

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Wydział Sztuk Pięknych

Recenzja rozprawy habilitacyjnej, dorobku artystycznego, naukowego i dydaktycznego Pana dr. Łukasza Gila, sporządzona w związku z postępowaniem habilitacyjnym w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

Postępowanie zostało wszczęte na wniosek Habilitanta z dnia 6 lutego 2025 r. przez Radę Dyscypliny Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego, która decyzją z dnia 12 maja 2025 r. powołała mnie do składu komisji habilitacyjnej.

Ocena dorobku artystycznego oraz działalności dydaktyczno-organizacyjnej Pana dr. Łukasza Gila prowadzona jest zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu wszczęcia postępowania, tj. 6 lutego 2025 r., a więc na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – *Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce* (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz.U. 2011 nr 196 poz. 1165). Ocena obejmuje oryginalne osiągnięcia artystyczne o zasięgu krajowym lub międzynarodowym, aktywność twórczą i organizacyjną.

Pragnę wyrazić serdeczne podziękowania dla Szanownej Rady Dyscypliny Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego za powołanie mnie na recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym dr. Łukasza Gila – to dla mnie zaszczyt i wyróżnienie.

Recenzja została sporządzona na podstawie dokumentacji złożonej przez Kandydata w postępowaniu habilitacyjnym i obejmuje następujące załączniki:

1. Wniosek przewodni Habilitanta,
2. Dane wnioskodawcy w języku polskim i angielskim,
3. Autoreferat w języku polskim i angielskim,
4. Wykaz osiągnięć naukowych/artystycznych w języku polskim i angielskim,
5. Osiągnięcie wskazane do oceny, zrealizowane w latach 2019–2024,
6. Monografia autorska: *Gil*, 2023,
7. Katalog wystawy: *Łukasz Gil – Continuum*, BWA,
8. Wykaz obrazów z lat 2016–2024,
9. Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia naukowego doktora,
10. Dokumentacja w formie elektronicznej (pendrive)

Podstawowe dane o Habilitancie

Dr Łukasz Gil urodził się w 1982 roku w Rzeszowie, gdzie ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych. Studiował na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego, uzyskując w 2010 roku dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Malarstwa prof. Stanisława Białogłowicza oraz w Pracowni Rysunku prof. Stanisława Góreckiego.

Stopień **doktora sztuk plastycznych** w dyscyplinie sztuki piękne uzyskał w 2015 roku na podstawie rozprawy doktorskiej pt. *Fragmenty obecności. Obraz między figuracją a abstrakcją*, obronionej w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Promotorem pracy była prof. Urszula Ślusarczyk. Stopień nadano uchwałą Rady Instytutu Sztuk Pięknych.

Od 2016 roku do chwili obecnej **zatrudniony jest na stanowisku adiunkta** w Zakładzie Malarstwa Instytutu Sztuk Pięknych Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. W latach 2010-2016 był zatrudniony na stanowisku asystenta w ramach umowy o dzieło w Zakładzie Malarstwa na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. W latach 2016–2022 pełnił funkcję kierownika Galerii im. prof. W. Kotkowskiego przy Instytucie Sztuk Pięknych UR. Współpracuje z Muzeum Diecezjalnym w Rzeszowie. Od 2010 roku jest członkiem rzeszowskiego Związku Polskich Artystów Plastyków.

Ma na swoim koncie 33 wystawy indywidualne, m.in. w galeriach BWA w Krośnie, Rzeszowie, Sanoku, Sieradzu, w Galerii Krypta u Pijarów w Krakowie, Domu Praczek w Kielcach, Starej Kotłowni w Olsztynie, Galerii Forum w Toruniu i Galerii Korekta w Warszawie. Uczestniczył w 138 wystawach zbiorowych w Polsce i za granicą np. w Berlinie, Norymberdze, Saarbrücken, Genewie, Neapolu, Ostrowcu Świętokrzyskim, Toruniu i Częstochowie.

Brał udział w sympozjach naukowych i artystycznych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, m.in. w Kielcach (2014) i w ramach projektu *Art and Science 5_art of apoptosis* w Rzeszowie i Warszawie (2023). Pełnił także funkcję kuratora prestiżowych wystaw, takich jak „Kolekcja Forum Malarstwa Polskiego” (Toruń 2015), „Wiśniowiecki Barbizon” (Toruń 2017) oraz plenerów malarskich „Wiśniowa Pachnąca Malarstwem” (edycje IX–XI, 2016–2018).

Laureat licznych nagród artystycznych, w tym I Nagrody im. Jerzego Panka za najlepszy dyplom na Wydziale Sztuki UR (2010), II Nagrody w konkursie plenerowym w Bieczu (2007), II Nagrody na Międzyuczelnianym Plenerze Malarskim w Hadlach Szklarskich (2009).

Prace artysty znajdują się w kolekcjach instytucjonalnych, m.in. w Galerii Dom Praczek w Kielcach, Muzeum Diecezjalnym w Rzeszowie, Galerii Korekta w Warszawie, Galerii LOGOS w Łodzi, BWA Tarnów, BWA Rzeszów, a także w licznych zbiorach prywatnych.

Ocena całokształtu dorobku naukowo-artystycznego

Twórczość dra Łukasza Gila koncentruje się głównie na malarstwie wpisując się w nurt sztuki metafizycznej. Od momentu dyplomu, którego trzon stanowił cykl prac *Ecce Homo* poświęcony Drodze Krzyżowej Artysta pozostaje wierny jasno obranemu kierunkowi związanego z poszukiwaniami duchowego sensu, egzystencjalnej głębi i archetypicznego wymiaru obrazu. Artysta buduje napięcie pomiędzy tym, co widzialne, a tym, co przeczuwalne, unika dosłowności i ilustracyjności operując oszczędną paletą barwą i gestem jako śladem, **znakiem obecności**.

