

DANA WIDAWSKI

Ornament & Crime

PRINTED ART
2007-2011

DANA WIDAWSKI

Ornament & Crime

PRINTED ART

WALL PAPER ART · STENCIL PRINTING · CHOSEN INSTALLATIONS · 2007–2011

Ich wollt' ich wär' ein Huhn... (I wish I were a chicken...)
Background: revision of a pattern by William Morris
stencil printing, acrylic on cotton
100 x 150 cm, 2011

Kraft der Anziehung (force of attraction)
revision of a pattern by William Morris – Brother Rabbit 1882
stencil printing, acrylic on cotton
100 x 150 cm, 2011

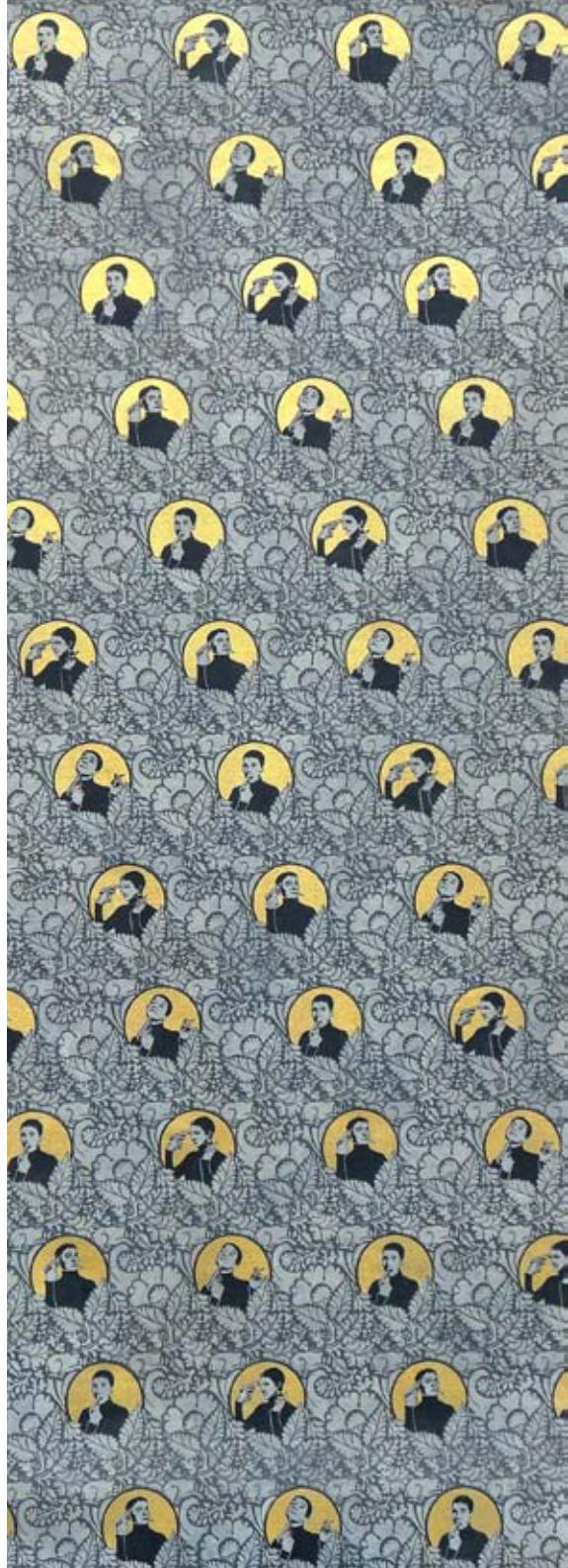

Geburtstagtapete (birthday wall paper)

