

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

**Recenzja pracy doktorskiej oraz dorobku artystycznego Artura Malewskiego
*LIVING DEAD W PERSPEKTYWIE POSTHUMANIZMU.***

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

Artur Malewski urodził się 29.05.1975 roku w Tomaszowie Mazowieckim. Odbył studia w latach 1996 - 2002 w Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi na Wydziale Edukacji Wizualnej. Uzyskał dyplom (tytuł: Magister sztuki) w 2011 roku w Pracowni Intermediów prof. Wiesława Karolaka. Od października 2012 pracuje na Akademii Sztuki w Szczecinie na Wydziale Malarstwa i Nowych Mediów jako asystent w VI Pracowni Obrazu prof. Zbigniewa Taszyckiego. Od października 2016 prowadzi również Pracownię Rzeźby i Działań Przestrzennych na tymże wydziale.

Artur Malewski od wielu lat tworzy rzeźby, instalacje i filmy wideo, a także realizuje akcje artystyczne. Jest autorem szeregu wystaw indywidualnych oraz uczestnikiem kilkunastu wystaw zbiorowych w wielu galeriach Warszawy, Wrocławia, Poznania, Łodzi, Szczecina, Gorzowa Wielkopolskiego.

Prace Artura Malewskiego znajdują się w kolekcjach: Zachęta Sztuki Współczesnej w Szczecinie, Muzeum Sztuki w Łodzi, Kolekcja Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Kolekcja Młodej Sztuki Banku PKO S.A.

Artur Malewski otrzymał szereg nagród i wyróżnień: Nagroda Prezydenta Miasta Łodzi w XVIII Konkursie im. Wł. Strzemińskiego dla studentów ASP w Łodzi, Nagroda specjalna na Festiwalu Sztuki Młodych "Przeciąg" w Szczecinie, Finalista V edycji Spojrzeń, Nagrody Fundacji Deutsche Bank, Narodowa Galeria Zachęta w Warszawie, Nominacja do Paszportu Polityki w dziedzinie Sztuki Wizualne za rok 2011.

- Ocena jakości i rozmiaru dorobku artystycznego.

Tak dorobek artystyczny Artura Malewskiego i jego jakość jest imponujący. Pamiętam doskonale Pana Artura jako studenta w prowadzonej przez Pracownię Intermedia. Pamiętam jego realizacje, szczególnie w ramach Międzynarodowych Letnich Akademii Sztuki w Scheersberg w Niemczech. Jego realizacje już w tym czasie wzbudzały podziw studentów i pedagogów. Pamiętam dokładnie wspaniałą realizację dyplomową w 2011 roku.

Obserwuje wnikliwie prace Pana Artura Malewskiego przez wiele lat.

Zachwyca mnie profesjonalizm działań artystycznych i wnikliwość przesłań tych prac.

Sztuka Artura Malewskiego przesycona jest absurdem i czarnym humorem, bywa inspirowana codziennością i kulturą popularną, szczególnie motywami kojarzonymi z estetyką filmów grozy, ale także pochodzącymi z wyobraźni kulturowej właściwej wszelkim wspólnotom ludzkim. W swoich pracach systematycznie podejmuje też temat antropologiczno-kulturowej relacji człowiek - zwierzę. Artysta w swojej twórczości tropi i bada problem niejasnej relacji i związków człowieka z naturą, podejmując próbę uwidocznienia i upublicznienia ambiwalentnej ludzko-zwierzęcej więzi, pełnej napięć i sprzeczności. Wykraczając poza to, co ludzkie, ku temu, co zwierzęce, wykracza on zarówno ku zwierzęciu, jak i ku temu, co zwierzęce w człowieku – ale odkrywa także to, co ludzkie w zwierzęciu. Artysta często w swoich realizacjach umieszcza postacie o dwoistej tożsamości, nie mieszczące się w granicach jednego gatunku, odpychające, budzące wstręt, i jednocześnie fascynujące, paraliżujące wzrok widza.

Potwierdzeniem tych przesłań była już praca dyplomowa *Odludzie. Prace 2001-2011* w Pracowni Intermediów prof. Wiesława Karolaka na Wydziale Sztuk Wizualnych Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi oraz praca teoretyczna *Co jest transludzkiego w człowieku? Analiza własnej drogi twórczej* napisana pod kierunkiem dr Tomasza Załuskiego.

