

Małgorzata Sobocińska-Kiss

Barwy życia

Colors of life

10.02.2023-24.02.2023

Centrum Sztuki Współczesnej Solvay
Solvay Centre for Contemporary Art

Małgorzata Sobocińska-Kiss

Barwy życia

Colors of life

Kurator wystawy: Jarosław Tondera

Curator of the exhibition: Jarosław Tondera

Centrum Sztuki Współczesnej Solvay 10 02 2023 - 24 02 2023

Solvay Centre for Contemporary Art 10 02 2023 - 24 02 2023

Zakopiańska 62, 30-418 Kraków

**CENTRUM
KULTURY
PODGORZA**
Centrum Sztuki
Współczesnej
Solvay

 WIT
SZKOŁA WYŻSZA

KOLOR PRZEDE WSZYSTKIM

Wśród wielu nieporozumień utrwaliło się przekonanie o tak zwanej kulturze koloru. Niezdecydowana gama barwna zanurzona w szarościach, brązach, nieokreślonych błękitach i zieleniach mają świadczyć o dużej wrażliwości malarskiej. Jakże często kryje nieudolność. A spójrzmy na znajdowane ostatnio, zachowane w naturalnym stanie, bardzo kolorowo malowane antyczne rzeźby, przypomnijmy sobie radosne barwy wnętrz odkopanych w Herkulanum i Pompei. Pozbądźmy się szoku po precyzyjnym oczyszczeniu stropu Kaplicy Sykstyńskiej przez wyrafinowaną japońską technikę. Wszędzie tam kolor błyszczy, cieszy i raduje tak samo, jak w oczach dziecka. Nie wstydzmy się, przecież wszelką twórczość, naukową i artystyczną mogą uprawiać tylko ci, którzy zachowali dziecięcą wrażliwość i odwagę, by działać wbrew dogmatom. Jeśli prawdy naukowe tym się wyróżniają, że wszystkie one są weryfikowalne, to przecież wartości w sztuce jako niezbędnego składnika kultury (obok techniki i dobrych obyczajów) są równie podważalne. I trzeba czasem wielu lat, byśmy przyjęli, co i ile jest warte. Bądźmy otwarci!

Przez długi czas w dwudziestym wieku działała w Polsce grupa ortodoksyjnych „kolorystów”, takich spóźnionych postimpresjonistów, która dyktowała malarski gust i we własnym mniemaniu uprawiała sztukę jedynie słuszną. Coś jak socrealizm *a' rebours*. Nazywano ich Grupą Pary-

ską, bowiem tam, zbyt późno, zasięgali współczesnego języka sztuki. Ich sałatkowe kolory w nadwiślańskim słońcu uchodziły za kanon wartości malarskich – a wszelki temat w obrazie za grzech najcięższy: to przecież literatura! Bo malarstwo to tylko kolor! Tylko i wyłącznie! Sami zaś kolor sprowadzali do zmydlonej gąbki (owe szarości, brązy, brudne zielenie i błękity).

Wśród milionów rodzajów malarstwa istnieje taka monochromatyczna propozycja zwana z francuska *grisaille*, którą można traktować jako podmalówkę – albo skromny szkic zapładniający wyobraźnię. Eugeniusz Get-Stankiewicz był wybitnym w skali światowej artystą, a jednocześnie daltonistą. Widział świat jak autorzy *grisaille*, a na kredkach i farbach miał informacje: czerwona, zielona, żółta. Wierzył, że inni reagują na kolory, które dla niego były odcieniami szarości...

Mój mentor i promotor malarskiego dyplomu prof. Aleksander Kobzdej miał dostęp do najlepszych wówczas materiałów, a Muzeum Okręgowe w Toruniu kupowało jego obrazy. Wiele z nich znałem *in statu nascendi* i poczułem się upokorzony, gdy po wielu latach miałem tam okazję zobaczyć je znowu. Bardzo straciły. Kobzdej orkiestrował je kolorystycznie z najwyższym mistrzostwem, a tu po czasie... Może więc należy nam malować na tyle wyraziście, by obrazy miały szansę i po dwustu latach,

kiedy wreszcie doceniono jednego z najlepszych, Johanesa Vermeera van Delft.

Małgorzata Sobocińska-Kiss odbyła regularne studia w polskim systemie edukacji artystycznej, w którym jako niepodważalny pewnik funkcjonuje jedność sztuki i projektowania, jedność wrażliwej emocji i rozumowania. Jako dygresję włączę tu przypomnienie, że Aleksander Kobzdej, jeden z najwybitniejszych malarzy naszych czasów (i nie tylko) z wykształcenia był architektem!

Malarstwo Pani Małgorzaty wyróżnia pewność. Skrajne postawy warsztatowe to z jednej strony pierwotna analiza zamysłu twórczego, po której następuje rzemieślnicze wykonawstwo – albo pójdzie na żywioł, na improwizację na planie, jak to nazywają filmowcy. Pani Małgorzata odruchowo i pewnie komponuje kształty i zdecydowane barwy. Kolory dopełniające mają to do siebie, że się nawzajem podkreślają. Błękit jest pełniejszy obok oranżu, a czerwień obok zieleni. A to przecież kwintesencja fachowego malarstwa! Od lat próbuję przekonać ludzi spoza sztucznie i bezproduktywnie zamkniętego środowiska, że kompozycja artystyczna jest zawarta w tych samych ramach, co równanie matematyczne. Lewa strona MUSI równać się prawej. Wystarczy przeanalizować bez uprzedzeń najważniejsze artefakty... Póki co, nie ma jeszcze precyzyjnych narzędzi przekładających barwy, kształty

i walory na zera i jedyńki, ale jako były elektronik jestem optymistą: jedność nauki, technologii, sztuki i (oby) dobrych obyczajów to nasza nieodległa przyszłość. To taka moja definicja kultury!

