

moRgan
BARBARA KONOPKA

PORTFOLIO

wybrane prace 1990 – 2025

moRgan BARBARA KONOPKA

PORTFOLIO Selected works 1990 – 2025

Education and Specialization:

- Graduate of the Faculty of Cinematography and Television Production at Leon Schiller National Film, Television and Theatre School in Łódź
- specialization in "Visual Communication," where she gained solid foundations in visual arts and television.
- Graduate of the Fryderyk Chopin Secondary Music School in Warsaw, specializing in viola performance and music composition.
- Studied at the Higher School of Psychotronics in Łódź, expanding knowledge in interdisciplinary aspects of perception and consciousness.
- Multimedia artist active in video art, digital photography, 3D animation, hybrid objects, and performance.

Selected Projections:

- WRO, Wrocław (1991) – individual video art show, inaugurating her career in new media art.
- CSW Zamek Ujazdowski, Warsaw (1992) – individual video art show, presenting early experiments with form.
- Ostrannenie, Bauhaus-Dessau (1993) – individual video art show, exploring avant-garde approaches.
- Transmediale, Berlin (1999) – projection of video art "Binary Notes."
- Galeria Arsenał, Poznań (2001) – individual video art show, presenting the development of her aesthetics.
- Tate Modern Gallery, London (2004) – projection in the framework of "Polish women artists' films...", promoting Polish art abroad.
- The Kitchen, New York (2004) – projection in the framework of "Polish women artists' films...", strengthening her presence on the global scene.
- Kino Wolf, Berlin (2022) – projection and performance, combining multimedia with live scenic actions.

Selected Exhibitions:

- Galeria Fotografii FF, Łódź (2000) – monographic exhibition, summarizing a decade of creativity.
- CSW Zamek Ujazdowski, Warsaw (2007) – monographic exhibition, presenting the evolution of her works.
- Biennale of Photography, Poznań – participation in a prestigious photographic event.
- MuuMedia Festival Kiasma, Galeria Otso, Helsinki (1998) – exhibition of digital photograms, gaining Nordic recognition.
- CSW Zamek Ujazdowski, Warsaw (2008) – exhibition "Efekt czerwonych oczu. Fotografia Polska XXI wieku" ("Red Eyes Effect. Polish Photography of the 21st Century"), exploring visual perception.
- Galeria WY, Łódź (2024) – exhibition "Złap Oddech Sztuki" ("Catch a Breath of Art"), presenting works with AI (photograms, objects, and morphings).
- "Historie mówione współczesności" ("Spoken Histories of the Present"), MSN and ASP Warsaw (2022) – participation in a project with 50 artists, documenting contemporaneity.
- "Dziś są nasze urodziny" ("Today Is Our Birthday") – exhibition for the 100th anniversary

- of PGS (State Art Gallery) in Łódź – 1 presentation of 2D animation with AI involvement.
- Piotrkowskie Biennale Sztuki (2025) – qualification with 3D animation "Merkury i Krew RH-3.0," confirming innovation.

Performances:

- Interferenzen - Performance-Intermedia Festival, Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig, Vienna (1992).
- Konferencja Artline, Nadbałtyckie Centrum Kultury, Gdańsk (2014) – multimedia spectacle with Pentarosa °// Cymatics & Cinematics Ensemble, integrating atonal music with visualizations.
- Warszawska Jesień (2018) – multimedia performance at the Institute of Theater, experimenting with electronics.
- Festiwal Interakcje, Piotrków (2019) – cycle "Felicytacje" with Pentarosa Ensemble, interventionist artistic actions.
- Konteksty, Sokołowsko (2019) – cycle "Felicytacje" with Pentarosa Ensemble, continuation of social actions.
- "Performance na dźwięki, Hommage à A. Biezan" (2015, 2019), Galeria XXi, MIK, auditorium, ul. Elektoralna, Warsaw – cyclical events paying homage to pioneers of experimental music.

Works and Cycles:

- Video art, e.g., Salve Nostradamus (1990), Animus.XII, "Fluktuacje Księżyca" ("Moon Fluctuations") (1992), "Kaprysy i wariacje na tematy własne" ("Caprices and Variations on Own Themes") (1994), "Binary Notes" (1998), "Hybernating chips" (1999), Alice & Aibo (2002), "Memetic Infection" (2003), "Merkury & Krew RH-2.0" (2024), "Merkury & Krew RH-3.0" (2025).
- First in Polish art large-format digitally manipulated photographs: "Iluminacje I. Online. Binary Man" (1998),
- "Iluminacje II. Studnia natury ludzkiej" ("Illuminations II. Well of Human Nature") (1999), "Portret wielokrotny" ("Multiple Portrait") (1997), "Ekrany, strumienie energetyczne" ("Screens, Energy Streams") (2000), "Malavida" (2006), "Alice&Aibo" (2003), "Merkury & Krew Rh-2004"

Works in national and private collections:

National Muzeum in Szczecin - Contemporary art collection

Center for Contemporary Art in Toruń Collections

"Signs of the Time"

Bielska Gallery – Contemporary art collection

Bieńkowski Brothers Collection – "Fotoobrazy - gest plastyczny w fotografii" ("Photo Images - Plastic Gesture in Photography"),

Madelski Collection – "Uwikłani w płęć" ("Entangled in Gender"),

Exchange Gallery J. Robakowski.

- Author of music for several films about art, combining acoustic and electronic elements.
- From 2014 to 2024: performance-concerts with Pentarosa °// Cymatics & Cinematics Ensemble, utilizing atonal music and live electronics.

Artistic Development:

- Pioneer of the cyberfeminist movement in Polish art, exploring identity and transformations

- in the electronic environment since the 1990s.
- From 1996 focused on analysis of mediated communication, telepresence, and identity peripeteias in the digital era.
- From 2014 creates Pentarosa // Cymatics & Cinematics Ensemble with Weronika Amelia Kami as a laboratory for multimedia performances.
- From 2023 explores AI technologies, creating morphing 3D animations, hybrid upcycling compositions, and a prototype avatar/agent AI, serving as a foundation for work on the bot and hologram of Syrena.
- Tests physical properties of materials and their shaping with AI assistance, developing postmedial art forms.

Hybrid Composition 5 – 80x50 cm (2025)

Print on Plexiglass

In the last year, I dedicated intensive work to comprehensive professional development within the KPO - National Recovery and Resilience Plan scholarship project "Hybrid Compositions. Upcycling in Technological Fusion."

The project Hybrid Compositions. Upcycling in Technological Fusion is an interdisciplinary artistic undertaking that explores transhumanism, ecology, and information toxicity through the integration of upcycling, advanced technologies (artificial intelligence [AI], 3D printing, 3D computer animation) and new synthetic materials for modeling (silicons, resins, UV-curing masses) used within traditional artistic media (painting, sculpture, drawing). The project fits into the paradigms of hybrid and postmedial art, reflecting the complexity of the Anthropocene era, fluid posthuman identity, and global information networks. Its goal is, through the artist's acquisition of new digital competencies in the course of work, to create three-dimensional, abstract works that engage recipients in a transmedial narrative, requiring active reconstruction of meanings, which counters passive consumption of culture and disinformation. Its goal was to create works that are a technological fusion, referring to traditional and latest media (AI), also integrating upcycled materials.

A large part of the project, requiring in-depth research, was updating knowledge from new media theory, inclusive society, and ecological awareness. I am proud of the analytical text on postmedial and hybrid art.

I realized a hybrid object "Plaster" – a stylized honeycomb dripping with blood, spiked with shot. My first object created in a hybrid technique combining 3D modeling, 3D printing, and sculptural techniques working with resins, glasswork techniques.

In turn, the cycle "Merkury i Krew Rh-" composed of digital images and short animated forms is the best illustration of the progress I made in the last year. The first animation of individual images is still flat 2D, while this year's work is a truly 3D animation done at a pace that is only possible through collaboration with AI. Links to videos attached in the portfolio.

The "Hybrid Compositions" project has become a platform for building subsequent postmedial art projects such as the personal Avatar Agent AI project. The presentations I participated in last year mainly concerned summarizing and affirming my earlier avant-garde achievements in digital art (listed in the next point).

Wykształcenie i specjalizacja:

- Absolwentka Wydziału Operatorskiego i Realizacji Telewizyjnej PWSFTviT w Łodzi, specjalizacja „Komunikacja Wizualna” gdzie zdobyła solidne podstawy w sztuce wizualnej i telewizyjnej .
- Absolwentka Szkoły Muzycznej II st. im. Fryderyka Chopina w Warszawie, specjalizująca się w grze na altówce i kompozycji muzycznej.
- Studiowała w Wyższym Studium Psychotroniki w Łodzi, poszerzając wiedzę o interdyscyplinarnych aspektach percepcji i świadomości.
- Artystka multimedialna, aktywna w dziedzinach video-artu, fotografii cyfrowej, animacji 3D, obiektów hybrydowych oraz performance’u.

