

Alicja URBANIAK
malarstwo
paintings

Mozaikowa subtelność

Józef Czapski napisał, że jedną z istotnych cech prawdziwej sztuki jest jej nieprzewidywalność. To właśnie niewiadoma, towarzysząca procesowi twórcy, czyni uprawianie sztuki zajęciem tajemniczym, owianym swoistą mitologią. Alicja Urbaniak o tym doskonale wie, kiedy wyznaje: *Lubię tę niewiadomą, towarzyszącą powstawaniu każdego nowego obrazu, kiedy wychodząc z pracowni, patrzę na płótno i nie wiem, czy w takiej formie zastygnie na wiele lat, czy może tylko do jutra.* Trzeba podkreślić, że czasami chimeryczna pasja albo ustawiczna obsesja, jako warunki uprawiania sztuki, leżą również u podstaw realizowania się każdego autentycznego artysty z przeświadczeniem poszukiwania i doznawania odkryć nawet u kresu swojego twórczego wysiłku. Ciągłe ponawianie tych dążeń, budowanie świata widzialnego jakby od początku – to nic innego, jak nieustanne ożywianie własnego instynktu, który daje się w sposób porywający spożytkować w sztuce, pod warunkiem opanowania i dysponowania profesjonalnym warsztatem danej dyscypliny, którą w przypadku Alicji Urbaniak jest malarstwo.

Alicja Urbaniak maluje obrazy, kojarząc je w cykle Należą do nich: „Pejzaże”, „Sceny z postaciami”, „Koty i inne”, „Martwe natury”, a nawet „Abstrakcje”. Poruszając się w cyklach będących efektem zastosowania pewnej strategii oraz metody twórczego poszukiwania i rozwoju, artystka zachowuje spójność stylistyczną swoich obrazów i stara się wyrazić najbardziej czułe i subtelne właściwości swobodnego przeżywania i malarskiego wyrażania świata. Przyjęty sposób rozbijania płaszczyzny obrazu na drobne, prostokątne moduły powoduje, że oglądając obrazy Alicji Urbaniak, odnosimy wrażenie obcowania z mozaikowym systemem rozdrabniania plamy-barwnej i uzyskiwania płynnych gradacji, zarówno walorowych jak i temperaturowych. Kompozycyjna organizacja całości poszczególnych obrazów Alicji oparta jest generalnie na osiach pionowych i poziomych, a pojawiające się łuki i skosy (określające np. grzbiety lub ogony zwierząt) dynamizują przemyślaną całość kadru. Ten uproszczony, trochę graficzny, a niekiedy podszyty ludowością świat, przynależy do nurtu realizmu magicznego. W literaturze, zwłaszcza iberoamerykańskiej, jest on może bardziej mroczny i zawiły, natomiast w opisywanych obrazach wydaje się poetycki, przyjazny i urokliwy. Artystka umie przyciągnąć i zainteresować widza, a później oczarować zmysłową tkanką swoich obrazów.

Porównując do siebie poszczególne cykle obrazów Alicji Urbaniak, można zauważyć pewien specjal-

ny sposób traktowania pejzażu. Do tego motywu malarka podchodzi jakby ze zdwojoną czujnością i koncentracją, traktując pejzaż niemalże jako wyraz stanu swojej duszy i wyciszonego nastroju. Takie subtelne właściwości ukryte są gdzieś głęboko w psychice i nieodgadnionej wrażliwości kobiecej, dla których podbudową jest wrodzony zmysł obserwacji i plastyczny talent. Pejzaż, jako malarskie odzwierciedlenie harmonijnego stanu duszy, był zawsze dla wielkich artystów olbrzymim wyzwaniem. Czy malował go Rembrandt, Turner, Corot, Monet, Cézanne, van Gogh, Wyspiański, Stanisławski czy inny młodopolski apologeta nostalgicznego nastroju. W pejzażach Alicji Urbaniak zawarte jest przeżycie, zachwyt i skrzętne spożytkowanie tego intymnego doświadczenia dla malarskiego warsztatu. Podczas malowania i utrwalania pejzażu, artystka zatrzymuje chwile tak ulotne, że nie sposób o nich zapewne powiedzieć już za moment. Specyfika indywidualnego doznania i natychmiastowa przemijalność w czasie sprawiają, że każdy najdrobniejszy ułamek utrwalonej prawdy o świecie wydaje się formą jakiegoś ocalenia, jakiejś ufnej wiary w to, że nie przemijamy bezpowrotnie, nie zapadamy się w nicość i nieskończoność, od czego dzieli nas zaledwie nieznanne i kruche przeznaczenie, zapisane w losie i wyznaczone w czasie.

