

**PAWILON
POLSKI
W WENECJI**

The Garden of Intelligence

Jakub Lipski

Dokumentacja (fragment) złożona do konkursu
na kuratorski projekt wystawy w Pawilonie Polskim
na 19 Międzynarodowej Wystawie Architektury
w Wenecji w 2025 r.

The Garden of Intelligence

WYSTAWA W PAWILONIE POLSKIM NA 19. BIENNALE ARCHITEKTURY W WENECJI 2025

397121

OGÓLNA KONCEPCJA WYSTAWY

Tło

Zrównoważony rozwój, cele klimatyczne, innowacje, efektywność energetyczna, niski ślad węglowy, recykling, mają zapewnić ludzkości bezpieczny rozwój i zachowanie planety dla przyszłych pokoleń. Wszystkie te działania są pewnym eksperymentem, którego wynik nie jest jednoznaczny. Rzeczywistość wokół nas zmienia się błyskawicznie, codziennie zauważamy, że przyszłość dzieje się na naszych oczach.

Ludzkość analizuje dostępne dane, coraz częściej przy pomocy sztucznej inteligencji, tworzy algorytmy opisujące różne scenariusze i na ich podstawie podejmuje decyzje o wyborze właściwych narzędzi do budowania przyszłości. Odpowiedzialność i empatia wobec dzisiejszego oraz przyszłych pokoleń są najlepszymi doradcami w tym procesie. Uzbrojeni w inteligencję i wsparci przez uczucia stajemy przed podjęciem decyzji o kształcie uniwersum, w którym żyjemy. Miliardy ludzi, każdy człowiek, codziennie podejmuje wybór dotyczący przyszłości. Efekt tych wszystkich małych wyborów i decyzji będzie naszym wspólnym jutrem. Ta przyszłość może być skrajnie różna w zależności od tego jakie decyzje podejmiemy dzisiaj.

Idea i tytuł

Przyszłoroczna wystawa Biennale Architektury w Wenecji w zarysie założeń opisanych przez Carlo Ratti'ego, dotyczyć będzie związków pomiędzy kreacją, będącą efektem myśli człowieka a naturalną przestrzenią i środowiskiem, w której jest tworzona.

Zainspirowani wydarzeniami z lipca br., szczególnie skutkami wichury, która przeszła przez ogrody Łazienek Królewskich, niszcząc około 100 drzew, proponujemy w Pawilonie Polskim wystawę pt.

The Garden of Intelligence

opisującą symbiozę człowieka z naturą, w symboliczny sposób przedstawioną w postaci ogrodowego labiryntu przenikającego się z technologią, której celem jest zachowanie go w nieskażonej formie. W ostatnich latach polska myśl technologiczna, związana z tworzeniem przestrzeni i zachowaniem środowiska naturalnego, stała się jedną z wiodących w świecie. Obserwując innowacyjne projekty badawczo-rozwojowe, które często są na etapie wdrożenia, możemy wyróżnić kilka obszarów, z których Polki i Polacy mogą być dumni, i które z pewnością zasługują na prezentację w ramach wystawy w Pawilonie Polskim, jako część globalnego *intelligens*.

Metaforą idei, wyrażonej wystawą w Pawilonie Polskim, będzie prezentacja najnowocześniejszych technologii w otoczeniu naturalnej zieleni, symbolizującej „ogród” w którym żyjemy i chcielibyśmy, aby żyły kolejne pokolenia.

Tytuł wystawy w Pawilonie Polskim opisuje najważniejszą rolę współczesnej nam kreacji architektonicznej i urbanistycznej. Środowisko i przestrzeń, które tworzymy dziś przy pomocy inteligencji, kultury i technologii, jutro stanie się naszym otoczeniem i codziennością, dlatego chcielibyśmy, aby była to piękna przestrzeń, piękny ogród, dający każdemu poczucie szczęścia.

Przeżycie wystawy, przekazane za pomocą niżej opisanych środków artystycznych i popularnonaukowych, nikogo nie pozostawi obojętnym, pozostawiając w każdym odwiedzającym ślad, zarówno intelektualny, jak i emocjonalny.

Główne założenia projektowe wystawy

Labirynt stanowi formę między architekturą, a naturą. Błądzenie w zaułkach labiryntu pozwala na wiele stanów emocjonalnych i nastrojowych wokół zagubienia, eskapizmu, zapomnienia, poszukiwania, zwyciężania czy odnajdywania. Pomaga przywołać ideę labiryntów kształtowanych na średniowiecznych posadzkach w barokowych ogrodach czy w boskietowych

koncepcjach. Forma ażurowa przywołująca pergole, trejaże, kratownice porządkuje przestrzeń geometrycznie, nawiązując do licznych wizualizacji umożliwiających trompe l'oeil z niewielkich nawet wnętrz tworząc wrażenie wielopłaszczyznowych, sięgających wręcz poza horyzont pejzaży.

