

PORTFOLIO | 2025 | DOROTA PARUCH

BIOGRAM

Dorota Paruch (ur. 1991 w Toruniu) w 2015 roku ukończyła studia licencjackie na Wydziale Sztuk Pięknych w Toruniu (specjalizacja Media Rysunkowe). Zajmuje się grafiką projektową, tworzeniem ilustracji, ale przede wszystkim malarstwem.

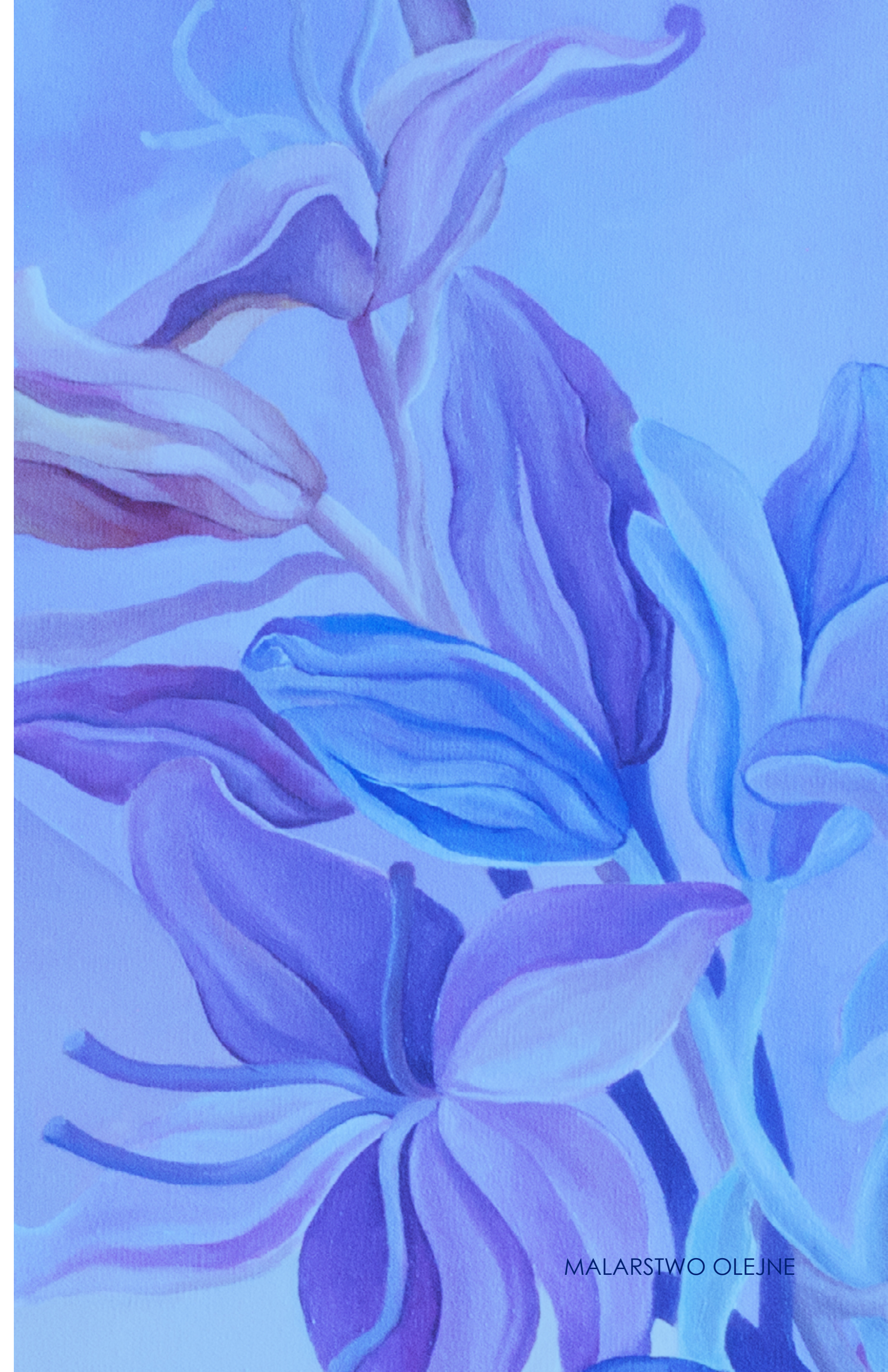
W czasach studenckich skupiała się przede wszystkim na klasycznej formie malarstwa, ale odkrywała również nowe dyscypliny, takie jak performance czy ilustracja książkowa. Styl, z którym teraz możemy kojarzyć twórczość Doroty Paruch, rozwijał się stopniowo od 2016 roku. Artystka na wielkoformatowych płótnach realizuje fantastyczne wizje z równoległej rzeczywistości. Bohaterkami jej twórczości są przede wszystkim kobiety – silne, ale także wrażliwe. Nierzadko postaciom towarzyszy natura – rośliny, kwiaty czy owady. Żywa kolorystyka i emocje wymalowane na twarzach bohaterek, tworzą z malarstwa Doroty Paruch sztukę niezwykle ekspresyjną i czułą. Sztuka jest dla niej miejscem, gdzie realizują się głęboko skrywane uczucia i emocje, które są także bliskie współczesnemu odbiorcy.

