

Usłysz swój oddech

Grzegorz Jaworski, Aron Pudełko

Dokumentacja złożona do konkursu
na kuratorski projekt wystawy w Pawilonie Polskim
na 61. Międzynarodowej Wystawie Sztuki
w Wenecji w 2026 r. (fragment)

PRACA KONKURSOWA I

Godło: 61

TYTUŁ

„Usłysz swój oddech”

TEMAT

Sztuka jako remedium na przebodźcowanie.

ZARYS IDEOWY

„Usłysz swój oddech” to wystawa, która wchodzi w dialog z tematyką Biennale 2026. Jest przejściem od przebodźcowania do ciszy, introspekcji i spokoju oddechu. Cisza nie jest brakiem dźwięku. To brak konieczności reagowania. Sztuka staje się językiem oporu wobec krzyku bodźców.

Wystawa stawia pytania o utraconą intymność cyfrową. W świecie, gdzie ekran staje się przedłużeniem ciała, a potrzeba nieustannej reakcji normą, cisza i uważność zyskują wartość emocjonalnego dobra.

Wystawa jest doświadczeniem sensorycznym, łączy obraz, dźwięk i światło w spójną narrację, która prowadzi widza przez trzy kolejne stany psychofizyczne: nadmiar, wycofanie i obecność. Trzy oddzielne sale, gdzie każda jest osobnym przeżyciem. Wchodząc do Pawilonu widz nie trafia jedynie do przestrzeni ekspozycyjnej, lecz do doświadczenia: zgietku, przestymulowania, a następnie stopniowego wyciszenia i powrotu do siebie.

Projekt proponuje akt zatrzymania. Przestrzeń wystawy staje się miejscem odzyskania rytmu własnego ciała, kontaktu ze zmysłami i świadomości emocji. To próba odzyskania bliskości ze sobą, w czasie, który na co dzień jej nie sprzyja.

OPIS I UZASADNIENIE

Pierwsza sala to przestrzeń estetycznego przebodźcowania wizualnego i dźwiękowego nadmiaru. Na środku sali obrazy pulsujące światłem symbolizują cyfrowe ekrany, a ich konstrukcja i podświetlenie przyciągają uwagę jak „feed z social media”. Na ścianach wyświetlane są dynamiczne wizualizacje inspirowane wielkimi miastami czterech kontynentów, wzmocnione specjalnie skomponowanymi dźwiękami tych miejsc. Dzięki temu widzowie z różnych części świata mogą odnaleźć emocjonalny punkt styku. To zabieg, który otwiera wystawę na globalny odbiór pozwalając każdemu poczuć, że dotyczy ona bezpośrednio ich samych. Następnie korytarz - symboliczny akt przejścia.

Kulminacją wystawy jest trzecia sala, jako przestrzeń ciszy i skupienia. Jeden obraz pulsuje światłem zsynchronizowanym z dźwiękiem oddechu, wprowadzając widza

w stan medytacyjny. Przed obrazem widoczna jest szyba, która po pewnym czasie spektaklu okazuje się być lustrem weneckim. To moment, w którym widz staje się częścią wystawy, nie poprzez interakcję, lecz poprzez uważne bycie. Tym samym wystawa domyka swoją narrację zapraszając nie tylko do kontemplacji sztuki, ale do spotkania z własnym „ja”.

Estetyczna atrakcyjność, połączona z refleksyjną głębią, sprawia, że wystawa jest zarówno wizualnym przeżyciem, jak i intelektualną propozycją. Projekt stawia pytania o to, jak sztuka może dziś odpowiadać na potrzebę ciszy i bliskości z samym sobą, nie rezygnując z siły przekazu. Wykorzystując język abstrakcji, grę światła i rytmu, „Usłysz swój oddech” otwiera się na szeroką publiczność, pozwalając każdemu odnaleźć własne znaczenie i własną ścieżkę percepcji.

