

MADE IN SCANDINAVIA

Hur är det att vara 100 procent dansk/svensk/norsk och 100 procent invandrare och ändå behålla sin egen identitet som konstnär?

Det är inte möjligt för mig att bara slavisk kopiera naturen; jag är tvingad att tolka och att underkasta mig tavlans själ..... När vi talar om naturen är det fel att glömma att vi själva är en del av den. Vi borde se på oss själva med samma nyfikenhet och öppenhet som vi studerar träden, himlen eller en tanke med, eftersom även vi hänger samman med hela universum.....

Henri Matisse

Jag är ursprungligen från Ryssland/Kazakhstan men bosatt i Sverige sedan 1993. Utställningen ska inte ses som den officiella berättelsen om Skandinavien historia, kultur och liv. Den visar istället mina erfarenheter, åsikter och funderingar genom bilder av ansikten, landskap och "brev" blandat med mina minnen från hemlandet. Det gör utställningen subjektiv och personlig, vilket också är meningen. Begreppet Skandinavien, ett gemensamt tak över Sverige och dess grannländer, som vi använder som en självklarhet - en samhörighet över gränser, som nästan inte verkar finnas och en varm gemenskap mellan människor. Det är också dessa människor vi möter i mina verk. Ordet Ryssland är också intressant. Det går tillbaka till ordet "rus" som förr var en beteckning på nordbor. Man tror att det har sitt ursprung i det fornsvenska ordet "roper" (isländska rödr), roddarna i de första vikingaskeppen. Ryssland hörde då till Norden och än idag återfinner vi ordet i det finska "Ruotsi", som är namnet på Sverige.

Min konst kallar jag tredimensionellt måleri. Somrarna 2001-2003 arbetade jag tillsammans med flera skulptörer från Skandinavien och Ryssland. Utbytet av erfarenheter och diskussioner med dessa gav mig impulsen att börja arbeta tredimensionellt - en kombination av måleri och skulptur. Under tiden har jag även påbörjat ett samarbete med en svensk plywoodproducent "Vänerply" för att vidareutveckla träpanel som underlag till mina verk, i stället för den traditionella duken. Utgångspunkten är en låda av plywood vars proportioner och vinklar anpassats till kompositionen av varje enskilt verk. För att ge ytan struktur och egen karaktär använder jag en strukturpasta blandad med akryl- och oljefärg tillsammans med sten (kalksten, granit eller marmor) ädelsten som bärnsten eller metall (koppar, aluminium, guld eller silver). Den blir underlaget för de attribut som ger temat en karaktär. Jag använder många färgnyanser som har sitt ursprung i ryska ikonens färgsymbolik:

- Blått, himlens färg - livets mysterium;
- Rött, symbolen för liv
- Guld - det oskapade ljuset.

I en tid när vi varje dag är översvämmade med bilder, är det inte förvånande att jag som konstnär söker en ny identitetsbild. Jag flätar ihop mina minnen från hemlandet med naturupplevelser tagna från mina resor i det skandinaviska landskapet samt egna intryck av aktuell samhällsdebatt i Norden. Visa verk kan vara motsägelsefulla och visar på den mångfald av tankar och "sanningar" som finns inom konsten. KONSTEN angår de flesta människor, som stimulans, kommunikation eller skönhetsupplevelse. Den kan väcka en mängd känslor: glädje, sorg hopp och förtvivlan. Man kan se den som ett eller flera språk, som en dialog mellan konstnären och betraktaren. Ett språk som överbryggar det andliga och världsliga, poesin och det vardagliga, det stilla meditativa med dagens alltmer hektiska verklighet. Titlarna på mina verk ger betraktaren en vägledning, men erbjuder även frihet till tolkningar med utgångspunkt från egna referenser. Betraktaren utmanas att efterkänna känslomässiga motsättningar och att dra

egna slutsatser. I mina senaste verk under titel "Brevet till Dig" beskriver jag mina tankar/upplevelser på svenska, ryska och engelska. Beträktaren blir förvirrad, provocerad och ställas inför frågor som blir obesvarade.

Att fånga just ljuset är det svåraste och den största utmaning, som alla konstnärer haft genom tiderna. I Skandinavien är solskenet synonymt med själva livet. På vintrarna söker man sin solgud vid Medelhavets stränder. Det är inte i första hand solens värme som är så viktig för oss nordbor, utan mera detta att dagarna är så långa på sommaren och en efterlängtd befrielse från vinterns långa mörker. Denna utställning är även ett försök att fånga det nordiska ljuset på mitt eget sätt.

