

**Carol Oster:
Layered
Metaphors
*Metáforas
en capas***

LHoxa
InternationART

N.62 July /Julio 2024
lhoxa.art

**Carol Oster:
Layered
Metaphors
*Metáforas
en capas***

Carol Oster: In Her Studio

In her studio, Carol Oster pulls material from the nest of her life; her daughter's long outgrown infant onesie; a photograph of her father, an American-Jew POW in WWII; scraps of family letters, childhood books; and bits of detritus from an urban life. Her early connection as a child to the power of abstraction and the possibility in the color white along with her formative experience of the expanse and sparseness of the desert come through to this day in Oster's assemblages, paintings, and sculpture.

Her series, *Between the Floor Boards*, gives location to the imagination, providing a map of sorts to what is not seen. When looked at closely these small 8" x 8" wall mounted works have uncountable nooks and crannies that surely hold secrets and treasures, but it is absence, what is not there, what is washed white like everything else, that gives the viewer space to fill in and to feel in to them.

In *Child's Play P.O.W.* the layered compression of lives intertwined haunts. The questions of permanence and impermanence, deterioration and resurrection, and the notion of time itself are called up. In stark contrast to the disjointedness of time so many individuals' and families' experience due to war and the associated intergenerational trauma related to it, Oster's work is rejoining time, bringing together the bits that shattered and scattered and were scuttled bridging the past and the present.

In her *Broomsticks* series, Oster conjures the domesticity and subjugation that motherhood and family life can be for a woman but her broomsticks are also akin to those depicted with witches

ridding them. When I met with Oster she relayed to me some of the subversive history that witches broomstick were borne from. Bringing both symbols to bear, some Broomsticks in her series are shown mounted to the wall and some are hung vertically. The vertically hung Broomsticks call up a Goldilocks moment, one broomhead sparsely ordered and rigid, another shaggy and unkempt, and a third billowy soft, all three with smooth shafts. While the wall mounted Broomsticks have lost the broomhead entirely and are intricately layered with chunks of wood, bits of fabric, and hints of words and images to the point where it is not clear if what is has been worn down, built up, or some combination of the two. The wall mounted Broomsticks especially, begin to take on a totem like quality the more time you spend with them. To recollect is to bring to the surface something of the past. In Carol Oster's oeuvre, recollection is not only the work of calling up but of making visible what was missing, what could not be said, what could not be understood; in short, what wasn't. In the monochromatic wash of white throughout much of her work tonal variations begin to reveal the DNA of the material beneath the form both psychological and physical. The becoming happens slowly, giving more threads of a story as the one's eyes adjust and the whitewash just barely gives way to shadow, color, texture. Oster shows us there is something there.

Robin Mullery
Editor at Large

Carol Oster: En Su Estudio

En su estudio de arte, Carol Oster saca material del nido de su vida; el mameluco infantil de su hija que hace mucho que ya le quedó pequeño; una fotografía de su padre, un prisionero de guerra judío estadounidense en la Segunda Guerra Mundial; trozos de cartas familiares, libros infantiles; y restos de déritos de la vida urbana. Su conexión temprana cuando era niña con el poder de la abstracción y la posibilidad del color blanco, junto con su experiencia formativa de la extensión y la escasez del desierto, se transmiten hasta el día de hoy en los ensamblajes, pinturas y esculturas de Oster.

*Su serie, *Between the Floor Boards*, da ubicación a la imaginación, proporcionando una especie de mapa de lo que no se ve. Cuando se miran de cerca, estas pequeñas obras montadas en la pared de 8" x 8" tienen innumerables rincones y recovecos que seguramente guardan secretos y tesoros, pero es la ausencia, lo que no está allí, lo que está blanco como todo lo demás, lo que le da al espectador espacio para llenarlos y sentirlos.*

*En *Juego de niños P.O.W.* la comprensión en capas de vidas entrelazadas acecha. Se plantean las cuestiones de permanencia e impermanencia, deterioro y resurrección, y la noción misma del tiempo. En marcado contraste con la desarticulación del tiempo que tantas personas y familias experimentan debido a la guerra y el trauma intergeneracional asociado a ella, el trabajo de Oster es unir el tiempo, reuniendo los pedazos que se hicieron añicos y se dispersaron y fueron hundidos como puente entre el pasado y el presente.*

