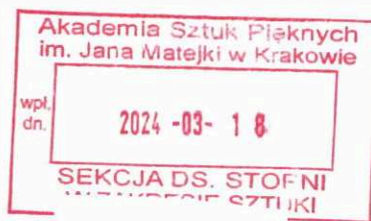

dr hab. Bartosz Frączek prof. UJD
Katedra Malarstwa
Wydział Sztuki
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Częstochowa, 18.03.2024

Recenzja osiągnięcia artystycznego i aktywności artystycznej Pani dr Katarzyny Stryszowskiej-Winiarz sporządzona w związku z postępowaniem w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

Podstawa prawna:

1. Art. 219 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.)

Dnia 29.01.2024 otrzymałem z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie pismo informujące, że zgodnie z pismem Rady Doskonałości Naukowej nr DRKN.Z8.400.87.2023 w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Katarzynie Stryszowskiej-Winiarz w dziedzinie sztuki w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki, wszczętym w dniu 29.09.2023 oraz postanowieniem Rady ds. Stopni Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie nr 7/2024 z dn. 23.010.2023 zostałem wyznaczony do pełnienia funkcji recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym.

DOKUMENTACJA

Przesłane pocztą materiały zawierają:

- Pismo Rady ds. Stopni Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.
- Wniosek habilitantki o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego z dnia 29.09.2023
- Skan dyplomu uzyskania stopnia Doktora Sztuki.
- Dane wnioskodawcy
- Autoreferat
- Wykaz dorobku artystycznego 2014 - 2023
- Wykaz osiągnięć artystycznych
- Wykaz działalności naukowej
- Wykaz działalności dydaktycznej
- Dokumentacja dorobku, w tym:
 - 1) Reprodukcje prac *Odstony natury* z lat 2014-2023 w wersji elektronicznej
 - 2) Reprodukcje prac, część artystyczna rozprawy doktorskiej *Struktury natury*
 - 3) Dokumentacja ważniejszych okładek katalogów, publikacji, w tym: monografia *Przestrzeń aktywna do działań artystycznych*

 1

PODSTAWOWE INFORMACJE O HABILITANTCE

Dr Katarzyna Stryszowska – Winiarz urodziła się 7 kwietnia 1983 r. w Krakowie. W latach 1999–2002 uczęszczała do Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki w Wieliczce. W latach 2002–2005 Studiowała w Szkole Artystycznego Projektowania Ubioru w Krakowie, a następnie w latach 2006–2010 na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie (dyplom z wynikiem celującym w pracowni prof. Stanisława Rodzińskiego z aneksem rysunkowym do dyplomu w pracowni prof. Bogusławy Bortnik-Morajdy oraz w pracowni filmu animowanego prof. Jerzego Kuci).

W latach 2010–2014 była słuchaczką Środowiskowych Studiów Doktoranckich na macierzystej uczelni. W tym samym czasie pracowała jako nauczyciel plastyki i zajęć artystycznych w Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Wieliczce.

W roku 2014 r. uzyskała stopień doktora na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i rozpoczęła pracę jako asystent na Wydziale Architektury Wnętrz w ASP w Krakowie w I Pracowni Rysunku i Malarstwa, prowadzonej przez dr hab. Jacka Jędo prof. ASP. Od 2015 r. samodzielnie prowadziła też zajęcia dla studentów I, II, III roku I stopnia studiów niestacjonarnych na Wydziale Architektury Wnętrz. Na stanowisku adiunkta Od 2019 r. Od 2022 r. pełni funkcję kierownika I Pracowni Rysunku i Malarstwa na Wydziale Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

OCENA WSKAZANEGO OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNEGO

Określenie osiągnięcia naukowego będącego podstawą ubiegania się o nadanie stopnia doktora habilitowanego

Odstony natury – cykle Ukryty bezmiar, Kraj(obraz) czasu, Ślady ochry – drogi lasu.
W tym wyszczególnione obrazy w technice olejnej, mieszanej, na płótnie, powstałe w latach 2014-2023 oraz wystawy, na których prezentowane były prace z tych cykli.

