

The work of THESEUS – Aleksandra Cupiał and Szymon Parafiniak – is an attempt to capture the hidden structures of reality, stretched between ancient thought and contemporary scientific discoveries. In the ELEMENTA cycle, the artists refer to the concept of Empedocles, according to which all matter is composed of four elements – earth, water, air, and fire – later complemented by Platonic solids, serving as the geometric representation of the universe's order. In their interpretation, these forms become spatial installations and sculptures on a scale that allows the viewer to enter into dialogue with the object, to feel its weight, light, and rhythm.

The symbol of the labyrinth, constantly present in these works, serves as a cognitive structure: it reflects both the process of seeking knowledge (gnosis) and the inevitable sense of being lost in the face of the world's complexity. This perspective corresponds with Jung's theory of archetypes, which the artists explore in the cycle Power Animals. Jung saw animal symbols as representations of instincts and aspects of the psyche that must be integrated in order to achieve wholeness of development. The geometric and cubist forms of THESEUS's works thus become a visual code of the integration process: the weaving together of the rational and the primal.

The duo's inspirations also reach into contemporary quantum physics, where matter and energy are described as different manifestations of the same reality, and observation itself becomes an act of co-creating the phenomenon. This approach resonates with Oskar Hansen's Theory of Open Form, in which a work of art is understood as a process rather than a finished object – a structure open to interaction, change, and the viewer's interpretation

As a result, THESEUS's works function on multiple levels: as objects of precise geometric form, as carriers of symbolic meanings rooted in myth and psychology, and as laboratories of perception, in which the viewer becomes a co-creator of the experience. This is art that does not so much provide answers as draw one into the process of asking questions – akin to an endless journey through a labyrinth, where each corridor opens a new perspective on reality.

ToTuart Gallery - Sculpture LABORATORY 2021 "Aether", 2021, 250 x 250 x 250 cm, stainless steel

Our art is an invitation to wander through a labyrinth of forms, light, and energy. We draw on ancient thought and contemporary science to explore how matter and consciousness intertwine. We create spaces where Jung's archetypes meet Platonic solids, and quantum physics weaves together with intuition. We do not offer answers we offer an experience in which the viewer becomes a co-creator. Between particle and wave, in light and in shadow, we seek what unites us all - life as both miracle and mystery.