Malarstwo Małgorzaty Sobocińskiej-Kiss z pozoru zdaje się znane – ale przestrzegam: pogoń za nowością to niebezpieczna droga. Moda to nie jest sens wartościowej sztuki. Musi zmieniać się co sezon by zaspokoić znudzonych (majątnych) obserwatorów – a sztuka ma nam przypominać, że jesteśmy odwieczni, tacy sami co ci z Lascaux, a jednak różni wśród obecnych ośmiu miliardów. Inni, może podobni tylko do kilku w tym bezliku. Ale o tych kilku warto zabiegać. O kontakt, bo przecież sztuka to język służący przecież porozumieniu. Język starszy, wcześniejszy niż ten mówiony, pisany. Szlachectwo zobowiązuje, a odwieczne w szczególności.

Małgorzata Sobocińska-Kiss używa w malarstwie, mimo nagan Kapistów, kształtów ludzkich figur i frenetycznych kolorów. Używa literatury! Pięknie opisuje archetypy kultury i odwieczne relacje damsko-męskie, które przecież są osią świata. Bez nich gatunek powinien zwinąć się i zniknąć, jak wiele innych przed nami. Oby nie za naszej tutaj obecności...

Rafał Strent, styczeń 2023 roku

COLOUR – FIRST AND FOREMOST

Amongst many misunderstandings, the belief in a so-called colour culture has been perpetuated. An undecided colour range immersed in greys, browns, undefined blues and greens are supposed to indicate a high painterly sensitivity. How often it conceals ineptitude. And let us look at the recently found, preserved in their natural state, very colourfully painted ancient sculptures, let us recall the joyful colours of the interiors unearthed at Herкулaneum and Pompeii. Let us recover from the shock we experienced after the thorough cleaning of the ceiling of the Sistine Chapel with the use of Japanese sophisticated technology. Everywhere there, colour shines, pleases and rejoices as much as in the eyes of a child. Let us not be ashamed, after all, all creativity, scientific and artistic, can only be practised by those who have retained a childlike sensitivity and the courage to go against dogma. If scientific truths are distinguished by the fact that they are all verifiable, then values in art as an essential component of culture (alongside technology and good manners) are equally questionable. And it sometimes takes many years for us to accept what and how much is worth. Let us be open-minded!

For a long time in the twentieth century, there was a group of orthodox “colourists” in Poland, such late post-impressionists, who dictated painterly taste and, in their own mind, practised only proper art. Something like socialist

realism *a’ rebours*. They were called the Paris Group because it was there that they consulted the contemporary language of art, alas too late. Their salad colours in the Vistula sunshine were regarded as the canon of painterly values – and any subject in a painting as the gravest sin: as it was literature! Because painting is only colour! Only and exclusively! And they themselves reduced colour to a saponified sponge (those greys, browns, dirty greens and blues).

Among the millions of varieties of painting, there is a monochrome proposal called *grisaille* in French, which can be regarded as a sub-painting – or a modest sketch to ignite the imagination. Eugeniusz Get-Stankiewicz was a world-renowned artist who was also a Daltonist. He saw the world like *grisaille* authors, and on his crayons and paints he had labels: red, green, yellow. He believed that others reacted to colours that for him were shades of grey...

My mentor and supervisor of my painting degree, Professor Aleksander Kobzdej, had access to the best materials at the time, and the District Museum in Toruń would purchase his paintings. I knew many of them *in statu nascenti* and felt humbled when, many years later, I had the opportunity to see them there again. They had lost a lot. Kobzdej orchestrated them in colour with the utmost mastery, and here they are after time... So maybe we should paint expressively enough for the paintings to have

a chance even after two hundred years, as it was the case with one of the best, Johannes Vermeer van Delft, who earned appreciation after such a long time.

Małgorzata Sobocińska-Kiss has studied regularly in the Polish system of art education, which regards the unity of art and design, the unity of sensitive emotion and reasoning, as an unquestionable certainty. As a digression, I will include here a reminder that Aleksander Kobzdej, one of the most outstanding painters of our time (and not only) was an architect by profession!

Małgorzata's painting is distinguished by its confidence. Her extreme workshop attitudes are, on the one hand, an initial analysis of the creative idea, followed by craftsmanship – or going for improvisation on set, as the filmmakers call it. She composes shapes and strong colours reflexively and confidently. Complementary colours have a way of emphasising each other. Blue is fuller next to orange, and red next to green. And that, after all, is the essence of professional painting! For years I have been trying to convince people outside of an artificially and unproductively closed environment that artistic composition is contained within the same framework as a mathematical equation. The left side MUST equal the right side. It is enough to analyse the most important artifacts without prejudice... As yet, there are no precise tools to translate colours, shapes and qualities into zeros and ones, but as

a former electronics engineer, I am optimistic: the unity of science, technology, art and (hopefully) good manners is our not too distant future. This is my definition of culture!

