

prof. dr hab. Andrzej Banachowicz
Uniwersytet Artystyczny
w Poznaniu

Poznań, 24.05.2017 roku

RECENZJA

rozprawy doktorskiej oraz dorobku artystycznego

Pani mgr **Doroty HERBIK**

w związku z przewodem doktorskim w dziedzinie sztuk plastycznych

w dyscyplinie artystycznej – sztuki piękne

wszczętym przez Radę Wydziału Sztuki

Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego

im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Pani Dorota Herbiak jest absolwentką Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Łodzi. W latach 1985-1990 odbyła studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi, na Wydziale Tkaniny i Ubioru. W 1990 roku obroniła dyplom na ocenę bardzo dobrą, w Pracowni Dywanu i Gobelinu prof. Antoniego Starczewskiego i w Pracowni Malarstwa prof. Andrzeja Szonerta. Praca pisemna została napisana pod kierunkiem ad. Mariusza Kowalskiego.

Jej przebieg pracy prezentuje się następująco:

- 1988-89 – Teatr Wielki w Łodzi, plastyk;
- 1990-2001 – praca w zakresie reklamy wizualnej w agencji Art's Studio;
- 2002-2003 – Prywatna Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych ART, Łódź, przedmiot wystawiennictwo;
- 2003-2005 – Wyższa Szkoła Kupiecka, Łódź, przedmiot malarstwo;
- od 2005 – Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności, Łódź, przedmiot malarstwo oraz zagadnienia kompozycji i percepcji plastycznej.

Ocena dorobku twórczego i artystycznego

Od chwili ukończenia studiów Pani Dorota Herbiak zajmuje się pracą twórczą. Uprawia malarstwo, grafikę i rzeźbę. Miała 7 wystaw indywidualnych, uczestniczyła w 10 wystawach zbiorowych. Jej wystawy indywidualne to:

- 1991 – Galeria In Blanco, Łódź – tkanina, malarstwo, grafika;
- 2002 – BWA Kalisz – malarstwo;
- 2013 – Galeria 87, Łódź – malarstwo;
- 2014 – Showroom, Łódź – malarstwo;
- 2015 – Muzeum Fabryki - Manufaktura Łódź – malarstwo;
- 2016 – Celebrare Necesse Est – Poleski Ośrodek Sztuki, POSpieszna Łódź – malarstwo, grafika;
- 2016 – Galerie Zimmerling-Chodakowska, Drezno – malarstwo, grafika.

Jej wybrane ważniejsze wystawy zbiorowe to:

- 2000 – BWA Skierniewice – malarstwo;
- 2011 – III Międzynarodowe Biennale Obrazu Quadro Art, Łódź;
- 2012 – Europejski Konkurs Malarstwa Barwy morza, Gdynia;

- 2012 – MBP Leba – Wydmy – malarstwo, wystawa poplenerowa;
- 2013 – ASP Łódź – Wydmy – sympozjum graficzne;
- 2014 – IV Międzynarodowe Biennale Obrazu Quadro Art, Łódź;
- 2015 – Klub Nauczyciela, Łódź, Prezentacje II – malarstwo;
- 2015 – ZPAP Łódź, 70-lecie Liceum Sztuk Plastycznych – malarstwo;
- 2015 – Muzeum Fabryki - Manufaktura Łódź – Fragment Potęgi – Potęga Fragmentu;
- 2015 – ZPAP w Inowłodzu, 6 edycja – malarstwo.

Brała Ona także udział w następujących plenerach i warsztatach:

- 2000 – Poddąbie – plener malarski z BWA;
- 2012 – Leba – Wydmy – Sympozjum Graficzno – Malarskie z ASP w Łodzi;
- 2006-2016 – Warsztaty malarskie dla studentów kierunku Grafika w WSIU w Łodzi.

Pełniła również następujące funkcje:

- 2006 – Kurator studenckiej wystawy poplenerowej w Galerii z @ w Łodzi;
- 2015 – Kurator wystawy prac stud. Zofii Kiciński z kierunku Grafika w Galerii z @ w Łodzi.