THESEUS - Aleksandra Cupiał - Szymon Parafiniak

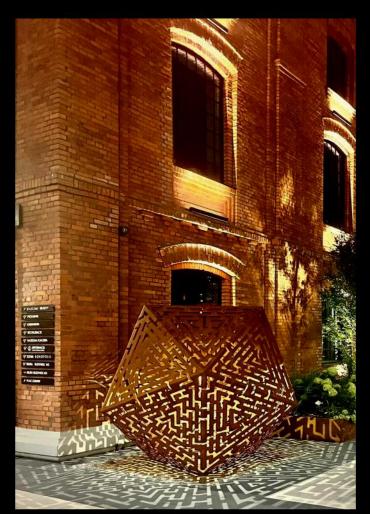

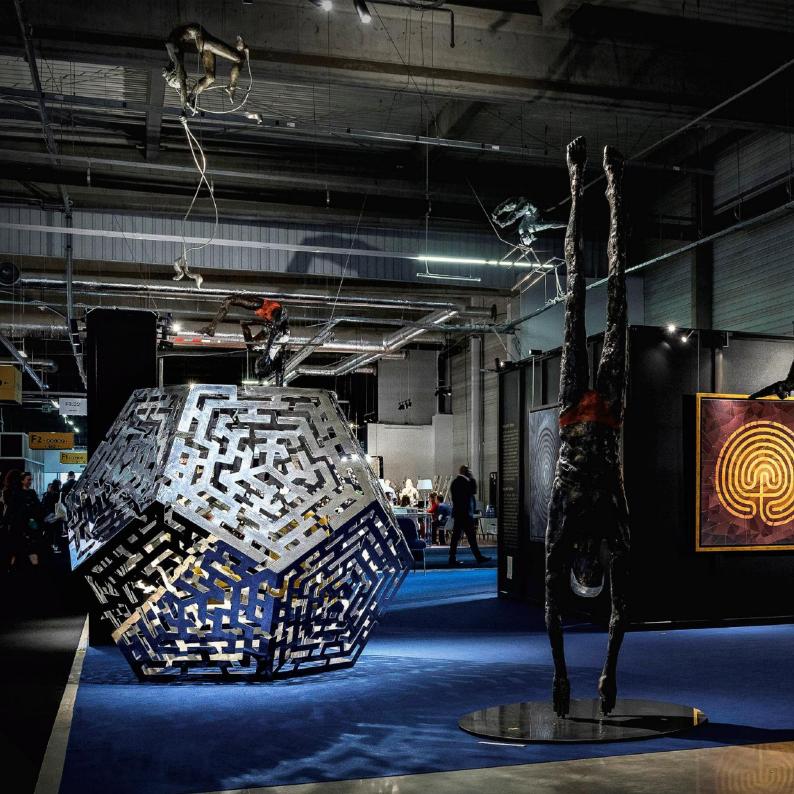

In 2023, the city of Łódź celebrated its 600th anniversary. On this occasion, the artists of THESEUS were invited by the Mayor of Łódź, Hanna Zdanowska, to create a commemorative sculpture. Plato's regular icosahedron, symbolizing the element of water, as well as Empedocles' theory of the elements, provided the inspiration for THESEUS's concept. The sculpture is part of the ELEMENTA cycle, which the artists have been developing since 2019. The element of water resonates with both the origins and the character of the city of Łódź.

"AQUA MEMORIA MMXXIII"
A sculpture commemorating
the 600th anniversary
of the founding
of the city of Łódź1
1423-2023

"Elementa I", 2019, 140x140 cm, acrylic, gold, on canvas

"Aqua", "Etherium" from the "Elementa" series, Stanisław Staszic Park, Częstochowa, 2021

"ARS AURO PRIOR" exhibition, Jerzy Kędziora & THESEUS, Warsaw Home, Warsaw, 2019

"Independence of the Triangles", 2017, 140x140 cm, acrylic, silver, on canvas,

"Etherium" I, II, 2023, ø 70 cm, ø 90 cm, resin, polychrome, exhibition "Exit from the Labyrinth", Monopolis, Łódź,

