

— ZESZYT — GALERIA KOSZAROWA 19

№10

LO

MATEUSZ DĄBROWSKI

KAMIL ZALESKI

GALERIA
KOSZAROWA 19

TEKST / TEXT

PROF. ANDRZEJ WĘCŁAWSKI

Mateusz Dąbrowski i Kamil Zaleski to artyści, których pozornie nic nie łączy. Poruszają się w innych rejonach obrazowania, poszukiwań estetycznych i ikonograficznych. Mateusza Dąbrowskiego interesuje autonomia obrazu, bada różne obszary widzialności. Kamil Zaleski dużą wagę przywiązuje do tematu prac, sztuki zaangażowanej społecznie, nie uciekającej od problemów egzystencjalnych. Połączyła ich Pracownia nr 6 na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Mateusz współtworzy wraz ze mną pracownię, miejsce eksperymentów i poszukiwania nowych, kreatywnych rozwiązań w obszarze grafiki artystycznej. Kamil dołączył do nas w trakcie studiów doktoranckich i realizacji pracy doktorskiej. Łączy ich otwartość w myśleniu o współczesnej grafice.

Sztuka Mateusza Dąbrowskiego to obszar ciągłych poszukiwań i redefinicji. Jest artystą, którego kolejne realizacje są jednocześnie następną przemianą, odkrywaniem nowych obszarów. We wcześniejszych pracach inspiracją były z pozoru proste motywy: pejzaż, wnętrza, naczynia, głowy, okna, kule, zasłony. Artysta opisywał przy ich pomocy złożoność współczesnego świata. Kolejne serie prac były pretekstem do odkrywa-

nia indywidualnych sensów i ogólnoludzkich prawd. Jest to traktowanie sztuki w powiązaniu z duchowością w ciągłym procesie samodoskonalenia. Mateusz uprawia głównie malarstwo i grafikę artystyczną. Jego grafiki stanowią współczesną redefinicję jej pojmowania i próbę określenia jej granic. Twórczo łączy techniki druku, wprowadza nowe technologie i materiały. W sposób zamierzony redukuje zabiegi formalne na rzecz siły artystycznego przekazu. Jest to konsekwentne posługiwanie się prostymi formami przy jednoczesnym stosowaniu zdecydowanych zabiegów kompozycyjnych. Autor świadomie ogranicza używane środki, które mogłyby zakłócić autonomię pracy. Poszukuje obrazów mających swoją tożsamość, posiadających tajemnicę. Te elementy są wystarczające, aby dzieło powstało. Jego realizacje mają charakter kontemplacyjny. Ich postrzeganie ma być czymś czystym, naturalnym. Obraz przemawia w sposób niezakłócony i zmusza widza do współudziału w czymś, co jest tajemnicą. To co istnieje pomiędzy tym co rzeczywiste i nierzeczywiste, swoista relacja dzieła i odbiorcy, jest jednym z głównych tematów prac. Mateusz równolegle uprawia malarstwo. W jego przypadku grafika i malarstwo znakomicie się uzupełniają, stapiając się w jedną, ciągle doskonaloną wizję świata. Obydwie dyscypliny są w tym wypadku nakierowane na sam proces tworzenia. Autor zamyka swoje realizacje w dużych, starannie przemyślanych cyklach. W podobny sposób tworzy kolejne wystawy. Dąży do jednorodnego i czytelnego przekazu, pozbawionego przypadkowości i nadmiaru środków. Mateusz Dąbrowski należy do grona czołowych, młodych polskich grafików, co zostało potwierdzone licznymi nagrodami. Jego prace są rozpoznawalne, dzięki porcji intelektualnego i twórczego potencjału, zawartego w kolejnych realizacjach. Jest artystą swojego czasu, zafascynowanym możliwościami nowych technologii i nowatorskimi, nie stosowanymi dotychczas w sztukach graficznych materiałami. Jego poszukiwania, niezależnie od używanego, współczesnego arsenału możliwości, są ściśle powiązane z tradycją sztuki. Sztuka odnosi się wszakże do tych samych wartości, niezależnie od używanego medium i aktualnie lansowanych strategii artystycznych.

