

Summary

My doctoral thesis, entitled *Home, suburbs, spaces, machines*, is a direct reference to the subject matter I offer in my painting, a recording of memory and impressions from my very own experience. The chapter *Home in Life and Art* has marked the motives originating in my interest in literature, theory and history of art. Home takes up a very special and significant place in human culture, originally starting with a cave, a shack or a dugout, through the concept of mass housing construction according to Le Corbusier. I have been inspired by local architecture, communist housing estates. For man, the symbol of home covers a sense of safety, tradition or love, nevertheless, it might also carry negative connotations. This symbol has been constantly present in the area of art: in literature or painting. The oeuvre by Józef Chełmoński, Ferdynand Ruszczyk, Jan Stanisławski, Edward Dwurnik, Władysław Strzemiński, Nikifor Krynicki have proved this, as well as the painting by Claude Monet, Marc Chagall, Giorgio de Chirico, Grant Wood, Edward Hopper.

Tracking down images of houses and edifices in the pictures, I bring back famous constructions, for instance a number of scenes of the Notre – Dame cathedral in Rouen by Claude Monet, *The Yellow House* by Vincent van Gogh, houses in the landscapes by Paule Cezanne, villages and towns by Marc Chagall or non existing cities depicted in the pictures by Giorgio de Chirico. And last but not least, I have not forgotten the famous *House by the Tracks* by Edward Hopper.

Looking back from the time perspective, I see a clear link between my oeuvre and my home in the suburbs. The second chapter of my thesis has been devoted to the Zacisze district, the location I live in, and work. Zacisze has been a very significant topic for me, and in a sense, a recognizable motive of my painting. I have defined and described specific features of the district situated on the outskirts of Warsaw, undergoing transformations after the Second World War.

To provide better understanding of the problems related to my artistic choices, in the chapter entitled *Creative Process*, I present comments on the pieces I am currently painting, and reveal how they are being developed. I have come to the conclusion that my record of the nearest surroundings quite frequently brings a hard to foresee, surprising result, giving an impression of superficiality, haste, clumsiness, at the same

time lending my pictures an air of authenticity. The results of my search mainly depend upon adequate transposition of emotions, feelings, reflections and associations - going back to the important experiences from my childhood, and the experience of an adult who continues to discover mysteries of the places I identify with - to the language of simple representation. For me, these locations naturally involve houses, outskirts and suburban spaces engraved in my childhood memories, still present in the adult.

Further, my pictures feature military elements and objects, “the war machines” that bring deadly threat to our existence. A reminder that the house construction, and lasting of home depend on a number of factors.

A fundamental part of my doctoral thesis covers the description of my pictures. Their characteristic features include the poster like superficiality and the simplicity of form typical of the Polish Poster School. The recurring motive of home is a sort of an icon. Occasionally my pictures can be compared to the scenes watched through the window of a moving train.

Lately two different spaces, depicted on one canvas, have become an important challenge and an experiment for me to pursue. Thus, my interest in the collage technique that combines foreign elements on the same plane.

The chapter entitled *Meetings* refers to my personal encounters with artists, artistic events, as well as my intellectual fascinations related to art. I share my impressions of meeting Władysław Hasiór and Włodzimierz Pawlak which have been particularly engraved in my memory. Further, I describe my fascination with color, mainly originating in the oeuvre by Jan Cybis. I am particularly fond of his painting, sculptures by Magdalena Abakanowicz, installations by Koji Kamoji. Further, I have discussed the phenomena in contemporary art that are of particular interest for me, and which I consider valuable.

My doctoral thesis present sources of my painting inspirations and the direction of my creative search. I have mentioned the oeuvre by artists I highly appreciate, biographical motives, references to the topic oriented literature, conclusions and self reflections. The text carries a number of quotations. I have conducted here a thorough analysis of my painting, thus I have been in the position to assess my work in a relatively objective manner.

Mrozowski

Streszczenie

Moja rozprawa doktorska pt. *Dom, przedmieście, przestrzeń, maszyny* jest bezpośrednim odwołaniem do tematu jaki proponuję w swoim malarstwie, zapisem pamięci i wrażeń należących do własnego doświadczenia. W rozdziale *Dom w życiu i sztuce*, zaznaczam wątki, które wynikają z zainteresowań literaturą piękną, teorią i historią sztuki. Dom zajmuje szczególne i bardzo ważne miejsce w kulturze człowieka, gdy na początku rolę domu spełniała jaskinia, szałas czy ziemianka, kończąc na ideach masowego budownictwa mieszkalnego Le Corbusiera. Sięgam do inspiracji lokalną architekturą, peerelowskich domów. Symbolika domu dla człowieka odnosi się do poczucia bezpieczeństwa, tradycji, czy miłości, ale może także mieć wymiar negatywny. W obszarze sztuki jest stale obecna: w literaturze czy malarstwie. Twórczość np. Józefa Chełmońskiego, Ferdynanda Ruszczyca, Jana Stanisławskiego, Edwarda Dwurnika, Władysława Strzemińskiego, Nikifora Krynickiego są tego dowodem, także malarstwo Claude'a Moneta, Marca Chagalla, Giorgio de Chirico, Granta Wooda, Edwarda Hoppera.

