

KAPSUŁA ŻYCIA – SPEKTRUM ŚWIATŁA

GRAFIKA – LINORYT

| CYJANOTYPIA

| OBIEKTY MALARSKIE

MONIKA IWAN

KAPSUŁA ŻYCIA – SPEKTRUM ŚWIATŁA

Monika Iwan

Grafika – linoryt | Cyjanotypia | Obiekty malarskie

Cykl prac będących obiektami malarskimi to dyplom artystyczny wykonany przez autorkę na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, w pracowni malarskiej pod kierunkiem prof. dr hab. Urszuli Ślusarczyk. Część linorytów to aneks artystyczny magisterskiej pracy dyplomowej. Prace zostały wykonane w pracowni grafiki warsztatowej pod kierunkiem dr hab. prof. UJK Magdaleny Szplit-Królikowskiej. Materiał zdjęciowy nasion, które stanowiły główną inspirację do powstania prac, został zgromadzony dzięki współpracy z prof. dr hab. Renatą Piwowarczyk z Instytutu Biologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

Wykaz prac w katalogu

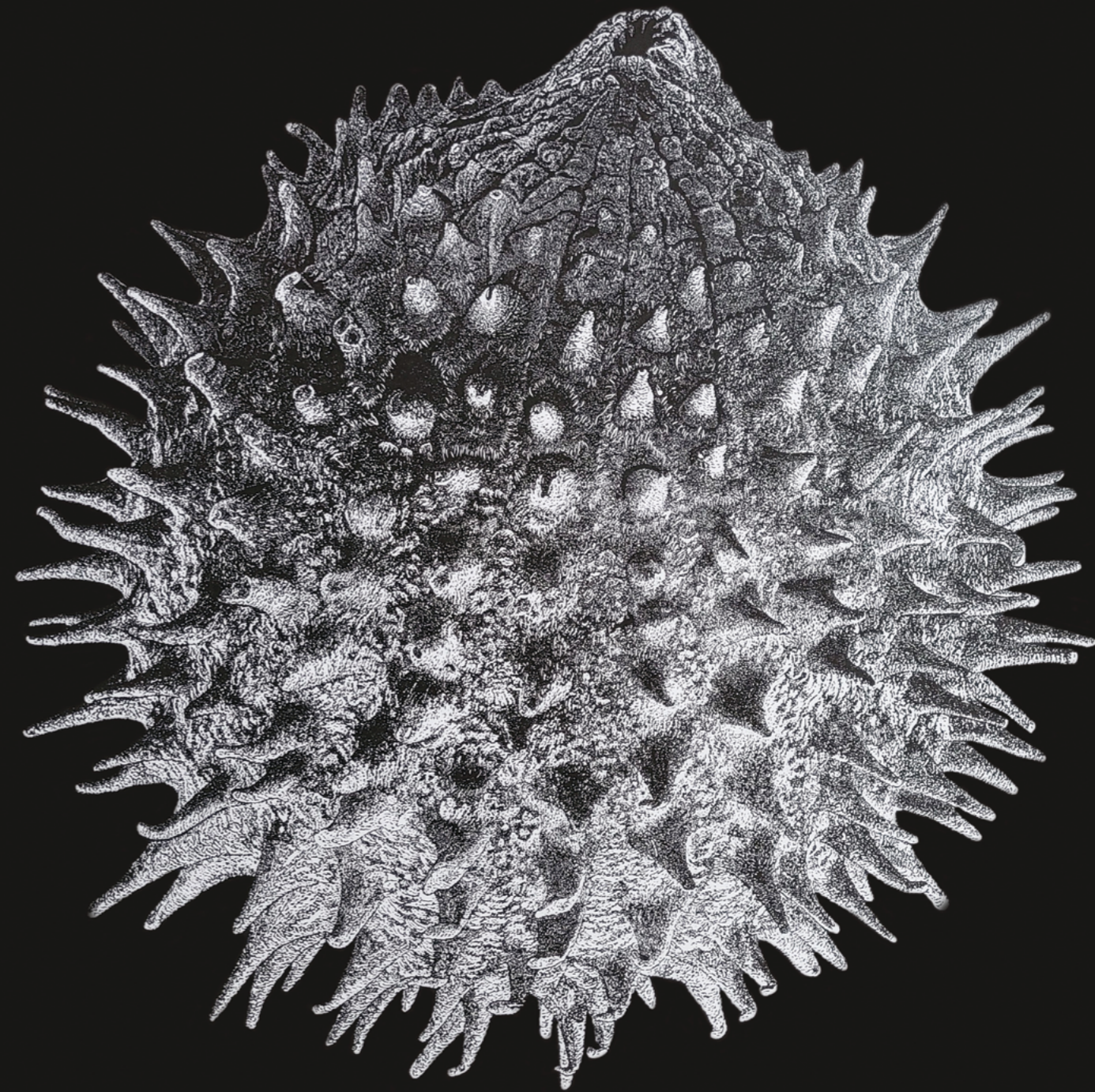
Kapsuła życia X	linoryt	70 x 70 cm	2024	str. 5
Kapsuła życia III	linoryt	26 x 38 cm	2024	str. 6
Kapsuła życia IV	linoryt	70 x 70 cm	2024	str. 7
Kapsuła życia VII	linoryt	70 x 70 cm	2024	str. 8
Kapsuła życia VI	linoryt	70 x 70 cm	2024	str. 9
Kapsuła życia I (na dole)	linoryt	50 x 50 cm	2022	str. 10
Kapsuła życia II (na górze)	linoryt	50 x 50 cm	2022	str. 10
Kapsuła życia III	linoryt	70 x 70 cm	2022	str. 11
Kapsuła życia IV	linoryt	70 x 70 cm	2022	str. 12
Kapsuła życia V	linoryt	70 x 70 cm	2022	str. 13
Kształty natury VII	technika własna	100 x 100 cm	2022	str. 15
Kształty natury V	technika własna	100 x 100 cm	2022	str. 16
Kształty natury VI	technika własna	100 x 100 cm	2022	str. 17
Kształty natury III	technika własna	100 x 100 cm	2022	str. 18
Kształty natury IV	technika własna	100 x 100 cm	2022	str. 19
Kształty natury II	technika własna	100 x 100 cm	2022	str. 20
Kształty natury I	technika własna	100 x 100 cm	2022	str. 21
7	cyjanotypia	100 x 100 cm	2022	str. 23
5	cyjanotypia	100 x 100 cm	2022	str. 24
2	cyjanotypia	100 x 100 cm	2022	str. 25
3 (lewy górny róg)	cyjanotypia	100 x 100 cm	2022	str. 26
4 (prawy górny róg)	cyjanotypia	100 x 100 cm	2022	str. 26
9 (lewy dolny róg)	cyjanotypia	42 x 97 cm	2022	str. 26
8 (prawy dolny róg)	cyjanotypia	90 x 90 cm	2022	str. 26
1	cyjanotypia	100 x 100 cm	2022	str. 27

