

Piotr Kmita / portfolio

Piotr Kmita (1981) artysta wizualny mieszkający i tworzący we Wrocławiu. Absolwent ASP we Wrocławiu, prowadzący w niej obecnie IX Pracownię Rysunku.

Debiutował w 2006 r. wystawą „Sasnal to przy mnie krasnal”. W 2021 r. obronił pracę doktorską poświęconą serii filmów o Jamesie Bondzie zatytułowaną „007 – dekonstrukcja mitu.” Od 2022 r. pełni funkcję kuratora głównego Triennale Rysunku Wrocław. Dwukrotny stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w latach 2011 i 2017.

Jego prace znajdują się w kolekcji Dolnośląskiej Zachęty Sztuk Pięknych, Banku Pekao S.A. oraz kolekcjach prywatnych. Piotr Kmita w swojej twórczości porusza szeroki zakres tematów: poczynając od kondycji świata sztuki, poprzez wątki społeczne i polityczne, aż po realizacje inspirowane kulturą popularną. Najważniejszym polem jego artystycznych inspiracji stała się w ostatnich latach kultura masowa ze szczególnym uwzględnieniem obszarów, które wywarły znaczący wpływ na budowanie uniwersalnej świadomości wizualnej.

Aktualnie w polu moich artystycznych poszukiwań jedną z najważniejszych kwestii stanowi analiza zmian sposobów interpretowania klasycznych ról społecznych w kontekście wykorzystania nowoczesnych środków komunikacji. Cały czas rozwijam projekt „Hounds of Love”, prezentujący wizerunki psów znalezionych na Tinderze.

Jego pierwsza odsłona zafunkcjonowała w niezależnej wrocławskiej „Galerii u Koszałki” latem 2023 r. Zarówno w formie klasycznej wystawy jak również nocnego, tanecznego pokazu cieszyła się ona wyjątkową frekwencją i bardzo pozytywnym odbiorem. Możliwość zaprezentowania tego projektu w CSW Zamek Ujazdowski będzie dobrą okazją do przybliżenia go szerszej publiczności stanowiąc równocześnie motywację do jego dalszego rozwoju.