Z okresu 2001-2011 wymienić tutaj prace takie prace jak: *Łajka* (obiekt-rzeźba, 2008) oraz na przykład *Co ta sarna taka gruba, a ten słoń taki chudy* (rzeźba-obiekt, 2009).

W późniejszych latach powstało wiele prac dotyczących tak zwierząt jak i ludzi. Przykładem nich będzie *1000 G* performance wykonany podczas otwarcia wystawy *Ecce Animalia* w CRP Orońsko, polegający na wykonaniu przy użyciu wiaderka z ziemią wymieszaną z mielonymi kośćmi popularnej *babki z piasku* o wadze 1000 g. Użyta ziemia miała charakter symboliczny, była surowcem pamiętającym o śmierci zwierząt. Jak mówił autor *Niewielki procent kości ludzkich w składzie ziemi jest środkiem do zdemaskowania mechanizmów władzy w relacjach ludzi z pozostałymi gatunkami, w efekcie czego jest ogromna skala śmierci tych drugich. Proporcje kości opracowane zostały na podstawie statystyk umieralności w Polsce. 98,53% to statystyczny roczny procent zwierząt przeznaczonych na ubój, 1,06% statystyczny odstrzał zwierząt łownych z ramienia polskiego Związku Łowieckiego, 0,51% średnia roczna liczba umieralności ludzi w Polsce. 603 g użytej ziemi odpowiada 60,3% powierzchni Polski przeznaczonych pod ziemię uprawne.*

1000 g, obiekt (wykonany podczas performance), ziemia 603 g, mielone kości 397g (zwierząt hodowlanych 98,53 %, zwierząt łownych 1,06%, ludzkich 0,51%), 12x12x12 cm, 2014.

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

O oryginalności dokonań artystycznych i wiedzy teoretycznej Pana Artura Malewskiego najlepiej świadczą publikacje dzieł i tekstów w folderach do wystaw, w katalogach, w albumach, a także zamieszczane tam recenzje.

Wszystkie dokonania artystyczne Artura Malewskiego są nierozzerwalnie związane z dużą wiedzą teoretyczną czego przykładem są teksty towarzyszące wielu jego realizacjom.

Dokonania artystyczne Artura Malewskiego to oryginalne wypowiedzi realizowane w takich mediach jak rzeźba i instalacje artystyczne (tak monumentalne jak i miniaturowe) ale także fotografia i video.

Dorobek ten jest ogromny. Wymienię kilka.

I tak z obszaru miniatur to: *Agnusek* i *Dziadzius*.

Agnusek (obiekt, kurz, szkło, drewno, 26x23x23 cm, 2014).

Agnusek powstał na wystawę artystów z Polski w Istambule. *Agnusek* został wykonany przy pomocy foremki, z której wykonuje się baranka wielkanocnego z cukru lub masła. Za tworzywo do uformowania *Agnuska* posłużył tu kurz zebrany w polskiej katedrze, materia pozostała po wiernych.

Dziadzius (obiekt, włókniak, igła wenflonowa, kauczuk, szkło, drewno, 13x13x4 cm, 2014).

Praca powstała na wystawę zbiorową *Scale factor* (mini obiektów) w Galerii Terminal08 w Gorzowie Wlkp. *Dziadzius* to włókniak usunięty z mojego ramienia, a następnie zamontowany na wenflonowej igle. Powstały obiekt przywodzi na myśl szpilkę, w której *dziadzius* jest jej główką. Szpilka przekłuwa kauczukowy odlew autora skóry. Istnieje pogląd, że pojawienie się włókniaków na skórze jest oznaką procesu starzenia.

Z dzieł „monumentalnych” to na przykład *ANOMIA*. *Anomia* to tytuł do zrealizowanych czterech prac funkcjonujących jako wystawa, która swą premierę miała w Zonie Sztuki Aktualnej w Szczecinie, a następnie pokazywana była w Galerii Manhattan w Łodzi. Niezwykle interesujące z tej serii prac to: *Jedenaście z dwunastu lub jeden z dwunastu* (200 x 200 x 8 cm, 11 obiektów, drewno, żywica poliestrowa, 2012) i *Skóra bydłęca, sznur i zamek błyskawiczny* (180 x 60 x 50 cm, obiekt, skóra, żywica poliestrowa, sznur konopny, plastik, 2012).