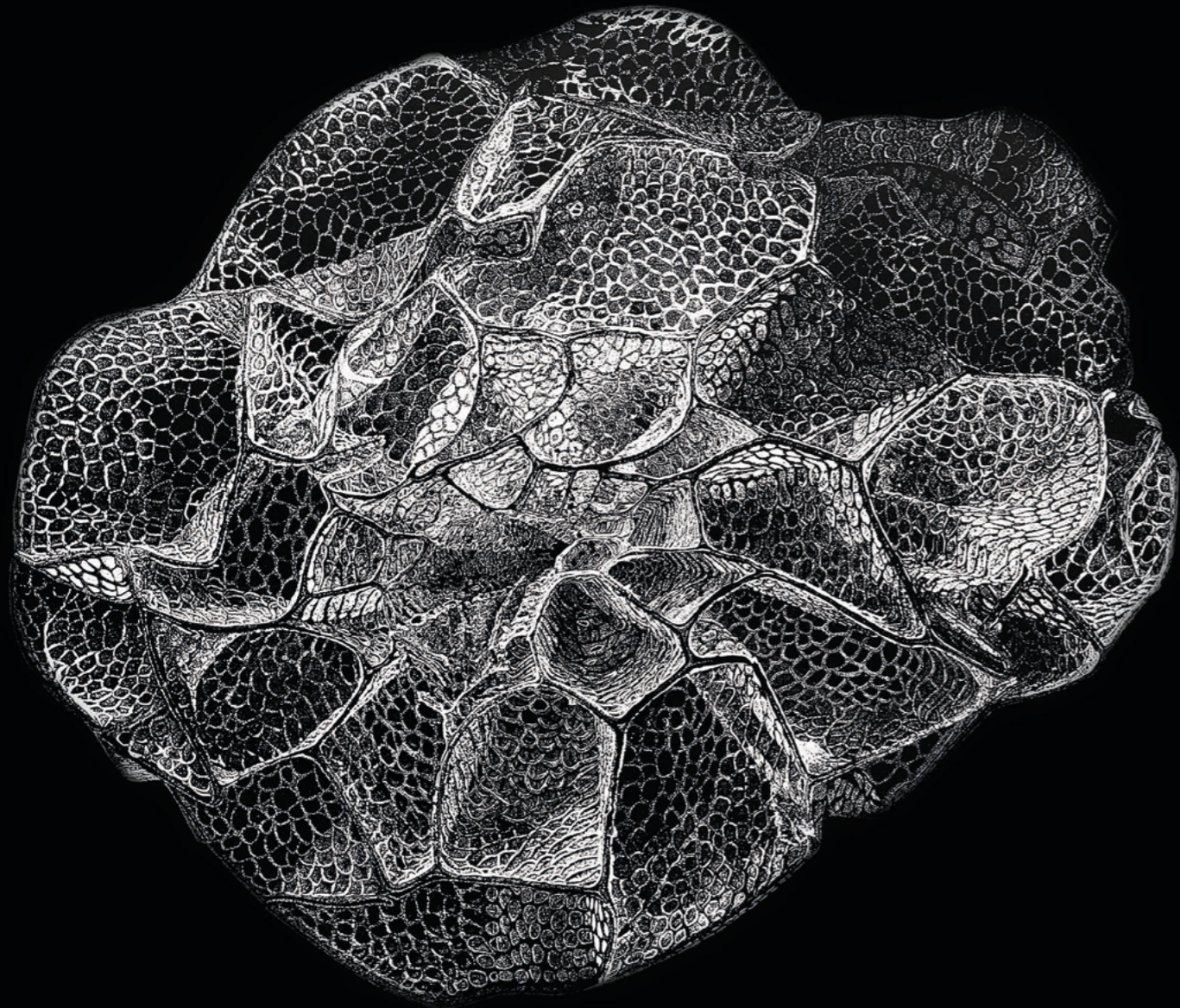
Opis prac graficznych

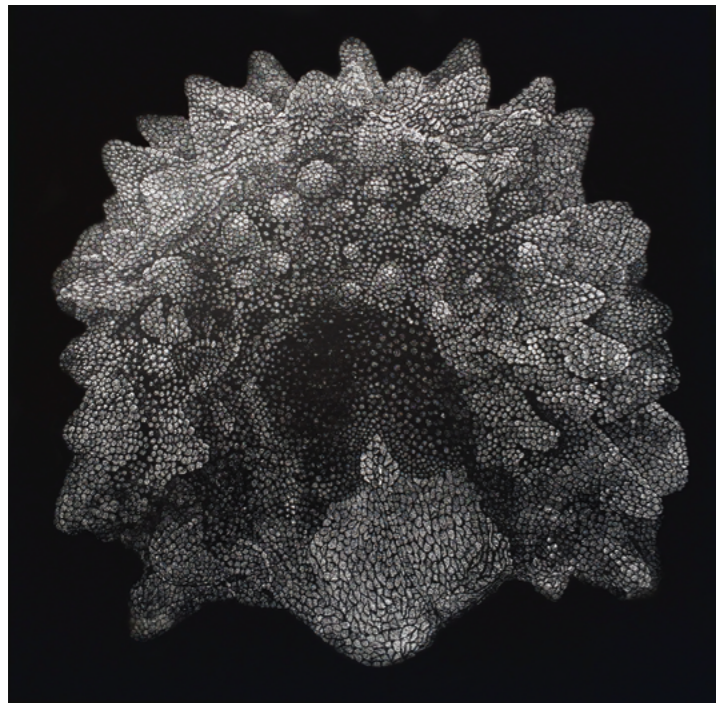
Cykl prac graficznych wykonany jest w technice druku wypukłego – linorytu. Powstał w wyniku inspiracji nasionami oglądanymi pod mikroskopem. Posiadają one często fantastyczne kształty, jak również faktury niewidoczne gołym okiem. Dopiero sięgnięcie po specjalistyczny sprzęt do ich obserwacji pozwala nam dostrzec te niezwykle dzieła sztuki tworzone przez naturę. Celem pracy było przedstawienie świata niewidzialnego, ale niosącego bardzo mocny ładunek symboliczny, jakim jest życie. Nasiono, które znajdzie się w odpowiednich warunkach, przestacza się w roślinę dającą pokarm, będącą schronieniem, domem dla innych organizmów. Tytułowa kapsuła oznacza możliwość przeniesienia w czasie i odnowienia życia w dowolnym momencie dziejów. Gdyby kataklizm zakończył naszą ziemską egzystencję, właśnie nasiono stanowiłoby element, który powinien być najbardziej chroniony i zabezpieczony, tak aby życie mogło na nowo się odrodzić.

Forma nasion przedstawionych na grafikach jest przestrzenna dzięki mocnemu zaakcentowaniu światła, które buduje ich kształty. Cechą wspólną wszystkich prac jest umieszczenie graficznego obiektu na czarnym tle. Jest to zabieg pozwalający na zaakcentowanie tematu prac, wyeksponowanie pierwszego planu. Organiczny kształt obiektów wraz z bogactwem ich struktur powstał dzięki zastosowaniu drobnego cięcia w postaci punktów, jak i nieregularnych większych i mniejszych kresek.

