

The █ Idea of █ Linear █ Notation

Antoni Starczewski

* 1924
† 2000

Starczewski: Narrative Table on Oral Hygiene with Toothpaste, Glasses, Bandages, Porcelain Castings of Apples and Carrots, 1976 Photo: Norbert Piwowarczyk

Nadan is pleased to present the solo exhibition of the Polish artist Antoni Starczewski (1924-2000) in Germany. The aim of the exhibition is to remember and honour this avant-garde artist Antoni Starczewski and to revive the value of the work of an artist who played a major role in the history of Polish and international modern art.

Born in 1924 in Łódź, Poland, and deceased in 2000 at the age of 76, Antoni Starczewski left countless monuments of his work to posterity, and we have made it our task to rediscover and communicate them. He studied at the State Higher School of Visual Arts in Łódź under Władysław Strzemiński, the most outstanding artist and art theoretician of the Polish 20th-century avant-garde of the interwar era.

Antoni Starczewski was one of the most distinguished Polish artists of the 20th century, a man who created compelling and original art and was more than once a pioneer of global trends and artistic practices. His art is notable for its multi-media and multi-layered use of a wide range of surfaces, techniques, and textures. These include ceramics, prints, textiles and in situ projects. He explored the fields of fine arts, music and language, combined and promoted them in a distinctive manner. One of the fundamental mandates of Antoni Starczewski's work was his refusal to separate the visual arts from the applied arts. He deliberately sought to express his ideas in a variety of materials and techniques, seeing art as a realm in which related statements interact in many forms.

The exhibition includes 30 works by the Polish post-war artist Antoni Starczewski from the 1950s to the 1980s. Each of these systematically illustrates the artist's personal line of development alongside the traces of his time.

He received the Grand Prix at the 8th International Biennial of Prints in Tokyo in 1979, the gold medal at the 3rd International Florence Biennial, the gold medal in Faenza, and the Targa d'Oro gold medal at the International Ceramics Competition in Perugia. His work can be seen at the National Museums in Warsaw, Krakow, and Wrocław, the Muzeum Sztuki in Łódź, the Central Museum of Textiles in Łódź, the Municipal Art Gallery in Łódź, the Polish Sculpture Center in Oronsko, as well as museums and galleries around the world: Galleria degli Uffizi in Florence, Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris, Bibliothèque Nationale de France, Musée d'Art et d'Histoire de Genève, Stedelijk Museum in Amsterdam, Tate Modern, and the Victoria and Albert Museum.

Antoni Starczewski (PL)

Die unabhängige Kunst- und Designplattform Nadan freut sich darauf, Ihnen die Einzelausstellung des polnischen Künstlers Antoni Starczewski (1924-2000) in Deutschland präsentieren zu können.

Mit dieser Ausstellung widmen wir uns dem Leben und Werk des polnischen Avantgardisten Antoni Starczewski. An ihn zu erinnern, ihn zu würdigen und den zeitlosen Wert seines Schaffens hervorzuheben, ist uns eine besondere Freude, hat er die Geschichte der polnischen und internationalen modernen Kunst doch geprägt wie kaum ein zweiter. 1924 im polnischen Łódź geboren, verstorben im Jahr 2000 im Alter von 76 Jahren, hat Antoni Starczewski der Nachwelt zahllose Monumente seines Wirkens hinterlassen, deren Wiederentdeckung und Vermittlung wir uns zur Aufgabe gemacht haben.

Ausgebildet wurde Starczewski an der Staatlichen Hochschule für bildende Kunst in Łódź bei Władysław Strzemiński, dem herausragendsten Künstler und Kunsthistoriker der polnischen Avantgarde des 20. Jahrhunderts in der Zwischenkriegszeit. Antoni Starczewski war zweifellos einer der bedeutendsten polnischen Künstler des 20. Jahrhunderts, ein Mann, der fesselnde und originelle Kunst schuf und mehr als einmal zum Pionier globaler Trends und künstlerischer Praktiken wurde.

Besonderes Kennzeichen seiner Kunst: der multi-mediale und vielschichtige Einsatz unterschiedlichster Oberflächen, Techniken und Texturen. Darunter Keramik, Drucke, Textilien sowie In-situ-Projekte. Er erforschte die Bereiche Bildende Kunst, Musik und Sprache, verband und förderte sie in unnachahmlicher Weise. Eine der grundlegenden Aufgaben von Antoni Starczewskis Werk war seine Weigerung, die Bildende Kunst von der Angewandten Kunst zu trennen. Bewusst suchte er den Ausdruck seiner Ideen in unterschiedlichen Materialien und Methoden und sah Kunst als einen Bereich, in dem verwandte Aussagen in vielfältiger Form zusammenspielen können.

Die Ausstellung umfasst 30 Werke des polnischen Nachkriegskünstlers Antoni Starczewski aus den 1950er bis 1980er Jahren. Jedes einzelne spiegelt und veranschaulicht systematisch die persönliche Entwicklungslinie des Künstlers neben den Spuren seiner Zeit.

Er erhielt den Grand Prix der 8. Internationalen Biennale für Druckgraphik in Tokio 1979, die Goldmedaille der 3. Internationalen Biennale Florenz, die Goldmedaille in Faenza und die Goldmedaille der Targa d'Oro beim Internationalen Keramikwettbewerb in Perugia. Seine Arbeiten sind in den Nationalmuseen in Warschau, Krakau und Wrocław, im Muzeum Sztuki in Łódź, im Zentralen Textilmuseum in Łódź, in der Städtischen Kunstsammlung in Łódź, im Polnischen Skulpturenzentrum in Orla sowie in Museen und Galerien auf der ganzen Welt zu sehen: Galleria degli Uffizi in Florenz, Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris, Bibliothèque Nationale de France, Musée d'Art et d'Histoire de Genève, Stedelijk Museum in Amsterdam, Tate Modern und Victoria and Albert-Museum.

Antoni Starczewski (PL)

Solo Exhibitions (selected from the last 20 years)

- 2022 Antoni Starczewski: The Idea Of Linear Notation—Central Museum of Textiles, Signum Foundation Gallery, Lodz, Poland
2019 Beyond object, beyond subjects—MMS2, Berlin, Germany
2017 Antoni Starczewski (1924-2000) Kompozycje Graficzne—Miejska Galeria Sztuki, Lodz, Poland
2017 Living matter—MMS2, Lodz, Poland
2014 Antoni Starczewski, Artist and Universe—Galeria Piekary, Poznań, Poland
2004 Antoni Starczewski, Rytm biologiczne—EGO Gallery, Poznań, Poland
2002 Antoni Starczewski 1924-2000. Malarstwo, rzeźba ceramiczna, tkanina, grafiki, rysunki, instalacje, nagrania, dokumentacja— Muzeum Sztuki, Gallery 86 Lodz, Poland

Group Exhibitions (selected)

