

PORTFOLIO

BERENIKA KOWALSKA-DYBKO I MICHAŁ DYBKO

ZASŁONA ŚWIATŁA

Berenika Kowalska-Dybko (malarstwo), Michał Dybko (rozwiązania przestrzenne, projekt konstrukcji)

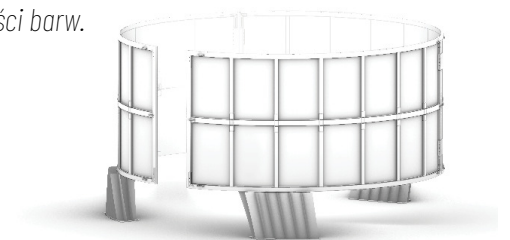

ZASŁONA ŚWIATŁA

Organiczne formy malarskie, dynamiczne plamy, malowane przez Berenikę Kowalską-Dybko, ujawniają ruch światła. Ruch włąb - ruch wokół. Ruch spotęgowany przez przemieszczanie się odbiorcy w okręgu.

Instalacja nawiązuje do równoczesnego poruszania się i przenikania materii z tym co nieuchwytnie, nienazwane. Praca integruje dla swojego celu: **Ruch, Przestrzeń, Światło**. Celem jest wprowadzenie odbiorcy w nowe doświadczenie świetlistości barw.

*Zasłaniamy przestrzeń płótnem, tworzymy wnętrze obrazu.
Obraz odkrywa świetlistości barw.
Zasłaniamy się światłem.*

ZASŁONA ŚWIATŁA

WIEŻA CIŚNIEŃ, MIŃSK MAZOWIECKI

Zasłona Światła w przestrzeni Wieży Ciśnień – tymczasowej pracowni

Projektowanie -Produkcja -Tworzenie to okres od lutego 2023 do czerwca 2024. Proces twórczy był elementem przywracania NIEMIEJSCA miastu Mińsk Mazowiecki. Na podstawie konstrukcji Michała Dybko zgłoszono wniosek o udzielenie patentu nr **P.448840** - autorski sposób budowania krosien. Częścią projektu jest grafika UNIKAT przygotowana dla każdego odbiorcy. Otwarty tekst, porusza się wobec doświadczenia Panoramy.

Co powstaje? (tekst otwierający proces)

Powstaje panorama średnicy pięciu oraz wysokości ponad dwa metry

Powstaje synteza **techniki i sztuki**

Powstaje doświadczenie Przestrzeni, Ruchu i Światła

Powstaje wielkoformatowe malarstwo abstrakcyjne

Powstaje współpraca ludzi, którzy bawią się tym projektem

Powstaje pierwszy projekt zainicjowany przez Berenikę i Michała

Powstaje kompozycja która odwiedzi wiele miejsc

przenika wypełnia obecność
ruch przestrzeni światło spotkanie
spotkania tła pola życia podmuch tchnienie radości
prześwit oddech powiew przewiew
ruch przestrzeni duch materii
płonący powiew
otwarte wymiary dech życia obłok ognia
ruch obecności obecność ruchu światło drogi
przenika wypełnia obecność
przenikająca przestrzeń
duch przestrzeni ruch materii tchnienie życia
światło spotkania życie podmuchu
spotkanie życia otwartarozdarta

zasłona światła

tekst z grafiki UNIKAT, wym. 167x215 mm, technika mieszana, farba na tekturze i sitodruk

KOPENHAGA, PILIPCZUK GALLERY, BEFORE DAWN

WYSTAWA WSPÓLNA

Berenika Kowalska (malarstwo) - Margaret Flatley (rzeźba) - Nikoline Due i Timothy De Mesa Højgaard (choreografia)

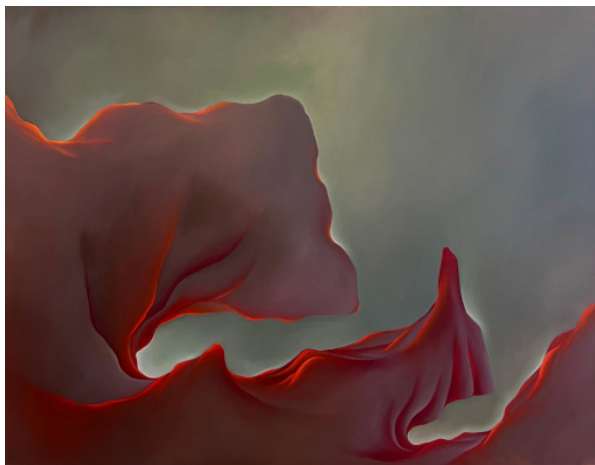
Prace artystek są silnie powiązane estetycznie i metaforycznie, odnoszą się do dualności między ziemią a ogniem, ciemnością i światłem, ciałem i seksualnością, zniszczeniem i odrodzeniem, materią i duszą. Tytuł jest źródłowy dla koncepcji wystawy, gdyż sugeruje sprzeczność pomiędzy początkiem wszystkiego a końcem – jedno nie może istnieć bez drugiego. „Before Dawn” zabiera widza w podróż do podziemi i uświadamia, że ciemność jest konieczna, aby mogło zabłysnąć światło. [...]

