

Magdalena Abakanowicz University of the Arts Poznan
Faculty of Sculpture

BETWEEN DREAMING AND EVERYDAY LIFE

**Inspirations of everyday life discernible in art objects by Alina Szapocznikow
and Maria Pinińska-Bereś**

Dialogue with the artists' ideas by means of an analysis of the artwork by the author

Emilia Bogucka, MFA

Abstract

In my dissertation, I set out to explore the area between dreams and everyday life, taking as my starting point Alina Szapocznikow's statement: "The place of creativity is between dreaming and everyday life".

The dissertation consists of seven chapters. In the opening chapter, being the introduction to the dissertation, I define the main concepts, referring not only to dictionary definitions, but also to philosophy and my own subjective opinions. Chapter 2 is a brief discussion of the changes in the twentieth-century art in the context of the ways of using subjects taken from everyday life by visual artists.

The main part of the dissertation is devoted to two artists, namely Alina Szapocznikow and Maria Pinińska-Bereś. In Chapter 3, I explain the reasons for discussing the artistic work of these two artists in the context of the main research theme of my dissertation (i.e. an analysis of the area between dreaming and everyday life). In Chapter 4, art objects by the two artists are discussed in turn, the focus being on shaping forms and experiments with sculptural material. I also analyse the significance of and reasons for experiments and the search for new techniques in the context of everyday life. Chapter 5, in turn, is devoted to the ideas they undertook and the dreams they nourished, the intention being to present a thorough analysis of their *œuvre*, focusing on the works where one can detect the clearest references to everyday life. It is also there that I present some biographical threads relevant to the everyday themes they undertook. In Chapter 6 I discuss references to everyday life in my own artistic work and describe the artistic part of my doctoral thesis. In the final chapter, I present a table in which I have included the most important events in the lives of the two artists. I considered it valuable to present the most important works and events of their artistic and private lives synchronically so that one could look at both creative attitudes at the same time. An analysis

of the lives of both artists resulted in a possibility to see both the many similarities and the many differences between them in terms of their everyday lives and their artistic ideas. In Chapter 6 I also discuss my own creative attitude towards these artists. In the concluding part, I gather the most important conclusions gained thanks to the study of the area between dreaming and everyday life.

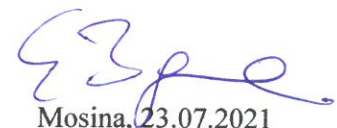
At the end of the dissertation there are photographs documenting the artwork being part of the doctoral thesis. Besides the photographs included there, I have prepared a digital video file documenting the art objects in the context of exemplary places. An extensive video material will be presented with the objects at the doctoral exhibition.

An examination of the basic concepts and artistic work of the artists has confirmed the import of many themes relevant to everyday life and dreams. The example of those two outstanding artists who subordinated their entire lives to art confirms the validity of the statement that "The place of creativity is between dreaming and everyday life". The statement is justified by each of the biographical threads and examples of artwork; a number of questions posed in the introduction to the dissertation are answered in the affirmative.

Looking at both artists, one can realise that following creative ideas to the end of one's life is very difficult, as it is very easy to stop, to give in to the mundane aspect of everyday life. Their artistic work as well as building social and private relations by them make me realise the value and strength of the relationship between artistic creation and everyday life determining every sphere of human activity, from the routine of family life to the drama of incurable illness.

Szapocznikow's attitude confirms my conviction that creativity and artistic development can also be manifested in applied art and commissioned works. Thus, I gain confirmation of the meaningfulness of my own creative and professional path. On the other hand, the need for freedom and independence visible in the uncompromising plein-air actions of Maria Pinińska-Bereś goes far beyond common patterns and stereotypes.

Having studied the biographies of both artists, I can conclude that to a large extent did they derive their strength and faith in creation from their never having stopped dreaming. They constantly tried to make new ideas a reality. Although their dreams often seemed unrealistic, it was their faith in them that made them make efforts in order to make them come true.

Mosina, 23.07.2021

Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

Wydział Rzeźby

POMIĘDZY MARZENIEM A CODZIENNOŚCIĄ

Inspiracje życiem codziennym w twórczości Aliny Szapocznikow

oraz Marii Pinińskiej-Bereś

Dialog z ideami artystek poprzez analizę własnej twórczości

mgr Emilia Bogucka

Streszczenie

W swej pracy doktorskiej za cel obrałam zbadanie obszaru pomiędzy marzeniem a codziennością, za punkt wyjścia biorąc zdanie Aliny Szapocznikow: „Twórczość mieści się między marzeniem a codziennością”.

