

Charline von Heyl

4 september —25 oktober 2025

Persbericht

De eerste tentoonstelling van Charline von Heyl bij Xavier Hufkens toont een levendige reeks nieuwe schilderijen, werken op papier en etsen die bruisen van vindingrijkheid, gevatheid en formele spanning. Al jarenlang geldt von Heyl als een krachtige stem binnen de hedendaagse schilderkunst. In haar werk ontvouwt zich een visueel universum dat even rijk als onvoorspelbaar is. Het resultaat is een veelzijdig oeuvre: rusteloos en zelfverzekerd, grillig en levendig, doordrongen van nieuwsgierigheid en speelsheid.

Geboren in Duitsland en volwassen geworden in Keulen en Düsseldorf tijdens de heropleving van de schilderkunst in de jaren tachtig, koos von Heyl een ander pad dan veel van haar tijdgenoten. In plaats van ironie en afstandelijkheid ontwikkelde zij een beeldtaal die geworteld is in vitaliteit, risico en een vurige onafhankelijkheid van denken. Haar schilderijen volgen geen vastomlijnde thema's, maar ontstaan uit een belichaamd proces van kijken, lezen en geleefde ervaring.

Een stille these van de tentoonstelling wordt belichaamd in *The Open*, een schilderij waarvan de titel verwijst naar de *Achtste Duineser Elegie* van Rainer Maria Rilke. von Heyls eigen vertaling van de openingszin — “*With all eyes the creature sees into the open*” — nodigt uit tot een beschouwing over de kloof tussen menselijk en dierlijk bewustzijn. Voor Rilke is “the open” de pure, onbewuste waarneming van het dier, onaangetast door de voorkennis van de dood. De menselijke blik daarentegen is naar binnen gekeerd, beladen met zelfbewustzijn en retrospectie. von Heyl beeldt deze metafysische spanning niet rechtstreeks uit, maar laat haar doorschemeren in toestanden die balanceren tussen zintuiglijke ervaring en denken.

Improviserend en ongrijpbaar wordt von Heyls werk gedreven door de spanning tussen lyriek en het ontmantelen daarvan. Patronen en motieven — ogen, vogels, kegels, wervelingen — keren soms terug, niet als vaste symbolen, maar als verschuivende visuele gebeurtenissen. Elk schilderij ontwikkelt een eigen interne logica: verbluffend in directheid, strikt in opbouw en koppig onttrekkend aan elke vorm van categorisatie. In *Kunterbuntergang* bijvoorbeeld verschijnen en verdwijnen kegels — een van haar terugkerende motieven — terwijl ze omvallen en tuimelen. De tondo *PanAm* voert die vitaliteit nog verder: gebarendynamiek botst er met grafische vlakheid, in een compositie die tegelijk ontembaar en nauwkeurig gecomponeerd aanvoelt. Die experimenteerdrijf en nieuwsgierigheid strekken zich uit voorbij het doek. Haar werken op papier en etsen zijn geen nevenprojecten, maar wezenlijk onderdeel van haar oeuvre — doordrongen van dezelfde vaart, precisie en subversieve speelsheid. Lenig, intuïtief en rijk aan textuur vormen ze parallelle verkenningen van wat beeldvorming kan zijn.

Ook terughoudendheid heeft haar plaats. In sommige werken maakt uitbundigheid plaats voor tonaal evenwicht en compositorische stilte, waarbij reductie juist een vorm van intensiteit wordt. Zelfs dan blijven de schilderijen echter oneerbiedig — nooit plechtig of dogmatisch. In *Decreation* bijvoorbeeld sluist een geestige ondertoon binnen. Die subtiële provocatie strekt zich ook

uit tot von Heyls titels, die een glimp bieden van een gedachtewereld die plaagt zonder prijs te geven. Soms leent zij van Rilkes lyriek, soms hanteert zij de droge toon van alledaags proza. Haar vluchtige verwijzingen glinsteren aan de oppervlakte. *Uccellacci e ucellini*, genoemd naar Pasolini's film *The Hawks and the Sparrows*, toont twee vogels in volle vlucht—een ongewoon directe geste binnen haar doorgaans elliptische lexicon.

Een centraal thema in de film—de poging van de hoofdpersonages om “de taal van de vogels” te begrijpen—resoneert met von Heyls fascinatie voor gecodeerde communicatie. Dat motief keert terug in *Speak in Spores*, waarvan de titel verwijst naar een plantaardige manier van communiceren, geïnspireerd door hoe bomen en schimmels ondergronds met elkaar in contact staan. Dit biosemiotische perspectief—waarin vormen “spreken” via niet-menselijke registers—weerspiegelt haar esthetiek: complex, open en vibrerend.

von Heyl is een visuele acrobaat. In de hele tentoonstelling etaleert ze een zeldzame schilderkundige virtuositeit: het vermogen om chaos te choreograferen zonder haar te temmen. Elk schilderij is een nieuw formeel vraagstuk. Aan de kern van haar praktijk ligt het geloof in schilderkunst als een levende vorm van kennis—generatief, vluchtig en voortdurend in beweging. Elk doek wordt een ruimte voor experiment: nooit sluitend, altijd open. Haar werken bieden geen antwoorden, maar voorstellen. En juist daardoor dringt zich een diepere vraag op: wat kan schilderkunst vandaag betekenen?

Charline von Heyl (geb. 1960, Duitsland) woont en werkt afwisselend in New York (NY) en Marfa (TX). Ze studeerde schilderkunst in Hamburg en Düsseldorf en maakte in de jaren tachtig deel uit van de kunstscene in Keulen. *The Giddy Road to Ruin* is momenteel te zien in de George Economou Collection in Athene (juni), met een focus op werken van de jaren 1990 tot nu, samengesteld door Adam Weinberg en Skarlet Smatana. Haar schilderijen werden getoond op de 59e Biënnale van Venetië (2022). von Heyl was het onderwerp van talrijke solotentoonstellingen, waaronder in het Hirshhorn Museum, Washington D.C. (2018); Museum Dhondt-Dhaenens, Deurle (2018); Deichtorhallen, Hamburg (2018); Tate Liverpool (2012); Kunsthalle Nürnberg (2012); Institute of Contemporary Art, Boston (2012); Institute of Contemporary Art, Philadelphia (2011); Le Consortium, Dijon (2009); Dallas Museum of Art (2005); en de Wiener Secession (2004), onder vele anderen.

Haar werk is opgenomen in de collecties van onder meer het Museum of Modern Art, New York; Solomon R. Guggenheim Museum, New York; Tate Modern, Londen; Whitney Museum of Modern Art, New York; Musée d'Art Moderne de Paris, Parijs; Institute of Contemporary Art, Boston; Art Institute of Chicago; Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Washington D.C.; Kunstmuseum Bonn, en het San Francisco Museum of Modern Art.

Voor verdere informatie, gelieve contact op te nemen met de galerij via info@xavierhufkens.com of +32(0)2 639 67 30. Contacteer press@xavierhufkens.com voor persvragen.

#charlinevonhey
#xavierhufkens

Instagram: @xavierhufkens
X: @XavierHufkens
Facebook: Xavier Hufkens