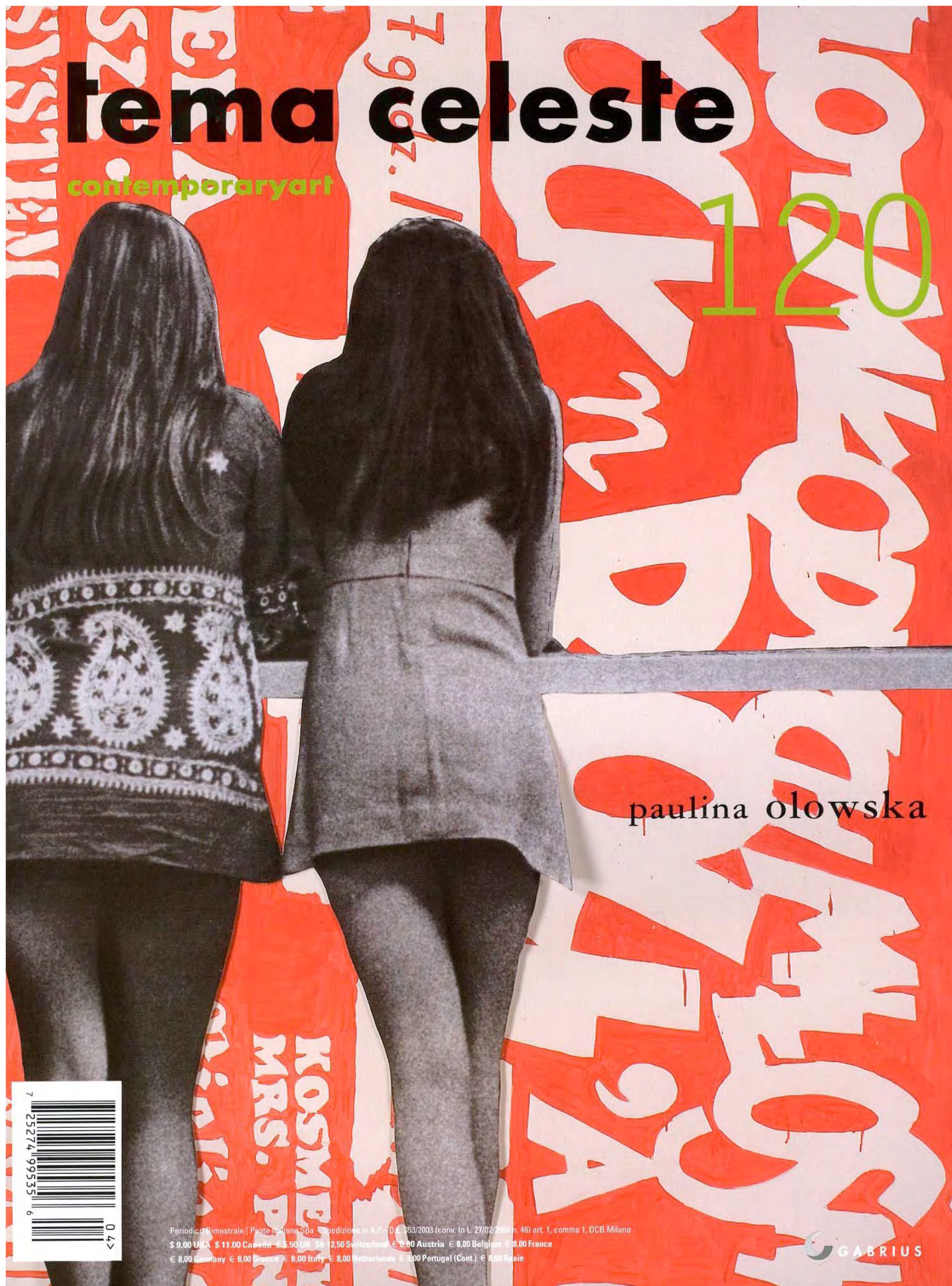


METRO PICTURES

519 WEST 24TH STREET NEW YORK 10011 T: (212) 206.7100 F: (212) 337.0070

Fatos Üstek, "Time-Space Short Circuits," **Tema Celeste**, March/April, 2007, pp. 54-59



