

prof. dr hab. Andrzej Banachowicz

Poznań 12.01.2022 roku

Uniwersytet Artystyczny

w Poznaniu

dziedzina: sztuka

RECENZJA

rozprawy doktorskiej oraz dorobku artystycznego

Pani **mgr ŻANETY RZEPY**

w związku z przewodem doktorskim w dziedzinie sztuki,
wszczętym przez Radę Naukową ds. stopni w dziedzinie sztuki

Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

Podstawowe dane o doktorancie

Pani mgr Żaneta Rzepa ukończyła studia magisterskie na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w 2016 roku. Obecnie Pani mgr Żaneta Rzepa jest studentką studiów doktoranckich na Międzywydziałowych Środowiskowych Studiach Doktoranckich w ASP Gdańsk. Pani mgr Żaneta Rzepa zajmuje się grafiką artystyczną, projektową oraz fotografią. Brała udział w ponad sześćdziesięciu wystawach w kraju i za granicą min. w Chinach, Serbii, Bułgarii czy Czechach, a wymienię te 3 jej wystawy indywidualne:

1. „Metamorfozy”, wystawa fotografii, Wadowicka Biblioteka Publiczna, Wadowice, 2020
2. „Imaginacje”, wystawa grafik, Stare Kino, Centrum Kultury, Sportu i Turystki w Kalwarii Zebrzydowskiej, Kalwaria Zebrzydowska, 2019
3. „Imaginacje”, wystawa grafik, Izba Muzealna im. prof. A. Krajewskiego, Lanckorona, 2019,

oraz te ostatnie wystawy zbiorowe z 3 ostatnich lat:

2020:

1. 17. Międzynarodowe Triennale Małej Formy Grafiki, Polska-Łódź 2020, wystawa pokonkursowa, Galeria Willa, Łódź
2. Spotkania ze sztuką, V edycja, wystawa zbiorowa, Galeria Paleo, Władysławowo
3. „Show must go on”, wystawa zbiorowa, Ty i Ja/Wspólna przestrzeń dla sztuki, Rumia

4. „Mam marzenie”, aukcja charytatywna online, Dom Aukcyjny Desa Unicum, Warszawa
5. WYSTAW SIĘ W CSW 2020, wystawa pokonkursowa, Centrum Sztuki Współczesnej *Znaki Czasu*, Toruń

2019:

1. Młoda Sztuka w Starym Mieście V, wystawa zbiorowa, Galeria New Era Art, Kraków
2. 79 Aukcja Młodej Sztuki, wystawa przedaukcyjna, Sopocki Dom Aukcyjny, Galeria w Warszawie, Warszawa
3. „Doktorantki”, wystawa prac dwóch studentek studiów doktoranckich ASP w Gdańsku, Galeria ASP, Gdańsk
4. XV Aukcja Charytatywna „Ziarno SZTUKI – Ogród NADZIEI”, wystawa przedaukcyjna, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa
5. 78 Aukcja Młodej Sztuki, wystawa przedaukcyjna, Sopocki Dom Aukcyjny, Galeria w Warszawie, Warszawa
6. XVII Międzynarodowe Biennale Małej Formy Graficznej I Ekslibrisu OSTRÓW WIELKOPOLSKI 2019, wystawa pokonkursowa, Muzeum Miasta - Ratusz, Ostrów Wielkopolski
7. Spotkania ze Sztuką, IV edycja, wystawa zbiorowa, Galeria Paleo, Władysławowo
8. „Doktoranci/Prezentacja Projektów Doktoranckich, wystawa studentów I i II roku Międzynarodowych Środowiskowych Studiów Doktoranckich Akademii

