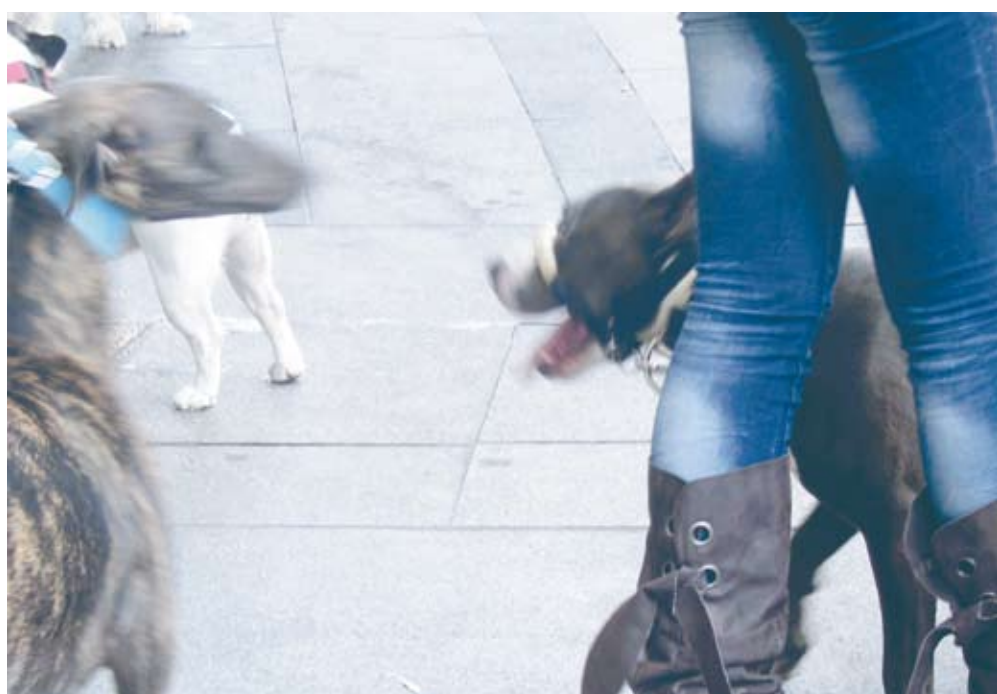
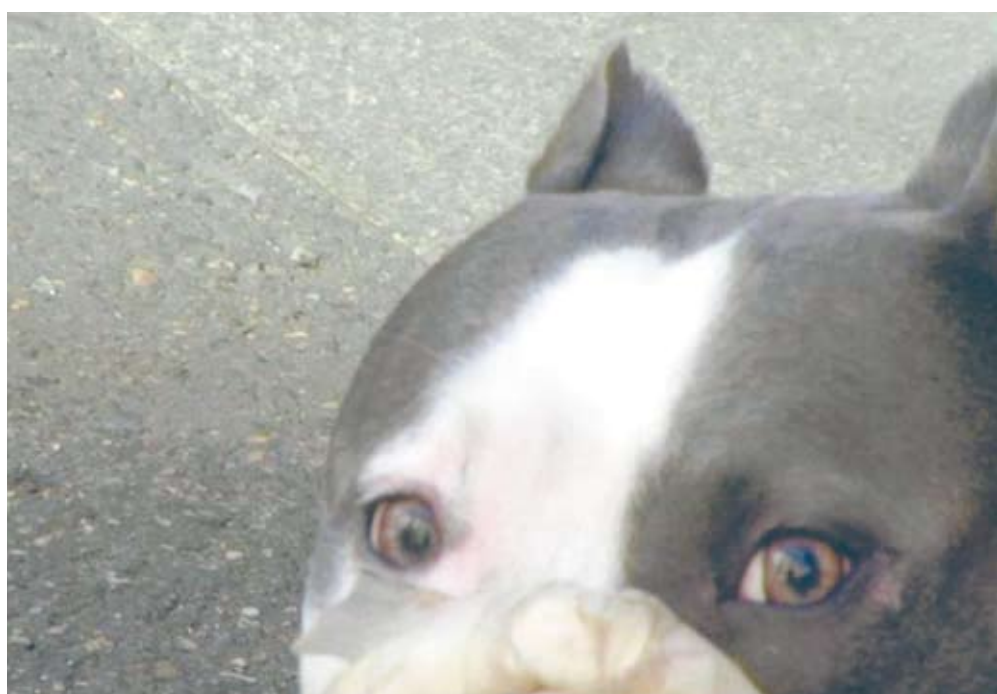
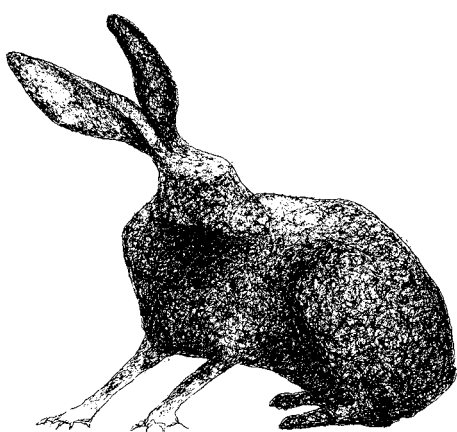