- 2020 Unity and Diversity—MMS2, Berlin, Germany
2019 Vanni Scheiwiller e l'arte da Wildt a Melotti—Galleria Nazionale d'Arte Moderna (GNAM), Rome, Italy
Summer at Solny Square—Mia Art Gallery, Wroclaw, Poland
Do not break the Heavenly Seal—Signum Foundation Gallery, Lodz, Poland
Nähe und Dystans—Brandenburgisches Landesmuseum für moderne Kunst, Potsdam, Germany
2018 Blick Wendungen—Museum Junge Kunst, Frankfurt/Oder, Germany
2016 Illegibility. Palimpsests.—Pan Tadeusz Museum, Wroclaw, Poland
Lodz Museum of Art and the Mss: Encounters of Political Solidarity in Art—Museo de la Solidaridad Salvador Allende, Santiago, Chile
Illegibility. The Contexts Of Script—Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk, Poznan, Poland
2013 The Splendor of Textiles — Zachęta National Gallery of Art, Warsaw, Poland
2010 Fragmenty życia — Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „ELEKTROWNIA”, Radom, Poland
2009 Awake And Dream / Svegliati E Sogna / — Signum Foundation Palazzo Donà, Venice, Italy
2007 Collection of Contemporary Art in Center for Polish Sculpture in Oronsko — BWA Contemporary Art Gallery in Katowice, Katowice, Poland
2003 "Der Text ist eine Lüge"— Dany Keller Galerie - Munich, Munich, Germany
1999 La Gravure en relief — Centre de la Gravure et de l'Image imprimée, La Louvière, Belgium
1993 Z Chełmskiej Kolekcji — Galeria Rzeźby, Warsaw, Poland
1992 Lyon, Łódź : Muzeum Sztuki, Lodz, Poland — Musée d'Art Contemporain Lyon, Lyon, France
1983 Présences polonaises — Centre Pompidou, Paris, France
1981 IX Exhibition of Polish Graphics — Zacheta National Gallery of Art, Warsaw, Poland
1979 *The 11th International Biennial Exhibition of Prints in Tokyo*, (cat.), National Museum of Modern Art – Grand Prix International, Tokyo, Japan

Biennials

- 2001 49th International Art Exhibition Venice Biennale / Biennale di Venezia — La Biennale di, Venezia, Venice, Italy
1987 5. Międzynarodowe Biennale, Małe Formy Grafiki, /International Triennial of Small Graphic Forms/, Lodz, Poland
1986 11th International Print Biennale Krakow 1986, Poland
1983 3. Międzynarodowe Biennale Małe Formy Grafik — International Triennial of Small Graphic Forms Poland, Lodz, Poland
Tapestry Biennial in Lausanne, Switzerland
1979 3rd Biennale of Sydney: European Dialogue Biennale of Sydney, Sydney NSW, Australia
1978 1st International Drawing Triennial International, Wroclaw, Poland
1977 The 12th International Biennial of Graphic Arts Ljubljana Biennial of Graphic Arts, Ljubljana, Slovenia
1974 V International Print Biennale, Krakow, Poland
1974 International Print Triennial, Cracow, Poland

Museum Collections

- GB** Tate Modern — London
Victoria & Albert Museum - V&A — London
NL Stedelijk Museum Amsterdam — Amsterdam
Museum Boijmans van Beuningen — Rotterdam
PL Zacheta National Gallery of Art — Warsaw
Museum of Modern Art in Warsaw — Warsaw
Muzeum Sztuki— Lodz
Miejska Galeria Sztuki— Lodz
Central Museum of Textiles — Lodz
National Museum — Szczecin
Architecture Museum— Wrocław
US MOCA Grand Avenue — Los Angeles, CA
IT Galleria Nazionale d'Arte Moderna (GNAM) — Rome
CL Museo de la Solidaridad Salvador Allende — Santiago
FR Bibliothèque Nationale de France, Paris
DE MMS2 — Berlin
BE Centre de la Gravure et de l'Image imprimée — La Louvière
UY Museo Nacional de Artes Visuales (MNAV) — Montevideo

NADAN
Ideas. Design. Art

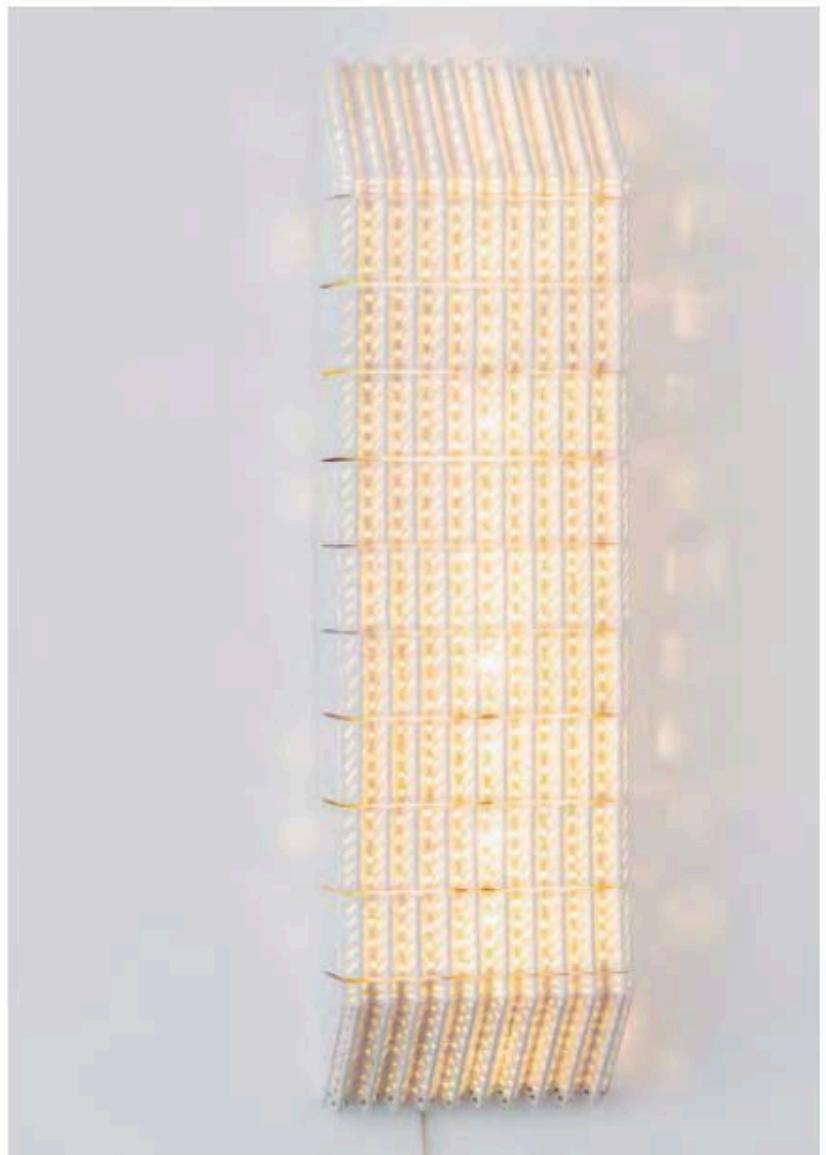
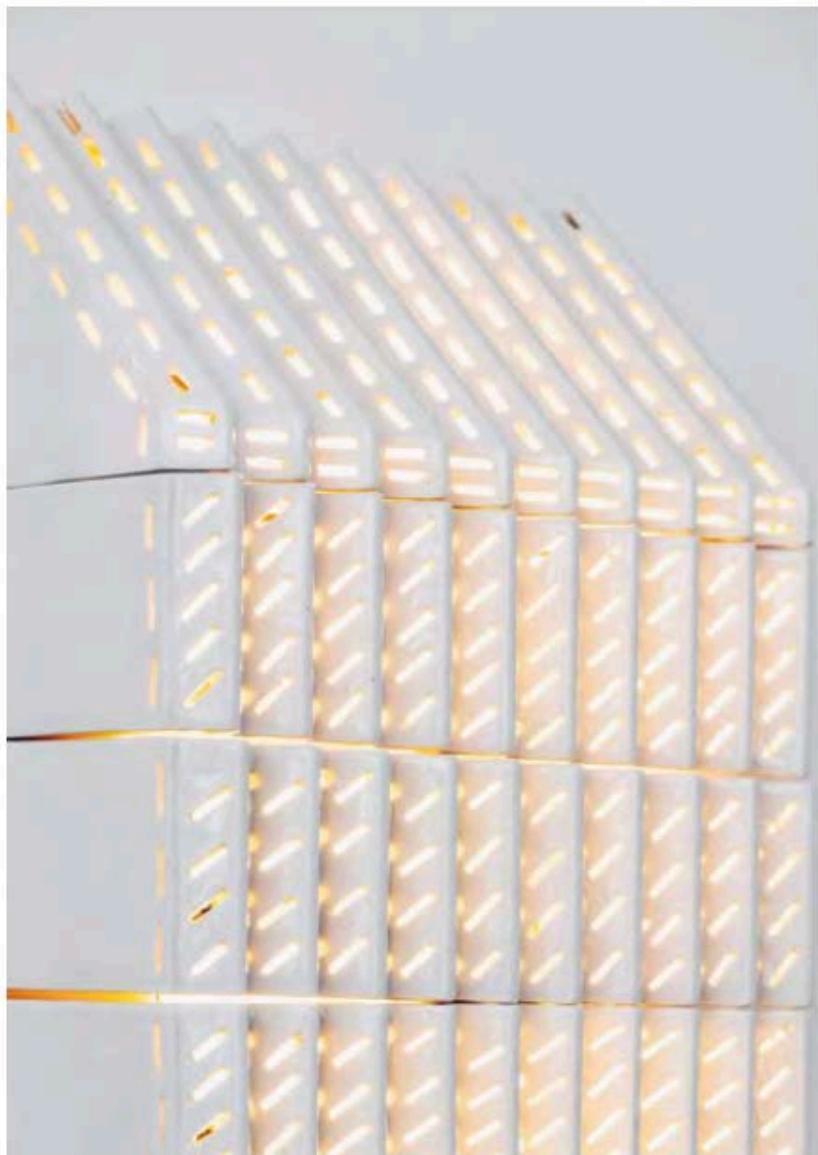
Composition for Two Hands, 1959, glazed ceramic, 64 x 50 x 10 cm

