

Prof. Andrzej Węclawski
Akademia Sztuk Pięknych
w Warszawie
Wydział Grafiki

Warszawa, 8 czerwca 2020 r.

Recenzja pracy doktorskiej i dorobku artystycznego, mgr Andrzeja Mosio sporządzona w związku z przewodem doktorskim w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki, wszczętym przez Radę Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie.

Część pierwsza Informacje o doktorancie

Mgr Andrzej Mosio urodził się w 1985 roku w Lublinie. Studiował na Wydziale Artystycznym Instytutu Sztuk Pięknych UMCS w Lublinie. W 2011 roku zrealizował pracę dyplomową z grafiki warsztatowej, przygotowaną pod kierunkiem prof. Krzysztofa Szymanowicza. Od 2012 jest zatrudniony na stanowisku asystenta w Zakładzie Wklęsłodruku i Technik Eksperymentalnych WA ISP UMCS w Lublinie, gdzie prowadzi zajęcia z podstaw grafiki warsztatowej, wklęsłodruku oraz technik eksperymentalnych. Głównym przedmiotem jego twórczych zainteresowań jest grafika artystyczna oparta na tradycyjnym warsztacie graficznym, ale wykorzystująca również możliwości współczesnego warsztatu takie jak druk cyfrowy, fotografię, druk offsetowy. Andrzej Mosio zajmuje się również projektowaniem graficznym, jest kuratorem wystaw i opiekunem praktyk na plenerach artystycznych i pedagogicznych. W 2015 prowadził warsztaty graficzne na XII. Lubelskim Festiwalu Nauki na Wydziale Artystycznym. Pełnił funkcję jurora w XVI. Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "GRAFIKA 2018", organizowanych przez MDK w Lublinie. W 2017 i 2018 członek Komitetu Organizacyjnego Forum Młodych Naukowców w Lublinie organizowanego przez UMCS. W 2015 odbył staż w The Society for Arts w Chicago, współpracując przy organizowaniu 28. Polskiego Festiwalu Filmowego. Od 2015 współpracuje przy tworzeniu oprawy graficznej z Polskim Festiwalem Filmowym w Chicago. Zrealizował sześć wystaw indywidualnych i uczestniczył w około 40 wystawach zbiorowych. Jego prace były prezentowane min. w Turcji, Argentynie, Ukrainie, Rumunii, Hiszpanii, Bułgarii, USA, Włoszech, Tajlandii oraz Chinach. Z bogatego dorobku doktoranta warto wymienić wystawy: 2019 – The „Iosif Iser” International Contemporary Engraving Biennial Exhibition, The „Ion Ionescu Quintus” Art Museum of Prahova County, Ploiesti, Rumunia, 2019 – „Grafika 2019 Nagrody Fundacji im. Tadeusza Kulisiewicza”. UAM, Kalisz, 2019 – „POSTAWY” - International Graphic Center, Kraków, 2019 – „AT THE BEGINNING OF 21ST CENTURY”, 7. Międzynarodowy Konkurs Małej Formy, DKV Gallery, Novi Sad, Serbia, 2019 – „Awagami International Miniature Print Exhibition”, Tokushima, Japonia, 2019 – “Lublin meets New York ” A.R Gallery, Brooklyn, New York 2019, 2018 – International Engraver „Cultural Heritage” Printmaking Workshops and Exhibition, Turcja, 2018 – „Pink Bulldozer 2018” - International Biennial Art Competition, Ukraina 2018 – 3' Bienal Internacional Mini Print, ProyectArte Argentyna, 2018 – „4th edition

of International Prints Exchange – PrintCard”, Wrocław, 2018 – “BiAMNT - International Biennial of Miniature Arts”, Timișoara, Rumunia, 2018 – “G5.” 5th edition of the Graphic Art Biennial of Szeklerland, Rumunia, 2018 – Second International Erotic Printexchange '69', Hiszpania, 2018 – „17th LESSEDRA”, World Art Print Annual Mini Print, Special Presentation, Bułgaria, 2018 – „La Frazione secca” - wystawa grafiki, Open Space theater, Agrigento, Włochy, 2018 – „Mono-Dialog”, Galeria Hörnan, Falun, Szwecja - indywidualna wystawa 2017 – „Andrzej Mosio-Grafika”, wystawa indywidualna, Objazdowa Galeria Sztuki ZPAP, Lublin, 2017 – „Emotions - exhibition of graphics”, Teatr Regina Margherita, Racalmuto, Sycylia, Włochy, 2016 – „Graficzne Tete a Tete”, Galeria Po 111 Schodach, Lublin, 2016 – „Wystawa grafiki polskiej”, Pałac Sapiechów, Lwów, Ukraina, 2015 – „PROGRES”, wystawa indywidualna, Dworek Wincentego Pola, Lublin 2015 – „Phantoms-Graphics, mostra di Grafica”, wystawa indywidualna, Castello Chiaramontano, Piazza Umerto I, Racalmuto, Sycylia Włochy, 2015 – „Wystawa Grafiki: Anna Perłowska-Weiser, Andrzej Mosio, Grzegorz Mazurek, Krzysztof Szymanowicz”, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie, 2014 – „Viaggio Artistico – Grafica”, Studio Ciak 2000 S.R.L, Rzym, Włochy, 2014 – „19. Wschodni Salon Sztuki”, Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie, 2014 – „XVIII Lubelskie Forum Sztuki Współczesnej im. Witolda Lutosławskiego”, wystawa indywidualna, Aula Collegium Maius Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, 2014 – „Wystawa Najlepszych Dyplomów ISP UMCS w Lublinie 2010-2013”, galeria Labirynt, Lublin 2013 – „Polish Contemporary Art Exhibition”, Baohualou Intitute of Chinese Painting, Hangzhou, Chiny.