Brała udział w wystawach zbiorowych, między innymi:

✂ Women's things | OD NOWA. Akademickie Centrum Kultury i Sztuki w Toruniu, Galeria 011 | 2015

✂ RYSOWAĆ | Międzynarodowa Wystawa Rysunku Studenckiego, Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu | 2014

✂ ISTOTA NIEZWYKŁOŚCI | Wydział Sztuk Pięknych w Toruniu, Galeria Forum | 2013

CREDO

Artysta jest zmianą, moderatorem i przekąźnikiem współczesnych problemów, zagadnień i potrzeb. Sztuka ma poruszać, zmieniać nas od środka, skłaniać do przemyśleń refleksji, nawet jeśli wywołuje dyskomfort. Ponad wszystko sztuka powinna być dostępna dla każdego, niezależnie od wiedzy i sytuacji. Moje obrazy są odbiciem moich emocji, przemyśleń, przeżyć i uczuć. Dlatego moja sztuka jest tak osobista, a zarazem dostępna dla współczesnych odbiorców.

Wierzę, że nic nie dzieje się bez przyczyny. Motywuje mnie to, że dostałam dar obserwacji i odtwarzania rzeczywistości, w swój wyjątkowy i unikalny sposób. Motywuje mnie codzienna potrzeba tworzenia.

Lubię czerpać inspiracje z prac dziewiętnastowiecznych ilustratorów takich jak np. Alfons Mucha czy Aubrey Vincent. Współcześni ilustratorzy, których podziwiam to zdecydowanie Iwona Chmielewska i Andrea Wan. Ponadto interesuje mnie malarstwo impresjonistyczne, na czele z Vincentem Van Goghem, zachwyca mnie bogactwo kolorów oraz otwartość w interpretacji swoich uczuć.

TEKST KURATORSKI

Dorota Paruch to artystka młodego pokolenia, której baśniowe realizacje cechują się wrażliwością i niezwykłym, zindywidualizowanym językiem malarskim. Fantastyczne, pozarzeczywiste światy Doroty Paruch odnajdziemy przede wszystkim w malarstwie olejnym, ale artystka zajmuje się również tworzeniem ilustracji i grafiką projektową, co bezsprzecznie wybrzmiewa w jej malarskich realizacjach.

Jak wspomina, potrzeba tworzenia towarzyszyła jej od zawsze. Swoją warsztat ostatecznie szlifowała podczas studiów na Wydziale Sztuk Pięknych w Toruniu. W tym czasie interesowało ją klasycznie rozumiane malarstwo. Artystka chciała poznać mechanizmy rządzące ową dziedziną i sposoby kształtowania kompozycji, dogłębnie zbadać jej możliwości, media, materiały, aby następnie tę wiedzę i techniczne zdobycze przekształcić w swój własny, niepodrabialny styl. W czasie studiów równolegle eksplorowała także inne dziedziny, takie jak ilustracja książkowa, a nawet performance, jednak to właśnie malarstwo stało się jej przewodnią formą wyrazu.

Ten intrygujący styl, z którym obecnie łączymy twórczość Doroty Paruch, rozwijał się przez lata. Artystka zaczęła budować swoją ikonosferę, rozwijać gest malarski i poszukiwać nowej kolorystyki jeszcze w 2016 roku. Od tego czasu buduje swój styl, lecz nadal nie brakuje w jej twórczości formalnych, kolorystycznych, a nawet tematycznych eksperymentów.