The original model of his groundbreaking project – a monumental ceramic bas relief for the University of Łódź library, entitled Composition for Two Hands, stems from his interest in sign language and is based on the analysis of a conductor's hand movements. The flowing surface transmits encoded information as well as sound wave energy.

Das ursprüngliche Modell dieses bahnbrechenden Projekts – ein monumentales Basrelief aus Keramik für die Bibliothek der Universität Łódź mit dem Titel Komposition für zwei Hände – geht auf Starczewskis Faszination mit der Zeichensprache zurück und basiert auf der Analyse der Handbewegungen eines Dirigenten. Die fließende Oberflächenstruktur überträgt sowohl kodierte Informationen als auch die Energie von Schallwellen.

Inspired by musical rhythms, Starczewski constructed a monumental 40-square-meter ceramic light wall for the foyer of the Jaracza Theatre in Łódź between 1967 and 1970.

They were made up of harmonically grouped, perforated white pilasters emitting shafts of light. Each module was fitted with differently shaped cut-outs that formed linear sequences of signs. They bring to mind (perforated) piano rolls with rows of holes representing sounds. In a surviving design drawing for Light Wall, the vertical modules were marked with successive letters of the alphabet. The structure brought together different notation systems while making use of the ephemeral “matter” of light.

Inspiriert von musikalischen Rhythmen schuf Starczewski zwischen 1967 und 1970 für das Foyer des Jaracza-Theaters in Łódź eine monumentale Keramik-Lichtwand mit einer Fläche von 40 Quadratmetern. Sie bestand aus harmonisch gruppierten, durchbrochenen weißen Pilastern, die von erleuchteten Schächten durchzogen sind. Jedes Modul war mit unterschiedlich geformten Ausschnitten versehen, die eine lineare Abfolge von Zeichen bildeten. Sie erinnern an (perforierte) Klavierrollen mit Lochreihen, die Töne darstellen. In einer erhaltenen Entwurfszeichnung der ‚Light Wall‘ waren die vertikalen Module mit aufeinanderfolgenden Buchstaben des Alphabets gekennzeichnet. Die Struktur brachte verschiedene Notationssysteme zusammen und nutzte gleichzeitig die flüchtige „Substanz“ des Lichts.

The artist concentrated on identifying individual qualities in rigorously arranged compositions of seemingly identical forms in his table works. The matrix multiplication was a method of searching for new spaces, resulting in various arrangements and tensions on a surface. Out of their natural context as organic matter, the artist sometimes colours their surfaces, in order to introduce more variety between the pieces and to create more compositional possibilities for himself.

In seinen Tischarbeiten konzentrierte sich der Künstler auf die Identifizierung individueller Qualitäten in streng arrangierten Kompositionen scheinbar identischer Formen. Die Matrix-Multiplikation muss als Methode der Suche nach neuen Räumen verstanden werden, die zu verschiedenen Anordnungen und Spannungen auf einer Oberfläche führten. Außerhalb ihres natürlichen Kontextes als organische Materie färbt der Künstler manche Oberflächen ein, um mehr Abwechslung zwischen die Stücke zu bringen und sich vielfältigere kompositorische Möglichkeiten zu schaffen.

The artist employs the recording of biological processes to express the rhythm of natural change. To separate them from natural life, the artist first covers them with white paint so that the texture of their surface is brought out, yet over time they change shape due to the process of decay. He therefore captures them in ceramic material, which not only means isolating them from reality, but also taking away their life in order to preserve their organic form forever.

Der Künstler nutzt in diesem Werk Techniken der Aufzeichnung biologischer Prozesse, um den Rhythmus natürlicher Veränderungen auszudrücken. Um sie vom natürlichen Leben abzugrenzen, überzieht der Künstler sie zunächst mit weißer Farbe, so dass die Textur ihrer Oberfläche zum Vorschein kommt. Im Laufe der Zeit verändern sie ihre Form durch den Prozess der Verwesung. Diese Transformation fängt er in keramischem Material ein, was einerseits bedeutet, sie von der Realität zu isolieren, andererseits aber auch das Element der Vergänglichkeit zu eliminieren, um ihre organische Form für die Ewigkeit zu bewahren.

Inspired by tables set for Easter and Christmas Artist Antoni Starczewski created ephemeral installations made partly or exclusively from fresh vegetables (cucumbers) or baked goods (baguettes and buns) for showing the transposition of the language of forms. The narrative tables were arranged in adherence to a strict rhythmic scheme, here one is acting as a variant of another due to slight differences in curvature, colour tone, height, etc., creatively repeating individual motifs.

Inspiriert von den zu Oster- und Weihnachtsfesten gedeckten Tischen schuf der Künstler Antoni Starczewski flüchtige Installationen, die teilweise oder ausschließlich aus frischem Gemüse (Gurken) oder Backwaren (Baguettes und Brötchen) bestehen und die Umsetzung der Formensprache zeigen. Die narrativen Tische wurden nach einem strengen rhythmischen Schema angeordnet, wobei eine Version als Variante der anderen fungiert und durch leichte Unterschiede in Krümmung, Farbton, Höhe und Struktur einzelne Motive kreativ wiederholt werden.

Antoni Starczewski's most elaborate narrative table revolved around the topic of oral hygiene, treated by the artist in a tongue-in-cheek manner. His protagonists were toothbrushes, pastes, bandages, as well as cognac glasses. Their rhythmic rows formed a harmonious whole with alignments of porcelain apples and carrots.

The rhythmic arrangements could also be understood as the artist's protest against the totalitarian system. Or an allusion to marching columns of soldiers, a propaganda representation that is always popular with governments that tend towards totalitarianism.

Antoni Starczewskis umfangreichste erzählerische Tischarbeit drehte sich um das Thema der Mundhygiene, das der Künstler auf kokette Weise behandelt. Seine Protagonisten waren Zahnbürsten, Pasten, Pflaster und auch Cognacgläser. Ihre rhythmischen Reihen bildeten ein harmonisches Ganzes mit Anordnungen von Porzellanäpfeln und Karotten.

