

Maciej URBANIAK
malarstwo
paintings

Mozaikowy rygor

Obrazy Macieja Urbaniaka są kolorowe, dekoracyjne i malowane w kontrolowanym systemie mozaikowego rygoru. Prostokątne drobiny budują wizualną strukturę obrazu, a reguły kompozycyjne całości oparte są na geometrycznych zasadach przeciwstawiania pionowych i poziomych kierunków, osi i ciężarów. W niektórych obrazach, np. z cyklu „Ludzie i zwierzęta”, „Podwodne światy” Maciej Urbaniak stosuje kompozycję zamkniętą, wprowadzając dookoła płaszczyzny obrazu bordiurę podobną do tych stosowanych w tkaninach, kobiercach, gobelinach lub dywanach. Wyrazisty element dekoracyjności i napięcie płaszczyzny powodują, że obrazy te mogą spełniać rolę magicznych przedmiotów z pewną plastycznie rozegraną opowieścią o tym, co nas otacza, uporządkowaną w cykle jak: „Pejzaże”, „Akty”, „Erotyki”, „Martwe natury”, „Podwodny świat”.

Maciej Urbaniak swoim malarstwem obejmuje nieco szerszy krąg zjawisk i tematów w porównaniu do malarstwa małżonki Alicji. Cykle malarskie Urbaniaka są wyraziste, jednorodne stylistycznie, bardziej zachłanne na „zawłaszczanie” wyobraźni. Swoim magicznym urokiem i mozaikową migotliwością wzbudzają zaniepokojenie, a nawet ekscytację. W rozdrobnieniu plam barwnych jest zapewne kokieteria i dekoracyjna urokliwość, ale podskórna ekspresja tych obrazów utwierdza w przekonaniu o głęboko osadzonej, intrygującej prowokacji i dbałości o widza. Obrazy należy odczytywać z należytą uwagą, aby później iść bardziej ryzykownym tropem rozszyfrowywania ukrytych znaczeń, symboli i treści nie tak od razu oczywistych. Na pierwszy plan wybija się pewna baśniowość oraz oniryczny ton motywów kobiecego aktu i erotyków. Z pogrupowanych cykli właśnie akty i erotyki wydają się koronnym, ulubionym i fascynującym motywem malarskich interpretacji Macieja. Zestawiane opozycyjnie kontrasty kolorów różu i błękitu, karnacji ciała i zimnych toni wody lub przestrzeni nieba, tworzą plany i głębie, które mogą zafascynować ostrym smakiem i egzotyczną pikanterią. Kolory pastelowe, zielenie, żółcie, delikatne biele i szarości współbrzmiają na obrazach Macieja Urbaniaka, poddane precyzyjnej orkiestracji i modulacjom nastrojów oraz hedonistycznej przyjemności czystego brzmienia. Temat jest ważny, jego kompozycyjne ujęcie również, ale kolor – to już sama kwintesencja niczym nieskażonego odbioru; jednym słowem: ucztą dla oczu i estetyczną smakowitość scen wymarzonych albo wyśnionych, zakomponowanych z dużym pietyzmem...

Do równie ciekawych cykli malarskich Macieja Urbaniaka należą z pewnością „Pejzaże” i „Podwodne światy”. W pejzażach artysta może nie jest tak wysubtelniony, wysublimowany i poetycki jak małżonka Alicja, a to zapewne z powodów częstszego umieszczania w rozległej przestrzeni form architektonicznych. Jest to na ogół wykreowana, fantastyczna, sakralna architektura, czyli kościołki drewniane z podwójnymi lub pojedynczymi „cebulami” wież i wieżyczek, wpisane w konstrukcje kubitystycznego przenikania się kształtów. Zaskakuje tu prawie że niezauważalny sposób powiązania naturalnego otoczenia z akcentowanymi budowlami. Całość sprawia wrażenie baśniowej, sielankowej prowincji, chociaż podkreślana geometryczność i opozycyjne kontrasty koloru wytwarzają bardziej magiczną aurę i wiodą ku subiektywnym odczuciom abstrakcyjności czystego języka malarskiego, gdzie rozgrywka formalna wymaga profesjonalnego wtajemniczenia.