Pracę nad obrazem artystka rozpoczyna od rysunków w szkicowniku, co jest swoistym echem jej doświadczeń jako graficzka i twórczyni ilustracji. Choć w twórczości Paruch nie brakuje spontaniczności, ten pierwszy etap związany z rysunkiem jest skrupulatnie zaplanowany. Kiedy już powstanie szkic idealny, który odpowiednio odzwierciedla intencję artystki, zostaje on przeskanowany i doszlifowany w programie graficznym. Następnie jest dostosowywany do rozmiaru wybranego płótna i zostaje przełożony na płaszczyznę. W tym procesie malarka korzysta z rzutnika, dzięki któremu sprawniej transponuje rysunek na zagruntowane wcześniej płótno. Wtedy następuje prawdziwy wybuch barw i odcieni. Na obrazach Doroty Paruch rysunek i malarstwo funkcjonują na równych zasadach, żyją w symbiozie i wynikają z siebie wzajemnie. Rysunek zdeterminowany jest przez temat i kolorystykę, którą artysta ma na myśli, kiedy pracuje nad projektem. Malarstwo zaś jest organiczną odpowiedzią na rysunek.

Obrazy Doroty Paruch to zazwyczaj wielkoformatowe płótna. To właśnie na dużej powierzchni mogą całkowicie zrealizować się senne, baśniowe wyobrażenia artystki. Duży format działa mocniej na odbiorców, którzy wobec tych dzieł nie będą mogli przejść obojętnie. Na widza oddziałuje tutaj nie tylko niezwykle energetyczna kolorystyka, ale emocje, które biją z każdego płótna.

Głównymi bohaterkami są tutaj kobiety — dziewczyny, nastolatki, kobiety dojrzałe. Stanowią one swoisty leitmotiv w twórczości Doroty Paruch. Być może są one również w pewnym sensie uosobieniem artystki i jej stanów emocjonalnych. Postaci reprezentują całą paletę uczuć i emocji — są spokojne, zadumane, zdenerwowane, szczęśliwe. Każdej z nich towarzyszy jednak pewien rodzaj melancholii, jakby mądrości życiowej, gotowości do działania, ale i wrażliwości oraz kruchości. Reprezentują ciekawy kontrast pomiędzy delikatnością a siłą. Bohaterki są zawieszone w czasie i przestrzeni; istnieją w pozaludzkiej rzeczywistości, w obszarze marzeń, snów, pragnień, lęków i przeciwności. Są skarbonkąskrzynią, w której artystka chowa swoje emocje i swoją wrażliwość. Kobiety są tutaj także obserwatorkami rzeczywistości, jak boginie zatrzymane podczas odpoczynku w beczasowych, magicznych przestrzeniach.

Źródło inspiracji dla Doroty Paruch stanowią nie tylko przeżycia wewnętrzne, ale i natura i jej zakamarki. Postaci z obrazów artystki to dzieci i matki natury. Zobaczymy je zawsze w towarzystwie roślin, kwiatów, owadów czy chmur. To nieodłączny element każdej kompozycji. Takie fragmenty uzupełniają kompozycję obrazu „Dwa księżyce” z 2023 roku. Na osi, w centrum kompozycji, widzimy kobietę odwróconą nieco w prawą stronę, spoglądającą w dal. Postać czesze swoje długie, jasne włosy, które są udekorowane licznymi, błękitnymi kwiatami. W tle można dostrzec tytułowe dwa księżyce. Obecność natury może ewokować tutaj skojarzenia związane ze snem, śnieniem i marzeniami. Ciekawe znaczenie mają kwiaty w dziele „Nie-żywa” z 2023 roku. To intrygująca kompozycja dywagująca na temat kobiety i jej zewnętrznego i

wewnętrznego piękna. Artystka wykorzystała tutaj kwiaty jako symbol piękna, są estetyczne, ale nieżywe. To analogia do kobiet, które przesadnie dbają swój wygląd, są urodziwe jak kwiaty, jednak zdarza się, że wewnątrz są równie nieżywe. Kobięca postać dzierży w dłoniach bukiet kwiatów, a kolorystyka nastraja ciepło i pozytywnie. W rzeczywistości pastelowe kolory mają oddawać brak rozbudowanego życia wewnętrznego, brak emocji i uczuć, a także pustkę i smutek.