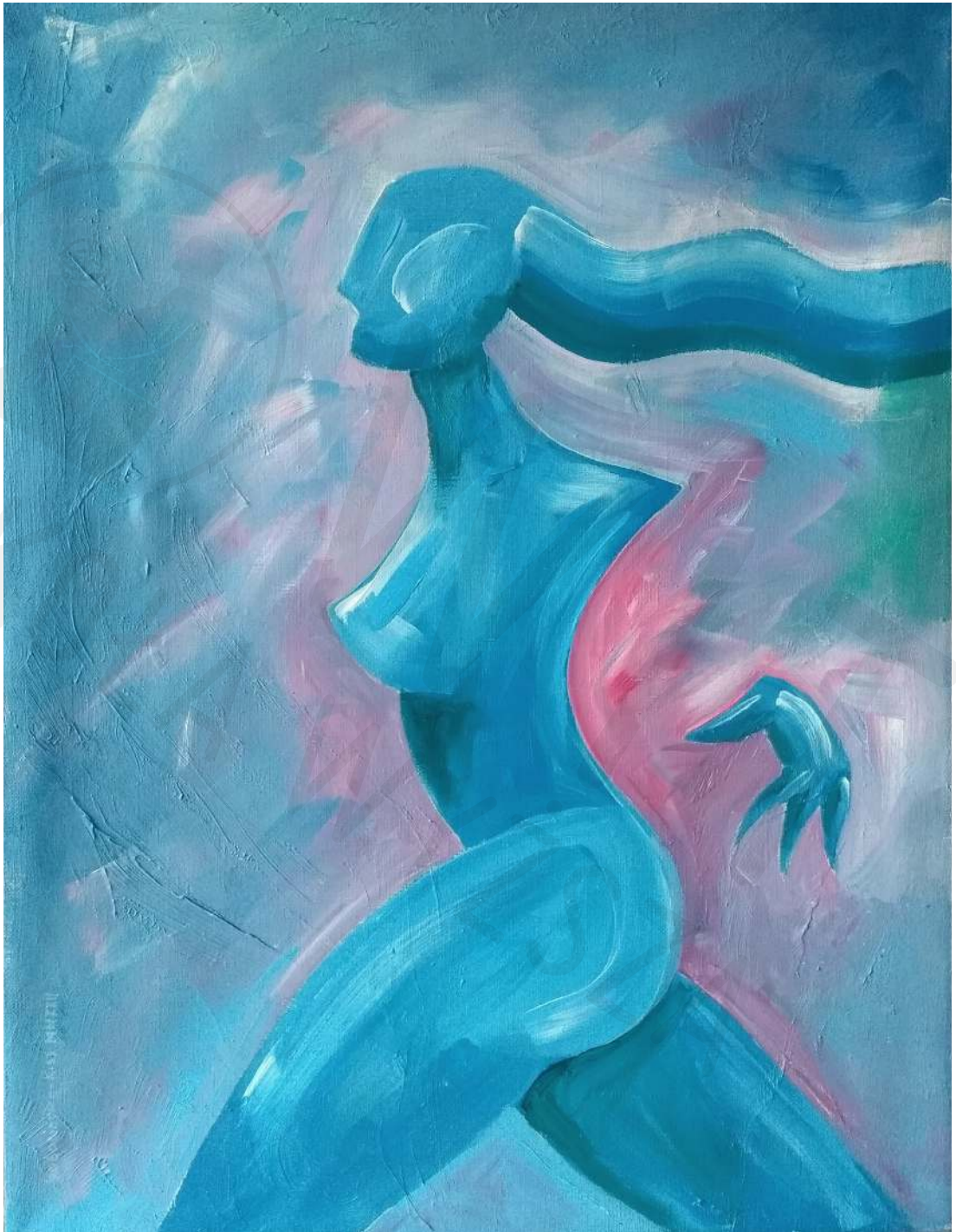
Małgorzata Sobocińska-Kiss's paintings seem familiar on the surface – but I warn you: the pursuit of novelty is a dangerous path. Fashion is not the meaning of valuable art. It has to change every season to satisfy bored (wealthy) observers – and art is supposed to remind us that we are eternal, the same as those at Lascaux, and yet different among the current eight billion. Different, perhaps similar to only a few in that multitude. But these few are worth striving for. For contact, because art is, after all, a language for communication. It is an older language, earlier than the spoken and written language. Nobility obliges, and eternal nobility in particular.

Despite the Kapists' reprimands, Małgorzata Sobocińska-Kiss uses the shapes of human figures and frenetic colours in her paintings. She uses literature! She beautifully describes the archetypes of culture and the eternal male-female relationships which are, after all, the axis of the world. Without them, the genre should wind up and disappear, like so many others before us. Let's hope not in our presence here...

Rafał Strent, January 2023

Nie odchodź
akryl na płótnie
Do not go
acrylic on canvas
110 x 70 cm
2023

Biegnij!

akryl na płótnie

Run!

