

Justyna Anna Cieřlik-Dąbrowska

**Wykaz osiągnięć artystycznych
część II**

*Record of Artistic Achievements
part II*

Justyna Anna Cieślik-Dąbrowska

DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO

**Wykaz osiągnięć artystycznych
część II**

potwierdzenie osiągnięć

Akademia Sztuk Pięknych
im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Wydział Sztuk Pięknych
Łódź 2025

Spis treści

	I.	Wykaz osiągnięć naukowych albo artystycznych, o których mowa w art. 219 ust. 1. pkt 2 ustawy
9	I. 4	Inne, niż wymienione w pkt. I. 1-3 osiągnięcia naukowe lub artystyczne
	II.	Wykaz aktywności naukowej albo artystycznej
149	II. 2	Wykaz wystąpień na krajowych lub międzynarodowych konferencjach naukowych lub artystycznych, z wyszczególnieniem przedstawionych wykładów na zaproszenie i wykładów plenarnych
159	II. 9.	Wykaz uczestnictwa w programach europejskich lub innych programach międzynarodowych
185	II. 10.	Wykaz udziału w zespołach badawczych, realizujących projekty inne niż określone w pkt. II. 4.
	III.	Współpraca z otoczeniem społecznym i gospodarczym
187	III. 1.	Wykaz dorobku technologicznego
207	III. 2.	Współpraca z sektorem gospodarczym
229	III. 6.	Wykaz udziału w zespołach eksperckich lub konkursowych
231	III. 7.	Wykaz projektów artystycznych realizowanych ze środowiskami pozaartystycznymi
265	V.	Dyplomy i mianowania uczelniane
277	VI.	Nagrody i wyróżnienia
295	VII.	Udział w konferencjach w uczelniach, instytucjach naukowych w kraju i za granicą
328		Kolofon

I. Wykaz osiągnięć naukowych albo artystycznych, o których mowa w art. 219 ust. 1. pkt 2 ustawy

I. 4 Inne, niż wymienione w pkt. I. 1-3 osiągnięcia naukowe lub artystyczne

a. Wystawy:

Dokonania przed uzyskaniem stopnia doktora:

1. Wystawa malarstwa pt.: *Kamień i Lawa – dwa sposoby na abstrakcję* Galeria Promocji Młodych Łódź, 20. 12. 2008 r.

2. Wystawa malarstwa plenerowego pt.: *Pejzaż Malowany Ziemi Łódzkiej*, Filharmonia Łódzka – Udział w II Otwartym Plenerze Plastycznym artystów ziemi łódzkiej. Brałam udział w XI edycjach pleneru i licznych wystawach w całym województwie. Powstało, również 11 katalogów poplenerowych.

3. Uczestnik wystawy pt. *Potajemne współnicstwo* w Muzeum Miasta Łodzi, Wystawa Pracowni Podstaw Kompozycji prof. Grzegorza Sztabińskiego, 23. 04 - 24. 06. 2009 r.

4. Autorska wystawa malarstwa pt.: *Inny Świat* - Galeria Zielona 13, Łódź, 15. 11. 2009 r.

5. Uczestnik wystawy najlepszych dyplomów studentów ASP w Łodzi pt.: *Rocznik 2010* r. 02. 02. 2011 r.

6. Autorska wystawa malarstwa, kostiumu i scenografii pt.: *All Over* – Galeria Ogród Sztuki Konstantynów Łódzki., 10.11.2016 r.

7. Uczestnik wystawy zbiorowej pt.: *My, spadkobiercy KOBRO*, pierwsze upublicznienie pracy pt.: *Lustrzany obraz Kobro*, 13 stycznia 2017

8. Autorska wystawa rysunków pt.: *Szkice*. Galeria L w Domu Literatury w Łodzi, 10.02.2017 r.

9. Autorska wystawa kompozycji i obiektów pt.: *Form/Akcja*, Galeria thINK AID w Łodzi, 19.05/18.06. 2018 r.

10. Autorska wystawa malarstwa pt.: *Energie*, Galeria OFF Piotrkowska, 6.06. 2019 r.

11. Land Art na Kostaryce– Prace wykonane w otwartej przestrzeni natury Ameryki Środkowej w mieście Guadalupe, 13.02.2019 r.:

o *Circle* - koło z gałęzi o średnicy 1,5 m,

o *Gniazdo* forma zbudowana nad rzeką,

o *Kompozycja z czerwoną linią*, technika mieszana

o *Kompozycja z cieniem*, instalacja z metalu i kamienia,

12. Uczestnik akcji malarskiej, w przestrzeni miejskiej w mieście Neily, stworzenie muralu na słupie elektrycznym pt. *Tukano*, Kostaryka, 10.02.2019 r.,

13. Kurator oraz uczestnik zbiorowej wystawy pt. *Gravity of forms*, Festiwal Designu Łódź, Galeria Próchnika 1 Łódź, 17.05. 2019 r.

14. Uczestnik zbiorowej wystaw międzynarodowych wystaw pt.: *Intercambio cultural de Plein Air Costa Rica – Polonia* w Państwowym Instytucie Casa del Artista. Autorstwo obrazu pt. *Stage compositions on white 1*, Costa Rica. 04-19.02.2019

15. Uczestnik wystawy zbiorowej międzynarodowej w Centro de Investigacion y Conservacion del Patrimonio Nacional w San Jose. Autorstwo obrazu *Stage compositions on white 2* Costa Rica, 07-27.02.2019 r.

Dokonania po uzyskaniu stopnia doktora:

1. Autorska wystawa doktorska pt.: *Obiekty scenograficzne* w Galerii Odnowa ASP Łódź, 9.03. 2020 r. – 09.2020 r.

2. Autorska wystawa obiektów pt.: *Epizody I* podczas Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych, w Teatrze Powszechnym w Łodzi. Wystawa stała się stałym elementem przestrzeni teatru. 10 marca 2023 r. do 29 stycznia 2024 r.

3. Autorska wystawa obiektów pt.: *Epizody II*, Pałac Arnolda Stillera, przestrzeń Klub Jezzowego Kij, wystawa przedłożona o 4 miesiące. 23 marca 2023 r. do 23 sierpnia 2023 r.

4. Autorska wystawa obiektów pt.: *Epizody III*, wystawa podczas Nocy Muzeów w Małopolsce prezentowana na Dworze w Lanckoronie. 21 czerwca 2023 r. do 30 sierpnia 2023 r.

5. Autorska wystawa digital painting pt.: *Vivir con Color* w Tribunale Supremo Elecciones na Costa Rica 30. 06. 2023 r.

6. Kurator i uczestnik wystawy zbiorowej pt.: *Conectando Culturas* w EMAI Santa Anna, Costa Rica 30.07. 2023 r.

7. Otwarcie autorskiej Galerii Fullfilment na Gdańskiej 19/14 Łódź wraz z mężem Marcinem Dąbrowskim, prezentacja prac malarskich, rysunkowych, obiektowych, fotograficznych, działalność promująca sztukę i kulturę. Warsztaty artystyczne dla różnych grup wiekowych.

b. Kurator

Dokonania przed uzyskaniem stopnia doktora:

1. Kurator wystawy studentów III roku TTFiT ASP w Łodzi, 09. 03. 2012 r.,

2. Kurator wystawy studentów II roku TTFiT ASP w Łodzi, pt. *Techniki*, 10.03.2017 r.

3. Kurator wystawy pt.: *Obiekty Kobro* wraz z performancem w wykonaniu studentów I i III roku TTFiT Galeria thiNK AID oraz ATM, 19.05 – 21.08.2018 r.

4. Kurator wystawy artysty Michael'a Picado pt.: *Tributo*, Galeria Wolna Przestrzeń Wydział Sztuk Wizualnych na ASP w Łodzi, 15.05.2019 r.

5. Kurator wystawy rysunków artysty Lukasa Dymnego pt.: *Drawings*, Galeria Akademi Twórczego Myślenia w Pałacu Arnolda Stillera w Łodzi, 18.05.2019 r.

6. Kurator wystawy foto paintingu artysty Juliana Ramireza pt.: *Shadow*, Galeria thiNK AID i Akademia Twórczego Myślenia w Pałac Arnolda Stillera w Łodzi, 18.05.2019 r.

Dokonania po uzyskaniu stopnia doktora:

1. Kurator wystawy artysty Johna Caputo pt.: *APHOTEOZIS* Galeria Wolna Przestrzeń ASP w Łodzi, 10.01. 2020 r.

2. Kurator wystawy artysty i profesora sztuki z Florydy Johna Caputo pt.: *APHOTEOZIS II* Galeria Pop and Art. 6.03 2020 r.

3. Kurator wystawy Izumi Joshidy pt.: *3D Print* w Galeria Wolna Przestrzeń ASP w Łodzi, 7.03. 2020 r.

4. Kurator wystawy aktorki, pisarki i rysowniczk Danuty Stępień pt.: *Lanckorona w piśmie obrazie*, Dwór w Lanckoronie, 3.10.2020 r.

5. Kurator wystawy fotografii w ramach projektu pt.: *Nowoczesna perspektywa* Żubardzki Ośrodek Kultury. Wystawa pt.: *FOTO FUZJA*, zdjęcia zrealizowane przez młodych fotografów Zespołu Szkół Przemysłu Mody. 2-28.02.2022 r.

6. Kurator wystawy fotografii pt.: *Marcin Dąbrowski i uczniowie* w ramach projektu unijnego pt.: *Nowoczesna perspektywa*, Galerii Wolna Przestrzeń ASP w Łodzi, 6.06. 2021 r.

7. Kurator wystawy meksykańskiej rzeźbiarki Edy Bautisty pt.: *Esencja* w Galerii Wolna Przestrzeń ASP w Łodzi, 19.05.2022 r.

8. Kurator wystawy pt.: *Konfrontacje* w Dell Technologies w Łodzi. Wystawa pokazująca twórczość studentów Pracowni Teorii i Praktyki Scenograficznej oraz dwóch Instytutów: Instytutu Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuk Plastycznych oraz Instytutu Animacji i Gier. Maj/wrzesień 2023 r.

9. Kurator wystawy malarstwa Tatiany Augillar Orozco pt.: *Universos Paralelos* Galeria Wolna Przestrzeń ASP w Łodzi, 12.05.2023 r.

10. Kurator wystawy pt.: *Konfrontacje: kostium, obiekt, fotografia* Galeria Wolna Przestrzeń ASP w Łodzi, 20.03.2023 r.

c. Praca dydaktyczna

Dokonania przed uzyskaniem stopnia doktora:

1. Realizacja autorskiego programu Pracowni Teorii i Praktyki Scenograficznej na Wydziale Edukacji Artystycznej ASP w Łodzi. 2009/2025 r.
2. Nawiązanie współpracy ASP w Łodzi oraz PWSFiTV w Łodzi w ramach, której studenci wykonywali scenografię i kostiumy do filmów realizowanych przez studentów Wydziału Reżyserskiego i Operatorskiego. 2012 r.
3. Opiekun koła naukowego 2017/2025 r.:
 - o Reżyseria performance'u pt.: *Form Akcja* zrealizowanego wraz ze studentami podczas wystawy pt.: *My, spadkobiercy KOBRO*, Galeria Kobro, ASP w Łodzi, 13.01.2017 r.
 - o Reżyseria performance'u pt.: *Czarny Teatr Wyspiańskiego*, Galeria thiNKAlD Pałac Arnolda Stillera w Łodzi, 19.05.2018 r, ASP w Łodzi, 09. 03. 2012 r.,
 - o Współpraca z Teatrem Powszechnym w Łodzi 2015/2025 r. Studenci korzystają z darmowych wejściówek na spektakle w ramach Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych. Realizują instalacje, uczestniczą w konferencjach, panelach dyskusyjnych, wystawach, odbywają praktyki.

Dokonania po uzyskaniu stopnia doktora:

1. Kurator wystawy pt.: *Dotknij Scenografii*. Finisaż 27.01.2022 r. Wystawa retrospektywna Pracowni Teorii i Praktyki Scenograficznej po 12 latach. Podsumowanie działalności edukacyjnej dr Justyny Cieślík - Dąbrowskiej w Galerii Wolna Przestrzeń ASP w Łodzi., 20.12.2021 – 28.01.2022.

d. Funkcje pełnione na ASP w Łodzi

Dokonania przed uzyskaniem stopnia doktora:

1. Koordynator ds. Promocji Dydaktyki od 17.11.2016 r.
2. W 2017/2018 r., opiekun Koła Naukowego Interdyscyplinarnych Działań Scenicznych Przy Pracowni Teorii i Praktyki Scenograficznej.
3. Komisarz dyplomów czerwiec/wrzesień 2018 r..

Dokonania po uzyskaniem stopnia doktora:

1. Członek Komisji Rekrutacyjnej ASP w Łodzi od 01.10.2021 r. do dnia 31.08.2024 r. Obecnie sekretarz Komisji.
2. Kierownik Pracowni Teorii i Praktyki Scenograficznej w Instytucie Edukacji Artystycznej na Wydziale Sztuk Pięknych od 01.10.2020 r. do 31.08. 2024 r.
3. Członek Komisji Kierunkowej ds. Potwierdzenia efektów uczenia się dla kierunku edukacja artystyczna w zakresie Sztuk plastycznych w 2021 r.
4. Koordynator ds. Produkcji filmów promujących kierunki studio na potrzeby rekrutacji w 2021 r.
5. Opiekun Galerii Wolna Przestrzeń Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi w latach 2022 - 2024.
6. Koordynator ds. Produkcji filmów w celu prezentacji sylwetek profesorów związanych z ASP w Łodzi.w 2021 r.
7. Opiekun Pleneru dla Instytutu Edukacji Antystatycznej Lipiec 2023 r.
8. Opiekun Praktyk Studenckich w latach 2020 - 2025.
9. Recenzent 15 dyplomów
10. Promotor 7 dyplomów (5 sfinalizowanych, dwie prace pisemne magisterskie, jedna praca licencjacka)
11. 15.11.2024 r. weszłam w skład zespołu przygotowującego raport samooceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
12. 30.10.2024 r. podpisałam powołanie do zespołu ds. utworzenia nowego kierunku i programu studiów Scenografia.
13. Opiekun Koła Naukowego Interdyscyplinarnych Działań Scenicznych Przy Pracowni Teorii i Praktyki Scenograficznej. 2023 - 2025 r.

e. Doświadczenie teatralne

Wyrastając w przestrzeni teatralnej, za naturalny wybór uznawałam obranie ścieżki aktorskiej. Wyobrażałam sobie swoją karierę na deskach teatru. Od 2002 roku współpracowałam przy organizacji i prowadzeniu imprez kulturalnych (występy wokalne, realizacja identyfikacji wydarzeń, dekoracji) w Miejskim Ośrodku Kultury w Konstancynie Łódzkiej. Zaowocowało to w kolejnych latach kontaktami z Łódzką Organizacją Turystyczną i światem kultury i sztuki w Łodzi oraz w całym kraju podczas kolejnych edycji Polskiego Forum Kultury Samorządowej. Lata 2002–2008 to współpraca ze Śródmiejskim Forum Kultury (obecnie Domem Literatury w Łodzi). Realizowałam tam dekoracje, charakteryzacje, kostiumy oraz występowałam w spektaklach Studia Piosenki Forum. Współtworzyłam spektakle z kierownikiem muzycznym Teatru Jaracza prof. Teresą Stokowską-Gajdą oraz Kazimierzem Knołem, głównym choreografem Teatru Wielkiego. Poniżej znajdują się wszystkie spektakle, w których brałam udział.

Dokonania przed uzyskaniem stopnia doktora:

1. *Dziewczyny bądźcie dla nas dobre na wiosnę – piosenki Wojciecha Młynarskiego* (Śródmiejskie Forum Kultury, 2000) – występ wokalny.

2. *Bez miłości ani rusz* (Śródmiejskie Forum Kultury, 2001) – aktorka.

3. *Bezsenny mus wiosenny. Piosenki J. Przybory i J. Wasowskiego* (Śródmiejskie Forum Kultury, 2001) – aktorka.

4. *Nasza jest noc* (Śródmiejskie Forum Kultury, 2002) – aktorka.

5. *Surabaja Johnny* (Śródmiejskie Forum Kultury, 2003) – aktorka.

6. *Pod dachami Paryża* (Scena Kameralna Teatru Muzycznego w Łodzi, 2003) – dekoracje, kostiumy, aktorka.

7. *Do ciebie, Polsko* (spektakl z okazji Święta Niepodległości, 2003) – kostiumy, aktorka.

8. *Swojskie stworzenie świata* (spektakl poświęcony twórczości Mariana Żałuckiego, Śródmiejskie Forum Kultury, 2003) – kostiumy, aktorka.

9. *Arivederci Roma. Wieczór piosenki włoskiej* (Śródmiejskie Forum Kultury, 2004) – dekoracje, kostiumy, aktorka.

10. *W piątek wieczorem* (spektakl poetycko-muzyczny przygotowany z okazji 60. rocznicy zagłady Getta Łódzkiego, Śródmiejskie Forum Kultury, 2004) – aktorka.

11. *Warszawski Nokturn* (widowisko przygotowane z okazji 60. rocznicy Powstania Warszawskiego, Śródmiejskie Forum Kultury, 2004) – aktorka.

12. *Od Dreptaka do Cysorza* (Śródmiejskie Forum Kultury, 2005) – aktorka.

13. *STOP klatka - wieczór piosenek Jonasza Kofty* (Śródmiejskie Forum Kultury, 2007) – aktorka.

14. *Od Andrew Liloyda Webbera do Eltona Johna* (Śródmiejskie Forum Kultury, 2007) – aktorka.

15. *Za siedmioma strunami* (spektakl muzyczny, 2007) – charakteryzacja i choreografia.

16. *Księżę i Żebrak* (Narodowy Teatr Edukacji im. Adama Mickiewicza, Kraków, 2007) – scenografia.

17. 2008/2009 – współpraca z Fundacją Form Art. przy organizacji kącików plastycznych oraz animacji teatralnych podczas imprez kulturalnych.

18. *Tak, jak malował pan Chagall* (Studio Piosenki „Proforum”, kierownictwo muzyczne: Teresa Stokowska-Gajda, Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi 2009) – kostiumy, opieka scenograficzna.

19. *Trzynastego* (koncert w wykonaniu Studia Piosenki ProForum pod kierownictwem Teresy Stokowskiej-Gajdy, klub Mandala, Łódź, 2009) – kostiumy i charakteryzacja.

20. *Nasza miłość wojenna* (spektakl, Teatr Nowy, 2009) – kostiumy i charakteryzacja.

21. *Dom Bernardy Alba* (spektakl, Teatr Muzyczny w Łodzi, 2010) – kostiumy.

22. *Lewy prosty* (widowisko improwizowane, Ośrodek Kultury Karolew, 2011) – scenografia.

23. *Piotr Hertel – piosenki nie tylko z teatru* (2011) – scenografia, kostiumy, charakteryzacja, projekt plakatu, folderu i zaproszenia.

24. Spektakl plastyczny Koła Teatralnego wraz z II rokiem Technik Teatralnych Filmowych i Telewizyjnych ASP Łódź (wrzesień 2012 – czerwiec 2013) – opieka artystyczna.

25. Twórca scenografii i współtwórca projektu pt.: *Rozświetleni w czarnym teatrze*, 2017 r. Nagroda Jury konkursu Koalicje Kultur 2017 r.

26. Reżyseria Performance Eksperymentalnego Studia Scenograficznego pt.: *Czarny Teatr Wyspiańskiego* ATM Akademia Twórczego Myślenia Pałac Arnolda Stillera w Łodzi, 19.05.2018 r. -

27. Realizator scenografii i współtwórca projektu pt.: *Rozświetleni w czarnym teatrze*, nagrodzonego przez Jury konkursu Koalicje Kultur 2017 r.

28. Twórca instalacji w ramach Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych pt.: *Skażeni Awangardą*. Instalacja prezentowana w obiegu publicznym w Manufakturze. Ponowna prezentacja podczas Nocy Muzeów wydarzenie pt.: *Czytanie Awangardy* Teatr Powszechny Łódź, 04./05. 2017 r.

29. Twórca instalacji pt.: *Niebezpiecznie jest schodzić ze sceny*. Instalacja wykonana wraz ze studentami TTFiT w ramach Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych. Łódź Manufaktura, 1.03/2.04. 2018 r.

30. Opieka artystyczna i współautor projektu improwizacji multimedialnej pt.: *Szekspir Inter improwizacja*, Międzynarodowy Dzień Teatru. Projekt wykonywany przy współpracy ze studentami TTFiT. Projekt realizowany przez Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych oraz Fundację Wyspa Kreacjuszy, 27.03. 2018 r.

31. Uczestnik performance z rzeźbami Jimeneza Deridy w przestrzeni publicznej San Jose, 15.02.2019 r.

32. Moderator spotkania z Pawłem Hajnclem na Gali Finałowej Łódź Miastem Talentów, Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych Łódź, 8.06.2019 r.

33. Twórca Instalacji pt.: *Publiczność* w ramach Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych, Manufaktura Łódź, 8 Marca 2019 r.

Dokonania po uzyskaniu stopnia doktora:

1. Współpraca reżyserska spektaklu, gra aktorska w spektaklu ku pamięci Teresy Stokowskiej Gajdy pt.: *Żyj Kolorowo*.

2. Twórca Instalacji *O Teatr!* Międzynarodowy Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych, Manufaktura Łódź, marzec 2020 r.

f. Doświadczenie filmowe

Doświadczenie zawodowe i artystyczne rozpoczęłam jako absolwentka kulturoznawstwa Uniwersytetu Łódzkiego, podejmując współpracę przy swojej pierwszej produkcji filmowej, jaką był film pt. *Leśne Doły* w reżyserii Sławomira Kuligowskiego. Działanie w obszarze filmu realizowałam na przestrzeni kolejnych lat, realizując głównie

kostiumy do etiud, filmów długo- i krótkometrażowych, reklam. Ostatnią realizacją kinową był film pt. *Sąsiedzi* w reżyserii Grzegorza Królikiewicza, byłam tam II kostiumografem. Zrealizowałam kostiumowo ponad 200 reklam telewizyjnych, tworzyłam kino artystyczne, teledyski, pracowałam również przy serialu TVN. Miałam zaszczyt współpracować z wielkimi postaciami kina: Grzegorzem Królikiewiczem, Zbigniewem Warpechowskim, Krzysztofem Ptakiem, Piotrem Złotorowiczem, Bartoszem Warwasem, Pawłem Majem, Karolem Stadnikiem, Adrianem Pankiem, Grzegorzem Dębowskim. Wiele zrealizowanych z moim udziałem filmów zdobywało nagrody na polskich festiwalach, np. nagroda dla filmu *Nie dotyczy rowerów* na Festiwalu w Gdyni czy też kilkadziesiąt nagród międzynarodowych dla filmu *Matka Ziemia*. Spotkałam na swej drodze wybitnych aktorów, m.in. Ewę Błaszczyk, Annę Muchę, Katarzynę Herman, Małgorzatę Pieńkowską, Krystynę Jandę, Jana Peszka, Piotra Głowackiego i wielu innych. Przez wiele lat tworzyłam kostiumy do filmów i etiud w PWSFTviT im. Leona Schillera w Łodzi. Zainicjowałam również współpracę pomiędzy Szkołą Filmową a ASP w Łodzi, by umożliwić praktykę naszym studentom przy realizacji filmów. Doświadczenie przy produkcji filmów przełożyło się na potrzebę edukowania innych – na rodzimym wydziale od wielu lat uczę studentów, jak przygotować się do roli scenografa lub kostiumografa.

Dokonania przed uzyskaniem stopnia doktora:

Główny kostiumograf:

- *Dwoje biednych Rumunów mówiących po polsku*, Teatr Telewizji, 2009,
- *Urodziny* (reż. Piotr Kolski), etiuda szkolna w PWSFTviT w Łodzi, 2008,
- *Ballad of This Man* (reż. Piotr Litwin), etiuda szkolna w PWSFTviT w Łodzi, 2010,
- *Protokoły mędrców Syjonu* (reż. Bartosz Wyrwas), etiuda szkolna w PWSFTviT w Łodzi, 2011,
- *Gen wolności*, reklama społecznościowa, 2011,
- *Dom starych ludzi* (reż. Matej Bobrik), etiuda szkolna w PWSFTviT w Łodzi, 2011,
- *Spisek*, etiuda, etiuda szkolna w PWSFTviT w Łodzi, 2011,
- *Zastrzeż dowód* (reklama internetowa PKO SA, akcja Stowarzyszenia Banków Polskich, 2011),

- *Początki kina* (film na rocznicę otwarcia kina w Słubicach, Festiwal Most Słubice/Frakfurt, 2013),
- *Jaskółka* (reż. Bartosz Warwas, pierwszy raz w historii film fabularny wyprodukowane przez PWSFTviT trafił do kin, 2013),
- *Jutro jest dziś* (teledysk, zdjęcia Remigiusz Wojaczek, 2013),
- *Matka Ziemia* (reż. Piotr Złotorowicz, etiuda szkolna, 2014),
- *Korepetytor* (reż. Artur Pilarczyk, pilot serialu, 2015),
- *Wesołowska i mediatorzy* (serial fabularny, 2015),
- *NDR* (reż. Grzegorz Dębowski, film krótkometrażowy, 2016),
- *Ogniwo* (reż. Paweł Maj, etiuda szkolna, 2016),
- *Leśne Doły* (reż. Sławomir Kuligowski, film fabularny, 2006/2008/2011),
- przygotowanie kostiumów do ponad 200 reklam telewizyjnych Aflofarm Farmacja Polska, Sp. z o.o., 2010-2015

Drugi kostiumograf:

- *Sąsiady* (film fabularny w reż. Grzegorza Królikiewicza, 2014).

Scenografia:

- *Czarna góra* (etiuda szkolna, 2015/2016),
- *DN-NIGHTWR, Mount BLANC* (scenografia do reklamy, 2016),
- *Ultraviolet*, sezon 2 (jeden dzień zdjęciowy, 2019).

Charakteryzacja, fryzury:

- *Moonshine* (film animowany, 2013).

Dokonania po uzyskaniu stopnia doktora:

1. Stworzenie filmu promującego wystawę *Punkty wspólne* z pracownią obrazu Reżyseria i ostateczny wygląd filmu. Operator i montaż Jarosław Darnowski. Dzięki realizacjom filmowym udało się mimo okresu zamknięcia stworzyć zarówno wystawę jak ich promocję, która udostępniona była wszystkim on-line.:
<https://youtu.be/Nn4DiMz6Xn8>
 Czas trwania filmu 2:54,

2. Reżyseria filmu promującego wystawę *Tria et sex sex per sex compositionem solecismum*. Intencją filmu było przeniesienie zagadnień związanych z kompozycją obrazu na materiał filmowy. Eksperymenty z tekstem i filozoficzne podejście autora było preludem do powstania ciekawego filmu promocyjnego. Czas pandemii COVID sprawił, że filmy promocyjne były jedyną możliwością na promocję artystów i działalność Galerii Wolna Przestrzeń. Założeniem twórczym była również prezentacja prac. <https://youtu.be/j0f401h2XYM>, czas trwania 1:39

3. Stworzenie 11 filmów promujących ASP i pokazujących możliwości naukowe i artystyczne studentów i pedagogów (Instytutu: Rzeźby, Malarstwa, Edukacji Artystycznej, Projektowania Wnętrz, Ubioru, Wzornictwa, Grafiki Warsztatowej, Nowych Mediów, Grafiki Projektowej, Tkalniny. Promocja w postaci filmów przełożyła się na najwyższą w historii frekwencję. Data publikacji filmów marzec 2021 r. You tube ok 5000 oglądających, facebook 35 000 wyświetleń. Filmy powstały przy współpracy z J. Darnowskim oraz I. Wojtyczką organizującą zdjęcia. Pomysł i reżyseria filmu oraz są mojego autorstwa. Filmy mają charakter dokumentalny i powstały według autorskiego pomysłu. <https://www.youtube.com/watch?v=ljBI2b4iHxk>, Film trwa 3:53

4. Twórca projektu pt.: *Rozmowa z mistrzem*, reżyseria filmów dokumentalnych o wybitnych sylwetkach ASP w Łodzi tj. min. Jerzy Treliński, Ryszard Hunger, Andrzej Wiesław Bartczak, Roman Modzelewski, Włodzimierz Stelmaszczyk, Lesław Miśkiewicz.

5. Reżyseria filmu pt. *Nie po prostu Miśkiewicz* premiera w ASP Łódź podczas wystawy retrospektywnej Prof. Lesława Miśkiewicza – dn.

6. Reżyseria filmu pt. *Hunger* premiera w ASP Łódź podczas wystawy z okazji rocznicy 80 lecia ASP, Prof. Ryszarda Hungera – dn.

7. Reżyseria filmu pt. *Art. Synergia* o prof. Jerzy Trelińskim, oczekuje na premierę.

8. Reżyseria filmu pt. *Sfumato* o prof. Włodzimierzu Stelmaszczyku, w trakcie realizacji.

g. Nagrody

Dokonania przed uzyskaniem stopnia doktora:

1. Wyróżnienie w konkursie fotograficznym
pt.: *Cuda Natury* Wernisaż 30. 04. 2011 r.

2. Nagroda Zespołowa Rektora ASP w Łodzi
20.12.2017r.

„Za szczególną aktywność organizacyjną, zaangażowanie w promocję Akademii i Wydziału Sztuk Wizualnych, wkład w przygotowanie danych do parametryzacji, co przyczyniło się do uzyskania przez Wydział kategorii „A”, wzorową postawę w pracy dydaktycznej”

Rektor prof. Jolanta Rudzka Habisiak

3. Nagroda II stopnia Rektora ASP w Łodzi
20.12.2021 r.

„Za znaczące osiągnięcia organizacyjne i dydaktyczne, szczególny wkład w funkcjonowanie Instytutu Edukacji Artystycznej, niezwykle zaangażowanie w promocję Akademii poprzez zrealizowanie filmów reklamujących wszystkie kierunki studiów prowadzone w ASP w Łodzi, inspirowanie i wspomaganie rozwoju twórczego studentów, sięganie po innowacyjne metody nauczania, dbałość o wysoki poziom i atrakcyjność kształcenia”

Dokonania po uzyskaniu stopnia doktora:

1. Medal za dokonania Artystyczne na 600 lecie
Łodzi 2023 r.

„Świętując 600 lecie nadania Łodzi praw miejskich, przywołujemy historię naszego Miasta i ludzi, którzy je tworzyli. Równie ważne jest to, co tu i teraz, współcześni budowniczcy Łodzi, ludzie reprezentujący różne dziedziny nauki, kultury, sportu, życia społecznego. Z ogromną wdzięcznością i radością pragnę złożyć podziękowania za Pani zaangażowanie i pasję, która jest pracą i pracą, która jest pasją. Życzę Pani energii i determinacji w podejmowaniu kolejnych działań”

Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska:

Kamień i Lawa

miejsce

**Galeria Promocji Młodych,
BOK „Rondo”, ul. Limanowskiego 166
Łódź**

czas

17 grudzień, 2008 rok

Aneta Skibińska była absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, gdzie uzyskała dyplom na Wydziale Tkaniny i Ubioru w pracowni prof. Marka Czajkowskiego. Justyna Cieślik ukończyła teatrologię na Uniwersytecie Łódzkim i w tym czasie studiowała na czwartym roku Wydziału Edukacji Wizualnej ASP, w pracowni prof. Włodzimierza Stelmaszczyka, specjalizując się w malarstwie.

Obie artystki łączyło przywiązanie do abstrakcji inspirowanej pejzażem, choć różniły się temperamentem, paletą barw oraz źródłami inspiracji.

Aneta Skibińska zaprezentowała cykl sześciu obrazów zatytułowany „Kamienie”. Kamień, symbolizujący trwałość i niezmienność w zmieniającym się świecie, pełnił tu funkcję nośnika historii i czasu. Artystka oddała jego fakturę, dodając do akrylowej farby drobinki potłuczonych bombek, delikatnie rozdzierając podłoże (sklejkę pokrytą płótnem) oraz włączając do kompozycji elementy metalowe. Precyzyjne kompozycje oparte na układzie pasowym oraz subtelne przejścia kolorystyczne świadczyły o wysokim poziomie warsztatu artystycznego. Widać było też wyraźne nawiązania do tkaniny – łączenie różnych faktur oraz kolorystyczne akcenty przypominające aplikacje.

Justyna Cieślik reprezentowała bardziej spontaniczne podejście. Swobodnie operowała kolorem, dążąc do ekspresji i siły wyrazu. Jej obrazy zatytułowane były słowami zaczerpniętymi ze słownika teatralnego – „Akty” nie przedstawiały nagich postaci, lecz dramatyczne sceny, w których główną rolę odgrywały barwy i formy. Najciekawszym elementem wystawy była grupa szkiców malarskich pokazana pod nazwą „Epizod”.

- tekst z folderu autorstwa prof. Anny Leśniak

Aneta Skibińska was a graduate of the Academy of Fine Arts in Łódź, where she obtained her diploma from the Faculty of Textiles and Fashion under the supervision of Professor Marek Czajkowski. Justyna Cieślik, on the other hand, had completed her studies in Theatre Studies at the University of Łódź and was at that time enrolled in the fourth year of the Faculty of Visual Education at the Academy of Fine Arts, studying painting under Professor Włodzimierz Stelmaszczyk.

Both artists were united by a commitment to abstraction inspired by landscape, although they differed in temperament, color palette, and sources of inspiration.

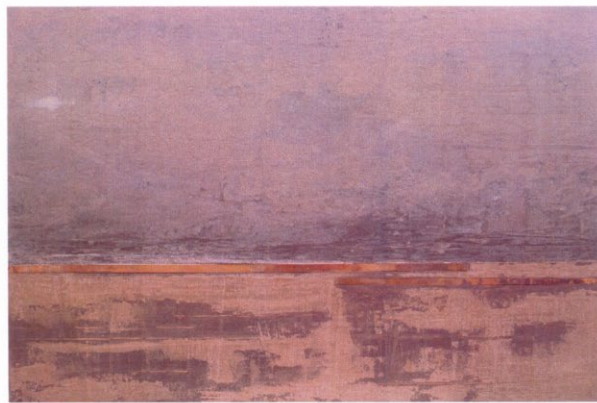
Aneta Skibińska presented a series of six paintings entitled *Stones*. The stone, symbolizing permanence and immutability in a changing world, served here as a carrier of history and time. The artist rendered its texture by adding crushed glass fragments from broken Christmas ornaments to acrylic paint, gently distressing the substrate (plywood covered with canvas), and incorporating metallic elements into the composition. The precise compositions based on a strip-like arrangement and subtle color transitions testified to a high level of artistic craftsmanship. There were also evident references to textiles — the combination of various textures and color accents reminiscent of appliqué.

Justyna Cieślik represented a more spontaneous approach. She handled color freely, striving for expression and intensity of impact. Her paintings, titled with terms borrowed from theatrical vocabulary — *Acts* — did not depict nude figures but rather dramatic scenes in which color and form played the leading roles. The most compelling element of the exhibition was a series of painting sketches presented under the title *Episode*.

- text from the folder by Prof. Anna Leśniak

Justyna Cieřlik

Aneta Skibińska

Aneta Skibińska
Justyna Cieřlik

kamień i ława - dwa sposoby na abstrakcję

All Over

miejsce

**Galeria Ogród Sztuki
Konstantynów Łódzki**

czas

10 listopada 2016 rok

Wystawa ALL OVER – malarstwo, kostiumy, scenografia jest zwieńczeniem projektu badawczego, zakładającego analizę relacji pomiędzy strukturą malarską a scenograficzną. Tytuł wystawy, będący określeniem założeń malarskich realizujących się głównie w twórczości Jacksona Pollocka, przedstawiciela action painting, lokuje temat scenografii i kostiumu w ściśle określonym kontekście. Autorka podkreśla, że wspólną zasadą łączącą ten typ malarstwa z zagadnieniami scenografii i kostiumu jest fakt, iż stanowią one fragment większej całości. Pars pro toto – totum pro parte – część przez całość, całość przez część. Idea ta realizuje się zarówno w przestrzeni kadru, jak i na płaszczyźnie obrazu.

All over – obraz bezgraniczny – również w metaforycznym sensie określa pole zainteresowań autorki, badającej relacje między malarstwem a scenografią, scenografią a kostiumem. Autorka w swoich pracach magisterskich, powstałych na Uniwersytecie Łódzkim („Malarskość scenografii polskiej XX wieku”) oraz na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi („Treliński i Kudlička – plastyczność w operze”), dowodzi, że tradycja polskiej scenografii ściśle związana jest z językiem malarskim.

Proponowany projekt bada te zależności w praktyce, prześledzając pole zainteresowań w stronę kostiumu – będącego zawodową specjalizacją autorki. Projekt stanowi także próbę działania performatywnego, angażującego widzów w interakcję z obrazem. Autorka podejmuje się określenia współczesnego stosunku do wybranych zagadnień, zgodnie z obecną tendencją odłączania się scenografii od teatru i filmu na rzecz instalacji czy sztuki performance.

The exhibition ALL OVER – painting, costume, scenography is the culmination of a research project focused on exploring the relationship between painterly and scenographic structure. The title of the exhibition, derived from the visual concept of all-over painting – most prominently represented in the work of Jackson Pollock and the action painting movement – places the theme of scenography and costume within a clearly defined artistic context. The artist emphasizes that the common principle linking this type of painting with scenography and costume lies in their function as fragments of a greater whole. Pars pro toto – totum pro parte – part through the whole, the whole through the part. This idea is realized both within the frame and across the picture plane.

All over – the limitless image – metaphorically reflects the artist's area of interest: exploring the connections between painting and scenography, scenography and costume. In her MA theses, written at the University of Łódź (“The Painterliness of 20th Century Polish Scenography”) and at the Academy of Fine Arts in Łódź (“Treliński and Kudlička – Visuality in Opera”), the artist demonstrates that the tradition of Polish scenography is closely linked with the language of painting.

The proposed project explores these interrelations in practice, shifting the focus toward costume – the artist's professional specialization. The project is also an attempt at performative action, engaging viewers in interaction with the image. The artist examines current approaches to these subjects in line with contemporary trends in scenography, which increasingly separate from theatre and film, moving toward installation and performance art.

Wystawa Justyny Cieřlik-Płusy

ALL OVER

malarstwo
kostium
scenografia

Wernisař

10 listopada 2016, godz. 18.00

Wystawa czynna: 11.11-10.12. 2016

Galeria OGRÓD SZTUKI

95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Jana Pawła II 9
tel. 42 211 62 89, e-mail: galeria@konstantynow.pl
mok@konstantynow.pl, www.mok.org.pl

TOMGRAF®

Akademia Sztuk Pięknych
im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Wystawa **ALL OVER** malarstwo, kostium, scenografia jest zwięźczeniem projektu badawczego, zakładającego badanie relacji struktury malarskiej i scenograficznej.

Tytuł wystawy będący określeniem założeń malarskich, realizujących się głównie w twórczości malarza action painting Jacksona Pollcka, lokuje temat dotyczący scenografii i kostiumu w ściśle określonym kontekście. Autorka tym samym podkreśla, iż wspólną zasadą łączącą ten typ malarstwa i zagadnienia dotyczące scenografii i kostiumu jest fakt, że stanowią one fragment większej całości. Pars pro totum-totum pro parte – część przez całość – całość przez część. Idea ta realizuje się zarówno w przestrzeni kadru jak i na płaszczyźnie obrazu. All over – obraz bezgraniczny również w metaforycznym sensie określa pole zainteresowań autorki, badającej relacje między malarstwem a scenografią – scenografią a kostiumem.

Autorka wystawy w pracach magisterskich stworzonych na Uniwersytecie Łódzkim *Malarskość scenografii polskiej XX wieku* oraz *Treliński i Kudlička – plastyczność w operze* na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, dowodzi iż tradycja polskiej scenografii ściśle związana jest z językiem malarskim. Proponowany projekt bada wymienione zależności w praktyce, przesuwając pole zainteresowań w kierunku kostiumu, będącego specjalizacją zawodową autorki. Projekt jest również próbą działania performatywnego, angażującego widzów w interakcję z obrazem. Autorka podejmuje się określenia współczesnego stosunku do wybranych zagadnień, zgodnie z obecną tendencją odłączania się scenografii od teatru i filmu, w kierunku instalacji czy sztuki performance.

Założeniem projektu jest badanie struktury malarskiej i jej wpływu na budowanie przestrzeni scenograficznej oraz tworzenie kostiumu w filmie. Autorka przedstawia cykl szkiców kostiumowych do filmu Grzegorza Królikiewicza *SĄSIADY* oraz relacje fotograficzną z planów zdjęciowych. Autorka pokazuje punkt wyjścia w pustej przestrzeni sześcianu, będącego metaforycznym odniesieniem do przestrzeni scenograficznej, której granice otwiera zaczerpnięta ze sztuki Land artu ziemia. Kolejnym wątkiem są przestrzenne obrazy wnikaćce w strukturę galerii nazwane autorkę *scenami graficznymi*.

Malarska struktura, łączy się w graficznych kompozycjach i wnika w ściany galerii. Podobnie jak bohaterowie filmu *SĄSIADY* kostiumem wtapiali się w scenografię. Temat dotyczący obiektów malarskich zapoczątkowany projektem badawczym stanowi początek rozważań, których zwięźczeniem stanie się praca doktorska.

Justyna Cieślik-Płusa

Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, dyplomem z malarstwa u prof. Włodzimierza Stelmaszczyka oraz dyplomem w Pracowni Multimediów prof. Wiesława Karolaka. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Kulturoznawstwo, specjalizacja Teatrologia. Prowadzi zajęcia dotyczące Historii Teatru i Scenografii, Kostiumu oraz Zagadnień Scenografii Filmowej i Teatralnej na Wydziale Sztuk Wizualnych. Justyna Cieślik-Płusa jest czynnym kostiumografem, pracującym na planach filmowych. Zrealizowała kostiumy do takich filmów jak m. in.: LESNE DOŁY Sławomira Kuligowskiego, SĄSIADY Grzegorza Królikiewicza, WESOŁOWSKA I MEDIATORZY TVN, JASKÓŁKA Bartosza Warwasa, KOREPETYTOR Artura Pilarczyka, NIE DOTYCZY ROWERÓW Grzegorza Dębowskiego - Film nagrodzony w Gdyni 2016 r., ELEKTROWNIA Pawła Maja, MATKA ZIEMIA Piotra Złotorowicza: film nagradzany na wielu festiwalach na całym świecie 2014 r., URODZINY Piotra Kolskiego, MOONSHAIN Michała Poniedziałkiego, LODZER FRAU spektakl/film Anny Niewiadomskiej. Doświadczenie scenograficzne i kostiumowe oraz aktorskie zdobyła realizując

spektakle muzyczne Studia Piosenki Forum takie m.in.: Dziewczyny bądźcie dla nas dobre na wiosnę – piosenki Wojciecha Młynarskiego, Bezsenny mus wiosenny – piosenki J. Przybory i J. Wasowskiego, Bez miłości ani rusz – piosenki francuskie, Nasza jest noc – piosenki międzywojenne, Surabaja Johnny – songi B. Brechta i piosenki M. Dietrich, Swojskie stworzenie świata – spektakl poświęcony twórczości Mariana Żałuckiego, Arivederci Roma – wieczór piosenki włoskiej. Justyna Cieślik-Płusa współpracuje z PWSFTv i T, Akademickim Ośrodkiem Inicjatyw Artystycznych, Miejskim Ośrodkiem Kultury w Konstantynowie Łódzkiej oraz alternatywnymi grupami kreatywnymi. Wspiera działalność Fundacji Plastelina, Form Art, na rzecz rozwoju twórczości młodzieży. Prowadzi warsztaty i realizuje autorskie projekty twórcze. Bierze udział w ogólnopolskich i międzynarodowych plenerach malarskich oraz realizuje projekty edukacyjno-artystyczne m.in.: INTER ART, SZTUKA SZUKA, DIALOGI Z PRZESTRZENIĄ, TOLERACJA, SZTUKA NIE DZIELI, SPLOTY wraz ze studentami z drugiego roku studiów Techniki Teatralno Filmowych zapoczątkowała działalność Eksperymentalnego Studia Scenograficznego.

Opracowanie graficzne i skład folderu: Elżbieta Kusirńska

Założeniem projektu jest badanie struktury malarskiej i jej wpływu na budowanie przestrzeni scenograficznej oraz tworzenie kostiumu w filmie. Autorka prezentuje cykl szkiców kostiumowych do filmu Grzegorza Królikiewicza „Sąsiedzi” oraz dokumentację fotograficzną z planów zdjęciowych. Przedstawia punkt wyjścia w pustej przestrzeni sześcianu, będącego metaforycznym odniesieniem do przestrzeni scenograficznej, której granice otwiera za-czerpnęta ze sztuki land artu ziemia.

Kolejnym wątkiem są przestrzenne obrazy wnika-jące w strukturę galerii, nazwane przez męża autorki „scenami graficznymi”. Malarska struktura łączy się w graficznych

The aim of the project is to study painterly structure and its impact on the construction of scenographic space and the creation of costume in film. The artist presents a series of costume sketches for Grzegorz Królikiewicz's film Sąsiedzi (Neighbours) along with photographic documentation from the film set. The starting point is a void within a cubic space, a metaphor for scenographic space, whose boundaries are opened by earth – borrowed from land art.

Another motif is the presence of spatial paintings that penetrate the gallery's structure – works referred to by the artist's husband as “graphic scenes.” The painterly structure merges into graphic compositions and enters the gallery

Jeśli się myśli o teatrze, trzeba zacząć od koturnu
Stanisław Wyspiański

Wiadomo, że na cokolwiek patrzył Wyspiański natychmiast przyoblekało się w jego niezwykłej fantazji w formy żywej sztuki malarskiej; gdy oko jego spoczęło na obrazie, obraz ten nabierał znowuż życia scenicznego.

Wiktor Brumer

kompozycjach i wnika w ściany galerii, podobnie jak bohaterowie filmu „Sąsiedzi” wtapiali się kostiumem w scenografię. Temat obiektów malarskich, zapoczątkowany projektem badawczym, stanowi początek rozważań, których zwieńczeniem stanie się praca doktorska.

walls, just as the film's characters visually blended into their surroundings through costume. The theme of painterly objects, initiated through this research project, marks the beginning of a reflection that will ultimately be developed into a doctoral dissertation.

My, spadkobiercy KOBRO

miejsce

**Galeria Kobro,
ASP w Łodzi**

czas

13 - 31 stycznia 2017 rok

Podczas wystawy „My, spadkobiercy” prezentowałam obraz–lustro dedykowany Katarzynie Kobro oraz performance zrealizowany wraz ze studentami pt. „Form/akcja”. To projekt performatywny Interdyscyplinarnego Studia Scenograficznego.

Jolanta Wagner

„My, spadkobiercy? Katarzyna Kobro, jej wpływ na rozwój sztuk pięknych i projektowych w teorii i praktyce artystycznej ASP w Łodzi”

Dlaczego taka wystawa?

Rozważając cel, a potem koncepcję wystawy, stawiałam sobie pytania: po co i dla kogo należy ją organizować? Co przekonało mnie o jej celowości i aktualności? Czy tych kilka argumentów:

- że była wielką artystką, której utopijna sztuka do dziś emanuje ładunkiem autentyczności, zarówno w sferze formy modernistycznej, jak i wciąż kontrowersyjnych treści modernizacyjnych;
- że była autorką i współautorką teoretycznych opracowań na temat rzeźby i formuły nieograniczonej, transparentnej przestrzeni, z których założeń czerpały generacje artystów;
- że była jedną z głównych sił polskiej, utopijnej awangardy, o wielkiej, do dzisiaj, sile oddziaływania?

During the exhibition We, the Heirs, I presented a mirror painting dedicated to Katarzyna Kobro, as well as a performance realized together with students titled Form/Action. It is a performative project of the Interdisciplinary Scenography Studio.

Jolanta Wagner

We, the Heirs? Katarzyna Kobro and Her Influence on the Development of Fine and Design Arts in Theory and Artistic Practice at the Academy of Fine Arts in Łódź

Why such an exhibition?

When considering the purpose and later the concept of the exhibition, I asked myself: why and for whom should it be organized?

What convinced me of its validity and timeliness? Was it these few arguments:

- that she was a great artist whose utopian art still radiates authenticity today, both in terms of modernist form and still controversial modernizing content;
- that she was the author and co-author of theoretical texts on sculpture and the formula of unlimited, transparent space, whose assumptions have inspired generations of artists;
- that she was one of the leading forces of the Polish utopian avant-garde, with a powerful influence that lasts to this day?

My, Kobro, spadko biercy?

Katarzyna Kobro
Galeria Biała Ściana
Akademia Sztuk Pięknych
im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

XOXA COBOU

Wystawa prac pedagogów
i studentów
13 - 31 stycznia 2017 r.
wernisaż
13 stycznia 2017 r. godz. 12.00

Kuratorki:
prof. Jolanta Wagner
dr Beata Mercinkowska

Sesja naukowa
Przestrzenie Katarzyny Kobro
13 stycznia 2017 r. godz. 13.00
prowadzący: dr Dariusz Leśnikowski

Sesja organizowana jest w ramach cyklu "Kobro i Młodzi"
realizowanego przez Międzyinstytut Centrum Designu przy
Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.

Katarzyna Kobro,
jej wpływ na rozwój
sztuk pięknych
i projektowych
w teorii i praktyce
artystycznej
ASP w Łodzi

Publikacja główna ASP, ul. Władysława Strzemińskiego 17, Łódź
Galeria Kobro, 11.00 zł, cena od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 14.00
Galeria Biała Ściana, 5 zł, cena w godzinach otwarcia 10.00

Otóż, skłoniły mnie do tego nie te ogólnie znane fakty, a pytania, które sobie wtedy postawiłam i na które nie do końca znajdowałam odpowiedzi:

- Dlaczego Katarzyna Kobro jest obecnie tak szeroko akceptowaną postacią?
- Czy i jaki wpływ ma na to jej programowe opowiedzenie się po stronie lewej – stronie awangardy i postępu, a nie tradycji i konserwatyzmu?
- Dlaczego wielu znaczących, utalentowanych artystów odchodzi w zapomnienie, a niektórzy, jak Katarzyna Kobro, z czasem nabierają znaczenia i wartości, mimo zachowanego bardzo skromnego dorobku twórczego?
- Dlaczego tyle osób stale powraca do jej biografii i twórczości i tak wielu artystów wiąże swoją aktywność z jej postacią?
- Dlaczego w szczególnym stopniu zdaje się to dotyczyć pedagogów naszej uczelni, chętnie biorących udział w działaniach związanych z Kobro i Strzemińskim, dając tym wyraz akceptacji i szacunku dla twórczości tych artystów?
- Jaki wpływ na tę chęć zainicjowania swego uczestnictwa ma znajomość historii szkoły, która nas, pedagogów, wykształciła, jej programu, ideałów i osiągnięć, tak mocno związanych z ideą modernizmu?
- Jak dogłębnie my, osoby szczególnie związane z Łódzką ASP, rozumiemy i odczytujemy jej sens?
- Co tak naprawdę wiemy o Kobro i jak pojmujemy idee zawarte w jej twórczości?

„Form/akcja” to projekt performatywny Interdyscyplinarnego Studia Scenograficznego, stworzonego w Pracowni Teorii i Praktyki Scenograficznej przez prowadzącą Justynę Cieślik-Płusę i studentów II roku specjalności techniki teatralne, filmowe i telewizyjne. Twórcy projektu podejmują działanie w przestrzeni galerii, a jego efektem jest stworzenie spektaklu plastycznego. Przestrzeń galerii staje się wnętrzem rzeźby Kobro, a animowane przez studentów elementy składowe tejże rzeźby zaczynają żyć własnym życiem. Przestrzeń i relacje między obiektami oraz ich dematerializacja stanęły w centrum rozważań studia. Powstały podczas pracy studentów performance nawiązuje do nowatorskich idei zawartych w rzeźbach Kobro.

prof. dr hab. Gabriel Kołat, mgr Justyna Cieślik-Płusa
Wydział Sztuk Wizualnych
Pracownia Teorii i Praktyki Scenograficznej

In fact, what led me to it were not those well-known facts, but the questions I asked myself and to which I did not fully find answers:

- Why is Katarzyna Kobro now such a widely accepted figure?
- Does her deliberate alignment with the left – the side of the avant-garde and progress, rather than tradition and conservatism – influence this perception?
- Why do many important and talented artists fall into oblivion, while others, like Kobro, gain in meaning and value over time, despite a very modest body of work?
- Why do so many people constantly return to her biography and oeuvre, and why do so many artists connect their creative practice with her persona?
- Why does this seem to apply particularly to the lecturers of our university, who eagerly participate in initiatives related to Kobro and Strzemiński, thus expressing respect and admiration for their work?
- How much of this willingness to express participation stems from our awareness of the history of the school that educated us, its program, ideals, and achievements so deeply rooted in the idea of modernism?
- How profoundly do we, those particularly connected with the Academy of Fine Arts in Łódź, understand and interpret its meaning?
- What do we really know about Kobro, and how do we comprehend the ideas embedded in her work?

Form/Action is a performative project of the Interdisciplinary Scenography Studio, created within the Studio of Theory and Practice of Scenography by Justyna Cieślik-Płusa and second-year students of the specialization in theatre, film, and television techniques. The creators engage in actions within the gallery space, resulting in the creation of a visual spectacle. The gallery space becomes the interior of a Kobro sculpture, and the components of this sculpture, animated by the students, begin to take on a life of their own. Space and the relationships between objects, as well as their dematerialization, became central to the studio's reflection. The performance created by the students refers to the innovative ideas contained in Kobro's sculptures.

Prof. Gabriel Kołat, PhD habil.
Justyna Cieślik-Płusa, MA
Faculty of Visual Arts
Studio of Theory and Practice of Scenography

My spadkobiercy?

Katarzyna Kobro, jej wpływ na rozwój sztuk pięknych
i projektowych w teorii i praktyce artystycznej ASP w Łodzi

Justyna Cieślik-Płusa

Justyna Cieślik-Płusa ukończyła Akademię Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi dyplomem z malarstwa u prof. Włodzimierza Stelmaszczyka oraz dyplomem w Pracowni Multimediów prof. Wiesława Karolaka. Jest także absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku kulturoznawstwo, specjalizacja teatrologia. Na Wydziale Sztuk Wizualnych prowadzi zajęcia z przedmiotu Historia Teatru i Scenografii, Kostiumu oraz Zagadnień

Scenografii Filmowej i Teatralnej. Jest kostiumografem pracującym na planach filmowych. Zrealizowała kostiumy do wielu filmów. Doświadczenie scenograficzne i kostiumowe oraz aktorskie zdobyła, realizując spektakle muzyczne Studia Piosenki FORUM. Współpracuje z PWSFTviT, Akademickim Ośrodkiem Inicjatyw Artystycznych, Miejskim Ośrodkiem Kultury w Konstantynowie Łódzkim oraz alternatywnymi grupami kreatywnymi. Wspiera działal-

ność Fundacji PLASTELINA, FORM ART, które pracują na rzecz rozwoju twórczości młodzieży. Prowadzi warsztaty i realizuje autorskie projekty twórcze. Bierze udział w ogólnopolskich i międzynarodowych plenerach malarskich oraz realizuje projekty edukacyjno-artystyczne. Wraz ze studentami z II roku specjalności techniki teatralne filmowe i telewizyjne zapoczątkowała działalność Eksperymentalnego Studia Scenograficznego.

Lustrany obraz Kobro
klejone i malowane lustro,
75 x 200 cm, 2016

Lustro, odbijając przestrzeń, zarazem dematerializuje płaszczyznę, która stanowi jego oparcie. Koreponduje z płaszczyzną, stając się jej częścią. Zmieniając kąt widzenia, zmieniamy oglądany w lustrze obraz. Odbicie trójwymiarowego obrazu w dwuwymiarowej formie wizualizuje nieuchwytność i nienamagalność zawartej w rzeźbach Kobro przestrzeni.

Wydział Sztuk Wizualnych

Pracownia Teorii i Praktyki Scenograficznej

prof. dr hab. Gabriel Kołat,
mgr Justyna Cieślík-Plusa

Form/akcja to projekt performatywny Eksperymentalnego Studia Scenograficznego, stworzonego w Pracowni Teorii i Praktyki Scenograficznej przez prowadzącą Justynę Cieślík-Plusę i studentów II roku specjalności techniki teatralne filmowe i telewizyjne. Twórcy projektu podejmują działanie w przestrzeni galerii, a jego efektem jest stworzenie spektaklu plastycznego. Przestrzeń galerii staje się wnętrzem rzeźby Kobro, a animowane przez studentów elementy składowe tejże rzeźby zaczynają żyć własnym życiem. Przestrzeń i relacje między obiektami oraz ich dematerializacja stanęły w centrum rozważań studia. Powstały podczas pracy studentów performance nawiązuje do nowatorskich idei zawartych w rzeźbach Kobro.

Eksperymentalne Studio Scenograficzne,
studenci II roku Technik Teatralno Filmowych:
Emilia Adamczyk, Urszula Kałabun, Lidia Lewandowska,
Martyna Maryniak, Aleksandra Sadownik, Zuzanna Staszek,
Anna Stępień, Daria Wolańska, Adrianna Ziółek

Form/akcja,
performance z użyciem 9 obiektów,
czas trwania 20 minut, 2016-2017

Szkice

miejsce

**Dom Literatury
Łódź**

czas

10 lutego 2017 rok

„Szkice” to cykl rysunków i eksperymentalnych prac malarskich powstałych w ramach badań artystycznych prowadzonych na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Punktem wyjścia była praca scenograficzna nad filmem „Sąsiady” w reżyserii Grzegorza Królikiewicza.

Projekt analizował związek między strukturą rysunkową i malarską a scenografią filmową – zwłaszcza w kontekście przestrzeni silnie naznaczonej historią i społecznym ubóstwem. W centrum uwagi znalazł się człowiek jako część wnętrza, który – podobnie jak bohaterowie filmu – stapia się z przestrzenią poprzez barwę, fakturę i materiał.

Prace powstały z materiałów „niskiego statusu”: sadzy, mąki, skrawków papieru toaletowego, farby i węgla. Świadomie odwołują się do estetyki braku i pokoleniowej biedy – tematów obecnych w „Sąsiadach”, opowiadających o mieszkańcach łódzkich familoków: dawnych pracowników fabryk, których życie zostało zatrzymane po upadku przemysłu.

Wystawa w Domu Literatury miała dla mnie wymiar szczególny – po latach pracy scenograficznej mogłam zaprezentować szerszy dorobek artystyczny w miejscu, które samo stanowi przestrzeń opowieści.

Kontekst filmu:

Grzegorz Królikiewicz poświęcił swój ostatni film mieszkańcom robotniczej Łodzi – ludziom, którzy pozostali w zdegradowanych przestrzeniach, w domach nieprzystosowanych do godnego życia, lecz wciąż niosących pamięć o minionym systemie. Film, podobnie jak „Szkice”, stawia pytanie: czy człowiek należy do miejsca, czy miejsce do człowieka?

“Sketches” is a series of drawings and mixed-media works created as part of artistic research at the Academy of Fine Arts in Łódź. The starting point was scenographic work on the feature film “Sąsiady” directed by Grzegorz Królikiewicz.

The project examined the relationship between drawing/painting structure and film set design, with a focus on interior spaces deeply marked by poverty and memory. Central to the concept was the idea of humans merging with their surroundings – just like the characters in the film, whose identities are interwoven with the space they inhabit.

The works were created using low-status materials: soot, flour, toilet paper scraps, paint, and charcoal – deliberately referencing generational poverty and decay. These visual elements echo the aesthetic and emotional tone of “Sąsiady”, a film depicting former factory workers living in dilapidated housing in post-industrial Łódź.

The exhibition at the House of Literature was a personal milestone – a space where I could present the artistic output that emerged from years of theatre and film scenography, now recontextualized through autonomous drawing.

Film context:

Grzegorz Królikiewicz’s last film portrayed those left behind after the fall of Łódź’s industrial era – people living in familoki (workers’ tenement houses) once tied to factory life. Their struggle, dignity, and resignation became the core themes, both of the film and of the “Sketches”. The question remains: do people shape their space, or does space shape them?

SZKICE

Wystawa Justyny Gieslik - Paryż

Galeria **L**

Wernisaż 10 lutego 2017, godz. 18.00

Wystawa czynna: pn.-pt., w godz. 10.00-18.00

DOM LITERATURY w Łodzi

90-056 Łódź, ul. Roosevelta 17

tel. 42 636 68 38; tel./fax 42 636 06 19

e-mail: kontakt@dom-literatury.pl

Akademia Sztuk Pięknych
im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

TOMGRAF®

Wystawy

czas

lata 2008-2024

Malarstwo – sztuka pierwotna, przestrzeń manifestacji

Painting – a Primary Art, a Space of Manifestation

„Malarstwo jest manifestacją życia” – powtarzał Tadeusz Kantor, zrównując sens twórczości z samym istnieniem. Dla niego pytanie „dlaczego maluję” brzmiało tak samo, jak „dlaczego żyję”. To zdanie staje się bliskie każdemu, kto traktuje malarstwo nie jako technikę, lecz jako sposób bycia w świecie. Przestrzeń dla malarstwa nie musi być ograniczona do płótna – może zaistnieć na scenie, na ulicy, w przestrzeni cyfrowej, czy nawet we własnym głosie i ciele.

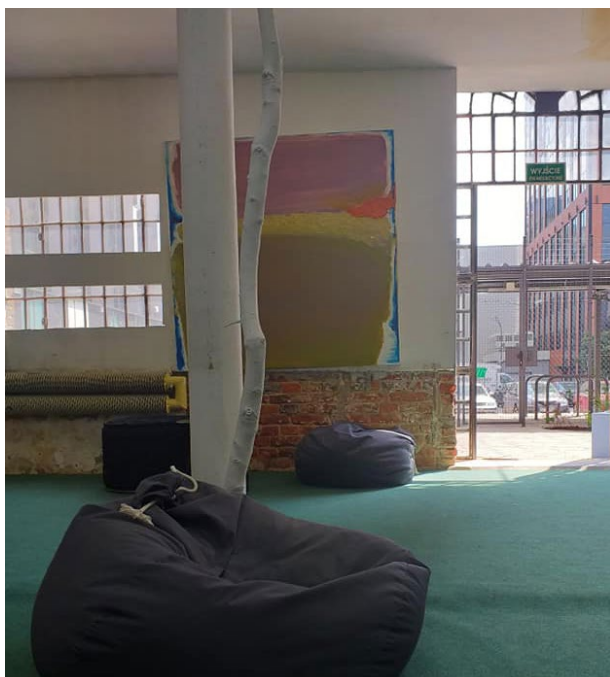
“Painting is a manifestation of life,” repeated Tadeusz Kantor, equating the act of creation with the act of living itself. For him, the question “why do I paint” sounded no different than “why do I live.” These words resonate with anyone who sees painting not as a technique, but as a way of being in the world. The space for painting does not have to be confined to canvas – it can unfold on stage, in the street, in the digital realm, or even within one’s own voice and body.

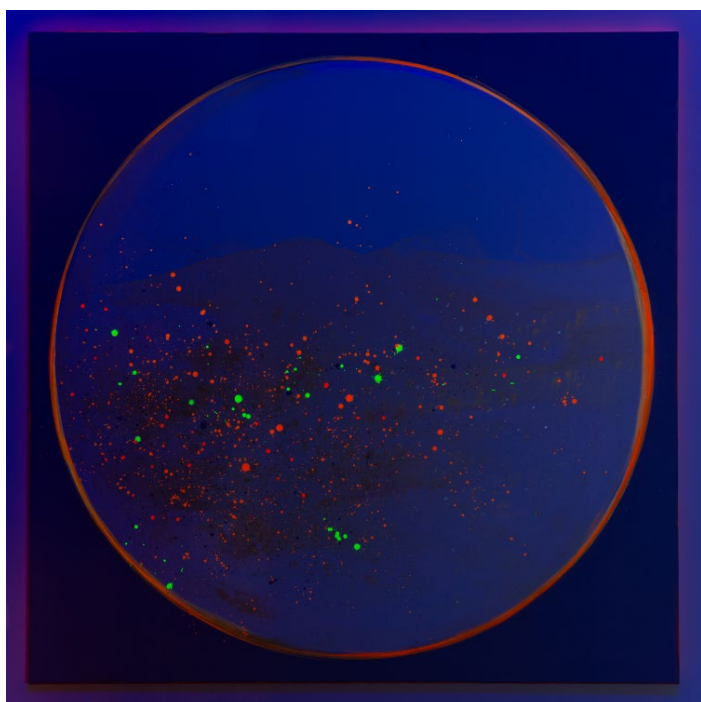
Choć moje wykształcenie wywodzi się z teorii teatru, malarstwo zawsze było dla mnie sztuką prymarną – językiem, który przenika inne dziedziny mojej pracy twórczej. To właśnie ono pozwoliło mi poruszać się swobodnie między scenografią a działaniami wizualnymi. Już tytuły moich prac dyplomowych – „Malarskość Scenografii Polskiej” oraz „Malarstwo barwnych konstelacji” – wskazywały na tę drogę.