Kamil Zaleski posługuje się techniką serigrafii, wykorzystując jej niemal nieograniczone możliwości drukowania „wszystkim na wszystkim”. Ważna w jego dorobku realizacja nosi tytuł *Resuscytacja*. Tytuł zaczerpnięty z terminologii medycznej, określający zespół zabiegów, których celem jest podtrzymanie podstawowych funkcji życiowych. Prace zostały wydrukowane techniką sitodruku, za pomocą czekolady na podłożach z bloków cukrowych. Autor opanował technikę tworzenia i barwienia bloków cukrowych. Stworzył oryginalną bazę do realizacji swoich koncepcji. Cukrowe bloki to materiał bardzo nietrwały, łatwo podlegający rozkładowi i mechanicznym uszkodzeniom. Istotny jest tu aspekt tymczasowości dzieła – grafiki. Kamila Zaleskiego interesuje sztuka ulotna, będąca świadectwem chwili, w której powstaje. Jest nietrwała, a przez to stwarza miejsce dla kolejnych realizacji. To co było pozostaje tylko wspomnieniem. Nawiązuje swoisty dialog z widzem. Jego prace są bardzo mocno związane z ludzką cielesnością, można by nawet powiedzieć fizjologią. Bloki cukru są starannie ważone, zużyta do realizacji pracy ilość glukozy wystarcza do podtrzymania podstawowych czynności życiowych człowieka w ciągu doby. Przedstawiane obrazy aż boleśnie zanurzone są w codzienność. Są to instrukcje techniki resuscytacji, prozaiczne pejzaże, zdjęcia gazetowe, wizerunki polityków, zestawiane ze zmultiplikowanymi portretami kobiet z Korei Północnej, osób monstualnie otyłych lub dotkniętych anoreksją. Niektóre bloki mają nadrukowane liczby, odpowiadające ich wartości kalorycznej. Cykl ma formę notatnika. Grafiki są komentarzem do zarejestrowanych zdarzeń. Liniowa narracja prac to projekcja wspomnień, aktualnych wydarzeń, zdarzeń powszednich. Fakty ważne mieszają się z tymi pozornie bez znaczenia. Przedstawiony materiał zmusza wręcz do stawiania pytań. Wymowa prac nie jest jednoznaczna, tak jak spożycie cukru może stymulować funkcje życiowe, ale jego nadmiar jest wręcz zabójczy. Słodko-gorzki smak ma warstwa ikonograficzna, bowiem prace autora to swoiste połączenie ludzkiej fizyczności ze sferą wyższą-duchową. To co z jednej strony odpowiada za utrzymanie życia w jego podstawowych funkcjach, a więc resuscytacja (oddech i krążenie) i odpowiednia ilość glukozy, spaja się z innymi potrzebami i problemami człowieka.

Jego duchowością, samoświadomością, dążeniem do uwolnienia się od cielesności i uwikłania we współczesność, do wyjścia poza materialność bytu. W pracach Zaleskiego mamy więc odwieczną filozoficzną przypowieść o dwoistości ludzkiego losu, człowieka uwięzionego między materią, a duchem. Autor stawia pytania o sens ludzkiej egzystencji. Czy współczesny człowiek nastawiony na konsumpcję wszystkiego, beznamyślnie i bez refleksji chce konsumować sztukę, w tym wypadku nawet w sposób dosłowny? Zaleski w swoich pracach podejmuje ważne tematy i robi to w sposób ciekawy i nowatorski. Jego cykl ma charakter wielowymiarowy, jak sam podkreśla, jego sztuka może być percypowana wieloma zmysłami, poszerza to możliwości odbioru. Autorowi udało się połączyć wszystkie elementy w jedną całość. Atrakcyjna forma grafik, użyty materiał, rodzaj druku, korespondują ze sferą ikonograficzną.

Współczesna grafika artystyczna penetruje różne obszary. Do druku i działań artystycznych wykorzystywane są wszelkiego rodzaju, często zaskakujące, materiały. To próba oderwania tej dyscypliny od utrwalonych w tradycji kultury skojarzeń. Papier nie jest już jedynym stosowanym podłożem i nieodzownym materiałem w pracy grafika. Rezygnacja z epatowania mistrzostwem warsztatu na rzecz eksponowania idei, tematu, analizy to kolejne elementy procesu przemian. Mateusz Dąbrowski i Kamil Zaleski z powodzeniem wpisują się w ten nurt. ♦

EN

Mateusz Dąbrowski and Kamil Zaleski are artists who seemingly have nothing in common. They explore different regions of imaging, aesthetics and iconography. Mateusz Dąbrowski is interested in autonomy of the image, examining various areas of visibility. Kamil Zaleski attaches great importance to the subject of his works, socially engaged art, facing existential problems.

Their connection is Studio 6 at the Faculty of Graphic Arts, Academy of Fine Arts in Warsaw. Mateusz runs the studio together with me – a place for experimentation and new creative solutions in the field of printmaking. Kamil joined us during his doctoral studies and implementation of the degree project. What they have in common is openness in thinking about contemporary graphic art.