acrylic on canvas

60 x 50 cm

2022

Siewca
akryl na płótnie
The Sower
acrylic on canvas
92 x 65 cm
2022

Razem

akryl na płótnie

Together

acrylic on canvas

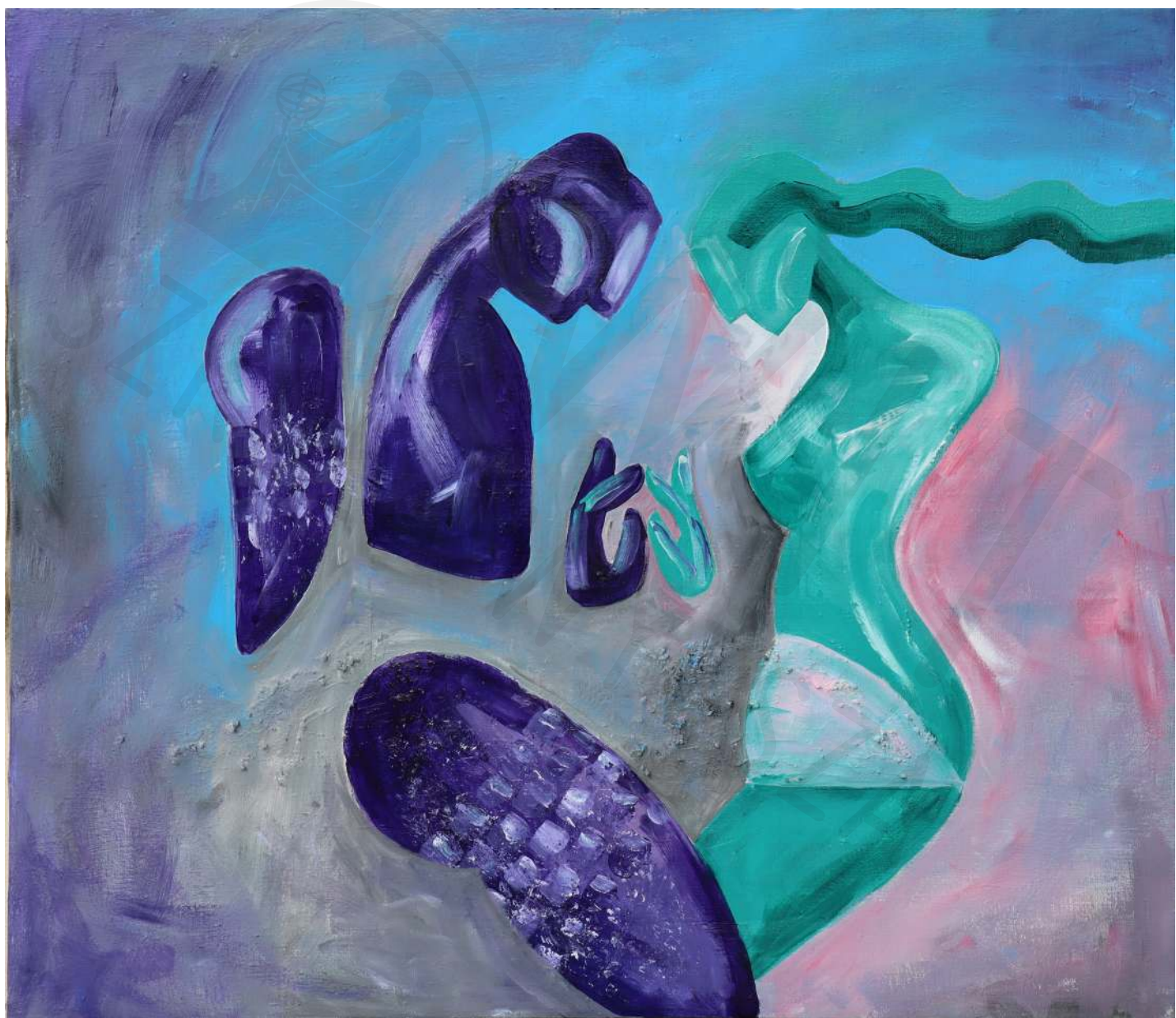
92 x 62 cm

2022

◀ **W cieniu**
akryl na płótnie
In the shadow
acrylic on canvas
70 x 50 cm
2022

