

MULTIMEDIA ARTIST

Pavlina
Vagioni

"Σε έναν κόσμο που συχνά είναι υπερβολικά ορθολογικός, ελπίζω το έργο μου να αναζωογονήσει μια αίσθηση θαυμασμού και επαναμάγευσής με τη ζωή"

"In an often overly rational world, I hope my work rekindles a sense of wonder and re-enchantment with life"

Interview: Fotini Androulaki

Προέρχεται από μια οικογένεια επιχειρηματιών. Πώς αντιμετώπισαν την επιλογή σου να σπουδάσεις στην Καλών Τεχνών;

Από μικρή ηλικία, η καλλιτεχνική μου φύση ήταν αδιαμφισβήτητη. Ωστόσο, όπως πολλοί Έλληνες γονείς, οι δικοί μου ήταν προστατευτικοί και επιφυλακτικοί απέναντι στην αβεβαιότητα που συνοδεύει τη ζωή ενός καλλιτέχνη. Όταν είχαμε τη συζήτηση "τί θα κάνεις με το μέλλον σου" στο λύκειο, ένιωσα διχασμένη ανάμεσα στο εσωτερικό μου κάλεσμα και την επιθυμία μου να ανταποκριθώ στις προσδοκίες τους. Για να τους ευχαριστήσω, σπούδασα στο LSE στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά ήταν αδύνατο να καταπιέσω την αληθινή μου φύση. Στα 36 μου, έδωσα εξετάσεις και μπήκα με την πρώτη στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας και ξεκίνησα αυτό που μοιάζει με μια δεύτερη ζωή—πιο αυθεντική και ολοκληρωμένη.

■ You come from a family of entrepreneurs. How did they react to your decision to study Fine Arts?

From a young age, my artistic nature was undeniable. However, like many Greek parents, mine were protective and wary of the uncertainty of an artist's life. When we had the "what about your future" talk in high school, I felt torn between my artistic calling and my desire to meet their expectations. To please them, I studied at the LSE in the UK, but suppressing my true nature was impossible. At 36, I successfully entered the Athens School of Fine Arts on my first attempt, and embarked on what feels like a second life—one that is more authentic and fulfilling.

■ Ποιοι καλλιτέχνες ή κινήματα έχουν επηρεάσει τη δουλειά σου και με ποιον τρόπο θεωρείς ότι διαμόρφωσαν το προσωπικό σου στυλ;

Οι επιρροές μου έχουν εξελιχθεί με την πάροδο του χρόνου. Στη ζωγραφική, οι αιθέριες φιγούρες του Eugene Carrière και οι ονειρικοί κόσμοι του Odilon Redon με δίδαξαν τη δύναμη της λεπτότητας και της φαντασίας. Αν και τώρα επικεντρώνομαι περισσότερο σε γλυπτικά έργα, η ρευστότητά τους παραμένει παρούσα στην τέχνη μου. Επίσης, επηρεάζομαι βαθιά από καλλιτέχνες εγκαταστάσεων όπως η Mariko Mori, η Chiharu Shiota και ο Olafur Eliasson για την ικανότητά τους να δημιουργούν κα-

θηλωτικά περιβάλλοντα. Οι σπουδές μου στη σκηνογραφία και τη μουσική με έφεραν σε επαφή με την έννοια του Gesamtkunstwerk του Wagner—το ολικό έργο τέχνης—που συνεχίζει να καθοδηγεί την πολυδιάστατη πρακτική μου.

■ Which artists or movements have influenced your work, and in what way have they shaped your personal style?

My influences have evolved over time. In painting, Eugene Carrière's ethereal figures and Odilon Redon's dreamlike worlds taught me the power of subtlety and imagination. Although I now focus more on sculptural works, their fluidity remains present in my art. I am also deeply influenced by installation artists like Mariko Mori, Chiharu Shiota, and Olafur Eliasson for their ability to create immersive environments. My studies in scenography and music introduced me to Wagner's concept of Gesamtkunstwerk—the total work of art—which continues to guide my multidisciplinary practice.

■ Ποια είναι η έμπνευσή σου για τα έργα που δημιουργείς;

