

OANA POPA PORTFOLIO

Before I go to sleep, I binge-watch burials from all over the world on YouTube. After my grandmother died in 2022, my research mainly shifted to exploring the interplay between migration, customs, rituals, and traditions surrounding death.

When I was born, the dream of Western Europe was written on my forehead. My home country(?) was grappling with the consequences of an economic downturn, and soon my mama would hold the German flag in her hand for us to become Westerners. Now, here I am—Swiss-made by a family of Romanian workers, whose narratives I weave into my artistic practice. Topics regarding family constellations, identity, and belonging are central to my work. I transmute lived experiences into videos, performances, literary texts, and installations.

Vor dem Schlafengehen schaue ich mir auf YouTube Bestattungen aus aller Welt an. Nachdem meine Grossmutter im Jahr 2022 gestorben ist, habe ich begonnen, mich intensiv mit dem Zusammenspiel von Migration und den Wünschen, Riten und Sitten rund um den Tod zu beschäftigen.

Als ich geboren wurde, war der Traum von Westeuropa auf meiner Stirn geschrieben, mein Heimatland(?) haderte mit den Folgen eines wirtschaftlichen Abschwungs und bald hielt meine Mutter die deutsche Flagge in ihrer Hand um uns Westlich zu machen. Nun bin ich hier, Swiss made von einer rumänischen Arbeiterfamilie, deren Geschichten ich in meine künstlerische Praxis einflechte. Themen wie Familienkonstellationen, Identität und Zugehörigkeit stehen im Mittelpunkt meiner Arbeit. Ich übertrage gelebte Erfahrungen in Videos, Performances, literarische Texte und Installationen.

ich versuche ihre atmung zu erleichtern, 2024

video, 60min

with Alexandra Vaz, Sharifa Mohamed, Gabriela Popa, Lisbeth Siegried, Matthias Staub, Daniel Zimmermann

The extensive healthcare system and the high Swiss quality of long-term care are largely based on the commitment and dedication of numerous migrant workers. The nursing professionals do far more than just provide medical care; they accompany many people in the last phase of their lives. Three caregivers from department 1. at the Health Center Riesbach in Zürich demonstrate the intensive care of residents up to and beyond death. 87% of the caregivers in this department have a migration background. After work the three protagonists reflect on their own experiences with death and explore the question of home and belonging.

In a coffee round, a dementia expert, an end-of-life caregiver, and the director of the Health Center discuss the voluntary nature of end-of-life care as well as other related topics. They also ask themselves whether they would want to be cared for in such a facility one day.

Die umfassende Gesundheitsversorgung und die hohe Schweizer Qualität der Langzeitpflege basieren massgeblich auf dem Engagement und der Hingabe zahlreicher migrantischer Arbeitskräfte. Diese Pflegenden leisten weit mehr als nur Pflege, sie begleiten zahlreiche Menschen bis ans Ende ihres Lebens. Drei Pflegende der Abteilung 1 im Zürcher Gesundheitszentrum Riesbach demonstrieren die intensive Betreuung von Bewohner*innen bis hin zum Tod und darüber hinaus. 87% der Pflegenden dieser Abteilung haben einen Migrationshintergrund. Die drei Protagonistinnen reflektieren nach der Arbeit ihre eigenen Erfahrungen mit dem Sterben und elaborieren die Frage nach Heimat und Zugehörigkeit.

In einer Kaffeerunde tauschen sich ein Experte für Demenz, eine Sterbebegleiterin und der Betriebsleiter über die freiwillige Natur der Sterbebegleitung aus sowie über weitere verwandte Themen. Sie stellen sich auch die Frage, ob sie selbst einmal in einer solchen Einrichtung betreut werden möchten.

[LINK VIDEO](#)

video stills

When I grow up I want to be a migrant, Povesti despre plecare 2024

installation, dimensions/materials variable

video, 19:53 min, 4k

„The installation by Oana Popa confronts us with such a teenage room, whose wall decorations tell the dreams and ambitions of a teenager. However, alongside fan souvenirs of Miley Cyrus and Justin Bieber, there are also hopes for a future life as a migrant: ‚I wish my mother tongue was German so I could be my full potential,‘ is written on the wall in pink neon letters.