Dla takiej mozaikowej metody budowania detalicznej i całościowej organizacji obrazu bardzo wdzięcznym tematem są mariny – czyli morskie motywy z okrętami, żaglowcami, muszlami, rybami i całym tajemniczym podwodnym światem. Muszę się przyznać, że motywy te fascynują mnie od lat i z dużą ciekawością oraz radością oglądam twórczość artystów, którzy podejmują tę tematykę. I oto mam do czynienia z obrazami „wodnymi” Macieja Urbaniaka. Trzeba przyznać, że Urbaniak potrafi egzotyczne odmęty morza czy oceanu przedstawić jak zwykle w sposób przyjazny i atrakcyjny. Cała ta, dla ludzi z południa Polski, niecodzienna poetyka przywołuje przepastną mitologię morza – żywiołu, który zagraża człowiekowi, ale jednocześnie unosi go ku nowym światom. Ryby i muszle – to osobliwe szczątki, fetysze morskich otchłani, którymi bawimy się, zakładając w domu akwaria lub malując obrazy z tymi uroczymi, kolorowymi stworzeniami czy dziwnie ukształtowanymi przedmiotami. Ale przecież taka jest także rola sztuki: pokazywać i oswajać to, co przypląwa do nas z najodleglejszych zakamarków ziemi, wody i kosmosu. Obrazy Macieja Urbaniaka zaczarowują naszą codzienność i zapewne samemu artyście sprawiają dużo satysfakcji, pozwalając odkrywać zwłaszcza to, co nazywamy tajemnicą, a co godne jest zachwyty i fascynacji i jednocześnie w swym pojawianiu się – jest nieprzewidywalne...

Stanisław Tabisz

Mosaic discipline

The works of Maciej Urbaniak are colourful, decorative and painted in a controlled system of a mosaic discipline. Rectangular particles make up a visual structure of a painting, and the rules of composition are based on geometrical principles of opposing vertical and horizontal directions, axes and weights. In some paintings, for instance in the cycle “people and animals” or “underwater world”, Maciej Urbaniak uses a closed composition introducing a border around the surface, which resembles those used for fabric, carpets or Gobelin tapestries. Expressive decoration and tightening of the surface change Urbaniak’s paintings into magic objects with a certain, artistic story about the surrounding world, which is organized into cycles such as “landscapes”, “nudes”, “erotics”, “still lifes”, “underwater world” and the mentioned above “people and animals”.

Maciej Urbaniak’s artistic output encompasses a wider range of themes and phenomena than the creation of his wife, Alicja. Urbaniak’s painting cycles are expressive, stylistically homogeneous, and more eager to capture the imagination. With their magic charm and mosaic flickering they arouse curiosity and even excitement. There is undoubtedly some coquetry and decorative allure in the breaking up of a colourful patch, but the underlying expression of these paintings confirms the conviction about a deep-set intriguing provocation and care of a viewer. The paintings should be read with appropriate attention so as to follow a more risky path of deciphering hidden meanings, symbols and sense. To the fore comes mythical character and somnolent atmosphere of female nudes and erotics. These are nudes and erotics that seem to be the key favourite and fascinating motif in Maciej Urbaniak’s painting interpretations. He juxtaposes pink with blue, body complexion with cold depths of water or sky and thus creates surfaces and depths fascinating with their spicy and exotic taste. Soft colours, green, yellow, subtle white and grey harmonize in Maciej Urbaniak’s works, subjected to precise orchestration, mood modulation and hedonistic pleasure of a clean sound (sweetness sipped with cold mineral water). The theme is important as well as its depiction, but the colour – this is the quintessence of undisturbed reception – in short, a feast for the eyes and aesthetic deliciousness of dream scenes, composed with great reverence.

Among other cycles of Maciej’s works there are “landscapes” and “underwater worlds”, which I find equally interesting. The artist may not be as sublime, elevated or poetic as his wife, Alicja, which is supposedly due to more frequent use of architectural forms in a vast expanse. This is usually a fantastic, created, sacral architecture, namely wooden churches with double or single turrets and pinnacles, inscribing in the cubist constructions of penetrating shapes. The almost inconspicuous way of joining the natural environment with the emphasized buildings is amazing. The whole makes an impression of a mythic, idyllic province, though highlighted geometry and juxtaposed contrasts create an atmosphere of magic and lead to subjective feeling of purely abstract painting language, where a formal game requires a professional initiation.