www.instagram.com/piotr.kmita/

Hounds of Love

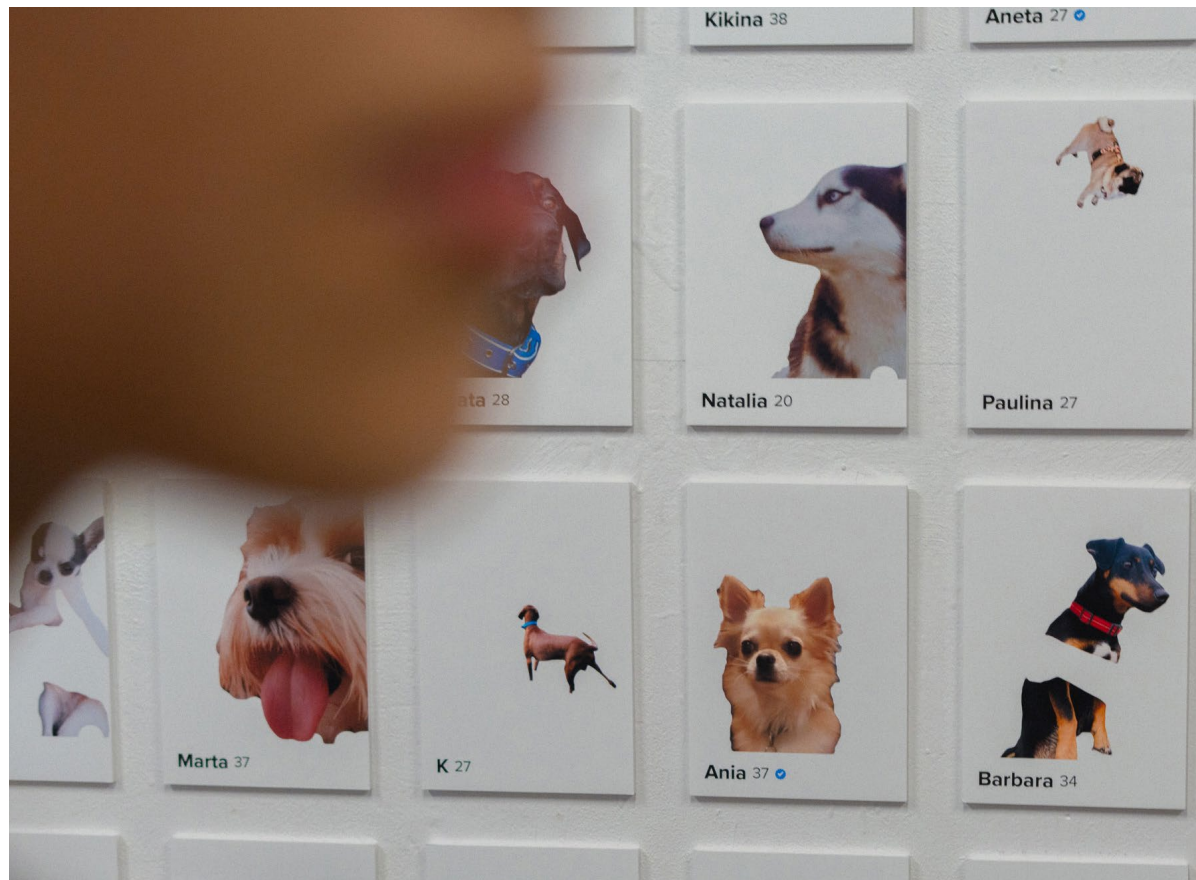
seria 550 wydruków cyfrowych / 21 x 15 cm / 2023

Projekt Piotra Kmity zbudowany został na bazie tysięcy wizerunków psów prezentowanych na zdjęciach profilowych użytkowników aplikacji randkowej Tinder. Psy najrozmaitszych ras ukazywane są na nich w szerokiej gamie ujęć: przytulane, zabawiane czy też po prostu traktowane jak rodzaj atrakcyjnego rekwizytu, którym dobrze jest się pochwalić. Postrzegane w szerszym kontekście, jawią się jako rodzaj zamiennika różnego typu emocjonalnych pragnień.

Projekt „Hounds of Love” za fasadą lekkiej formy kryje poważniejsze skojarzenia odnoszące się do zmiany zasad nawiązywania relacji międzyludzkich, jakiej jesteśmy świadkami w przestrzeni internetu. Tutaj to kobiety zdają się sprawować kontrolę nad sytuacją, otaczane wszechobecną atencją ze strony mężczyzn, którzy niczym zabawne pieski łaszą się i zabiegają o ich uwagę, starając się wyróżnić z grona konkurentów.

Praca nad projektem rozpoczęta została w czerwcu 2022 roku. Dzięki dokonanej w tym czasie analizie kilkudziesięciu tysięcy profili, artyście udało się stworzyć zbiór ponad 2500 zrzutów ekranu, na których znajdują się różnego rodzaju psy. Po wstępnej selekcji poszczególne zdjęcia zostały ocenzone - usunięte zostały wszystkie elementy z wyjątkiem psa, imienia użytkownicy, jej wieku oraz specjalnych znaczników. W ramach projektu „Hounds of Love” artysta stworzył serię 550 wydruków, które w nawiązaniu do nomenklatury karcianych gier kolekcjonerskich, podzielone zostały na kategorie: zwykłych, rzadkich i legendarnych.

Projekt „Hounds of Love” został zaprezentowany we wrocławskiej „Galerii u Kosałki” w lipcu 2023 r.

