

CURRICULUM VITAE

Agata Zwierzyńska

Geboren 1972, Warschau, Polen

Woont en werkt in Amsterdam

opleidingen

- 2000-01 MA Fine Arts, Goldsmiths College, London
- 1992-96 BA Grafisch Ontwerpen, Gerrit Rietveld academie, NL
- 1991 geslaagd op Gymnasium Jose Marti, Warschau (hoofdvakken wis- en natuurkunde)

solotentoonstellingen

- 2007 Artis, Den Bosch
- 2007 HOMETEL Project installatie, Dag van de architectuur, Lloyd Hotel, Amsterdam
- 2005 Pictura, Dordrecht
- 2005 Het Vijfde Seizoen, Den Dolder
- 2003 'HALF WAY HOME', Fonds voor Beeldende Kunst, Vormgeving en Bouwkunst Amsterdam
- 2003 videovertoning tijdens debat met Minister van OCW, De Balie, Amsterdam
- 2003 Künstlerhaus Bethanien, Berlijn
- 2002 'Pre-Fab No1', ARTIS, s'Hertogenbosch
- 1998 Amsterdams Fonds voor de Kunst

groepstentoonstellingen (selectie)

- 2015 'RCA Secret', Royal College of Art, London
- 2014 'RCA Secret', Royal College of Art, London
- 2013 'RCA Secret', Royal College of Art, London
- 2011 'RCA Secret', Royal College of Art, London
- 2010 'RCA Secret', Royal College of Art, London
- 2009 'RCA Secret', Royal College of Art, London
- 2009 '200 Jaar Prix de Rome', Kunsthall, Rotterdam
- 2008 'RCA Secret', Royal College of Art, London
- 2007 'Hotel Gridiron', Netwerk centrum voor hedendaagse kunst, Aalst, België
- 2006 'RCA Secret', Royal College of Art, London
- 2005 'How Much Is That Doggie In The Window', Kunstlijn, Haarlem
- 2005 'PrintROOM', Hotel Mariakapel, Hoorn
- 2005 'Printing Matters', Witte de With, Rotterdam
- 2004 'Top Shop', verkooptentoonstelling, Berlin
- 2003 'Exhibit 001', Nth Art, Ols & Co Gallery, London
- 2003 'Anachronismen 2003', Eggenfelden, Germany
- 2002 'The Last Supper', Panama, Amsterdam
- 2002 'Commitment', Las Palmas, Rotterdam
- 2001 'Unbreakable', Arti et Amicitiae, Amsterdam
- 2001 '2001 a Public Space Odyssey', Arti et Amicitiae, Amsterdam
- 2000 '2nd Best', Peblinc, Copenhagen, Denmark
- 2000 'Hidden', Baby, Amsterdam
- 1999 'Graphics', Centrum Beeldende Kunst, Leiden
- 1998 'Winners of the Prix de Rome for Graphic Art', Arti et Amicitiae, Amsterdam
- 1998 'Democracy Show', Gate Foundation, Amsterdam
- 1998 '10 jaar Fonds BKVB', Kunsthall, Rotterdam
- 1997 'Rietveld naar de beurs!', Beurs van Berlage, Amsterdam

beurzen, artist in residence, prijzen, prijsvragen

- 2014-15 residency Buitenwerkplaats ("Lingerie Queen")
- 2012-15 2 Portretten op Afstand - projectsubsidie Amsterdams Fonds voor de Kunst
- 2009 basisstipendium Fonds BKVB