"Bukefalos", 2024, 150x160x290 cm, cor-ten steel,

"Rhino", 2025, 43x19x23 cm, bronze,

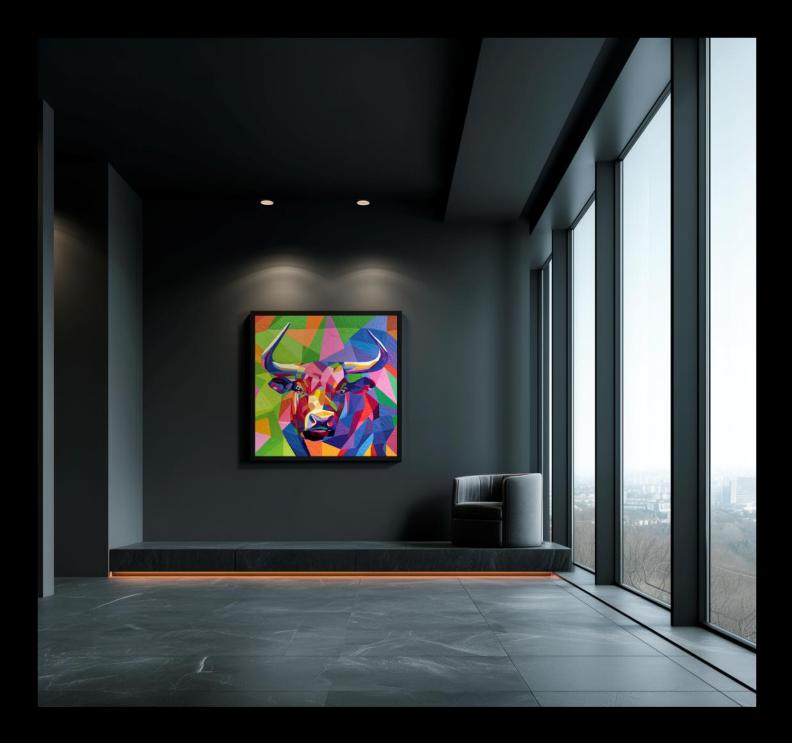

"Bear", 2025, 50x50 cm, watercolor on paper

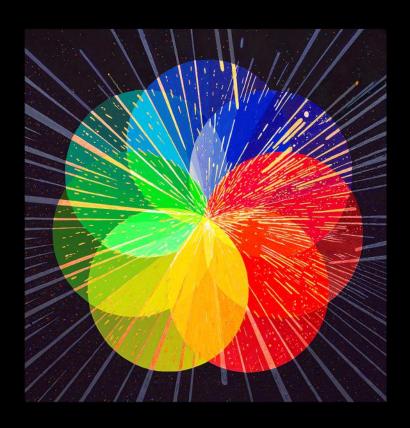

"Tornado", 2025, 43x30x23 cm, fireclay ceramics,

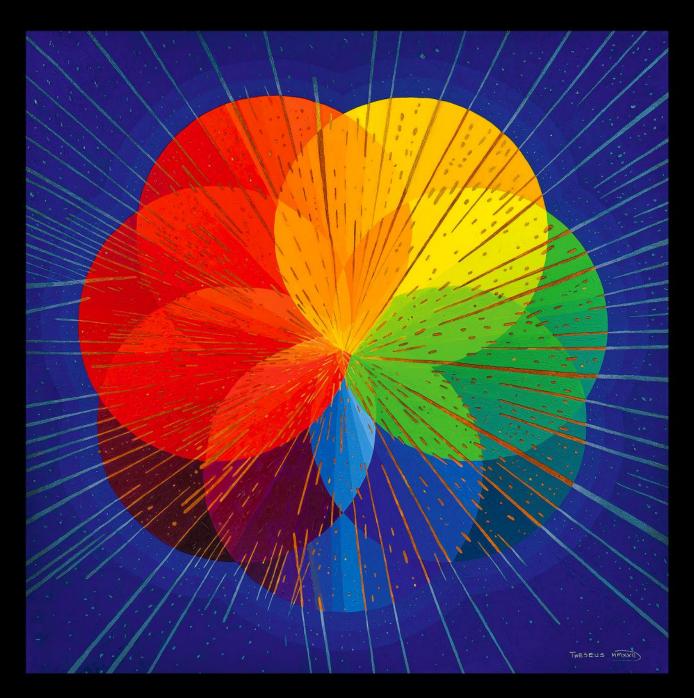

"Tornado", 2025, 72x72 cm, acrylic on canvas,

Diptych "Healing", 2022, 100x100 cm x 2, acrylic on canvas,

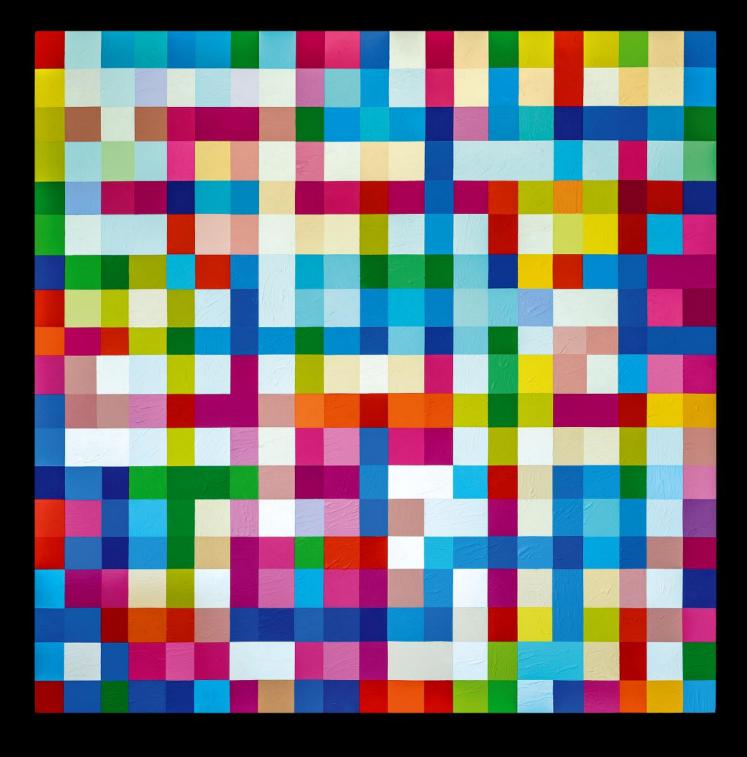

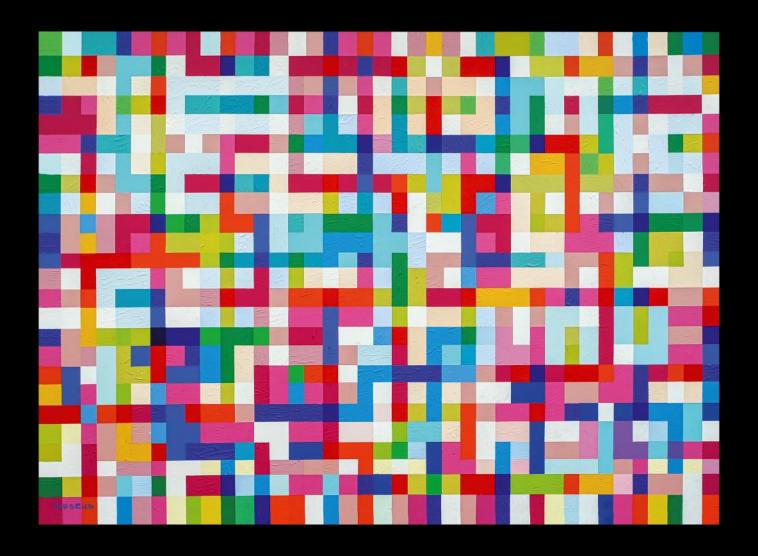
"Quantum", 2022, 100x100 cm, acrylic on canvas,

"Manawa", 2023, 100x100 cm, acrylic, gilding on canvas,

