

ERNESTYNA

ORLOWSKA

M

U

M

U

R

GALERIA STUDIO

PERFORMANCE
10.11 – 4.12.2022

PAŁAC KULTURY I NAUKI
PLAC DEFILAD 1, WARSZAWA
WWW.TEATRSTUDIO.PL/GALERIA

STUDIO | 50 LAT
teatrgaleria

Jeśli dwie ręce się dotykają, jak blisko siebie są?

Pytanie to pochodzi z eseju amerykańskiej osoby zajmującej się teorią feministyczną Karen Michelle Barad, *When two hands touch, how close are they. On Touching – The Inhuman That Therefore I Am*, który dla szwajcarskiej artystki Ernestyny Orlowskiej stał się punktem wyjścia do pracy „Murmur”, przygotowanej w przestrzeni Galerii Studio w Warszawie.

Artystka w swojej twórczości odnosi się do ciała i jego postrzegania w kontekście kulturowym. Przygotowując nową pracę na potrzeby wystawy w Warszawie, kontynuuje rozważania nad tym, jak żyć z ciałem, a w szczególności jak rozumieć życie jako ciało. Stawia pytania o relację człowieka do ciała, które on posiada. Jak sama zauważa, unacznia się to w języku, poprzez sformułowanie „mamy ciało”. Jednak patrząc pod kątem biologiczno-chemicznym, de facto „jesteśmy ciałem”. Podążając za refleksją Karen Michelle Barad, artystka postrzega nas i nasze ciała jako zespół różnych pierwiastków chemicznych. Jeśli z tej perspektywy spojrzymy na siebie, będziemy inaczej patrzeć i odbierać zarówno nas samych, jak i relacje z innymi ludźmi. Zaczniemy widzieć i odczuwać siebie jako kondensację ziemi, światła, powietrza i ciepła, a komunikacja międzyludzka przeniesie się w obszar chemiczno-fizyczny i zachodzących w nim reakcji. Tak jak z dotykiem, który przywołuje w swoim tekście amerykańska osoba zajmująca się teorią. Czym jest dotyk, jeśli nie przesyłem elektromagnetycznym między atomami? Kiedy dotykamy się nawzajem, czy nie dotykamy tak naprawdę samych siebie? – zadaje pytanie artystka. Ernestyna Orlowska widzi naszą egzystencję jako życie poprzez siły, które konstytuują ludzki podmiot, a tym samym podważają dychotomię przedmiot-podmiot oraz kultura-natura. Istnienie jest stawianiem się poprzez siły, a siły te należy rozumieć jako kosmiczny szmer. Stąd też pochodzi tytuł performance’u „Murmur” (ang. „szmer”). Wychodząc od pytań o cielesność i to, co nieludzkie w naszym ludzkim istnieniu, szwajcarska artystka tworzy wieloelementowy performance, który na różnych poziomach ma oddziaływać na nasze zmysły.

W tym celu przetworzy wizualnie galerię, a także wpuści w jej przestrzeń dym wraz z ciepłym powietrzem. Jej projekt tworzyć będą zaproszone przez nią do współpracy osoby: Tyra Wigg (współchoreografia) oraz Aaa Biczysko, Stefan Gosiewski, Filipka Rutkowska i Kamil Wesolowski (performance). W choreografii artystka wychodzi od zaistniałego w galerii elementu wizualnego, czyli pomarańczowego dywanu, oraz angażuje do pracy ciała zaproszonych osób. Do działania włączy medytację, imersję oraz zmysły, aby osiągnąć moment, w którym ciało i umysł nie są od siebie oddzielone i stają się jednym. Celem tych praktyk jest doprowadzenie osób performujących do ich własnego doświadczenia ruchu, a także osiągnięcia stanu

When Two Hands Touch, How Close Are They?

This question comes from the essay *On Touching—The Inhuman That Therefore I Am*, by American feminist theorist Karen Michelle Barad, and it was the starting point for the work “Murmur”, prepared for Galeria Studio in Warsaw by Swiss artist Ernestyna Orlowska. In her work, the artist refers to the body and its perception in cultural contexts. In preparing the new work for an exhibition in Warsaw, she continues to consider how to live with the body, and in particular, life as a body. She poses questions about people’s relationship to the body they possess. As she has noted, this is visualized in language through the phrase “we have a body”. However, viewed de facto, from a biological-chemical angle, “we are a body”. Following Barad’s reflection, the artist sees us and our bodies as a set of various chemical elements. If we look at ourselves from this perspective, we see and perceive ourselves differently, but also in relation to other people. We begin to see and feel ourselves as a condensation of earth, light, air and heat, and interpersonal communication moves into a chemical-physical realm and the reactions that happen there. So it is with touch, which the American theorist invokes in their text. What is touch if not electromagnetic transmission between atoms? The artist asks the question: When we touch each other, are we not really touching ourselves? Orlowska sees our existence as living by means of the forces that constitute the human subject, and thus undermines the object-subject and culture-nature dichotomy. Existence comes to be through these forces, and they should be understood as a cosmic murmur. Starting from questions of corporeality, of what is inhuman in our human existence, the Swiss artist creates a multi-element performance to affect our senses on various levels.

