

Recenzja pracy kwalifikacyjnej i dorobku artystycznego mgr Katarzyny Celek sporządzona w związku z postępowaniem doktorskim w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie sztuki piękne, wszczętym przez Radę Wydziału Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

Pani mgr Katarzyna Celek w swojej dotychczasowej twórczości malarskiej pochyliła się nad zjawiskami i procesami zachodzącymi w przyrodzie które w jej przypadku są przedmiotem kontemplacji i impulsem do malowania obrazów. Intuicja artystki pełni w tym doświadczeniu natury i szukaniu praobrazu rolę kompasu. Nietrwałość i nieokreśloność, przemijalność i efemeryczność zjawisk jest dla artystki materią dla malarskich rozważań i pełni rolę klucza w jej postrzeganiu.

Dorobek artystyczny artystki jest potwierdzeniem że kontemplacja rzeczywistości jest motywem i celem jej twórczości. W kolekcji trzydziestu obrazów namalowanych w technice olejnej składających się na przewód doktorski Katarzyna Celek daje nam szansę odbywania wędrówki prowadząc nas poprzez ważne dla niej motywy. Obrazy morza, drzew, deszczu i gwiazd są śladami subtelnych relacji człowieka wobec zjawisk przyrody i niezbędnymi artystce dowodami doświadczenia, narzędziami badania otaczającego jej kosmosu.

W tych odmalowanych rozważaniach artystka jest pokorną obserwatorką tajemnicy życia.

W swoich pracach obecność światła jak i jego brak jest budulcem wizualnym odczuwania natury. Wulotnym spojrzeniu zawiera tęsknotę za duchowym oświeceniem. Antoni Kępiński przedstawia ciemność jako wewnętrzny świat w którym jawi się nasze najskrytsze „Ja”. *Cechą ciemności jest to że znikają kolory i zacierają się kontury rzeczywistości. Jej miejsce zajmuje Ciemna pustka, ale natura nie znosi próżni. Ciemność zapełnia się tworamii świata wewnętrznego. Przestrzeń ciemna jest przestrzenią psychotyczną w nią rzutują się to co tkwi w głębi człowiek i staje się nierzeczywistą rzeczywistością pisze w swojej Melancholii.*

Metafizyczny i kontemplacyjny charakter prezentowanego cyklu obrazów jest oczywisty. Kolekcje rozpoczynają obrazy tytułowane *Drwal I i Drwal II* z 2017 roku. W kolejnych które noszą tytuły: *Łąka, Pies, Wypadek, Pole*, autorka daje nam odczuć że odbywamy z nią podróż w której słuchamy jej bardzo prywatnej intymnej opowieści. Obrazy których bohaterem jest światłomają oszczędny charakter balansując na skraju realizmu i abstrakcji sprawiają wrażenie że ich akcja zawieszona jest w jakimś szczególnym czasie/prawieku. Obrazy kolejne noszą tytuły: *Deszcz, Czarny deszcz, Las, Fala, Horyzont, Światło, Kosmogonia, Morzeaż po Portret z Wodą I i Portret z wodą II* narzucają narrację, obrazują i symbolizują. W obmywaniu głowy jest pragnienie oczyszczenia przez żywioły. Woda jest dla Katarzyny Celek podstawowym żywiołem. Żywa woda jest samą istotą transformacji. Malowanie wody aktem oczyszczenia.

W obrazowaniach i przedstawieniach *Kosmosu, Gór, Ptaków, deszczy* jest wyrafinowaną malarką która w tradycyjny sposób traktuje warsztat i której rozważania filozoficzne i antropologiczne dotyczą natury. Obraz jest postrzegany jako **droga, ślad, objawienie**. Celem twórczości mgr. Katarzyny Celek jest świadomość otwierająca wiele drzwi prowadzących w wiele światów/bytów/tajemnic. Malarka pozostawia swój metafizyczny ślad.

Bardzo charakterystyczne jest dla jej malarstwa sposób kontemplacji jaki spotykamy u japońskich mistrzów *wukiyo-e: Utamaro, Sharaku, Hokusai, Hiroshigei*. Nastrojowe zjawiskowe Obrazy Katarzyny Celek balansując pomiędzy swoim materialnym bytem a bytem duchowym tworzą niezwykłą wizję, swoiste lustro czasu i emocji. Obrazy wynikają z szczególnej u artystki umiejętności subtelno podpatrywania trudno nieuchwytnych zjawisk natury. Większość obrazów utrzymana jest w jak zwykle w wąskiej gamie zróżnicowanych odcieni bieli i szarości, którym towarzyszą czernie, ciemne szarości, błękity, oranże. Ważnym jest w twórczości Katarzyny Celek powracający motyw Drzewa Życia. To powracanie wielu motywów w jej twórczości nie jest nudne i uwiarygadnia ją jako malarkę podobnie jak niespójność a nawet powściągliwość w komentowaniu swoich prac.. Obrazuje w swoich pracach siłę natury i moc człowieka który ma zdolność tworzenia i niszczenia o czym mogła by też więcej napisać. Zarówno obrazy jak i tekst zostawiają w oglądającym i czytającym niedosyt/ciekawość dalszego ciągu.