For his mosaic method of creating a detailed, integral organisation of the paintings, Maciej Urbaniak chooses a gracious theme of *marinas* – sea motifs with sailing ships, shells and fish. I must admit that I have been fascinated by these for several years (I go to the Polish seaside every year) and it is with great curiosity and joy that I admire the creation of artists who take the sea as their subject matter or reveal underwater mysteries. Than I found Maciej Urbaniak’s “water” paintings. One must admit that Urbaniak can portray the exotic depths of the sea or ocean in a very convivial and appealing way. Unusual to the people from the south of Poland, these poetics bring to mind the great mythology of the sea as a threat to man, but at the same time as something that takes him to new worlds. Fish and shells are peculiar remains and fetishes from the depths, which we use as toys when setting aquaria at home or painting pictures with lovely, colourful creatures or strangely shaped objects. But this is also the function of art: to show and accustom the things that come here from all nooks and crannies of the earth, water and cosmos. Maciej Urbaniak’s paintings put a magic spell on our everyday life and the artist himself must derive a lot of satisfaction from them, being allowed to discover especially what we call a mystery and what is worthy of delight, fascination and at the same time is unpredictable in its appearance ...

Stanisław Tabisz

Maciej Urbaniak urodził się w Krakowie. Mieszka i pracuje w podkrakowskiej wsi Modlnica. Ukończył krakowską Akademię Sztuk Pięknych w 1990 roku. W jego twórczości malarskiej głównymi tematami są akty, erotyki, pejzaże i martwe natury.

Obrazy te, poprzez swoją niespotykaną fakturę przypominają gobeliny. Są to malarskie wizje, tkane z ogromną wrażliwością, wycuciem harmonii i koloru.

Jego kobiety to subtelne kochanki, w napięciu oczekujące czyjejś wizyty. Zamknięte w ciepłych wnętrzach, pełne są intymnej zmysłowości, a ich nagość jest jedynie emanacją niewinności.

Martwe natury i pejzaże, zwłaszcza morskie, uzupełniają te nierealne światy, gdzie muszle, kwiaty i zwyczajne przedmioty nabierają nowych znaczeń.

Ważniejsze wystawy:

- 1991 Galeria pod Różą, Kraków, Polska
- 1991 Galeria Rack, Norymberga, Niemcy
- 1992 Galeria Art - Libre, Paryż, Francja
- 1992 Konsulat Polski, Nowy Jork, USA
- 1993 Galeria Aux portes de l'art, Moret, Francja
- 1993 Galeria Maximilian, Ansbach, Niemcy
- 1994 Galeria Va-Va, Warszawa, Polska
- 1994 Galeria Asteion, Tokio, Japonia
- 1995 Galeria Bon Ton, Wiedeń, Austria
- 1995 International Art Fair SIAC'95, Strasburg, Francja
- 1997 Galeria Asteion, Tokio, Japonia
- 1998 Galeria Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej, Warszawa, Polska
- 1998 Galeria V, Wehrden, Niemcy
- 1999 Galeria Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej, Warszawa, Polska
- 1999 Galeria Asteion, Tokio, Japonia
- 2000 Galeria Bram, Hobro, Dania
- 2001 Galeria Bram, Hobro, Dania
- 2001 Galeria Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej, Warszawa, Polska
- 2001 Galeria Albemarle, Londyn, Anglia
- 2002 Galeria Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej, Warszawa, Polska
- 2002 Galeria Asteion, Tokio, Japonia
- 2003 Galeria Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej, Warszawa, Polska
- 2004 Galeria Kogen, Tokio, Japonia
- 2005 Galeria Paulus, Hamburg, Niemcy
- 2006 Galeria Asteion, Tokio, Japonia
- 2007 Galeria Asteion, Tokio, Japonia
- 2007 Galeria Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej, Warszawa, Polska

Maciej Urbaniak Born in Cracow, currently living and working in the village of Modlnica near Cracow. He graduated from the Academy of Fine Arts in Cracow in 1990.