The art of Mateusz Dąbrowski is a field of constant exploration and redefinition. He is an artist whose successive projects involve transformation and discovering new areas. In earlier works he was inspired by ostensibly simple themes: landscape, interiors, tableware, heads, windows, spheres, and curtains. The artist described with their help the complexity of the modern world. Subsequent cycles of works became a means to uncover individual meanings and universal truths. It is a treatment of art in conjunction with spirituality in a continuous process of self-improvement. Mateusz is active mainly in painting and printmaking. His graphic prints are a contemporary redefinition of understanding the medium and an attempt to delineate its borders. He creatively combines printmaking techniques, introducing new technologies and materials. Intentional reduction of formal procedures strengthens artistic expression. It is consistent use of simple forms with simultaneous employment of strong composition. The artist consciously limits the use of means that could interfere with the autonomy of the image. He is looking for images which have their own identity, a mysterious aura. These elements are sufficient for creation. His works are contemplative. Their perception is supposed to be pure and natural. The image speaks clearly and forces the viewer to participate in a mystery. What exists between the real and the unreal, the peculiar relationship between the work and its recipient, is one of the main themes of his art. Mateusz is also a painter. In his case, graphic art and painting perfectly complement each other, merging into one, constantly perfected vision of the world. Both painting and printmaking are focused on the process of creation. The artist arranges his works in large, carefully planned cycles. He creates his exhibitions in a similar way. He seeks a homogeneous and

clear message, devoid of randomness and excess. Mateusz Dąbrowski is one of the leading young Polish graphic artists, which was confirmed by numerous awards. His works are recognizable by a dose of intellectual and creative potential they express. He is an artist of his time, fascinated by the possibilities of new technologies and materials, not yet used in printmaking. His experimentations, regardless of the modern range of opportunities he embraces, are closely linked with the tradition of art. Art refers to the same values, irrespective of the medium and currently promoted artistic strategies.

Kamil Zaleski uses serigraphy technique in its almost unlimited capability to print "anything on anything". A project important for his career was titled *Resuscitation*. The title, taken from medical terminology, means a set of procedures aimed at maintaining vital functions. The works were screen printed using chocolate on sugar blocks. The artist mastered the technique of making and colouring sugar block support. He created an original basis for the implementation of his ideas. Sugar blocks are very fragile material, easily subject to decay and mechanical damage. The aspect of transience of the work-graphic print is important here. Kamil Zaleski is interested in ephemeral art, a testament to the moment in which it was created. It is fleeting, and thus makes place for the next work; what had been is now just a memory. The artist establishes a dialogue with the audience. His work is strongly associated with human corporality, not to say physiology. Sugar blocks are carefully weighed, the amount of glucose used sustains human vital functions during 24 hours, and the images represented are painfully immersed in everyday life. They include instructions for resuscitation techniques, mundane landscapes, newspaper photos, portraits of politicians juxtaposed with multiplied images of North Korean women, monstrously obese people or anorexics. Some blocks have printed numbers corresponding to their energy value. The cycle takes the form of a notebook. The prints are a commentary on the recorded events. Linear narrative is a projection of memories, current events, and everyday life. Important facts are mixed up with seemingly irrelevant ones. The material

depicted forces asking questions. The meaning of the works is not clear, as the consumption of sugar can stimulate vital functions, but its excess is quite deadly. The iconographic layer of the works has a bittersweet taste. It is a kind of combination of human physicality with a higher spiritual realm. What on the one hand is responsible for sustaining life in its basic functions—resuscitation (breathing and circulation) and the appropriate level of glucose, merges with other human needs and problems. Spirituality, self-awareness, desire to break free from the flesh and entanglement in the present day, to go beyond the materiality of life. In the works of Zaleski we see the eternal philosophical parable of the duality of human fate, trapped between matter and spirit. The author raises questions about the meaning of human existence. Does modern man set on consumption of everything, want to dispassionately and without reflection consume art, in this case even in a literal way? Zaleski in his works deals with important issues and does it in an interesting and innovative way. His cycle is multi-dimensional, as he emphasizes, his art can be perceived with various senses, extending the capability of reception. The artist has managed to combine all the elements into a whole. Attractive form, the material used, printing technique, all correspond with the iconographic sphere.