Dorobek artystyczny

Mgr Katarzyna Celek urodziła się w 1988 roku w Sokołowie Małopolskim. W 2013 roku obroniła dyplom na Wydziale Malarstwa ASP Kraków na kierunku malarstwo i edukacja artystyczna. W 2016 roku nastąpiło otwarcie przewodu doktorskiego na ASP w Krakowie.

Wystawy indywidualne

2019 - „Wiosny nie będzie” ARTzona, Kraków, -2019 „Nikt nie odleciał” Żywa Galeria Stalowa 52, Warszawa- „Biel i jej siostry” WBP w Krakowie

2015 - „Dokąd zdążamy?” Galeria Attis, Kraków 2015 - „Zmierzch” Galeria Sztuki Współczesnej,

Brzeg 2014 - „Petrichor” BWA Zielona Góra, 2012 - „After the rain” galeria Onamoto, Kraków

2011 - „Eter” teatr Maska, Rzeszów

Nagrody i stypendia

2017- Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2016 - "Ostatki", wyróżnienie, Galerii

MD_S Wrocław, 2015 - „Nowy Obraz”, nominacja do nagrody, Uniwersytet Artystyczny, Poznań, 2014 -

Festiwal FAMA 2014 nagroda i udział w wystawie, 2013 - Nagroda BWA Zielona Góra, Galeria Sztuki w

Legnicy, 2013 - Nagroda SARP-u o. Wrocław, Galeria Sztuki Socato, "Świeża krew", 2013 - „Nowy

Obraz” nominacja do nagrody, Uniwersytet Artystyczny, Poznań, 2012 - Prywatne Stypendium prof.

Janiny Kraupe-Świdorskiej

2012 - Wyróżnienie honorowe, konkurs Grand Prix Fundacji im. Franciszki Eibisch, Galeria

Napiórkowskich, Warszawa, 2011- I nagroda w konkursie na pastisz obrazu Jana Matejki, Opera

krakowska, Kraków, 2011- Finał artystycznej podróży Hestii, Sopot 2011-2013 – Stypendium Rektora

dla najlepszych studentów ASP Kraków

Wystawy zbiorowe

2019 - wystawa stypendystów prof. Janiny Kraupe-Świdorskiej, ASP Kraków, 2017 - „Leszek Misiak i uczniowie” NCK i ASP Kraków, 2017 - „Riga-Krakova” wystawa rysunku Ryga
2015 - „Ziemia obiecana” Galeria MS 44, Festiwal FAMA, Świnoujście, 2015 - „Olśnienia” UPJPII, Kraków, 2015 - „Nowy Obraz”, nominacja do nagrody, Uniwersytet Artystyczny, Poznań, 2015 - "Nauka i sztuka" UJ Kraków, 2014 - "Jak grzyby.." Fabryka sztuki, Łódź, 2014 - "Przypadek i Porządek", Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, 2014 - „Start!” wystawy absolwentów ASP w Krakowie, Galeria ASP, 2014 - „Solar system”, Browar Lubicz, udział w wystawie, 2014 - XXV Aukcja i wystawa „ Wielkie serce”, Muzeum Manggha, Kraków, 2014 - "Świeża Krew dotlenia Dziady", Teatr Polski, Wrocław, 2014 - "Malarstwo językiem uniwersalnym" galeria DAP2, Warszawa, 2014 - "Przypadek i Porządek", Muzeum Manggha, Kraków, MGS Łódź,
2013 - udział w I Międzynarodowym Konkursie Malarskim Modessqę, Kraków, 2013 - Nagroda BWA Zielona Góra, 2012 – V Europejskie Biennale Plakatu, „Mare nostrum”, Poznań, 2013 - "Oblicza Azji", Muzeum Etnograficzne w Warszawie, Radom, 2013 - Wystawa zbiorowa, SohoFactory, Warszawa, 2013 - „Jeżeli" wystawa malarstwa pracowni prof. Leszka Misiaka, UJ, Kraków, 2013 - „Nowy Obraz” – Uniwersytet Artystyczny Poznań, 2012 - XXIII Aukcja i wystawa „ Wielkie serce”, Muzeum Manggha, Kraków, 2012 - Wystawa malarstwa, „Naturystki”, Centrum Sztuki Współczesnej Solvay, 2012 - Prywatne stypendium prof. Janiny Kraupe-Świdorskiej
2012 - „Paint The Weiss”, Fortach Kleparz, Kraków, 2012 - Wyróżnienie honorowe, konkurs Grand Prix Fundacji im. Franciszki Eibisch, Galeria Napiórkowskich, Warszawa, 2012- Festiwal Sztuk, wystawa zbiorowa, Żyrardów, 2012 - "Autoportret w cudzym ciele" - wystawa w Galerii Wydziału Sztuki, 2011 - I nagroda w konkursie na pastisz obrazu Jana Matejki, Opera krakowska,
2011- Finał artystycznej podróży Hestii, Sopot, nominacja do nagrody
2011 - Wystawa „Plakaty filmowe”, Ostrava, 2011 - „ Virtualni Biennale”, Praga