Die Rhythmisierung der Komposition könnte auch als Protest des Künstlers gegen totalitäre Systeme gelesen werden. Auch meint man eine Anspielung auf marschierende Soldatenkolonnen zu erkennen, welche sich als ikonische Propagandadarstellung totalitärer Regierungen immer einiger Beliebtheit erfreute.

Narrative Table on Oral Hygiene with Toothpaste, Glasses, Bandages, Porcelain Castings of Apples and Carrots, reconstruction of a 1976 assemblage on the basis of photographs, biscuit and glazed ceramic, toothbrushes, glasses, bandages, metal tubes, wooden table, cotton tablecloth, 182 x 98 x 70 cm / 135.000,00 € (excl. VAT)

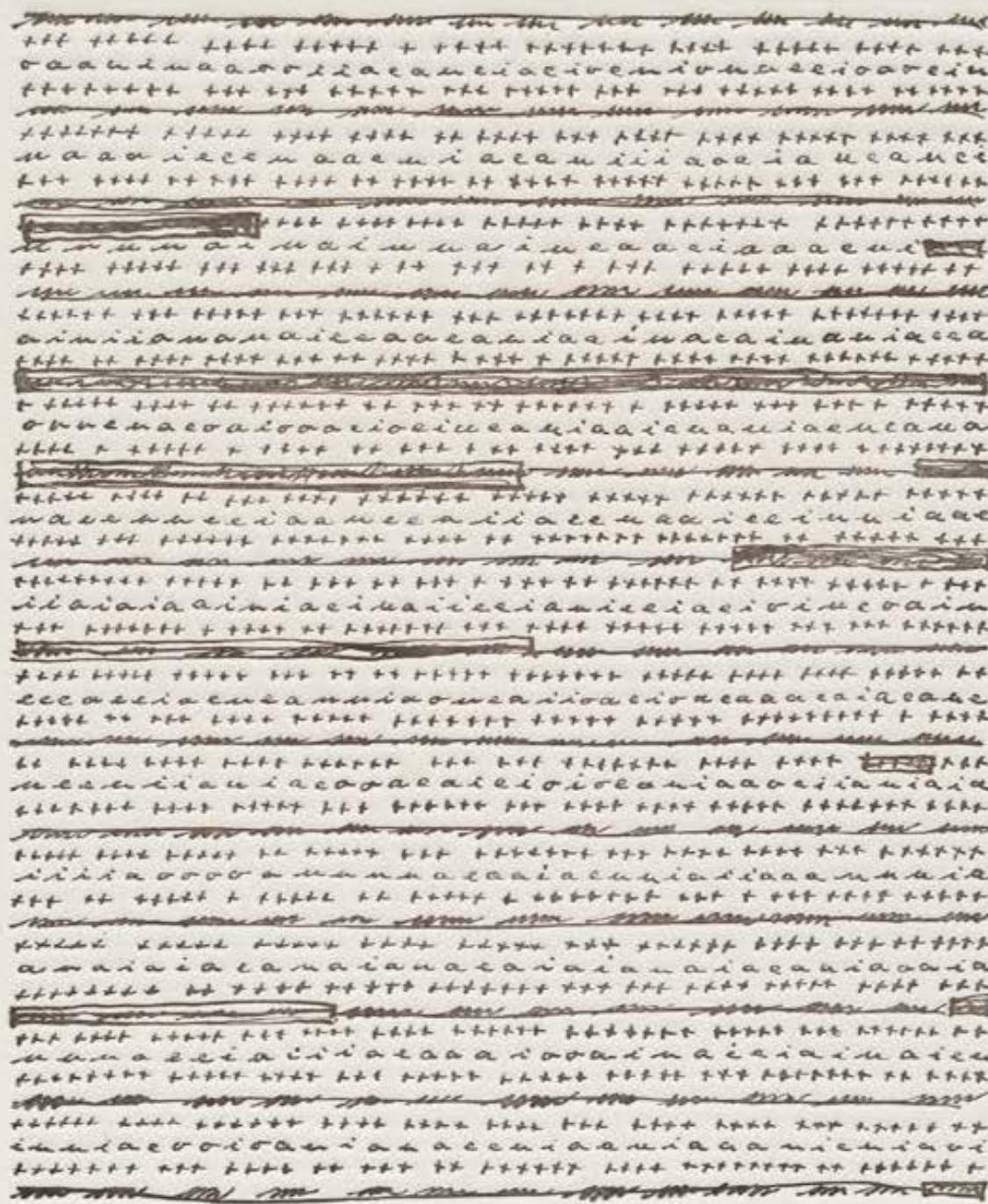

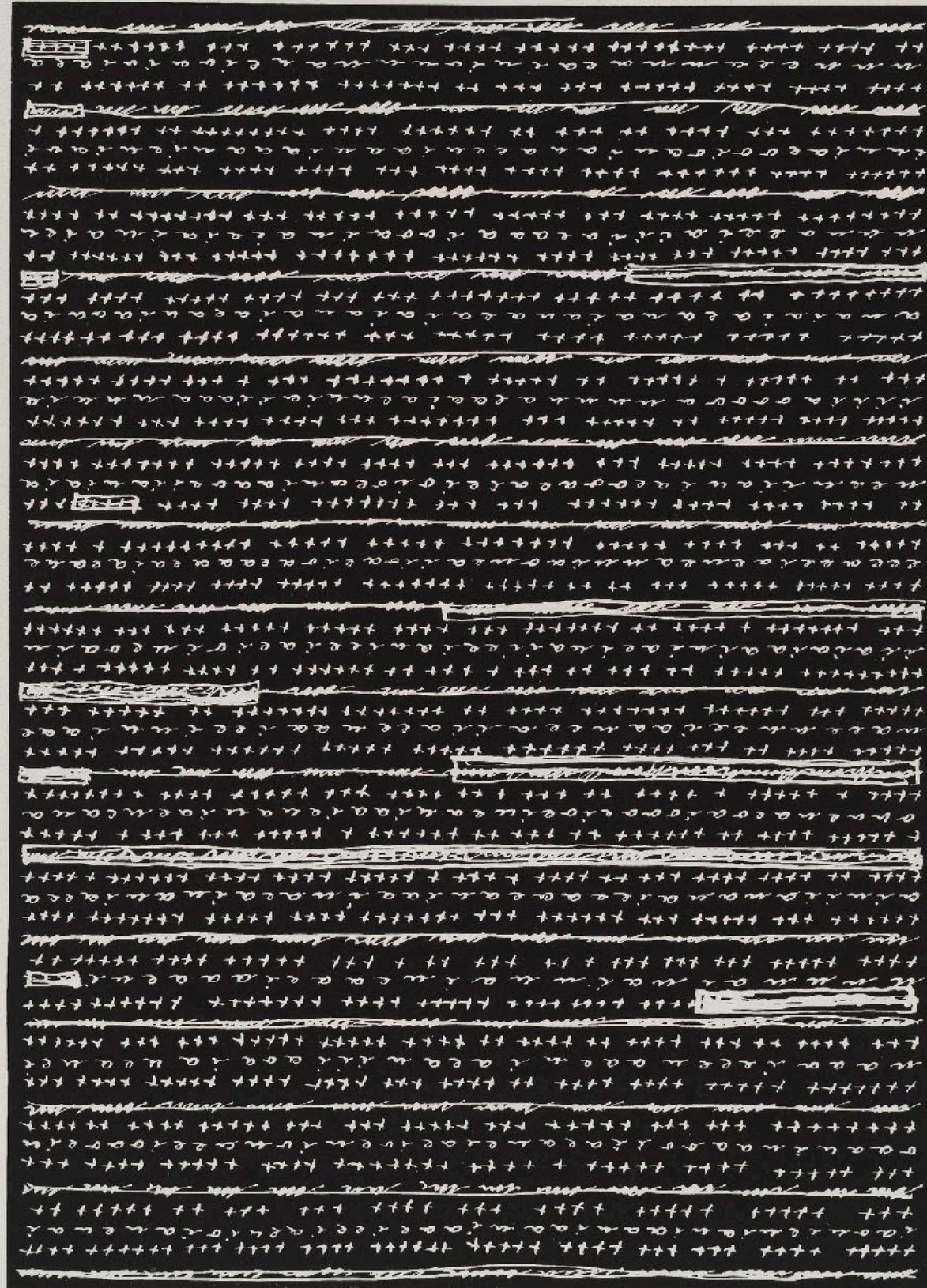
Print work: In his works on paper, the artist used many sound notation systems to represent vowels and their pronunciation, including diacritics and copyediting marks. He placed letters into groups or neat rows with equal spaces in between. Often, they would be juxtaposed with numbers or punctuation marks, or an alphabet of organic forms.