The predominant theme of Maciej's artistic creation is nude, lanscape and still life. With their unparalleled texture his paintings resemble Gobelin tapestries. They are the painter's visions woven with great sensitivity, feeling for harmony and colour.

His women are gentle lovers impatiently awaiting someone's visit. Captured in warm interiors, they are brimming with intimate sensuality, and their nakedness is merely emanation of innocence.

The still lifes and landscapes complement these unreal worlds where shells, flowers and everyday objects are attributed new meanings.

Selected exhibitions:

- 1991 Pod Różą Art Gallery, Cracow, Poland
- 1991 Rack Art Gallery, Nuremberg, Germany
- 1992 Art Libre Gallery, Paris, France
- 1992 Consulate General of Poland, New York, USA
- 1993 Aux Portes de L'art Art Gallery, Moret, France
- 1993 Maximilian Art Gallery, Ansbach, Germany
- 1994 Va-Va Art Gallery, Warsaw, Poland
- 1994 Gallery Asteion, Tokyo, Japan
- 1995 Bon Ton Art Gallery, Vienna, Austria
- 1995 International Art Fair SIAC'95, Strasbourg, France
- 1997 Gallery Asteion, Tokyo, Japan
- 1998 The Katarzyna Napiórkowska Art Gallery, Warsaw, Poland
- 1998 Gallery V, Wehrden, Germany
- 1999 The Katarzyna Napiórkowska Art Gallery, Warsaw, Poland
- 1999 Gallery Asteion, Tokyo, Japan
- 2000 Bram Art Gallery, Hobro, Denmark
- 2001 Bram Art Gallery, Hobro, Denmark
- 2001 The Katarzyna Napiórkowska Art Gallery, Warsaw, Poland
- 2001 The Albemarle Gallery, London, England
- 2002 The Katarzyna Napiórkowska Art Gallery, Warsaw, Poland
- 2002 Gallery Asteion, Tokyo, Japan
- 2003 The Katarzyna Napiórkowska Art Gallery, Warsaw, Poland
- 2004 Kogen Art Gallery, Tokyo, Japan
- 2005 Paulus Gallery, Hamburg, Germany
- 2006 Gallery Asteion, Tokyo, Japan
- 2007 Gallery Asteion, Tokyo, Japan
- 2007 The Katarzyna Napiórkowska Art Gallery, Warsaw, Poland