- 2007 kunstenaarsverblijf Netwerk centrum voor hedendaagse kunst, Aalst, België
- 2007 werkbudget bijdrage - FBKVB
- 2006 projectsubsidie voor preproductie van stop-motion animatiefilm "Drowning In Nightmares" - FBKVB
- 2005 verblijf in Het Vijfde Seizoen, Den Dolder
- 2005 O&O scenario-ontwikkeling bijdrage Nederlands Fonds voor de Film
- 2003 basisstipendium Fonds BKVB
- 2002 verblijf in Künstlerhaus Bethanien in Berlijn (Fonds BKVB)
- 2001 ontwerpwedstrijd huwelijksmunt Willem Alexander & Maxima
- 2001 prijs voor afstudeerproject 'A.G.I.', The Ray Finnis Charitable Trust, London
- 2000 onderscheiding van Rocket Clip Festival, Paradiso, Amsterdam
- 2000 studiebeurs voor Goldsmiths College, Fonds BKVB
- 2000 studiebeurs, Prins Bernhard Cultuurfonds
- 1999 projectsubsidie voor HOMETEL, Fonds BKVB
- 1999 onderzoeksubsidie voor HOMETEL, Amsterdams Fonds voor de Kunst
- 1998 winnaar 1e prijs Prix de Rome Grafiek
- 1998 publicatiesubsidie Barcelona Project, Mondriaan Stichting
- 1997 startstipendium Fonds BKVB
- 1996 startstipendium Fonds BKVB

projecten, publicaties en performances

- 2014-16 "Ebay Madness" – boekproject
- 2011-15 "Lingerie Queen" – boekproject
- 2011 "Het Vijfde Seizoen" – groepspublicatie gebased op ervaringen in een kunstenaarsverblijf in een psychiatrische kliniek
- 2007 Het HOMETEL Muur in het Lloyd Hotel
- 2006 "Me and I" dummy publicatie (oplage 2)
- 2006 'Photo Studio', 2-uur lange performance opgenomen live voor VPRO TV
- 2005 "Drowning In Nightmares" stop-motion animatiefilm scenario
- 2005 CLINICVILLE, workshop in de psychiatrische kliniek in Den Dolder
- 2005 'Me and I', pinhole-camera project met en over schizofrene patiënten in Den Dolder
- 2005 'Pursuit Of Happiness', Beyond Utrecht, beëindigt
- 2004 project 'The Last Interview', Beachy Head, UK
- 2002-03 Half Way Home Image Consulting in Künstlerhaus Bethanien, Berlin
- 1997-02 'Barcelona Project' en publicatie 'Underworld' (2002, Artimo, oplage 1500)
- 2001 'A.G.I. alien genetic intelligence' (publicatie, oplage 6)
- 2001 agi.voice – interactief stemgenererend computerprogramma
- 2001 'True a Lie' performance
- 2000 'No Words' project tijdens Goldsmiths College
- 2000 'HOMETEL' Project, boek 'Trip' (oplage 2) & 9 columns in De Volkskrant
- 2000 'Lust & Gratie', fotoserie in speciale kleurenditie
- 2000 'Sexy' No.3 Very, erotisch/kunsttijdschrift (eigen uitgave, oplage 1)
- 2000 publicatie in kunsttijdschrift SEC #6
- 1999 kunstopdracht voor Lagere School 'De Kweekvijver' in Oostzaan
- 1999 'Sexy' No.2 Xmas (eigen uitgave, oplage 500)
- 1999 'Sexy' No.1 Faces (eigen uitgave, oplage 500)
- 1999 'Listen® The Telephone Book. Visitors Guide' (The Best of... 'Listen® The Telephone Book', oplage 1)
- 1998 30 jaar 'Skrien' filmtijdschrift, dubbele spread
- 1998 'Listen® The Telephone Book', winnende publicatie Prix de Rome 1998 (oplage 1)
- 1996 'Housewives' Project' en boek (oplage 2)
- 1995 India Project en boek 'The Calcutta Diaries' (Océ-Nederland BV/Agata Zwierzyńska 1998, Amsterdam, oplage 100)
- 1995 'The Ten Language Sound Dictionary' Project en publicatie (Idea Books, Amsterdam, oplage 2000)

korte films & internet

- 2009 "Everybody Wants To Go To Japan"
- 2005-08 "The Suicide of an Octopus"
- 2005 "Together Forever. Martine & Johan"
- 2005 "The Kiss. Simona & Miltos"