Odnajdując wizerunki domów i budowli w obrazach, przywołuję sławne domy na przykład liczne odsłony katedry Notre-Dame w Rouen Claude'a Moneta, *Żółty dom w Arles* Vincenta van Gogha, domy w pejzażach Paula Cezanne'a, wioskach i miasteczkach Marca Chagalla, czy o nieistniejących miastach na obrazach Giorgio de Chirico. Nie zapominając o sławnym domu *Dom przy torach* Edwarda Hoppera.

Widząc z perspektywy czasu wyraźną relację między moją twórczością a moim domem na przedmieściu, drugi rozdział pracy poświęciłam Zaciszu, miejscu w którym mieszkam i pracuję. Zacisze, stało się dla mnie ważnym tematem i w pewnym sensie rozpoznawalnym motywem mojego malarstwa. Definiuję i opisuję specyfikę dzielnicy usytuowanej na przedmieściach Warszawy, podlegającej zmianom po II wojnie światowej.

Dla głębszego zrozumienia problemów związanych z moimi artystycznymi wyborami w rozdziale *Proces twórczy*, komentuję prace, które aktualnie maluję, odsłaniam sposób w jaki powstają. Dochodzę do wniosku, że mój zapis obserwacji najbliższego otoczenia często daje w efekcie trudny do przewidzenia i zaskakujący

wynik, powodując wrażenie powierzchowności, pośpiechu, niezdarności, jednocześnie nadając obrazom autentyczności. Rezultaty poszukiwań zależą głównie od adekwatnego przełożenia emocji, wzruszeń, refleksji i skojarzeń związanych z ważnymi dla mnie pierwszymi doświadczeniami jako dziecka, a obecnie dojrzałego człowieka, cały czas odkrywającego tajemnice miejsc, z którymi się identyfikuję, na język prostego obrazowania. Tymi miejscami w naturalny dla mnie sposób stały się domy, przedmieścia i przestrzenie podmiejskie, które zapisały się w mojej dziecięcej pamięci i nadal trwają już u dorosłego człowieka.

Na obrazach pojawiają także elementy i obiekty militarne, czyli „maszyny wojenne” niosące zagrożenie i śmierć naszemu istnieniu. Przypominają, że budowa i trwanie domu zależy od wielu czynników.

Zasadniczą częścią rozprawy stanowi opis obrazów. Charakterystyczna jest dla nich plakatowa powierzchowność, prostota formy, często spotykana w realizacjach Polskiej Szkoły Plakatu. Pojawiający się zaś dom jest pewnego rodzaju ikoną. Czasem obrazy można porównać z kadrami widzianymi z okna jadącego pociągu. Dwie różne przestrzenie na jednym płótnie ostatnio stały się dla mnie ważnym wyzwaniem i eksperymentem. Dlatego bardzo ciekawym zjawiskiem jest dla mnie kolaż, gdzie na jednej płaszczyźnie zestawione są obce sobie elementy.

Rozdział zatytułowany „Spotkania”, dotyczy moich bezpośrednich spotkań z artystami, wydarzeniami artystycznymi, ale także intelektualnych fascynacji związanych ze sztuką. Dzielę się wrażeniami ze spotkań z Władysławem Hasiorem i z Włodzimierzem Pawlakiem, które szczególnie mocno zapadły w mojej pamięci. Opisuję także moją fascynację kolorem, głównie za sprawą twórczości Jana Cybisa. Jego malarstwo jest mi bliskie, tak jak rzeźby Magdaleny Abakanowicz, instalacje Koji'ego Kamoji'ego. Omawiam także zjawiska w sztuce, szczególnie współczesnej, które wzbudzają moje zainteresowanie i są dla mnie cenne.

W niniejszej rozprawie przedstawiam źródła mojej malarskiej inspiracji i kierunek poszukiwań. Pojawia się twórczość ważnych dla mnie artystów, wątki biograficzne, nawiązania do literatury przedmiotu oraz wnioski i autorefleksja. Tekst opatrzone jest wieloma cytatami. Dokonałam tutaj szczegółowej analizy własnego malarstwa, umożliwiającą mi ocenę własnego dorobku w miarę obiektywnie.

Mrozowska