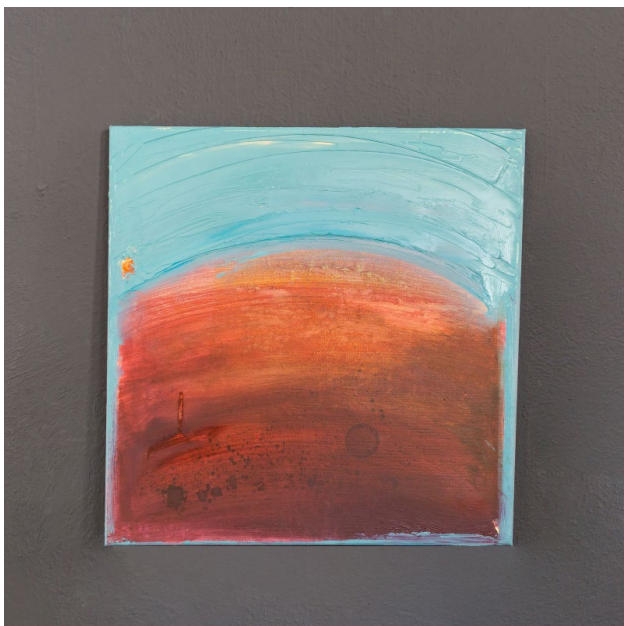
Although my academic background stems from theatre theory, painting has always been my primary art – a language that permeates all other areas of my creative practice. It is painting that enables me to move freely between scenography and visual expression. The titles of my diploma projects – The Painterliness of Polish Stage Design and Painting of Chromatic Constellations – already pointed to that path.

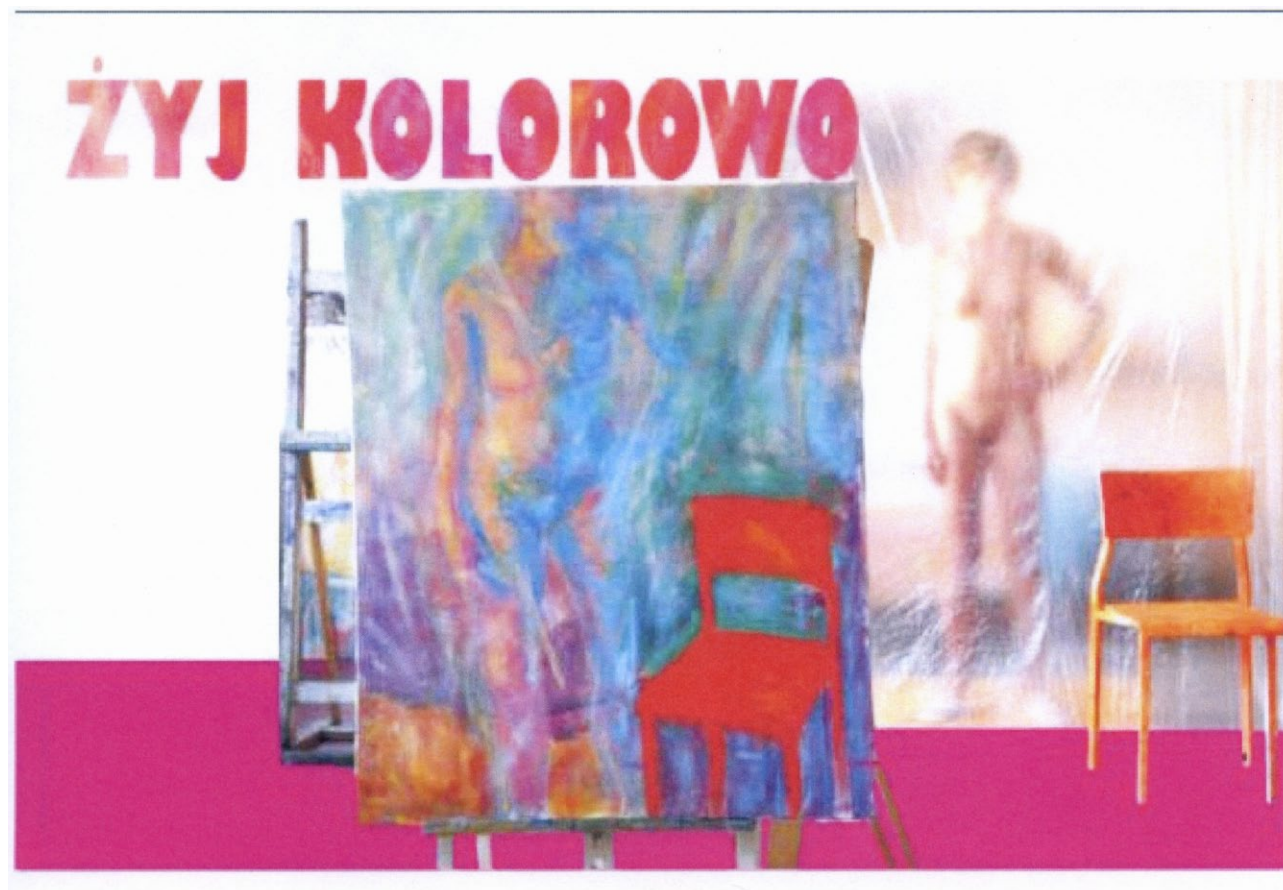
Przez lata rozwijałam swój język malarski, tworząc zarówno miniatury, jak i wielkoformatowe obrazy w technikach akrylowych i olejnych. Brałam udział w licznych wystawach w Polsce i za granicą, a potrzeba nieustannego poszukiwania – także w związku z brakiem pracowni – doprowadziła mnie do eksploracji nowych mediów i przestrzeni cyfrowych. Malarstwo pozostało jednak niezmiennym rdzeniem mojej twórczości – medium, które spaja i uruchamia wszystko, co powstaje wokół.

Over the years, I have developed my painterly language, creating both miniatures and large-format paintings using traditional acrylic and oil techniques. I have participated in numerous group exhibitions in Poland and abroad, and the need for constant exploration – intensified by the lack of a permanent studio – led me to seek out new media and digital spaces. Yet painting has remained the core of my artistic work – the medium that binds and activates everything created around it.

Żyj Kolorowo

Galeria Promocji Młodych, Bałucki Ośrodek Kultury,
Łódź

28.10–12.11.2007

Wystawa prezentowała prace studentów i absolwentów II Pracowni Malarstwa i Rysunku Wydziału Edukacji Wizualnej ASP w Łodzi, prowadzonej przez prof. Włodzimierza Stelmaszczyka i ad. Przemysława Wachowskiego. Pokaz zainaugurował powakacyjną działalność Galerii Promocji Młodych, stanowiąc jednocześnie część cyklu wystaw prezentujących dorobek łódzkich pracowni malarskich.

Obrazy wyróżniały się intensywną kolorystyką, ekspresją i swobodą twórczą. Eksperymenty formalne obejmowały bogate faktury, kolaże, niestandardowe podłoża i formaty. Część prac nawiązywała do fowizmu, impresjonizmu, surrealizmu czy pop-artu.

Wśród prezentowanych dzieł znalazł się obraz Justyny Chorażak, która w swojej pracy podjęła grę z klasycznym formatem malarskim. Jej podejście łączyło malarską dyscyplinę z poszukiwaniem nowej przestrzeni obrazu – poza ramą, poza konwencją, w kierunku refleksji o relacji ciała i koloru.

Live in Color

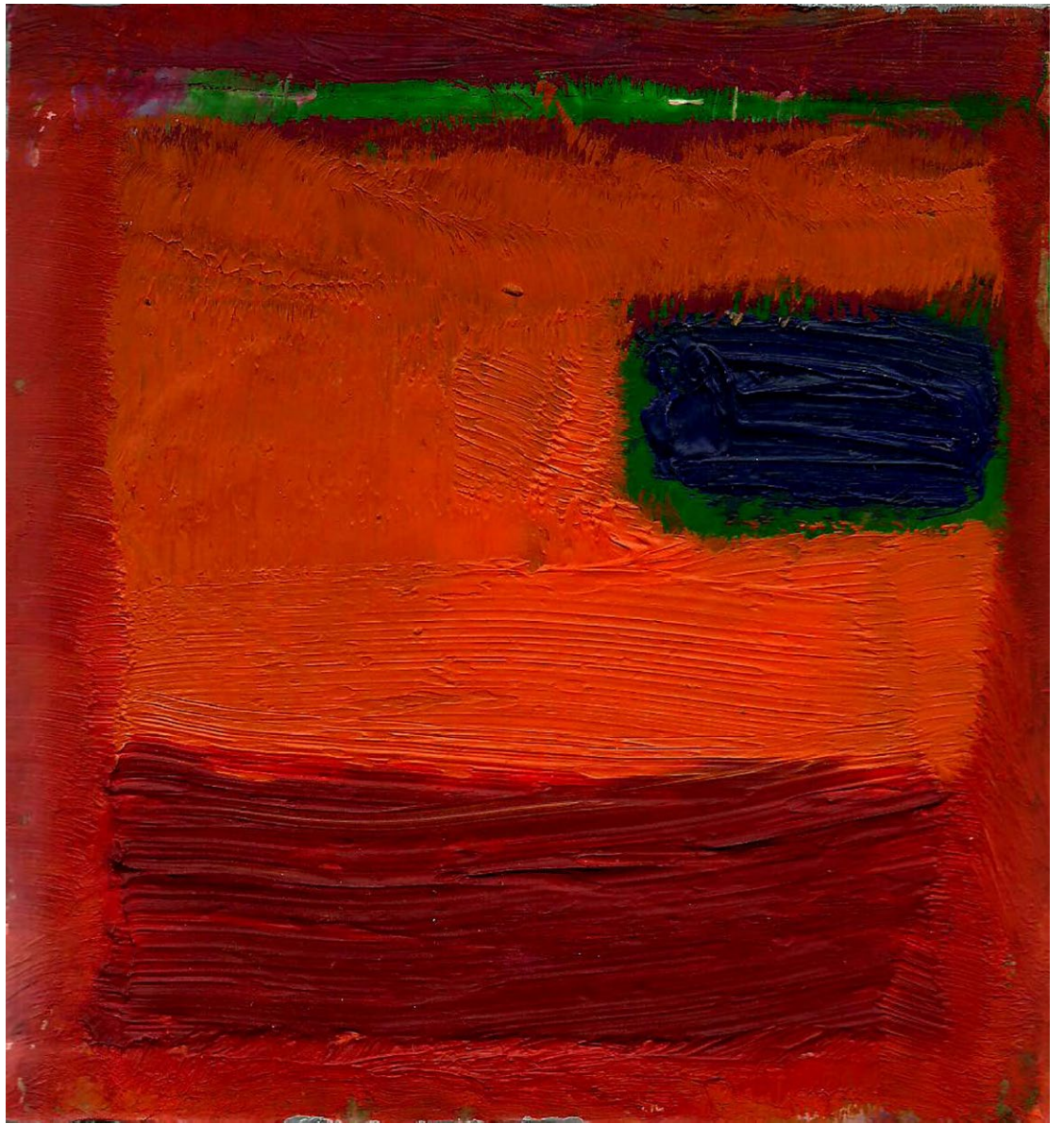
Gallery for the Promotion of Young Artists, Bałucki Cultural Center, Łódź

28.10–12.11.2007

The exhibition showcased works by students and graduates of the 2nd Painting and Drawing Studio at the Faculty of Visual Education of the Academy of Fine Arts in Łódź, led by Professor Włodzimierz Stelmaszczyk and Assistant Professor Przemysław Wachowski. It marked the beginning of the post-summer season at the Gallery for the Promotion of Young Artists and was part of a series of exhibitions presenting the achievements of painting studios at the Academy.

The works stood out for their vivid use of color, expressive style, and creative freedom. Formal experimentation included rich textures, collage, and unconventional formats and surfaces. Some pieces referenced Fauvism, Impressionism, Surrealism, and pop-art aesthetics.

Among the exhibited works was a painting by Justyna Chorażak, who explored the relationship between the classical painting format and the space beyond the canvas. Her work combined painterly discipline with a conceptual gesture, reflecting on the body–color dialogue and questioning traditional boundaries in painting.

Gravity of Forms

projekt pod

Próchnika 1 Gallery, Łódź

czas

17 maja 2019 roku

Gravity of FORMS

JULIAN RAMIREZ
PAINTINGS
JAROSŁAW BOREK
SCULPTURES
JUSTYNA CIEŚLIK-PŁUSA
MIRRORS
MAGDALENA SZADKOWSKA
JEWELLERY OBJECTS

OPENING / 17.05.2019 / 7:00 PM / PRÓCHNIKA 1 GALLERY / ŁÓDŹ

ŁÓDŹ DESIGN FESTIVAL | MECENAS FESTIWALU | PARADYŻ CERAMIKA | ŁÓDŹ | DOBRE ŻYCIE | 17-26.05.2019
www.lodzdesign.com

Kartell | Rosen & Thal | ID/FOR/FUN | UNAMOS CULTURAS | WOWHOUSE | MIRONETTO | WŁOSZCZYŹNA RESTAURANT | ŁÓDŹ | LODZ TOURISM ORGANIZATION

Na wystawie zorganizowanej w ramach Festiwalu Designu zaprezentowano twórczość czterech artystów oraz cztery dziedziny sztuki: rzeźbę, design, malarstwo i biżuterię. Artyści inicjują dyskusję nie tylko z przestrzenią, ale również z granicami wybranych dyscyplin. Rzeźby stają się biżuterią, lustra – obrazami, a obrazy wnikają w przestrzeń ścian. Rzeźby Jarka Borka zawieszone w powietrzu zdają się przeczyć prawom grawitacji – lewitują. Wypełnia je powietrze, a ich formę podkreśla cień rysujący się w przestrzeni. Biżuteria Magdy Szadkowskiej posiada cechy zarówno obiektu, jak i rzeźby. Wykonana z przezroczystego tworzywa, unosi się niczym niematerialna forma na powierzchni szkła. Materiał przypomina zastygły żywioł wody – krystaliczny, subtelny i lekki. Mimo wizualnej masywności, biżuteria zdaje się lewitować, nawiązuje dialog z otoczeniem, tworząc efemeryczne relacje.

Lustra projektu Justyny Cieślik-Płusy również anektują przestrzeń, współtworząc obrazy poprzez odbicia – zmienne i ulotne. W momencie patrzenia powstaje kompozycja, która nieustannie się przekształca, nigdy nie przyjmując ostatecznego kształtu.

As part of the Design Festival, the exhibition presented the work of four artists across four artistic disciplines: sculpture, design, painting, and jewelry. The artists initiate a dialogue not only with space but also with the boundaries of their chosen media. Sculptures become jewelry, mirrors transform into paintings, and paintings extend into the walls themselves.

Jarek Borek's sculptures float in mid-air, seemingly defying gravity. They are filled with air, their forms defined by shadows suspended in space.

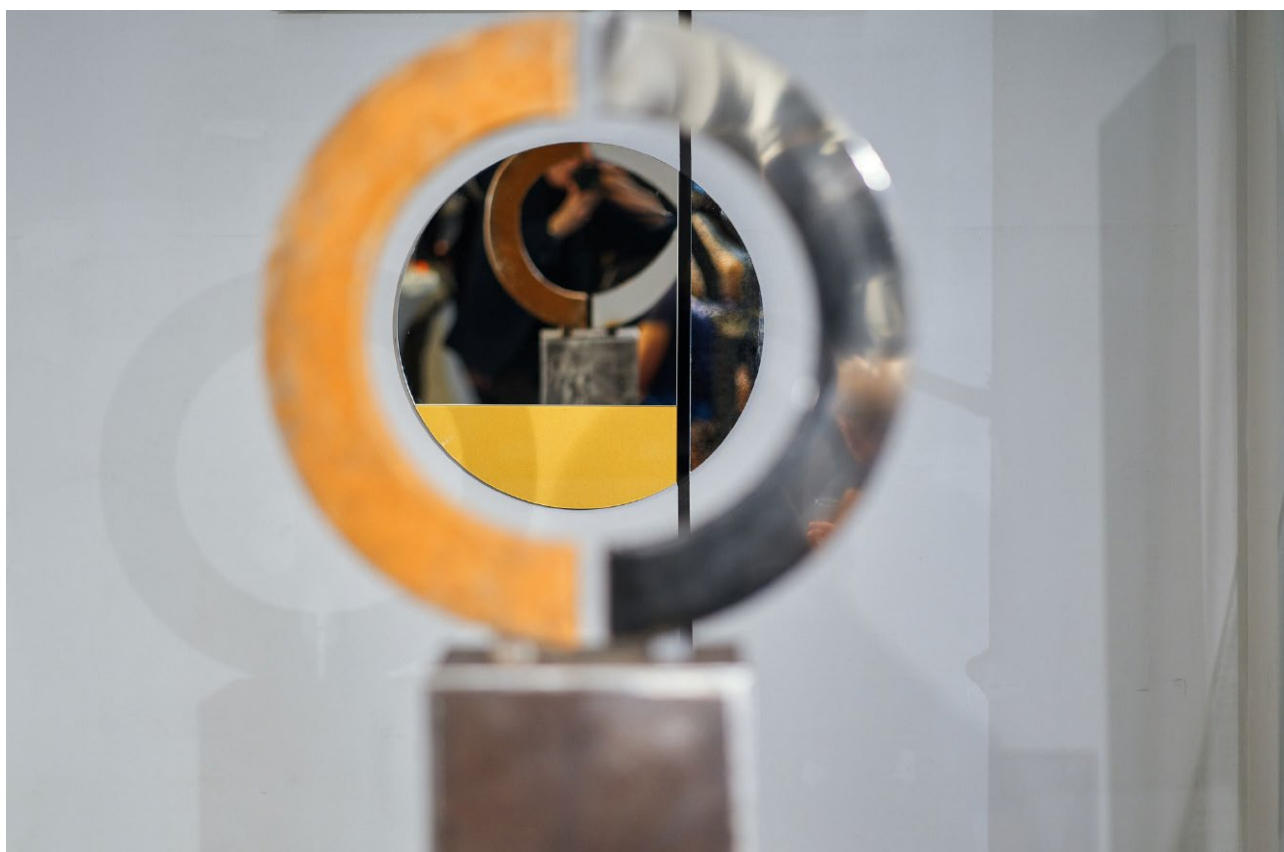
Magda Szadkowska's jewelry blends the qualities of object and sculpture. Crafted from transparent material, it hovers immaterially above glass surfaces. The material evokes the stillness of a watery element – crystalline, subtle, and light. Despite its visual weight, it levitates, intangible and responsive to its surroundings, engaging in ephemeral interactions.

Mirrors designed by Justyna Cieślik-Płusa also annex space, with reflections that co-create the image in the very moment of looking. These compositions shift continuously, never settling into a final form.

Czarna, graficzna linia, relacja z przestrzenią, brak koloru i formalne uproszczenia płynnie łączą się z malarstwem Juliana Ramireza. Podziały płaszczyzny, kreślone białą linią, stapiają się z powierzchnią ściany, tworząc z nią nierozrwalną całość. Hieroglify wieńczące geometryczne kompozycje nadają dziełom szerszy kontekst kulturowy. Natura geometrii w twórczości kolumbijskiego artysty staje się punktem wyjścia do poszukiwań wyższego sensu – idei kulturowych znaków i ich symboliki.

A black graphic line, spatial dialogue, the absence of color, and formal reduction flow seamlessly through the paintings of Julian Ramirez. White linear divisions traverse the surface, merging with the architecture of the wall and forming an inseparable whole. Hieroglyphs crowning these geometric compositions expand the works into a broader cultural context. For the Colombian artist, geometry becomes a vehicle for seeking deeper meaning – an exploration of cultural signs and their symbolic resonance.

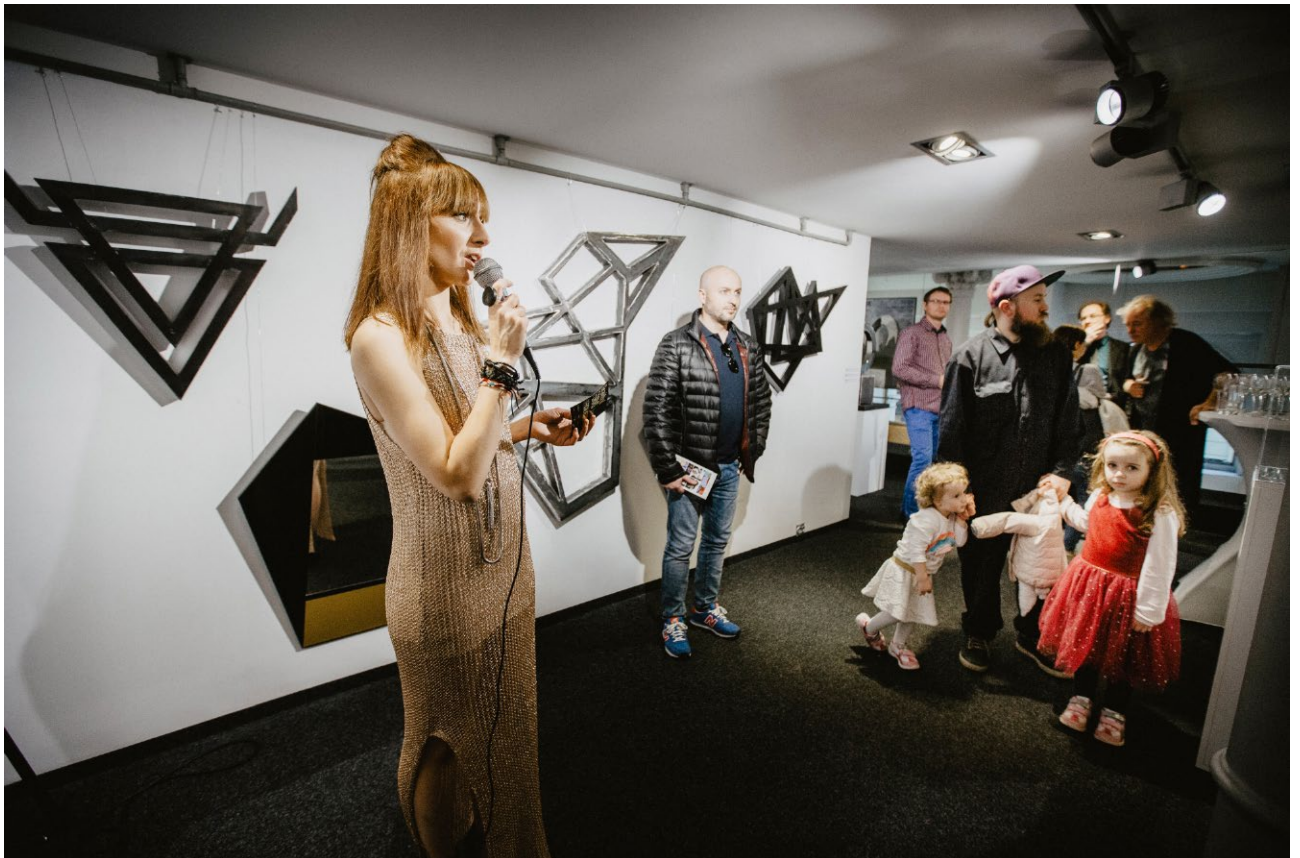

To niezwykle spotkanie form, połączeń i przenikania przestrzeni.

Otwarta relacja pomiędzy sztuką i designem, między twórczością a techniką projektowania.

A remarkable encounter of forms – a fusion and interpretation of space.

An open relationship between art and design, between creativity and the logic of making.

Wystawa doktorska

realizacja

**Galeria Odnova,
ASP, Łódź**

czas

V-VI 2020 rok

Obiekty scenograficzne – merytoryka

Kolekcja obiektów scenograficznych to zespół formalnych zabiegów artystycznych inspirowanych zagadnieniami przestrzeni scenicznej i scenografii. Punktem wyjścia dla twórczych poszukiwań stały się syntetyczne spostrzeżenia na temat rozwoju sceny teatralnej – od prehistorycznego, kulistego kręgu, przez antyczną skenę, aż po współczesną scenę pudełkową.

Obiekty scenograficzne nie funkcjonują wyłącznie jako autonomiczne dzieła – wchodzą w aktywny dialog z odbiorcą oraz przestrzenią, w której są prezentowane. Umieszczone na płaszczyźnie ściany stają się przestrzenną kompozycją – autokomentarzem scenograficznym, który anektuje otoczenie i zaprasza widza do refleksji.

Artystyczna analiza przestrzeni scenicznej zostaje przeniesiona w obszar obiektów sztuki wizualnej, gdzie interpretacja zyskuje również wymiar plastyczny. Kolor, podział płaszczyzny, kompozycja oraz użycie nieoczywistych faktur i ich zderzeń budują dramatyzm formalny i ekspresję przekazu. Tworząc, sięgam do idei bliskiej Merzowi Kurta Schwittersa: „radikalny realizm materiału – integracja życia, przedmiotów znalezionych w rzeczywistości ze sztuką, przekształcanie realności w sztukę”.

Obiekty otwierają się na nową relację z widzem, realizując konstytutywną dla teatru ideę *hic et nunc* – „tu i teraz”. Mogą być traktowane jako byty odrębne, autonomiczne, ale ich pełne znaczenie ujawnia się dopiero w zetknięciu z odbiorcą. Zmieniają się w zależności od sposobu percepcji i czekają na interpretację.

Scenographic Objects – Conceptual Framework

The collection of scenographic objects consists of a series of formal artistic explorations inspired by the language of stage design and spatial dramaturgy. It stems from a synthetic reflection on the evolution of the theatrical stage – from the prehistoric, circular ritual space, through the ancient skene, to the modern proscenium stage.

These scenographic objects do not function solely as autonomous artworks – they enter into active dialogue with the viewer and the surrounding space. Mounted on walls, they become spatial compositions – scenographic self-commentaries, annexing their environment and inviting reflection.

The spatial analysis of stage architecture is transferred into the domain of visual objects, placing interpretation in a painterly context. Color, the division of the surface, composition, as well as the use of texture and its unexpected juxtapositions build formal tension and a distinct visual drama. In the act of composition, I draw inspiration from Kurt Schwitters' Merz and his notion of “radical realism of the material – integrating life, found objects and reality with art; transforming the real into the artistic.”

The objects open themselves to a new relationship with the viewer, embodying the constitutive theatrical principle of *hic et nunc* – “here and now.” They may be perceived as independent, autonomous entities, yet their full meaning only unfolds in interaction. They shift with perception and await interpretation.

Cykl obiektów scenograficznych – wokół głównego wejścia: Thyra

„Jest to próba zobaczenia teatru i sztuki tam, gdzie nie przywykliśmy go dostrzegać. Widz jest wewnątrz teatru, jakby oglądany przez przedmiot niezależnie od reakcji na nie. Są to sytuacje teatralne nieprovokowane.”

— Jan Berdyszak

Thyra, czyli otwór drzwiowy w obiekcie scenograficznym, został wykonany z antycznego lustra. Zabieg ten nie tylko wprowadza refleksyjny kontekst, ale też dosłownie odbija widza, który staje się centralnym elementem zdarzenia – jego obecność uruchamia teatralne „dzianie się”.

Odbicie lustrzane staje się punktem zapalnym wydarzenia. Widz, z pozoru bierny obserwator, staje się aktywnym uczestnikiem – być może aktorem, być może częścią dzieła. Granica pomiędzy twórcą, dziełem a odbiorcą zostaje zatarta. To lustro staje się teatrem reakcji widza.

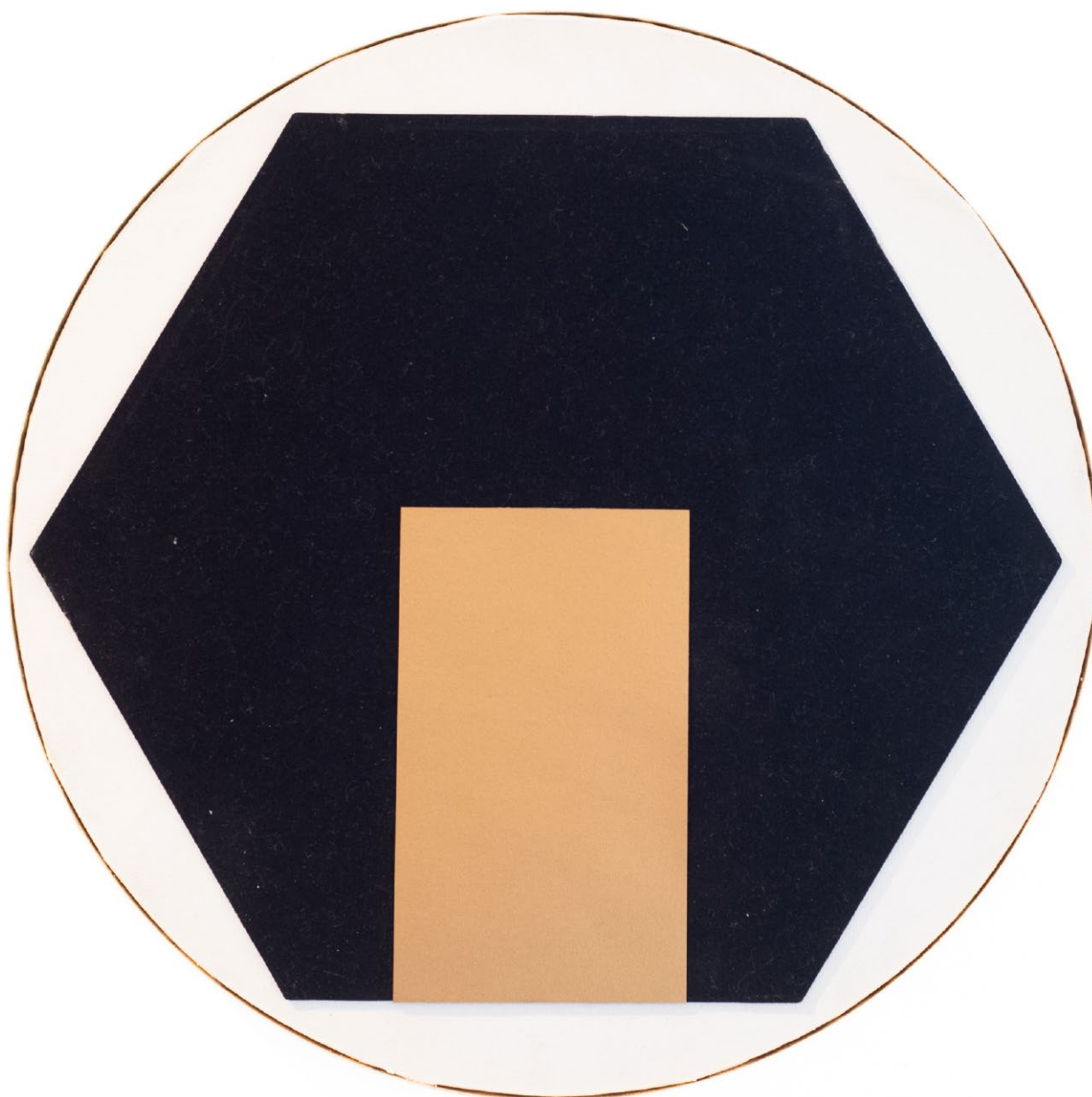
Scenographic Object Cycle – Around the Main Entrance: Thyra

“It is an attempt to see theatre and art where we are not accustomed to seeing them. The viewer is inside the theatre, as if seen by the object itself, regardless of their reaction. These are theatrical situations that are unprovoked.”

— Jan Berdyszak

Thyra, the doorway within the scenographic object, is made from antique mirror glass. This visual intervention not only expands the theatrical context but also activates it: the viewer's reflection becomes the central point of the event – initiating a performative “happening.”

The mirrored image of the spectator sets the object in motion. What role does the viewer play – observer, actor, or part of the work? Where is the boundary between artwork and audience? Who authors the “here and now”? Perhaps it is the mirror itself. The mirror becomes the theatre of the viewer's reaction.

Cykl obiektów scenograficznych – Theatrum Mundi

Cykl Theatrum Mundi ukazuje świat widziany z lotu ptaka – z dystansu, z innej perspektywy. Świat zostaje uproszczony, zsyntetyzowany w formie artystycznej, zatrzymany w chwili ruchu – jakby w trakcie lotu. Twórca i widz spotykają się w jednym punkcie widzenia – w akcie kreacji.

Inspiracją dla tego cyklu były fragmenty kostiumów – pozostałości, materialne resztki teatralnych działań. Ujęte w ramy, oderwane od pierwotnego kontekstu, stają się niezależnymi elementami nowej rzeczywistości. Nabierają znaczenia tu i teraz, w nieoczywistej, odwróconej relacji.

Theatrum Mundi nie opowiada historii – jego teatralność nie wynika z narracji, ale z obecności, z substancji rzeczy, z napięcia pomiędzy nimi. Z „dziania się”, które nie potrzebuje fabuły – istnieje samo z siebie.

Scenographic Object Cycle – Theatrum Mundi

The Theatrum Mundi cycle presents the world from above – a distanced, synthetic view. The world is simplified, reduced to defined forms, suspended mid-flight – captured in a moment of movement. The artist and the viewer share a common perspective: a point of creation.

The inspiration behind this series is the fragment of a costume – a remnant, an artifact removed from its original function. Framed and recontextualized, it becomes an autonomous element of a new reality. It gains meaning here and now, in an unfamiliar setting.

This is theatre without narrative – theatricality rooted not in story, but in material presence, in the substance of things themselves, and in the space between them. A kind of non-dramatic “happening”, inherent to objects and their mutual tensions.

Conectando Culturas

realizacja

EMAI, Kostaryka

czas

30 sierpnia 2023 rok

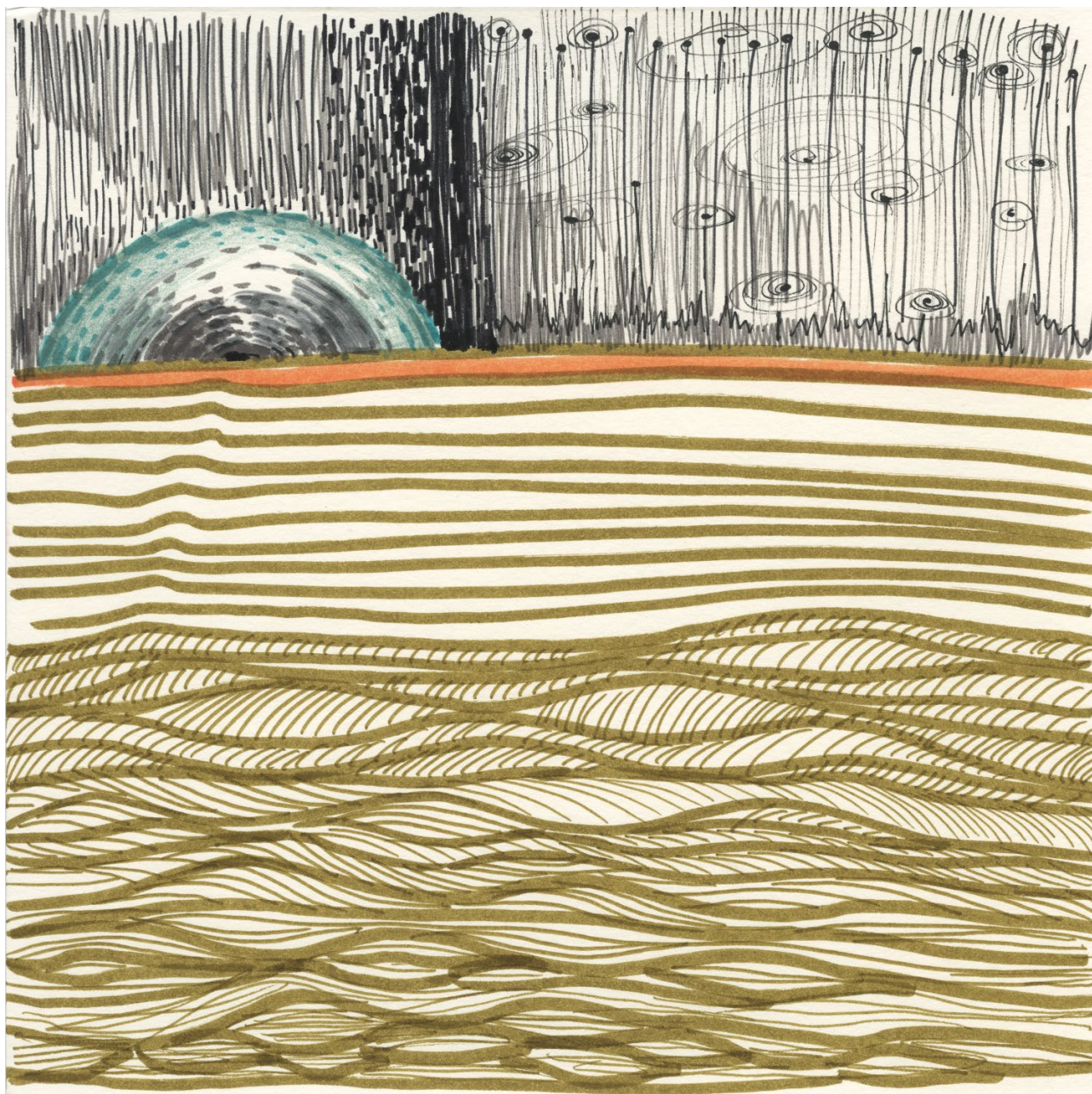
W sierpniu 2023 roku organizowałam i uczestniczyłam w międzynarodowej wystawie zbiorowej pt. „Conectando Culturas” w EMAI Artes Integradas w Santa Anie, w Kostaryce. Kuratorem wystawy był Rodolfo Carrillo. Artyści z Polski, którzy zaprezentowali swoje prace, to: Piotr Kucharski, Katarzyna Gołębiowska, Bartłomiej Michalski, Dariusz Gwidon Ludwisiak oraz Justyna Cieślík-Dąbrowska. Każdy z uczestników przygotował pięć premierowych dzieł w wybranej przez siebie technice, co łącznie dało 25 prac: 10 malarskich, 5 rysunkowych, 5 grafik cyfrowych i 5 grafik warsztatowych. Główny plakat wystawy zaprojektował dr Dariusz Gwidon Ludwisiak.

Wystawa „Conectando Culturas” była nie tylko prezentacją dorobku polskich twórców, ale również elementem współpracy z prestiżowymi instytucjami artystycznymi na Kostaryce oraz środowiskiem polonijnym w rejonie Santa Any. EMAI Artes Integradas to wyjątkowa szkoła artystyczna, przypominająca ideowo niemiecki Bauhaus – rozwijająca przyszłych artystów i pedagogów Ameryki Środkowej i Południowej. W jednym budynku uczy się ok. 800 osób w różnym wieku. Edukacja obejmuje taniec, śpiew, grę na instrumentach, grafikę, projektowanie, rzeźbę i inne dziedziny sztuki. Codziennie odbywają się tam warsztaty, plenery i wystawy.

In August 2023, I organized and participated in the international group exhibition “Conectando Culturas” at EMAI Artes Integradas in Santa Ana, Costa Rica. The curator of the exhibition was Rodolfo Carrillo. Participating Polish artists included Piotr Kucharski, Katarzyna Gołębiowska, Bartłomiej Michalski, Dariusz Gwidon Ludwisiak, and Justyna Cieślík-Dąbrowska. Each artist presented five original works in a technique of their choice. Altogether, the exhibition showcased 25 premiere pieces: 10 paintings, 5 drawings, 5 digital graphics, and 5 printmaking works. The main exhibition poster was designed by Dr. Dariusz Gwidon Ludwisiak.

“Conectando Culturas” was not only an artistic presentation but also a gesture of international collaboration with prestigious art institutions in Costa Rica and the local Polish diaspora around Santa Ana. EMAI Artes Integradas is a unique art school—reminiscent of the Bauhaus model—dedicated to nurturing future artists and educators across Central and South America. Approximately 800 students of various ages study in one building. The school offers comprehensive education in areas such as dance, singing, music, graphic design, and sculpture. Workshops, open-air sessions, and exhibitions are held there daily.

Galeria EMAI pod kierownictwem kuratora Rodolfo Carrillo oraz dyrektora generalnego EMAI, Luisa Acosta Obaldii, stanowi istotną platformę wymiany artystycznej między krajami Ameryki Środkowej a resztą świata. Dzięki współpracy nawiązanej w 2019 roku wielu kostarykańskich twórców miało okazję wystawiać swoje prace w Polsce, brać udział w plenerach i projektach artystycznych. Wystawa „Conectando Culturas” była kontynuacją tej relacji i inspirowała codziennie ok. 400 odwiedzających, prezentując zróżnicowane podejścia do malarstwa, grafiki i rysunku. Wymiana doświadczeń artystycznych zaowocowała nowymi inspiracjami i kierunkami twórczymi.

Wystawa oraz sylwetki artystów zostały udokumentowane w formie filmu, który stworzył kurator Galerii EMAI – Rodolfo Carrillo. Materiał jest dostępny online na kanale YouTube.

The EMAI Gallery, under the leadership of curator Rodolfo Carrillo and General Director Luis Acosta Obaldia, serves as a platform for artistic exchange between Central America and the global art community. Since a partnership began in 2019, numerous Costa Rican artists have exhibited in Poland, participating in joint plein-air events and exhibitions. “Conectando Culturas” continued this exchange, inspiring around 400 visitors daily through diverse interpretations in painting, drawing, and graphic arts. The exhibition fostered creative exchange and introduced new directions and sources of inspiration.

The exhibition and artist profiles were documented in a short film produced by EMAI Gallery curator Rodolfo Carrillo and published on YouTube.

Współpraca Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi z artystami z Kostaryki może być kontynuowana dzięki nowym możliwościom ekspozycyjnym i warsztatowym, jakie oferuje EMAI Artes Integradas w Santa Ana.

<https://youtu.be/eklgdrVeUU4?feature=shared>

The collaboration between the Academy of Fine Arts in Łódź and Costa Rican artists continues to thrive, thanks to the expanding exhibition and workshop opportunities offered by EMAI Artes Integradas in Santa Ana.

<https://www.asp.lodz.pl/index.php/pl/inne-wystawy/4062-conectando-culturas>

Galeria Fulfillment

realizacja

Łódź, ul. Gdańska 19

czas

29. XI. 2024 rok

Otwarcie autorskiej Galerii Sztuki Fulfillment miało miejsce 29 listopada 2024 r. przy ul. Gdańskiej 19/14 w Łodzi, wspólnie z moim mężem, Marcinem Dąbrowskim.

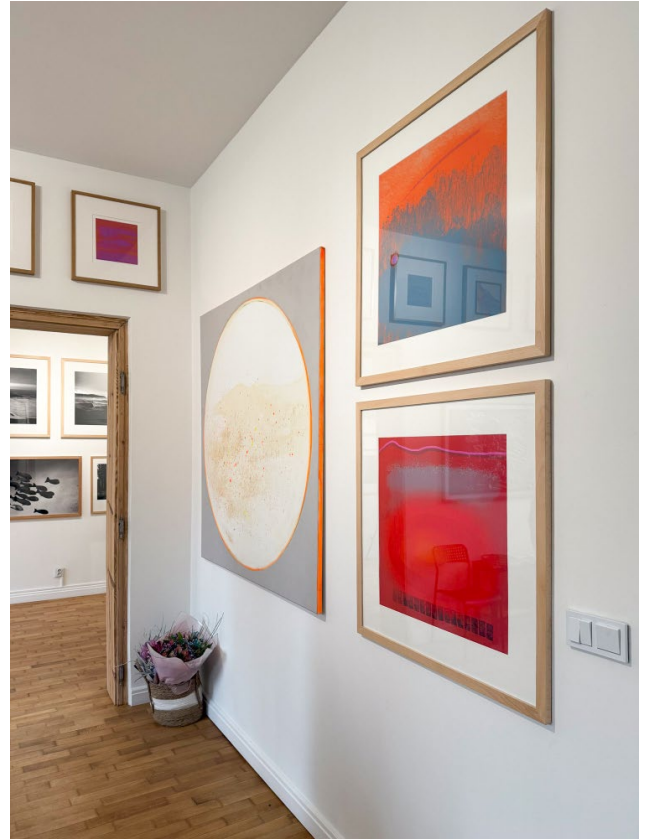
Prezentujemy tam prace malarskie, rysunkowe, obiekty oraz fotografie.

Galeria jest sercem projektowanej przeze mnie Kamienicy Kolorova, nad którą pracuję od czterech lat. Choć oficjalne otwarcie kamienicy jeszcze się nie odbyło, nasza galeria już działa i konsekwentnie realizuje swoją misję promowania sztuki i edukacji artystycznej — od warsztatów dla dzieci po szkolenia dla sektorów profesjonalnych.

The authorial Fulfillment Art Gallery was opened on November 29, 2024, at 19/14 Gdańska Street in Łódź, together with my husband, Marcin Dąbrowski.

We present paintings, drawings, objects, and photographic works.

The gallery is the heart of the Kolorova Tenement House project, which I have been developing for the past four years. Although the tenement has not yet been officially opened, our gallery is already active and fully engaged in its mission of promoting art and artistic education — from children's workshops to training for professional sectors.

Kurator wystaw

miejsce

Łódź

czas

lata 2010-2025

Pełniąc funkcję kuratora Galerii Wolna Przestrzeń przy Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, aktywnie angażowałam studentów w proces tworzenia wystaw. Wspólnie aranżowaliśmy przestrzeń, projektowaliśmy identyfikację wizualną i budowaliśmy koncepcję ekspozycji. Były to nie tylko zajęcia praktyczne, lecz także realne doświadczenie pracy w kontekście profesjonalnym. Zrealizowaliśmy razem około 10 wystaw, które jednocześnie stanowiły spotkania z twórcami z Polski i z zagranicy. Studenci uczyli się przez działanie – współtworząc wydarzenia, dokumentując je fotograficznie i filmowo, prowadząc rozmowy z artystami.

Wśród projektów o szczególnym znaczeniu znalazły się m.in.:

- Wystawa „Marcin Dąbrowski i uczniowie” (6.06.2021) w ramach projektu unijnego „Nowoczesna perspektywa”.
- Retrospektywna wystawa „Dotknij Scenografii” (27.01.2022), podsumowująca 12 lat działalności Pracowni Teorii i Praktyki Scenograficznej.

As curator of the Wolna Przestrzeń Gallery at the Academy of Fine Arts in Łódź, I actively engaged students in the process of creating exhibitions. Together, we arranged the space, designed the visual identity, and developed the curatorial concepts. These were not merely practical classes, but real experiences of working in a professional context. We carried out approximately 10 exhibitions, which also served as meetings with artists from Poland and abroad. Students learned through action—co-creating events, documenting them through photography and film, and conducting conversations with the artists.

Among the particularly significant projects were:

- The exhibition “Marcin Dąbrowski and Students” (June 6, 2021), as part of the EU project “Modern Perspective.”
- The retrospective exhibition “Touch the Scenography” (January 27, 2022), summarizing 12 years of activity of the Studio of Theory and Practice of Scenography.

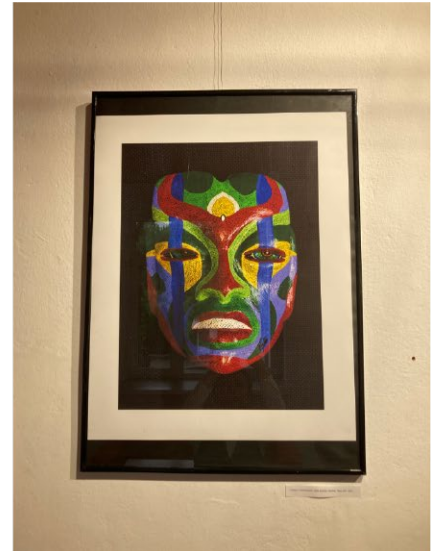

- „Konfrontacje” – wystawa dla firmy Dell, prezentująca twórczość studentów Instytutu Edukacji Artystycznej oraz Instytutu Animacji i Gier. Wystawa łączyła pokolenia twórców, fotografów, projektantów kostiumów i obiektów animowanych.
- „3D PRINT – Możliwości druku 3D w filmie animowanym” – wystawa Izumi Yoshidy (5.03.2020), połączona z prezentacją technologii w Galerii Wolna Przestrzeń.

Dzięki kontaktom międzynarodowym studenci mieli możliwość poznania wybitnych artystów i pedagogów. Jedną z takich postaci była Edy Bautista, rzeźbiarka z Meksyku, z którą zorganizowałam wystawę pt. „Esencja” (maj–wrzesień 2022 r.). Motyw masek obecny w jej twórczości nawiązywał do kultury Meksyku, z której pochodzi. Wystawa i spotkanie z artystką odbyły się z udziałem studentów I roku TTFiT. Jej obecność w Łodzi była efektem Międzynarodowego Pleneru Artystycznego w Polsce (2020), realizowanego przy współpracy ASP w Łodzi, Stowarzyszenia Plein Air Costa Rica i Fundacji Unamos Culturas.

- “Confrontations”—an exhibition for the Dell company, presenting works by students of the Institute of Artistic Education and the Institute of Animation and Games. The exhibition brought together generations of creators: photographers, costume designers, and animated object designers.
- “3D PRINT – The Possibilities of 3D Printing in Animated Film”—an exhibition by Izumi Yoshida (March 5, 2020), combined with a presentation of technology at the Wolna Przestrzeń Gallery.

Thanks to international contacts, students had the opportunity to meet outstanding artists and educators. One such figure was Edy Bautista, a sculptor from Mexico, with whom I organized the exhibition “Essence” (May–September 2022). The theme of masks present in her work referenced the culture of Mexico, from which she originates. The exhibition and meeting with the artist took place with the participation of first-year students of TTFiT. Her presence in Łódź was the result of the International Artistic Plein-Air in Poland (2020), organized in cooperation with the Academy of Fine Arts in Łódź, the Plein Air Costa Rica Association, and the Unamos Culturas Foundation.

Kurator wystaw

miejsce

Łódź

**John Caputo -
Aphoteosis**

czas

10 styczeń 2020 roku

10 stycznia 2020 roku w Galerii Wolna Przestrzeń ASP w Łodzi odbył się wernisaż wystawy „APHOTEOZIS” autorstwa Johna Caputo – malarza, performerą i profesora z University of South Florida. W swoich pracach Caputo eksploruje duchowość i relacje człowieka z przestrzenią, posługując się ekspresją i metaforą. Tytułowa „aphoteoza” to próba uświęcenia codzienności poprzez akt twórczy.

Po wystawie odbyło się spotkanie artysty ze studentami, które przerodziło się w inspirującą dyskusję na temat twórczości i dydaktyki. Caputo podarował Akademii część swoich prac. Wydarzenie zostało udokumentowane fotograficznie i filmowo przez studentów, co dało im szansę na praktyczne doświadczenie organizacyjne.

Sukces ekspozycji zaowocował kontynuacją – „APHOTEOZIS II”, która miała miejsce 6 marca 2020 roku w Galerii Pop and Art w Łodzi, prezentując nowe prace artysty w innym kontekście przestrzennym.

On January 10, 2020, the opening of the exhibition “APHOTEOZIS” by John Caputo—painter, performer, and professor at the University of South Florida—took place at the Wolna Przestrzeń Gallery of the Academy in Łódź. In his works, Caputo explores spirituality and the human relationship with space, using expression and metaphor. The titular “aphoteoza” represents an attempt to sanctify everyday life through the creative act.

Following the exhibition, the artist met with students, which led to an inspiring discussion on art and pedagogy. Caputo donated a selection of his works to the Academy. The event was documented by students through photography and video, providing them with hands-on experience in organizing artistic events.

The success of the exhibition resulted in its continuation —“APHOTEOZIS II”, which took place on March 6, 2020, at the Pop and Art Gallery in Łódź, showcasing new works by the artist in a different spatial context.

Universos Paralelos wystawa Tathyanany Orozco

realizacja

Łódź

czas

12 maja 2023

12 maja 2023 roku w Galerii Wolna Przestrzeń odbyła się wystawa „Universos Paralelos” autorstwa Tathyanany A. Orozco z Kostaryki – artystki tworzącej na pograniczu ekspresjonizmu abstrakcyjnego i colour field painting. Jej obrazy ukazują eksplozje koloru i światła, będące malarską interpretacją relacji mikrokosmosu i makrokosmosu.

Związana z Łodzią od 2019 roku, Orozco brała udział w projektach ASP i fundacji Unamos Culturas. Jej wystawa została wzbogacona o identyfikację wizualną przygotowaną przez dr. Dariusza Ludwisiaka. Wernisażowi towarzyszyło spotkanie z artystką, podczas którego opowiadała studentom o swoich inspiracjach i praktyce twórczej. Dla studentów była to okazja do kontaktu z inną kulturą artystyczną i osobistym podejściem do koloru jako narzędzia poznawania rzeczywistości.

Wystawienniczą działalność międzynarodową rozpoczęłam w latach 2018–2019, m.in. poprzez udział w projekcie Pajsaże Une Dos Culturas – Polonia, realizowanym przez Assosiacion Plein Air Costa Rica, Fundację Unamos Culturas oraz Miejski Ośrodek Kultury w Konstancynie Łódzkiej. W jego ramach brałam udział w plenerze malarskim w Kostaryce, prowadziłam wykłady na Uniwersytecie Artystycznym Facultad des Artes UCR oraz w Casa del Artista. Byłam również kuratorką cyklu wystaw artystów z Kostaryki w Polsce.

We wrześniu 2019 r. zorganizowałam międzynarodowy plener Open Relation, Open Air Toronto oraz wystawę poplenerową w Konsulacie Generalnym RP w Toronto.

On May 12, 2023, the exhibition “Universos Paralelos” by Tathyanana A. Orozco from Costa Rica took place at the Wolna Przestrzeń Gallery. The artist works at the intersection of abstract expressionism and colour field painting. Her paintings depict explosions of colour and light, serving as a painterly interpretation of the relationship between microcosm and macrocosm.

Associated with Łódź since 2019, Orozco has participated in projects of the Academy and the Unamos Culturas Foundation. Her exhibition was enhanced by a visual identity designed by Dr. Dariusz Ludwisiak. The vernissage was accompanied by a meeting with the artist, during which she spoke to students about her inspirations and artistic practice. For the students, this was an opportunity to encounter a different artistic culture and a personal approach to colour as a tool for understanding reality.

My international exhibition activities began in 2018–2019, including participation in the Pajsaże Une Dos Culturas – Polonia project, carried out by the Assosiacion Plein Air Costa Rica, the Unamos Culturas Foundation, and the Municipal Cultural Center in Konstancynów Łódzki. As part of the project, I participated in a painting plein-air in Costa Rica and gave lectures at the University of the Arts – Facultad des Artes UCR and at Casa del Artista. I was also the curator of a series of exhibitions featuring artists from Costa Rica in Poland.

In September 2019, I organized the international plein-air Open Relation, Open Air Toronto and a post-plein-air exhibition at the Consulate General of the Republic of Poland in Toronto.

Michael Picado

projekt pod

ASP, Łódź

Lofty Scheiblera

czas

2019 rok

W czasie pandemii COVID-19, wspólnie z pięcioma profesorami z Francji, Polski i Maroka oraz trzydziestką studentów z tych krajów, zrealizowałam wirtualny projekt Artistic Cocoon. Powstały prace dostępne online, m.in. na kanale YouTube, łączące różne media i doświadczenia pandemiczne.

Michael Picado, artysta z Kostaryki, reprezentujący nurt Neo Pop Art, spotkał się ze studentami w ramach współpracy międzynarodowej. Jego twórczość łączy elementy pop-artu z kulturą Ameryki Łacińskiej, często podejmując tematy społeczne i polityczne. Picado odwołuje się także do symboliki prekolumbijskiej, łącząc ją z aktualną ikonografią kultury wizualnej. W czasie pobytu w Polsce artysta prowadził prezentacje i rozmowy z młodymi twórcami, ukazując możliwości zaangażowania społecznego w sztuce. Współpraca z Fundacją Unamos Culturas i ASP umożliwiła stworzenie wspólnych projektów artystycznych i poszerzyła horyzonty studentów.

Wystawa Picado była nie tylko wydarzeniem artystycznym, ale i pretekstem do refleksji nad językiem symboli oraz siłą komunikatu wizualnego.

During the COVID-19 pandemic, together with five professors from France, Poland, and Morocco, and thirty students from those countries, I carried out a virtual project titled Artistic Cocoon. The resulting works—combining various media and pandemic experiences—were made available online, including on YouTube.

Michael Picado, an artist from Costa Rica representing the Neo Pop Art movement, met with students as part of international cooperation. His work combines elements of pop art with Latin American culture, often addressing social and political issues. Picado also refers to pre-Columbian symbolism, merging it with contemporary iconography of visual culture. During his stay in Poland, the artist held presentations and conversations with young creators, showing the possibilities of social engagement through art. Cooperation with the Unamos Culturas Foundation and the Academy enabled the development of joint artistic projects and broadened students' horizons.

Picado's exhibition was not only an artistic event, but also an opportunity to reflect on the language of symbols and the power of visual communication.

Fot: Adam Slowikowski / www.manufaktura fotografii.pl

Fot: Adam Slowikowski / www.manufaktura fotografii.pl

Fot: Adam Slowikowski / www.manufaktura fotografii.pl

Fot: Adam Slowikowski / www.manufaktura fotografii.pl

Praca dydaktyczna Instytut Edukacji Artystycznej

realizacja

ASP, Łódź

czas

lata 2009-2025

Pozostając na rodzimej uczelni jako absolwentka Wydziału Sztuk Wizualnych (obecnie Wydziału Edukacji Artystycznej), kontynuuję działalność artystyczno-edukacyjną nieprzerwanie od 16 lat. Funkcję wykładowcy oraz artystki realizuję z należytą pasją i odpowiedzialnością, stale rozwijając swoje umiejętności zarówno w zakresie teorii, jak i praktyki.

Przez wiele lat współpracowałam z Katedrą Teorii Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, a następnie moja pracownia została przypisana do Wydziału Sztuk Pięknych. Obecnie pełnię funkcję Kierownika Pracowni Teorii i Praktyki Scenograficznej oraz prowadzę zajęcia z przedmiotu „Projektowanie Scenografii Wirtualnej” na kierunku Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych, w specjalności Techniki Teatralne, Filmowe i Telewizyjne. Podczas zajęć staram się, aby studenci pozostawali w relacji współpracy i współtworzenia.

Przedmiot „Historia Teatru i Scenografii” zaczęłam wyklądać od początku 2009 roku na ASP w Łodzi; wówczas miały formę wykładu monograficznego. Po siedmiu latach pracy zostałam zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Uzyskanie stopnia doktora sztuki umożliwiło mi objęcie stanowiska Kierownika Pracowni Teorii i Praktyki Scenograficznej, a od 2023 roku prowadzę również przedmiot dyplomujący „Projektowanie Scenografii Wirtualnej”, który realizuję wspólnie z mgr. inż. Piotrem Kulbickim.

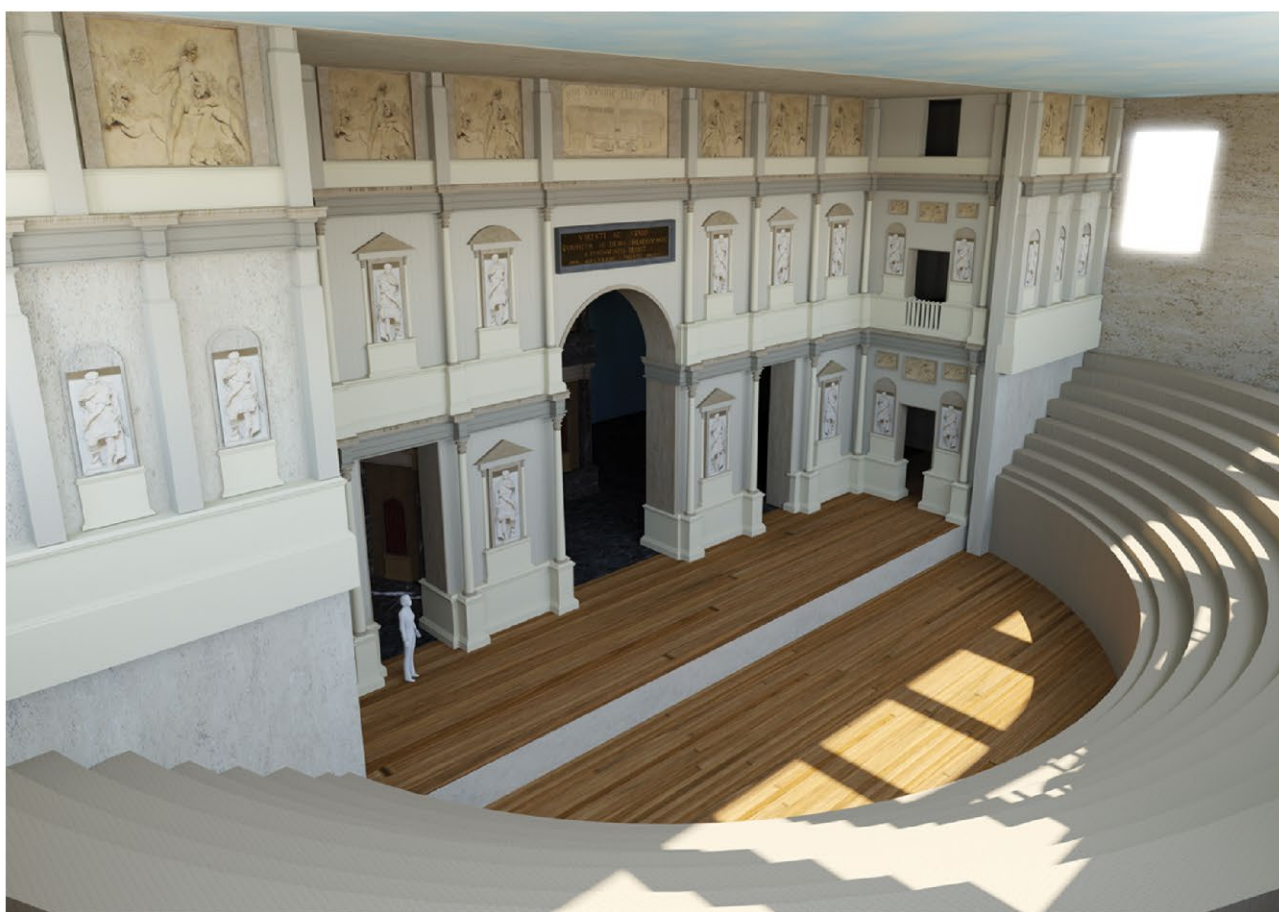
Pracownia Teorii i Praktyki Scenograficznej obejmuje trzy przedmioty w panelu teoretycznym: „Historia Teatru i Scenografii”, „Historia Kostiumu” oraz „Podstawy Wiedzy o Filmie”, a także zajęcia praktyczne „Zagadnienia Scenografii Teatralnej”.

Remaining at my home university as a graduate of the Faculty of Visual Arts (now renamed the Faculty of Artistic Education), I have been continuing my artistic and educational work for 16 years. I fulfill the roles of lecturer and artist with due passion and responsibility. I strive to develop my skills both in theory and practice.

For many years, I collaborated with the Department of Theory at the Academy of Fine Arts in Łódź; later, my studio was assigned to the Faculty of Fine Arts. Currently, I am the Head of the Studio of Theory and Practice of Scenography and I teach the subject Virtual Scenography Design within the Artistic Education program, specializing in Theatre, Film, and Television Techniques.

During classes, I encourage students to engage in a collaborative and co-creative relationship. The course History of Theatre and Scenography, which I began teaching at the Academy of Fine Arts in Łódź at the beginning of 2009, was initially a monographic lecture. After seven years of teaching, I was employed under a contract of employment. Earning the degree of Doctor of Arts led me to the position of Head of the Studio of Theory and Practice of Scenography, and since 2023, I have been teaching the diploma subject Virtual Scenography Design, which I conduct together with MSc Eng. Piotr Kulbicki.

The Studio of Theory and Practice of Scenography includes three theoretical subjects: History of Theatre and Scenography, History of Costume, and Fundamentals of Film Knowledge, as well as practical classes entitled Issues in Theatre Scenography. The subject Issues in Theatre Scenography is a series of original lectures aimed at introducing students of Theatre, Film, and Television Techniques

Rekonstrukcje scen teatralnych dzięki współpracy z Pracownią Cyfrowej Edycji Obrazu 2014/2017 r.

„Zagadnienia Scenografii Teatralnej” to cykl autorskich wykładów mających na celu zapoznanie studentów Technik Teatralnych, Filmowych i Telewizyjnych z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi scenografii teatralnej i filmowej. Zajęcia przekazują zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną z zakresu szeroko pojętego obrazu w przestrzeni wizualnej teatru i filmu. Kolejnym etapem jest realizacja zadań plastycznych inspirowanych omawianymi zagadnieniami scenograficznymi. Studenci mają możliwość indywidualnego tworzenia projektów do spektakli teatralnych, filmów, animacji, performance czy etiu. Dzięki nawiązanej przeze mnie współpracy z Łódzką Szkołą Filmową od 2012 roku studenci mogą odbywać praktyki na planach zdjęciowych, stając się autorami scenografii i kostiumów w filmowych oraz teatralnych projektach studenckich. Zajęcia te pozwalają zdobyć wiedzę o konstrukcji obrazu scenicznego lub kadru filmowego oraz zweryfikować ją w praktyce.

„Historia Teatru i Scenografii” to panel teoretyczny dotyczący chronologii przemian historycznych, kulturowych i cywilizacyjnych wpływających na kształtowanie się strategii scenograficznych. Omawiane są przemiany stylistyczne oraz twórczość dramaturgów, scenografów, malarzy scenicznych, architektów i reżyserów scen teatralnych. Prezentuję twórców najbardziej reprezentatywnych dla danej epoki i zagadnienia. Podstawowym celem nauczania tego przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu architektury budynków teatralnych oraz wpływu idei kulturowych na ich rozwój. Zajęcia obejmują analizę plastyki teatralnej w ujęciu czasowym od starożytności po Wielką Reformę Teatru XX wieku. Studenci zapoznają się z elementami obrazu scenicznego, zdobywając wiedzę teoretyczną i praktyczną. Na zaliczenie studenci opracowują wybrany temat pod kątem teoretycznym oraz wykonują prace dotyczące budynku teatralnego wybranej epoki. Część praktyczna odbywa się w drugim semestrze i polega

to basic concepts related to theatre and film scenography. These classes aim to provide both theoretical and practical knowledge of the broadly understood visual space in theatre and film. The next stage involves completing artistic tasks inspired by the discussed scenographic issues. These classes enable students to individually create projects for theatre plays, films, animations, performances, and short films. Thanks to my cooperation with the Łódź Film School since 2012, students have the opportunity to undertake internships on film sets. Students become authors of scenography and costumes, gaining practical experience in student film and theatre projects. The Issues in Theatre Scenography course allows students to acquire knowledge of constructing stage images and film frames and gives them the chance to test this knowledge in practice.