Nareszcie ▶
akryl na płótnie
At last
acrylic on canvas
90 x 100 cm
2022

Nadzieja

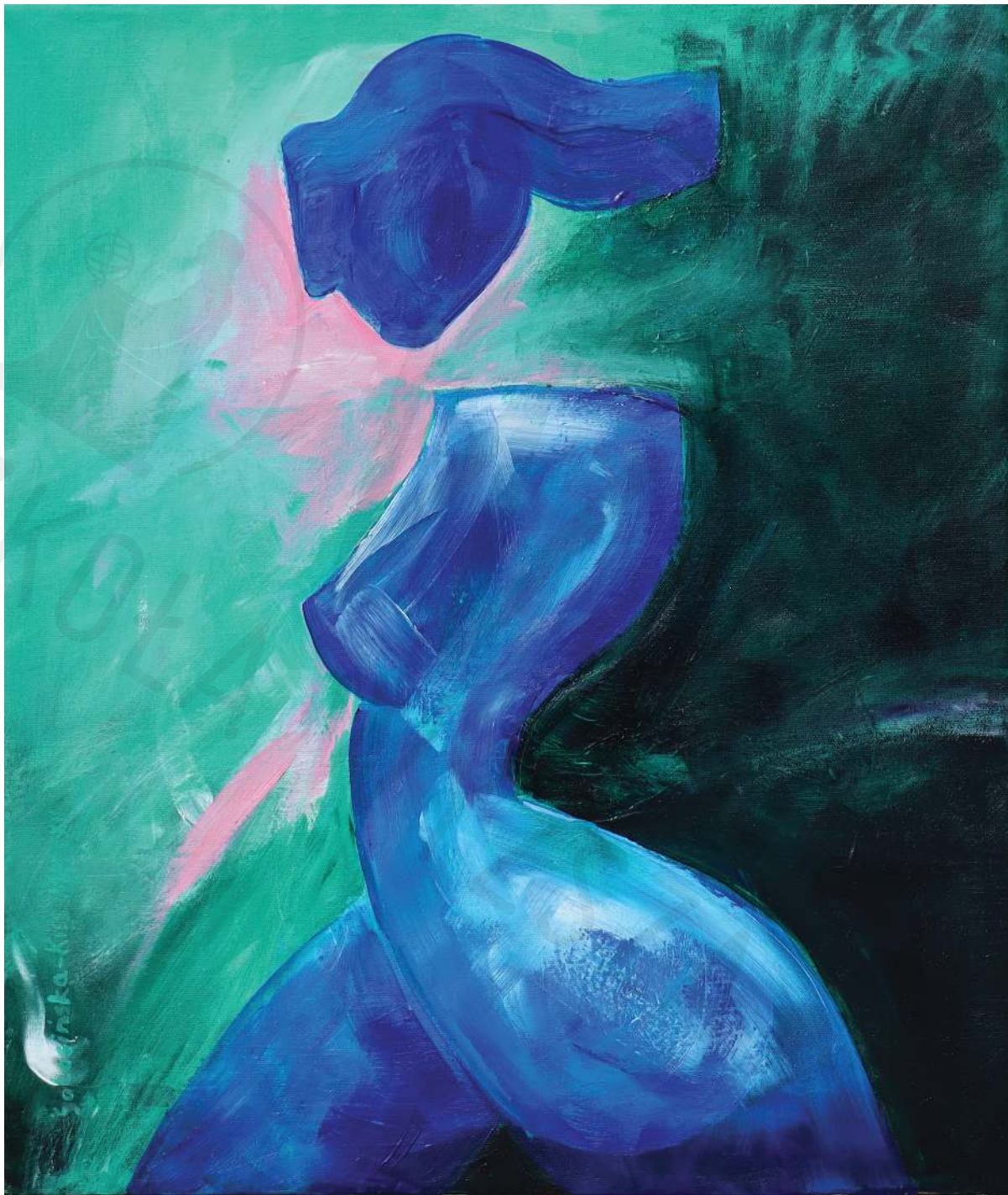
akryl na płótnie

Hope

acrylic on canvas

65 x 50 cm

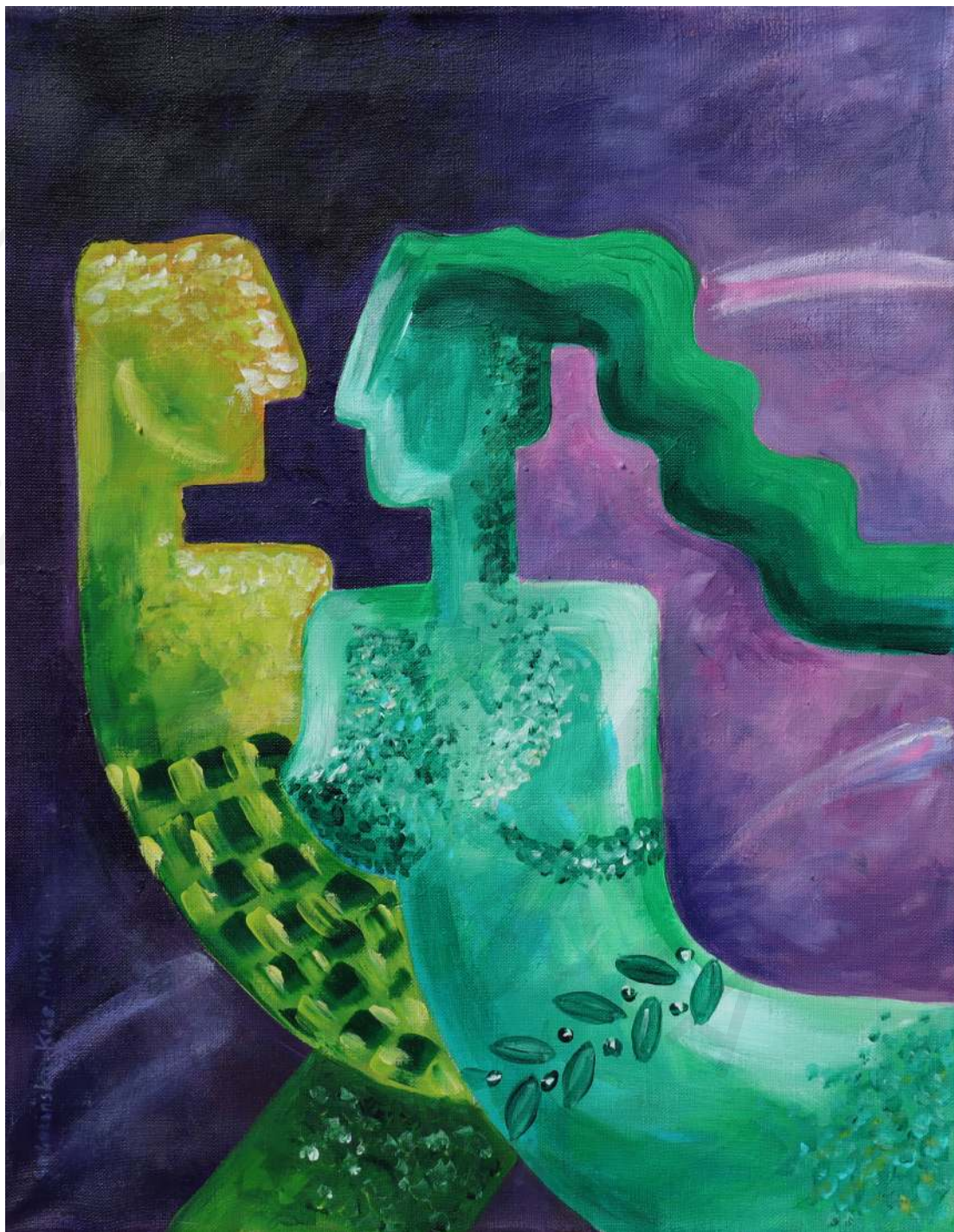
2022

Mimo wszystko
akryl na płótnie
Despite everything
acrylic on canvas
55 x 46 cm
2022