Kolejny wątek, który wybrzmiewa w sztuce Doroty Paruch, to poszukiwanie wewnętrznego dziecka. Szczególnie możemy go zauważyć w obrazie „Zaopiekowana” z 2024 roku. Dzieło przedstawia dłonie, które skrywają miniaturową kobietę-Calineczkę. Kompozycja symbolizuje schronienie, dom i tytułową opiekę. Być może postać jest personifikacją samej artystki, która nie zapomniała o swoim wewnętrznym dziecku, dając mu ukojenie dzięki malarstwu i poprzez malarstwo.

Dorota Paruch na płótno przelewa wszystko to, co obserwuje na zewnątrz i wewnątrz. Jak sama uważa, inspiracją do tworzenia może być wszystko – niekiedy są to częste spacery po lesie i łąkach, które otaczają dom artystki, innym razem emocje czy wspomnienia z dzieciństwa. Na przestrzeni lat malarka wypracowała swoją wyjątkową ikonosferę, która stopniowo jest pogłębianą przez nowe tematy i elementy. „Sztuka ma poruszać, zmieniać nas od środka, skłaniać do przemyśleń refleksji, nawet jeśli wywołuje dyskomfort” - komentuje artystka. Ten cytat idealnie podsumowuje treść, formę i ideę jej malarstwa.

Tytuł: Nie-młoda, 2024

Technika: malarstwo olejne na płótnie

Wymiary: 100 / 70 cm

Title: Not-young, 2024

Technique: Oil painting on canvas

Size: 100 by 70 centimeters

Tytuł: Autoportret. Ogród różany, 2024

Technika: malarstwo olejne na płótnie

Wymiary: 100 / 70 cm

Title: Self-portrait. Rose garden, 2024

Technique: Oil painting on canvas

Size: 100 by 70 centimeters

Tytuł: W Trawie, 2024

Technika: malarstwo olejne na płótnie

Wymiary: 100 / 150 cm

Title: In the Grass, 2024

Technique: Oil painting on canvas

Size: 100 by 150 centimeters

Tytuł: Zaopiekowana, 2024

Technika: malarstwo olejne na płótnie

Wymiary: 100 / 70 cm

„Kolejny wątek, który wybrzmiewa w sztuce Doroty Paruch, to poszukiwanie wewnętrznego dziecka. Szczególnie możemy go zauważyć w obrazie ‘Zaopiekowana’ z 2024 roku. Dzieło przedstawia dłonie, które skrywają miniaturową kobietę-Calineczkę. Kompozycja symbolizuje schronienie, dom i tytułową opiekę. Być może postać jest personifikacją samej artystki, która nie zapomniała o swoim wewnętrznym dziecku, dając mu ukojenie dzięki malarstwu i poprzez malarstwo.”

Title: Protected, 2024

Technique: Oil painting on canvas

Size: 100 by 70 centimeters

„Another recurring theme in Dorota Paruch’s art is the search for the inner child. This is particularly evident in her 2024 painting ,Protected’. The work depicts hands that shelter a miniature woman, a kind of Thumbelina. The composition symbolizes shelter, home, and the titular care. Perhaps the figure is a personification of the artist herself, who has not forgotten her inner child, finding solace and expression through painting.”

Tytuł: Ból, Strach, Wstyd, 2024

Technika: malarstwo olejne na płótnie

Wymiary: 100 / 70 cm

„Malowane olejem, płótno ‚Ból, Strach, Wstyd’ to tryptyk męskich twarzy, z których każda jest głębokim studium jednej z tytułowych emocji. Dominujący granatowy kolor nadaje obrazowi atmosferę tajemnicy i melancholii. To intymne spojrzenie w otchłań ludzkiej duszy, gdzie bóle i lęki skrywają się w najciemniejszych zakamarkach. Jednakże, nawet w tej mrocznej paletce barw, tkwi subtelna nadzieja na odkupienie. Obraz ten mógłby równie dobrze nosić tytuł ‚W Ciemności’, gdyż przedstawione emocje często pozostają ukryte w cieniach naszej świadomości, czekając na zrozumienie i ukojenie.”