History of Theatre and Scenography is a theoretical panel covering the history of scenography, providing a general introduction to the chronology of historical, cultural, and civilizational changes influencing the development of scenographic strategies. Subsequently, stylistic transformations and the work of playwrights, scenographers, stage painters, architects, and theatre directors are discussed and analyzed. I mention the most representative creators for each era and topic. The main goal of teaching the History of Scenography is for students to acquire knowledge about the architecture of theatre buildings. During classes, students are introduced to cultural ideas influencing their development. The History of Scenography course includes an analysis of theatrical aesthetics from antiquity to the Great Theatre Reform of the 20th century. The elements of the stage image discussed in class provide students with both theoretical and practical knowledge in theatrical aesthetics. For the final assessment, students develop a selected theoretical topic and create work describing an issue related to a theatre building from a chosen era. The practical part in the second semester involves creating a

na stworzeniu makiety ilustrującej omawiane zagadnienie.

Koncepcja zajęć z „Historii Kostiumu” zakłada przekazanie studentom podstawowej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu plastyki teatralnej i filmowej, w której kostium stanowi integralną całość. Zajęcia opierają się na warsztatowej analizie kostiumów w kontekście historycznym. Studenci w angażujący sposób poddają krytycznej analizie omawiane problemy zarówno z perspektywy teoretycznej, jak i realizacyjnej. Tematyka kostiumu jest lokalizowana w ścisłym związku z semantyką obrazu oraz procesem powstawania filmu i przedstawienia teatralnego, a także powiązana z innymi dziedzinami sztuki i kultury. Przebieg zajęć łączy wykłady z konwersatoriami, podczas których studenci realizują zadania kostiumowe, przygotowują prezentacje materiałów oraz tworzą projekty kostiumów, często zakładające rekonstrukcję historyczną. Indywidualne podejście do projektowania pozwala realizować wizje twórcze za pomocą różnych mediów. Autorskie prezentacje wizualne i praktyczne zadania tworzą klarowny obraz pracy kostiumografa.

„Podstawy Wiedzy o Filmie” to ostatnim przedmiotem w panelu teoretycznym Pracowni jest. Formuła zajęć obejmuje warsztatową analizę filmów w kontekście historycznym i problemowym, wsparte praktycznymi przykładami. Studenci uczą się konstruktywnej krytyki z perspektywy teoretycznej i realizacyjnej. Celem jest rozpoznawanie i interpretowanie zagadnień związanych z koncepcją powstawania obrazu oraz semantyką obrazu filmowego.

Z pasją i zaangażowaniem podchodzę do misji edukacji studentów. Idąc za myślą Zygmunta Baumana, staram się być tłumaczem, a nie prawodawcą. W pracy dydaktycznej łączę wiedzę teoretyczną z praktyką zdobytą podczas wieloletnich doświadczeń zawodowych w filmie i teatrze.

model reflecting the selected topic.

The concept of the History of Costume course assumes conveying basic theoretical and practical knowledge in theatrical and film aesthetics, where costume constitutes an inseparable whole. The classes are also supported by practical knowledge demonstrated through selected examples. The course format is a workshop analysis of costumes presented in a historical context. Participants actively engage in constructive critique of the discussed issue from the perspective of theoretical knowledge and practical challenges. This locates costume issues within the context of image semantics and the process of film and theatre production. Simultaneously, costume is positioned as a field corresponding with many other branches of art and culture. The teaching process involves combined lecture and seminar formats. After discussing drama texts, students complete costume assignments, prepare material presentations, and ultimately design costumes that assume historical reconstruction. The classes encourage an individual approach to project creation, with the possibility of realizing visions using all available media. The authorial visual presentations and practical tasks create a clear picture of the essence of a costume designer's work.

The last subject in the theoretical panel of the Studio of Theory and Practice of Scenography is Fundamentals of Film Knowledge. The course is designed as a workshop analyzing films in historical and thematic contexts. It is also supported by practical knowledge demonstrated through selected examples. Students should be able to critically analyze discussed issues from theoretical and film production perspectives. The course aims to develop students' ability to interpret film concepts related to image creation and to understand the semantics of the film image.

I approach the mission of educating students with passion

W zakresie obowiązków dydaktycznych prowadzę seminaria licencjackie i magisterskie, opiekuję się pracami teoretycznymi oraz, od 2023 roku, praktycznymi pracami dyplomowymi w ramach przedmiotu „Projektowanie Scenografii Wirtualnej”, realizowanego wraz z mgr. inż. Piotrem Kulbickim. Recenzuję prace dyplomowe studentów studiów I i II stopnia — dotychczas zrecenzowałam kilkanaście prac teoretycznych i praktycznych.

W latach 2022/2023 wraz z dr Beatą Marcinkowską, dyrektorką Instytutu Edukacji Artystycznej, podjęłam się modyfikacji specjalności „Techniki Teatralne, Filmowe i Telewizyjne”, wprowadzając dodatkowe zajęcia warsztatowe z zakresu charakteryzacji, sztuki operatorskiej oraz modelarstwa. Dzięki tym zmianom program stał się bardziej atrakcyjny dla studentów specjalności.

Obecnie jestem powołana do zespołu tworzącego nowy kierunek „Scenografia” wraz z prof. Ewą Bloom-Kwiatkowską oraz dr Wojciechem Salonim Marczewskim.

and commitment. Following Bauman's thought, I strive to be a translator rather than a legislator. My teaching is guided by both theoretical knowledge and practical experience gained through many professional experiences in film and theatre.

Within my teaching duties, I supervise bachelor's and master's seminars. Since 2023, I have begun working with practical diploma projects by leading the subject Virtual Scenography Design together with MSc Eng. Piotr Kulbicki. I review diploma theses of first- and second-cycle students and have evaluated several theoretical and practical works.

In the academic year 2022/2023, together with Dr. Beata Marcinkowska, Director of the Institute of Artistic Education, I undertook a modification of the Theatre, Film, and Television Techniques specialization by introducing additional workshops in makeup, cinematography, and modeling. Thanks to these changes, the program has become more attractive for students of this specialization. Currently, I am appointed to the team creating the new Scenography program, together with Prof. Ewa Bloom Kwiatkowska and Dr. Wojciech Saloni Marczewski.

2019.04.2012.
 JSW ASP W ŁODZI
 WERNISAŻ: GODZ. 12:00

**P
 RZ
 WY
 ESTO
 RZE
 BR
 Ń
 AŻNI**

**EWABŁASZCZYŃSKA
 KATARZYNA LECH
 EDYTA MORAWSKA
 ANNA ROMAN
 KATARZYNA ŚWISTEK
 BARBARA MALINKA
 AGATA WALINOWICZ
 OPIEKA ARTYSTYCZNA:
 MGR JUSTYNA CIEŚLIK-PŁUSA**

Wydział Sztuk Wizualnych ASP w Łodzi
 prezentuje scenograficzne dokonania
 studentów drugiego i trzeciego roku
 Technik Teatralnych, Filmowych i Tv.

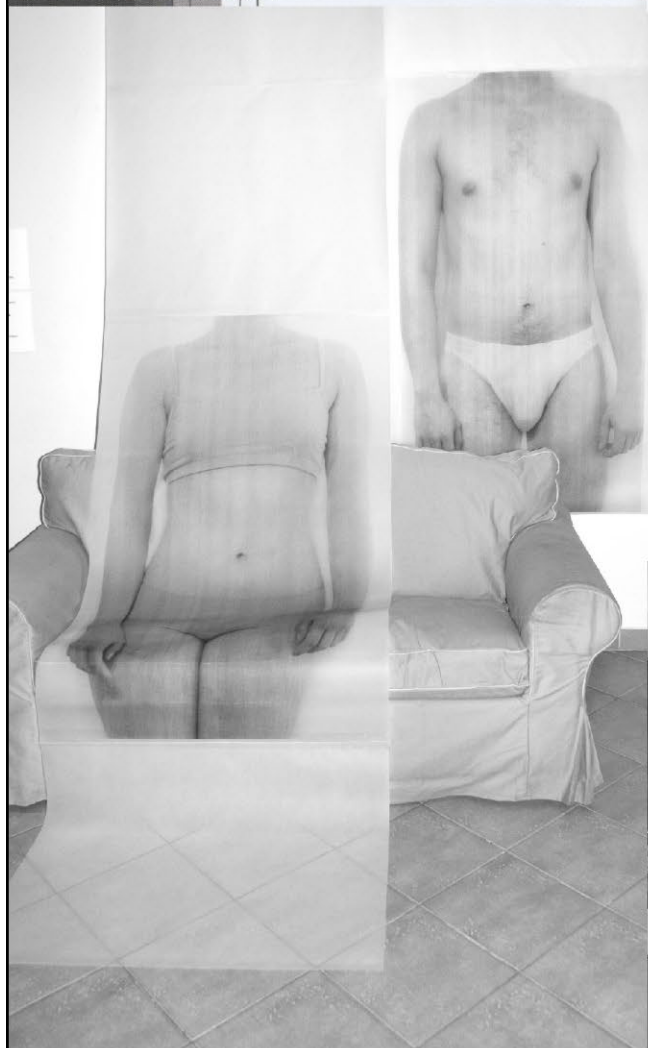
Dokumentacja powstałych realizacji
 przybliży różnorodność
 i wielowymiarowość scenografii - od
 teatralnej, poprzez filmową i
 animacyjną. Ukazuje nie tylko stronę
 dekoracyjną i estetyczną tej
 dziedziny, ale również jej podstawową
 funkcję, jaką jest kreacja przestrzeni.

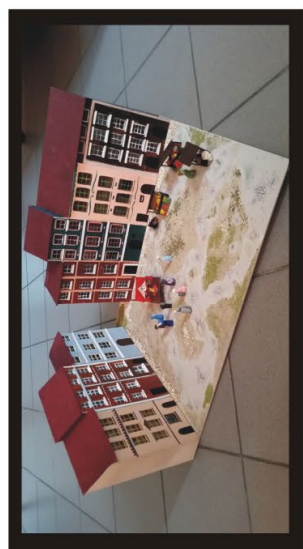
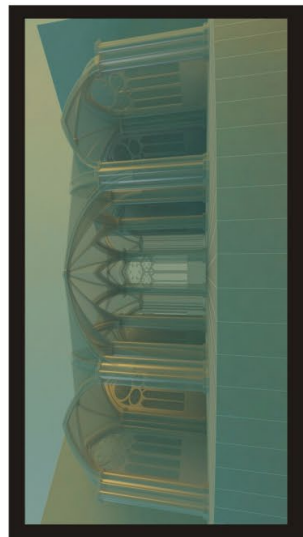

Plaster
 www.plasterlodz.pl

XII Festiwal
 Nauki, Techniki i Sztuki

WNĘTRZE studia limbo

KOSTIUM dla akrobacji

OGNI 200 PLN

BALETY

OGNI 200 PLN

OGNI 200 PLN

OGNI 200 PLN

OGNI 200 PLN

OGNI 200 PLN

OGNI 200 PLN

OGNI 200 PLN

OGNI 200 PLN

OGNI 200 PLN

OGNI 200 PLN

OGNI 200 PLN

OGNI 200 PLN

OGNI 200 PLN

OGNI 200 PLN

OGNI 200 PLN

OGNI 200 PLN

OGNI 200 PLN

OGNI 200 PLN

OGNI 200 PLN

OGNI 200 PLN

OGNI 200 PLN

OGNI 200 PLN

OGNI 200 PLN

OGNI 200 PLN

OGNI 200 PLN

OGNI 200 PLN

OGNI 200 PLN

OGNI 200 PLN

OGNI 200 PLN

OGNI 200 PLN

OGNI 200 PLN

OGNI 200 PLN

OGNI 200 PLN

OGNI 200 PLN

OGNI 200 PLN

OGNI 200 PLN

OGNI 200 PLN

OGNI 200 PLN

OGNI 200 PLN

OGNI 200 PLN

OGNI 200 PLN

OGNI 200 PLN

OGNI 200 PLN

ĆWICZENIA
Zagadnienia scenografii
ćwiczenia praktyczne realizowane
przez studentów w latach 2010/2015.

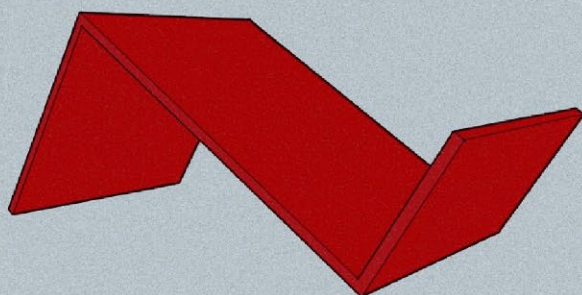
Zagadnienia scenografii
praktyki studenckie: realizacja scenografii SE-MA-FOR
min: serial "Zajaczek Paruszek".

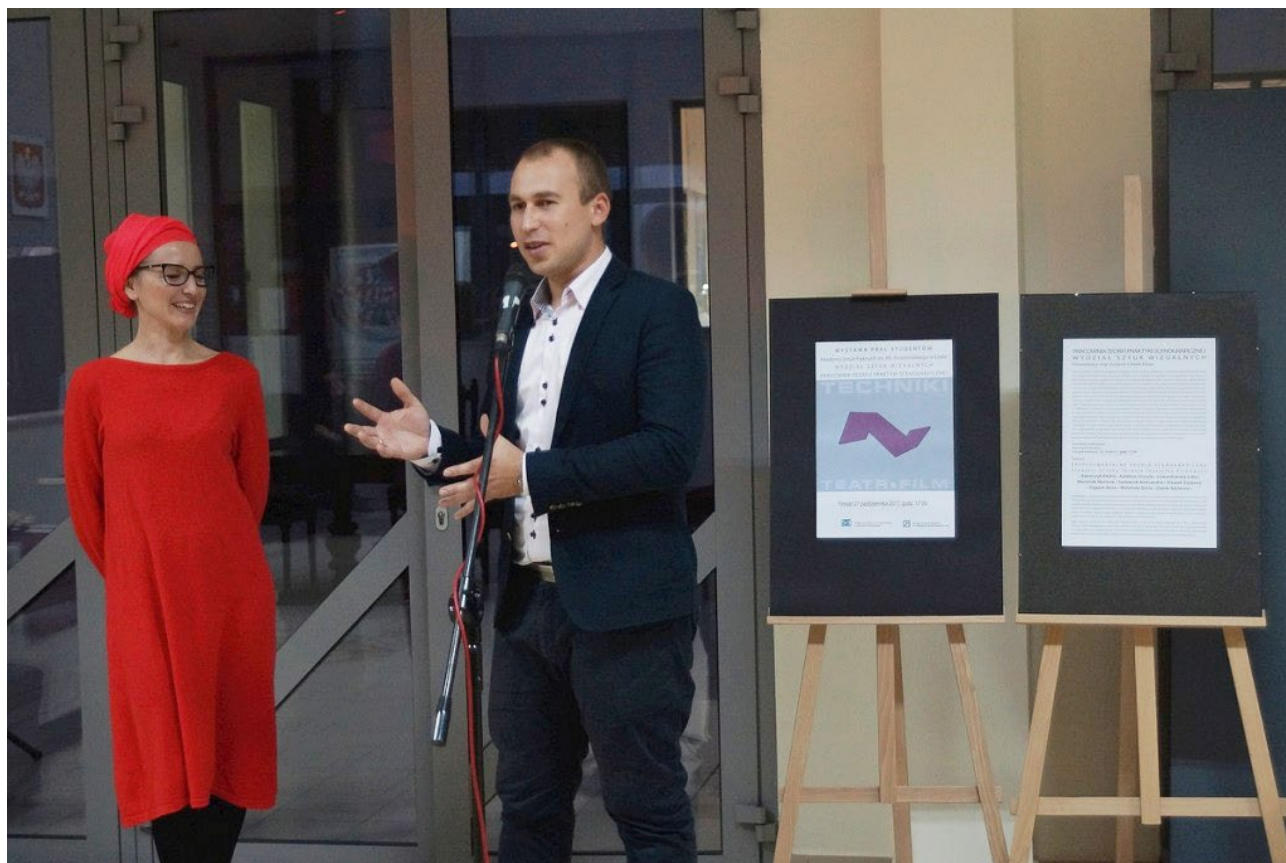

Galeria OGRÓD SZTUKI zaprasza na wystawę prac

**Studentów Akademii Sztuk Pięknych
im. Władysława Strzemińskiego
Wydział Sztuk Wizualnych
Pracownia Teorii i Praktyki Scenograficznej**

TECHNIKI

Wystawa prac studentów w Radomiu

Wycieczka ze studentami do Teatru Wielkiego w Łodzi

Efekty zajęć ze studentami

Na przedmiocie scenografia wirtualna studenci realizują projekty scenograficzne z wykorzystaniem nowoczesnych technologii immersyjnych. Kluczowym elementem jest przeniesienie zaprojektowanych przestrzeni do świata cyfrowego, umożliwiające odbiorcy pełne doświadczenie scenografii w wirtualnej rzeczywistości. Prezentowana część praktyczna powstała z wykorzystaniem prywatnego sprzętu jednej ze studentek, co podkreśla zaangażowanie i niezależność twórczą uczestników pracowni.

In the Virtual Set Design Studio, students develop scenographic projects using advanced immersive technologies. A key aspect is the transition of designed spaces into the digital realm, allowing viewers to fully experience the scenography through virtual reality. The practical part presented here was created using the private equipment of one of the students, highlighting the participants' creative independence and commitment.

Plener Malarski ASP

projekt pod
Murzasichle, Polska

czas

19 lipca 2023 roku

Miejscem pleneru było Podhale – region charakteryzujący się unikalną i interesującą kulturą, sztuką oraz folklorem. Studenci uczestniczyli w wykładach:

1. Impresjoniści – pierwsi malarze w plenerze.
2. Land art i zagadnienia sztuki postmodernistycznej.
3. Warsztat artysty współczesnego – zagadnienia performance i ready made.

Elementem inspiracji były również spotkania z twórcami architektury zakopiańskiej, takimi jak Jan Karpiel Bułeczka oraz Bartosz Łukaszczyk „Zbójnik”. W założenia pleneru wpisane były także wizyty w Willi pod Jedłami, Galerii Hasióra i Teatrze Witkacego. Odbiliśmy również wędrowkę na Rusinową Polanę w poszukiwaniu inspiracji do szkiców malarskich. Poszczególne wykłady oraz wszystkie działania terenowe stanowiły punkt wyjścia i inspirację do pracy twórczej. Przyczyniły się one do realizacji dzieł w oparciu o różnorodne formy wypowiedzi wizualnej.

Każdy uczestnik wykonał szkice w plenerze oraz szkice inspirowane twórczością poznanych artystów zakopiańskich. Studenci stworzyli również Pracownię Portretu Stanisława Ignacego Witkiewicza. Każdy uczestnik zrealizował – według wyboru – formę ready made lub performance. Obiekty i działania zostały zdigitalizowane, a wiele z nich autorzy udostępnili na własnych profilach internetowych.

Na zakończenie pleneru studenci zaprezentowali swoje prace podczas wspólnego spotkania, tworząc galerię dostępną dla mieszkańców Murzasichla.

The plein-air workshop took place in Podhale – a region distinguished by its unique and fascinating culture, art, and folklore. Students participated in lectures on the following topics:

1. Impressionists – the first plein-air painters.
2. Land art and issues of postmodern art.
3. The contemporary artist's workshop – topics in performance and ready-made art.

An important element of inspiration came from meetings with prominent creators of Zakopane-style architecture, including Jan Karpiel Bułeczka and Bartosz Łukaszczyk, known as “Zbójnik.” The program also included visits to culturally significant sites such as the Villa “Pod Jedłami,” the Hasiór Gallery, and the Witkacy Theatre. A mountain hike to Rusinowa Polana provided an opportunity to seek inspiration for artistic sketches. The lectures and accompanying activities served as points of departure and inspiration for the students' creative work. They enabled the development of artworks expressed through diverse visual forms. Each student produced plein-air sketches, as well as works inspired by the art and traditions encountered during the trip. A temporary “Stanisław Ignacy Witkiewicz Portrait Studio” was also established by the participants as part of the experience.

Each participant also created either a ready-made object or a performance piece. The resulting artworks were digitized, and many students shared them through their personal online platforms. At the end of the workshop, a final presentation of the artworks was held, along with a pop-up gallery of student works, which was viewed by the local community of Murzasichle.

Codziennie odbywały się dwa spotkania z udziałem wszystkich uczestników: poranne korekty o godzinie 10:00 połączone z wykładem oraz popołudniowe korekty o 17:00 zakończone warsztatem. W ciągu dnia studenci pracowali w plenerze lub uczestniczyli w wyjazdach do Zakopanego:

- Teatr Witkacego, Galeria Hasióra,
- Willa pod Jedłami i Muzeum Zakopiańskie,
- Wędrówka górską na Rusinową Polanę.

Wieczorami wybieraliśmy się na koncerty kapel podhalańskich lub kontynuowaliśmy pracę twórczą w Pracowni Portretu Witkacego.

Odbyła się publiczna prezentacja prac studentów, połączona z ich wspólnym omówieniem. Każdy uczestnik przygotował szkice malarskie i rysunkowe, jedną pracę rysunkową lub malarską w większym formacie oraz performance lub obiekt typu ready made.

The daily schedule included two group sessions: morning critiques at 10:00 a.m. combined with lectures, and afternoon critiques at 5:00 p.m. followed by hands-on workshops. During the day, students painted outdoors or participated in group outings to Zakopane, which included visits to the Witkacy Theatre, the Hasiór Gallery, the Villa “Pod Jedłami,” the Zakopane Museum, and a hike to Rusinowa Polana.

In the evenings, the group attended concerts of Podhale folk music or continued creative work in the Witkacy Portrait Studio. The workshop concluded with a public presentation of the students’ work and a collective discussion of their achievements. Each student completed plein-air and studio sketches, one large-format drawing or painting, and a performance or ready-made piece.

Rozświetleni w czarnym teatrze

miejsce

Manufaktura, Łódź

czas

10 lutego 2017 rok

Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Konstantynowie Łódzkim rozpoczęła się już w 2002 roku podczas stażu artystycznego i od tamtej pory miała charakter cykliczny i rozwijający się.

Powrót do tej owocnej relacji nastąpił w 2017 roku wraz z realizacją projektu scenograficznego do spektaklu „Rozświetlen w czarnym teatrze”, który miał swoją premierę 10 lutego w przestrzeni Manufaktury – jednym z najbardziej rozpoznawalnych punktów na kulturalnej mapie Łodzi.

Spektakl spotkał się z dużym uznaniem publiczności dzięki swojej innowacyjnej formie, wykorzystaniu nowoczesnych środków wyrazu wizualnego oraz połączeniu światła, przestrzeni i ruchu. Koncepcja scenograficzna odwoływała się do zmysłów i emocji, tworząc spójną warstwę wizualną dla opowieści budowanej światłem i gestem.

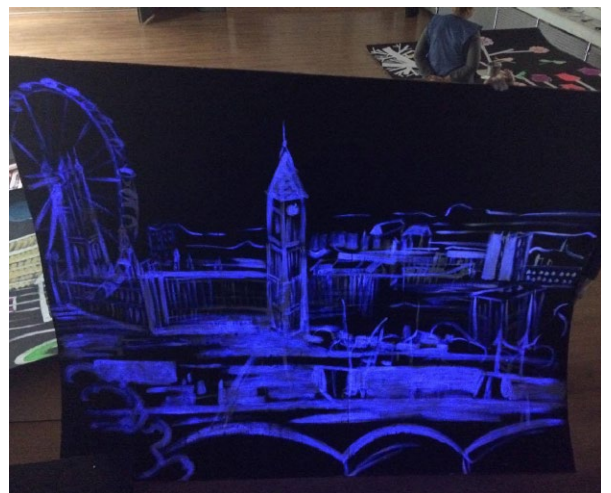
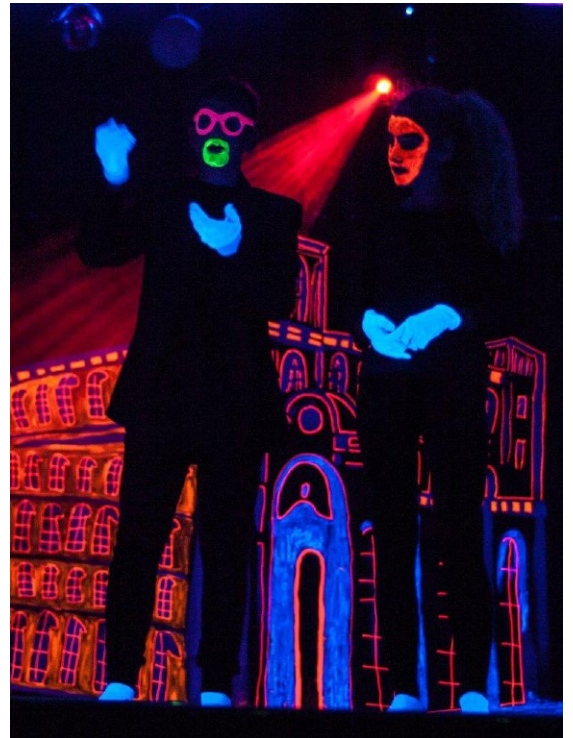
Projekt był świadectwem twórczego powrotu do instytucji, która przez lata wspierała rozwój młodych artystów i konsekwentnie realizuje ambitne wydarzenia kulturalne w regionie.

My collaboration with the Municipal Cultural Centre in Konstantynów Łódzki began in 2002 during an artistic internship and evolved over the years into a recurring creative relationship.

In 2017, I returned to this dynamic and supportive institution by creating the set design and visual concept for the multimedia performance “Theatre of Light”, premiered on February 10 at Manufaktura, a landmark cultural venue in Łódź.

The performance received enthusiastic feedback from audiences due to its innovative format, creative use of light and space, and the emotional depth achieved through visual storytelling. The scenography was designed to stimulate the senses and complemented the narrative built from light, movement, and sound.

This project marked both a continuation and a renewal of my artistic dialogue with the institution, which has long played a key role in fostering young talent and producing bold, high-quality cultural events in the region.

Instalacja *Skażeni* Międzynarodowy Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych

miejsce

Manufaktura, Łódź

czas

4 V 2017 rok

współpraca

studenci I i II roku

Technik Teatralnych Filmowych
i Telewizyjnych

Autorska instalacja składająca się z 30 monumentalnych figur o wysokości 180 cm, wykonanych z kostiumów ochronnych przypominających odzież radioaktywną. Rękawice i fragmenty rękawów pokryto czerwonym pigmentem, przywołującym na myśl krew – symbol przemocy, ofiary, ale i rewolucji. Każdy manekin zawierał na klatce piersiowej cytaty inspirowane myślą awangardową. Konstrukcje umieszczono na ręcznie spawanych metalowych stelażach. Figury, tworząc zwartą formację, przypominały protestującą grupę lub „straż przednią” – wizualną metaforę awangardy jako ideowego frontu. Ustawione w przestrzeni handlowej, tworzyły dysonans wobec otaczającej je rzeczywistości konsumpcyjnej.

Założenia koncepcyjne:

Instalacja stawiała pytania o tożsamość współczesnej awangardy, sens buntu w dzisiejszym świecie i kondycję sztuki po wielkich manifestach XX wieku. Każda figura była nośnikiem indywidualnego „śladu” – wspomnienia, pytania lub dezorientacji. Razem tworzyły zbiorowy portret artysty jako świadka i uczestnika przemian.

Cytaty z recenzji Marty Motyl:

„Dzieło *Skażeni* awangardą bliskie jest surrealizmowi sposobowi rozumowania. (...) Sztuka przywodziła ze swoimi problemami na teren pełen rzeczy powielonych. Podstawiła tam własnych agentów, którzy naśladują to powielanie. (...) Na piersiach ‘manekinów z Czarnobyla’ znajdują się cytaty dotyczące roli artysty i granic sztuki.”

An original large-scale installation composed of 30 life-size figures (180 cm tall), made from modified radioactive-style protective suits. Gloves and parts of the sleeves were painted in red to evoke the symbolism of blood – a sign of violence, sacrifice, or revolutionary energy. Each mannequin bore a quote on its chest referring to avant-garde thought.

The figures were mounted on hand-welded steel stands. Arranged together as if in protest, the group symbolised a “vanguard” – the ideological front line of art. Positioned in a commercial space, the figures challenged the aesthetics of consumerism and mass reproduction.

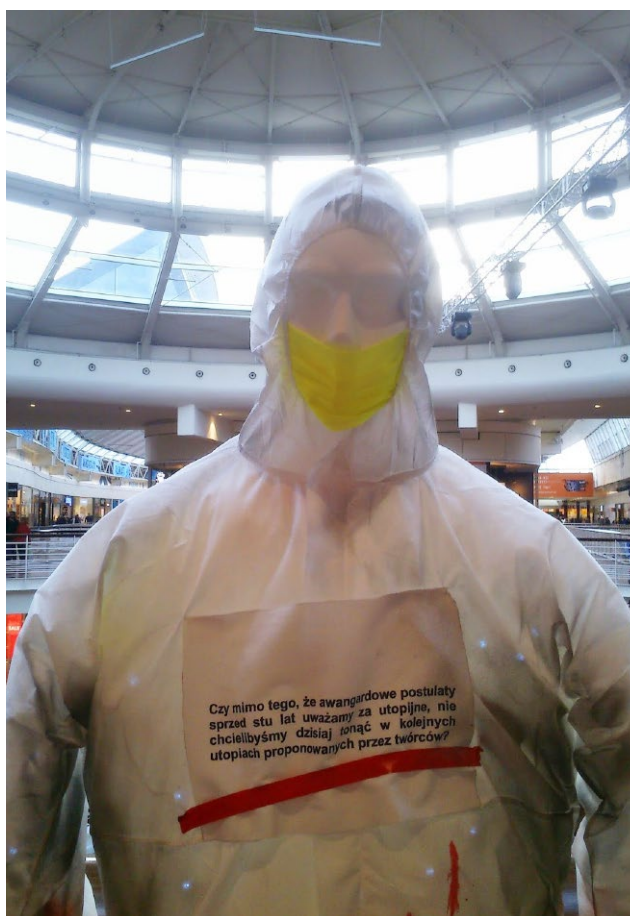
Concept:

The installation posed questions about the legacy of the avant-garde and the need for artistic revolt today. Each figure contained a unique inner “trace” of the past, confusion or loss – suggesting a search for new directions amid chaos. As a whole, the work became a collective portrait of the artist as a critical observer and visionary.

Excerpt from Marta Motyl’s review:

“Contaminated by the Avant-garde resembles surrealist reasoning and refers to Dadaism and Marcel Duchamp’s ideas. (...) Art invaded a space of mass-produced goods and sent its own agents, mimicking the repetition of commodities. The ‘mannequins from Chernobyl’ wear slogans about the artist’s role and the boundaries of art.”

zdjęcia powyżej autorstwa Marty Motyl

photos above by Marty Motyl

Instalacja *Niebezpiecznie jest schodzić ze sceny* Międzynarodowy Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych

miejsce

Manufaktura, Łódź

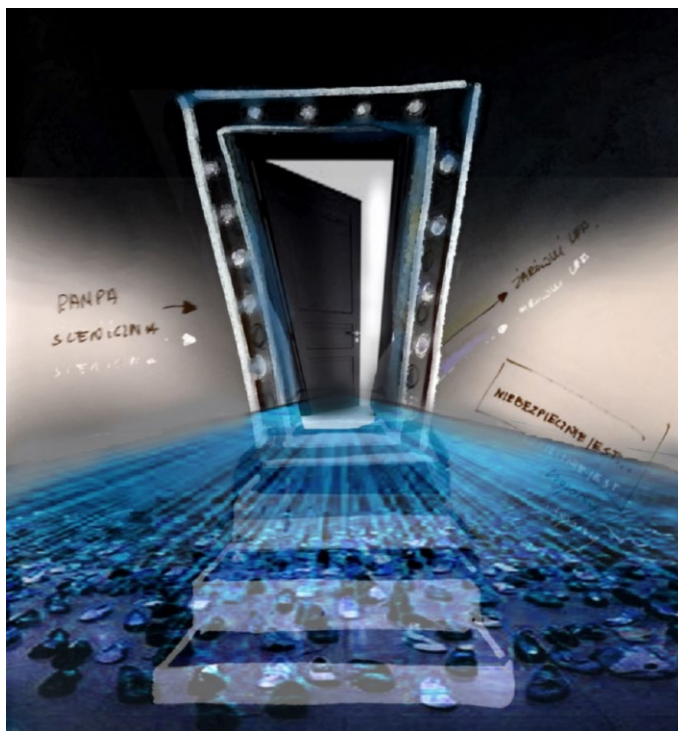
czas

1 III - 2 IV 2018 rok

współpraca

studenci I i II roku

Technik Teatralnych Filmowych
i Telewizyjnych

Instalacja przestrzenna, inspirowana tematem festiwalu „Niebezpiecznie jest schodzić ze sceny”, stanowi refleksję nad statusem artysty, jego tożsamością sceniczną i społeczną. Odwołuje się do słów profesora Sławomira Świontek i do legendy o świętym Genezjuszu – aktorze, który porzucił wyuczoną rolę, by wygłosić własny, prawdziwy tekst. To symboliczny akt odwagi i przełamania granicy między rolą a osobą.

Instalacja składała się z symbolicznych schodów z butów, prowadzących w głąb przestrzeni handlowej, obok komercyjnych sieciówek. Setki par zużytego obuwia, układały się w tłum bez twarzy – widzowie lub aktorów po zejściu ze sceny. Każda para niosła osobną historię. Gdzie zmierzają, gdy gasną światła? Co dzieje się z artystą, kiedy schodzi ze sceny – i czy może sobie na to pozwolić? Centralnym punktem była drewniana rampa i drzwi, umieszczone w osi instalacji. Widz mógł stanąć na progu – dokładnie tam, gdzie w teatrze starożytnym znajdowała się Porta Regia, główne wrota sceny. To gest zaproszenia do przekroczenia granicy pomiędzy realnością a fikcją, życiem i grą, aktorstwem i byciem sobą.

Buty – delikatnie zabezpieczone taśmą, by nie zginęły – symbolizowały kruchość egzystencji poza sceną, zagubienie w świecie, który nie oferuje jasno wyznaczonej roli. Instalacja stała się otwartą metaforą przejścia, decyzji, odwagi i odpowiedzialności, jakie niesie wybór artystycznej drogi.

Ponowna odsłona: pt.: „Noc marzycieli Aktywacja marzeń”, Teatr Powszechny w Łodzi, Noc Muzeów 19. 05.2018 r.

The installation “It Is Dangerous to Leave the Stage” was created in response to the festival’s guiding theme and drew inspiration from the words of Prof. Sławomir Świontek, a distinguished drama theorist and literary scholar. He referenced the legend of Saint Genesius, a Roman actor who, in a moment of revelation, abandoned his rehearsed lines to speak his own truth—sacrificing everything to be authentic.

Installed in the commercial space of Manufaktura, the project consisted of a path made of worn shoes—hundreds of them, arranged to form symbolic steps, stretching into the heart of the shopping center. Their presence evoked the traces of those who have walked before: actors leaving the stage, viewers lost in anonymity, individuals navigating a world without scripted roles. Where do they go once the lights go out? What remains of an artist once they exit the stage? At the center stood a wooden ramp with a door—an invitation to stand, to pause, to reflect. The structure echoed the Porta Regia, the central gate of ancient theatre stages, through which kings and heroes once entered. In this contemporary reinterpretation, anyone could step through, confronting the boundary between life and performance, identity and role.

The shoes, lightly secured for safety, became fragile symbols of disorientation and transience, suggesting both the passage of time and the uncertain path of the artist beyond the frame of performance. The installation offered a space for contemplation about artistic courage, vulnerability, and the enduring tension between presence and disappearance.

Restaged as: “Night of Dreamers. Activation of Dreams”, Powszechny Theatre in Łódź, Museum Night, May 19, 2018

"NIEBEZPIECZNIE JEST ZEJŚĆ ZE SCENY"

PROJEKT INTERAKTYWNEJ INSTALACJI
JUSTYNA CIEŚLIK-PŁUSA

Instalacja *Publiczność*
Międzynarodowy Festiwal
Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych

miejsce

Manufaktura, Łódź

czas

8 III 2019 rok

Autorska instalacja „Publiczność” powstała jako głos w dyskusji o roli widza w procesie teatralnym i społecznej dynamice spektaklu. Projekt zrealizowany został w przestrzeni publicznej Manufaktury podczas Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych – w ramach edycji poświęconej właśnie widzowi.

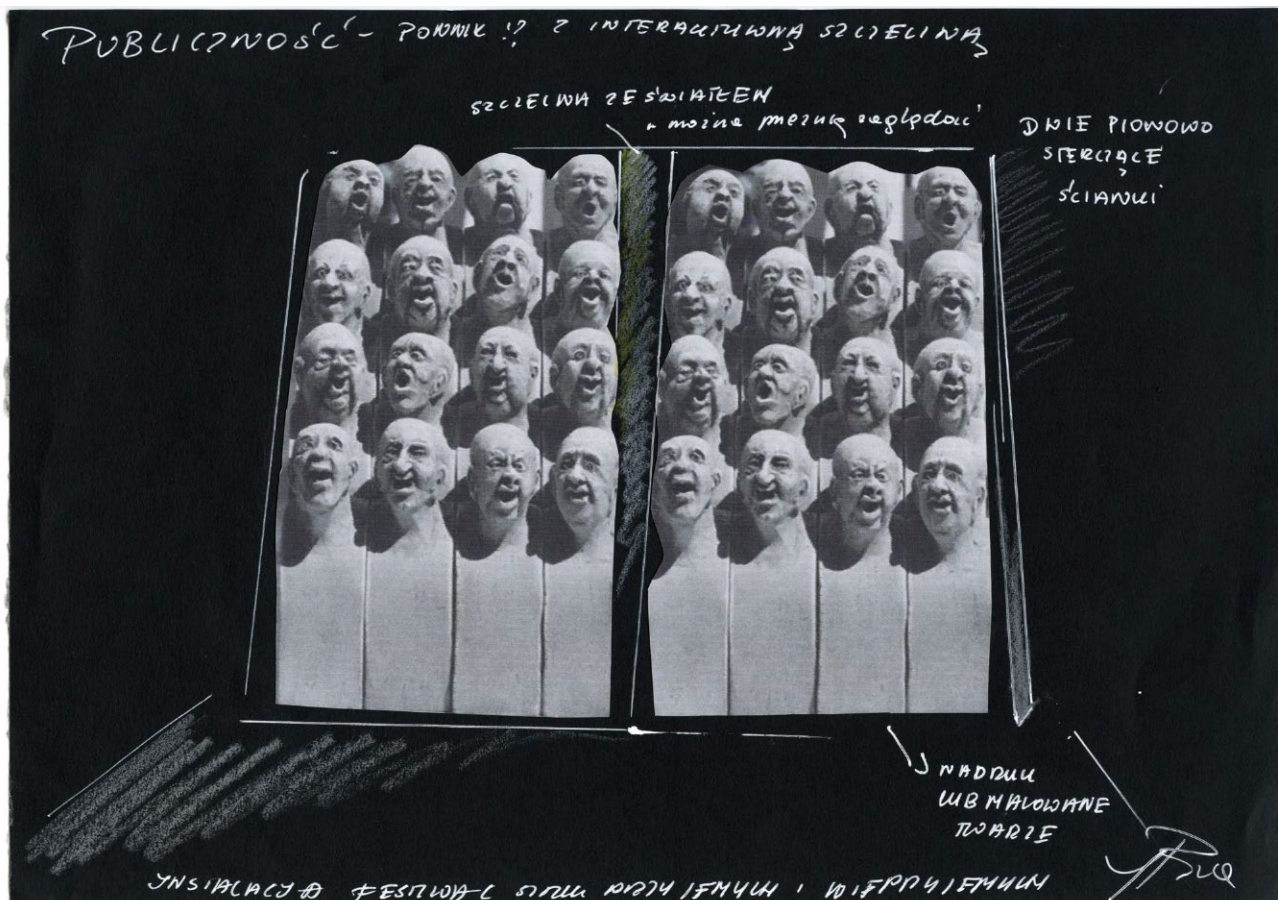
Instalacja opierała się na odwróceniu relacji: widz–spektakl, stawiając odbiorcę w centrum uwagi. Głównym motywem była twarz w symbolicznym grymasie – reakcja na własne odbicie i na obecność innych. Publiczność przyglądała się sobie nawzajem, stając się jednocześnie częścią ekspozycji. Każdy mógł wejść za przezroczyste płaszczyzny z nadrukowanymi wizerunkami twarzy, wpisując się w wspólnotowy obraz zbiorowego odbiorcy. Instalację tworzyły dwie przezroczyste ściany, symbolizujące podziały – scenę i widownię, a zarazem granice obecne w przestrzeni publicznej. Między nimi znajdowała się szczelina – pęknięcie, uchylone wrota, zachęcające widzów do przekroczenia symbolicznej bariery i zajęcia stanowiska: aktywnie czy biernie uczestniczyć w kulturze?

Pomimo monumentalności, konstrukcja nie przytłaczała – przezroczysty materiał podkreślał ulotność i emocjonalność spotkania teatralnego, a zarazem zmiękczał twarde granice, zapraszając do refleksji nad społeczną rolą publiczności.

The original installation “Audience” was created as a reflection on the shifting dynamics between spectators and performance. Designed for the public space of Manufaktura during the International Festival of Pleasant and Unpleasant Arts, the work explored the emotional and symbolic role of the viewer within theatrical and social structures.

The concept reversed the traditional relation between the viewer and the stage. At its center was a face frozen in symbolic grimace—a reaction to one’s own reflected image and to others. The audience was both the observer and the observed, invited to step behind translucent surfaces printed with faces, and in doing so, to become part of a shared image of collective spectatorship. The installation was formed by two transparent walls, representing public divisions—stage vs audience, self vs other. Between them, a narrow crack symbolized an opening, a subtle invitation to cross the boundary and choose one’s level of engagement: passive or active participation in the cultural sphere.

Despite their size, the structures remained light and ethereal, made of transparent material. This emphasized the emotional fragility and temporality of the theatrical experience, while softening rigid divisions and encouraging personal reflection on the role of the spectator.

załącznik 2b / attachment 2b

XXV MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL SZTUK PRZYJEMNYCH I NIEPRZYJEMNYCH

Publiczność

DYREKTOR ARTYSTYCZNY: EWA PILAWSKA
TEATR POWSZECHNY W ŁODZI

PUBLICZNOŚĆ – INSTALACJA

Od 8 marca, Manufaktura, ul. Karskiego 5

Instalacja w przestrzeni miejskiej – usytuowana w galerii handlowej Manufaktury – została zrealizowana przez Justynę Cieślik-Plusę we współpracy z Teatrem Powszechnym w Łodzi, studentami ASP im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi i fotografem Adamem Słowikowskim.

Instalacja „Publiczność” opiera się na odwróconej relacji spektakli-widz. Podobnie jak w teatrze, publiczność odgrywa tu rolę kluczową. W centrum uwagi odbiorcy znajduje się twarz uchwycona w symboliczny sposób w grymasie spowodowanym reakcją na swój odbity wizerunek. Widownia przygląda się sobie i jednocześnie przegląda w sobie nawzajem. Niczym w teatrze, kiedy to obserwując sceniczne wydarzenia identyfikuje się z postaciami. Jednocześnie każdy może stać się częścią instalacji, zajmując pozycję za przezroczystymi płaszczyznami pokrytymi wizerunkami twarzy i wpisując się w ten sposób we wspólnie tworzony obraz publiczności. Odbiorcom instalacji towarzyszą więc te same dylematy, co teatralnej widowni. Jej udziałem staje się decyzja jaki sposób zaangażowania wybrać – czy zachować aktywną czy bierną postawę?

Instalację tworzą ściany, symbolizujące istniejące w przestrzeni publicznej podziały. Wydają się one zbyt wyraźne i trwałe, by móc je pokonać. A jednocześnie odpowiadają klasycznemu podziałowi na scenę i widownię. Instalacja wchodzi w dyskurs z tym faktem, podważając klasyczne podziały. Pomiędzy ścianami znajduje się pęknięcie – szczelina, która otwiera lekko uchylone wrota, zachęcające do wejścia w głąb, odkrycia, co się tam znajduje i przekroczenia granicy.

Ściany mimo swej wielkości nie przytłaczają – celowo stworzone zostały z przezroczystego materiału, nadającego im lekkość, a jednocześnie wizualizującego chwilowość, emocjonalność, które tak bliskie są naturze ludzkiej. Kontrast konkretnego i zmiękczenie go przez materię woalu – zaciera ją twardo postawioną granicę. Jeśli nie wykorzystasz, poprawcie chociaż: granicę.

JUSTYNA CIEŚLIK-PLUSA – ukończyła Akademię Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi dyplomem z malarstwa u prof. Włodzimierza Stelmaszczyka oraz dyplomem w Pracowni Multimediów prof. Wiesława Karolaka. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Kulturoznawstwo specjalizacja Teatrologia. Prowadzi zajęcia z historii teatru i scenografii, zagadnień scenografii i kostiumu, oraz historii kostiumu na Wydziale Sztuk Wizualnych. Jest czynnym kostiumografem, pracującym na planach filmowych. Doświadczenie scenograficzne i kostiumograficzne zdobyła również realizując spektakle muzyczne Studia Piosenki Śródmiejskiego Forum Kultury w Łodzi. Justyna Cieślik-Plusa współpracuje z PWSFTiT w Łodzi oraz alternatywnymi grupami teatralnymi. Wspiera działalność fundacji na rzecz rozwoju twórczości młodzieży. Prowadzi warsztaty i realizuje autorskie projekty artystyczne.

Projekt instalacji/Installation project

Instalacja *O Teatr!* Międzynarodowy Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych

miejsce

Manufaktura, Łódź

czas

marzec 2020 rok

W ramach jednej z edycji Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych, odbywającego się pod hasłem „O Teatr?”, stworzyłam autorską instalację przestrzenną prezentowaną w przestrzeni publicznej Manufaktury w Łodzi. Projekt był efektem współpracy ze studentami kierunków technik teatralnych oraz z Andrzejem Cieślikiem i Bartkiem Fiałkowskim.

Festiwal pod kierownictwem Ewy Pilawskiej otworzył dyskusję o istocie teatru – zarówno jako instytucji, jak i uniwersalnej, głęboko zakorzenionej potrzeby człowieka do tworzenia i odbierania sztuki żywej. Moja instalacja stała się wizualną i przestrzenną odpowiedzią na pytania, które stawiają sobie twórcy teatru.

Punktem wyjścia była refleksja nad *hic et nunc* teatru – jego istotą bycia „tu i teraz”. To właśnie widz, jego obecność i uważność konstituuje sens przekazu teatralnego. Instalacja miała więc zatrzymać odbiorcę, zaprosić go do refleksji i stać się przestrzenią doświadczenia – nie tylko estetycznego, ale też intelektualnego.

Elementem centralnym była głowa antyczna – rozdzielona ekspresją barw – niczym teatralna wyrocznia, symbol dialogu pomiędzy przeszłością a współczesnością teatru. Poduszki rozmieszczone w przestrzeni prowokowały do zatrzymania się, zajęcia miejsca, przeczytania fragmentów tekstów i zadania sobie pytania: „O Teatr?” – nasz teatr?”

Instalacja była próbą wizualnego przełożenia odpowiedzialności, jaką niesie widz – to bowiem jego obecność i refleksja współtworzą teatr i jego przyszłość.

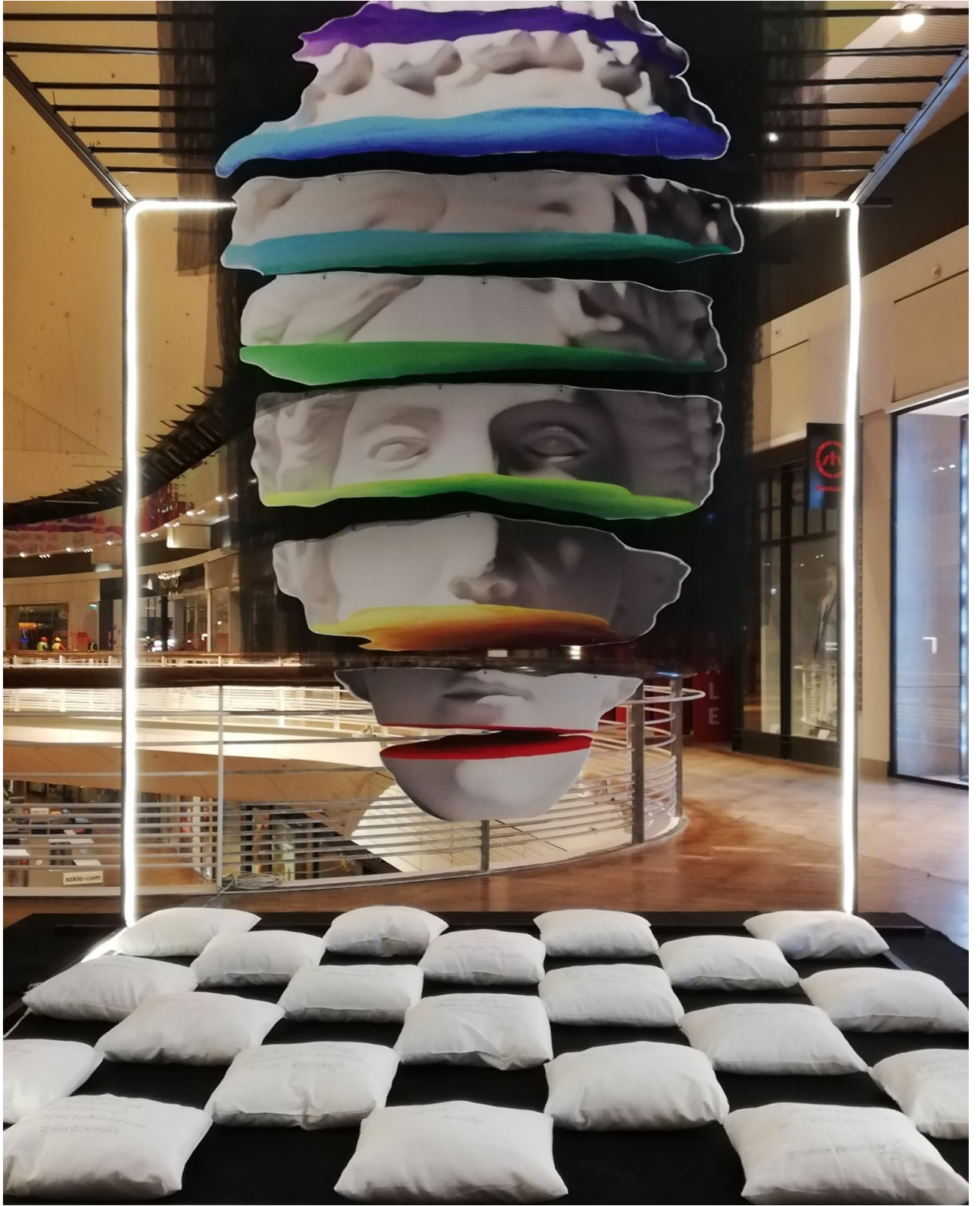
As part of the International Festival of Pleasant and Unpleasant Arts, held under the thought-provoking theme “O Teatr?” (About Theatre?), I created a site-specific, authorial spatial installation, exhibited in the public space of Manufaktura in Łódź. The work was developed in collaboration with students of technical theatre studies as well as artists Andrzej Cieślik and Bartek Fiałkowski.

The festival, curated by Ewa Pilawska, opened a wider discussion on the nature of theatre – not only as an institution, but also as a deeply rooted human need for storytelling, presence, and artistic encounter. My installation served as a multidimensional, visual and spatial response to the questions posed by theatre-makers.

The core of my concept was a reflection on the *hic et nunc* of theatre – its unique condition of happening “here and now.” The presence and attention of the viewer are what ultimately bring the theatre into being. The installation aimed to momentarily interrupt the everyday, inviting participants to pause and engage in a quiet yet meaningful act of contemplation.

A central element was an ancient head divided by expressive colours – acting as a kind of theatrical oracle, a symbolic figure echoing the dialogue between antiquity and the contemporary theatre world. Pillows scattered throughout the space subtly encouraged viewers to sit, reflect, read selected texts and pose the question to themselves: “About theatre? Our theatre?”

The installation sought to highlight the responsibility of the audience – as it is their presence and reflection that truly co-create the theatre and determine its future.

Cykl filmów pt. Rozmowa z Mistrzem

czas

lata 2021– 2025

Cykl filmów „Rozmowa z Mistrzem” to artystyczno-dokumentalna podróż śladami wybitnych osobowości Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi – profesorów, którzy wciąż pamiętają nauki Władysława Strzemińskiego i są żywym świadectwem historii tej wyjątkowej uczelni.

W filmach występują m.in. prof. Jerzy Treliński, prof. Ryszard Hunger, prof. Włodzimierz Stelmaszczyk oraz prof. Lesław Miśkiewicz – artyści i pedagodzy, których twórczość i postawa akademicka kształtowały kolejne pokolenia. Rozmowy prowadzi dr Justyna Cieślik-Dąbrowska – artystka, teatrolog i wykładowczyni ASP w Łodzi.

„Jako spadkobiercy naszych mistrzów chcemy uchronić od zapomnienia ich osobowości i dorobek twórczy. Ich pamięć to niewyczerpana księga wspomnień i cytatów. Rozmowa z nimi przed kamerą to ostatnia szansa i wielki zaszczyt. Cykl ten pozwala pokazać szerszej publiczności, jak wielkich mistrzów skrywa nasz kraj”
– dr Justyna Cieślik-Dąbrowska

Filmy niosą ze sobą idee i postawy reprezentowane przez bohaterów: koncepcję „fermentu” artystycznego prof. Ryszarda Hungera, inżynierię obrazu i fascynację technologią prof. Lesława Miśkiewicza, myślenie conceptualne i graficzne prof. Jerzego Trelińskiego, czy filozoficzną refleksję i krytykę rzeczywistości w ujęciu prof. Włodzimierza Stelmaszczyka. To zapis ostatniego pokolenia mistrzów, którzy całe życie poświęcili nauczaniu i twórczemu dziedzictwu.

O realizacji filmowej

Koncepcja filmu oparta jest na twórczości bohaterów i linearnie prowadzonych rozmowach – w przestrzeniach ASP, w pracowniach oraz w ich prywatnych domach. Celem realizatorów było stworzenie obrazu, który stanie się wizualnym ekwiwalentem osobowości i charakteru artysty. Kadry zostały zaprojektowane tak, aby ekspresyjnie oddać obecność rozmówcy – by same obrazy opowiadały o nim i jego twórczości. Zamierzeniem twórców było ukazanie dzieł i faktur, oddanie rytmu narracji poprzez kompozycję, montaż oraz muzykę. Fakturowość obrazu, kontrasty i przenikanie warstw – wszystko to zostało podporządkowane wizualnemu językowi bohaterów.

Zdjęcia, montaż i postprodukcję zrealizował Jarosław Daranowski, a współtwórcą obrazu i autorem zdjęć jest również Marcin Dąbrowski. Rozmowy prowadzi dr Justyna Cieślik-Dąbrowska – inicjatorka projektu.

The series *Conversations with the Master* is a journey into the world of outstanding figures of the Academy of Fine Arts in Łódź – professors who remember the teachings of Władysław Strzemiński, and who remain living witnesses to the artistic and pedagogical legacy of the school.

The featured artists include Prof. Jerzy Treliński, Prof. Ryszard Hunger, Prof. Włodzimierz Stelmaszczyk, and Prof. Lesław Miśkiewicz – renowned educators and creators who shaped generations of artists. The interviews are conducted by Dr. Justyna Cieślik-Dąbrowska, artist, theatre scholar, and lecturer at the Academy of Fine Arts in Łódź.

“As heirs to our masters, we feel a deep responsibility to preserve their legacy and creative achievements. Their memory is a boundless book of recollections and ideas. A filmed conversation with them is both a rare opportunity and a great honor. This series enables us to show the broader public the greatness of the artists our country has nurtured.”

– Dr. Justyna Cieślik-Dąbrowska

Each film reflects the philosophical and artistic outlook of its subject – from Prof. Hunger’s “artistic ferment,” to Prof. Miśkiewicz’s image engineering and fascination with technology; from Prof. Treliński’s conceptual and graphic thinking, to Prof. Stelmaszczyk’s philosophical reflections and political critique. The project serves as an homage to a departing generation of master artists who devoted their lives to teaching and creation.

About the Production

The films follow a visual and narrative structure built around the artists’ work and intimate, linear conversations recorded in their studios, at the Academy, and in their homes. The directors sought to create a visual form that becomes an equivalent of the artist’s personality – images that speak for themselves. The cinematography was carefully composed to reflect the texture, rhythm, and emotional depth of the artists’ creative practice. Contrasts, layered editing, and use of music serve to mirror the inner structure of their work and thought.

Jarosław Daranowski was responsible for cinematography, editing, and postproduction. The visual narrative and additional photography were co-created by Marcin Dąbrowski. The interviews are led by Dr. Justyna Cieślik-Dąbrowska, originator and creative lead of the project.

Promocja Uczelni Realizacja filmów

realizacja

**Internet (FB, YT),
licea, Polska**

czas

V-VI 2020 rok

Od 2016 roku pełniłam funkcję Koordynatora ds. Promocji Dydaktyki. W ramach tej roli uczestniczyłam w wyjazdach promujących Uczelnię w liceach na terenie całego kraju.

Podczas pandemii COVID-19, jako Koordynator ds. Produkcji filmów promujących kierunki studiów na potrzeby rekrutacji w 2021 roku na ASP w Łodzi, stworzyłam wraz z Jarosławem Darnowskim 11 autorskich filmów, które opowiadają kandydatom o ASP w Łodzi oraz specyfice wszystkich Instytutów Wydziału Sztuk Pięknych i Sztuk Projektowych. Filmy są do dziś prezentowane podczas dni otwartych ASP w Łodzi.

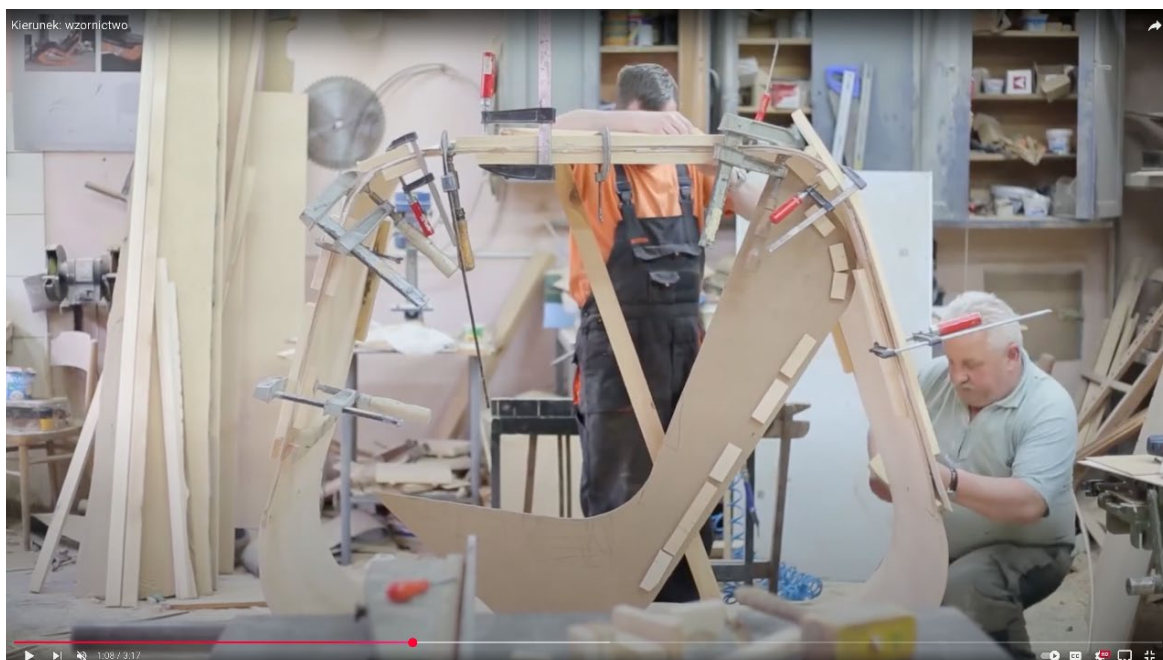
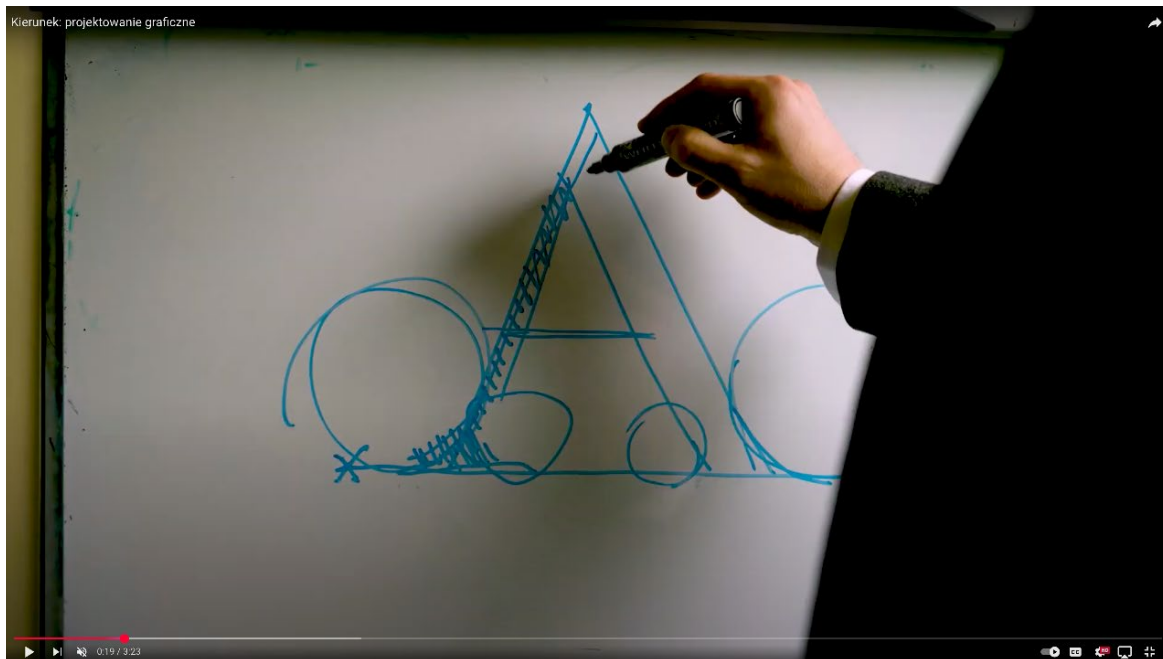
Stworzenie 11 filmów promujących ASP i pokazujących naukowe i artystyczne możliwości studentów oraz kadry pedagogicznej. Promocja za pomocą filmów przełożyła się na najwyższą w historii frekwencję na rekrutacji. Data publikacji filmów to marzec 2021 roku. Na YouTube filmy obejrzało około 5000 osób, a na Facebooku zanotowano 35 000 wyświetleń. Produkcja powstała we współpracy z Jarosławem Darnowskim oraz Izabelą Wojtyczką, która zajmowała się organizacją zdjęć. Pomysł, reżyseria oraz scenariusz filmów są mojego autorstwa. Filmy mają charakter dokumentalny i zostały stworzone według autorskiego konceptu.

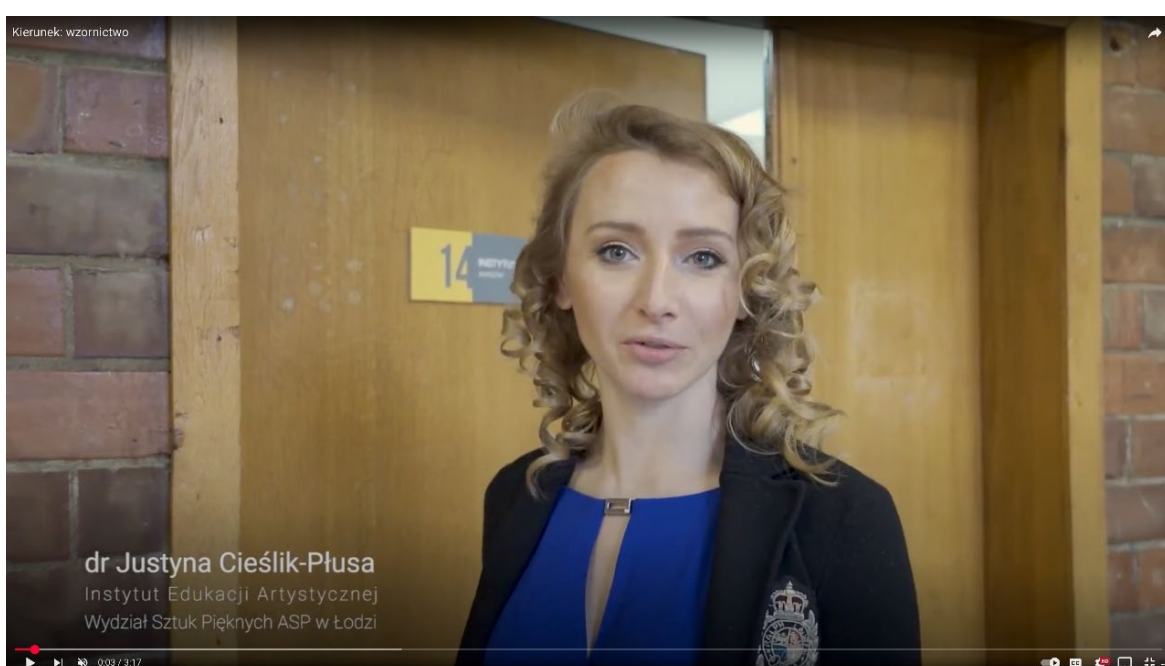
Since 2016, I have served as the Coordinator for Didactics Promotion. In this role, I participated in promotional trips to high schools across the country to promote the University.