Habilitantka wskazuje do oceny prace wchodzące w skład 3 cykli malarskich. Łącznie jest to 40 obrazów w różnych technikach (oleje na tekturze, płótnie oraz prace zrealizowane w technice pasteli i techniką mieszaną na kartonie)

Pierwszy z cykli reprezentowany jest tylko przez dwa obrazy: *Solne wnętrze* i *Ukryty bezmiar*. Obie prace powstały na skutek inspiracji podziemnym światem wielickiej kopalni soli. 14 milionów lat temu było tam morze, dzisiejsze podziemne korytarze pozwalają wydobywać dla naszych oczu skrytym światłem skryte formy załamujące światło, ich strukturę i nieoczywiste formy. To miejsce pobudzające wyobraźnię. Habilitantka czuje to podskórnie. Tam dorastała i tam powraca.

Namalowane przez Nią wiszące u powały sople solne tworzą gmatwaninę kierunków niezwykle dynamizując przedstawienie malarskie. Jeśli o dynamice mowa, to pierwszymi elementami na jakie zwróciłem uwagę patrząc na zgłoszone zestawy prac jest właśnie niezwykle ekspresja kierunkowa oraz ciekawe dopasowanie kompozycji do zastosowanych formatów. Pejzaże Katarzyny Stryszowskiej – Winiarz są nieoczywiste. Czasami ich partie są jakby zgeometryzowane, skrytym światłem skryte, potraktowane strukturalnie np.: (*Dym V, Kamienie III, Skata-Stoja, Chorwacja, Zawoja, skaty*) czasami pojawiają się formy jakby wygładzone, wyplaszczone – bardziej subtelne np.: (*Drzewo*

I-III, Refleksy, Czerwona rzeka). Autorka bardzo pięknie i umiejętnie różnicuje przedstawione detale przyrodnicze. Obrazy leśne są zupełnie inaczej traktowane kolorystycznie i kompozycyjnie niż obrazy przedstawiające np.: potok i jego poszarpany brzeg. Zjawiska przez Nią malowane są prawie odczuwalne. Habilitantka nie stawia na realizm przedstawienia, a raczej na jego sensualność. Interpretuje naturę wnikając w jej duszę niczym szaman wydobywając to co w niej ukryte. Ciekawym eksperymentem artystycznym było użycie dwóch polaryzatorów mikroskopu petrograficznego do obserwacji struktury skalnej, w celu jej późniejszej reinterpretacji w obrazie. (*Kamienie III*).

Prace na małych formatach (*Mech, Skąta, Skąty ochry, Ślady ochry*) są dla mnie bardzo biomorficzne, to kolorowe odciski natury, zapis biologicznych zmian poprzez medium malarskie. Obrazy te powstały jako efekt podróży artystycznej do Prowansji (masyw Luberton, Rousillion). To właśnie tam Paul Cezanne dokonał swej malarskiej rewolucji...

Habilitantka bardzo często odnosi się w swym autoreferacie do pierwotnych struktur przyrody: poszukuje prawdy o przedmiotach takich jak kamienie, skały, drzewa. Istotne dla niej jest odnalezienie w nich śladów życia, historii, ewolucji. Jako przykład bliskiego jej zainteresowaniom geologicznym wskazuje prof. Zbyluta Grzywacza, znakomitego malarza, pedagoga Krakowskiej ASP, członka grupy WPROST. Kraków jest położony na Jurze. To właśnie tam znajdziemy najwięcej odcisków i skamielin – śladów dawnego życia.

Prace powstałe w technice mieszanej i pastelii to jeszcze inna propozycja. W większości są to pejzaże zimowe z nerwowymi zestawieniami kresek sugerującymi suche trawy połączone z obłóściami czap śnieżnych i chłodnym błękitem prześwitującej wody. Czasami podskórnie wyczuwam tu bliskość z zimowymi pastelami Stanisława Wyspiańskiego, co nie jest absolutnie wadą. Im więcej przyglądam się obrazom Habilitantki tym bardziej je lubię. To nie są obrazy do pobieżnego oglądu. Niuanse strukturalne i kolorystyczne zachęcają do wgryzienia się głęboko w malarskie przedstawienia. Nieoczywiste kompozycje, szerokie (a zarazem podłużne) kadry, subtelna i wysmakowana kolorystyka, oddają prawdziwego ducha przyrody. Tutaj na marginesie moja uwaga: przygotowana dokumentacja została podana w wersji pionowej w formacie A4, przy większości prac komponowanych horyzontalnie, rozsądnym byłoby zmienić orientację katalogu. Obrazy wydrukowane na dwóch stronach z klejonym łączeniem dużo tracą...