Koncepcja tworzy formę geometryczną, która wybrzmiewa również w perspektywie piątej elewacji. Tajemnice labiryntu odkrywane z poziomu oczu obserwujących tworzą siatkę licznych powiązań i form geometrycznych jeśli oglądane byłyby z lotu ptaka. Teoretycznie niewidoczne z pozycji zwiedzających, wpływają wielozmysłowo na ich doświadczenia. Dach, sufit, sklepienie nabierają współcześnie kolejnych znaczeń i symboli. Miejsce, które kiedyś służyło wyłącznie praktycznym celom, teraz coraz częściej staje się przestrzenią publiczną zachowując swoistą tajemniczość. Dachy zmieniają się w platformy spotkań, gdzie człowiek może doświadczać naturalnego piękna ogrodów oraz nowoczesnych rozwiązań technologicznych, które wprowadzać mogą do przestrzeni elementy sztucznej inteligencji. Jednocześnie formy piątej elewacji coraz częściej poddawane są trosce konserwatorskiej.

Projekt stara się połączyć to, co wspólne – przeszłość i przyszłość, naturalne i technologiczne, tradycję i nowoczesność. To opowieść o nieustannej tajemnicy dialogu między człowiekiem, a otoczeniem. Swoisty symbol tej relacji stanowić może naturalny konar pochodzący z jednego z najbardziej ikonicznych zabytkowych ogrodów w Polsce, letniej rezydencji ostatniego króla Polski, z Muzeum Łazienki Królewskie, gdzie w lipcu 2024 przeszedł bezprecedensowe wichury wywołane zmianami klimatycznymi. Bezwrotnie zostało zniszczonych przez żywioł około stu drzew.

Okalająca wnętrze kompozycja, będzie posiadała wydzielone enklawy, z których każda poświęcona zostanie innemu zagadnieniu technologicznemu. Po wejściu w przestrzeń niszy ukształtowanej z roślin, będzie można obejrzeć na wielkoprzestrzennym ekranie prezentację na temat poszczególnych innowacyjnych rozwiązań o tematyce architektoniczno-inżynierskiej lub planistycznej.

Po przekroczeniu danej strefy, z głośników kierunkowych zostanie odtworzony dźwięk do wyświetlanego wideo. W przestrzeni ogólnej, pomiędzy poszczególnymi projekcjami przewidziano odtwarzanie odgłosów natury, śpiewu ptaków i szumu drzew. Projektując wystawę przyjęto założenie, aby użyta symbolika była uniwersalna, czytelna dla wszystkich, maksymalnie prosta.

W ramach prezentacji multimedialnych przewidziano 5. minutowe filmy z lektorem w języku angielskim i napisami w języku włoskim, o następujących tematach:

1. Zeroemisyjna architektura z drewna
2. Składane budynki modułowe z możliwością odzysku materiałów
3. W pełni autonomiczne zasilanie budynków za pomocą wodoru uzyskiwanego z energii słonecznej
4. Fotowoltaiczne powłoki perowskitowe pokrywające elewacje budynków
5. Reforma urbanistyczna wdrażająca ideę miasta zwartej opartej na strukturach wielofunkcyjnych
6. Lekka architektura membranowa z izolacyjnością cieplną

Merytoryczne opracowanie prezentacji zostanie powierzone specjalistom w poszczególnych dziedzinach, pracującym bezpośrednio nad badaniami naukowymi oraz wdrożeniem rynkowym.

Przewidziano pełną dostępność wystawy dla osób z niepełnosprawnością ruchową, słuchową i wzrokową. Wystawa będzie intermedialną realizacją, tworzącą instalację artystyczną oddziałującą na pełną paletę ludzkich zmysłów.

Wystawa umożliwi odbiorcom przeżycie głębokiego doświadczenia, odczucie w pełni idei wyrażonej w tytule. Zaproponowana idea staje się polską interpretacją tematu przewodniego Biennale, która nie pozostawi odwiedzających obojętnymi i będzie budzić pozytywne skojarzenia z Polską oraz dobre wspomnienia z wystawy w Polskim Pawilonie w przyszłości.

GENERAL CONCEPT OF THE EXHIBITION

Genesis

Sustainable development, climate aims, innovation, energy efficiency, low carbon footprint, recycling are to ensure safe development for humanity and the preservation of the planet for future generations. All these activities are a kind of experiment, the result of which is not clear. The reality around us is changing rapidly, every day we notice that the future is happening before our eyes.

Humanity is analyzing available data, increasingly using artificial intelligence, creates algorithms describing various scenarios and, on their basis, makes decisions on choosing the right tools to build the future. Responsibility and empathy towards today's and future generations are the best advisors in this process. Leaning on intelligence and supported by feelings, we face decisions on the shape of the universe in which we live. Billions of people, every person, makes a choice about the future every day. The effect of all these small choices and decisions will be our common tomorrow. This future can be extremely different depending on the decisions we make today.