Wybrane projekcje:

- WRO, Wrocław (1991) – indywidualny pokaz video-artu, inaugurujący jej karierę w sztuce nowych mediów.
- CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa (1992) – indywidualny pokaz video-artu, prezentujący wczesne eksperymenty z formą.
- Ostrannenien, Bauhaus-Dessau (1993) – indywidualny pokaz video-artu, eksplorujący avant-garde’owe podejście.
- Transmediale, Berlin (1999) – projekcja video-art „Binary Notes”.
- Galeria Arsenał, Poznań (2001) – indywidualny pokaz video-artu, prezentujący rozwój jej estetyki.
- Tate Modern Gallery, Londyn (2004) – projekcja w ramach „Polish women artists' films...”, promująca polską sztukę za granicą.
- The Kitchen, Nowy Jork (2004) – projekcja w ramach „Polish women artists' films...”, wzmacniająca jej obecność na scenie globalnej.
- Kino Wolf, Berlin (2022) – projekcja i performance, łączący multimedia z żywymi działaniami scenicznymi.

Wybrane wystawy:

- Galeria Fotografii FF, Łódź (2000) – monograficzna wystawa, podsumowująca dekadę twórczości.
- CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa (2007) – monograficzna wystawa, prezentująca ewolucję jej prac.
- Biennale Fotografii, Poznań – udział w prestiżowym wydarzeniu fotograficznym.
- MuuMedia Festival Kiasma, Galeria Otso, Helsinki (1998) – wystawa fotogramów cyfrowych, zdobywająca uznanie nordyckie.

- CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa (2008) – wystawa „Efekt czerwonych oczu. Fotografia Polska XXI wieku”, eksplorująca percepcję wizualną.
- Galeria WY, Łódź (2024) – wystawa „Złap Oddech Sztuki”, prezentująca prace z AI (fotogramy, obiekty i morfingi).
- „Historie mówione współczesności”, MSN i ASP Warszawa (2022) – udział w projekcie z 50 artystami, dokumentującym współczesność.
- „Dziś są nasze urodziny” - wystawa na 100-lecie PGS w Łodzi – 1 prezentacja animacji 2D z udziałem AI
- Piotrkowskie Biennale Sztuki (2025) – zakwalifikowanie z animacją 3D „Merkury i Krew RH-3.0”, potwierdzające innowacyjność.

Performances:

- Interferenzen -Performance-Intermedia Festival, Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig – Wiedeń 1992
- Konferencja Artline, Nadbałtyckie Centrum Kultury, Gdańsk (2014) – spektakl multimedialny z Pentarosa o// Cymatics & Cinematics Ensemble, integrujący muzykę atonalną z wizualizacjami.
- Warszawska Jesień (2018) – performance multimedialny w Instytucie Teatralnym, eksperymentujący z elektroniką.
- Festiwal Interakcje, Piotrków (2019) – cykl „Felicytacje” z Pentarosa Ensemble, interwencyjne działania artystyczne.
- Konteksty, Sokołowsko (2019)– cykl „Felicytacje” z Pentarosa Ensemble, kontynuacja działań społecznych.
- „Performance na dźwięki, Hommage à A. Biezan”, (2015, 2019) Galeria XXi, MIK, sala widowiskowa, ul. Elektoralna, Warszawa – cykliczne imprezy, oddające hołd pionierom muzyki eksperymentalnej.

Twórczość i cykle prac:

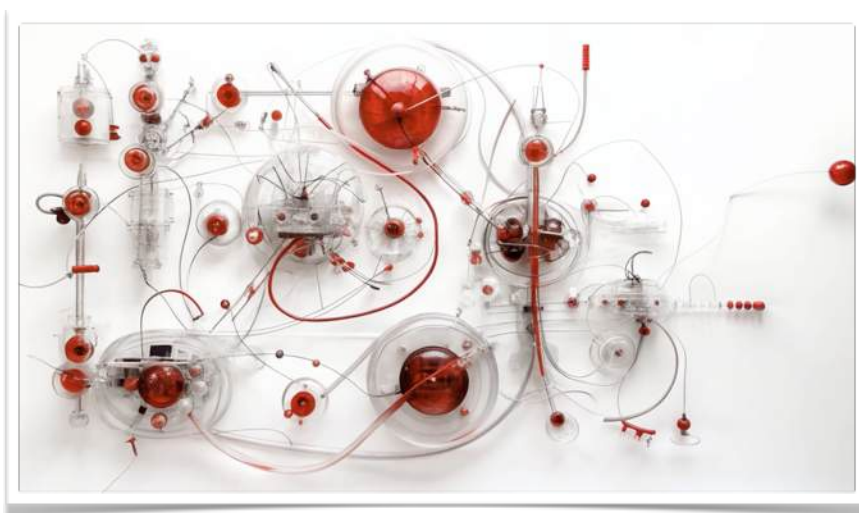
- video-art, m.in. Salve Nostradamus 1990, Animus.XII, „Fluktuacje Księżyca” 1992, „Kaprysy i wariacje na tematy własne” 1994, „Binary Notes”1998, „Hybernating chips” 1999, Alice & Aibo 2002, „Memetic Infection” 2003, „Merkury & Krew RH- 2.0” 2024, „Merkury & Krew RH- 3.0” 2025
- Pierwsze w Polsce wielkoformatowe fotografie manipulowane komputerowo: „Iluminacje I. Online. Binary Man” 1998,
- „Iluminacje II. Studnia natury ludzkiej”1999, „Portret wielokrotny”1997, „Ekran, strumień energetyczny”2000, „Malavida”2006, „Alice&Aibo”2003, „Merkury & Krew Rh- 2004” (zbiory: Muzeum Narodowe w Szczecinie, Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu, Kolekcja Znaki Czasu, Galeria Bielska; kolekcje prywatne:

Bieńkowskich – „Fotoobrazy - gest plastyczny w fotografii”, Madelskich – „Uwikłani w płęć”, Galeria Wymiany J. Robakowskiego).

- Autorka muzyki do kilku filmów o sztuce, łączącej elementy akustyczne z elektronicznymi.
- Od 2014 do 2024 roku: performance-koncerty z Pentarosa °// Cymatics & Cinematics Ensemble, wykorzystujące muzykę atonalną i elektronikę na żywo.

Rozwój artystyczny:

- Pionierka nurtu cyberfeministycznego w polskiej sztuce, badająca tożsamość i transformacje w środowisku elektronicznym od lat 90.
- Od 1996 roku skupiona na analizie zmediatyzowanej komunikacji, teleobecności i perypetii tożsamości w erze cyfrowej.
- Od 2014 tworzy Pentarosa °// Cymatics & Cinematics Ensemble z Weroniką Amelią Kami jako laboratorium multimedialnych performances.
- Od 2023 roku eksploruje technologie AI, tworząc morfingowe animacje 3D, hybrydowe kompozycje upcyclingowe i prototyp awatara/agenta AI, stanowiący fundament do pracy nad projektem bota i hologramu Syreny.
- Testuje właściwości fizyczne materiałów i ich kształtowanie z pomocą AI, rozwijając postmedialne formy sztuki.

Hybrydowa kompozycja 5 – 80x50 cm (2025)

druk na pleksi

Ostatni rok poświęciłam intensywnej pracy nad wszechstronnym rozwojem profesjonalnym w ramach projektu stypendialnego KPO "Hybrydowe kompozycje. Upcycling w fuzji technologicznej.

