

Onji TAE
Antonio CARMO
Paco SANTANA

listopad 2013

W Y S T A W A
M A L A R S T W A A
I G R A F I K I

W tym roku mamy przyjemność pokazać Państwu prace trojga niezwykłych artystów z trzech krajów: Onji Tae z Japonii, Paco Santany z Hiszpanii i Antonio Carmo z Portugalii. Mimo różnorodności stylów i zastosowanych technik, prezentowane prace dowodzą przede wszystkim siły obrazu malarskiego, jego żywotności i niewyczerpywalności. Artysta używa tu swojego ciała światu, pozwalając mu się wypowiedzieć i przekładając na język form plastycznych zadziwiającą różnorodność rzeczy składających się na rzeczywistość, a także punktów widzenia, z jakich ją postrzegamy. Czy zanurzamy się w spontanicznym geście malarskim Onji, czy patrzymy na hieratyczne, przepojone mistycyzmem figury Santany, czy też czarnobiałe poprzerywane kontury zarysowane przez Carmo, wyłania się przed nami dzieło zarazem konkretnej osoby zanurzonej w swojej kulturze i prywatnym świecie, jak i uniwersalnego podmiotu - artyści umiającego przełożyć na język obrazu życie świata, a zarazem jego istotę oraz swoje własne wnętrze. Siła tych prac, a być może malarstwa jako takiego, tkwi właśnie w tej bezpośredniości gestu, który się nam tu narzuca, pozwalając całkowicie pogрузić się w zmysłowej materii obrazu czy rysunku, nieprzekładalnej na język pojęć, a jednak tak wymownej.

dr Monika Murawska

This year we present the work of three exceptional artists from different parts of the world: Onji Tae, Japan, Paco Santana, Spain, and Antonio Carmo, Portugal. Despite varied styles and techniques, the art presented reveals the power of a painted image, its liveliness and unexhausted abundance. The artist lends his or her body to the world, allowing it to speak, and translating an amazing variety of elements comprising reality and various points of view into the language of visual arts. Whether we immerse ourselves into the spontaneous gesture of Onji, watch the hieratic, mystical figures by Santana, or the black-and-white broken-off contours by Carmo – there always emerges a piece of art made by a particular person rooted in his or her culture and privacy, who at the same time is a universal subject – an artist capable of translating life into the language of images, showing both the essence of life and their own inner world. The power of these art pieces – or maybe painting as such – is in the directness of gestures, which allows us to submerge in the sensual matter of a painting or drawing, untranslatable into words but just as meaningful

Onji Tae

Onji Tae

Malarka abstrakcyjna

Urodziła się w 1942 r. w Hiroszynie. W 1964 r. uzyskała dyplom z malarstwa europejskiego na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Tokyo Joshi Bijutsu Daigaku. W trakcie trwania studiów ukończyła w trybie wieczorowym kurs z podstaw designu w Kuwasawa Design School, gdzie zdobyła wiedzę z zakresu teorii abstrakcji oraz kompozycji płaskiej i przestrzennej. W latach 1999-2005 uczyła się akwaforty w Atelier Torben Bo Halbrik w Paryżu. W roku 2007 odbyła się wystawa jej grafik w Muzeum Sztuki w Szanghaju. W roku 2012 Ueno Mori Art Museum w Tokio zorganizowało wystawę siedemdziesięciu jej prac, zawierającą najbardziej uznane dzieła. Nie należy do żadnej grupy artystycznej. Jej prace wielokrotnie wystawiane były w Tokio, Hiroszynie, Sapporo, oraz poza granicami Japonii, między innymi w Hiszpanii, Paryżu, Szanghaju i w Polsce. Obecnie przygotowuje się do wystawy w Tokio, która zaplanowana jest na przyszły rok.

Onji Tae

Abstract painter

She was born in 1942 in Hiroshima. In 1964 she graduated in European painting at the Art Faculty of Tokyo Joshi Bijutsu Daigaku University. During her studies she completed an evening course of design in Kuwasawa Design School where she acquired the knowledge of the theory of abstract painting as well as flat and spatial composition. Between 1999 and 2005 she learned etching at the Atelier Torben Bo Halbrik in Paris. In 2007 an exhibition of her prints was held at the Art Museum in Shanghai. In 2012 Ueno Mori Art Museum in Tokyo exhibited seventy of her works including the most outstanding ones. She is not a member in any art group. Her works were shown in Tokyo, Hiroshima, Sapporo and outside Japan – inter alia in Spain, Paris, Shanghai and Poland. Presently she is preparing an exhibition in Tokyo planned for next year.