During the COVID-19 pandemic, as the Coordinator for the Production of promotional films for recruitment in 2021 at the Academy of Fine Arts in Łódź, I created, together with Jarosław Darnowski, 11 original films presenting the Academy and the specifics of all the Institutes of the Faculty of Fine Arts and Design to prospective students. These films are still shown during open days at the Academy.

I produced 11 films promoting the Academy and showcasing the academic and artistic opportunities available to students and faculty. This promotional effort resulted in the highest recruitment turnout in the institution's history. The films were published in March 2021. On YouTube, they have about 5,000 views, and on Facebook, 35,000 impressions. The production was made in cooperation with Jarosław Darnowski and Izabela Wojtyczka, who organized the filming. The concept, direction, and script of the films are my own creation. The films have a documentary style and were developed based on an original concept.

Paweł Hajncel

realizacja

AOIA Łódź

czas

8 czerwca 2019

Rozmowa niesie w sobie ogromny potencjał kulturotwórczy. Może inspirować, poruszać, a niekiedy – zmieniać. Jednym z takich szczególnych spotkań, które na długo zapadły w pamięć, była rozmowa z Pawłem Hajnclem – polskim artystą, performerem, rysownikiem, ilustratorem i malarzem, a także aktywistą politycznym.

Twórczość Hajncela – szczególnie jego antyklerykalne i antynacjonalistyczne działania performatywne – budziła i nadal budzi silne emocje oraz kontrowersje. Stał się rozpoznawalny m.in. za sprawą happeningów zakłócających procesje Bożego Ciała w Łodzi. Po raz pierwszy pojawił się na jednej z nich w 2009 roku, ubrany w kostium białego misia. Znaczny rozgłos przyniósł mu jednak happening „Człowiek-motyl”, w ramach którego biegał wokół uczestników procesji w różowym stroju motyla – symbolicznie i ironicznie komentując zastaną rzeczywistość.

W latach 2008–2009, wspólnie z Krzysztofem Grusem, Hajncel zaprezentował cykl wystaw indywidualnych pt. „Spotkania”. Odbyły się one m.in. w Galerii Bielskiej BWA w Bielsku-Białej, Galerii Kantorek – Oddziale Galerii Miejskiej BWA w Bydgoszczy, oraz w Galerii Manhattan w Łodzi.

Rozmowa z Pawłem Hajnclem nie mogła być konwencjonalnym spotkaniem autorskim. Wspólnie zainicjowaliśmy działanie performatywne, które miało na celu wprowadzenie publiczności w twórczy dyskomfort – grę z oczekiwaniami i percepcją widza. Paweł zgodził się odegrać rolę... krytyka własnej twórczości. Na początku spotkania przeprosiłam publiczność, informując, że artysta niestety nie dotarł i że porozmawiamy o jego pracy „bez niego”. Dyskusja rozwinęła się dynamicznie – a kulminacją była chwila, gdy wyjaśniłam publiczności, że Paweł był cały czas z nami w roli krytyka.

Conversation carries immense potential for shaping culture. It can inspire, move, and at times – transform. One such memorable encounter was a conversation with Paweł Hajncel – a Polish artist, performer, draftsman, illustrator, and painter, as well as a political activist.

Hajncel's artistic work – particularly his anti-clerical and anti-nationalist performance actions – has long provoked strong emotions and stirred controversy. He became recognizable through his interventions in Corpus Christi processions in Łódź. His first appearance was in 2009, dressed in a white bear costume. However, it was the “Butterfly Man” happening – in which he ran around procession participants in a pink butterfly suit – that brought him wider publicity, offering a symbolic and ironic commentary on the status quo.

In 2008–2009, together with Krzysztof Grus, Hajncel presented a series of solo exhibitions titled “Encounters”. They took place, among others, at the Bielska BWA Gallery in Bielsko-Biała, the Kantorek Gallery – a branch of the Municipal BWA Gallery in Bydgoszcz, and at the Manhattan Gallery in Łódź.

A conversation with Paweł Hajncel could not take the form of a conventional artist talk. Together, we initiated a performative act designed to place the audience in a state of creative discomfort – a play on expectations and perception. Paweł agreed to take on the role of... a critic of his own work. At the beginning of the event, I apologized to the audience, explaining that the artist had unfortunately not arrived, and that we would discuss his work “without him.” The discussion unfolded dynamically – culminating in the moment I invited the “critic” to speak from the audience. It was then that Paweł Hajncel revealed his presence, and I explained the concept behind the entire performance.

Świat w Kolorach i praca sceniczna

realizacja

Teatr Jaracza, Łódź

czas

18 czerwca 2023

Piosenka aktorska i śpiew były przez wiele lat moją pasją, którą uprawiałam niemal zawodowo w wielu spektaklach. Szybko jednak pojawiło się zainteresowanie tworzeniem świata wokół przedstawień, a także pasja związana z teatrem i scenografią. Kulturoznawcze wykształcenie, które zdobyłam na Uniwersytecie Łódzkim, pozwoliło mi zgłębić moją pasję związaną z historią teatru, scenografii i filmu.

Eksplorowałam zagadnienia związane ze sztuką performance w działaniach prezentowanych m.in. w Galerii Manhattan, takich jak interaktywny performance INTER ART. Łączyłam zainteresowanie teatrem, malarstwem i ruchem w Pracowni Intermediów prof. Wiesława Karolaka.

Scenografia była mi bliska zawsze, szczególnie w teatrze. Tworzenie świata w pudełku scenicznym było dla mnie swoistą magią. Spektakle piosenki aktorskiej Śródmiejskiego Forum Kultury (lata 2002–2008), w których uczestniczyłam jako wykonawczynie utworów, ale także jako twórczyni oprawy scenicznej, wzbogaciły moje doświadczenie przestrzeni teatralnej.

Współtworzyłam spektakle z kierownikiem muzycznym Teatru Jaracza, prof. Teresą Stokowską, oraz Kazimierzem Knołem, głównym choreografem Teatru Wielkiego.

Moim ostatnim doświadczeniem wokalnym był koncert pt. „Świat w kolorach” zorganizowany przez Teatr Jaracza ku pamięci naszej kompozytorki, prof. Teresy. Reżyserowałam ten spektakl, występowałam w nim, a wraz ze studentką Klementyną Lewandowską podjęłam się koordynacji prac scenograficznych.

Acting songs and singing were for many years my passion, which I pursued almost professionally in numerous performances. However, I quickly became interested in creating the world around the plays, and developed a passion related to theater and scenography.

My cultural studies education, which I received at the University of Łódź, allowed me to deepen my passion connected with the history of theater, scenography, and film.

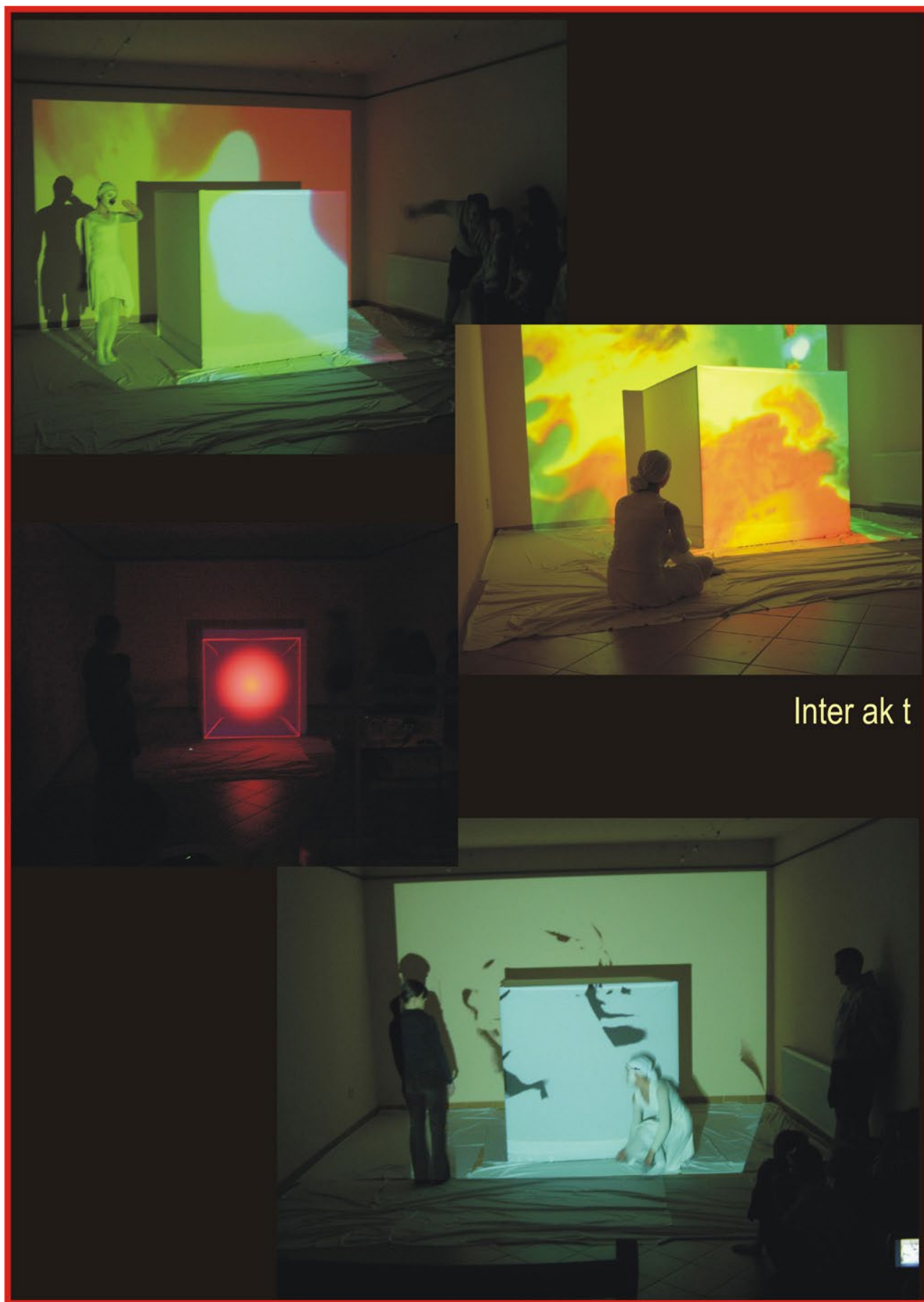
I explored issues related to performance art in projects presented, among others, at the Manhattan Gallery, such as the interactive performance INTER ART. I combined my interests in theater, painting, and movement in the Intermedia Studio of Prof. Wiesław Karolak.

Scenography has always been close to me, especially in theater. Creating a world inside the stage box was, for me, a kind of magic. The acting song performances at the Śródmieście Cultural Forum (2002–2008), in which I participated both as a performer and as a creator of stage design, enriched my experience of theatrical space.

I co-created performances with the music director of the Jaracz Theater, Prof. Teresa Stokowska, and Kazimierz Knoł, the chief choreographer of the Grand Theatre.

My most recent vocal experience was the concert titled “World in Colors,” organized by the Jaracz Theater in memory of our composer, Prof. Teresa. I directed the performance, acted in it, and together with a student, Klementyna Lewandowska, took on the coordination of scenographic works.

INTER-AKT to projekt multimedialny, który badał możliwości nawiązania autentycznej relacji pomiędzy widzem a dziełem sztuki w epoce zdominowanej przez media cyfrowe i komunikację pośrednią. Zakładał on aktywne uczestnictwo odbiorcy, który przestaje być biernym obserwatorem, a staje się współtwórcą sensu. Celem projektu było zderzenie doświadczenia cielesnego i emocjonalnego z powierzchownością kontaktu cyfrowego oraz postawienie pytania o istotę obecności i komunikacji we współczesnym świecie.

Inspiracją dla projektu stały się doświadczenia teatru eksperymentalnego, w szczególności sztuka pantomimy reprezentowana przez Marcela Marceau i Henryka Tomaszewskiego. W ich twórczości milczenie, gest i ciało stają się nośnikami treści głębszych niż słowo. „Mim nie gra bez słowa, lecz poza słowem. Pantomima jest sztuką świadomego milczenia” – pisała Karolina Kirsz. To właśnie to milczenie staje się punktem wyjścia dla dialogu – osobistego, emocjonalnego, obecnego „tu i teraz”.

W dobie dominacji pisma – SMS-ów, wiadomości e-mail, portali społecznościowych – pisane słowo wyznacza kierunek relacji, często zastępując rzeczywisty kontakt. Projekt INTER-AKT wykorzystuje tekst jako bodziec inicjujący reakcję cielesną, emocjonalną i performatywną. Widz odpowiada nie słowem, lecz ruchem, spojrzeniem, obecnością. To eksperyment z granicą komunikacji i formą dialogu.

Odnosząc się do koncepcji Jeana Baudrillarda, projekt poruszał problem hiperrealności, w której znaki nie odnoszą się już do rzeczy, lecz wyłącznie do siebie nawzajem. Świat symulaków – wirtualnych reprezentacji, które udają rzeczywistość – dominuje nad autentycznym przeżyciem. INTER-AKT pytał o możliwość prawdziwego spotkania w świecie, w którym „kontakt” często ogranicza się do kliknięcia.

Filozofia dialogu, rozwijana przez Franza Rosenzweiga, Martina Bubera, Ferdinanda Ebnera i ks. Józefa Tischnera, stanowi teoretyczny fundament projektu. Ich wspólna myśl – że „Ja” nie istnieje bez relacji z „Ty” – staje się podstawą struktury działania artystycznego. Dialog, choćby niemy, ujawnia się poprzez obecność i reakcję. Projekt nie daje gotowych odpowiedzi – umożliwia odbiorcy ich własne odkrycie.

Centralnym motywem wizualnym był sześciąt – forma przestrzenna symbolizująca fizyczną rzeczywistość. W toku projektu sześciąt ulega deformacjom, stopniowo spłaszcza się, przechodząc w formy dwuwymiarowe, aż do całkowitej utraty objętości. To symboliczny proces utraty głębi w percepcji – od rzeczywistości cielesnej ku płaskiemu, medialnemu obrazowi. Przestrzeń, zarówno realna, jak i wewnętrzna (mentalna, emocjonalna), zostaje zakwestionowana, a jej sens poddany redefinicji.

INTER-AKT nie był spektaklem – to przestrzeń doświadczenia. Czas sztuki niezaangażowanej mija – tylko bezpośrednie, cielesne uczestnictwo w rzeczywistości „hic et nunc” (tu i teraz) ma moc wzbudzenia refleksji i poruszenia. Projekt stawiał pytanie o to, czy sztuka może dziś jeszcze być miejscem spotkania – i czy człowiek współczesny tego spotkania rzeczywiście potrzebuje.

INTER-AKT is a multimedia project that explores the possibility of authentic connection between the viewer and the artwork in an era dominated by digital media and indirect communication. The project assumes active viewer participation—turning the audience into co-creators of meaning. It confronts the experience of embodiment and emotion with the superficiality of virtual contact, raising questions about presence and communication in the modern world.

The project draws inspiration from experimental theatre, particularly the art of pantomime as practiced by Marcel Marceau and Henryk Tomaszewski. In their work, silence, gesture, and the body become carriers of meaning deeper than language. As Karolina Kirsz noted, “A mime does not perform without words, but beyond words. Pantomime is the art of conscious silence.” This silence becomes the starting point for dialogue—personal, emotional, and rooted in the here and now.

In our time, written language—texts, emails, social media—dominates communication, often replacing real interaction. INTER-AKT uses the written word as a trigger for physical, emotional, and performative reaction. The viewer responds not through speech but through movement, gaze, and presence. It is an experiment on the edge of communication and dialogical form.

Referring to Jean Baudrillard’s concept of hyperreality, the project addresses a world where signs no longer refer to things but to each other. Simulacra—virtual representations pretending to be real—dominate over genuine experience. INTER-AKT questions whether real contact is possible in a world where “connection” is reduced to a click.

Dialogical philosophy, developed by Franz Rosenzweig, Martin Buber, Ferdinand Ebner, and Józef Tischner, provides the theoretical foundation. Their shared belief—that the “I” exists only in relation to the “You”—underpins the project’s artistic structure. Even silent, dialogue manifests through presence and reaction. The project doesn’t offer answers but allows the viewer to discover their own.

At the visual core of the project lies the cube, a three-dimensional form symbolizing physical reality. As the project unfolds, the cube is gradually deformed, flattened, and reduced to two dimensions, symbolizing the loss of depth in perception—from embodied reality to the flatness of media representation. Real and internal spaces—mental, emotional—are questioned and redefined.

INTER-AKT is not a performance, but a space of experience. The time of disengaged art is over—only direct, embodied presence in the hic et nunc can awaken reflection and affect the viewer. The project asks whether art can still be a place of encounter—and whether the modern individual truly desires such an encounter.

Doświadczenie filmowe

realizacja

Polska

czas

2009-2025 rok

Realizując kostiumy do filmów, m.in. Grzegorza Królikiewicza „Sąsiedzi”, pracowałam ze Zbigniewem Warpechowskim i Krzysztofem Ptakiem. Dzięki temu spotkałam niezwykle osobowości i nauczyłam się, jak ważną rolę odgrywa cały pion kreatywny w produkcji filmowej. Kostiumy to „druga skóra” człowieka — integralna część budowania postaci w pracy z wybitnymi aktorami, takimi jak: Ewa Błaszczyk, Katarzyna Herman, Krystyna Tkacz, Marian Peszek, Piotr Głowacki.

Moje doświadczenie zawodowe i artystyczne rozpoczęło się wraz z ukończeniem Kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim. Pierwszą produkcją filmową, przy której pracowałam, był film „Leśne Doły” w reżyserii Sławka Kuligowskiego.

W kolejnych latach intensywnie działałam w branży filmowej, realizując kostiumy do etiud, filmów krótko- i pełnometrażowych, reklam i teledysków. Zrealizowałam kostiumowo ponad 200 reklam telewizyjnych. Pracowałam również przy produkcjach telewizyjnych, m.in. dla stacji TVN. Wiele z filmów, przy których pracowałam, zdobywało nagrody — np. film „Nie dotyczy rowerów” w reż. Grzegorza Dębowskiego nagrodzony na Festiwalu Filmowym w Gdyni, czy też ponad 68 międzynarodowych nagród zdobytych przez film „Matka Ziemia”.

Na mojej drodze zawodowej spotkałam wybitnych artystów, m.in. Ewę Błaszczyk, Annę Muchę, Katarzynę Herman, Małgorzatę Pieńkowską, Krystynę Jandę, Ewę Dałkowską, Jana Peszka, Piotra Głowackiego i wielu innych. Przez wiele lat tworzyłam kostiumy do filmów i etiud realizowanych w PWSFTviT im. Leona Schillera w Łodzi. Nawiązałam również współpracę z Akademią Sztuk Pięknych w Łodzi, aby umożliwić studentom praktyki przy realizacjach filmowych.

Moja ścieżka filmowa naturalnie przekształciła się w potrzebę edukacji. Dzięki zdobytemu doświadczeniu mogę dzielić się ze studentami wiedzą o pracy na planie, tworzeniu projektów kostiumów i scenografii oraz całym procesie kreatywnym w produkcji filmowej.

While working on costume design for films — including Sąsiedzi by Grzegorz Królikiewicz — I collaborated with Zbigniew Warpechowski and Krzysztof Ptak. This experience allowed me to meet extraordinary individuals and taught me the essential role of the creative departments in film production. Costumes are a person's second skin — a crucial part of character creation, especially when working with outstanding actors such as Ewa Błaszczyk, Katarzyna Herman, Krystyna Tkacz, Marian Peszek, and Piotr Głowacki.

My professional and artistic journey began after graduating in Cultural Studies at the University of Łódź. My first film production was Leśne Doły, directed by Sławek Kuligowski.

Over the following years, I was actively involved in the film industry, mainly designing costumes for student shorts, feature and short films, commercials, and music videos. I created costume designs for more than 200 television commercials and collaborated on TV productions, including for the TVN network. Many of the films I worked on received awards — for example, Nie dotyczy rowerów directed by Grzegorz Dębowski, awarded at the Gdynia Film Festival, or Mother Earth, which won over 68 international prizes. Throughout my career, I had the honor of working with remarkable artists, including Ewa Błaszczyk, Anna Mucha, Katarzyna Herman, Małgorzata Pieńkowska, Krystyna Janda, Ewa Dałkowska, Jan Peszek, Piotr Głowacki, and many others.

For many years, I designed costumes for films and student shorts produced at the Leon Schiller National Film School in Łódź. I also established cooperation with the Academy of Fine Arts in Łódź to offer students opportunities for practical experience in film production. My path in cinema naturally led me toward education. Thanks to these professional experiences, I am able to teach students how film sets operate, how to develop costume and set design concepts, and how the entire creative process in filmmaking unfolds.

SĄSIADY

„PIĘKNY”
DWUTYGODNIK.COM

NIEZWYKŁY FILM O ZWYKŁYCH LUDZIACH

[illegible]

W KINACH

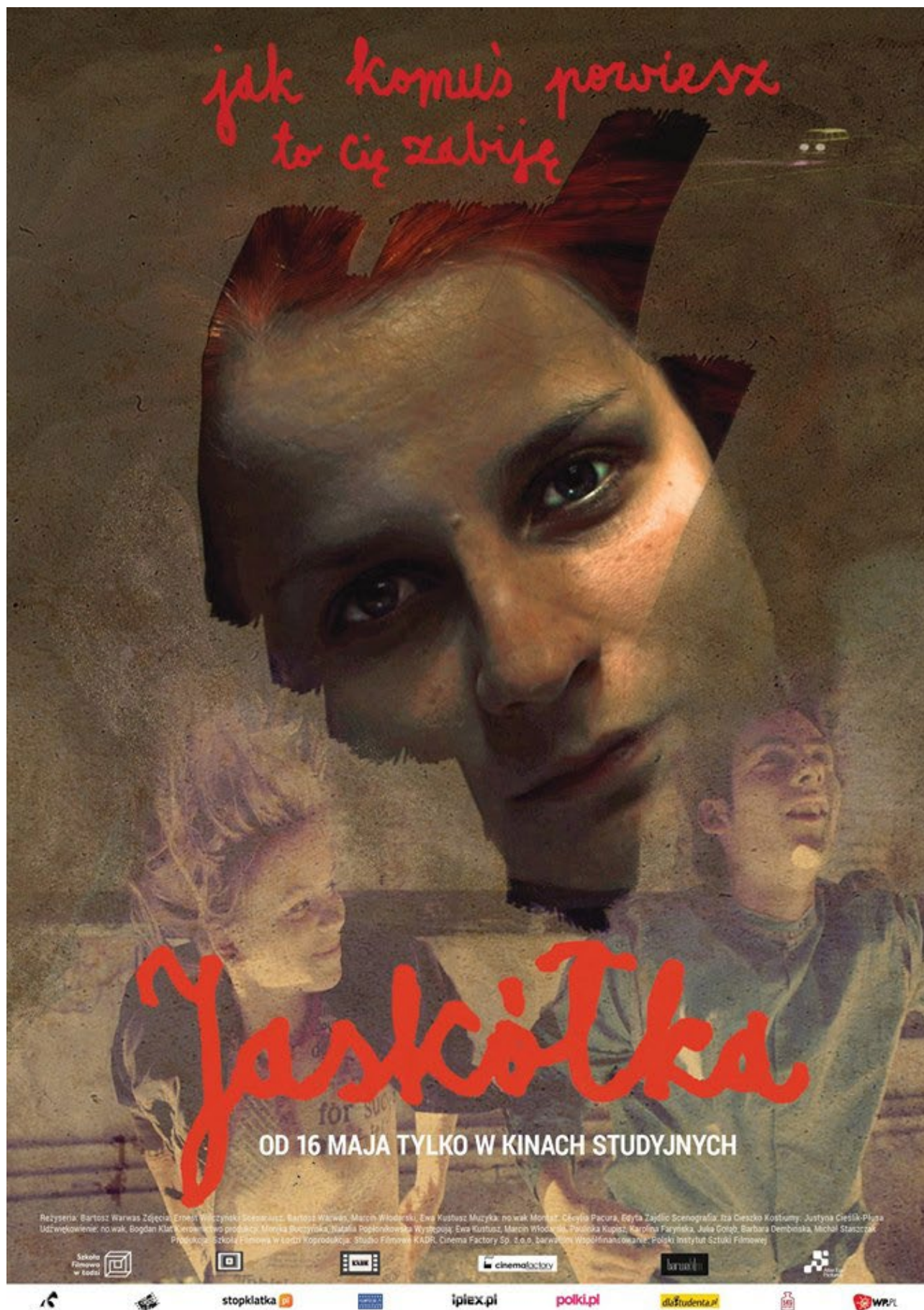
116

projekty kostiumów do filmu „Sąsiady”
costume designs to „Sąsiady” film

praca na planie filmu „NDR”

praca na planie filmu „Spisek”

WIELE MIEJSC MA SWOJE TAJEMNICE...

CZY KAŻDA TAJEMNICA POWINNA BYĆ ODKRYTA?

LEŚNE DOŁY

KULDFILM Produkcja i Dystrybucja Filmowa, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, Horyzont Studio, Adjan, Mobilx przedstawiają film pt. "Leśne Doły"
występują: Teresa Dzięcka, Ireneusz Ciep, Hanna Kozarowska, Marcin Bonaszewski, Marek Frykowski, Michał Lichy i inni.
charakterystyka ANNA WIERZBICKA kostiumy JUSTYNA GIEŚUK PIUSA dźwięk KULDFILM muzyka PARTNERS IN RHYME
montaż SŁAWOMIR KULIKOWSKI scenografia HANNA ORŁOWSKA zdjęcia MARIUSZ KOWOPKA scenariusz SŁAWOMIR KAZMIERCZAK,
SŁAWOMIR KULIKOWSKI, kierownictwo produkcji KAMIL KULIKOWSKI koproducent Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna
JAN KULIKOWSKI, CZESŁAW KULIKOWSKI producent SŁAWOMIR KULIKOWSKI, PAWEŁ KULIKOWSKI reżyseria SŁAWOMIR KULIKOWSKI

KULDFILM

AHE

MOBILX

ADJAN

HORYZONT

SONUS

INDEPENDENT

REZYMER

2

Ballada

Piotr Litwin

Realizacja kostiumów
do etiudy **Ballada**
reż. Piotr Litwin
2010 r.

CHARAKTERYZACJA

Realizacja kostiumów i stylizacji

realizacja

Polska

czas

2008-2021 rok

Realizowałam kostiumy do spektakli teatralnych, muzycznych, kolaży teatralno-filmowych, sesji zdjęciowych i reklam. Zawsze kluczowym aspektem mojej pracy był człowiek, z którym współpracuję. Niezależnie od projektu i jego celu, starałam się współtworzyć kostium razem z aktorem lub modelem. Ubierałam zarówno gwiazdy scen teatralnych, jak i twarze kampanii reklamowych.

Posiadam doświadczenie w pracy kostiumowej zarówno w projektach komercyjnych, jak i artystycznych. Współpraca z teatrem, reklamą, serialem, teledyskiem czy filmem wiąże się z odmienną specyfiką i wymaganiami przygotowawczymi — i właśnie to różnicowanie zawsze było dla mnie inspirujące.

Realizowałam kampanie reklamowe biżuterii, ale również uczyłam, jak budować wizerunek i przygotowywać pełne stylizacje. Prowadziłam szkolenia i warsztaty z kreowania wizerunku dla fotografów. Dzieląc się swoim doświadczeniem z przyszłymi adeptami sztuki fotograficznej, wspólnie ze studentami ASP w Łodzi realizowaliśmy sesje zdjęciowe prezentujące prace naszych wykładowców — m.in. biżuterię, torby czy projekty ubrań.

Zawsze staram się łączyć teorię z praktyką. Tylko w ten sposób student może zrozumieć, na czym w rzeczywistości będzie polegać jego praca zawodowa. Prowadząc Pracownię Teorii i Praktyki Scenograficznej, przygotowuję studentów zarówno z zakresu podstaw teoretycznych, jak i umiejętności praktycznych.

I have designed costumes for theatrical and musical performances, theatrical–film collages, photo shoots, and commercials. For me, the most important aspect of this work has always been the person I collaborate with. Regardless of the project's scale or purpose, I strive to co-create the costume together with the actor or model. I have dressed both stage stars and advertising personalities.

I have experience in costume design for both commercial and artistic projects. Each collaboration — whether in theatre, advertising, TV series, music videos, or film — comes with its own unique set of challenges and preparations, which I find deeply enriching.

I have worked on advertising campaigns for jewelry brands, and I have also taught how to develop personal image and complete styling concepts. I conducted workshops and training sessions on image creation for photographers. Sharing my professional experience, I worked with students from the Academy of Fine Arts in Łódź on photo sessions showcasing the work of our faculty — including jewelry, handbags, and fashion designs.

I always aim to combine theory with practice. This approach helps students truly understand what their future work will entail. As the head of the Studio of Scenographic Theory and Practice, I prepare students in both the theoretical foundations and the practical aspects of their field.

sesja zdjęciowa dla Avanti

realizacja turbanów w sesji biżuterii

kurtka projektu Adriana Krupy
stylizacja do sesji zdjęciowej

„Łódzka Frau” to spektakl i film w jednym – opowiadający historię trzech kobiet, których losy ukształtowała wojna. Widzowie oglądali równocześnie grę aktorów i projekcję filmu wyświetlaną na Starym Rynku w Łodzi – miejscu dawnego getta.

Projektując kostiumy, pracowałam równolegle nad filmem i spektaklem plenerowym z udziałem około 50 aktorów.

załącznik 2b / attachment 2b

“Łódzka Frau” is both a performance and a film, telling the story of three women whose lives were shaped by war. The audience watched live actors alongside a film projected on the Old Market Square in Łódź – the former ghetto site.

As the costume designer, I worked simultaneously on the film and the open-air performance, featuring around 50 actors. The challenge was to faithfully reflect the wartime

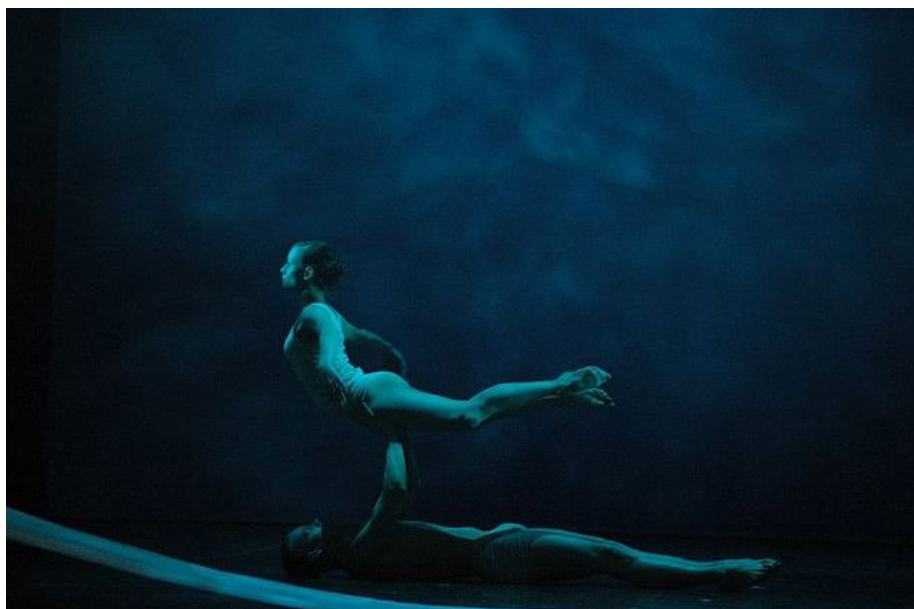

Wyzwaniem było wierne odwzorowanie realiów wojennych i zaprojektowanie strojów oddających różnorodność środowisk: niemieckiego, polskiego i żydowskiego – zgodnie z estetyką tamtej epoki.

Spektakl okazał się głęboko poruszającym wydarzeniem – zarówno dla twórców, jak i publiczności.

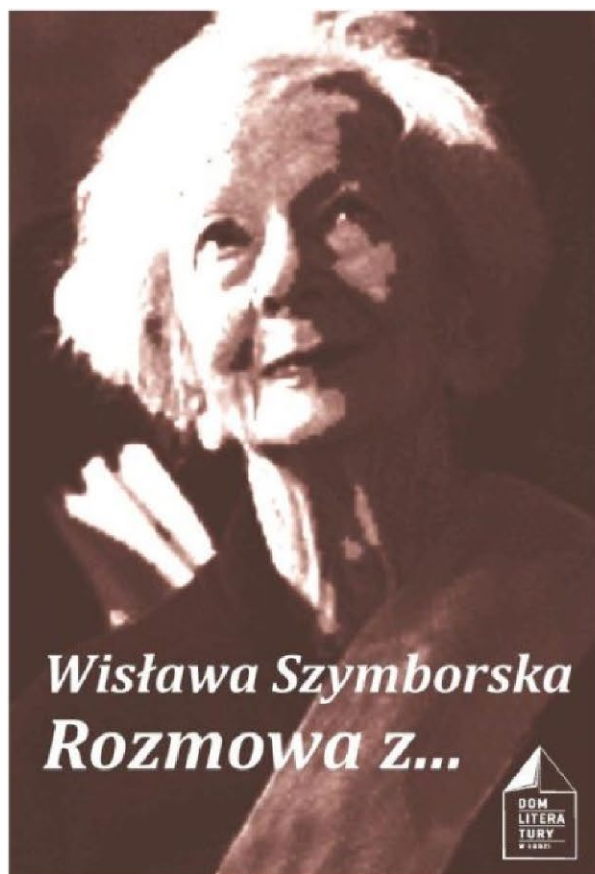
era and design costumes representing German, Polish, and Jewish communities in a historically accurate way.

The result was a deeply moving experience – for both the creators and the audience.

Dom Bernardy Alba

Rozmowa z...

wiersze w wykonaniu

Haliny Miller

piosenki do tekstów poetki śpiewają

Karolina Kasper

Aleksandra Skonieczna

Łukasz Handzel

przy fortepianie

Teresa Stokowska-Gajda

Przedstawienie nie tylko dla miłośników poezji, niepozbawione delikatnego dowcipu, bo autorka niezaprzeczalnie poczucie humoru miała. Są to refleksje związane z egzystencją człowieka i wszelkimi jej przejawami: miłością, przyjaźnią, radością życia, prostymi sprawami dnia codziennego czy smutkiem przemijania. Całość dopełniają wspaniałe zaaranżowane, wykonywane przez młodych artystów piosenki do wierszy Noblistki. Nie tylko miłośnicy poezji Wisławy Szymborskiej z przyjemnością obejrzą ten spektakl, by się zachwycić, zasłuchać, zauroczyć i niesablonowo spojrzeć na otaczający nas świat.

Konsultacja reżyserska: **Jarosław Kusz**

Scenografia, kostium: **Justyna Cieślik-Plusa**

Ruch sceniczny: **Kazimierz Knol**

Kierownictwo muzyczne: **Teresa Stokowska-Gajda**

Występują: **Halina Miller oraz Studio Piosenki w składzie:**

Karolina Kasper, Aleksandra Skonieczna, Łukasz Handze

Senioralia

miejsce

Łódź

czas

13 maja 2018 roku

Współpraca z łódzkimi instytucjami kultury często owocuje kontaktami z grupami odbiorców pragnącymi nie tylko obcować ze sztuką, ale również wyrażać się poprzez nią publicznie. Corocznie organizowane przez Miasto Łódź Senioralia stają się pretekstem do spotkań z seniorami oraz okazją do włączenia ich w działania artystyczne. Podczas jednej z edycji Senioraliów pełniłam rolę jurorki oraz zrealizowałam pokaz mody łódzkich projektantów, współtworząc kolekcję inspirowaną estetyką PRL. Odpowiadałam również za reżyserię całego wydarzenia. Inicjatywa ta zaowocowała wyjątkowym wydarzeniem, które na długo pozostało w pamięci uczestników. Senioralia to dwutygodniowy cykl wydarzeń skierowanych do osób w wieku 60+, przygotowywany przez organizatorów i partnerów miejskich. W programie znajdują się różnorodne formy aktywności – od wykładów, warsztatów i lekcji pokazowych, przez wycieczki i spotkania tematyczne, po spektakle, koncerty, wernisaże i pokazy artystyczne. Wśród proponowanych wydarzeń można znaleźć m.in. przeglądy techniczne pojazdów, warsztaty z obsługi e-booków, porady dietetyczne, zajęcia rękodzielnicze, a także dyskusje literackie i spotkania międzypokoleniowe. Senioralia stanowią zwieńczenie całorocznej pracy na rzecz społecznej aktywizacji i integracji osób starszych poprzez kulturę i sztukę.

Cooperation with cultural institutions in Łódź often results in establishing relationships with audiences who wish not only to engage with art, but also to express themselves through it in the public space. The annual event Senioralia, organized by the City of Łódź, provides an opportunity to meet with seniors and involve them in creative activities. During one of the editions of Senioralia, I served as a jury member and organized a fashion show featuring designers from Łódź. I also co-created a collection inspired by the aesthetics of the Polish People's Republic (PRL) and directed the entire event. This initiative culminated in a remarkable experience that left a lasting impression on its participants. Senioralia is a two-week series of events dedicated to people aged 60+, coordinated by city organizers and partner institutions. The program includes a wide variety of activities – from lectures, workshops, and demonstration classes to excursions, themed meetings, stage performances, concerts, and art exhibitions. Among the events offered are car check-ups, training on how to use e-books, dietary consultations, handicraft workshops, author talks, and intergenerational conversations. Senioralia represents the culmination of year-round efforts aimed at the social activation and cultural inclusion of older adults through art and creativity.

Medal na 600-lecie Łodzi

realizacja

Pałac Poznańskiego, Łódź

czas

7. IX. 2023 rok

Podczas uroczystej gali w Pałacu Poznańskiego, otrzymałam wyjątkowe wyróżnienie — medal za dokonania artystyczne z okazji 600-lecia Łodzi.

Treść dyplomu brzmiała następująco:

„Świętując 600-lecie nadania Łodzi praw miejskich, przywołujemy historię naszego miasta i ludzi, którzy je tworzyli. Równie ważne jest to, co tu i teraz — współcześni budowniczy Łodzi, osoby reprezentujące różne dziedziny nauki, kultury, sportu i życia społecznego.

Z ogromną wdzięcznością i radością pragnę złożyć podziękowania za Pani zaangażowanie i pasję, która jest pracą, oraz pracę, która jest pasją.

Życzę Pani energii i determinacji w podejmowaniu kolejnych działań.”

— Prezydent Miasta Łodzi, Hanna Zdanowska

Medale 600-lecia Łodzi zostały przyznane osobom, które swoją postawą, zaangażowaniem i codzienną pracą przyczyniają się do rozwoju oraz promocji miasta. W Muzeum Miasta Łodzi wyróżnienia odebrali m.in. znani aktorzy i muzycy, zasłużeni przedsiębiorcy, działacze społeczni oraz osoby niosące na co dzień pomoc najbardziej potrzebującym.

Do medali można było zgłaszać pełnoletnie osoby, które — zdaniem zgłaszających — zasługują na szczególne uhonorowanie za swoje dotychczasowe działania realizowane na terenie Łodzi. W pierwszym etapie napłynęło ponad 1200 kandydatur, spośród których kapituła — pod honorowym przewodnictwem Prezydent Łodzi — wyłoniła finałową sześćsetkę.

W skład Kapituły Medali 600-lecia Łodzi weszli: sportowiec Marcin Gortat, dr Tomasz Karauda, publicysta Błażej

During a ceremonial gala at the Poznański Palace, I was honored with a truly exceptional distinction — a medal for artistic achievements on the occasion of the 600th anniversary of Łódź.

The text of the certificate read:

“As we celebrate the 600th anniversary of Łódź being granted city rights, we recall the history of our city and the people who shaped it.

Equally important is what happens here and now — the modern-day builders of Łódź, people representing various fields of science, culture, sports, and social life.

With deep gratitude and joy, I wish to thank you for your commitment and passion — a passion that is your work and a work that is your passion.

I wish you continued energy and determination in taking on new endeavors.”

— Mayor of Łódź, Hanna Zdanowska

The 600th Anniversary Medals of Łódź were awarded to individuals whose attitudes, commitment, and daily work contribute to the development and promotion of the city. At the Museum of the City of Łódź, the honors were received by well-known actors and musicians, entrepreneurs, social activists, and people who provide daily support to those most in need.

Anyone could nominate an adult individual who — in the eyes of the nominators — deserved to be recognized for their ongoing efforts within the city of Łódź. In the first stage, more than 1,200 nominations were submitted. From these, a panel — under the honorary leadership of the Mayor of Łódź — selected the final 600 laureates.

The Medal Committee included: professional athlete Mar-

Lenkowski, producent filmowy Piotr Dziecioł, przedsiębiorca Jacek Sz wajcowski oraz dyrektorka Muzeum Miasta Łodzi Magda Komarzeniec (przewodnicząca kapituły).

Otrzymany medal jest dla mnie najwyższą formą uznania — tym bardziej, że nominacja została zgłoszona przez osoby anonimowe. To wyjątkowe wyróżnienie motywuje mnie do dalszych działań i dzielenia się swoją pasją z innymi.

cin Gortat, Dr. Tomasz Karauda, columnist Błażej Lenkowski, film producer Piotr Dziecioł, entrepreneur Jacek Sz wajcowski, and Magda Komarzeniec, director of the Museum of the City of Łódź (Chairwoman of the Committee).

This medal is, to me, the highest form of recognition — especially as it came from anonymous nominations. It is a deeply moving and motivating distinction that inspires me to continue sharing my passion and work with others.

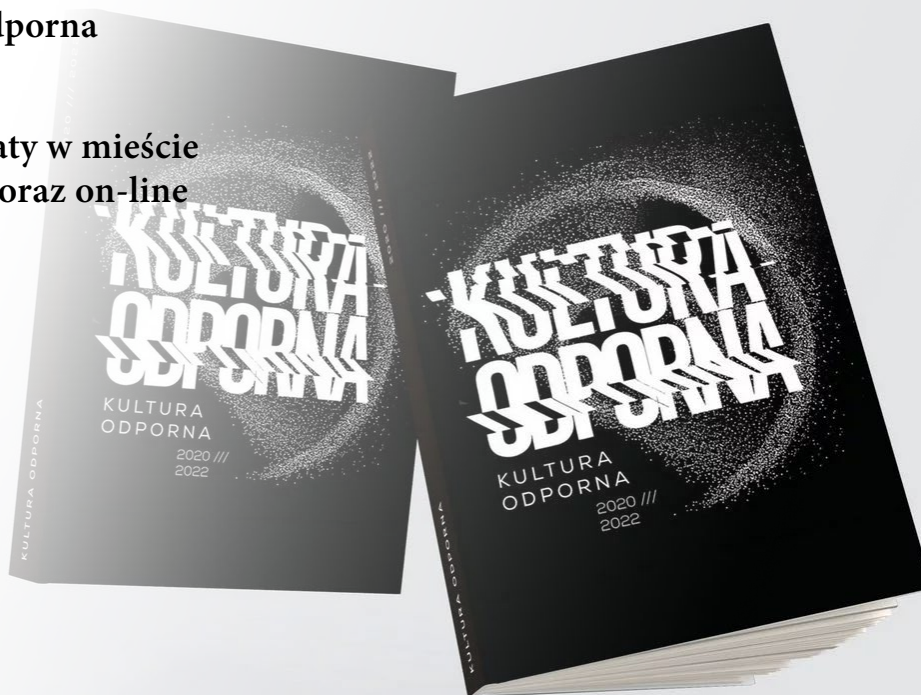
Kultura Odporna

realizacja

Łódź, plakaty w mieście
publikacja oraz on-line

czas

2020 rok

„Projekt „Kultura Odporna” powstał w czasie pandemii i lockdown'u w 2020 roku i na przekór nastrojom, wykorzystując wiele narzędzi komunikacji, „mówił” o sile odporności, która płynie z dóbr kultury. Tym samym zachęcał do bliższego poznania jej twórców, zapamiętania ich nazwisk, twarzy oraz dokonań. Z czasem ewoluował, stając się pretekstem do wykonania zdjęć, odbywania spotkań, przeprowadzania rozmów, które przynosiły kolejne pomysły promujące łódzką kulturę i jej autorów.

Z pewnością przedstawione grono ludzi sztuki nie jest i nie może być kompletne, a misja „Kultury Odpornej” zasługuje na kontynuację i ma szansę trwać, stając się, zgodnie z nazwą odporną także i na ten czynnik – na czas.

Album „Kultura Odporna”, który został wydany przez Wydział Kultury UMŁ, jest pierwszym w Łodzi opracowaniem prezentującym fotografie portretowe i krótkie opisy biograficzne 77 artystek i artystów związanych są z miastem.

W tym znamienitym gronie znalazły się osoby, dzięki którym łódzka kultura może istnieć i się rozwijać: animatorzy, twórcy przestrzeni przyjaznej sztuce, kreatywni autorzy pomysłów ją wspierających i promujących.

Ten wydawniczy hołd dla twórczyni i twórców łódzkiej kultury jest nieustającym zaproszeniem do poświęcania uwagi tym, którzy sprawiają, że stajemy się lepszymi, wrażliwszymi, bogatymi duchowo ludźmi.”

“The “Resilient Culture” project was created during the pandemic and lockdown in 2020 and, contrary to the prevailing moods, using many communication tools, it “spoke” about the strength of resilience that flows from the goods of culture. In doing so, it encouraged a closer acquaintance with its creators, the remembering of their names, faces, and achievements.

Over time, it evolved, becoming a pretext for taking photographs, holding meetings, and conducting conversations, which brought further ideas promoting Łódź's culture and its authors.

Certainly, the presented group of people of art is not and cannot be complete, and the mission of “Resilient Culture” deserves continuation and has a chance to last, becoming – in accordance with its name – resilient also to this factor: time.

The “Resilient Culture” album, published by the Department of Culture of the City of Łódź, is the first publication in Łódź presenting portrait photographs and short biographical notes of 77 female and male artists connected with the city.

Among this distinguished group are individuals thanks to whom Łódź's culture can exist and develop: animators, creators of spaces friendly to art, and creative authors of ideas supporting and promoting it.

This editorial tribute to the female and male creators of Łódź's culture is an ongoing invitation to pay attention to those who make us better, more sensitive, and spiritually richer people.”

Post Łódź pełna kultury

Łódź pełna kultury jest z Justyną Anną Cieślik

9 grudnia 2020 · 🌐

Justyna Cieślik, kolejna bohaterka projektu Kultura Odporna, jest malarką, kostiumografką i badaczką historii scenografii. Prowadzi Pracownię Teorii i Praktyki Scenograficznej na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.

Mimo czasu pandemicznego „zamknięcia” jest bardzo aktywna. Z radością obserwuje, że dzięki Internetowi rośnie intensywność spotkań twórczych osób i zainteresowanie kulturą. „Ludzie pragną tworzyć, teraz bardziej niż kiedykolwiek kupują książki, dzieła sztuki, komponują artystyczne przestrzenie w mieszkaniach. Studenci spotykają się na ćwiczeniach i wykładach online. Stali się bardzo samodzielni i rozwijają nowe umiejętności, w tym prezentacji swoich dzieł.” mówi Justyna. Ciekawym doświadczeniem jest jarmark prac studentów, który zwykle odbywał się w przestrzeniach nowego budynku ASP na Boże Narodzenie, a w tym roku całkowicie przeniósł się do Internetu. Można tam kupić oryginalne dzieła artystyczne. Potrzeby kulturalne bardzo wzrosły, łatwiej spotkać się z autorytetami ze świata sztuki a kultura stała się naprawdę bardziej dostępna”.

Dużym osiągnięciem Justyny Cieślik jeszcze z wiosny był udział w międzynarodowym projekcie „Artystyczny Kokon. Kooperacja w zamknięciu”. Do współpracy zostali zaangażowani wykładowcy trzech uczelni, w tym ASP w Łodzi, którzy przez tydzień pracowali ze studentami online. Powstały unikatowe dzieła, możliwe do pokazania w Internecie – gry komputerowe, filmy, a nawet „kanały społecznościowe” o bardzo oryginalnej tematyce.

Wirtualne targi studentów ASP <http://www.portfolio.asp.lodz.pl/>

URZĄD MIASTA ŁÓDZI

ŁÓDZ.pl

URZĄD MIASTA ŁÓDZI

KONTAKT

SERWISY TEMATYCZNE

szukaj tematu

Q

Józef Robakowski

Julia Jakubowska

Justyna Cieślík-Dąbrowska

plakat:

działalność:

Malarka, teatrolożka, doktor sztuki, kostiumografka i badaczka historii scenografii. Prowadzi Pracownię Teorii i Praktyki Scenograficznej oraz Pracownię Scenografii Wirtualnej na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Tworzy obiekty scenograficzne, performance, spektakle plastyczne, instalacje, ale jest także kuratorką wystaw, organizatorką plenerów międzynarodowych i warsztatów dla dzieci i dorosłych. Prowadzi zajęcia dotyczące historii teatru i scenografii, kostiumu oraz zagadnień scenografii filmowej i teatralnej w Instytucie Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuk Plastycznych specjalność Techniki Teatralne Filmowe i Telewizyjne na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.

Kierowała Otwartą Twórczą Przestrzenią zwaną Akademią Twórczego Myślenia i przez wiele lat była kuratorką Galerii Otwarta Przestrzeń. Założyła Fundację Cieślík Art, by promować artystów z całego świata, ale też organizować międzynarodowe plenery artystyczne oraz szerzyć wiedzę dotyczącą sztuki wśród lokalnej społeczności. Działa z wielkim rozmachem, organizując zagraniczne wystawy czy skutecznie promując artystów z całego świata.

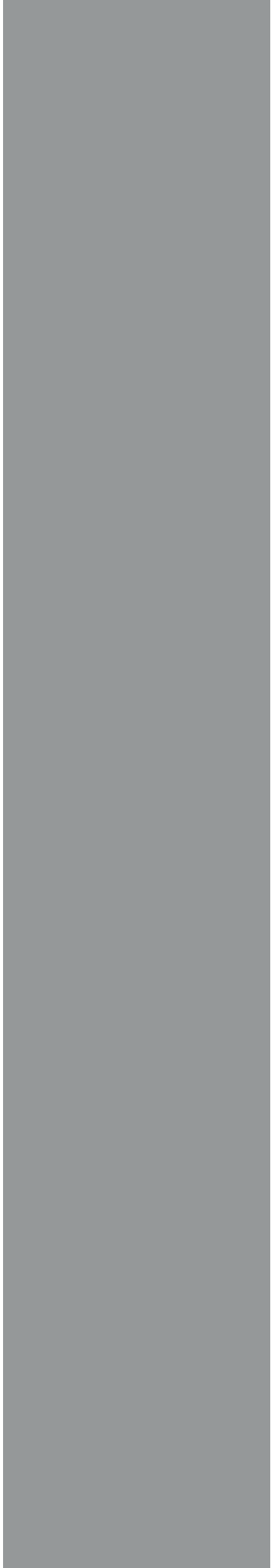
Kacper Zaorski-Sikora

Kalendarz

Kontakt

Bohaterka projektu „Kultura Odporna” promująca artystów łódzkich w czasie Pandemii. Wydział Kultury Miasta Łodzi zorganizował kampanię pokazującą czynnie działających w świecie sztuki ludzi zamieszkujących miasto Łódź. Zorganizowano sesję zdjęciową której byłam uczestnikiem. Projekt „Kultura odporna” to zarazem promocja artystów jak i sztuki i kultury. Dzięki citylightom mieszkańcy w czasie pandemii zobaczyli jakie osoby tworzące sztukę żyją obok nich i tworzą bez względu na wszystko. Powstający katalog jest piękną pamiątką pozostającą na zawsze w historii dziejów naszego miasta. Obok zdjęć publikacja zawiera krótką notę o artyście i tekst dotyczący jego działalności.

Heroine of the “Resilient Culture” project promoting Łódź artists during the pandemic. The Department of Culture of the City of Łódź organized a campaign showing people actively working in the world of art who live in the city of Łódź. A photo session was organized, in which I was a participant. The “Resilient Culture” project is both a promotion of artists as well as of art and culture. Thanks to citylights, during the pandemic, residents saw which people creating art live next to them and create regardless of everything. The emerging catalogue is a beautiful keepsake, remaining forever in the historical record of our city. Next to the photographs, the publication contains a short note about the artist and a text concerning their activity.

II. Wykaz aktywności naukowej albo artystycznej

II. 2 Wykaz wystąpień na krajowych lub międzynarodowych konferencjach naukowych lub artystycznych, z wyszczególnieniem przedstawionych wykładów na zaproszenie i wykładów plenarnych

Dokonania przed uzyskaniem stopnia doktora:

- Udział w sympozjum *Edukacja przez sztukę* Pk InSEA 25 październik 2017 r.
- Wykład, prezentacja: *Co artysta miał na myśli* - Urodziny Centrum IN, Niebostan Łódź, 25.02. 2018 r.,
- Prowadząca panel dyskusyjny pt. *Historia Pleneru w Europie specyfika pracy w Plenerze* wraz z prof. Jarosławem Chrabąszczem oraz Andrzejem Cieślikiem. 6 luty 2019 r. Konferencja w Państwowym Instytucie Casa del Artista, Kostaryka.
- Wykład pt.: *Land art i kompozycja przestrzenna* na FACULDATE DE ARTES PLASTICKA UNIWRSIDADE DE COSTA RICA, 7 luty 2019 r., Kostaryka.
- Prowadząca panel dyskusyjny pt.: *Pastele oraz Performance* Costa Rica wraz z prof. Jarosławem Chrabąszczem oraz Andrzejem Cieślikiem. Konferencja w Państwowym Instytucie Casa del Artista. 7 luty 2019 r., Kostaryka.

Dokonania po uzyskaniu stopnia doktora:

- Wystąpienia w webinarach *Poznaj barwę z eM*, Webinaria podczas pandemii Covid 19 współtwórca i współorganizator wykładów cotygodniowych dla studentów ASP w Łodzi. Jako jedyna Uczelnia w kraju wraz z Marcinowi Dąbrowskiemu zainicjowałam edukację dotyczącą barwy dla wszystkich uczelni artystycznych. Tematy Webinarów: *Malarstwo i Cyfrowa Reprodukacja | Poznaj barwę z eM*. 4 maja 2020 r. ASP w Łodzi stała się patronem ogólnopolskiego wydarzenia edukacyjnego. Epidemia pobudza kreatywność / Łódzcy artyści edukują o sztuce.
- Wykład pt.: *Kolor w kulturze* na FACULDATE DE ARTES PLASTICKA UNIWRSIDADE DE COSTA RICA, oraz prezentacja własnej twórczości, studentom z Instytutu Malarstwa oraz Rzeźby, 30.06.2023 r.
- Ogólnopolska Konferencja akademicka on-line: wygłoszenie referatu pt: *Artytyczny KOKON – wirtualna przestrzeń kreatywna*, AHE w Łodzi, 21.10.2021 r.
- Organizacja konferencji pt.: *Mocni w druku* w CPM ASP Łódź, 18.02.2020 r.
- Uczestnik panelu dyskusyjnego 5 numeru magazynu POWIDOKI, PWSFTViT w Łodzi, 25.10.2021 r.
- Wykłady na Wydziale Kulturoznawstwa pt.: *Przestrzenie dla kultury* dla Państwowego Uniwersytetu Wirtualnego w Łodzi, 2021/2022 r.

Konferencja i Artykuł Powidoki

realizacja

Szkoła Filmowa w Łodzi

czas

25 X 2021 rok

25 października 2021 roku w Szkole Filmowej w Łodzi odbył się panel dyskusyjny poświęcony najnowszemu, piątemu numerowi magazynu „Powidoki” zatytułowanemu „Nowe Media”. Spotkanie zgromadziło twórców i autorów tekstów oraz ekspertów zajmujących się sztuką nowych mediów, którzy podjęli refleksję nad współczesnym znaczeniem technologii cyfrowych w praktykach artystycznych. Uczestnicy dyskutowali o różnych aspektach sztuki cyfrowej, zwłaszcza w kontekście zaangażowania społecznego. Poruszono między innymi tematy wirtualnej psychogeografii jako doświadczenia feministycznego, interaktywnego dokumentu VR o terminacji ciąży, a także teatru wirtualnej rzeczywistości i wpływu wojny z terroryzmem na jego formy. W rozmowie przewijały się także zagadnienia dotyczące gier wideo jako medium sztuki, estetyki światów wirtualnych, cyberciał, scenografii nowych mediów, a także pojęć immersji, interakcji i partycypacji cyfrowej. Wydarzenie wzbogaciły wypowiedzi redaktorów i artystów prezentujących przykłady najnowszych wystaw i projektów edukacyjnych związanych z nowymi mediami. Paneliści reprezentowali środowisko akademickie Łodzi – Uniwersytet Łódzki, Akademię Sztuk Pięknych, Szkołę Filmową oraz Politechnikę Łódzką. Moderatorka dr Monika Masłoń sprawnie prowadziła dyskusję, która pozwoliła na wymianę poglądów na temat roli edukacji i praktyki artystycznej w dobie cyfrowych technologii. Spotkanie zakończyło się refleksją nad przyszłością sztuki nowych mediów w Polsce i jej znaczeniem w rozwoju współczesnej kultury. W panelu udział wzięli: prof. Ryszard W. Kluszczyński, dr Justyna Cieślak-Dąbrowska, dr Marta Giec, dr Monika Górską-Olesińska, dr hab. Wojciech Puś, prof. Marcin Składanek, dr hab. sztuki inż. Rafał Szrajber, dr Marta Ostajewska, dr Przemek Hajek oraz moderatorka dr Monika Masłoń.

On October 25, 2021, a panel discussion dedicated to the latest, fifth issue of the magazine Powidoki titled New Media took place at the Film School in Łódź. The event brought together creators and authors of the texts as well as experts working with new media art, who reflected on the contemporary role of digital technologies in artistic practices. The participants discussed various aspects of digital art, especially in the context of social engagement. Topics included virtual psychogeography as a feminist experience, an interactive VR documentary on abortion, and virtual reality theater influenced by the war on terror. The conversation also covered video games as an art medium, aesthetics of virtual worlds, cyberbodies, new media scenography, as well as concepts of immersion, interaction, and digital participation. The discussion was enriched by contributions from editors and artists presenting examples of recent exhibitions and educational projects related to new media. Panelists represented the academic community of Łódź — University of Łódź, Academy of Fine Arts, Film School, and Technical University of Łódź. The moderator, Dr. Monika Masłoń, skillfully guided the discussion, which allowed for an exchange of views on the role of education and artistic practice in the age of digital technologies. The event concluded with reflections on the future of new media art in Poland and its significance for the development of contemporary culture. The panelists included: Prof. Ryszard W. Kluszczyński, Dr. Justyna Cieślak-Dąbrowska, Dr. Marta Giec, Dr. Monika Górską-Olesińska, Dr. hab. Wojciech Puś, Prof. Marcin Składanek, Dr. hab. Rafał Szrajber, Dr. Marta Ostajewska, Dr. Przemek Hajek, and moderator Dr. Monika Masłoń.

1

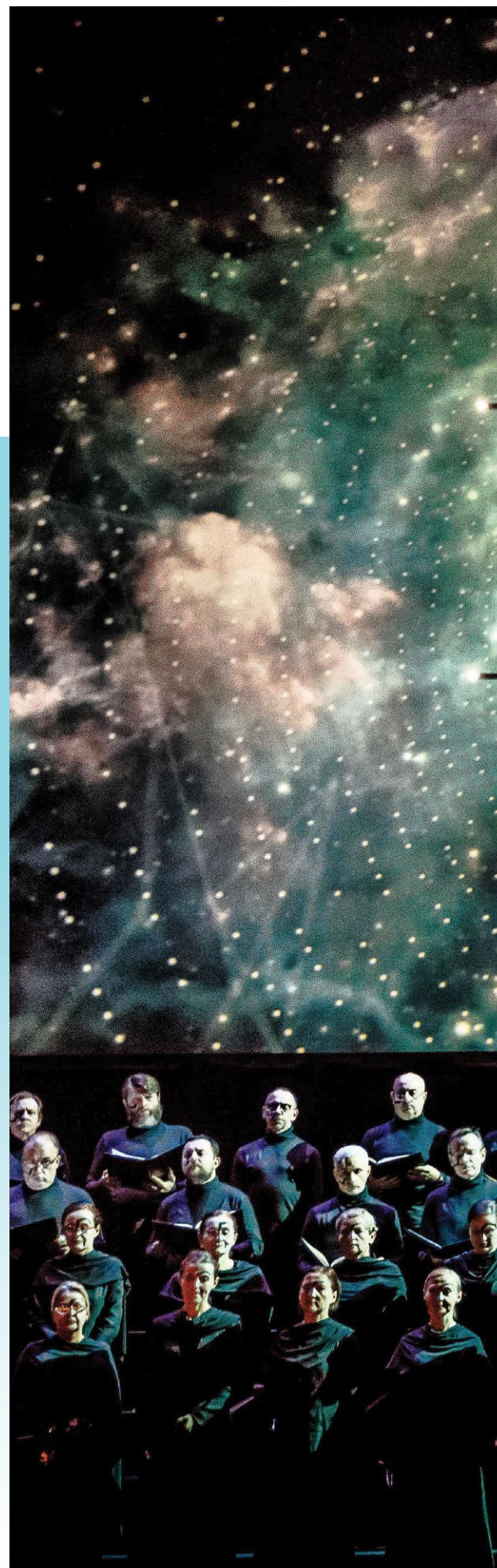
Justyna Cieślik-Płusa

Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi dyplomem z wyróżnieniem. Jest również absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku kulturoznawstwo, specjalizacja teatrologia. Od 11 lat prowadzi zajęcia dotyczące historii teatru i scenografii, kostiumu oraz zagadnień scenografii filmowej i teatralnej w Instytucie Animacji i Edukacji Artystycznej Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.

Płynna rewolucja w szacie nowej technologii

Funkcjonując w czasach nieustannego przełomu technologicznego, obserwuję, w jaki sposób zmienia się oblicze sceny, jak twórcy reagują na potrzeby widzów zatopionych w świecie smartfonów, komputerów, telewizorów. Teatr przybiera dziś różne formy, odpowiadając na zapotrzebowanie różniących się wiekiem i zainteresowaniami odbiorców. Nadal funkcjonuje tradycyjna, klasyczna forma teatru, realizująca się w niejednorodnych typach scen: od teatrów rozrywkowych, muzycznych, aż po dramatyczne. Instytucje o większych możliwościach technicznych i z mniej ograniczonym budżetem oferują widzom obraz atrakcyjny niczym w kinie, wszystko zaś dzieje się „tu i teraz – na żywo”. Nowe pokolenia zanurzają się dużo chętniej w projekty immersyjne nawiązujące do teatru. Wnikają za pomocą aplikacji telefonicznych w przedstawioną historię, korzystając jedynie ze swojego smartfona, czego przykładem jest projekt *Theater For New Generation*. Technologia zawładnęła przestrzenią naszego życia, „płynnie” staje się też immanentnym składnikiem teatru.