*En su serie *Broomsticks*, Oster evoca la domesticidad y la subyugación que la maternidad y la vida familiar pueden ser para una mujer, pero sus escobas también son similares a las rep-*

resentadas con brujas librándolas. Cuando me reuní con Oster, ella me contó algo de la historia subversiva de la que surgió la escoba de bruja. Haciendo uso de ambos símbolos, algunas escobas de su serie se muestran montadas en la pared y otras colgadas verticalmente. Los palos de escoba colgados verticalmente evocan un momento Ricitos de Oro: una cabeza de escoba escasamente ordenada y rígida, otra peluda y descuidada, y una tercera suave y ondulada, las tres con mangos lisos. Mientras que los palos de escoba montados en la pared han perdido por completo la cabeza de la escoba y están intrincadamente cubiertos con trozos de madera, trozos de tela y toques de palabras e imágenes hasta el punto en que no está claro si lo que es se ha desgastado, construido o algo así. combinación de los dos. Especialmente las escobas montadas en la pared, comienzan a adquirir una calidad de tótem cuanto más tiempo pasas con ellas.

Recordar es sacar a la superficie algo del pasado. En la obra de Carol Oster, la recolección no es sólo el trabajo de evocar sino de hacer visible lo que falta, lo que no se puede decir, lo que no se puede entender; en definitiva, lo que no fue. En el lavado monocromático de blanco a lo largo de gran parte de su trabajo, las variaciones tonales comienzan a revelar el ADN del material debajo de la forma, tanto psicológico como físico. El devenir ocurre lentamente, dando más hilos de una historia a medida que los ojos se adaptan y la cal da paso a las sombras. Oster nos muestra que hay algo ahí.

*Robin Mullery
Editor en General*

Layered Metaphor

The crisp white frame, a symbol of order and containment, houses a chaotic accumulation of weathered detritus and fragments. In Oster's work we see the remnants of lives lived, secrets told, promises broken. These papers, scraps and debris once pristine and purposeful, now lie in disarray—a physical manifestation of memory's decay. The white space surrounding them speaks to the silence that eventually envelops all our stories.

It begs the question: What compels us to hold onto that which has already fallen apart?

The piece suggests a futile attempt at organization, the stacking of experiences that refuse to be neatly filed away. It's a portrait of the modern mind, cluttered with half-remembered facts and fading sentiments, all pressed between the unforgiving borders of time.

In its textured simplicity, the work confronts us with our own impermanence. We are left to wonder: When the story of our lives is reduced to a pile of papers, what will remain legible, and what will have already been washed away by the relentless tide of days.

There's a ferocity here, quiet but insistent. The edges curl and tear, the once-crisp sheets now warped and stained. It speaks to our collective amnesia, our willingness to discard yesterday's news, last year's priorities. In an era of immediate gratification and endless scroll, what use have we for these fragile repositories of the past?

Oster has chosen to frame this accumulated detritus and present it as an artifact for contemplation.

pf

Metáforas En Capas

El nítido marco blanco, símbolo de orden y contención, alberga una acumulación caótica de déritos y fragmentos erosionados. En la obra de Oster vemos los restos de vidas vividas, secretos contados y promesas incumplidas. Estos papeles, restos y escombros que alguna vez fueron prístinos y útiles, ahora se encuentran en desorden: una manifestación física del deterioro de la memoria. El espacio en blanco que los rodea habla del silencio que eventualmente envuelve todas nuestras historias.

Surge la pregunta: ¿Qué nos obliga a aferrarnos a lo que ya se ha desmoronado?

La pieza sugiere un intento inútil de organización, el amontonamiento de experiencias que se niegan a ser archivadas cuidadosamente. Es un retrato de la mente moderna, repleta de hechos medio recordados y sentimientos que se desvanecen, todos presionados entre las implacables fronteras del tiempo. En su simplicidad texturizada, la obra nos confronta con nuestra propia impermanencia. Nos quedamos preguntándonos: cuando la historia de nuestras vidas se reduzca a un montón de papeles, qué quedará legible y qué ya habrá sido arrastrado por la implacable marea de los días.

Hay una ferocidad aquí, silenciosa pero insistente. Los bordes se curvan y se rasgan, las hojas que alguna vez estuvieron crujientes ahora están deformadas y manchadas. Habla de nuestra amnesia colectiva, de nuestra voluntad de descartar las noticias de ayer, las prioridades del año pasado. En una era de gratificación inmediata y desplazamiento interminable, ¿de qué nos sirven estos frágiles depósitos del pasado?

Oster ha optado por enmarcar estos déritos acumulados y presentarlos como un artefacto para la contemplación.

pf

Artist Statement

As an artist, I am interested in the process of collecting and assembling material remains gleaned from personal artifacts. Several of these material survivors were of great importance in their time; others had little import but endured. I seek agency and reclamation of my lived history by exploring the vestiges of this found material. These vestiges stand in as a representation of memory amongst the broken pieces of wood that are carefully placed and mended, scaffolding each other and mixing their DNA. Some material I use as found, some I re-bury again in plaster, gesso, or hidden in the wrapped cloth of another surviving piece.