Inne osiągnięcia artystyczne :

2014 - "Woof Arf Arf", udział redakcji zeszytów artystycznych doktorantów ASP Kraków 2012 - wizualizacja i prowadzenie szkolenia dla nauczycieli do wystawy "Balans" J. Pawlik w ramach projektu Sztuka24, mgr Anna Bargiel, Bunkier Sztuki, Kraków, 2012 - udział w happeningu i wystawie „Paint The Weiss”, Fort Kleparz, Kraków, 2012 - Przekazanie obrazu do kolekcji Muzeum w Ziębicach,
2011- Wizualizacja projektu oraz udział w przygotowaniu ekspozycji dla Muzeum PRL-u w Nowej Hucie oddział Muzeum Historii Polski w Warszawie, 2009 - Staż w pracowni plastycznej w Teatrze Maski, Rzeszów, Udział w plenerach malarskich; Bochnia, Kamień Pomorski, Poronin, Wiśniowa, Praktyki zawodowe w ZSP w Rzeszowie i ASP Kraków podczas studiów magisterskich i doktoranckich.

Podsumowanie:

Mgr Katarzyna Celek maluje opowieść o Człowieku wpatrzonym w gwiazdy. Malarkaw dziele powstałym na użytek przewodu doktorskiego sugestywnie zakreśliła symboliczne granice swojego Świata. Artystka mówi: *każdy obraz podobnie jak dziecko jest dla mnie ważny i zasługuje na wyjątkowość*. W swojej pracy powracają tematy niosąc czasem z sobą eksperymenty techniczne. Obrazy balansują na granicy realizmu i abstrakcji. Podstawą do malowanych obrazów są wspomnienia/powidoki. Artystka nie pracuje na bazie fotografii. Maluje spontaniczne z przeżycia. Wyzwaniem był obiekt/obraz z użyciem Led. Ciąg dalszy małych obrazów/obiektów. Pytanie: czy w dużej skali dobrze wygląda? Katarzyna Celek ceni sobie spontaniczność. Pracuje nad efektem przestrzenności wyrażenia nieba zanieczyszczonego światłem bo ingerencja człowieka w przyrodę budzi u niej uzasadniony lęk. Maratony w których biega dają inny wymiar przeżywania natury. Przebiegnięcie pięćdziesięciu kilometrów daje ważne doświadczenie. Wpada się w trans.

Bardzo wysoko oceniam powstałe obrazy. Jest w tych ascetycznych poetyckich obrazach zarówno dobry warsztat jak i u/ważny zachwyć. Na podstawie wieloletniej obserwacji i przedstawionej dokumentacji potwierdzam aktywną działalność artystyczną i wystawienniczą artystki. Stwierdzam, iż kandydatka przedstawiła wymaganą kompletną dokumentację zawierającą szczegółowe informacje personalne i merytoryczne dotyczące jej działalności artystycznej.

Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją jestem w pełni przekonany, że przedstawione dzieło stanowi oryginalne dokonanie artystyczne, wykazuje/potwierdza wiedzę kandydatki w dyscyplinie artystycznej Sztuki Piękne i umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy artystycznej – tym samym dzieło mgr. Katarzyny Celek spełnia kryteria wymogów doktorskich a jej twórczość rokuje nadzieję na dalszy ważny rozwój.

Prof. Jankowski
7.01.2020
Kwzko'w