O moich pracach

Maluję obrazy abstrakcyjne, w których główną rolę odgrywają kolory. Nie ograniczam się do farb, lecz eksperymentuję z różnymi materiałami. Przypuszczam, że bierze się to z pragnienia uwolnienia się od ustalonych zasad, które kiedyś mi wpojono. Za podobrazia służą mi nie tylko płótna, lecz także japoński papier czerpany, papier konopny i inne materiały, których cechy charakterystyczne staram się wyeksponować.

Pewnego razu zdałam sobie sprawę, że malując rzeczy realistycznie i dokładnie — tak, jak nauczono mnie na akademii — nie będę w stanie wyrazić moich odczuć i przemyśleń. W Kuwasawa Design School poznałam teorię, którą niegdyś wykładano w szkole Bauhausu: "Kompozycja składa się z punktów, linii i płaszczyzn". Zrozumiałam, że muszę stworzyć własny język kompozycji abstrakcyjnej. Od tamtej chwili maluję abstrakcje, w których centralnym elementem są linie.

Obecnie w swych pracach staram się przedstawić życie i dusze wszelkich rzeczy. Tematyka obraca się wokół idei ukojenia dusz zmarłych. Idea ta stanowi też źródło moich sił twórczych.

I jeszcze: co to znaczy namalować *teraz*? Myślę, że *teraz* oznacza zarówno naszą obecną epokę historyczną, jak i mój własny stan umysłu.

Onji Tae

About my works

I paint abstractions where colours play the main role. I do not limit myself to paints only but I experiment with various materials. I believe this is a result of my wish to break free of established principles which were once instilled in me. As support media I use not only canvas but also Japanese wove paper, hemp paper and other materials the characteristic features of which I try to show. Some time ago I realised that painting things realistically and exactly – as I was taught at the university – I would not be able to express my feelings and reflections. At Kuwasawa Design School I learned the theory which once was taught at Bauhaus school: composition consists of points, lines and planes. I understood that I have to create my own language of abstract composition. From that moment I paint abstractions with lines as the central element.

Now I try to show the life and soul of all things in my works. The subject matter revolves around the idea of solace to the souls of the dead. This idea is also the source of my creative power. And also: what does it mean to paint *now*? I think the *now* means both our historic times and my own state of mind.