I look to particular materials in an effort to understand the calcified beliefs fed through literature and media. I rearrange and join divergent pieces from the past into a complete present, reconcile disparate worlds shared, and unearth the remnants of devastation that exist alongside the desire and need for magic and play. I know a work is complete when it has become a new whole that contains both the material of old, psychic and physical, and a new dimension that has mutated the past and now supersedes it.

Carol Oster
caroloster.com

Declaración del Artista

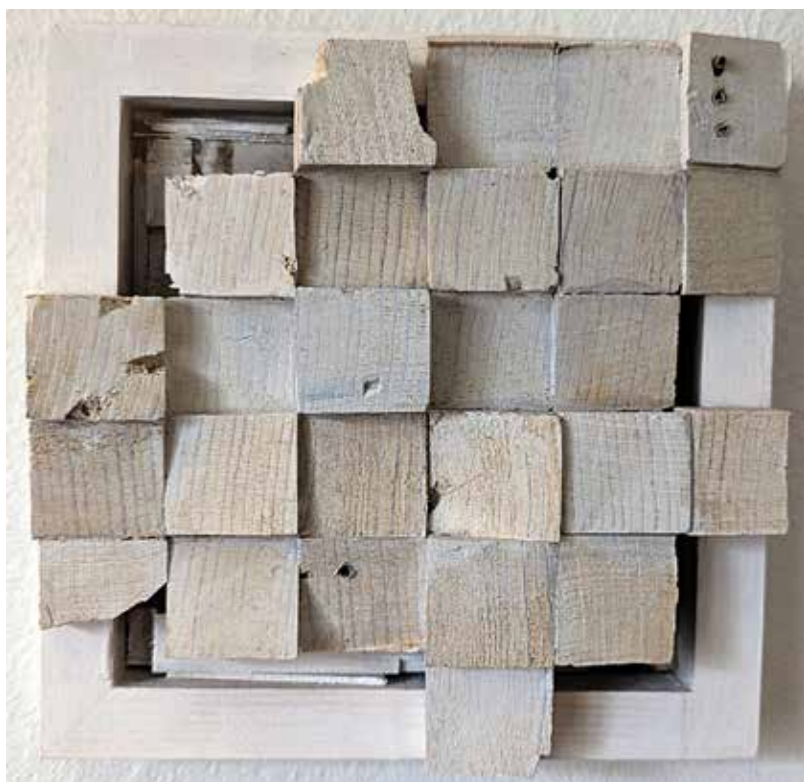
Como artista, me interesa el proceso de recolección y ensamblaje de restos de material extraídos de artefactos personales. Varios de estos supervivientes

materiales fueron de gran importancia en su época; otros tuvieron poca importancia pero perduraron. Busco agencia y recuperación de mi historia vivida explorando los vestigios de este material encontrado. Estos vestigios se erigen como una representación de la memoria entre los pedazos de madera rotos que son cuidadosamente colocados y reparados, andamiándose entre sí y mezclando su ADN. Algunos materiales los uso tal como los encontré, otros los vuelvo a enterrar en yeso, yeso o los escondo en la tela envuelta de otra pieza sobreviviente.

Busco materiales particulares en un esfuerzo por comprender las creencias calcificadas alimentadas a través de la literatura y los medios. Reorganizo y uno piezas divergentes del pasado en un presente completo, reconcilio mundos dispares compartidos y descubro los restos de la devastación que existen junto con el deseo y la necesidad de magia y juego. Sé que una obra está completa cuando se ha convertido en un todo nuevo que contiene tanto el material antiguo, psíquico y físico, como una nueva dimensión que ha mutado el pasado y ahora lo reemplaza.

Carol Oster

caroloster.com

Beneath (some things will remain hidden)

Beneath (some things will remain hidden)1

Beneath floorboards1

Beneath the floorboards4

Beneath the Floorboards (vertical)(2)

Beneath the Floorboards, interior view

Beneath the floorboards2.

Beneath the floorboards3

Between the Floor-boards, vertical.

Broomsticks, vert. 2

Beneath the floorboards4

Child's Play 5

Child's Play 6

Child's Play P.O.W. 2

Child's Play P.O.W. 3

Child's Play P.O.W.

child's play, Jayne

Child's Play, Little Red, Little Girl.jpg

Hanging Broomsticks 4

vert. broomstick

N.62 / Julio 2024

Editores:

Rolando Castellón / Costa Rica-Nicaragua

Peter Foley / Estados Unidos

Melissa Panages / Estados Unidos

O. Ttum / Costa Rica

Robin Mullery / Editor at Large

Diseño Gráfico LFQ

lhoxa.art