Scenografia, wraz z twórczością m.in. **Józefa Svobody**, wykształciła swój nowy język i przestała być tylko dekoracją, pięknym tłem. Stała się równorzędnym składnikiem spektaklu teatralnego. Scenografia to współcześnie wielotworzywowa i żyjąca również poza teatrem autonomiczna dziedzina [1]. W Polsce mamy wybitnych twórców scenografii, takich jak m.in. **Boris Kudlička**. Dzięki realizacjom tego artysty doświadczamy w obrazie scenicznym idealnego połączenia technologii, muzyki i plastyki na najwyższym światowym poziomie. Realizacje operowe duetu **Treliński–Kudlička** stały się wizytówką scenograficzną, oglądaną na najlepszych scenach świata i przez najbardziej wymagającą publiczność od Berlina, Paryża, Brukseli, przez Los Angeles, Waszyngton, Petersburg, po Tel Awiw i Maskat w Omanie. ➤

#NOWE TECHNOLOGIE #MAPPING #PROJEKTORY HD 4K #MULTIMEDIALNA SCENOGRAFIA #WSPÓŁCZESNY TEATR

✓ Opera Carmina Burana
autof Krzysztof Bieliński,
scenografią Boris Kudłicka
fot. Teatr Wielki Opera Narodowa

MIĘDZY TEORIA A PRAKTYKA

Płynna rewolucja w szacie nowej technologii

POWIDOKI

Luz María
Sánchez

05

nowe media

Amanda Gutiérrez / Roderick Coover / Ingeborg Füllepp / Piotr Wyrzykowski /
panGenerator / Michał Ostrowicki / Marek Własilewski / Joanna Popińska

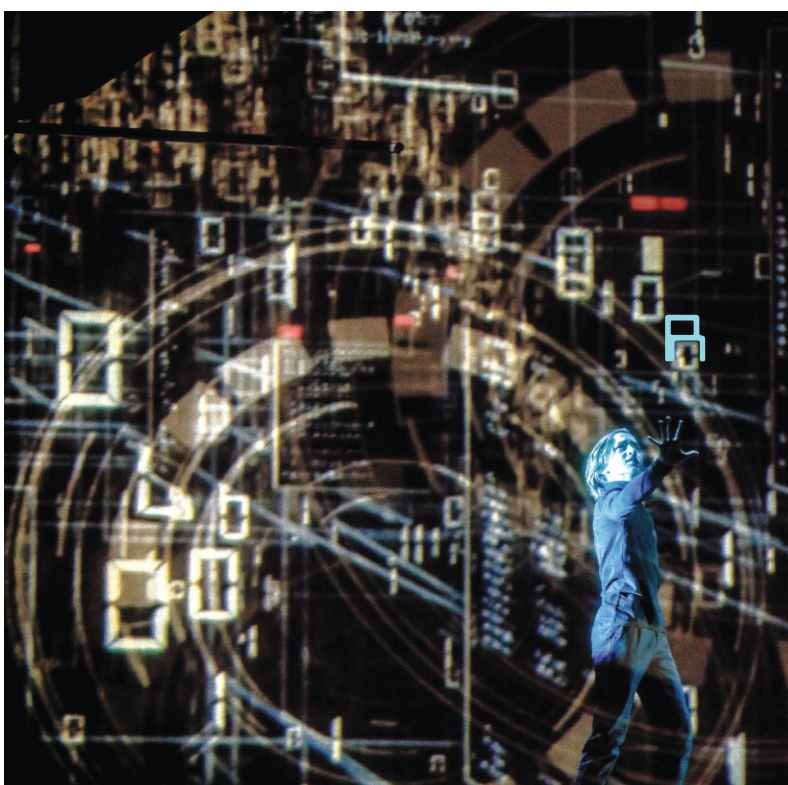
3

#NOWE TECHNOLOGIE #MAPPING #PROJEKTORY HD 4K #MULTIMEDIALNA SCENOGRAFIA #WSPÓŁCZESNY TEATR

4

Metropolitan Opera w Nowym Jorku rozpoczęła sezon 2016/2017 spektaklem *Tristan i Izolda* Wagnera, autorstwa Trelńskiego i Kudlicki. **Mariusz Trelński** w 2018 roku otrzymał prestiżową nagrodę International Opera Award w kategorii „najlepszy reżyser operowy”. **Boris Kudlicka** zaś jest laureatem wielu nagród, m.in. dwukrotnym zdobywcą Złotego Medalu w 2007/2015 roku – na Praskim Quadriennale, którego był kuratorem generalnym w 2011 roku. Inna ważna nagroda to Culture.pl Superbrands 2016, wraz z Mariuszem Trelńskim. Połączenie talentu wizualnego oraz prekursorskiej myśli technicznej Borisa Kudlicki z wizjonerską koncepcją reżyserską Mariusza Trelńskiego zaowocowało spektakularną współpracą. Opera stała się dla duetu idealnym miejscem, dającym wielkie możliwości i zaplecze, zarówno historyczne, jak i techniczne oraz finansowe. *World Scenography 1990–2005* [1] – spis najwybitniejszych realizacji światła, wybranych przez International Organization of Scenographers i Theatre Architects and Technicians – wymienia właśnie nazwisko Kudlicki i pierwszą realizację duetu, czyli *Madame Butterfly*. Powstały w 2011 roku album *Volume 1* [3], oparty na zdjęciach scenografii, jest doskonałym wydaniem przeglądem realizacji scenografa. Technologia w pracach twórcy, mimo że na niewyobrażalnym poziomie, staje się przekątną sensów, jest niewidoczna w odbiorze, bezcelna, a zarazem zadziwiająca. Widoczny jest niej jednocześnie rys graficzny, minimalistyczny, jak również barokowość elementów i bogactwo rozwiązań. Wielkie barwne plany kontrastują tu z intymnością detali, ukazując głębię opowiedzianej historii. Paleta środków wyrazu rozpięta jest bardzo szeroko, wizja i styl scenografa tworzy syntezę artystycznych i zarazem technologicznych zamierzeń. Realizacje scenograficzne dyskutują z historią obrazu scenicznego, ale zarazem wpisane są silnie w kontekst współczesnych technologicznych możliwości. Nie efektywność i współczesność jest tu ważne, lecz współzależność treści/technologii oraz przekazu.

Analizując dzieło teatru, obserwujemy rzucającą się sinusoide, raz klasyczną odnogą tekstowi dramatu, gdzie język „stwarza świat”, innym razem romantyczną „efektowną” – ekspresyjną/widowską. Pierwsza oddaje prymat tekstowy, druga zaś scenografi i to jej oddziaływanie stawia na pierwszym planie. Przerzucając losy obrazu scenicznego, nie możemy się oprzeć wrażeniu, że dekoracja/scenografia jest tym składnikiem widowiska, który istnieje, by uobecniać nową przestrzeń – „stwarzać nowy świat” dla dramatu, zachwycić. Współcześnie twórcy kontynuują tę twórczą od wieków historię teatru. Linia ta wiedzie od greckich konstruktorów teatrów, zwanych *mekhanopoioi*, poprzez realizowane w starożytnym Rzymie spektakularne *widowiska naumachiae* – bitwy morskie, w wiekach średnich zaś tworzone przez cechy rzemieślnicze, budujące grozę misteria. W renesansie koncepcja scenograficzna zaczyna się od konstrukcji

✓ Opera *Carmina Burana*
autor Krzysztof Bieleński,
scenografia Boris Kudlicka
fot. Teatr Wielki Opera Narodowa

Bryły scenograficzne, mapping, projektory HD 4k i media serwery o najwyższych mocach obliczeniowych to rzeczywistość technologiczna współczesnego teatru.

budynków teatralnych, tworzonych m.in. przez znane rodziny architektów teatralnych, np. **Galli Bibiena**. W końcu w dobie baroku triumfują – opera oraz dekoracje zadziwiają: przepychem i oszalałymi rozwiązaniami technicznymi. Przykładem mogą być realizacje **Giacomo Torellegio**, w których pojawia się prawdziwy dym oraz fale morskie uderzające w stronę widzów [4]. Teatr barokowy działa na zmysły: na głowy widzów spadają migdały i cymany, rozpylano również perfumy z szafranu (to rozwiązanie znalazł już teatr rzymski). Pojawiają się efekty świetlne, fajerwerki czy wybuchy. W **Drury Lane Theater** po raz pierwszy zostają zainstalowane lampy gazowe, które ułatwiają pracę nad kłopotliwym oświetleniem. Panująca nieśmiertelnie przez kolejne dekady scena teatru *a l'Italienne* staje się ograniczeniem dla zbliżających się tam zmian. Teatr zaczyna być publiczny, mówi zrozumieliśmy dla zwykłego oglądającego językiem i porusza istotne dla niego problemy. Wraz z wędrującym teatrem Meiningenów wkraczamy w nową realistyczną rzeczywistość – teatr staje się „zwierciadłem życia”. Rewolucyjne spektakle **Théâtre-Libre Antoine’a** i rodzące się nowe sceny **Independent Theater J.T. Greina**, **Die Freie Bühne Otto Brahma** zapoczątkują okres Wielkiej Reformy Teatru. To był czas rodzenia się wielkich idei, które zmieniały nieodwracalnie teatr i scenografię. Ukształtują również przyszłe pokolenia twórców rodzącej się dziedziny, jaką jest scenografia. Współcześnie wiele z zapoczątkowanych w XX wieku myśli odnajduje swą kontynuację, lecz w bardziej nowoczesnej formie. Rewolucyjna myśl **Edwarda Gordona Craiga** zmienia pudełko sceniczne w system podestów i realizuje się współcześnie w scenografi dzięki nowoczesnym systemom platform. Poruszają się one 2 metry na sekundę, mają udźwignąć 2 ton i są sterowane przez jednego człowieka, który obsługuje cały software na jednym

komputerze. Przykładem są platformy zakupione przez **Teatr Roma**, który ma jedną z najlepiej wyposażonych scen w Polsce. Platformy potrafią unosić się w powietrzu, czego widzowie mogli doświadczyć, oglądając latający dywan w spektaklu *Aladdin*. J. Podczas konferencji Nowe technologie w teatrze, która odbyła się w lutym 2018 roku w **TR Warszawa**, dyrektor teatru **Wojciech Kępczyński** opowiadał o nowinkach technicznych, jakie udało mu się wprowadzić do spektakli musicalowych. Pierwszym przedstawieniem, w którym zostały zastosowane ekrany LED, był musical *Mamma Mia*. Scenograficzna technologia realizowała się tu jedynie poprzez ekran, który wyświetla atrakcyjne tło – trochę jak w kinie. Przykłady tego typu rozwiązań odnajdujemy w ruchomych barokowych domach, umieszczanych zamiast tylnego proscenium. Przemieszczające się wraz z aktorem tła, namalowane na transparentnych tuiach, przepuszczają światło, które zmieniało się, by zasugerować nastanie kolejnej pory dnia. Pomyśl jest stary, nowe są jedynie możliwości techniczne. Kolejnym ważnym przełomem na deskach teatru było pojawienie się filmu.

„Piszczałki wierzyły w wyzwalającą moc techniki, w nieukłonną związek między rewolucją techniczną i społeczną, we wzajemne wzbogacanie się techniki i sztuki” [5].

PIKAWIŃSKI Nr 5/2021 | Nowe media

W *Hopla! Wierbieni* (1927) stosuje projekcję obrazu w postaci fotomontażu na białym gigantycznym papierze. Pozostawia miejsce dla grafika i komentuje za pomocą wielkich hieroglifów grę sceniczną. W *Statku pianym* (1926) Piszczałka stosuje trzy ekrany, które tworzą tło sceny, w Szwedzkiej operze, które pojawiają się na plan- szych i kontynuują akcję dramatyczną w trakcie spektaklu. Nie były mu obojętne eksperymenty kinematograficzne, które stały się wówczas nowością. Uczył film częścią swojej języka plastyki teatralnej. Kontynuował tę myśl technologiczną **Józef Svoboda**, reżyser i scenograf w jednym – twórca nowego wyobrażenia o scenografii. Od niego należałoby rozpocząć historię współczesnej scenografii. Dalszym przykładem tej linii jest m.in. wspomniany wcześniej twórca plastyki obrazu scenicznego **Boris Kudlicka**. Obserwujemy również, jak płynnie zacierają się granice między filmem a teatrem. Dziś, 100 lat po Wielkiej Reformie Teatru twórcy obrazu scenicznego korzystają z medium filmowego, lecz mają nieograniczone możliwości techniczne. W Szwedzku symultanicznie reagując animacje dziś przeobrażają się technologicznie dzięki wprowadzeniu efektów generowanych na żywo przez tzw. system *Notch VR4*. Przykładem do tego, że podczas spektaklu zsynchronizowane elementy wizualnej sceny zmieniają się na naszych oczach, to wpływ kina. Efekt ten jest jednak stosunkowo nowy i zrewolucjonizo-

3. Spisane Pioski, by Andrzej Witold Matuszowski

wał teatralne „tu i teraz” – *hic et nunc*. Dziś możliwe jest renderowanie na żywo grafik i ich wielowymiarowa projekcja na ekranach LED. Były scenograficzne, mapping, projektorzy HD 4K i media serwery o najwyższych mocach obliczeniowych to rzeczywistość technologiczna współczesnego teatru. Nowa technologia wykorzystuje animację czy filmy, które stały się już integralnym elementem scenografii. Przykładem spektaklu wykorzystującego całe spektrum współczesnej technologii wydaje się zrealizowany w Teatrze Roma musical *Piloci* z librettem **Wojciecha Kępczyńskiego** i muzyką braci **Lubowicz**.

„Multimedialna scenografia, ruchome obrazy 3D rzutowane na olbrzymie ekrany sprawiły i spektakularnie przeniosły aktorów i widza z chmur do Warszawy, na placiki Paryża, do hangarów RAF, na angielską prowincję czy normandzkie wybrzeże. Są nawiązania do przedwojennego kabaretu, ale też do *Dunkierki* i do *Casablanki*, w muzyce – melanz gatunków, wątki nazistowskie wprowadza stylizacja wagnerowska, nie brak też hip-hopu. W warszawskiej mansardzie oficera *Luffhansa* Hanna wisi... *Pomarańczarka* Głównego. Historia przez dźwięk H przeplata się z historiami prywatnymi, scenami dźwięcznymi czy przepięknymi desperacji” [6] – pisze Agata Kyzioł.

To ogromne przedsięwzięcie zostało zrealizowane przy współpracy teatru z firmami dostarczającymi sprzęt do wielkich widowisk oraz realizującym m.in. część filmową, animacyjną i postprodukcyjną spektaklu – **Platige Image** w osobie **Kamila Pihla**. Oszałamiający technologicznie spektakl, do którego powstało 35 wirtualnych scenografi, trzy filmy kosmograficzne oraz trzy animacje, koresponduje z grą aktorów na żywo. Premiera spektaklu odbyła się 7 października 2017, po półtora roku pracy trzyletnio-osobowego zespołu **Piloci** z librettem **Wojciecha Kępczyńskiego** i muzyką braci **Lubowicz**. Nowe technologie w teatrze opowiada o realizacji spektaklu od kuchni. Najpierw powstawały szkice, makiety, by wszyscy wiedzieli, co robia, potem przyjęto drogę realizacyjną, by odpowiedzieć na pytanie, jak rozwiązać problemy techniczne. Spektakl był połączeniem gry na żywo i filmu, zmienne tła stały się wirtualnymi scenografiami. Zastosowano w scenografii siedem ekranów LED, cztery jeżdżące ośmiometrowe robotyczne wózki, które rozjeżdżają się i hamują, tworząc m.in. korytarze. Wszystko zasilał olbrzymi akumulator, a warto zaznaczyć, iż steruje nim jeden człowiek. Koordynacją samych technicznych pionów była wielkim wyzwaniem organizacyjnym i produkcyjnym. Zespół **Platige Image** zajął się profesjonalną realizacją filmu z wykorzystaniem kamery i greenscreenu. 30 Live Theater odpowiada za język obrazu scenicznego.

— Płynna rewolucja w szacie nowej technologii

Twórcą efektów specjalnych i multimedialnych staje się współautorem na równi z reżyserem i aktorem. Spotykają się, by współtworzyć jedno medium – scenografię. Wygląda to jak reminiscencja z Wagnerowskiego *Gesamtkunstwerk*, gdzie wszystkie składniki spektaklu są jednakowo ważne i domagają się realizacji na jednakowym poziomie.

Dziś osiągnięcia oczekiwanego efektu scenograficznego wymaga dopasowania się aktorów i reżyserów do wielowymiarowego przestrzeni sceny. Celem jest zaś stworzenie „świata”, wpisującego się we współczesny przełom technologiczny, by stał on na równym poziomie z dostępną od ręki wirtualną rzeczywistością komputerów i telefonów. **Kamil Pohl** mówi o dziesięciu widzach jako tym, który wymaga bodźców i jest zdefiniowany przez gry komputerowe. Dlatego też spektakl zaczyna się zasymlowaniem uczestnictwa w grze. Żadaje również pytania o teatr przyszłości: jaki będzie kolejny krok w rozwoju produkcji scenicznego? Czy gry komputerowe wpłyną na rozwój teatru i pojawią się gameingne na scenie?

Przykładem scenografii w obszarze teatru dramatycznego są projekty **Malgorzaty Szczęśniak**, która rozbija przestrzeń scenicznego pudełka, budując przemieszczające się szkielety pomieszczenia. Poruszają się one wraz z aktorami na oczach widzów, tworząc niespotykaną dotychczas formę przekazu. Zabieg ten został zrealizowany m.in. w scenografii do spektaklu *Francois Krzysztofa Warlikowskiego*. Ograniczenia architektoniczne starych scen teatrów dramatycznych często nie pozwalają scenografom na rozwinięcie skrzydeł. Twórcy tacy jak **Malgorzata Szczęśniak** wychodzą temu zadaniu naprzeciw, nie bojąc się industrialnego charakteru starych fabryk, hal. Scenografia stawia tam całą przestrzeń architektoniczną na nowo.

Dzisiejsza scenografia i jej potencjał przypominają wymyśloną przez **Meyerholda** maszynę do gry, lecz jej możliwości nawet nie twórców nie śniły. Dzięki matematycznym algorytmom i myśli inżynierskiej obserwujemy wirtualny świat na żywo. Synchronizacja wszystkich elementów scenicznego rzeczywistości to nie tylko efekt pracy wykwalifikowanych specjalistów, ale również umiejętność współpracy ludzi i maszyn. **Edward Gordon Craig** chciał pozbęd się z teatru aktora. Według niego był on nieprzewidywalny i nie pasował skalą do wielkiego przedsięwzięcia, jakim jest spektakl. Dziś „craigowską nadmieroność” wyobraża *motion tracking* – cyfrowy aktor. Rzeczywisty aktor przestaje być współcześnie niezaprzeczony, idealnie można go wymienić na cyfrowy awatar. Eksperyment **Guliver** jest tego przykładem. Tu kamera śledzi aktora i pomaga mu rozwijać skrzydła. Nieprzewidywalny czynnik ludzki da się zatem zastąpić cyfrową symulacją. Nie jest również tajemnicą, iż powstają już cyfrowe bazy wirtualnych aktorów, których postaci są tak opracowane

w programach 3D, że do złudzenia przypominają prawdziwych. Świat filmu zaczyna korzystać z tych rozwiązań. Czy pojawią się one w teatrze? Myślę, że jest to tylko kwestia czasu.

Jedno jest pewne: „ludzenie się” i *make believe* jest cechą nieodłączną teatru. Obecność filmu i multimedialności oraz ogromny stopień fotorealizmu ułatwiają widzowi „wejście” w opowiadaną historię. Efekty te zachwycają, ale są przecież powidokiem z fascynacji iluzjonistycznej sceną pudełkową, dzięki której ludzie renesansu zobaczyli ogrody i pałace. Idea jest więc taka sama. Zmieniła się technologia, ponieważ zmienił się widok, którego nie zachwycały realistycznie malowane obrazy na proscenium. Nawet jeśli zmian scenografii byłoby ponad dwadzieścia, tak jak w siedemnastowiecznym *Złotym jakubie Cestiego*. Rzeczywistość technologiczna zmienia się bezpowrotnie, a wraz z nią my – widzowie i nasze oczekiwania. Płynnie następuje mieszanie wirtualnego świata z rzeczywistym. Odbiorcy, dzięki technikom immersyjnym, zagłębiają się w historię i stają się twórcami „świata”. Dostępne w naszych telefonach aplikacje umożliwiają tworzenie własnych awatarów. Czy zatem świat stał się wirtualnym teatrem, w którym chętnie gramy wymyśloną przez nas samych rolę? Sami staliśmy się reżyserami i aktorami? Teatr życia, który zafundowały nam komputery i telefony oraz gry i cały świat aplikacji typu *TK Tok*, *Facebook*, stał się naszą „nową rzeczywistością”. Twórcy teatru dyskutują o tym, co będzie z nim dalej, a teatr dzieje się na naszych oczach, w naszych telefonicznych światach. Tam dbamy o to, by nasz awatar był dobrze ubrany. Tam gramy z innymi użytkownikami. Nagrywamy się, często aranżując otoczenie. Dbamy o tło/scenografię – charakteryzujemy się. Wobec daleko idących zmian należy zadać pytanie: czy spotkanie drugiego, prawdziwego człowieka w teatrze będzie dla nas wciąż ważne? Pokaż to czas pandemii. Przeszliśmy chodząc do teatru, więc teatr przyszedł do nas. Stał się dostępny wirtualnie na wyciągnięcie ręki. Dzięki zakazowi kontaktu artystyczny i towarzyski część naszego życia przeniosła się do Internetu. Potrzebny jest zatem idealny sposób rejestracji spektaklu, który pozwoli nam oglądać widowisko, tak jakbyśmy byli w środku wydarzeń. Twórcy wychodzą temu pragnieniu naprzeciw, a przykładem jest pierwsza rejestracja 360 VR spektaklu *G. E. N. Gregorja Jarzyn*. Spektakl zarejestrowany na trzy kamery możliwy jest do obejrzenia dzięki goglom VR. Czy zatem teatr przyszłości, uobecniany „tu i teraz” w momencie tworzenia, opuści realny byt teatralny? Czy spotkamy prawdziwą scenografię i aktorów? Może teatr realny, autentyczny będzie tylko miejscem zapisu, który dotrze do nas online? Możliwe, że wszystkim będzie kierowała sztuczna inteligencja, tak abymy w wirtualnym teatrze rzeczywistości mogli wraz z aktorami w tym samym czasie przeżywać wykroczone historie. Wydaje się, że współcześnie nie ma żadnych ograniczeń technicz-

nych, a jedynym ograniczeniem jest tylko wyobraźnia twórców i ich kreatywność. Zainicjowane blisko 100 lat temu teatralne idee znalazły swój szczyt technologiczny i jakościowy we współczesnych realizacjach twórców teatru takich jak **Robert Wilson** czy **Boris Kudlicka**. Pozostaje pytanie: co dalej? Jaki będzie świat widowni i rozrywkę? Co stanie się z autentycznym teatrem? Czy pozostanie nam jedynie jego rejestracja? Po doświadczeniach pandemii COVID-19 teatr i widowie nie są już tacy sami. Szybko rozwijają się projekty immersyjne nawiązujące do teatru, w które będziemy mogli bezpiecznie i natychmiastowo wniknąć, takie jak realizowane już kilka lat temu projekty: **Theatre For New Generation**, **Mobile Phone Theater** itp.

Płynna rewolucja technologiczna zawłaszcza „nasz świat”. W zapomnienie odchodzi spotkanie z drugim człowiekiem i współuczestnictwo. Realny świat stał się nieprzystępny, nieatrakcyjny i niebezpieczny. Przyszłość czasu kroczenia wirtualnych ideów w niedoświadczonym świecie. Czas, w którym cenniejszy jest nasz awatar, niż my sami. Obserwujemy „teatr życia codziennego” w szacie nowych technologii. Gdzie zatem w tym miejscu jest scenografia? Może jest wszystkim tym, czego potrzebujemy do zaaranżowania naszych życiowych performance’ów?

Szybka rewolucja technologiczna spowodowała, że zajął nadą pokolenia, które nie wyobrażają sobie funkcjonowania bez tradycyjnego typu teatru. Zatem współczesność będzie nam prezentowała jeszcze przez wiele

lat różne możliwości widowisk i współuczestnictwa. Wracając do kwestii pandemii COVID-19 – wydarzenia bieżące dały dyrektorom teatrów wiele do myślenia. Zadają sobie pytania, tak jak każdy z nas: czy tradycyjny teatr przetrwa? Czy jesteśmy w czasie płynnej rewolucji, która odmiennie oblicze teatru na zawsze? Czy budynki teatralne staną się tylko architekturą konserwacji zabytków? Jakim wymaganiem będzie musiał sprostać teatr, by zaspokoić oczekiwania dorastającego w wirtualnym świecie odbiorcy? Co uczynią twórcy? W jaki sposób będzie chcieli kształtować i wpływać na przyszłość teatru? Czy technologia zdominuje nasze życie i sztukę? Czy efekty specjalne nie przysłonią jakości przekazu? Jaką rolę odgrywać będzie scenografia w teatrze przyszłości? Choć na niniejsze pytania nie ma odpowiedzi, naszym obowiązkiem jest je zadawać, teatr jest zwierciadłem życia, trudno wyobrazić sobie życie bez niego.

- Przypisy:
1. P. K. – *Piszczałki* *Quadrant* *Scenografia* jest tego przykładem.
 2. E. Fielding & M. Kinnear, *World Scenography 1950–2005*, Nic Hern Books Ltd., London 2014, s. 160.
 3. B. Kudlicka, *Volume 1, Film Europe Company*, Warszawa 2011.
 4. Oszałamiające pioski i ich konserwacja, *Joseph Partent* *Wieloletni dyrektor teatru*, Wydawnictwo Słowo obraz teraźniejszość, 2008.
 5. Tamże, s. 106.
 6. A. Kyzioł, *Poleceń. Recenzja spektaklu Piloci*, *Teatr*, *Wojciecha Kępczyńskiego*, „*Piloci*” 41, 2017.

ABSTRACT

SMOOTH REVOLUTION IN THE GUISE OF NEW TECHNOLOGY

In the first sentence of the introduction to the 'Revolutions in Stage Design of the 20th Century', one of the most famous books on theatre of the previous century, Denis Babel wrote:

“Since the end of the 19th century, we have been experiencing artistic transformations proportionate to the economic, scientific and social upheavals that plague our civilization. The era of crisis is comparable to the Renaissance: a world is disappearing, and new forms are born in an extraordinary clash of experiences and views, with the present being only an exploring meeting of the past and the future”.

We may find a reference to current changes in theatre and sense their topicality in the above mentioned quote. As a mirror of the times, theatre shows their multidimensional face without ignoring the historical context. The 21st century postmodern era evokes the ideas from the early 20th century 'in the guise of new technology'. Today scenographers have both unlimited equipment options and creative possibilities to realise their stage visions. How do they implement them? Does contemporary audience find a place for themselves in the theatre? The author attempts to answer these questions and invites you to a stage design journey through contemporary productions with the history of theatre in the background.

* D. Babel, *Revolucje scenografii XX wieku*, Kraków 1980r., Państwowy Instytut Wydawniczy s. 7.

— Płynna rewolucja w szacie nowej technologii

Poznaj barwę z eM

realizacja

cykl webinarów

czas

czas zamknięcia (lockdown)

pandemia COVID-19, 2020 rok

Kolejny webinar [EM proove](#) już jutro o 19.

Gościem Marcina Dąbrowskiego będzie

Justyna Cieślik-Płusa –

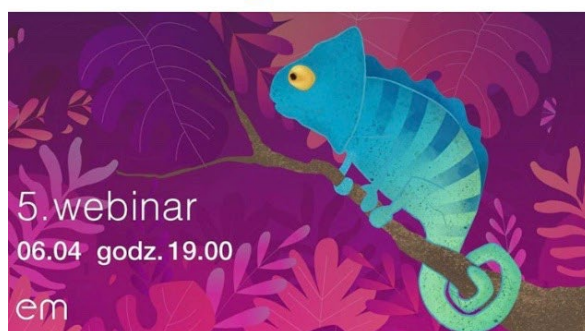
malarka, scenografka, pedagog Akademii

Sztuk Pięknych w Łodzi, prowadząca

Pracownię Teorii i Praktyki Scenograficznej.

Rozmowa dotyczyć będzie m.in. reprodukcji obrazów. Jak oddać kolor i strukturę obrazu w druku? Jak umiejętnie digitalizować obraz, aby dało się odczuć takie elementy, jak wielowarstwowe nałożenie farby czy rodzaj podłoża? Jakich farb używają malarze, a co jest ich odpowiednikiem w druku? Justyną Cieślik-Płusa opowie też, jak jest realizowana scenografia megaprodukcji w XXI wieku.

Oglądajcie, bo warto i na dodatek można zadawać pytania 😊

Tuż przed pandemią Marcin Dąbrowski, którego poznałam podczas wydarzenia Mocny w Druku na ASP w Łodzi, zaproponował mi udział w cyklu darmowych webinarów realizowanych we współpracy z tą uczelnią. Projekt dotyczył tematyki barwy i druku – zagadnień rzadko poruszanych w edukacji artystycznej, a tak istotnych w praktyce twórczej.

Wystąpiłam jako jedna z gości – obok prof. Marka Domańskiego. Webinary miały być dostępne dla wszystkich, całkowicie bezpłatne. Dzięki zaangażowaniu Izabeli Wojtyczki z działu promocji ASP w Łodzi uczelnia objęła projekt oficjalnym patronatem. Wkrótce do inicjatywy dołączyły również inne uczelnie artystyczne w Polsce, co nadało jej ogólnopolski charakter.

Pierwsze spotkanie zgromadziło 400 uczestników na żywo, a nagrania webinarów obejrzały już tysiące osób. Spotkania odbywały się w każdy czwartek o 19:00 i trwały około godziny. Były profesjonalnie zrealizowane i merytorycznie dopracowane. Obejmowały zagadnienia związane z barwą, drukiem, fotografią i sztuką książki.

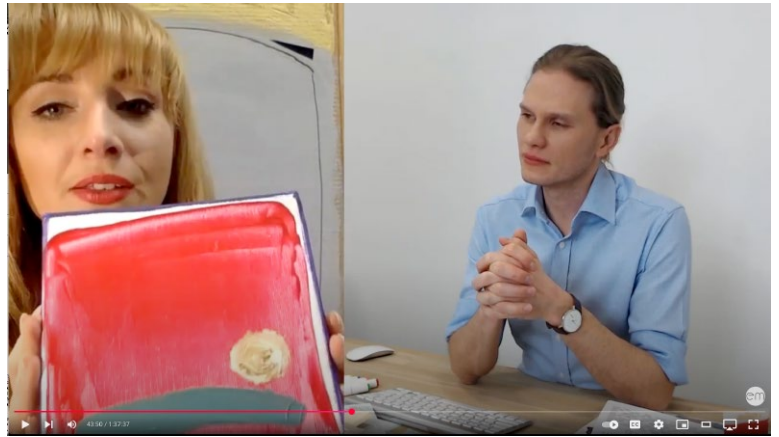
Dwa webinary poświęcone były artystom związanym z ASP w Łodzi – prof. Markowi Domańskiemu i mnie. Moje wystąpienie dotyczyło digitalizacji i druku dzieł malarских.

Cykl zainicjowany przez Marcina Dąbrowskiego stworzył otwartą platformę do dzielenia się techniczną wiedzą i przyczynił się do zacieśnienia współpracy pomiędzy uczelniami artystycznymi w kraju. Inicjatywa ta miała swój początek właśnie w Łodzi i do dziś stanowi ważny wkład w edukację artystyczną.

Just before the pandemic, Marcin Dąbrowski, whom I met during the Strong in Print event at the Academy of Fine Arts in Łódź, invited me to participate in a series of free webinars organized in collaboration with the university. The project focused on color and print – topics rarely discussed in art education but essential to creative practice. Marcin proposed that I join the webinar series as one of the guest speakers, alongside Professor Marek Domański. A key principle was that the webinars remain completely free and accessible to everyone. Thanks to the involvement of Izabela Wojtyczka from the ASP Łódź promotion department, the Academy officially supported the project. Soon after, other art schools from across Poland joined in, and the initiative quickly gained national reach.

The first session attracted 400 live attendees, and the recorded webinars have since been viewed by thousands. Held every Thursday at 7:00 PM, the webinars lasted about an hour. They were professionally produced and offered in-depth, well-structured content. Topics included color theory, printing, photography, and the art of the book. Two of the webinars were devoted to artists from ASP Łódź – Professor Marek Domański and myself. My presentation focused on the digitalization and printing of paintings.

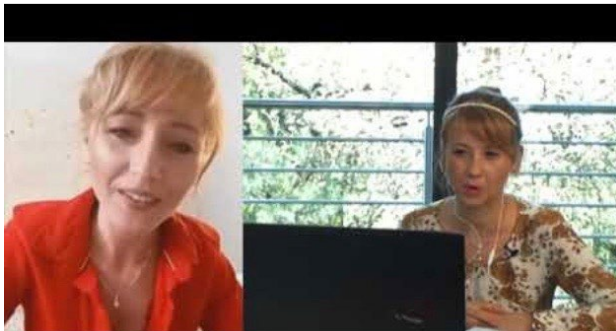
The series, initiated by Marcin Dąbrowski, created an open platform for sharing technical knowledge and helped strengthen collaboration between art schools in Poland. The idea was born in Łódź and remains a significant contribution to artistic education.

<https://www.youtube.com/watch?v=wtXAelNPBxQ&t=20s>

Aleksandra Czajka-Anyszka bardzo dziękuję za wspaniałą rozmowę 😊)) oraz pomoc w promocji webinarów realizowanych przez Marcina Dąbrowskiego Marcin Dąbrowski. ... Więcej

Zapraszam na czwartkowe webinary realizowane przez Marcin Dąbrowski. Widzimy się zawsze o 19 00:)
Miałam ten zaszczyt być gościem jednego z nich:)
Zachęcam do oglądania
Dziękuję za promocję TVP 3 i... Więcej

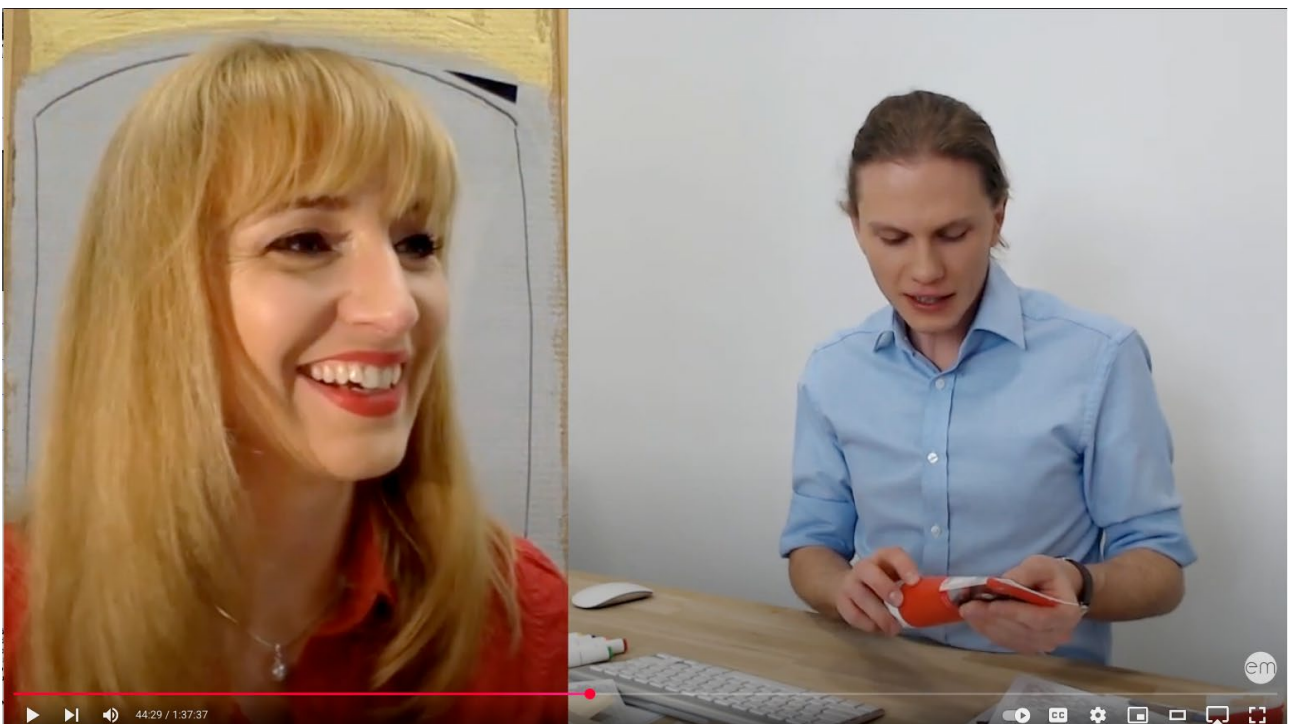
YOUTUBE.COM

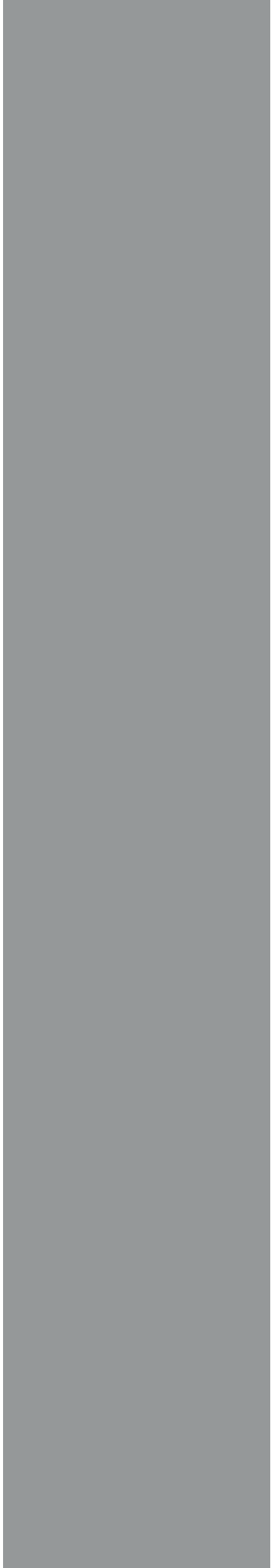
Webinar dla szkół artystycznych - Rozmowa Dnia

LODZ.TVP.PL

Epidemia pobudza kreatywność - łódzcy artyści zdalnie edukują o sztuce

II. Wykaz aktywności naukowej albo artystycznej

II. 9. Wykaz uczestnictwa w programach europejskich lub innych programach międzynarodowych.

Dokonania przed uzyskaniem stopnia doktora:

- Uczestnik 8 Międzynarodowego Symposium Contacts w Czeskiej Klenowie. Plener oraz wystawa artystów z trzech Uczelni artystycznych Czechy, Polska, Węgier, 19 - 29. 04. 2007 r.
- Uczestnik i współorganizator międzynarodowego projektu artystycznego pt.: *Pesenaje unos dos culturas* na Costa Rica. Plener malarski, konferencje i warsztaty oraz akcje performatywne, rezydencje artystyczne. Organizatorzy: Stowarzyszenie Assosiation Plain Air Costa Rica, Miejski Ośrodek Kultury w Konstantynowie Łódzkim oraz Fundacji Unamos Culturas. 4.02- 18.02.2019 r.
- Twórca wydarzenia artystycznego pt.: *Montmartre na księżym Młynie* podczas Festiwalu Dobrego Smaku w Łodzi. Organizatorzy Aliance Francaise i Unamos Culturas.
- Organizator i uczestnik projektu pt.: *Open Relation Air Toronto*, na zaproszenie Maryli Kwiatkowskiej i środowiska artystycznego Kanady. Wystawa uczestników w Konsulacie Rzeczypospolitej Polskiej w Toronto. 13.09-23.09.2019 r.

Dokonania po uzyskaniu stopnia doktora:

- Uczestnik i współorganizator międzynarodowego projektu artystycznego pt.: *Pesenaje unos dos culturas* na Costa Rica. Plener malarski, konferencje i warsztaty oraz akcje performatywne, rezydencje artystyczne artystów z Costa Rici w Polsce. Organizatorzy: Stowarzyszenie Assosiation Plein Air Costa Rica, Fundacji Unamos Culturas, Łódzka Organizacja Turystyczna, ASP w Łodzi, Fundacja Lodz Arte, Fundacja Cieślík Art., Łódź 2020 r.
- *Cocoon*: międzynarodowy projekt artystyczno/ multimedialny. *Cocoon kooperacja w zamknięciu* projekt realizowany przy współpracy trzech artystycznych uczelni, zainicjowany przez Laurenta Ungerera. 8 profesorów z 3 uczelni artystycznych i 3 miejsc na świecie Francja: EnsAD from Paris, the ESAV from Marrakesh and The Academy from Łódź oraz 30 studentów, stworzyło 10 niezwykle ciekawych projektów, maj/czerwiec 2020 r.
- Twórca performance pt. *Through the painting to the scenography*, polegało na interakcji dzieł umieszczonych na moich plecach z instalacjami na PQ. Podjęłam inicjatywę performatywną podczas najważniejszego wydarzenia scenograficznego na świecie.

Through the painting to the scenography PQ '23

miejsce

Praga, Czechy

czas

7 - 18 VI 2023 roku

Podczas najważniejszego wydarzenia scenograficznego na świecie – Praskiego Quadriennale Scenografii i Architektury Teatralnej (PQ) – zrealizowałam autorskie działanie performatywne. W trakcie prezentacji instalacji z całego świata podjęłam decyzję, aby w niekonwencjonalny sposób zaprezentować również siebie jako twórczynię. Na moich plecach umieściłam obrazy własnego autorstwa, stając się żywym nośnikiem dzieła i wchodząc w interakcję z przestrzenią festiwalu.

Powstała w ten sposób seria fotograficzna dokumentująca to działanie. Jeden z performansów został również zarejestrowany i opublikowany na oficjalnej stronie internetowej Festiwalu PQ, co stanowi potwierdzenie obecności mojego działania w międzynarodowym kontekście artystycznym.

Sz szczególnie poruszającym doświadczeniem była dla mnie interakcja z instalacją chorwacką, z którą weszłam w dialog poprzez własny ruch, gest i obraz. Moim zamiarem było zanurzenie się w tej strukturze – zarówno emocjonalnie, jak i wizualnie – co zrealizowałam m.in. poprzez dobór kostiumu i kompozycję obrazu na plecach, w sposób korespondujący z estetyką i symboliką wybranej instalacji.

Performance zatytułowany „Through the Painting to the Scenography” trwał dwa dni i polegał na przemieszczaniu się pomiędzy instalacjami artystów z całego świata, budując relacje pomiędzy moimi pracami malarskimi a kontekstami scenograficznymi obecnymi na festiwalu. To działanie stało się osobistym gestem włączenia siebie w strukturę wydarzenia, refleksją nad rolą ciała jako nośnika dzieła oraz próbą redefinicji granicy pomiędzy obrazem a przestrzenią scenograficzną.

During the most prestigious international event dedicated to scenography and performance – the Prague Quadrennial of Performance Design and Space (PQ) – I realised an original performative action. While installations from all over the world were being presented, I chose to introduce myself as both subject and medium, carrying my own paintings on my back and moving through the exhibition space as a living canvas.

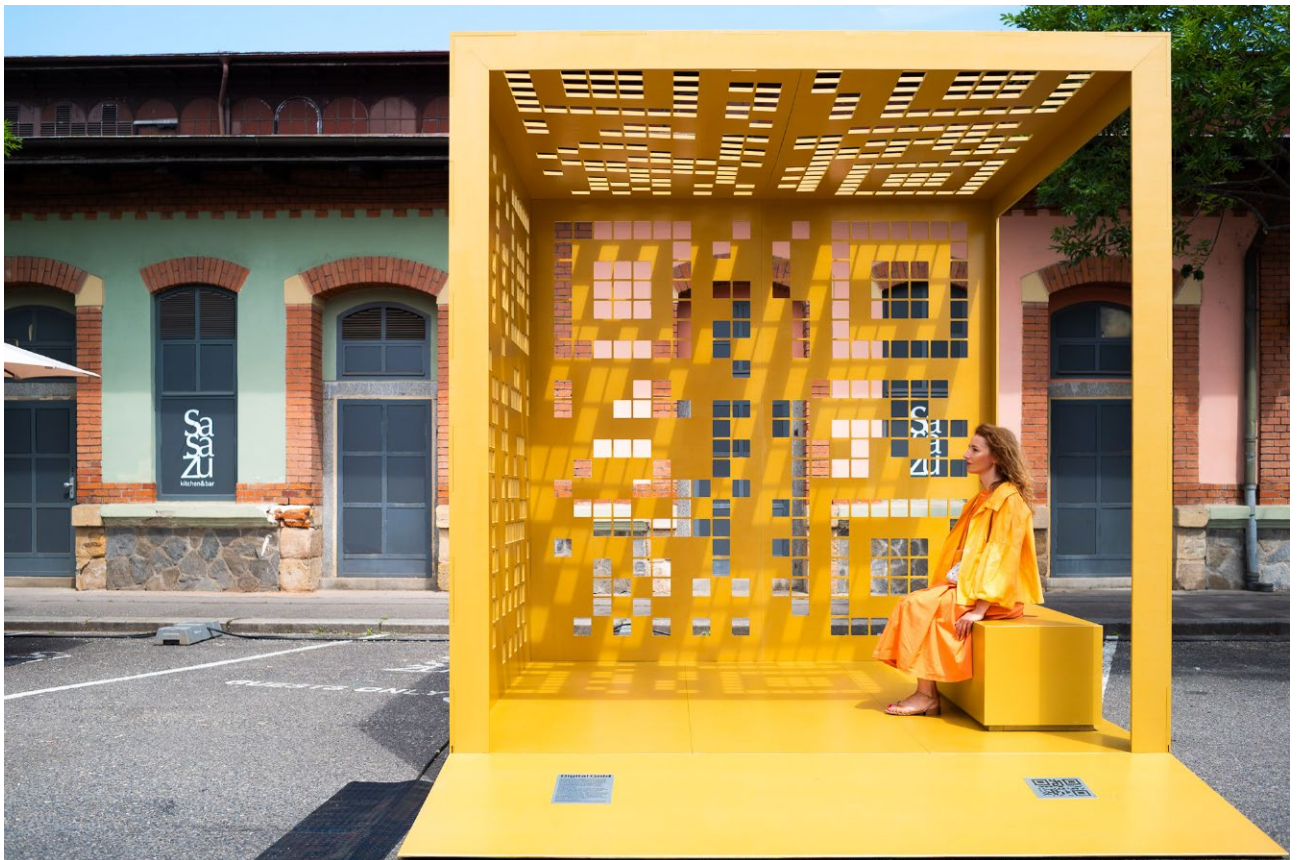
This action gave rise to a series of photographs documenting the performance. One of the performances was also recorded and published on the official PQ festival website, confirming the inclusion of my work in the broader international artistic discourse.

A particularly profound moment for me was my encounter with the Croatian national installation, in which I immersed myself – both physically and emotionally. The selection of this specific installation was deliberate; my outfit and the painting on my back were chosen to resonate with the visual and symbolic language of that space, allowing me to enter into an aesthetic and conceptual dialogue with the work.

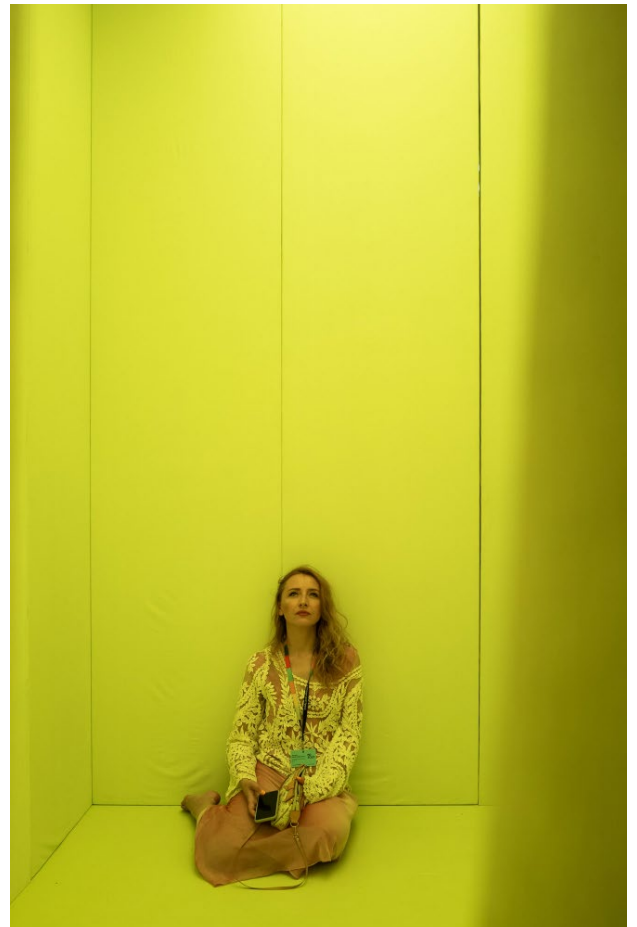
The performance, titled “Through the Painting to the Scenography”, took place over two days. It involved navigating through the various artistic installations at PQ and creating spontaneous interactions between the paintings I carried and the scenographic environments presented by other artists. This performative act became a personal gesture of integration, a reflection on the body as a medium for art, and an attempt to blur the line between painting and spatial scenography.

<https://www.flickr.com/photos/praguequadrennial/53052701583/in/album-72177720309822835/>

<https://www.flickr.com/photos/praguequadrennial/53052701583/in/album-72177720309822835/>

Festiwal Dobrego Smaku

miejsce

Łódź

czas

2019 rok

W ramach współpracy z corocznym łódzkim Festiwałem Smaku zostałam zaproszona do udziału w organizacji wydarzenia tematycznego – Hiszpańskiej Fiesty, odbywającej się na dziedzińcu Hotelu i Restauracji Stare Kino.

W toku rozmów o możliwych aranżacjach przestrzeni, uwzględniając zmienne warunki pogodowe, zaproponowałam instalację z zawieszonych kolorowych parasolek. Rozwiązanie to nie tylko zapewniło praktyczne zadaszenie, ale stało się również rozpoznawalnym elementem wizualnym wydarzenia.

Koncepcja została entuzjastycznie przyjęta przez właścicieli i gości, a wielobarwna, dynamiczna kompozycja przyciągała uwagę przechodniów i uczestników festiwalu. Instalacja funkcjonowała jednocześnie jako dekoracja, ochrona przed słońcem oraz efektowna forma promocji restauracji i wydarzenia w przestrzeni miejskiej.

As part of a collaboration with the annual Festival of Taste in Łódź, I was invited to co-create a Spanish Fiesta-themed event held in the courtyard of the Stare Kino Hotel and Restaurant.

During planning discussions regarding the arrangement of the space – and taking into account unpredictable weather conditions – I proposed the idea of a suspended installation of colorful umbrellas. This solution not only provided practical shelter, but also became a distinctive visual hallmark of the event.

The concept was enthusiastically received by the venue owners and participants. The vibrant and uplifting composition drew the attention of both guests and passers-by, functioning as an effective public art piece and promotional element for the venue and the festival alike.

W przestrzeni Starego Kina, znanego z licznych międzynarodowych wystaw i spotkań artystycznych, miałam przyjemność współtworzyć oprawę Gali Finałowej Festiwalu Dobrego Smaku – wydarzenia wieńczącego cykl kulinarnych spotkań inspirowanych smakami świata.

Gala stanowiła symboliczne podsumowanie kulturowych wpływów Francji, Hiszpanii i Ameryki Środkowej, które w ostatnich dniach gościły w kulinarnej przestrzeni Łodzi. Miasto – pełne barw, języków i smaków – stało się tłem dla instalacji przestrzennych i aranżacji stołów, które przygotowałam, nawiązując do atmosfery poszczególnych regionów.

Moim celem było stworzenie harmonijnej kompozycji przestrzennej, która dopełniała doświadczenie kulinarne – stając się jego przedłużeniem poprzez kolor, strukturę i układ przestrzeni. Zastosowałam elementy inspirowane lokalnymi tkaninami, folklorem oraz światłem południa, budując nastrój wielokulturowego święta.

At Stare Kino, a venue known for hosting numerous international art exhibitions and cultural gatherings, I was invited to co-create the scenographic setting for the Final Gala of the Festival of Good Taste – a culminating event celebrating global culinary influences.

The gala reflected a rich blend of French, Spanish, and Central American traditions, which had filled Łódź with flavors, sounds, and colors throughout the festival. As part of the spatial design team, I created a multicultural scenographic installation, inspired by the visual identities of these regions.

My goal was to enhance the culinary experience through an immersive spatial arrangement, incorporating textures, colors, and compositions echoing regional aesthetics. I drew upon traditional textiles, folk motifs, and warm southern light to design a setting that served as a visual extension of the festival's cultural diversity.

Paryski Montmartre

miejsce

Łódź

czas

2020 rok

Paryski Monmatre to wydarzenie, które zrealizowałam wraz z Aliace Francaise, Unamos Culturas oraz Stowarzyszeniem Księży Młyn podczas Festiwalu Dobrego Smaku. Wydarzenie połączone z muzycznym i kulturalnym klimatem Francji dopełnił zaaranżowany przeze mnie Monmatre. Artyści, studenci ASP, twórcy ceramiki i twórczych przemysłów spotkali się by pokazać swoje dzieła szerszej publiczności.

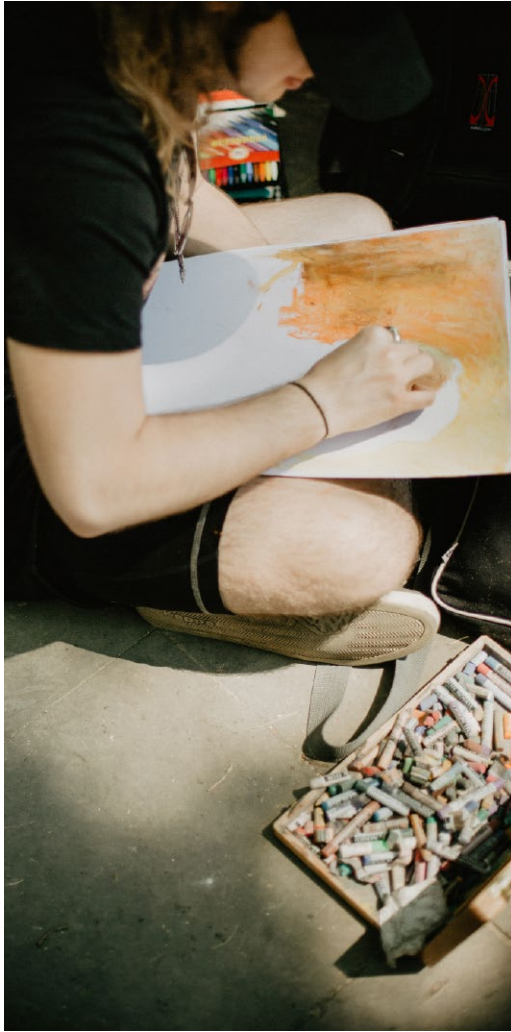
Sztalugi rozstawione w przestrzeni Księżego Młyna i tworzący na oczach widzów artyści rysowali przechodniów i tworzyli własną techniką prace nawiązujące do klimatu Paryża.

Wydarzenie cieszyło się niezwykle popularnością i zgromadziło setki uczestników.

Parisian Montmartre was an event I organized together with Alliance Française, Unamos Culturas, and the Księży Młyn Association during the Good Taste Festival. The event, enriched by the musical and cultural atmosphere of France, was completed by the Montmartre arrangement that I prepared. Artists, students from the Academy of Fine Arts, ceramicists, and creative industry representatives gathered to showcase their works to a wider audience.

Easels were set up throughout the Księży Młyn area, where artists created live — drawing passersby and producing works inspired by the Parisian ambiance using their own techniques.

The event was very popular and attracted hundreds of participants.

Plener Open Air

projekt pod
Toronto, Kanada

czas
13. 09-23. 09. 2019 rok

W dniach 13–23 września 2019 r. odbył się plener i wystawa w Toronto, w Kanadzie. Wyjazd po patronatem Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Toronto oraz środowiska Polonii zamieszkującej w Toronto. Podstawowy cel wydarzenia, jakim była promocja kultury polskiej, został w pełni zrealizowany.

Uczestnicy brali udział zarówno w działaniach w przestrzeni publicznej – tworzeniu dzieł w plenerze – jak i w bezpośrednich spotkaniach z organizacjami polonijnymi (telewizja, radio). W organizację wydarzenia aktywnie włączyli się Konsul RP Krzysztof Grzelczyk oraz Wicekonsul Sylwia Czerwińska, a także przedstawiciele mediów – Telewizji i Radia Polonia. Podczas wernisażu znaczna część prac powstałych w czasie pleneru została przekazana do kolekcji Konsulatu, Radia Polonia oraz osób prywatnych. Konsulat wyraził chęć podtrzymywania współpracy i cyklicznego organizowania kolejnych wydarzeń z udziałem artystów z Polski.

Przez cały czas pobytu odbywały się również spotkania ze środowiskiem polonijnym, które zaowocowały planami zaproszenia w kolejnych latach zarówno pedagogów Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, jak i niezależnych twórców do udziału w warsztatach, plenerach oraz szeroko rozumianych działaniach artystycznych.

From September 13 to 23, 2019, an open-air workshop and exhibition took place in Toronto, Canada. The event was organized under the patronage of the Consulate General of the Republic of Poland in Toronto, as well as the Polish diaspora community residing there. The primary objective of the event — the promotion of Polish culture — was fully achieved.

Participants engaged both in public space activities — creating artworks en plein air — and in direct meetings with Polish community organizations (television, radio). The event was actively supported by the Consul of the Republic of Poland, Krzysztof Grzelczyk, and Vice-Consul Sylwia Czerwińska, as well as representatives of the media — Polonia Television and Polonia Radio. During the vernissage, a significant portion of the works created during the workshop was donated to the Consulate's collection, Polonia Radio, and private individuals. The Consulate expressed a willingness to maintain cooperation and to organize recurring events involving artists from Poland.

Throughout the stay, meetings with the Polish community were also held, resulting in plans to invite, in subsequent years, both educators from the Academy of Fine Arts in Łódź and independent artists to participate in workshops, open-air workshops, and broadly understood artistic ac-

Wyjazd do Kanady umożliwił prezentację prac powstałych zarówno w Polsce, jak i tych stworzonych w trakcie pleneru. Planowana jest wystawa w Konsulacie Generalnym RP w Toronto. Dzięki temu możliwe będzie dotarcie z przekazem artystycznym do szerokiego grona odbiorców – zarówno środowisk polonijnych, jak i wielokulturowej społeczności kanadyjskiej. W działania promujące planowaną wystawę włączy się Radio Polonia w Toronto.

The trip to Canada enabled the presentation of works created both in Poland and during the workshop. An exhibition at the Consulate General of the Republic of Poland in Toronto is planned. This will make it possible to reach a wide audience — both within the Polish diaspora and the multicultural Canadian community. Polonia Radio in Toronto will participate in promotional activities for the planned exhibition.

Wydaje się, że inicjatywa ta przyniesie wymierne efekty w zakresie popularyzacji polskiej kultury i sztuki – wykraczające poza obszar Unii Europejskiej. Zaangażowanie Konsulatu RP w organizację pleneru i wystawy gwarantuje odpowiedni poziom i szeroki zasięg oddziaływania wydarzenia.

Nawiązanie współpracy pomiędzy Uczelnią a Konsulatem może przerodzić się w długofalowe działania i zaowocować kolejnymi inicjatywami artystycznymi.

It appears that this initiative will yield measurable results in promoting Polish culture and art beyond the European Union. The involvement of the Polish Consulate in organizing the workshop and exhibition guarantees a high standard and broad impact of the event.

The establishment of cooperation between the Academy and the Consulate may develop into long-term activities and result in further artistic initiatives.

Pesenaje Unos Dos Culturas

realizacja

Kostaryka

czas

2019 rok

Międzynarodową działalność artystyczną rozpocząłam w latach 2018–2019, biorąc udział w projekcie artystycznym „Pesenaje Unos Dos Culturas” zorganizowanym przez Asociación Plein Air Costa Rica we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Konstantynowie Łódzkim oraz Fundacją Unamos Culturas na Kostaryce. Projekt ten obejmował cykl wystaw, konferencji, warsztatów oraz plenerów malarskich realizowanych wspólnie z artystami z Polski i Ameryki Środkowej. Dzięki współpracy międzynarodowej z Asociación Plein Air Costa Rica nawiązałam również kontakt z Universidad de Costa Rica, co zaowocowało wykładami i warsztatami dla studentów i artystów z regionu.

W ramach tej współpracy:

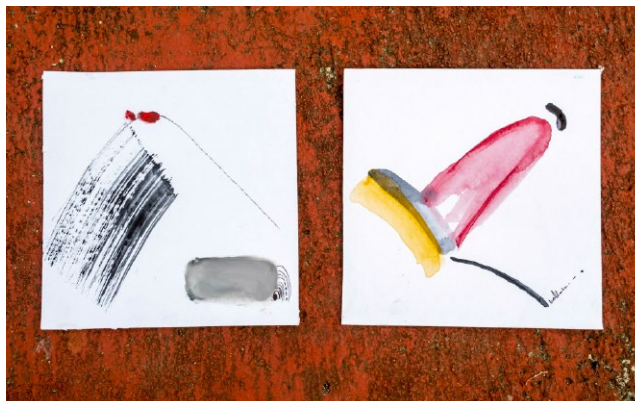
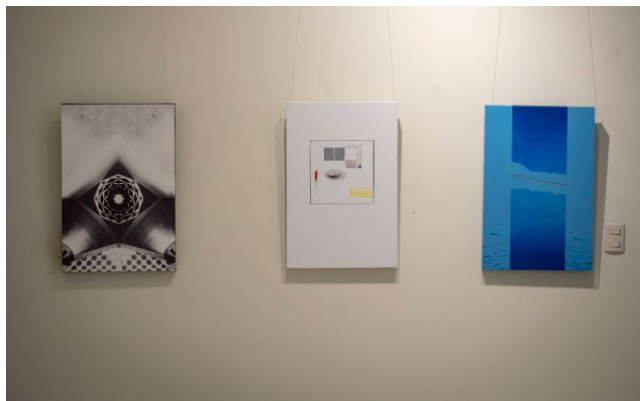
1. 7 lutego 2019 roku poprowadziłam wykład i warsztat pt. „Land Art i kompozycja przestrzenna” na Wydziale Sztuk Pięknych (Facultad de Artes Plásticas, Universidad de Costa Rica). Wspólnie z dr. Jarosławem Chrabąszczem opowiadaliśmy o specyfice europejskich plenerów artystycznych oraz praktyce Land Artu.
2. Wraz z artystami z Polski i Kostaryki oraz lokalnymi mieszkańcami stworzyliśmy serię murali na słupach elektrycznych w mieście Cortez, które na trwałe wpisały się w tkankę miejską jako ślad tej wyjątkowej współpracy.
3. W miejscowości La Fortuna zrealizowaliśmy kolejny plener i warsztaty artystyczne z udziałem lokalnej społeczności.
4. Wzięłam udział w miejskim plenerze w San José, połączonym z wydarzeniem performatywnym inspirowanym twórczością rzeźbiarza Jiménez Deredii. W tym czasie nawiązałam bezpośredni kontakt z czołowymi

I began my international artistic journey in 2018–2019, participating in the project “Pesenaje Unos Dos Culturas” organized by the Asociación Plein Air Costa Rica, in collaboration with the Municipal Cultural Center in Konstantynów Łódzki (Poland) and the Fundación Unamos Culturas in Costa Rica. The project included a series of exhibitions, conferences, workshops, and open-air painting sessions, developed jointly with artists from Poland and Central America. Thanks to the partnership with Asociación Plein Air Costa Rica, I established cooperation with the University of Costa Rica (Universidad de Costa Rica), which led to lectures and workshops for students and local artists.

Highlights of this collaboration include:

1. On February 7, 2019, I conducted a lecture and workshop titled “Land Art and Spatial Composition” at the Faculty of Fine Arts (Facultad de Artes Plásticas) of the University of Costa Rica. Together with Dr. Jarosław Chrabąszcz, we discussed the specificity of open-air artistic practices in Europe and the conceptual foundations of Land Art.
2. Together with Polish and Costa Rican artists and the local community, we created a series of murals on electric poles throughout the city of Cortez, leaving a permanent artistic trace within the urban landscape.
3. In the town of La Fortuna, we conducted another open-air session and workshop with participation from residents and invited artists.
4. I participated in a city-based plein-air project in downtown San José, combined with a performance event inspired by the sculptural work of Jiménez Deredia. This period allowed me to engage directly with some

artystami Kostaryki – m.in. z rzeźbiarką Ledą Astorgą, Jescicą Chiang Diaz, rzeźbiarzem Arturro Santaną, profesorem i artystą Herberthem Bolañosem, a także graficzką Alejandrą Fournier. Odwiedziny w ich pracowniach stanowiły ważny element wymiany artystycznej i kulturowej.

5. Podczas pleneru w San José stworzyłam obrazy, które zostały zaprezentowane na dwóch ważnych wystawach:

- „Stage compositions on white 1”, akryl na płótnie, 40×60 cm (po rozłożeniu: 80×60 cm) – premiera podczas wystawy „Intercambio cultural de Plein Air Costa Rica – Polonia” w dniach 4–19 lutego 2019, wernisaż: 6 lutego 2019 w Casa del Artista, przestrzeni wystawienniczej i edukacyjnej w Guadalupe.
- „Stage compositions on white 2”, akryl na płótnie, 40×60 cm (po rozłożeniu: 80×60 cm) – premiera podczas wystawy w Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Nacional w San José, 7–27 lutego 2019, wernisaż: 7 lutego 2019.

of Costa Rica’s most renowned contemporary artists. I was invited into the studios and homes of artists such as Leda Astorga, Jescica Chiang Diaz, Arturro Santana, Herberth Bolaños (professor and sculptor), and graphic artist Alejandra Fournier, fostering a meaningful artistic and cultural exchange.

5. During the plein-air session in San José, I created a series of works that were showcased at two major exhibitions:

- “Stage Compositions on White 1”, acrylic on canvas, 40×60 cm (unfolded: 80×60 cm) – premiered at the exhibition “Intercambio cultural de Plein Air Costa Rica – Polonia”, held February 4–19, 2019 (vernissage: February 6, 2019) at Casa del Artista, a leading exhibition and educational space in Guadalupe.
- “Stage Compositions on White 2”, acrylic on canvas, 40×60 cm (unfolded: 80×60 cm) – presented during an exhibition at the Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Nacional in San José, February 7–27, 2019 (vernissage: February 7, 2019).

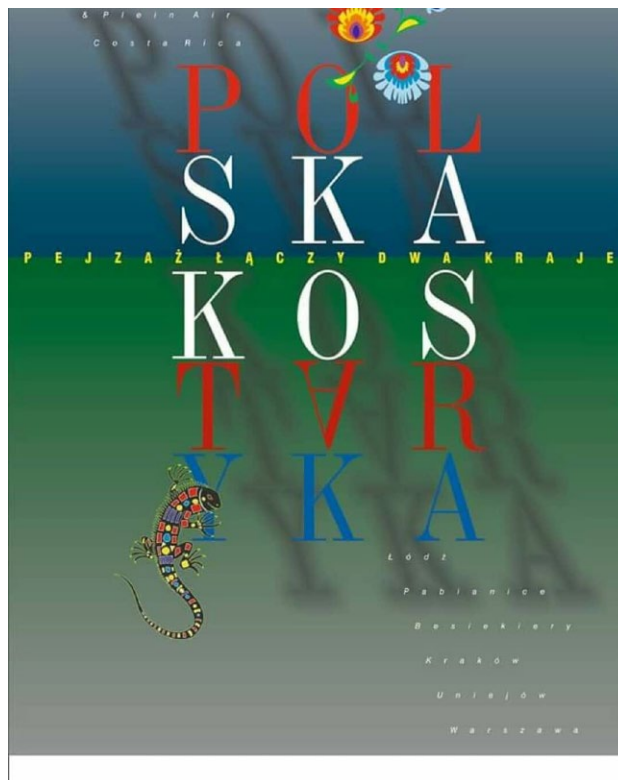
Plain Air Polska - Costa Rica

realizacja

Polska

czas

2020 rok

W ramach współpracy międzynarodowej zrealizowano liczne wydarzenia kulturalne i wystawy artystów z Kostaryki oraz Ameryki Łacińskiej w Polsce. Jednym z ważniejszych wydarzeń była wystawa Jeannine Bianco, która odbyła się 29 października 2019 roku w Galerii „Meok” przy ul. Piotrkowskiej 46 w Łodzi. Wystawa przybliżyła polskiej publiczności współczesne malarstwo kostarykańskie.