Nie bój się
akryl na płótnie
Don't be afraid
acrylic on canvas
110 x 70 cm
2023

Chodźmy

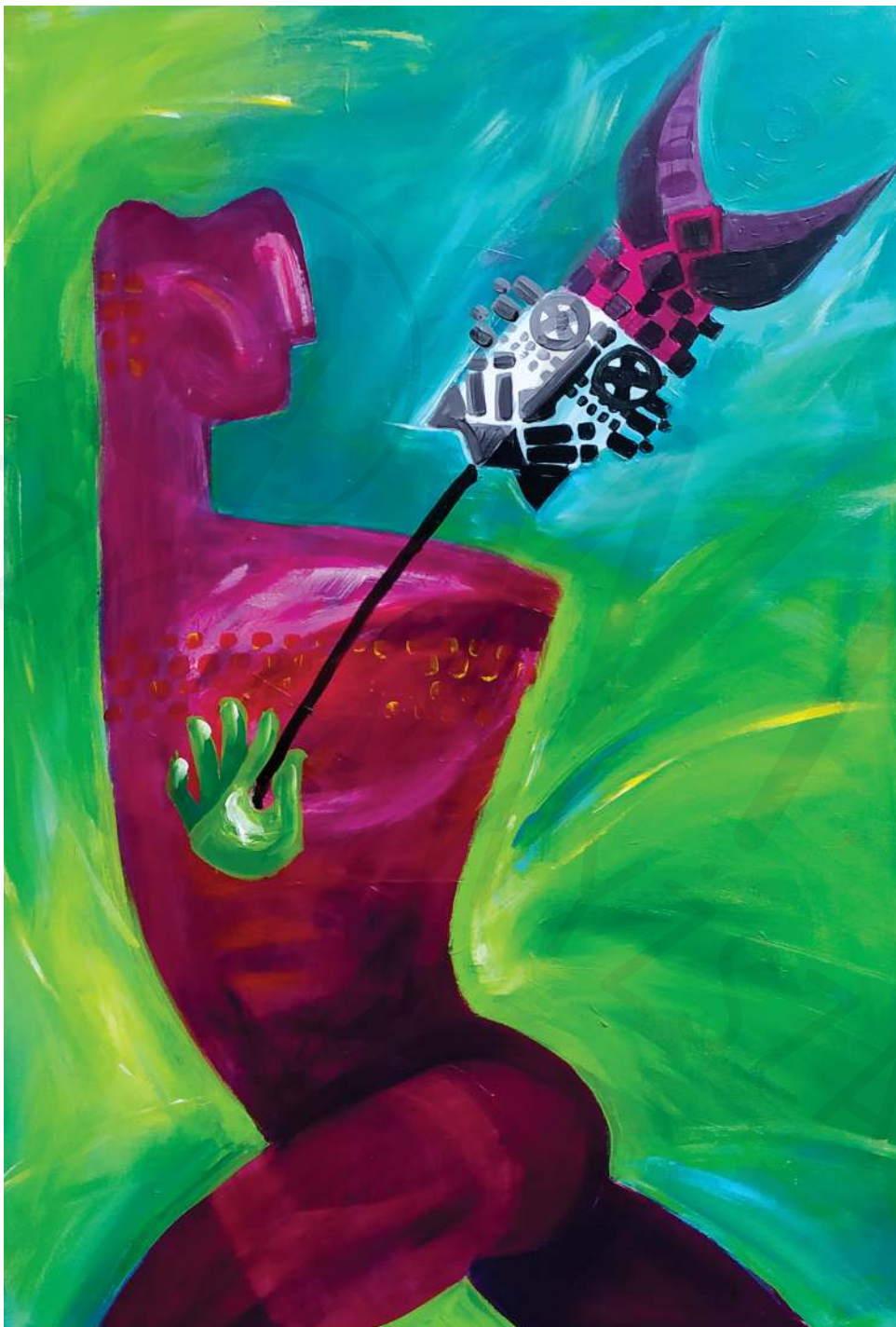
akryl na płótnie

Let's go

acrylic on canvas

65 x 50 cm

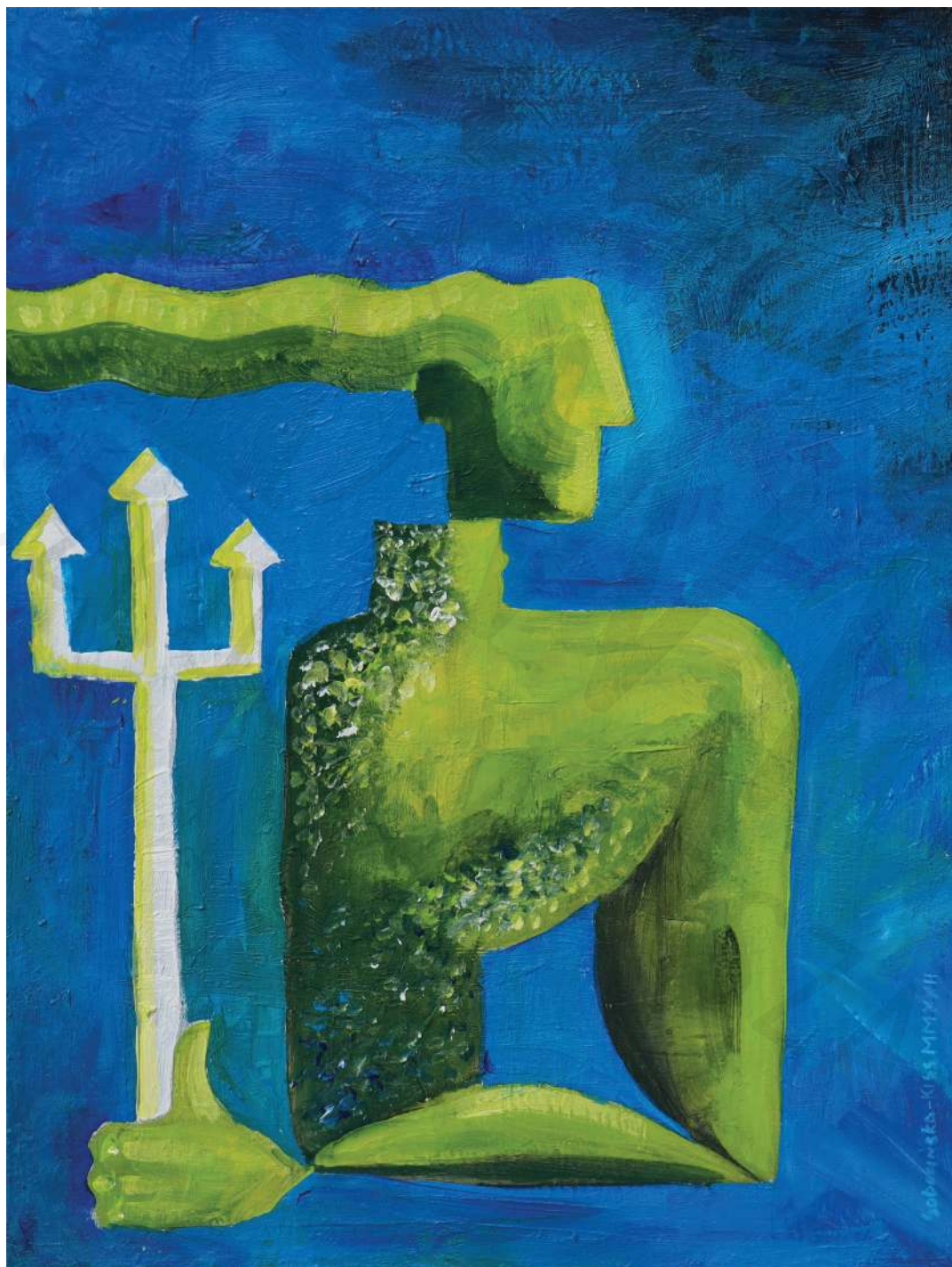
2022

To ja
akryl na płótnie
It's me
acrylic on canvas
110 x 70 cm
2023

Dar
akryl na płótnie
The gift
acrylic on canvas
65 x 50 cm
2022

Walcz!
akryl na płótnie
Fight!
acrylic on canvas
70 x 50 cm
2022

Jak to?

akryl na płótnie

What?

acrylic on canvas

65 x 54 cm

2022

dr Małgorzata Sobocińska-Kiss

ukończyła wydział Wzornictwa warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. W roku 2019 obroniła na ASP w Gdańsku pracę doktorską, pod kierunkiem dr hab. Marka Średniawy. Od kilkunastu lat jest też wykładowcą grafiki w szkole wyższej WIT. Jednym z głównych obszarów jej zainteresowań zawodowych jest ogólnie pojęta komunikacja wizualna. Jest laureatką nagrody A'Design Award w kategorii Graphics, Illustration and Visual Communication Design za rok 2020.

W ramach swojej pracy zawodowej Małgorzata Sobocińska-Kiss od wielu lat zajmuje się również tworzeniem ilu-

stracji w technice kolażu cyfrowego, które są publikowane na okładkach magazynów wydawanych przez Wolters Kluwer Polska.

Jednym z ważnych aspektów jej pracy jest wspieranie w rozwoju młodych talentów. Małgorzata Sobocińska-Kiss jest od 2015 roku kuratorem i organizatorem wystawy UPGROWTH prezentującej najlepsze prace dyplomowe uczelni WIT.