Contemporary graphic art explores various areas. Printing and artistic activities use many kinds of surprising materials. It is an attempt to break the medium free of established cultural tradition of associations. Paper is not the only support used and an indispensable material in printmaking workshop. Resigning from boasting technical mastery in order to highlight the idea, subject, process analysis are further elements of the transition process. Mateusz Zaleski and Kamil Dąbrowski successfully fit in with this trend. ♦

1**MATEUSZ DĄBROWSKI**URODZONY W 1980 ROKU W WARSZAWIE

Dyplom uzyskał w 2005 roku na Wydziale Grafiki warszawskiej ASP. Jest adiunktem i pracuje u boku prof. Andrzeja Węclawskiego w Pracowni nr 6 Grafiki Artystycznej ASP w Warszawie. W 2010 roku uzyskał stopień doktora w macierzystej uczelni. Od 5 lat prowadzi zajęcia z rysunku i malarstwa w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania (WIT). ♦

EN

Born in 1980 in Warsaw. In 2005 graduated from the Faculty of Graphic Arts at the Academy of Fine Arts in Warsaw. Holds the position of associate professor alongside professor Andrzej Węclawski at the Graphic Art Studio 6. In 2010 concluded his doctoral studies at his alma mater. For 5 years has been teaching drawing and painting courses at the Warsaw School of Information Technology (WIT). ♦

STR. 10 – 11

PROJEKCJE / PROJECTIONS

druk cyfrowy na pleksi /
digital print on plexiglass,
45x150 cm, 2011 – 2012

STR. 12 – 15

WIDOKI / VIEWS

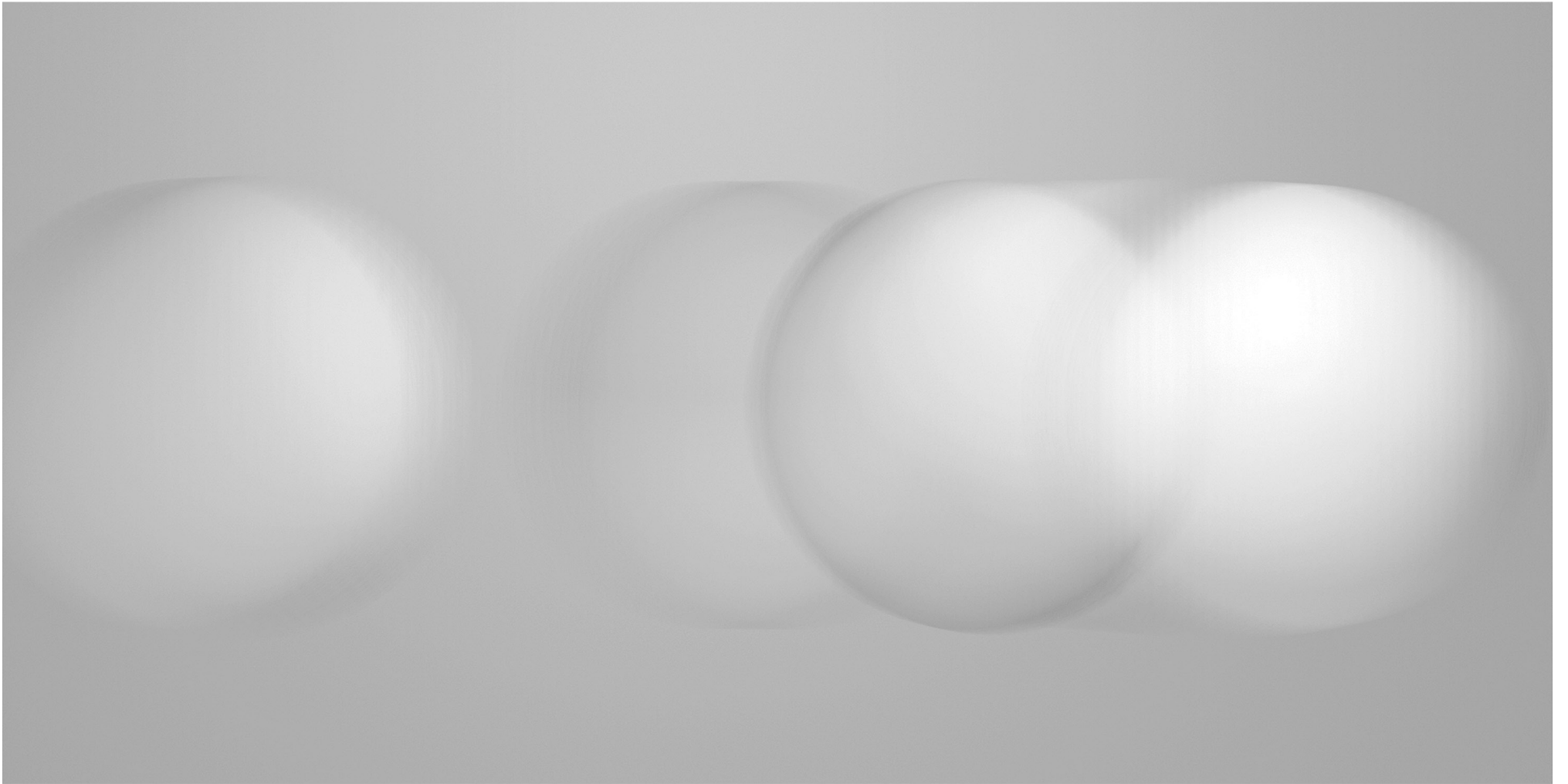
grafika lentikularna /
lenticular print, 100x200 cm,
2010