IZABELLA JACIEŁŁO

BESTIA

A BEAST

IZABELLA JAGIEŁŁO

BESTIA

A BEAST

John Berger twierdzi, że rysowanie jest zajęciem intymnym wynikającym z naszych „własnych potrzeb” i jako takie jest bardziej autobiografią niż opisem rzeczywistości zewnętrznej, którą z pozoru przedstawia i odwierca. Ja dodabym jeszcze, że rysunek jest też pracą nieuchronnie subiektywną, intencjonalną, a przy tym zawsze szczęśliwie nieukończoną i nierozwiązalną. W jednym rysunku nie sposób wyrazić wszystkiego — być może dlatego istnieje niewiele rzeczy tak prawdziwych i trafnych, tak kruchych i decydujących zarazem jak rysunek wystawiony na nasze zmienne spojrzenie, tym bardziej, jeżeli jest to „rysunek na papierze” lub rysunek, który reinterpretuje rzeczywistość uchwyconą na fotografii. [...] Odwołałem się do wartości współczesnego rysunku, jego intencji i strategii wizualnych — wyznaczają one bowiem swojego rodzaju scenę postfotograficzną, na której gruncie powstaje nowa subiektywność. Podobnie jak pierwsza rewolucja fotograficzna wyzwoliła sztukę i artystów od obowiązku służenia i powielania rzeczywistości, tak fotografia cyfrowa otworzyła nowe perspektywy dla subiektywności i udostępniła nowe, subiektywne argumenty wizualne, które zbliżają ją do rysunku (już niekoniecznie opisowego i wirtuozerskiego). Rysowanie stwarza możliwość bezpośredniego działania, niemalże natychmiastowej wizualizacji subiektywności. Jest jakby podwójnym performansem, w którym artysta „surfuje” na fali natchnienia, podczas gdy samo przedstawienie kielkuje, staje się i rozrasta kapryśnie [...]. Przedmiotem współczesnego rysunku nie jest już „rzecz”, czymkolwiek by ona nie była; odszedł on również od dawnej funkcji szkicu do dzieła. Jego motywem są idee, koncepcje, wrażenia, uczucia, strategie komunikacyjne. Są to w każdym razie motywy subiektywne, osobiste i do pewnego stopnia intymne. Moglibyśmy nawet mówić o konceptualizacji indywidualnej subiektywności poprzez rozwiązania estetyczne. Sztuka rysunku posiada też inne, ukryte w rękawice autora atuty: tropizm narracyjny, łatwość tworzenia i łączenia ze sobą serii, bezpośredniość i niski koszt realizacji (jeśli chodzi o czas i materiały), a także przysłowiowy już aspekt pozostawiania w „ciąglym procesie”, bycia zawsze nieukończonym, sugerującym bardziej niż kategorię.

