

AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi

Przestrzeń, obiekt, natura – jako źródło inspiracji obiektów użytkowych.

Promotor

prof. Jolanta Rudzka-Habisiak

Autor

mgr Izabela Walczak

Łódź 2021

Praca doktorska pt. Przestrzeń, obiekt, natura ma na celu realizację wielofunkcyjnych obiektów współistniejących w przestrzeni miejskiej, muzealnej-wystawienniczej, jak również w naszych ogrodach, miejscach wypoczynku, kontemplacji i zabawy. Założeniem mojego projektu jest koegzystencja człowieka z naturą.

Pracę nad realizacją doktoratu podzieliłam na trzy dziedziny: dywany przemysłowe, tkaniny żakardowe i wiklinowe obiekty- siedziska. Są to działania bardzo mi bliskie, stanowiące kontynuację mojej wcześniejszej praktyki i eksperymentów. W pracy poszerzam i szukam nowych rozwiązań technologicznych oraz realizacyjnych, na które składa się zbiór wieloletnich doświadczeń zdobytych po zakończeniu studiów, takich jak praca w przemyśle, plenery wiklinowe czy pasja tworzenia tkanin. Żakardy to nowe wyzwanie, jakie podejmuję w poszukiwaniu artystycznego i projektowego spełnienia oraz ciągłego rozwoju.

Poprzez projekt doktorski chciałabym zaakcentować stosunek człowieka do natury. Tworząc obiekty, formy biomorficzne mam nadzieję dać wyraz przejścia natury do „naszego” świata. Formy przestrzenne łączące dwa światy są symbolem współczesnej tendencji powrotu do korzeni, potrzeby bliskości człowieka z naturą. Z jednej strony są to rzeczy unikatowe- siedziska wykonane z wikliny, które mogą zaistnieć jako obiekty artystyczne, ale również jako funkcjonalne meble typu outdoor. Na kolekcję składają się również dywany przemysłowe zrealizowane w technologii Axminster, wykonane z wełny 100%, naturalnej niebarwionej, a także zestaw poduszek zrealizowanych w technice żakardu oraz na krośnie nicielnicowym. Kolekcja doktorska to autorska interpretacja Świata, zainspirowana światem zewnętrznym, wrażeniem i postrzeganiem przyrody.

Całość bazuje na materiałach naturalnych jak wełna wiklina, len czy bawełna. Jedynym odstępstwem jest zastosowanie akrylu w tkaninach żakardowych i nicielnicowych. W realizacjach unikatowych wykorzystuję różne sploty, część z nich to moja inicjatywa autorska. W pracy nad dywanami przemysłowymi, czy żakardami postaram się wykazać, jak ważne znalezienie języka porozumienia pomiędzy sztuką a ograniczeniami technologicznymi. Kolekcję traktuję jak płótno malarskie do wyrażenia emocji przeżywania natury i otaczającej przyrody.

Kolekcja - założenia, zestaw - obiekty, dywany i żakardowe poduchy

Praca doktorska składa się z trzech kolekcji, w skład których wchodzi dywany przemysłowe, żakardowe poduchy oraz funkcjonalne obiekty wiklinowe. Taki niecodzienny zestaw realizacji wynika z mojej osobowości. Jestem osobą, która poszukuje, eksperymentuje i w swej twórczości stawia sobie wyzwania. Po zakończeniu studiów w Łódzkiej ASP pracowałam, jako projektant w Fabryce Dywanów Agnella S.A. w Białymstoku, zatem projekt i realizacja dywanów to dla mnie rzecz naturalna. Wiklinowe obiekty są efektem mojej fascynacji tym materiałem, z którym miałam przyjemność zapoznać się i pracować podczas międzynarodowych plenerów wikliniarskich. Żakard to wyzwanie, które podjęłam jako „człowiek tkaniny”. Każda z realizacji w odrębnej technice, technologii jest moją próbą przeniesienia na wzornicze obiekty wrażeniowych szkiców malarskich.

Moją inspiracją jest natura, otaczająca przyroda wraz ze zjawiskami atmosferycznymi. Jest to pewnego rodzaju próba sił, jak przedstawić ulotność, zapamiętany klimat miejsca, rysunek korony drzew, powiew wiatru niosący jesienną słotę. Jak ukazać to piękno i nie zatracić go w realizacjach przemysłowych, które niosą ze sobą bardzo duże ograniczenia projektowo realizacyjne? Jak przełożyć aurę, nastrój na bezwzględne parametry produkcyjne?