W pracach malarskich autorka odnosi się do emocji i zależności międzyludzkich, które przedstawia za pomocą gestów, ruchu i mocnych, nasyconych kolorów.

Wystawy

1993 udział w pokazie finałowym konkursu dla młodych projektantów mody zorganizowanego w ramach obchodów 50 rocznicy powstania w Getcie Warszawskim „Inspiracje Kulturą Żydowską w Modzie”

1994 udział w pokazie finałowym konkursu dla młodych projektantów mody R1 prêt-à-porter

1997 udział w wystawie zbiorowej Związku Polskich Artystów Plastyków

2001 udział w wystawie pokonkursowej konkursu VIDICAL 2001

2008 udział w wystawie pokonkursowej konkursu CHIMERA 2008

2012 udział w wystawie „Mistrz i uczeń” w Muzeum Plakatu w Warszawie

2013 udział w wystawie projektów uniwersalnych podczas konferencji „Projektowanie uniwersalne a społeczna odpowiedzialność biznesu”

09.2016 Udział w wystawie Art. Noble – prezentacja projektu INCLUDI na Interdyscyplinarnym Festiwalu Sztuk M{a}STO/a Gwiazd w Żyrardowie

10.2016 Udział w wystawie Grafika WIT – prezentacja projektu INCLUDI, w Centrum Sztuki Fort Sokolnickiego w Warszawie

10.2016 Prezentacja systemu ławek miejskich na konferencji naukowej organizowanej przez Urząd Patentowy RP.

30.05. - 4.06.2020 Portfolio WIT, Teh-Chun Art Gallery, National Taiwan Normal University, Taipei, Taiwan

1 - 18.06.2021 Prezentacja Systemu Waycludi, International Design Exhibition, MOOD Museo del Design, Como, Włochy

