

KASIA RYSIAK

IN.TURN

Artist Statement

W swojej działalności artystycznej poruszam się między dziedzinami, wykorzystując w pracy takie narzędzia jak fotografia, malarstwo, rzeźba. Swoimi działaniami podejmuję tematy zaangażowane społecznie, interesuje mnie spojrzenie krytyczne. Zabieram głos w takich kwestiach jak: ochrona środowiska, sprawy imigrantów czy planowanie urbanistyczne. Kolejnym obszarem są działania na polu abstrakcyjnym, gdzie mierzę się z materią malarską, rozwiązując problemy kompozycji, natężenia obrazu, relacje płaszczyzn. Obecnie eksperymentuję z różnymi formami wizualnego przekazu. Balansuję na granicy czystości gatunku. Ważnymi elementami, które inspirują mnie do tworzenia, są światło, faktura, dźwięk i przestrzeń. Dźwięk, bardzo często stanowi jeden z elementów składających się na całość pracy czy działania. W mojej pracy artystycznej staram się operować językiem aluzyjnym, wielowymiarowym, który zostawia przestrzeń dla interpretacji.

Bio

Artystka i projektantka. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, Wydziału Tkaniny i Ubioru oraz Wydziału Grafiki na ASP w Warszawie. Związana z kolektywem Pracownia Wschodnia od 2012 roku. W projektach artystycznych działa interdyscyplinarne, poruszając tematy społeczne. W designie wykorzystuje niezagospodarowane nisze do tworzenia nowych oblicz istniejących projektów. Współtworzyła markę odzieżową Mamapiki (2009-2016). W latach 2018-2019 prowadziła Pracownię Duży Pokój, gdzie współrealizowała cykl wystaw "WystaWy" oraz stworzyła i koordynowała projekt edukacyjno-artystyczny FOTONY. W 2019 roku zaprezentowała komplet szachowy A00 na 100-lecie Bauhausu. Od 2021 roku współtworzy Foto Pracownię Wschodnią przy pl. Hallera w Warszawie, w której realizuje wszechstronne projekty oparte na technikach fotografii analogowej. Prowadzi warsztaty w ciemni, a także cykl wystaw, promując artystki i artystów wykorzystujących w swojej praktyce artystycznej fotografię. Stypendystka programu Mobilni w Kulturze 2021 oraz Praga Praca 2022. Od 2022 roku jest częścią kolektywu HYDROZA, który powstał dzięki spotkaniu na masterclass Nikon Noor Academy w Warszawie w 2022 r.

Motywacja

CSW jest bardzo ważnym miejscem na mojej osobistej mapie Warszawy, to tu przychodziłam od najmłodszych lat co czwartek, kształtując się jako człowiek i artystka. Cieszę się, że miejsce powraca po pewnej nieobecności. Moim marzeniem jest być częścią tej instytucji, dlatego składam propozycję wystawy **IN.TURN**.

