

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Joanny Łuczaj pod tytułem *Obrazowanie ścieżek codzienności* sporządzona przez: dr hab. Małgorzatę Dobrzyniecką-Kojder prof. ASP w Łodzi
dziedzina - sztuki plastyczne; zakres - malarstwo

dr hab. Małgorzata Dobrzyniecka-Kojder prof. ASP w Łodzi
dziedzina- sztuki plastyczne
zakres- malarstwo

Wydział Tkaniny i Ubioru
Akademii Sztuk Pięknych im. W. Strzemińskiego w Łodzi
ul. Wojska Polskiego 121
91-726 Łódź
mkojder@asp.lodz.pl

ul. Marysińska 57/1
91 - 802 Łódź
kojdermałgorzata@gmail.com
tel. 609855535

RECENZJA

Rozprawy doktorskiej mgr Joanny Łuczaj pod tytułem ***Obrazowanie ścieżek codzienności*** sporządzona w związku z przewodem doktorskim w dziedzinie sztuk plastycznych w zakresie dyscypliny sztuki piękne wszczętym uchwałą Rady Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Opieka promotorska - prof. dr hab. Urszula Ślusarczyk

Promotor pomocniczy - dr Jowita Mormul

Mgr Joanna Łuczaj zrealizowała swoją rozprawę doktorską w trakcie studiów doktoranckich biorąc jednocześnie czynny udział w życiu artystycznym.

Wymienia 5 wystaw indywidualnych, które przygotowała w ciągu tego okresu:

Glaspavillon „Hans-Schmitz-Haus”, Rheinbach, Niemcy, 2013;

Galeria XX1, Warszawa, 2013;

Galeria Rogatka Radom, 2013;

Galeria Rotunda, UA Poznań, 2014;

Galeria Stara Kotłownia, Olsztyn, 2015,

Wzięła również udział w 28 wystawach zbiorowych krajowych i zagranicznych.

Poza działalnością artystyczną, którą wykazała się od rozpoczęcia studiów doktoranckich aktywnie uczestniczyła w życiu uczelni.

1. KONSTRUKCJA ROZPRAWY

Rozprawa skonstruowana jest w sposób logiczny i przejrzysty.

Idea pracy, analiza procesu projektowego i realizacyjnego oraz same prace plastyczne układają się w konsekwentną całość. Treść i forma przenikają się wzajemnie i uzupełniają. Daje to odbiorcy możliwość łatwego czytania dysertacji, a także skupienia się i wychwycenia zamysłu jaki towarzyszył autorce w trakcie przeprowadzania badań i samej realizacji obrazów.

2. TEMAT I PROBLEMATYKA NAUKOWO - ARTYSTYCZNA PORUSZONA W ROZPRAWIE I EFEKTY ROZPRAWY

Doktorantka nadała swojej rozprawie tytuł *Obrazowanie ścieżek codzienności*. Celem badań było stworzenie rodzaju mapy codziennego ruchu jaki wykonuje autorka i jej najbliżsi poruszając się po mieszkaniu i użytkownicy przestrzeni publicznych. Analiza szkiców, które powstały w fazie projektowej pozwoliła na wykreowanie graficzno – kolorystycznego zapisu i stworzenie swoistego kodu plastycznego, który stał się punktem wyjścia do powstania cyklu pięciu obrazów na płótnach o formatach 120 x 120 cm. namalowanych techniką akrylową. Dwie pozostałe części pracy opierają na analizie ruchu użytkowników obszarów budynków publicznych. Efektem tych badań są dwa podwójne obrazy o formatach 120 x 240 cm. malowane również w technice akrylowej.

Uzupełnieniem całej pracy jest dwu minutowy film.

3. ANALIZA ROZPRAWY

Kompozycja i forma plastyczna obrazów utrzymana jest przez autorkę w konwencji malarstwa abstrakcyjnego.

Układy oparte na zestawieniu plam barwnych wypełniających proste w formie figury geometryczne – koła, kwadraty, prostokąty poprzecinane siatką zmultiplikowanych i biegnących w różnych kierunkach barwnych linii.

Tonacja barwna cyklu składającego się z pięciu obrazów oparta jest na kontraście walorowym i kolorystycznym. Porządkując prowadzone wcześniej szkice oraz notatki autorka nadała poszczególnym kształtom określone znaczenie i rolę do spełnienia w

obrazie podkreślając ją zastosowanym szyfrem barwnym.

Stworzyła w ten sposób wyraźny schemat konstrukcji układów kompozycyjnych w poszczególnych obrazach.

Powstałe kompozycje są zróżnicowane pod względem układów, wielkości elementów ich walorów, rodzaju form i kolorystyki. Dzięki temu obrazy tworzą ciekawy plastycznie cykl, gdzie każdy z nich może funkcjonować samodzielnie, a jednocześnie odgrywa ważną rolę w całości.