"Stella", 2022, 120x100x150 cm, cor-ten, stainless steel,

"Time Is On My Side", 2022, 105x105x215 cm, cor-ten,

"Space of the Heart" I, II, 2024, 120x120 cm, acrylic on canvas,

Diptych "Energy Follows Attention", 2020, 70x100 cm x 2, watercolor on paper,

"Tower of Wisdom I", 2024, 50x70 cm, watercolor on paper,

"Tower of Wisdom I", 2024, 25x30x43 cm, fireclay, silver plating,

"Tower of Wisdom II", 2024, 25x25x40 cm, fireclay, silver plating,

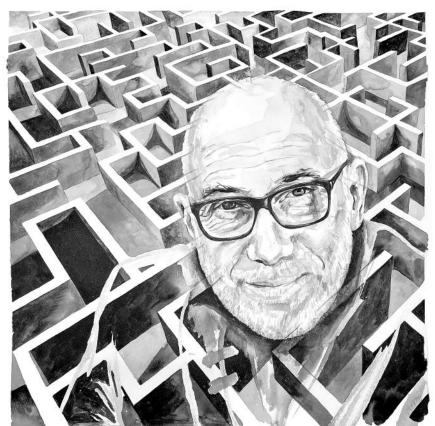
"Tower of Wisdom V", 2024, 50x70 cm, watercolor on paper,