2004 'Murder Scenes'
 2002 'Remember'
 2002 'I'm a Star'
 2002 'Half Way'
 2002 dagelijkse internetuitzending van HALF WAY HOME projectreportages
 2001 'Impossible Pil&Galia'
 2000 'Tati Tata'
 2000 'Agata at the Lloyd Hotel'
 2000 'Listen® The Telephone Book Clip'
 2000 60 Internet film clips of the HOMETEL project experiences
 2000- lancering van website www.xs4all.nl/~agata
 1998 'Dear Melany'
 1998 'Snuff Movie'

kunsthfestivals, lezingen en discussies (selectie)

2007 Trans Artists - expert meeting
 2007 Berlin-Amsterdam/Amsterdam-Berlin, DAAD, Felix Meritis, Amsterdam
 2005 'Steal My Idea', de Balie, Amsterdam
 2003-04 Jury Prix de Rome tekenen en grafiek
 2002 gastlezing, Sandberg Instituut
 2001 'Wonder of Detail' workshop, Academie Den Bosch
 2000 2nd Baltic Seminar over 'Artists in Residence', Newcastle
 2000 The First Rocket Clip Festival, Paradiso, Amsterdam
 2000 on-line seminar HOMETEL Project, Studium Generale, Academie Kampen
 2000 'Pornography in Art' discussie bij Club Perdu, Amsterdam
 2000 'Sample Minds' - Studium Generale Academie Den Bosch
 1999 'Mooie Dingen' - Zomergasten Live, O42 Festival in Nijmegen
 1999 gastles Rietveld Academie, afdeling fotografie
 1998 De Appel, Amsterdam (tijdschriftontwerp & video showcase)

illustraties (selectie)

2014-15 illustraties kinderboek DUS. (Olaf Merkx)
 1996-98 illustraties gedichtenbundel Guus Luyters

freelance werk (selectie)

2015 tekeningen voor het tapijntontwerp Rotterdam Stadhuis (Merk-x)
 2014 tekeningen voor interieur en op tapijten Villa In De Duinen (Merk-x)
 2014 tekeningen voor op tapijt advocatenkantoor Rutgers en Posch, Amsterdam (Merk-x)
 2013 tekeningen voor op tapijt advocatenkantoor Kennedy van der Laan (Merk-x)
 2012-14 schetsontwerpen voor het nieuw museum in Artis/Zoo Amsterdam (Merkx+Girod BV)
 2009-10 ontwerp bruidsboeket onderzetter voor in het Rotterdamse Stadhuis (Merkx+Girod BV)
 2008-09 tekeningen voor het interieur van Het Nederlandse Hermitage (Merkx+Girod BV)
 2008 tekeningen voor Julia's take-away pastawinkel, logo & winkelinterieur (Merkx+Girod BV)
 2007 illustraties van de ontwikkelingsplannen van Het Nederlandse Hermitage (Merkx+Girod BV)
 2006 tekeningen voor het concept van fusie KPN tot TNT (Merkx+Girod BV)
 2005 tekeningen en ontwerp van Koninklijke tapijt, Raad van State, Den Haag, (Merkx+Girod BV)
 1996-98 illustraties voor de Hema interieur en het restaurantservies, Amsterdam, Rotterdam (Merkx+Girod BV)

PROJECT, PUBLICATION & PERFORMANCE INFORMATION (selection)

The Suicide Of An Octopus / Drowning In Nightmares

A stop-motion animation film about suicide inspired by the discovery of a set of objects found at the foot of Beachy Head, the notorious suicide cliff at the south coast of England. See also project The Last Interview and the residency Het Vijfde Seizoen.