Dorobek artystyczny dr. Łukasza Gila charakteryzuje się dużą aktywnością wystawienniczą oraz wyraźną konsekwencją w rozwijaniu własnego języka malarskiego. Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, Autor zrealizował szereg cykli malarskich, które dowodzą zarówno ciągłości zainteresowań twórczych, jak i gotowości do eksplorowania nowych tematów. Cykle takie jak *U źródła* (2016), *Pejzaż horyzontalny* (2018), *Ukrzyżowany* (2018), *Przebłąski rzeczywistości* (2019), *Fragmenty (rzeczywistości, obecności, Wiśniowa)* z 2016-18, *Lux in tenebris* (2023) czy *Zapamiętane* (2024) świadczą o umiejętności konsekwentnego rozwijania projektów malarskich w sposób refleksyjny i otwarty na zróżnicowane konteksty: egzystencjalne, pejzażowe i symboliczne, będąc jednocześnie połączone spójnym gestem malarskim Artysty.

W moim odczuciu pośpieszna, ekspresyjna formuła malarska jaką posługuje się Artysta, stanowi istotny wyróżnik tej twórczości – wpisuje się nie tyle estetykę współczesności, co w moim odczuciu znak obecnych czasów. Zestawiona z sakralną treścią – czerpiącą z klasyki malarstwa, ale podejmowaną na nowo – staje się odważnym gestem artystycznym. Autor sięga po tajemnicę sacrum, wielokrotnie podkreślaną w tekstach autorskich i materiałach towarzyszących wystawom, osadzając ją w kontekście współczesnym i reinterpreterując przez stały w jego twórczości motyw światła i ciemności.

Należy podkreślić, że ta znacząca liczba zrealizowanych prac (łącznie kilkadziesiąt) wskazuje na nieprzerwaną, stałą praktykę twórczą oraz zdolność do planowania i realizacji projektów o złożonej strukturze. Autor swobodnie porusza się między różnymi skalami obrazów, poszukując adekwatnych środków wyrazu dla wybranej tematyki, nie tracąc przy tym wspomnianej spójności estetycznej. W dobie nadmiaru i wizualnego hałasu jego sztuka staje się przestrzenią wyciszenia, pytania o obecność i o sens – Boga i człowieka. To droga trudna i wymagająca, ale autentyczna. Wierność tym wartościom świadczy o dojrzałości twórczej i intelektualnej odpowiedzialności Artysty za własny język wypowiedzi.

Choć przy okazji twórczości Łukasza Gila, przywoływane przez samego Autora, jak i krytyków nazwiska wielkich mistrzów, takich jak Giotto czy Piero della Francesca, moim zdaniem bliżej mu – pod względem formy, a nawet gestu malarskiego do hiszpańskich informelistów z Antonio Saurą na czele, z którym może go łączyć nawet temat *Ukrzyżowania*, choć w przypadku Saury nie mam pewności, czy zbliża się do sacrum, czy profanum. W przypadku Łukasza Gila nie mam tej wątpliwości. Jego twórczość to konsekwentne, głębokie dążenie do uchwycenia tajemnicy sprzed dwóch tysięcy lat. I z taką właśnie twórczością mam tu do czynienia – twórczością, w której życie, duchowość i artystyczna forma spotykają się, tworząc spójną całość o czym dobitnie artykułuje Artysta w dołączonej monografii :

Przestrzeń mojej twórczości to wieloletnie konfrontacje abstrakcji z figuracją, to poszukiwanie właściwej formy do wyrażenia siebie. To także dialog z tradycją obrazowania w sztuce idei i wartości związanych z metafizycznym aspektem ludzkiej egzystencji. Pośród kulturowych toposów szukam swojego głosu. Staram się przy tym nie zagubić istoty doświadczeń duchowych utrwalonych w tradycji, głębszego poznania świata.
(s. 12 . Gil, 2023, monografia)

Aktywność naukowa Pana dr. Łukasza Gila widoczna jest przede wszystkim w jego udziale w konferencjach i sympozjach o charakterze artystycznym i dotyczyły fundamentalnych zagadnień malarstwa, takich jak inspiracja, proces twórczy czy związek rzeczywistości z wyobraźnią artysty. Należy docenić udział w wydarzeniach o zróżnicowanej tematyce i zasięgu – od wykładów w galeriach i instytutach naukowych po sympozja malarskie, których program łączy refleksję teoretyczną z praktyką twórczą.

W zakresie **działalności dydaktycznej i organizacyjnej**, Autor wykazuje się dużym zaangażowaniem. Recenzował szereg prac licencjackich i magisterskich, uczestniczył w jury konkursów malarskich, pełnił funkcje organizacyjne i koordynatorskie w konkursach, wystawach i projektach, co tylko potwierdza jego aktywną obecność w środowisku akademickim i edukacyjnym. W przygotowanej monografii znajduję dodatkowe informacje z zakresu dydaktyki i działalności na rzecz uczelni. Odbieram Artystę jako zaangażowanego dydaktyka, co naturalnie przekłada się na sukcesy studentów w prowadzonej przez prof. Tadeusza Borutę pracowni, gdzie Habilitant pełni funkcję adiunkta. Imponująco wyglądają, wg mojej oceny, zdolności organizacyjne dr. Łukasza Gila, jakże ważne w pracy artystycznej i akademickiej.

Szczególnego podkreślenia wymaga współpraca Habilitanta z otoczeniem społecznym i instytucjami kultury – zarówno na poziomie regionalnym, jak i ogólnopolskim. Wieloletnie zaangażowanie w działania Stowarzyszeń, grup artystycznych (ZPAP, Goya, 100 talentów, Młodzi Sztuką), koordynacja plenerów malarskich oraz realizacja polichromii i wystaw przy współpracy z parafiami i muzeami wskazuje na głębokie zakorzenienie w lokalnej kulturze oraz zdolność do inicjowania i rozwijania dialogu między sztuką profesjonalną a środowiskami pozaartystycznymi. Tego rodzaju aktywność buduje trwałe pomosty między twórczością indywidualną a wspólnotą – zarówno twórców kultury, jak i odbiorców.