time-space short circuits

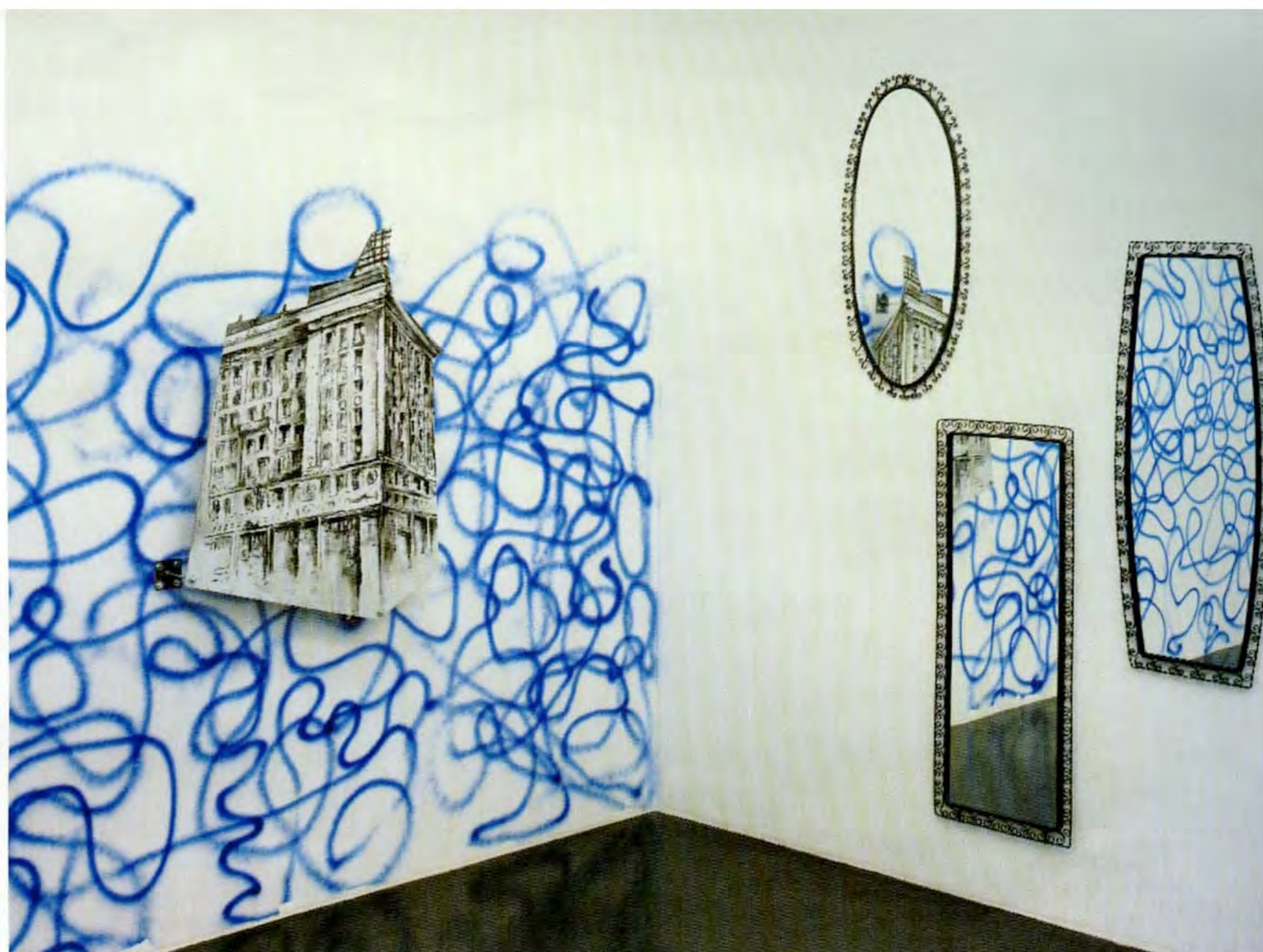
fatos üstek

Through painting, collage, drawing, installation and performance, Paulina Ołowska investigates the rapid transformations of the past.



