

LAPIZ 247

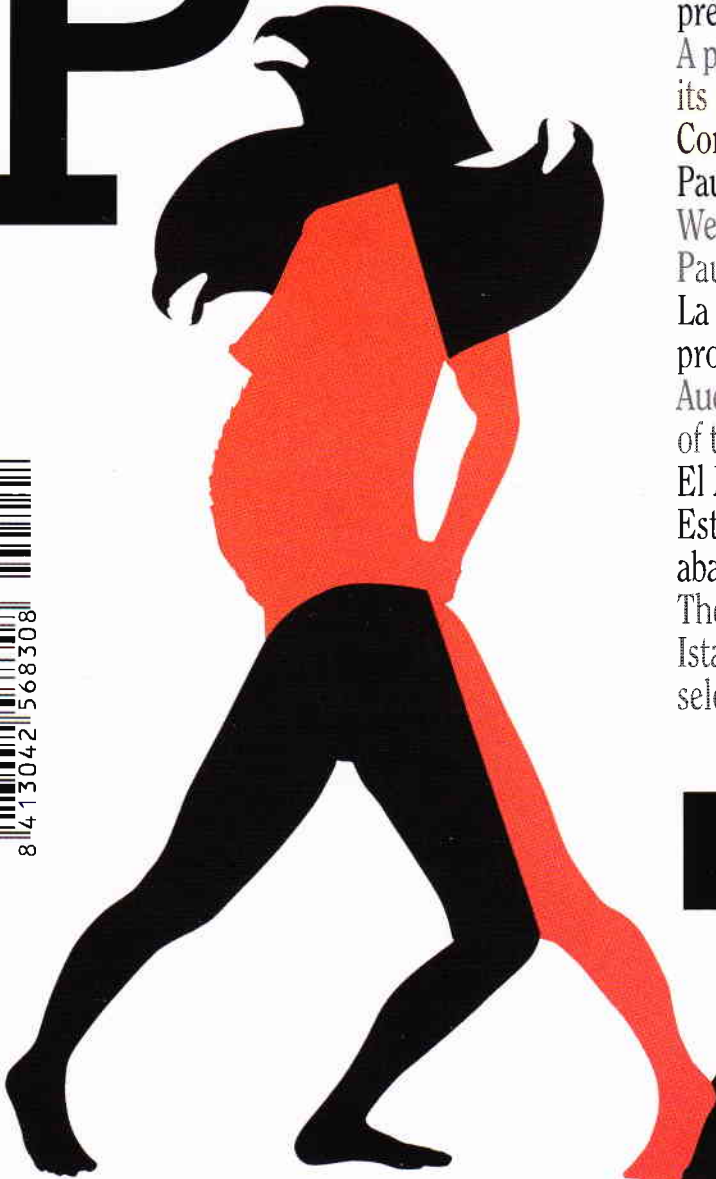
Revista
Internacional
de Arte

SPANISH / ENGLISH
Año XXVII.
Núm. 247. España.
Precio: 8,90 €

La actividad de los video jockeys se acerca tanto a la performance como al videoarte. Su plasticidad inmaterial responde a las nuevas formas de ensamblaje audiovisual
Video jockeys develop activities bordering on the field of performance and video art. Their immaterial plasticity responds to new forms of audiovisual assemblage

