

LilyRobert

» *In Flames* «

solo show by *Inside Job* — artist duo *Ula Lucińska & Michał Knychaus*

November 25 — December 31, 2021

Opening reception: November 25, 6:00pm

At a galloping pace, raging fires mark the landscape like a red-hot iron. Soils are scorched, skies painted with toxic smoke. With this before us, no one can ignore the impact of climate change. An upward trend of conflagration risk rings loud and clear, resulting in a global increase in terrestrial temperatures — the symptom of a relentless economy. Entitled "In Flames," the first solo show in France by Polish artists Ula Lucińska and Michał Knychaus, working as a duo under the pseudonym *Inside Job*, presents the fateful remains of a charred world. Conceived under a speculative vision, the exhibition poses the eminent question of the future of our civilization — what will remain, what will survive.

Thus, everything that populates the space seems to come from an era that is or will soon be over: first that of Fordism, followed by a post-Fordism, globalized. The works resemble spare parts or mechanical instruments straight out of factories. Cables, curtains of chains and industrial materials refer to the pictorial field of the machine — an alienating machine, increasing the rate, the demands, the cycles of production and consumption. On the ground lies *The Serpent*, an charcoal-colored sculpture with menacing forms — sharpened, merciless, spikes protruding —, it could very well be mistaken for a trap, a vice ready to close in on a captive member. But the body, if it is summoned, shines by its absence. *Mirror in Flames*, for example, does not reflect the visitor. One can simply detect a few delicate nuances and flickers of light, its metal polished down to a matte and satin finish. The artifacts testify above all to a lost humanity, engulfed in the ruins of capitalism.

Anna Tsing dedicated an essay (*The mushroom of the end of the world. On the Possibilities of Living in the Ruins of Capitalism*, 2015) to the global supply chains of matsutake, a wild mushroom that thrives in zones of ecological destruction. In it, she tells stories of renewal that overlap with those of decline. In the work of *Inside Job*, we observe a motif of thorny stems specific to the thistle. A plant known for its tenacity, it too takes root in these destroyed landscapes, where almost nothing remains. The metallic, hostile, sharp ornaments are marked by a gothic style. Renaissance of the Medieval, the Gothic crystallizes the way in which the rationality of the Enlightenment can capsize in human servitude. The vegetal adornments thus contaminate the rooms, not unlike in Hubert Robert's paintings of ruins where vegetation proliferates, serving as a symbol of resurrection, of the cycle of life that never runs out.

The question of the cycle, of a temporality constantly renewed — and not linear, as we tend to think of it — is addressed through *Kerosene*, a hexagonal lantern suspended from the ceiling and anchored to the floor. At nightfall, the work illuminates, diffusing onto the walls the inscription "Time comes round". A twilight hue drapes the gallery, transforming it into a playground for zombies. The silhouette of *Mirror in Flames* evokes that of funerary tombs from which the dead would emerge. A figure of morbid reminiscence, the zombie returns from a previous era to attack the living. It is also the allegory of the consumer — as embodied in Jim Jarmusch's film, *The Dead Don't Die* (2019) —, of the enslaved worker or the spectator/user under the sway of media/technology, as Marshall McLuhan analyzed in 1969: "It is not an easy period in which to live, especially for the television-conditioned young who, unlike their literate elders, cannot take refuge in the zombie trance of Narcissus narcosis that numbs the state of psychic shock induced by the impact of the new media."¹

In an article entitled "The Agency of Fire: Burning Aesthetics"², the curator and art critic T.J. Demos reviews the proliferation of images of cataclysms circulating in the media. He underlines the scopic delight that they provoke in the spectator, distanced and protected, a kind of delicious horror à la Edmund Burke. The drama would seem to be under control, reduced to a framed, aestheticized, frozen image. Here, the artists take the counter to this approach, propelling the visitor into this post-apocalyptic landscape, provoking a hint of nostalgia via anticipation.

Indira Béraud

¹ "The Playboy Interview: Marshall McLuhan", *Playboy Magazine*, March 1969.

² T.J. Demos, "The Agency of Fire: Burning Aesthetics", *e-flux Journal*, Issue 98, February 2019.

For further information please contact lily@lilyrobert.com or visit www.lilyrobert.com

Ula Lucińska (b. 1992, PL) and Michał Knychaus (b. 1987, PL) work together as the Inside Job duo. Both graduated from the University of Arts in Poznań, Poland. Their practice is based on the use of different mediums and materials, which often leads to the creation of specific, multi-layered environments. They focus on the processes of how identities are constructed, including the identities of places, within the context of dynamic changes such as: the climate crisis, technological acceleration, political shifts and growing anxiety about the unknown future. Many of their projects refer to futuristic and post-catastrophic scenarios.