Onji Tae

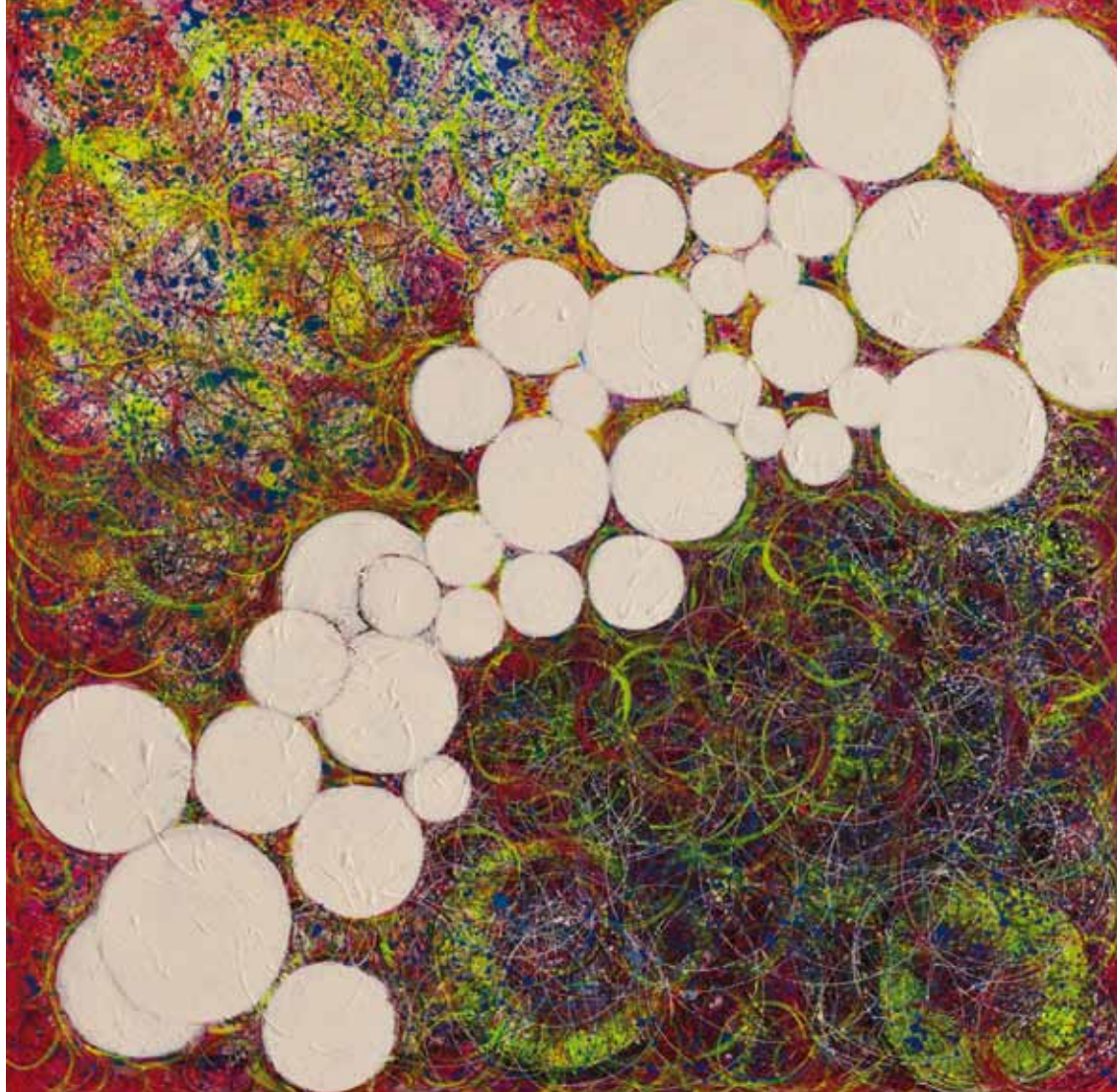

Szukając światła / Seeking of the light

3.11. Series 1

3.11. *Series 2*

3.11. *Selies 3*

3.11. Selies 4

Onji Tae w pracowni / Onji Tae in her studio

Antonio Carmo

Antonio Carmo urodził się w 1949 r. w dzielnicy Madragora - jednej z najbardziej typowych dzielnic Lizbony. Studiował malarstwo w Escola de Artes Decorativas Antonio Arroio w Lizbonie. W 1967 r. wstąpił jako tancerz do zespołu Grupo de Bailados Verde Gaio, w którym pozostał około 13 lat. W tym okresie miał okazję zetknąć się z przedstawicielami środowisk kultury, co miało duży wpływ na jego ewolucję osobistą i artystyczną. Faktycznie poezja i postawa ruchu tanecznego są obecne w jego pracach. Pierwsza wystawa obrazów Antonio Carmo miała miejsce w lizbońskiej Galerii Narodowej w 1968 r.

Artysta uczestniczył w wystawach w ponad 20 krajach, m. in. w Hiszpanii, Francji, Belgii, Holandii, Szwecji, Rosji, USA, Brazylii, Japonii, Makao, Australii. Jego prace znajdują się w takich międzynarodowych zbiorach, jak Muzeum Montecatini (Włochy), S. Antonio de Los Banos (Kuba), Pałac Kultury (Bułgaria), Instytut Camoes (Luksemburg) i w kilku kolekcjach prywatnych.

António Carmo was born in 1949 at Madragoa – one of the most typical districts of Lisbon. He studied decorative painting at Escola de Artes Decorativas António Arroio in Lisbon. In 1967 he joined as a dancer the Grupo de Bailados Verde Gaio where he remained for about 13 years. During this period António had the opportunity to meet and socialize with people within the cultural environment who strongly contributed to his evolution as a person and artist as well. In fact, the poetry and attitude of dance movement is present in his work. António Carmo's first exhibition of painting took place in 1968 in Lisbon's National Gallery. His paintings were presented in more than 20 countries, including Spain, France, Belgium, Holland, Sweden, Russia, USA, Brazil, Japan, Macau, Australia. His paintings are presented in such international collections as Montecatini Museum (Italy), S. António de Los Banos (Cuba), Culture Palace (Bulgaria), Camões Institut (Luxemburg) and several private collections, as well.