stencil printing, acrylic on paper

100 x 150 cm, 2004/2008

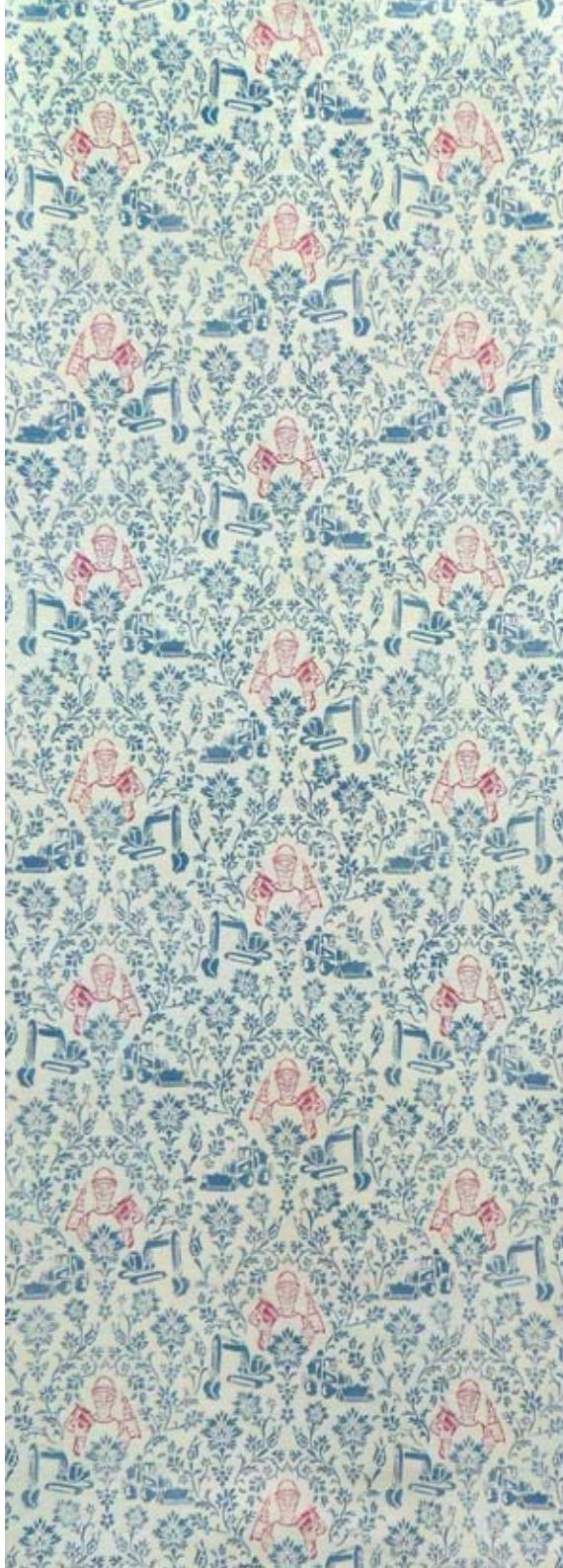

Self Made

stencil printing, acrylic on canvas
100 x 300 cm, 2008/2009

My Home is my Hobby

stencil printing, acrylic on canvas
100 x 300 cm, 2007/2008

My Home is my Hobby I

façade installation for the exhibition *Altstadt Neu*, Spangenberg/Hessen (Germany) 2007
wall paper, offset printing on paper (teamwork with Frank Benno Junghanns: PU-foam)

My Home is my Hobby II

wall installation for the exhibition *Berlin+Tokyo Communication Art*

Gallery HIGURE 17-15 cas, Tokyo 2009, wall paper; offset printing on paper (2007)

My Home is my Hobby III
permanent installation, toilet at gallery *Freies Museum Berlin*, Berlin 2010
wall paper; offset printing on paper (2007)

