

Polonia 24H. Mechanizm dziedziczenia

Karolina Balcer, Michalina Kacperak,
Katarzyna Sagatowska

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

Polonia 24H

Mechanizm dziedziczenia

Projekt zakłada stworzenie przez Karolinę Balcer i Michalinę Kacperak instalacji kinetyczno-dźwiękowej z elementami świetlnymi. Tematem przewodnim wystawy jest transgeneracyjne dziedziczenie emocji, które staje się częścią tożsamości.

Metaforą tematu jest główny element – monumentalny przeskalowany zegar kulkowy odmierzający rzeczywisty czas. Reprezentuje on pokolenio-wo dziedziczone traumy, skrajne dysocjowanie emocji, w tym uzależnieniami oraz możliwości radzenia sobie z nimi, a w efekcie zdrowienie. Odnosi się do koncepcji wielu socjologów i lekarzy, jak Gabor Maté, Michał Bilewicz, dotyczących uzdrawiania jako procesu wymagającego doświadczania emocji, też bolesnych, zobaczenia i nazwania traumatyzujących przeżyć, zrozumienia ich wpływu na ciało i umysł.

Ławki zachęcają, by zostać w przestrzeni wystawy na dłużej i wsłuchać się w jej dźwięki, w tym kul, które odmierzając czas wyznaczają rytm. Każdy element zegara odzwierciedla składowe mechanizmów psychicznych dotyczących doświadczeń i jednostki, i zbiorowości – rodzin, społeczeństw.

Tytuł zawiera słowo “Polonia”, bo problemy obecne w Polsce stają się punktem wyjścia do rozważań. Artystki w swej praktyce sięgają do osobistych rodzinnych doświadczeń (zaburzenia psychiczne, choroba alkoholowa), podstawą ich twórczości jest otwartość podejmowania tematów tabu. Pozwala im to prześledzić mechanizmy i na ich podstawie stworzyć uniwersalny model funkcjonowania organizmu poddanego skrajnym przeżyciom.

Elementy I zewnątrz Pawilonu

A) tablica LED na fasadzie – wyświetla część tytułu, hasło znane ze sklepów całodobowych. To pulsujący znak czasu. Odnosi się do permanentnego działania traumy. Nie tylko informuje, ale także hipnotyzuje i przypomina o ciągłości doświadczenia.

II wewnątrz

B) zegar kulkowy – mechanizm inspirowany klasycznymi zegarami kulkowymi. Konstrukcja z drewna i sklejk o wys. 3 m, obsługiwana przez elektryczny napęd. Kulki wykonane ze szkła z recyklingu (m.in. butelek po alkoholu), każda o średnicy 18 cm i wadze ok. 3–4 kg. Zegar mierzy czas, ale jednocześnie ujawnia działanie nieustannego cyklu, który załamuje się w momencie krytycznym. Rytmiczny dźwięk kul uderzających o drewniane elementy działa jak “puls pamięci”.

W trakcie realizacji przewidziano testy materiałowe. Ich efektem może być konieczność zamiany szkła na inny materiał, np. aluminium, stal nierdzewna (lekkie, puste w środku).

C) ławki wokół zegara – tworzą możliwość kontemplacji.

D) infografika – przedstawia schemat działania zegara (technicznego i psychologicznego.)

E) dwie półki z kulami – nowymi i zużytymi w trakcie działania zegara podczas wystawy (pęknięte, zarysowane, ze śladami działania systemu – archiwizacja emocji i nieprzepracowanych doświadczeń).

F) tablica LED – przewijające się teksty konsolidujące, powidok tablicy LED na fasadzie (A). Na tej samej ścianie, co półki z kulami (E).

Model zegara pozwala na spojrzenie z zewnątrz na mechanizm transgeneracyjnego dziedziczenia emocji. Obserwację jego działania, refleksję i medytację. Można w ten sposób przyjrzeć się poszczególnym elementom, zasadzie działania, siłom napędowym i zrobić pierwszy krok w kierunku poprawy, wzmocnienia, by przetrwać najgorsze doświadczenia i przepracować je.

Balcer i Kacperak ponownie razem podejmują próby zrozumienia mechanizmów dotyczących zdrowia psychicznego i szukają sposobów zdrowienia, uwalniania od traumy. Często włączają członków rodziny w udział w projektach. Tym razem ojca Michaliny – zegarmistrza.

Polonia 24H

The mechanism of inheritance

The project involves Karolina Balcer & Michalina Kacperak creating a kinetic sound installation with lighting elements. Theme of the exhibition is the trans-generational inheritance of emotions, which becomes part of one's identity.

The main element – a monumental, oversized ball clock measuring real time – serves as a metaphor for the theme. It represents generational trauma, extreme emotional dissociation, including addiction, and the ability to cope with it, resulting in healing. It refers to sociologists and doctors' concepts (Gabor Maté, Michał Bilewicz) on healing as a process that requires experiencing emotions, incl. painful ones, seeing, naming traumatic experiences, and understanding their impact on body and mind.

Benches encourage visitors to stay in the exhibition space for longer and listen to its sounds, incl. balls that mark the rhythm by measuring time. Each element of the clock reflects the components of psychological mechanisms related to experiences of both individuals and communities – families, societies.

Title includes the word 'Polonia' because the problems present in Poland become the starting point for reflection. In their practice, artists draw on personal family experiences (mental disorders, alcoholism). The basis of their work is their openness to addressing taboo subjects. This allows them to trace mechanisms and, on this basis, create a universal model of functioning of an organism subjected to extreme experiences.

components:

I exterior of Pavilion

A) LED sign on the façade – displays part of the title, a slogan familiar from 24-hour shops. It is a pulsating sign of time and refers to the permanent nature of trauma. It not only informs, but also hypnotises & reminds us of the experience continuity.

II inside the Pavilion

B) ball clock – mechanism inspired by classic ball clocks. A 3-metre-high structure made of wood and plywood, powered by electric motor. Balls made of recycled glass (incl. alcohol bottles), diameter of 18 cm, weighing ca. 3–4 kg (each). Clock measures time, but at the same time reveals operation of a continuous cycle breaking down at critical moments. Rhythmic sound of balls hitting wooden elements acts as a ‘pulse of memory’.

Material tests are planned during the implementation. As a result, it may be necessary to replace glass with another material – aluminium, stainless steel (lightweight, hollow).

C) benches surrounding the clock – create opportunity for contemplation.

D) infographic – shows how the clock works, with explanations from 2 areas: technical and psychological.

E) 2 shelves with balls – new & worn by the clock during the show (cracked, scratched, with traces of system’s operation – archiving emotions & unprocessed experiences).

F) LED board – scrolling consolidation texts, afterimage of LED board on the façade (A). Same wall as the shelves with balls (E).

The clock model allows us to look at the mechanism of transgenerational emotional inheritance from outside. To observe its operation, reflect and meditate on it. One can examine its individual elements, how it works, its driving forces, and take the first step towards healing and strengthening oneself to survive the worst experiences and work through them.

Balcer & Kacperak once again attempt to understand the mechanisms of mental health and seek ways to heal and release trauma. The artists often involve family members in projects. In this case, it is a collaboration with Michalina’s father, a watchmaker.