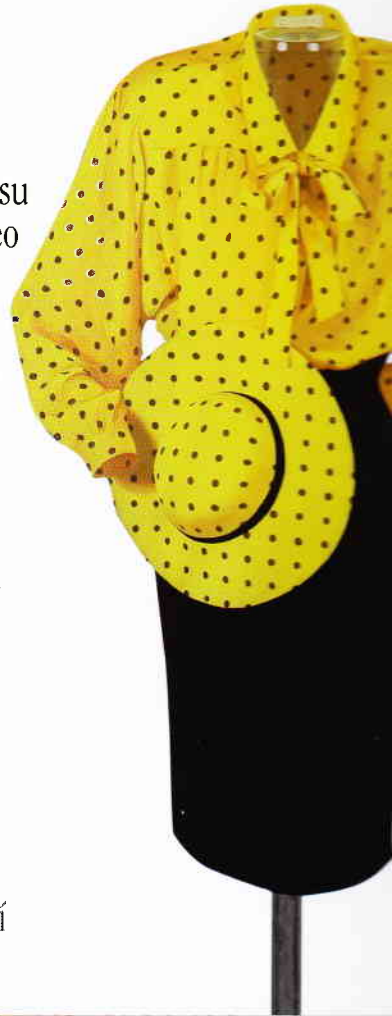

P

A

En torno a la sombra: analizamos su presencia en el arte contemporáneo
A propos the shadow: we analyse its presence in contemporary art
Conversamos con la artista polaca Paulina Olowka
We converse with Polish artist Paulina Olowka
La interacción del público protagoniza la III Biental de Sevilla
Audience interaction is the basis of the III Seville Biennale
El Museo Sakıp Sabancı de Estambul muestra un extenso abanico de obras de Salvador Dalí
The Sakıp Sabancı Museum in Istanbul presents a vast selection of works by Salvador Dalí

Z

Paulina Olowska, "Rock, Bluse und Hut", 2008, gouache sobre papel, 186 x 141 cm.

El collage como recreación ollage as re-enactment

DAVID ULRICHS

Paulina Ołowska es una de las promesas de Polonia. Ahora que la Sammlung Goetz ha adquirido gran parte de su obra y tras su participación (como artista y comisaria) en la V Bienal de Berlín, sin duda se ha hecho un hueco en la escena artística contemporánea. Promocionada inicialmente por la Galería Foksal –y ahora por la Galería Daniel Buchholz–, Ołowska utiliza su nombre estratégicamente para llamar la atención internacional hacia el joven arte polaco. Su obra trata las transiciones entre el arte, el diseño, la moda y el discurso político, a la vez que rebusca en su propia historia personal.

PREGUNTA.- ¿Qué significa el collage para usted?

RESPUESTA.- Es una pregunta importante: un collage es un juego de yuxtaposiciones. En un micronivel, las formas, figuras y áreas se tocan para crear una especie de tensión. Por tanto, todo cuadro puede considerarse una especie de collage. Me formé como pintora, así que mi obra mantiene una clara tendencia pictórica.

P.- De igual manera, una exposición se puede interpretar como un collage, dado que las obras seleccionadas forman una complicada red de “intensidades” con la que ha de lidiar el espectador.

R.- Sí, a menudo gestiono el espacio expositivo como si se tratara de material para un collage. Comienzo enmarcando el espacio visualmente, y luego voy superponiendo las partes, una encima de la otra o una al lado de la otra. Utilizo elementos que pueden apropiarse o tomarse de diferentes componentes de distintas constelaciones. La obra que mostré en la Neue Nationalgalerie, formando parte de la V Bienal de Berlín, era un collage de este tipo: como una exposición dentro de una exposición, enmarcada por un fondo de madera y el hueco de una escalera. Las obras se relacionan unas con otras y se unen a través de sus diferencias. La instalación es el resultado de un collage de artista y comisaria, papeles ambos que he interpretado yo en esta ocasión. La serie se compone de cuadros monocromáticos de Zofia Stryjenska –cuyo trabajo combina arte tradicional y Art Nouveau–, que se han ampliado. Aunque su obra es reconocida en Polonia, fue malinterpretada y tachada de ser algo banal. Las referencias que contiene a la cultura pagana eslava, las figuras andróginas con poses sensuales un tanto inquietantes, combinadas con colores vivos envueltos en un estilo de ilustración monumental... son maravillosas.

P.- En su obra, usted utiliza muchos medios diferentes, desde telas a papel de periódico, pasando por luces de neón. A veces puede parecer que todo su trabajo es un enorme collage.