W latach 2020–2023, pełniąc funkcję kuratora Galerii Wolna Przestrzeń przy Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, zorganizowałam szereg wystaw twórców zagranicznych. Jedną z nich była prezentacja prac Michaela Picado, urodzonego 23 września 1980 roku w Cartago, Kostaryka. Wystawa „Tributo”, której wernisaż odbył się 15 maja 2019 roku, ukazywała fascynację artysty pop-artem oraz jego charakterystyczne podejście do koloru. Ekspozycja była hołdem dla mistrzów malarstwa, którzy odegrali kluczową rolę w jego rozwoju twórczym – m.in. Andy’ego Warhola, Renoira i Moneta.

Kontynuacją tej prezentacji była wystawa prac Michaela Picado w Caffé Loft przy ul. Tymienieckiego w Łodzi, która odbyła się 23 sierpnia 2019 roku.

Kolejnym wydarzeniem, które miałam przyjemność kuratorować w Galerii Wolna Przestrzeń, była wystawa meksykańskiej rzeźbiarki Edy Bautisty pt. „Esencja”. Wernisaż odbył się 19 maja 2022 roku, a wystawa trwała do 30 września 2022 roku. Jej tematem była symbolika masek jako element kultury Meksyku oraz podsumowanie ważnego etapu w życiu artystki. Edy Bautista opowiedziała studentom o swojej technice twórczej, a wspólnie z pierwszym rokiem kierunku TTFiT zrealizowaliśmy wystawę i spotkanie z artystką.

Przyjaźń Edy Bautisty z Polską rozpoczęła się w 2020 roku, gdy uczestniczyła w Międzynarodowym Plenerze Arty-

As part of the ongoing international collaboration, numerous exhibitions and cultural events featuring artists from Costa Rica and Latin America were organized in Poland. One of the highlights was the solo exhibition of Jeannine Bianco, held on October 29, 2019, at the “Meok” Gallery (Piotrkowska 46, Łódź), showcasing contemporary Costa Rican painting to a Polish audience.

From 2020 to 2023, as curator of the “Wolna Przestrzeń” Gallery at the Strzemiński Academy of Fine Arts in Łódź, I curated a series of exhibitions featuring international artists. One of them was Michael Picado, born in Cartago, Costa Rica (1980). His solo exhibition titled “Tributo”, which opened on May 15, 2019, presented the artist’s fascination with Pop Art and his vibrant use of color. The show paid homage to masters who greatly influenced his development – including Andy Warhol, Renoir, and Monet.

A continuation of his presence in Poland was the exhibition of his works at Caffé Loft on Tymienieckiego Street in Łódź, held on August 23, 2019.

In 2022, I curated the exhibition “Esencja” (“Essence”) by Edy Bautista, a Mexican sculptor, at the “Wolna Przestrzeń” Gallery. The opening took place on May 19, 2022, and the exhibition ran until September 30, 2022. The show marked an important stage in the artist’s life and reflected on the symbolic meaning of masks in Mexican culture. During her visit, Edy Bautista shared insights into her techniques and collaborated with first-year students from the Department of Techniques, Technologies and Visual Structures (TTFiT), resulting in both an exhibition and a student-led meeting.

Her relationship with Poland began in 2020, when she took part in an International Art Plein-Air in Poland, organized by the Asociación Plein Air Costa Rica, the Una-

stycznym organizowanym przez Stowarzyszenie Plein Air Costa Rica, Fundację Unamos Culturas oraz Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi. Gościliśmy wówczas kilkunastu artystów z Kostaryki, Meksyku i Stanów Zjednoczonych. Podczas ostatniego pobytu Edy Bautisty w Polsce gościliśmy ją w Instytucie Edukacji Artystycznej oraz Instytucie Rzeźby i Biżuterii.

Wszystkie inicjatywy cieszyły się dużym zainteresowaniem zarówno mediów, jak i społeczności lokalnych – nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Aktywne uczestnictwo pedagogów i studentów Akademii w tych wydarzeniach przyczyniło się do znaczącego poszerzenia świadomości społecznej w obszarze sztuki współczesnej oraz promocji kulturowej różnorodności odległych regionów świata. Można uznać, że powstał trwały fundament, który umożliwił dalszy rozwój wymiany międzynarodowej i współpracy międzyuczelnianej w kolejnych latach.

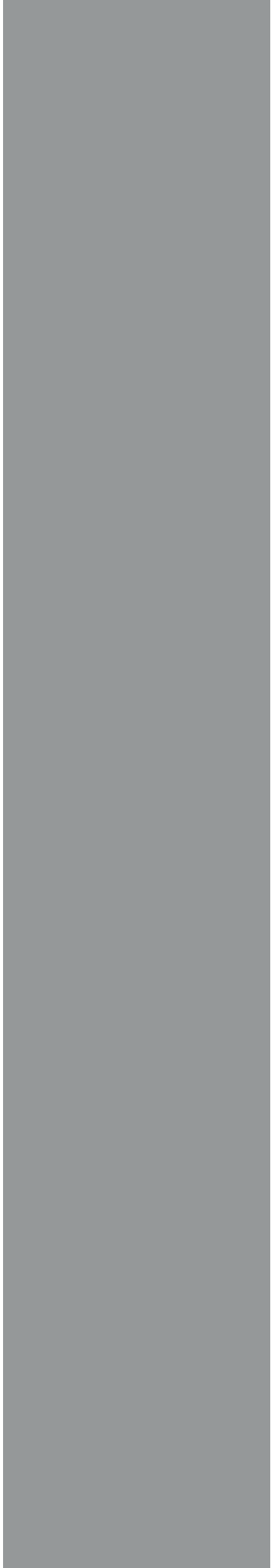
załącznik 2b / attachment 2b

mos Culturas Foundation, and the Strzeмиński Academy of Fine Arts in Łódź. At that time, we welcomed artists from Costa Rica, Mexico, and the United States.

During her most recent visit, Edy Bautista was hosted by the Institute of Art Education and the Institute of Sculpture and Jewellery at the Academy.

All these initiatives received wide attention and media coverage both internationally and in the Łódź region. The active engagement of the Academy's faculty and students significantly contributed to raising public awareness of contemporary art and the cultural diversity of distant regions. This collaboration laid the foundation for future international and inter-institutional exchanges, which continue to develop.

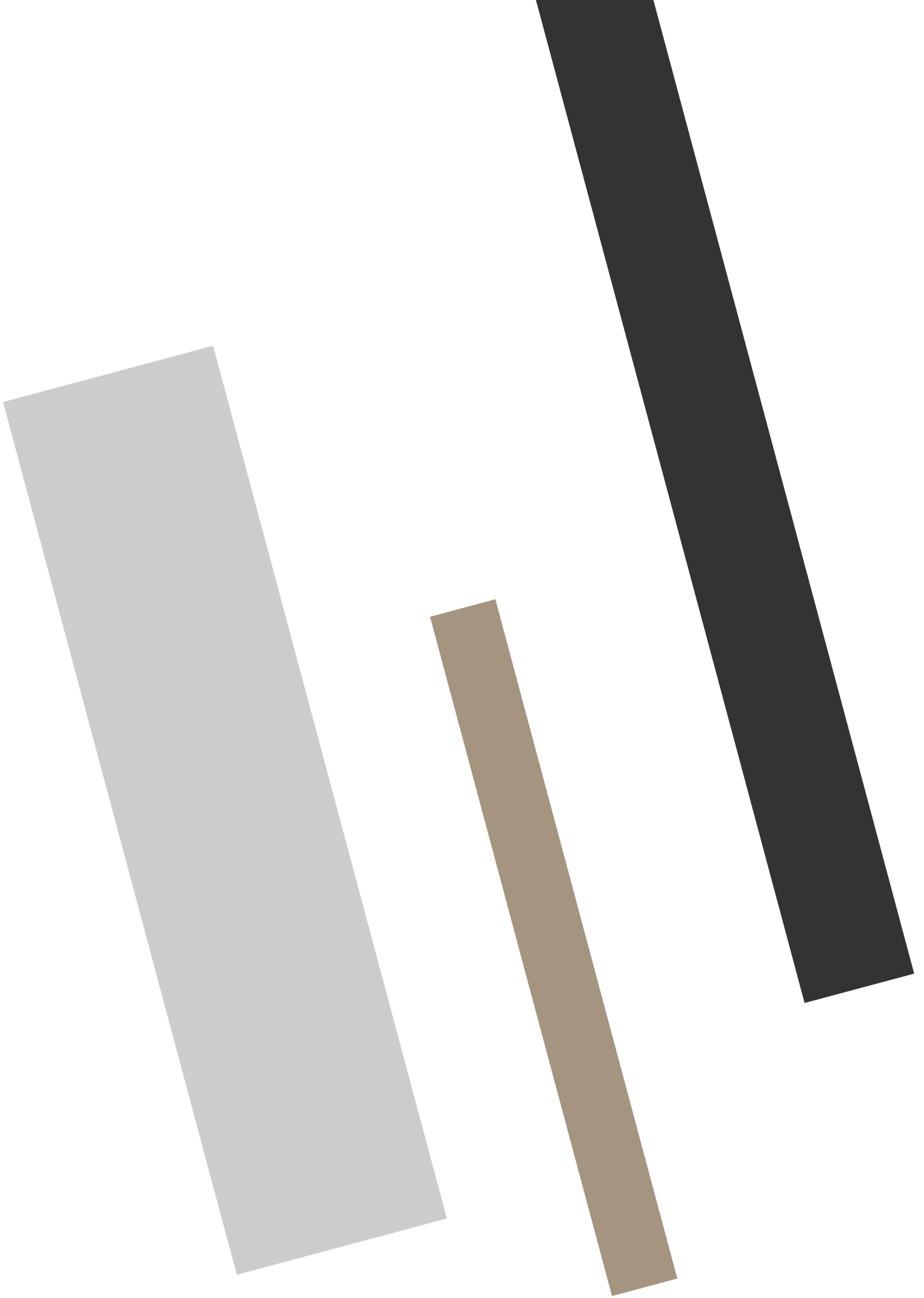

II. Wykaz aktywności naukowej albo artystycznej

II. 10. Wykaz udziału w zespołach badawczych, realizujących projekty inne niż określone w pkt. II.4

Dokonania przed uzyskaniem stopnia doktora:

- Zrealizowałam projekt badawczy pt. *Pomiędzy scenografią a obiektem*. Praca badawcza została sfinalizowana wystawą i obroną pracy doktorskiej. Tytuł rozprawy i wystawy to *Obiekty scenograficzne*. W ramach badania powstało ok 40 prac będących kompozycjami półprzestrzennymi. Zostały spełnione cele pracy, które zakładały rozwój naukowca, jego wynikiem było poszerzenie kwalifikacji naukowych i zdobyciem tytułu doktora. Rozliczenie projektu (31.11 – 23.12.2018 r.)
- Kolejnym projektem badawczym realizującym zagadnienie związane z dyscypliną scenografii był „Projekt performatywno – multimedialny, zakładający badanie relacji struktury malarskiej i scenograficznej” na rok 2016. Efektem była wystawa *Szkice*.

III. Współpraca z otoczeniem społecznym i gospodarczym

III. 1. Wykaz dorobku technologicznego

Dokonania po uzyskaniu stopnia doktora:

- Współpraca w tworzeniu technologii druku do autorskiej międzynarodowej wystawy pt.: *Vivir Con Color*, współpraca z Drukarnią Mellow i eM Marcin Dąbrowski, Kraków 2023 r.
- Współpraca w tworzeniu technologii druku tapet/ obrazów wysokiej jakościowych pt.: *Innowacyjna produkcja grafik wykorzystywanych do wystroju wnętrz*, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu grantowego „Fundusz Badań i Wdrożeń”, realizowanego przez Kujawsko-Pomorską Agencję Innowacji Sp. z o.o. w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych regionalny program operacyjny województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2014- 2020r. Pełniona funkcja: realizacji kilkudziesięciu projektów obrazów w różnych technikach od malarstwa po rysunek, współtworzenie odpowiednich technologii druku obrazów/tapet, 2019/2022r.

Technologia Vivir con Color

realizacja

**Tribunalle Supremo Elleciones
Kostaryka**

czas

2023 rok

Wystawa Vivir con Color została opisana wcześniej, jednak praca nad jej przygotowaniem miała także aspekt technologiczny, który opisuję poniżej.

Przygotowując się do wystawy, musiałam pokonać wiele technicznych przeciwności. Pomysł zrodził się z eksploracji cyfrowych narzędzi do „malowania” – aplikacji graficznych na tablecie iPad Pro. Urządzenie to wyposażone jest w ekran o bardzo szerokim gamucie barwnym, czyli zdolności wyświetlania niezwykle dużej liczby kolorów, oraz wysokiej jasności, co przekłada się na zakres kolorystyczny niespotykany w tradycyjnych technikach malarskich.

Będąc po doświadczeniach artystycznych o charakterze międzykulturowym, zauważyłam, jak silnie paleta barwna zależy od miejsca, w którym się tworzy. W efekcie, moje pierwsze prace powstałe na tablecie szybko poszły w kierunku intensywnej, nasyconej kolorystyki, której nie sposób uzyskać w klasycznym malarstwie – nawet przy użyciu nowoczesnych farb akrylowych. Nowością były nie tylko kolory, ale też sposób ich przenikania i mieszania. Z jednej strony efekty te były możliwe dzięki malowaniu światłem w przestrzeni emisji, z drugiej – dzięki cyfrowym narzędziom.

Jednak prawdziwym wyzwaniem okazało się przeniesienie tych efektów na papier.

Pierwsze działania technologiczne rozpoczęły się wraz z wykonaniem wydruków próbnych. Szybko okazało się, że nawet najlepsze drukarki do druku artystycznego nie są w stanie odwzorować tak szerokiego gamutu barwnego. Dodatkowym wyzwaniem było wykorzystanie matowych, artystycznych podłoży, opartych na bawełnianej lub bambusowej masie papierniczej. Po wykonaniu serii testów

The Vivir con Color exhibition has been previously described, but the process of its preparation also had a strong technological aspect, which I present below.

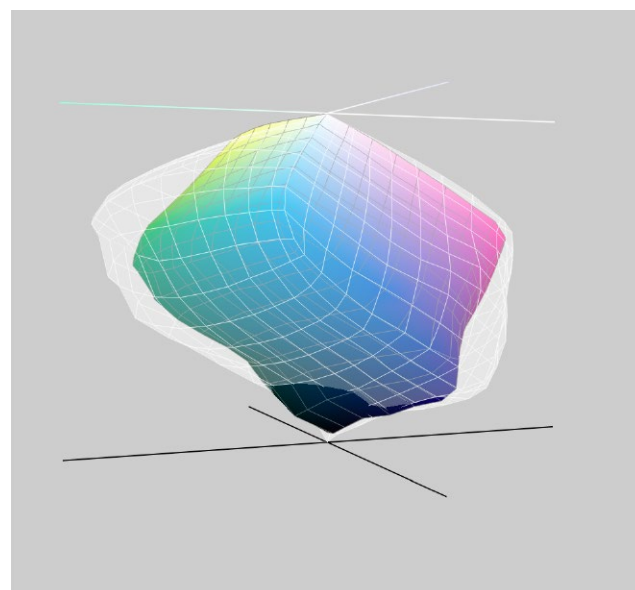
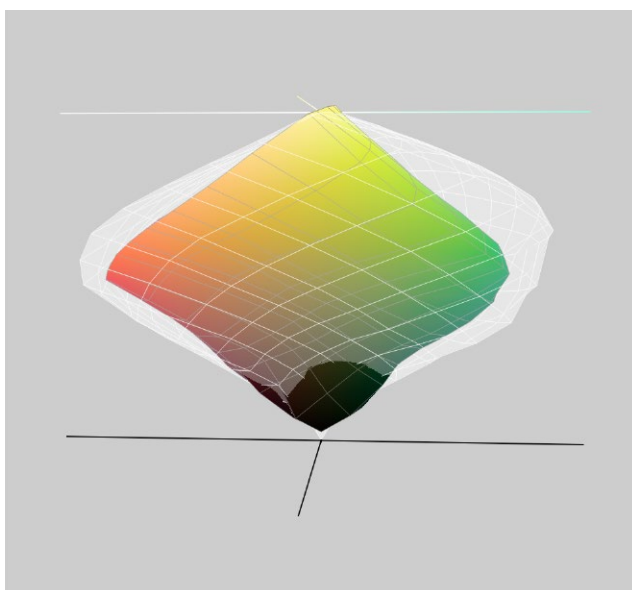
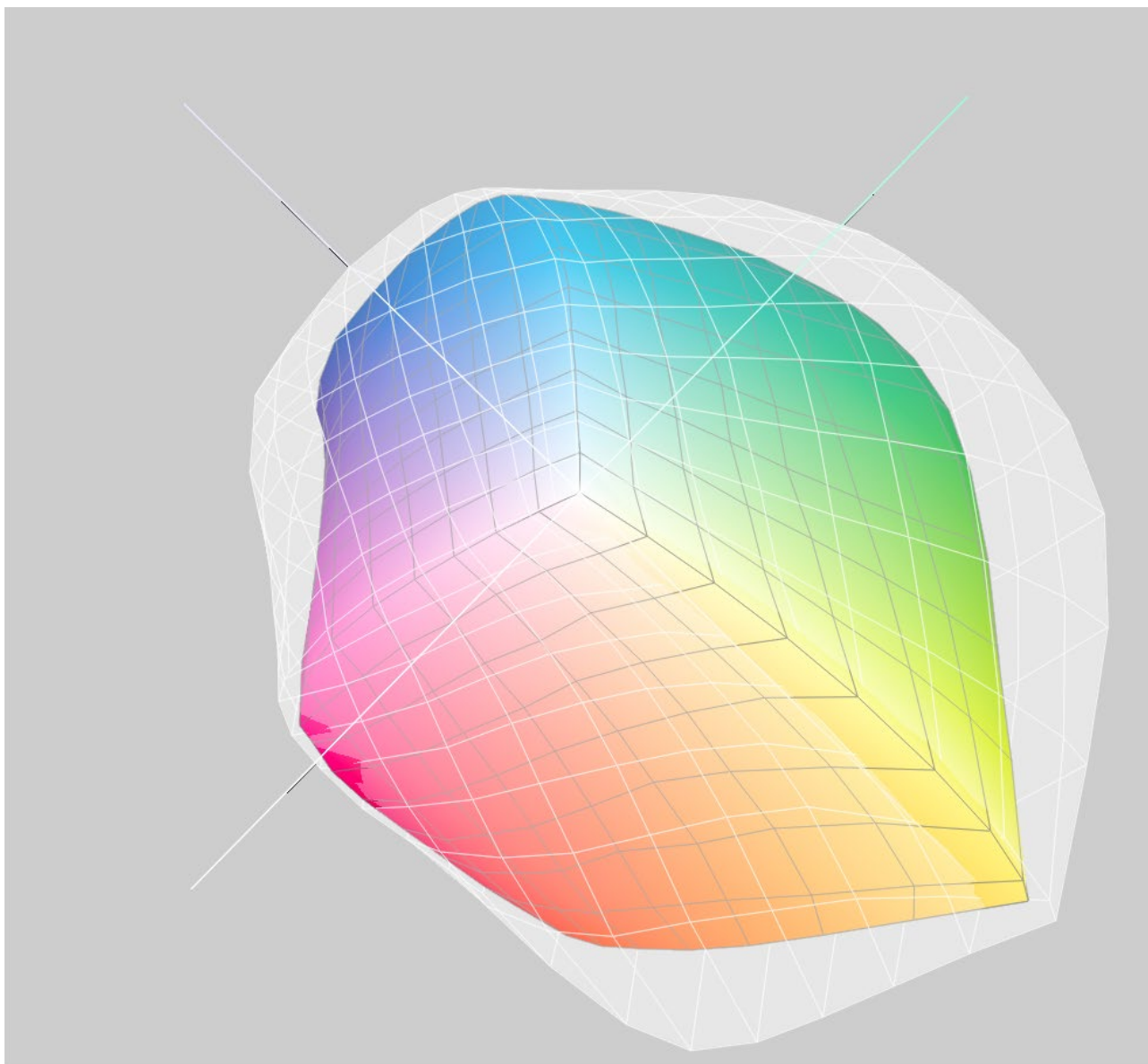
While preparing for the exhibition, I had to overcome a number of technical obstacles. The idea originated from experimenting with digital “painting” tools – specifically, graphic applications on the iPad Pro. This tablet features a very wide color gamut, meaning it can display an unusually large range of colors, and its high screen brightness allows for a color spectrum that traditional painting techniques simply cannot offer.

Having undergone cross-cultural artistic experiences, I became increasingly aware of how strongly color perception shifts depending on geographical and cultural context. As a result, my first digital works quickly evolved toward intensely saturated color palettes that are virtually impossible to achieve with traditional methods – even with modern acrylic paints.

What was new weren’t just the colors, but also the ways they blended and interacted. On one hand, these effects emerged from painting with light in an emissive color space; on the other, they were made possible by the precision of digital tools.

The real challenge, however, was translating these effects onto paper.

The first technical attempts began with test prints. I quickly discovered that even the best fine art printers could not reproduce the wide color gamut of the digital screen. An additional difficulty was using matte, natural-fiber art papers, often made from cotton or bamboo. After a series of

Porównanie gamutu (pojemności kolorystycznej) jednej z najlepszych maszyn do druku artystycznego z technologią opracowaną do druku prac na wystawie Vivir con Color. Bryła zewnętrzna (szara) przedstawia gamut nowej technologii, natomiast bryła wewnętrzna (kolorowa) – gamut uznanej, istniejącej technologii.

Comparison of the gamut (color capacity) of one of the best art printing machines with the technology developed for printing works exhibited at Vivir con Color. The outer shape (gray) represents the gamut of the new technology, while the inner shape (colorful) shows the gamut of the established, existing technology.

zauważyłam znaczne straty w tonach pomarańcza, zieleni, granatu, fioletu i czerwieni. Problem wynikał zarówno z ograniczeń technologii druku, jak i barw oferowanych przez maszyny.

Kolejny etap polegał na znalezieniu technologii, która umożliwi przeniesienie bardzo nasyconych obrazów cyfrowych na papier. W tej części prac wspierał mnie Marcin Dąbrowski, który zajmuje się drukiem. Po długich poszukiwaniach udało się znaleźć maszynę, która – szczęśliwie – była dostępna w Polsce. Po odpowiednich przygotowaniach programistycznych i barwnych była gotowa do druku wielobarwnych bitmap.

Kluczowym momentem było określenie realnych możliwości barwnych maszyny i sposobu ich pełnego wykorzystania. Wydrukowane zostały próbki, które następnie zmierzaliśmy spektrofotometrem – urządzeniem do pomiaru barwy – i przełożyliśmy na cyfrową reprezentację. W oparciu o uzyskany gamut stworzyłam dedykowane palety barwne w aplikacji graficznej na tablecie i tworzyłam obrazy, poruszając się w tych granicach.

Trudno nazwać to ograniczeniem – stworzone palety dały ogromne możliwości – jednak pojawiły się kombinacje kolorystyczne, których nie dało się dokładnie odwzorować, więc starałam się ich unikać.

Kolejnym etapem było opracowanie czytelnych przejść tonalnych w najbardziej nasyconych fragmentach obrazu. Różnice między tym, co widzi oko, a co mierzy urządzenie, okazały się znaczące. Część przejść tonalnych, atrakcyjnych na ekranie tabletu, wypadła płasko na papierze, inne – niemal niewidoczne na ekranie – nagle ożywały w wydruku, ujawniając subtelności niewidoczne wcześniej.

Dodatkowo, w przypadku bardzo nasyconych barw, nawet drobne różnice chromatyczne były inaczej postrzegane niż w partiach o umiarkowanym nasyceniu.

Po zakończeniu testów oraz sparаметryzowaniu możliwości maszyny drukarskiej, przesłam do realizacji prac artystycznych. W trakcie pracy zauważyłam, że format znacząco wpływał na odbiór obrazu – niektóre kompozycje uzyskiwały pełnię wyrazu dopiero przy rozmiarze powyżej 50 × 50 cm, a całkowicie go traciły w formatach poniżej 40 × 40 cm.

Na percepcję wpływała również faktura papieru – część prac o delikatniejszej strukturze kolorystycznej została wydrukowana na podłożach o innym wykończeniu, ale zbliżonym charakterze.

Efektom końcowym była wystawa składająca się z 16 prac, powiększonych do formatu ok. 60 cm na dłuższym boku (większość miała formę kwadratu). Wystawa zwróciła uwagę widzów absolutnie unikalną kolorystyką. Ciekawostką było to, że jej specyfika stworzyła poważne wyzwanie przy tworzeniu plakatu i katalogu – ponieważ do tego celu stosuje się tradycyjne techniki druku, które nie są w stanie odwzorować nawet części przejść tonalnych obecnych w oryginałach.

tests, I noticed significant losses in the orange, green, navy blue, violet, and red tonal ranges. These limitations were due both to the print technology itself and the constrained gamut of the printers.

The next step involved finding a printing method capable of rendering high-chroma digital images on paper. Marcin Dąbrowski, who specializes in printing, supported this part of the project. After a long search, we located a machine – fortunately available in Poland – which, following appropriate color and software adjustments, was able to print multicolor bitmap images.

A key task was defining the actual color capabilities of the printer and how to fully utilize them. We printed color samples, measured them with a spectrophotometer (a color-measuring device), and converted the results into digital profiles. Based on the measured gamut, I created custom color palettes on the tablet and developed the artworks within these boundaries.

It wouldn't be accurate to call them limitations – the palettes offered great freedom – but certain color blends simply could not be faithfully reproduced, so I chose to avoid them.

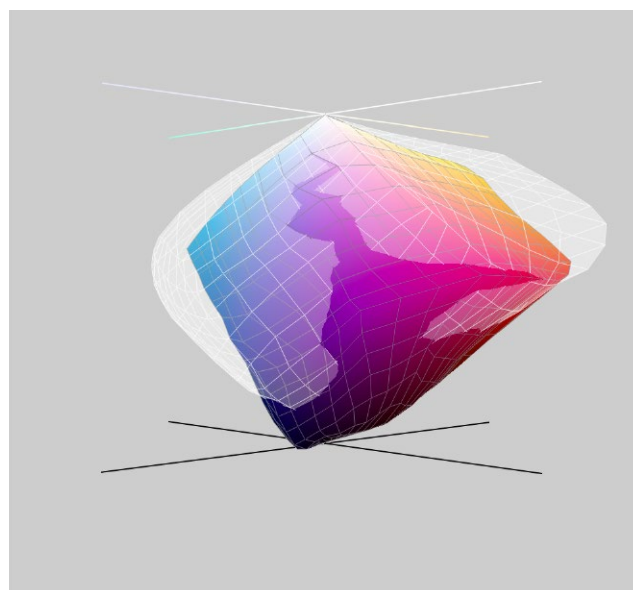
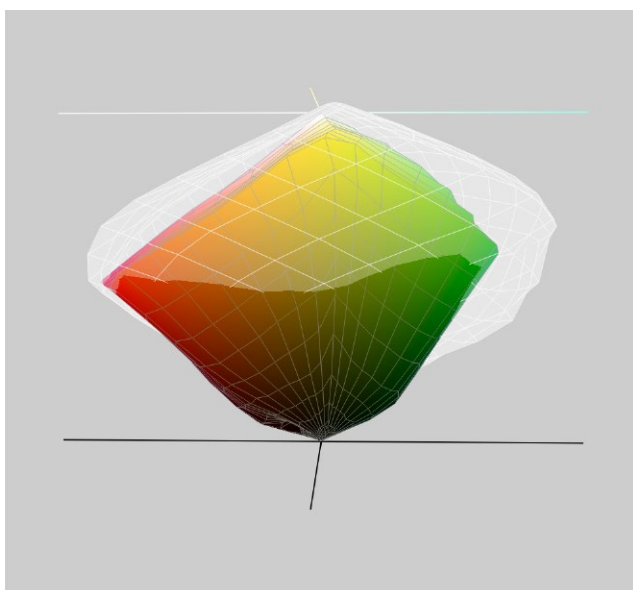
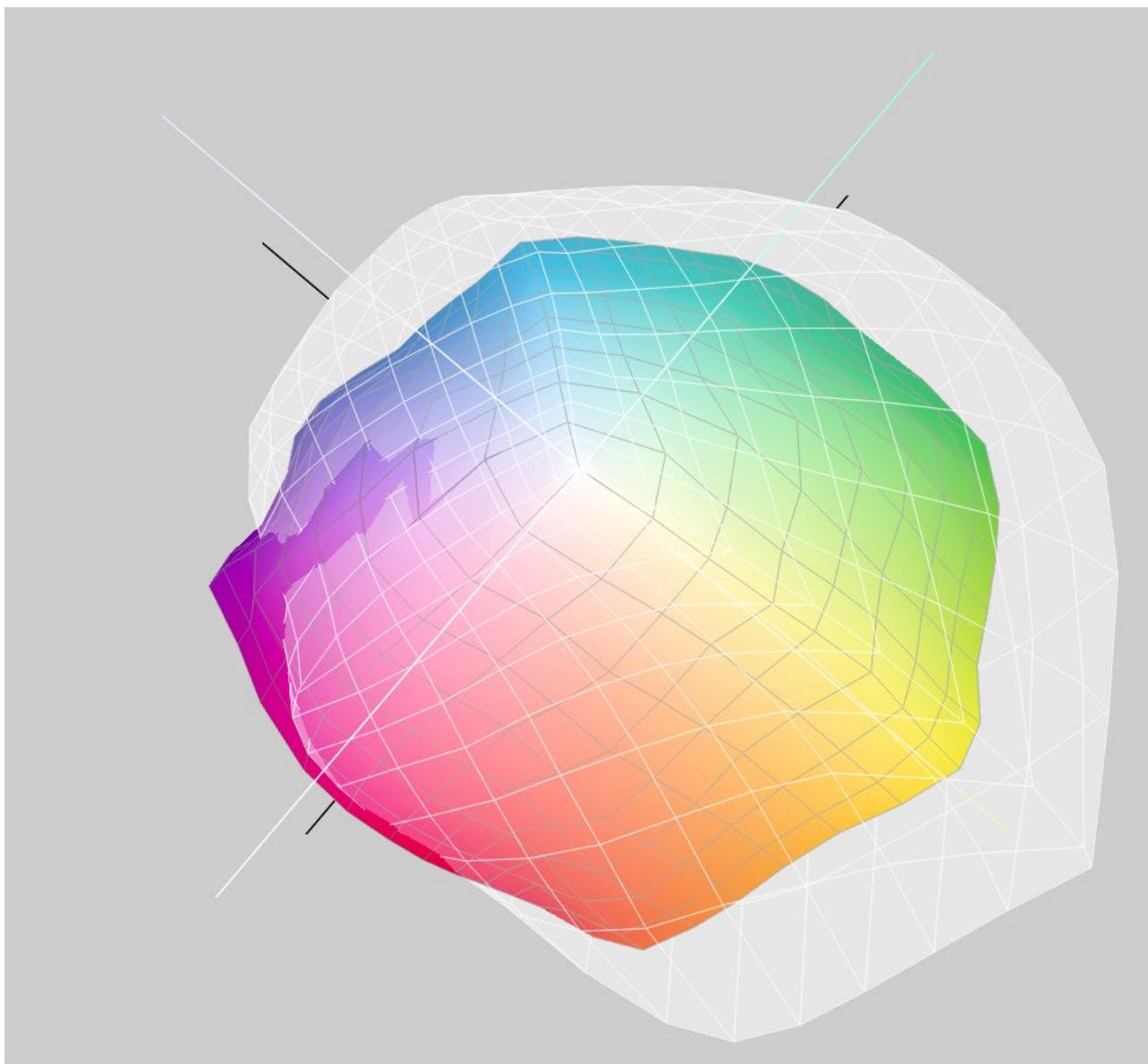
The next challenge was achieving distinguishable tonal transitions in the most saturated areas of the images. There was often a discrepancy between what the human eye sees and what the measurement device detects. Some gradient transitions that appeared smooth and attractive on the tablet looked flat on paper, while others, barely visible on screen, were unexpectedly revealed in print, showing previously unseen detail.

In highly saturated tones, even slight color shifts were perceived differently than in moderately saturated areas.

After finalizing the testing phase and parametrizing the printing device, I moved on to the full-scale artistic production. During this phase, I noticed that scale had a major impact on perception – certain compositions only revealed their full tonal richness at sizes above 50 × 50 cm, while they lost impact below 40 × 40 cm.

The paper texture also played a role – some works, especially those with subtle tonal structures, were printed on different finishes of a similar base material to maintain consistency while enhancing readability.

The final result was an exhibition of 16 works, each enlarged to around 60 cm on the longer side (most of them square). The exhibition caught viewers' attention thanks to its striking and unprecedented color palette. Interestingly, its unique chromatic nature posed a serious challenge when designing the poster and exhibition catalogue, as these require more conventional printing techniques that simply cannot reproduce the tonal subtleties of the original works.

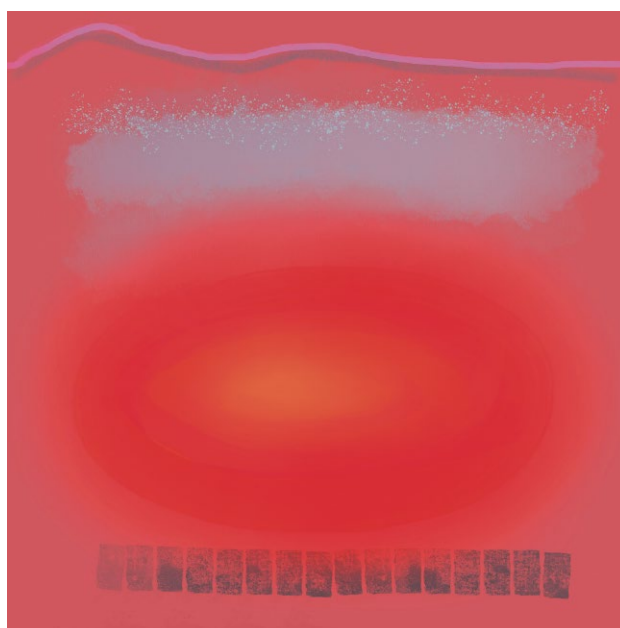
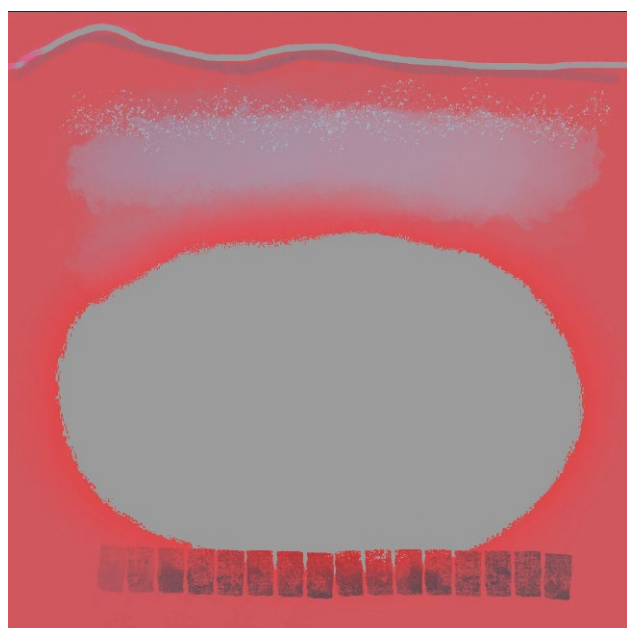
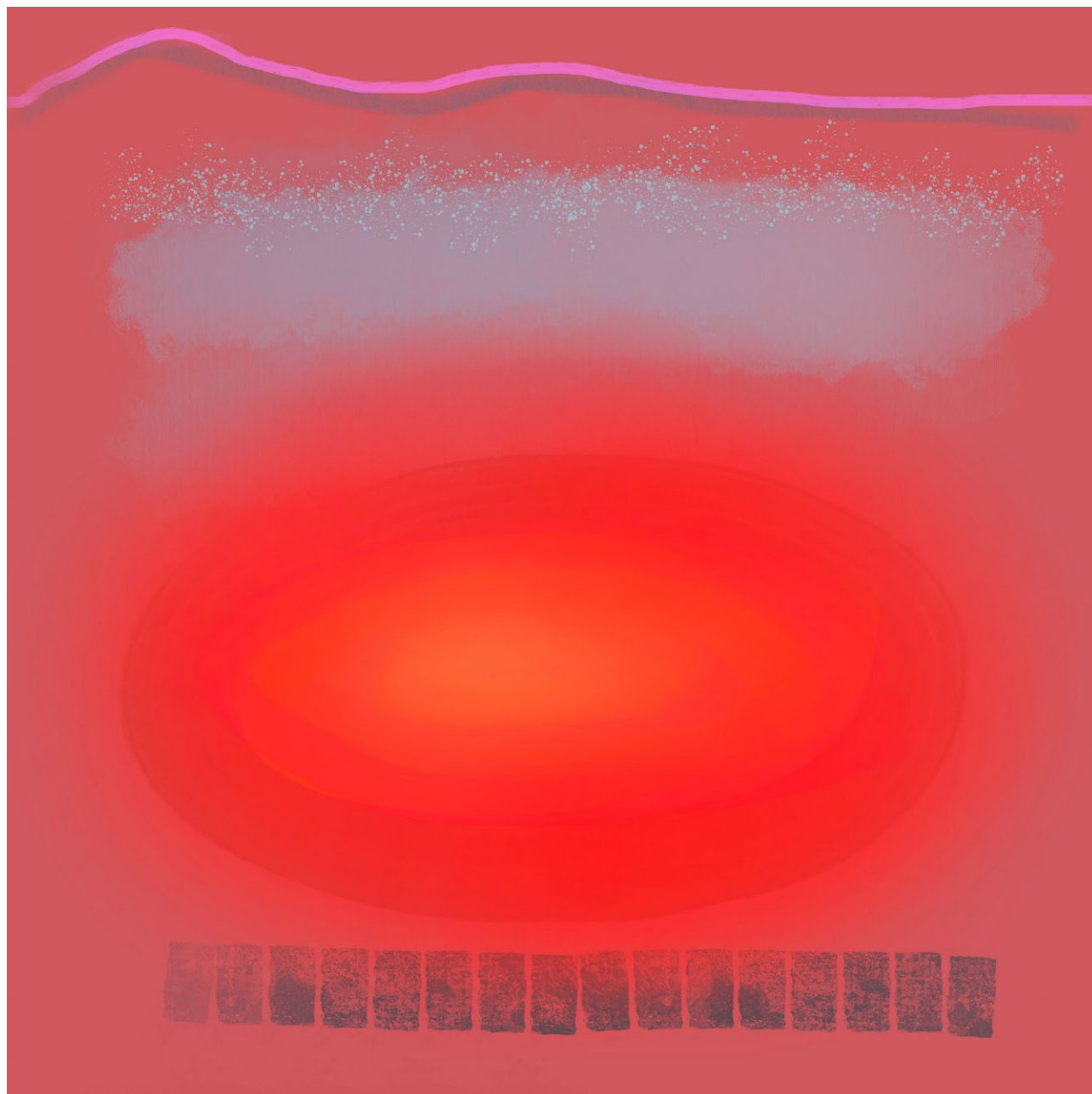

Porównanie gamutu (pojemności kolorystycznej) technologii druku offsetowego używanej w druku katalogów i plakatów z technologią opracowaną do druku prac na wystawie Vivir con Color.

Bryła zewnętrzna (szara) przedstawia gamut nowej technologii, natomiast bryła wewnętrzna (kolorowa) – gamut technologii offsetowej.

Comparison of the gamut (color capacity) of the offset printing technology used for printing catalogs and posters with the technology developed for printing works at the Vivir con Color exhibition.

The outer shape (gray) represents the gamut of the new technology, while the inner shape (colorful) shows the gamut of the offset printing technology.

miejsce na wklejenie wydruku z opisywanej technologii

Ta i kolejna karta służą pokazaniu różnic barwnych między intencją, a efektem w tradycyjnym druku oraz technice tu opisywanej.

W cyfrowej części pracy na lewej stronie od góry pokazana jest praca jaka była tworzona na tablecie. Na dole po lewej stronie ukazane są na szaro kolory „niedrukowalne”, czyli poza gamutem oraz po prawej symulacja cyfrowa wydruku ze zmienionymi kolorami na te w zakresie możliwości klasycznych maszyn drukarskich.

W wersji drukowanej na lewej stronie na górze jest praca wydrukowana najlepiej jako to jest możliwe na wysokiej jakości cyfrowej maszynie drukarskiej, a na prawej stronie wklejona praca wykonana realnie w technologii opisywanej. Lewa strona na dole pokazuje na szaro ograniczenia barwne, zaś po prawej jest symulacja druku na papierze niepowlekanym - podobnym do tego, który został użyty na prawej stronie powyżej.

Jak widać różnice barwne są znaczące, tym bardziej jeśli zastosujemy papiery artystyczne.

This card and the following one are intended to demonstrate the color differences between the artistic intention and the actual result in both traditional printing and the technique described here.

In the digital section of the work, on the top left side, you can see the artwork as it was created on the tablet. At the bottom left, the “non-printable” colors, i.e. those outside the gamut, are shown in gray, while on the right there is a digital simulation of the print with the colors converted into the range achievable by conventional printing machines.

In the printed version, the artwork at the top left has been reproduced as well as possible on a high-quality digital printing press, while on the right side the work produced using the described technology has been mounted. At the bottom left, the color limitations are again shown in gray, whereas on the right there is a simulation of printing on uncoated paper – similar to the one used on the right-hand side above.

As can be seen, the color differences are significant, especially when artistic papers are used.

miejsce na wklejenie wydruku z opisywanej technologii

Opis prac na stronach 194-195 jest taki sam jak na poprzedniej rozkładówce.

Jednym z bardziej skomplikowanych elementów pracy był dobór podłoża. Papiery, które umożliwiają pokazanie większej palety barwnej są podłożami gładkimi, często błyszczącymi. Przy wyborze papieru do swoich prac zależało mi na materiale jak najbardziej naturalnym, matowym oraz w przyjemnej strukturze. Po wielu próbach udało się uzyskać satysfakcjonujące efekty na podłożu całkowicie bawełnianym.

Ten projekt pokazał mi jak ważna jest współpraca w sferze techniki oraz, że pozornie niemożliwe do wydruku kolory można osiągnąć dostosowując technikę artystyczną do odpowiedniej technologii.

The description of the works on pages 192–193 is identical to the previous spread.

One of the more complex aspects of the project was the selection of the substrate. Papers that allow a wider color palette are usually smooth and often glossy. However, when choosing the substrate for my works, I wanted a material that was as natural as possible—matte and with a pleasant texture. After many trials, I managed to achieve satisfying results on a fully cotton-based substrate.

This project showed me how important cooperation in the technical sphere is, and that seemingly insurmountable limitations can be overcome by adapting artistic techniques to the possibilities of technology.

Innowacyjna produkcja grafik wykorzystywanych do wystroju wnętrz

miejsce

współpraca
z firmą prywatną

czas

2021 rok

Dotrzeć ze sztuką do wnętrz – tak, aby każdy mógł się nią otaczać – zawsze było moim marzeniem. Wspólnie z Moniką Piecuch zrealizowałam projekt w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, w programie grantowym „Fundusz Badań i Wdrożeń”. Projekt był realizowany przez Kujawsko-Pomorską Agencję Innowacji Sp. z o.o. w ramach Osi Priorytetowej 1: Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu.

Projekt nosił tytuł: „Innowacyjna produkcja grafik wykorzystywanych do wystroju wnętrz” i był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach działań powstały prace wykonane w różnych technikach – od rysunku, przez akwarelę, aż po malarstwo olejne – które następnie zostały profesjonalnie zeskanowane i przetworzone cyfrowo. Dzięki wysokiej jakości procesu digitalizacji możliwe było wierne odwzorowanie charakteru technik plastycznych, przy jednoczesnym przeskalowaniu dzieł do dużych formatów.

Zastosowanie różnych nośników i podłoży pozwoliło na uzyskanie unikalnych efektów wizualnych, odpowiadających oryginalnym środkom wyrazu. W efekcie powstało kilkadziesiąt motywów – dzieł, które można potraktować jako wielkoformatowe elementy artystyczne we wnętrzach.

Bringing art into interior spaces – allowing everyone to be surrounded by it – has always been my dream. Together with Monika Piecuch, I implemented a project co-financed by the Regional Development Fund as part of the grant program “Research and Implementation Fund”. The project was carried out by the Kujawsko-Pomorska Agency for Innovation Ltd. under Priority Axis 1: Strengthening the innovation and competitiveness of the regional economy.

The project, titled “Innovative Production of Graphics Used in Interior Design”, was co-financed by the European Regional Development Fund.

As part of the initiative, a collection of works was created using a variety of techniques – from drawing to watercolor and oil painting. These works were then professionally scanned and digitally processed. The high quality of digitization allowed us to faithfully reproduce the texture and nuances of the original artistic techniques, even in large-format reproductions.

By applying different substrates and materials, we achieved effects that closely mirrored the specific qualities of the original media. The result was a series of dozens of motifs and artworks designed as large-scale visual elements for interior environments.

Kolekcje:

- ABSTRACTION
- BLACK AND WHITE
- COSMOS
- SEA
- STONE
- WATERCOLOR IMPRESSIONS
- WOMEN
- LANDSCAPES
- LUXURY

Chcesz stworzyć własną tapetę?

PERSONALIZACJA

Tapeta **ABSTRACT**
ABSTRACTION
od 299 zł

Tapeta **BLUE**
ABSTRACTION
od 299 zł

Tapeta **BLUE ON CANVAS**
ABSTRACTION
od 299 zł

Tapeta **CYCLAMEN**
ABSTRACTION
od 299 zł

Tapeta **FUCHSIA**

Tapeta **FUCHSIA AND ORANGE**

Tapeta **HORIZONTAL**
ABSTRACTION

Tapeta **INKY**
ABSTRACTION

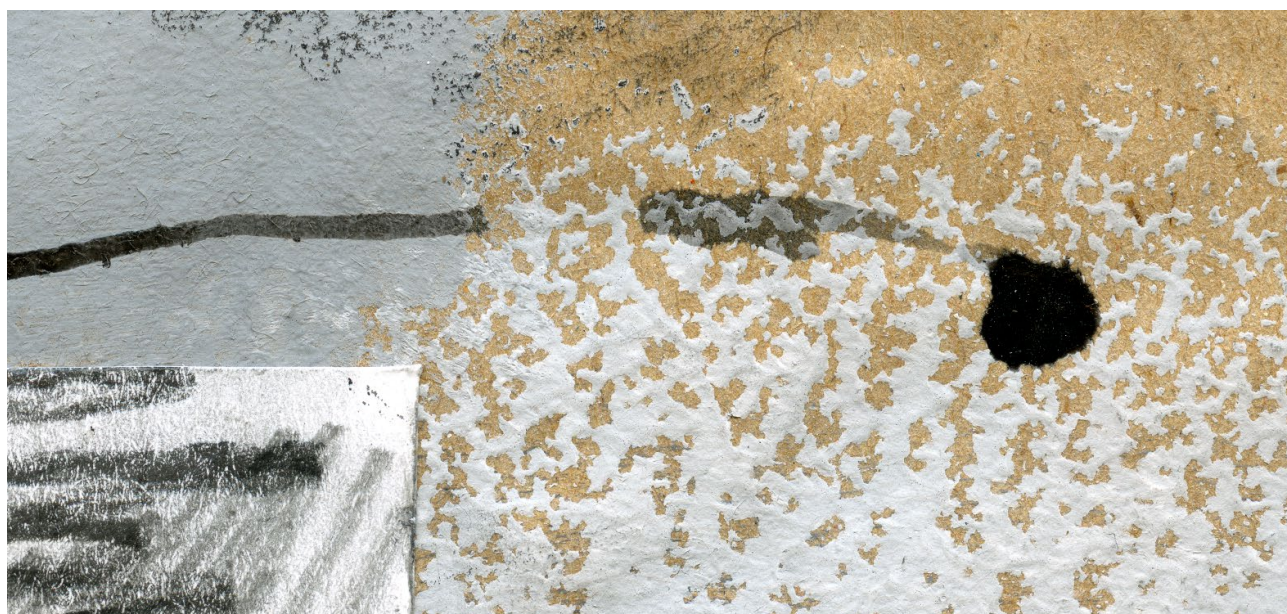
https://foormat.pl/index.php?page=product&type=wallpaper&product_id=301 w nowej karcie

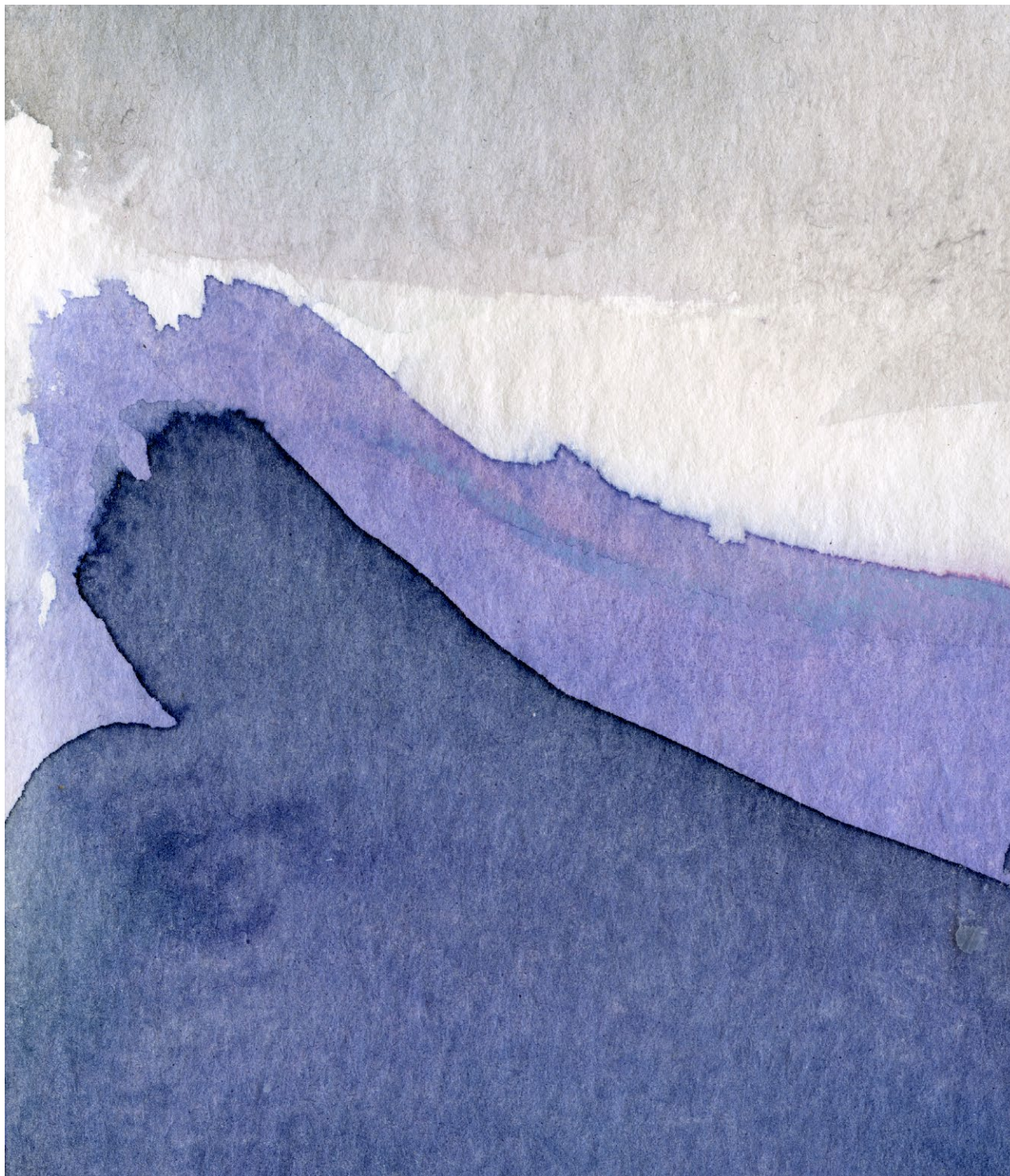

Po lewej znajduje się powiększenie pracy górnej. Wszystkie prace realizowane były z założeniem bardzo dużych powiększeń - nawet 100x.

On the left is an enlargement of the upper artwork. All the works were created with the assumption of very large enlargements — even up to 100 times.

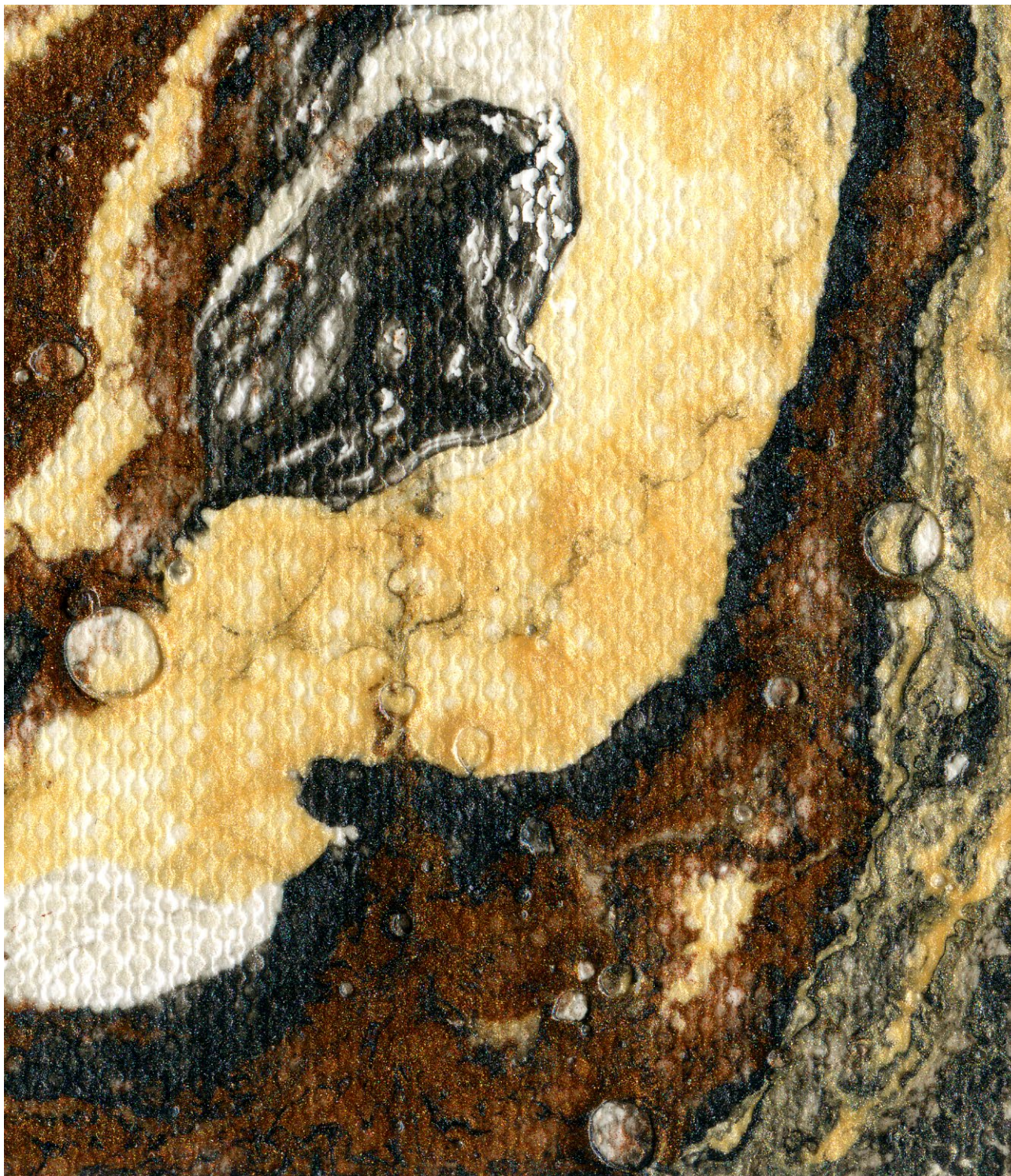

Projekt miał dwie równoległe warstwy: artystyczną oraz techniczną. Ta druga obejmowała zaawansowane zagadnienia związane z doбором odpowiednich technik, materiałów i narzędzi – tak, aby tworzone prace mogły zostać znacznie powiększone bez utraty jakości. Ideą było przygotowanie plików cyfrowych, które umożliwią powiększenia do formatów rzędu 300×300 cm, a nawet większych. W praktyce oznaczało to ponad stukrotne skalowanie, w którym każdy milimetr oryginalnego obrazu stawał się dziesięcioma centymetrami w finalnym wydruku.

W takiej skali nawet najdrobniejsze niuanse – jak mikroskopijna niedoskonałość masy papierniczej – zamieniały się w świadome elementy kompozycji. Projekt wymagał szeregu testów i prób, by osiągnąć oczekiwane efekty wi-

The project was built upon two parallel layers: artistic and technical. The technical layer was especially complex and focused on selecting the right techniques, materials, and tools to create works suitable for extreme enlargement without losing visual integrity. The goal was to prepare digital files ready to be scaled up to formats of 300×300 cm, or even larger – which in practice meant enlargements of over 100 times.

In such magnification, every millimeter of the original artwork became 10 centimeters in the final print. Even the slightest imperfection in the paper pulp could transform into a deliberate visual element of the composition. To achieve the desired visual outcomes, the project required a series of material tests and adjustments. For example,

zualne. Przykładem są eksperymenty z roztworami tuszu, które pozwoliły uzyskać ostre krawędzie na bawełnianym podłożu i wyraźne kontury wzorów.

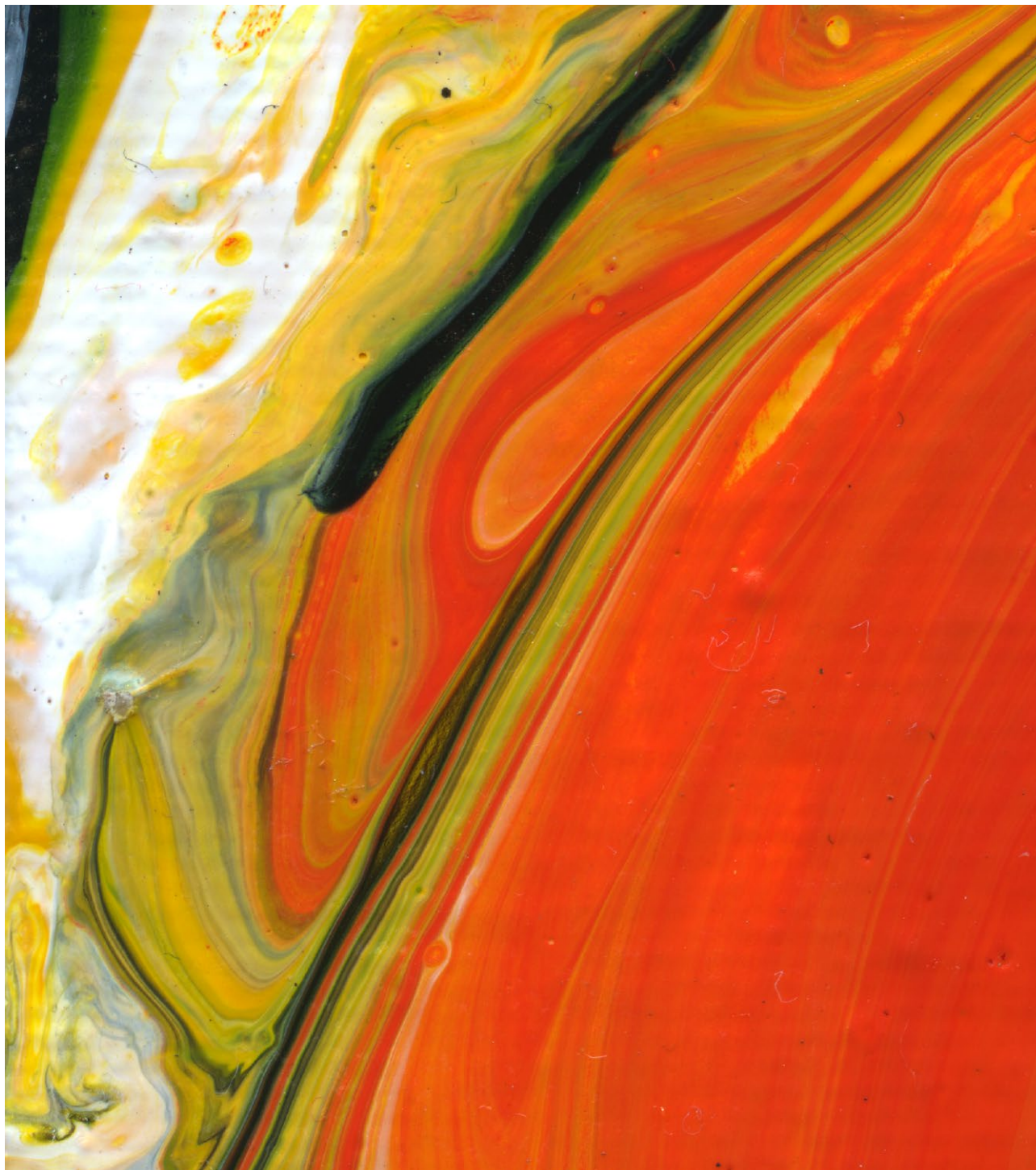
Kluczowym etapem była selekcja technik graficznych, które najlepiej nadawały się do powiększenia. Dla każdej z nich doбираłam materiały o odpowiedniej strukturze i odporności, analizując, jak będą wyglądać po wydruku w wielkiej skali. Wyzwania pojawiały się zarówno po stronie kolorystyki, jak i faktur podłoży drukarskich, które mogły nieoczekiwanie interferować z powierzchnią oryginału. Niejednokrotnie splot płótna czy papieru zmieniał rytm i charakter całej kompozycji.

Kolejnym aspektem było światło – konieczne było przemyślenie sposobu oświetlenia prac podczas digitalizacji, aby

various ink solutions were tested to achieve sharp edges on cotton substrates and to ensure clean pattern separations.

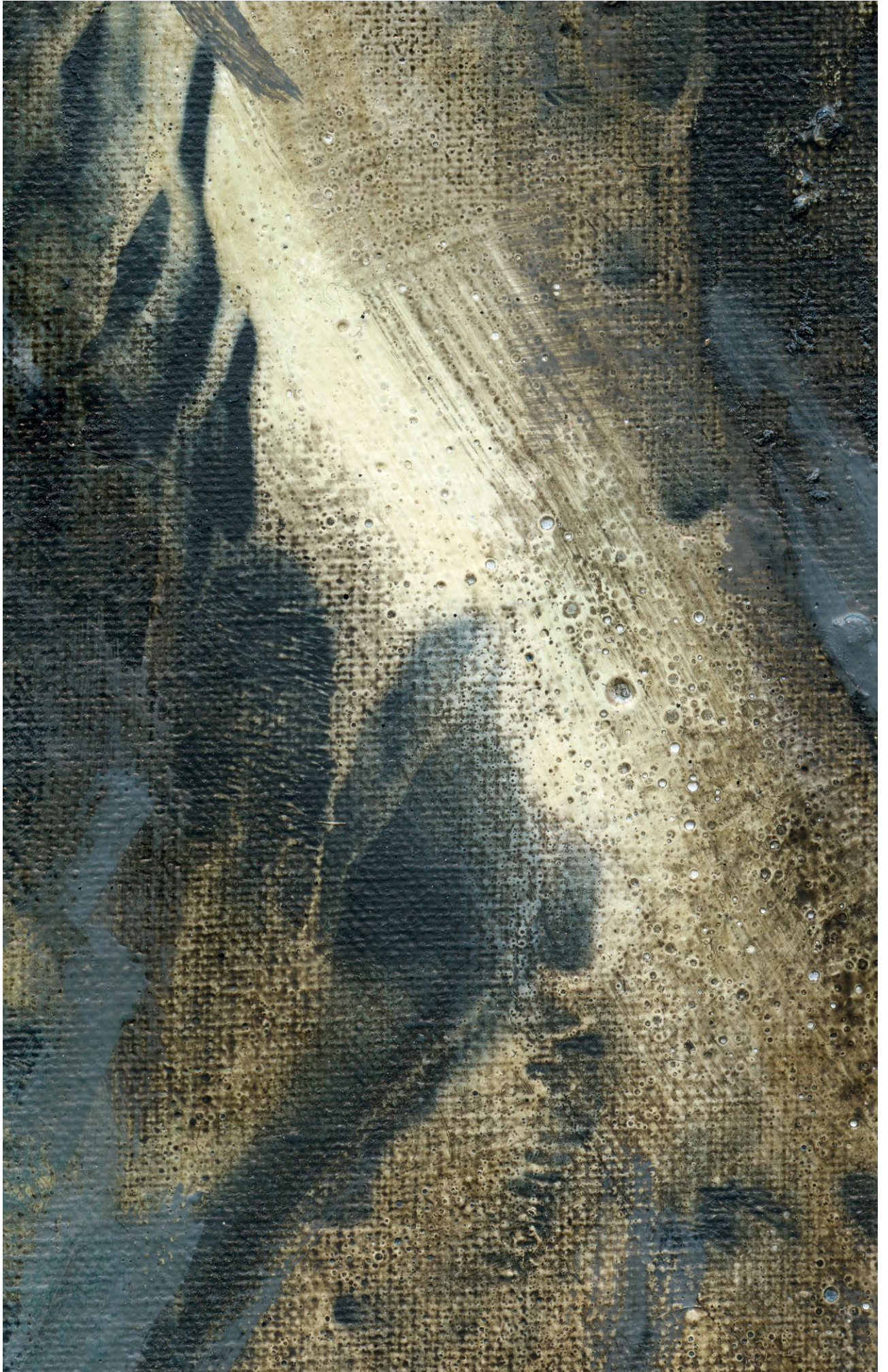
A key stage was the selection of graphic techniques most compatible with large-scale reproduction. For each approach, I carefully matched materials with the right texture and behavior under magnification. Challenges included managing color fidelity and dealing with the texture of the printing substrates, which could sometimes interfere with the surface structure of the artwork. Often, the weave of a canvas or the grain of paper would redefine the rhythm and impact of the final image.