Od 2015 roku jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków, od 2019 członkiem zarządu Okręgu Lubelskiego ZPAP.

Część druga

Ocena pracy doktorskiej

Inspiracją twórczą Andrzeja Mosio jest natura. W opisie pracy doktorskiej szczegółowo przedstawia kolejne etapy swoich zainteresowań. Bardzo istotny jest fakt, że przez wiele lat gromadził i dokumentował ślady naturalnych powierzchni, które później stawały się impulsem do realizacji kolejnych cykli graficznych. Autor podkreśla, że jego metoda twórcza polega na „posługiwaniu się abstrakcją organiczną opartą na biomorficznych formach pozyskanych autorsko w ramach doświadczeń warsztatowych grafiki artystycznej”. W opisie pracy przedstawił ciąg artystycznych powiązań i inspiracji. Przywołał doświadczenia związane z fascynacją zdjęciami ultrasonograficznymi /USG/, czy też obrazami uzyskanymi dzięki użyciu mikroskopu elektronowego. Współczesne narzędzia poszerzają sposób naszego postrzegania natury o to co istnieje ukryte, tworząc świat mikrokosmosu.

Dla Andrzeja Mosio istotni są też artyści, którzy wykorzystywali, w obszarze sztuki współczesnej, formy organiczne. Przywołuje sylwetki Alfreda Lenicy i Tadeusza Brzozowskiego, twórców inspirujących się surrealizmem, uprawiających malarstwo abstrakcyjne, z wyraźnymi elementami pochodzenia biomorficznego. Kolejnymi ważnymi dla niego postaciami są Jan Lebeś i Henryk Musiałowicz, w których pracach natura zaistniała poprzez doświadczenie materii obrazu, a w twórczości Jerzego Tchórzewskiego odnalazł z kolei doświadczenie metafizyki, poprzez prowadzone przez artystę poszukiwanie pierwotnej formy. Spośród grafików wymienia Józefa Gielniaka, który w kameralnych linorytach przedstawiał uniwersalne tematy, zamknięte w cyklach „Sanatorium”

i „Improwizacje dla Grażynki”. Dla wymienionych artystów natura była źródłem inspiracji i punktem nieustannych odniesień.

Praca doktorska Andrzeja Mosio nosi tytuł „Bioforma - Między wyobraźnią a warsztatem graficznym”. Praca, w swojej zasadniczej części, składa się z trzech monumentalnych grafik wykonanych w technice offsetowej, zrealizowanych w formacie 140x280 cm, a dokładniej złożonej z 24 kwadratowych grafik o wymiarach 70x70 cm, czyli na każdą z trzech głównych prac przypada 8 kwadratów. Bioforma jest dla autora rodzajem podsumowania jego dotychczasowych dokonań. Trzy kompozycje przedstawiają, w formie abstrakcji organicznej, trzy stadia biologicznych procesów: początek, eskalację i wygaszanie, wg uniwersalnych zasad krzywej Gaussa.