Dwa pozostałe obrazy odnoszące się do przestrzeni publicznych utrzymane są w kolorystyce gamy monochromatycznej opartej na zróżnicowanych walorowo i temperaturowo błękitach. Przyjęta tu tonacja i kompozycja prac jest również efektem skodyfikowania przeprowadzonych przez autorkę efektów badań.

Klasyczna forma obrazów Joanny Łuczaj, ma swoje korzenie głęboko osadzone w działaniach wywodzących się z nurtu sztuki konkretnej. Artystka ukształtowana poprzez obcowanie z twórcami poruszającymi się w konwencji działań geometrycznych i ich dziełami przyjęła ten język wypowiedzi plastycznej nadając mu indywidualny charakter i osobisty wymiar.

Wrażliwość plastyczna i inteligencja pozwoliły jej stworzyć własną metodę budowania obrazów dzięki której godzi i łączy w całość twórczość własną, życie rodzinne, zainteresowania i pasje, wszystkie sfery życia i swojej aktywności jako kobiety, a także artystki.

Dzięki wymyślonemu przez siebie systemowi prowadzenia badań a następnie zapisu plastycznego nadała swoim obrazom dyscyplinę geometryczną. Zachowała jednak własny oryginalny wydźwięk prac, wyraźnie nakreślony podbudową emocjonalną, która rysuje się w tematyce i sposobie dociekania do rozwiązania postawionego sobie problemu.

Oprócz sposobu prowadzenia badań nie bez znaczenia jest tu cały proces przygotowań do realizacji obrazów. Doktorantka wykorzystuje do tego celu nowoczesne narzędzia dostępne współczesnemu artyście: aparat cyfrowy, komputer i programy graficzne. Jednak te technologie nie determinują ostatecznie powstałego dzieła. Obrazy namalowane są w sposób tradycyjny, a prezentowany film jest rodzajem dokumentu pozwalającego widzowi wejść w sferę życia domowego i zbliżyć się do toku myślenia autorki.

W sposób tradycyjny również przygotowane są podobrazia.

Czynności związane z preparowaniem płócien: naciąganie na krosno, gruntowanie wiążą się emocjonalnym napięciem i są rodzajem rytuału przygotowującego artystę mentalnie do ostatecznego rozwiązania analizowanego problemu. W tym przypadku czynności te nadały pracom jeszcze bardziej osobisty charakter. Autorka opisuje ten proces w swojej dysertacji podkreślając jego znaczenie.

Klamrą zamykającą badanie są obrazy inspirowane trasami pokonywanymi w galeriach handlowych i galeriach sztuki. Wykorzystanie jako obiektu badań miejsc użyteczności publicznej dodaje całości wymiar pewnej uniwersalności.

4. KONKLUZJA

Po zapoznaniu się ze wszystkimi elementami rozprawy doktorskiej zrealizowanej i zaprezentowanej przez mgr Joannę Łuczaj uważam, **że spełnia ona wymogi art. 31 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (dz. U. nr 65, poz. 595 z późn. zm.) oraz § 3. 1. i § 4.1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu1) z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora Dziennik (Dz. U.Nr 15, Poz. 128, z późn. zm.)**

Doktorantka zrealizowała i zaprezentowała oryginalne dzieło.

Zdane z wynikiem pozytywnym egzaminy doktorskie świadczą o wykazaniu się przez kandydatkę ogólną wiedzą teoretyczną w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne i dyscyplinie dodatkowej oraz w zakresie obcego języka nowożytnego. Wykazała tym samym, że posiada dorobek twórczy, wiedzę, umiejętności i kwalifikacje niezbędne do prowadzenia działalności artystycznej.

Powyższe elementy stanowią, że z pełnym przekonaniem wnioskuję do Rady Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach o nadanie mgr Joannie Łuczaj stopnia doktora w dziedzinie sztuk plastycznych w zakresie dyscypliny sztuki piękne.

Wnioskuje również do Rady Wydziału o przyznania Pani mgr Joannie Łuczaj **wyróżnienia za zrealizowaną pracę.**

5. UZASADNIENIE

Na podstawie analizy przedstawionych mi materiałów stwierdzam, że Pani **mgr Joanna Łuczaj** zaprezentowała bardzo interesującą i oryginalną w swojej idei i formie plastycznej rozprawę doktorską, łączącą w sobie wymiar bardzo osobisty oraz uniwersalny przekaz. Jej wartość plastyczną i merytoryczną oceniam **bardzo wysoko**. Naturalny wybór tematu badań i konsekwentny sposób ich przeprowadzenia i opisanie oraz kunszt warsztatowy pozwoliły doktorantce zrealizować rozprawę na wyjątkowo wysokim poziomie artystycznym.

dr hab. Małgorzata Dobrzyniecka-Kojder prof. ASP w Łodzi