Afirmatywna twórczość malarska Alicji Urbaniak pomnaża zapewne w odbiorcach pogodną i radośną nastawienie do świata, chociaż artystka wcale nie stara się sobie i nam tego ułatwić. Magia kolorów, melancholijna zaduma i specyficzna gra, rozumnie konstruująca malarskie kompozycje Alicji Urbaniak, upewniają nas w tym, że jednak nasze życie i otaczający nas świat są tajemnicą i że jest w nich bogate piękno, które powinniśmy na co dzień odkrywać i zauważać. A jeżeli chodzi o obrazy, to: *Nie da się obrazu skończyć, nieodwracalnie zamknąć w jakichś ramach, można go jedynie przestać malować dalej. Wybór tego momentu, moim zdaniem, decyduje o dojrzałości malarza. Lubię pewność, jaka towarzyszy końcowi pracy, daje wolność mnie i mojemu obrazowi. Malarstwa, które jest oknem do wyglądania na świat, nie można się nauczyć, można je jedynie w sobie odkryć.* Ta niezwykle, autorska refleksja Alicji Urbaniak przekonuje do wartościowych myśli, które są wyrazem twórczego doświadczenia. O tym także mówił Józef Czapski, nazywając formułowane przez malarzy myśli „pisaniami z palety w rękę”.

Mosaic subtlety

Jozef Czapski once wrote that one of the key features of genuine art is its unpredictability. This is the unknown associated with the creative process that makes artistic creation a mysterious activity, surrounded by its own idiosyncratic mythology. Alicja Urbaniak knows that perfectly well, when she says, "I like the unknown accompanying the creation of every new painting; when walking out of the studio, I look at the canvas and I do not know if it will remain unchanged for many years or perhaps only till the next day". It is appropriate to say at this point that sometimes capricious passion or persistent obsession as conditions for artistic creation, underlie self-fulfillment of every genuine artist convinced of the need for searching and experiencing discoveries even in the declining days of their artistic efforts. Unceasing reiteration of such aspirations, building the world as if it was seen for the first time – that is nothing but the unremitting revival of instinct, which may be used in art in a ravishing way, provided one has mastered and acquired proficiency in a given field. In the case of Alicja Urbaniak this is painting.

Alicja Urbaniak's artistic output is divided into several cycles. These comprise "landscapes", "still lifes", "figures", "cats and others" and even "abstractions". In her cycles of works, which are the results of an applied strategy and method of creative search as well as development, the artist maintains stylistic cohesion within her paintings and seeks to show the most delicate and elusive characteristics of a specific way of experiencing and expressing the world. The adopted technique for breaking the surface of a painting into small rectangular modules creates an impression that we commune with a mosaic system of crumbling a colourful patch and gaining smooth gradation, as regards both value and temperature. Generally based on vertical and horizontal axes, the composition of each individual well-thought-out painting by Alicja Urbaniak is made more dynamic by emerging curves and bevels (for instance those defining animal spines or tails). This world - simplified, a bit graphic or perhaps with a folk imprint, belongs to the trend of magic realism. In literature, particularly Iberian literature, it might be more gloomy and complex, but in the described paintings it seems congenial, enchanting and poetic. The artist can and does attract interest from a viewer and then beguiles with a sensual tissue of her paintings.

If you compare the cycles of Alicja Urbaniak's works, you will notice a certain unique way of dealing with landscape, which the artist treats with redoubled vigilance and concentration as if they were an expression of the state of her soul and mellow mood. Such subtleties are hidden somewhere deep inside the female psyche and mysterious sensitivity, which are based on innate sense of observation and artistic talent. Landscape – as a reflection of harmonious state of an artist's soul - has always posed a huge challenge for artists, whoever it was that painted it – Rembrandt, Courbet, Turner, Corot, Monet, Cézanne, Van Gogh, Wyspiański, Stanisławski or another apologist for melancholic mood. In Alicja Urbaniak's landscapes there is an experience, delight and thrifty use of this intimate experience for her painting technique. While painting and preserving landscapes for others, the artist captures such transient moments that it would be virtually impossible to describe them a moment later. The uniqueness of individual experience and immediate transience of us and everything that surrounds us, make the smallest fraction of preserved truth about the world a kind of salvation through the faith that we do not pass away irrevocably or fall into nothingness and infinity, from which we are separated merely by an unknown and fragile fate.