Ale wracając do obrazów, to właśnie tak jak robi to Habilitantka artysta powinien traktować źródło inspiracji jaką może być np.: natura. Nie dostownie, nie pobieżnie, nie naiwnie. Ostatnie obrazy namalowane w latach 2022 - 2023 świadczą o dużym progresie i świadomym rozwoju poszukiwań Autorki w zakresie sposobu interpretowania krajobrazu. Wysyczone, często odrealnione kolory, bogata struktura zagęszczonych tkanek obrazu, przenikające się plany i plamy barwne, mogą sprawić dużą przyjemność odbiorcy. Cieszę się, że są artyści w tym dr Katarzyna Stryszowska - Winiarz, którzy jeszcze taką Sztukę uprawiają.

DYDAKTYKA

Dr Katarzyna Stryszowska - Winiarz pracuje na ASP w Krakowie od 2014 r., kiedy to rozpoczęła pracę na stanowisku asystenta. Od 2019 r. jako adiunkt na Wydziale Architektury Wnętrz w ASP w Krakowie w I Pracowni Rysunku i Malarstwa prowadzonej przez dr hab. Jacek Jędo, prof. ASP.

Od 2015 r. samodzielnie prowadziła zajęcia: I, II, III roku I stopnia studiów niestacjonarnych na Wydziale Architektury Wnętrz. Współpracowała z prof. Jackiem Jędo przez osiem lat, Profesor pozostawiał Jej dużą swobodę w realizacji kompozycji przestrzennych oraz projektów artystyczno-badawczych dla studentów. W 2022 r. zorganizowała dla studentów projekt „Obserwatorium”. Podsumowaniem działań artystycznych były wystawy zamykające projekty.

Od 2022 r. pełni funkcję kierownika I Pracowni Rysunku i Malarstwa na Wydziale Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, prowadząc samodzielnie zajęcia z rysunku i malarstwa dla studentów studiów stacjonarnych I, II roku I stopnia I Pracownię Wolnego Wyboru dla studentów II roku II stopnia. Jak pisze:

Problematyka poszczególnych ćwiczeń malarskich i rysunkowych oparta jest na studium z natury, gdzie aspekt realistyczny wzbogacają stopniowo wprowadzane wątki interpretacji. Modelami studyjnymi są: martwa natura, postać, akt i pejzaż oraz elementy struktur, np. organicznych, technicznych. Układ zadań oraz ich akcentowana problematyka przygotowują studentów do samodzielnego opracowywania koncepcji realizacyjnych. W Pracowni Wolnego Wyboru program uzupełniają zagadnienia formy i treści jako przygotowanie studentów do pracy autorskiej.

Habilitantka przeprowadziła także dwukrotnie warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży:

- *EKO-warsztaty* – prowadzenie warsztatów artystycznych połączone z oprowadzaniem po wystawie *Kontrasty żywiołów* w Mediatece Wielickiej (26.10.2022).

- *II Integracyjne Warsztaty Artystyczne dla Dzieci i Młodzieży* w Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce (21.06.2021).

Habilitantka była również recenzentką prac licencjackich i magisterskich:

- Recenzja pracy magisterskiej Dominiki Łątki pt. „Zmiana przeznaczenia budynków w tkance miejskiej i ich wpływ na kształtowanie nowych obszarów społecznych” oraz „Miejsce przepływu. Sposób kształtowania miejsc pracy w oparciu o jednostkę self-sufficient”

IV Pracownia Projektowania Architektury Wnętrz Katedra Projektowania Architektury Wnętrz Promotor: prof. Beata Gibała-Kapecka

- Recenzja pracy magisterskiej Marii Guminilovych pt.: *Drewniany dom wśród gór* oraz *Technika tradycyjna, materiały naturalne we wnętrzu*

V Pracownia Projektowania Architektury Wnętrz Katedra Projektowania Architektury Wnętrz Promotor: dr hab. Joanna Kubicz prof. ASP

2022

- Recenzja pracy licencjackiej Laury Biel pt. *Kostium teatralny jako kreacja postaci. Reinterpretacja rzeczywistości na podstawie spektaklu Mary Stuart* w reż.

