qualités qui ne s’expriment pas dans une observation songeuse mais exigent une sorte d’incarnation dévouée. Puisque l’infîmement petit, l’espèce la plus curieuse, peut bien contenir un monde des possibles.

A propos de l’artiste : Les œuvres de Melanie Smith figurent dans des collections d’institutions internationales renommées, parmi lesquelles le Museum of Modern Art (MoMA), New York ; la Tate Modern, Londres ; le British Council Collection, Londres ; la Cisneros Fontanals Art Foundation, Miami ; le MACBA Museu d’Art Contemporani, Barcelone ; le Museo de Arte Moderno, Mexico ; ainsi que la Daros Latinamerica Collection, Zurich. Des expositions personnelles lui étaient entre autres consacrées dans les institutions suivantes : MAZ Museo de Arte de Zapopan, Mexique (2025) ; MASP Museu de Arte de São Paulo, Brésil (2022) ; MARCO Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, Mexique (2020) ; Parc Saint Léger, Pougues-les-Eaux, France (2019) ; MACBA, Barcelone, Espagne (2018) ; Contemporary Art Centre (CAC), Vilnius (2014). En 2011, Smith représentait le Mexique à la 54ème Biennale de Venise au sein du Pavillon mexicain, où étaient projetées trois installations vidéo — *Xilitla, Aztec Stadium* et *Package*. En septembre 2026, elle présentera une exposition personnelle à l’IVAM Institut Valencià d’Art Modern, Espagne, sous le commissariat d’Helena Chávez Mac Gregor. Elle participait également à de nombreuses expositions collectives dans diverses institutions et biennales, notamment la British Textile Biennial, Londres (2025) ; le Museo Tamayo, Mexico (2024) ; le Kunstmuseum Liechtenstein, Vaduz (2023) ; le PAC Padiglione d’Arte Contemporanea, Milan (2022) ; la Pavement Gallery, Manchester (2021) ; le Kunstmuseum Bern, Berne (2020 et 2016) ; le Palais de Tokyo, Paris (2019) ; la Liverpool Biennial (2018) ; le Centre Pompidou, Paris (2016) et le Hamburger Bahnhof, Berlin (2016).

A propos d’Helena Chávez Mac Gregor : Helena Chávez Mac Gregor est titulaire d’un doctorat en philosophie de la Faculté de Philosophie et Lettres de l’Université Nationale Autonome du Mexique (UNAM) et d’une maîtrise en Théorie de l’Art Contemporain de l’Université Autonome de Barcelone. De 2009 à 2013, elle était la première conservatrice académique du Musée Universitaire d’Art Contemporain de l’UNAM où elle est désormais (depuis 2014) chercheuse titulaire à l’Institut de Recherches Esthétiques de cette même institution. Enseignante et curatrice, elle assurera le commissariat d’une exposition personnelle de Melanie Smith en 2026 à l’IVAM Institut Valencià d’Art Modern, Espagne.

A propos de la galerie : La Galerie Peter Kilchmann est fondée en 1992 par Peter Kilchmann dans le quartier émergent de Zurich-Ouest. Entre 1996 et 2010, elle se développe pour devenir une galerie de renommée internationale, représentant des artistes originaires de Suisse, des États-Unis, ainsi que de divers pays européens et latino-américains. La galerie se fait connaître pour des expositions interrogeant des récits établis et éclairant des perspectives critiques et non occidentales. En 2011, la galerie emménage dans un espace plus vaste situé au 21 Zahnradstrasse, dans le quartier Maag de Zurich-Ouest. Poursuivant son expansion, elle ouvre en 2021 un second espace au 33 Rämistrasse, près du Kunsthaus Zurich, en plein cœur de la ville. La dernière étape marquante de cette croissance continue est l’inauguration d’une antenne dans le quartier parisien du Marais en octobre 2022.)

Pour toute information supplémentaire, veuillez contacter Audrey Turenne : audrey@peterkilchmann.com

² *Idem*