Na uwagę zasługuje także aktywność w zespołach badawczych oraz odbyty staż naukowo-dydaktyczny w zagranicznej instytucji, co potwierdza gotowość do rozwijania swojej ścieżki zawodowej również w wymiarze międzynarodowym i interdyscyplinarnym. (Wykaz wszystkich osiągnięć artystycznych, organizacyjnych i naukowych Habilitanta dołączam na końcu recenzji).

Prezentowany dorobek ma charakter spójny i przemyślany. Autor wyraźnie dąży do budowania własnego, konsekwentnego języka malarskiego, rozwijanego w oparciu o cykle tematyczne. Twórczość rozpięta między monumentalnymi obrazami a miniaturami cechuje się nie tylko dużą sprawnością warsztatową, ale przede wszystkim pogłębioną refleksją nad rzeczywistością, światłem, czasem i pamięcią.

Podsumowując, dorobek Pana dr. Łukasza Gila należy ocenić jako bogaty, konsekwentny i zróżnicowany. Jego działalność artystyczna, dydaktyczna i organizacyjna obejmuje wiele obszarów i przyczynia się do kształtowania kultury zarówno w wymiarze osobistym, lokalnym, jak i ogólnopolskim. Intensywność działań, ich różnorodność oraz silne osadzenie w kontekście społecznym stanowią o wysokiej wartości tego dorobku i świadczą o gotowości do dalszego rozwoju twórczego i naukowego.

Ocena osiągnięcia habilitacyjnego

Jako podstawę ubiegania się o stopień doktora habilitowanego Habilitant wskazał w swoim wniosku przewodnim cztery wybrane wystawy ze swojego bogatego dorobku artystycznego. Każda z nich stanowi istotny element jego twórczej biografii, a zarazem znaczący wkład w rozwój indywidualnego języka plastycznego.

Pierwsza z prezentowanych w tym zestawieniu to indywidualna wystawa *Przebłyśki rzeczywistości*, zaprezentowana w 2019 roku w Europejskim Centrum Kultury, Galerii Sztuki Współczesnej LOGOS w Łodzi, pod kuratorską opieką ks. Waldemara Sondki, obejmowała cykl czternastu obrazów olejnych na płótnie o formacie 20 × 50 cm. Pokaz ten otworzył nowy etap w twórczości artysty, wprowadzając wątki konsekwentnie rozwijane w kolejnych latach i chyba to stanowiło o wyborze tej wystawy do zestawu habilitacyjnego. Autor powrócił do motywów pasyjnych, przetworzonych w nowatorski sposób. Spontaniczny gest malarski, gruba faktura farby i intensywna kolorystyka budują wyrazistość obrazów. Postać Chrystusa, często zdeformowana i niemal abstrakcyjna, przestaje być dosłownym przedstawieniem, stając się wizualnym znakiem o symbolicznym znaczeniu. Odejście od tradycyjnej narracji pozwoliło traktować gest i strukturę obrazu jako nośniki duchowych własnych emocji, a deformacja figury stała się dowodem intensywności przeżyć.

Kolejnym elementem osiągnięcia habilitacyjnego i zarazem istotnym punktem dorobku Autora była międzynarodowa wystawa zbiorowa *Znaki Apokalipsy*, zorganizowana w 2020 roku w Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu. Habilitant zaprezentował tu cykl jedenastu obrazów olejnych na płótnie o zróżnicowanych formatach. Udział w tej prestiżowej ekspozycji wpisał jego projekt malarski w szeroki kontekst międzynarodowej sztuki współczesnej. Temat wystawy stworzył pole do twórczego dialogu zarówno dla samego autora, jak i dla artystów z różnych krajów, umożliwiając eksplorację różnic kulturowych i tradycji religijnych. Z opisu wynika, iż projekt składa się z dwóch integralnych elementów: komentarza artystycznego odnoszącego się do wybranych wersów *Apokalipsy św. Jana* oraz dzieła stanowiącego wizualny komentarz – wyraz wrażliwości twórczej autorów. Prace Habilitanta zaaranżowane zostały na planie krzyża, co stanowiło istotny akcent symboliczny w kontekście Apokalipsy. Wystawa spotkała się z pozytywnym odbiorem krytyki, a jej dokumentacja była szeroko publikowana. Szczególne uznanie należy się jednak kuratorom za koncepcję wystawy którymi są: prof. dr hab. Mirosława Rochecka i prof. dr hab. Kazimierz Rochecki, *Znaki Apokalipsy* wpisały się doskonale w wyjątkowy czas - okres pandemii i związanych z nią przemian.

Trzecią wybraną prezentacją była indywidualna wystawa *Lux in tenebris / Światło w ciemności*, z 2023 roku w Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Tarnowie pod kuratelą artystyczną Ewy Łączyńskiej-Widz. To cykl siedmiu monumentalnych obrazów olejnych (100×250cm) zestawionych z dwudziestoma miniaturami akrylowymi na kartonie (10×25 cm). Wystawa „Lux in tenebris” według mojej oceny mogłaby sama w sobie stanowić samodzielne osiągnięcie habilitacyjne – i to

na niej skupię się szerzej z uwagi na jej siłę oddziaływania i świadomych zderzenia, jakich dokonał autor. Wielkoformatowe, wertykalne kompozycje przywodzące na myśl średniowieczną percepcję poprzez skalę i proporcję, łączą przeszłość z teraźniejszością. Sam format – zwłaszcza jego pionowa orientacja – staje się tu nośnikiem znaczenia. Tytuł „Lux in tenebris” (Światło w ciemności) odwołuje się do symboliki światła, przywołując pierwsze gotyckie witraże, przez które światło przenikało mrok świątyni. Zestawienie światła i ciemności ma tu zarówno charakter formalny, jak i treściowy, głęboko zakorzeniony w średniowiecznych komponentach kultury wizualnej. Wystawa zawierała również kontrapunkt w postaci miniatur świadomie przeciwstawionych monumentalnym formatom. Prace o wymiarach 10×25 cm, zestawione z obrazami 100×250 cm, wprowadzała zapewne napięcie percepcyjne i zmieniały sposób odbioru. Konstrukcja wystawy wpływa na jej całościową recepcję, zmieniając funkcję obrazu – z autonomicznego dzieła w element przestrzennej narracji.

