

The Human Garden

W pracach z cyklu "Inside-Outside" pojawiają się ikoniczne projekty współczesnego designu, m.in. fotele RM58 zaprojektowane przez Romana Modzelewskiego, lustra (tafla i rondo) oraz wazony Oskara Zięty, lampy Pani Jurek, czy porcelanowe projekty Arkadiusza Szweda. Warto przypomnieć, że cykl Inside - Outside jest tworzony od 2021 roku, a swoją premierę miał w Galerii Pinakoteka w Gdańsku w 2023 roku. Powstałe obrazy olejne, często w dużych formatach, wciągają widza w wykreowaną przez artystkę rzeczywistość.

Na wystawie prace Katarzyny Moczulskiej zestawione są z autentycznymi obiektami, które stały się inspiracją do namalowania obrazów, realne i namacalne obiekty korespondują z narracją stworzoną przez twórczynię na płótnach. Poprzez taki zabieg artystyczny Moczulska połączyła w swojej twórczości obydwa światy będące względem siebie niejako w opozycji – sztuki i dizajnu.

Wykorzystanie przedmiotów ze świata dizajnu może być interpretowane jako forma komentowania współczesnej kultury materialnej, w której zacierają się granice pomiędzy dziełem artysty a przedmiotem użytkowym. Jest to zamierzone oddziaływanie na odbiorcę, by skłonić go do refleksji i zakwestionowania dotychczasowych założeń względem sztuki.

(...) Obrazy Katarzyny Moczulskiej ukazują sztukę użytkową nie tylko jako narzędzie tworzenia przestrzeni. Podobnie jak ogrody są metaforą pamięci lub wyobraźni, i jak przedmioty opowiadają o człowieku. Przedmiot, odwołując się do gustu i wiedzy, akcentując indywidualność człowieka jako wysublimowanego odbiorcy w zestandaryzowanym świecie, w pośredni sposób opowiada o kondycji współczesnego człowieka, który manifestuje poprzez rzeczy i dobra materialne to, kim jest.

Poprzez takie, a nie inne zestawienie przedmiotów i osadzenie ich w nowym otoczeniu, malarka osiąga ciekawe efekty wizualne, efekty niesamowitości, oniryczności. Prace ukazują odbiorcy, jak przedmioty codziennego użytku mogą nabierać nowego znaczenia prezentując duchową, niewidoczną dla wzroku, stronę rzeczywistości materialnej, problemy nurtujące współczesnego człowieka, takie jak: relacje międzyludzkie – budowane osobiście lub tylko online, czy osamotnienie i poczucie wewnętrznej pustki. Motywy zaczerpnięte ze świata dizajnu (np. iPhone z aplikacją Open.ia), osadzone w kontekście codzienności (popularna zupa z regionu łódzkiego – zalewajka) stają się elementem tych opowieści. Inspiracją do obrazów „Poranna Kawa” i „Zalewajka” były naczynia z kolekcji „Ślad człowieka”, które zostały wyprodukowane jako część projektu „Ludzie z fabryki porcelany”. Jego autorami są: antropolożka Ewa Klekot oraz ceramik Arkadiusz Szwed, którego celem było zwrócenie uwagi na podmiotowość pracowniczek i pracowników fabryki porcelany w Ćmielowie.

Adriana Usarek, fragmenty tekstu towarzyszącego wystawie