Hounds of Love / Midnight Love

nocna edycja wystawy „Hounds of Love” / 2023

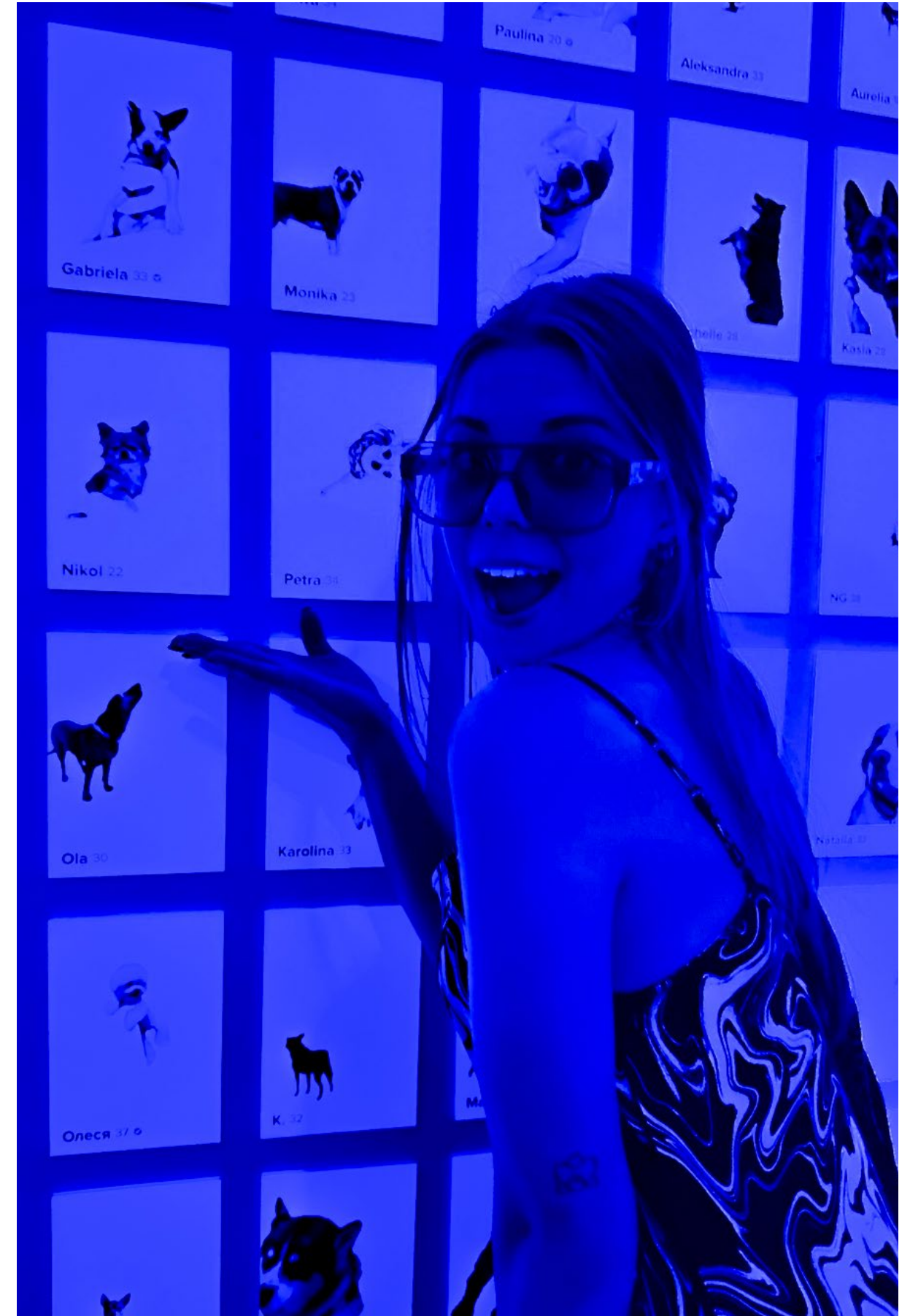
Podczas trwania festiwalu filmowego Nowe Horyzonty w dniach 21–30 lipca 2023 r. wystawa „Hounds of Love” czynna była od godziny 21:00. Codziennie, równo o północy, zmieniała się w swoją specjalną edycję – „Midnight Love”.