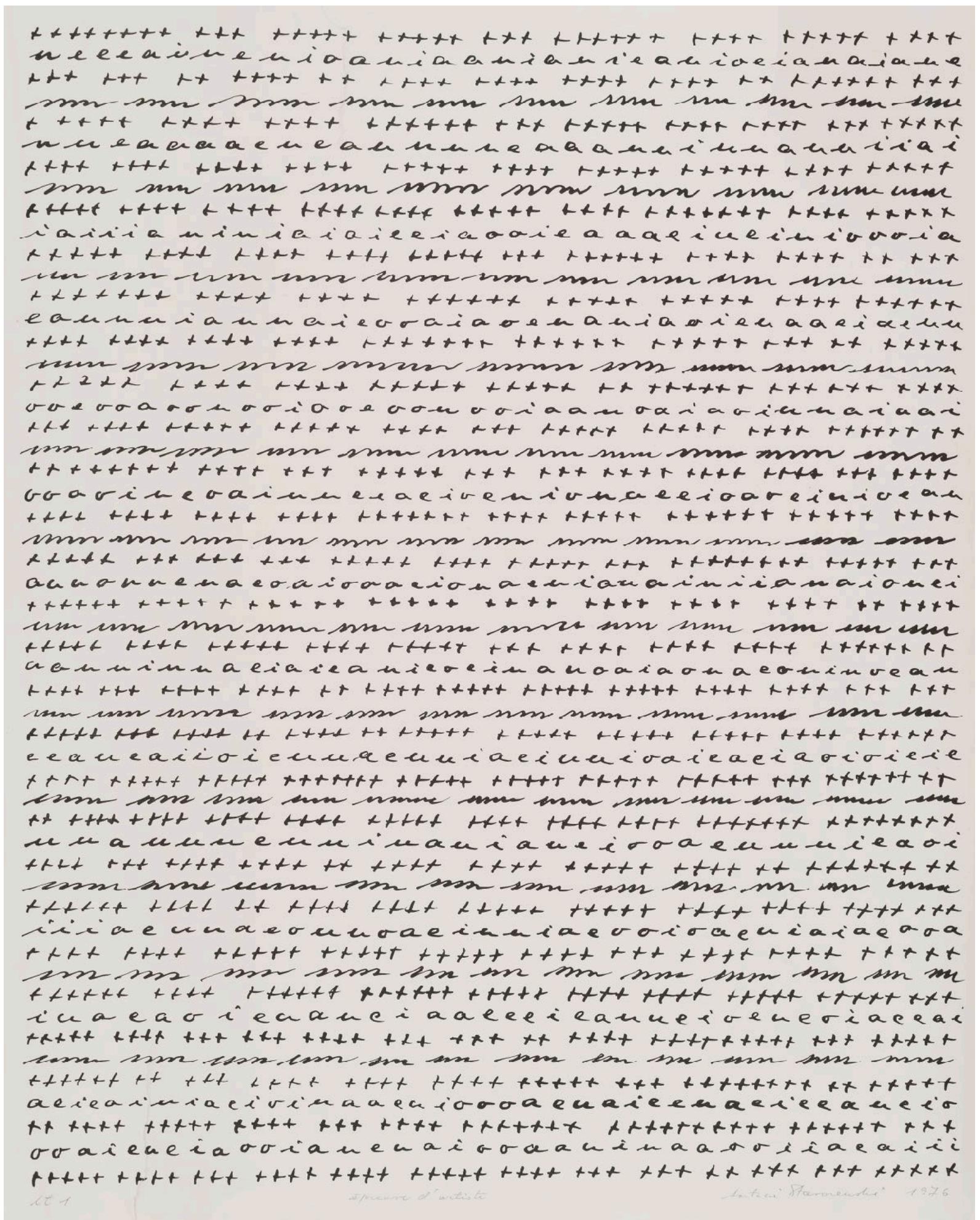
Starczewski also made use of ready-made text layouts, e.g., pages from the telephone directory, newspapers, books, and political speeches. He was not interested in their content, but the arrangement of columns, lines, and paragraphs, in which he would most usually intervene by crossing some words out or adding typographical symbols. These pieces are also interesting in the context of the transposition of ideas. The artist examined the above problems using a variety of formal means. His works on paper consist of handwritten notes, lino printing, collages of newspaper cutouts, catalogues, ready-made objects, and gravure.

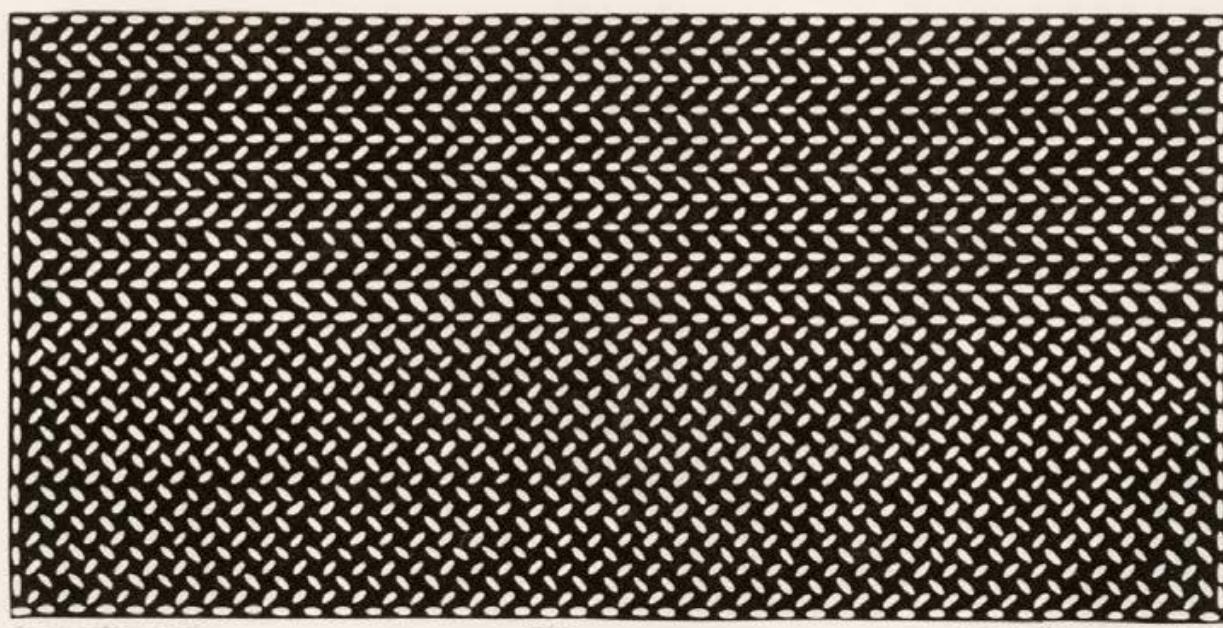
Druckwerk: In seinen Arbeiten auf Papier verwendete der Künstler viele verschiedene Notationssysteme zur Darstellung von Vokalen und ihrer Aussprache, einschließlich diakritischer Zeichen und Redaktionszeichen. Er ordnete die Buchstaben mal in Gruppen, mal in ordentlichen Reihen mit gleichem Abstand an. Häufig stellte er ihnen Zahlen, Satzzeichen oder ein Alphabet aus organischen Formen gegenüber. Starczewski nutzte auch vorgefertigte Textvorlagen, etwa Seiten aus dem Telefonbuch, Zeitungen, Büchern und politische Reden. Ihn interessierte nicht der Inhalt, sondern die Anordnung der Spalten, Zeilen und Absätze, in die er meist durch Streichen einiger Wörter oder Hinzufügen typografischer Symbole kreativ eingriff. Diese Arbeiten sind auch im Zusammenhang mit der Umsetzung von Ideen interessant. Der Künstler untersuchte die oben genannten Probleme mit einer Vielzahl von formalen Mitteln. Seine Arbeiten auf Papier bestehen aus handschriftlichen Notizen, Linoldruck, Collagen aus Zeitungsausschnitten, Katalogen, vorgefertigten Objekten und Gravuren.