Idea and title

Next year's Venice Architecture Biennale exhibition, in the outline of the assumptions described by Carlo Ratti, will concern the relationships between creation, which is the effect of human thought, and the natural space and environment in which it is created.

Inspired by the events of July this year, especially the effects of the storm that passed through the gardens of the Royal Łazienki, destroying about 100 trees, we propose an exhibition in the Polish Pavilion entitled

The Garden of Intelligence

describing the symbiosis of human with nature, symbolically presented in the form of a garden labyrinth intertwined with technology, the aim of which is to preserve it unpolluted.

In recent years, Polish technological thought, related to creating space and preserving the natural environment, has become one of the leading in the world. Observing innovative research and development projects, which are often at the implementation stage, we can distinguish several areas that Poles can be proud of, and which certainly deserve to be presented as part of the exhibition in the Polish Pavilion, as part of the global *intelligens*.

The metaphor of the idea, expressed by the exhibition in the Polish Pavilion, will be the presentation of the most modern technologies surrounded by natural greenery, symbolizing the "garden" in which we live and would like the next generations to live.

The title of the exhibition in the Polish Pavilion describes the most important role of contemporary architectural and urban creation. The environment and space that we create today with the help of intelligence, culture and technology will become our surroundings and everyday life tomorrow, which is why we would like it to be a beautiful space, a beautiful garden, giving everyone a sense of happiness.

The message of the exhibition, conveyed using the artistic and popular science means described below, will not leave anyone indifferent, leaving a trace in each visitor, both intellectual and emotional.

Main design factors of the exhibition

The labyrinth is a form between architecture and nature. Wandering in the alleys of the labyrinth allows for many emotional and mood states around getting lost, escaping, forgetting, searching, conquering or finding. It helps to recall the idea of labyrinths shaped on medieval floors in baroque gardens or in bosquet

concepts. The openwork form, evoking pergolas, trellises, and lattices, organizes the space geometrically, referring to numerous visualizations that allow trompe l'oeil from even small interiors, creating the impression of multi-plane landscapes that reach even beyond the horizon.

The concept creates a geometric form that also resonates in the perspective of the fifth elevation. The secrets of the labyrinth discovered from the level of the observers' eyes create a network of numerous connections and geometric forms if viewed from a bird's eye view. Theoretically invisible from the visitors' position, they influence their experiences multi-sensorily. The roof, ceiling, and vault are currently taking on new meanings and symbols. A place that once served only practical purposes is now increasingly becoming a public space, retaining a certain mysteriousness. Roofs are changing into meeting platforms, where people can experience the natural beauty of gardens and modern technological solutions that can introduce elements of artificial intelligence into the space. At the same time, the forms of the fifth elevation are increasingly subject to heritage conservation care.

The project tries to combine what is common - the past and the future, natural and technological, tradition and modernity. It is a story about the constant mystery of dialogue between human and the environment. A specific symbol of this relationship may be a natural branch from one of the most iconic historic gardens in Poland, the summer residence of the last king of Poland, from the Royal Łazienki Museum, where in July 2024 unprecedented storms caused by climate change passed. About a hundred trees were irreversibly destroyed by the element.

The composition surrounding the interior will have separate enclaves, each of which will be devoted to a different technological issue. After entering the space of the niche shaped from plants, it will be possible to watch a presentation on individual innovative solutions on a widescreen with architectural, engineering or urban planning themes.

After crossing a given zone, the sound of the displayed video will be played directional speakers. In the open space, between individual projections, the sounds of nature, birdsong and the rustle of trees will be played.

When designing the exhibition, the assumption was made that the symbols used should be universal, legible to everyone, and as simple as possible.

The multimedia presentations will include 5-minute films with a narrator in English and subtitles in Italian, on the following topics:

1. Zero-emission wooden architecture
2. Foldable modular buildings with the possibility of recovering materials
3. Fully autonomous power supply for buildings using hydrogen obtained from solar energy
4. Photovoltaic perovskite coatings covering building facades
5. Urban law implementing the idea of a compact city based on multifunctional structures
6. Lightweight membrane architecture with thermal insulation

The substantive development of the presentation will be entrusted to specialists in individual fields, working directly on scientific research and market implementation.

The exhibition will be fully accessible to persons with mobility, hearing and vision disabilities. The exhibition will be an intermedia project, creating an artistic installation that affects the full range of human senses.

The exhibition allows the recipients to experience deeply, to fully feel the idea expressed in the title. The proposed idea becomes a Polish interpretation of the Biennale theme, which will not leave visitors indifferent and will arouse positive associations with Poland and good memories of the exhibition in the Polish Pavilion in the future.