barytowa odbitka fotograficzna

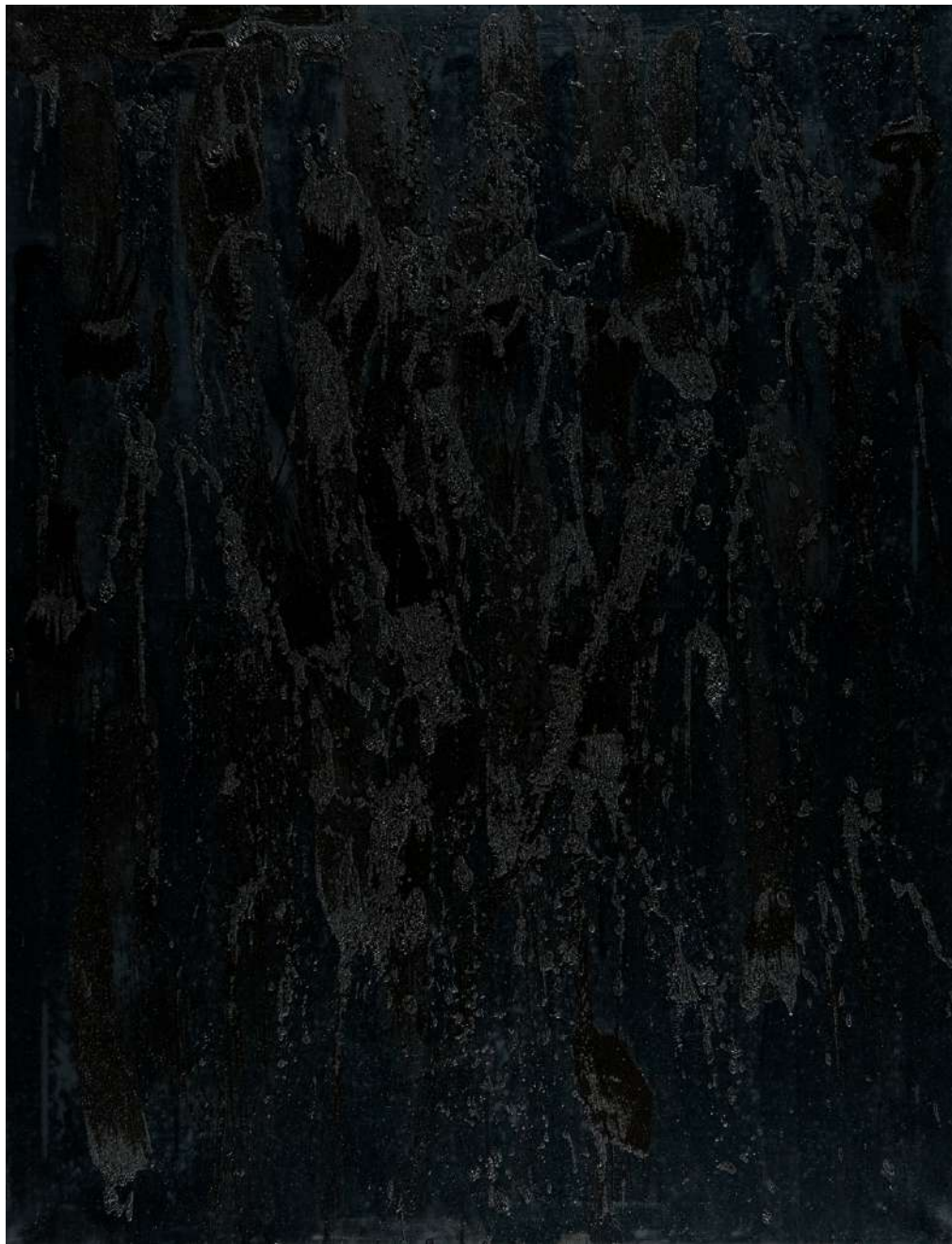
barytowa odbitka fotograficzna

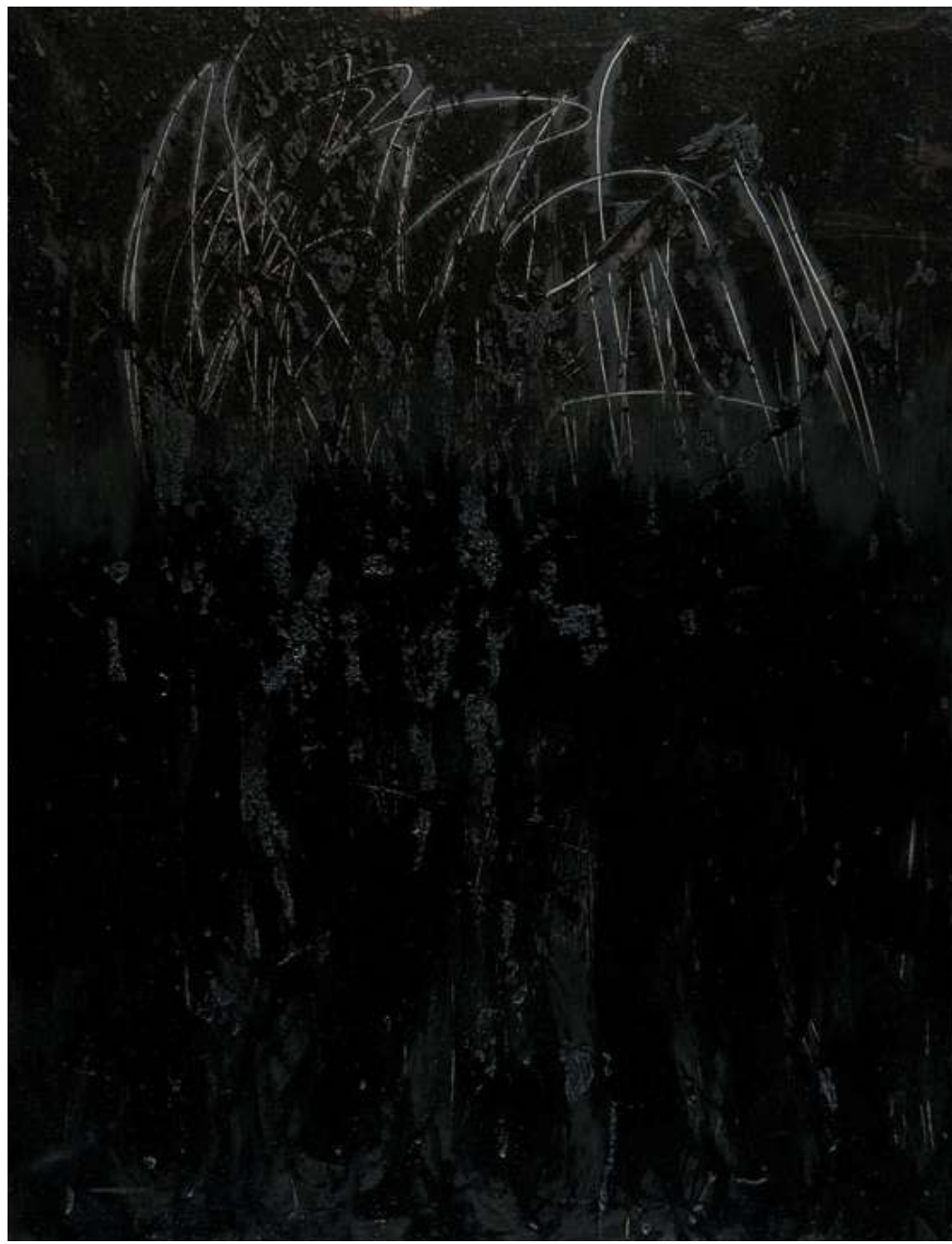
stykówka fotograficzna
24x30 cm

barytowe odbitki fotograficzne

olej na płótnie + opiłki stali
100x140 cm

olej na płótnie + opiłki stali
100x140 cm

przykładowa propozycja aranżacji

wystawa z dźwiękiem- przesłuchany z za ściany

275 cm

ściana 1

olej na płótnie
200x140 cm

ściana 2

ściana 3

The struggle and the palimpsest

Inside almost any kind of camera there's a system of springs that cocks the shutter, releases the curtains and - for a brief moment - lets the light reach the light-sensitive material for the exposition. These springs and levers allow a faint light inside the apparatus, and turn the hermetically closed black box into a place of records and revelations. As the springs keep the shutter closed, the mechanism struggles with inertia.

Kasia does pictures of herself as a visualization of this struggle. Photography intended as a struggle between (inner) darkness and enlightenment, and also a struggle to give form and shape to ideas and emotions. The photographic lens - with its complicate and esoteric optical architecture - is given to the photographer to organize - to frame - the space that she wants to record. But also to put in or out of focus those elements that will become a photograph. The lens organizes the light into shapes, the shutter establishes the blur or the freezing of what is framed.

The mechanics of photography are shown also in the series that Kasia did exposing twice the same rolls of 35mm film. This series is called Anima, an Italian word meaning soul that's the root of the word animal.

