

painting
małgorzata stępnia

malarstwo
małgorzata stępnia

painting
małgorzata stępnik

malarstwo
małgorzata stępnik

„Przepis” na ARTYSTĘ

„Są dwa rodzaje artystów. Jedni reagują na historię swojej twórczości, a drudzy reagują na samo życie.”

Saul Steinberg

Artyści działają na tych, którzy podążają według zasad wytyczonych przez historię sztuki ustawiając się w narzuconym przez historię kierunków i stylów rzędzie, i na tych którzy swoją twórczość traktują jako sejsmograf wewnętrznych przeżyci.

Pomysłalni, że mieszkańców doskonale byłby mix tych dwóch postaw i światopoglądów, dzięki którym artysta mógłby przywoić i wykorzystać pamięć o przeszłości, jednocześnie zachowując doskonałość percepcji „świeżego oka”. Do tego należy jeszcze dodać rozpoznawalność stylu - linie, faktury, koloru i światła.

Malgosia Stępnik i jej malarstwo wpisują się w ten autorski „przepis” na artystyczną osobowość. Głównym kryterium, dzięki któremu myślę o malarstwie Małgosii w ten sposób jest jej rozpoznawalność połączona z często nieuwidomianą nutką historycznej nostalgia. Ta nostalgia, o której myślę to przede wszystkim odwołanie się do przeszłości w warstwie ikonograficznej i formalnej. Jej obrazy to niewielkie wyrysowane etyudy, oszczędne i wyraźne, nieprzezwane rekwiizytami, dzięki czemu stają się czytelne. W moich „historyczno-sztucznych” myślach od razu pojawiło się przyczynienie do widzenia konkacji z przeszłością. Widzę obrazu Vermeera, który maleł żony w ciszy, „perfumując” je kocieryng kobiecości podając w wysublimowanej formie, dzięki czemu rozbudza w nas, odbiorcach, wrodzoną potrzebę estetycznego doznańia. Małgosia jednak nie wychodzi od Vermeera, wychodzi i ten kierunek doskonale tłumacząc jej zdyscyplinowane kolorem i fakturą, nonszalancję i skłonność do perspektywy przestrzennej.

Co w obstrakcji jest najistotniejsze? To lekkość w interpretacji świata bez posługiwania się w tym celu literaturą czy fabułą. Malarstwo obstrakcyjne często staje się magią, tajemniczym światem kolorów, form i ich wzajemnych oddziaływań. Z pracowni Włodzimierza Kunza Małgosia wyniosła wiele w poszukiwaniu czystych barw, nakładanych grubo, wyraźnie, gdzie dukt peążka nie jest tylko muśnięciem, ale mocnym i zdecydowanym ruchem pokrywa i stwarza fakturę płótna. Naturalnie jest też przejście z obstrakcyjno - kolorystycznych poszukiwań do figuracji, która przybiera formę geometryczną zamieniającą się czasem w sylwetki, które jednak nie są ucieleśnieniem greckiej minensis, wręcz przeciwnie są wierną kontynuacją obstrakcyjnych korzeni. Figuracji, której artystka pozostaje wierna od lat tworzy kolor. Kolor, który nie jest tutaj jedynie akcentem światła, wręcz przeciwnie jest pierwszym rozgrywajcym. Małgosia wybiera najmocniejsze barwy z palety, najbardziej soczyste i energetyczne - czerwien, niebieski, żółty. Przedstawienia są harmonijne, plany barwne dobrze komplementarne wypełniają szczególnie całe tło i postaci. W ten sposób od obstrakcyjnej swobody przechodzi do swobodnej tematyki, która jak sama mówi moja przygnosć przede wszystkim rodzić z obcowaniem z malarstwem pojawnionym jako przedmiot dekoracyjny, ozdoba wnętrz, element estetycznego, wysublimowanego położenia. Niektóre z jej obrazów próbująń moździa do bitycznych plakietek pokrytych błyszczącą emalią.