ZESPÓŁ AUTORSKI I REALIZACJA

Interdyscyplinarny, doświadczony zespół artystyczny i techniczny z międzynarodowym doświadczeniem wystawowym:

Kompozytor: Mikołaj Laskowski,

Artystyczny mapping video: Katarzyna Pawłowska,

Obrazy olej na płótnie: Klaudia Krzosek,

Architekci: NAP Studio,

Technicy: ProBrand.

Powstaną 3 filmy promujące.

Konstrukcja kompaktowa, modułowe ścianki, łatwe do transportu, także barką. Materiały do ponownego użytku, energooszczędne technologie oświetlenia i dźwięku, zachowane normy ppoż, bhp i hałasu.

Kuratorzy chcą stworzyć wystawę, która w sposób przemyślany i głęboki wpisze się w międzynarodowy dialog sztuki poprzez jakość realizacji i wagę przekazu.

COMPETITION PROJECT I

Emblem: 61

TITLE

"Feel Your Breath"

THEME

Art as a remedy for overstimulation.

CONCEPTUAL FRAMEWORK

"Feel Your Breath" is an exhibition in dialogue with the theme of the 2026 Biennale. It marks a shift from minor tonalities to silence. From overstimulation to introspection and the calm rhythm of breath. Silence is not the absence of sound. It is the absence of the need to respond. Art becomes a language of resistance against the noise of stimuli.

The exhibition questions the loss of digital intimacy. In a world where the screen extends the body and constant reaction is the norm, silence and attentiveness become emotional assets.

This is a sensory experience combining image, sound, and light into a cohesive narrative guiding the viewer through 3 successive states: excess, withdrawal, and presence. Three separate rooms, each offering a distinct experience. Entering the Pavilion, the viewer steps not just into an exhibition space, but into an experience: of noise, overstimulation, and then gradual silence and return to one's own self.

The project proposes a moment of pause. The exhibition space becomes a site for reclaiming the body's natural rhythm, reconnecting with the senses, and regaining emotional awareness. It is an attempt to restore inner closeness in present world that rarely allows it.

DESCRIPTION AND JUSTIFICATION

The first room is a space of aesthetic visual stimulation and overload. In the center of the room, images pulsating with light symbolize digital screens, and their design and backlighting attract attention like a "social media feed." Dynamic visualizations inspired by major cities on four continents are projected onto the walls, enhanced by specially composed sounds from these locations. This invites a global audience to connect emotionally and feel personally addressed. Then comes the corridor – a symbolic act of transition.

The exhibition culminates in the third room, a space of silence and concentration. One painting pulsates with light synchronized with the sound of breathing, bringing the viewer into a meditative state. A pane of glass is visible in front of the painting, which, after a while, reveals itself to be a one-way mirror. The viewer becomes part of the

exhibition, not through interaction, but through mindful presence. Thus, the exhibition concludes its narrative, inviting not only the contemplation of art but also an encounter with one's own self.

Aesthetic appeal, combined with reflective depth, makes the exhibition both a visual experience and an intellectual proposition. The project asks how art can respond to the need for silence and intimacy today, without sacrificing the power of its message. Using the language of abstraction, the play of light, and rhythm, "Hear Your Breath" opens to a wide audience, allowing everyone to discover their own meaning and their own path of perception.

CREATIVE TEAM AND PRODUCTION

An experienced, interdisciplinary artistic and technical team with international exhibition background:

Composer: Mikołaj Laskowski

Artistic video mapping: Katarzyna Pawłowska

Oil paintings: Klaudia Krzosek

Architects: NAP Studio

Technical team: ProBrand

Three promotional films will be produced.

Compact structure, modular walls easy to transport, even by boat. Materials suitable for reuse. Energy-efficient sound and light technologies. Compliance with fire, safety, and noise regulations.

The curatorial team wants to create an exhibition that will contribute thoughtfully and deeply to the international art dialogue, through the quality of its execution and the importance of its message.

OGÓLNA WIZUALIZACJA WYSTAWY