The affirmative painting creation of Alicja Urbaniak evokes positive and buoyant attitudes in viewers, although the artist does not make this any easy either for us or for herself. The magic of colours, melancholic reflection and a specific game, reasonably constructing Alicja's paintings, assure us of the fact that our lives and surrounding world are a mystery and there is rich beauty, which we should discover and perceive every day. As far as the paintings are concerned, "A painting cannot be finished, irreversibly closed in some frames; you can only cease to paint. The choice of this moment, in my opinion, makes a mature painter. I like the certainty accompanying the end of work; it gives me and my painting freedom. Painting, which is a window on the world, cannot be learned; it can only be discovered in oneself." This unusual, self-reflection of Alicja Urbaniak's is convincing as regards valuable thoughts being an expression of creative experience. This is what Jozef Czapski used to call "writing with palette in hand".

Alicja Urbaniak urodziła się w Krakowie.

Obecnie mieszka i pracuje w podkrakowskiej wsi Modlnica. W 1988 ukończyła krakowską Akademię Sztuk Pięknych. Za pracę dyplomową otrzymała wyróżnienie i medal.

Od ukończenia studiów stale zajmuje się pracą artystyczną.

Od swej pierwszej wystawy w 1990 roku artystka pokazywała swe obrazy na wielu indywidualnych i zbiorowych wystawach w kraju i za granicą. Stale współpracuje z galeriami w Danii, Niemczech Szkocji, Japonii i oczywiście w Polsce. Jej prace znajdują się w kolekcjach muzealnych i prywatnych USA, Japonii, Niemczech, Francji i Skandynawii, Konsulacie RP w Berlinie oraz wszędzie tam gdzie mieszkają liczni zwolennicy malarstwa artystki.

Ważniejsze wystawy:

- 1990 Galeria pod Różą, Kraków, Polska
- 1990 Galeria Rack, Norymberga, Niemcy
- 1991 Galeria Art Libre, Paryż, Francja
- 1991 Konsulat Polski, Nowy Jork, USA
- 1992 Galeria Aux portes de l'art, Moret, Francja
- 1992 Galeria Barbara Krennmayer, Linz, Austria
- 1992 Galeria Maximilian, Ansbach, Niemcy
- 1993 Galeria Va-Va, Warszawa, Polska
- 1994 Galeria Asteion, Tokio, Japonia
- 1995 Galeria Bon Ton, Wiedeń, Austria
- 1995 Kunst Messe FESPO'95, Zurych, Szwajcaria
- 1995 International Art Fair SIAC'95, Strasburg, Francja
- 1996 Voonoase Center, Zwolle, Holandia
- 1996 Galeria Bon Ton, Wiedeń, Austria
- 1997 Galeria De Dilht, Haga, Holandia
- 1998 Galeria Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej, Warszawa, Polska
- 1998 Galeria V, Wehrden, Niemcy
- 1999 Galeria Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej, Warszawa, Polska
- 2000 Galeria Bram, Hobro, Dania
- 2000 Galeria Asteion, Tokio, Japonia
- 2001 Galeria Albemarle, Londyn, Anglia
- 2001 Targi Sztuki, Hering, Dania
- 2002 Galeria Bram, Hobro, Dania
- 2002 Galeria Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej, Warszawa, Polska
- 2003 Galeria Dr. Kupser, Ansbach, Niemcy
- 2003 Galeria Asteion, Tokio, Japonia
- 2004 Galeria Art - BV, Apeldoorn, Holandia
- 2004 Targi Sztuki, Kopenhaga, Dania
- 2005 Galeria Will Corp., Tokio, Japonia
- 2006 Galeria Asteion, Tokio, Japonia
- 2007 Galeria Asteion, Tokio, Japonia
- 2007 Galeria Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej, Warszawa, Polska

Alicja Urbaniak

Born in Krakow, currently living and working in the village of Modlnica near Krakow, she graduated from the Academy of Fine Arts in Krakow in 1988. Her diploma work, which received a distinction, was awarded the Dean's Medal. Since her graduation she has continually been occupied with artistic work.