W warstwie formalnej można zobaczyć podobieństwo z malarstwem Jęzefa Nowosielskiego. Wskazuje na to przede wszystkim podobne traktowanie przestrzeni i użycie dużych i wyraźnych planów koloru rytmicznie porządkujących wewnętrzny świat. Podobne jest też „kodowanie” całości danego poczucie wyraźnie zaznaczonej sceny odstępstwa z zbytowych ozdobników. Samą artystką nie mówi jednak o inspiracji malarstwem Nowosielskiego, być może że to w pewnym stopniu zapożyczenie nieświdniomione.

Czy to inspiruje? Gdzie znajdują się, którzy potem wyczarowują pędzlem i farbę?

Malarstwo jest sztuką, świadomą swojej ulamkości, próbującą złudzić realność - im doskonalsze złudzenie tym większy triumf malarza. Sztuka budowania poetyckiej mistyfikacji była przez wieki niedoskonałością do momentu, w którym narodziła się fotografia, a potem kino. Sztuka filmowa wiele czerpie z malarstwa - światło, kolory, kompozycje. Podobnie współczesne malarstwo często wydaje się być zażywanym klapą filmową. Jest to pewien rodzaj zależności, w której korzyści są obopólnie, a główną kamiejką pozostaje obraz. Artystki z westchnieniem spoglądając w stronę sztuki, która w pewnym sensie oderwała im poczucie bycia mistrzom i imitacj.

Kino - to mogi, która nadeprzeła twórczość Małgorzaty. Świat, który pokazuje to niewielkie sceny, drobne historie, kowiamiane romanse, „swingujące” koncerty, Ten świat to wycinki życia, dla których pierwotnoraz jaka sama przyznaje są filmy. Szczególnie polskie kino lat 50 i 60-tych. Oszczędności i klarowność scen, czystość monochromatycznego koloru, polski esencjalizm z wplecionym niemilosą westchnieniem za „zachodnią” swobodą. Te kobiety Małgosia przelewa na płótno przepuszczając je przez filtr właściwego stylu i wewnętrznej fantazji. Jej obrazy mają też w sobie nutkę słodkiego erotyzmu. W tych krótkich historiach kobiety są pełne delikatnego wdzięku i mężczyzn emanują pożądaną elegancją. Całość łączy luksus płychnący z ekskluzywną wieńczący dysyngowanymi liliomami.

Ta korespondencja sztuk widoczna pomiędzy malarstwem a filmem, pojawia się jeszcze raz w przedstawieniach, których tematem jest muzyka. Dźwięk rodzi się z liczbą, długoszy tonu, a to daje poczucie harmonii. Harmonia zas zmysłowością, które w malarstwie Małgosia nabiera wyraźnej, estetycznej wartości.

Malarstwo Małgosii jest według mnie zapisem uporządkowanym, opowiadającym oszczędną, ale nie pozbawioną romantyczności i kobiecej nostalgia. Jest pełne elegancji i czystości. Malarz może wybrać tylko kilka „narracji”, jak chociażby barwy i linie, i z nich pomocą spróbować oddać cały świat. To sekret artystycznego wymazu, w którym zamknięte PIĘKNO i PRAWDA. PIĘKNO znajduje się w dloniach tego, kto je posiada. W tym przypadku w kobiecych dloniach Małgosii.

Małgorzata Wróblewska

“The recipe” for an ARTIST

“The artist is an educator of artists of the future who are able to understand and in the process of understanding perform unexpected - the best – evolutions”.

Saul Steinberg

Artists may be divided into those who follow the route marked out by rules of history of art and take place in the row imposed by history of trends and styles and those who treat their creative activity as a seismograph of their internal feelings.

In my opinion, the mixture of both attitudes and outlooks would be ideal as it would allow an artist to bring back and take advantage of memory of the past as well as maintain the perfect perception of ‘a fresh eye’. What needs to be added is the recognition of style – the line, the texture, the colour and the light.