Andrzej Mosio ma w swoim dorobku eksperymenty z różnymi technikami graficznymi: od monotypii, poprzez klasyczne techniki trawione, kolografię oraz druk z płyt polimerowych. Ważnym momentem w jego artystycznym rozwoju było uczestnictwo w warsztatach graficznych w Falun Konstgrafiska Verstad i możliwość eksperymentowania z płytami polimerowymi i drukiem offsetowym. Poznanie nowych metod opracowywania matrycy stało się inspiracją do tworzenia osobistego katalogu materii, które będą później podstawą do wykorzystania w realizacji pracy doktorskiej. Miało to również wpływ na wybór metody pracy i techniki druku. Przygotowywanie projektów grafik, z wykorzystaniem elektronicznych metod obróbki obrazu, a następnie przenoszenie ich na matrycę graficzną, to powszechny we współczesnej praktyce graficznej proces połączenia doświadczeń klasycznego warsztatu, z nowymi metodami i technikami druku. Autor z powodzeniem zaadoptował tą metodę do swojej realizacji. W cyklu prac „Bioforma” trzy monumentalne kompozycje, zaproponowane przez autora, mają charakter biomorficznej panoramy. Andrzej Mosio twierdzi, że podział na elementy składowe, moduły / kwadraty 70x70 cm / umożliwił uporządkowanie pracy. Autor przyrównuje formę kwadratowych modułów do buddyjskich mandali, jako elementów o charakterze stabilizującym i symbolicznym. Wykorzystanie modułowego charakteru pracy stwarza też możliwości, poprzez zmianę elementów, kreowania nowych układów i rozbudowywania całości. Jest to analogia do procesów zachodzących w przyrodzie, porównywalna z rozwojem żywych organizmów i ciągiem biologicznych procesów. Doceniając teoretyczną możliwość tworzenia nowych wersji pracy zdecydowanie preferuję wersję zaproponowaną przez autora. Prace z cyklu mają surowy charakter. Przez warstwy materii i poplątanych struktur przebiega światło. Poszczególne kompozycje są pozbawione dosłowności i jednoznacznych odniesień. Autor z premedytacją wykorzystuje tylko czerń i biel, zestawione ze sobą w klasycznej symbiozie światła i ciemności. Zestawienia w którym jedno nie może istnieć bez drugiego. W kolejnych kwadratach odnajdujemy kontynuacje wcześniejszych wątków. Stwarza to wrażenie, że praca jest w ciągłym procesie. Wykonane już fragmenty stają się inspiracją do kolejnych realizacji. Autor jest w procesie nieustannego dążenia do doskonałości, tworzenia kolejnego wcielenia obrazu, zbliżenia do sfery absolutu wizji. Istotnym elementem jego kompozycji jest symetria jako odzwierciedlenie harmonii i ładu panującego w przyrodzie, w kontraście do asymetrii i przełamaniu jej praw we wszechświecie. Ta pozorna sprzeczność jest jednak bodźcem do kolejnych artystycznych przedstawień. Andrzej Mosio pragnie zachęcić widza do wejścia w dialog z kreowanym przez siebie światem wyobraźni. Do końcowej realizacji wybrał technikę offsetu, która umożliwiła

mu wykorzystanie własnego archiwum biologicznych form, opracowywanie cyfrowo kolejnych kreowanych obrazów, a następnie przenoszenie ich na płyty offsetowe i wykonywanie odbitki na tradycyjnej prasie graficznej. Technika offsetu, a właściwie auto offsetu tak określana ze względu na sposób ręcznego odbijania, ma jednak swoje minusy. Powoduje spłaszczenie i nasycenie kontrastem obrazu. Nie jest on już tak bogaty i subtelny jak w przypadku wykorzystywania wkłęsłodrukowych technik graficznych. Nie dziwi decyzja autora, aby zmonumentalizować prace, gdzie nadmierne celebrowanie szczegółów nie jest tak istotne dla uzyskania efektownej całości. Inspiracja formami organicznymi jest dla niego stałym poszukiwaniem sensu pracy artystycznej, tak pod względem estetycznym jak i symbolicznym, bo właśnie w naturze tkwi źródło podstawowych praw bytu. Bioforma nie jest dla Andrzeja Mosio czymś tylko teoretycznym, wymyślonym pojęciem stworzonym na użytek pracy doktorskiej. Jest jego stałym obszarem twórczej eksploracji, laboratorium codziennych twórczych działań w których w pełni się realizuje i określa jako artysta.

Konkluzja

Zapoznając się opisem dokonań doktoranta i jego prace doktorską „Bioforma- Między wyobraźnią a warsztatem graficznym” wyrażam opinię, że poszukiwania skoncentrowane na penetrowaniu biologicznych światów i przetwarzanie ich w kolejne graficzne realizacje, są oryginalną formą kreacji. Andrzej Mosio wypracował, tak istotny w pracy twórczej sposób przetwarzania i kolekcjonowania form i ich reinterpretacji. Obrazy, które tworzy, powstają etapami. To grafika procesu, gdzie różne etapy opracowywania obrazu mieszają się w drodze do uzyskiwanej warsztatowymi metodami końcowej odbitki. Doktorant wykazał się umiejętnością prowadzenia samodzielnej pracy artystycznej i posiada ogólną wiedzę teoretyczną i praktyczną w reprezentowanej dyscyplinie, legitymuje się dorobkiem artystycznym i doświadczeniem zawodowym. Powstał cykl grafik o oryginalnej formie i dużej wartości artystycznej. Przygotowana pod opieką promotora dr hab. Alicji Snoch - Pawłowskiej praca doktorska uzasadnia nadanie, panu Andrzejowi Mosio stopnia doktora w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki. Starania te w pełni popieram.

Prof. Andrzej Węclawski