Dywany „Przestrzeń I, II, III, IV”

Dywany przemysłowe o wymiarach 200x300 cm to jest 551x / 945y pikseli, gęstość wyrobu 7/8. Realizacje wykonane z wełny naturalnej niebarwionej w technologii Axminster o podwyższonym runie 12 mm na jutowej bazie, podklejane klejem lateksowym. Przemysłowa paleta została przeze mnie znacznie ograniczona, wszystkie wzory bazują na czterech wybranych kolorach: krem, jasny szary, średni szary oraz ciemny szary. Dywany charakteryzuje dynamika w kompozycji, powierzchnie są melanzowane, by uzyskać głębię obrazu. Nie stosowałam czystych dużych plam barwnych.

Przestrzeń I, 200x300cm, Aksminster

Przeźnięć II, 200x300cm, Aksminster

Przeźrzenie III, 200x300cm, Aksminster

Przeźreń IV, 200x300cm, Aksminster

Kolekcja „Lęgowisko” to biomorficzne obiekty użytkowe o efemerycznych kształtach wpisanych w przestrzeń natury. Wiklinowe obiekty „tkane” własnymi splotami z założenia są formami zmiennymi, poddającymi się działaniu sił natury i upływowi czasu. Zestaw jest ukłonem w stronę designu organicznego zarówno pod względem inspiracji, jak i założeń ekologicznych. Na kolekcję składa się pięć realizacji z, czego cztery to siedziska, natomiast jeden z nich to forma artystycznej wypowiedzi.