Małgosia Stępnik and her painting can be treated as ‘the recipe’ for an artistic personality. The main criterion which makes me think about Małgosia’s painting that way is the recognition of her style combined with a note of historical nostalgia. The nostalgia is nothing else but referring to the past when you take into account the iconography and form. Her paintings can be compared to small directed studies, simple and distinct with hardly any props, which makes them clear. In my ‘historical-artificial’ thoughts there immediately appears the habit of seeing connections with the past. I can see the paintings by Vermeer, who closes small frames in silence, ‘perfuming’ them with coquettish femininity given in a sophisticated form, which arouses our inborn need of aesthetic sensation. However,

Małgosia’s painting is not derived from Vermeer; it is derived from abstraction and the trend perfectly explains her fascination with colour and texture, nonchalance in treating the spatial perspective. What is most essential in abstraction is the lightness of interpreting the world without using literature or plot. Abstract painting often becomes magic, a secret world of colours, forms and their interaction. In Włodzimierza Kunza’s studio Małgosia learned faith in searching for clear colours which are used profusely and distinctly and where using the paintbrush is a strong and decisive movement which covers and creates the texture of a canvas. What is also natural is the switch from abstract-colour search into the figuration, which becomes geometric and sometimes changes into figures, being a continuation of abstract development. The figuration, which the artist has been faithful to for years, has been accompanied by colour. The colour is not only connected with light but on the contrary, it is dominant. Małgosia chooses the strongest, juiciest and energetic colours on the palette, such as red, blue and yellow. The way of showing is harmonic, being complement the colour spots thoroughly complete the background and the figures. That is the way of moving from abstract freedom to a free subject matter which first of all is supposed to bring a joy connected with painting as a decorative object, an interior decoration, an element of aesthetic, sophisticated desire. Some of her paintings can be compared to jewellery plates covered with shiny enamel.

As for the form is concerned, one can notice some similarities to Jerzy Nowosielski’s painting. What indicates that is, first of all, similar treatment of space and using big and distinct colour spots which rhythmically put the internal world in order. What is also similar is ‘framing’ a whole, making an impression of the distinct scene deprived of any unnecessary ornaments. However, the artist herself does not point out at inspiration of Nowosielski’s painting. Perhaps these borrowings are not fully realized.

What inspires her? Where is that world which she later conjures up with the help of a brush and paint? Painting is the art, which being aware of its drawbacks tries living with reality - the more perfect delusion, the bigger triumph of an artist is. The art of creative poetic deception was unrivaled for ages until photography and later the cinema were born. Cinematic art has been deriving a lot from painting – light, colour, composition. Similarly, contemporary painting often seems to be a stopped film shot. It is a kind of dependence in which there are mutual profits, but it is the painting that becomes the main breadwinner. Artists sigh with regret while looking at the art, which somehow deprived them of being masters of imitation.

The cinema constitutes the magic which makes Małgosia’s creative activity go round. She shows the world of small scenes, unimportant stories, cafe love affairs, ‘swinging’ concerts. This world pictures just extracts from life for which films are prototypes, as she admits. Especially the Polish cinema of the 50s and 60s. Simplicity and clarity of scenes, purity of monochrome colour, Polish esencialism with a shy touch of ‘western’ freedom. Małgosia puts all these frames on the canvas having filtered them through her own style and inner fantasy. Her paintings also contain a note of sweet eroticism. In these short stories women have a lot of delicate charm while men emanate desirable chic. The whole is combined by the scent of luxury derived from exclusive interiors of dignified limousines.

The distinct correspondence between painting and the movies appears in performances whose theme is music. Sound derives from the amount and length of tones, which gives a sense of harmony. Harmony brings beauty which gains in distinct, aesthetic value in Małgosia’s painting.

Małgosia’s painting is, in my opinion, the orderly record, simple story, which is, however, not deprived of romanticism and feminine nostalgia. It is full of elegance and purity. An artist may only choose a few ‘tools’, such as colour and a line and try to picture the whole world with the help of them. That is the secret of an artistic expression which includes BEAUTY and TRUTH. BEAUTY is in the hands of a beholder. In that case these are Małgosia’s feminine hands.