Obrazy Kowalskiej pozostają bez tytułu, gdyż świadomie stara się poszerzać sieć skojarzeń widza, zamiast ograniczać myślenie wokół konkretnej narracji. Tak jak doznania wywołane obrazem zmieniają się i rozchodzą w różnych kierunkach, tak ukazane na obrazie formy mogą ewoluować w odbiorze widza. Dlatego jeden obraz może przypominać zarówno fałdy ziemi, jak i języki ognia, góry, jaskinie, doliny, części ciała mężczyzn i kobiet. To umysł widza wypełnia prace otwarte na indywidualną interpretację.

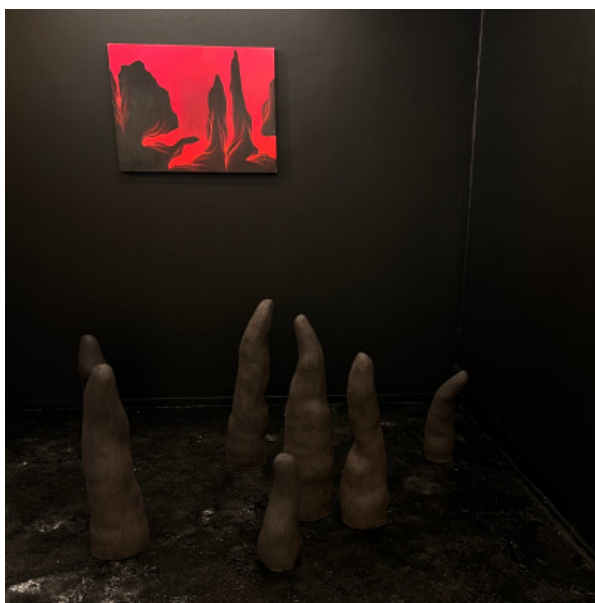
fragment opisu wystawy, kurator Maja Pilipczuk

performance podczas wernisażu

Bez tytułu, 130x100, olej na płótnie, 2022

Bez tytułu, 66x48, olej na płótnie, 2022
Abstrakcyjna rzeźba z gliny, 2022

Bez tytułu, 100x60, olej na płótnie, 2022

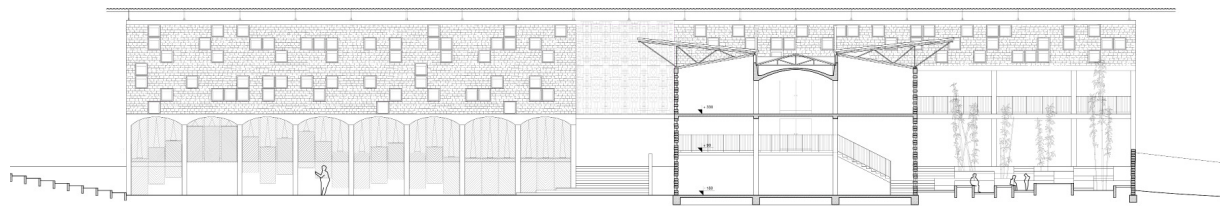

Bez tytułu, 140x80, olej na płótnie, 2022

KENIA, AKADO, SIEROCIEŃIEC

PROJEKTOWANIE W/DLA SPOŁECZNOŚCI

Michał Dybko

elevacja sali spotkań oraz przekrój przez część warsztatową

przekrój przez budynek

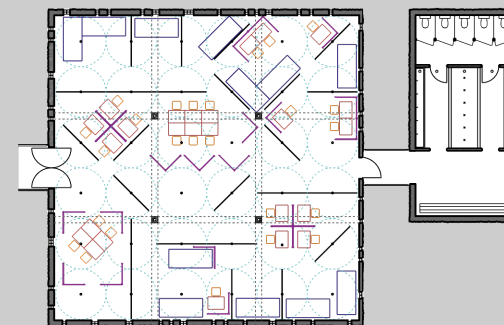
ARCHITEKTURA ŚWIATŁO-WODA-POWIETRZE-TECHNIKA-WNĘTRZE

Powierzchnia: 3500 m²

Projekt architektoniczny zakłada budowę obiektu sierocińca z trzema dużymi sypialniami, oddziałem przedszkolnym, stołówką, przestrzenią na warsztaty, skrzydłem dla wychowawców i ogólnodostępną salą spotkań, dla lokalnej społeczności. Dla dzieci zaprojektowano autorskie wyposażenie wnętrz, które podlega personalizacji. Wszystkie obiekty zostały tak pomyślane, aby jak najwięcej prac wioska mogła wykonać samodzielnie, nabywając nowe umiejętności i gromadząc sprzęt.