Over the last few years, Paulina Ołowska has made a name for herself on the international contemporary art scene. Recently, her first solo exhibition in New York at Metro Pictures Gallery bridged the gap in the style and aesthetics of 60s propaganda between East and West, namely the US and the Soviet Bloc, as well as exploiting the underground punk movement in Poland during the 80s. The exhibition *Nowa Scena* focused on two publications: *Soviet Life* (a Soviet publication intended for distribution in the US) and *Amerika* (a periodical distributed in Soviet countries). The imagery found in these two publications was carried over to her paintings, drawings, and collages. A variety of media such as painting, collage, installation, and performance are employed by Ołowska; she restages, remakes, reconfigures, unites, bridges modern concepts, and reconsiders definitions and objects of culture.

The place of her birth has greatly influenced her art: the rapid social and cultural changes that have taken place in Poland over the last fifty years have clearly guided her artistic practice. This history, built upon constant changes in understanding, evaluating, and relating, has itself been so fragmentary that it resembles a collage. The consumerist liberal economy of the 90s clashed markedly with the past, especially the 60s, thus giving rise to a dilemma—not one that will be inherited by future generations, but one that is experienced by the present. Ołowska strives to restore imagination to everyday life, while analyzing various aspects of the imaginary dimension of art. Moreover, she merges the Polish art scene, abstract painting, the organization of art exhibitions, fashion, architecture, and design. Ołowska states that by combining all these different structures, she can present her work in a different way. In her pieces, her past comes



▲ **Paulina Ołowska** *Metaloplastyka VII* (detail / dettaglio), 2005, installation, metal sculpture, mirrors, mural, spray paint / installazione, scultura di metallo, specchi, murale, pittura spray. Metal sculpture / Scultura di metallo: 110 x 87 x 14 cm. Dimensions variable / Dimensioni variabili. Courtesy Galerie Daniel Buchholz, Cologne / Colonia.

♦ **Paulina Ołowska** *Alphabet*, 2005, 1 of 26 colored cards (for each letter of the alphabet) / 1 di 26 cartoline colorate (per ogni lettera dell'alfabeto), 4 black and white cards with poems by / 4 cartoline in bianco e nero con poesie di Frances Stark, Josef Strau, Paulus Mazur. Courtesy Galerie Daniel Buchholz, Cologne / Colonia.

into play not as a nostalgic abstraction, but as a statement on existence. In other words, through her attention to detail, she brings out facts and outcomes, images and results of perceptions, attitudes, and positions aimed at a possibility: the possibility of remembering, of rethinking things.

By questioning her own personal story, she seeks to engage in a broader dialogue with history. Paulina Ołowska recalls quite clearly an episode* from when she was fifteen in Gdansk: one morning the head of her high school walked into her class and picked up a history book from the podium. That textbook had been used for years and was completely in line with Soviet-Communist ideology. The head of the school proclaimed that from that day on, that textbook would be replaced with the bible. This event perfectly sums up the suddenness of the historical and political changes

underway during the late eighties and early nineties. Ołowska is an iconographer who investigates the rapid transformations of the past, using what has "changed" as her main subject. "What is being replaced" is a question that is asked of both the past and the future. History, for Ołowska, is the history of women artists in particular; at the same time she uses her women protagonists to reflect her own story. Vanessa Bell, Romaine Brooks, Virginia Woolf, Nina Hammett, Charlotte Perriand are the female legends she portrays, as well as Pauline Boty, who is her anarchist fairy. In one interview, Ołowska stated that the way Boty chooses and combines images that make the common seem surreal and personal is similar to how she herself employs advertising images from 60s Polish magazines. The reason why Ołowska only selects women is because she wishes to highlight the role of females in the past, and to free them from



► **Paulina Ołowska** *Nashville*, 2005, oil, pencil and paper on canvas / olio, matita e carta su tela, 250 x 150 cm. Courtesy Cabinet, London / Londra.



