

Magdalena Kacperska

Transformacja i transpozycja koloru - dzieło malarskie a dzieło graficzne

Transformacja i transpozycja koloru to część problemu, który podjęłam w mojej pracy badawczej realizowanej w ramach pracy doktorskiej. Precyzując cele badawcze, posłużyłam się dwoma technikami artystycznymi: malarstwem i grafiką. W mojej dotychczasowej twórczości posługiwałam się nimi równolegle, ale nigdy nie analizowałam, czy są one od siebie zależne, jak duży jest ich wzajemny wpływ, w jakim stopniu technika warunkuje wydzźwięk artystyczny dzieła, czy też jaka jest rola koloru w tworzeniu poszczególnych prac.

Głównym celem mojej rozprawy stało się zderzenie graficznego porządku warsztatowego wynikającego z właściwości technologicznych, z emocjonalnością tworzenia obrazu i budowania plamy malarskiej. Innym dążeniem jest analiza i porównanie procesu tworzenia i jego efektu końcowego przy użyciu wybranych technik, w tym przypadku materialności obrazu malarskiego i jej redukcji na rzecz syntetycznego, płaszczyznowego charakteru grafiki zrealizowanej w technice druku wypukłego. Na każdym etapie pracy najważniejsze stało się poszukiwanie relacji koloru oraz wpływu światła na barwę. Interakcje koloru i rola światła, jako elementów kształtujących formę, są dla mnie najważniejszymi aspektami w procesie tworzenia dzieła zarówno malarskiego, jak i graficznego.

W wyniku badania jakie przeprowadziłam, przy założeniu o roli koloru w kształtowaniu dzieła plastycznego powstały kolekcje prac malarskich i graficznych. Prace wykonane w dwóch różnych technikach stały się odpowiedzią na pytanie, czy technika wykonania ma wpływ na wydzźwięk artystyczny pracy. Założenia co do formy prac wykonanych w różnych technikach są takie same. Płaszczyznowość kompozycji i układ sprowadzony do zestawu prostych figur geometrycznych, podkreślonych kolorem to baza dwóch kolekcji. Natomiast proces tworzenia różni się zasadniczo. Począwszy od projektu, przez proces mieszania i nakładania farb, po efekt finalny pracy. W przypadku grafiki istotnym jest fakt, że można ją powielać, uzyskując pewną ilość identycznych odbitek. Prace malarskie są niepowtarzalne, unikatowe. W przypadku malarstwa proces jest spontaniczny, twórczy i otwarty. Nie ma określonego przepisu jak należy postępować, jak nałożyć farbę i w jakiej kolejności, by uzyskać zamierzony efekt na płaszczyźnie płótna.

Medium i technika wykonania zależą od indywidualnych zapatrywań i potrzeb artystycznych twórcy, od efektu jaki chce osiągnąć. Wydzźwięk artystyczny dzieła plastycznego ma za zadanie oddziaływać na odbiorcę poprzez swoją formę i kolor. Uniwersalna forma

abstrakcyjnych, geometrycznych układów, ma ponadczasowy charakter, jest czytelna i dostępna dla wszystkich, bez względu na uwarunkowania społeczne, kulturowe czy edukacyjne.

TRANSFORMATION AND TRANSPOSITION OF COLOR - GRAPHIC ART AND PAINTING - CONFRONTATION.

Transformation and transposition of color are part of the problem that I undertook in my research work as part of my dissertation. By specifying research goals, I used two artistic techniques: painting and graphic arts. In my previous work I have used them in parallel, but I have never considered whether they are dependent on and how big are their influence, how technically the artistic tone of a work determines the quality of a work, or what is the role of the color.

The main aim of my dissertation was the confrontation of the graphical workshop order resulting from the technological properties with the emotionality of the imaging and the painting stain. Another attempt is to analyze and compare the creation process and its final effect using selected techniques, in this case the materiality of the painting image and its reduction to the synthetic, plane nature of the relief printed graphics. At every stage of work, the search for the relationship between color and the effect of light on color have become paramount. Interactions of color and the role of light, as elements of the form, are the most important aspects for me in the process of creating both painting and graphic works.

As a result of the study I conducted, with the assumption of the role of color in the shaping in the work, the collections of paintings and graphic works was created. The work done in two different techniques has been the answer to the question whether the technique employed has an impact on the artistic tone of the work. Assumptions about the form of work done in different techniques are the same. The compositional plane and the system reduced to a set of simple, geometric figures, underlined by color, are the base of two collections. In contrast, the process of creation differs fundamentally. Starting from the design, through the process of mixing and applying paint, to the final effect of the work. In the case of graphics, it is important that they can be duplicated to produce a number of identical prints. Painting works are unique. In the case of painting, the process is spontaneous and open. There is no specific

recipe for how to proceed, how to apply the paint and how to get the desired effect on the surface of the canvas.

The medium and technique of execution depend on the individual views and the artistic needs of the creator, from the effect he wants to achieve. The artistic tone of a work of art is intended to influence the recipient through his form and color. The universal form of abstract geometric arrangements is timeless, readable and accessible to all, irrespective of social, cultural or educational conditions.