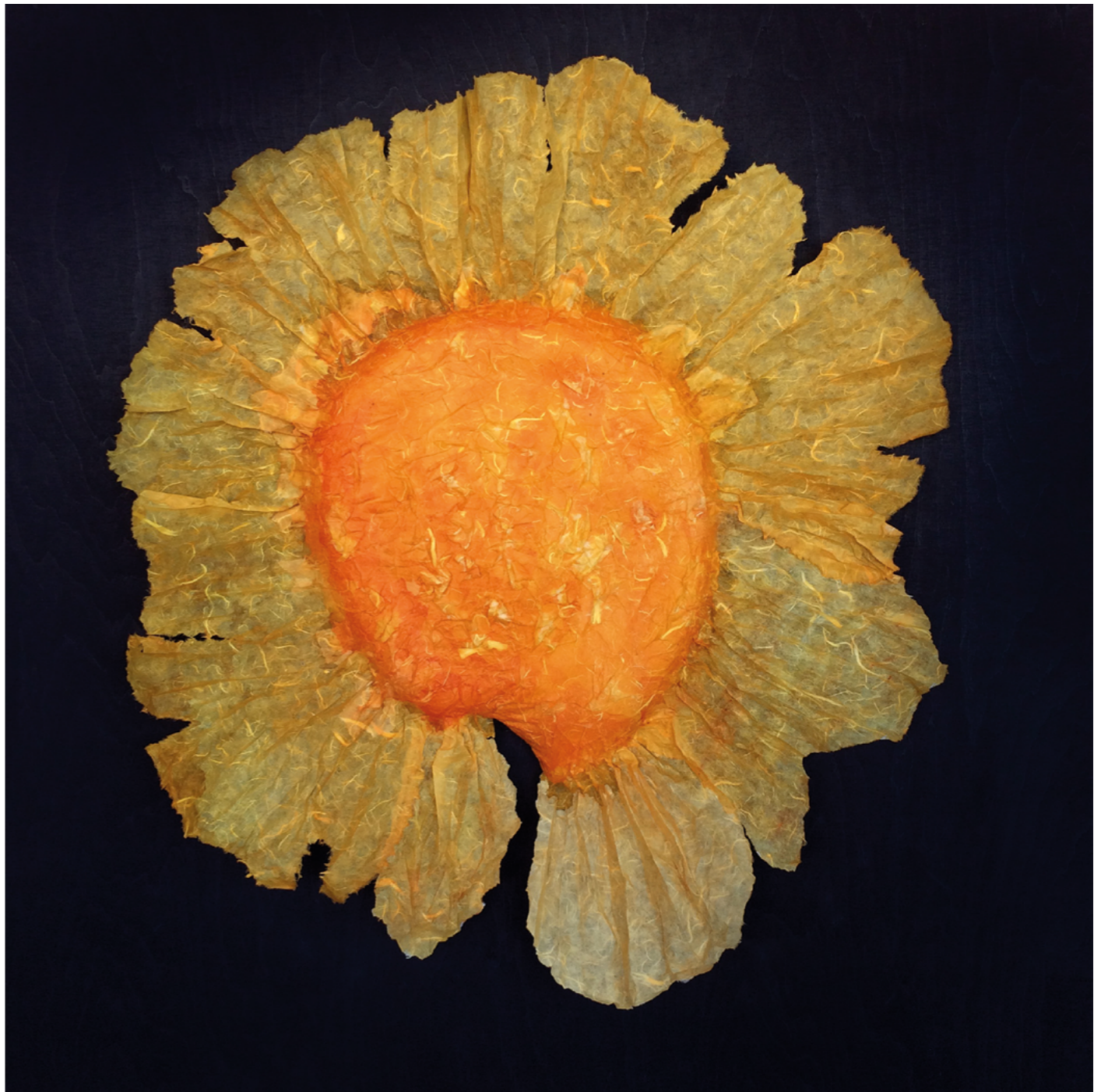
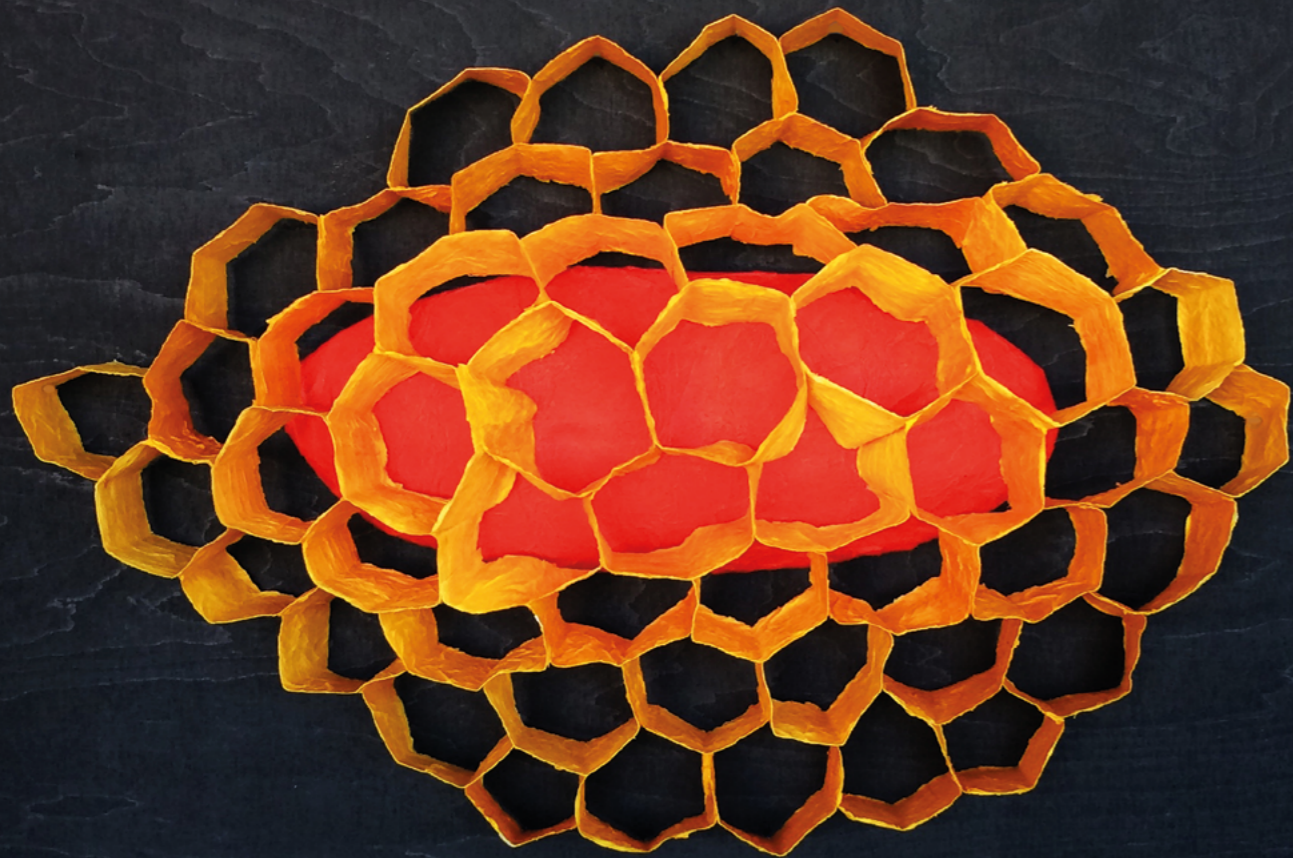

