

**PAWILON
POLSKI
W WENECJI**

The Art of Loving/ O sztuce miłości

kuratorka: Myroslava Hartmond

artyści: Antonina Konopelska, Miłosz Bembinow

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

oryginalny tekst powstał w języku angielskim

In today's world, it seems that no one is safe from violence. Our bodies are vulnerable to violation by an unprovoked aggressor, in city streets or inside our own homes. Sovereign borders cannot protect us from the threat of invasion or the outfall of ecological catastrophe. To survive, we must be prepared to defend ourselves always. Yet how does this default position – the readiness for violence – affect our human condition, and our ability to enter partnerships and support one another?

In 2024, the Polish Pavilion at the Venice Biennale is transformed into a gallery of objects that remind the viewer of punchbags in a boxing club. Yet all is not as it seems. Drawing on performance, sound design, and interactive installation *The Art Of Loving* invites visitors to the Polish Pavilion to engage with the limits of individual and collective agency and responsibility in the ongoing global refugee crisis and the rise of militarism. In his 1956 work, 'The Art of Loving', psychoanalyst and social philosopher Erich Fromm calls on the reader to perfect loving like it was any other art – music, painting, carpentry, or the art of medicine or engineering. In a world scarred by two world wars, reeling from genocide and the threat of nuclear war, the ultimate risk is to dare to love, not fight – not one person, but all humanity.

The Art Of Loving proposes that loving can be taught as a physical discipline that begins with the conscious act of embracing a fellow human being. The project challenges each participant to adopt one of two modes in their interaction with thermo-responsive, sound-emitting sculptures, suspended from the ceiling like punchbags: *loving* or *fighting*. The quality of the motion (ranging from a loving embrace to a sharp punch) alters the character of the sound produced. The thermochromic material's sensitivity to body temperature will turn it pink-red upon embrace.

In her project for the Polish Pavilion of the Venice Biennale, the artist will create an immersive performative space to demonstrate the contrasting qualities of loving and violent actions. In her practice, the artist works with staged or provoked site-specific performances, camera situations, installations, and new media, based on personal experiences and documentary research. These focus on matters of community, identity, interpersonal relations, and proxemics. She often implements social contexts. Interested in sound and movement, she enriches her work with references to music and film.

Alongside an element of audience-led participation, the Polish Pavilion will host timed choreographed performances by a trained group of selected performers. They will take to the sculptures to demonstrate two modes, using the physical language of *love* and *violence*, to a contemporary composition by a renowned Polish composer. An army, by definition, must be prepared to inflict violence in case of invasion – yet to remain human and counter the deadening quality of violence, they must also train to love. The performers' costumes, which will imitate the form of the sculptures, will serve to blur the distinction between the punchbag simulacra and human beings.

According to Fromm, 'Love is not primarily a relationship to a specific person; it is an attitude, an orientation of character which determines the relatedness of a person to the world as a whole, not toward one object of love.' The exhibition will create a space for the much-needed renegotiation of the acceptability of violence in defensive situations, presented in the vivid visual language of performance, sound design, and audience participation.

W dzisiejszym świecie każdy jest narażony na doświadczenie przemocy. Nasze ciała mogą zostać zaatakowane przez niesprokowanego agresora, na ulicy lub w domu. Granice nie chronią przed inwazją czy katastrofami ekologicznymi. Aby przetrwać, musimy być gotowi do obrony. Jak jednak taka postawa – gotowość do odparcia przemocy – wpływa na ludzką kondycję, na naszą zdolność do budowania relacji międzyludzkich i wzajemnego współbycia?

W 2024 roku Pawilon Polski, podczas Biennale w Wenecji staje się galerią obiektów, które przypominają narzędzia do ćwiczenia uderzeń. Pozory mylą. Poprzez performance, sound design i interaktywną instalację *O sztuce miłości* zaprasza odwiedzających Pawilon Polski do zaangażowania w tematykę indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności oraz działania w obliczu trwającego globalnego kryzysu uchodźczego i rosnącego militarizmu. W swojej pracy „The Art of Loving” z 1956 roku, psychoanalityk i filozof społeczny Erich Fromm, wzywa czytelnika do doskonalenia miłości, traktowanej przezeń jako jedną z form sztuki – na równi z muzyką, malarstwem, stolarstwem, medycyną, czy inżynierią. W świecie naznaczonym bliźniami po dwóch wojnach światowych, trzęsącym się z powodu ludobójstwa i groźby wojny nuklearnej, największym wyzwaniem staje się odwaga nie do walki, a do miłości – nie tylko pojedynczej osoby, ale całej ludzkości.