The video shows the artist herself, speaking in Romanian with her mother and grandmother about the dream of emigrating. In a composed, approving tone, the grandmother recalls fleeing from Russian forces, famine, and describes childish ignorance as a blessing in wartime. The mother, on the other hand, talks about the omnipresent poverty in Romania and the idea of Western Europe as the epitome of endless possibilities, full of luxury goods and new beginnings, which shaped her generation.“- Cristiana Contu, curator Helmhaus.

„Die Installation von Oana Popa konfrontiert uns mit einem solchen Jugendzimmer, dessen Wanddekoration von den Träumen und Ambitionen einer heranwachsenden Person erzählt. Allerdings finden sich hier neben Fansouvenirs von Miley Cyrus und Justin Bieber auch Hoffnungen auf ein künftiges Leben als Migrant:in. «I wish my mother tongue was german so I could be my full potential», steht in pinkfarbenen Leuchtbuchstaben an der Wand geschrieben. Das Video zeigt die Künstlerin selbst, wie sie mit ihrer Mutter und ihrer Grossmutter auf Rumänisch über den Traum vom Auswandern spricht. In abgeklärtem, beifälligem Ton erinnert sich die Grossmutter an die Flucht vor russischen Kriegsmächten, Hungersnot und bezeichnet die kindliche Ahnungslosigkeit als Segen im Krieg. Die Mutter wiederum berichtet über die in Rumänien allgegenwärtige Armut und die Vorstellung von Westeuropa als Inbegriff endloser Möglichkeiten, voller Luxusgüter und Neuanfänge, die ihre Generation prägte.“- Cristiana Contu, Kuratorin Helmhaus

[LINK VIDEO](#)

[LINK FULL TEXT](#)

detail view Helmhaus, fotos: Zoe Tempest

exhibition view Helmhaus Zürich, foto: Zoe Tempest

Ioana Blume, 2024

performance, 6.30min

„In her performance, Oana Popa pays tribute to her great-grandmother Ioana Blume and to all the women who have been forgotten throughout history. She takes on the role of a professional mourner to recall our female ancestors to our collective memory. This is both deeply touching and bizarre. Mourning as a profession brings commercial aspects into play. New Age movements are transferring traditions into consumer culture, and the art market is booming through the marketing of forgotten women artists. If not during their lifetime, our female ancestors at least deserve recognition now.“ Johanna Vieli, mediator

„In ihrer Performance zollt Oana Popa ihrer Urgrossmutter Ioana Blume und allen Frauen Tribut, die im Laufe der Geschichte vergessen wurden. Durch Singsequenzen, gefolgt von weinen und trauern, übernimmt sie die Rolle einer professionellen Trauernden, um unsere Vorfahrinnen ins kollektive Gedächtnis zurückzurufen. Dies ist sowohl zutiefst berührend als auch bizarr. Die Trauerarbeit als Beruf bringt kommerzielle Aspekte ins Spiel. Neue Bewegungen des New Age übertragen Traditionen in die Konsumkultur, und der Kunstmarkt boomt durch die Vermarktung vergessener Künstlerinnen. Wenn schon nicht zu Lebzeiten, so verdienen es unsere Vorfahrinnen zumindest jetzt, anerkannt zu werden.“ Johanna Vieli, Vermittlerin

[VIDEO PERFORMANCE](#)

fotos: Johannes Dietschi

performance at Hauser& Wirth on the occasion of Cathy Josefowitz

Kulinarische Lektionen für eine ausgewogene Integration, 2023

performance, 16.20min

As a fresh newcomer to Switzerland, I was confronted with the Swiss Znüni (lunchbox). My meal, mostly consisting of a sausage in white bread, didn't seem to fit the athletic, agile stereotype of the Engadiner child, unleashing xenophobic behavior in my schoolmates.