Pablo J. Rico

SZUKANIE BESTII

Wystawą *Bestia*, przygotowaną z myślą o przestrzeni Miejsca Projektów Zachęty, Izabella Jagiełło wraca na scenę artystyczną rodzinnego miasta. Niedługo po obronieniu dyplomu na Wydziale Rzeźby warszawskiej ASP, artystka wyjechała do Hiszpanii, gdzie do tej pory mieszka i pracuje. Projekt składa się z czterech części — dwie z nich niejako sygnalnie zaznaczają wcześniejszy okres twórczości Jagiełło, zdominowany przez rysunek i rzeźbę figuratywną. To prace powstałe w latach 2006–2007 — rzeźba z wosku, figura zajmująca, przypominająca rozmiarami i sylwetką postać ludzką oraz rysunki z motywami zwierzęcymi — zajmująca owcy. Artystka nazywa tę fazę swojej twórczości odejściem od instalacji ku opowiadaniu o świecie zewnętrznym za pomocą realistycznych form. Zwierzęta (czasem zwierzęco-ludzkie hybrydy) z jej osobistego bestiariusz stały się figurami alfabetu, narzędziami służącymi nawiązaniu dialogu z innym człowiekiem, gry z widzem lub też elementem służącym do budowania historii. Tak o tym pisze sama autorka: „Interesuje mnie to, co pierwotne w człowieku, to, od czego wraz z rozwojem cywilizacji się oddala. Za pomocą rysunku (prostego, pierwotnego gestu) badam napięcia między tym, co w człowieku zwierzęce/naturalne a tym, co narzucone przez kulturę”. Przyjęta przez nią metoda pracy nad rysunkami ma charakter niemal medytacyjny. Najnowsze projekty Izabelli Jagiełło zainspirowały między innymi wydarzenia w ogarniętym kryzysem ekonomicznym Madrycie — uważnie obserwowane przez nią protesty mieszkańców, które stały się przykładem do naśladowania przez innych rozczarowanych polityczno-ekonomicznym systemem obywateli współczesnego świata. Inny ważny wątek tych dzieł to próba odkrycia obecności bestii w przestrzeni miejskiej. Posłużmy się ponownie słowami artystki: „Przy okazji wystawy w MPZ nadal poszukuję obecności zwierzęcia, ale tym razem nie w człowieku, ale w pejzażu zewnętrznym, w mieście”. Punktem wyjścia do stworzenia instalacji rysunkowo-fotograficznej *Kontakt z naturą* stały się obrazy zarejestrowane aparatem fotograficznym w przestrzeni miejskiej Madrytu — jak opisuje Jagiełło: „pograżonego w kryzysie, zniszczonego manifestacjami, zirytowanego impasem”. Obrazy ukazujące sceny protestów czy starć manifestantów z policją mieszają się z migawkowymi przedstawieniami zwierząt — realnych i wyobrażonych, czasem stających się bohaterami miejskich legend (jak ta jakoby dowodząca skali kryzysu, o szczątkach łabędzia znalezionych w parku). Opisywana kompozycja anektuje większą część parterowej przestrzeni galerii — ściany, podłogę, elementy przestrzenne wyposażenia. Autorka mówi o niej tak: „*Kontakt z naturą* to zbiór zdjęć i rysunków opowiadających różne historie, które przytrafiły się madryckim zwierzętom i ludziom”. Multimedialny kolaż eksponowany w podziemnej części galerii prezentuje sceny z madryckich zamieszek pod hasłem: „*Indignados*” (Oburzeni). Co ciekawe, protesty w sprawie ważkich problemów mieszkańców Hiszpanii mieszają się tu z obrazami z niedawnego marszu na rzecz poszerzenia praw zwierząt domowych w mieście. Ktoś mógłby się dopatrzeć w tej kompozycji dowodu na złożoność współczesnego świata, inny opisałby ją w kategoriach postępującego uszczuplenia pierwotnych relacji człowiek-zwierzę, trzeci z kolei spojrzalby na to w bardziej ogólnych kategoriach budowania napięcia między zwierzęciem wewnętrznym i zewnętrznym (co z kolei łączy tę pracę ze wcześniejszymi projektami artystki). Tytułowa „bestia” to pojęcie bardzo pojemne. Dla Izabelli Jagiełło bestia to nie tylko dziki element ludzkiej natury, ale też złożony, czasem groźny organizm, jakim jest miasto. Artystka zwraca także uwagę, że w języku hiszpańskim słowo „bestial” znaczy nieświadomy, brutalny. Wystawa *Bestia* to według Jagiełło historia o „problemie wynaturzenia świata, chorych relacjach, prymacie ekonomii, będącym wynikiem oderwania od natury”. Cieszę się z możliwości pokazania wieloznacznych, intrygujących rysunków i rzeźby artystki; a także, szczególnie mocno, z nowych reportażowo-metaforycznych projektów powstałych z myślą o wystawie w MPZ.