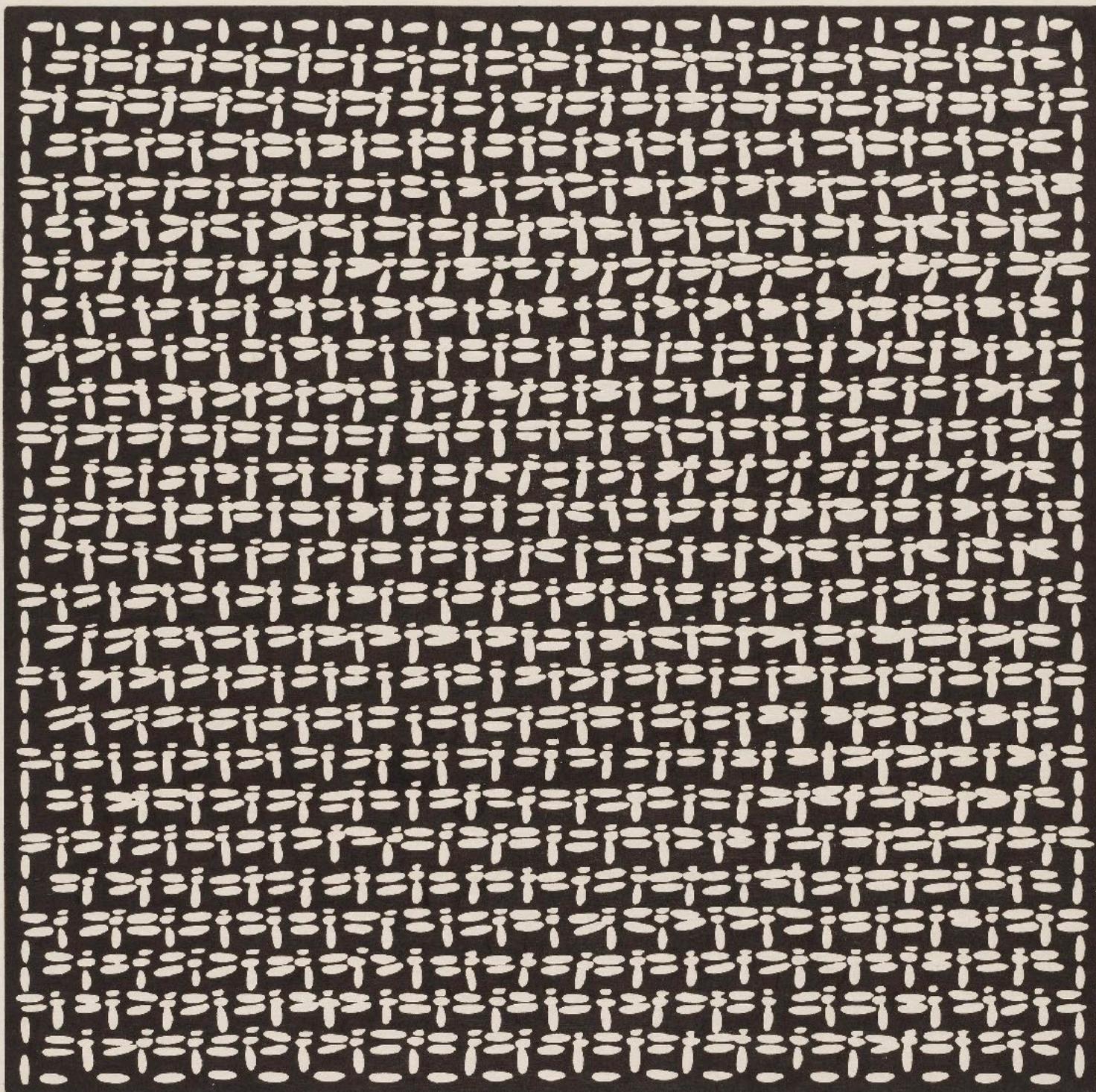
Tr s / tr.s. 1977–1984, embossed printing on paper, 26.5 × 21.5 cm / 2.400,00 € (excl. VAT)