R.- Estudié pintura en una institución tradicional, pero no suelo trabajar con ese medio. Para mí, el cuadro es como un objeto; es algo más que una simple pintura. Por eso corto los lienzos, los coso y les pego cosas encima.

Paulina Ołowska is one of Poland's rising stars. With much of her work being bought by Sammlung Goetz and after her participation (as artist and curator) in the 5TH Berlin Biennale, she has definitely become an established name on the contemporary art scene. Initially promoted by Galeria Foksal (and now Galerie Daniel Buchholz), Ołowska strategically uses her name to increase international awareness of young Polish art. Her work negotiates the transitions between art, design, fashion and political statements, while delving deep into her own private history.

QUESTION.- What does collage mean to you?

ANSWER.- That is a very important question. A collage is a play of juxtapositions. On a micro-level, forms, figures and areas rub against each other and create a special kind of tension. Thus, any painting can be seen as a kind of collage. I was trained as a painter and so my work preserves a distinct painterly quality.

Q.- Similarly, an exhibition can be seen as a collage: the chosen works creating an intricate web of “intensities” for the viewer to negotiate.

A.- Yes. Often I treat the exhibition space as collage material. First, I visually frame the space and then I add parts on top of each other or next to each other. Those things can be appropriated, or cut out from different elements in different constellations. The work that I showed at the Neue Nationalgalerie as part of the 5TH Berlin Biennale is such a collage. It is like a separate exhibition within an exhibition, framed by the wooden backdrop and the stairwell. The works refer to each other, and their differences unite the series. Its installation is the result of a collage of artist and curator, both parts I played. The series is composed by enlarged monochromatic paintings by Zofia Stryjenska, whose work is a mixture of folk art and Art Nouveau. Although her art is recognized in Poland, it has been misinterpreted and taken as being quite banal. Her reference to Slavic paganism, androgenic figures with slightly “off” sexy poses combined with vivid colours all wrapped in a style of monumental illustration is fantastic!

Q.- In your work you use many different media, from textiles to newspaper to neon lights. Sometimes it seems that your entire oeuvre is one big collage!

A.- I studied painting in a classic institution, but I do not work commonly on paintings. I treat a painting as an object, rather than just a picture. This is why I cut into paintings, sew them together and stick things on to top of them.

Q.- For you, what is the difference between collage and assemblage?

Paulina Ołowska,
"Zofia Stryjeńska",
2008, gouache sobre
tela, 150 x 390 cm.

P.- ¿Qué diferencia al collage del ensamblaje?

R.- El collage tiene una calidad bidimensional, mientras que el ensamblaje funciona tridimensionalmente. Aunque algunas de mis creaciones son claramente tridimensionales, me gusta trabajar con la bidimensionalidad que permiten el teatro y el escenario para ofrecer al espectador una perspectiva que se centra en determinados aspectos o mensajes. Con mi obra, quiero dirigir la atención del público hacia un tema o contenido específico. También me fascina el escenario como espacio en el que está a punto de pasar algo, una plataforma de lo potencial.

P.- ¿Sigues un método o un procedimiento específico a la hora de crear?

R.- Por lo general, cuando percibo que se está empezando a dar la reiteración en mi obra suelo cambiar de sentido radicalmente y elegir otro tema. Quizá por eso trabajo con tal variedad de materiales y con tantas ideas heterogéneas.

P.- ¿Puede calificarse su arte como "político"?

R.- Mi obra trata temas políticos, pero sin defender abiertamente una postura política determinada. No quiero "fijar" demasiado mi posición, algo que espero sea comprensible. Una cosa está clara: me interesa lo que ocurre dentro de cada cultura, lo que pasa en su trasfondo. Me gusta utilizar asuntos provinciales y convertirlos en temas de gran relevancia, pero no se trata de sensacionalismo. Más bien muestro que las principales diferencias entre los movimientos a "contracorriente" y la corriente dominante son, en gran parte, solo económicas.