Posiada Ona także dorobek w zakresie projektowym:

- statuetka „Amicus Academiae” dla Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi;
- płaskorzeźba i medal „Artur Rubinstein” w brązie dla Akademii Muzycznej w Łodzi;
- płaskorzeźba w brązie Aleksandra Tansmana dla ZSM I stopnia w Łodzi.

Na podstawie powyższych faktów oraz dużej aktywności wystawienniczej, popartej oddaniem w sferze dydaktycznej w Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności w Łodzi na Wydziale Sztuk Pięknych i Projektowych oceniam dorobek twórczy, artystyczny i pedagogiczny Pani mgr Doroty Herbiak na duży i znaczący.

Ocena rozprawy doktorskiej

Tytuł rozprawy doktorskiej Pani mgr Doroty Herbiak pt. „Poszukiwanie form artystycznego obrazowania w kolekcji obrazów „AFFIRMATIO” bardzo dobrze ukazuje świat autorki. Od dawna bowiem zagłębia Ona i zapisuje różne próby w technikach malarskich, reliefowych – wypukłych czy wgłębionych, czy technikach srebrzenia na pulmencie. A więc te badania artystyczne pomiędzy malarstwem, grafiką

i reliefem rzeźbiarskim tworzą mosty dla technik z odległej przeszłości, ale w relacji do współczesnych osiągnięć technologicznych w obszarze szeroko rozumianej plastyki. Badania metod obrazowania autorka dokonuje metodami przetworzeń czy modyfikacji, interpretacji czy wręcz eksploracji. Znając więc różne założenia i cele posługiwania się tymi różnymi technikami w historii sztuki – może Ona generować nowe, specyficzne połączenia pomiędzy „swoimi” dyscyplinami. I tak też czyni w konkluzji pt. „Affirmatio”, której to obrazy stają się Jej „lustrem” pamięci, doświadczeń czy nawet poglądów. Autorka celebrytuje i abstrahuje, interpretuje i analizuje. Pomiędzy pojęciem funkcji obrazu a jego wpływem na widza rozpościera się olbrzymia ilość zapisów i teorii, ale też i pytań. Pytań o percepcję i komunikację, i to zarówno w kontekście estetyki w kulturze cyfrowej, a także – a może przede wszystkim – w relacji do medium malarstwa. Poprzedzający obecny zbiór prac „Affirmatio”, tzn. kolekcja pt. „Celebre” jest bogatym przygotowaniem – poligonem plastycznym, w którym ewoluuje do dzisiejszego ocenianego pokazu doktorskiego. Jest to zestaw konstrukcji i kompozycji o różnych fakturach, tonach, deseniach i wielkościach. Złoto i srebro występujące jako kolor, pulmenty, kształtujące powierzchnie oraz płytki tworzą strukturę – przekazu obrazu. A widoczne spękania, zmatowienia, przetarcia składają się razem na plastyczny teatr – na syntetyczny obszar sceny – każdej pracy. I takie prace, o tytułach jak: „Medium I” w technice srebro na pulmencie + akryl, o wym. 110 x 70 cm z 2015 roku czy „Celebre III” w technice własnej, o wym. 160 x 80 cm z 2015 roku, to są bardzo dobre prace - przykłady na poszukiwania badawcze występujące w twórczości Doroty Herbiak. Teraz kolekcja doktorska „Affirmatio” z 2016 roku, to są prace o tytułach od I do X, o wymiarach dużych i mniejszych, różnych w zależności od proponowanych przez autorkę rozstrzygnięć – kształtów, zarysów i układów kompozycyjnych. Dynamika układów w pracach, użyte skosy czy wycięte fragmenty bardzo dobrze służą jakości przekazu wizualnego. Powierzchnie malowane, zdobione czy żłobione w kierunku poziomym czy pionowym, raz uspokajają, by innym razem wywołać „kontrolowane” bardziej czy mniej napięcie. Ten ów plastyczny teatr badawczy Pani Doroty Herbiak ujawnia moim zdaniem bardzo dużą kulturę plastyczną, ujawnia poszukującego twórcę. Jej zainteresowania wynikające z całej swojej dotychczasowej drogi – którą frapująco