Magda Kardasz

Izabella Jagiełło, ur. 1973 w Warszawie. Studia na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (dyplom 1988 w pracowni Grzegorza Kowalskiego). Stypendia w Anglii (Sheffield Hallam University) i Meksyku (Universidad Veracruzana). Od 12 lat mieszka w Hiszpanii. / Born 1973 in Warsaw. Studied at the Faculty of Sculpture

of the Academy of Fine Arts in Warsaw (diploma 1988 under Grzegorz Kowalski). Fellowships in UK (Sheffield Hallam University) and Mexico (Universidad Veracruzana). She has been living in Spain for 12 years.

John Berger says that drawing is an intimate activity resulting from our 'own needs' and as such, has more to do with autobiography than with a description of an outside reality which it supposedly represents and reflects. I would also add that drawing is an inevitably subjective and intentional work, and one always happily unfinished and insoluble. It is impossible to express everything in a single drawing — which is perhaps why few things are as true and apt, as fragile and decisive, as a drawing exposed to our volatile gaze, especially if it is a 'drawing on paper' or a drawing that reinterprets a reality captured in a photograph. . . . I have referred to the values of contemporary drawing, its intentions and visual strategies, because they define a post-photographic scenery on the basis of which a new subjectivity is being born. Just like the first photographic revolution freed art and artists from the obligation to serve and reproduce reality, so digital photography has opened up new vistas for subjectivity and made available new, subjective visual arguments that bring photography close to (no longer necessarily descriptive or virtuosic) drawing. Drawing creates the possibility of direct action, of an almost instantaneous visualisation of subjectivity. It is like a double performance, the artist 'surfing' on a wave of inspiration while the representation itself germinates, becomes and grows capriciously. . . . Contemporary drawing is no longer about any 'thing', whatever it might be; it has also moved away from its former function of being a sketch for a proper work. Instead, it is motivated by ideas, concepts, impressions, feelings or communication strategies. In any case, these are subjective, personal and, to an extent, intimate motives. We could even speak of a conceptualisation of singular subjectivity through aesthetic means. The art of drawing has also other advantages hidden up the author's sleeve: narrative tropism, ease of creating and merging series, directness and low cost of realisation (as far as time and materials are concerned), and an already proverbial aspect of remaining in 'constant process', being always unfinished, suggestive rather than categorical.

Pablo J. Rico

SEARCHING FOR A BEAST

With *A Beast*, an exhibition created specially for the Zachęta Project Room, Izabella Jagiełło returns to her home-town art scene. Soon after majoring in sculpture at the Warsaw Academy of Fine Arts, she moved to Spain, where she lives and works to this day. The project comprises four parts, two of which designate an earlier period of the artist's work, dominated by drawing and figurative sculpture. These are works from 2006–2007 — a wax hare figure whose dimensions and shape resemble the human figure, and drawings with animal — hare and sheep — motifs. The artist refers to this period of her work as a move away from installation art towards speaking about the outside world through realistic forms. The animals (and sometimes human-animal hybrids) from Jagiełło's personal bestiary have become signs of an alphabet, tools for communicating with other people, for playing with the viewer, or a narrative element. As the artist herself puts it, 'I am interested in what is primal in man, in what he is moving away from as civilisation develops. Through drawing (a simple, primal gesture) I investigate the tensions between the animal/natural and the cultural in man'. Jagiełło's drawing method is of an almost meditative character. The artist's most recent projects were inspired by, among other things, the events in crisis-stricken Madrid — street protests that have become an example to follow for citizens disillusioned with the present socio-economic order elsewhere in the world. Another important theme present in these works is a search for the beast, or bestial, in urban space. Let us quote the artist again: 'The exhibition is an opportunity for me to continue my search for the beast, not in man this time, but in the outside landscape, in the city'. The *Contact with Nature* drawing-and-photography series began with photographs taken in the public space of Madrid, a city 'immersed in crisis, damaged by riots, irritated by the stalemate', as the artist puts it. Images of street marches or protesters' clashes with the police alternate with snapshot representations of animals, real and imaginary, sometimes becoming the protagonists of urban legends (like the one, allegedly evidencing the scale of the crisis, about the remnants of a swan found in a park). The composition annexes most of the gallery's ground-floor space — the walls, floor, and various fixtures. The author speaks so about it: '*Contact with Nature* is a collection of photographs and drawings telling stories about what happened to Madrid's animals and people'. A multimedia collage displayed in the gallery's underground part presents scenes from the wave of Madrid's *Indignados* marches and riots. Interestingly, images of the anti-austerity protests coexist here with those from a recent march on behalf of expanding the rights of the city's household pets. Someone could interpret the composition as a proof of the complexity of the modern world, someone else would describe it in terms of the growing artificialisation of the man-animal relationship, whereas a third person might address it in the more general terms of building tension between the inner animal and the one outside (which establishes a link with the artist's earlier projects). The 'beast' in the title is a broad-ranging term. For Izabella Jagiełło it means not only the wild element in human nature, but also the complex, and sometimes dangerous, organism that is the city. The artist notes that *bestial* in Spanish means 'unaware', 'brutish'. According to her, the show is a story about the 'degeneration of the world, about sick relations and the primacy of economic thinking, all resulting from our detachment from nature'. I am happy to have the opportunity to present these ambiguous, intriguing drawings and sculptures, as well as, especially, the new documentary-metaphoric projects created specifically for the Zachęta Project Room.

