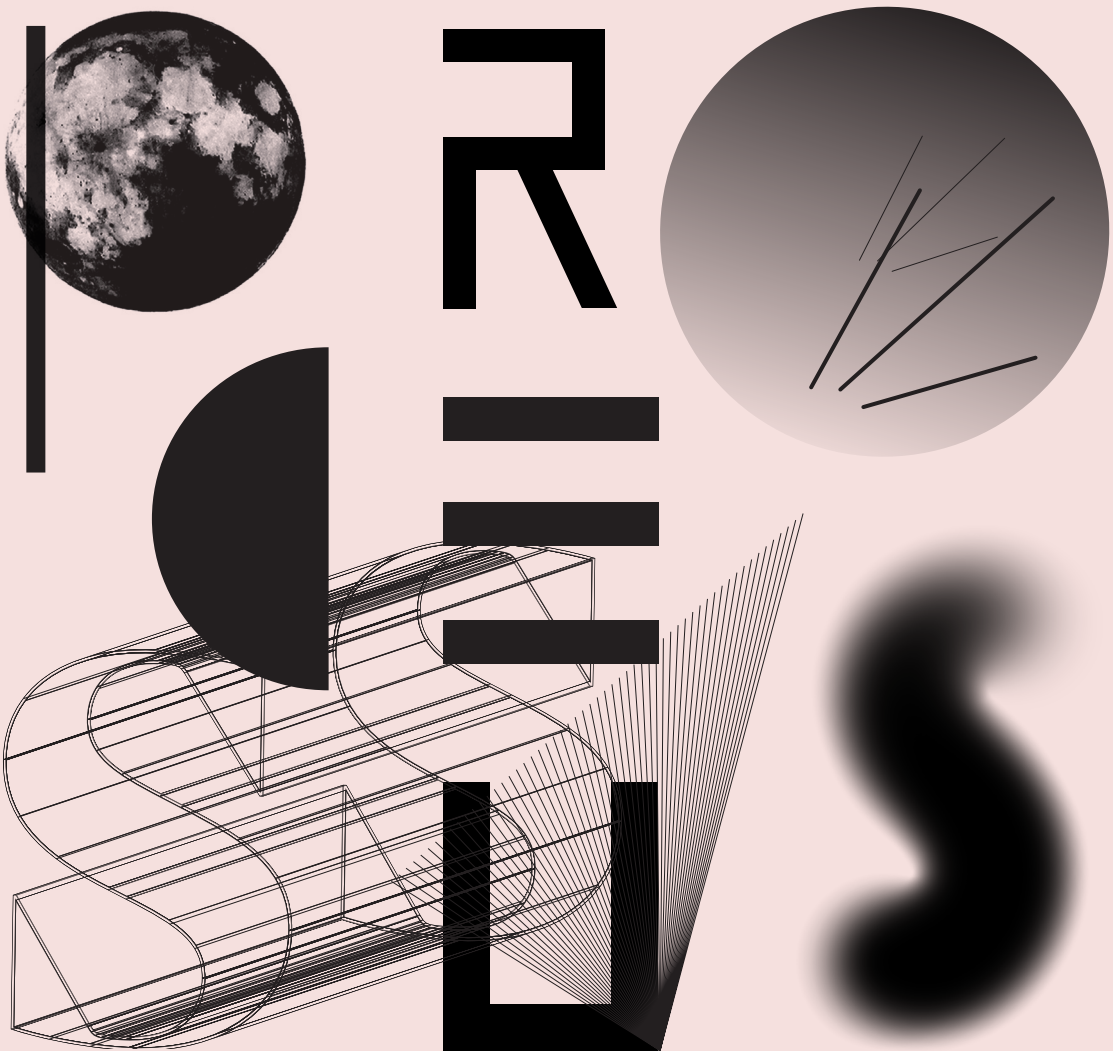

SYPIAINIA / LA CHAMBRE

3.1

FR

**Charline Suzy Cabaret
Muriel Carpentier
Frédéric Gagné
Manon Gallois**

PL

**Grzegorz Gajos
Magdalena Hlawacz
Michał Krawiec
Bartłomiej Trzos**

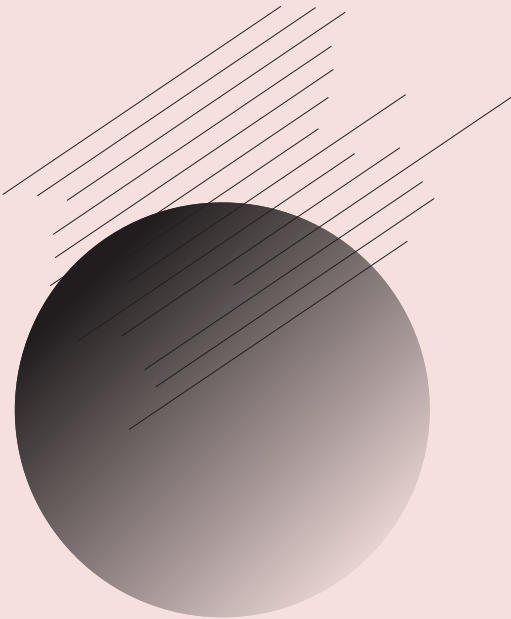
PROJET PROCESSUS 3.1

La chambre

Depuis le mois d'octobre 2015, huit artistes travaillent en collaboration autour de résidences d'artistes entre l'Institut Sztuki de l'université d'Opole, l'ENSA Dijon et les ateliers ECO. Soutenu par plusieurs partenaires et amateurs d'art, ce projet a pour but une exposition conjointe d'envergure dans les deux pays, la Pologne et la France.

Les huit artistes, articulent leur recherches sur un thème commun, «la chambre». Eaux fortes, gravure, sérigraphie, dessin, photographie et vidéo furent pratiqués lors de deux sessions de travail dans les deux pays. Cette résidence croisée a effectivement permis aux artistes de progresser dans leur travail et de rencontrer les points de vue d'artistes aux pratiques divergentes.

PRO- CESSUS

PROJEKT PROCESSUS 3.1

Sypialnia... jeden temat, osiem sposobów na okiełznanie nocy

Projekt *Processus 3.1* jest działaniem wielowątkowym i wielotorowym, ponieważ realizowany jest przez ośmioro artystów o różnych postawach twórczych, różnych charakterach, różnym sposobie obserwowania rzeczywistości i różnych metodach opisywania jej.

Wspólną wartością jest wrażliwość oraz umiejętność przekierowania rzeczywistości w obszar, gdzie indywidualny i subiektywny ogląd rzeczywistości ściera się z innym, być może podobnym lub zupełnie odmiennym. Kreatywna konfrontacja jest zjawiskiem, w którym różne postawy twórcze, bazujące na