Title: Pain, Fear, Shame, 2024

Technique: Oil painting on canvas

Size: 100 by 70 centimeters

„Painted in oil, the canvas ‚Pain, Fear, Shame’ is a triptych of male faces, each a deep study of one of the titular emotions. The dominant navy blue color gives the painting an atmosphere of mystery and melancholy. It is an intimate look into the depths of the human soul, where pains and fears hide in the darkest corners. However, even in this dark color palette, there is a subtle hope for redemption. This painting could just as well be titled ‚In Darkness’, as the depicted emotions often remain hidden in the shadows of our consciousness, waiting to be understood and comforted.”

Tytuł: W Chmurach, 2024

Technika: malarstwo olejne na płótnie

Wymiary: 100 / 150 cm

Title: In the Clouds, 2024

Technique: Oil painting on canvas

Size: 100 by 150 centimeters

Tytuł: Nie-żywa, 2023

Technika: malarstwo olejne na płótnie

Wymiary: 100 / 70 cm

“Ciekawe znaczenie mają kwiaty w dziele „Nie-żywa” z 2023 roku. To intrygująca kompozycja dywagująca na temat kobiety i jej zewnętrznego i wewnętrznego piękna. Artystka wykorzystała tutaj kwiaty jako symbol piękna, są estetyczne, ale nieżywe. To analogia do kobiet, które przesadnie dbają o swój wygląd, są urodziwe jak kwiaty, jednak zdarza się, że wewnątrz są równie nieżywe. Kobięca postać dzierży w dłoniach bukiet kwiatów, a kolorystyka nastraja ciepło i pozytywnie. W rzeczywistości pastelowe kolory mają oddawać brak rozbudowanego życia wewnętrznego, brak emocji i uczuć, a także pustkę i smutek.”

Title: Lifeless, 2023

Technique: Oil painting on canvas

Size: 100 by 70 centimeters

„The flowers in the 2023 piece ‘Lifeless’ hold a fascinating meaning. It’s an intriguing composition that reflects on a woman and her external and internal beauty. The artist used flowers here as a symbol of beauty. They are aesthetically pleasing but lifeless, an analogy to women who excessively care about their appearance. They are beautiful like flowers, but sometimes they are equally lifeless inside. The female figure holds a bouquet of flowers in her hands, and the color palette is warm and positive. In reality, the pastel colors are intended to convey a lack of a rich inner life, a lack of emotions and feelings, as well as emptiness and sadness.”

Tytuł: We śnie, 2023

Technika: malarstwo olejne na płótnie

Wymiary: 100 / 70 cm

„Obraz przedstawia okno jako metaforę podświadomości, miejsca, gdzie nasze najskrytsze myśli i emocje mogą się ujawnić. Senna wizja dwóch księżyców – jednego jasnego, drugiego mrocznego – sugeruje dualizm natury ludzkiej oraz zmaganie się z przeciwstawnymi siłami. Ich połączenie w jedno, tworzące delikatne różowe światło, może symbolizować proces integracji tych sił i osiągnięcie wewnętrznej równowagi.”

Title: In a Dream, 2023

Technique: Oil painting on canvas

Size: 100 by 70 centimeters

„The painting depicts a window as a portal to the subconscious, a realm where our deepest thoughts and feelings can surface. The dreamlike image of two moons - one luminous, the other shadowed - hints at the duality of human nature and the conflict between opposing forces. Their convergence into a single, soft pink light symbolizes the integration of these forces and the attainment of inner harmony.”

Tytuł: Dwa księżycy, 2023

Technika: malarstwo olejne na płótnie

Wymiary: 100 / 70 cm

“Źródło inspiracji dla Doroty Paruch stanowią nie tylko przeżycia wewnętrzne, ale i natura i jej zakamarki. Postaci z obrazów artystki to dzieci i matki natury. Zobaczymy je zawsze w towarzystwie roślin, kwiatów, owadów czy chmur. To nieodłączny element każdej kompozycji. Takie fragmenty uzupełniają kompozycję obrazu ‘Dwa księżycy’ z 2023 roku. Na osi, w centrum kompozycji, widzimy kobietę odwróconą nieco w prawą stronę, spoglądającą w dal. Postać czesze swoje długie, jasne włosy, które są udekorowane licznymi, błękitnymi kwiatami. W tle można dostrzec tytułowe dwa księżycy. Obecność natury może ewokować tutaj skojarzenia związane ze snem, śnieniem i marzeniami.”