Fair Play

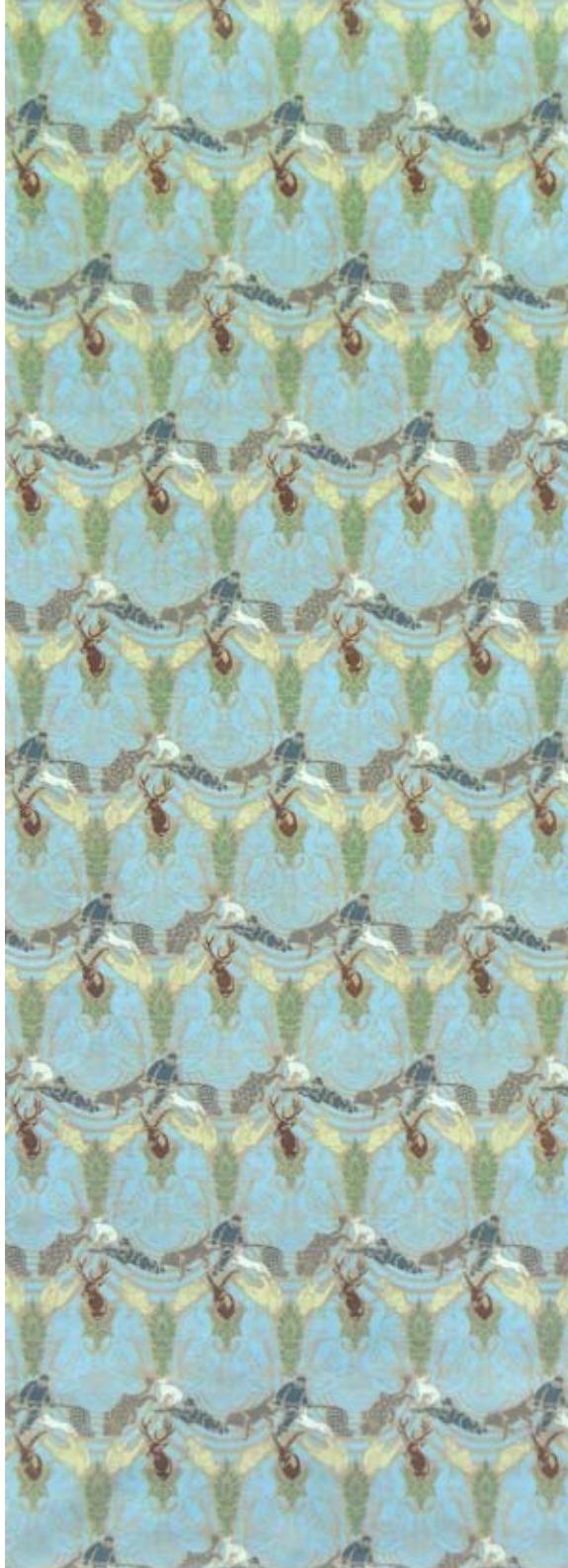
stencil printing, acrylic on paper
100 x 300 cm, 2008

Erntehelfer – Hommage an Janot und Vincent
(Harvesters – tribute to Janot and Vincent)
stencil printing, acrylic on canvas
100 x 300 cm, 2008