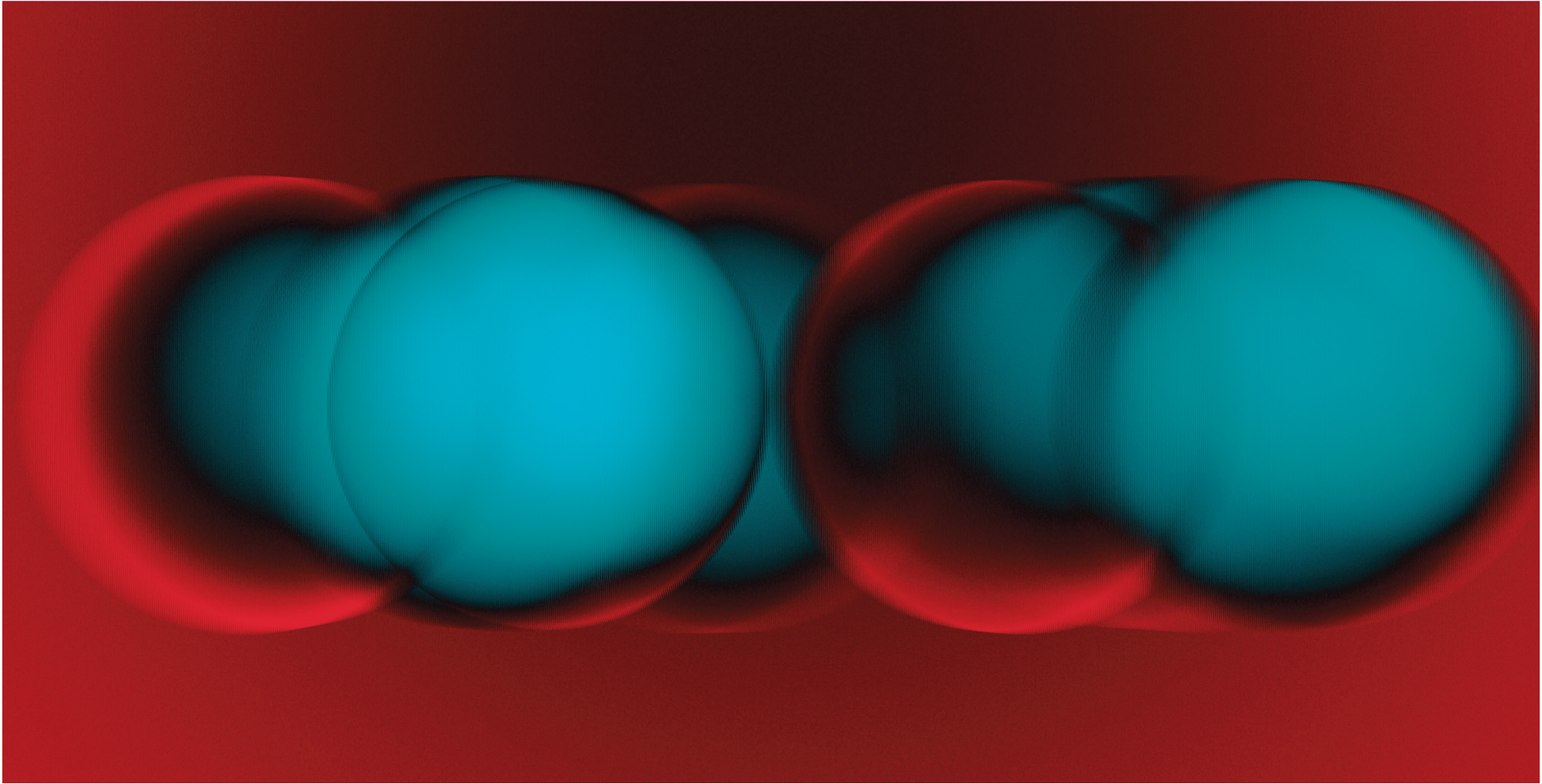
STR. 17 – 19

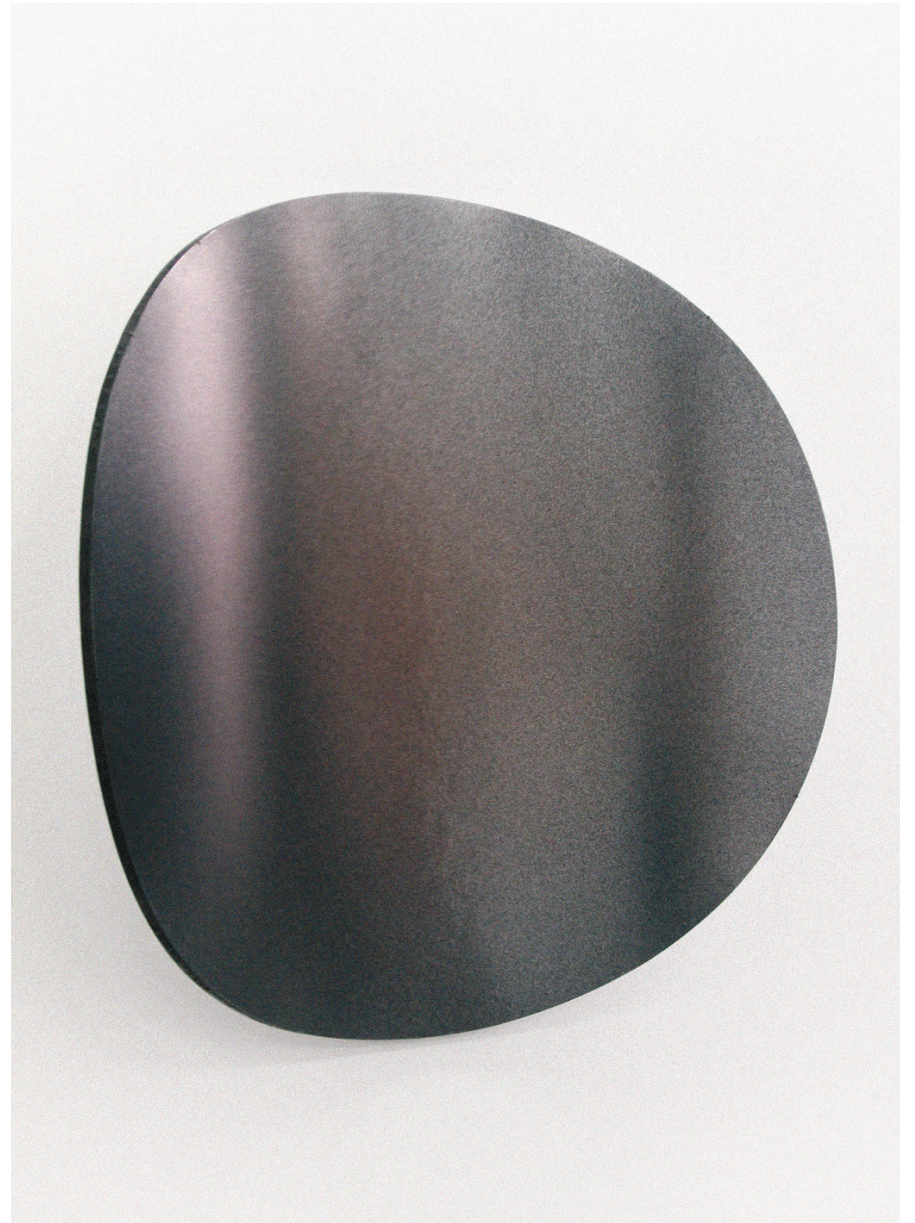
LUSTRA / MIRRORS

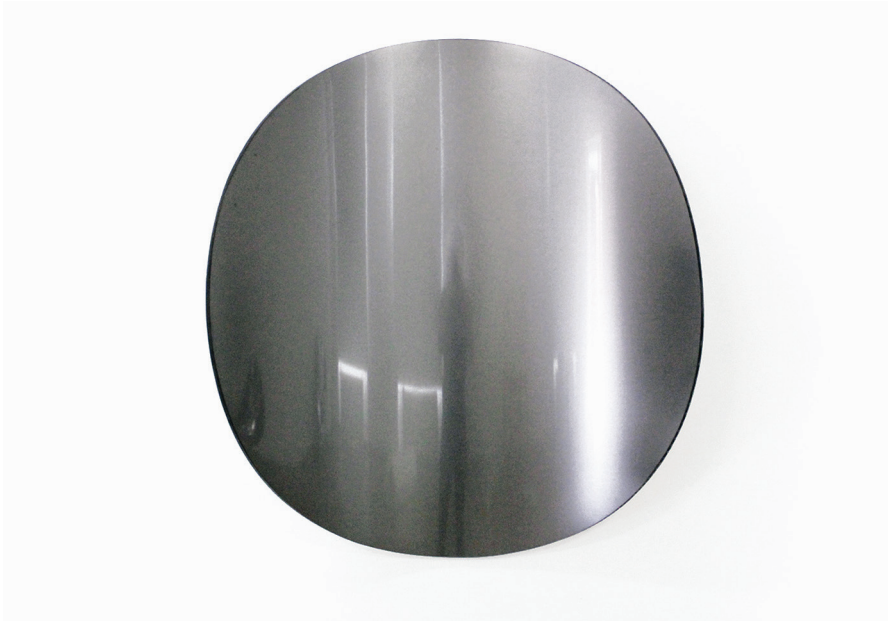