Przestrzeń galerii wypełniało ultrafioletowe światło a z głośników zaczynały płynąć pierwsze nuty piosenki „My Heart Goes Boom” zespołu French Affair. Wizerunki psów stawały się mniej czytelne a na pierwszy plan wysuwały się świecące w ciemności, otaczające je, nieregularne, białe kształty.

Nocny pokaz wzbogacony był o warstwę muzyczną opartą na playliście przygotowanej specjalnie na potrzeby wystawy przez artystę. Zawierała ona subiektywny wybór ulubionych dyskotekowych hitów – głównie z lat 90-tych i początku dwutysięcznych. Każdej nocy w przestrzeni galerii odbywał się godziny performance taneczny realizowany z udziałem publiczności. Przez godzinę odtwarzany był zestaw wybranych utworów, wieńczony nieodmiennie przez „Psie smutki” w wykonaniu Edyty Geppert.

Pierwszej i ostatniej nocy utwory towarzyszące wystawie miksowane były na żywo przez Kamila Kawalca, grającego pod pseudonimem DJ Tigra. Stworzone przez niego sety zapisały się w pamięci licznie zgromadzonych osób jako pełne pozytywnej, mocnej energii „rejwy z pieskami”.

Projekt „Hounds of Love” został zaprezentowany we wrocławskiej „Galerii u Kosałki” w lipcu 2023 r.

Hounds of Love / Midnight Love

nocna edycja wystawy „Hounds of Love”, performance taneczny / 2023

Sorry James / Girls

guma arabska i akryl na płótnie / 60 x 60 cm / 2021

Cykl 40 obrazów stanowi próbę reinterpretacji w kontekście przemian społecznych i kulturowych obecnego we wszystkich częściach szpiegowskiego cyklu toposu „dziewczyn Bonda”. Na twarzach sportretowanych na złotych płótnach partnerek agenta 007 odmalowany został lęk: zarówno strach dający się odczytać bez wątpliwości i z dużą intensywnością, jak i mniej uchwytny, trudniejszy do jednoznacznego zidentyfikowania. Kolor prac (przywołany w aż trzech tytułach filmowej serii) i relief znajdujący się na powierzchni płócien sprawiają, że w zależności od kąta padania światła i punktu, z którego obrazy są oglądane, emocje bohaterek zostają uwydatnione bądź złagodzone. Estetyczna złota zasłona akcentuje lub rozmywa marginalizowane w kinie rozrywkowym stany psychiczne: ukazuje towarzyszące Bondowi bohaterki jako przepełnione niepokojem kobiety naznaczone piętnem traumatycznych przeżyć.

Praca zrealizowana w ramach doktoratu „007 – dekonstrukcja mitu”, prezentowana na wystawie "Sorry James" w 2021 r. w Studio BWA Wrocław.

Sorry James / Call to Action

wideo found footage / 45' / 2021

Wideo „Call to Action” stanowi kompilację scen z 24 filmów bondowskiej sagi. Kluczem doboru fragmentów było ich sfokusowanie na technologicznych detalach: powtarzającą się niezliczoną ilość razy sekwencję akcji i reakcji, której nieodzownym elementem jest obecność techniki.

Kompilacja zawiera wiele różnorodnych ujęć, ograniczonych, jednakże w zasadzie tylko do zbliżeń i dalekiego planu. Wybór takiej formy miał na celu podkreślenie anonimowości rozgrywających się na ekranie działań. W całym filmie ani razu nie pojawia się ludzki wizerunek - widzimy tylko dłonie, których działania wywołują różnego rodzaju, mniej lub bardziej dramatyczne, efekty.