They are the finalists of the international Artagon IV competition in Paris (2018); shortlisted for the International Allegro Prize (2020); merited with: the Poznań City Award for Emerging Artists (2020,2021), Art Scholarship of the Marshal of the Greater Poland Voivodeship (2021), Prize of the Polish Ministry of Culture and National Heritage (2018) and Santander Universidades Prize (2016). Their joint diploma project received awards from magazines: SZUM and Czas Kultury (2018). They have presented works during art residencies (RUPERT Residency, Vilnius, LT, A-I-R FUTURA, Prague, CZ; Residency Gurzelen, Biel/Bienne, CH; TestDrive, Nicosia, CY; Kulturfabrik, Burgdorf, CH), at individual exhibitions (e.g. Cantina, Aarhus, DK; eastcontemporary, Milan, IT; FUTURA, Prague, CZ; Hot Wheels Projects, Athens, GR; Pawilon, Poznań, PL; :SKALA, Poznań, PL; 9/10 Gallery, PL) and collective ones (the 34th Biennale of Graphic Arts in Ljubljana, SLO; Kunsthalle Baden-Baden, DE; BWA Wrocław, PL; TRAF0 - Trafostacja Sztuki, Szczecin, PL; The Death of Man, Warsaw Gallery Weekend, PL; WallRiss, Fribourg, CH; Sattlekammer, Bern, CH; the Athens Digital Arts Festival 2018, Athens, GR; DuflonRacz, Bern, CH; the Ostrale Biennale of Contemporary Arts, Dresden, DE; Musrara Mix Festival, Jerusalem, IL).

Made possible by the support of the Adam Mickiewicz Institute in Warsaw and the Polish Institute in Paris

Artists: Inside Job — artist duo Ula Lucińska & Michał Knychaus

Title: In Flames

Dates: November 25 — December 31, 2021

Address: 18 rue de l'Hôtel de Ville, 75004 Paris

Opening hours: By appointment

Nearest metro: Pont Marie - Cité internationale des arts

LilyRobert

» *In Flames* «

exposition personnelle de *Inside Job* — artist duo *Ula Lucińska & Michał Knychaus*

25 novembre — 31 december 2021

Vernissage: 25 novembre, 18:00

À un rythme galopant, les incendies ravageurs marquent les paysages au fer rouge. Les sols sont calcinés, le ciel repeint d'une fumée toxique. Désormais, nul ne peut ignorer l'impact du changement climatique. Une tendance à la hausse des risques d'embrasement est bel et bien observé, et pour cause, l'accroissement global des températures terrestres, symptôme d'une économie acharnée. Intitulé "In flames", le premier solo show en France des polonais Ula Lucińska et Michał Knychaus, travaillant en duo sous le pseudonyme *Inside Job*, présente les funestes vestiges d'un monde carbonisé. Conçue sur le mode spéculatif, l'exposition pose l'éminente question du devenir de notre civilisation — ce qu'il en subsistera ou ce qui lui survivra.

Ainsi, tout ce qui parsème l'espace semble issu d'une époque qui est ou sera révolue, celle du fordisme d'abord, suivi d'un post-fordisme, globalisé. Les œuvres ont des allures de pièces détachées ou d'instruments mécaniques tout droit sortis d'usines. Câbles, matériaux industriels et rideau de chaînes renvoient au champ pictural de la machine ; une machine aliénante, augmentant la cadence, l'exigence énergétique, les cycles de production et de consommation. Au sol, gît *The Serpent*, une sculpture couleur charbon aux formes menaçantes — aiguisées, sans pitié, pics saillants dégainés —, elle ressemble à s'y méprendre à un piège, un étau prêt à se resserrer sur un membre captif. Mais le corps, s'il est convoqué, brille par son absence. *Mirror in Flames* par exemple, ne reflète pas le ou la visiteur.se. On y décèle quelques nuances délicates et des clignements de lumière, le métal étant poli jusqu'à devenir mat et satiné. Les artefacts témoignent avant tout d'une humanité manquante, engloutie dans les ruines du capitalisme.

Anna Tsing consacra un essai (*Le champignon de la fin du monde. Sur les possibilités de vivre dans les ruines du capitalisme*, 2015) aux chaînes d'approvisionnement mondiales du matsutake, un champignon sauvage qui prospère dans des zones de destruction écologique. Elle y raconte des histoires de renouveau qui chevauchent celles de déclin. Dans l'œuvre d'*Inside Job*, on retrouve un motif de tiges épineuses spécifique au chardon. Plante réputée coriace, elle aussi prend racine dans ces paysages détruits, où quasiment rien ne subsiste. Les ornements métalliques, hostiles, tranchants, sont marqués par un style gothique. Renaissance des styles médiévaux, le gothique cristallise la manière dont la rationalité des Lumières peut chavirer dans la servitude humaine. Les parures végétales contaminent ainsi les pièces, un peu comme dans les peintures de ruine d'Hubert Robert où la végétation prolifère, également symbole de résurrection, du cycle de la vie qui jamais ne s'épuise.

