

Warszawa 11.12.2024

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Wydział Malarstwa
Dr hab. Marcin Chomicki prof. Uczelni

RECENZJA

W postępowaniu habilitacyjnym dr Anny Barlik-Koperskiej z Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie, Wydziału Sztuki Nowych Mediów, w dziedzinie sztuki w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Do oceny przedstawiono następujące materiały w formie elektronicznej:

1. Dane wnioskodawcy
2. Autoreferat zawierający: dane osobowe, dane odnośnie wykształcenia, zatrudnienia, przebieg kariery artystycznej i naukowej, dokumentację działalności popularyzującej sztukę, dokumentację i opis twórczości ze szczególnym omówieniem prac wykonanych w latach 2018-2023, dokumentację i opis wskazanego osiągnięcia artystycznego - wystawy *Datament* w Pawilonie Polskim na 18. Międzynarodowej Wystawie Architektury – La Biennale di Venezia, 20.05 - 26.11.2023
3. Dokument poświadczający uzyskanie stopnia doktora w dziedzinie sztuki w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki z dnia 21.04.2017
4. Oświadczenie o współautorstwie określające udział dr Anny Barlik-Koperskiej w wystawie *Datament* z 2023 r., prezentowanej w Pawilonie Polskim podczas 18. Międzynarodowej Wystawy Biennale Architektury 2023 w Wenecji i w 2024 r. w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie
5. Dokument zawierający: wykaz osiągnięć naukowych-artystycznych, wykaz dyplomów licencjackich przeprowadzonych pod opieką dr Anny Barlik-Koperskiej na Wydziale Sztuki Nowych Mediów Polsko-Japońskiej Szkoły Technik Komputerowych, wykaz wystaw indywidualnych i zbiorowych podzielonych na te przed i po uzyskaniu stopnia doktora w dziedzinie sztuki w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki, wykaz działań organizacyjnych, kuratorskich, funkcje pełnione na uczelni

Podstawowe dane o kandydatce

Pani dr Anna Barlik - Koperska urodziła się w Warszawie w 1985 roku. W 2004 roku rozpoczęła studia pierwszego stopnia na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, Wydziale Tkaniny i Ubioru, na kierunku projektowanie biżuterii, który ukończyła w 2007 roku, uzyskując tytuł licencjacki. Równocześnie ze studiami w Łodzi dr Anna Barlik-Koperska podjęła studia na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, które ukończyła w 2010 roku, uzyskując tytuł magisterski. Dyplom zatytułowany *Transfer/ Przeniesienie* został wykonany pod opieką prof. Macieja Aleksandrowicza. Po studiach na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie odbyła pobyt studyjny w Nowym Jorku, gdzie stworzyła serię fotografii oraz rysunków. W 2010 roku odbyła rezydencję artystyczną Laugarvatn na Islandii oraz rezydencję w Finlandii. W 2014 odbyła kolejną rezydencję twórczą na wyspie Hrisey na Islandii. Pobyty rezydencjalne zaowocowały pracą doktorską pt. *Kompozycje Północne* zrealizowaną na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w 2017 roku.

Ważnym w mojej ocenie wydarzeniem związanym z edukacją dr Anny Barlik-Koperskiej jest ukończenie w 2013 Podyplomowych Studiów Planowania Przestrzennego i Urbanistyki na Wydziale Architektury i Politechniki Warszawskiej. Doświadczenie zdobyte na Wydziale Rzeźby, jak i Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, pomogło dr Annie Barlik-Koperskiej z powodzeniem realizować prace w przestrzeni publicznej.

W latach 2017-2020 dr Anna Barlik-Koperska pracowała w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie na Wydziale Sztuki Nowych Mediów, prowadząc Pracownię Struktur Wizualnych oraz Pracownię Rzeźby na studiach niestacjonarnych. Od 2022 jako pełnoetatowy pracownik Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie na stanowisku adiunkta prowadzi Pracownię Struktur Wizualnych, Pracownię Rzeźby oraz współprowadzi Pracownię Języka Wizualnego - Rysunku i Malarstwa w ramach programu anglojęzycznego Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie.