Małgorzata Wróblewska

a spot

plasma

bez názvu, no title 100x80

bez názvu, no title 100x80

bez tytułu, no title 100x80

bez tytułu, no title 100x80

she & he

ona i on

kehenerzka, a little waitress 65x92

lokaj, a butler 65x92

czekając na..., waiting for... 80x60

ona i on, she and he 100x100

she

ona

loty, icecream 120x50

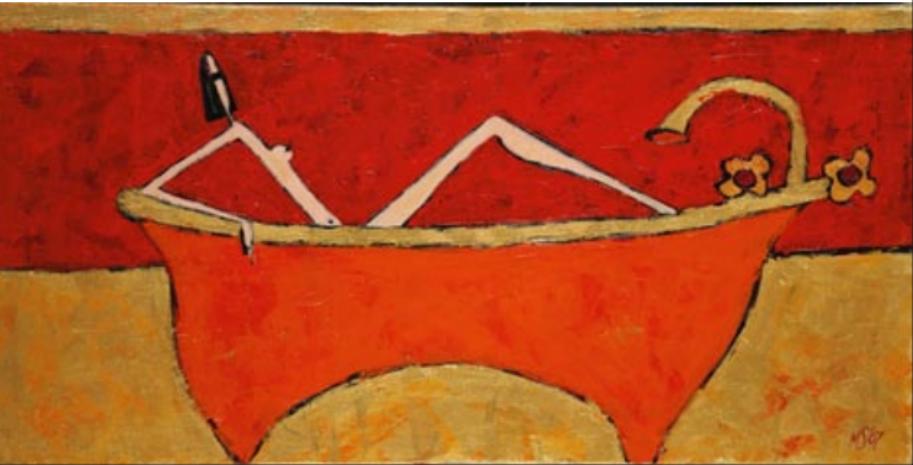
wieczór z płytą, the evening with a record 80x60

marini, 20x40

kapiel, a bath 100x50

tulipany, tulips 100x50

ono, she 20x40

wieczór, the evening 80x60

playing

gra

pianista, o pianist 65x92

piano bar, the piano bar, 40x50
1967

kontrabasista, o contrabass 50x100

wiolonczelista, a female cellist 65x92

soksofonista czerwony, a red saxophonist 50x100

soksofonista niebieski, a blue saxophonist 65x92

trio, o trio 150x80

fortepian, the piano 65x92

an automobile

moto - mobil

w drozze, on the way 100x80

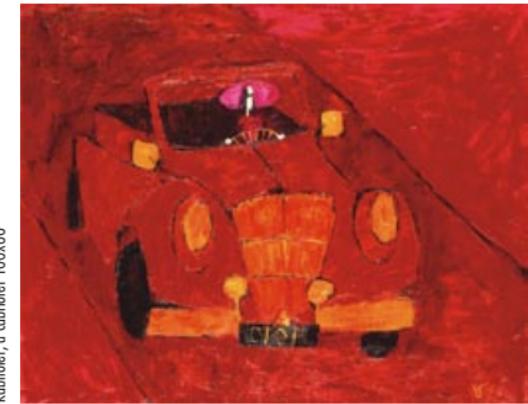
kolarz, a cyclist 100x50

autko, a small car 24x18

moto, a motorcycle 100x80

kabriolet, a cabriolet 100x80

flora

flora

róże, róże 100x50

kwiaty, kwiaty 100x50

maki, maki 100x100

the city

miasto

moje miasto, my city 150x80

uliczka, a backstreet 60x50

miasto nocą, the city by night 150x80

Urodzona w 1973 roku w Częstochowie. W latach 1993-98 studia na Wydziale Malarstwa Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom w pracowni prof. Włodzimierza Kunza. Uprawia malarstwo sztalugowe.

Born in 1973 in Częstochowa. In 1993-98 study in the faculty of painting in The Academy of Fine Arts in Cracov. Diploma in 1998 in prof. Włodzimierz Kunz class. Occupied mainly in easel painting.