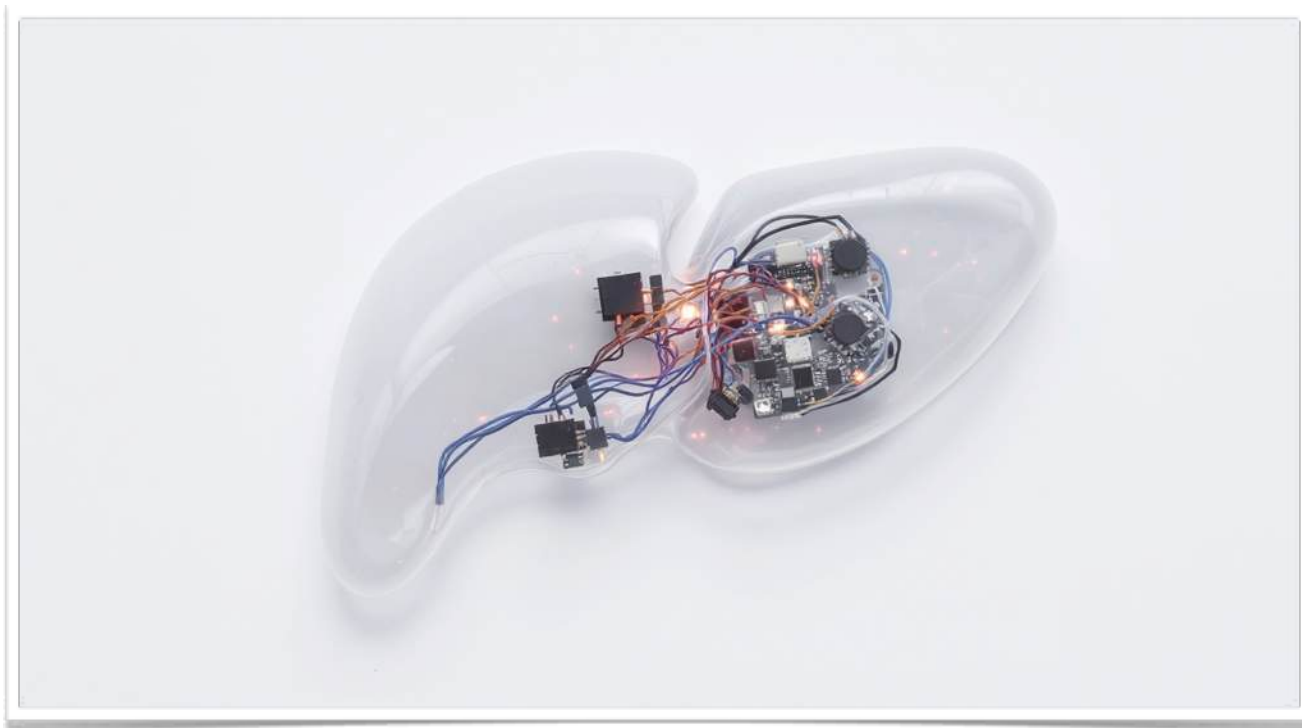
Projekt Hybrydowe Kompozycje. Upcycling w fuzji technologicznej to interdyscyplinarne przedsięwzięcie artystyczne, które eksploruje transhumanizm, ekologię i toksyczność informacji poprzez integrację upcyclingu, zaawansowanych technologii (sztuczna inteligencja [AI], druk 3D, animacja komputerowa 3D) oraz nowych, syntetycznych materiałów do modelowania (silikony, żywice, masy utwardzalne UV) użytych w ramach tradycyjnych mediów artystycznych (malarstwo, rzeźba, rysunek). Projekt wpisuje się w paradygmaty sztuki hybrydowej i postmedialnej, odzwierciedlając złożoność epoki Antropocenu, płynnej tożsamości postludzkiej i globalnych sieci informacyjnych. Jego celem jest, w ramach nabywania w toku pracy nowych kompetencji cyfrowych przez artystkę, stworzenie trójwymiarowych, abstrakcyjnych dzieł, które angażują odbiorców w transmedialną narrację, wymagającą aktywnej rekonstrukcji znaczeń, co przeciwdziała pasywnej konsumpcji kultury i dezinformacji. Jego celem było stworzenie prac będących fuzją technologiczną, odwołujących się do tradycyjnych i najnowszych mediów (AI), integrujących również materiały upcyclingowane.

Dużą częścią projektu, wymagającą dogłębnego researchu było zaktualizowanie wiedzy z teorii nowych mediów, społeczeństwa włączającego i świadomości ekologicznej. Jestem dumna z analitycznego tekstu dotyczącego sztuki postmedialnej i hybrydycznej.

Zrealizowałam hybrydowy obiekt "Plaster" to stylizowany plaster miodu ociekający krwią, naszpikowany śrutem" Pierwszy mój obiekt stworzony w technice hybrydowej łączący modelowanie 3D, druk 3D i techniki rzeźbiarskie pracy z żywicami, techniki pracy ze szkłem.

Z kolei cykl "Merkury i Krew Rh-" złożony z obrazów cyfrowych i krótkich form animowanych jest najlepszą ilustracją progresu, jakiego dokonałam w ostatnim roku. Pierwsza animacja pojedynczych obrazów jest jeszcze płaska 2D, natomiast tegoroczna praca to animacja prawdziwie 3D zrobiona w tempie, na który pomaga tylko współpraca z AI. Linki do video załączone w portfolio.

2 kolejne kompozycje są w fazie finalnej produkcji gdyż projekt zamknięty będzie wg harmonogramu dopiero 30.06.2025. Projekt "Hybrydowe Kompozycje" stał się platformą do budowania kolejnych projektów sztuki postmedialnej jakim jest projekt osobistego Awatara Agenta AI. Prezentacje, w jakich uczestniczyłam w ostatnim roku głównie dotyczyły podsumowaniu i afirmacji moich wcześniejszych awangardowych wówczas dokonań w sztuce cyfrowej (wymieniam w następnym punkcie).

AKTUALNE PROJEKTY

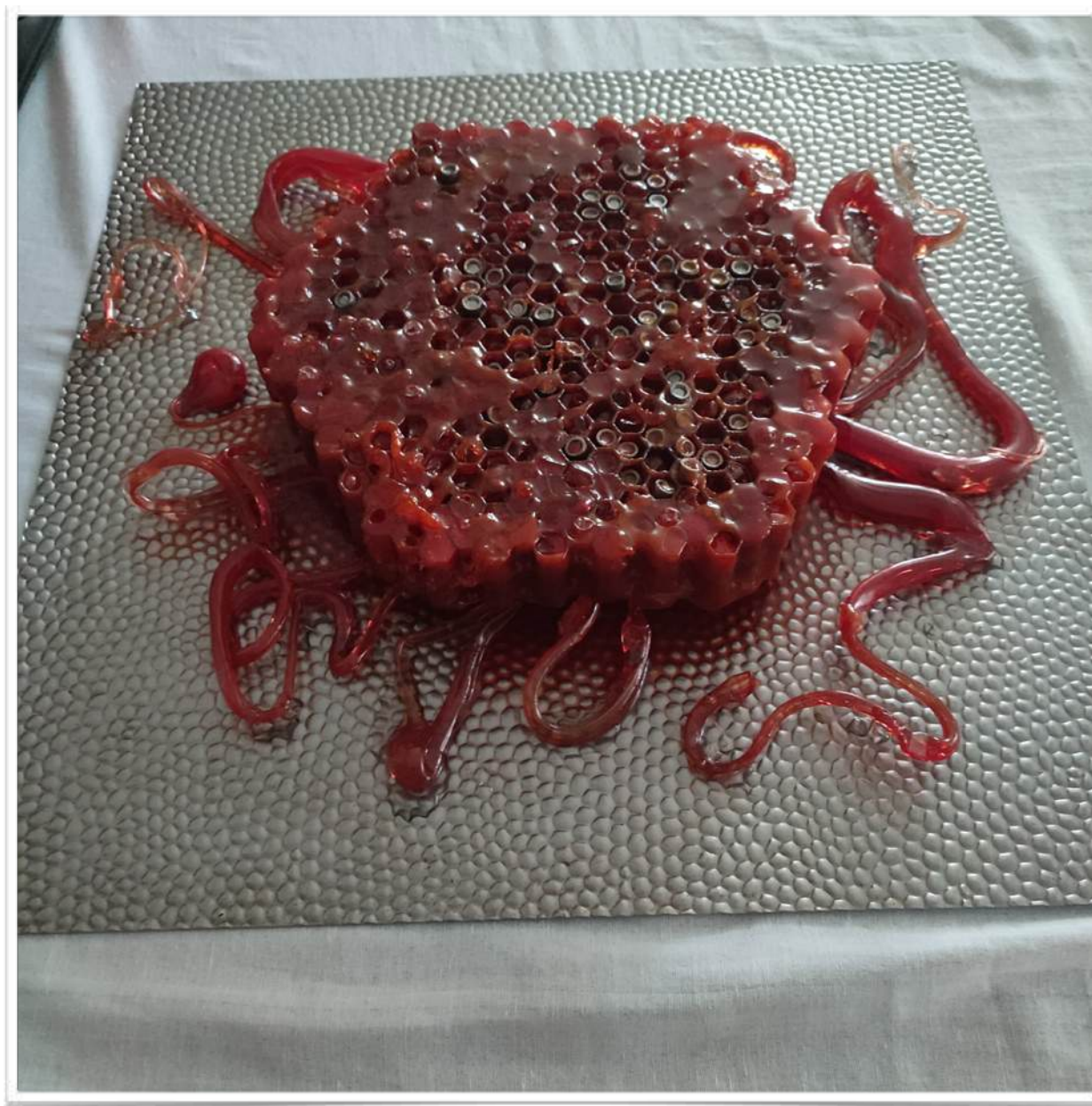
cyfrowe prototypy bionicznych obiektów

Tekst do audiodeskrypcji obiektu „PLASTER – Heksagon Saturna”