P.- Su obra está en pleno desarrollo, pero pienso que ya ha sentado las bases para realizar afirmaciones políticas claras y concisas...

R.- Prefiero verlo de esta forma: en mi obra me refiero a asuntos que creo que necesitan señalarse. Doy voz a los silenciosos murmullos que habitan en las profundidades de la sociedad. Tras la caída del comunismo, comenzó un período de cambio acelerado. Creo que ya ha llegado la hora de que Polonia se replantee su relación con las formas estéticas contemporáneas. Quizá sea una generalización, pero los ciudadanos del este de Europa no suelen ser nada nostálgicos. Por tanto, en tiempos de gran cambio suelen "dejarse llevar", a riesgo de parecer irreflexivos. Claro que, como artista, yo solo puedo trabajar en un nivel subjetivo, a través de mi obra.

P.- ¿Es su obra revolucionaria, anárquica o archivística?

R.- Mi obra intenta buscar cosas del presente o del pasado que han pasado desapercibidas o han sido malinterpretadas.

P.- El Archivo Robert Jarosz, que presentó junto con el espacio MD 72, consiste en música *New Wave*. ¿Cómo podía escucharse esta música?

A.- Generally, I think that collage has a two-dimensional quality, whereas assemblage works three-dimensionally. Although some of my works are clearly three-dimensional, I like to work with the two-dimensionality proposed by the theatre and by the stage. This offers the viewer a framed perspective focused on certain aspects or messages. In my work, I want to direct the audience-attention on a specific theme or *sujet*. I am also fascinated by the stage as a space where something is about to happen: a platform of potential.

Q.- Is there a specific way, or routine you follow when you make a work?

A.- Generally, when I see a repetition creeping into my work, I do a u-turn and radically switch the subject matter. Maybe that is why I work with so many materials and so many heterogeneous ideas.

Q.- Is your work "political"?

A.- My work deals with political issues, but without overtly advocating one particular political viewpoint. I do not want to "fix" my position too much, which I hope is understandable. One thing is certain: I am interested in what happens inside different cultures; what goes on underneath. I like to take provincial issues and elevate them to main issues of concern, but it is not about sensationalism. Rather, I show that the key difference between undercurrent and mainstream is to a large extent only economical.

Q.- Your art is certainly still developing, but I think the basis is definitely there for your work to make clear and precise political statements...

A.- I prefer to look at it like this: in my work I refer to things that I believe need to be pointed out. I give a voice to the quiet murmurings deep within the society. After the collapse of communism, a period of rapid change set in. I believe it is high time for Poland to rethink its relationship with contemporary forms of aesthetics. Perhaps it is a sweeping statement, but eastern Europeans are generally not at all nostalgic. Thus, in times of great change they tend to "go with the flow" with the risk of appearing unreflective. As an artist, I can of course only do this on a subjective level through my work.

Q.- Is your work revolutionary, anarchical or archival?

A.- It is about finding out things in the present or in the past that has been missed out or misinterpreted.

Q.- The Robert Jarosz Archive, which you presented together with the project space MD 72 consists of *New Wave* music. How could this music have been overheard?

Paulina Ołowska, Cortesía Metro Pictures Gallery, Nueva York.

R.- Precisamente esta música fue la única expresión de la cultura juvenil polaca durante la opresión comunista. Está llena de incredulidad metafórica y de desconfianza hacia la situación y el sistema de finales de los setenta y de los ochenta. Presenté esta muestra en Berlín para demostrar que la música puede reflejar los movimientos políticos de un determinado período. La *New Wave* polaca nunca tuvo impacto comercial y no recibió un lanzamiento apropiado, así que aproveché la ocasión para presentar estos casetes y *flyers* únicos, que están hechos a mano y tienen una gran belleza visual.

P.- Dejando aparte el Archivo Robert Jarosz, parece que utiliza la figura femenina como fuente de inspiración.