W pułapce wyobraźni i w iluzji rozciągającej się na nasze wspomnienia przedmiotów i otaczającego świata kryje się indywidualny sposób postrzegania rzeczywistości i wpływania na nią. Malarz nie dokonuje tego jednak w sposób niefrasobliwy ani z obojętnością wobec wartości, które lepiej określają prawidłowe postrzeganie świata. Nie chcąc, by sztuka była jedynie prostą czy powtarzalną "imitacją życia", artysta podąża drogą własnych odkryć, na nowo konstruuje widoczne symbole określające rzeczywistość, a przy użyciu kolorów i linii przekłada wartości obecne w jego sztuce na symbole życia. W taki sposób odkrycie to rozwija się, tworząc układ blisko związany z doświadczeniem – i zawierający się w nim – które jest żywe, wyczuwalne i dostrzegalne.

Serafim Ferreira

Inside the sort of trap that is our imagination, and inside the illusion that is extended to our memory of the world and objects, is found the personal way in which curiosity and anxiety modify or perceive the "reality" that surrounds us. But the painter does not do this light-heartedly, nor in indifference to the values that better reformulate a correct vision of the world. Not wishing that art be a simple or repetitive "imitation of life", he progresses along the path of his discoveries, reinvents the visible signs of reality and, using color and line, transposes the values of his art as glaring symbols of life. And so this discovery is elaborated as a system related closely to, and within, experience that is vivid, and sensed and observed.

Serafim Ferreira

Czytająca, tusz indyjski, 2013 r. / *Reading, indian ink*, 2013

Wiersz, tusz indyjski, 2013 r. / *Poem*, indian ink, 2013

Piknik, tusz indyjski, 2013 r. / Picnic, indian ink, 2013

Wspomnienie z Lizbony, tusz indyjski, 2013 r. / Lisbon memory, indian ink, 2013

Kobieta przy oknie, tusz indyjski, 2013 r. / Girl at window, indian ink, 2013

Pracownia, tusz indyjski, 2013 r. / *Atelier, indian ink*, 2013

Paco Santana

Paco Santana urodził się w Picassent w Walencji. Jest rzeźbiarzem, malarzem i ilustratorem, bardzo często uczestniczy również w projektach architektonicznych. Obecnie jego twórczość oscyluje wokół mistycyzmu; niekoniecznie w znaczeniu religijnym, ale skupia się na poszukiwaniu otaczającej nas duchowości. W ostatnich latach pracował nad projektem malarskim zatytułowanym „Duch materii”. Jego twórczość niełatwo sklasyfikować. Można spróbować ją opisać jako mistyczny ekspresjonizm. Zastosowane techniki, czy to stare czy nowe, pozwalają Paco wyrazić daną wizję czy ideę. Inspiracja oraz artystyczne idee liczą się dla niego znacznie bardziej niż styl. Mówiąc krótko: artysta, który stawia własną wolność tworzenia ponad narzucone koncepcje.

Paco Santana jest doktorem Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Artysta regularnie uczestniczy w licznych wystawach krajowych i międzynarodowych.

Paco Santana was born in Picassent (Valencia). He is a sculptor, painter and illustrator, and has frequently collaborated in many architectural projects. At this moment of time, his work revolves around the world of mysticism; not necessarily within a religious theme, but in search of the spirituality which surrounds us world wide. During the past few years, he has been working on a painting project titled "The Sprit of Matter". His work is not easy to classify. One could describe it as "mystic expressionism". As to techniques, be they old or new, Paco Santana embraces all procedures which enable him to express a project or an idea. He is a strong defender of "inspiration" and "artistic ideas" rather than "style". In short: an artist who prefers his own creative freedom to any of the imposed concepts.

Paco Santana is a doctor of The Varsovia Fine Arts Academy, and regularly participates in many national and international exhibitions.

Wystawa Malarstwa i Grafiki w Galerii Medium
Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych
w Warszawie

Painting and Drawing Exhibition, Medium Gallery
Polish-Japanese Institute of Information Technology
in Warsaw

Druk / Print PJWSTK
Projekt katalogu / Design Piotr Sיעiński
Kurator / Curator Piotr Sיעiński