KAGRODA HONOROWA IM. POTRA MACHALICY

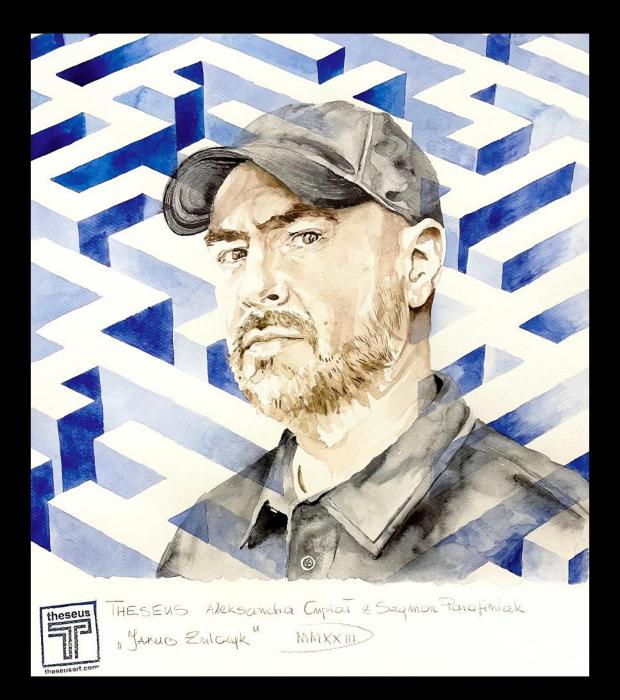
ZA CAŁOKSZTAKT TWÓRCZOŚCI

DLA

KRYSTYNY JANDY

FUNDACJA IM.PIOTRA MACHALICY

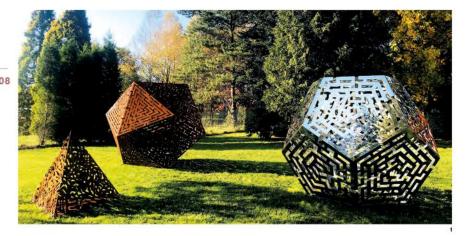

"Jakub Żulczyk", 2023, 50x50 cm, watercolor on paper,

W labiryncie Theseusa

(O artystycznym projekcie Aleksandry Cupiał i Szymona Parafiniaka)

abirynt to znak, który jest centralną figurą, wokół której rozwija swoją aktywność artystyczną tandem Theseus.

Co ciekawe, wśród wielu odmian tej meandrycznej figury, znajdujemy obok, między innymi realizacji na posadzkach francuskich gotyckich katedr lub w układzie żywopłotów, także te symboliczne, kreślone czy malowane. Innymi słowy, w przypadku tych artefaktów mamy do czynienia nie tylko z ich reprezentacją, ale równocześnie z ich przedstawieniem realnym. Znaczone i znaczące stają się tutaj identyczne i tożsame. To określa siłę oddziaływania tych wizualnych konstrukcii.

Labirynt to jeden z podstawowych symboli i archetypów naszej kultury. Zalicza sig on do rodziny znaków solarnych, czyli zapewniających szczęście, powodzenie ochrone, Pokrewne prostokątnemu labiryntowi są także koliste koncentryczne formy labiryntu (w hinduizmie jantry), Jak wyjaśnia w swej książce Paul de Saint Hilaire, pielgrzym wiedzy buduje mozolnie w ciągu życia spiralę by przejść z kwadratowej ciemności jednego labiryntu do jaśniejszych kół drugiego, aby dotrzeć do końcowego oświecenia (1).

W najnowszych realizacjach artyści Theseusa wykorzystują wynikające z ducha czasów możliwości, jakie daje zestawianie wielu mediów, także cyfrowych. Jedna z prac, instalacja pt. *Droga do przebudzenia* obejmuje dwa duże formatowo obrazy i projekcję digitalną na dwóch ekranach. Przy czym obrazy przedstawiają odpowiednio labiryn prostokątny i spiralny, spokrewniony ze znaną w malarstwie formą tonda. Ten uzupełniający się rozdział dotyczył także projekcji digitalny.