technika mieszana / *mixed media,*
średnica / *diameter:* 100 cm,
głębokość / *depth:* 30 cm, 2013 – 2015

RESUSCYTACJA / RESUSCITATION

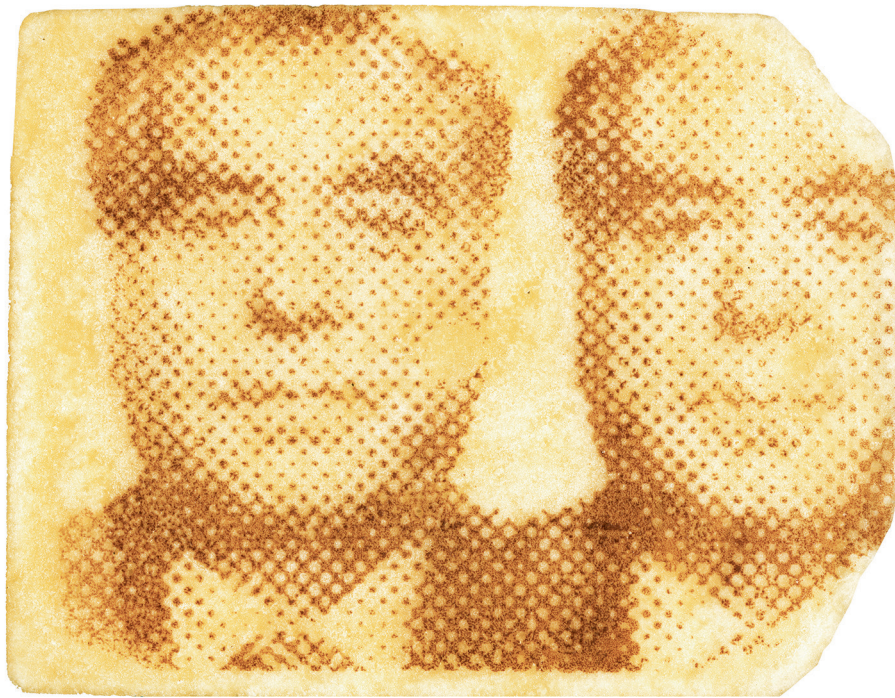
serigrafia na podłożach cukrowych /
serigraphy on sugar block,
20 x 30 cm, 2010 – 2014