Sztuk Pięknych w Gdańsku, Sztuka Wybory, Gdańsk

9. Noc Kierunków, Noc Muzeów w Wielkiej Zbrojowni, międzywydziałowa wystawa prac studentów, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Zbrojownia Sztuki, Gdańsk
10. WYSTAW SIĘ W CSW 2019, wystawa pokonkursowa Centrum Sztuki Współczesnej *Znaki Czasu*, Toruń
11. 27. Aukcja Sztuki Młodej, wystawa przedaukcyjna, Pragaleria, Warszawa
12. „Intaglio Studio Gdańska”, wystawa prac studentów i prowadzących Pracownię Wkłęśłodruku na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Galeria Sztuki Nowy Warzywniak, Oliwski Ratusz Kultury, Gdańsk
13. SZTUKA TERAZ, wystawa przedaukcyjna, Dom Aukcyjny Desa Unicum, Warszawa
14. SZTUKA TERAZ, wernisaż prac artystów projektu, gmach główny Muzeum Narodowego w Krakowie, Kraków

2018:

1. XXXVI STALOWA Aukcja Sztuki Aktualnej, wystawa przedaukcyjna, Galeria STALOWA, Warszawa
2. Aukcja Sztuki w Sztuce Wyboru #artforsale, wystawa aukcyjna, Sztuka Wyboru, Gdańsk
3. XXIV Krajowy Salon Fotografii Artystycznej Żary 2018, wystawa pokonkursowa, Salon Wystaw Artystycznych, Żarski Dom Kultury, Żary
4. „Ulica Themersonów 5. Wystawa jubileuszowa 2014-2018” - piąta edycja,

wystawa pokonkursowa, Płocka Galeria Sztuki, Płock

5. XXXV STALOWA Aukcja Sztuki Aktualnej, wystawa przedaukcyjna, Galeria STALOWA, Warszawa
6. 72 Aukcja Młodej Sztuki, wystawa przedaukcyjna, Sopotki Dom Aukcyjny, Galeria w Warszawie, Warszawa
7. „Otwarte prezentacje i wystawa doktorantów ASP w Gdańsku”, wystawa studentów I i II roku Międzynarodowych Środowiskowych Studiów Doktoranckich Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Sztuka Wybory, Gdańsk
8. KONKURS NA MAŁĄ FORMĘ GRAFICZNĄ - Bajki Robotów, impreza towarzysząca Międzynarodowemu Triennale Grafiki w Cieszynie, wystawa pokonkursowa, Wydział Artystyczny Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, Instytut Sztuki, Galeria 36,6, Cieszyn
9. Grafika roku 2017, wystawa pokonkursowa, Galeria Wydziału Grafiki ASP, Kraków
10. Miesiąc Grafiki Gdańskiej, wystawa grafiki warsztatowej studentów i wykładowców Wydziału Grafiki z Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Galeria Po 111 Schodach MDK2, Lublin
11. „Wpis ukończony”. Dyplomy 2017, międzywydziałowa wystawa prac absolwentów, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Zbrojownia Sztuki, Gdańsk

gdyż dużo, bardzo dużo one mówią o potencjale twórczym doktorantki. Należy pamiętać, że bardzo bogaty spis tej aktywności wystawienniczej z jeszcze

poprzednich lat znajduje się w dokumentacji. Należy też wspomnieć o również bogatym Jej doświadczeniu zawodowym obejmującym takie zajęcia jak:

- **Pomorskie Szkoły Rzemiosł w Gdańsku**

Osoba do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego oraz nauczyciel stażysta (od 30.03.2020)

- **Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku**

Wykładowca na Wydziale Multimediów i Grafiki Komputerowej (od 28.02.2020)

- **Pałac Młodzieży im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku**

Nauczyciel plastyki (od 4.11.2019)

- **Staż zawodowy w Muzeum Gdańska**

Dział Marketingu (5.12.2017 – 4.03.2018)

A za swoją działalność w szeroko rozumianej sztuce otrzymała Pani Żaneta także nagrody i wyróżnienia takie jak:

- Stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów 2018/2019
- Wyróżnienie w konkursie: Studencka Grafika Roku 2015/16, 2017
- Wyróżnienie honorowe w ogólnopolskim konkursie: Konfrontacje Sztuki, Warszawa 2016, kategoria: Grafika, 2016
- Stypendium Rektora dla najlepszych studentów 2015/2016
- III Nagroda w konkursie fotograficznym podczas VI Skierniewickich eFeF Urodzinach Mistrza Inspiracje „Słodkie Życie”, 2016
- Wyróżnienie w XXIV Krajowym Salonie Fotografii Artystycznej Żary 2014

- Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie na plakat Festiwalu Ekofilm 2014

Działalność ta była wielokrotnie omawiana, opisywana, opiniowana w różnych publikacjach, katalogach, czasopismach itp.

A prace Pani Żanety Rzepy znajdują się już w zbiorach:

- Miejska Galeria Sztuki, Łódź
- Płocka Galeria Sztuki, Płock
- Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
- Instytut Sztuki, Galeria 36,6, Cieszyn
- China Printmaking Museum, Guanlan, Shenzhen, Chiny

Ocena pracy doktorskiej

Jak widać z powyższego opisu działalności Pani mgr Żanety Rzepy, posiada Ona już naprawdę spore osiągnięcia w obszarze szeroko rozumianej aktywności artystycznej oraz dydaktycznej świata grafiki. Natomiast tematem jej doktoratu jest: „Egzystencjalny ład; czyli graficzna interpretacja ujęcia postaw: apollińskiej i dionizyjskiej na podstawie wybranych wątków filozofii Fryderyka Nietzschego.” A więc temat ten zawiera cały tygiel możliwości i wartości jakie tylko może w sobie pomieścić grafika. I tak też, w tej autorskiej prezentacji, doktorantka nakłada na siebie bardzo wiele warstw – od piękna i urody sztuki, do formy przedstawienia subiektywnych przeżyć. Przeżyć związanych z analizą wybranych wątków filozofii Fryderyka Nietzschego oraz Jego koncepcji sztuki – po stworzenie wizualnej – własnej w technice wklęsłodruku - serii grafik – od tradycyjnego zapisu do

eksperymentu z materia ą graficzn ą. Ważne s ą według mnie tutaj tytu ły tych prac. I tak, w cyklu graficznym „PAX” - czyli inspiracja nietzschea ńskim ujęciem Apolla – prac graficznych w ilo ści oznaczonych od „I-IX” - o wymiarach – w r óżnych obszarach – 90x60 cm czuje si ę szlachetno ść techniczn ą warsztatu. Do tego dochodzi dba łość, o wręcz doskona łe ujęcie bry ły w ka ądej kompozycji, w ka ądej pracy – od form geometrycznych – do abstrakcyjnych. W klimacie wyrafinowanych czerni i szaro ści – poprzez pustk ę aktywnej bieli. Bieli daj ącej poczucie potencjalnej przestrzeni zapisanej w równie szlachetnie – malarsko-technicznie swoistej grze z intryguj ącymi akcentami – czerwonych – czy to kropek czy linii. Tego ca łego świata znaków plastycznych daj ących widzowi mo żliwo ść jedynej w swoim rodzaju wzajemnej – autorki z widzem – wspólnego poczucia kreacji i p łynej z niej energii. Energii pola badawczego przenikaj ącego z tytu łowego – łaci ńskiego PAX tzn. si ły spokoju, ładu i harmonii. Duchowego stanu ogarnięcia ca ło kształtu – z jednej strony biologii cz łowieka – widza w relacji do jego artystyczneg o układu – wizerunku – jakby w lustrzanym odbiciu. Ta propozycja doktorantki w wersji do wyboru – z dziewięcioma układami boga Apolla – w grze znaków, linii i plam – daje atrakcyjny wizualnie obszar interpretacji dla tak bogatych treści p ływających z filozofii Nietzschego. A z warstw książki „Narodziny tragedii” - w odniesieniu do struktury i formy – z atrakcyjn ą czerwon ą kropk ą czy lini ą – znów – jakby współczesnej laserowej formy wskaźnika – intryguj ące niespokojne miejsce pocz ątku – na wła śnie... ale czego? Czy nie przypadkiem ujawnienia – w tym doskona łym polu plastycznej przeno śni życia, w tym układzie spokoju – pocz ątku – miejscem pierwszego zaczynu ziarna –