Tym, co decyduje o udanym koncepcie twórczym w obrębie sztuk wizualnych jest zapewne zgodność przekazu treści z użytą formą. Do tej zasady aspirują prace zespołu. Ich obrazowanie jest silnie osadzone w powtarzanych,

niczym mantra, elementach budujących labirynt. Można powiedzieć, żi jest to porządek wzoru, wokół którego rozzasta się geometryczna sieć. Jej fraktalem jest meandryczny moduł. To bardzo mecny wizualnie i estetycznie, poprzez swoją rytmiczność i kompozycyjną otwartość, znak, tym bardziej, że artyści używają jedynie skali monochromatycznej, co jeszcze wzmacnia jego percepcyjne oddziaływanie, podobnie jak to ma miejsce w sztuce optycznej (op art). W realizacjach tej pary artystów znaczną role gra przestrzeń fakturowa (morfologiczna), bowiem obok struktur idealnie dopracowanych są też takie, które stwarzają wrażenie niedokończonych. Można to czytać także jako antynomię doskonałości i zniszczenia, alegoryzującą przemiany losu, w których niemal wszystko nie ma szansy trwać w stanie nienaruszonym. Prowadzi to nas do rozważada o koncentualnej naturze te ies sztuki.

Meander na planie symbolicznym odzwierciedla wysiłek wchodzenia, zaglęblania się w temat, jakoby zderzenia z wirem wodnym (Meander to w końcu
nazwa rzekl). Uzmysławia to ciągłe - egzegetyczne - powracanie do głównego wątku rozważań, jest efektem swoistej dialektyki wynikającej z rozróżnień między
tak i nie, jasnym i ciemnym odcieniem, mrokiem i światłem. Prowadzi to nas do
szukania ezoterycznego światła duchowego, mającego moc rozpraszania mroku
splamień jaźni, tak jak słońce po nocy zapewnia nam życie w jego złocistym królestwie. Jest to zatem aluzja drogi do "nowego świata", do meta-fizycznego i gnostycznego złotego brzasku. Ma religijne odniesienia w mistycznych przekazach
o nowym niebie i nowej ziemi, niebieskiej ferozolimie.

Jeśli dostrzegamy literacką i filozoficzną nośność figury meandra, to też nie możemy pominąć jego wartości dekoracyjnej. I wiedzieni tym samym tropem zawracamy stale i po raz kolejny do ikonografii Hellady.

Tak jak wędrujemy w labiryncie, takoż czynimy i w życiu, naszej ziemskiej pełnej zawiłości drodze. A że przywodzi on na myśl uwięzienie i pułapkę z jej barierami i przeszkodami, więc podejmujemy wysiłek zmagań z trudnościami, by nie trwać jedynie biologicznie. Artyści to wiedza, służy temu ich sztuka.

W LABIRYNCIE THESEUSA

Dubling by FORMAT 2022

Paul de Saint Hilaire, *Tojemuy świat lubiryntów*, Wydawnictwo "Czakra" 1994, s. 62. Korzystam z tego opracowania jeszcze w kilku miejszach.

Participation in selected exhibitions:

HOMO VIATOR - WANDERER, 2017, Nowy Świat 2.0, Warsaw

ART INDEPENDENCE - ARTIST FREEDOM, 2018, Konduktorownia Gallery, Częstochowa

ARS AURO PRIOR. 2019. Warsaw Home, Warsaw

ELEMENTA, 2019, Konduktorownia Gallery, Częstochowa

LIFE, 2020, Municipal Gallery in Wrocław, virtual exhibition

ELEMENTA, 2020, presentation of sculptures in urban space, Częstochowa

SCULPTURE LABORATORY, 2021, ToTuart Gallery, Koneser, Warsaw

THE SOURCE, 2022, Museum of Magical Realism, Wisła

SOL LUCET, UMBRA DOCET [natura-ars-scientia], 2022, Historisches Gewächshaus, Graz, Austria