To spójny jednorodny projekt, przynajmniej tak go odbieram, zachwyca monumentalnym działaniem w przestrzeni byłego dworca. Ekspozycja ta stanowiła zapewne intensywną grę koloru, mroku i światła, potwierdzającą dojrzałość warsztatową autora i była wyzwaniem jeśli chodzi o skalę i siłę oddziaływania obrazów w industrialnej, białą -czarnej przestrzeni. W towarzyszącej wystawie monografii artysta pogłębił refleksję nad znaczeniem percepcji światła i ciemności, nad znaczeniem twórczości, procesu twórczego odwołując się do myśli m.in. Rudolfa Arnheima i Jacka Sienickiego.

Tę strategię – zderzania skali i budowania wystawy jako struktury znaczeń – należy uznać za jedną z najważniejszych wartości formalnych projektu. Dwie perspektywy – subtelność miniatury i dominacja monumentalnych formatów – ukazują szczególną czułość artysty wobec komunikacyjnych możliwości medium malarskiego.

Cykl *Lux in tenebris* ten znajduje kontynuację i reinterpretację wystawienniczą w kolejnej wystawie *Continuum* z 2024 roku w Biurze Wystaw Artystycznych w Rzeszowie, gdzie autor testuje nową konfigurację tego cyklu, traktując obrazy już nie tylko jako samodzielne obiekty wizualne, ale jako materiał do budowania nowych napięć znaczeniowych.

Wspomniana wystawa składała się z trzydziestu dziewięciu obrazów olejnych na płótnie o różnych formatach. Jak wynika z autoreferatu, na wystawie znalazły się obrazy, które wyrastają z dialogu pomiędzy doświadczeniem podróży a poszukiwaniem „istoty obrazu”. Autor podnosi do rangi to co lokalne, dostrzegając ich istnienie nadaje im tożsamość poprzez topograficzne tytuły, takie jak *Zapamiętane:Piwniczna*, *Zapamiętane:Jaślicka*, *Zapamiętane:Kazimierz D.* Zakorzenie w biografii i krajobrazie Podkarpacia nadaje jego malarstwu wymiar pamięciowy. W tym kontekście nie sposób nie przywołać twórczość Stanisława Baja, dla którego jedno miejsce i jedna rzeka stały się centralnym punktem odniesienia życia i malarstwa, czy zmarłego niedawno fotografa Tadeusza Rolke, ale i malarstwo Anselma Kiefera, czy poszukiwania brytyjskiego krytyka w tym zakresie Simona Schamy. To ogromny temat.

Podsumowując, wybrane przez Habilitanta wystawy tworzą spójną narrację artystyczną, ilustrującą ewolucję warsztatu i poszerzanie obszarów poszukiwań twórczych w zakresie ekspozycji. Nie są one zamkniętym „projektem życia”, lecz przejawem twórczości pojmowanej jako nieustanna reakcja na poznawanie siebie i otaczającej rzeczywistości. Nieprzypadkowo w przygotowanej

monografii znalazły się słowa Jacka Sienickiego: „*Nasze życie i praca są ze sobą związane, nie możemy ich rozważać osobno. Znając życiorys człowieka, lepiej rozumiemy jego pracę. My się zmieniamy, więc zmienia się nasza wypowiedź. Stale coś w życiu tracimy, coś zyskujemy. Dawniej mówiłem więcej o sztuce, o malarstwie, o dziele. A teraz myślę o konieczności pracy, o strachu przed śmiercią. Praca jest uspokojeniem.*”

Realizacje te posiadają wyraźną rangę artystyczną, potwierdzają samodzielność twórczą i podkreślają znaczenie dorobku Habilitanta zarówno na scenie krajowej, jak i w relacji międzynarodowej. Tym, co zasługuje na szczególne podkreślenie, jest **ciągłość i cykliczność pracy twórczej**, której rytm wyznaczają kolejne wystawy. Dobrze zaprojektowana struktura narracyjna dorobku oparta jest nie tylko na ekspozycjach, ale również na wewnętrznych relacjach między cyklami malarskimi. Dzięki temu recenzowany materiał ukazuje artystę jako twórcę dojrzałego, świadomego zarówno w zakresie wyborów formalnych, jak i ideowych. Widoczna jest długofalowa strategia twórcza, a poszczególne wystawy postrzegam jako kolejne etapy spójnego procesu.

Syntetyczna forma prezentacji materiału, oparcie go na wybranych wystawach i cyklach, sprawia, że osiągnięcie to ma wyraźnie zdefiniowany charakter badawczy i artystyczny. Takie podejście wpisuje się w współczesne rozumienie habilitacji jako formy pogłębionej i spójnej wypowiedzi artystycznej.

Recenzowany dorobek spełnia wymagania stawiane osiągnięciom habilitacyjnym. Charakteryzuje się dojrzałością twórczą, oryginalnością języka plastycznego oraz konsekwencją w działaniach wystawienniczych. Prezentacja materiału dowodzi, że Autor osiągnął samodzielność artystyczną i ugruntowaną pozycję w środowisku.