odmiennych kodach kulturowych, odnajdują wspólne terytorium, na którym dochodzi do wyemitowania jednomyślnego przekazu. Fale o różnej sile napięcia zbiegają się ze sobą, tworząc jeden spójny, silny sygnał, komunikujący o tym, że nie ma jednej jedynej prawdy.

Tym właśnie jest *Processus 3.1*.

Wystawy są efektem wspólnej pracy oraz wymiany myśli podczas artystycznych rezydencji w Opolu i Sacquenay.

Współpraca pomiędzy artystami z regionu Burgundii (Charline Suzy Cabaret, Muriel Carpentier, Frédéric Gagné, Manon Gallois) a artystami związanymi zawodowo z Instytutem Sztuki UO (Grzegorz Gajos, Magdalena Hlawacz, Michał Krawiec, Bartłomiej Trzos) rozwija się od roku 2015.

FR

CHARLINE SUZY CABARET

Née le 5 février 1986, vit et travaille à Dijon.

Après un cursus en arts appliqués, elle obtient un DNAP à l'ENSA de Dijon. Depuis elle a découvert la linogravure et l'impression en relief et affiné son trait pour pratiquer principalement le dessin au crayon (papier et couleur) et la carte à gratter; ces deux techniques montre bien son affection pour le détail parfois microscopique. Son travail s'oriente vers le dessin narratif et la bande dessinée.

Between two worlds... Entre deux mondes...

Voilà une expression qui exprime bien le caractère des recherches artistiques de Charline Suzy Cabaret.

En quête d'elle-même, observant l'âme humaine, elle cherche par ces créations à révéler l'étrangeté de notre monde. Entre ombre et lumière, elle tente d'explorer la profondeur de l'inconscient, utilisant régulièrement ces rêves comme source de travail. Par sa pratique tendant vers le surréalisme, elle souhaiterait nous emmener vers d'autres dimensions.

