

Prof. dr hab. Wiesław Karolak
Akademia Sztuk Pięknych
im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi
Łódź, Wojska Polskiego 121

Recenzja pracy doktorskiej oraz dorobku artystycznego „**Obraz mojej ulicy. Pejzaż architektoniczno-społeczny ulicy Złotej w Kielcach**” Pani mag **Natalii Łakomskiej** (w związku z uchwałą Rady Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego z dnia 28 września 2016 roku).

- Dane personalne, daty oraz miejsce ukończenia studiów, dotychczasowa działalność artystyczna i zawodowa kandydata.

Pani Natalia Łakomska urodzona 14.08.1977 w Kielcach ukończyła Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (studia wyższe magisterskie 5-letnie) w latach 1997/1998 - 2002/2003.

Uzyskała tytuł magistra sztuki w dniu 23 czerwca 2003 na kierunku malarstwo w zakresie malarstwo sztalugowe.

Od ukończenia studiów była zaangażowana w projekty artystyczno-badawcze z obszaru twórczości własnej oraz upowszechnia i animacji kultury. Rozwijała różne formy aktywności twórczej. Była autorem projektów, kuratorem i koordynatorem wydarzeń artystycznych, zawodowo zajmując się edukacją (kierownik Działu Edukacji Muzeum Narodowego w Kielcach).

W 2005 i 2006 roku była wykładowcą przedmiotów: malarstwo w Instytucie Sztuk Pięknych. W latach 2005 – 2009 współpracując z Biurem Wystaw Artystycznych w Kielcach i Związkiem Polskich Artystów Plastyków Okręg Kielecki uzyskała dofinansowanie do pięciu projektów artystycznych z dziedziny upowszechniania wiedzy na temat sztuk plastycznych. Projekt *Artee*, czyli esencja młodej sztuki w Polsce realizowany w 2007 i 2008 roku zyskał aprobatę Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu operacyjnego promocja twórczości.

W 2009 roku zaangażowana została do projektu „*Benild – doskonalenie świętokrzyskich kadr oświaty*” (projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach).

Pani mag Natalia Łakomska jest autorem szeregu wystaw indywidualnych oraz uczestnikiem kilkunastu wystaw zbiorowych.

W działalność artystycznej zajmuje się malarstwem, instalacjami, land Artem. Zrealizowała szereg projektów autorskich, Jest autorem koncepcji i kuratorem wydarzeń artystycznych.

Ma za sobą szereg publikacji prac, artykułów w wielu wydawnictwach. Jest od wielu lat dydaktykiem.

Twórczość własna (malarstwo) stanowi bazę empiryczną do poznania siebie i najbliższego środowiska z którym pracuje Natalia Łakomska. Malarstwo staje się - służą

subiektywnej analizie problemu, a wystawy indywidualne to forma dialogu z odbiorcą, narzędzie rozpoznawcze, baza organizacyjno-metodyczna, gdzie problem wystawiony zostaje na publiczny osąd.

Tak więc Pani mag Natalia Łakomska tworzy obrazy, warsztaty, akcje społeczne oraz instalacje w przestrzeni miejskiej. W sztuce sięga do obszarów zarezerwowanych dla społeczników. W jej działaniach duże znaczenie odgrywa eksperyment, otwartość na niespodziewane efekty funkcjonowania prac typu *work in progress*.

Od 2013 roku jest studentką studiów III° na Wydziale Artystyczno - Pedagogicznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

- Ocena jakości i rozmiaru dorobku artystycznego.

Tak jakość jak i dorobek artystyczny Natalii Łakomskiej jest imponujący.

Artystka pracuje najczęściej cyklami. Z bardziej znanych na uwagę zasługuje na przykład Cykl *Korozja* z 2005 roku (prace wykonane w technice mieszanej).

Korozja, jak mówi autorka to zjawisko utleniania się żelaza, powolnego przekształcania się jego twardej i wytrzymałej, metalowej, lśniącej struktury w zmurszałą, lamliwą materię – to proces, który budzi wielorakie skojarzenia i refleksje. Ta właściwość żelaza bez odpowiedniego zabezpieczenia i ochrony łatwo i szybko przeobrażającego się w rdzawo-brązowy pył i rudę, każe zastanowić się nad kruchością dzieł ludzkich rąk i z nimi związaną nieuchronnością przemijania i rozpadu.