10.2021 40x40 Design Exhibition, Usta design, Stanbul, Turcja

Wystawy indywidualne

12 - 20.11.2021 Wystawa „Jedna z dwóch pewnych rzeczy...”, Galeria Korekta, Warszawa

27.11. - 10.2021 – Wystawa „Human”, Centrum Kultury Polskiej w Daugavpils, Łotwa

02-10.12.2021 Wystawa „Człowiekiem jestem”, Galeria 2 piętro, Centrum kultury i Sportu w Pruszkowie

2022 „Między nami”, Exhibition halls „Rafael Mihailov”, Wielkie Tyrnowo, Bułgaria

Nagrody

06.2021 A'design Award w kategorii Graphics, Illustration and Visual Communication Design Category dla systemu Informacji Wizualnej dla szpitala **Waycludi**

PhD Małgorzata Sobocińska-Kiss

obtained a master's degree at the Faculty of Design at the Academy of Fine Arts in Warsaw. In 2019, received her PhD for the work dissertation at the Academy of Fine Arts in Gdańsk, under the supervision of dr hab. Mark Średniawy pt. "Universal design as a methodology for shaping a space tailored to users with reduced functionality". For several years she has also been a graphic arts lecturer at the WIT university. One of the main areas of her professional interests is visual communication in general, including the design of visual identification and wayfinding systems. The Waycludi visual information system project, designed for the district hospital in Pruszków, received the A'Design Award

in 2020 in the Graphics, Illustration and Visual Communication Design category.

As part of her professional career, Małgorzata Sobocińska-Kiss has for many years been involved in creating illustrations in the digital collage technique, which are published on the covers of the magazines, published by Wolters Kluwer Polska.

One of the important aspects of her work is supporting the development of young talents. Małgorzata Sobocińska-Kiss has been the curator and organizer of the UPGROWTH exhibition since 2015, presenting the best diploma designs of the WIT university.

Exhibitions

1993 participation in the final show of the competition for young fashion designers organized as part of the celebration of the 50th anniversary of the Warsaw Ghetto Uprising “Inspirations with Jewish Culture in Fashion”

1994 participation in the final show of the competition for young fashion designers R1 prêt-à-porter

1997 section in the collective exhibition of the Association of Polish Artists

2001 participation in the post-competition exhibition of the competition VIDICAL 2001

2008 participation in the post-competition exhibition of the competition CHIMERA 2008

2012 participation in the exhibition “Master and Student” at the Poster Museum in Warsaw

2013 participation in the exhibition of universal projects during the conference “Universal design and corporate social responsibility”

09.2016 Participation in the Art. Noble exhibition – presentation of the INCLUDI project at the Interdisciplinary Festival of Arts M{a}STO/a Gwiazd in Żyrardów

10.2016 Participation in Grafika WIT exhibition – presentation of the INCLUDI project at the Centrum Sztuki Fort Sokolnickiego w Warszawie

10.2016 Presentation of the city bench system at a conference organized by the Patent Office of the Republic of Poland

30.05. - 4.06.2020 Portfolio WIT, Teh-Chun Art Gallery, National Taiwan Normal University, Taipei, Taiwan

1 - 18.06.2021 Presentation of the Waycludi System, International Design Exhibition, MOOD Museo del Design, Como, Italy

10.2021 40x40 Design Exhibition, Usta design, Istanbul, Turkey

Individual exhibition

12 - 20.11.2021 “One of the two certain things...”, Korekta Art Gallery, Warsaw

27.11. - 10.2021 “Human”, Polish Cultural Center in Daugavpils, Latvia

02-10.12.2021 “I am a human being”, Gallery, 2nd floor, Center of Culture and Sports in Pruszków

2022 “Among us”, Exhibition halls “Rafael Mihailov”, Veliko Tarnovo, Bulgaria

Awards

06.2021 A'design Award in the Graphics, Illustration and Visual Communication Design Category for the Visual Information System for the hospital **Waycludi**

kurator wystawy:

Jarosław Tondera

aranżacja i opracowanie plastyczne:

Małgorzata Sobocińska-Kiss

realizacja techniczna:

Bartłomiej Solarz-Nieśłuchowski

promocja wystawy:Centrum Sztuki Współczesnej Solvay
Dział Promocji WIT Szkoły Wyższej**katalog, okładka:**

Olesia Szynkarewicz

plakat:

Małgorzata Sobocińska-Kiss

exhibition curator:

Jarosław Tondera

arrangement and artwork:

Małgorzata Sobocińska-Kiss

technical support:

Bartłomiej Solarz-Nieśłuchowski

exhibition promotion:Solvay Centre for Contemporary Art
WIT Promotion Department**catalogue, cover:**

Olesia Szynkarewicz

poster:

Małgorzata Sobocińska-Kiss

WIT

SZKOŁA WYŻSZA

www.wit.edu.pl

WIT

**Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej
i Zarządzania
pod auspicjami PAN**

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa
tel: 22 3486 523

WIT

**Warsaw School of Information Technology
under the auspices of the Polish Academy
of Sciences**

Newelska 6
01-447 Warsaw
phone: +48 22 3486 523

KIERUNEK GRAFIKA

Studia I stopnia

Grafika użytkowa
Technologie multimedialne
Projektowanie graficzne w Internecie

Studia II stopnia

Grafika cyfrowa
Zaawansowane multimedia

Studia podyplomowe

Grafika komputerowa

DEGREE COURSE

BA studies

Applied graphics
Multimedia technologies
Graphic design in internet

MA studies

Digital graphics
Advanced multimedia technology

Postgraduate studies

Computer graphics

ISBN: 978-83-67320-56-6