Ludmila Pawlowska

Format:

1. målningar som mosaik på väg med 20 bilder; format 40cm x 40cm
2. målningar som mosaik/installation på golvet med 20 bilder; format 60cm x 60cm
3. 6 målningar, hängande från taket format 100cm x 10cm x 240cm; båda sidor framsidan med en bild och baksidan med titel på verket
4. en skulptur hängande från taket i plasma format/konstruktion 1 kbm diameter; bilder från utställningen ses genom plasma
5. 3 – 5 skulptur; 1 – 2 kbm diameter i en och samma rum;
6. målningar i triptyk serie i olika format: 90cm x 90cm; 120cm x 120cm, 30cm x 120cm, 50cm x 240cm hängande på vägg
7. projektor slideshow med foto bilder

Publications and Reviews

2006	Catalogue "For the past two years I've been exploring 21 st centry perception of Love...Spitituality...Time...."
2005	15/10 Hälsinge Kuriren av Maya Hallden "Spännande kontraster I unik konst"
2005	30/3 Ringblad av Knut Ramsund "Levende kunst I tre dimensjoner"
2005	15/9 Hamar Bladet Geir Vestad "Exhibition of icons at Art Society"
2005	6/9 Rakkestad Bygdeblad Interview by Kristin Fredriksen "Russian drama at Art Society"
2004	Cathalogue "European Art Tour" by Scamdinavian Art Center
2004	9/9 Partille Tidning av Tomas Olsson "Ser ljus I mörkret"
2004	10/10 Oranienburg Algemeinde av Rene Wernitz "Raum fur inspiration"
2004	10/11 Helmstedt Blatt Intervju av Jurgen Paxmann
2004	11/10 Neue Oranienburger av Heiko Hohenhaus „Nicht nur eine Dimension“
2004	10/5 Skövde Nyheter av Louise Clausen "Ludmilas konst speglar livet"
2004	23/4 Örebro Kuriren av Jenny Allvin "Från Paris och Stockholm till Hallsberg"
2004	23/10 Kyrkans Tidning av Anders Hagman "Den rätta platsen för en ikon"
2004	15/9 Arvika Nyheter av Sven Smedberg "Rysk prakt och rysk plåga"
2004	2/9 Oslendingen av Knut Fjeld "Med ikoner til verden"
2003	Cathalogue "Ikoner I förvandling" by Swedish Church
2003	20/3 Jönköpings Posten Intervju av Cecilia Sjöberg "Kort besök av känd konstnär"
2003	2/4 Ringblad Interview by Anne Christensen "Biter I kunstnerisk puslespill"
2003	10/3 Arboga Tidning Interview by Björn Johansson "Ludmila är faav ansikten"
2003	24/4 Nerikes Allehanda av Lars-Göran Månzon "Sverige blev en vändpunkt för Ludmila"
2003	21/10 Emmaboda Tid. av A.Karlsson "Ludmila bearbetar sorgen med hjälp av sin naturinspirerade konst"
2003	24/2 Folket av Barbro Ergettie "Hon spränger gränserna med konstverk som lyser av kraft"
2002	3/5 Rotterdam Plus av Joep van der Pal "Iconen in beweging"
2001	Book "Ludmila Pawlowska 1994-1999" av konstkritiker Bertil Lundgren

Selected Corporate Collection

AssiDomän, Stockholm	Helmstedt Clinic, Helmstedt	SNS Group, Moscow
Benders, Kvänum	Hilton International	Stena Line, Gothenburg
CRAMO, Stockholm	JEDE, Mariestad	SWEDOOR, Åstorp
Den Danske Bank, Copenhagen	KSK Gruppen, Oslo	TEMA, Skövde/Stuttgart
EKU/HAWA, Jönköping/Zurich	Mitab, Tranås	THORN, Landskrona
Electrolux, Stockholm/Mariestad	Moelven, Töreboda	TibroBädden, Tibro
Elektroskandia, Norrköping	NEFAB, Habo	TrailerGruppen, Jönköping
Elitfönster, Vetlanda	Nobia, Stockholm	UnionLinx, Moscow
ENSTO, Borås	OK/Q8, Stockholm	Univac, Malmö
Exaktor, Värnamo	OSRAM, Stockholm	WESTAL, Bankeryd
Fortum, Karlstad	PAROC, Skövde	VOLVO, Skövde
Fresh, Växjö	RECTUS, Stuttgart	VÄNERPLY, Otterbäcken
Gustavsberg, Stockholm	Schmincke, Dusseldorf	
Hager, Gothenburg	SEVCO, Moscow	