Since her first exhibition in 1990, she has presented her paintings on numerous individual and joint exhibitions at home and abroad. She cooperates with art galleries in Denmark, Germany, Scotland, Japan and Poland on a regular basis. Her works can be found in museums and private collections in the USA, Japan, Germany, France and Scandinavia, the Consulate General of the Republic of Poland in Berlin as well as in every place where her numerous followers live.

Selected exhibitions:

- 1990 Pod Różą Art Gallery, Krakow, Poland
- 1990 Rack Art Gallery, Nuremberg, Germany
- 1991 Art Libre Gallery, Paris, France
- 1991 The Consulate General of Poland, New York, USA
- 1992 Aux Portes de L'art Art Gallery, Moret, France
- 1992 Barbara Krennmayer Art Gallery, Linz, Austria
- 1992 Maximilian Art Gallery, Ansbach, Germany
- 1993 Va-Va Art Gallery, Warsaw, Poland
- 1994 Gallery Asteion, Tokyo, Japan
- 1995 Bon Ton Art Gallery, Vienna, Austria
- 1995 Kunst Messe, FESPO'95, Zurych, Switzerland
- 1995 International Art Fair SIAC'95, Strasburg, France
- 1996 Voonoase Center, Zwolle, the Netherlands
- 1996 Bon Ton Art Gallery, Vienna, Austria
- 1997 De Dilht Art Gallery, The Hague, the Netherlands
- 1998 The Katarzyna Napiórkowska Art Gallery, Warsaw, Poland
- 1998 Gallery V, Wehrden, Germany
- 1999 The Katarzyna Napiórkowska Art Gallery, Warsaw, Poland
- 2000 Bram Art Gallery, Hobro, Denmark
- 2000 Gallery Asteion, Tokyo, Japan
- 2001 The Albemarle Gallery, London, Great Britain
- 2001 Art Fair, Hering, Denmark
- 2002 Bram Art Gallery, Hobro, Denmark
- 2002 The Katarzyna Napiórkowska Art Gallery, Warsaw, Poland
- 2003 Dr. Kupser Gallery, Ansbach, Germany
- 2003 Gallery Asteion, Tokyo, Japan
- 2004 Art - BV Gallery, Apeldoorn, the Netherlands
- 2004 Art Fair, Copenhagen, Denmark
- 2005 Will Corp. Art Gallery, Tokyo, Japan
- 2006 Gallery Asteion, Tokyo, Japan
- 2007 Gallery Asteion, Tokyo, Japan
- 2007 The Katarzyna Napiórkowska Art Gallery, Warsaw, Poland