Działalność dydaktyczna, organizacyjna i naukowa

Po uzyskaniu stopnia doktora w 2017 roku Anna Barlik-Koperska rozpoczęła pracę na Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie na Wydziale Sztuki Nowych Mediów, gdzie prowadziła zajęcia z podstaw kompozycji i struktur wizualnych. Dr Anna Barlik-Koperska od początku pracy dydaktycznej korzystała z własnych praktycznych doświadczeń na polu rzeźby oraz jej relacji z przestrzenią. Świadczy o tym opracowanie przez nią programu Pracowni Struktur Wizualnych poświęconego komunikowaniu relacji w przestrzeni. Pracując artystycznie nad rzeźbą, przestrzenią i kolorem, realizując prace w przestrzeni publicznej, dr Anna Barlik-Koperska przenosi swoje praktyczne doświadczenie na proces dydaktyczny. Istotnymi elementami w prowadzonej przez dr Annę Barlik-Koperską pracowni są zadania związane z przestrzenią i kolorem, próby przedstawienia abstrakcyjnych konceptów, np: równowaga, rozwój, kontrast, chaos, harmonia-przy użyciu wyłącznie abstrakcyjnych dwuwymiarowych form. Tego rodzaju zadania, zdaniem artystki pozwalają uniknąć ilustracyjnego komunikatu.

W latach 2017-2023 dr Anna Barlik była główną promotorką 23 dyplomów licencjackich, obecnie zaś prowadzi 3 dyplomy magisterskie. W 2023 dr Anna Barlik-Koperska zorganizowała na Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych konferencję naukową pt. *WET DREAMS* łączącą międzynarodowych projektantów i artystów poruszających temat zrównoważonego projektowania w kontekście wody.

Podsumowując, dr Anna Barlik- Koperska jest osobą zaangażowaną w proces dydaktyczny, wprowadza do programu nauczania elementy opierające się na jej własnych doświadczeniach twórczych. Tworzy się w ten sposób sytuacja, w której praktyka artystyczna idzie w parze z praktyką dydaktyczną. Pozwala to, jak sadzę, unikać w pracy dydaktycznej rutyny oraz uwiarygadnia dr Annę Barlik-Koperską w oczach studentów jako nauczyciela i praktyka jednocześnie. Dorobek dydaktyczny, organizacyjny i naukowy dr Anny Barlik-Koperskiej oceniam jednoznacznie pozytywnie.

Autoreferat. Dorobek artystyczny

Autoreferat przedstawiony przez dr Annę Barlik-Koperską jest bardzo dobrze przygotowany zarówno od strony merytorycznej, jak i projektowej. Materiał jest poparty bogatą dokumentacją fotograficzną, struktura dokumentu jest logiczna i ułatwia zorientowanie się w dorobku dr Anny Barlik-Koperskiej. Autorka dokonała selekcji dotychczasowych osiągnięć, w autoreferacie prezentuje wybrane realizacje, co również czyni autoreferat bardziej przejrzystym, jeśli chodzi o prezentację drogi twórczej.

Od dyplomu na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie obronionego w 2010 roku dr Anna Barlik pozostaje czynną artystką z licznymi wystawami indywidualnymi i grupowymi. Nie ma dłuższego przestoju w pracy twórczej.

Przed doktoratem dorobek wystawienniczy dr Anny Barlik- Koperskiej składa się z 7 wystaw indywidualnych i 20 zbiorowych, po doktoracie w ciągu 7 lat jest to odpowiednio: 13 wystaw indywidualnych i realizacji w przestrzeni publicznej oraz 10 wystaw grupowych. Pośród miejsc, w których dr Anna Barlik wystawiała swoje prace, znajdują się prestiżowe galerie i instytucje: Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie. Jeśli chodzi o galerie prywatne, to najczęściej pojawiająca się na liście wystaw jest galeria Propaganda, z którą artystka jest związana od 2011 roku. Dr Anna Barlik-Koperska brała również udział w 5 wyjazdach studyjnych i rezydencjach artystycznych, między innymi w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Old School Art House na wyspie Hirsey na Islandii, KulttuuriKauppila Art Centre w Finlandii. Wszystko to świadczy o aktywnej działalności artystycznej dr Anny Barlik-Koperskiej oraz o docenieniu jej twórczości przez kuratorów oraz instytucje sztuki.

Szczególne miejsce w dorobku dr Anny Barlik Koperskiej zajmują realizacje rzeźb w przestrzeni publicznej: *Rotacja 5002* - rzeźba zainstalowana w pasażu Sawa Park na Saskiej Kępie (2020), *Underneath* w Hotelu PURO w Warszawie, *Sunrise/ Wschód* - rzeźba zainstalowana na dachu Hotelu NYX w Warszawie (2022).