Urodziła się w 1986 roku, mieszka i tworzy w Dijon.

Po ukończeniu Wydziału Sztuki Użytkowej, otrzymała dyplom École Nationale Supérieure d'Art w Dijon.

W pracy artystycznej posługuje się techniką linorytu oraz druku wypukłego i doskonali swój warsztat, praktykując głównie rysunek ołówkiem oraz *scratchboard*. Oscylowanie wokół tych technik świadczy o jej przywiązaniu do detali, nawet tych mikroskopijnych. Jej twórczość zmierza w kierunku rysunku narracyjnego i komiksu.

Between two worlds... Pomiędzy dwoma światami...

Oto sentencja wyrażająca w pełni charakter artystycznych eksploracji Charline Suzy Cabaret.

Poszukując siebie i obserwując ludzką duszę, Charline próbuje ujawnić osobliwości naszego świata. Pomiędzy cieniem a światłem stara się badać głębię nieświadomości, regularnie wykorzystując własne sny jako źródło inspiracji do pracy twórczej. Poprzez praktykę silnie surrealistyczną, pragnie zabrać nas w inne wymiary.

----- Charline

Suzy

Cabaret -----

Times of future past #01, Old folks, Les vieux

Une scènnette en noir et blanc, comme un arrêt sur image, une porte vers un monde de secrets. Cette pièce utilise l'esthétique du théâtre pour faire apparaître deux dimensions superposées: réalité imaginée, passé cauchemardesque, vision venue de l'inconscient?

Times of future past #01, Old folks, Starcy

Scenka w czerni i bieli jest niczym stopklatka, niczym drzwi do świata sekretów. Praca utrzymana w estetyce teatralnej ukazuje dwa wymiary nakładające się na siebie: wymagowaną rzeczywistość oraz koszmarną przeszłość. Czy ta wizja pochodzi z nieświadomości?

FR

MURIEL CARPENTIER

Muriel Carpentier est née à Sens en France en 1985. Titulaire d'un DNSEP en Design d'espace à L'ENSA Dijon, elle vit et travaille à Dijon.

Artiste plasticienne, vidéaste et scénographe, Muriel Carpentier s'imagine volontiers caméléon. Comme cet animal curieux, elle aime par dessus tout observer, métamorphoser, changer – couleur, forme et fonction du projet qu'elle construit. Son domaine est celui de l'art, du design et du spectacle vivant, dans un travail collectif ou personnel. Elle se passionne pour des projets où la matière, le volume, le corps, les sons se mêlent et se conjuguent à armes inégales dans un mouvement perpétuel.

Muriel Carpentier urodziła się w 1985 roku w Sens we Francji. Absolwentka École Nationale Supérieure d'Art w Dijon, ukończyła kierunek ekspresji plastycznej w zakresie komunikacji i projektowania przestrzeni. Mieszka i tworzy w Dijon.

Artystka zajmująca się przede wszystkim sztuką wideo i scenografią. Muriel Carpentier, jak kameleon, dokładnie obserwuje, przekształca i zmienia barwy, formy oraz funkcje własnych projektów. W polu jej zainteresowań znajdują się design oraz sztuki sceniczne. Pracuje kolektywnie oraz indywidualnie. Pasjonują ją projekty, w których materia, ciało i dźwięki nabierają wspólnej jakości i łączą się w nieustającym ruchu.

----- Muriel
Carpentier -----

Entre rêve et réalité, la fenêtre de cette chambre semble comme prendre vie. Elle se métamorphose et devient une peinture vivante qui nous laisse vaciller dans notre propre imaginaire.

Pomiędzy snem a jawą okno tego pokoju wydaje się ożywać. Przeistacza się i staje żywym obrazem, który zaczyna chwiać naszą wyobraźnię.

FR

FRÉDÉRIK GAGNÉ

Frédéric Gagné est né à Québec en 1978. Il vit et travaille en France depuis 2001.

Artiste visuel, il utilise les arts plastiques, essentiellement la peinture et la sérigraphie, pour développer son propos. Issu d'un univers urbain et industriel, il oriente aujourd'hui ses recherches vers la représentation d'un état ou un instant.

Géométrie, dimension, masse, espace, déplacement, perturbation ou probabilité, l'artiste met en friction un collage moléculaire afin de révéler une certaine idée de l'instabilité.

