

PAWILON POLSKI W WENECJI

Sanctuary

kuratorka: Grażyna Siedlecka

artyści: Paulina Domagalska, Szymon Motyl

Dokumentacja złożona do konkursu
na kuratorski projekt wystawy w Pawilonie Polskim
na 60. Międzynarodowej Wystawie Sztuki
w Wenecji w 2024 r.

SANCTUARY

*“The garden is a kind of sanctuary.”
— John Berger, Why Look at Animals?*

Wstęp

„Sanctuary” to immersyjna interaktywna instalacja wykorzystująca rzeźbę, światło oraz dźwięk. Efemeryczne białe zwierzęta unoszące się w ciemności, ułożone na kształt ogromnego drzewa, odwołują się do świata idealnego, samowystarczalnego, lecz systematycznie niszczonego przez człowieka. Responsywny system oświetleniowy wygasza fragmenty instalacji w reakcji na zbliżające się osoby, a melodie cichną w odpowiedzi na zwiększającą się ilość ludzi - i ich ruch. Jednym z elementów układanki jest rzeźba reprezentująca człowieka - i to on zgaśnie ostatni. „Sanctuary” skłania do relaksu i zadumy, i tylko wówczas można doświadczyć tej wystawy w pełni. To przypomnienie o odpowiedzialności, jaką ponosimy jako zarządcy tej planety. Instalację uzupełnia darmowa publikacja, będąca rozwinięciem głównych wątków projektu.

Opis

„Sanctuary” oferuje wyjątkową okazję, aby zajrzeć do świata, w którym perfekcyjna harmonia natury ożywa dzięki jaśniejącym instalacjom figuralnym. Wkraczając do ciemnego pawilonu, odwiedzający usłyszy dźwięki natury (skomponowana przez zaproszonego muzyka ścieżka dźwiękowa z wplecionymi odgłosami lasu) i poczuje nieprzepartą ochotę na spacer pod ogromnym, misternym drzewem, ułożonym z delikatnych rzeźb zwierząt. Jednak, aby podkreślić subtelne zmiany w środowisku naturalnym spowodowane ludzką obecnością, najbliższe położone stworzenia stopniowo pogrążają się w ciemności. Łagodna melodia cichnie, zastąpiona niepokojącą ciszą. Im więcej gości odwiedzi pawilon w tym samym czasie - tym bardziej reprezentacja idealnego świata będzie zanikała. Jeśli jednak zwiedzających jest mniej, lub usiądą bez ruchu i w ciszy, instalacja ujawni się w pełnym wymiarze - „Sanctuary” skłania zatem do refleksji i medytacji.

Celem wystawy jest dostarczenie autentycznego doświadczenia, oddziałującego na zwiedzających na płaszczyźnie emocjonalnej i zmysłowej. Miejsce, w którym każdy chce przysiąść i zostać na dłużej, mimo że metaforycznie ujawnia naszą destrukcyjną siłę. My, ludzie, rzucamy cienie na ten sam raj, za którym tęsknimy.

Symbolika

Drzewo, w którego kształt układają się zwierzęta, jest symbolem pełnym odniesień w kulturze i religii. To drzewo życia. To drzewo Yggdrasil - nordyckie centrum

wszechświata. To drzewo Bodhi, pod którym Budda miał osiągnąć oświecenie. Drzewo poznania dobra i zła.

Relacja człowieka ze światem naturalnym była kluczowa we wszystkich kulturach, począwszy od człowieka prehistorycznego. Zwierzęta były pierwszymi obiektami ludzkiego malarstwa na ścianach jaskiń, są najbardziej pierwotnym motywem artystycznym. Dziś zamknięte są w klatkach, farmach, a tereny przez nie zamieszkiwane kurczą się coraz bardziej. Ludzi przybywa - a liczba gatunków zwierząt spada z roku na rok.

Przedstawione zwierzęta to gatunki zagrożone.

Publikacja

Do dyspozycji gości pawilonu jest 20-stronicowy bezpłatny artbook „Bajki Dla Dzieci Naszych Dzieci” w formacie A5, wydrukowany w nakładzie 5,000 egzemplarzy, z wkładką zawierającą informacje o wystawie, o Biennale, oraz wizualizację projektu - render instalacji. Książeczka zaprojektowana i narysowana przez zaproszonego rysownika i grafika daje możliwość poszerzenia przekazu, pokazania zagrożonych gatunków i edukacji na ich temat. Dzięki temu zwiedzający będą mogli zabrać ze sobą fragment wystawy do domu i dzielić się nim z najbliższymi.