Opis obiektów malarskich

Obiekty malarskie wykonane zostały w technice własnej na płycie. Obrazy powstały w wyniku fascynacji naturą, a zwłaszcza karpologią, czyli działem botaniki zajmującym się nasionami. Dzięki współpracy z Instytutem Biologii UJK w Kielcach udało się zgromadzić materiał zdjęciowy tych nasion, które można zobaczyć gołym okiem, ale również tych widzianych tylko pod mikroskopem. Ten obszar badawczy stanowił główną inspirację do powstania pracy artystycznej. Obserwacja kształtu nasion oraz powierzchni ich łupin, mających często różnorodne urzeźbienie powierzchni lub też aparat lotny, a będących niezwykle delikatną ich częścią, dały punkt wyjścia do tworzenia poszczególnych obiektów. Kształt prac przywołuje na myśl ziarno, czyli jedną z najtrwalszych i pierwotnych form, która pozostaje uśpiona. W momencie pojawienia się sprzyjających warunków budzi się, by przeistoczyć w okazałą roślinę. Prace powstały z takich materiałów jak lniana tkanina, papier, flizelina. Elementy nawiązujące do natury posiadają przeróżne struktury i faktury, stanowiące o charakterze poszczególnych obiektów. Ich przestrzenność ma istotne znaczenie, ponieważ to ona buduje bryłę poprzez światło i cień, jaki się pojawia. Kolorystyka jest abstrakcyjna, zaczerpnięta z wyobraźni, podejmująca temat malarskości poszczególnych form. Prace mają czarne tło, będące odniesieniem do warunków naturalnych, w jakich ziarno się znajduje w czasie wegetacji. Jest to również element eksponujący główny temat, jakim jest forma inspirowana naturą.