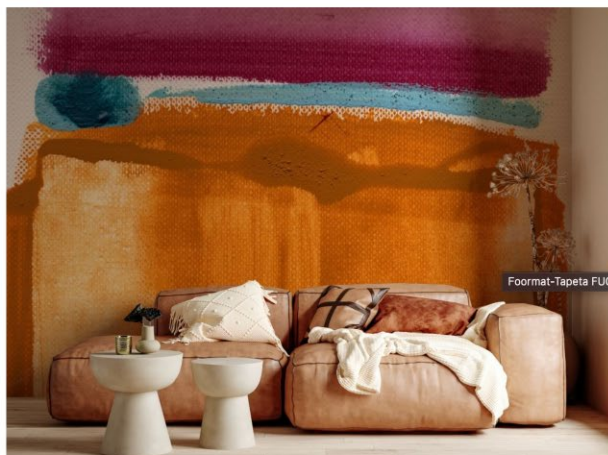
Another critical aspect was lighting – I had to consider how to illuminate the work during digitization in order to capture three-dimensionality and highlights, and then

zachować trójwymiarowość i refleksy światła, a następnie przenieść je na matowy wydruk dwuwymiarowy. Całość projektu wymagała głębokiego przemyślenia wszystkich etapów: od decyzji artystycznych, przez testy materiałowe i optyczne, aż po przygotowanie plików do druku końcowego.

translate that effect into a flat, matte print. The entire project demanded in-depth planning of all technical layers – from artistic decisions through material and optical testing, all the way to preparing files for final production.

Foormat-Tapeta FUCHSIA AND ORANGE_0

Tapeta FUCHSIA AND ORANGE

W malarstwie abstrakcyjnym artysta swoje dzieło buduje za pomocą linii, plam, barw i płaszczyzn. Tu treść i forma są najważniejsze, a na pytanie co one przedstawiają odpowiedzieć może już na nie sam odbiorca. We własnym domu tapety abstrakcyjne stanowią będą intrygujący i artystyczny element wnętrza: salonu, sypialni czy przedpokoju.

Tapety są reprodukcją oryginalnych obrazów. Obraz namalowała **Justyna Cieślak**, malarka, kostiumografka oraz wykładowczyni na ASP w Łodzi.

Standardowy kadr: 300x208 cm

Realizujemy **indywidualne zamówienia**, możesz wybrać dowolny kadr i wymiar. Wykonujemy **bezpłatne wizualizacje** i wycenę naszych artykułów w Twoim wnętrzu. Zapraszamy do kontaktu!

[Formularz](#)

Foormat-Tapeta LINE_0

Tapeta LINE

Czarno-białe tapety idealnie pasować będą do nowoczesnych i loftowych wnętrz wpisując się w ich surowy klimat. Motywy geometryczne na tapetach wprowadzą do wnętrza dynamikę, która w prosty ale efektowny sposób odmieni salon czy sypialnię.

Tapety są reprodukcją oryginalnych obrazów. Obraz namalowała **Justyna Cieślak**, malarka, kostiumografka oraz wykładowczyni na ASP w Łodzi.

Standardowy kadr: 300x297 cm

Realizujemy **indywidualne zamówienia**, możesz wybrać dowolny kadr i wymiar. Wykonujemy **bezpłatne wizualizacje** i wycenę naszych artykułów w Twoim wnętrzu. Zapraszamy do kontaktu!

[Formularz](#)

Materiały:

Tapeta FUCHSIA

W malarstwie abstrakcyjnym artysta swoje dzieło buduje za pomocą linii, plam, barw i płaszczyzn. Tu treść i forma są najważniejsze, a na pytanie co one przedstawiają odpowiedzieć może już nie sam odbiorca. We własnym domu tapety abstrakcyjne stanowią będąc intrygujący i artystyczny element wnętrza: salonu, sypialni czy przedpokoju.

Tapety są reprodukcją oryginalnych obrazów. Obraz namalowała **Justyna Cieślak**, malarka, kostiumografka oraz wykładowczyni na ASP w Łodzi.

Standardowy kadr: 300x208 cm

Realizujemy **indywidualne zamówienia**, możesz wybrać dowolny kadr i wymiar. Wykonujemy **bezpłatne wizualizacje** i wycenę naszych artykułów w Twoim wnętrzu. Zapraszamy do kontaktu!

[Formularz](#)

Tapeta LINE

Czarno-białe tapety idealnie pasować będą do nowoczesnych i loftowych wnętrz wpisując się w ich surowy klimat. Motywy geometryczne na tapetach wprowadzą do wnętrza dynamikę, która w prosty ale efektowny sposób odmieni salon czy sypialnię.

Tapety są reprodukcją oryginalnych obrazów. Obraz namalowała **Justyna Cieślak**, malarka, kostiumografka oraz wykładowczyni na ASP w Łodzi.

Standardowy kadr: 300x297 cm

Realizujemy **indywidualne zamówienia**, możesz wybrać dowolny kadr i wymiar. Wykonujemy **bezpłatne wizualizacje** i wycenę naszych artykułów w Twoim wnętrzu. Zapraszamy do kontaktu!

[Formularz](#)

Materiały:

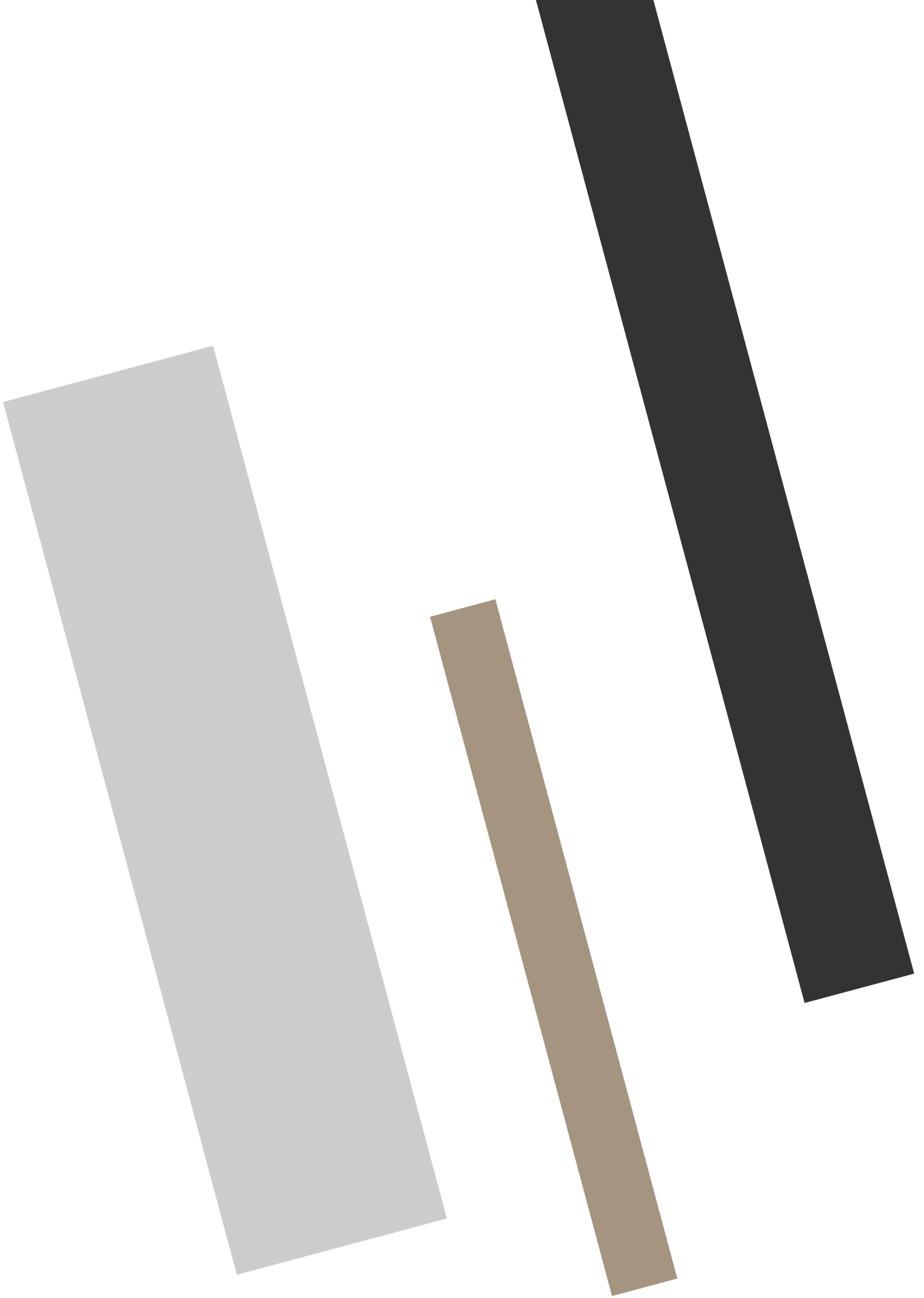
Leather

Canvas

Relief

Large Canvas

III. Współpraca z otoczeniem społecznym i gospodarczym

III. 2. Współpraca z sektorem gospodarczym

Dokonania przed uzyskaniem stopnia doktora:

a. Projekty komercyjne

- 8 - 10. - 06. 2009r. - *Zastrzeż dowód* Akcją Stowarzyszenia Banków Polski rola I kostiumografa
- 12. 2011 r. - 06. 2015r. I Kostiumograf projekty i realizacja kostiumów do ponad 250 reklam dla największej firmy farmaceutyczno – kosmetycznej w Europie Aflofarmu Farmacji Polskiej reklamy min.: DX2, Belissa, Climea, Limitizer, Dioch-span, Polplazor, Pamikon, Opokan, Natursept, Dezaftan, Proliwer, Lokomotiv, Vitaminer, Herba-pekt, Aromaktiv, Neomag, Boldowera, Duonizal, Vadimisan, Restonum, Medispirant, Perspiblok, Redbloker, Actiglobin, Vitotal, Sesja, Vizaksinum, Apetizer, lini kosmetyków Regenerum oraz Bioliq, Hydronea, Duonizal.
- 2011 r. – Reklama społecznościowa *Gen Wolności*
- 2014 r. – 2015 r. – Reklamy realizowane przy współpracy z firma I Like Photo Group
- 2016/ 2017 scenografie do sesji zdjęciowych DN-NIGHTWER, MOUT BLANC
- 2020 luty sesja zdjęciowa dla AVANTI .

b. Projekty wnętrz

- realizacja i projekt mieszkania oraz mebli inspirowane twórczością Katarzyny Kobro. Osiedle Botanikum Łódź, 12.12.2015 2017 r.
- realizacja i projekt szafy inspirowanej twórczością Pieta Mondriana. Mieszkanie w modernistycznej kamienicy ul. Kościuszki Łódź. 2015/2016 r.
- realizacja i projekt wnętrza domu inspirowany twórczością Katarzyny Kobro. Łódź Stoki ul. Hanka Sawickiej. 2016/ 2017 r.
- projekt wnętrza i mebli inspirowany koloryzmem Konstantynów Łódzki ul. Zgierska, 2016 -2020 r. projektowanie wnętrz.
- WOW House – w latach 2018/2020 r. projektowanie wnętrz. Współpraca z Martą Małyką i stworzenie firmy WOW House.
- Projekt luster, Projekty tapet w postaci obrazów, rysunków i unikatowa kolekcji luster mojego projektu - ELEMENTS.

Dokonania po uzyskaniu stopnia doktora:

- *Innowacyjna produkcja grafik wykorzystywanych do wystroju wnętrz* - Umowa o pracę na czas określony zawarta w dniu 15.12.2019 r. do 31.05.2020 r. z firmą La Soleil Monika Piecuch w Gutowie. Realizacja prac badawczo-rozwojowych w ramach projektu Innowacyjna produkcja grafik wykorzystywanych do wystroju wnętrz.
- Realizacja koncepcji barwnej i projektu wnętrza 21 apartamentów kamienicy KOŁOROVA Gdańska 19 Łódź, której częściowe otwarcie nastąpiło w 29 Listopada 2024 r., Łódź, 2021/2025 r.

Projektowanie wnętrz

czas

2008-2025 rok

Projektowanie wnętrz zawsze rozpoczynam od koloru. Następnie pojawia się sztuka – obrazy i fotografie. Wnętrze jest dla mnie przestrzenią obrazu. Komponuję je, korzystając z relacji barwnych i strukturalnych. Dobieram dominanty kolorystyczne i harmonizuję poszczególne elementy tak, aby tworzyły spójną całość. Tworząc przestrzeń dla moich „bohaterów” – mieszkańców lub użytkowników – staram się, aby była ona nie tylko piękna, lecz przede wszystkim przyjazna dla zmysłów.

Istotnym elementem mojej pracy jest personalizacja – każdy człowiek jest inny i wymaga innego otoczenia. Nigdy nie zrealizowałam dwóch identycznych projektów. Indywidualny jest również dobór materiałów – ich łączenie i wzajemne relacje stanowią dla mnie nieustannie fascynujące pole eksploracji.

W ostatnich latach realizuję także projekty z wykorzystaniem nowych technologii, w tym wirtualnej rzeczywistości (VR). Dzięki temu moi klienci mogą zobaczyć i poczuć projektowaną przestrzeń jeszcze zanim powstanie. Wnętrza są dla mnie zawsze ekwiwalentem spotkania z człowiekiem – niezwykle jest to, jak bardzo się od siebie różnimy i jak głęboko projektant, kierując się empatią, musi wnikać w potrzeby i gusta przyszłego użytkownika przestrzeni. Wiele lat doświadczeń pokazuje, że połączenie wiedzy, wyobraźni i zaufania klientów pozwala tworzyć przestrzenie prawdziwie niezwykle.

Współpracuję z architektami, biurami projektowymi, firmami meblarskimi i producentami armatury, a także z twórcami środowisk wirtualnych. W swoich projektach często wykorzystuję meble zabytkowe, ale również projektuję meble autorskie – tworzone specjalnie z myślą o konkretnym wnętrzu.

Korzystając z wiedzy scenograficznej, buduję nastrój poprzez kolor – za każdym razem dostosowując go indywidualnie do „bohatera” danego wnętrza.

W ostatnich latach realizuję projekt kamienicy KOŁOROVA, będący artystycznym dyskursem pomiędzy barwą a przestrzenią: <https://kolorovaapart.lookap.pl>. Już sama

I always begin my interior design process with colour. Only then comes the art – paintings and photography. For me, an interior is a spatial image. I compose it by using chromatic and structural relationships, carefully selecting colour dominants and harmonising the elements to form a coherent whole. When creating a space for my “protagonists” – the inhabitants or users – I strive to ensure that it is not only beautiful but above all friendly to the senses.

A key element of my work is personalisation – each person is different and requires a unique environment. I have never completed two identical projects. The selection of materials is always individual as well – their combinations continue to offer a fascinating field of exploration.

In recent years, I have also been incorporating new technologies into my work, including virtual reality (VR). Thanks to this, clients can experience and understand the designed space before it physically exists. Interiors, for me, are always a reflection of a human encounter – it is astonishing how different we all are, and how deeply a designer must, through empathy, tap into the future user’s tastes and needs. Years of experience have shown me that when knowledge and imagination are combined with clients’ trust, truly extraordinary spaces can be created.

I collaborate with architects, design studios, Polish furniture and fixture manufacturers, and creators of virtual environments. In my work, I often use antique furniture, but I also design custom-made pieces tailored to specific interiors.

Drawing on scenographic knowledge, I construct atmospheres through colour – always tailoring the palette to the specific “protagonist” of the space.

In recent years, I have been developing a project titled KOŁOROVA – a tenement house that serves as an artistic discourse between colour and space: <https://kolorovaapart.lookap.pl>. Even its exterior draws attention through the interplay of three bold colours – yet this is only a prelude to the chromatic exploration that unfolds inside. Each apartment is dedicated to a specific colour – from blue,

fasada budynku zwraca uwagę zestawieniem trzech intensywnych kolorów – jest to jednak jedynie preludium do barwnej narracji, która rozwija się wewnątrz. Każdy apartament poświęcony jest innemu kolorowi – od błękitu, przez żółty, burgund, aż po zieleń. Wynajmując apartament, można „zamieszkać w kolorze” i poczuć jego wpływ na zmysły. Wnętrza są wypełnione malarstwem mojego autorstwa oraz fotografiami.

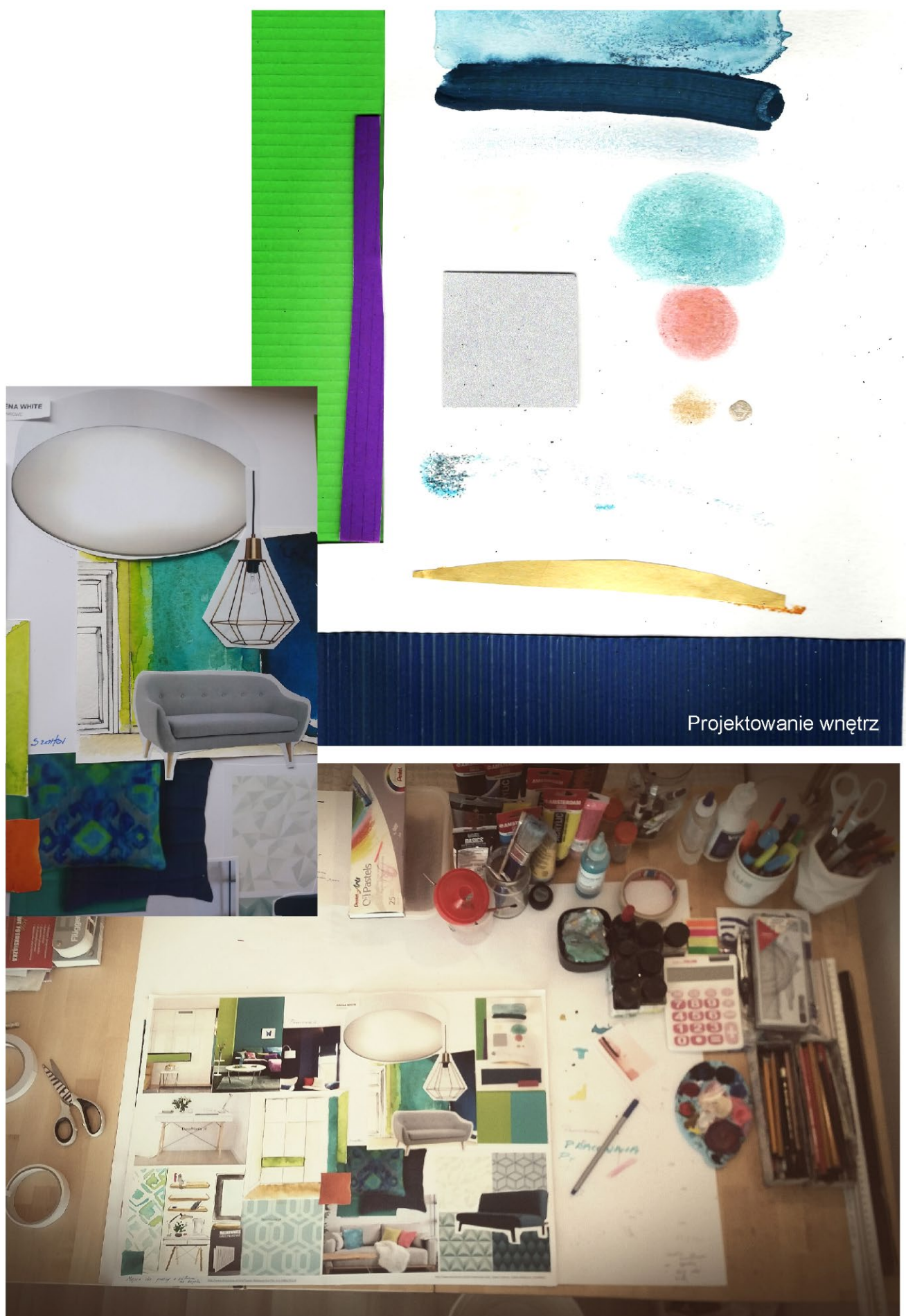
Budynek nie został jeszcze oficjalnie otwarty – trwają prace nad ostatnim etapem wykończenia. Mieści się w nim również autorska Galeria Sztuki Fulfillment, którą prowadzę wspólnie z mężem: <https://fulfillment.art>

yellow, and burgundy, to green. By renting an apartment, one can quite literally live within a colour and experience its sensory impact. The interiors are filled with my own paintings and photography.

The building has not yet been officially opened – final finishing works are currently underway. It also houses the authorial Fulfillment Art Gallery, which I run together with my husband: <https://fulfillment.art>

Projektowanie wnętrz

Projektowanie wnętrz

Wizualizacje autorstwa
Julii Sałbut
Agnieszki Lewandowskiej

Visualisations by
Julii Sałbut
Agnieszki Lewandowskiej

WOW House

czas

lata 2017 - 2020

WOW HOUSE

Realizując projekty wnętrz, zawsze bazowałam na scenograficznym efekcie „wow”. Już w starożytności, gdy w teatrach opadała pierwsza kurtyna – auleum – odsłaniała ona świat stworzony specjalnie po to, by wywołać wyjątkowe wrażenie. To podejście do kreowania przestrzeni przeniosłam do swojej pracy projektowej.

Firma, którą współtworzyłam z Martą Małyską, działa do dziś i cieszy się dużym uznaniem. Realizowałam mieszkania i apartamenty „pod klucz” z myślą o pełnej harmonii i kompozycji wszystkich elementów przestrzeni. Każdy projekt dopełniał obraz lub rysunek – często są one kluczowymi komponentami aranżacji, stanowiąc dominantę wizualną wnętrza.

W ramach współpracy z firmą WOW HOUSE powstała także kolekcja luster EXTRAS. Każde lustro wykonane zostało ręcznie, z fragmentów różnych rodzajów luster, podklejone welurem i oprawione w metalową ramę. Są to nie tylko przedmioty użytkowe – to kompozycje, obrazy, które prowadzą wizualny dialog z widzem. Odbicie w nich za każdym razem wygląda inaczej – zmienia się wraz z ruchem, światłem i kolorem.

Kolekcja została zaprezentowana na Festiwalu Designu w 2019 roku.

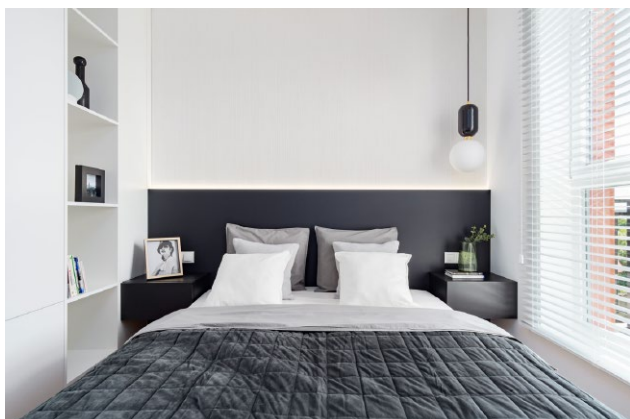
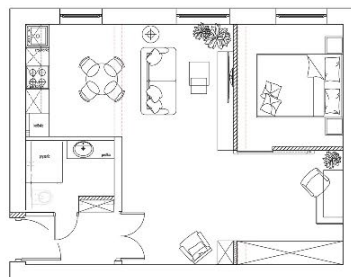
In my interior design practice, I have always drawn inspiration from the scenographic “wow effect” – a concept dating back to antiquity. When the first stage curtain, the auleum, fell in ancient theatres, it revealed a world crafted entirely to astonish and captivate. I aim to recreate this kind of immersive experience in every interior I design.

The company I co-founded with Marta Małyska continues to thrive today and has gained widespread recognition. I specialized in turnkey apartments and residences, where every detail was conceived with a focus on composition and harmony. Visual art – whether a painting or drawing – always completes the space, often becoming its central element and establishing a dominant visual theme.

Our collaboration with WOW HOUSE also led to the creation of the EXTRAS mirror collection. Each mirror was handcrafted using fragments of various types of mirror glass, backed with velvet and framed in metal. These are not merely functional objects – they are visual compositions, artworks that engage in dialogue with the viewer. One’s reflection appears differently each time, shaped by light, movement, and surrounding colors.

The EXTERNAS collection was exhibited at the Design Festival in 2019.

Mieszkanie inwestycyjne przy Manufakturze

Projekt luster Elements

czas

10 marca 2023 roku – 29 stycznia 2024 roku

Fascynacja designem i stylem Art Deco doprowadziła mnie do poszukiwań formy łączącej funkcję lustra z wartościami estetycznymi obrazu. Tak narodził się pomysł na kolekcję luster-obrazów Elements – obiektów, które wchodzą w dialog z przestrzenią i odbijają rzeczywistość w sposób zależny od koloru i faktury tafli szklanej.

Każde lustro zostało wykonane ręcznie, oprawione w welur oraz metalową ramę. Ich unikalny charakter wynika z precyzyjnego doboru fragmentów szkła, które tworzą kompozycje przyciągające uwagę widza i aktywujące zmysły.

Projekt zrealizowałam we współpracy z rodzinną firmą szklarską Petera oraz Martą Małyską z WOW HOUSE. Kolekcja została zaprezentowana podczas Festiwalu Designu w 2019 roku.

My fascination with Art Deco design and aesthetics led me to explore a hybrid form between mirror and artwork. This pursuit gave rise to Elements, a collection of mirror-paintings that engage in dialogue with space, reflecting reality in unique ways shaped by the color and texture of the mirrored surface.

Each mirror was meticulously handcrafted, framed with velvet and encased in a metal border. The individuality of each piece lies in its composition – carefully selected fragments of glass come together to create visually striking arrangements that evoke both reflection and interpretation.

The project was developed in collaboration with the family-owned glass studio Petera and Marta Małyska of WOW HOUSE. The Elements collection was exhibited at the Design Festival in 2019.

Lusko DNAL 1700 mm

CZARNA
LINIA 15mm

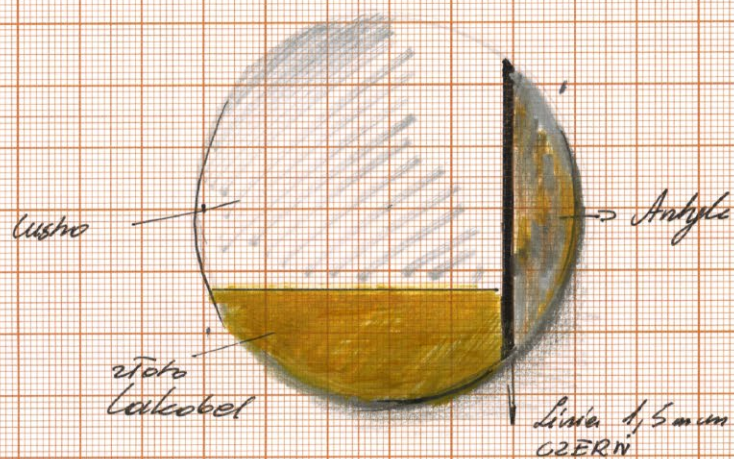
Lusko

26014 LAKOBEL

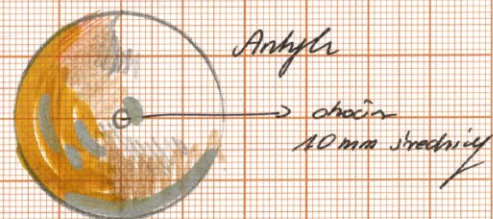
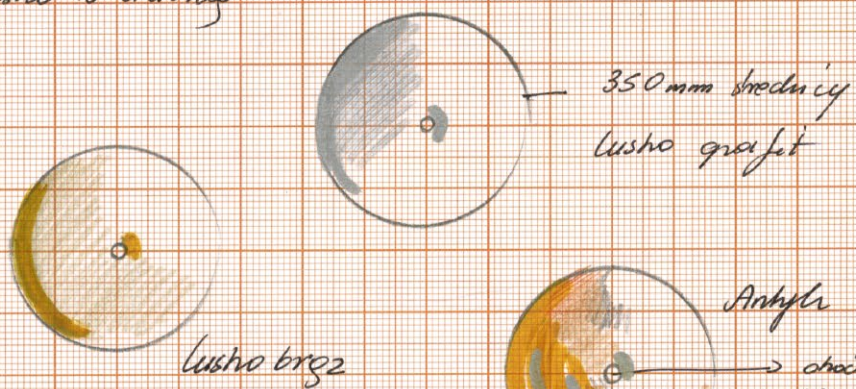
CZARNY LAKOBEL

BOK CZARNY PEASKOKNIK
NA CZARNEJ PŁYCE 18mm.

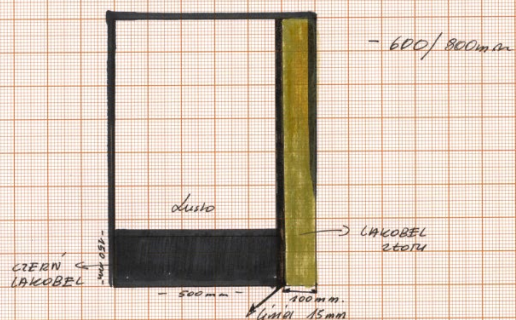
Lusho kotb Elements - srednica 800mm

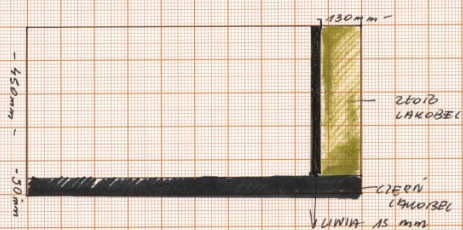
Lusho z druzkug

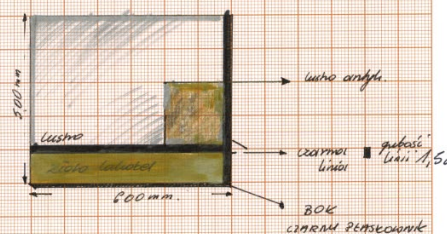
LUSTRO , NONDEIANI '

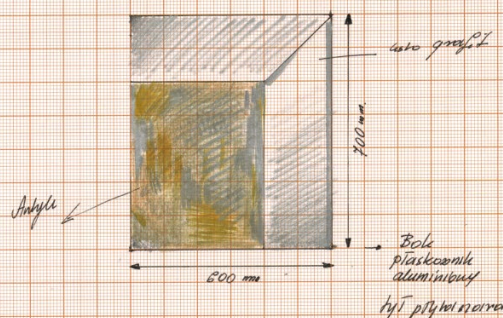
BOK PRĄSKOWNIK CZARNY
PEWTA 18mm

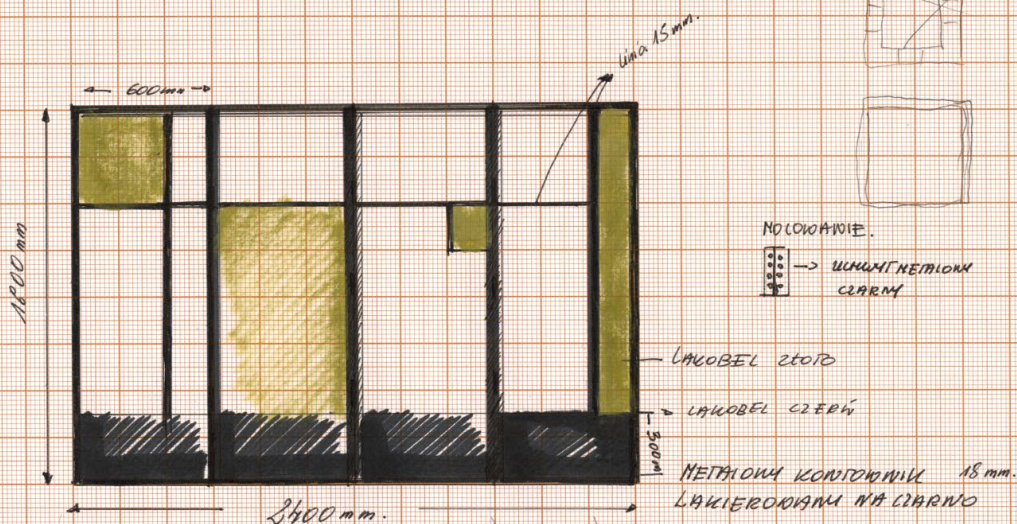
Lustro , Element 600/500

Lustro , Ankle przedbrzojny " 600/500 mm

PARAWAN

NOLOWANIE.
-> LAKIEROWANIE CZARNY

LUSTRA ELEMENTS

Wyjątkowe kształty, szlachetne materiały,
ręczne wykonanie.
Kolekcja z nutą złota, grafitu i antycznego lustra.

Realizowane wyłącznie na indywidualne zamówienie,
komponowane z myślą o nowoczesnych wnętrzach.

Projekt Justyna Cieślik-Płusa

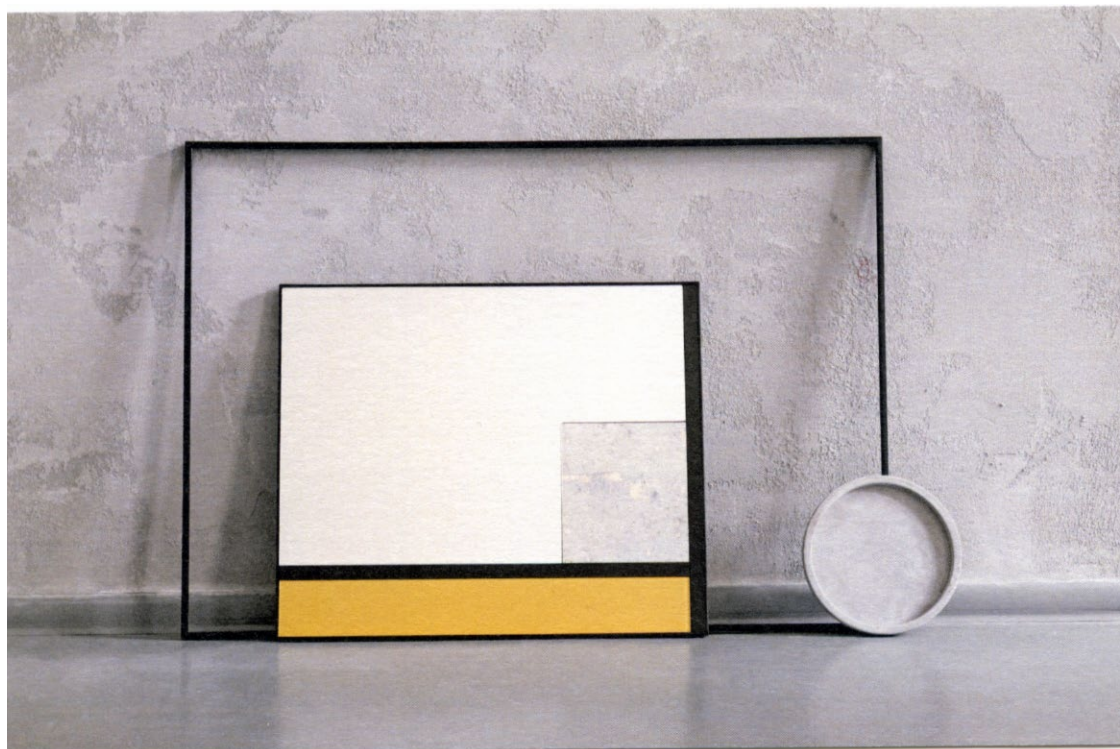
WOWHOUSE

Kolekcja prezentowana na
wystawie towarzyszącej

www.wowhouse.eu

justyna@wowhouse.eu +48 519192817 / marta@wowhouse.eu +48 608557055

Kolorova

realizacja

ul. Gdańska 19, Łódź

czas

lata 2020-2025

Projekt koncepcji barwnej kamienicy Kolorova obejmuje 21 apartamentów, w których mieszka się jak w obrazie. Nazwy pokoi: Yellow, Grey, Szafran, Apsynt opowiadają o oddziaływaniu koloru – synestezji barwnej. Zarówno wnętrze, jak i elewacja kamienicy wzbudziły kontrowersje. Temat barwy jest rzadko eksplorowany przez artystów w szerszym kontekście. Zjawisko znane fizykom, chemikom, matematykom i antropologom w naszej kulturze często kojarzy się z czymś blahym i infantylnym. Postanowiłam zmienić znaczenie barwy i stworzyć dla niej dom w kamienicy Kolorova.

Relacje barwne w pomieszczeniach wynikają zarówno z dobranych połączeń kolorystycznych, jak i światła. Fasada, choć wzbudziła kontrowersje wśród krytyków, nie została szerzej zrozumiana. Pojawiło się wiele powierzchownych komentarzy, ale nikt nie pytał inwestorów o koncepcję. Połączenie trzech kolorów na elewacji nawiązuje do ambientu, który obserwujemy idąc ulicą Gdańską aż do Manufaktury: dolna część to burgund, przechodzi w ugię, a następnie w błękit. Te kolory widzimy w otoczeniu budynku, dzięki czemu kamienica harmonijnie wtapia się w widok nieba, sąsiednich kamienic i ceglanej Manufaktury.

Ambient Łodzi to połączenie błękitów nieba i ceglanych czerwieni. Jej 600-letni charakter to nie tylko miasto, ale i wieś, z której powstała – kolory ziemi: jasny ugię, siena palona, beże i zielenie, często spotykane w ramach okiennych kamienic. Połączenia pomarańczy i zieleni, częste w dawnej zabudowie łódzkiej, pokazują brak lęku przed kolorem. Łódź to miasto pełne sprzeczności – błękity i czerwienie to jego wyraz. Błękit dwóch ostatnich pięter miał wtopić je w niebo, ponieważ projektant oficyny nie przewidywał tak wysokiego budynku. Kolor jest najlepszym optycznym środkiem, by podkreślić lub wtopić architekturę w otaczającą ją przestrzeń.

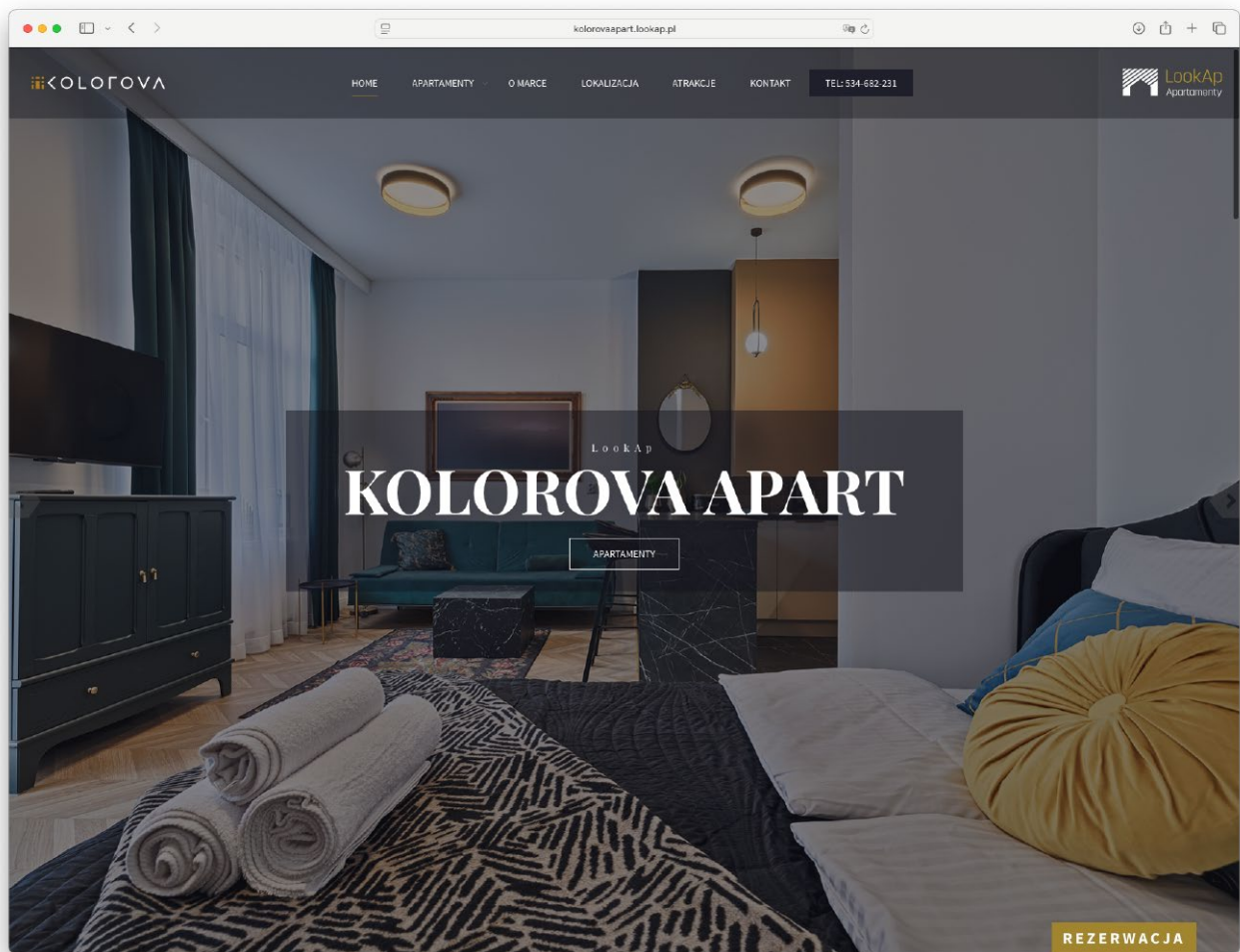
Kamienica ma artystyczny rodowód – była niegdyś squatem, gdzie twórcy, malarze i muzycy znajdowali swoje miejsce. Powstawały murale, pokazy filmowe i performance'y, a miejsce przyciągało i nadal przyciąga kreatywną energię. Na pierwszym piętrze znajduje się Autorska Galeria Fulfillment, serce Kolorovej, gdzie prezentuję swoje malarstwo i kompozycje, a Marcin Dąbrowski swoje fotografie. Prace naszego duetu są obecne w większości apartamentów. Działa tam także pracownia ceramiki Kris da Botega, pracownia sukien i pracownia tkanin. Obecnie otwarta jest główna część kamienicy – 14 apartamentów, a pozostałe 6 jest w trakcie realizacji. Miejsce nie miało jeszcze oficjalnego otwarcia, ale zaczyna zaznaczać swoją obecność na kulturalnej mapie Łodzi.

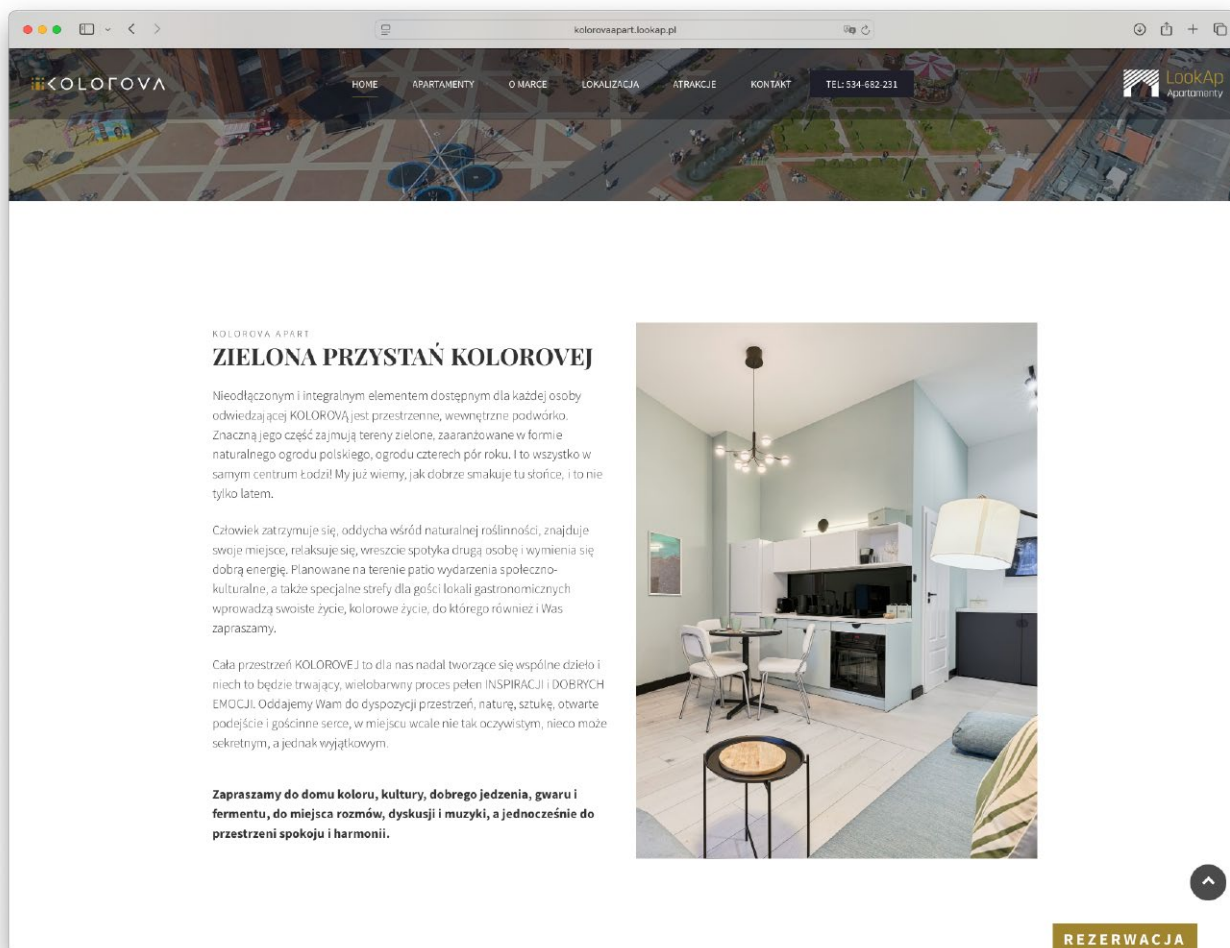
The color concept project of the Kolorova tenement consists of 21 apartments where you live immersed in a painting — in color. The room names: Yellow, Grey, Szafran, Apsynt tell a story about the impact of color — color synesthesia. Both the interior and the facade sparked controversy. The topic of color is rarely explored by artists in a broader context. This phenomenon, known to physicists, chemists, mathematicians, and anthropologists, is often considered trivial and childish in our culture. I decided to change the meaning of color and create a home for it in the Kolorova tenement.

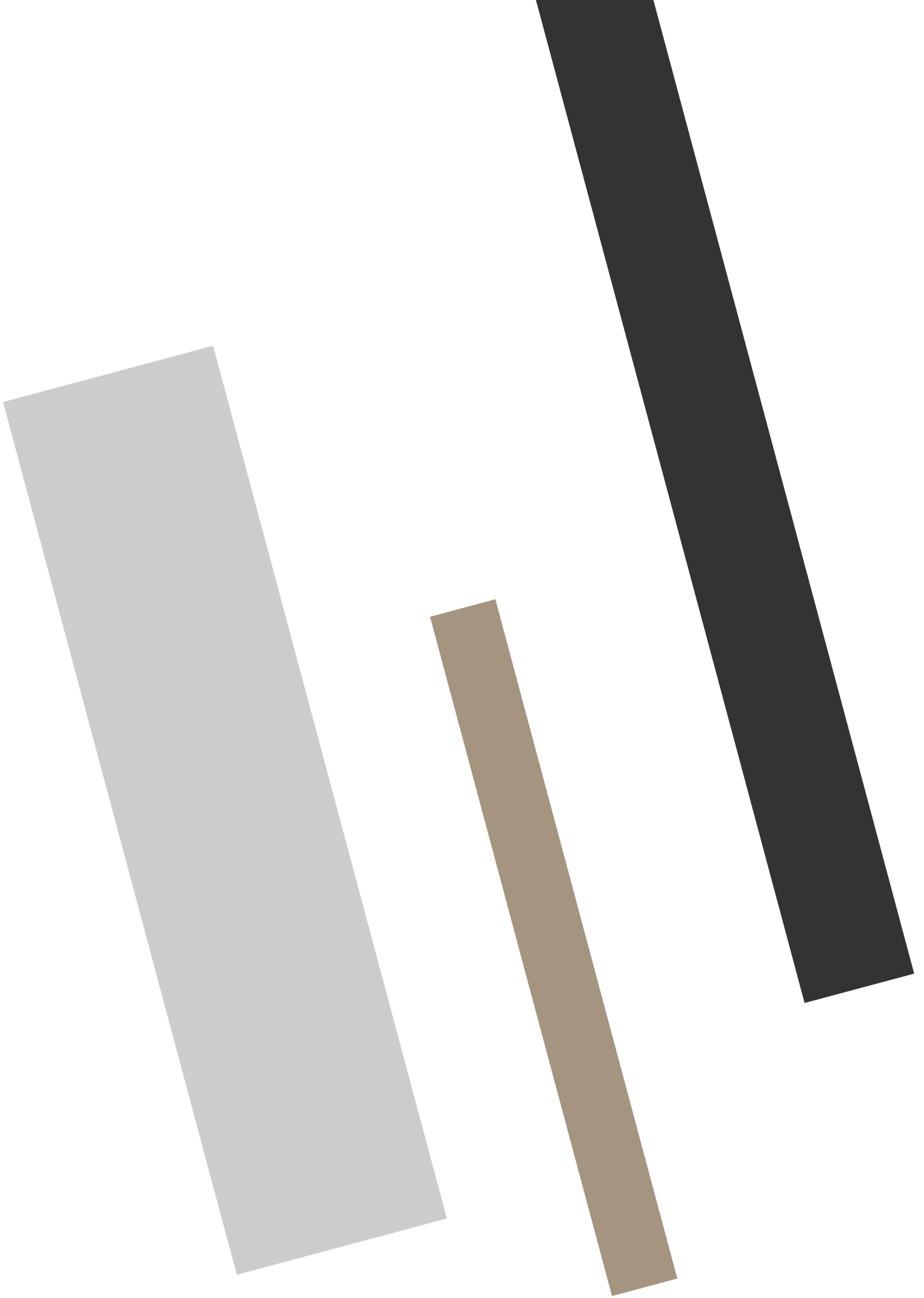
The color relationships in the rooms result not only from the chosen color combinations but also from the light. The facade, though controversial among critics and opponents of Łódź architecture, was not widely understood. Many superficial comments were made, but no one asked the investors about the concept. The combination of three colors on the facade refers to the ambient colors observed walking along Gdańska Street toward Manufaktura: the lower part is burgundy, transitioning into ochre and then blue. These colors appear in the building's surroundings, helping it blend harmoniously with the sky, neighboring tenements, and the rusty red bricks of Manufaktura.

The ambient of Łódź is a combination of sky blues and brick reds. Its 600-year character is not only urban but also rural, reflected in earth tones — light ochre, burnt sienna, beiges, and greens often seen in the window frames of tenements. The frequent orange and green combinations in old Łódź buildings show no fear of color. Łódź is a city full of contradictions — the blues and reds express this. The blue of the last two added floors was meant to merge them with the sky, as the architect did not anticipate such a tall building. Color is the best optical tool to highlight or blend architecture with its surrounding space.

The tenement has an artistic heritage — once a squat where creators, painters, and musicians found their space. Murals, film screenings, and performances took place here, attracting creative energy — and they still do. The first floor houses the Fulfillment Author's Gallery, the heart of Kolorova, where I present my paintings and compositions, and Marcin Dąbrowski exhibits his photographs. Our works are present in most apartments. There is also the Kris da Botega ceramics studio, a dress studio, and a fabric workshop. The main part of the tenement — 14 apartments — is now open, with 6 more under construction. The place has not had an official opening yet but is starting to mark its presence on Łódź's cultural map.

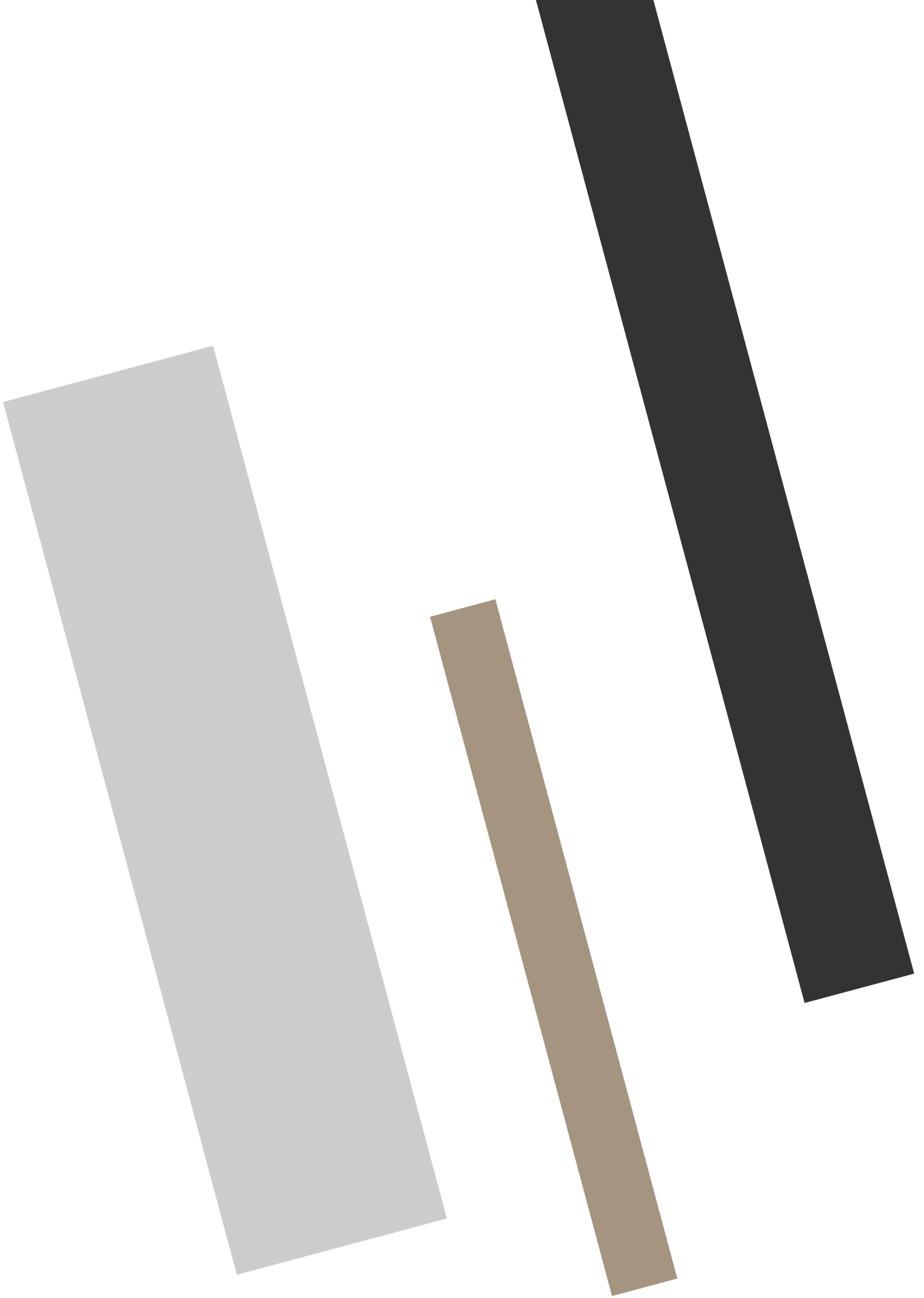

III. Współpraca z otoczeniem społecznym i gospodarczym

III. 6. Wykaz udziału w zespołach eksperckich lub konkursowych

- Współtwórca wydarzenia:
 - Łódź Miastem Kobiet
 - Alternatywa 2018 Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych, 10.05.2018 r.
 - Łódź Miastem Talentów 2018 r.
 - Jury konkursu, Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych, 10.05.2018 r.
- Juror w konkursie malarskim pt.: *Letnie Impresje* organizowanym przez Stowarzyszenie Plastyków Amatorów Łódź 5.06.2019 r.

III. Współpraca z otoczeniem społecznym i gospodarczym

III. 7. Wykaz projektów artystycznych realizowanych ze środowiskami pozaartystycznymi.

- Twórca Projektu fotograficznego pt.: *Sztuka Szuka* oraz wystawy zdjęć w tym autorstwo zdjęcia, Fotofestiwal w Łodzi, Caffé Wolność Łódź, 06. 05. 2009 r.
- Twórca projektu społecznego pt.: *Tolerakcja*, Łódź Pałac Arnolda Stillera, 31.01.2013 r.
- Stworzenie kolekcji inspirowanej modą PRL-u. i reżyseria pokazu na Łódzkie Senioralia 15/16 maja 2018r. Plac Komuny Paryskiej Łódź, AOIA 08.05.2018 r.,
- Uczestnik projektu pt.: *Baluty Welcome To*, realizacja Muralu na ulicy Młynarskiej wraz z uczniami Liceum nr. 13 w Łodzi, 27.06. 2009r.
- Twórca Akademii Twórczego Myślenia - Otwartej Kreatywnej Przestrzeni w Pałacu Arnolda Stillera w Łodzi. Zajęcia kreatywne, wystawy, koncerty, performance, spotkania z artystami. 2018 / 2019 r.
- Realizacja cykl warsztatów teatralnych i artystycznych dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Konstancynie Łódzkim. 2019/2025 r.
- Realizacja 12 twórczych warsztatów interdyscyplinarnych w ramach projektu unijnego pt.: *Recykling oczami dzieci* w Miejskim Ośrodku Kultury w Konstancynie Łódzkiej, 2017/2018 r.
- Pomysłodawca instalacji pt.: *Colour Gates by Goethe* to projekt, który wygrał konkurs pt.: Przecieki sztuki organizowany przez Biuro Organizacji Wydarzeń w Łodzi. Projekt nie został zrealizowany z powodów pandemii COVID-19 oraz zmiany planów remontu Placu Wolności w Łodzi. Instalacja Barwne bramy inspirowane kołem barwnym Goethego to symboliczny tryumf sztuki, a jednocześnie nawiązanie do znanej w świecie Landartu pary artystów Christo i Jean Claude i ich dzieła czyli bram w Central Parku w Nowym Jorku.
- Współpraca z ZSPM w Łodzi – realizacja 4 szkoleń Projektu Nowoczesna Perspektywa pt.: *Kreowanie wizerunku dla Fotografów, Historia Sztuki a Fotografia, Fotografia produktowa*. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 październik / listopad 2020 r.
- Wspieramy wraz ze studentami środowiska poza artystyczne lub te, które mają utrudniony dostęp do edukacji artystycznej, realizując warsztaty i spotkania min. w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Nr. 3 im. Marii Grzegorzewskiej. Kilugodzinne zajęcia zwieńczone warsztatami z charakteryzacji i teledyskiem przy współpracy ze studentami TTFiTV odbyłam dwukrotnie 10.05.2016 r. i 25.04.2023 r.
- Założycielka Fundacji Cieślik Art– Statutowa działalność fundacji to promocja sztuki, edukacja artystyczna dla dzieci, młodzieży i dorosłych, organizacja wystaw, wyjazdów twórczych. Łódź od 2021 r.

Colour Gates by Goethe

projekt

Plac Wolności w Łodzi

Colour Gates by Goethe to artystyczna instalacja przestrzenna, której celem jest uwrażliwienie odbiorców na fundamentalną rolę, jaką barwy odgrywają w naszym codziennym życiu. Impulsem do powstania projektu była refleksja nad doświadczeniem pandemii COVID-19 – czasu izolacji, ograniczeń, a zarazem odkrywania na nowo znaczenia sztuki. W tym okresie wielu z nas sięgnęło po książki, spektakle, filmy i inne formy kultury. Doświadczaliśmy braku koloru, wizualnych bodźców, obrazów – a tym samym uświadomiliśmy sobie, że sztuka, wcześniej często odległa, stała się narzędziem przetrwania i ratunku.

Instalacja inspirowana jest kołem barw Johanna Wolfganga Goethego – symbolem emocjonalnego i symbolicznego oddziaływania koloru – i stanowi próbę stworzenia przestrzeni wolnej od pandemicznych ograniczeń. Kolorowe bramy to znak nowego początku: przejścia do świata bardziej świadomego, otwartego, zanurzonego w refleksji i pięknie. To także próba przywrócenia wartości wspólnotowego doświadczania sztuki w przestrzeni publicznej.

Instalacja zlokalizowana na Placu Wolności w Łodzi składa się z 30 bramek ustawionych koncentrycznie wokół pomnika Tadeusza Kościuszki. Każda z nich wykonana jest z lekkiej metalowej konstrukcji z zawieszonymi tkaninami w intensywnych barwach, tworzącymi kolorystyczne przejścia i ścieżki. Latem bramy oferują przechodniom cień, wytchnienie i wizualne ukojenie. Z lotu ptaka – z okien sąsiednich pracowni artystycznych – całość tworzy pełne spektrum koła barw.

Projekt odwołuje się do kontrowersyjnej, lecz niezwykle inspirującej teorii kolorów Goethego, prekursora psychologii barw. Koło barw Goethego zawiera przypisania emocjonalne do poszczególnych barw – te same opisy zostaną umieszczone na bramach, umożliwiając odwiedzającym dokonanie wyboru koloru, z którym się identyfikują. Każda brama będzie wyposażona w kod QR prowadzący do strony internetowej projektu, gdzie zwiedzający znajdą rozszerzone informacje na temat wybranego koloru, jego znaczeń emocjonalnych, symbolicznych, a także kontekstów technicznych i artystycznych.

Colour Gates by Goethe wpisuje się w nurt land artu i nawiązuje formalnie do słynnej instalacji The Gates autorstwa duetu Christo i Jeanne-Claude w nowojorskim Central Parku. Podobnie jak ich dzieło, łódzka instalacja tworzy miejsce spotkania, kontemplacji i zmysłowego doświadczania koloru – jako formy ekspresji i źródła refleksji.

Instalacja wygrała konkurs pt. „Przecieki Sztuki”, ale nie została zrealizowana.

Colour Gates by Goethe is a site-specific art installation designed to raise awareness of the essential role that colour plays in our everyday lives. The project was conceived in response to the collective experience of the COVID-19 pandemic – a time of isolation and restriction, but also of rediscovering the importance of art. During this period, many people turned to books, theatre, online performances, and films. We began to miss colours in our interiors, the presence of artworks and visual stimuli. Art, previously distant for many, became a vital tool for survival and emotional support.

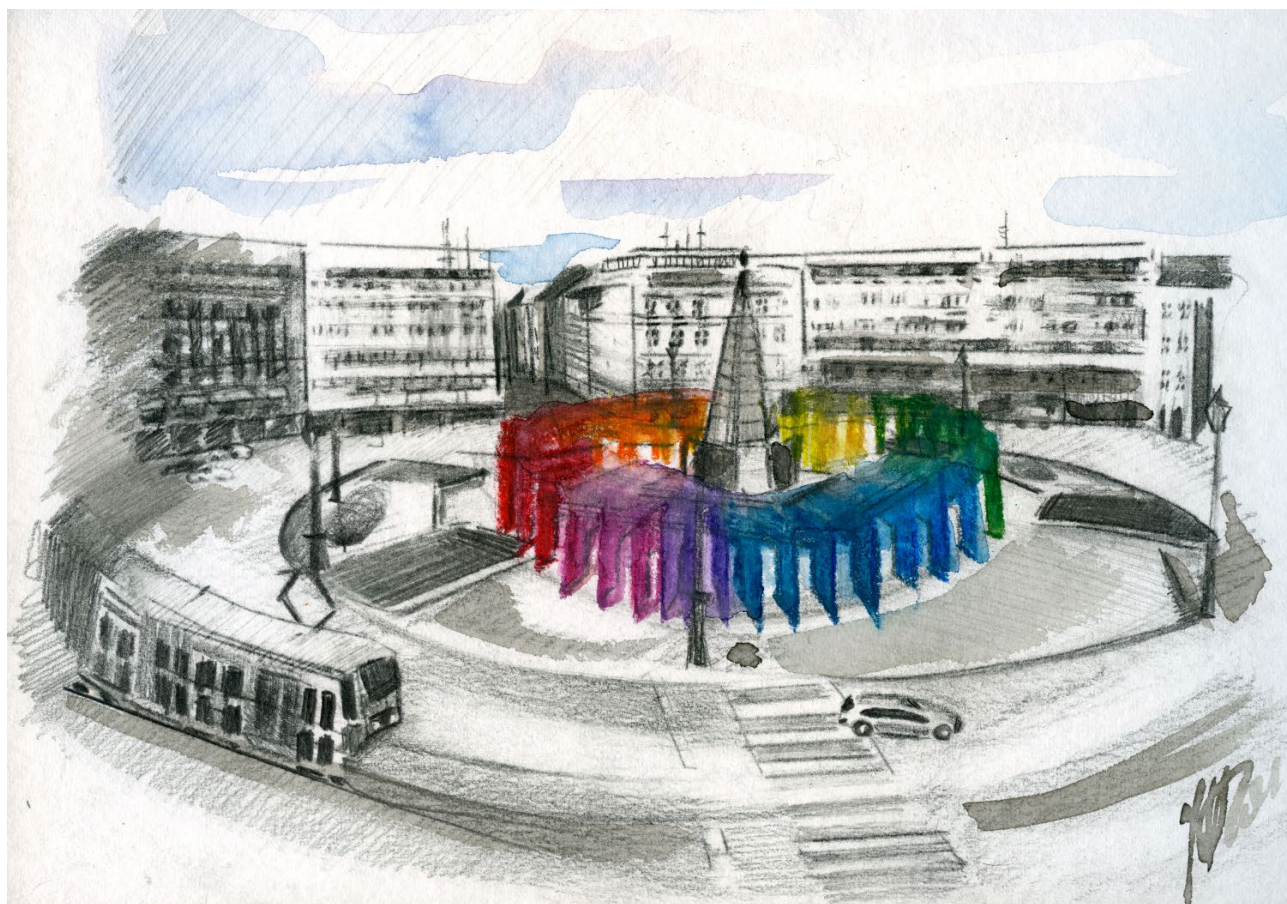
The installation draws inspiration from Johann Wolfgang von Goethe's colour wheel – a conceptual representation of the emotional and symbolic resonance of colour – and symbolises the triumph of art and the desire to create a renewed atmosphere of openness and hope. The colourful gates mark a transition into a brighter world, more aware and more attuned to beauty and human sensitivity. It is also an attempt to restore the value of communal artistic experience in the public realm.