La question du cycle, d'une temporalité sans cesse renouvelée — et non linéaire, comme nous avons tendance à l'aborder — est traitée par l'intermédiaire de *Kerosene*, une lanterne hexagonale suspendue au plafond. La nuit tombée, l'œuvre s'allume, diffusant sur les murs l'inscription "Time comes round". Une teinte crépusculaire drapait alors la galerie, achevant de transformer cette dernière en aire de jeu pour zombies. La silhouette de *Mirror in Flames* évoque celle de tombes funéraires d'où surgiraient les morts. Figure d'une réminiscence morbide, le zombie revient d'une époque antérieure pour s'attaquer au vivant. Il est aussi l'allégorie du consommateur — tel qu'incarné dans le film de Jim Jarmusch, *The Dead Don't Die* (2019) —, du travailleur asservi ou encore du spectateur/utilisateur sous l'emprise des médias/technologies, ainsi que Marshall McLuhan l'analysait en 1969 : "It is not an easy period in which to live, especially for the television-conditioned young who, unlike their literate elders, cannot take refuge in the zombie trance of Narcissus narcissosis that numbs the state of psychic shock induced by the impact of the new media."³

Dans un article intitulé "The Agency of Fire: Burning Aesthetics"⁴, le commissaire et critique d'art T.J. Demos revient sur la prolifération d'images de cataclysmes circulant dans les médias. Il souligne la délectation scopique qu'elles provoquent chez le ou la spectat.eur.ice, distancié.e, protégé.e — sorte d'horreur délicate à la Edmund Burke. Le drame aurait l'air sous contrôle, réduit en image cadrée, esthétisée et figée. Ici, les artistes prennent le contre-pied de cette approche, propulsant le ou la visiteur.se dans ce paysage post-apocalyptique, provoquant un relent de nostalgie par anticipation.

Indira Béraud

³ "The Playboy Interview: Marshall McLuhan", *Playboy Magazine*, March 1969.

⁴ T.J. Demos, "The Agency of Fire: Burning Aesthetics", *e-flux Journal*, Issue 98, February 2019.

Ula Lucińska (née en 1992, PL) et Michał Knychaus (né en 1987, PL) travaillent en duo sous le nom de Inside Job. Tous deux sont diplômés de l'université des arts de Poznań, Pologne. Leur pratique se base sur l'utilisation de différents médiums et matériaux, ce qui conduit souvent à la création d'environnements spécifiques et superposés. Ils se concentrent sur les processus de construction des identités, y compris celles des lieux, dans le contexte de changements dynamiques tels que : la crise climatique, l'accélération technologique, les changements politiques et l'anxiété croissante face à un avenir inconnu. Nombre de leurs projets font référence à des scénarios futuristes et post-catastrophiques.

Ils sont finalistes du concours international Artagon IV à Paris (2018) ; présélectionnés pour le prix international Allegro (2020) ; lauréats du prix de la ville de Poznań pour les artistes émergents (2020,2021), de la bourse d'art du maréchal de la voïvodie de Grande Pologne (2021), du prix du ministère polonais de la Culture et du Patrimoine national (2018) et du prix Santander Universidades (2016). Leur projet de diplôme commun a été récompensé par des magazines : SZUM et Czas Kultury (2018). Ils ont présenté leur travail lors de résidences artistiques (Résidence RUPERT, Vilnius, LT, A-I-R FUTURA, Prague, CZ ; Résidence Gurzelen, Biel/Bienne, CH ; TestDrive, Nicosie, CY ; Kulturfabrik, Burgdorf, CH), lors d'expositions individuelles (par ex. Cantina, Aarhus, DK ; eastcontemporary, Milan, IT ; FUTURA, Prague, CZ ; Hot Wheels Projects, Athènes, GR ; Pawilon, Poznań, PL ; : SKALA, Poznań, PL ; 9/10 Gallery, PL) et collectives (la 34e Biennale des arts graphiques de Ljubljana, SLO ; Kunsthalle Baden-Baden, DE ; BWA Wrocław, PL ; TRAF0 - Trafostacja Sztuki, Szczecin, PL ; The Death of Man, Warsaw Gallery Weekend, PL ; WallRiss, Fribourg, CH ; Sattlekammer, Berne, CH ; le festival d'arts numériques d'Athènes 2018, Athènes, GR ; DuflonRacz, Berne, CH ; la biennale d'arts contemporains Ostrale, Dresde, DE ; Musrara Mix Festival, Jérusalem, IL).

Avec le soutien du Adam Mickiewicz Institute en Warsaw et l'Institut Polonais à Paris

Artistes : Inside Job — artist duo Ula Lucińska & Michał Knychaus

Titre : In Flames

Dates : 25 novembre — 31 décembre 2021

Adresse : 18 rue de l'Hôtel de Ville, 75004 Paris

Horaires d'ouverture : Sur rendez-vous

Métro le plus proche : Pont Marie - Cité internationale des arts