zwiastuna tragedii? Tak, bo ten czerwony laserowy energią znacznik jest dla mnie swoistym continuum zmagania człowieka z losem, pogrążonego w stanach egzystencjalnych pełni i pustki. Jak „Myśli Retoryczne”, czyli jak w drugim cyklu graficznym doktorantki, tym razem będącym nietzscheańską inspiracją w ujęciu Dionizosa. Bo znowu - jak w tytule – tytułach: „Czegoś brakuje” bo „Czekam”, „Wypieram”... „Strapienie” - wracają myśli o cierpieniu i nieuchronności ludzkiego istnienia. Jego istoty i podłoża oraz odwiecznych pytań o tożsamość. O emocjonalną stronę życia z całym jego bagażem trosk, strachu, izolacji jak – choćby teraz – w obecnym czasie pandemii. Czy straty najbliższej osoby. Ale w myślach pojawia się kolor. Więc dalsze prace autorki wnoszą nadzieję w całej masie symbolu zieleni. Tak „Masz rację” bo „Tak już musi być”: w niebieskich obszarach jakby kosmosu czy nieba. Powraca „Nadzieja” w błękitach i tym czerwonym symbolu kwadratu pt. „W końcu spokój” - bo to jest zgoda na taki – nowy – układ. Jak w rozdaniu nietzscheańskiej koncepcji Myśli... podczas tworzenia. Obrazu i Słowa w dialogu „Filozofa i autorki”. W tej niesamowitej podróży doznań – drogi przez życie. Jak w „Minucie mądrości” pragnienie poczucia. Tak. Choćby na chwilę, na moment, bo wtedy może znajdzie się i ujawni... całość. Ta – oczekiwana, odwieczna – idealna sfera – minuta poczucia wolności, sprawiedliwości i moralności. Poczucia życia – jego sensu w instynkcie trwania, w idei demokracji. Zabiegając wciąż – teraz, wspólnie o – ten tytułowy doktorantki „Egzystencjalny ład”.

Konkluzja

Pani mgr Żaneta Rzepa stwarza wartości wynikające z przeżyć, zagęszczonych również w naszej wyobraźni. A to twórcze myślenie i dążenie do celu objawia się u autorki również poprzez bardzo dobry warsztat. Powyższe treści i wartości składają się także na Jej dojrzałą postawę, która – sumując pozwala mi na tym etapie doktorskiego postępowania stwierdzić, że Pani Żaneta Rzepa posiada świadomość i wiarę w ożywanie dorobku i tradycji Fryderyka Nietzschego. Posiada ona umiejętność łączenia detali z tej rzeczywistości w abstrakcyjne układy graficzno-malarskie dobrze filtrujące nowe – współczesne – znaczenia, które dobrze oddają ten szeroki, plastyczny świat doktorantki. W swojej pracy artystycznej i teoretycznej prezentuje Ona bardzo spójny przekaz, który daje mi panoramę myślenia i siły Jej wyborów. Jej cały dorobek, który zaprezentowałem na początku recenzji jest już naprawdę spory i bardzo dobrze rokuje na przyszłość. Jej myślenie i dążenie do celu – zapisu znaku graficznego – kadru – obrazu – objawia się pasją poznania, przez którą dociera Ona do rejonów swojej i naszej – badawczej podświadomości. Dlatego z całym przekonaniem stwierdzam, że Pani mgr Żaneta Rzepa zasługuje na przyznanie stopnia doktora.

Z poważaniem

prof. dr hab. Andrzej Banachowicz