Synopsis:

The Suicide of an Octopus is a film installation consisting of four large looped projections and sound tracks. Focusing on the small newspaper article about a circus octopus that killed itself for lack of attention due to the circus closing down, the installation tackles the topic of suicide. Several story lines pass by as the artist tries to get closer to the actual subject: a survey of the grounds of the notorious suicide cliffs at Beachy Head in England, the reading of a suicide note, imagining the fate of a missing woman whose belongings were found. Zwierzyńska uses a mixture of stop-motion animation, super 8 footage, video material and slides, carefully tying together threads of reality and fiction. Culminating in a two hundred meter camera drop off the cliffs, the installation conveys the results of a close to forensic search into the mind set, the landscape and the props that make suicide possible. What lingers is a feeling of the fundamental impossibility of actually knowing what it is like, to want to die.

Photo Studio

A two-hour performance recorded live for the children's art-program Schepper-de-schep (VPRO, February 2006). In an extreme makeover, using different patients' and employees' of the psychiatric clinic's clothes and make-up, Zwierzyńska hoped to take-on their personalities through physical transformation.

Het Vijfde Seizoen

From March until June 2005 Zwierzyńska stayed at Het Vijfde Seizoen, an artist residency on the premises of the Willem Arntsz Hoeve, a psychiatric clinic in Den Dolder (NL). She worked there on 3 separate projects:

- Clinicville - a workshop with patients and a group of young artists from all around the Netherlands;
- 'Me and I' - a pinhole camera portrait-series of female schizophrenic patients;
- "Drowning In Nightmares" - a script for a stop-motion animation film about suicide, continuation of project The Last Interview.

Me And I

A series of portraits of female schizophrenic patients inspired by the psychiatric photography of the 19th century. Using a handmade camera-obscura Zwierzyńska hoped to capture multiple personalities in a single photograph. The pinhole technique and its long exposure times however proved unsuccessful in working with psychiatric patients. Eventually the newly formed friendships with her female subjects enabled her to impersonate them, dress, make-up and act and pose as if she was them. This pinhole photo-series is the result of a gradual process, of many photographic experiments, and of a great trust relationship built up during the residency. A publication will follow.

CLINICVILLE

A weeklong workshop with and about psychiatric patients organised at the artist residency Het Vijfde Seizoen. Zwierzyńska invited a selection of motivated young Dutch artists, and together with Aaf van Essen (Rietveld Academy, Sandberg Institute) inspired a broad selection of artworks (films, performances, photos etc), discussions and interesting clashes within the psychiatric clinic. Clinicville also left behind a limited edition hand-numbered publication featuring the immediate impressions of the artists after being confronted with the world of madness.

The LAST INTERVIEW

A project about suicide and the reason why people choose to end their lives. It took place on the cliffs of Beachy Head on the south coast of England, a place notorious for suicides. From mid April 2004 for 4 weeks during the statistically highest suicide rates Zwierzyńska patrolled the edge of the 200m tall chalk cliffs. A resulting one-off performance - live-told story, showing the gathered and made materials, was presented at the Rijksacademy in Amsterdam. The final aims of the project are a publication and a stop-motion animation (see Het Vijfde Seizoen).

HALF WAY HOME Image Consulting at Künstlerhaus Bethanien

Een 'residency-in-residence' in Künstlerhaus Bethanien in Berlijn, waarbij Zwierzyńska kunstenaars uitnodigde om in haar studio werk te (co)produceren. Het 'kunstgenererende' bureau was in structuur gebaseerd op de adviesbureaus die in Duitsland ontstaan zijn om voormalige Oost-Duitsers te helpen hun imago te verbeteren, en wilde de 'perfecte' hedendaagse kunstenaar en zijn/haar plaats in de moderne cultuur in beeld brengen. Als kunstenaar met een Oost- en West-Europese achtergrond maakte Zwierzyńska een drieluik-zelfportret waarin die culturele botsing zichtbaar wordt (AGATA East/West). Het project resulteerde in een aantal happenings, zowel live als op internet (www.xs4all.nl/~agata/half_way_home.html). Deelnemers waren: de Berlijnse graffiti-club T2B Crew (live graffiti-sessie met beatbox en dj), Club Plak van Roosje Klap (wildplakken in Berlijn), het Zweedse duo Sport 0.1 (Allen Grubescic and Karl Tuikkannen) met een nieuwe sport, en dj-kunstenaar Raimond Chaves uit Columbia. Het project werd afgesloten met een tentoonstelling van al de gemaakte werken, met een videopresentatie en de publicatie van een kalender (die dienst deed als catalogus)