Selected Public Collection

Art Academy, Kristiansand	Skara Diocese Church, Flämslätt
Elverum Church, Elverum	Skövde town, Skövde
Honefoss Hospital, Honefoss	Swedish Art Council
Immanuel Church, Stockholm	Swedish Foreign Ministry, Stockholm
Karlstad Cathedral, Karlstad	Töreboda town, Töreboda
Kristine Church, Falun	Vara Konserthus, Vara
KSS Hospital, Skövde	Vaggeryd town, Vaggeryd
Linköping Diocese Church	Voksenåsen culture center, Oslo
Linköping Cathedral, Linköping	Väring Church, Väring
Margaretha Church, Oslo	Värnamo town, Värnamo
Museum of Contemporary Art, Moscow	Västerås Diocese Church, Rättvik
Museum of Contemporary Art, St. Petersburg	Västerås Diocese, Västerås
Russian Ministry of Culture, Moscow	Västra Götalands County
Skara Cathedral, Skara	Växjö Diocese, Tallnäs
Skaraborg County, Mariestad	Värdsnäs Diocese, Rimfors

1964 Född i Karaganda, Kazackstan fd. Sovietunionen.
 1980-85 Kalinin Konst Akademi. Moskva
 Sedan 1993 bor och arbetar i Tidan nära Skövde

Separat tema utställningar:

- 2008 **MADE IN SCANDINAVIA** - Hur är det att vara 100% dansk/svensk/norsk och 100% invandrare och behålla sin egen identitet som konstnär?
 Ronneby Konsthall, Ronneby Bærum Kulturhus, Oslo
 Dronninglund Kunst Center, Dronninglund
- 2006-2007 **"Bevet till Dig..."**
 Galerie Kunsthaus Rapp, Wil/Zurich Galleri Roenland, Oslo
 Galleri Arctandria, Oslo Galleri Elise Toft, Kolding
 Inspire Fine Arts Gallery, Chicago Galeria Gagliardi, San Gimignano
 Craighead/Green Gallery, Dallas Kulturstiftelsen Fengslet, Hønefoss
- 2005 – 2006 **"Kärlek... Andlighet... Tid...."** – konst med en länk som binder samman två världar: den verklighetsnära och den i fantasi:
 Galleri Tapper/Popermajer, Malmö Konsthallen, Söderhamn
 Kunsthandel Frans Jacobs/Judith Bouwknecht Contemporary, Amsterdam
 Turm Galerie, Helmstedt
- 2004 – 2006 **"Ditt ansikte söker jag..."**
 Oranienburg Kunsthalle, Berlin Lillesand Konstförening, Lillesand
 Hamar Konstförening, Hamar Partille Konstförening, Partille
 Emmaboda Konstförening, Emmaboda Arboga Konstförening, Arboga
 Galleria Gagliardi, San Gimignano Galleri Roenland, Oslo
 Arvika Konsthall, Arvika
- 2004 - 2006 **"Inclusions"** – precious stone/metal/wood as art object at Hilton Hotel:
 Hilton Brussels Hilton Berlin Hilton Cologne
 Hilton Milan Hilton Florence
- 2002 – 2008 **"Ikoner i förvandling"** – Ryska medeltida ikontradition som inspirationskälla:
 Arnhem Cathedral, NL Immanuel Church, Stockholm SE Randers Cathedral, DK
 Brussels Cathedral, BE Karlstads Cathedral, SE Skara Cathedral, SE
 City Church Basel CH Kalmar Cathedral, SE St. Davids Cathedral GB
 City Church Bern CH Kragerø Church, NO St. Johannes Church, Malmö, SE
 City Church Zurich CH Kristine Church, Falun SE Southwell Minster GB
 City Church St Gallen CH Kristine Church, Jönköping SE Ter Apel Museum NL
 Copenhagen Cathedral, DK Lillesand Church, NO Varbergs Church, SE
 Elverum Church, NO Lincoln Cathedral GB Wakefield Cathedral GB
 Esrum Monastery Museum, DK Linköpings Cathedral, SE Winchester Cathedral GB
 Gloucester Cathedral GB Manchester Cathedral GB Växjö Cathedral, SE
 Gränna Church, SE Margareta Church, Oslo, NO Uppsala Cathedral, SE
 Hamar Church, NO Mattheus Church, Norrköping SE Utrecht Cathedral NL
 Hereford Cathedral GB Norwich Cathedral GB
 Holmen Museum, Løgumkloster, DK Oslo Cathedral, NO
- 2001 – 2002 **"I blommornas värld"** – blommor som inspirationskälla på botaniska trädgårdar:
 Weibulls/Hammenhög Julita Museum/Eskilstuna
 Uppsala Botanic Garden/Uppsala
- 2001-2003 utvecklar acryl media i samarbete med Schmincke, Dusseldorf
 2000 - Börjar experimentera med tredimensionell måleri, samarbete med stenhuggeri på Kinnekulle och plywood producenten "Vänerply" för att utveckla trä panel för tredimensionell måleri
 2000 Boken om Ludmila och hennes "första period" skriven av Bertil Lundgren kommer ut