In the performance „Culinary lessons for a balanced integration“, I present a guide for a ‚Znüni‘ which promises to be the key to a successful and ‚reasonable‘ integration. The performance raises questions about what integration actually entails and how much assimilation is necessary for one to belong to a group.

Frisch angekommen in der Schweiz wurde ich mit der Schweizer Znüni (Mittagsbox) konfrontiert. Meine Mahlzeit, die grösstenteils aus einer Wurst im Weissbrot bestand, schien nicht zum athletischen, agilen Stereotyp des Engadiner Kindes zu passen und löste xenophobes Verhalten bei meinen Mitschüler*innen aus.

In der Performance präsentiere ich einen Leitfaden für eine ‚Znüni‘, die verspricht, der Schlüssel zu einer erfolgreichen Integration zu sein, während ich die Wurst aus der Mittagsbox nehme und sie diskret esse. Die Aufführung wirft Fragen auf, was Integration tatsächlich bedeutet und wie viel Assimilation notwendig ist, um einer Gruppe anzugehören.

[DOCUMENTATION VIDEO LINK](#)

performance in the gallery Kunst und Buch

Pomana de un an a Victoriei Popa, 2023

video, 4k, 18.33min

The „Pomana“ tradition in Romania is a religiously rooted, cyclically recurring custom that involves the distribution of alms packages and communal meals in honor of a deceased person. My family has traveled to Romania with the purpose of preparing the one-year „Pomana“ for my grandmother. While documenting the process, it became clear that the essence of the ritual has shifted from religion to materialistic aspects, even though the execution is still dictated by the local Orthodox Churches. Despite my family's skepticism of the Orthodox Church, they have still chosen to fly all the way from Switzerland to organize the festivities, highlighting the significance of binding traditions for transnational families, where the focus shifts away from the specifics of the tradition and towards the collective action itself.

„Pomana“ ist eine religiös verwurzelte, zyklisch wiederkehrende Tradition bei der in Ehren einer verstorbenen Person gemeinsam Mahlzeiten gegessen und Almosen verteilt werden. Meine Familie ist nach Rumänien gereist, um die „Pomana“ zu organisieren, die meiner Grossmutter ein Jahr nach ihrem Tod gedenkt. Während des Prozesses wurde deutlich, dass sich die Essenz des Rituals von der Religion zu materialistischen Aspekten verschoben hat, obwohl die Durchführung immer noch von den örtlichen orthodoxen Kirchen bestimmt wird. Trotz der Skepsis meiner Familie gegenüber der orthodoxen Kirche haben sie sich entschieden, von der Schweiz aus anzureisen, um die Festlichkeiten zu organisieren. Das hebt die Bedeutung verbindender Traditionen für transnationale Familien hervor, wo der Fokus vom Inhalt auf die gemeinschaftliche Handlung selbst gerichtet ist.

[VIDEO LINK](#)

stills video

Parastas I, 2022

participative installation, wine, food, flower crown, chairs, fabric objects hand-made by Victoria Popa
videoloop, 3.25min

„Parastas I“ is a participatory installation where I transform an exhibition space into a memorial chamber, exploring themes of grief and the process of letting go by drastically giving away objects I inherited from my deceased grandmother. The audience is invited to eat and drink in honor of the deceased, while also assisting me in my grieving journey by taking a piece of clothing, a doll, or an embroidery crafted by her.

In a corner of the room, footage of a drive through the cemetery is being shown. The interplay of the cemetery footage with the participatory aspect of the installation evokes a sense of connection to the broader human experience of loss, while the ride reminds of our passing lives.

„Parastas I“ ist eine partizipative Installation, in der ich einen Ausstellungsraum in eine Gedenkkammer verwandle und die Themen von Trauer und den Prozess des Loslassens erforsche, indem ich den Besucher*innen Objekte anbiete, die ich von meiner verstorbenen Grossmutter geerbt habe. Die Besucher*innen sind eingeladen, Speisen und Getränke zu Ehren der Verstorbenen zu geniessen und mich in meinem Trauerprozess zu unterstützen, indem sie ein Kleidungsstück, eine Puppe oder eine von ihr gefertigte Stickerei mitnehmen. In einer Ecke des Raumes wird Filmmaterial einer Fahrt durch den Friedhof gezeigt. Das Zusammenspiel des Friedhofsfilms mit dem partizipativen Aspekt der Installation ruft ein Gefühl der Verbundenheit mit der menschlichen Erfahrung des Verlusts hervor, während die Fahrt uns an unser vergängliches Leben erinnert.