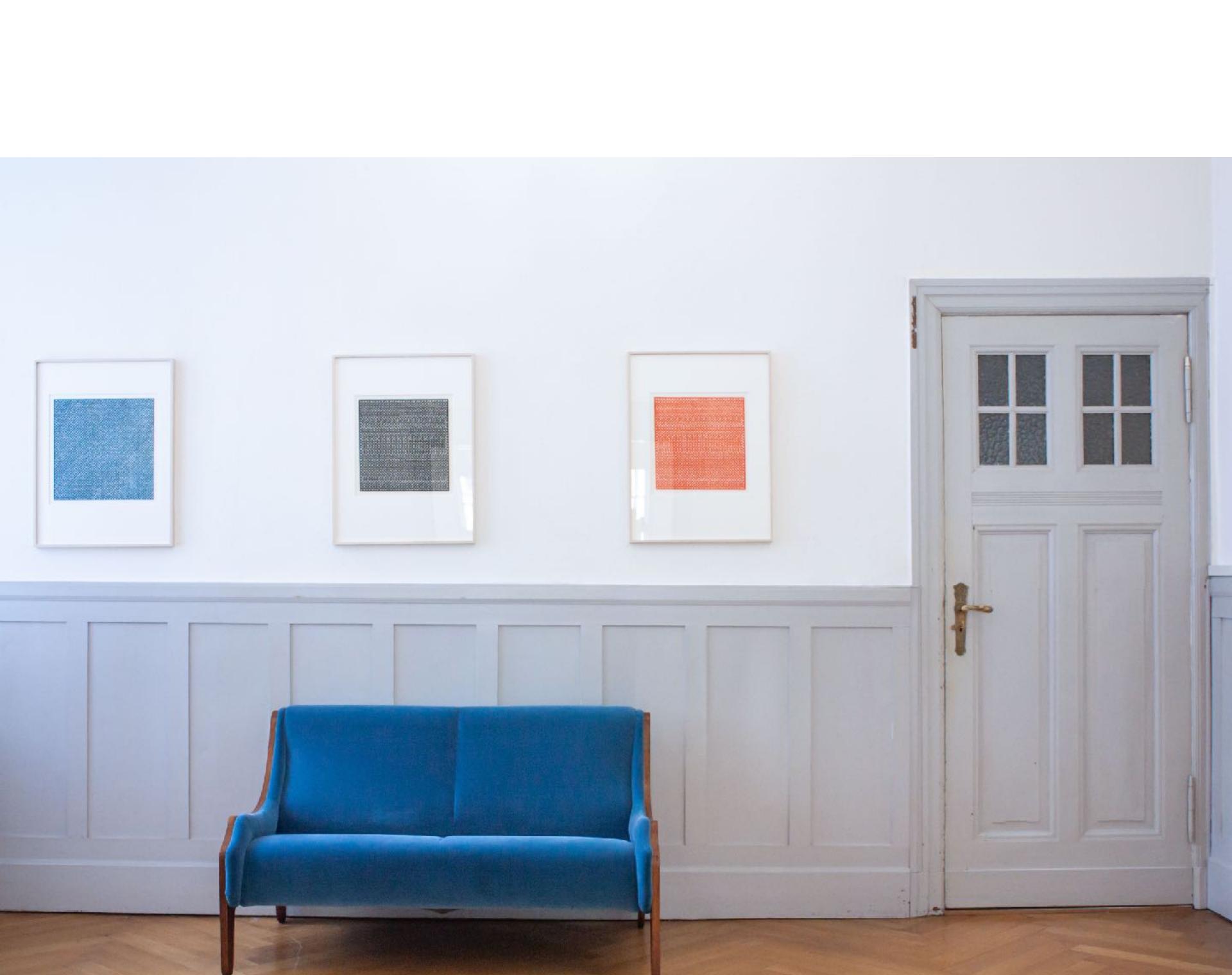

MF 7

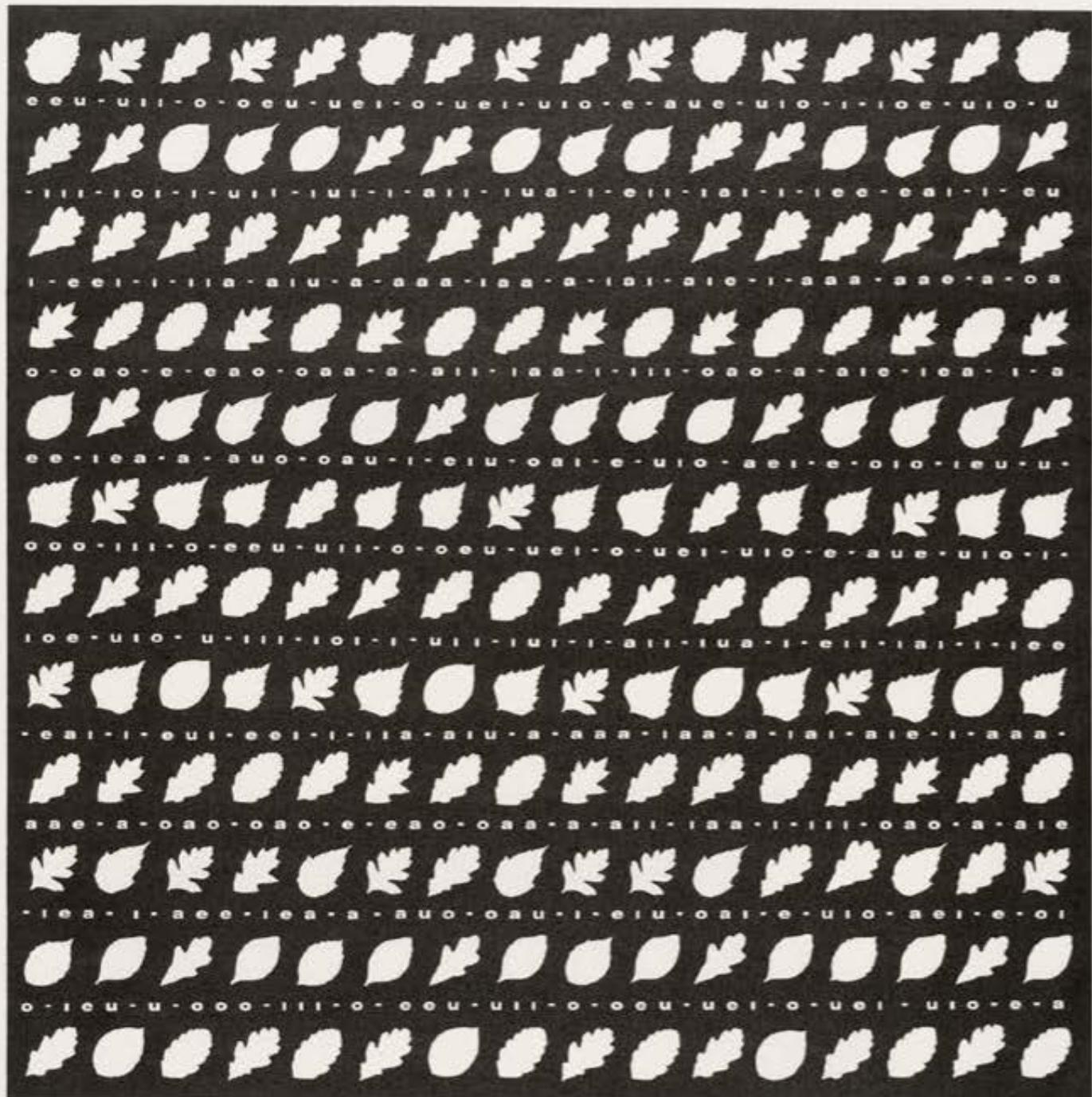
épreuve d'artiste

Antoni Stawarski 1972

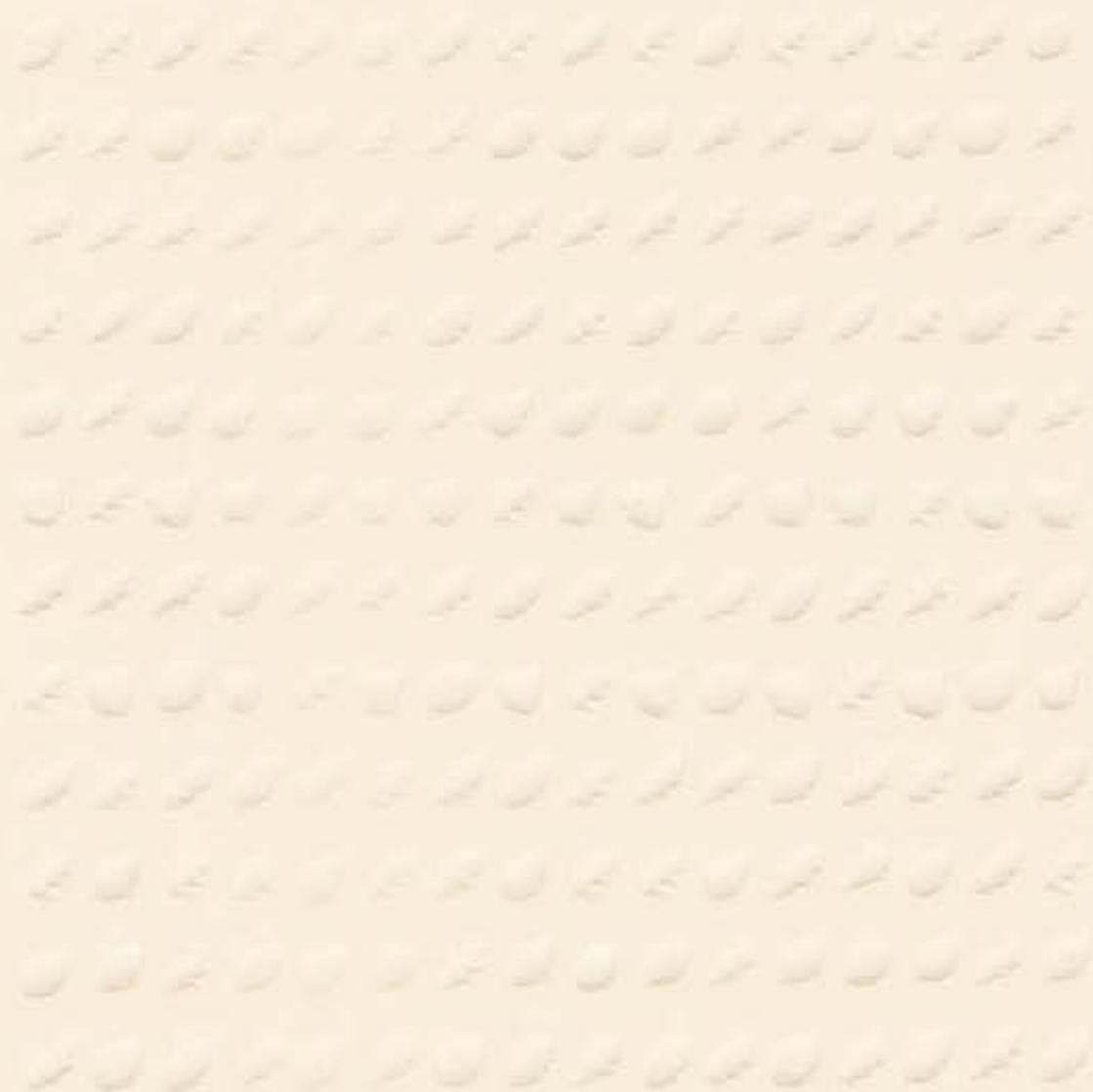

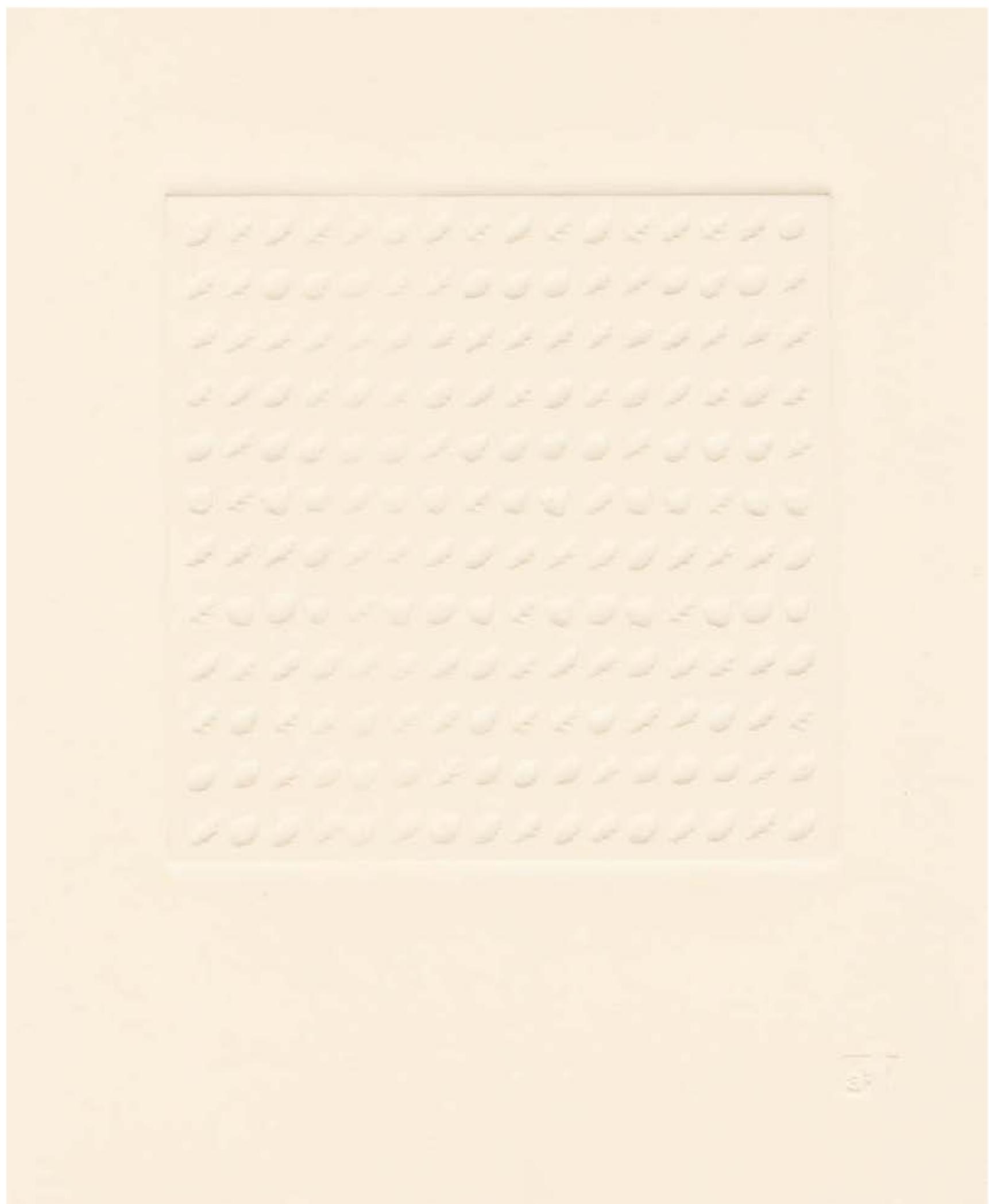

MF-31-1-2

3/50

Anton Stramowski - 1974

ML 1, 1973

ANTIQUE STAINED GLASS

Antoni Starczewski treated different artistic disciplines as distinct forms of expression as well as sources of inspiration and experience which he applied across his artistic practice.

With highly conceptual and immaculate traditional craftsmanship, the artist brought his compositions to tapestries. The work *Recitatives* was made from the ancient technique of double weave and featured arrangements of vowels. Together with an audio recording, it was shown as part of a performing art project at the 11th International Biennial of Tapestry in Lausanne.

Antoni Starczewski betrachtete die verschiedenen künstlerischen Disziplinen als unterschiedliche Ausdrucksformen sowie als Inspirations- und Erfahrungsquellen, die er in seiner künstlerischen Praxis einsetzte.

Mit hochgradig konzeptioneller und tadeloser traditioneller Handwerkskunst brachte der Künstler seine Kompositionen auf Tapisserien. Das Werk *Recitatives* wurde in der alten Technik des Doppelgewebes hergestellt und enthielt Arrangements von Vokalen. Zusammen mit einer Audioaufnahme wurde es im Rahmen eines Projekts für performing art auf der 11. Internationalen Biennale der Tapisserie in Lausanne gezeigt.

NADAN ist eine unabhängige Kulturplattform mit Sitz in Berlin. Wir fördern zeitgenössische junge Kunst, Design, Kreativität und Ideen. Wir glauben an den Dialog. Unsere Generation ist aufgerufen, Altes neu zu denken, Vergangenheit in neuer Weise zu entdecken und der Welt mittels Schönheit und Würde den Mut zu neuen Gedanken zu geben.

NADAN is an independent cultural platform based in Berlin. We promote contemporary emerging art, design, creativity and ideas. We believe in dialogue. Our generation is being called upon to rethink the old, uncover the past in a new way, and inspire the world with the courage to think differently through beauty and honour.

A: Meraner Str. 7, 10825 Berlin

E: nadan@nadan.org

M: 0049 175 8876906

W: nadan.org

© 2023 Nadan