OM LUDMILA PAWLOWSKA

Det som är så spännande med Ludmilas unika vision och konst är att hon använder bilder och svårbegriplig blandteknik till ett fulländat konstverk.

Harold Werner Rubin, konstkritiker/London

Hon uttrycker sig i många färgnyanser; från den mörka, dramatiska till det poetiska och lätta ljuset, alltid med en otrolig verklighetsnära sensualitet och stor konstnärlig precision.

Elise Toft, Galleri Elise Toft, Kolding/Danmark

Ludmila Pawlowska representerer noe helt særegent i dagens kunstmarked. Hennes arbeider; ikoner i forvandling, som hun selv kaller dem - fascinerer og engasjerer et bredt publikum. De er sterke, personlige og vakre – og speiler noe vi alle kan kjenne oss igjen i.

Cecilie H. Solstad, Galleri Arctandria

Vid den första anblicken är den svensk-ryska-kazakhstan konstnärinnans Ludmila Pawlowskas verk direkt fokuserad på våra känslor: lysande och känskointensiv, slösaktig dyrbar med en frodig täthet. Formen och färgkomposition är expressiv och vital men emellanåt även elegant och harmonisk.

Färgerna framstår alldeles exquisita. Användningen av metallglans, sten, glas och gyllene färgmateriala skapar ett underifrån växande ljus som ger hennes verk en aura av mystik.

Som så många konstnärer är Ludmila Pawlowska samlare. Med egna ögon genomkorsar hon naturen. Hon letar efter strandfynd och förenar det dyrbara med det värdelösa, fynd ur natur med kulturell symbolvärde i hennes tredimensionella objektmåleri. Hon flätar ihop minnen från hemlandet med naturupplevelser tagna ur hennes nya vistelse, det skandinaviska landskapet. Det är en sensuell och spirituell konst fyllt av lyrik med ett mycket kraftfullt uttrycksätt.

Margot Michaelis - konstkritiker, Braunschweig/Tyskland

Ludmila gör konst där det feminina, religiösa, dramatiska och estetiska kommer till en helhets harmoni. En unik konststil med en tidlös skönhet är född.

Hielkje Brunsting-Schaafstra - konstkritiker, Beilen/Nederländerna

Ludmila Pawlowskas konstverk har spännande experimentella och utforskande kvaliteter. Ibland kan deras inspiration härledas till ikoner och kalligrafi, men ytterst inspireras hennes verk av naturen själv och den mänskliga själen.

Hans Tapper, Galleri Tapper-Popermaj/Malmö

Vi er fascinert av kunstneren med det abstrakte uttrykket, de skarpe fargene og de fine fargekombinasjoner. For oss er det sentralt at kunsten krever noe av den som betrakter, det mener vi Ludmilas bilder gjør.

Ludmila gjør andre interessante ting, hun kombinerer det fargemessige med stenmateriale og bildenes form, noe som gir nye dimensjoner i bildene. Dette gir Ludmilas bilder hennes særegne karakter som vi ikke kjenner fra noen annen kunstner.

Hege og Roar Nielsen, konstsamlare/Oslo

Vid första anblicken av Ludmila Pawlowskas konst får man genast en stark känsloupplevelse och blir bländad av en intensitet och täthet. Form- och färgkompositionen är expressiv och vital samt både elegant och harmonisk. Färgerna smälter samman på ett utsökt sätt genom förmågan att få fram samspelet av glansen i metall, sten och glas med gyllene färgmaterial. Det ger hennes verk ett speciellt ljus med mystik och djup mening.

Vi upplever i sin helhet en livlighet, strålande energi och vitalitet. På detta vis kontrasteras motiven med sina brottytor och uppvisar spår av förgänglighet till och med förstörelse.

I en serie bilder med titel "Nej till kriget" ser vi sprickor, rivmärken, sårade ytor samt röda fragment och patronhylsor som förvandlar bilden till ett krigslandskap .