Happening podczas finisażu

Wszystkie rzeźby z wystawy chcemy rozdać chętnym osobom, w zamian za symboliczne wpłaty dla organizacji charytatywnych które zajmują się ochroną środowiska. Happening może odbyć się ostatniego dnia wystawy.

Montaż

Pomieszczenie jest pomalowane na czarno, z blokującymi światło ściankami przy głównym wejściu i zasłoniętymi oknami. Rzeźby, wykonane z papieru/ tworzywa sztucznego z recyklingu, podwieszone są na stalowych linkach do konstrukcji umieszczonej pod świetlikami. Zwierzęta oświetlone są od środka światłem rozproszonym. Na środku sali znajduje się czujnik obecności człowieka regulujący światła w poszczególnych rzeźbach oraz wpływający na głośność dźwięku.

Cel

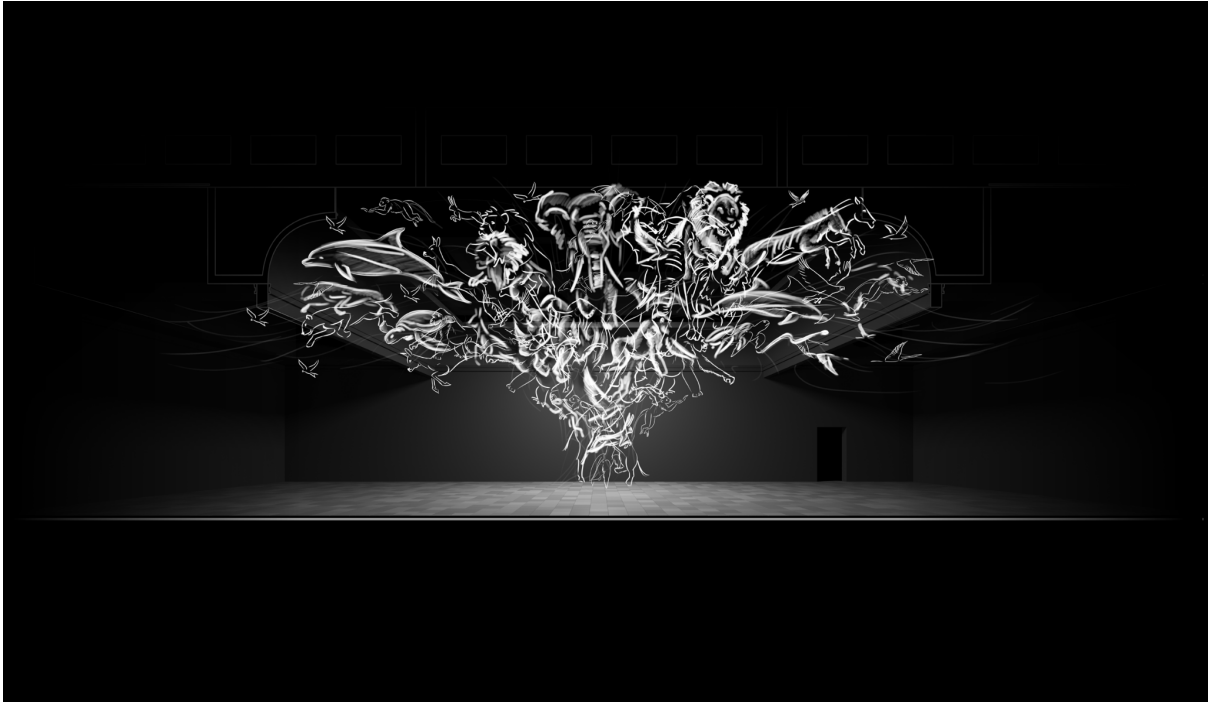
Wystawa ma na celu przywołanie świadomości o naszej roli jako strażników świata przyrody i zmusza nas do zastanowienia się nad sposobem, w jaki nasze działania wpływają na planetę - nasz jedyny dom. Służy jako przypomnienie, że poprzez uważność, świadome działania i głębokie uznanie dla piękna natury, możemy przywrócić równowagę, która została zakłócona.

WIZUALIZACJA PROJEKTU “SANCTUARY”

Przedstawione poniżej rendery to grafiki poglądowe, dające wyobrażenie o projekcie - nie oddają idealnie rzeczywistej przyszłej wystawy. Do drugiego etapu będziemy w stanie przygotować makietę, oraz bardziej dopracowaną wizualizację, odpowiadającą liczbie zwierząt, ich układowi, rozmiarom i gatunkom.

Wstępny szkic

Render z pełnym oświetleniem

Schematyczne ukazanie pawilonu przy wygaszeniu większości rzeźb przy większej ilości osób