Title: The Two Moons, 2023

Technique: Oil painting on canvas

Size: 100 by 70 centimeters

„The source of inspiration for Dorota Paruch is not only her inner experiences but also nature and its hidden corners. The figures in the artist’s paintings are children and mothers of nature. We will always see them accompanied by plants, flowers, insects, or clouds. This is an inseparable element of every composition. Such fragments complement the composition of the painting ‘The Two Moons’ from 2023. On the axis, in the center of the composition, we see a woman turned slightly to the right, looking into the distance. The figure is combing her long, light hair, which is decorated with numerous blue flowers. In the background, you can see the titular two moons. The presence of nature here can evoke associations with sleep, dreaming, and dreams.”

Tytuł: Siostry, 2022

Technika: malarstwo olejne na płótnie

Wymiary: 100 / 150 cm

„Ten obraz to opowieść o miłości... o trudnej miłości. Czy bez pięknego zakończenia? Tego nie wiem. Obraz pozostawiam do interpretacji. Co widzisz - siostry? Wiąż? Oddanie, a może przywiązanie? Jaka historia pisana jest właśnie teraz?

Przebyłyśmy długą i ciężką drogę. Teraz czas na odpoczynek siostro.”

Title: Sisters, 2022

Technique: Oil painting on canvas

Size: 100 by 150 centimeters

„This painting is a story about love... about difficult love. Does it have a happy ending? I don't know. I leave the painting open to interpretation. What do you see – sisters? A bond? Devotion, or perhaps attachment? What story is being written right now?

We have come a long and difficult way. Now it's time to rest, sister.”

Tytuł: Jestem Twój / Twoja, 2022

Technika: malarstwo olejne na płótnie

Wymiary: 100 / 70 cm

„Obraz ‘I am yours’ nie dotyczy kobiety, nie dotyczy też mężczyzny. Dotyczy naszego człowieczeństwa. Prawdy i przeznaczenia. Gdzie jesteś właśnie teraz na drodze swojego życia.

Czemu oddałeś się w pełni?

Na tym obrazie jestem naga, czysta - dla ciebie.”

Title: I am yours, 2022

Technique: Oil painting on canvas

Size: 100 by 70 centimeters

„The painting ‘I am yours’ is not about a woman, nor is it about a man. It is about our humanity.

About truth and destiny. About where you are right now on your life’s journey. What have you fully dedicated yourself to?

In this painting, I am naked, pure - for you.”

Tytuł: Kwiat Paproci, 2022

Technika: malarstwo olejne na płótnie

Wymiary: 100 / 150 cm

„Kwiat paproci to legendarny symbol szczęścia i bogactwa. W kulturze słowiańskiej wierzono, że ten rzadki kwiat kwitnie tylko raz w roku, w noc Kupały. Znalezienie go miało przynieść szczęście i pomyślność na całe życie.

Ten obraz olejny przedstawia kwiat paproci w całej jego okazałości. Tło obrazu jest ciemne, co podkreśla piękno i tajemniczość kwiatu. Obraz ten jest nie tylko pięknym dziełem sztuki, ale także symbolem nadziei i marzeń. Przypomina nam, że nawet najbardziej nieosiągalne rzeczy mogą stać się rzeczywistością, jeśli tylko wierzymy w nie wystarczająco mocno”

Title: Fern Flower, 2022

Technique: Oil painting on canvas

Size: 100 by 150 centimeters

„The fern flower is a legendary symbol of happiness and wealth. In Slavic culture, it was believed that this rare flower blooms only once a year, on Kupala Night. Finding it was supposed to bring happiness and prosperity for a lifetime.

This oil painting depicts the fern flower in all its splendor. The background of the painting is dark, which emphasizes the beauty and mystery of the flower. This painting is not only a beautiful work of art, but also a symbol of hope and dreams. It reminds us that even the most unattainable things can become reality if we only believe in them strongly enough.”

PORTFOLIO | 2025 | DOROTA PARUCH

KONTAKT / MOJE STRONY

<https://www.dorotaparuch.com/>

<https://www.facebook.com/doparuchmalarstwo/>

<https://www.instagram.com/do.paruch/>

517 77 35 39 | do.paruch@gmail.com