Wspaniały pełen metafor cykl prac.

Warto również zwrócić uwagę na Cykl *Powrót do Maleńca* z 2012.

Przyczynkiem do powstania serii prac był upominek, gest przyjaciela, który podarował autorce jej zdjęcie. Portret, który się na nim znajdował, stał się niejako lustrem w którym artystka zaczęła się przeglądać

Cykl *Tolerancja* to miniatury malarskie z krzesłem z 2012. Seria prac powstałych z myślą o międzynarodowym projekcie *Tolerancja*.

W tym przypadku prace odtwarzają wnętrza mieszkań, ukazują relacje ludzi „w” i „poza” tą przestrzenią. Ludzi obojętnych, lub ludzi „pochylających” się nad problemem wykluczenia. „Okaleczone krzesła” są zamknięte w ciasnej i niewygodnej strukturze tkanki miejskiej. „Niewola”, której na co dzień nie widzimy, a jednak istnieje. Prawda o niej jest ukryta za betonowymi murami naszych domów.

Inny Cykl *Polish sztukę* z 2013 to seria pastiszy. Praca w zamierzeniu jest nieodróżnialna od wzorca i stylistycznie z nim jednolita. Celem stworzenia pastiszków *Polish sztukę* jest przekazanie treści zaangażowanych społecznie, językiem prostym, przystępnym i popularnym.

Ostatnio, od 2015 roku autorka pracuje nad Cyklem *Spizarnia wspomnień*.

- Oryginalne dokonania artystyczne i wiedza teoretyczna w dziedzinie sztuki plastycznej, w dyscyplinie artystycznej sztuki pięknej oraz umiejętności do prowadzenia samodzielnej pracy artystycznej.

Dokonania artystyczne Natalii Łakomskiej są nierozzerwalnie związane z dużą wiedzą teoretyczną czego przykładem jest praca „*Obraz mojej ulicy. Pejzaż architektoniczno-społeczny ulicy Złotej w Kielcach*”.

Dokonania artystyczne Natalii Łakomskiej, to jak już wcześniej opisałem, oryginalne cykle obrazów i instalacje oraz szereg autorskich wydarzeń artystycznych.

Warto tutaj wymienić *Artdocumenta 2009, Laboratoria Sztuk Plastycznych 2009, Artee, czyli esencja młodej sztuki w Polsce 2008.*

Były to bardzo interesujące projekty artystyczne promujące twórczości, wspierające kulturę i sztukę związane z ochroną dóbr kultury i tradycji.

O dużej wiedzy teoretycznej Pani Natalii Łakomskiej świadczą teksty i artykuły.

Jako przykład warto tutaj wymienić artykuł w monografii *Widzieć więcej* redakcji Małgorzaty Bieleckiej w publikacji *Alfabetyzm wizualny, jako wobec wyzwań współczesnej kultury* (Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2014).

Inny artykuł to *Nauka w szkole i poza szkołą* (Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach nr 28, 2013), a także redakcja tekstów, *Dowiedz się więcej! - Rozwijanie kompetencji poprzez edukację muzealną* (Kielce, 2014).

O oryginalności dokonań artystycznych i wiedzy teoretycznej Natalii Łakomskiej najlepiej świadczą publikacje dzieła i tekstów w folderach do wystaw, w katalogach, w albumach, a także zamieszczane recenzje.

- Praca doktorska oraz uzasadnienie nadania stopnia doktora sztuki w dziedzinie: sztuki plastyczne w dyscyplinie artystycznej: sztuki piękne.

Praca doktorska Pani mag Natalii Łakomskiej „*Obraz mojej ulicy. Pejzaż architektoniczno-społeczny ulicy Złotej w Kielcach*” została przygotowana pod kierownictwem prof. dr hab. Małgorzaty Bieleckiej.

Praca doktorska Natalii Łakomskiej jest ściśle związana z wieloletnimi artystycznymi dokonaniem autorki, ale i miejscem zamieszkania, a także do przestrzeni, z którą związani są najbliżsi sąsiedzi – podopieczni Domu Pomocy Społecznej Polskiego Związku Niewidomych.