W. Zawodzińskiego (1996) *Katedra Projektowania Przestrzeni Ekspozycyjnych i Multimedialnych Promotor: dr hab. Marek Braun, prof. ASP*

2023

- Recenzja pracy licencjackiej Marty Horowic pt. *Finding shape in shapeless, value in waste, peace in chaos. Projekt sztuki tekstylnej, ekspozytorów i przestrzeni architektonicznej z odpadów postprodukcyjnych.*

II Pracownia Projektowania Przestrzeni Ekspozycyjnych Katedra Projektowania Przestrzeni Ekspozycyjnych i Multimedialnych Promotor: dr Patrycja Ochman-Tarka,

Po przeanalizowaniu przedstawionych materiałów można stwierdzić, że zadania realizowane ze studentami przez habilitantkę, są ciekawe, twórcze, rozwijające warsztat i wyobraźnię, a program jest odpowiednio dobrany do specyfiki zajęć na prowadzonym kierunku studiów. Istotne jest angażowanie studentów przy organizacji warsztatów, plenerów czy wystaw.

PRACA ORGANIZACYJNA NA UCZELNI

Dr Katarzyna Stryszowska – Winiarz wykazuje ponadprzeciętną aktywność w zakresie prac organizacyjnych na uczelni, pozwolę sobie tutaj zacytować wybrane z wielu działania, które o tym świadczą. Warto podkreślić fakt, że wiele z nich jest oddolną inicjatywą Habilitantki świadcząca o Jej dużym zaangażowaniu w sprawy uczelni.

- Prowadzenie i opieka nad plenerem pt. *Solne wnętrza* – koordynacja projektu artystyczno-badawczego dla studentów Wydziału Architektury Wnętrz, Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w podziemnej ekspozycji Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka

- Kurator wystawy poplenerowej prac studentów i pedagogów pt. *Solne wnętrza* Kopalnia Soli, Komora Modena, poziom III, Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka (10.05.2017–1.10.2017)

- Współpraca z dr Anną Dieltloff w przygotowaniu materiałów do monografii Wydziału Architektury Wnętrz ASP w Krakowie

- Opiekun studentów I roku I stopnia studiów stacjonarnych, Wydział Architektury Wnętrz ASP w Krakowie

- *Pamięć morza I* – projekt artystyczno-badawczy w podziemnej ekspozycji Muzeum Żup Krakowskich, III poziom kopalni soli, Wieliczka (28.02.2019–2.03.2019), prowadzenie warsztatów dla studentów i opieka w czasie trwania pleneru

- Współpraca przy organizacji wystawy Interdyscyplinarnej *WE ARE THE FUTURE*. Prezentacja twórczości kadry Wydziału Architektury Wnętrz w Pawilonie Wyspiańskiego w Krakowie w ramach *VI Międzynarodowego Biennale Architektury Wnętrz* w Krakowie (9.03.2020)

- *Obserwatorium* – projekt artystyczno-badawczy w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie współorganizowany z Wydziałem Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ w Krakowie dla studentów I Pracowni Rysunku i Malarstwa Wydziału Architektury Wnętrz, Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (25–26.04.2022)

- Kurator poplenerowej wystawy prac studentów i pedagogów WAW *Obserwatorium*, Galeria *Strefa*, Wydział Architektury Wnętrz ASP w Krakowie (22.09.2022–20.10.2022). Organizacja i aranżacja wystawy.

- *(S)TWÓRZ jak STWOSZ* – członek komisji w ogólnopolskim konkursie plastycznym na dzieło inspirowane ołtarzem Wita Stwosza, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

- Członek komisji egzaminów dyplomowych: licencjackich i magisterskich na Wydziale Architektury Wnętrz ASP w Krakowie.

- Członek Komisji Rekrutacyjnej na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Sztuk Pięknych na Wydziale Architektury Wnętrz ASP w Krakowie (21.09.2022).
- Od 2022 r. pełni funkcję kierownika I Pracowni Rysunku i Malarstwa na Wydziale Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI ARTYSTYCZNEJ ORAZ POPULARYZATORSKIEJ

Habilitantka przed uzyskaniem stopnia doktora zrealizowała 3 wystawy indywidualne oraz 22 wystaw zbiorowych. Była też laureatką:

Wyróżnienia Rektora ASP *Miasto Kraków* 2007

Konkursu Fundacji M.M. Pieńkowskiego 2010 (Grand Prix)

Nagrody publiczności I Przeglądu Młodej Sztuki *Świeża Krew* w Galerii Socato, Wrocław 2011

Dwukrotnie otrzymała stypendium naukowe dla najlepszych doktorantów.