► **Paulina Ołowska** *Announcement Yet*, 2005, acrylic and paper on canvas / acrilico e carta su tela, 250 x 150 cm. Courtesy Cabinet, London / Londra.

prejudices, in the sense that attractive women can also be intelligent. Ołowska believes that art is a shared experience, and thus forms a basis for her to propose the possibility that something can happen, can change in society. Moreover, the economic and social progress of Poland during recent years has led her to create installations similar to a *mise-en-scène* that uses the language of advertising and shop displays, adding irregular forms that are rather unusual for these languages. As a result, she creates her own language which is the protagonist of her life, her understanding, her culture. Her use of mirrors in her installations or exhibitions symbolizes a reflection on the past and how it affects both present and future.

*From Leontine Coelewijn, "Time and Again/Episode 2," in *Who if not We Should at Least Try to Imagine the Future of all This?* Idea Books, 2004, p. 30–46.

Paulina Ołowska was born in 1976, in Gdansk, Poland. She lives and works in Warsaw. Fatos Üstek is a freelance critic and curator. She currently lives and works in Frankfurt.

Paulina Ołowska (with Lucy McKenzie) will hold a show at Sammlung Goetz, Munich (March 26–August 4) and, with the collaboration of Bonnie Camplin, a solo show at Portikus, Frankfurt (May 26–July 1).

cortocircuiti temporali

Attraverso dipinti, collage, disegni, installazioni e performance, Paulina Ołowska indaga le rapide trasformazioni del passato.

Negli ultimi anni Paulina Ołowska ha conquistato fama sulla scena internazionale dell'arte contemporanea.

Di recente la sua prima personale a New York, alla Metro Pictures Gallery, riferendosi allo stile e all'estetica della propaganda degli anni Sessanta ha proposto un collegamento tra Est e Ovest, più precisamente tra gli Stati Uniti e il blocco sovietico, e nel contempo ha sfruttato anche il movimento underground punk sviluppatosi nella Polonia degli anni Ottanta. La mostra *Nova Scena* si concentrava su due pubblicazioni: "Soviet Life", rivista sovietica destinata alla distribuzione negli Stati Uniti, e "Amerika", periodico in circolazione nei Paesi sovietici. L'artista ha trasferito nei propri dipinti, disegni e collage le immagini presenti in queste due pubblicazioni.

Ołowska, che utilizza una varietà di mezzi, quali la pittura, il collage, l'installazione e la performance, reinscena, rifà, riconfigura, unisce, collega i concetti moderni e riconsidera le



▲ **Paulina Ołowska** *Asymmetric Display*, 2004, fabric, mirror, painted wood, paper, mural, 2 painted mannequins / tessuto, specchio, legno dipinto, carta, murale, 2 manichini dipinti, 300 x 600 x 450 cm. Installation view at / Veduta dell'installazione presso Art Cologne, 2004. Courtesy Galerie Daniel Buchholz, Cologne / Colonia.

definizioni e gli oggetti della cultura. Il Paese natio ha avuto una grande influenza sulla sua arte: i rapidi mutamenti sociali e culturali avvenuti in Polonia negli ultimi cinquant'anni hanno realmente guidato il suo lavoro d'artista. Questa storia, strutturata su continue evoluzioni del comprendere, valutare e riferire, è stata talmente frammentaria da somigliare, già in sé, a un collage. L'economia liberale consumistica degli anni Novanta si scontrava fortemente con il passato, soprattutto con gli anni Sessanta, generando in questo modo un dilemma.

Dilemma che non passerà in eredità alle generazioni future, ma che viene vissuto dalla generazione attuale. Ołowska cerca di restituire l'immaginazione alla vita quotidiana, analizzando nel contempo vari aspetti della dimensione immaginaria dell'arte. Inoltre fonde la scena artistica polacca, la pittura astratta, l'organizzazione delle mostre artistiche, la moda, l'architettura e il design. Ołowska afferma che, mediante la combinazione di tutte queste strutture differenti, le è possibile presentare il proprio lavoro in modo diverso. Nelle opere dell'artista, il suo passato entra in gioco non come astrazione nostalgica, ma come *statement* sull'esistenza. In altri termini, con la sua attenzione per il dettaglio, Ołowska dà evidenza ai fatti e agli esiti, alle immagini e ai risultati delle percezioni, agli atteggiamenti e alle posizioni finalizzati a una possibilità:

la possibilità del ricordare, del ripensare le cose.