Podstawowym założeniem w realizacji projektu był fakt nieingerowania w prędkość, ani wzajemną relację obrazu i dźwięku, wybranych fragmentów. Każdy z nich jest dokładnie taki jak w oryginale - przycięty jednak w taki sposób, żeby możliwie dobrze współgrać z sąsiadującymi z nim elementami.

Bardzo ważną rolę w odbiorze filmu odgrywa jego warstwa dźwiękowa, w głównej mierze odpowiedzialna za utrzymanie właściwego rytmu. Wszelkiego typu odgłosy wydawane przez maszyny, zestawione z agresywnymi dźwiękami potężnych eksplozji, tworzą rodzaj swoistej, audiowizualnej symfonii.

Dzięki chronologicznemu rozmieszczeniu wszystkich fragmentów powstał rodzaj skrótu bondowskiej sagi, ukazującego przemiany jakie dokonały się w sztuce filmowej na przestrzeni ostatnich sześciu dekad. Przejścia między poszczególnymi filmami są trudne do zauważenia - tworzą rodzaj didżejskiego miksu, płynnie przechodzącego przez kolejne lata istnienia najdłuższej kinowej serii.

Praca zrealizowana w ramach doktoratu „007 – dekonstrukcja mitu”, prezentowana na wystawie "Sorry James" w 2021 r. w Studio BWA Wrocław.

W poszukiwaniu straconego czasu

druk cyfrowy / kompozycja złożona z 220 elementów o wymiarach 30 x 30 cm / 660 x 300 cm / 2016

Wystawa „W poszukiwaniu straconego czasu” zbudowana była na bazie wielkoformatowej mozaiki wykonanej w technice druku cyfrowego, składającej się z 220 segmentów. Każdy z nich powstał na bazie pomniejszonych pierwszych klatek z poszczególnych sekund jednego z odcinków „Dynastii” (1981-89). Kompozycja o wymiarach 3 x 6,6 metra stanowiła rodzaj skompresowanej wersji tego popularnego w Polsce lat 90-tych serialu.