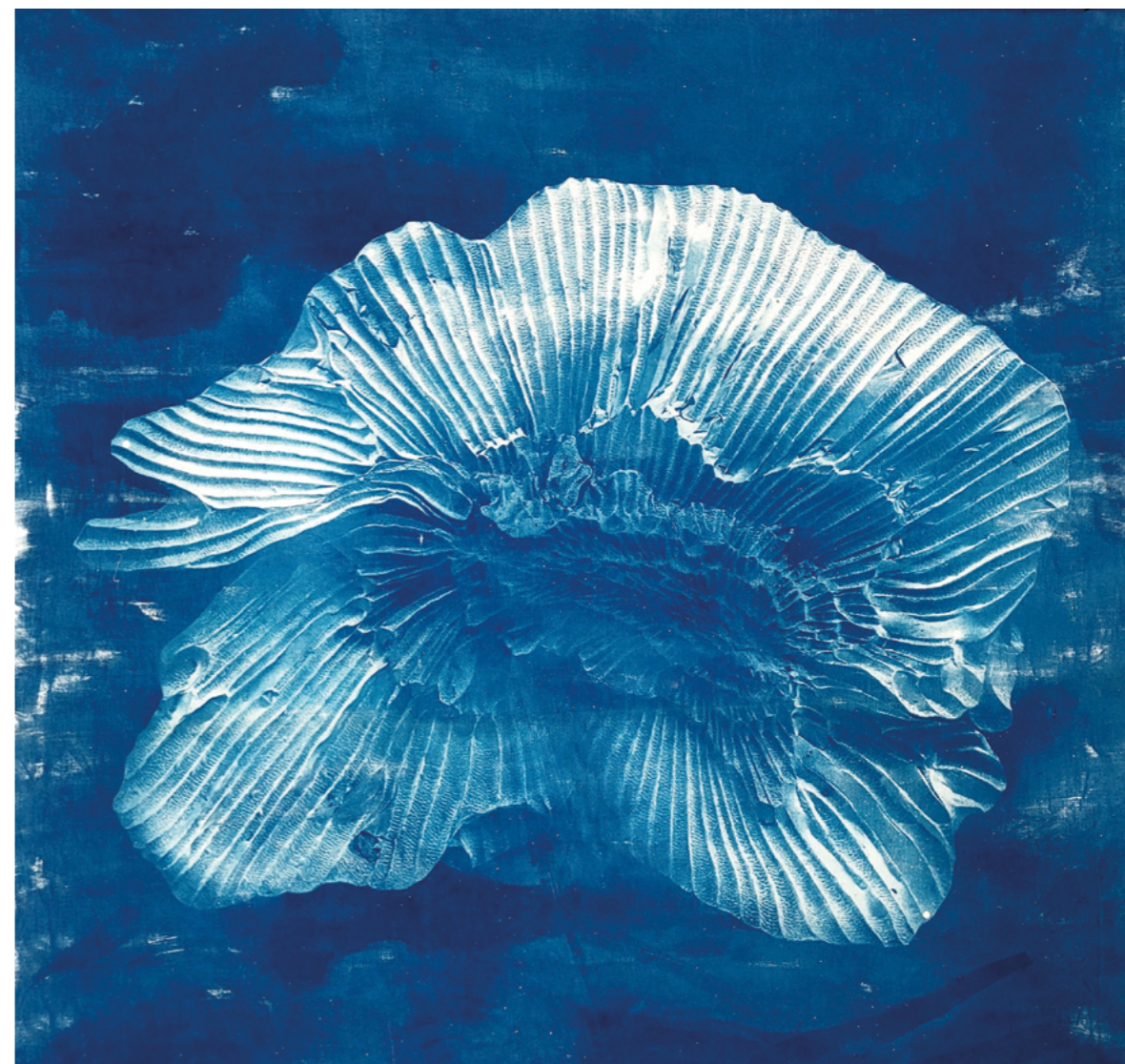