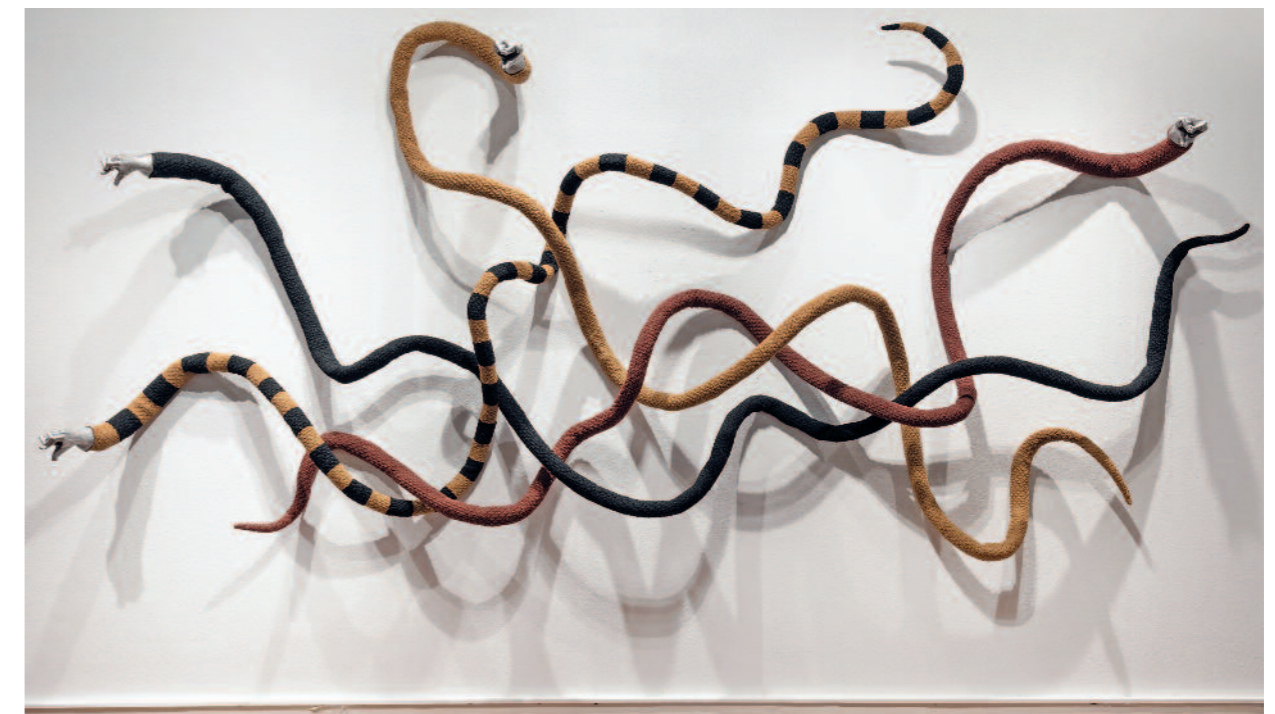
Η έμπνευσή μου προέρχεται από τους μύθους και τους θρύλους της ελληνικής μου κληρονομιάς. Αυτές οι ιστορίες δεν είναι απλώς αφηγήσεις—είναι αρχέτυπα που κρύβουν βαθιές αλήθειες για την ανθρώπινη φύση και τη σύνδεσή μας με το σύμπαν. Προσφέρουν μια γέφυρα μεταξύ της αρχαίας σοφίας και της σύγχρονης ζωής.

■ What is your inspiration for the works you create?

My inspiration comes from the myths and legends of my Hellenic heritage. These stories are not just narratives—they are archetypes that hold profound truths about human nature and our connection to the cosmos. They offer a bridge between ancient wisdom and contemporary life.

■ Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο μήνυμα ή συναίσθημα που επικοινωνείς μέσω των έργων σου;

Ναι, απολύτως. Ο στόχος μου είναι να συνδεθώ με τους θεατές σε ένα βαθύτερο επίπεδο—πέραν από τις λέξεις ή τη λογική—χρησιμοποιώντας χρώμα, ήχο, φόρμα και μέσω μυθολογικών πλασμάτων όπως η Μέδου-

"Gorgons", 2024, site-specific mixed media installation. Private collection, Sonoma CA, USA.

Η έμπνευσή μου προέρχεται από τους μύθους και τους θρύλους της ελληνικής μου κληρονομιάς. Προσφέρουν μια γέφυρα μεταξύ της αρχαίας σοφίας και της σύγχρονης ζωής.

My inspiration comes from the myths and legends of my Hellenic heritage. They offer a bridge between ancient wisdom and contemporary life.

σα ή η Αθηνά. Αυτά τα αρχέτυπα λειτουργούν ως καθρέφτες του εσωτερικού μας κόσμου, βοηθώντας μας να επανασυνδεθούμε με το συλλογικό μας υποσυνείδητο και την έμφυτη πνευματικότητά μας. Σε έναν κόσμο που συχνά είναι υπερβολικά ορθολογικός, ελπίζω το έργο μου να αναζωπυρώσει μια αίσθηση θαυμασμού και επαναμάγευσης με τη ζωή.

■ **Is there a specific message or emotion you aim to communicate through your works?**

Yes, absolutely. My goal is to connect with viewers on a deeper level—beyond words or logic—using color, sound, form, and through mythological creatures like Medusa or Athena. These archetypes act as mirrors for our inner world, helping us reconnect with our collective subconscious and innate spirituality. In an often overly rational world, I hope my work rekindles a sense of wonder and re-enchantment with life.