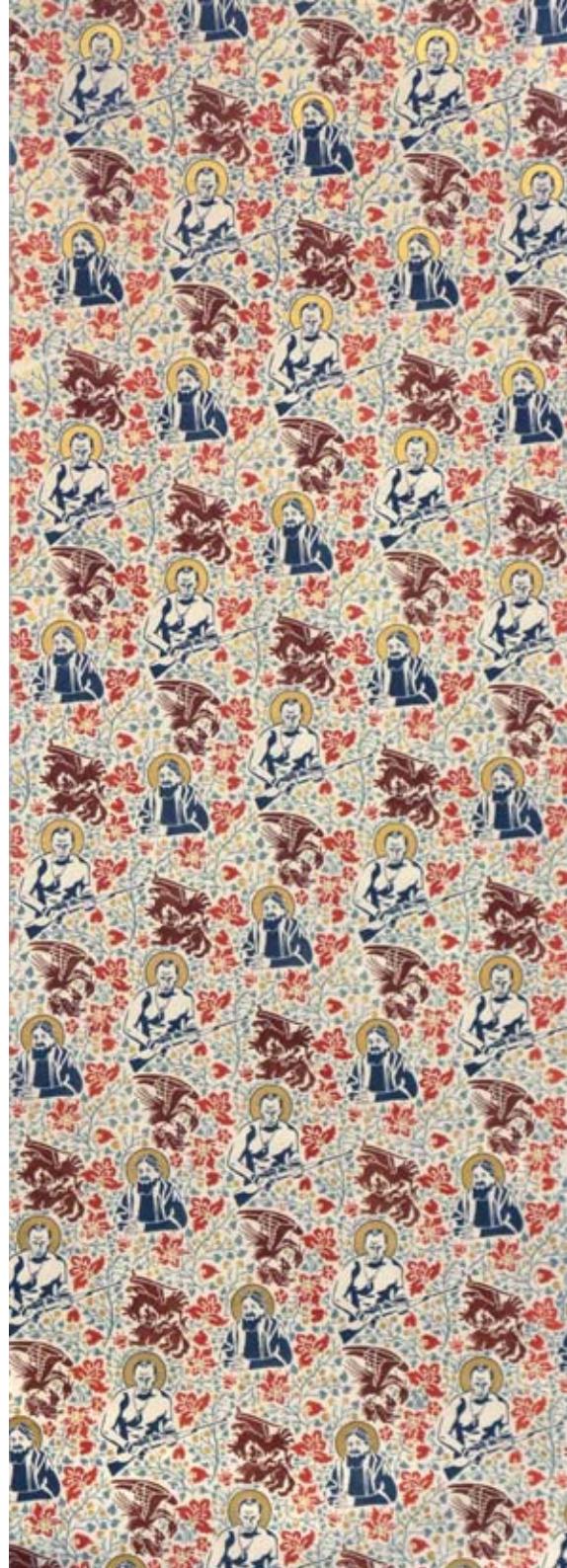

Kill Animals

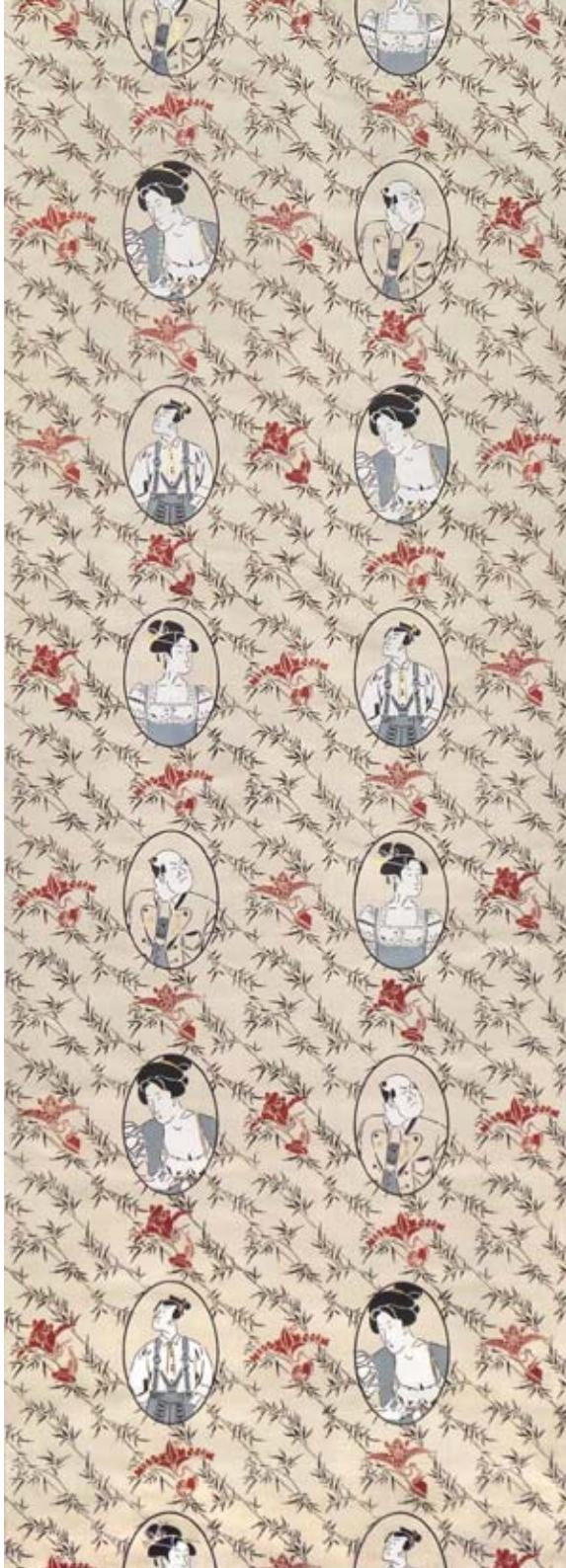
stencil printing, acrylic on canvas
100 x 300 cm, 2008/2009