Depuis quelques années, il articule son travail dans une représentation plus totale. La mise en installation et la multitude de supports permettent une vision plus approfondie du sujet. L'œuvre de Frédéric Gagné se complète donc en une série d'images, inspirées d'un motif souvent unique, dévoilant une ambiance intime et critique, l'instant où tout bascule.

Frédéric Gagné urodził się w 1978 roku w Quebecu, a od 2001 roku mieszka i tworzy we Francji.

Artysta sztuk wizualnych. W swoich pracach wykorzystuje różnorodne techniki plastyczne, głównie malarstwo oraz serigrافیę. Zainspirowany światem miejskim i jego industrialnym charakterem, swoje poszukiwania artystyczne kieruje do wewnątrz, odwzorowując stany, które mu towarzyszą, czy chwile, których jest świadkiem.

Geometria, wymiar, ciężar, przestrzeń, przemieszczenie, zakłócenie czy prawdopodobieństwo – to na ich gruncie artysta tworzy molekularny kolaż, ukazując ideę niestabilności.

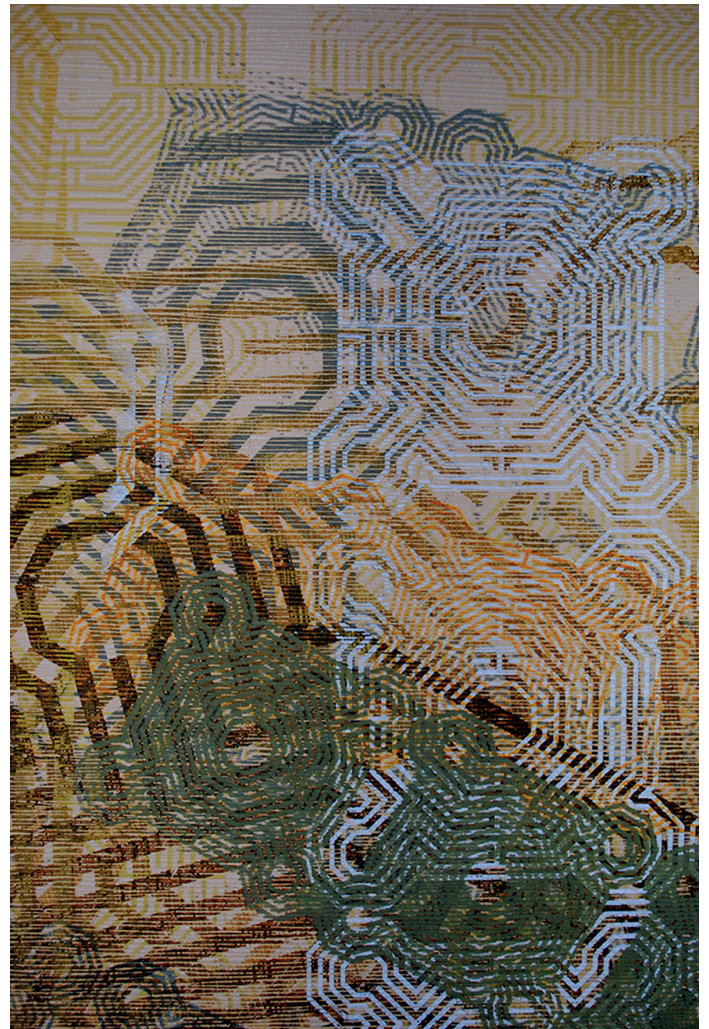
Od kilku lat najchętniej wyraża się w kompleksowych realizacjach twórczych. Wykorzystując różnorodne media, realizuje pogłębioną wizję podejmowanych przez siebie tematów. Dziełem autorstwa Frédéric'a Gagné jest seria uzupełniających się obrazów, inspirowanych często prostym motywem. Kompozycje utrzymane są w kameralnej atmosferze, ukazując krytyczny moment, w którym wszystko się zmienia.

Gagné

Frédéric

Le même rêve qui se répète chaque nuit. Cogiter en spirale et être emporté par le cyclone des ses angoisses. Chaque nuit dans cette chambre s'imprime, petit à petit, la carte topologique de nos rêves.