R.- Es cierto que cito, aludo y colaboro con mujeres. Sus posturas e ideas me parecen sumamente inspiradoras y dignas de mención.

P.- Al margen de ciertos temas generales, no he podido dar con una constante que aparezca a lo largo de su obra: un elemento recurrente, una conexión, una fascinación, una fijación con algo.

R.- Quizá un sentido de reconstrucción y recreación.

P.- ¿Podría decirse que su obra trata de “no olvidar”?

R.- Utilizo símbolos, significados y gestos del pasado para entender, comentar y establecer comparaciones con el presente.

P.- Las obras de arte se parecen cada vez más a artículos de lujo. Los artistas se han convertido en figuras promocionales y la fina línea que separa el gusto estético de las decisiones que conciernen al estilo de vida parece haber desaparecido. Su obra a menudo vive a caballo entre dos esferas: la moda y el arte, la publicidad y el arte o la decoración y el arte. Si Paulina Ołowska fuera una marca, ¿a qué público se dirigiría?

R.- Su comentario me parece demasiado pesimista. Que un artista se convierta en una marca es un suicidio. Yo hago referencia a la moda o a las artes aplicadas porque estos sectores me permiten utilizar interesantes códigos y criptogramas con los que trabajar.

P.- Siempre creo que las intenciones y el contexto del artista están sobrevalorados. Si el espectador busca una experiencia estética, entonces las condiciones éticas bajo las que se produjo la obra o la biografía del artista o coleccionista –tanto como el precio e incluso hasta la existencia de la obra– son irrelevantes. ¿Qué ocurre con la autonomía de la obra de arte, libre de las intenciones de su creador?

R.- Una obra de arte nunca es independiente. Siempre hay una historia detrás de una propuesta artística, al igual que siempre ha existido la historia del arte.

P.- ¿Qué tipo de relación, o qué nivel de participación, le gustaría que el espectador tuviera con su obra?

R.- Una que fuera auténtica. ■

Traducción: Laura F. Farhall

A.- This particular music was actually the only way of expression the Polish youth culture had during the Communist oppression. The music is full of metaphorical disbelief and mistrust in the situation and the system of late 1970s and 1980s. The reason to present this exhibition in Berlin was to point out how music can reflect the political movements of one period. Polish New Wave was never commercialized and never properly released, so it was also an opportunity to present these unique handmade cassettes and flyers, which are visually very beautiful.

Q.- Apart from Jarosz, you seem to generally draw your inspiration from female figures.

A.- It is true that I quote, reference and collaborate with women. I find their positions and ideas very inspiring and worthy of note.

Q.- Apart from some general themes, I have been unable to find a *fil rouge* running through your oeuvre; a recurring element, a connection, a fascination or fixation for something.

A.- Maybe a sense of reconstruction and re-enactment.

Q.- So, is your work about un-forgetting?

A.- I use past symbols, meanings and gestures to understand, comment and compare them to the present.

Q.- Artworks are increasingly transforming into a luxury ware, artists have become promotional figures and the fine line separating aesthetic taste from lifestyle decisions seems to have disappeared. Your work often performs crossovers: between fashion and art, advertisement and art or decoration and art. If Paulina Ołowska were to become a brand, what would its target audience be?

A.- Your statement seems too pessimistic; to have a brand for an artist is suicidal. I use reference to fashion or applied arts because these areas provide me with great codes and cryptograms from which to quote.

Q.- I always feel the artist's intentions and the context are overrated. If an aesthetic experience is what the viewer is after, then the ethical conditions under which the work was made or the biography of the artist or collector (as well as the price and even the existence of the work) is irrelevant. What about the autonomy of the work of art, freed from the intentions of the artist?

A.- A work of art is never independent. There is always a story to one's work as long as there has been art history.

Q.- What kind of relationship, or what level of involvement would you like the viewer to have with your work?

A.- A genuine one. ■