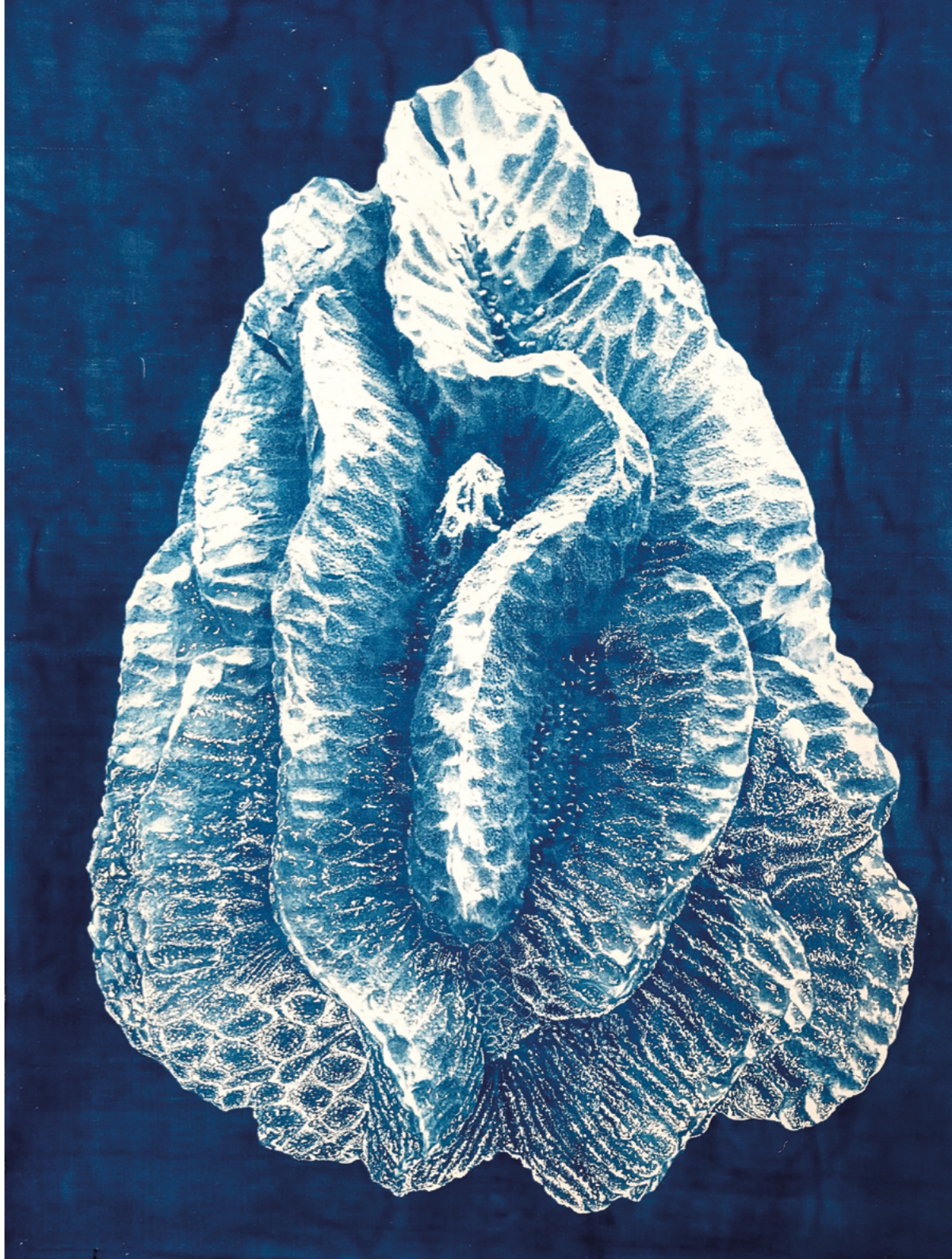
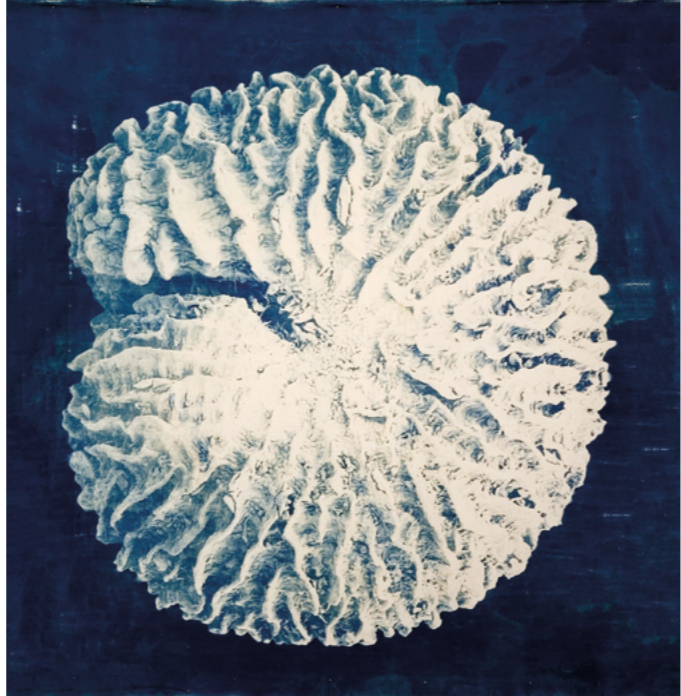