Powracający każdej nocy sen. Spiralne myśli i poddanie się cyklonowi własnego lęku. Każda noc spędzona w tym pokoju niespiesznie odciska ślad na topologicznej mapie naszych snów.

FR

MANON GALLOIS

Manon Gallois est née le 21 août 1995 à Paris. Étudiante à l'ENSA de Dijon, fraîchement diplômée d'un DNAP, elle vit entre Paris et Dijon.

Après avoir fait un baccalauréat professionnel de photographie à Paris, c'est à l'École Nationale Supérieure d'Art de Dijon que Manon a développé sa créativité. Elle travaille en utilisant son propre corps et celui des autres comme médium. Corps qu'elle cache, module, transforme, explore, interroge. L'humain l'intéresse plus que tout, mentalement comme physiquement. Elle questionne la vie privée et la vie publique aux travers des réseaux sociaux, des nouvelles technologies, nouvelles générations et façons de penser/agir. Ce que nous livrons au monde et quelle trace nous y laissons, dans cet univers numérique, ce monde virtuel, parallèle.

Manon Gallois urodziła się w 1995 roku w Paryżu. Studentka École Nationale Supérieure d'Art w Dijon, absolwentka Wydziału Sztuki Użytkowej, żyje pomiędzy Paryżem a Dijon. Po ukończeniu studiów licencjackich w zakresie fotografii w Paryżu rozpoczęła naukę w École Nationale Supérieure d'Art w Dijon. W swojej pracy artystycznej wykorzystuje ciało jako środek przekazu artystycznego. Ciało, które ukrywa, modeluje, przekształca, eksploruje, stawia pod znakiem zapytania. Człowiek interesuje ją bardziej niż cokolwiek innego, zarówno w sferze mentalnej jak i fizycznej. Zadaje pytania o życie prywatne oraz publiczne w kontekście mediów społecznościowych, nowych technologii, nowych generacji i ich sposobów myślenia. Jaki ślad zostawiamy po sobie w tym numerycznym, wirtualnym, równoległym świecie.

Passenger

3 dyptyki fotograficzne

Et comme un passage d'un monde à l'autre, dans cette chambre, cette présence, cette absence. Ce qu'elle a laissé, ce qu'elle a quitté, ce qui ne reviendra jamais. Espace temporel.

Passenger

3 dyptyki fotograficzne

Niczym przejście z jednego świata do kolejnego, w tym pokoju, ta obecność, ta nieobecność. To co pozostawiła, to co porzuciła, to co nigdy już nie powróci. Przestrzeń ograniczona w czasie.

PL

GRZEGORZ GAJOS

Urodził się w 1970 roku. Mieszka i tworzy w Opolu oraz we Wrocławiu.

Porusza się w obszarach, pod względem formalnym, komplementarnych, często balansując na pograniczu bliskich mu dyscyplin: grafika, fotografia, projektowanie graficzne oraz wideo.

W swojej twórczości chętnie posługuje się dwuznacznością, językiem metafory dalekim od dosłowności. Ceni sobie dokumentalny wymiar fotografii naznaczony wyraźnie subiektywną intencją. Wiele jego projektów wykorzystuje medium fotografii jako składowe komponenty zróżnicowanych stylistycznie kompozycji. Wyznawca prostoty, umiaru i właściwych proporcji pomiędzy formą a treścią. Jego ostatnie zainteresowania ciążą ku realizacjom absorbującym nasz zmysł słuchu, przesuwając, tym samym, granicę artystycznej ekspresji w stronę świata znalezionych dźwięków.

Grzegorz Gajos est né en 1970. Il vit et travaille à Opole et à Wrocław.

Il se déplace entre les domaines complémentaires formellement, souvent balançant entre les disciplines lui proches comme les graphique, photographie, conception graphique et vidéo. Dans ses créations il utilise l'ambiguïté et le langage métaphorique. Il apprécie la dimension documentaire de la photographie, marquée par une intention subjective. Beaucoup de ses projets utilisent le médium de la photographie comme le composant de compositions stylistiquement variées. Le disciple de la simplicité, modération et le bon équilibre entre la forme et le contenu.

Ses derniers intérêts visent les réalisations qui engagent notre ouïe. De même il décale la frontière artistique vers l'univers de sons trouvés.

----- Grzegorz

-----Gajos-----

Projekt fotograficzny: **Surrealistyczna nieobecność**, 15 kompozycji fotograficznych 50x50 cm uzupełnionych sentencjami autorstwa Andrzeja Sznejweisa.

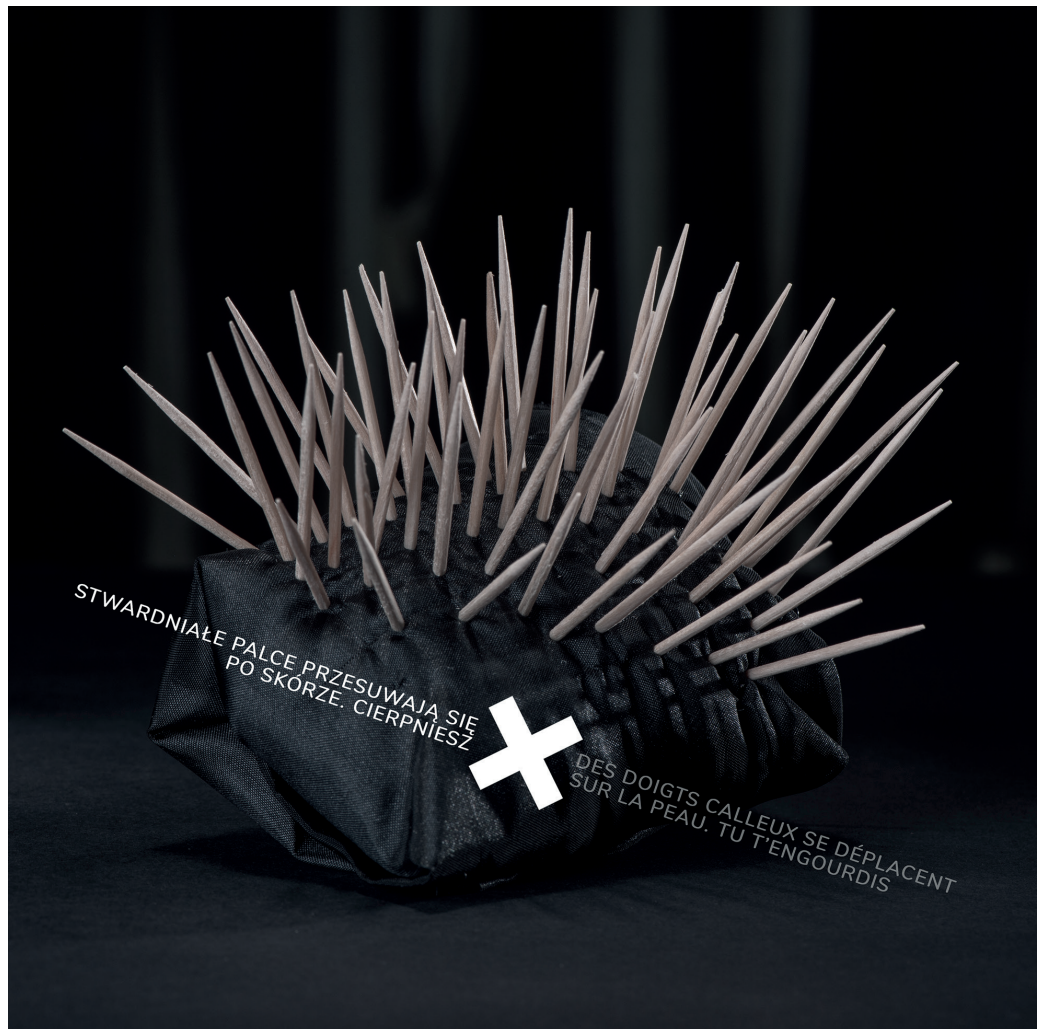
Projekt audio: **Insomnia**, czas: 32 minuty

Metaforyczność marzeń sennych i często złożona struktura daje nam pełne prawo, by ich nie rozumieć. Można podjąć próbę ich racjonalizacji, albo dać się ponieść temu, co w istocie oferują. Surrealistyczna nieobecność.

Projet photographique: **Surrealistyczna nieobecność**, 15 compositions photographiques 50x50cm complétées par des adages de Andzej Sznejweis.