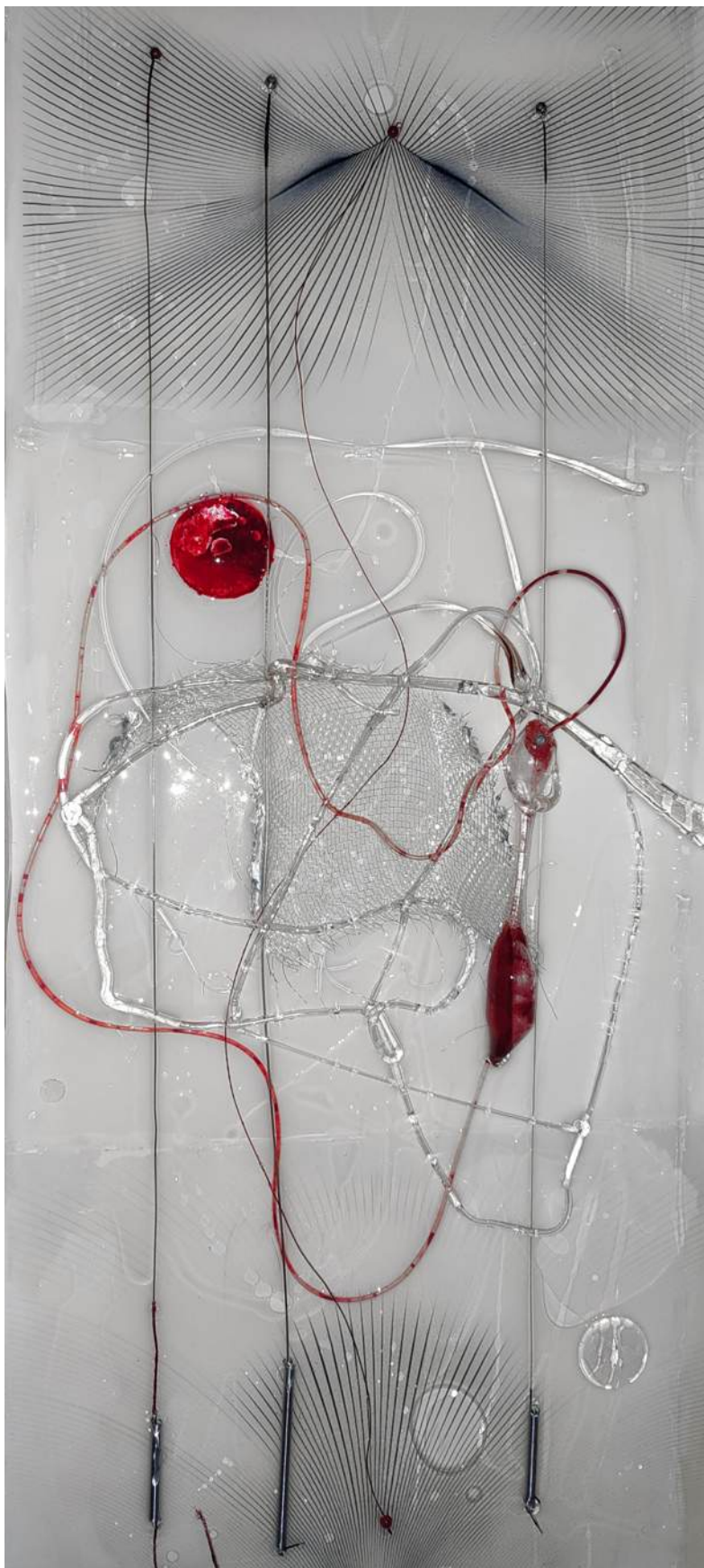
link do audiodeskrypcji + interpretacji symboliki obiektu na kanale YouTube

<https://www.youtube.com/watch?v=40BjLUDPxG4>

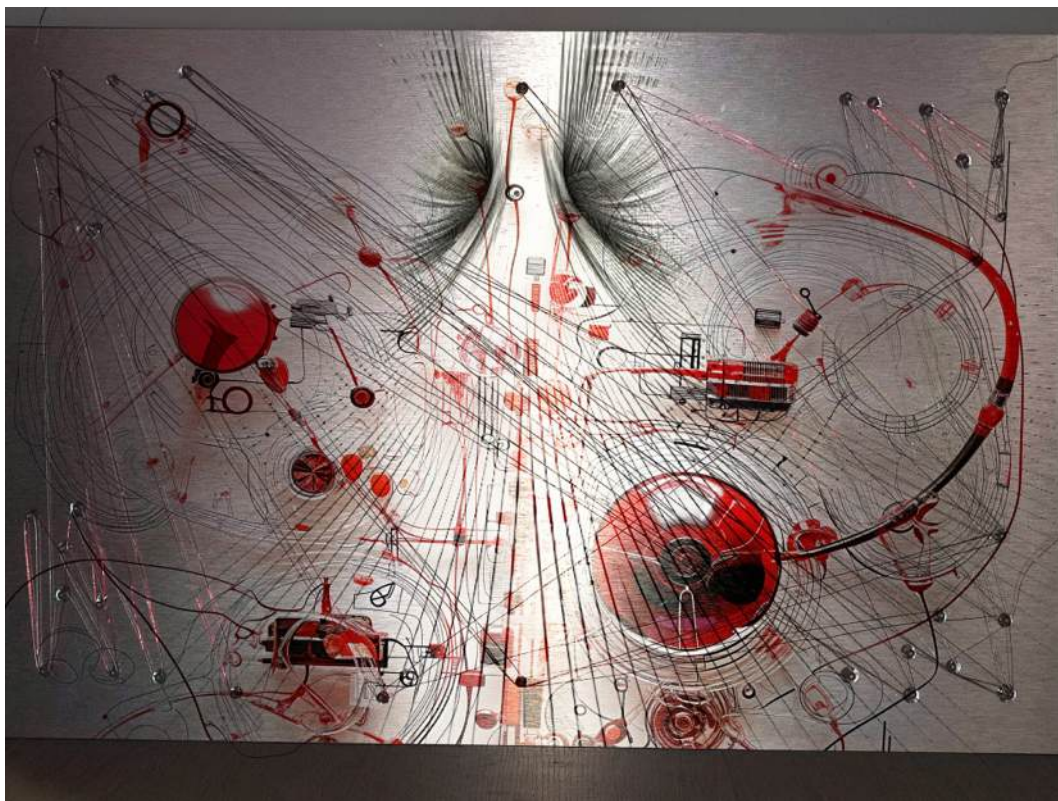
Plaster. Heksagon Saturna – 50x50 cm (2025)

druk 3D, żywica epoksydowa, śrut ołowiany, szklane drzazgi, płyta ze stali młotkowanej

Hybrydowa kompozycja 1 – 30x70 cm (2025)

druk na płótnie, struny skrzypcowe, stalowe sprężynki, kapsuła z syntetyczną krwią,
rurki silikonowe, kaboszony szklane, szklane drzazgi, siatka aluminiowa,
powierzchnia pokryta żywicą epoksydową

Hybrydowa kompozycja 2 – 60x40 cm (2025)

druk na dibondzie, stalowe linki, lutowane druciki, śrut ołowiany, drut czerwony

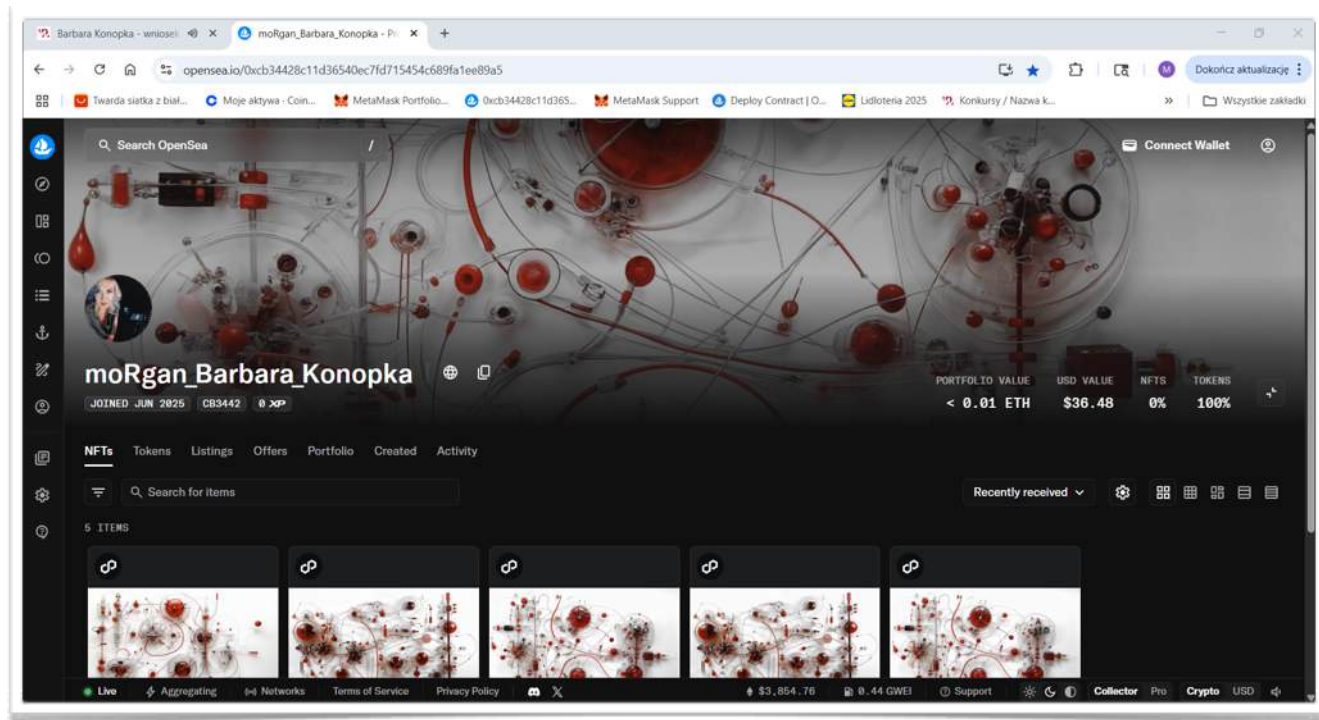

Hybrydowa kompozycja 3 – 60x40 cm (2025)

płyta pcv, druk na folii, szklane drzazgi, silikonowe wężyki, szklane kaboszony,
syntetyczna krew, żywica epoksydowa

