

MARCO ANGELINI

Życie i Forma

Życie i Forma – jeśli czegoś nie wiesz, spróbuj to poznać

Marco Angelini to artysta o wyjątkowej wrażliwości, który twórcze poszukiwania koncentruje na relacji między człowiekiem a środowiskiem naturalnym. Wystawa pt. Życie i Forma jest zaproszeniem do wnikliwego badania, jak abstrakcyjne kształty mogą odzwierciedlać nasze rozumienie i doświadczenie życia – zarówno w jego dynamicznym, jak i statycznym charakterze.

Angelini, zainspirowany biomorficzną abstrakcją, poszukuje w sztuce odpowiedzi na pytania dotyczące związków między ludzką cywilizacją a naturą. Dwadzieścia dziewięć dzieł prezentowanych na wystawie tworzą przemyślany układ dziewięciu serii, które pochodzą z różnych etapów jego twórczości. Są spójną refleksją nad cyklami natury, gdzie życie i forma spleta się w nieustannym ruchu odrodzenia i przemijania. Angelini zwraca naszą uwagę na kwestie zrównoważonego rozwoju, ochrony gatunków oraz możliwości odwracania naturalnych procesów, podkreślając jednocześnie, że przyroda kryje w sobie rytm, w którym tkwi zarówno harmonia, jak i chaos.

Podwójność materii i znak okręgu

Centralnym motywem prac Marco Angeliniego jest biomorficzna abstrakcja i wyróżniająca ją estetyczność, która wprowadza odbiorcę w wieloznaczny świat symboli. Odwołując się do starożytnych koncepcji cykliczności życia, artysta eksploruje kształt okręgu – symbol pełni, nieskończoności i harmonii. Forma ta, jak tłumaczy filozof Vittorio Marchi, jest związana z wiecznością, niezmiennością i brakiem początku ani końca. W twórczości Angeliniego okrąg staje się nośnikiem metafizycznych znaczeń, które odnoszą się do ciągłości i nieprzerwanego cyklu życia.

W kontekście wystawy, okrąg pojawia się nie tylko jako symbol życia, ale także jako wyraz złożoności interakcji między człowiekiem a naturą. Wzajemne relacje tych dwóch sfer – miejskiej i naturalnej – są dla Angeliniego nierozdzielne. W przestrzeni miejskiej człowiek nieustannie stara się odtworzyć naturalne środowiska, a twórczość artysty stanowi odpowiedź na pragnienie zrozumienia i odtworzenia form przyrody. Tak jak na obrazie pt. Dychotomia w żółci z roku 2017, w którym artysta wykorzystuje zjawisko mirażu, w wyniku którego dzieło malarskie przybiera dowolne kształty w zależności od percepcji odbiorcy. Również seria Koperty czy cykl sześciu obrazów pt. Singapurskie marzenia z symbolem okręgu, nawiązują do miejskiej wspólnoty, która za pomocą kolorów i biomorficznych wzorów świadczy o możliwości plastycznej interpretacji tego samego obiektu na różne sposoby.

Jeśli czegoś nie wiesz, spróbuj to poznać – Podlasie jako inspiracja, gdzie sztuka tworzy most między człowiekiem a światem naturalnym

Podlasie, z jego dziewiczą przyrodą i bogatą kulturą, jest dla Angeliniego miejscem szczególnym. Z majestatycznymi krajobrazami, czystym powietrzem, parkami narodowymi i rezerwatami, od dawna stanowi źródło inspiracji dla artysty. Ciekawia go rytmy natury, które poprzez abstrakcyjne kompozycje, jak i odniesienia do żywiołu wody znajdują odzwierciedlenie w obrazach z 2015 roku Kraina jezior mazurskich, Stan wody i Wrzenie. Prace te ukazują siłę płynności i energii wody, które dla Angeliniego mają zarówno alegoryczne, jak i duchowe znaczenie. Artysta wyraża w nich bogactwo i złożoność świata naturalnego, a

także jego piękno i ulotność. Dzieła Tajemnice piramid z roku 2023 z flotą unoszących się geometrycznych obiektów lub seria dwóch obrazów Sztuka i Natura, w której artysta wykorzystał martwe kolczaste gałęzie roślin umocowane kleistą substancją z zawartością pigmentu i złota, mogą być apoteozą życia, gdzie natura technicznie abstrakcyjną symboliką. Jego prace przenoszą nas w świat harmonii i powtarzalności rytmu przyrody.