Opis prac fotograficznych – cyjanotypia

Cyjanotypia to szlachetna technika fotograficzna, polegająca na wykorzystaniu światłoczułości soli żelaza. Charakteryzuje się monochromatycznym zdjęciem fotograficznym w kolorze niebieskim, tworzonym przez błękit pruski. Ta dawna technika łączy potencjał grafiki i fotografii. Na kompozycjach widoczne są odbicia nasion, które pochodzą z kliszy umieszczonej na tkaninie pokrytej światłoczułą emulsją i poddanej działaniu światła słonecznego. Delikatność detali nasion kontrastuje z głębią niebieskiego tła, symbolizując harmonię natury i przemijalność. Każde nasiono reprezentuje potencjał życia, jego cykl i nieustanną odnowę. Proces cyjanotypii, będący dialogiem światła i cienia, pozwala uchwycić ulotną formę natury, przekształcając ją w trwałą, artystyczny obraz.

Monika Iwan, ur. 19.03.1982 r. w Kielcach. Absolwentka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na Wydziale Sztuki, kierunku sztuki plastyczne. Ukończyła Studium projektowania i konstrukcji obuwia w Szkole Artystycznego Projektowania Ubioru w Krakowie oraz projektowanie ubioru w Studium Projektowania Ubioru „Omega” w Kielcach. Studia licencjackie ukończyła na kierunku wzornictwo w kieleckim uniwersytecie, a pracę dyplomową wykonała na rezydencji artystycznej w Ćmielów Design Studio.

Należy do Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Kieleckiego. Od 2014 roku prowadzi własną pracownię ceramiczną w Świętej Katarzynie. W pracy artystycznej zajmuje się głównie ceramiką, linorytem i fotografią w technikach dawnych. Łączy wiele dziedzin sztuki oraz szeroki wachlarz materiałów, dzięki którym tworzy obiekty malarskie o różnych fakturach, często będące wynikiem eksperymentu.

Wybrane wystawy indywidualne

Ciekoty, Polska	2023	„Kapsuła życia”, linoryt i obiekty malarskie. Centrum Edukacji i Kultury „Szkłany Dom”
Kielce, Polska	2023	Wystawa pracy dyplomowej z malarstwa i aneksu z grafiki warsztatowej. Galeria za Rogiem / UJK
Ciekoty, Polska	2019	„Genesis”, wystawa ceramiki. Centrum Edukacji i Kultury „Szkłany Dom”
Sandomierz, Polska	2017	„Genesis”, wystawa ceramiki. Galeria Optymizmu

Wybrane wystawy zbiorowe

Belgrad, Serbia	2024	„Art Encounters”. The House of King Peter I
Kielce, Polska	2024	„47 Przedwiośnie”. Wystawa pokonkursowa Interdyscyplinarnego Konkursu Plastycznego Województwa Świętokrzyskiego. Biuro Wystaw Artystycznych
Kielce, Polska	2024	„Terytoria”. Biuro Wystaw Artystycznych
Kielce, Polska	2024	„Fotoperiferie”. Biuro Wystaw Artystycznych
Tartu, Estonia	2024	„Harmony in Chaos”. Typa Gallery
Rio Cuarto, Argentyna	2024	Międzynarodowy Konkurs Miniatury
Kielce, Polska	2024	Kapitał Sztuki – Suplement 2023. Biuro Wystaw Artystycznych
Tartu, Estonia	2024	„3points of linocut”, wystawa prac graficznych
Sofia, Bułgaria	2023	IX Międzynarodowe Triennale Grafiki
Ploiesti, Rumunia	2023	XV Międzynarodowe Biennale Grafiki Współczesnej
Belgrad, Serbia	2023	V Międzynarodowe Triennale Grafiki
Słubice/Frankfurt nad Odrą, Polska/Niemcy	2023	Labirynt – Festiwal Nowej Sztuki

Erywań, Armenia	2023	IV Międzynarodowe Biennale Grafiki
Bodzentyn, Polska	2023	Wystawa linorytu. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Adeli Nawrot
Warna, Bułgaria	2023	XXII Międzynarodowe Biennale Grafiki
Lubiąż, Polska	2023	Slot Art Festival
Kielce, Polska	2023	„Listy z pracowni II”, Związek Polskich Artystów Plastyków. Galeria Tycjan
Kielce, Polska	2023	„Przedwiośnie 2023”, wystawa pokonkursowa Interdyscyplinarnego Konkursu Plastycznego Województwa Świętokrzyskiego. BWA
Paryż, Francja	2023	„Mirrors”. Galeria Laboratoire D'exposition
Kielce, Polska	2023	„Entropia”. Galeria Dworzec 17:30
Rio Cuarto, Argentyna	2022/2023	Pierwszy Międzynarodowy Konkurs Miniatury. Miejskie Muzeum Sztuk Pięknych
Kielce, Polska	2022	„Punkty styczne”. Galeria Biblioteki Uniwersyteckiej UJK w Kielcach
Kielce, Polska	2022	„Kielecka Szkoła Linorytu”. Centrum Edukacji i Kultury „Szkłany Dom”
Gera, Niemcy	2022	Wystawa grafiki. Galeria M1 Kunstzone
Kielce, Polska	2022	Wystawa pokonkursowa Interdyscyplinarnego Konkursu Plastycznego Województwa Świętokrzyskiego „Przedwiośnie 2022”. BWA
Wilków, Polska	2021	Udział w warsztatach Land-Art Mandala
Kielce, Polska	2020	Wystawa pokonkursowa Interdyscyplinarnego Konkursu Plastycznego Województwa Świętokrzyskiego „Przedwiośnie 2020”. BWA
Kielce, Polska	2018	Warsztaty arteterapii – leczenie poprzez proces tworzenia ceramiki. Targi Agrottravel & Active Life
Kielce, Polska	2016	Wystawa pokonkursowa Interdyscyplinarnego Konkursu Plastycznego Województwa Świętokrzyskiego „Przedwiośnie 2016”. BWA
Warszawa, Polska	2016	Art Fresh Festival

Kielce, Polska	2015	Wystawa pokonkursowa Interdyscyplinarnego Konkursu Plastycznego Województwa Świętokrzyskiego „Przedwiośnie 2015”. BWA
Kielce, Polska	2014	Wystawa prac dyplomowych. Galeria XS / UJK
Kielce, Polska	2013	„Zabawka przyjazna dziecku”, wystawa pokonkursowa. Muzeum Zabawek i Zabawy
Kielce, Polska	2012	„Iluminacje”, wernisaż otwierający Instytut Dizajnu w Kielcach

Nagrody i wyróżnienia

Kielce, Polska	2023	II nagroda za cykl grafik pt. „Kapsuła życia” w wystawie pokonkursowej Interdyscyplinarnego Konkursu Plastycznego Województwa Świętokrzyskiego „Przedwiośnie 2023”. BWA
Kielce, Polska	2018	II miejsce w konkursie na najlepszy produkt turystyki prozdrowotnej za Warsztaty arteterapii – leczenie poprzez proces tworzenia ceramiki. Targi Agrottravel & Active Life
Kielce, Polska	2013	Wyróżnienie w kategorii Zabawka artystyczna w wystawie pokonkursowej pt. „Zabawka przyjazna dziecku”. Muzeum Zabawek i Zabawy
Legnica, Polska	2006	III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie dla Młodych Projektantów

Wydawnictwo towarzyszące wystawie linorytu, cyjanotypii oraz obiektów malarskich
Moniki Iwan pt. „Kapsuła życia - spektrum światła” w Galerii Biblioteki Uniwersyteckiej w Kielcach
luty-marzec 2025

Kurator wystawy:
Aneta Tkacz

Skład i opracowanie graficzne:
Anita Zuba

Redakcja:
Aneta Tkacz

Zdjęcia prac do katalogu:
Monika Iwan

Zdjęcie portretowe na s. 28 wykonane w pracowni fotograficznej dra Arkadiusza Sędka

Wydawca:
Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach
ul. Uniwersytecka 19, 25-406 Kielce
www.buk.ujk.edu.pl

© Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach

ISBN:
978-83-964718-8-8

Druk i oprawa:
Makar Print
www.makar-print.pl

Kielce 2025