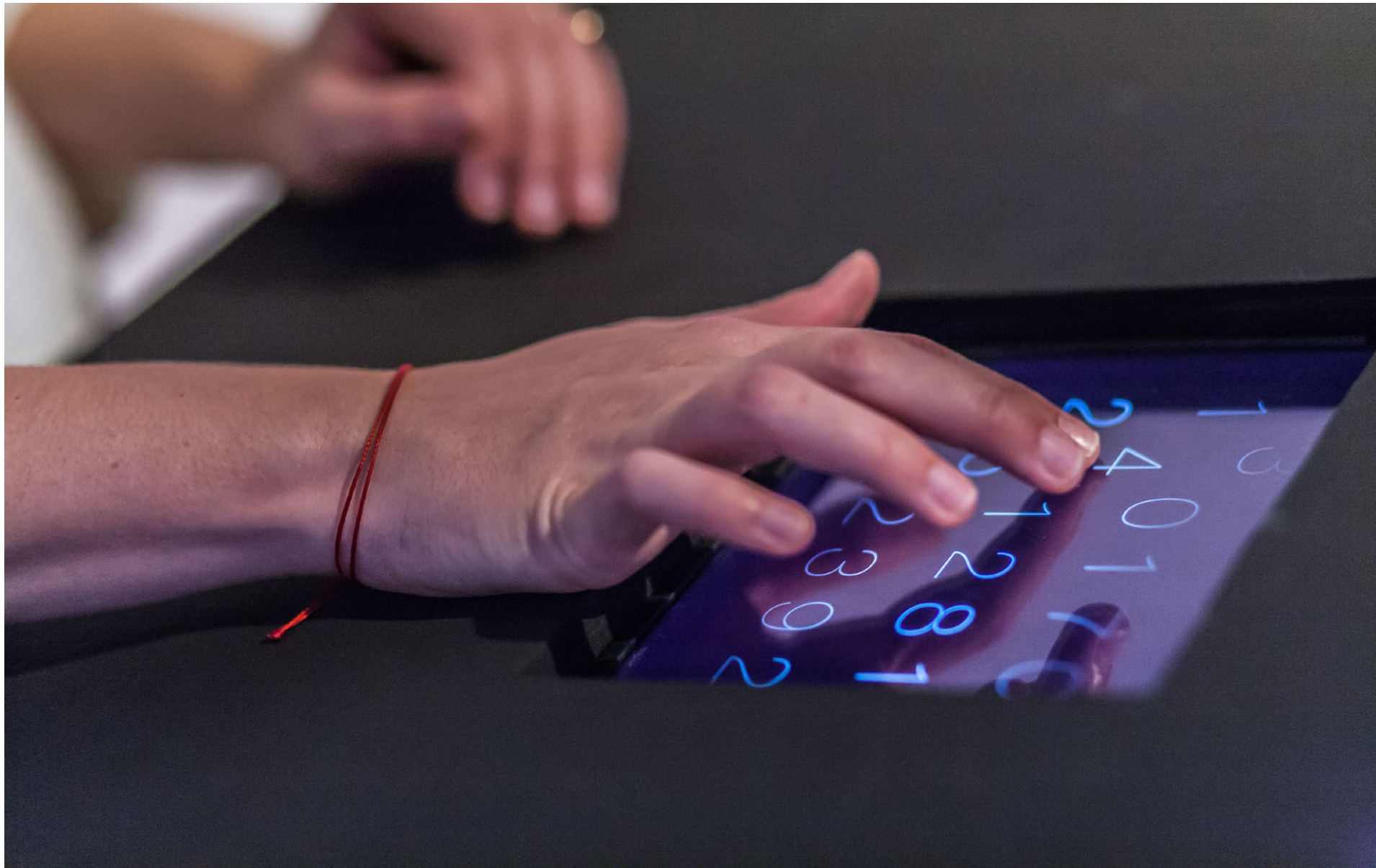

W poszukiwaniu straconego czasu

instalacja interaktywna / 2016

Drugim elementem wystawy „W poszukiwaniu straconego czasu” była instalacja interaktywna dzięki której za pomocą dotykowego ekranu, możliwe było wybranie liczby odpowiadającej jednej z setek tysięcy sekund z każdego z 220 odcinków serialu „Dynastia” i wyświetlenia jej w zapętleniu na ekranie.

Projekt „W poszukiwaniu straconego czasu” został zaprezentowany w galerii „Mieszkanie Gepperta” we Wrocławiu w 2016 r.

Obrazy obrażające

cykl obrazów olejnych na płótnie / od 2006

Realizowany od 2006 r. cykl „Obrazów obrażających” jest zbiorem obrazów olejnych, których zadaniem jest obrażenie jak najszerszej grupy odbiorców.

W celu uniknięcia negatywnych konsekwencji wszelkie potencjalnie obraźliwe obrazy zostały zaszyfrowane. Tylko widz, którego chęć pocucia się obrażonym jest naprawdę szczerą, będzie mógł rozwiązać łamigłówkę kosztem czasu i intelektualnego wysiłku.

Prace skonstruowane zostały na bazie zasad tak zwanych „obrazków logicznych”. Aktywny odbiór obrazu polega na wypełnieniu niektórych kwadratowych pól. Każda liczba określa długość grupy wypełnionych kwadratów w danej kolumnie (lub rzędzie). Pomiędzy grupami wypełnionych kwadratów jest co najmniej jedno pole puste. Kolejność liczb mówi o kolejności grup wypełnionych pól.