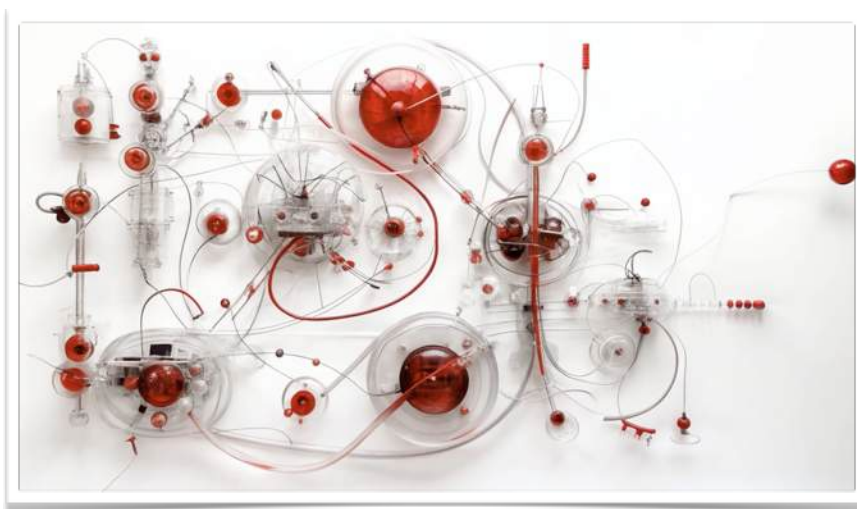
Kolekcja NFT

NFT – 5 animacji 3D o długości 5 s. – w obrębie kadru zachodzą mikro zmiany
link do kolekcji NFT na specjalnie utworzonym dla projektu stypendialnego
kanale YouTube

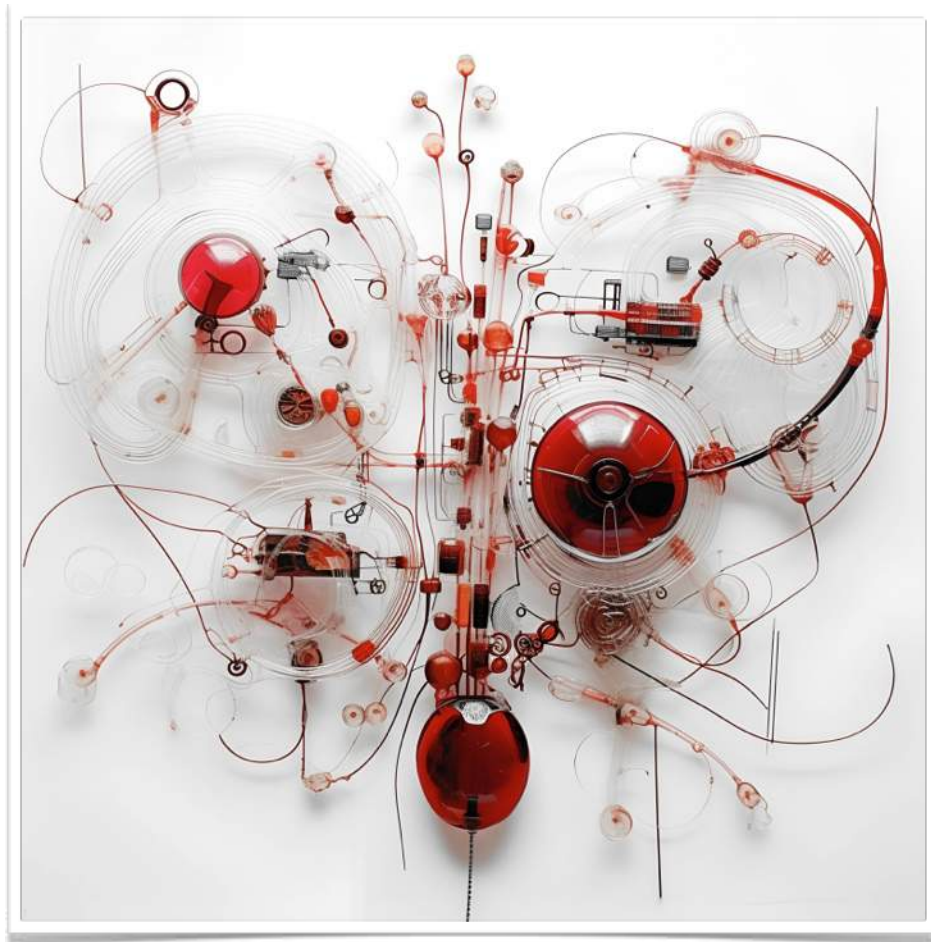
link do platformy NFT – OpenSea

<https://opensea.io/0xcb34428c11d36540ec7fd715454c689fa1ee89a5>

Hybrydowa kompozycja 5 – 80x50 cm (2025)

druk na pleksi

Hybrydowa kompozycja 6 – 100x100 cm (2025)

druk na pleksi

z cyklu RED::BLOOD::FIRE – 80x50 cm (2025)

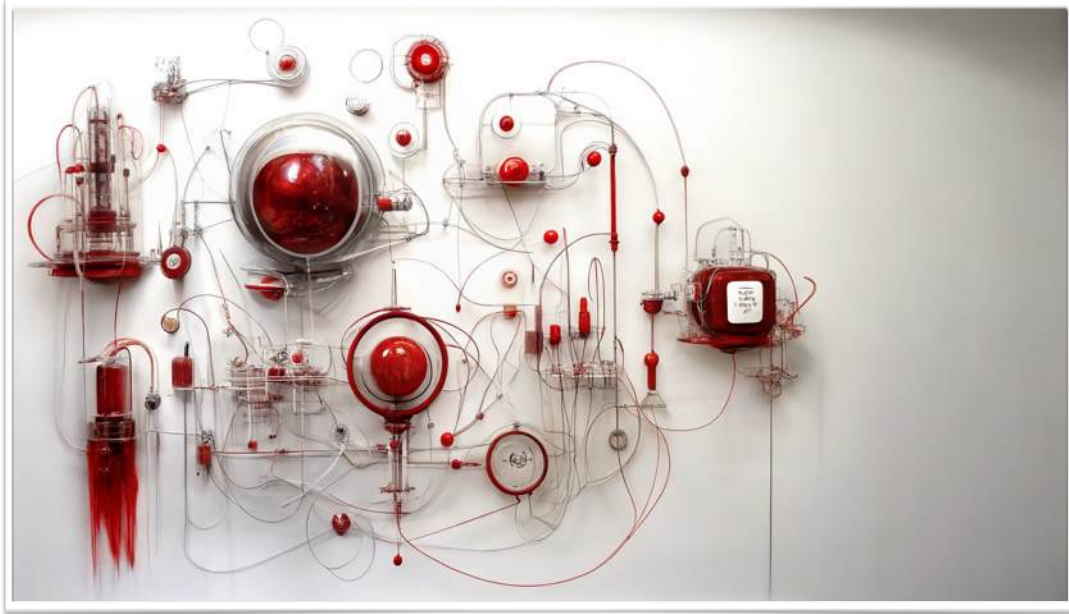
druk na pleksi

Merkury & Krew Rh– 3.0

animacja 3D 4'30"

link do animacji na specjalnie utworzonym dla projektu stypendialnego kanale YouTube