W ocenie utrudnieniem było niejednoznaczne określenie osiągnięcia artystycznego – we wniosku przewodnim i załączniku nr 2 i 4 wskazano cztery wystawy, po czym Habilitant odnosi się do prezentowanych cykli, a w kolejnym załączniku dodatkowo dołącza serię obrazów z lat 2016–2024. Brak konsekwentnego rozróżnienia między wystawą a dziełem artystycznym utrudniało precyzyjne określenie zakresu oceny. Wystawa zbiorowa „Znaki Apokalipsy” jest ważnym międzynarodowym osiągnięciem artystycznym, jednak w dokumentacji nie znajduję pełnej prezentacji wybranej do oceny realizacji – pokazano jedynie fragment pracy, brak autorskiego komentarza będącym komponentem projektu o czym Autor sygnalizował w Autoreferacie.

Powyższe uwagi i inne, tu pominięte, mają charakter techniczny, nie dotyczą wartości artystycznych. Przejrzysta i spójna dokumentacja jest dziś istotnym narzędziem obecności artysty w środowisku akademickim i artystycznym.

Na szczególne wyróżnienie zasługuje wyjątkowo bogata monografia z tekstem Autora, który można traktować także jako autoreferat. Zawiera ona tropy artystyczne, refleksje oraz autoanalizę etapów twórczości.

W mojej ocenie bardzo mocne strony dorobku to odwaga w podejmowaniu tematów duchowości i religijności oraz wyjątkowa seria „Lux in tenebris”, łącząca wielkoformatowe obrazy i miniatury.

Konkluzja

Twórczość Łukasza Gila, osadzona w przestrzeni malarstwa współczesnego, ujawnia głęboką świadomość w budowaniu własnego języka artystycznego. Habilitant nie tylko rozwija oryginalne rozwiązania formalne, ale także podejmuje odważne, rzadko dziś eksplorowane tematy – zwłaszcza w obszarze duchowości i sacrum – nadając im nową, aktualną interpretację. Zarówno prezentowane obrazy, jak i ich kontekstualizacja poprzez wystawy, potwierdzają dojrzałość artystyczną i zdolność do prowadzenia znaczącego dyskursu wizualnego. Z pełnym przekonaniem uznaję przedstawiony dorobek za oryginalne i istotne osiągnięcie artystyczne, spełniające wymagania stawiane w postępowaniu habilitacyjnym.

Aleksandra Gieraga

lipiec - sierpień 2025

Wykaz aktywności artystycznej, dydaktycznej i organizacyjnej Habilitanta:

Wystawy indywidualne przed uzyskaniem stopnia doktora sztuki:

2005

Malarstwo i rysunek, Galeria Urzędu Miasta, Rzeszów

2006

Barwy i kształty przyszłości, Galeria Miejska – Zespół Szkół Plastycznych, Rzeszów

2008

Sacrum w malarstwie, Galeria Teatru Maska, Rzeszów

W poszukiwaniu form, Pub/Galeria Ad...rem, Rzeszów

7 obrazów, Galeria Klub „Turkus” WDK, Rzeszów

2009

Malarstwo i rysunek, Galeria Miejska – Zespół Szkół Plastycznych, Rzeszów

Pasja – wystawa rysunku, Galeria Teatru Maska, Rzeszów

2010

Pasja – wystawa malarstwa, Galeria Miejska – Zespół Szkół Plastycznych, Rzeszów

Pasja – wystawa rysunku, Galeria „Korek”, WSUR, Rzeszów

2011

W poszukiwaniu człowieka, BWA Galeria Mała, Rzeszów

2012

Malarstwo, ZPAP ORz Mini Galeria, Rzeszów

53. Firmowe spotkanie ze sztuką – Malarstwo, POLFA ICN – Podkarpackie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, Rzeszów

Zjawiska emocjonalne, Centrum Sztuki Współczesnej Solvay, Kraków

Malarstwo i rysunek, Galeria u Attavantich, Jarosław

2014

Tajemnice rzeczywistości, Galeria Współczesnej Sztuki Sakralnej – Dom Praczek, Kielce

Znaki obecności, Galeria Krypta u Pijarów, Kraków

Przestrzeń samotności, Galeria Sztuki Współczesnej Korekta, Warszawa

O człowieku, ZPAP Radiowa Galeria Sztuki, Rzeszów

2015

Pytając o człowieka, Muzeum Diecezjalne, Rzeszów

Wystawy indywidualne zrealizowane po uzyskaniu stopnia doktora sztuki:

2016

Nieustanność światła, Galeria w Starej Kotłowni, Centrum Ekspozycyjne UWM Olsztyn

Fragmenty obecności, Galeria Forum, UMK Toruń

Ecce homo, Kościół św. Franciszka z Asyżu, Olsztyn
U Źródła, Galeria Sztuki Współczesnej To Tu, Rzeszów

2017

Przestrzenie pamięci, BWA Krosno
Prześwity tajemnicy, Puławska Galeria Sztuki Współczesnej – Dom Chemika, POK Puławy
Ukryte, BWA – Galeria Sztuki Współczesnej, Sanok
Obrazy pamięci, BWA, Sieradz

2018

Pejzaże horyzontalne, Galeria Sztuki Współczesnej Korekta, Warszawa
Non Finito, Galeria Sztuki Współczesnej, BWA Rzeszów

2019

Przebłyśki rzeczywistości – sceny pasyjne, Europejskie Centrum Kultury – Galeria Sztuki Współczesnej
LOGOS, Łódź

2023

Lux in tenebris / Światło w ciemnościach, Galeria Sztuki Współczesnej BWA, Tarnów

2024

Continuum, BWA w Rzeszowie

Międzynarodowe wystawy grupowe zrealizowane po uzyskaniu stopnia doktora sztuki:

- 2015** Międzynarodowe Triennale Malarskie Regionu Karpat, Srebrny czworokąt „Ja i inny w trzecim tysiącleciu”, Rumunia, Słowacja, Węgry, Ukraina, Polska
„Processi paralleli”, Cappella del Tesoro di San Gennaro w Duomo, Neapol, Włochy
Polsko-włoska wystawa „INSTANT – Procesy równoległe II”, Warszawa
VIII Międzynarodowy plener malarski „Wiśniowa Pachnąca Malarstwem”, Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego, Rzeszów
- 2016** Międzynarodowa wystawa kolekcji Galerii Korekta, Warszawa
IX Międzynarodowy plener malarski „Wiśniowa 2016”, ICN Polfa Zachęta Podkarpacka, Rzeszów
Międzynarodowa wystawa poplenerowa „Metafizyka pejzażu”, Galeria Sztuki Współczesnej To Tu, Rzeszów
Międzynarodowy konkurs „Małe Formy Plastyczne / Small Plastic Forms”, Galeria r_z, Rzeszów
- 2017** Międzynarodowa wystawa „Wiśniowa pachnąca malarstwem” – wybór z kolekcji 2007–2016, BWA Rzeszów
X Międzynarodowy plener malarski „Wiśniowa 2017”, ICN Polfa Zachęta Podkarpacka, Rzeszów
Międzynarodowa wystawa „Barbizon Wiśniowski”, Galeria Forum, UMK Toruń
- 2018** Międzynarodowe Triennale Malarskie Regionu Karpat, „Srebrny czworokąt”, „Przyszłość Europy jedność w różnorodności”, Rumunia, Węgry, Słowacja, Ukraina, Polska
XI Międzynarodowy plener malarski „Wiśniowa 2018”, ICN Polfa Zachęta Podkarpacka, Rzeszów
Międzynarodowa wystawa „Barbizon Wiśniowski”, Galeria Forum, UMK Toruń
- 2020** Międzynarodowa wystawa Sztuki Współczesnej „Znaki Apokalipsy”, Centrum Sztuki Współczesnej, Toruń
VII Międzynarodowe Biennale Obrazu „Quadro Art 2021”, ZPAP OŁ, Filharmonia im. A. Rubinstein Łódź

- 2022** Międzynarodowe Triennale Malarskie Regionu Karpat, „Srebrny czworokąt”, „Dziwny jest ten świat...”, Słowacja, Ukraina, Węgry, Rumunia, Polska
Małe formy plastyczne 2 / Small Visual Forms 2, ZPAP O/Rzeszów, Galeria r_z, Rzeszów
- 2023** Międzynarodowa wystawa „5th Art and Science”, Galeria BWA, Rzeszów

Wystawy krajowe zrealizowane po uzyskaniu stopnia doktora sztuki:

- 2015** Wystawa członków ZPAP Okręg Rzeszowski, Galeria r_z, Rzeszów
Biennale ZPAP Okręg Rzeszowski, Galeria Główna BWA Rzeszów
„Ślady. Młodzi Sztuką”, Dom Artysty Plastyka, Warszawa
„Formowanie” – wystawa obrazów studentów i profesorów Wydziału Sztuki UR, Elektromontaż, Rzeszów
Jubileuszowa wystawa twórczości absolwentów Rzeszowskiego Plastyka, Galeria Miejska ZSP, Rzeszów
- 2016** „Kolekcja Forum Malarstwa Polskiego”, RAR Rzeszów
„Inspiracje” – Wystawa Zakładu Malarstwa Wydziału Sztuki UR, BWA Przemysł
„Promesa”, Wydział Teologiczny UMK, Akademicka Przestrzeń Sztuki, Toruń
ZPAP, Aneks B, Galeria r_z, Rzeszów
- 2017** „Granice pejzażu”, Galeria Sztuki Współczesnej Solvay, Kraków
Biennale ZPAP Okręg Rzeszowski, Galeria Główna BWA Rzeszów
„Inspiracje Madoa”, wystawa grupowa, Galeria Browar Mieszczański, Wrocław
„Skład doczepiony”, poplenerowa wystawa, Galeria Ursa Maior, Sanok
- 2018** „Miejsce w czasie” edycja II, Galeria Sztuki Współczesnej Muzeum Diecezjalne, Rzeszów
Noc muzeów, Galeria Korekta i Retroawangarda, Warszawa
Konkurs Fundacji im. Franciszka Eibischa, Galeria Katarzyny Napiórkowskiej, Warszawa
„W kręgu pracowni prof. S. Białogłowicza”, Galeria Wydziału Sztuki UR, Centrum Sztuki Współczesnej Solvay, Kraków
„Znaki” – wystawa artystów pedagogów Wydziału Sztuki UR, Muzeum Podkarpackie, Krosno
„Pamięć i ślad”, Galeria Muzeum Diecezjalne, Rzeszów
- 2019** Wystawa malarstwa „Człowiek Natura Znak”, Galeria ESCEK, Mielec
„Istota Rzeczy” – VII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „Sacrum i materia”, Muzeum Diecezjalne, Rzeszów
„W kręgu pracowni prof. S. Białogłowicza”, Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów Gorlice, BWA Rzeszów, BWA Ostrowiec Świętokrzyski, BWA Krosno
„Miejsce w czasie” – edycja III, Galeria Muzeum Diecezjalne, Rzeszów
- 2020** „Obraz, Grafika, Rysunek, Rzeźba Roku”, BWA Rzeszów
- 2021** „Homo Viator – Dni Dantego”, Galeria Europejskiego Centrum Kultury Logos, Łódź
„Obraz, Grafika, Rysunek, Rzeźba Roku 2021”, BWA Rzeszów
Biennale ZPAP 2020/2021, Galeria Główna BWA Rzeszów
- 2022** „Obraz, Grafika, Rysunek, Rzeźba Roku 2022”, BWA Rzeszów
„Pater Patriae” – Ogólnopolska Wystawa Sztuki dedykowana Prymasowi Wyszyńskiemu z okazji beatyfikacji, Muzea w Włocławku, Poznaniu, Częstochowie, Toruniu, Pile, Lublinie, Kozłowie, Warszawie

„Wiśniowa Pachnąca Malarstwem”, BWA Rzeszów
„Artyści Szopena 59 akt II”, Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów, Gorlice
#ISP25 – wystawa pracowników, BWA Rzeszów