Dysertacja składa się z siedmiu rozdziałów. W pierwszym, będącym wstępem do całości, definiuję główne pojęcia, odnosząc się nie tylko do słownikowych definicji, ale także filozofii i własnej subiektywnej opinii. Rozdział drugi zawiera krótkie omówienie zmian w sztuce w XX w. w kontekście podejmowania przez artystów tematów codziennych.

Zasadnicza część pracy poświęcona jest dwóm artystkom, Alinie Szapocznikow oraz Marii Pinińskiej-Bereś. W rozdziale trzecim tłumaczę, dlaczego zdecydowałam się omówić twórczość tych dwóch artystek w kontekście głównego tematu badań dysertacji (tj. analizy obszaru pomiędzy marzeniem a codziennością). W rozdziale czwartym omawiam po kolei twórczość obydwu artystek, skupiając się na kształtowaniu form oraz eksperymentach z materią rzeźbiarską. Zastanawiam się tam też nad znaczeniem i przyczynami eksperymentów oraz poszukiwania nowych technik w kontekście codzienności. W rozdziale piątym z kolei zajmuję się podejmowanymi przez nie ideami oraz żywionymi przez nie marzeniami. Staram się rzetelnie przyjrzeć ich dorobkowi, koncentrując się na realizacjach, w których odniesienia do codzienności są najbardziej czytelne. Tutaj również przedstawiam niektóre wątki biograficzne istotne dla podejmowanych przez nie tematów codziennych. W rozdziale szóstym omawiam odniesienia do codzienności w twórczości własnej oraz opisuję część artystyczną mojej rozprawy doktorskiej. W rozdziale ostatnim przedstawiam opracowaną przeze mnie tabelę zawierającą najważniejsze wydarzenia z życia obu artystek. Zależało mi na synchronicznym zestawieniu najważniejszych dzieł oraz wydarzeń z życia artystycznego i prywatnego, aby móc spojrzeć na obie postawy twórcze jednocześnie. Analiza życia obu

artystek pozwoliła dostrzec zarówno wiele podobieństw, jak i liczne różnice między nimi pod względem życia codziennego oraz idei artystycznych. W rozdziale tym omawiam również własną postawę twórczą wobec artystek. W podsumowaniu staram się zebrać najważniejsze wnioski z badań obszaru pomiędzy marzeniem a codziennością.

Na końcu dysertacji znajduje się dokumentacja fotograficzna artystycznej realizacji doktorskiej. Oprócz zamieszczonych tam zdjęć przygotowałam na nośniku elektronicznym film dokumentujący te prace w kontekście przykładowych miejsc. Obszerny materiał filmowy będzie zaprezentowany wraz ze zrealizowanymi obiektami na wystawie doktorskiej.

Badanie podstawowych koncepcji i twórczości artystek potwierdziło znaczenie wielu wątków istotnych w kontekście codzienności i marzeń. Przykład dwóch wybitnych artystek, które podporządkowały całe życie sztuce, potwierdza słuszność tezy, że „twórczość mieści się pomiędzy marzeniem a codziennością”. Każdy z wątków biograficznych i przykładów dorobku tę tezę potwierdza; na szereg pytań postawionych we wstępie dysertacji pojawia się odpowiedź twierdząca.

Patrząc na obie artystki, zdajemy sobie sprawę, że bardzo trudno podążać za ideami twórczymi do końca życia. Bardzo łatwo bowiem zaprzestać, poddać się prozie codzienności. Ich twórczość, budowanie relacji społecznych i prywatnych uświadamia mi wartość i siłę związków twórczości artystycznej z życiem codziennym warunkującym każdą sferę ludzkiej aktywności — od standardu życia rodzinnego po dramat nieuleczalnej choroby.

Postawa Szapocznikow utwierdza mnie w przekonaniu, że kreacja i rozwój twórczy mogą się również przejawiać w pracach użytkowych, realizacjach na zamówienie. Zyskuję tym samym potwierdzenie sensu własnej drogi twórczej i zawodowej. Natomiast potrzeba wolności i niezależności widoczna w bezkompromisowych działaniach plenerowych Marii Pinińskiej-Bereś daleko wykracza poza powszechne schematy i stereotypy.

Badając życiorysy obydwu artystek, stwierdzam, że siłę i wiarę w twórczość w wielkiej mierze czerpały z tego, że nie przestawały marzyć. Bezustannie próbowały urzeczywistnić kolejne idee. Chociaż ich marzenia często wydawały się nierealne, właśnie wiara w nie kazała podejmować próby ich realizacji.

Mosina, 23.07.2021