Twórczość dr Anny Barlik-Koperskiej charakteryzuje integracja różnych dziedzin sztuk plastycznych. Minimalistyczne obiekty łączą w sobie niejednokrotnie rzeźbę, malarstwo, architekturę i rysunek. Na podstawie autoreferatu mogę stwierdzić, że artystka przez lata wypracowała swój oryginalny warsztat i proces twórczy. Tworzenie rzeźb/obiektów poprzedza etap koncepcyjny poparty dużą ilością szkiców, a następnie etap konstrukcji modeli w mniejszej skali. Dr Anna-Barlik Koperska bada za pomocą modeli różne warianty rzeźby, jej możliwe interakcje z otoczeniem, w którym się znajdzie, oraz dobiera kolorystykę obiektu. Rzeźby Anny Barlik-Koperskiej noszą ślad indywidualnych rozwiązań oraz wątków autobiograficznych, które pojawiają się jako uprzestrzennione wykresy i statystyki, przyjmując intrygujące formy z precyzyjnie dobranymi kolorami. Szczególnie interesujące wydają mi się nowsze prace z 2023 z serii *Stacking Objects* oraz *Halucynacje*, które wyznaczają nowy kierunek w twórczości artystki. W obiektach tych artystka wykorzystuje gotowe elementy - fragmenty mebli i materiałów budowlanych. Sięgając po formę rzeźby minimalistycznej, Dr Anna Barlik-Koperska unika tworzenia bezosobowych obiektów - powidoków twórczości klasyków rzeźby minimal art. Patrząc na prace dr Anny Barlik-Koperskiej, widzę twórczość przefiltrowaną przez życie artystki, świadomą tego co już było w historii sztuki, poszukującą własnych rozwiązań, a co najważniejsze rozwijającą się. Dokumentacja dorobku przedstawiona do oceny doskonale pokazuje jak kolejne prace poszerzają twórcze pole zainteresowań artystki. Od rzeźb odnoszących się do ogólnej percepcji przestrzeni - *Punkty* z 2008 roku, przez prace badające kolor i jego działanie - *Spektrum* z 2019 roku, po wprowadzającą wątki autobiograficzne instalację *Siedem dobrych lat* z 2019. Dr Anna Barlik-Koperska w swoich twórczych poszukiwaniach nie boi się podejmowania ryzyka. Kolejne prace łączą się ze sobą koncepcyjnie oraz poprzez użycie koloru, jednak potrafią być w stosunku do siebie formalną woltą. Wystarczy zestawić ze sobą wspomniane wcześniej *Punkty* z 2018 i *Stacking Objects* z 2023 roku. W pracach dr Anny Barlik-Koperskiej widzę oczywiście echa takich klasyków jak Donald Judd, Ellsworth Kelly, Sol LeWitt czy Judy Chicago, jednak widać wyraźnie własny indywidualny charakter tej twórczości. To, co wyróżnia prace dr Anny Barlik Koperskiej, to myślenie o ekspozycji rzeźby w przestrzeni. Artystka jest świadoma relacji przestrzennych i znaczeniowych jakie zachodzą w przypadku realizacji w przestrzeni publicznej. Sztandarowym tego przykładem jest realizacja rzeźby *Wschód* na dachu Hotelu NYX w Warszawie. Podsumowując, bardzo wysoko oceniam dorobek artystyczny dr Anny Barlik. Przygotowana przez nią dokumentacja sposób czytelny i treściwy pokazuje ścieżkę rozwoju artystycznego od doktoratu po dzieło habilitacyjne