- 2023** „Pater Patriae”, kontynuacja wystawy ogólnopolskiej, Muzea w Pelplinie, Rzeszowie, Krakowie, Pile, Lublinie, Kozłowie, Warszawie, Poznaniu
„Drobiazgi” – fragment kolekcji Galerii Korekta, Galeria Korekta, Warszawa
IX Salon BWA, Tarnów
„Czudrys” – ogólnopolska wystawa rysunku 2019–2022, Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Kraków
„Ślady spotkań szczególnych”, BWA Rzeszów
Biennale ZPAP O/Rzeszów, Galeria BWA Rzeszów
„Drobiazgi II” – kolekcja Galerii Korekta, Warszawa
„Malarstwo” – wystawa Zakładu Malarstwa ISP KNH UR, Galeria Wydziału Sztuki UR, Rzeszów

Udział w warsztatach i plenerach międzynarodowych po uzyskaniu stopnia doktora sztuki:

- 2015** VII Międzynarodowe Warsztaty Malarskie „Znak Pogranicza”, Hadle Szklarskie, Polska
VIII Międzynarodowy Plener Malarski „Wiśniowa Pachnąca Malarstwem”, Wiśniowa, Polska
2016 IX Międzynarodowy Plener Malarski „Wiśniowa Pachnąca Malarstwem”, Wiśniowa, Polska
„Magurskie Klimaty – Betania”, I Plener Malarski w Hucie Polańskiej, Polska
2017 X Międzynarodowe Sympozjum i Plener Malarski „Wiśniowa Pachnąca Malarstwem”, Wiśniowa
2018 XI Międzynarodowy Plener Malarski „Wiśniowa Pachnąca Malarstwem”, Wiśniowa, Polska

Udział w warsztatach i plenerach ogólnopolskich po uzyskaniu stopnia doktor sztuki:

- 2016** II Plener Malarski „Krasne do kwadratu”, ASP UR Krasne
Ogólnopolski Plener Malarski ZPAP, Maleniec
2017 Plener Malarski „Magurskie klimaty”, Huta Polańska

Realizacje monumentalne:

- 2011** Scenografia teatralna, Teatr im. Wandy Siemaszkowej, Czesław Sienko „ŻAR. Rzecz o Ignacym Łukasiewiczu”, Rzeszów
2012 Scenografia teatralna, Teatr im. Wandy Siemaszkowej, Stanisław Brejdygant „Nadludzie”, Rzeszów
Polichromia Trójcy Świętej w kościele p.w. Trójcy Przenajświętszej, Mielec
2014 Mural podczas obchodów Dnia Europy i Miast Partnerskich Lwowa, Ukraina
2020 Polichromia w kościele p.w. św. Urszuli Ledóchowskiej, Kielanówka

Nagrody, wyróżnienia, stypendia:

- 2007** II nagroda na plenerze Wydziału Sztuki UR „Biecz 2007”
2008 Nominacja do nagrody w konkursie „Pan Cogito” IV edycja, Tarnowskie Klimaty
2009 II nagroda na Międzyuczelnianym Plenerze Malarskim „Zaczyn Sztuki”, Hadle Szklarskie
2010 I nagroda im. Jerzego Panka za najlepszy dyplom roku 2009/2010, Wydział Sztuki UR
2012–2014 Stypendium dla najlepszych doktorantów za osiągnięcia artystyczne, Instytut Sztuk Pięknych UJK Kielce
Dyplom uznania za twórczy wkład w dorobek Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Rzeszowie
2014 Nominacja do nagrody „Obraz, Grafika, Rysunek, Rzeźba Roku”, BWA Rzeszów

Udział w konferencjach naukowych:

- 2014** Symposium „Malarstwo jako forma obrazowania strumienia danych”, Galeria XS, Instytut Sztuk Plastycznych UJK Kielce
- 2015** Spotkanie z artystą, cykl wykładów „Od koncepcji do realizacji dzieła”, Galeria Forum, UMK Toruń
- 2016** Debata naukowa „Rola inspiracji w procesie twórczym”, Galeria BWA, Przemyśl
- 2017** Międzynarodowe Symposium Malarskie „Wpływy rzeczywistości na twórczość artysty”, Sromowce Niżne
- 2018** XI Międzynarodowe Symposium Malarskie „Malarskie rozważania”, Wiśniowa

Projekty badawcze w ramach badań statutowych:

- 2014** Zadanie badawcze nr 613007 „Malarstwo jako forma obrazowania strumienia danych”, Kielce, Rzeszów
- 2015** Zadanie badawcze nr 613531 „Od koncepcji do realizacji dzieła. Zapis zjawiska malarskiego w kontekście procesu twórczego”, Sanok, Neapol, Warszawa

Wystąpienia na konferencjach naukowych i artystycznych :

- 2014:** Prelegent, symposium „Malarstwo jako forma obrazowania strumienia danych”, Galeria XS, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce.
- 2015:** Prelegent, spotkanie z artystą, Galeria Forum, UMK Toruń.
- 2016:** Prelegent, debata „Rola inspiracji w procesie twórczym”, Galeria BWA Przemyśl.
- 2017:** Prelegent, Międzynarodowe Symposium Malarskie, Sromowce Niżne.
- 2018:** Prelegent, XI Międzynarodowe Symposium Malarskie „Malarskie rozważania”, Wiśniowa.

Członkostwo w organizacjach i towarzystwach naukowych:

- 2009–2012** Stowarzyszenie 100 Talentów, Rzeszów.
- od 2010** Związek Polskich Artystów Plastyków, Okręg Rzeszów.
- 2019–2021** Skarbnik ZPAP Okręg Rzeszów.
- 2010–2015** Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury, Rzeszów.
- od 2013** Grupa artystyczna Młodzi Sztuką, ZPAP Warszawa.
- Od 2015** Wiceprezes Stowarzyszenia Kulturalno-Artystycznego GOYA, Mielec.