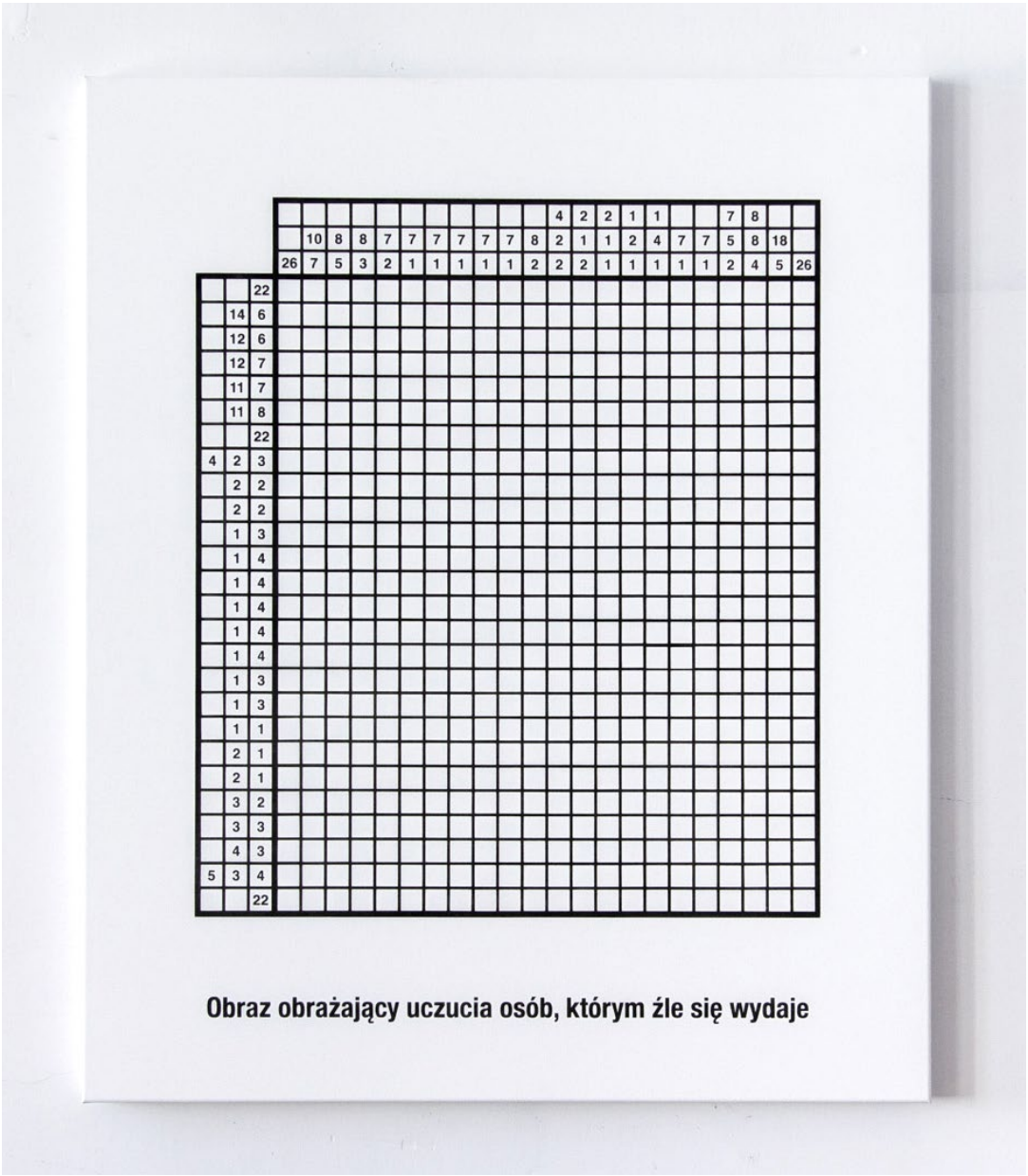
Projekt został po raz pierwszy zaprezentowany w 2006 r. w ramach wystawy dyplomowej „Zniewagi i obrazy” w BWA Awan-garda we Wrocławiu.