O sztuce miłości sugeruje, że miłość można trenować jak dyscyplinę sportową, która zaczyna się od świadomego aktu objęcia bliźniego. Instalacja proponuje uczestnikom wybranie jednego z dwóch trybów interakcji z reagującymi na ciepło, emitującymi pod wpływem dotyku dźwięk rzeźbami, zawieszonymi pod sufitem jak worki treningowe. *Miłość* lub *walka*. Sposób dotyku (od czułego uścisku do ostrego uderzenia) zmienia charakter wytwarzanego dźwięku. Termochromowy materiał, wrażliwy na temperaturę ciała, po objęciu, dotknięciu lub uderzeniu zmienia kolor na czerwony.

W ramach swojego projektu dla Pawilonu Polskiego na Biennale w Wenecji, artystka stworzy niezwykłą przestrzeń performatywną, która pozwoli na ukazanie przeciwstawnych aspektów działań pełnych miłości i przemocy. Jej twórczość koncentruje się głównie na inscenizowanych lub prowokowanych performatywnych sytuacjach site-specific, działaniach dokamerowych, instalacjach, które opierają się na osobistych doświadczeniach lub badaniach dokumentalnych. Artystka skupia się na tematach takich jak zbiorowość, tożsamość, relacje międzyludzkie i proksemika, często eksplorując konteksty społeczne. Wykorzystuje także nowe media oraz zajmuje się dźwiękiem i ruchem, a jej prace wzbogacone są odniesieniami do muzyki popularnej i filmu.

Oprócz aspektu interaktywnego ze strony publiczności, w Pawilonie Polskim będą regularnie odbywały się działania performansowe. Performerzy i performerki będą wchodzić w interakcję z rzeźbami, by za pomocą fizycznego języka *miłości* i *przemocy*, dzięki reagującym na dotyk wydobywaniem dźwięku rzeźbom, zademonstrować dwa aspekty współczesnej kompozycji muzycznej wybitnego polskiego kompozytora. Armia, zgodnie ze swoją funkcją, zobowiązana jest do gotowości do zastosowania przemocy w przypadku inwazji. Jednak, aby zachować ludzkość i przeciwstawić się przemocy, która niesie ze sobą śmierć, a nie broni, powinien również trenować miłość. Kostiumy performerów, nawiązujące do formy rzeźb, będą służyć zatarciu różnicy między rzeźbami – symulakrami worka treningowego, a istotami ludzkimi.

Zdaniem Fromma miłość nie jest przede wszystkim związkiem z konkretną osobą, jest to postawa, orientacja charakteru, która określa stosunek osoby do świata jako całości, a nie do jednego „obiekta miłości”. Wystawa stworzy przestrzeń do tak potrzebnej renegocjacji dopuszczalności przemocy w sytuacjach obronnych, zaprezentowanej w żywym wizualnym języku ruchu – kinowego tańca, dźwięku i udziału publiczności.

skrótowy opis + informacje techniczne / short description + technical information

W swojej pracy „The Art of Loving” z 1956 roku, psychoanalityk i filozof społeczny Erich Fromm, wzywa czytelnika do doskonalenia miłości stawianej przezeń na równi z muzyką, malarstwem, stolarstwem, czy medycyną. Czy miłość można więc ćwiczyć?

Autorka projektu konkursowego nawiązuje do tego pytania w dosłowny, lecz przy tym przewrotny sposób. W 2024 roku Pawilon Polski w Wenecji stanie się galerią obiektów, które przypominają narzędzia do ćwiczenia uderzeń. Instalacja umożliwi widzom-uczestnikom interakcję z reagującymi na ciepło, emitującymi pod wpływem dotyku dźwięki, zawieszonymi w przestrzeni rzeźbami. Sposób i siła dotyku modyfikują charakter wytwarzanego dźwięku, a wrażliwy na rosnącą temperaturę termochromowy materiał, z którego wykonane są obiekty, zmienia kolor na różowo-czerwony w miejscach styku z ludzkim ciałem.

Rękawic bokserskich brak. Jak zatem bezpiecznie skontaktować się z interaktywnymi obiektami? Będą one same, w języku angielskim, podszeptywać rozwiązania. W rolę trenerów i przewodników wcielią się performerzy i performerki. W specjalnie zaprojektowanych kostiumach prezentować będą czułe sposoby kontaktu z rzeźbami. Każdy performance zwięździe także możliwość interakcji z performerami. Działania performerów i ich interakcji z obiektami ujęte w konkretnym porządku uzewnętrznia projekt dźwiękowy skomponowany przez wybitnego polskiego kompozytora, dyrygent i dydaktyka. Sekwencję ruchu osób performujących Autorka stworzy w porozumieniu z kultowym polskim choreografem, reżyserem i pedagogiem. W procesie projektowania kostiumów Artystka będzie korzystała z konsultacji ze słynną hollywoodzką kostiumografką, z którą współpracuje od kilku lat. Performance zaplanowany jest z częstotliwością dwóch pokazów w tygodniu.