Po uzyskaniu stopnia doktora, aktywność na tym polu wzrosła (7 wystaw indywidualnych i 27 zbiorowych) Wystawy zbiorowe to często pokłosie uznanych konkursów jak np.:

13. *Międzynarodowy Jesienny Salon Sztuki* – BWA, Ostrowiec Świętokrzyski 2014

14. *Międzynarodowy Jesienny Salon Sztuki* – BWA, Ostrowiec Świętokrzyski 2019

26. *Międzynarodowy Wschodni Salon Sztuki* – Centrum Spotkania Kultur w Lublinie 2022

Międzynarodowy Przegląd Sztuki Pałac Struga - Od gór po morze – Struga 2023

Osiem z przedstawionych imprez miało rangę międzynarodową z czego dwie odbyły się za granicą:

SYNTEZA 2022 – architektura | grafika | design – wystawa międzynarodowa, First Parliament of Greece, Vouleftikon, Grecja 2022

Expo Art Visions 2023, Structures – wystawa międzynarodowa, Galeria La Cour des Arts à Brunstatt-Didenheim, Francja, 2023

Pełny spis wystaw wraz z dokumentacją poświadczającą udział znajduje się w złożonej przez kandydatkę dokumentacji.

W ramach działalności statutowej na macierzystej uczelni habilitantka zrealizowała dwa indywidualne projekty badawcze:

2022 *Kraj(obraz) czasu*, (problem analizy percepcyjnej krajobrazu w osobistym procesie twórczym)

2023 *Zielona alternatywa* (problem geologicznych przemian zachodzących w wyglądzie Ziemi w autorskiej wypowiedzi malarskiej)

Dr Katarzyna Stryszowska – Winiarz wykazuje się również współpracą ze znaczącymi i uznanymi instytucjami kultury takimi jak:

- Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce (organizacja wystaw i plenerów), Działania te wpisały się w program popularyzatorski placówki. Ekspozycja powstałego cyklu malarskiego zatytułowanego *Ukryty bezmiar* miała swe miejsce w podziemiach muzealnych.

- Dwór w Stryszowie, Oddział Zamku Królewskiego na Wawelu (organizacja wystawy indywidualnej, wystaw studenckich, warsztatów)

- Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (organizacja warsztatów i wystawy dla studentów)

Habilitantka w swej dokumentacji informuje również o współpracy z innymi jednostkami naukowymi, co świadczy o Jej silnym umocowaniu w środowisku akademickim miasta:

- Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie
- Wydział Architektury i Urbanistyki Politechniki Krakowskiej
- Wydział Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
- Wydział Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Cieszy fakt, że ostatnie działania związane są z aktywnością międzynarodową.

Nawiązany został przez Habilitantkę kontakt z centrum kultury i galerią *Cour des Artes* w Miluzie w Alzacji, skutkiem czego był Jej pobyt związany z organizacją wystawy z cyklu *Art Visions*.

KONKLUZJA

Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją, stwierdzam, że: Habilitantka ma klarowną koncepcję swych działań artystycznych i realizuje ją w sposób konsekwentny. Dr Katarzyna Stryszowska – Winiarz jest artystką rozpoznawalną i cenioną w środowisku. Wykazuje wielki szacunek do miejsca, w którym się urodziła, do uczelni, w której się kształciła i pracuje, oraz do swego fachu malarskiego, który traktuje z należytą powagą. Jest dobrą organizatorką i dydaktykiem. Jej prace są oryginalne i wnoszą wysoką jakość do dyscypliny sztuki plastycznej i konserwacja dzieł sztuki, dlatego z pełnym przekonaniem stwierdzam, że przedstawione dzieło habilitacyjne oraz dorobek twórczy, dydaktyczny i organizacyjny dr Katarzyny Stryszowskiej – Winiarz spełniają wymogi określone w art.219 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.) W związku z powyższym w pełni popieram wniosek dr Katarzyny Stryszowskiej – Winiarz wniosek o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie sztuki plastycznej i konserwacja dzieł sztuki.