Allt har två sidor i likhet med denna utställningens tema. Gyllene gult bjuder in till fest och lyx, från mitten utbreder sig ett genomskinligt skikt som övergår i ett färgsprakande fyrverkeri av guld vilket fläckvis lyser upp en ljusblå himmel. En framträdande gyllene ytstruktur lyfter fram ljuset med ett magiskt sken och övergår vid närmare betraktelse i spännande krakeleringar. Man finner ett flertalt mynt, präglade med siffran "två", inbakade i en rå textilväv. Det hela ger sällsamma strukturer på den gyllene ytan och vill peka på den omvända aspekten med det störande och förstörande i tillvaron. Rälsliknande formationer i den gyllene ytan visar vägen men har inget mål. Två sidor kan uppstå genom spegling. Men vad händer om bara en del blir speglad? Något verkar ha gått förlorat. Irritation uppstår. Bilden har öppningar och genombrytningar av bakgrunden så att detta tillsammans med formerna påminner om ruiner. Man ser en logisk innebörd av det hela.

En hel tablå kvadratisk bilder som egentligen består av en grupp tredimensionella materialbilder är sammanställda i en regelbunden mosaik eller ornament. Dessa uppträder som en sorts fria aspektfulla bildberättelser och syftar på elementära Existentiella frågor eller livserfarenhet. I flera nya verk under titeln "Brevet till Dig" beskriver Ludmila sina tankar/upplevelser genom att skriva de direkt på konstverket i olika språk; svenska, ryska och engelska. Självklart blir detta inte på ett berättande sätt. Antydningar finns istället om ett öppet estetiskt område som konstnären vill framhålla. Element måste upptäckas och identifieras. En liten figur omgiven av ljus intill en infogad sten försvinner nästan i dess närhet. En bro av små mosaikstenar bildar ett guldregn mot den ultramarina bakgrunden likt en stjärnhimmel med änglar som svävar uppåt. Resultatet uppstår genom en kombination av stenfyndens geologiskt bearbetade ytor med dess färger. De flesta av dessa bilder är mycket expressiva och ger i grupp kontraster av bländande lyskraft och milda jordfärger. Beträktaren utmanas till känslomässiga motsättningar att göra sin egen tolkning. Är det stämningar, naturupplevelser, årstider eller konkreta livssituationer? Trots ständigt återkommande motsägelser utvecklar sig konstverken genom abstrakta strukturer dels med kraftig färg dels med transparenta färgskikt och infogade material.

Som många konstnärer är Ludmila Pawlowska en samlare. Med öppna ögon strövar hon omkring i naturen och letar efter fynd som förenar det dyrbara med det oansenliga i sin tredimensionella konst. Föremålen de må vara sten, textil eller metall kommer genast till användning som glansmaterial, färg eller som ljusreflex.

Dessa strukturer uppstår av ren tillfällighet. De stimulerar inte bara till konkreta och optiska upplevelser utan utvecklar likt färgerna sin egen symbolik. Men vad är det för symbolik?

Precis som vid användning av smyckesdetaljer, ädelmetaller, ädelstenar och textila ytstrukturer påminner detta om medeltida estetik och symbolvärde. Också kristna bilder förekommer. En liten relief med bibliskt motiv har en kraftig smaragdgrön och gyllene inramning som påminner om ett kyrkorum. I ett annat verk framträder ett krucifix som symbol för mänskligt lidande och flyter fram i en färgström. Bilden har en speciell sprickbildning med smärre skador som vi har sett på medeltida tavlor och ikonmåleri. Detta och de andra föremålen verkar vara minnen som bleknat bort eller försvunnit. Det verkar som en rekonstruktion eller dekonstruktion av ikonmåleriets estetik genom konstnärens sätt att binda samman minnen från hemlandet med naturupplevelser tagna ur det skandinaviska landskapet.

Ger Ludmila Pawlowskas konst svar på de frågor som den medeltida konsten ställer? Det medeltida sättet att tänka gör ingen åtskillnad mellan naturens och konstens skönhet. Naturen uppfattades som antroposofisk och människan som kosmisk. Även hos Ludmila finns detta omedelbara bildliga sätt att tänka. Vi ser spelet med ljus och materia som omedelbart vackert men mer som en själv-presentation som förmedlar ett hemligt budskap. Vad betyder det när man omvandlar denna estetik till nutid? Säkert är detta en källa till inspiration! Kanske också en längtan efter mystik och andlighet i en värld fattig på livslust och mening. Det är en sensuell och spirituell konst fylld av lyrik med ett mycket kraftfullt uttrycksätt.

MARGOT MICHAELIS Konstkritiker, Braunschweig /Tyskland