Autoreferat. Dzieło habilitacyjne

Wskazane przez dr Annę Barlik-Koperską dzieło habilitacyjne to wystawa w Pawilonie Polskim na 18. Międzynarodowej Wystawie Architektury - La Biennale di Venezia, która odbyła się w dniach od 20 maja do 16 listopada 2023 roku. Częścią dzieła jest również druga prezentacja instalacji *Datament* w Zachęcie - Narodowej Galerii Sztuki, jaka miała miejsce wiosną 2024. Ze względu na inne wymiary miejsca prezentacji - Sali Matejkowskiej w Zachęcie - instalacja została przez

dr Annę Barlik-Koperską przeprojektowana. W ten sposób powstał wariant pierwotnej instalacji. Sama praca *Datament* jest wynikiem pracy zespołu: Anna Barlik - artystka, Marcin Strzała - architekt, Jacek Sosnowski - kurator. Dokumentacja złożona przez artystkę zawiera oświadczenie o współautorstwie wystawy *Datament*, z którego wynika, że udział dr Anny Barlik-Koperskiej polegał na: *wstępnej koncepcji, kompozycji oraz języku wizualnym rzeźby, opracowaniu kolorów specjalnie stworzonych farb proszkowych do rzeźby, jak i część projektu składu tekstu kuratorskiego na lightboxach / ścianach.*

Rzeźba przygotowana na potrzeby ekspozycji w Pawilonie Polskim na 18. Międzynarodowej Wystawie Architektury - La Biennale di Venezia jest konsekwencją poprzednich prac artystki. Pierwszą zapowiedź tej instalacji przestrzennej można zauważyć już podczas wystawy dyplomowej na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom dr Anny Barlik-Koperskiej pt. *Przeniesienie* zaprezentowany w przestrzeni miejskiej na Skwerze Kahla w Warszawie, składał się z prostych obiektów definiujących obrys przestrzeni odwzorowujących korytarz Wydziału Rzeźby. W przypadku wystawy *Datament* rzeźba odzwierciedla cztery nałożone na siebie statystyczne modele domostw z Hongkongu, Malawi, Meksyku i Polski, tworzące rodzaj labiryntu, dostępnego dla widza. Pod względem formalnym praca jest rozwinięciem dotychczasowych prac dr Anny Barlik-Koperskiej - mamy tu użycie koloru, prostą minimalistyczną formę odzwierciedlającą uproszczone mieszkania. Inna natomiast jest skala, która pozwala odbiorcy na pełne doświadczenie bycia „w rzeźbie”, jak w hansenowskim tle zdarzeń z *Teorii formy otwartej*. Różnicą w stosunku do poprzednich rzeźb poza skalą jest uczestnictwo w procesie tworzenia szkiców kuratora Jacka Sosnowskiego i architekta Marcina Strzały, który przy pomocy algorytmu pomógł stworzyć granice reprezentatywnych czterech domostw z różnych części świata. Proces powstawania ostatecznej formy rzeźby został dobrze udokumentowany w autoreferacie i jasno widać, że kluczową i ostateczną rolę w tworzeniu rzeźby odegrała dr Anna Barlik-Koperska. Artystka z dużym wyczuciem używa materiału - profili stalowych pomalowanych matową farbą. Tworzy instalację rzeźbiarską wypełniającą Pawilon Polski w Wenecji, a następnie - po przearanżowaniu - Salę Matejkowską w Zachęcie. Rzeźba przypomina obrysy projektów architektonicznych wykonane w programie CAD naniesione na siebie i przeniesione do rzeczywistości z przestrzeni wirtualnej. Dr Anna Barlik-Koperska dobrze poradziła sobie ze skalą rzeźby oraz wpasowaniem jej w architekturę, uwzględniając przy tym poruszanie się odbiorców wewnątrz niej. Rzeźba na wystawie *Datament* integruje w sobie architekturę, malarstwo i instalację typu environment. Została zbudowana z myślą o odbiorcach i ich doznaniach podczas zwiedzania wystawy. Praca *Datament* stanowi logiczne i dojrzałe rozwinięcie dotychczasowych prac artystycznych w dorobku dr Anny Barlik Koperskiej.

Konkluzja

Dokumentacja habilitacyjna przedstawiona przez dr Annę Barlik-Koperską stanowi logiczną i przemyślaną całość. Prezentacja dorobku artystycznego w Autoreferacie czytelnie pokazuje drogę twórczą artystki i przygotowuje kontekst do oceny dzieła habilitacyjnego - wystawy *Datament*. Stwierdzam jednoznacznie, że przedstawione w postępowaniu habilitacyjnym dzieło artystyczne

dr Anny Barlik-Koperskiej wnosi nowe, oryginalne rozwiązania oraz ma znaczący wkład w rozwój dziedziny sztuki w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

Popieram wniosek o nadanie dr Annie Barlik-Koperskiej stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

Dr hab. Marcin Chomicki prof. uczelni
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie