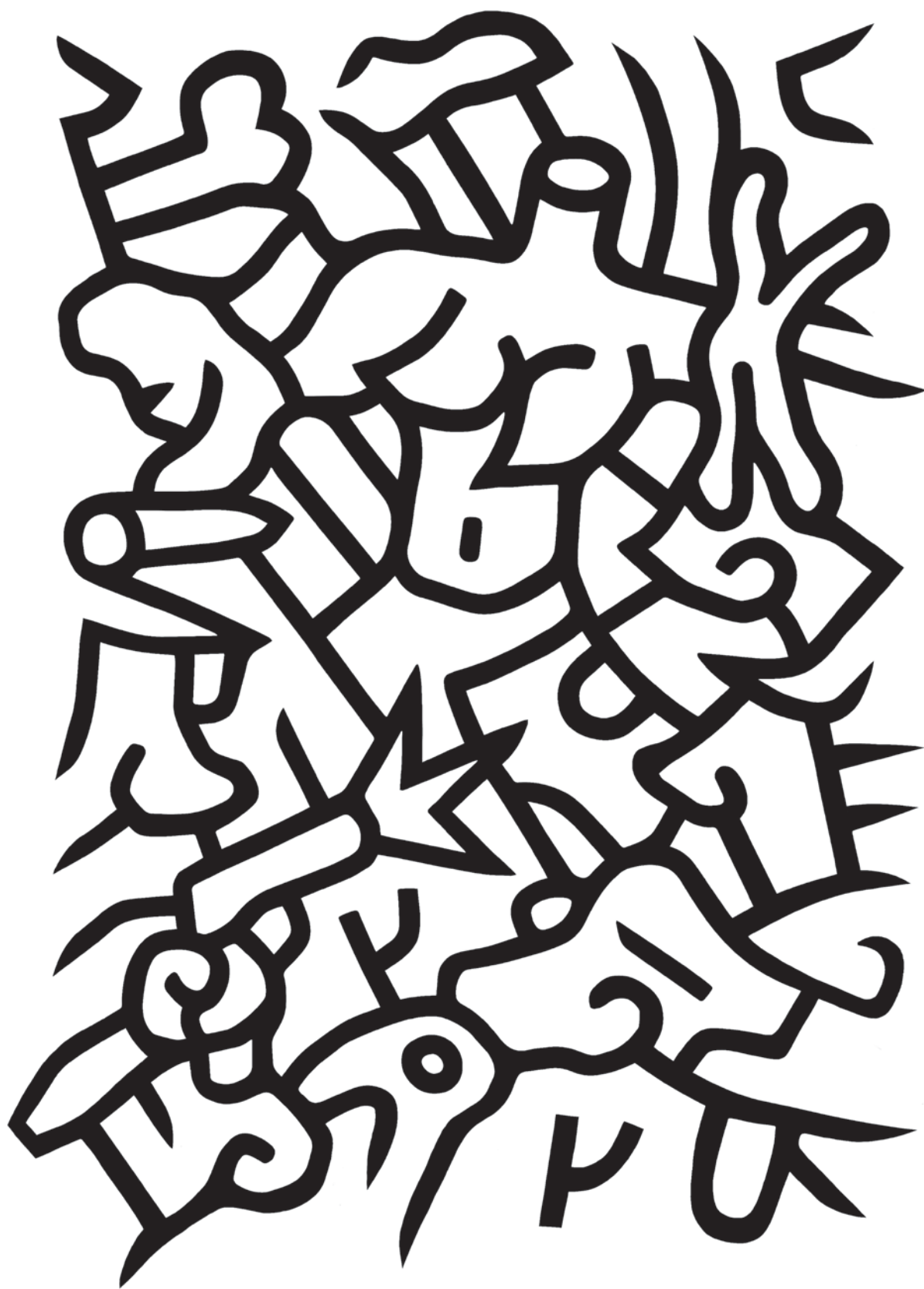

M A C I E J W A L C Z A K

Maciej Walczak

m.walczak777@gmail.com

instagram: walcz_ak

www.facebook.com/maciejwalczakldz

Maciej Walczak urodził się w 1992 roku w Zgierzu. W latach 2011-2015 studiował architekturę wnętrz na Politechnice Łódzkiej, a następnie w latach 2017-2022 na Wydziale Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Jego twórczość to pełna kontrastów podróż w głąb siebie, osobistych doświadczeń, emocji i absurdów, które ilustruje głównie za pomocą kreski. Choć jest znany głównie z czarno-białych murali tworzonych w stylistyce horror vacui, nieobca jest mu także abstrakcja (serigrafie). Jego prace charakteryzuje staranny warsztat i precyzyjny rysunek. Artysta zakłada, że osobowość człowieka to złożony twór i nawet w sztuce nie da się go wyrazić w uniwersalny sposób, stąd eksperymenty z różnymi mediami. Sztuka jest dla niego środkiem komunikacji ze światem i obszarem wyrażania treści zagubionych w odmętach nieświadomości. Czarno-biała kolorystyka odzwierciedla jego surowy sposób życia i zero-jedynkowe patrzenie na rzeczywistość. Chociaż na pierwszy rzut oka jego prace opanowane zostają przez chaos, jest to chaos zdyscyplinowany i ujarzmiony batem perfekcjonizmu.

Maciej Walczak was born in 1992 in Zgierz. From 2011 to 2015 he studied interior design at the University of Technology in Lodz, and then from 2017 to 2022 he studied at the Faculty of Graphics and Painting, the Strzemiński Academy of Fine Arts in Lodz. His artwork is a journey into himself, full of contrasts, personal experiences, emotions and absurdities, which he illustrates mainly with a line. Although he is mostly known for his black and white murals created in the horror vacui style, he also deals with abstraction (serigraphs). His works are characterized by meticulous craftsmanship and precise drawing. The artist assumes that the human personality is a complex creation and even in art it cannot be expressed in a universal way, hence his experiments with various media. For him, art is a means of communication with the world and an area for expressing content lost in the depths of the unconscious. The black and white colour scheme reflects his austere way of life and binary view of reality. Although at first sight his works seem to be controlled by chaos, it is chaos disciplined and tamed with the whip of perfectionism.

Laureat nagrody Galerii AMCOR
w 39. Konkursie im. Władysława Strzemińskiego - Sztuki Piękne

MACIEJ WALCZAK

malarstwo | grafika | rysunek

GALERIA AMCOR
ŁÓDŹ 2023

Po ciemnej stronie, po jasnej stronie...

Maciej Walczak w swojej twórczości odwołuje się do szerokiego spektrum działań streetartowych. Sztuka ta, choć trafia do galerii i muzeów, nadal funkcjonuje jeszcze jak rodzaj tatuażu wykłutego na ciele ulicy. Jest ważnym aspektem współczesności, zwracającym na siebie uwagę odmiennym charakterem komunikacji, zarówno jeśli chodzi o zasięg odbiorczy, jak i przybraną formę.

Maciej Walczak, tak jak wczesnośredniowieczni barbarzyńcy, zapełnia duktami linii całą powierzchnię płaszczyzny. To dlatego chętnie wynosi się na ulicę. Skala miejsca pozwala mu tam na swobodne zawłaszczanie powierzchni. Wydaje się, jakby to, co robi, było tylko wycinkiem komunikatu, który rozwija się, w przestrzeni i w czasie – w nieskończoność. Ręka malarza wykreśla kontury dynamicznych postaci, które wchodzą ze sobą w rozmaite relacje. Kompozycje mają charakter otwarty, linie podążają gdzieś w różnych kierunkach, zmieniają bieg, zarysy form urywają się na obrzeżach, uciekają poza granice obrazu. Opowieść snuta przez Walczaka nigdy się zatem nie kończy. Dzieje się tak, ponieważ prace autora nie rodzą się w oderwaniu od świata, w jakim funkcjonuje – tego małego (i niemałego) osobistego terytorium artysty, a także społecznej i historycznej przestrzeni ze wszystkimi jej przypadkami.

Działania uliczne Walczaka nabierają charakteru osobistych rytuałów, spełnianych przez współczesnego, miejskiego szamana. Horror vacui jest w jego realizacjach jakąś formą kompensowania braku, pokonywania podświadomych przeczuć i lęków, popędów i gniewu. W tym sensie działalność artystyczna stanowi rodzaj terapeutycznej autoekspresji.

Wypowiedzi plastyczne Macieja Walczaka wyrastają z określonej kultury i są anarchizującą opozycją w stosunku do oficjalnych form komunikacji funkcjonujących w przestrzeni ulicy czy we wnętrzach publicznych budowli. Funkcjonują obok krzykliwych billboardów i light boxów, innych form reklam i informacji. Autor odpowiada na ich hałaśliwość swoim – plastycznym – hałasem. Złożoność komunikatów Walczaka jest zauważalnie duża, tak duża, jak bogaty jest codzienny przekaz, który trafia do nas ze wszystkich stron. Reagując na zewnętrzny chaos artysta próbuje go zagłuszyć uwolnionym z więzi żywiołem, który swoją dynamiką i żywotnością koresponduje z wielodźwiękiem ulicy. Reaguje na obcość i chaos otaczającej przestrzeni, a równocześnie próbuje zawiązać z nią więź. To jedna z podstawowych sprzeczności widocznych w twórczości Macieja Walczaka.

Graffiti kojarzymy najczęściej z pośpiechem, spontanicznością, gestem. Kompozycje Walczaka są oczywiście żywiołowe i gwałtowne w swoim ostatecznym wyrazie, w wykreowanych spięciach między postaciami, w dających się zdefiniować uczuciach. W wyczuwalnej, choć poskramianej gwałtowności emocji autora.

Plakatowanie Stolicy / Postering of the Capital City, Warszawa, 2023

Mural Horror Văcu, ul. Kilińskiego 1/3, Łódź, 2021

Niekolor / Not a Color, Muzeum Ziemi Rawickiej, Rawicz, 2022

W samym charakterze tworzonych prac widać jednak pewną – nieelicującą być może z wybraną konwencją – staranność, dopracowanie rysunku, świadomie utrzymaną ciągłość narracji. To dzięki temu nie przechodzimy wobec tych kompozycji obojętnie. Zatrzymujemy się, by po rozpoznaniu konkretnej sytuacji, podążając za linią, która nas prowadzi – odnaleźć kolejne składniki opowieści, jak w mitach zapisanych w szczególnym osobistym języku artysty. Wbrew oczekiwaniom Walczak nie macha bezładnie pędzlem – budowane przez niego formy są przemyślane, kreślone starannie i wchodzą ze sobą w rozmaite relacje. Złożona forma jego graffiti nie wymaga już użycia innych spektakularnych i krzykliwych środków. Uliczne kompozycje są w pewnym sensie skromne – artysta celowo ograniczył na przykład kolorystyczne środki wyrazu do czerni i bieli.

Maciej Walczak nie ukrywa swojej fascynacji wybranymi formami kulturowymi. Inspirują go mity, wierzenia, rytuały. Ostatecznie jednak tworzone dzieła muszą odpowiadać wewnętrznej potrzebie i stanowić adekwatne jej odbicie. Gdy autor nie jest zadowolony z rezultatu, gdy efekt nie spełnia oczekiwań – niszczy go, choćby jego powstanie poprzedzały godziny pracy.

Źródła inspiracji w twórczości Walczaka są wyczuwalne nie tylko wtedy, gdy opracowuje on wielometrowe kompozycje ściennie. Żywiłowy charakter człowieka ulicy widoczny jest także w jego grafikach i rysunkach.

W nich od początku widać było także tę, charakterystyczną dla autora, skłonność do wykorzystywania w warstwie wizualnej licznych możliwych zagęszczeń; artysta odchodził przy tym od form przedstawiających. Śmiałe operowanie – nie zawsze dającą się opanować – plamą jako środkiem wyrazu jest świadectwem uwolnionej, mającej źródło w podświadomości, ekspresji odpornej na jednoznaczne interpretacje. Ma ona między innymi źródło w nastroju towarzyszącym tworzeniu, wzmacnianym charakterem słuchanej muzyki, która często pozostaje z plastycznym dziełem w korespondencji.

Rysunki Macieja Walczaka zostają wzbogacone o nowe środki ekspresji. Kontur motywów figuralnych zostaje pogłębiony o cienie rzucane przez formy, kształtuje się ich odczuwalna przestrzenność, głębia.

W graffiti gwałtowna ekspresja bywała okiełznana i pozostawała na poziomie warstwy mentalnej. W grafice emocjom wewnętrznym może towarzyszyć użycie bardziej brutalnych narzędzi, pasja ma wymiar bardziej fizyczny. Pojawia się pewna szorstkość i większa moc wyrazu gotowych prac.

Kompozycje Maćka Walczaka to mapa podróży po świecie pełnym sprzeczności. Podróży odbywanej co prawda z problemami, ale za to na pewno nie dotkniętej nudą.

Dariusz Leśnikowski

On the dark side, on the bright side...

Maciej Walczak addresses a wide range of street art activities in his work. Although this art finds its way into galleries and museums, it still functions as a kind of tattoo carved on the body of the street. It is an important aspect of modernity, drawing attention to itself with its different nature of communication, both in terms of the audience reach and the form taken.

Maciej Walczak, like the early medieval barbarians, fills the entire surface of the plane with ducts of lines. That is why he is eager to go out into the street. The scale of the place allows him to freely appropriate the surface there. It seems as if what he does is just a fragment of a message that unfolds, in space and time – infinitely. The painter's hand delineates the contours of dynamic figures that enter into various relationships with one another. The compositions are open, the lines go somewhere in different directions, change course, the outlines of the forms break off at the edges, escape beyond the boundaries of the painting. Thus, the story spun by Walczak never ends. This is because the author's works are not born in isolation from the world in which he functions – this small (and not insignificant) personal territory of the artist, as well as the social and historical space with all its circumstances.

Walczak's street actions take on the character of personal rituals, performed by a contemporary urban shaman. Horror vacui in his realizations is some form of compensating for deficiency, overcoming subconscious premonitions and fears, urges and anger. In this sense, artistic activity is a kind of therapeutic self-expression.

Maciej Walczak's visual representations grow out of a particular culture and are an anarchizing opposition to the official forms of communication operating in the street space or the interiors of public buildings. They function alongside flashy billboards and light boxes, other forms of advertising and information. The author responds to their garishness with his own – visual – noise. The complexity of Walczak's messages is noticeably large, as large as the abundance of everyday messages that reach us from all sides. Reacting to the external chaos, the artist tries to drown it out with an element released from its tether, which with its dynamism and vitality corresponds to the multiple sounds of the street. He reacts to the strangeness and chaos of the surrounding space, and at the same time tries to establish a bond with it. This is one of the fundamental contradictions evident in Maciej Walczak's artwork.

We most often associate graffiti with haste, spontaneity, gesture. Walczak's compositions are, of course, vigorous and vehement in their ultimate expression, in the created tensions between characters, in the feelings that can be defined. In the perceptible, though tamed, emotional violence of the author.

Entropia / Entropy, Stara Drukarnia, ul. Gdańska 130, Łódź, 2021

Hi Piotrkowska, Łódź, 2023

However, in the very nature of the works created, one can see a certain – perhaps incompatible with the chosen convention – care, refinement of drawing, consciously maintained continuity of narration. It is thanks to this that we do not go by these compositions indifferently. Having recognized a particular situation, we stop to follow the line that leads us – to find the subsequent components of the story, as in myths written in the artist's special personal language. Contrary to expectations, Walczak does not use a paintbrush in a chaotic manner – the forms he builds are well thought out, drawn carefully and they enter into various relationships with each other. The complex form of his graffiti no longer requires the use of other spectacular and garish means of expression. The street compositions are in a sense modest – the artist has deliberately limited the colour means of expression to black and white, for example.

Maciej Walczak does not hide his fascination with selected cultural forms. He is inspired by myths, beliefs, rituals. Ultimately, however, the works created must correspond to an inner need and be an adequate reflection of it. When the author is not satisfied with the result, when the effect does not meet his expectations, he destroys it, even if its creation was preceded by hours of work. The sources of inspiration in Walczak's work are discernible not only when he develops multi-meter wall compositions. The vigorous nature of the street man is also evident in his graphics and drawings.

There, from the beginning, one could also see that tendency, characteristic of the author, to use numerous possible concentrations in the visual layer; in doing so, the artist departed from representational forms. The bold handling of not always manageable stain of colour as a means of expression is a testimony to a liberated expression, originating in the subconscious, which is resistant to unambiguous interpretations. Among other things, it has its source in the mood accompanying creation, reinforced by the character of the music listened to, which often remains in correspondence with the visual work.

Maciej Walczak's drawings are enriched with new means of expression. The contour of figural motifs is deepened by the shadows cast by the forms, their perceptible spatiality and depth are formed.

In graffiti, violent expression was sometimes curbed and it remained at the level of the mental layer. In graphic art, inner emotions can be accompanied by the use of more brutal tools, passion has a more physical dimension. A certain roughness and greater expressive power of the finished works appear.

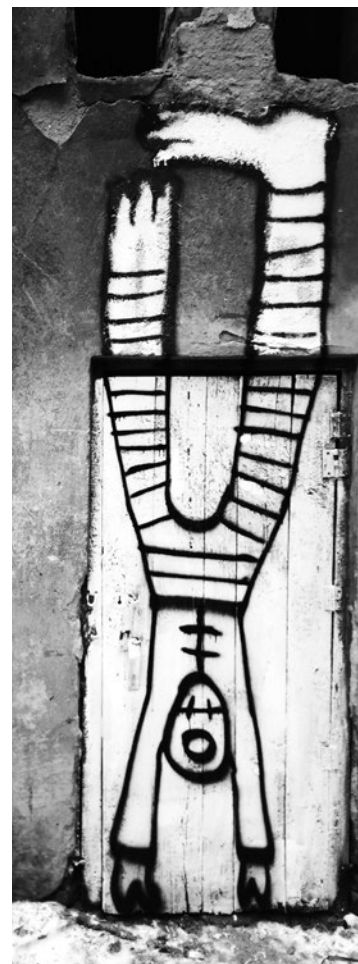
Maciek Walczak's compositions are a map of a journey through the world full of contradictions. A journey made, admittedly, with problems, but certainly not affected by boredom.

Dariusz Leśnikowski

Translated by Elżbieta Rodzeń-Leśnikowska

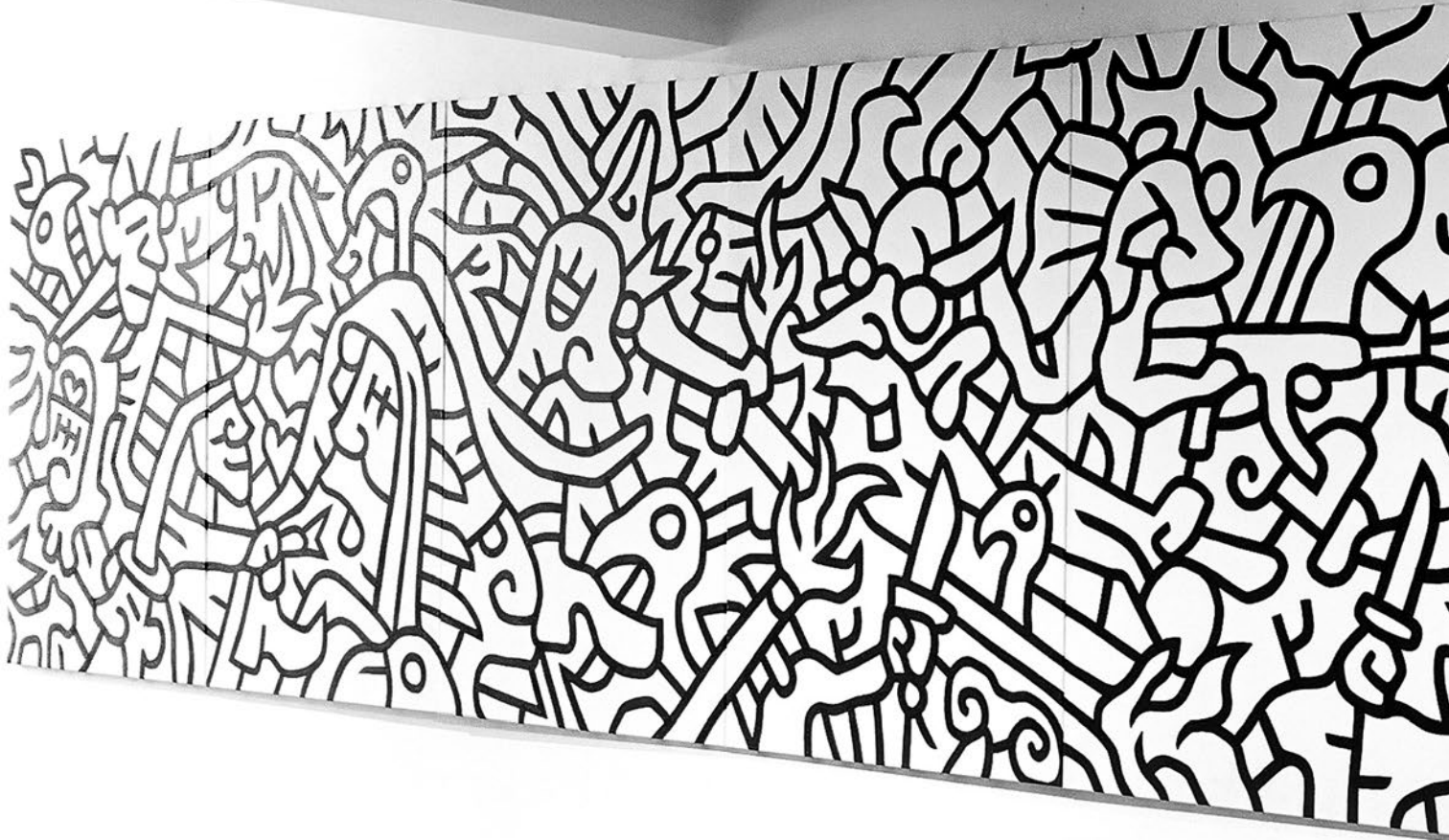
Mural, Ogrodowa Office, Łódź, akryl / acrylic, 2022

Bez tytułu / Untitled, ul. Włókiennicza w Łodzi, instalacja site-specific, spray, 2019

Mural, Ogrodowa Office, Łódź, akryl / acrylic, 2022

Z cyklu / from the cycle *Dystopia*, akryl na płótnie / acrylic on canvas, 7 el. x 150 x 100 cm, 2020-2022

Ojciec / Father, akryl na płótnie / acrylic on canvas, 100 x 100 cm, 2023

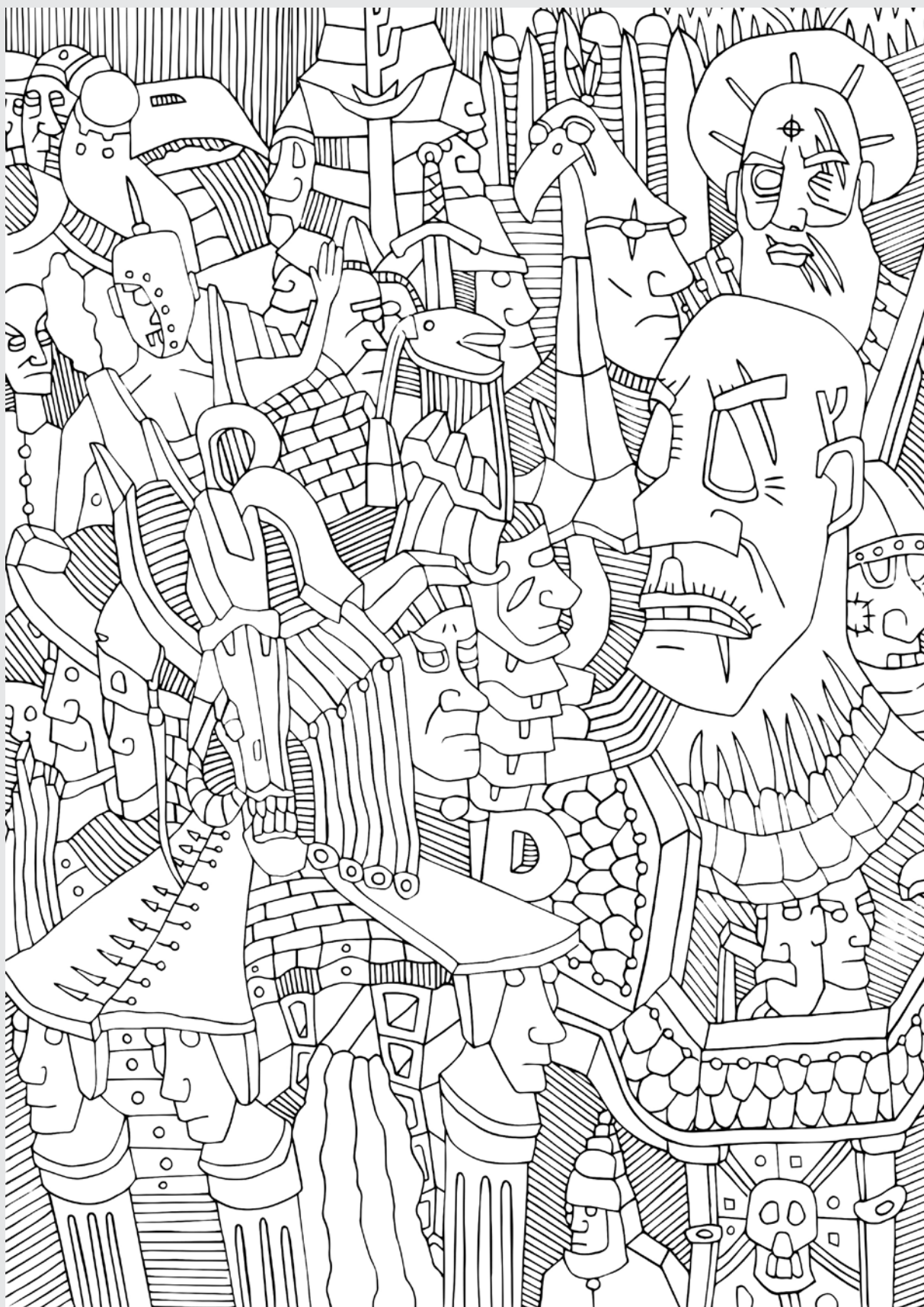
Bokser I / Boxer I, akryl na płótnie / acrylic on canvas, 100 x 100 cm, 2023

Kurczak / Chicken, akryl na płótnie / acrylic on canvas, 100 x 100 cm, 2023

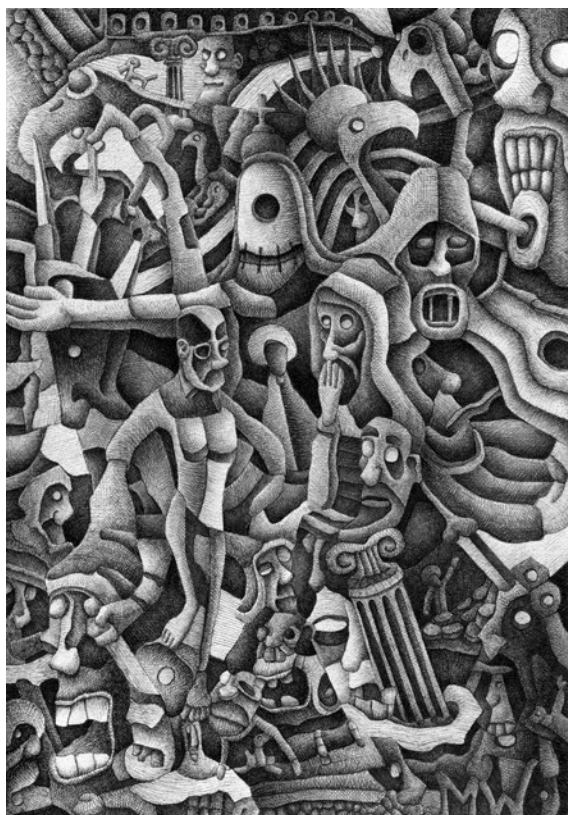
Bokser II / Boxer II, akryl na płótnie / acrylic on canvas, 100 x 100 cm, 2023

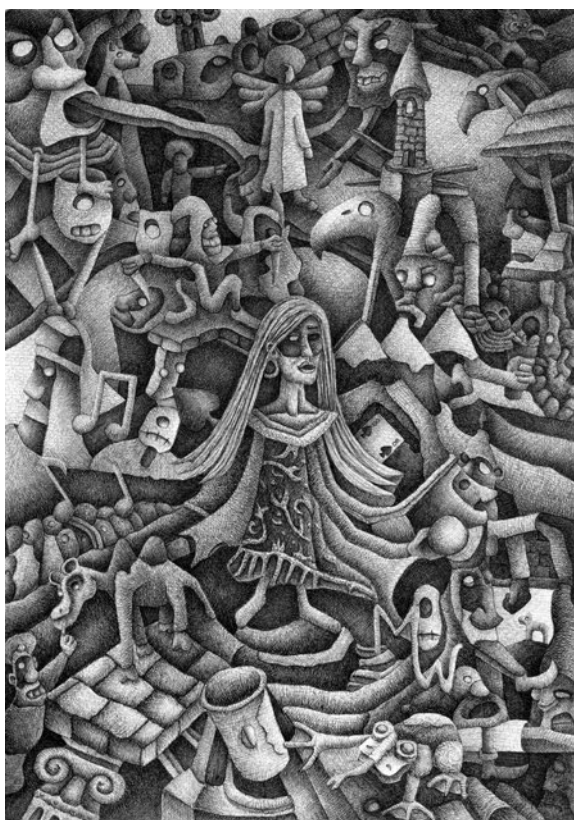
Berserk, tusz na papierze / ink on paper, 29 x 21cm, 2019

Awanturnik / Brawler, tusz na papierze / ink on paper, 29 x 21 cm, 2022

Hetman, tusz na papierze / ink on paper, 29 x 21 cm, 2021

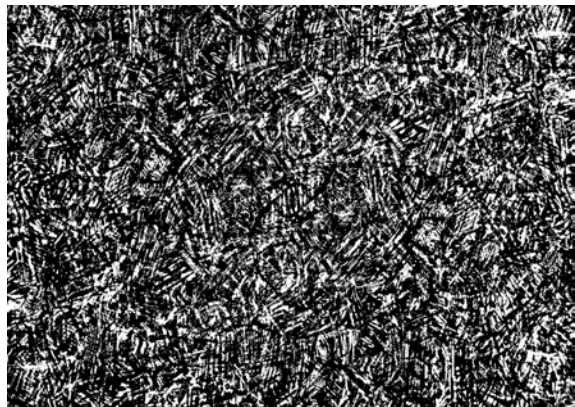
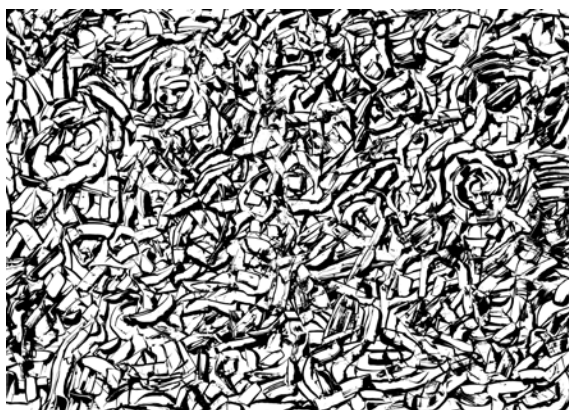
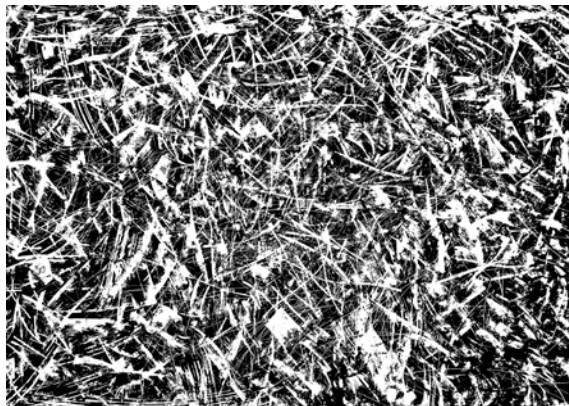
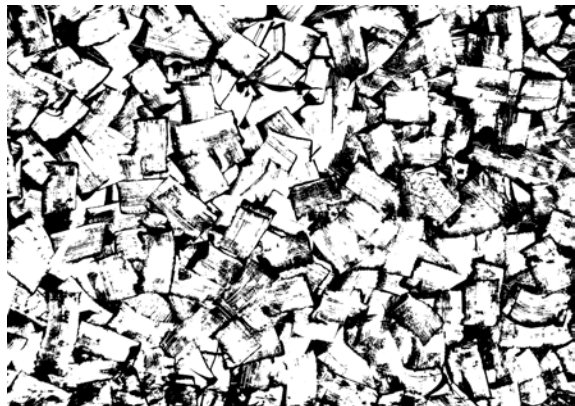
Cyganka / Gypsy, tusz na papierze / ink on paper, 29 x 21 cm, 2020

Myśliwy / Hunter, tusz na papierze / ink on paper, 29 x 21 cm, 2019

Krucjata / Crusade, tusz na papierze / ink on paper, 29 x 21 cm, 2022

Z cyklu *Sztorm* / From the cycle *Storm*, serigrafia / serigraphy, 70 x 100 cm, 2020 - 2022