Here the idea is to superimpose a portrait of a hunting trophy to an already existing landscape photograph. It was done shooting woods landscapes on a whole film, rolling it back inside the light proof cassette, and shooting the same film again - a second time - from the beginning. The subjects are recorded on a surface that is not virgin anymore, a film that has already latent images on it.

"What is the human brain, if not an immense and natural palimpsest? Such a palimpsest is my brain; such is yours too, reader. Everlasting layers of ideas, images, and feelings have fallen upon your brain as softly as light. Each succession has seemed to bury all that went before. And yet, in reality, not one has perished."

Charles Baudelaire, The Palimpsest

With the idea of the palimpsest, we can also observe the monochromatic paintings that are part of this project. But in these works the brush takes the place of the lens, and the light is not focused in a shape or figure.

The light seems scattered and bounced by the black mirror of the previously prepared canvas. As the watcher moves his gaze in front of them, the dark surface bounce a never-ending combination of shapes. The painting becomes itself only under the condition of a dialogue, the watcher must change his (physical) position – his point of view - to activate the pictorial effect of the work.

The black canvas becomes a painting only if the watcher interrogates it. And it's an activity of the body, more than the mind. If the watcher becomes active, he becomes part of the creative process of the author. The watcher has to give a contribute to activate the work of art. So that those beams of light that bounces on the black surface, can reach the stature of pictorial object recognizable as a painting.

"Z cienia" Pracownia Wschodnia, Warszawa, 2023, wystawa indywidualna

HYDROZA kolektyw, "Kto będzie płakał ostatni?", wybrane wystawy: Galeria u Agatki, Wrocław 2024; Domie, Poznań 2023; Pracownia Wschodnia, Warszawa 2023

R / Z ———> Z— rysiak, zakrocki portret asymetryczny, 2019