opisała w „Autoreferacie” ujawniają relacje sztuki, dziejące się w gąszczu wszechobecnej lawiny informacji, wlewającej się do naszych zmysłów. Pani Dorota Herbiak zgłębia więc egzystencjalne byty - własne zapisy w kręgu relacji i w tyglu kultury oraz cywilizacji. Stara się Ona namierzyć i określić własne miejsce w świecie. Ujawnia więc poprzez zrozumienie czy zadziwienie tym światem swoje wybory, poprzez dobór właściwych elementów przekazu, tzn. punktów, linii, odcinków, płaszczyzn, a nade wszystko – kompozycji. Tak więc Jej „affirmatio” spotyka się z poczuciem zagęszczeń tych elementów, a więc – bardziej czy mniej wspólnej drogi – wspólnego sensu – nawarstwień z odbiorcą. Wspólnego doświadczenia z nim wielu miejsc – nakładających się właśnie na siebie klimatów czy jakości i głębi przeżyć. Skąpanych w „śladowych” kolorach i świetle złożonego i zagmatwanego świata – kompozycji. A Dorota Herbiak próbuje właśnie swoją świadomością i wiarą oddać wartości szeroko rozumianych treści owych nawarstwień i również precyzją detalu. W tak przefiltrowanym obrazie malarskim tkwi- według mnie - istota i oryginalność Jej koncepcji. Koncepcji opierającej się na dogłębnym rozpoznaniu całego arsenału medium plastycznego- w relacji do tradycji, siły eksperymentu oraz multiplikacji detali. Potrafi Ona w twórczy sposób dokonać zamiany teraźniejszości i przekształcić materię potencjalną w pojęcie „affirmatio”. Proces malowania Pani Doroty Herbiak ujawnia więc moim zdaniem owe pogranicze abstrakcji i świata realnego, które są mi bliskie. Mogę wchodzić z nimi w relacje oraz asocjacje i doświadczać z autorką wspólnego przeżywania i zadziwienia istnieniem bytu – materii – szlachetnych materii. Ta cała malarska kolekcja - propozycja układów „AFFIRMATIO” pozwala mi stwierdzić z całą przyjemnością, że praca doktorska Pani mgr Doroty Herbiak stanowi oryginalne rozwiązanie problemu artystycznego. Dorota Herbiak w reprezentowanej dyscyplinie artystycznej wykazuje aspekt badawczy, a także wiedzę i wycucie, o czym mówi wysoki poziom Jej rozprawy doktorskiej.

Konkluzja

Pani mgr Dorota Herbiak twórcze myślenie i dążenie do celu objawia pracami, które cenię. Jej obszar badawczy tworzy spójną całość bardzo bogatą w treści i poznanie. Uzyskuje Ona formę zapisywanych malarsko zmian zgłębiania świata, jego analizy

i historii, tworząc wspólny stan przeżywania Jej i nas. Utrwała Ona na swoich pracach swój czas oraz kontekst w sensie świadectwa – przeszłości, ale i przyszłości. Jakby pyta: „Co się liczy naprawdę?”, gdyż bardziej czy mniej świadomie autorka zbliża się do istoty owego – powyższego bytu – archetypu miejsca. Jego znaczenia – tego, jak długo będą pamiętać go ludzie.

Duży dorobek i wysoki poziom rozprawy doktorskiej daje mi panoramę stanu myślenia oraz siły wyobraźni autorki. Pani mgr Dorota Herbiak ze swoimi umiejętnościami oraz otwartym umysłem w pełni zasługuje na przyznanie Jej stopnia doktora.

Z poważaniem

prof. dr hab. Andrzej Banachowicz