wizualizacja sali dziecięcej

rzut sali

współpraca

KENIA, AKADO, SIEROCIENIEC BUDOWANIE (W) SPOŁECZNOŚCI

Michał Dybko

PRACOWNIA PLASTYCZNA

Podczas podróży projektowej do Kenii, zorganizowałem lokalną pracownię plastyczną we wsi Akadao. Przy tego typu spotkaniu i projektach zawsze pojawia się zagadnienie styku dwóch kultur i procesów, które w związku z tym zachodzą (dominacja, zatarcie, koegzystencja, wzmocnienie). Niebezpieczeństwem dla kultury lokalnej, jest mechanizm, w którym nawet czujny projektant poprzez swój warsztat przeszczepia formy, a przez to sposób życia, ukształtowany, w innej kulturze. Przykładem jest pojawienie się sztalug. Ludzie we wsi nie znali takiego obiektu. W kulturze afrykańskiej, nie istnieje tradycja przedstawienia realistycznego w malarstwie.

wspólna budowa sztalug

SIEROTY I WSPÓLNE DZIAŁANIE

Pracownia plastyczna otwiera pole do autoekspresji i samopoznania przez tworzenie. Dla wielu dzieci to pierwsze zetknięcie z materiałami, do których nie miały dostępu. Radość nowego. Podobnie z zaangażowaniem w proste prace przygotowawcze. Dzieci na wsi dotkniętej głęboką biedą nie włącza się w działania, żeby nie zniszczyły materiału lub narzędzi. Te proste doświadczenia w procesie wydają się cenniejsze, niż sam materialny obiekt.

PRACOWNIA, CHEŁMOŃSKIEGO 4A, Mińsk Mazowiecki

Berenika Kowalska-Dybko, Michał Dybko

eksperymentalny projekt elewacji pracowni - realizacji jesień 2023

PRACOWNIA

Pracownia projektowo-artystyczna prowadzona przez Michała Dybko i Berenikę Kowalską-Dybko w Mińsku Mazowieckim, to miejsce wymiany. Spotkania różnych ludzi: amatorów i profesjonalistów, projektantów oraz artystów, uczniów i studentów. Celem jest wymiana doświadczeń, osiąganie perspektyw i rozwiązań niedostępnych dla wąsko wyspecjalizowanych zespołów. W pracowni powstają konstelacje, kooperatywne działania artystyczno-projektowe. Pracowni bliska jest filozofia "open source", staramy się łączyć i przenikać dziedziny.

EKSPERYMENT MATERIAŁOWY

Jako pracownia postanowiliśmy wykonać elewację, eksplorując nowy kontekst znanego materiału (piany PUR), tak aby komunikować niespotykaną swobodę działania. Odwiedzający dotykają nietypowej faktury gruboziarnistego "baranka" na ścianie. Malowany gradientem róż, latem dopełnia zieleni ogrodu, a zimą przypomina lukrowany "dom z piernika".

PRACOWNIA, CHEŁMOŃSKIEGO 4A, Mińsk Mazowiecki

Berenika Kowalska-Dybko Michał Dybko

Szukamy dynamiki opartej o eksperyment i zabawę działaniem. Równocześnie jest to miejsce edukacji uczniów i studentów, którzy przez realizację zadań i obserwację w "żywej" pracowni kształcą swoje umiejętności i wrażliwość twórczą.

W pracowni:
łączymy technikę i sztukę,
łączymy metody cyfrowe i analogowe,
zmieniamy skalę działań od 1 mm do 1 km,
zmieniamy konteksty rygoru kreacji i precyzji swobody

[A] rodzinne warsztaty projektowe - domy nad Pilicą [B] finalnie wypracowana koncepcja domu [C] indywidualne zajęcia malarskie [D] autorski print 3D wykonany przez praktykantkę Olgę Rosińską [E] dziecięca formuła [F] warsztat 3D print [G] test kolorystyczno-fakturowy szkliv

Pracownia Mińsk Mazowiecki, eksperymentalna elewacja z piany

MOTYWACJA DO WZIĘCIA UDZIAŁU W NABORZE

Jesteśmy przekonani, że projekt *Zasłona Światła*, jako praca z pogranicza dziedzin artystyczno-projektowo-społecznych pasuje do interdyscyplinarnego charakteru CSW Zamek Ujazdowski. Dodatkowo bliska jest nam wspólna idea działania kolektywnego (*konstelacyjnego*), włączającego dzięki działaniom performatywnym, razem twórców i odbiorców w powstałe dzieło. *Zasłona Światła* jest pierwszym, eksperymentalnym projektem dla działających w swoich dziedzinach twórców- Bereniki i Michała, którzy po raz pierwszy postanowili połączyć się w duet. Uważamy, że OPEN CALL w CSW w Warszawie, jest sprzyjającą przestrzenią dla debiutanckiej wystawy nowo powstałego zespołu twórczego.

OBSZAR AKTUALNYCH ZAJNTERESOWAŃ ARTYSTYCZNYCH

Nasze główne zainteresowania oscylują wokół szeroko rozumianego eksperymentu, w obszarze użycia nowych technik, łączenia ze sobą różnych materiałów i strategii działania oraz redefiniowania tradycyjnych metod. Według stwierdzenia „both...and...” (zarówno...jak i...) w przeciwieństwie do „wybierz jedno”. Interesuje nas spotkanie różnych osobowości twórców i dziedzin, w których się specjalizują. Dla Michała, jako projektanta, ważne jest ćwiczenie się w poruszaniu przestrzeni potrzeb, założeń, złożonych perspektyw - OPEN SOURCE - OTWARTE TWORZENIE. Szukanie struktur i sytuacji (społecznych i materialnych), które prowadzą do wsparcia i naturalnego rozwoju zamiast konkurencyjnej konkurencji. W obszar aktualnych zainteresowań Bereniki, jako malarki, wchodzi poszukiwanie zestawienia barwnego tworzącego napięcia świetlne oraz eksperymentowanie ze skalą i kształtem wielkoformatowych podobraz. Barwa, światło, efemeryczność zjawisk i szukanie przenikających się abstrakcyjnych form, to główne zagadnienia towarzyszące powstającym obrazom. Berenika szuka w tych przestrzeniach form wyrażających nowe życie we współczesnym świecie.

Berenika Kowalska-Dybko urodzona w 1989 roku. Uzyskała dyplom w 2014 r. na Wydziale malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W latach 2015-2017 reprezentowała Polskę na JCE / JEUNE CREATION EUROPEENNE. W 2017 r. otrzymała stypendium artystyczne Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2019 roku uczestniczyła w rezydencji artystycznej Shiro Oni Studio w Japonii. Uczestniczyła w wielu wystawach krajowych i zagranicznych. Obecnie mieszka i tworzy w Mińsku Mazowieckim.

Wystawy indywidualne (wybrane)

2021 TRACING FLUIDITY - Pilipczuk Gallery, Kopenhaga, Dania
2018 HOW MANY COLOURS MAKE UP YOUR ABSTRACT PAINTING - Polish Art Foundation Gallery, Warszawa
2017 ŚWIATŁOWÓD - BWA Zamość

Wystawy zbiorowe (wybrane)

2024- JEDZENIE W SZTUCE-MOCAK, Kraków
2022 BEFORE DAWN - wystawa z Margaret Flatley - Pilipczuk Gallery, Kopenhaga, Dania
2019 KANA ART FESTIVAL - Onishi, Japonia
2019 MŁODE MALARSTWO POLSKIE - Kolekcja MNG - Pałac Sztuki, Muzeum Narodowe, Gdańsk

Michał Dybko urodzony w 1993 roku. Uzyskał dyplom w 2019 r. w specjalności Projektowanie Wnętrz i Form Przemysłowych w Architekturze i Urbanistyce, na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Asystent w Zakładzie Projektowania i Teorii Architektury. Pracował w Ona Winogrodzka Architecture & Art Associate i Jaz+ Architekci. Zainteresowany działaniem interdyscyplinarnym z pogranicza architektury, dizajnu i sztuki. W praktyce zawodowej zajmuje się głównie projektami domów indywidualnych, produktu i wnętrz.

Indywidualna praktyka projektowa wybrane projekty:

- osiedle domów w Eggesin (projekt koncepcyjny)
- domy nad Pilicą (projekt koncepcyjny)
- dom w Józefowie
- projekty wzornicze fazy prototypów: Green Wall (faza prototypu), PARAMETRIC 3D Print (WorkshopBay)

Kicia na tronie