[LINK VIDEO](#)

video still

installation view ZHdK

Exercises on self-mothering, 2022

performance, 15.35min

The term “Kofferkinder”, coined by Maria Papoulias in 1985, describes children of labour migrants in Germany who lived separated from their parents. My mother was one of many parents that had to work in Germany to enable her family a better life. While her absence was grounded in poverty, as a child I had to make my own ways to deal with it. Children cope with trauma through play, so in this performance, I conduct a workshop that emulates a child’s theatrical game. What seems to be a course which demonstrates the audience how to nurture themselves, is actually a game serving as a comforting activity for my own inner child which tells the story of a „suitcase child“.

Der Begriff „Kofferkinder“, geprägt von Maria Papoulias (1985), beschreibt Kinder von Arbeitsmigrant*Innen in Deutschland, die von ihren Eltern getrennt lebten. Meine Mutter war eine von vielen Eltern, die in Deutschland arbeiten mussten, um ihrer Familie ein besseres Leben zu ermöglichen. Während ihre Abwesenheit aus existentiellen Gründen passierte, musste ich als Kind meinen eigenen Weg finden, damit umzugehen. Kinder bewältigen Traumata durch Spielen, daher leite ich in dieser Performance einen Workshop, der ein theatralisches Spiel eines Kindes nachahmt. Was zunächst wie ein Kurs erscheint, der dem Publikum zeigt, wie sie sich selbst bemüttern sollen, ist tatsächlich ein Spiel, das als beruhigende Aktivität für mein eigenes inneres Kind dient und ein Teil Geschichte eines Kofferkindes erzählt.

Ana said: eat naked in front of the mirror, 2021

videoperformance, 9.04 minutes fitness, fashion and beauty magazines for women

„eat naked in front of the mirror“ is advice coming from the culture around eating disorders on the internet.

In this performance I reappropriate this piece of advice which I wrote down ten years ago. The action was supposed to trigger disgust about oneself and inhibit hunger. In my performance I get naked for the purpose of eating my meal and then I put my clothes right back on. The focus is on the functionality of the body. Nakedness doesn't change the deliciousness of the food but rather serves as a culmination of being past the eating disorder.

In the installation, the screen lies on top of the beauty magazines and subverts the idealized image of female bodies, which is still omnipresent.

„Nackt vor dem Spiegel essen“ ist ein Ratschlag bekannt aus der Internetkultur rund um Essstörungen.

In dieser Performance eigne ich mir diesen Ratschlag an, den ich vor zehn Jahren aufgeschrieben habe. „Nacktes Essen vor dem Spiegel“ sollte Ekel gegenüber sich selbst auslösen und den Hunger hemmen. In meiner Performance ziehe ich mich nur aus, um meine Mahlzeit zu essen, und ziehe mich danach sofort wieder an. Der Fokus liegt auf der Funktionalität des Körpers. Nacktheit verändert nichts an der Geniessbarkeit des Essens, sondern markiert vielmehr einen Höhepunkt des Überwindens der Essstörung.

VIDEO ON REQUEST

still video-performance

exhibition view ZHdK

«BUNICAS JUNGCHEN» (2023)

Bunica nennt mich Jungchen,
ihr Mädchenjungchen.

Mein Haar geschoren, die Brüste gefüllt
mit imaginärer Milch
für die Extension ihres Seins.

Morgens höre ich die süßen Stimmen des
Fernsehapparats singend mit Mama
und Bunicas Brüllen, ein Wiegelied
ins Ausschlafen.