Projet audio: **Insomnia**, durée: 32 minutes

La nature métaphorique des rêves et leur structure complexe nous donne le plein droit de ne pas les comprendre. Il est donc possible de les rationaliser ou laisser s'emporter par ce qu'elles offrent dans son essence. Une absence surréaliste.

PL MAGDALENA HLAWACZ

Diplômée de l'École Nationale Supérieure d'Art de Wrocław.
Professionnellement proche de l'Institut d'Art de l'Université d'Opole, elle enseigne le dessin et les arts graphiques. Dans ses propos artistiques, elle examine les associations entre différents médias: peinture, dessin, photographie, graphisme. Elle est préoccupée par les activités à la frontière de ces disciplines et par la création graphique. Dans son temps libre elle voyage.

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.
Obecnie zawodowo związana z Instytutem Sztuki Uniwersytetu Opolskiego jako adiunkt w pracowni Rysunku i Grafiki Interdyscyplinarnej.
W swojej pracy artystycznej bada związki zachodzące między różnymi mediami; m.in. malarstwem, rysunkiem, fotografią, grafiką. Zajmuje się działaniami artystycznymi z pogranicza tych dyscyplin oraz projektowaniem graficznym. Najchętniej podróżuje w czasie wolnym.

-----Magdalena
Hlawacz -----

OBUDŹ SIĘ!

WSTAWAJ!

pokójniepokój

Sen wyłącza nas z uczestnictwa w życiu społecznym, służy regeneracji sił i pozostaje poza naszą poznawczą kontrolą. Jednak współczesne społeczeństwo kolonizuje sen, zgodnie z logiką bezwzględnej efektywności racjonalnego kapitalizmu, piętnując go jako bezwartościowy: „nie prześpij życia”; reguluje tabletkami nasennymi, budzikami, a nawet aplikacjami do monitorowania snu. „Muszę się z tym przespać” wprowadza pracę do snu tylnymi drzwiami. „Nie śpij!” – dziś jesteśmy zobowiązani czuwać, być hiperaktywnymi, a nasze sny nie należą już tylko do nas, co najwyższej możemy omówić je z naszym psychoterapeutą.

pokójniepokój

Le sommeil nous détache de nos rôles sociaux, il permet de régénérer nos forces, il reste hors de notre contrôle cognitif. Pourtant de nos jours, la société, en utilisant la logique du capitalisme rationnel et de l'efficacité absolue, colonise cette sphère en la vidant de sa valeur: «ne dors pas, la vie t'attend». Sphère régulée par des comprimés, des réveils-matin ou même des applications pour normaliser le sommeil. «Il faut que je dorme» introduit, par une porte dérobée, la notion travail à l'intérieur même du sommeil. «Ne dors pas !» - aujourd'hui nous sommes obligés de rester éveillés, hyperactifs et nos rêves ne nous appartiennent plus, au mieux nous pouvons en discuter avec notre psychologue.

			NIE ŚPIJ!	
			WAKE UP!	DON'T SLEEP!
		OBUDŹ SIĘ!	WAKE UP!	DON'T SLEEP!
NIE ŚPIJ!			OBUDŹ SIĘ!	GET UP!
		WAKE UP!	DON'T SLEEP!	GET UP!
WAKE UP!	OBUDŹ SIĘ!	OBUDŹ SIĘ!	OBUDŹ SIĘ!	WSTAWAJ!
		OBUDŹ SIĘ!	NIE ŚPIJ!	WSTAWAJ!

PL

MICHAŁ KRAWIEC

Absolwent Instytutu Sztuki Uniwersytetu Opolskiego. W swojej twórczości wypowiada się poprzez grafikę warsztatową, cyfrową oraz fotografię, często łączy te media tworząc indywidualny język wypowiedzi. Zajmują i fascynują go elementy przestrzeni miejskiej, zapomniane podwórka, w których czas się zatrzymał. W swoich pracach syntetyzuje przestrzeń, w której oszczędne w swojej formie elementy stają się geometrią miasta.

Diplômé de l'Institut d'Art de l'Université d'Opole, il mélange souvent plusieurs médias tel que le dessin, le graphisme digital, la photographie, la gravure pour constituer son propre langage. Fasciné et préoccupé par les éléments de l'espace public, les arrière-cours oubliés, dans lesquels le temps semble s'être arrêté, il synthétise dans son œuvre cet environnement où des éléments, minimalistes en soit, deviennent une géométrie urbaine.