Remiz I rozmiar 110x120x57cm wiklina

Remiz I rozmiar 110x120x57cm wiklina

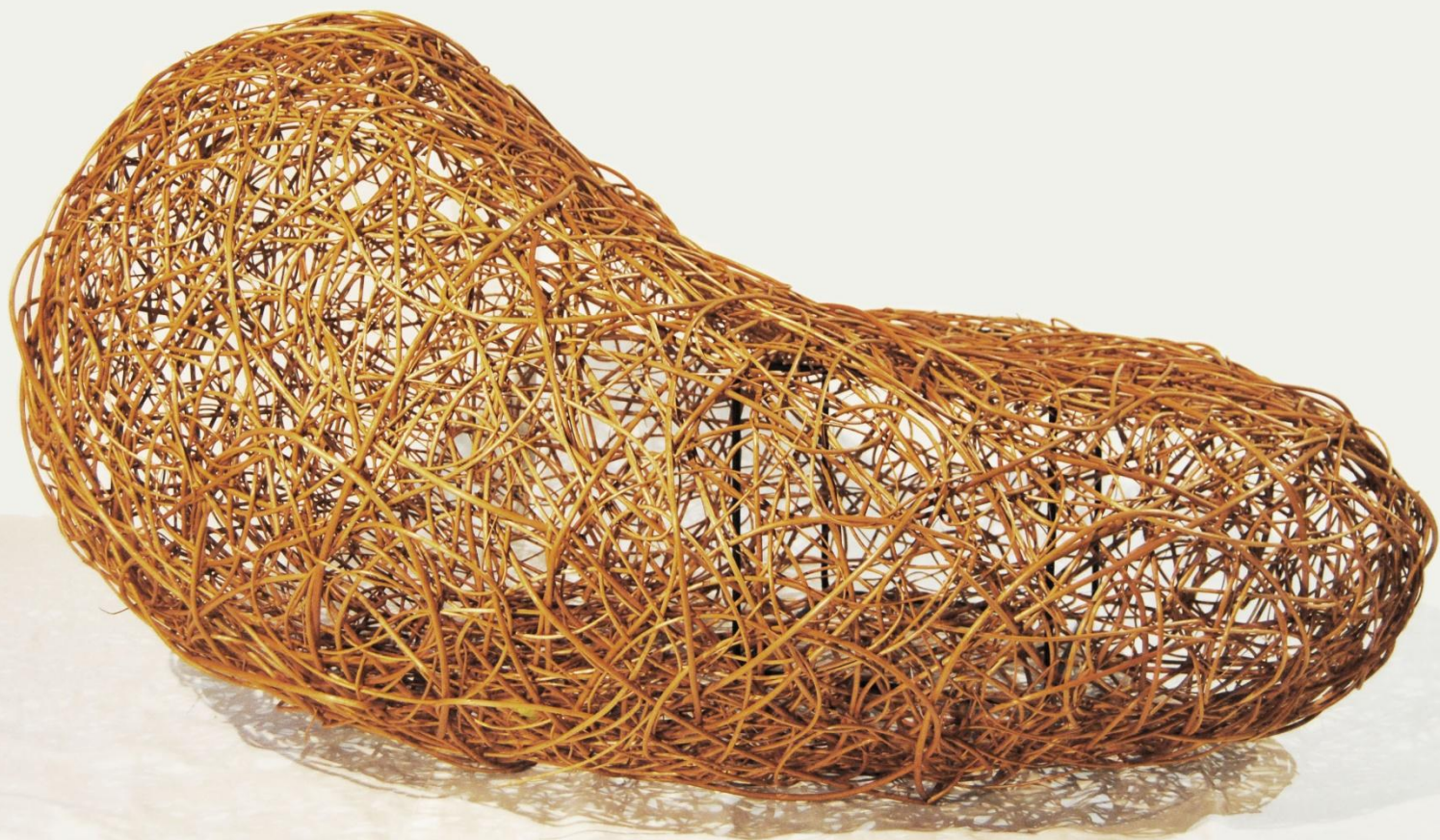
Remiz I rozmiar 110x120x57cm wiklina

Remiz I rozmiar 110x120x57cm wiklina

Remiz II rozmiar 106x158x78 cm wiklina

Remiz II rozmiar 106x158x78 cm wiklina

Remiz II rozmiar 106x158x78 cm wiklina

Remiz II rozmiar 106x158x78 cm wiklina

Sroka wiklina 160x230x170 cm

Sroka wiklina 160x230x170 cm

Pierwowzorem dla zrealizowanych taboretów stała się Jaskółka Dymówka. Jest to ptak bardzo popularnie występujący w Polsce, charakteryzuje się pięknym opływowym kształtem i niezwykłą zwinnością. Większość dnia spędza w locie, a na ziemi nie siada prawie nigdy. Biorąc za wzór tego niewielkiego ptaka, moje realizacje są tak skonstruowane, by sprawiały wrażenie lewitujących nad ziemią. Stabilna konstrukcja w czarnym kolorze, wtapia się w tło eksponując jedynie wysmukłe wiklinowe siedzisko. Zastosowany splot płócienny w części siedzenia i pozostawione długie witki wiklinowe nawiązują do wyglądu jaskółki podczas lotu. Sprawiają wrażenia jakby były w ciągłym ruchu. Niezwykłe ubarwienie Jaskółki, która kojarzy nam się z białym brzuszkiem, przełożyłam na czarny akcent w jednym z siedzisk. Taborety mogą stanowić ozdobę ogrodu, jako rzeźbiarskie obiekty, mogą również spokojnie służyć jako funkcjonalne meble outdoorowe.

Taborety Jaskółki Wymiary 30x160x110cm
Materiały: wiklina, metalowy stelaż

Taborety Jaskółki Wymiary 30x160x110cm
Materiały: wiklina, metalowy stelaż

Kolekcja „Pejzaże” składa się z sześciu poduch wykonanych na krosienku TC2 oraz krośnie nicielnicowym. Zastosowanie materiały to len, wełna, bawełna oraz akryl. Wypełnieniem są kulki silikonowe pozyskane jako odpad od producenta. Poduchy są różnej wielkości, każda z nich jest własną historią poszukiwań różnych rozwiązań technicznych, stosowanych splotów, oraz możliwości tworzenia i zmiany wzorów bezpośrednio podczas tkania na krosienku. Przystępując do projektowania żakardów, za cel postawiłam sobie stworzenie obrazów, które mogą być tkaninami dekoracyjnymi, a jednocześnie możliwe będzie ich wykorzystanie w sposób funkcjonalny, jako dekoracyjne poduchy. Żakardy mają stanowić samoistne dzieła, obrazy jedno-raportowe.

Zamiec, 65x72x30cm.
Materiały: len, akryl, bawełna

Bezkrzes, 65x68x30 cm.

Materiały bawełna, akryl, wełna

Sitowie, 65x74x30cm.
Materiały len, akryl, wełna, bawełna

Mgła, 65x42x30 cm.

Materiały bawełna, wełna, akryl

Burza, 65x75x30 cm.
Materiały: len, akryl, bawełna

Pejzaż miejski, 65x90x30 cm.
Materiały len, akryl, bawełna