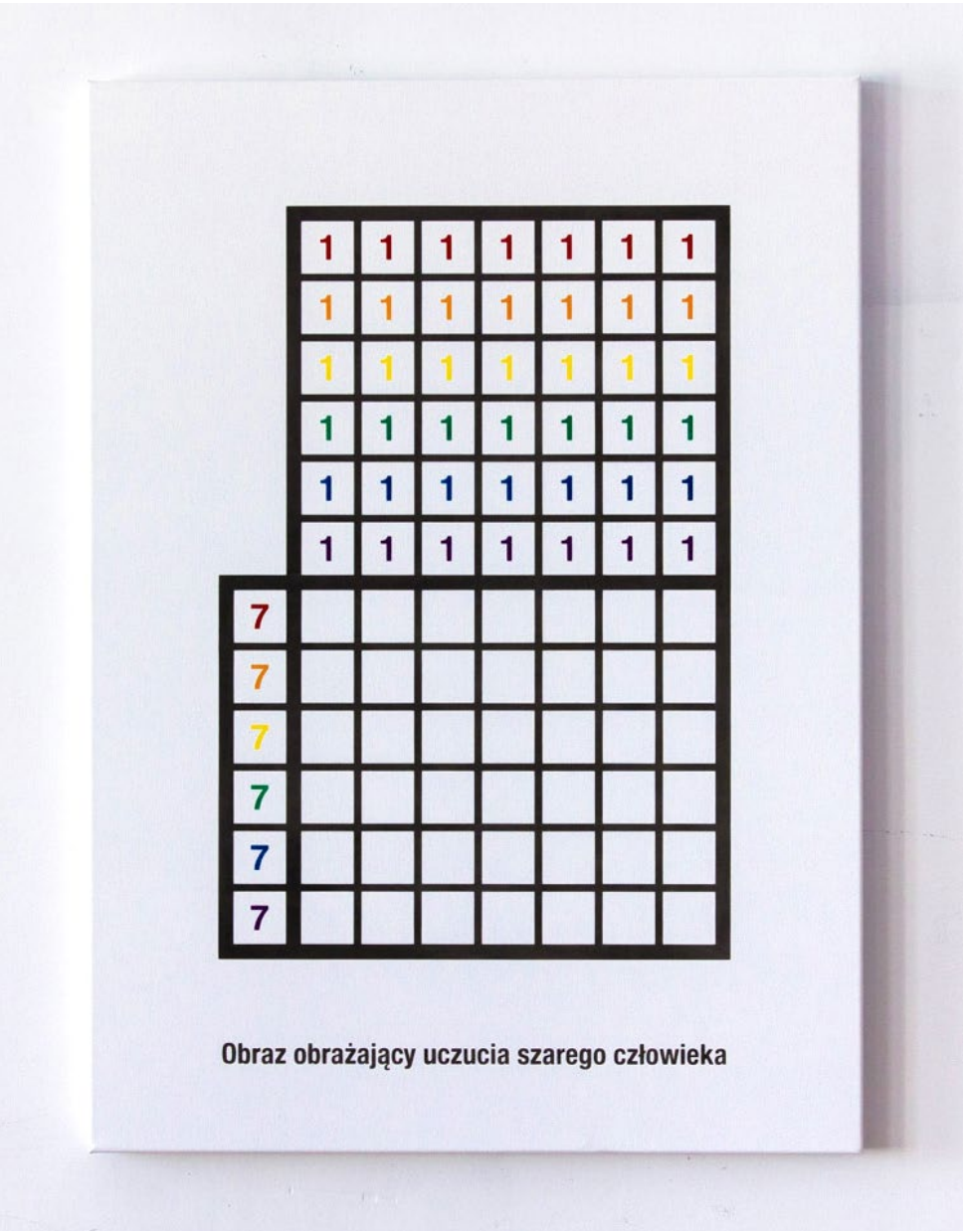
Obraz obrażający uczucia osób,
którym źle się wydaje

olej na płótnie / 100 x 82 cm / 2019

Obraz obrażający uczucia
szarego człowieka

olej na płótnie / 100 x 72 cm / 2019

Obraz obrażający uczucia osób,
mających serce po lewej stronie

olej na płótnie / 100 x 96 cm / 2019