Interrogandosi sulla propria storia personale, l'artista cerca di impegnarsi in un dialogo più ampio con la Storia. Ołowska rievoca con chiarezza un evento* dei suoi quindici anni, a Gdansk, allorché una mattina il preside del suo liceo entrò in classe e prese un libro di storia dal leggio; quel testo veniva usato da anni ed era del tutto in linea con l'ideologia sovietico comunista. Il preside dichiarò che da quel giorno il volume sarebbe stato sostituito dalla Bibbia. L'evento riassume alla perfezione la subitanità dei cambiamenti storici e politici intervenuti nei tardi anni Ottanta e nei primi anni Novanta. Ołowska è un'iconografa che indaga le rapide trasformazioni del passato, assumendo come soggetto principale ciò che è "cambiato". "Che cosa è in corso di sostituzione?" è un interrogativo rivolto sia al passato sia al futuro.

La Storia è per Ołowska in particolare quella delle donne artiste; allo stesso tempo l'artista utilizza le sue protagoniste per dare un'immagine della propria storia. Ritrae leggende femminili quali Vanessa Bell, Romaine Brooks, Virginia Woolf, Nina Hamnett, Charlotte Perriand, oltre a Pauline Boty, la sua fata anarchica. In un'intervista Ołowska ha dichiarato che il modo in cui Boty sceglie e mette insieme le immagini che rendono surreale e personale l'ordinarietà è simile al modo in cui lei stessa utilizza le



♦ **Paulina Ołowska** *4 Nowa Scena*, 2006, acrylic and collage on canvas / acrilico e collage su tela, 248,9 x 139,7 cm. Courtesy the artist and / l'artista e Metro Pictures Gallery, New York.

♦ **Paulina Ołowska** *Nowa Scena*, 2006, acrylic, oil and collage on paper / acrilico, olio e collage su carta, 184,2 x 147,3 cm. Courtesy the artist and / l'artista e Metro Pictures Gallery, New York.

immagini pubblicitarie tratte da riviste polacche degli anni Sessanta. Se Ołowska sceglie esclusivamente personaggi femminili è perché desidera dare risalto al ruolo delle donne nel passato e affrancarle dai pregiudizi, nel senso che la donna bella può anche essere intelligente. Secondo Ołowska, l'arte è un'esperienza condivisa e, dunque, costituisce una base che le consente di affermare la possibilità che qualcosa possa accadere, che qualcosa possa cambiare nella società. Inoltre, il progresso sociale ed economico della Polonia in anni recenti ha portato l'artista a creare installazioni simili a una *mise en scène* la quale fa ricorso al linguaggio della pubblicità e della vetrinistica, cui Ołowska aggiunge forme irregolari piuttosto insolite per questi linguaggi. Di conseguenza l'artista crea un proprio linguaggio, protagonista della sua vita, del suo

comprendere, della sua cultura. Il modo in cui utilizza gli specchi nelle sue installazioni o nelle mostre simboleggia una riflessione sul passato e su come esso influisca sia sul presente sia sul futuro.

*Da Leontine Coelewijn, "Time and Again/Episode 2", in *Who if not We Should at Least Try to Imagine the Future of all This?*, Idea Books, 2004, p. 30-46.

Paulina Ołowska è nata nel 1976 a Gdansk, Polonia. Vive e lavora a Varsavia. Fatos Üstek è curatrice e critica freelance. Attualmente vive e lavora a Francoforte. Traduzione di Viviana Tonon.

Paulina Ołowska, insieme a Lucy McKenzie, terrà una mostra alla Sammlung Goetz di Monaco di Baviera (26 marzo-4 agosto) e, con la collaborazione di Bonnie Camplin, una personale presso il Portikus di Francoforte (26 maggio-1 luglio).