Und ich wache auf noch immer als
Jungchen,
mein Traum erstreckt sich in die
Mittagszeit mit Mamas Bialettikaffee.

Nachdem ich fertig geträumt habe von
der ewigen Drei-Generationen-zwei
Zimmer Wohnung,
weckt mich Bunica vom Jungchen sein
auf und sagt, ich sei nun eine Frau
und müsse das Haar auch wachsen
lassen.

«OCHIUL DOMNULUI» (2019)

Auge Gottes, Feuerkäfer, bewachst du
meinen Heimweg?

Als Kind bewachte ich dich auch und
trat nicht auf deine zerbrechliche,
rote Insektengestalt.

Ich möchte stark sein wie mein Vater!
Lass mir Hoden wachsen aus Stahl
und verschaffe mir Gehör!

Feuerkäfer, Auge Gottes, ich brauche
Pfefferspray.

Gesegnet sei der Fernsehapparat, der
uns von den Grauen des Landes
berichtet.

Hatte sie geschrien, hatte sie sich
gewehrt, wurde sie geschlagen?

Ja, mein Herr, so war es Vergewaltigung.
Nein, mein Herr, so wollen wir nie mehr
darüber sprechen.

Vater, Vater ich wollte auch mit dem
Hammer Nägel ins Holz schlagen,
denn ich habe diese an meinen Schuhen.
Was gabt ihr mir Puppenhaar zu
kämmen?

Jetzt können sie mich zwischen den
Beinen anfassen.

Mutter weint, denn Vater küsst die
Schnapsflasche öfters als sie,
doch er ist stark, unersetzlich, so möchte
ich auch sein.

«GATA» (2023)

Man sieht sich immer weniger, wenn
man sich sieht

Bunica sitzt in ihrem eigenen Kot und
sieht fern, wie sie's schon immer
getan hat

Die Angst, sich nie mehr zu sehen, spüre
ich im W63089

Ich fliege ins sicherste Land der Welt
GATA GATA GATA

Bunica sollte Antoaneta drei Tage in der
Woche sehen

Doch das Geld ist knapp, Bunica sieht
sich fliehen in die Grosse Walachei

Es ist 1944 und sie ist sechs

Sie schämt sich für ihre dreckige
Unterhose

HAI GATA

Antoaneta hat keine Erfahrung mit
Erwachsenenfäkalien

Sie ist die Ernährerin ihrer Familie

GATA hört man Bunica schreien

Was, wenn ihre einzige Waschmaschine
kaputt gemacht wird?

Ich weine Emojis

Antoaneta sagt, sie hätte fast ihren
Magen ausgekotzt

Meine Hände voll mit dem Stuhlgang der
institutionalisierten Menschen vom
sichersten Land

der Welt

Ich bin auch müde vom Mal-sehen-wie-
es-wird

Man kann sie doch nicht einfach in
ihrem Kot sterben lassen!

SELECTED EXHIBITIONS

2024

„Transcending Bodies, on the occasion of Cathy Josefowitz“, Hauser& Wirth, Limmatstrasse, Zürich

„Weg“, group exhibition, Helmhaus Zürich

„Bridge to the Castle“, group exhibition, Recht und Falsch Offspace, Vienna

„How Language Flows“, group exhibition, Galerie Kunst und Buch Stettbach

„The Waiting Room“, group exhibition, temporary exhibition space Rötelstrasse 24, 8006, Zürich

2022

Parastas 1768 km, memorial, Zürich University of the Arts
Act Festival, Performance Festival, Dispo Biel
2m Abstand, group exhibition, Zürich University of the Arts

2023

„How To Build an Oerlikon Dream House“, group exhibition, temporary exhibition space Hürststrasse 60/62, 8046, Zürich

„Contrasts, the traveling show“, group exhibition, Square St. Gallen

„Papillary Fields“, group exhibition, VivaDermis Zürich

„BW- Kulturlaube“, performance and wine festival, Stuttgart

„Act Festival“, performance festival, Zürich University of the Arts

contact

popa1998@yahoo.com

www.oanapopa.ch