A.G.I. Alien Genetic Intelligence

Een sciencefiction semi-autobiografie van een jonge vrouw, een collage van literatuur en persoonlijke familiefoto's. Afstudeerproject Goldsmiths College, in samenwerking met Engelse schrijver en kunstcriticus Duncan McLaren. (100 pagina's, fullcolour fotokopie, handgebonden, oplage 6 exemplaren)

agi.voice

Ontwikkeld in samenwerking met musicus John Eacott. Deze speciaal gemaakte versie van SuperCollider, een programma dat eindeloze en willekeurige loops genereert, transformeerde Zwierzyńska's stem in een geluidsstuk dat door kijkers kon worden geactiveerd. Agi.voice werd de brug tussen het project 'No Words' en 'A.G.I.' en werd gepresenteerd op de eindexamenpresentatie van Goldsmiths College 2001.

True a Lie - performance

Performance (15 min.) in het kader van een 'critical studies seminar' bij Goldsmiths College waarbij Zwierzyńska zich onderwierp aan een leugendetectortest. Het publiek mocht haar alles vragen, zij mocht alleen antwoorden met ja of nee. Haar gezicht en de naald van de detector werden uitvergroot geprojecteerd, het geluid was versterkt.

No Words

Om andere manieren van communicatie te vinden en om te observeren en te registreren wat er in haar omgeving gebeurde staakte Zwierzyńska het spreken gedurende vier weken (nov. 2000). Onderdeel van dit project was de ontwikkeling van agi.voice (zie boven). Daarnaast resulteerde het project in 'The Wall of Words', een muur met een diagram/netwerk van de door haar meest gebruikte en meest gewaardeerde woorden. Tenslotte maakte Zwierzyńska een beelddagboek, een serie van zes boekjes met 'the best of' haar duizenden notitiebriefjes en een performance 'Agata Cracked-up'.

HOMETEL project en boek Trip

Een project dat een opeenvolging was van 60 performances in 60 Amsterdamse hotels. Twee maanden lang verbleef Zwierzyńska elke dag/nacht in een ander hotel en verzamelde materiaal, dat resultaat was van haar eigen happenings (1-dags tentoonstellingen, lezingen, spontane activiteiten met gasten, etc) en de gewone hotelervaringen. Dagelijkse internetuitzendingen en een wekelijkse tekst- en beeldcolumn in De Volkskrant waren onderdeel van het project. Met het materiaal maakte ze het boek Trip, een reisverslag in beeld (full colour, oplage van 2 exemplaren)

SEXY

Erotisch kunstenaarstijdschrift dat de grenzen onderzoekt van pornografisch beeld, in relatie met de kunst. SEXY ziet er uit als een 'girlie-magazine' uit de jaren '60 en '70, maar het gebruikt de beeldclichés van vandaag de dag. (oplage 500, eigen ontwerp en uitgave)

LISTEN® The Telephone Book Prix de Rome

Telefoonboek dat in plaats van telefoonnummers bestaat uit telefoongesprekken. Het plan was om telefoongesprekken in een Londense telefooncel op te nemen, na een aanvaring met Scotland Yard is dit gewijzigd en heb ik telefoonconversaties op film en TV uit het filmarchief in Londen gebruikt. De gesprekken, waarvan alleen één kant is verwerkt, zijn thematisch en associatief gerangschikt en vermengd met foto-illustraties. Het boek won de eerste prijs Prix de Rome en werd tentoongesteld in Arti et Amicitiae, waar het gestolen werd. (3000 pagina's, fotokopie op gele-gidspapier, 1 exemplaar)