Wędrowiec / Wanderer, serigrafia / serigraphy, 70 x 100 cm, 2019

Inkwizycja / Inquisition, serigrafia / serigraphy, 70 x 100 cm, 2019

NAGRODY / AWARDS

- 2019 – 36. *Konkurs im. Władysława Strzemińskiego - Sztuki Piękne*, Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi – Nagroda Rektora
- 36. *Konkurs im. Władysława Strzemińskiego - Sztuki Piękne*, Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi – Nagroda Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi
 - 36. *Konkurs im. Władysława Strzemińskiego - Sztuki Piękne*, Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi – Nagroda Centrum Kulturalnego Ryba
 - *XXI Triennale Małych Form Malarskich* w Toruniu – Wyróżnienie i udział w wystawie pokonkursowej w Galerii Sztuki „Wozownia”
- 2020 – I miejsce w konkursie na projekt muralu dedykowanego Starej Drukarni przy ulicy Gdańskiej 130 w Łodzi. Konkurs został ogłoszony w ramach przedsięwzięcia ŁÓDŹ-KULTURA-MIASTO-BIZNES
- 2021 – *XII Biennale Grafiki Studenckiej* w Poznaniu – Wyróżnienie i udział w wystawie pokonkursowej w Galerii „Arsenał”
- 2022 – 39. *Konkurs im. Władysława Strzemińskiego - Sztuki Piękne*, Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi – Nagroda Galerii Amcor

WAŻNIEJSZE WYSTAWY I REALIZACJE / SELECTED EXHIBITIONS AND REALIZATIONS

- 2019 – Wykonanie efemerycznej instalacji site-specific o charakterze muralu w jednym z podwórek przy ulicy Włókienniczej w Łodzi
- Zaprojektowanie i realizacja muralu „Horror vacui” przy ulicy Kilińskiego 1/3 w Łodzi, w streetartowej galerii MSWA/Tablica, który znalazł się na oficjalnej mapie łódzkich murali.
- 2020 – Indywidualna wystawa prac malarskich, graficznych, rysunkowych i streetartowych „Horror vacui” połączona z relacją działań w przestrzeni publicznej w Łodzi. Miejska Galeria Sztuki w Łodzi, Galeria Bałucka
- Zaprojektowanie i wykonanie serii 4 murali dla austriackiego dewelopera Warimpex w Krakowie. Murale stały się elementem wystroju wnętrz Co Work Mogilska 43 w Krakowie.
 - Zaprojektowanie i wykonanie muralu *Zwierciadło* (we współpracy z Pawłem Ponichterą). Mural został namalowany na ścianie prywatnej kamienicy przy ulicy Wojska Polskiego 182.
 - Wykonanie autorskiego muralu *Entropia* o powierzchni 110 m² w Starej Drukarni przy ul. Gdańskiej 130 w Łodzi
- 2021 – *Kontrast* wystawa prac Macieja Walczaka i Aleksandry Ignasiak. Odsłonięcie murali w Starej Drukarni
- 2022 – Indywidualna wystawa prac malarskich, graficznych i rysunkowych *Patokalipsa* w siedzibie MOK „Stary Młyn” w Zgierzu
- Opieka kuratorska oraz organizacja wystawy i scenografii realizowanych podczas festiwalu muzyki elektronicznej i sztuk wizualnych „Ravekjavik Industries”, Łódź
 - Opieka kuratorska i organizacja wystawy *Rejwach* przeniesionej z festiwalu „Ravekjavik” do Galerii łódzkiej ASP „Piotrkowska 68”
 - Indywidualna wystawa *Patogeneza*, Havana, Warszawa
 - *Maciej Walczak. Niekolor*, indywidualna, wystawa prac graficznych, malarskich i rysunkowych na 21. *Ogólnopolskim Przeglądzie Sztuki Współczesnej FORMA* w Rawiczu
- 2023 – *Maciej Walczak. Wszystko co mam. Malarstwo, grafika, rysunek*, Galeria Amcor, Amcor Flexibles Reflex, Łódź
- *Persona*, wystawa prac Macieja Walczaka i Jarosława Borka, Galeria AOKZ Artokielznanie, Łódź

Wydawca / Published by:

Galeria Amcor

Łódź, ul. Aleksandrowska 55, tel. +48 42 613 81 23

www.galeria-amcor.pl

2023 © Galeria Amcor i Autorzy

Produkcja / Production: STUDIO WW WITOLD WARZYWODA

Projekt i opracowanie graficzne / Design & layout by:

Witold Warzywoda

Współpraca / Collaboration: Tomasz Matczak

Przygotowanie do druku / Prepress: Tomasz Matczak

Tekst krytyczny / Critical text: dr Dariusz Leśnikowski,
Instytut Kultury Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego

Korekta / Proof-reading: Dariusz Leśnikowski

Redakcja / Edition: Dariusz Leśnikowski

Reprodukcje prac / The works reproduced by: Irmina
Barkowska, Dominika Pawełczyk, Stanisław Łuczak,
archiwum Autora / Author's archive

Zdjęcie autora / Author's photo: LodzLike

Tłumaczenie / Translated by: Elżbieta Rodzeń-Leśnikowska

Nakład / Edition: 400

Druk i oprawa / Print & Binding: INTROGRAF Łask

Na okładce / On the cover: *Dystopia* (fragment)

Termin wystaw: kwiecień – maj 2023

Miejsce ekspozycji:

Galeria Amcor, Łódź, ul. Aleksandrowska 55

Amcor Flexibles Reflex Sp. z o. o., Łódź, Nowy Józefów 64D

ISBN: 978-83-62104-68-0

Łódź 2023