Miłość według Ericha Fromma jest „postawą, pewną właściwością charakteru, która określa stosunek człowieka do świata w ogóle, a nie do jednego obiektu miłości” (E. Fromm, *O sztuce miłości*). Wystawa stworzy przestrzeń do pielęgnowania w sobie tej postawy za pomocą czułych mikro-gestów, doświadczeń i interakcji.

In his work “The Art of Loving” from 1956, the psychoanalyst and social philosopher Erich Fromm calls on the reader to perfect love, which he puts on a par with music, painting, carpentry or medicine. Can love be practiced?

The author of the competition project refers to this question in a literal, yet pawky way. In 2024, the Polish Pavilion in Venice is transformed into a gallery of objects that remind the viewer of punchbags in a boxing club. The installation allows viewers-participants to interact with the sculptures that react to heat and emit sound when touched. The method and strength of touch modify the character of the produced sound, and the thermochromic material’s sensitivity to body temperature will turn it pink-red in places of contact with the human body.

There are no boxing gloves, so how can you safely interact with the objects? They will suggest a solution in their own way, using English. Performers will take on the roles of trainers and guides, dressed in specially designed costumes. They will showcase delicate methods of engaging with the sculptures, and each performance will conclude with an opportunity to interact with the performers. Their actions, along with their interactions with the objects carefully arranged in a specific order, will unveil the musical composition created by a distinguished Polish composer, conductor, and educator. The sequence of the performers’ movements will be crafted in collaboration with an iconic Polish choreographer, director, and lecturer. In the process of designing costumes, the Artist will use consultations with a famous Hollywood costume designer, with whom she has been collaborating for several years. The performance is scheduled to run twice a week.

According to Fromm, ‘Love is not primarily a relationship to a specific person; it is an attitude, an orientation of character which determines the relatedness of a person to the world as a whole, not toward one object of love.’ (E. Fromm, *The Art Of Loving*). The exhibition will create a space to cultivate this attitude with the help of sensitive micro-gestures, experiences and interactions.

The Art Of Loving / O sztuce miłości

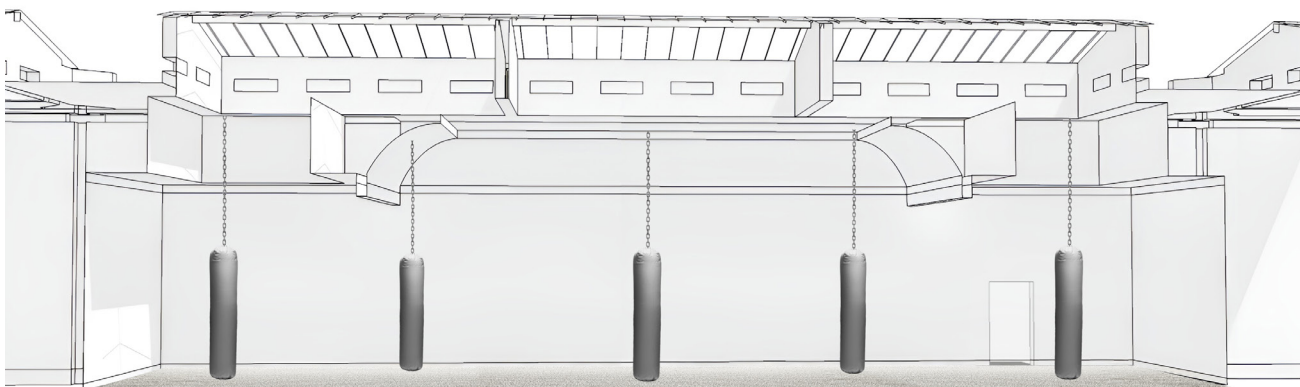
Liczba osób performujących oraz częstotliwość performance'ów, a także liczba obiektów zostaną dostosowane do ostatecznej wysokości budżetu, jaki uda nam się pozyskać. Minimalna przewidziana liczba osób performujących oraz obiektów: 5 + 5

The number of performers and performances and objects is subject to potential variations, contingent upon the final budget we are able to secure. Minimum expected number of performers and objects: 5 + 5

W trakcie trwania wystawy przewidziane jest regularne czyszczenie wszystkich elementów interaktywnych instalacji. Dodatkowo, materiał, z którego wykonane zostaną rzeźby, będzie pokryty powłoką antyseptyczną. Hygienic precautions will be taken by cleaning all fixtures regularly, and the material used will have antiseptic qualities.

instalacja interaktywna / performance / sound design

interactive installation / performance / sound design

instalacja interaktywna / performance / sound design

interactive installation / performance / sound design