2**KAMIL ZALESKI**URODZONY W 1983 ROKU W LUBLINIE

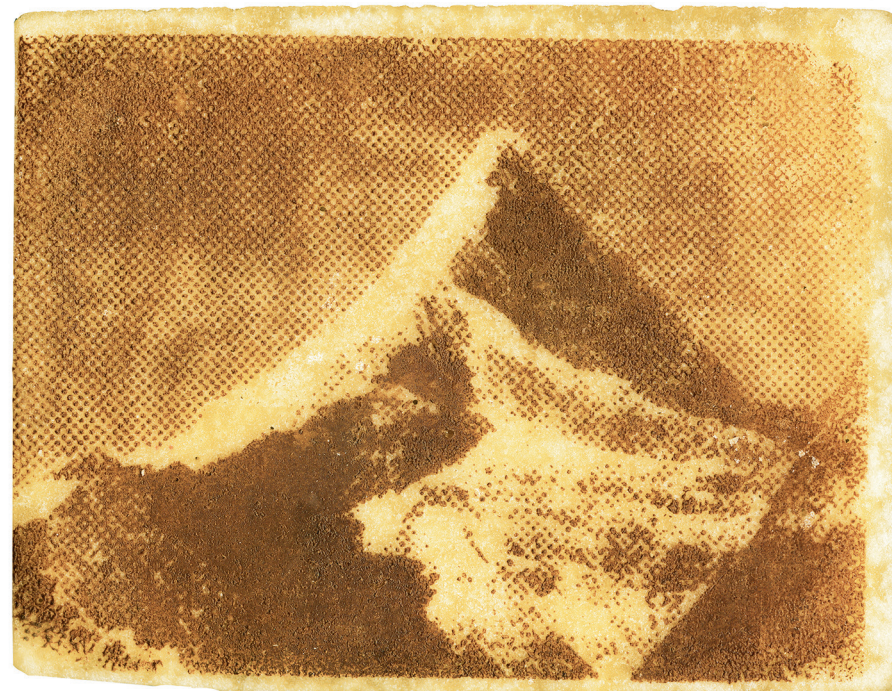
Ukończył Malarstwo w gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych, w pracowni prof. Henryka Cześnika, a następnie w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych obronił pracę doktorską pt. *Resuscytacja*, której promotorem był prof. Andrzej Węclawski. Od 2009 roku jest członkiem Stowarzyszenia Otwarta Pracownia w Lublinie. ♦

EN

Born in 1983 in Lublin. Graduate of Painting at the Academy of Fine Arts in Gdańsk (studio of professor Henryk Cześnik). Obtained his doctoral degree at the Academy of Fine Arts in Warsaw for the project titled *Resuscitation* under the supervision of professor Andrzej Węclawski. Since 2009 member of Otwarta Pracownia art association in Lublin. ♦

3561
kcal

FREE for CHUBBIES

Fall and Winter Fashion Book
full of charming
Chubby-size Clothes

Girls' sizes 8½, 10½, 12½, 14½

Teens sizes 16½, 17½, 18½, 19½

It pictures the newest dresses,
coats, suits, sweaters, under-
things, skirts, blouses for girls
and teens too chubby to fit
into regular sizes (and every
thing is priced the same as
"regular sizes").

*Long
Bryant*

If you are not already on our mailing list mail
coupon for your Free Chubby Style Book today.
Long Bryant, 463 Fifth Ave., N. Y. C. 17, N. Y.
Please send me your Chubby Fashion Book #8

Name _____ Age _____
Street _____
City _____ State _____

FREE for CHUBBIE

Fall and Winter Fashion Book
full of charming
Chubby-size Clothes

Girls' sizes 8½, 10½, 12½, 14½

Teens sizes 16½, 17½, 18½, 19½

It pictures the newest dresses,
coats, suits, sweaters, under-
things, skirts, blouses for girls
and teens too chubby to fit
into regular sizes (and every
thing is priced the same as
"regular sizes").

*Long
Bryant*

If you are not already on our mailing list mail
coupon for your Free Chubby Style Book today.
Long Bryant, 463 Fifth Ave., N. Y. C. 17, N. Y.
Please send me your Chubby Fashion Book #8

Name _____ Age _____
Street _____
City _____ State _____

ZESZYT NR 5 – GALERIA KOSZAROWA 19

MATEUSZ DĄBROWSKI ♦ KAMIL ZALESKI

REDAKCJA / EDITED BY

Marta Pogorzelec

REDAKCJA JĘZYKOWA / COPY EDITING

Anna Cichoń

TEKST / TEXT

prof. Andrzej Węclawski, Mateusz Dąbrowski, Kamil Zaleski

PROJEKT GRAFICZNY / GRAPHIC DESIGN

Roman Kaczmarczyk

SKŁAD / LAYOUT

Roman Kaczmarczyk

FOTOGRAFIE / PHOTOGRAPHY

Mateusz Dąbrowski, Kamil Zaleski

KOREKTA / PROOFREADING

Marta Pogorzelec

TŁUMACZENIE / TRANSLATION

Iza Blacha

WYDAWCA / PUBLISHED BY

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

DRUK / PRINTED BY

Cud Druk w Rudzie Śląskiej

NAKŁAD / CIRCULATION

200 egzemplarzy

© COPYRIGHT

ASP Katowice 2015