Z obszaru video warto z pewnością wymienić *People Get ready* (film, dvd, 00:04:58, 2012) i *Czas nie leczy niczego* (film, dvd, 00:10:24, 2013).

Interesujące są również akcje artystyczne Artura Malewskiego. Jako przykład wymienię tutaj *Dni złomu* z 2012 roku. Akcja dedykowana była grupie zbieraczy złomu, ważnego ogniwa w procesie recyklingu. Akcja ujawnia marginalizowanie przez hedonistyczny materializm, zarówno środowiska naturalnego jak i tej grupy wykluczonych społecznie

I jeszcze fotografia *BACK TO MENU*. Fotografia zrealizowana jako billboard miejski dla PUNKTU SZTUKI przy Kamienicy Artystycznej Lamus w Gorzowie Wlkp. (*Back to menu*, fotografia czarno-biała, 300x300 cm, 2013).

Wszystkie dotychczasowe dokonania Artura Malewskiego świadczą o dużej umiejętności do prowadzenia samodzielnej pracy artystycznej.

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

Praca doktorska Artura Malewskiego *LIVING DEAD W PERSPEKTYWIE POSTHUMANIZMU* została przygotowana pod kierownictwem promotora dr hab. Zbigniewa Taszyckiego oraz promotora pomocniczego dr Aleksandry Knaflewskiej.

Praca doktorska Artura Malewskiego jest ściśle związana z wieloletnimi rozważaniami teoretycznymi i artystycznymi dokonaniai autora.

Tematem pracy jest pytanie, czy przy pomocy *żywego trupa* konstruowana jest opozycja ludzkie/nie-ludzkie, natura/kultura? Czy perspektywa posthumanistyczna znosi te dychotomie? Czy lęk przed symboliczną figurą *żywego trupa* jest w rzeczywistości lękiem prze samą naturą?

Artur Malewski rozpoczyna prace od przybliżenia funkcjonowania *żywego trupa*.

Między innymi na przykładzie krytyki postkolonialnej przedstawia wpływ na postrzeganie innych kultur przez Świat Zachodu. Interesująco patrzy na koszmar XX wieku jaki miał miejsce w obozach zagłady.

W pracy bardzo interesujące jest rozważanie dotyczące posthumanistycznych rewizji służących zrozumieniu, w jaki sposób traktowanie zwierząt umocniło pozycje człowieka i jak ten sposób myślenia przeniesiony został na relacje międzyludzkie.

Do tych rozważań odniósł się autor w pracy praktycznej, wyrażonej w medium *instalacja artystyczna*. Instalacja jest przeniesieniem rysunku do formy przestrzennej wykonanej z drewna oraz materiałów organicznych pochodzenia ludzkiego i zwierzęcego. Głównym celem instalacji było stworzenie części opartej na międzygatunkowej wymianie zależności dotyczącej współzamieszkiwania jednej przestrzeni. Integralnymi elementami instalacji są, dokumentacja przeobrażenia owadów, wydana w formie książeczki oraz odgłosy insektów.

Podsumowując, w dużym skrócie, chcę powiedzieć, że elementy koncepcji artystycznej Pana Artura Malewskiego, przede wszystkim teoria jest tutaj bliska budowania definicji opartych na wyliczaniu czynników stałych, koniecznych, o charakterze przedmiotowym, niezbędnych żeby coś uznać za dzieło artystyczne.

Pan Artur Malewski odwołuje się do procesów twórczych, których podstawę stanowi percepcja 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.

Konkluzja.

W pełni akceptuję dorobek artystyczny i postawę pedagogiczną Pana Artura Malewskiego.

Uważam, że kandydat uzyskał ogromny dorobek artystyczny i znaczny dorobek dydaktyczny. Dorobek ten oceniam bardzo dobrze.

Praca stanowi oryginalne rozwiązanie problemu naukowego i jest oryginalnym dokonaniem artystycznym, a autor 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, 25. 03. 2017