Staże naukowe i artystyczne:

luty–kwiecień 2024 Staż dydaktyczny: Wydział Artystyczno-Pedagogiczny, Państwowy Uniwersytet Humanistyczny w Równem, Ukraina, 180 godzin zajęć z malarstwa.

Recenzje prac naukowych i artystycznych (licencjackie i magisterskie):

Recenzje prac licencjackich i magisterskich zrealizowanych w Instytucie Sztuk Pięknych Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego w latach 2019–2023.

Udział w zespołach badawczych realizujących projekty inne niż w pkt. II.4:

Od 2016: członek zespołu badawczego w Zakładzie Malarstwa ISP KNH UR, projekt: *Badania artystyczne środków formalnych, wyrazowych i związków semantycznych w dziele sztuki w kontekście ich oddziaływania kulturowo-społecznego, obraz wzajemnych relacji z innymi obszarami nauk.*

Udział w zespołach oceniających wnioski konkursowe:

2019–2021: przewodniczący i członek jury konkursów malarskich i przeglądów twórczości amatorskiej i studenckiej.

Projekty artystyczne realizowane ze środowiskami pozaartystycznymi:

2016: współpraca z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego – koordynacja wystawy zbiorowej „Kolekcja Forum Malarstwa Polskiego”.

2016–2018: współpraca z Gminą Wiśniowa i Towarzystwem im. Zygmunta Mycielskiego przy organizacji Międzynarodowego Pleneru Malarskiego „Wiśniowa Pachnąca Malarstwem”.

2019–obecnie: współpraca z parafią p.w. Urszuli Ledóchowskiej w Kielanówce przy realizacji polichromii.

2011–obecnie: współpraca z Muzeum Diecezjalnym w Rzeszowie przy organizacji czasowych wystaw sztuki współczesnej, współorganizowanie ponad 20 wystaw promując twórczość studentów i pracowników uczelni.

Publikacje i katalogi:

Przestrzenie samotności, Znaki obecności, Tajemnice rzeczywistości, Ślady BWA Rzeszów ISBN: 978-83-61927-84-6

Pejzaż kontemplacyjny, Galeria Korekta, Warszawa

U źródła, Galeria To Tu, Rzeszów

Prześwity Galeria Dom Chemika, Puławy *Non finto* BWA Rzeszów ISBN: 978-83-61927-84-7

XI Międzynarodowy Jesienny Salon Sztuki – Homo quadratus ostroviensis ISBN: 978-83-88318-39-9

Międzynarodowe Triennale Malarstwa Regionu Karpat „Srebrny Czworokąt” (Polska, Rumunia, Słowacja, Ukraina, Węgry) ISBN: 978-83-60986-10-3

Bliźniemu Swemu – wystawa przedaukcyjna Narodowa Galeria Sztuki „Zachęta”, Warszawa ISBN: 978-83-63666-53-8

Międzynarodowe Triennale Malarstwa Regionu Karpat „Srebrny Czworokąt” ISBN: 978-83-60986-10-3

Sztuka Podkarpacia, t. 4, Podkarpackie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych ISBN: 978-83-932100-4-6

Od koncepcji do realizacji dzieła. Zapis zjawiska malarskiego w kontekście procesu twórczego Neapol/ Sanok / Warszawa ISBN: 978-83-65139-40-5

IX Międzynarodowy Plener Malarski Wiśniowa, ISBN: 978-83-65444-53-5

Projekt 966. Jubileusz Narodowy – Sztuka Polska 2016 (Wystawa z okazji 1050-lecia Chrztu Polski, Muzeum Uniwersyteckie UMK, Toruń) ISBN: 978-83-939089-8-1

Małe formy plastyczne / Small Visual Forms Galeria r_z, ZPAP Rzeszów ISBN: 978-83-7996-347-8

Inspiracje – wystawa pokonferencyjna Zakładu Malarstwa UR Galeria Sztuki Współczesnej BWA Przemyśl ISBN: 978-83-7996-275-4

X Międzynarodowy Plener Malarski Wiśniowa 2017 ISBN: 978-83-65445-74-2

Warstwy, rocznik Wydziału Sztuki UR, nr 1/2017 – *Wobec śmierci* ISSN: 2544-4824

Obraz, grafika, rysunek, rzeźba roku 2017 – AKT BWA Rzeszów ISBN: 978-83-61927-53-2

XI Międzynarodowy Plener Malarski Wiśniowa 2018 ISBN: 978-83-949327-1-8

Znaki – wystawa artystów-pedagogów Wydziału Sztuki UR Muzeum Podkarpackie Krosno, ISBN: 978-83 949768-1-1

W kręgu Pracowni Profesora Białogłowicza – Pomiędzy wyobraźnią a tajemnicą formy ISBN: 978-83-7996-543-4

Międzynarodowe Triennale Malarstwa Regionu Karpat „Srebrny Czworokąt” 2018, ISBN: 978-83-60986-10-3

Warstwy, rocznik Wydziału Sztuki UR, nr 2/2018 – *Dialogi, mosty* ISSN: 2544-4824
Warstwy, rocznik Wydziału Sztuki UR, nr 3/2019 – *Użyteczność i piękno. Z zagadnień projektowych* ISSN: 2544-482

Znaki Apokalipsy, międzynarodowa wystawa sztuki współczesnej Centrum Sztuki Współczesnej, Toruń, ISBN: 978-83-66475-05-2

Rzeźba, rysunek, grafika, obraz roku 2020 BWA Rzeszów ISBN: 978-83-61927-93-8

Rzeźba, rysunek, grafika, obraz roku 2021 BWA Rzeszów ISBN: 978-83-61927-02-0

Warstwy, rocznik Wydziału Sztuki UR, nr 4/2021, *Sztuka a edukacja. Relacje, inspiracje, perspektywy* ISSN: 2544-4824

Gil, Wydawnictwo UR Rzeszów, ISBN 978-83-8277-134-3, 2023