Praca „*Nocni podróżnicy*” odnosi się do dźwięków, które przerywając nocną ciszę, wyrwają nas czasami z błogiego snu. Są to moje wyobrażenia przestrzeni, elementów miejskich wydających dźwięki, które mogą dobiegać zza zamkniętych drzwi sypialni.

Praca „*Sennik*” dotyka w sposób subiektywny tematu snów. Można się tu spotkać z moimi snami, w których bardzo często pojawiają się zmarłe osoby. W jednym z nich podróżowałem samochodem ze swoim zmarłym tatą przez nieznanne mi miasta. Grafika „*Sennik*” wykonana jest na blasze, do której przytwierdzonych jest trzydzieści sześć płytek z drzwiami. Pod nimi kryją się fragmenty opisanych snów. To odbiorca decyduje o kolejności ich odkrywania i interpretowania, a także może ułożyć własną indywidualną historię.

L'œuvre «*Nocni podróżnicy*» se réfère aux sons qui brisent parfois le silence de la nuit, et nous tirent du sommeil. L'artiste imagine les éléments d'un espace public qui, derrière des portes fermées, produisent ces bruits.

«*Sennik*» touche le sujet de rêves d'une façon subjective.

Il est possible d'entrer dans univers de projections oniriques et de côtoyer les morts. Dans un de ses rêves il voyage avec son père décédé à travers des villes inconnues.

Dessin graphique «*Sennik*» est fait sur une tôle auquel trente-six plaques-portes sont attachées. Dessous d'eux débris de rêves se cachent. Le destinataire décide de l'ordre et de l'interprétation de morceaux, il peut ainsi créer sa propre histoire.

Krawiec
Michał

PL

BARTŁOMIEJ TRZOS

Absolwent katowickiej filii Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Studia ukończył w 2001 roku uzyskując dyplom magisterski z grafiki warsztatowej. Zawodowo związany z Instytutem Sztuki Uniwersytetu Opolskiego jako adiunkt w pracowni grafiki warsztatowej, sitodruku, oraz rysunku.

W artystycznych poszukiwaniach wykorzystuje zarówno warsztat graficzny (tradycyjny, cyfrowy), jak i malarsko-rysunkowy. Dzięki wykorzystaniu zróżnicowanych technologii stara się odnaleźć wspólny mianownik w próbach poszerzenia swojej artystycznej przestrzeni, kreowanej poprzez mocno zindywidualizowaną interpretację otaczającej rzeczywistości.

Il est diplômé d'un master à l'École Nationale Supérieure d'Art de Cracovie/Katowice et d'un doctorat en arts graphiques à l'académie de Beaux arts de Katowice en 2009. Professionnellement proche de l'Institut d'Art de l'Université d'Opole, il enseigne dans les ateliers de sérigraphie, gravure, arts graphiques et de dessin. Dans ses réalisations artistiques il exploite plusieurs techniques graphiques (traditionnel et digital), aussi bien que la peinture et le dessin afin de trouver un dénominateur commun entre l'élargissement de son espace artistique et son interprétation de la réalité environnante.

Remastering imaginacji. 10 kompozycji graficznych

Projekt ma na celu uchwycenie surrealistycznej atmosfery pierwszego onirycznego stanu w trakcie powrotu do rzeczywistości: w momencie wybudzania się ze snu. Poszczególne prace graficzne opracowywane na bazie cyfrowej, przedstawiają różne warianty sypialnianego okna, które staje się łącznikiem pomiędzy światem sennych imaginacji a rzeczywistością.

Remastering imaginacji. 10 compositions graphiques digitales

Capter le premier état. Une prise de vue de l'atmosphère surréaliste effractée dès le réveil, au retour du monde des rêves. Chaque œuvre représente les variantes d'une fenêtre de la chambre à coucher, offrant un lien entre le monde oniriques à la réalité.

3.1

Projekt i opracowanie graficzne
Magdalena Hławacz, Grzegorz Gajdos

Typografia na poduszkach
Bartłomiej Trzosi

Redakcja techniczna
Magdalena Hławacz, Grzegorz Gajdos

Tłumaczenia
Aleksandra Mielczarek

Druk
Zakład Poligraficzny Sindruk, Opole

Wydawca
Instytut Sztuki UO

ISBN 978-83-65117-06-1
Opole 2017