<https://www.youtube.com/watch?v=l7RtrWMQee0>

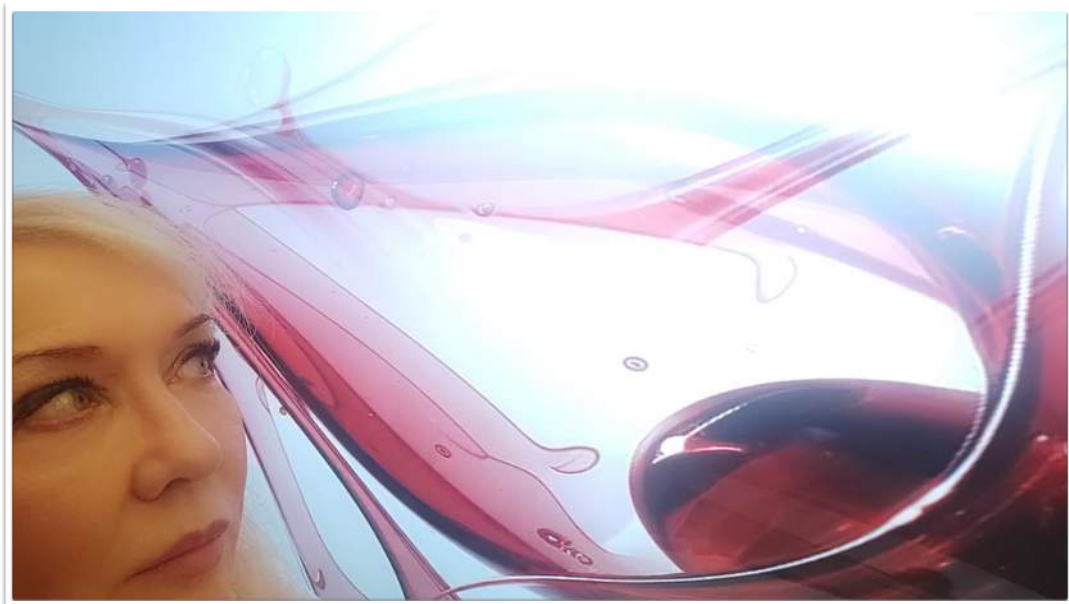

Merkury & Krew Rh– 2.0

animacja 2D 3'

link do animacji na specjalnie utworzonym dla projektu stypendialnego kanale YouTube

<https://www.youtube.com/watch?v=VWModkUg88U>

PROJEKTY Z OSTATNICH LAT

Odmienne formy i struktury można projektować z silikonu, szkła czy metalu. AI w zdumiewający sposób przekracza ograniczenia materiałowe i pomaga stworzyć „struktury niemożliwe”. Część powstałych w tym czasie wielowarstwowych kompozycji stanowi autonomiczne obrazy cyfrowe, część traktuję jako projekty do przyszłych projektów 3D będących fuzją mediów.

Ostatnie 24 miesiące były czasem powrotu do pracy w zaciszu pracowni, choć znalazły się możliwości prezentacji podsumowujących wcześniejszy dorobek.

Powstało wiele fotogramów cyfrowych i obiektów, które zamknęłam w kilka cyklach:

„Merkury i krew RH-”

na cykl składają się fotogramy cyfrowe drukowane na pleksi 60x60 cm, obiekty szklane, animacje komputerowe i morfingi jako obrazy ruchome w ramach elektronicznych.

Prototypy cyfrowe „Reliefy optyczne”

Prototypy cyfrowe „Struktury niemożliwe”

Prototypy cyfrowe „Asamblaże i Hiperboliki”

Projekty, do których zostałam zaproszona od 2021 roku:

2022 – Projekt ASP i Muzeum Sztuki Nowoczesnej „**Historie mówione nowoczesności**”, wywiad metodą oral history z Barbarą Konopką przeprowadzili Łukaszka Staszkiwicz i Franciszek Smoręda.

Te rozmowy i udostępnienie materiałów archiwalnych moich projektów miały dalsze reperkusje. Łukaszka Staszkiwicz poświęciła rozdział pracy licencjackiej z historii sztuki mojej twórczości „**Trans ciało i przechodność płciowa w sztuce polskiej lat 90. i 2000**”.

2023.06.06 – Finałowa odsłona Archiwum Historii Mówionych Nowoczesności

link do strony wydarzenia: <https://asp.waw.pl/historie-mowione-nowoczesnosci-5-lat-projektu-finalowa-prezentacja-archiwum/>

link do dokumentacji: <https://artmuseum.pl/pl/archiwum/historie-mowione-nowoczesnosci/3211>

2024.05.20-21 – w European University Institute pod Florencją odbyła się konferencja „**Intimately Material. Violence, Social Reproduction and Queerness in Transition**”.

Łukaszka Staszekiewicz przedstawił swój referat „**Transition in Times of Uncertainty. Care and Gender Labour in <malavida: moRgan & veriKami>**” poświęcony mojemu projektowi MalaVida.

link do wydarzenia: https://gender.eui.eu/wp-content/uploads/sites/11/2023/11/Programme_Intimately-Material.pdf

2022 lipiec – „**Spotkania przy kolekcji**” – inauguracja cyklu w kontekście fotogramu cyfrowego „Platon. Mężczyzna. Teraz to się leczy” 2007 w kolekcji Galerii Bielskiej, wykład i performance dźwiękowy z veriKami (Weronika Kami).

link do strony wydarzenia: <https://galeriabielska.pl/wydarzenie/spotkanie-z-barbara-konopka-morgan-oraz-performans-dzwiekowy>

linki do dokumentacji:

- kolekcja: <https://www.youtube.com/watch?v=rp6c0o4FIWM>

- koncert: <https://www.youtube.com/watch?v=mveYuTT-HjQ>
- wykład: <https://www.youtube.com/watch?v=QMuXjynKSjg>

2022 czerwiec – Festiwal Kino. Polska – Berlin, Kino Wolf

Program „**Sztuka w kinie**”, projekcja retrospektywna video-art, spotkanie z publicznością, rozmowa z tłumaczem pol.-niem. prowadzona przez Lawinię Rate, performance muzyczny „Only love bends the light”.

link do programu: <https://www.facebook.com/events/458099099456822>

link do dokumentacji: <https://www.youtube.com/watch?v=7JFHEZoN6-o>

performujemy w gorącym tłumie
moRgan & veriKami 19.04.24

4.16 | 14.25

2024.04.19 – Galeria WY Łódź, wystawa – festiwal „Złap oddech sztuki”
prezentacja prac i performance dźwiękowy

link do strony wydarzenia: <https://www.facebook.com/events/740581957879320>

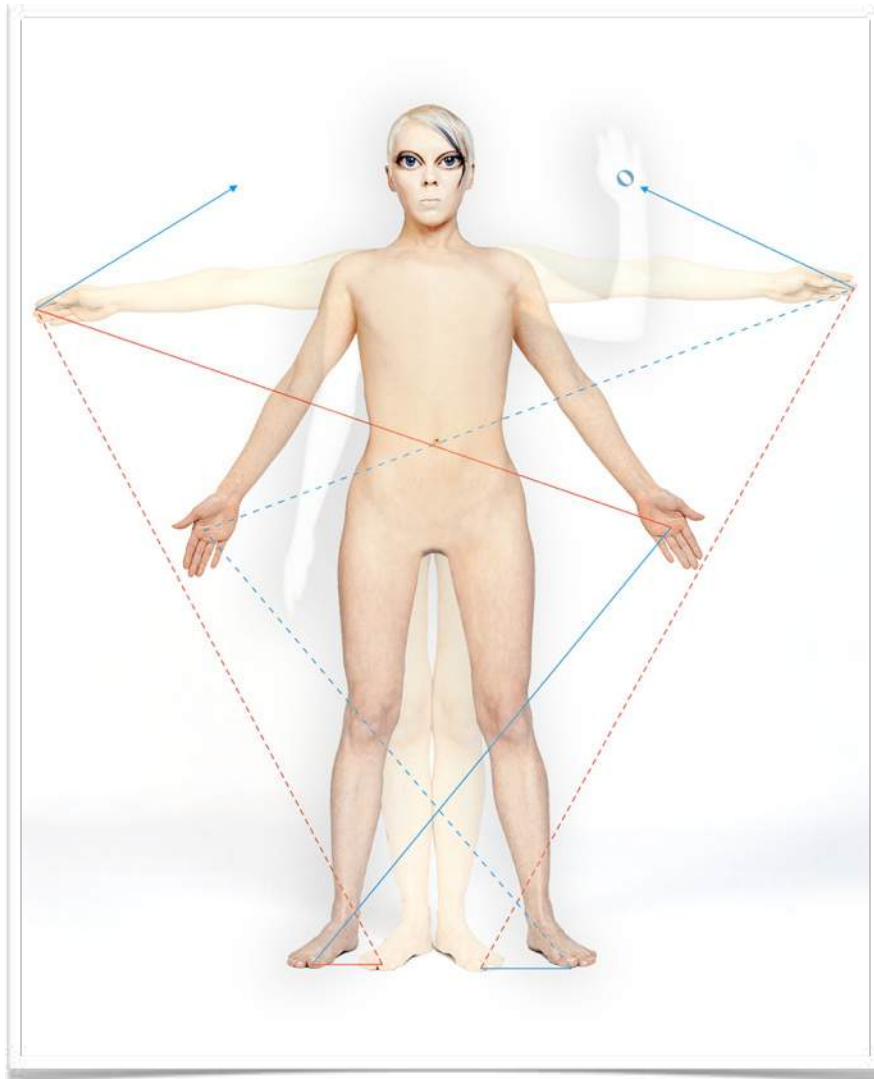
linki do dokumentacji:

- animacja komputerowa: <https://www.youtube.com/watch?v=7-5Sg1is6w>
- performance: <https://www.youtube.com/watch?v=DilI5tY29wc>

2024.06 – prezentacja obrazu cyfrowego – dar dla „Galerii Wymiany”
„Hommage a Józef R. Kąty energetyczne. Multiplikacje” na wystawie Józefa Robakowskiego na wystawie w ramach SpinOff Fotofestiwalu w Łodzi na Ogrodowej 8

link do wydarzenia: <https://www.facebook.com/events/418446081050110>

rekonstrukcja historycznego fotogramu z cyklu Iluminacje I. Online. Binary Man
druk na płycie pcv 125x250 cm

2021.06 – Obrazy Cyfrowe – wystawa: Ośrodek Propagandy Sztuki w Łodzi

PROJEKTY ARCHIWALNE

PENTAROSA // Cymatics & Cinematics Ensemble

Pentarosa Ensemble to interdyscyplinarny projekt artystyczno-badawczy, założony przez (moRgan) Barbarę Konopkę (multimedia, instrumenty różne, wokół, wizualizacje) i Weronikę Kami (veriKami) (inżynieria architektoniczna spektaklu, VJ, technologia i programowanie).

Pentarosa działa w ramach sztuki postmedialnej, hybrydowej łącząc muzykę komponowaną na żywo ze sztukami wizualnymi i programowaniem. Integruje badania nad akustyką i mechaniką kwantową. W większości działań performatywnych rdzeniem była warstwa dźwiękowa tworzona na żywo.

Wykorzystując własne przetworzone głosy, instrumenty lutnicze, perkusyjne i elektroniczne, a także syntetyczne częstotliwości Pentarosa tworzyła hiperboliczne i fraktalne pola dźwiękowe i wizualne, angażujące odbiorców poprzez wibracyjno-akustyczne przewodnictwo.

Przez dekadę działalności Pentarosa zrealizowała serie autorskich formatów performatywnych – Sonifikacji i Felicytacji. Wystąpienia, które warto wspomnieć to konferencja Art-Line 2014, Sonifikacja kompozycji W. Szpakowskiego Muzeum Współczesne Wrocław 2016, hommage à Andzej Biezan 2017, Warszawska Jesień 2018, wystąpienie w więzieniu ciężkim w Wołowie, Sokołowsko 2018. Pentarosa współpracowała z wybitnymi twórcami i naukowcami, m.in. włoską grupą projektantek Lesyeux, Zdzisławem Piernikiem, Ryszardem Ługowskim, Mirosławem Rajkowskim i Michałem Urbańskim (prof. elektroniki PW).

Eksplorując fenomen emergencji w pracy grupowej Pentarosy zaprosiłam do projektu **Transgraniczne Stany Pokolenia X** Pawła Szczerepę, którego finezyjne projekty z silikonem nieustannie mnie zachwycają, oraz Piotra Cieślaka, mojego mentora w dziedzinie druku 3D, z którym w czasach lockdownu z powodzeniem uczestniczyliśmy w międzynarodowym festiwalu online. W tym projekcie Piotr obejmie odpowiedzialną funkcję inżyniera sceny, mając pod opieką techniczny wymiar przedsięwzięcia (projekcje, efekty świetlne, transmisja).

Tym razem Pentarosa, w mocnym składzie 4 jednostek, łącząc analogowe korzenie z cyfrową technologią (AI, Arena, druk 3D) tworzy kolektywny postmedialny i transgresyjny spektakl, badający tożsamość, traumę i wspólnotę w erze posthumanistycznej.

ArtLine – Nadbałtyckie Centrum Kultury, kościół Św. Jana — Gdańsk

Felicytacje dla Łodzi Kaliskiej na 40-lecie, Łódź

Warszawska Jesień, Instytut Teatralny. 2018

Sonifikacje dla grupy Les Yeux, Hevre - Kraków 2020

Felicytacje Bieżanowskie - MIK Warszawa

Cyfroteka 2020, Galeria OFF Piotrkowska, Łódź

« malavida »

Narodziny Wenus <malavida> MALAVIDA :: (°) moRgan (Barbara Konopka) :: (°) verKami (objet petit Z) :: (°) yaKuza (vel qZior) :: (°) kontakt WYSTAWY :: (°) CSW (16.7.7) :: (°) MANHATTAN (13.4.7) :: (°) WAA (30.3.7) PRACE :: (°) neurenika (a)(b) :: (°) neurXXtasis (a)(b)(c) :: (°) (0)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7) TEKSTY :: (°) moRgan Narodziny Wenus (część 2) Malavida :: (°) Max H. Morgan rules [in Netherworld] :: (°) verKami <i>"Nie ma chyba wdzięczniejszej, a zarazem naznaczonej większą ironią, sytuacji..."</i> INFORMACJE DODATKOWE :: (°) transgender (TG/TS/IS)	<malavidas> (0)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7) <HoMeK> HoMeK Szanowni Państwo, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski zaprasza w poniedziałek 16 lipca o godz. 12.00 na spotkanie prasowe poświęcone nowo otwieranej wystawie <malavida: moRgan & verKami> wielkoformatowe fotogramy cyfrowe i animacja komputerowa Otwarcie wystawy: poniedziałek 16 lipca, godz. 18.00 Wystawa czynna do 2 września Kurator: Marek Goździewski
---	---

archiwalna strona www projektu

morgan.i3.net.pl

«malavida» to afirmacja cyberfeministycznej wspólnoty, która celebruje wielowymiarowość tożsamości w erze transhumanizmu. Poprzez tę perspektywę, moRgan B. Konopka bada emergentną świadomość jako sieć relacji między człowiekiem, technologią i naturą.

Siedem obrazów – od rytualnych (Dziękujemy...) po queerowo-humorystyczne (Twój fallus...) – zaprasza do refleksji nad bioetyką, transcendencją i nowymi formami wspólnoty w świecie, gdzie płeć, ciało i świadomość są płynne, a szczęście staje się radykalnym aktem oporu.

Cykl Malavida składa się z siedmiu wielkoformatowych, kompozytowych obrazów fotograficznych 180x125 cm wyprodukowanych jako fotografia naświetlana laserowo pod plexi na dibondzie. Obrazy skomponowane z kilkudziesięciu warstw modyfikowanych elementów fotografii i cyfrowych struktur malarskich i graficznych.

moRgan Barbara Konopka, absolwentka Wydziału Operatorskiego i Realizacji Telewizyjnej PWSFTviT w Łodzi, altowioliстка i pionierka cyberfeminizmu w polskiej sztuce, od 4 dekad bada perypetie tożsamości współczesnego człowieka w kontekście rewolucji technologicznej i schyłku antropocenu.

Z ponad 150 wystawami, performansami i festiwalami sztuki mediów w Europie, a także muzyką skomponowaną do filmów o sztuce, jej twórczość obejmuje koncerty-performanse, video-arty, instalacje interaktywne, wielkoformatowe fotogramy cyfrowe oraz prace powstające z użyciem zaawansowanych algorytmów – od morfingowych animacji po obiekty hybrydowe zawierające druk 3D.

Centralnym tematem moRgan jest fenomen emergencji, szczególnej właściwości świadomości ludzkiej wynikające z zanurzenia w środowisku elektronicznym, z dynamicznych interakcji, takich jak te między ludzkim umysłem a algorytmami AI.

Istotną częścią jej aktywności jest Pentarosa Ensemble, płaszczyzna dla natchnionej współpracy multimedialnej z wszechstronnie utalentowaną architektką i programistką Amelią Weroniką Kami, na bazie tranzycji której powstał omawiany cykl obrazów i wiele innych projektów.

CYBERFEMINISTYCZNA PERSPEKTYWA

Zainspirowana VNS Matrix i Sadie Plant, moRgan B. Konopka celebrytuje technologię jako narzędzie emancypacji i płynność tożsamości. Postacie cis- i transkobiece w obrazach takich jak $XX \neq XY \neq XO \neq XXY \neq XYY$ (z rakietą tenisową) czy Platon... (z cygarem) tworzą siostrzane wspólnoty, dekonstruując binarne normy płciowe. Tytuły, jak Amelko, umyć Ci ptaszka? czy Twój fallus – mój przyjaciel, ironicznie podważają patriarchalne stereotypy, a technologie – aparat (Platon...), laptop (Amelko...), klisza (Myślałyśmy...) – wzmacniają cyberfeministyczną wizję przestrzeni wyzwolenia, gdzie marginalizowane głosy są amplifikowane.

(1) $XX \neq XY \neq XO \neq XXY \neq XYY$ (125x180cm 2007)

Sekwencje chromosomów (XX, XY, XO, XXY, XYY) odrzucają biologiczny determinizm, wskazując na edytowalność życia.