■ **Ποιο πιστεύεις ότι είναι το πιο σημαντικό στοιχείο για την επιτυχία ενός καλλιτέχνη σήμερα;**

Η επιτυχία είναι βαθιά προσωπική και δεν μπορεί να οριστεί καθολικά. Για μένα, βρίσκεται στην ανάπτυξη—στο να βγω από τη ζώνη άνεσής μου και να αγκαλιάσω νέες δημιουργικές προκλήσεις. Κάθε βήμα μπροστά διευρύνει την κατανόησή μου τόσο για την τέχνη όσο και για τη ζωή. Η επιτυχία δεν αφορά την εξωτερική επικύρωση· αφορά την εξέλιξη ως καλλιτέχνης και ως άνθρωπος.

■ **What do you believe is the most critical factor for an artist's success today?**

Success is deeply personal and cannot be universally defined. For me, it lies in growth—stepping outside my comfort zone to embrace new creative challenges. Each step forward expands my understanding of both art and life. Success isn't about external validation; it's about evolving as an artist and as a person.

■ **Βρίσκεσαι στην Αμερική. Το θεώρησες απαραίτητο βήμα για την εξέλιξη σου; Ποιες είναι οι προκλήσεις;**

Η Αμερική δεν ήταν μέρος του αρχικού μου σχεδίου—η αγάπη με έφερε εδώ. Η γνωριμία με τον σύζυγό μου Matthew με οδήγησε στο Χιούστον. Η προσαρμογή στη ζωή στην Αμερική ήταν τόσο προκλητική όσο και ανταποδοτική. Η πλοήγηση σε ένα καινούργιο πολιτισμικό τοπίο απαιτούσε ανθεκτικότητα αλλά άνοιξε και πόρτες για ανάπτυξη. Η πολιτισμική ποικιλομορφία του Χιούστον έχει εμπλουτίσει την πρακτική μου—είναι ένα μέρος όπου διαφορετικοί κόσμοι αναμειγνύονται με τρόπο που εμπνέει.

■ **You are in America. Did you consider this a necessary step for your development? What are the challenges?**

America wasn't part of my original plan—love brought me here. Meeting my husband Matthew led me to Houston. Adapting to life in Amer-

ica has been both challenging and rewarding. Navigating a new cultural landscape required resilience but also opened doors for growth. Houston's cultural diversity has enriched my practice—it's a place where different worlds blend in inspiring ways.

■ **Πώς βλέπεις την εξέλιξη και τη σύνδεση της τέχνης με την τεχνητή νοημοσύνη;**

Η τεχνητή νοημοσύνη μεταμορφώνει την τέχνη ψηφιοποιώντας την και εκδημοκρατίζοντας τα δημιουργικά εργαλεία ενώ μας προκαλεί να επαναπροσδιορίσουμε τι κάνει μοναδική την ανθρώπινη φαντασία. Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη παράγει εύκολα μουσική ή οπτικά έργα, οι χειροποίητες δημιουργίες θα γίνουν ακόμη πιο πολύτιμες—ενσωματώνουν μια αυθεντικότητα που οι μηχανές δεν μπορούν να αναπαράξουν. Αυτή η αλλαγή θα βαθύνει την εκτίμησή μας για την ανθρώπινη παρουσία στην τέχνη—οι ζωντανές παραστάσεις ή τα χειροποίητα έργα τέχνης θα αποκτήσουν νέα σημασία.

■ **How do you see the evolution and connection of art with artificial intelligence?**

AI is transforming art by digitizing it and democratizing creative tools while challenging us to redefine what makes human imagination unique. As AI generates music or visual works effortlessly, handmade creations will become even more valuable—they embody authenticity that machines cannot replicate. This shift will deepen our appreciation for human presence in art—live performances or hand-crafted artworks will gain new significance.

■ **Ποια είναι τα επόμενα σχέδια σου; Υπάρχει κάποιο νέο πρότζεκτ που θα ήθελες να μοιραστείς μαζί μας;**

Δημιουργώ μια σειρά έργων εμπνευσμένη από την Αθηνά—όχι μόνο ως θεά της σοφίας αλλά και ως προστάτιδα των τεχνών και της χειροτεχνίας. Αυτά τα έργα ενσωματώνουν κεντημένα στοιχεία που λειτουργούν—τόσο κυριολεκτικά όσο και συμβολικά—ως μεταφορές για την ύφανση συνδέσεων σε έναν ολοένα και πιο ψηφιοποιημένο κόσμο. Η σειρά θα κορυφωθεί με μια ατομική έκθεση τον Φεβρουάριο του 2026 στις ΗΠΑ.

■ **What are your next plans? Is there a new project you would like to share with us?**

I'm working on a series inspired by Athena—not just as a goddess of wisdom but as a protector of arts and crafts. These works incorporate knitted elements as metaphors for weaving connections—both literal and symbolic—in an increasingly digitized world. The series will culminate in a solo exhibition in February 2026 in the US.

Σας ευχαριστούμε πολύ! / Thank you very much!