W serii Labirynt złożony system lub układ powodujący dezorientację prawdopodobnie jest początkiem jakiejś gry, w której wypracowane przez artystę indywidualne środki wyrazu wyzwalają narracyjne napięcie, kreują tajemniczość i iluzję nieskończoności, jak chociażby na obrazach Labirynt lub w stronę metaświat, Surowe spojrzenia i Wyjścia z 2022 roku. Odbiorca może dostrzec inspiracje zaczerpnięte z obserwacji natury – struktury drzew, geometryczny układ pól lub bogactwo barw koegzystujących wielu gatunków dzikich ptaków. Artysta w wyjątkowy sposób oddaje dynamikę i bezruch, które współistnieją w świecie, przypominając, że wszystko w przyrodzie podlega cyklicznym przemianom, w której nie ma miejsca na bunt, jest tylko odradzanie się w rytmie wyznaczonym przez jej siły.

Kolor jako symbol życia

Świadomie użyty kolor we wszystkich prezentowanych na wystawie seriach odgrywa kluczową rolę w twórczości Angeliniego, stanowiąc medium, które wyraża głębokie emocje i pulsację życia. Niebieski, który często pojawia się w jego pracach, staje się punktem wyjścia do refleksji nad życiem, jego zmiennością i ciągłym odradzaniem się. Podążając śladem fenomenologii, XX-wiecznej filozofii, zauważamy, że w serii najnowszych obrazów z 2024 roku pod tytułem Polarne niedźwiedzie, Mewa w biegu, Pies, który szczeka, nie gryzie lub Jak głębokie jest morze niebieski jest pretekstem do tego co się komu jawi. Dla artysty kolor jest nośnikiem emocji, który odbiorca może dowolnie interpretować, co nadaje jego pracom wieloznaczności i otwartości na indywidualne odczytania.

Fragmenty minionych żyć

Dzięki wykorzystaniu techniki mieszanej oraz montażu na płótnie obiektów wyprodukowanych przez firmę Longo, Angelini umiejętnie uwzniośla zwyczajne, pozornie pozbawione artystycznej wartości elementy, przekształcając je w nośniki pamięci.

Dwie prace Angeliniego, Logo Longo i Zanurzenie kulturowe, stanowią głęboką refleksję nad narracyjnym potencjałem przedmiotów. Te, używane przez osoby, które je wybrały, są nasycone osobistymi przeżyciami, emocjami i historiami, a następnie przekształcone w sztukę. Artysta dokonuje procesu krystalizacji czasu: montując te przedmioty na płótnach, nadaje im aurę wieczności. Nie są to już zwykłe obiekty, ale symbole, fragmenty przeżytych żyć, które stają się nośnikami przyszłych interpretacji.

Jego prace to nie tylko dzieła sztuki, ale także archiwum doświadczeń, myśli i historii, które, poprzez artystyczny filtr, stają się uniwersalne.

Sztuka Angeliniego jako zaproszenie do refleksji

Wystawa Życie i Forma to nie tylko estetyczne doświadczenie, ale również zaproszenie do głębszej refleksji nad naszym miejscem w świecie, zarówno w kontekście natury, jak i społeczeństwa. Jeśli czegoś nie wiesz, spróbuj to poznać to zachęta do zgłębienia intelektualnego świata artysty, który poprzez sztukę nie tylko wykracza poza granice racjonalnego pojmowania rzeczywistości, ale jego futurystyczne, bajkowe, surrealistyczne wizje wciągają jak medium w wymaginowane nadzmysłowe postrzeganie. W

ultranowoczesnych pracach z 2024 roku pt. Homo sapiens, Ford czy Inwazja obcych z intencjonalnie umocowanymi uszczelkami samochodowymi na płótnie wyrazistość kolorów i niezwykle antropomorficzne formy mobilizują funkcje kognitywne do nieprzerwanego interpretowania przyszłości.

Angelini zachęca nas do tego, abyśmy, nie znając odpowiedzi, podążali naprzód – eksplorowali nieznaną przestrzeń, zarówno w sensie fizycznym, jak i duchowym. Jego sztuka jest bowiem mostem między tym, co widzialne, a tym, co ukryte, sugerując istnienie wielu rzeczywistości, które czekają na odkrycie, podobnie jak na obrazie pt. My floppy disk z 2024 r., który jest zapisem na kliszy fotograficznej poruszających, bezkresnych ludzkich historii.

Wystawa Marco Angeliniego stanowi głęboką refleksję nad naturą, sztuką i życiem, pokazując, że to, co abstrakcyjne, może być najbliżej tego, co prawdziwe i głęboko zakorzenione w naszej egzystencji.

Jan Kozaczuk

Kurator wystawy