Altówka reprezentują tradycyjną ekspresję, rakietę – dynamikę i gotowość do współdziałania.

Pięcioramienne gwiazdy na bluzkach łączą ezoteryczną harmonię pięciu przemian (Wu Xing) z transformacją tożsamości. Napisy: „Kariotyp”, „Kobieta”, „Mężczyzna” dekonstruuje płeć jako konstrukt.

(2) Platon. Mężczyzna – to się teraz leczy (180x125 cm 2007)

Butelka „Platon” odsyła do filozofii i negocjacji człowieczeństwa. Cygara, tradycyjnie męskie, w rękach transkobiety dekonstruuje płć.

Akt fotografowania to performatywne medium kształtowania narracji.

Organiczne szuwary w cyfrowym tle łączą naturę z technologią, symbolizując hybrydową świadomość.

Symbolizują również trzeciorzędne cechy płciowe – owłosienie.

(3) „moRgan, pokaż mi chip” (180x125 cm 2007)

Pieczara: Jako organiczna przestrzeń transformacji odwołuje się do mitów inicjacji i kobiecości, ale w połączeniu z technologią staje się symbolem narodzin postludzkiej tożsamości.

Chip reprezentuje augmentację i integrację z maszyną.

Pieczara symbolizuje kobiecość i narodziny nowej tożsamości.

(4) Amelko, umyć Ci ptaszka? (180x125 cm 2007)

Skany mózgu i rentgeny symbolizują przeprojektowanie umysłu i wskazują na medyczną ingerencję w świadomość. Sukienka z kreskówką ironizuje popkulturę a laptop, na który pracuje Amelia (programistka) wskazuje na obecność cyfrowego świata i abstrakcyjnych rejestrów umysłu.

Tytuł ironicznie dekonstruuje fallocentryzm, proponując czułe wsparcie i opiekę.

Twórcza więź postaci podkreśla ponadgenderową wspólnotę.

(5) Dziękujemy za dary i za wszystko (180x125 cm 2007)

Czerwony asfalt to rytualny chodnik przejścia i uznania tożsamości.

Blistry z hormonami reprezentują medyczną autonomię.

Pizza kontrastuje codzienność z egzystencjalną zmianą.

Klęczący gest łączy duchowość z technologią.

(6) Myślaliśmy, że wiele razem zbudowaliśmy, nie osiągnęliśmy niczego, znanadto byliśmy szczęśliwi (180x125 cm 2007)

Futrzane ogony symbolizują animalistyczną autentyczność i postludzką hybrydowość.

Klisza to emocjonalne archiwum i technologiczne przedłużenie pamięci.

Czerwone wydmy przywołują krew i erotykę, a korzenne żyły – ukorzenie w emocjach.

Tytuł Haruki Murakamiego celebruje szczęście jako opór wobec patriarchatu.

(7) Twój fallus – mój przyjaciel (125x180cm 2007)

Tło z cyfrowych „wrót danych”, dekonstruuje binarność płci w akcie przyjaźni.

Silikonowy penis i kryształowe jajko z helisą symbolizują płynność płci, genetyczne determinanty i życie jako negocjację.

Cyfrowe dane redukują intymność do cyfr, prowokując bioetyczne pytania.

Pięcioramienne gwiazdy na torsach łączą wschodnią ezoterykę Wu Xing, harmonię pięciu przemian, wskazując na transformację. Gest wspólnego trzymania fallusa celebryje równość i dialog.

Tytuł obrazu „Twój fallus – mój przyjaciel” działa jak semantyczny detonator – ładunek, który dekonstruuje tradycyjny porządek seksualno-kulturowy i otwiera go na radykalnie nowe rozumienie ciała, relacji i tożsamości.

Neurenika. Neurodziny Wenus – 250x190 cm (2006/7)

fotografia barwna, naświetlana laserowo, pod pleksi na dibondzie
obraz w zbiorach Muzeum Narodowego w Szczecinie

Opis wizualny (deskrypcja)

Obraz, stworzony jako cyfrowy kompozyt warstwowy, zbudowany z ponad 80 nakładających się płaszczyzn obrazu, tekstury i koloru, nie aspiruje do iluzjonistycznego realizmu ani do jednolitego kodu wizualnego. Wręcz przeciwnie – struktura pracy, oparta na kontrastowych komponentach – od fotografii dokumentalnej, przez grafikę komputerową, po manipulacje cyfrowe – eksponuje złożoność aktu tożsamościowego oraz jego fragmentaryczność. Świadomy brak „wtopienia” postaci w nowe tło nie jest technicznym niedopatrzeniem, lecz gestem formalnym: ujawnieniem procesualności, nieciągłości i performatywnego charakteru przemiany.

Centralna postać – **Wenus** – stoi naga na muszli, klasyczne nawiązanie do Botticellego. Jej ciało, choć zbliżone do kanonicznego w formie, zawiera **subtelne cechy osoby transgender w trakcie kuracji hormonalnej**: delikatna struktura twarzy, piersi w trakcie rozwoju, brak operacji genitalnej. Zasłania się włosami i ręką, w klasycznej pozie.

Po prawej kobieta w białej halce z uśmiechem i czułością nakłada na Wenus **czerwony materiał**, co przywołuje na myśl zarówno gest opiekuńczy, jak i symboliczny akt "uznania" Wenus.

Po lewej – dwie kobiety na rolkach w nowoczesnym, sportowym stroju – dynamicznie sunące z czołówkami na głowach, jakby z zupełnie innego wymiaru czasu. Ich obecność wydaje się **dysruptywna**, ale też **czujna**, niemal ochronna.

Tło to **burzliwa, surrealna woda i apokaliptyczne niebo** – kolory są jaskrawe, nierealistyczne, niemal kosmiczne. Fale są cyfrowo wzmocnione, wręcz abstrakcyjne.

Poziomy odczytania i symbolika

1. Tożsamość i transformacja

- Wenus, ikona kobiecego piękna, zostaje tu ukazana jako osoba **transgenderowa w procesie stawania się**.
- Muszla – symbol narodzin – staje się tutaj **symbolem drugich narodzin**, przemiany nie tylko cielesnej, ale i społecznej.
- Czerwona tkanina to być może **symbol godności, akceptacji, okrycia, ale też transformacji** – „czerwony dywan” nowej tożsamości.

2. Zderzenie klasyki z nowoczesnością

- Rolkarki z czołówkami przypominają strażniczki, boginie nowoczesności lub futurystyczne "westchnienia wiatru" z oryginału Botticellego.
- Ich sprzęt i postawa sugerują **prędkość, czujność, nowoczesność**, kontrastujące z klasycznym spokojem Wenus.
- To zderzenie może reprezentować **zmieniające się role kobiecości i płci w świecie cyfrowym, technologicznym**.

3. Sztuka queer, afirmacja i rytuał

- Obraz ma charakter **rytuału afirmacji płci** – odświętnego, uroczystego i wizualnie teatralnego.
- Kobieta okrywająca Wenus staje się postacią matczyną, może duchową – akt okrycia to **symbol akceptacji i "namaszczenia"**.

PORTRET WIELOKROTNY

cykl 5 fotogramów cyfrowych manipulowanych komputerowo 60x40cm 1997/8 r.

W pracy B.K. technologia fotografii cyfrowej użyta jest jako system narzędzi badawczych i prowadzi do manifestacji rozszerzonej percepcji w epoce postlinearnej. Komponowanie obrazu cyfrowego czasem z kilkudziesięciu warstw pozwala na ukazanie złożoności struktury rzeczywistości. W procesie nieznacznej software'owej ingerencji w poszczególne fotografowane standardowo obiekty dostrzec można świadomą grę z prawami fizyki newtonowskiej. Autorska afirmacja technologii cyfrowej bazującej na systemie binarnym wynika ze świadomości, że u podstawy wszelkiego zdarzenia istnieje fundamentalna decyzja na "tak" lub "nie".

W cyklu "Iluminacje I. On-line. Człowiek binarny" ukazane jest w graficzny sposób energetyczny system komunikacji człowieka w odróżnieniu od Witruińskiego "Człowieka kosmicznego". Człowiek binarny, żyjący w poczuciu iluzoryczności płci odłączony jest od naturalnego kwantowego pola informacyjnego jako źródła wszelkiej informacji i zdany na sztuczną technologię.

Cykl "Portret wielokrotny", który - będąc swoistym hommage dla ulubionych artystów - eksploruje fenomen nielinearnego skondensowanego czasu ewolucji wewnętrznej człowieka.

MOI LE NOIR – 125x180 cm +2x 60x180 cm (2006/8)

fotografia barwna, naświetlana laserowo

ALICE&AIBO – 100x70 cm (2003)

fotografia barwna, naświetlana laserowo

moRgan
BARBARA KONOPKA

mobile: +48 502 033 255

email: barbara.konopka@wp.pl

facebook: [@moRgan.B.K](#)

instagram: [@morgan.B.K](#)

youtube: [@moRgan.B.K](#)