3

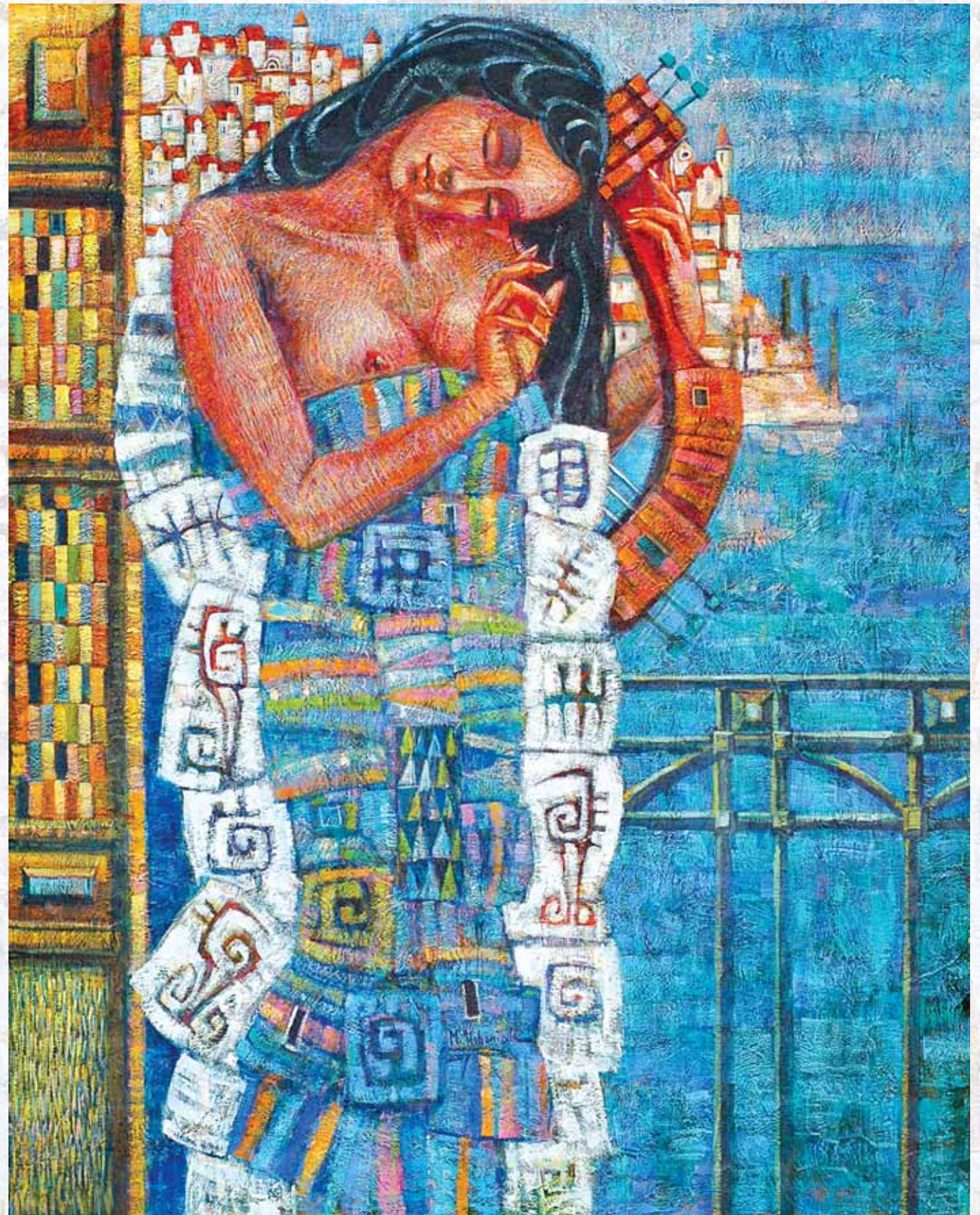
4

5

6

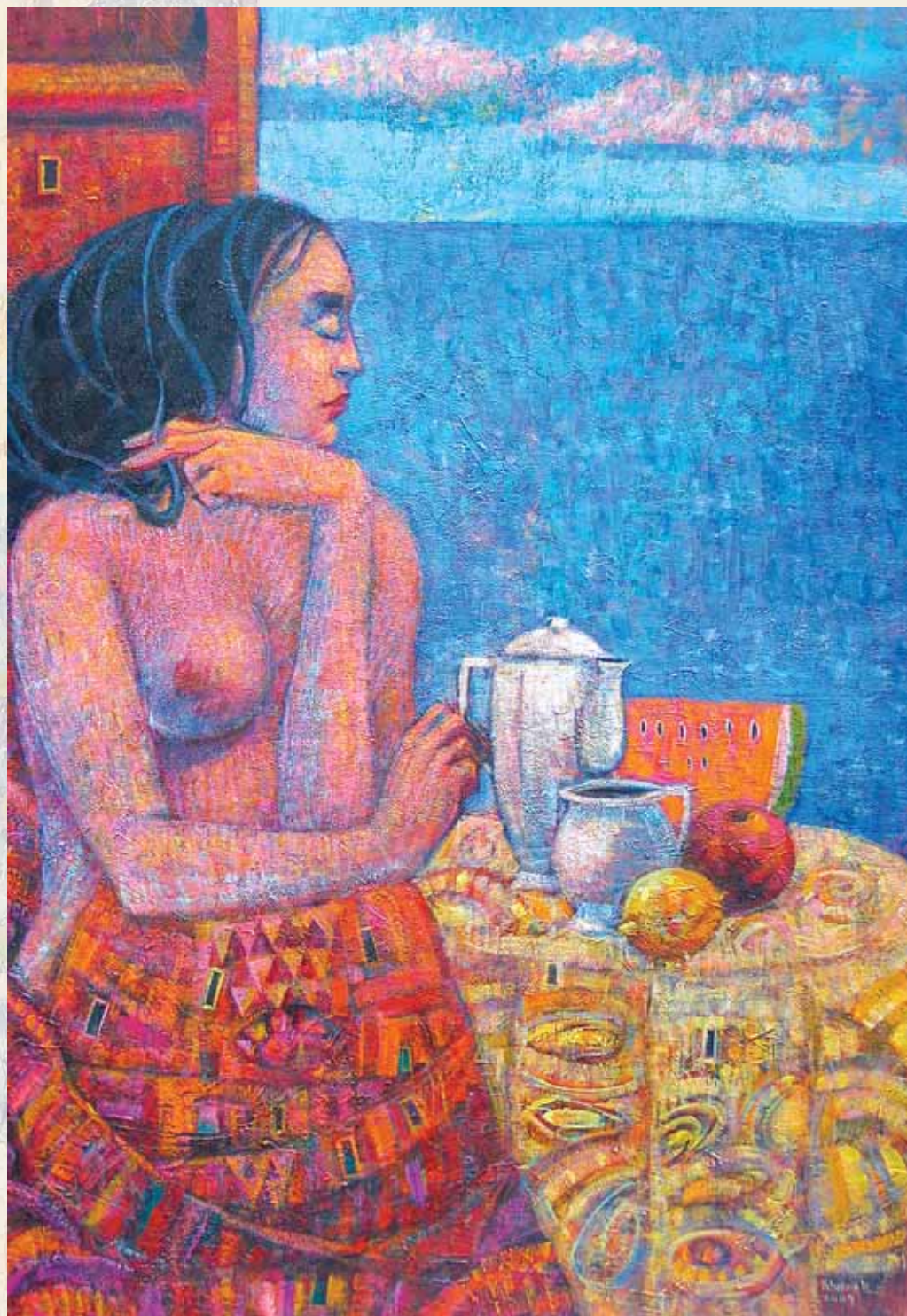
12

13

18

19

Spis prac List of Works

- 1 Tabun Herd 2005
olej na płótnie oil on canvas 40 x 100 cm
- 2 Intymność Intimacy 2007
olej na płótnie oil on canvas 81 x 100 cm
- 3 Martwa natura z melonem Still Life with Melon 2002
olej na płótnie oil on canvas 92 x 65 cm
- 4 Poganiacze słoni Elephant Herdsmen 2007
olej na płótnie oil on canvas 81 x 100cm
- 5 Martwa natura z owocami Still Life with Fruits 2001
olej na płótnie oil on canvas 100 x 81cm
- 6 Myjąca włosy Girl Washing Her Hair 2007
olej na płótnie oil on canvas 120 x 80 cm
- 7 Dziewczyna z lirą Girl with Lyre 2007
olej na płótnie oil on canvas 100 x 81 cm
- 8 Wspomnienie Recollection 2007
olej na płótnie oil on canvas 92 x 73 cm
- 9 Senność Sleepiness 2007
olej na płótnie oil on canvas 100 x 40 cm
- 10 Zamyślenie Pensiveness 2006
olej na płótnie oil on canvas 100 x 50 cm
- 11 Ponte Rialto Ponte Rialto 2007
olej na płótnie oil on canvas 100 x 50 cm
- 12 Intymność II Intimacy II 2007
olej na płótnie oil on canvas 73 x 92 cm
- 13 Koncert, Jajpur Concert, Jajpur 2007
olej na płótnie oil on canvas 92 x 73 cm
- 14 Zodiak Zodiac 2007
olej na płótnie oil on canvas 92 x 73 cm
- 15 Szepty Whispers 2006
olej na płótnie oil on canvas 81 x 100 cm
- 16 Oczekiwanie Awaiting 2007
olej na płótnie oil on canvas 81 x 100 cm
- 17 Poranek w Kathmandu Morning in Kathmandu 2006
olej na płótnie oil on canvas 100 x 81 cm
- 18 O zmierzchu At Dusk 2004
olej na płótnie oil on canvas 81 x 65 cm
- 19 Dziewczyna z muszlą Girl with Shell 2007
olej na płótnie oil on canvas 100 x 50 cm
- 20 Rafa koralowa Coral Reef 2005
olej na płótnie oil on canvas 180 x 250 cm