5

6

7

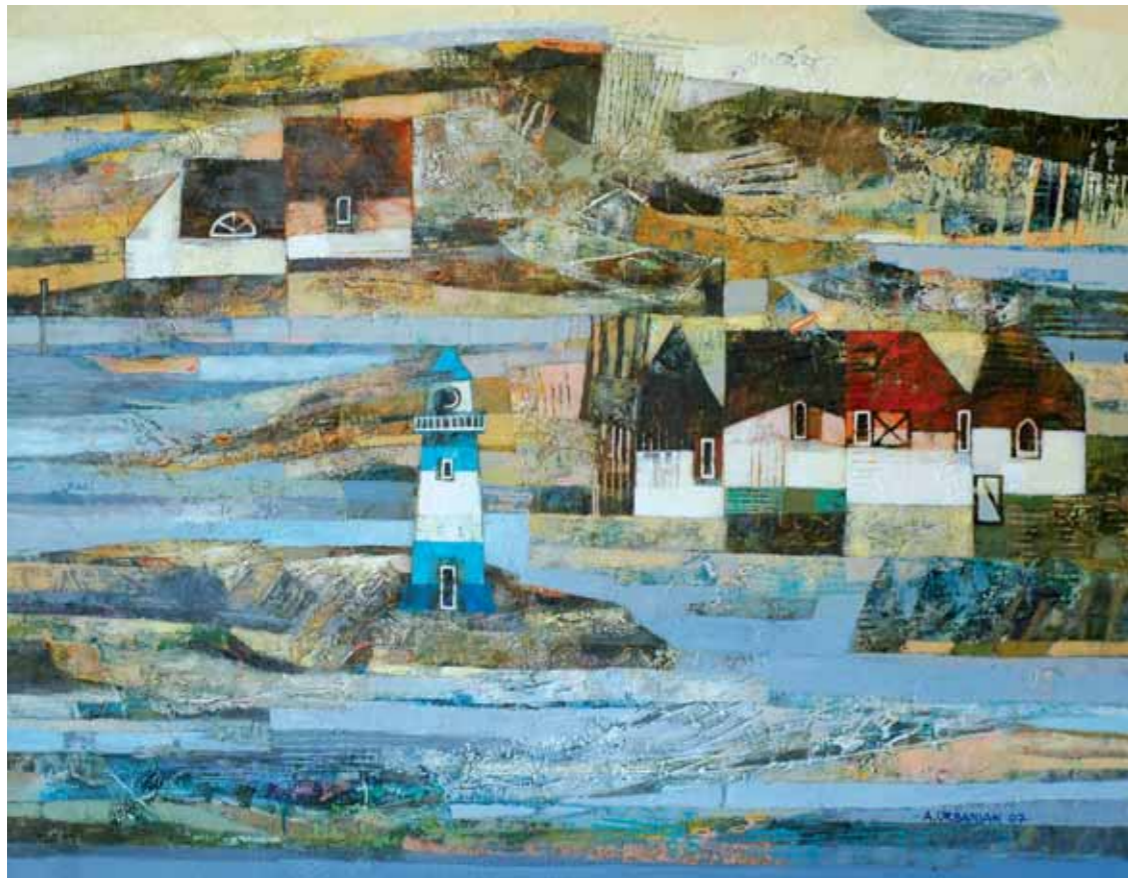

8

9

10

11

12

13

16

17

A.S. URBANIAK 2005

Spis prac List of Works

- 1 Dziewczyna z gołębiem Girl with Pigeon 2005
olej na płótnie oil on canvas 92 x 73 cm
- 2 Pani z parasolką Lady with Umbrella 2001
olej na płótnie oil on canvas 100 x 81 cm
- 3 Żniwa Harvest 2002
olej na płótnie oil on canvas 100 x 50 cm
- 4 Koniec lata The End of Summer 2003
olej na płótnie oil on canvas 50 x 100cm
- 5 Szary pejzaż Grey Landscape 2006
olej na płótnie oil on canvas 73 x 92cm
- 6 Pejzaż z jabłónką Landscape with Apple Tree 2006
olej na płótnie oil on canvas 65 x 81 cm
- 7 Mosty Bridges 2007
olej na płótnie oil on canvas 81 x 100 cm
- 8 Leżąca pani z kotem Lady Reclining with Cat 2000
olej na płótnie oil on canvas 81 x 100 cm
- 9 Martwa natura z muszlami Still Life with Shells 2005
olej na płótnie oil on canvas 92 x 65 cm
- 10 Latarnia morska Lighthouse 2007
olej na płótnie oil on canvas 73 x 92 cm
- 11 Pejzaż z kolejką Landscape with Railway 2007
olej na płótnie oil on canvas 92 x 73 cm
- 12 Martwa natura z olejarką Still Life with Oilcan 2006
olej na płótnie oil on canvas 60 x 120 cm
- 13 Święto latawca Kite Feast 2007
olej na płótnie oil on canvas 100 x 81 cm
- 14 Plaża Beach 2005
olej na płótnie oil on canvas 65 x 81cm
- 15 Nad morzem At the See 2005
olej na płótnie oil on canvas 80 x 120 cm
- 16 Martwa natura z liliami Still Life with Lilies 2006
olej na płótnie oil on canvas 81 x 100 cma
- 17 Martwa natura z tulipanami Still Life with Tulips 2006
olej na płótnie oil on canvas 81 x 65 cm
- 18 Szara góra Grey Mountain 2007
olej na płótnie oil on canvas 100 x 81 cm
- 19 Późna jesień Late Autumn 2007
olej na płótnie oil on canvas 50 x 100 cm
- 20 Kocie sprawy Cat's Affairs 2005
olej na płótnie oil on canvas 50 x 70 cm
- 21 Zatoka Bay 2007
olej na płótnie oil on canvas 73 x 92 cm
- 22 Wiosenna łąka Spring Meadow 2007
olej na płótnie oil on canvas 70 x 50 cm
- 23 Wyspa Sylt The Island of Sylt 2005
olej na płótnie oil on canvas 180 x 250 cm