WYSTAWY INDYWIDUALNE

- 2000 - Malarstwo - Galeria Klub Wiederki, Częstochowa
2001 - Irzy Lato Później - Galeria Magenta, Nijmegen, Holandia
2001 - Malarstwo - Studio Estima, Warszawa
2002 - Malarstwo - Muzeum Częstochowskie
2003 - Ona i On - Miejska Galeria Sztuki w Częstochowa
2003 - Malarstwo - Galeria Inny Śląsk, Tarnowskie Góry
2004 - Galeria Anny Karczki, Poznań
2005 - Centrum Kultury - Zamek Sielecki, Sosnowiec
2005 - Galeria Sztuki i Wina - Piwnice Margaux, Częstochowa
2006 - Kafe Kulturalne, Warszawa
2006 - Wyszysko Gra - Galeria Opak Gaudie Mater, Częstochowa, Galeria Inny Śląsk, Tarnowskie Góry
2007 - Kobietka W Czerwieni - Fundacja Kultury Ziemi Sandomierskiej - Sandomierz, BWA Kielce
2008 - Ona i On - Regionalne Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, Częstochowa

WYSTAWY ZBIOROWE

- 1998 - Galeria Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie - Wystawa Obrazów Studentów z pracowni prof. Włodzimierza Kunzo
1999 - IX Ogólnopolski Przegląd Malarstwa Młodych „Promocje” - Miejska Galeria Sztuki w Legnicy
1999 - Konfrontacje Najmłodszych Artystów Krakowskich - Miejski Ośrodek Kultury w Myślenicach
2000 - Salon Lehi - Galeria Promocji, Warszawa
2002 - Warszawski Przegląd Malarstwa - Galeria ZPAP Lufik
2004 - Ogólnopolski Konkurs im. Marii Michałki - Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie
2005 - Małże Zacheły, Częstochowa
2005 - Letnia propozycja Zachęty - Galeria Gaudie Mater, Częstochowa
2007 - Wszyscy Nasz Przyjaciółce - Galeria Extravagance, Zamek Sielecki, Sosnowiec
2007 - Koła Urodzinowy - Regionalne Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, Częstochowa

NAGRODY

- 1999 - Nagroda Ministra Kultury i Sztuki na IX Ogólnopolskim Przeglądzie Malarstwa Młodych „Promocje” w Legnicy
2002 - Stypendium Artystyczne Prezydenta Miasta Częstochowy

INDIVIDUAL EXHIBITIONS

- 2000 - Painting - The Klub Wiederki Art Gallery in Częstochowa
2001 - THREE YEARS AFTER - The Magenta Art Gallery in Nijmegen, Holland
2001 - Painting - The Estima Studio in Warsaw
2002 - Painting - The Museum of Częstochowa
2003 - She And He - The City Art Gallery in Częstochowa
2003 - Painting - The Inny Śląsk Art Gallery in Tarnowskie Góry
2004 - The Art Gallery of Anna Karczki in Poznań
2005 - The Culture Centre Sielecki Castle - Sosnowiec
2005 - The Art and Wine Gallery - Margaux Cellars
2006 - Cafe Kulturalne, Warsaw
2006 - Everything Plays-the Opak Gaudie Mater Gallery, Częstochowa, The Inny Śląsk Gallery, Tarnowskie Góry
2007 - Lady In Red-the Foundation For Culture Of Sandomierz Land-sandomierz, BWA, Kielce
2008 - She And He-the Regional Society Of Zachęta Of Fine Arts, Częstochowa

GROUP EXHIBITIONS

- 1998 - The Painting Art of Prof. Włodzimierz Kunz & Students - The Cracow Academy of Arts Gallery
1999 - The 9th All-polish Review of the Painting art of the Young "Promocje" - the town art gallery in legnica
1999 - The Youngest Cracow Artists - Confrontations in Myślenice
2000 - The Summer Salon - the Promocji Art Gallery in Warsaw
2001 - The Warsaw painting review - the Z.P.A.P. Lufik Art Gallery in Warsaw
2004 - The Marian Michałek All-polish Competition - The City Art Gallery in Częstochowa
2005 - "Genesis" - The Painters of Zachęta - Częstochowa
2005 - The Summer Proposal of Zachęta - The Gaudie Mater Gallery - Częstochowa
2007 - All Our Friends - the Extravagance Gallery, The Sielecki Castle, Sosnowiec
2007 - The Birthday Collage - the Regional Society Of Zachęta Of Fine Arts, Częstochowa

PRIZES

- 1999 - The Major Award of the Minister of Culture and Art in the 9th All-polish Review of the Painting Art of the Young in Legnica
2002 - The Artistic Grant of the President of Częstochowa