Magda Kardasz

wybrane wystawy / selected exhibitions

2009 *Banquet*, S'Escorxador Marratxi L'AnimAtion, Galeria Joan Guaita, Palma de Mallorca *Ajedrez*, Galeria Joan Guaita, Art Miami EEUU *Peón*, IVAM Instituto Valenciano de Arte Moderno, Valencia / Valencia

2007 *Gravedad Zero*, Galería Change and Partner, Rzym / Rome *Pfeilstorch*, Galeria Paz y Comedias, Valencia / Valencia 2006 *Mirada perversa*, Galería Aural, Alicante *Valencia Art*, Galería Aural, Valencia / Valencia *Dibujo*, Galería Joan Guaita, Palma de Mallorca

Anfibios asombrados, Simposium Escultura Alicante (SEA) 2004 *Más seguros*, ArtExpo, México DF 2003 *Más*, Centro de Arte Museo de la Universidad de Alicante *L'Espai Trobat*: intervencje w przestrzeni miejskiej / city space interventions, Benissa, Alicante

1999 *Idolos y otros caprichos*, Galería AP, Xalapa *Idole / Idols*, CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa / Centre for Contemporary Art Ujazdowski Castle, Warsaw

MIEJSCE PROJEKTÓW ZACHĘTY

ZACHĘTA PROJECT ROOM

kuratorka / curator: Magda Kardasz
współpraca / cooperation: Karolina Bielawska, Adam Byra

wystawa / exhibition

IZABELLA JAGIEŁŁO

BESTIA / A BEAST

27 X – 9 XII 2012

wtorek–niedziela 12–20 / Tuesdays–Sundays 12–8 p.m.

ul. Galczyńskiego 3, 00-362 Warszawa

tel. / phone +48 22 826 01 36

mpz@zacheta.art.pl

www.zacheta.art.pl

współautorzy wideo *Bestia* / co-authors of the video

A Beast: Agata Maciaszek, Alberto García Ortiz, Cristina Santoro

realizacja wystawy / exhibition assembled by

Krystyna Sielska, Marek Janczewski i zespół / and team

folder

wydawca / publisher:

Zachęta Narodowa Galeria Sztuki

pl. Malachowskiego 3, 00-916 Warszawa

dyrektorka / director: Hanna Wróblewska

projekt / graphic design: Jakub Jezerski

W folderze opublikowane zostały fragmenty tekstu

Pabla J. Rico *Rysunki „o” zwierzętach „dla” zwierząt...*

Trójkąt porozumienia z Izabellą Jagiełło i Johnem

Bergerem / In leaflet we have published the excerpts

of Pablo J. Rico text *Drawings 'About' Animals 'For'*

Animals . . . A Triangle of Communication with Izabella

Jagiełło and John Berger

tłumaczenie tekstu z hiszpańskiego na polski / text's

translation from Spanish to Polish: Beata Różga

tłumaczenia z polskiego na angielski / translation from

Polish to English: Marcin Wawrzyńczak

© Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa 2012

druk / printed by ARGRAF, Warszawa

sponsor MIEJSCA PROJEKTÓW ZACHĘTY
sponsor of ZACHĘTA PROJECT ROOM

BENQ

sponsorzy wernisażu
sponsors of the opening reception

CHOCOLISSIMO

Freyknet

patroni medialni
media patronage

gazeta

POLSKIE RADIO

THE WARSZAW VOICES

STOLICA

PANI