Putin mit seinem Beichtvater Tichon
(Putin with his confessor Tichon)
stencil printing, acrylic on canvas
100 x 300 cm, 2008/2009

International Understanding

(Samurais and Geishas in traditional Bavarian outfit)

stencil printing, acrylic on canvas, 100 x 300 cm, 2009

Business Break on Sumida River (front side)

6-part paravent, stencil printing, acrylic on paper, laminated wood panel, total 375 x 166 cm, 2010

Business Break on Sumida River (back side)

next page: details – traditional kimono pattern with Pokemons (left: Pikatchu/Raichu, right: Kyogre)

Bauarbeiten

Ornament und Verbrechen

Das Ornament als Ausschnitt eines Ganzen wird unbewusst ins Endlose gedacht. Verfolgt man diesen Grundgedanken, steht das Ornament auch für die Idee vom unbegrenzten Wachstum, gleichzeitig für das Bemühen, die große Leere und die Angst davor, den „horror vacui“, zu vermeiden.

Dana Widawski zitiert in ihren Arbeiten klassische Ornamente aus unterschiedlichen Kulturen und Epochen. Sie erweitert und verfremdet diese Strukturen mit zeitgenössischen Abbildungen von Menschen und Gegenständen, die sie schablonenartig, vixerbildhaft und sich wiederholend in den Rhythmus des Ornamentes einfügt. Dabei erzeugt die farbliche und formale Komposition aus diesen gegensätzlichen Elementen eine dichte visuelle Einheit, die auf den ersten Blick rein dekorhaft erscheint. Auf den zweiten Blick konterkarieren die Eigenwilligkeit der gewählten Themen und das Zusammenspiel von Ornament und Bild die handwerklich aufwendige Ästhetik des klassischen Schablonendrucks. Es eröffnet sich eine irritierende und zutiefst ironische Ebene, die gesellschaftliche Klischees und Paradoxien aufgreift und in Frage stellt.

Diese Doppelbödigkeit zeichnet auch die jüngst entstandenen Schablonendrucke aus, die sie 2009 in Tokyo zeigte: Eingebettet in ornamentale Ästhetik stellen sie Selbstmorddarstellungen neben Samurakriegern und Geishas in bayerischer Tracht dar, ein ironisches Hybrid aus Klischees über Japan und Deutschland. Unter dem Eindruck ihres Japan-Aufenthalts hat sie für die Berliner Folge-Ausstellung einen überdimensionalen Paravent geschaffen, der auf der visuellen Ebene traditionelles und modernes Japan zu vereinen scheint, auf der symbolischen Ebene aber auf den Sprengstoff in dieser Gesellschaft hinweist: Uniforme japanische ‚Businessmen‘ gehen hier ihrem liebsten Mittagspausen-Vergnügen nach, dem Nintendo-Spiel, vor einem Hintergrund aus traditionellen Kimonomustern, in denen wiederholt drei Pokemon-Figuren auftauchen. Die Charaktere auf den Karten dieses weltweit erfolgreichsten „Kinderspiels“ made in Japan entspringen einer Fantasy-Welt, die sich willkürlich aus asiatischen Mythen bedient. Die drei von Dana Widawski ausgewählten stehen für zerstörerische Kräfte, die – einmal entfesselt – die ganze Welt vernichten können, ein Sinnbild für die globale Krise der Idee vom unbegrenzten Wachstum, die inzwischen alle postmodernen Konsum-Gesellschaften westlichen Stils erreicht hat.

Anna Stern

DANA WIDAWSKI

- 1973 geboren in Berlin
1989–1995 Ausbildung: Malerhandwerk für Außenwerbung, Weiterbildung: Fachabitur für Gestaltung, Praktikum: Textildruck- und Webereihandwerk in der Gobelinvmanufaktur Halle/Saale
1995–2000 Studium Textildesign an der HKD Burg Giebichenstein, Hochschule für Kunst und Design in Halle/Saale, Diplom
2000–2001 Graduiertenstudium mit Forschungsprojekt an der HKD Burg Giebichenstein, Halle
seit 2001 Nebentätigkeit als Restauratorin im Bereich Wandmalerei und Fassade
seit 2002 tätig als Textil-, Installations- und Objektkünstlerin in Berlin
2004–2006 Master of Arts –*Art in Context*– an der Universität der Künste in Berlin

PREISE / FÖRDERUNGEN

- 2000 Graduiertenstipendium der HKD Burg Giebichenstein, Halle
2001 Förderpreis der Wilhelm-Lorch-Stiftung
2001 Kunst am Bau – Umsetzungspreis für das Foyer der Georg-Friedrich-Händel-Halle, Halle

EINZEL- UND PERSONALAUSSTELLUNGEN

- 2001 Galerie im Volkspark Halle – *zusammengebracht, textile Arbeiten von Ute Wolff und Dana Widawski* – Textile Objekte und Designentwürfe für Wand und Boden
2002 Georg-Friedrich-Händel-Halle in Halle/Saale – *Briefe an ein Orchester*, Kunst am Bau, Textile Installation
2003 Kunsthafktor Produzentengalerie Berlin – *ZwischenRäume*, Textile Installation und Objekte
2006 Kunsthafktor Produzentengalerie Berlin – *Feuchtraum*, Installationen und Zeichnungen

AUSSTELLUNGSBETEILIGUNGEN (Auswahl)

- 2003 „Kunsthafkтор Zossen“ (bei Berlin) – *Schwebendes Schilffeld*, Installation im öffentlichen Raum
2005 Kunsthafktor Produzentengalerie Berlin, „Toteninsel – 30 Künstler nähern sich Arnold Böcklins Gemälde“ – *Toteninsel*, Wandobjekt
2006 Kunswanderweg „Ars Natura“, Hessen – *Red Sticks*, Installation an 5 Buchen (Standort: Burgruine Reichenbach, Barbarossaweg X8)
2007 „Altstadt Neu“, Spangenberg, Hessen – *My Home is my Hobby*, Kunst im öffentlichen Raum / Fassadengestaltung
2008 Kunsthafktor Produzentengalerie Berlin, „Abseits“ – *Fairplay*, Wandbild
2009 Higure 17-15 cas, Tokio, „Berlin+Tokyo Communication Art“ – Schablonendrucke und Wandinstallation
3. Film+Medientage Havelland, Medienkunst-Ausstellung „MorgenLand“, Ribbeck – *Gebet an die Zukunft*, Videoanimation
2010 Freies Museum Berlin, „To-Be, Tokyo+Berlin Communication-Art 2010“ – Objekt/Paravent, Wandinstallation, Videoanimation
2011 „danubeVIDEOARTfestival“, Stadtkino Grein/Österreich – *Frühlingserwachen*, Videoanimation
Kunstwerk Carlshütte, „NordArt 2011“, Büdelsdorf – *Ornament und Verbrechen*, Schablonendrucke
„Ortung VII“, kuratiertes Kunstprojekt im öffentlichen Raum in Schwabach/Bayern, Installationen

Ornament and Crime

The ornament as a cut-out of a whole is unconsciously imagined as endless. Following this fundamental idea, the ornament also represents the idea of endless growth and – at the same time – the effort to avoid the great blank and the fear of it, the “horror vacui”.

In her work Dana Widawski refers to classical ornaments from different cultures and periods. She extends and defamiliarizes these structures using contemporary imagery of people and objects, which she integrates into the rhythm of the ornament in a stencil-like, puzzling and iterative way.

Thus the composition of colors and forms from these opposing elements generates a dense visual unity that, at first glance, seems purely decorative. At second glance though, the elaborate hand-crafted aesthetics of the classical stencil print is contradicted by the originality of the topics chosen and the interplay of ornament and image. An irritating and deeply ironic layer is perceived that picks up and questions social clichés and paradoxes.

This ambiguity also characterizes the stencil prints on show in the Tokyo exhibition 2009: embedded in ornamental beauty representations of suicide where shown next to samurai warriors an geishas in Bavarian dress, an ironic hybrid of Japanese and German clichés.

For the Berlin follow-up, with her stay in Japan still fresh in her mind, she creates an oversized folding screen which, on a visual level, seems to unite traditional and modern Japan, but on a symbolical level points out this society’s explosive potential: uniform Japanese ‘businessmen’ pursuing their favourite lunch break pleasure, i.e. playing Nintendo, against a background made of traditional kimono-patterns that feature the repeating images of three Pokemon figures. The characters pictured on the cards of this world’s most successful “children’s game” made in Japan originate from a fantasy world that arbitrarily avails itself of Asian myths. The three characters selected by Dana Widawski represent destructive forces that – once unleashed – can annihilate the entire world: an allegory of the global crisis of the idea of unlimited growth, which has reached all postmodern Western-style consumer societies.

Anna Stern

translated by Martin Wipperfürth

DANA WIDAWSKI

- 1973 born in Berlin
1989–1995 vocational training: painting trade for outdoor advertising, advanced training: technical school for design, training in textile printing and weaving craft – Gobelinermanufaktur Halle/Germany
1995–2000 studied textile design at HKD Burg Giebichenstein, University for Art and Design (Halle, Germany) – diploma
2000–2001 postgraduate studies with research project at the HKD Burg Giebichenstein
since 2001 part-time work as conservator of wall paintings in Berlin
since 2002 freelancing as textile, object and installation artist in Berlin
2004–2006 Master of Arts –*Art in Context* – at the Universität der Künste (Berlin)

AWARDS / PROMOTIONS

- 2000 graduate scholarship, HKD Burg Giebichenstein
2001 advance scholarship, Wilhelm Lorch Foundation
2001 conversion award for artistic arrangement of the entrance hall of the G.-F.-Haendel-Halle in Halle (Germany)

SOLO EXHIBITIONS

- 2001 gallery in the Peoples Park (Halle, Germany) – *brought together, the textile work of Ute Wolff and Dana Widawski* – textile objects and design studies for wall and floor
2002 permanent textile installation in the G.-F.-Haendel-Halle (Halle, Germany) – *Letters to an Orchestra*
2003 Kunstfaktor Produzentengalerie Berlin – *ZwischenRäume (InterSpaces)*, textile installation and objects
2006 Kunstfaktor Produzentengalerie Berlin – *Feuchtraum (humidor)*, installations and drawings

SELECTED GROUP EXHIBITIONS

- 2001 Neues Kunsthause Ahrenshoop (Baltic Sea) – *plus, minus, or the irritation of the beauty*, wall object
2003 "Kunstfaktor Zossen" (near Berlin) – *reed field*, art in the public area
2005 Kunstfaktor Produzentengalerie Berlin, "Toteninsel – 30 artists approach A. Böcklin's painting" – *Toteninsel*, object
2006 Art hiking trail "Ars Natura", Hessen – *Red Sticks*, installation on 5 beech trees (location: Barbarossaweg X8)
2007 "Altstadt Neu", Spangenberg, Hessen – *My Home is my Hobby*, art in the public space / façade design
2008 Kunstfaktor Produzentengalerie Berlin, "Abseits" – *Fairplay*, wall painting
2009 Higure 17-15 CAS, Tokyo, "Berlin+Tokyo Communication Art" – stencil prints and wall installation
3. media art exhibition "MorgenLand", Havelland (Germany) – *Prayer to the future*, video animation
2010 Freies Museum Berlin, "To-Be, Tokyo+Berlin Comm-Art 2010" – object/paravent, wall installation, video
2011 "danubeVIDEOARTfestival", City Cinema Grein/Austria – *Spring awakening*, video animation
Kunstwerk Carlshütte, "NordArt 2011", Büdelsdorf/Germany – *Ornament and Crime*, stencil prints
"Ortung VII", curated art exhibition in art hiking trail, Schwabach/Bavaria, installations

Briefe an ein Orchester (Letters to an Orchestra)

foyer of the *Georg-Friedrich-Händel-Halle*, concert hall in Halle/Germany, since 2002
permanent textile installation, digital print on glass fiber fabrics, $300 \times 135 \times 400$ cm

Red Sticks

art hiking trail "Ars Natura", Hessen/Germany, since 2006
permanent installation on 5 beeches, 375 red lacquered beech
wood sticks (80cm) and nylon rope, in a height of 6–7 meters

Schwebendes Schilffeld (Floating Reed Field)

Kunstfaktor Zossen, Zossen/Germany (near Berlin), 2003
installation, reed attached to a hand-twisted net made from
polyethylene cord, stretched between wire ropes, 4.00 x 6.00 x 1.80m

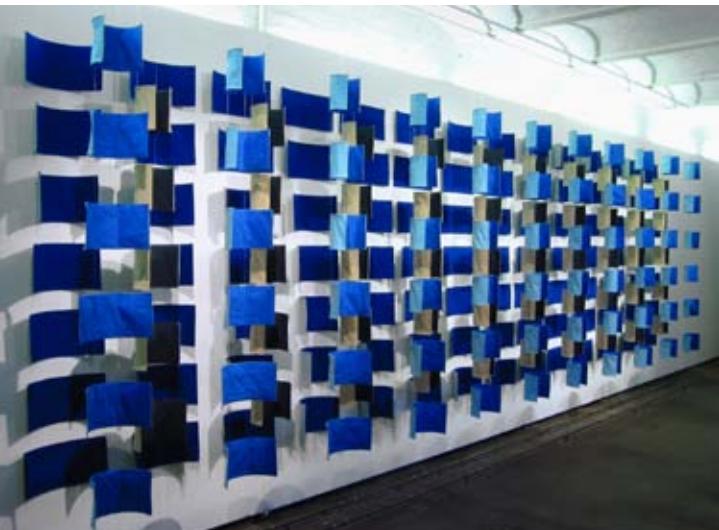
Mord (Murder)

Kunstfaktor Produzentengalerie, Berlin 2006,
basement installation with cotton nettle and acrylic paint,
room size: 5 x 5 m

Flut (Flood)

Kunstfaktor Produzentengalerie, Berlin 2006
basement installation with plastic wrap,
room size: 12 x 5 m

Panorama in Blue (Blue Oscillation)

Kunstfaktor Produzentengalerie, Berlin 2003
wall installation with wire integrated into nylon edges,
curved cotton hoses; 650 x 230 cm

Aufbruch (Departure)

Kunstfaktor Produzentengalerie, Berlin 2006
Basement installation, 606 paper boats,
room size: 8 x 3.5 m

Dana Widawski

dana@widawski.com · www.widawski.com

published by

bruno dorn verlag

Torstr. 37 · 10119 Berlin · Germany

bdv@debook.de · www.debook.de

ISBN 978-3-942311-83-0

Photos

Dana Widawski

except

Frank Benno Junghanns 12, cover insides

Cordia Schlegelmilch 17

printed by europadruck.de

edition 300 pcs.

Copyright

© Dana Widawski & bruno dorn verlag · Berlin 2011