LIGHTNESS - STATE OF MIND, 2022, Monaco Art Week, Monaco

THE ROAD IS THE GOAL, 2022, Goldenmark Gallery, Poznań

EXIT (from the labyrinth), 2023, Monopolis, Łódź

URBAN ART AREA III, 2023, Służewiec Racetrack, Warsaw

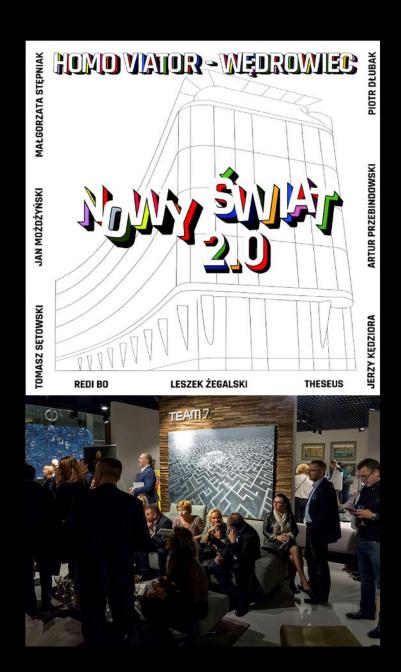
ARTSHOW, 2023, Warsaw

THESEUS VERSUS MINOTAUR, 2024, Goldenmark Gallery, Wrocław

JURASSIC IMPRESSIONS, 2024, Olsztyn Jurajski

SIGN OF PEACE, 2025, Konduktorownia Gallery, Częstochowa

20 YEARS OF ZACHĘTA, 2025, Konduktorownia Gallery, Częstochowa

OTWARCIE WYSTWY 27.10.2018 17:00 PAWILON W PARKU STASZICA 19:00 KONDUKTOROWNIA

PODCZAS OTWARCIA WYSTAWY W KONDUKTOROWNI WYSTAPI DWUKROTNY LAUREAT FRYDERYKA 2018 MACIEJ OBARA

fotografia, performance, Andrzej Dudek-Dürer Małgorzata Kazimierczak

Natalia LL Leszek Szurkowski Anna Hryniewicz

Parking Konduktorowni: rzeźba:

Bogusław Lustyk Mariusz Stanowski

Kuratorzy wystawy: Andrzej Saj Krzysztof Stanisławski Piotr Głowacki

Pawilon w Parku Staszica:

Janusz Leśniak Edward Dwurnik Monstfur Marcelina Groń Ryszard Tabaka Paulina Karpowicz THESEUS Carolina Khouri Łukasz Korolkiewicz Zdzisław Nitka Sylwester Ambroziak Krzysztof Skarbek

WYSTAWA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ

artis

Sylwester Ambroziak / Tomasz Górnicki / Piotr Kaniecki Jerzy Kędziora / Jarosław Koziara / Artur Przebindowski Michał Puszczyński / Małgorzata Stępniak / Theseus Lech Twardowski Kuratorzy wystawy: Piotr Głowacki / Szymon Parafiniak

Otwarcie wystawy

15.11.2019

Podczas wernisażu wystąpi Thomas Langner (Ex-Or) (King Street Rec. /Spirit Soul Rec.)

Einladung zur Eröffnung der Ausstellung:

Sol lucet, umbra docet [natura-ars-scientia]

Begrüßung: Franz Wuthe

Ausstellungseröffnung:

Reinhard Pichler Bürgermeister der Marktgemeinde Eggersdorf bei Graz

Johann Zaunschirm 1. Vizebürgermeister und Kulturreferent

Darstellung des Konzeptes:

Univ.-Prof. Dr. Christian Sturmbauer Dr. Christian Berg Mag. Dr. Ursula Brosch DDr. Božo Raič

Musikalische Kontexte: Matthias Ronck - Mytthiys

ύσις δὲ καθ' Ηράκλειτον κρύπτεσθαι φιλεί. Natur, *so Heraklit*, pflegt sich versteckt zu halten." [Heraklit, Fr. 27, in: Die Vors., 2011. S. 258-259]