Prezentowana praca nawiązuje do sztuki relacyjnej. Jak mówi autorka *jest dyskursem, którego celem jest budzenie w społeczeństwie empatii poprzez sztukę oraz zwrócenie uwagi na szereg możliwości wykorzystywania jej potencjału komunikacyjnego w wielu innych obszarach aktywności współczesnego człowieka.*

W omawianej pracy stronami dyskursu są mieszkańcy ulicy Złotej w Kielcach i podopieczni Domu Pomocy Społecznej Polskiego Związku Niewidomych, a przestrzeń spotkania wyznaczona jest przez obiekt malarski.

„*Obraz mojej ulicy. Pejzaż architektoniczno-społeczny ulicy Złotej w Kielcach*” realizowany przez Natalię Łakomską został (głównie, ale nie tylko z powodu uczestnictwa w projekcie osób niewidomych) przystosowany do percepcji zmysłami dotyku i słuchu.

Do wizualizacji ulicy autorka wykorzystwała nowoczesne technologie optyczne oraz rysunek wiertarką udarową, co daje możliwość percepcji jej obrazów przez dotyk. Obrazy są udźwiękowione, co dodatkowo rozszerza percepcję.

Praca „*Obraz mojej ulicy. Pejzaż architektoniczno-społeczny ulicy Złotej w Kielcach*” jest znakomitym przykładem w jaki sposób pasja podbudowana teorią może stać się podłożem pracy artystycznej pełnej metafor i budowania refleksji u odbiorcy z zewnątrz.

Podsumowując, w dużym skrócie, chcę powiedzieć, że elementy koncepcji artystycznej Pani mag Natalii Łakomskiej, przede wszystkim teoria jest tutaj daleka od budowania definicji opartych na wyliczaniu czynników stałych, koniecznych, o charakterze przedmiotowym, niezbędnych żeby coś uznać za dzieło artystyczne. Pani mag Natalia Łakomska odwołuje się do procesów twórczych, których podstawę stanowi percepcja (percepcja w ujęciu polisensorycznym) i wyobraźnia. Te czynniki psychiczne, często irracjonalne, przekraczające rozumienie powodują, że forma artystyczna jest żywa i nie daje się zamknąć w systemie matematycznych reguł i definicyjnych uogólnień.

Psycholog Rudolf Arheim stwierdził, że dziś „za dużo myślimy, a za mało postrzegamy”. Zaobserwował on, że my ludzie poświęcamy coraz mniej czasu na przeżywanie sytuacji, w których postrzeganie moglibyśmy zaangażować wszystkie swoje zmysły. Nasze nieliczne spostrzeżenia wykorzystujemy do interpretacji i oceny. Myślimy bardzo szybko, a zastanawiamy się długo nad czymś, czego istoty w gruncie rzeczy nie zgłębiliśmy. Nasza kompetencja postrzegania powoli zanika. Prace Pani Natalii Łakomskiej są znakomitym przykładem dbałości o rozwój postrzegania, rozwój polisensoryczności.

Konkluzja.

W pełni akceptuję dorobek artystyczny i postawę pedagogiczną Pani mag Natalii Łakomskiej.

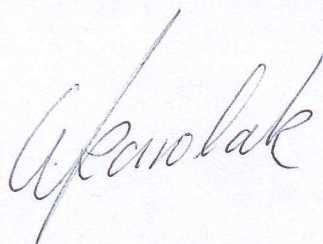
Uważam, że kandydatka uzyskała znaczny dorobek artystyczny i dydaktyczny. Dorobek ten oceniam bardzo dobrze.

Praca stanowi oryginalne rozwiązanie problemu naukowego i jest oryginalnym dokonaniem artystycznym, a autorka wykazuje ogólną wiedzę teoretyczną oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia tak pracy naukowej, jak i artystycznej.

Przedstawiona praca doktorska stanowi znaczny wkład w rozwój sztuk plastycznych i dyscypliny artystycznej: sztuki piękne.

Praca kwalifikacyjna i dorobek artystyczny uzasadniają nadanie stopnia doktora sztuki w dziedzinie: sztuki plastyczne w dyscyplinie artystycznej: sztuki piękne.

Wiesław Karolak

Łódź, 15. 03. 2017