To this end, she will visually transform the gallery, letting smoke into the space along with warm air. Her project will be created along with invited collaborators: Tyra Wigg (co-choreography) and Aaa Biczysko, Stefan Gosiewski, Filipka Rutkowska and Kamil Wesolowski (performance). The choreography will start with the visual element placed in the gallery, namely an orange carpet, and develop with the performers, through their bodies. She will incorporate meditation, immersion and the senses into the performance to achieve a moment in which body and mind are not separated but become one. The goal of these activities is to evoke in the performers their own personal experience of movement, and through this to achieve a state of feeling in the dual sense: to feel that one is feeling. Only when the performers develop their own feeling of the physical matter that they are, will they interact with their bodies and with each other.

odczuwania w jego podwójnym sensie: czujesz, że czujesz. Dopiero wtedy, kiedy osoby performujące wypracują własne odczucie fizycznej materii, którą są, wejdą w interakcję ze swoim ciałem oraz sobą wzajemnie. Praca z ciałem oparta została na zestawie partytur opracowanych przez Ernestynę Orłowską, które pozwalają na improwizację i interakcję z sytuacją wykreowaną w przestrzeni galerii.

Doznanie wizualne i performatywne „Murmur” wzmocni przygotowany przez Ernestynę Orłowską strój. Artystka traktuje go w sposób rzeźbiarski, zaś osoby, które go noszą, widzi jako „żyjące rzeźby”. Punktem wyjścia do projektu kostiumów jest odzież sportowa uwzględniająca zasady aerodynamiki, ale także kształtem, fakturą i kolorem przywołująca aurę aktywności fizycznej, która świadczyć ma o witalności, energii i mocy. Artystka przerobiła używane ubrania poprzez szybkie i energiczne rozcinanie, po to aby następnie złożyć uzyskane elementy w nowe zestawy, które ciągle podkreślają siłę i energię ludzkiego ciała. Wykorzystane ubrania pochodzą z drugiego obiegu, artystka zwraca w ten sposób uwagę na problem nadprodukcji, z którym boryka się nasz współczesny świat.

W „Murmur” istotną rolę odgrywa warstwa dźwiękowa. Kompozytorka Magda Drozd stworzyła wielokanałową kompozycję muzyczną, która odtwarzana jest na głośnikach noszonych przez osoby performujące. Każda ze ścieżek dźwiękowych zainspirowana została pierwiastkiem chemicznym, występującym w ludzkim organizmie: węglem, wodą, tlenem i minerałami.

Performance Ernestyny Orłowskiej pomyślany jest jako działanie w czasie, w którym nie ma podziału na scenę i publiczność. Zapraszamy wraz z artystką, aby w dowolnym momencie trwania performance’u włączyć się w niego i przebywać w nim wspólnie z osobami performującymi. Tym samym możemy spróbować wejść w wykreowaną sytuację i w oderwaniu od codzienności na nowym poziomie odczuć siebie i swoje ciało.

Paulina Olszewska

**PERFORMANCE ODBYWA SIĘ :
W GODZ. 15:00–19:00**

11, 12, 13 listopada 2022

18, 19, 20 listopada 2022

25, 26, 27 listopada 2022

2, 3, 4 grudnia 2022

This work with the body was based on a set of notations developed by Orłowska, which allow for improvisation and interaction with the situation which has been created in the gallery space.

The visual and performative experience of “Murmur” will be enhanced by costumes prepared by Orłowska. The artist treats these in a sculptural manner, while she sees the people who wear them as “living sculptures.” The starting point for the costumes is sportswear design based on principles of aerodynamics. By their shape, texture and colour, they also to evoke the aura of physical activity, which is supposed to testify to vitality, energy and power. The artist reworked used clothes on the principle of quick and energetic dissection, in order to then assemble the finished pieces into new sets that constantly emphasize the strength and energy contained in the human body. The second-hand clothes also draw attention to the problem of overproduction in our modern world.

In “Murmur” the sound component plays an important role. The composer, Magda Drozd, created a multi-channel musical composition which is played on speakers worn by the performers. Each of the individual soundtracks was inspired by a chemical element found in the body: carbon, water, oxygen and minerals.

Ernestyna Orłowska’s performance is conceived as an action in time, with no division between the stage and the audience. We are invited, along with the artist, to join in the performance at any time and be in it together with the performers. As such, we can try to enter the constructed situation and feel ourselves and our bodies on a new level, separate from everyday life.

Paulina Olszewska

**THIS PROJECT IS ON VIEW ON FROM
3–7 PM ON THE FOLLOWING DAYS:**

November 11, 12, 13, 2022

November 18, 19, 20, 2022

November 25, 26, 27, 2022

December 2, 3, 4, 2022

ERNESTYNA ORLOWSKA

MUR MUR

Współchoreografia / Co-choreography: Tyra Wigg

Osoby performujące / Performers: Aaa Biczysko, Stefan Gosiewski, Filipka Rutkowska, Kamil Wesołowski

Muzyka / Music: Magda Drozd

Kuratorka / Curator: Paulina Olszewska

Produkcja / Production: Ewa Grzebyk

Promocja / PR: Marta Sputowska, Majka Duczyńska

Tłumaczenia / Translation: Daniel Malone

Projekt powstaje przy wsparciu: Pro Helvetia, Miasto Bern, Kanton Bern

Mecenat: Ambasada Szwajcarii w Polsce

Supported by: Swiss Arts Council Pro Helvetia, City of Bern, Canton of Bern

Patronage: Swiss Embassy in Poland

Wsparcie językowe / Linguistic support: Rada Języka Neutralnego / zaimki.pl

Dziękujemy partnerom Syrena Real Estate i Pinebridge Benson Elliot za wsparcie projektu i udostępnienie rezydencji artystycznej Art Apartment w budynku HOP przy ul. Chmielnej 132/134 w Warszawie.

We would like to thank our partners Syrena Real Estate and Pinebridge Benson Elliot for their support and for providing the Art Apartment artist residency in the HOP building at 132/134 Chmielna St. in Warsaw.

WIĘCEJ NA / MORE ON:

www.teatrstudio.pl/galeria

facebook.com/galeriastudiowarszawa

instagram.com/galeriastudiowarszawa