Bartosz Frączek

Włodzimierz Karankiewicz Jarosłav Kweclich

Mateusz Pawełczyk

Justyna Talik

Niko Jeronim Raič Pavol Rusko

Piotr Dłubak

Robert Puczynski THESEUS:

Aleksandra Cupiał & Szymon Parafiniak

Barbara Raič

Musikalisches Konzept: Grgur Raič

Autor und Leiter des Projektes:

Božo Raič

Naturwissenschaftliches Mentoring:

Christian Sturmbauer Christian Berg Ursula Brosch

Sponsoring und internes Mentoring:

Franz Wuthe

LIGHTNESS - STATE OF MIND

TOMASZ LUBASZKA

Exhibition organized by ART-BOX.STORE and Comité National Monégasque de L'A.I.A.P 12/07/22 - 17/07/22

> Open Daily from 10 AM to 1 PM **3 PM TO 7PM**

Sponsored by INTERNATIONAL

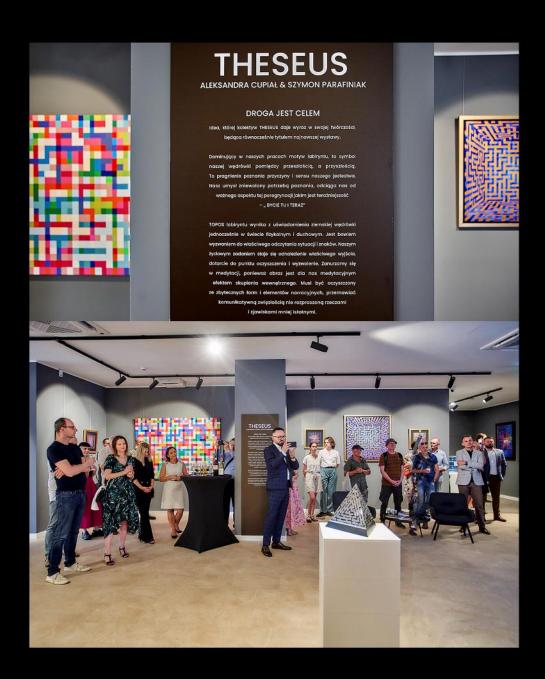
ANNA PABIS GUILLAUME

MICHAŁ ZABOROWSKI

THESEUS

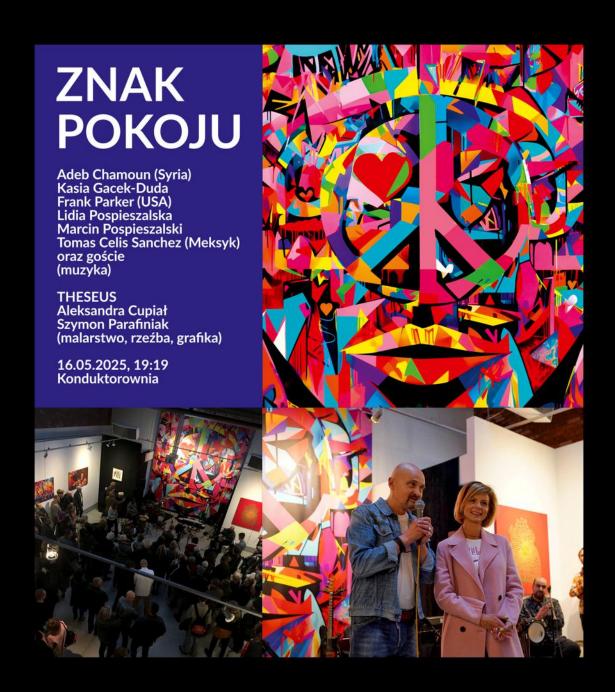
EXIT (from the maze), 2023, Monopolis, Łódź

JURASSIC IMPRESSIONS, 2024, Olsztyn Jurajski

PIOTR MACHALICA FESTIVAL, Częstochowa

contact: Szymon Parafiniak tel. +48 601 487 237 e-mail: szymon@graffiti.com.pl