The Barcelona Project, Underworld

De publicatie Underworld is het resultaat van het Barcelona Project, een samenwerking tussen drie disciplines: fotografie (Michiel van Nieuwkerk), schrijven (Yoeri Albrecht) en grafisch ontwerp (Agata Zwierzyńska). De publicatie is een detective in fotostripvorm, het resultaat van een tweeweekse werkperiode in Barcelona waarbij de stad werd gebruikt als achtergrond voor een verhaal over goed en kwaad, een verhaal dat werd opgebouwd rond Goethe's Faust. Het is een verzameling van letterlijke en associatieve samples van films, muziek, songteksten, foto's, literatuur en media. In 2002 werd het uitgegeven door Artimo (100 p. fullcolour, oplage 2000)

KORTE FILMS (selectie)

"Everybody Wants To Go To Japan" 1'57"

A comical simple line animation with sound summarizing the long and complex project about suicide.

"The Suicide of An Octopus" 18'

The Suicide of an Octopus is a film installation consisting of four large looped projections and sound tracks. Focusing on the small newspaper article about a circus octopus that killed itself for lack of attention due to the circus closing down, the installation tackles the topic of suicide. Several story lines pass by as the artist tries to get closer to the actual subject: a survey of the grounds of the notorious suicide cliffs at Beachy Head in England, the reading of a suicide note, imagining the fate of a missing woman whose belongings were found. Zwierzyńska uses a

mixture of stop-motion animation, super 8 footage, video material and slides, carefully tying together threads of reality and fiction. Culminating in a two hundred meter camera drop off the cliffs, the installation conveys the results of a close to forensic search into the mind set, the landscape and the props that make suicide possible. What lingers is a feeling of the fundamental impossibility of actually knowing what it is like, to want to die.

"Together Forever. Martine & Johan" 5'30" & "The Kiss. Simona & Miltos" 5'30"

Time-slice movies made with 24 'pinhole' cameras made of coffee-cans. The short films feature couples, who met at a psychiatric clinic and continue their relationships against all odds. Here, like in their everyday life, they are frozen in an unnatural embrace posing for the long-exposure of a camera obscura.

"Murder Scenes" 5'30"

A filmic impression of photo installation 'The Last Supper' based on self-made photographs and archive material against a music track by British film composer Anne Dudley (The Crying Game).

"Remember" 5'33"

A nostalgic video impression of the books 'A.G.I.' and 'TRIP', featuring free sampling of the images, double spreads and fragments of photographs streaming to the rhythm of Louie Austen's song "Remember".

"I'm a Star" 3'20"

A film inspired by the music of Arling & Cameron. One of their tracks from the "Music For Imaginary Films" CD remixed with Louie Austen's song "I'm a Star" act as score for an ode to cool men in sunglasses.

"Impossible Pil&Galia" 16'13"

Featuring a fellow student 'always-together' couple Pil&Galia, the short film shows them side-by-side against a sunset background. The moment they start a 15 min long French kiss the sunset dissolves into a slow-motion low resolution firework symphony against a soundtrack of the 50s classic "It's Impossible". The film ends with a close-up of their kiss-marked faces.

"Tati Tata" 3'

Made especially for the First Rocket Clip Festival this short film features a blurred image of a dancing doll-like figure. Lit by glamorous lights the dancer is set against Jacques Tati's "Mon Oncle" soundtrack - looped and slowed down to create a sad circus show atmosphere. The film won a distinction at the festival.

"Agata at the Lloyd Hotel" 3'15"

A dreamscape showing Zwierzyńska repeatedly appearing at the centre of changing background slide-projections (on the bare walls of the future Lloyd Hotel) of interiors reproduced from magazines, simulating cosy surroundings and mystically mingling with the shadow and the image seen on the white cloak of the artist.

"Listen® The Telephone Book Clip" 17'19" & 11'35"

A low-resolution representation of the original Listen® book shown against Ry Cooder's "Paris Texas" soundtrack. The score also includes special sound effects and a phone-dialogue, which is part of Wim Wenders' film and the book's text.