Installed in Plac Wolności (Freedom Square) in Łódź, the work consists of 30 gates arranged in a circular layout around the monument of Tadeusz Kościuszko. Each gate is a lightweight metal frame draped with vividly coloured fabric, forming walk-through corridors. In the summer, the installation provides shade, relief from the sun, and a soothing visual experience. When viewed from above – from neighbouring artist studios – the gates reveal the full spectrum of Goethe's colour wheel.

The project subtly embeds knowledge inspired by Goethe's – now controversial yet profoundly influential – theory of colours. Often considered a precursor of colour psychology, Goethe assigned emotional values to specific colours in his colour wheel. These attributions will be placed on the gates, allowing visitors to identify with a chosen colour and emotion. Each gate will feature a QR code linking to a dedicated project website offering deeper insight into the psychology, symbolism, and technical aspects of the selected colour.

Colour Gates by Goethe is conceptually rooted in land art and refers formally to The Gates by Christo and Jeanne-Claude, exhibited in New York's Central Park. Much like their renowned work, this installation creates a space for meeting, contemplation, and sensory engagement – celebrating colour as both a form of expression and a source of reflection.

The installation won the competition titled “Leaks of Art,” but it was not realized.

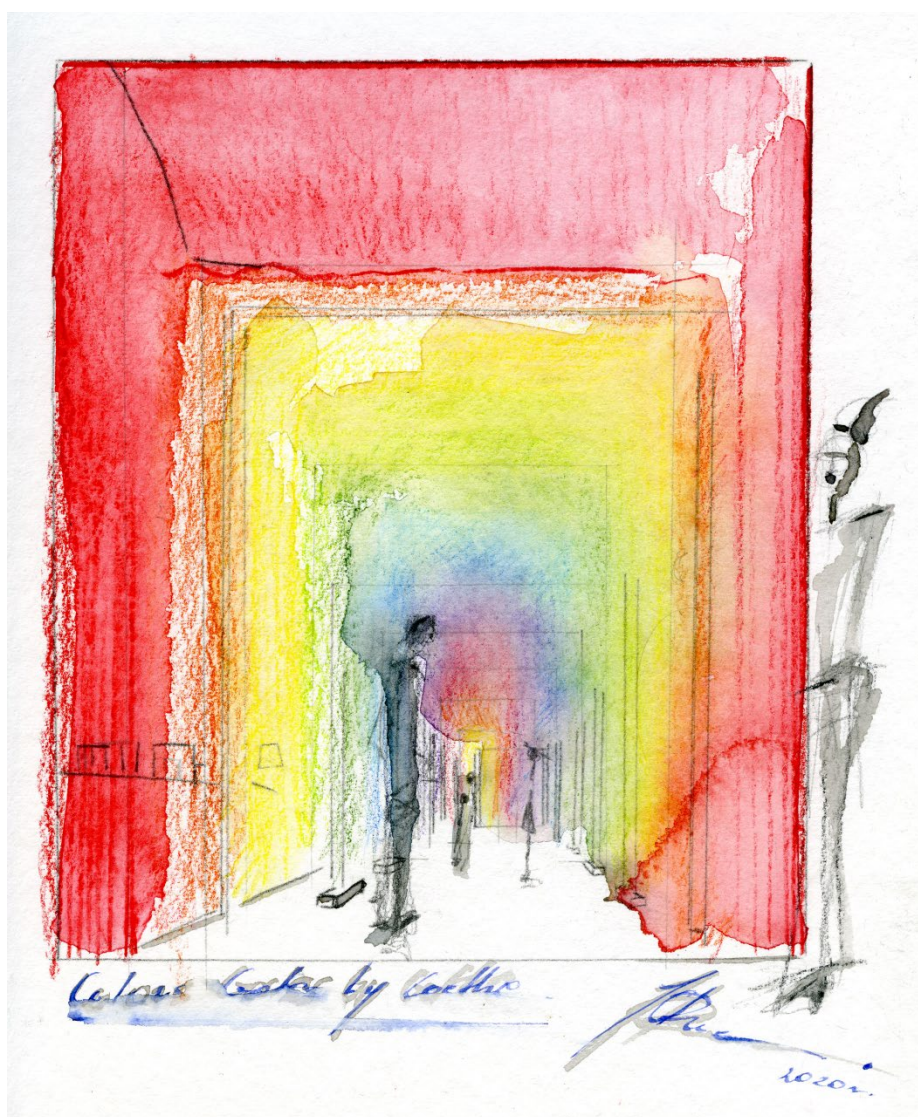

Kunst & Sch...

In Berlin

Photo Box by Gokhe "lens like" paper - March 2010 1010.1

Colour Box by Gokhe

1010.1

Fundacja Cieřlik-Art Warsztaty dla ZSPM

realizacja

Łódź,

czas

2020-2022 rok

W 2020 roku rozpoczęłam współpracę z Zespołem Szkół Przemysłu Mody w Łodzi w ramach projektu „Nowoczesna Perspektywa – Poszerzam Kadr”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (RPO WŁ 2014–2020). W jego ramach przeprowadziłam trzy szkolenia: „Kreowanie wizerunku dla fotografów”, „Historia sztuki a fotografia” oraz „Fotografia produktowa”.

Działania projektowe zaowocowały trzema wystawami:

- „Foto Fuzja” (luty 2022) – prace uczniów wykonane w ramach kursu „Kreowanie wizerunku”,
- „Marcin Dąbrowski i uczniowie” (czerwiec 2021) – wystawa w Galerii Wolna Przestrzeń ASP w Łodzi,
- „Konfrontacje: kostium, obiekt, fotografia” (marzec 2023) – ekspozycja będąca efektem współpracy środowisk projektowych i fotograficznych.

Projekt realizowany był przez Fundację Cieřlik Art. Justyny Cieřlik-Dąbrowskiej. W jego ramach powstały sesje fotograficzne prezentujące dzieła profesorów ASP w Łodzi, z udziałem profesjonalnej ekipy: fotografów (Marcin Dąbrowski, Adam Słowikowski, Piotr Ogiejko), charakterystyki (Anna Sokołowska), stylistki fryzur (Lidia Buczek), kostiumografów (Andrzej Cieřlik, dr Justyna Cieřlik-Płusa) oraz modelek – w tym studentek ASP w Łodzi.

Uczniowie ZSPM zdobywali doświadczenie w planowaniu sesji zdjęciowych, pracy zespołowej i kreatywnej realizacji wizji artystycznej. W projekcie wzięło udział ok. 60 kursantów, z których wielu zainteresowało się kontynuacją nauki w kierunku fotografii. Wspólna wystawa była okazją do wymiany międzypokoleniowej i integracji środowisk twórczych.

In 2020, I began collaborating with the Fashion Industry School in Łódź (ZSPM) as part of the project “Modern Perspective – Expanding the Staff”, co-financed by the European Social Fund (Regional Operational Programme of the Łódź Voivodeship 2014–2020). I conducted three workshops: “Image Creation for Photographers”, “Art History and Photography”, and “Product Photography”.

These educational activities resulted in three exhibitions:

- “Foto Fuzja” (February 2022) – student works created during the “Image Creation” course,
- “Marcin Dąbrowski and Students” (June 2021) – shown at the Free Space Gallery of the Academy of Fine Arts in Łódź,
- “Confrontations: Costume, Object, Photography” (March 2023) – an interdisciplinary exhibition combining photography and design.

The project was implemented by the Cieřlik Art Foundation, led by Justyna Cieřlik-Dąbrowska. Professional photo sessions were organized to document the artistic works of professors from the Academy of Fine Arts in Łódź. The team included photographers (Marcin Dąbrowski, Adam Słowikowski, Piotr Ogiejko), makeup artist (Anna Sokołowska), hair stylist (Lidia Buczek), costume designers (Andrzej Cieřlik, Dr. Justyna Cieřlik-Płusa), and student models from the Academy.

Students from ZSPM gained hands-on experience in organizing photo shoots, working in teams, and developing creative concepts. Around 60 participants engaged in the workshops, with many expressing interest in pursuing professional photography studies. The collaborative exhibition fostered intergenerational exchange and strengthened artistic networks.

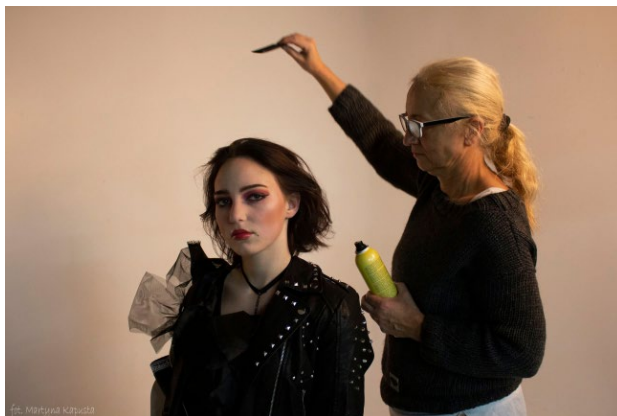

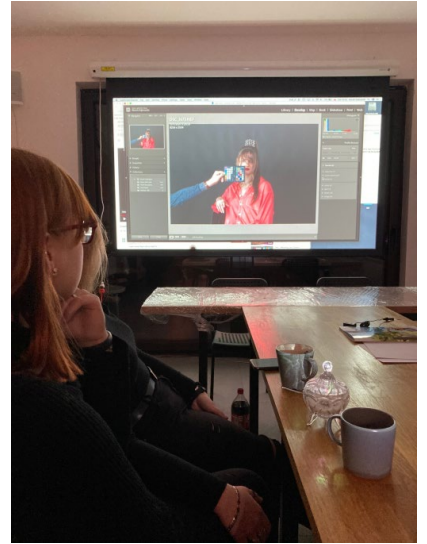

Fundacja Cieślik-Art KwarcowART

realizacja

Łódź

czas

lata 2020-2025

Mieszkam i prowadzę pracownię na osiedlu TOR — wyjątkowym miejscu stworzonym przez małżeństwo Syrkusów, które pamięta dokonania Strzemińskiego, Kobro, Hillera, Stażewskiego — twórców Stowarzyszenia Praesens.

W 2021 roku rozpoczęłam swoją działalność, zakładając Fundację Cieślik Art, która znalazła swoją siedzibę w Pracowni KwarcowArt, prowadzonej wspólnie z mężem Marcinem Dąbrowskim. Fundacja, zgodnie z celami statutowymi, zajmuje się promocją sztuki oraz wsparciem dla artystów.

Tworzenie przestrzeni artystycznej dostępnej dla mieszkańców zabytkowej ulicy Kwarcowej i osiedla Marysin-Rogi, gdzie mieści się nasza pracownia, stało się dla nas czymś naturalnym — weszło nam w krwioobieg. Czujemy, że staliśmy się częścią wspólnoty, która nas potrzebowała.

W latach 2021–2023 zrealizowaliśmy kilkadziesiąt warsztatów dla dzieci i młodzieży oraz spotkania kreatywne dla dorosłych.

Pracownia stała się miejscem spotkań lokalnej społeczności. Organizowaliśmy świąteczne kiermasze, artystyczne półkolonie, a wraz z sąsiadami korzystamy z każdej okazji, by wspólnie celebrować wyjątkowe chwile w roku, jak na przykład Halloween.

I live and run my studio in the TOR housing estate — a unique place created by the Syrkus couple, which still remembers the legacy of Strzemiński, Kobro, Hiller, and Stażewski — the founders of the Praesens Association.

In 2021, I began my independent artistic activity by establishing the Cieślik Art Foundation, which found its home in the KwarcowArt Studio, co-run with my husband, Marcin Dąbrowski. In line with its statutory goals, the Foundation is dedicated to promoting art and supporting artists.

Creating an artistic space accessible to the residents of the historic Kwarcowa Street and the Marysin-Rogi estate — where our studio is located — has become second nature to us. We feel that we have become part of a community that needed us.

Between 2021 and 2023, we organized several dozen workshops for children and teenagers, as well as creative meetings for adults.

The studio has become a vibrant meeting place for the local community. We have hosted holiday fairs, artistic day camps, and — together with our neighbors — seize every opportunity to celebrate special moments throughout the year, such as Halloween.

Tolerakcja

miejsce

**Pałac Arnolda Stillera,
Łódź**

czas

13 - 31 stycznia 2017 rok

Założeniem tego działania było stworzenie cyklu zdjęć inspirowanych fotografią włoskich artystów Maurizio Cattelana i Pierpaolo Ferrariego. Estetyka ich prac – balansująca na granicy absurdu, groteski i społecznego komentarza – staje się punktem wyjścia dla performatywnego aktu Tolerakcji.

Projekt wpisuje się w aktualną problematykę narastającej w naszym kraju nietolerancji. Tolerakcja zwraca uwagę na ten problem i kieruje widza ku procesowi rozpoznania – nie tylko drugiego człowieka, ale również tego, co „Inne” i „Odmienne” w nas samych.

To rozpoznanie i zaakceptowanie Inności oraz Innego w sobie jest jedyną drogą prowadzącą ku autentycznej zmianie społecznej. Naukowcy podkreślają, że człowiek posiada wrodzoną zdolność do altruizmu i współodczuwania. Badania potwierdzają, że już roczne dzieci wykazują odruchy pomocy – jednak równie naturalne jest faworyzowanie tych, którzy są podobni do nas, i odrzucanie odmiennych. Chronimy „swoich”, nawet jeśli postępują w sposób sprzeczny z naszymi wartościami.

Praca nad psychiczną i emocjonalną kondycją człowieka może jednak zmienić ten układ. Badania nad wpływem medytacji wykazały, że osoby praktykujące mają w sobie więcej empatii, zrozumienia i zdolności współczucia. Zmiany te mają biologiczne odzwierciedlenie w strukturze mózgu.

Wniosek? Jeśli nie mamy wrodzonej tolerancji – musimy ją w sobie wypracować. Tolerancja nie wydarza się samoistnie. To proces, który wymaga wysiłku, świadomości i zaangażowania.

Toleraction – A Performative Photography Project on “the Other” and “Otherness”

This project sets out to create a photographic series inspired by the visual language of Italian artists Maurizio Cattelan and Pierpaolo Ferrari. The aesthetics of their work—balancing absurdity, grotesque imagery, and social commentary—serves as a point of departure for the performative act Toleraction.

The series addresses the growing issue of intolerance in contemporary Poland. Toleraction draws attention to this problem and guides the viewer toward a process of recognition—not only of the Other, but also of what is Other and Different within oneself.

Recognising and accepting Otherness and the Other in ourselves is the only path toward genuine social transformation. Scientific studies indicate that human beings possess innate altruism and a capacity for empathy. Research shows that even twelve-month-old infants display a natural tendency to help—but just as instinctive is the preference for those who resemble us, and the rejection of those who differ. We defend “our own,” even when their actions contradict our values.

However, mental and emotional development can shift this dynamic. Studies on the effects of meditation have revealed that practitioners display higher levels of empathy, compassion, and understanding. These changes are biologically measurable in the brain.

The conclusion?

If we are not innately tolerant, we must cultivate tolerance. Tolerance does not happen by itself. It is a conscious and continuous effort.

Tolerancja
(Słownik języka polskiego PWN):

1. «poszanowanie czyichś poglądów, wierzeń, upodobań, różniących się od własnych»
2. «zdolność żywego organizmu do znoszenia bez szkody dla niego niektórych bodźców chemicznych, fizycznych i biologicznych»
3. «liczba określająca dopuszczalne odchylenie danej wielkości technicznej od jej wartości nominalnej»
— formy pokrewne: tolerancyjny, tolerancyjnie, tolerancyjność

W świetle tych znaczeń Toleracja staje się aktem twórczego działania – łączącego aspekt psychologiczny, społeczny i symboliczny. To nie tylko gest artystyczny, ale też apel o redefinicję tolerancji jako aktywnego wysiłku – a nie jedynie pasywnej postawy.

Artyści projektu podejmują próbę „zakażenia empatią” – odwołując się do koncepcji altruistycznej rewolucji, której autorzy przekonują, że współczucie i bycie miłym może rozprzestrzeniać się jak wirus. Od tego, jak traktujemy siebie nawzajem, zależy kondycja całego społeczeństwa. Dzięki formie fotograficznej – celowo przerysowanej, zderzającej absurd z prawdą emocjonalną – widz zostaje skonfrontowany z tym, co niepokojące, wyparte, inne. To punkt wyjścia do zadania sobie pytania: czy potrafię zaakceptować Innego – również w sobie?

Tolerancja
(definition from the Polish Language Dictionary):

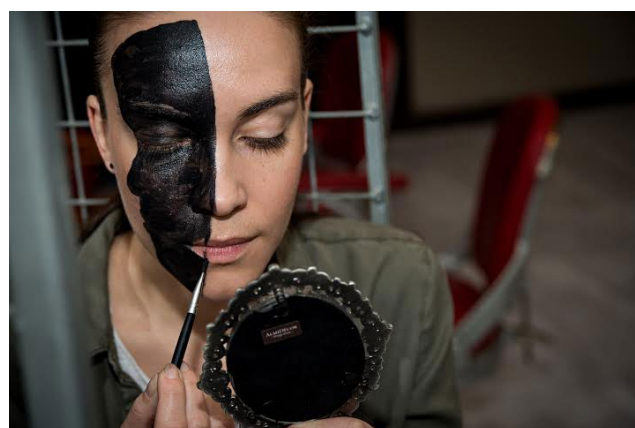
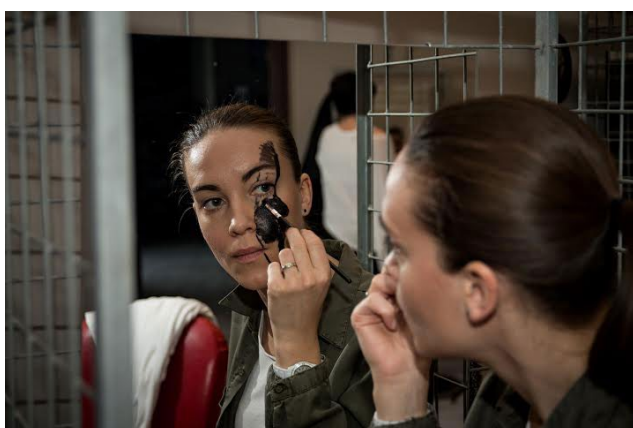
1. “Respect for someone else’s views, beliefs, preferences, when different from one’s own”
2. “The ability of a living organism to endure certain chemical, physical or biological stimuli without harm”
3. “A value indicating the permissible deviation of a technical quantity from its nominal value”
— related terms: tolerancyjny (tolerant), tolerancyjnie (tolerantly), tolerancyjność (tolerance as a trait)

In light of these meanings, Toleraction becomes a gesture of creative engagement—merging psychological, social and symbolic dimensions. It is not only an artistic act, but also a call to redefine tolerance as an active, intentional process—not merely a passive attitude.

The artists behind this project seek to “infect with empathy,” referencing the concept of an altruistic revolution. Its proponents argue that kindness and compassion can spread like a virus. They emphasize the connection between how we treat one another—and the overall health of society.

Through a deliberately exaggerated photographic form—combining absurdity with emotional truth—the viewer is confronted with that which is unsettling, suppressed, and unfamiliar. It becomes a starting point for a fundamental question:

Can I accept the Other – even within myself?

Sztuka szuka w ramach Fotofestiwalu 2009

realizacja

Plac Wolności, Cafe Wolność, Fabryka Sztuki, Łódź Art Center
Łódź, Polska

czas

6 maja 2009 rok

Projekt artystyczno-edukacyjny autorstwa Justyny Cieślik, zrealizowany przez grupę 24 studentów Wydziału Edukacji Wizualnej Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, stanowił próbę przeniesienia sztuki poza tradycyjne przestrzenie galerii. Projekt powstał jako wydarzenie towarzyszące łódzkiemu FOTOFESTIWALOWI i zakładał stworzenie fotograficznej „trasy twórczej” prowadzącej przez wybrane miejsca miasta – od Placu Wolności po Fabrykę Sztuki.

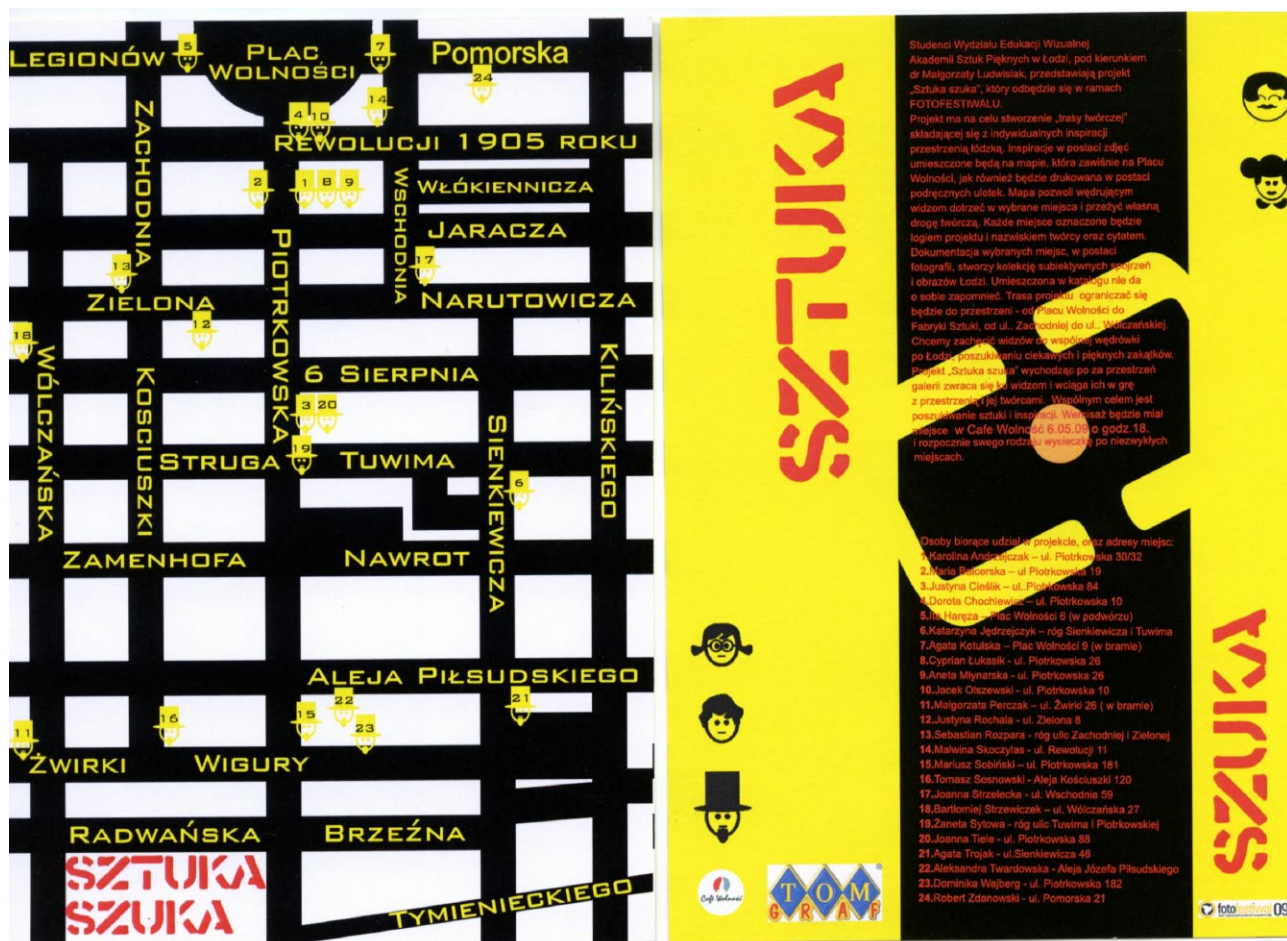
Uczestnicy dokumentowali indywidualne, często nieoczywiste lokalizacje w Łodzi, tworząc fotograficzną mapę miasta – subiektywny przewodnik po przestrzeniach inspirujących artystycznie. Mapę umieszczono w przestrzeni publicznej, zapraszając widzów do aktywnego udziału w projekcie i samodzielnego odkrywania miejsc, w których „ukryta” została sztuka.

Wernisaż odbył się 6 maja 2009 roku w Café Wolność, gdzie zaprezentowano także filmowy zapis twórczych poszukiwań. Finał projektu miał miejsce w Fabryce Sztuki (Łódź Art Center). „Sztuka Szuka” była próbą redefinicji relacji między artystą a odbiorcą, a także sposobem na nawiązanie dialogu z miejskim otoczeniem. Projekt zwracał uwagę na rolę percepcji i obecności jako kluczowych narzędzi w odbiorze sztuki.

An artistic and educational project by Justyna Cieślik, carried out by a group of 24 students from the Faculty of Visual Education at the Academy of Fine Arts in Łódź. The initiative aimed to take art beyond the traditional gallery space. As an official satellite event of the Łódź FOTOFESTIWAL, the project introduced a photographic “creative trail” guiding participants through selected urban locations—from Plac Wolności (Freedom Square) to the Art Factory.

The students documented personal and often unconventional spots in the city, creating a photographic map—a subjective guide to places of artistic inspiration. The map was displayed in public space, inviting viewers to actively engage and explore the sites where art had been “hidden.”

The opening event took place on May 6, 2009, at Café Wolność, where visitors could also view a video documenting the project's creative process. The final stop was the Art Factory (Łódź Art Center). Sztuka Szuka was an attempt to redefine the relationship between artist and viewer, encouraging direct interaction with the urban environment. The project emphasized perception and presence as essential tools in the experience of art.

Bałuty Welcome to

miejsce

Łódź

czas

27 czerwca 2009 roku

Projekt zadawał pytania o sposoby i możliwości funkcjonowania sztuki w krajobrazie przemysłowego miasta.

Celem przedsięwzięcia było przybliżenie młodej polskiej sztuki szerszej publiczności — w tym także osobom niezwiązanym z instytucjami kultury, młodzieży szkolnej i akademickiej, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców łódzkiej dzielnicy Bałuty — obszaru o wysokim stopniu wykluczenia społecznego.

W ramach realizacji projektu w przestrzeni dzielnicy powstały interwencje artystyczne i prace site-specific stworzone przez młodych artystów. Działaniom w przestrzeni miejskiej towarzyszyła wystawa fotografii i video-artu prezentująca twórczość młodych artystów związanych z Łodzią.

Celem projektu było również budowanie pozytywnego wizerunku dzielnicy poprzez działania aktywizujące lokalną społeczność, w szczególności młodzież szkolną, która zostanie zaangażowana w tworzenie wybranych realizacji.

Do projektu zaproszonych było łącznie 18 artystów:

- 8 zrealizowało interwencje w przestrzeni miejskiej,
- 10 zaprezentowało fotografie i video w Galerii Promocji Młodych.

The project poses questions about the role and potential of art in the landscape of a post-industrial city.

Its main objective is to introduce contemporary Polish art to a broader audience — including people not affiliated with the cultural sector, school and university students, and especially the residents of Bałuty, a district of Łódź marked by poverty and low socio-economic status.

As part of the project, site-specific artistic interventions will be created in public spaces within the district by young artists. These urban activities will be accompanied by an exhibition of photography and video art by emerging artists connected with the city of Łódź.

The project also aims to promote a positive image of the Bałuty district by engaging the local community — particularly school-aged youth — in selected art activities and collaborative productions.

A total of 18 artists will be invited to participate:

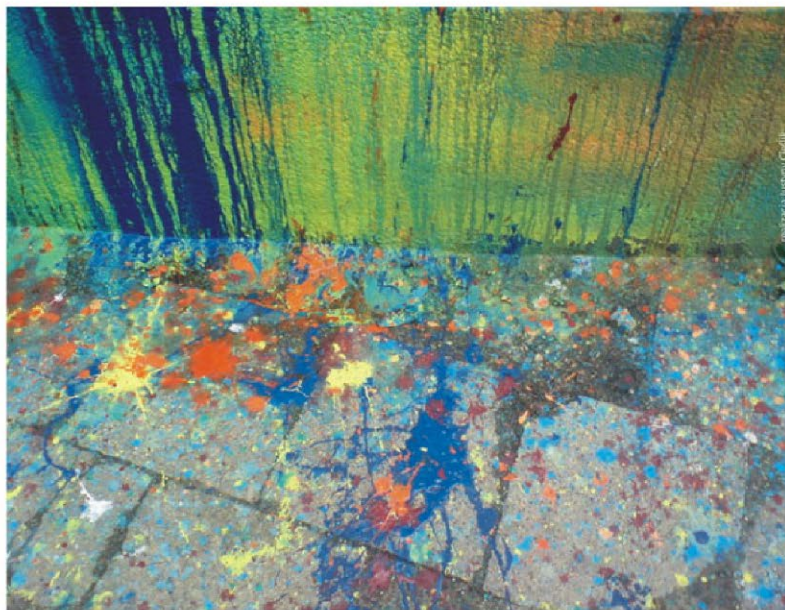
- 8 will create works in the urban space,
- 10 will present their photography and video art in the Young Artists Promotion Gallery.

Bałuty Welcome to

DIALOGI Z PRZESTRZENIA 2009

Justyna Cieślak
Paweł Hajncel / Dagmara Horab
Maciej Jabłoński
Iza Maciejewska
Agnieszka Mikołajczyk
Aneta Skibińska
Marcin Wilkoszewski
Maciej Bohdanowicz
Paulina Korwin Kochanowska
Maciek Mraczek
Ada Otto
Piotr Pasiewicz
Maria Skrzypińska
Michał Wasilewski

Otwarcie wystawy 27 czerwca, godz. 19.00. Galeria Promocji Młodych BOK RONDO ul. Limanowskiego 166, Łódź

ATM
Akademia Twórczego Myślenia

realizacja

Pałac Arnolda Stillera
Łódź

czas

2018-2019

W Pałacu Arnolda Stillera stworzyłam otwartą, kreatywną przestrzeń pod nazwą Akademia Twórczego Myślenia (ATM).

Realizowałam tam liczne inicjatywy artystyczne i warsztaty, organizowałam wystawy oraz projekty performatywne we współpracy ze studentami i zaprzyjaźnionymi artystami z całego świata.

Arnold Stiller — fabrykant, filantrop i miłośnik sztuki — zbudował pałac u zbiegu łódzkich ulic Jaracza i POW. Na poddaszu mieściła się niegdyś jego biblioteka i pracownia. Ta właśnie przestrzeń na pewien czas stała się moim artystycznym domem.

Studenci wzięli udział i stworzyli obiekty do wyreżowanego przeze mnie performance'u „Czarny Teatr Wyspiańskiego”, zrealizowanego w ramach Interdyscyplinarnego Studia Scenograficznego (Akademia Twórczego Myślenia, Pałac Arnolda Stillera, Łódź, 19.05.2018).

W ramach Nocy Muzeów 18.05.2019 r. odbyły się dwie wystawy z udziałem studentów, zorganizowane w przestrzeni ATM:

1. Wystawa rysunków Lukasa Dymnego pt. „Drowings” oraz foto-paintingu „Schdoow” artysty z Kostaryki Juliana Ramireza.
2. Dwa koncerty: multiinstrumentalistki Katarzyny Tercz pt. „Strefa Ciszy” oraz Lukasa Dymnego pt. „Muzyka Francuska”.

Podczas Nocy Muzeów prezentowałam swoją pracownię.

At Arnold Stiller's Palace, I created an open, creative space called the Academy of Creative Thinking (ATM).

I carried out numerous artistic initiatives and workshops there, and organized exhibitions and performative projects together with students and artist friends from around the world.

Arnold Stiller — an industrialist, philanthropist, and art enthusiast — built the palace at the corner of Jaracza and POW streets in Łódź. His library and studio were once located in the attic. This historical space became my artistic home for a time.

Students participated in and created objects for a performance I directed, titled “Wyspiański's Black Theatre”, realized as part of the Experimental Scenography Studio (Academy of Creative Thinking, Arnold Stiller's Palace, Łódź, 19.05.2018).

As part of Museum Night on May 18, 2019, two exhibitions with students were organized at ATM:

1. An exhibition of drawings by Lukas Dymny titled “Drowings”, and a photo-painting titled “Schdoow” by Costa Rican artist Julian Ramirez.
2. Two concerts: “Zone of Silence” by multi-instrumentalist Katarzyna Tercz, and “French Music” by Lukas Dymny.

During the Museum Night, Justyna Cieślik presented her studio.

ATM

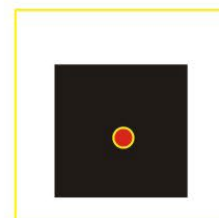

JUSTYNA CIEŚLIK - PŁUSA

Justyna Cieślík-Płusa - instruktorka warsztatów plastycznych Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych im. Władysława Strzebińskiego w Łodzi dyplomem z malarstwa u prof. Włodzimierza Stelmaszczyka oraz dyplomem w Pracowni Multimeidiów prof. Wiesława Karolaka. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Kulturoznawstwo, specjalizacja Teatrologia. Prowadzi zajęcia dotyczące Historii Teatru i Scenografii, Kostiumu oraz Zagadnień Scenografii Filmowej i Teatralnej na Wydziale Sztuk Wizualnych. Justyna Cieślík-Płusa jest kostiumografem, pracującym na planach filmowych. Doświadczenie scenograficzne i kostiumowe oraz aktorskie zdobyła, realizując spektakle muzyczne Studia Piosenki FORUM. Justyna Cieślík-Płusa współpracuje z PWSFTviT, AKADEMICKIM OŚRODKIEM INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, MIEJSKIM OŚRODKIEM KULTURY w Konstantynowie Łódzkim oraz alternatywnymi grupami kreatywnymi. Wspiera działalność Fundacji PLASTELINA, FORM ART, które pracują na rzecz rozwoju twórczości młodzieży. Prowadzi warsztaty i realizuje autorskie projekty twórcze. Bierze udział w ogólnopolskich i międzynarodowych plenerach malarskich oraz realizuje projekty edukacyjno-artystyczne m.in.: INTER ART, SZTUKA SZUKA, DIALOGI Z PRZESTRZENIĄ, TOLERACJA, SZTUKA NIE DZIELI, SPLOTY. Wraz ze studentami z drugiego roku studiów Technik Teatralno Filmowych zapoczątkowała działalność Eksperymentalnego Studia Scenograficznego.

AKADEMIA TWÓRCZEGO MYŚLENIA

ADRES : PAŁAC ARNOLDA STILLERA UL.JARACZA 45 ŁÓDŹ

KONTAKT: MICHAŁ PŁUSA : 501 172 165, OLGA BATÓR: 691 051 599, JUSTYNA CIEŚLIK - PŁUSA : 519 192 817

ATM		
PÓŁ KOLONIE		
ARTYSTYCZNE PÓLKOLONIE LETNIE W AKADEMII TWÓRCZEGO MYŚLENIA UL. JARACZA 45 KLATKA A DRUGIE PIĘTRO ZAPEWNIAMY OPIEKĘ OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 7 30 - 16 30 PIĘCIODNIOWE LUB DZIESIĘCIODNIOWE TURNUSY TERMINY TURNUSÓW: I TURNUS - 30.07. - 03.08.2018 r. II TURNUS - 06.08. - 10.08.2018 r. III TURNUS - 13.08. - 17.08.2018 r. IV TURNUS - 20.08. - 24.08.2018 r. ZAPEWNIAMY: OBIAD I PODWIECZOREK ZAJĘCIA PLASTYCZNE, FOTOGRAFICZNE, TEATRALNE, JĘZYKOWE, KULINARNE, FILMOWE, GRY TERENOWE, WYCIECZKI, EKSPERYMENTY.		
		Cena: 450 zł
KONTAKT: mjpgplusa@gmail.com tel: 501 172 165, 691 051 599 WWW.AKADEMIATM.COM AKADEMIATM7@GMAIL.COM		

WA KOLONIE ARTYSTYCZNO JĘZYKOWE KA

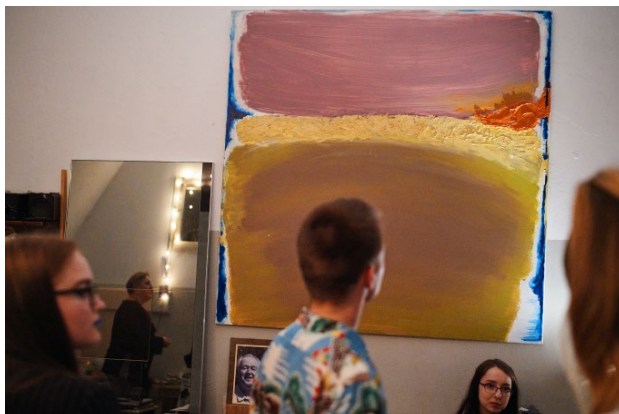
termin: 30.06 - 09.07.2018 r.

1500 zł

Cena:

Zakwaterowanie Centrum Innowacyjne- Szkoleniowe
Konikowola ul. Pożowska 9, ok 20 km od Kazimierza Dolnego.
www.cis.iod.konikowola.pl
Uczestnicy będą zakwaterowani w pokojach 2-3 osobowych
z pełnym węzłem sanitarnym
Czego spodziewać mogą się uczestnicy obozu artystyczno-językowego?
Oto tematy wybranych warsztatów:
„I'd like a cup of hot chocolate, please.” warsztaty językowe na terenie
Parku Zdrójowego w Nałęczowie (połączone z wizytą w pialni czekolady)
„Kto pyta nie Maci?” gra miejska w Kazimierzu Dolnym- odkrywamy
najpiękniejsze zakątki i atrakcje turystyczne miasta
„Z wizytą w żywym skansenie w Międzyzdrojach” wkraczamy w świat twórców
i artystów-warsztaty plastyczno-fotograficzne
„Śladami Ojca Mateusza”- stajemy się scenarzystami i reżyserami filmów
detektywistycznych- warsztaty teatralno-filmowe
„Jak to na XVI-wiecznym dworze bywało?” warsztaty teatralno-plastyczne
na dziedzińcu zamku w Janowie
Cena obejmuje transport, wyżywienie (4 posiłki dziennie), 9 noclegów,
ubezpieczenie NNW, realizację programu i opiekę pedagogiczną

KONTAKT: ZAPISY: MICHAŁ FLUBA: 501 172 165, OLGA BATOR: 691 051 599, Oganin w Horach

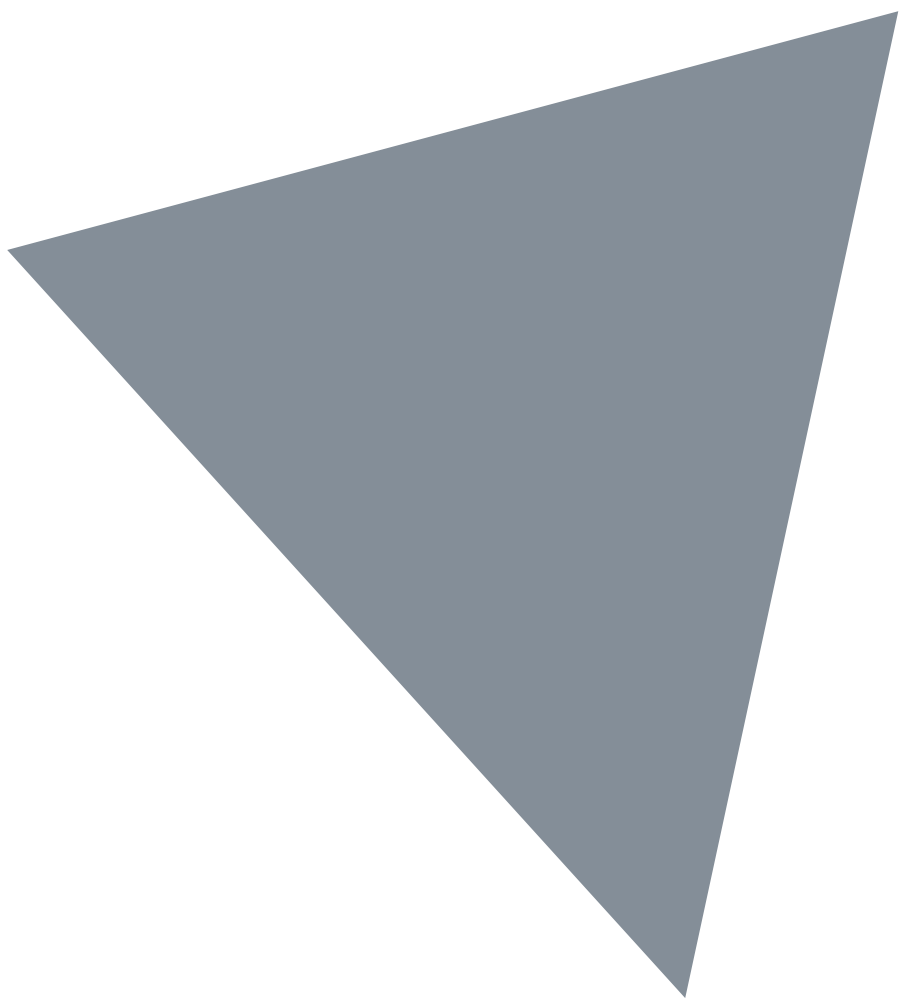
ATM wieczór w pałacu pełnym niezwykłości... oferta

Otworzymy dla Państwa drzwi XIX - wiecznego pałacu fabrykanta Arnolda Stillera. Stworzymy w nim atmosferę pełną niezwykłych dźwięków, wspólnej zabawy i sztuki. To nie lada gratka, gdyż budynek będąc w rękach prywatnych właścicieli nie jest otwarty dla zwiedzających. Akademia Twórczego Myślenia, która mieści się na ostatnim piętrze pałacu, chciałaby zaprosić Państwa do wzięcia udziału w wyjątkowym wieczorze, na który składać się będą następujące atrakcje:

- Wernisaż malarstwa w galerii think AID,
- Warsztaty tańca żydowskiego,
- Warsztaty kostiumowe,
- Masaż dźwiękiem,
- Zajęcia z tatuowania w salonie think TATTOO.

Niezwykłym punktem programu będzie część artystyczna: spektakl muzyczno - taneczno - wizualny w wyjątkowym wnętrzu pałacowej sali. Dodatkowymi atrakcjami wieczoru będą malowane na miejscu portrety uczestników wydarzenia, które złożą się w pamiątkową księgę. Podsumowaniem wieczoru będzie również kalendarz składający się ze zdjęć powstałych podczas sesji zdjęciowej na warsztatach kostiumowych. Atmosfera XIX-wieczu sprzyja również spirtystycznym klimatom, więc zwieńczeniem pobytu w pałacu będą przepowiednie wróżby.

AKADEMIA TWÓRCZEGO MYŚLENIA
ADRES : PAŁAC ARNOLDA STILLERA UL. JARACZA 45 ŁÓDŹ

V. Dyplomy i mianowania uczelniane

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

DYPLOM

WYDANY W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Justyna Anna Cieślik - Płusa

imię/imiiona i nazwisko

urodzony/a dnia 19.04.1983 r. w Łodzi

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej

„Obiekty scenograficzne”

tytuł rozprawy doktorskiej

uzyskał/a stopień

DOKTORA SZTUKI

w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej

sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

nadany uchwałą Rady ds. stopni

z dnia 29.06.2020 r.

Promotor dr hab. Andrzej Michalik, prof. uczelni

Kopromotor

Recenzenci dr hab. Radosław Czarkowski

prof. Leszek Misiak

Łódź, dnia 30.06.2020 r.

data wydania dyplomu

Andrzej Michalik
podpis Promotora

PRZEWODNICZĄCA RADY
DS. STOPNI

Małgorzata Dobrzyńska-Kojder
pieczęć i podpis
Przewodniczącego Rady ds. stopni

pieczęć urzędowa
36 x 36 mm

REKTOR
Jolanta Ruzicka Habisiak
prof. Jolanta Ruzicka Habisiak
pieczęć i podpis
Rektora

PRK VIII

Kwalifikacja pełna na poziomie
ósmym Polskiej Ramy Kwalifikacji

Akademia Sztuk Pięknych
im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

NAGRODA II°

REKTORA
AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH
IM. WŁADYSŁAWA STRZEMIŃSKIEGO W ŁODZI

W WYSOKOŚCI 9.000 ZŁ

dla Pani
dr Justyny Cieślik-Płusy

ZA ZNACZĄCE OSIĄGNIĘCIA
ORGANIZACYJNE I DYDAKTYCZNE,
SZCZEGÓLNY WKŁAD W FUNKCJONOWANIE
INSTYTUTU EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ,
NIEZWYKŁE ZAANGAŻOWANIE W PROMOCJĘ AKADEMII
POPRAZ ZREALIZOWANIE FILMÓW REKLAMUJĄCYCH WSZYSTKIE
KIERUNKI STUDIÓW PROWADZONE W ASP W ŁODZI,
INSPIROWANIE I WSPOMAGANIE ROZWOJU
TWÓRCZEGO STUDENTÓW,
SIĘGANIE PO INNOWACYJNE METODY NAUCZANIA,
DBAŁOŚĆ O WYSOKI POZIOM
I ATRAKCYJNOŚĆ KSZTAŁCENIA

Rektor
dr Przemysław Wachowski

Łódź, 21 grudnia 2021 roku

Akademia Sztuk Pięknych
im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

NAGRODA ZESPOŁOWA

REKTORA
AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH
IM. WŁADYSŁAWA STRZEMIŃSKIEGO W ŁODZI

dla Pani

mgr Justyny Cieślik-Płusa

ZA SZCZEGÓLNĄ AKTYWNOŚĆ ORGANIZACYJNĄ,
ZAANGAŻOWANIE W PROMOCJĘ
AKADEMII I WYDZIAŁU SZTUK WIZUALNYCH,
WKŁAD W PRZYGOTOWANIE DANYCH DO PARAMETRYZACJI,
CO PRZYCZNIŁO SIĘ DO UZYSKANIA PRZEZ WYDZIAŁ KATEGORII „A”,
WZOROWĄ POSTAWĘ W PRACY DYDAKTYCZNEJ

Rektor

prof. Jolanta Rudzka Habisiak

Łódź, 20 grudnia 2017 roku

Akademia Sztuk Pięknych
im. Władysława Strzemińskiego
w Łodzi

ul. Wojska Polskiego 121
PL 91-726 Łódź
Tel.: Rektorat 42 25 47 400
Fax 42 25 47 411

Łódź, dnia 31.12.2021 r.

PANI
DR JUSTYNA CIEŚLIK-PŁUSA
ADIUNKT

Z dniem 01 stycznia 2022 roku na okres do dnia 31.08.2024 roku
powołuję Panią na opiekuna *Galerii Wolna Przestrzeń*
Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.

REKTOR

DR PRZEMYSŁAW WACHOWSKI

Akademia Sztuk Pięknych
im. Władysława Strzemińskiego
w Łodzi
ul. Wojska Polskiego 121
PL 91-726 Łódź
Tel.: 42. 2547 400
Fax 42. 2547 418

Łódź, 28.02.2023 r.

dr Beata Marcinkowska

Dyrektor Instytutu Edukacji Artystycznej
Akademii Sztuk Pięknych
im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

dr Justyna Cieślik-Dąbrowska

w miejscu

Szanowna Pani Doktor,

Powierzam Pani obowiązki opiekuna pleneru na studiach stacjonarnych I stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, w roku akademickim 2022/23.

Uprzejmie proszę o potwierdzenie zapoznania się z niniejszym dokumentem.

Z poważaniem

DYREKTOR
Instytutu Edukacji Artystycznej

dr Beata Marcinkowska

Akademia Sztuk Pięknych
im. Władysława Strzemińskiego
w Łodzi
ul. Wojska Polskiego 121
PL 91-726 Łódź
Tel.: Rektorat 042 2547 400
Fax 042 2547 418

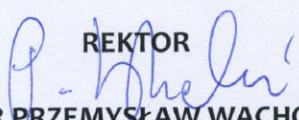

Łódź, dnia 15.01.2021 roku

PANI
DR JUSTYNA CIEŚLIK-PŁUSY

P O W O Ł A N I E

Powołuję Panią w okresie od dnia 15.01.2021 roku do dnia 30.06.2021 roku na koordynatora ds. produkcji filmów promujących kierunki studiów na potrzeby rekrutacji.

REKTOR
DR PRZEMYSŁAW WACHOWSKI

Akademia Sztuk Pięknych
im. Władysława Strzemińskiego
w Łodzi
ul. Wojska Polskiego 121
PL 91-726 Łódź
Tel.: Rektorat 042 2547 400
Fax 042 2547 418

Łódź, dnia 14.02.2022 roku

PANI
DR JUSTYNA CIEŚLIK-PŁUSY

P O W O Ł A N I E

Powołuję Panią od dnia 14.02.2022 roku do dnia 31.08.2024 roku na funkcję koordynatora ds. realizacji cyklu filmów prezentujących sylwetki profesorów związanych z ASP w Łodzi.

REKTOR
DR PRZEMYSŁAW WACHOWSKI

Akademia Sztuk Pięknych
im. Władysława Strzemińskiego
w Łodzi
ul. Wojska Polskiego 121
PL 91-726 Łódź
Rektorat: 42 2547 400
Fax: 42 2547 418

Łódź, dnia 01.10.2020 roku

**PANI
DR JUSTYNA CIEŚLIK-PŁUSA
ADIUNKT**

Na podstawie § 89 ust. 2-4 Statutu

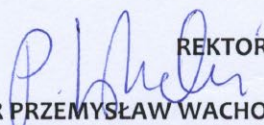
Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

na czas od dnia 01.10.2020 r. do dnia 31.08.2024 r.

powołuję Panią

na funkcję **Kierownika Pracowni Teorii i Praktyki Scenograficznej**

w Instytucie Edukacji Artystycznej na Wydziale Sztuk Pięknych.

REKTOR
DR PRZEMYSŁAW WACHOWSKI

VI. Nagrody i wyróżnienia

600 LAT ŁODZI
EX NAVICULA NAVIS

JUSTYNA CIEŚLIK-DĄBROWSKA

Świętując 600-lecie nadania Łodzi praw miejskich,
przywołujemy historię naszego Miasta i ludzi, którzy je tworzyli.

Równie ważne jest to, co tu i teraz, współcześni budowniczcy Łodzi,
ludzie reprezentujący różne dziedziny nauki, kultury,
sportu, życia społecznego.

Z ogromną wdzięcznością i radością pragnę złożyć podziękowania
za Pani zaangażowanie i pasję, która jest pracą i pracą, która jest pasją.

Życzę Pani energii i determinacji w podejmowaniu kolejnych działań.

Ex navicula navis – z łódzki Łódź.
Wielkie rzeczy to suma małych działań.

Hanna Zdanowska

MUZEUM
MIASTA
ŁODZI

Inventar. Słownik. Ogród.

Akademia
Humanistyczno
Ekonomiczna
w Łodzi

polski
uniwersytet
wirtualny

CERTYFIKAT

Niniejszym zaświadczam, że

dr Justyna Cieślik

uczestniczyła w VI Ogólnopolskiej Konferencji

*Kreatywność w zdalnym nauczaniu
i budowanie relacji ze studentem i uczniem*

podczas której wygłosiła referat pt.
„Artystyczny KOKON” – wirtualna przestrzeń kreatywna

Pełnomocnik Rektora AHE
ds. studiów zdalnych

Wiesław Przybyła

dr Wiesław Przybyła

Łódź, 21 października 2021 r.

FREE YOUR MIND

pejzaż...

KATALOG POPLENEROWY
V OTWARTEGO PLENERU MALARSKIEGO
ARTYSTÓW WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2012

Podziękowanie

dla

Sz.P. Justyny Cieślak - Piłusa

za udział w projekcie artystycznym pt: „Pejzaż malowany ziemi łódzkiej”.

*Osobiste zaangażowanie, wrażliwość na piękno przyrody
oraz profesjonalny warsztat pozwoliło na zgromadzenie kilkuset dzieł,
które tworzą jedyną i niepowtarzalną galerię wędrowną pejzażu w Polsce.*

Serdecznie dziękuję

Wstółek Stępień

Marszałek
Województwa
Łódzkiego

Łódzkie

**ŁÓDZKI
DOM
KULTURY**

Łódź, 7.09.2012r.

Wyróżnienie

dla

Sz.P. Justyny Cieślik – Płusa

**w X edycji konkursu fotograficznego
CUD NATURY**

**pt. „TAM GDZIE WATRA WYGASŁA
czyli rzecz o starych bacówkach
i budownictwie drewnianym
w Beskidach”**

Za Komisję Konkursową

Prezes Koła PTTK
w Węgierskiej Górze

Tadeusz Gołuch

Węgierska Górka - Sobkówka 30.04.2011 r.

„Polskie Ogrody”

IV Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny
o Puchar Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego

I WYRÓŻNIENIE JUSTYNA CIEŚLIK-PŁUSA

za panoramy

„Ziemia”, „W ogrodzie”

BURMISTRZ
mgr inż. Henryk Brzyszc

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM
ul. Łódzka 25, 95-050 Konstantynów Łódzki
tel. 042 211 17 63
REGON 001013367 NIP 727-10-60-919

DYREKTOR

Andrzej Cieślik

KOMISJA KONKURSOWA

ANDRZEJ CIEŚLIK – DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY

KACPER DEMKO – REDAKTOR NACZELNY KURIERA GCI

EWA DURKA – PRZEDSTAWICIEL SPONSORA KONKURSU

MARTYNA BUJNOWICZ – PRZEDSTAWICIEL MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

AGNIESZKA RATAJCZYK – PRZEDSTAWICIEL FIRMY VARITEX ULACHA I WSPÓLNICY –

WŁAŚCICIELA GALERII KONSTANTYNÓW

WIESŁAWA PRZYBYŁO – CIEŚLIK – KOMISARZ WYSTAWY

IZABELA KOZŁOWSKA – SEKRETARZ WYSTAWY

Konstantynów Łódzki, dn.19.11.2010r.

Łódź, dn. 25 października 2017 r.

Certyfikat

potwierdzający udział:

Justyna Cieplik - Pruszyńska

w symposium pt. **EDUKACJA PRZESZTUKĘ**, organizowanym przez Akademię Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi i Polski Komitet Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę InSEA, które odbyło się w Auli Centrum Promocji Mody ASP w Łodzi w dniach 25–26 października 2017 r.

[Signature]
Prorektor ds. Nauczania ASP w Łodzi
prof. Mariusz Łukawski

[Signature]
Przewodnicząca PK InSEA
Monika Goetzendorf-Grabowska

Miejski Ośrodek Kultury

Galeria OGRÓD SZTUKI

serdecznie dziękują

Justynie Cieślak – Płusa

Kuratorowi wystawy

Przestrzeń wyobraźni

za opiekę merytoryczną oraz propagowanie sztuki, jako zindywidualizowanego przekazu wartości kulturowych

ORGANIZATORZY: Miejski Ośrodek Kultury i Galeria „Ogród Sztuki”

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM UL. ŁÓDZKA 28, 95-050 tel. 42 211 763 , e-mail: mok@konstantynow.pl, www.mok.org.pl

GALERIA OGRÓD SZTUKI W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM UL. JANA PAWŁA II 9, 95-050 tel. 42 211 62 89, e-mail: galeria@konstantynow.pl, www.galeria.konstantynow.pl

Konstantynów Łódzki, dnia 9.03.2012 r.

**MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM**
ul. Łódzka 28, 95-050 Konstantynów Łódzki
tel. 042 211 17 63
REGON 001013387 NIP 727-10-80-919

Galeria „Ogród Sztuki”
ul. Jana Pawła II 9
95-050 Konstantynów Łódzki
tel. 042 211 62 89
www.mok.org.pl

DLA JURORA

Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych
pragnie podziękować Pani

JUSTYNIE CIEŚLIK-PŁUSA

za pracę w zespole jurorów KONKURSU
ŁÓDŹ MIASTEM TALENTÓW 2018
w kategorii **OFF**.

DYREKCJA AOIA

Monika Kamieńska

Monika Kamieńska
Dyrektor
Akademickiego Ośrodka
Inicjatyw Artystycznych

ORGANIZATORZY

Katarzyna Zimna
Kofogulka

AKADEMICKI OŚRODEK INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, UL. ZACHODNIA 54/56, ŁÓDŹ

KONKURS kreatywny

**ŁÓDŹ MIASTEM
TALENTÓW 2019**

PODZIĘKOWANIE

Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych
pragnie podziękować Pani

JUSTYNIE CIEŚLIK-PŁUSA

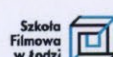
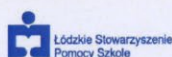
za prowadzenie spotkania
z gośćmi specjalnymi Gali Finałowej konkursu
ŁÓDŹ MIASTEM TALENTÓW 2019.

DYREKCJA AOIA

Anna Ciszowska
Dyrektor
Akademickiego Ośrodka
Inicjatyw Artystycznych

AKADEMICKI OŚRODEK INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, UL. ZACHODNIA 54/56, ŁÓDŹ

Honorsowy Patronat

CERTIFICADO de PARTICIPACIÓN

Se certifica la participación de

Justyna Ciéslik - Phusa

En el Intercambio Artístico Cultural entre Costa Rica y Polonia

PAISAJE UNE DOS CULTURAS

Realizado en Costa Rica del 5 al 19 de febrero de 2019

Julian Ramirez Garcia
Director

Unamos Culturas

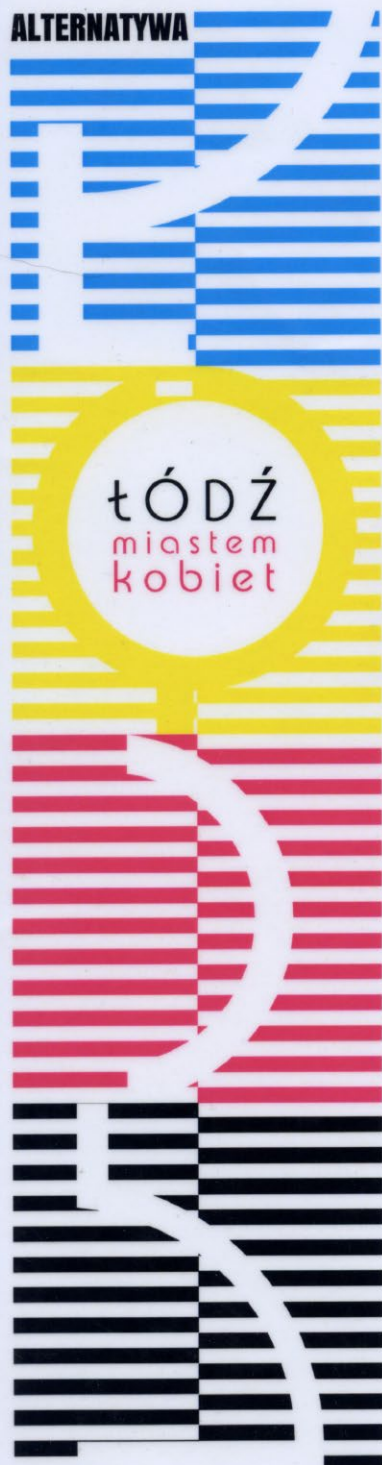

Jeannina Blanco
Directora, fundadora
Plein Air Costa Rica

VI EDYCJA
15-24.09.2017

ALTERNATYWA

ŁÓDŹ
miastem
kobiet

Festiwal Łódź
Miastem Kobiet

ALTERNATYWA

DYPLOM
dla

Pani Justyny Cieślik Płusa

za pomoc w wyłonieniu
najlepszych projektantów mody
w Łodzi w roku 2017
w Finale Konkursu Łódź Miastem Talentów.

Dyrektor AOIA

20.09.2017, AOIA, ul. Zachodnia 54/56, Łódź, www.aoia.pl

PODZIĘKOWANIE

Miejski Ośrodek Kultury i Galeria „Ogród Sztuki”
serdecznie dziękują

JUSTYNIE CIEŚLIK – PŁUSA

za zaangażowanie w popularyzację wartości kulturowych województwa łódzkiego i prezentację swoich prac na wystawie indywidualnej w Konstantynowie Łódzkim.

Nielatwo określić w procesie twórczym, gdzie się kończy, a gdzie zaczyna wpływ myśli. Czasami najprostsze linie i słowa potrafią przyciągnąć naszą uwagę, zasugerować jakieś rozwiązanie, kompozycję. Sprawić, iż powstające dzieło stanie się przywrotną „rozmową” pomiędzy tym, który mówi i tym, który odbiera.

Każdy z nas nosi w sobie piękno. Cała sztuka polega na tym, by unieść je odkryć (Éric-Emmanuel Schmitt „Kiedy byłem dziełem sztuki”).

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM UL. ŁÓDZKA 28, 95-050, tel. (42) 211 17 63, e-mail: mok@konstantynow.pl, www.mok.org.pl

GALERIA „OGRÓD SZTUKI” W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM UL. JANA PAWŁA II 9, 95-050, tel. (42) 211 62 89, e-mail: galeria@konstantynow.pl, www.mok.org.pl i link - [GALERIA „OGRÓD SZTUKI”](http://GALERIA„OGRÓD SZTUKI”)

Konstantynów Łódzki, dnia 10.11.2016 r.

PODZIĘKOWANIE

Miejski Ośrodek Kultury i Galeria „Ogród Sztuki”
serdecznie dziękują

JUSTYNIE CIEŚLIK - PŁUSA

za przygotowanie studentów i organizację wystawy PRACOWNI TEORII I PRAKTYKI SCENOGRAFICZNEJ WYDZIAŁU SZTUK
WIZUALNYCH AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi pt. „TECHNIKI, TEATR, FILM”.

„Teatr jest najważniejszą rzeczą na świecie, gdyż tam pokazuje się ludziom, jakimi mogliby być, jakimi pragnęliby być, choć nie mają na to odwagi, jakimi są (Tove Jansson)”.

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM UL. ŁÓDZKA 28, 95-050, tel. (42) 211 17 63, e-mail: mok@konstantynow.pl, www.mok.org.pl

GALERIA „OGRÓD SZTUKI” W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM UL. JANA PAWŁA II 9, 95-050, tel. (42) 211 62 89, e-mail: galeria@konstantynow.pl,
www.mok.org.pl i link - [GALERIA „OGRÓD SZTUKI”](http://GALERIA„OGRODSZTUKI)

Konstantynów Łódzki, dnia 9.03.2017 r.

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM
ul. Łódzka 28, 95-050 Konstantynów Łódzki
tel. 042 211 17 63
REGON 0011013387 NIP 727-10-80-919

Galeria „Ogród Sztuki”
ul. Jana Pawła II 9
95-050 Konstantynów Łódzki
tel. 042 211 62 89
www.mok.org.pl

7 de febrero del 2019
EAP-A-96-2019

Sra.
Dra. Justyna Cieslik Plusa

Estimada señora:

Reciba un cordial saludo de mi parte, así como un agradecimiento por estar compartiendo con nosotros acá en la escuela.

Para la Escuela de Artes Plásticas es grato poder fortalecer lazos con otras Universidades, esto nos ayuda a que podamos extender nuestros conocimientos.

Es por esta razón que quisieramos externarle nuestro agradecimiento a la doctora en artes Justyna Cieslik Plusa, por realizar la charla taller en nuestras instalaciones en el marco del intercambio internacional: " El paisaje une dos culturas, Polonia y Costa Rica", proyecto gestado por la fundación Unamos Culturas y llevada a cabo con la cooperación de Pleinair Costa Rica.

M.A.V. Ólger A. Arias Rodríguez
Director

CC. Archivo

PBC

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Królowej Jadwigi

95 – 050 Konstantynów Łódzki

sekretariat@sp1konstantynow.pl

ul. Łódzka 117

www.sp1konstantynow.pl

tel./fax: 42 211-11 - 32

Podziękowania

Serdecznie dziękujemy Pani Justynie Cieślik – Płusa za prezentację swojego dorobku artystycznego młodzieży gimnazjalnej oraz uczniom klas I – II szkoły podstawowej w dniach 2 – 4 kwietnia 2019r.

Przeprowadzone warsztaty teatralne i pokazy filmowe przybliżyły specyfikę pracy kostiumografa i scenografa, stając się inspiracją do tworzenia własnych projektów artystycznych.

„Żywe obrazy” to doskonała forma nauki, a kontakt bezpośredni z artystą tworzącym jest bezcenną lekcją zarówno historii kultury wysokiej, jak i sztuki.

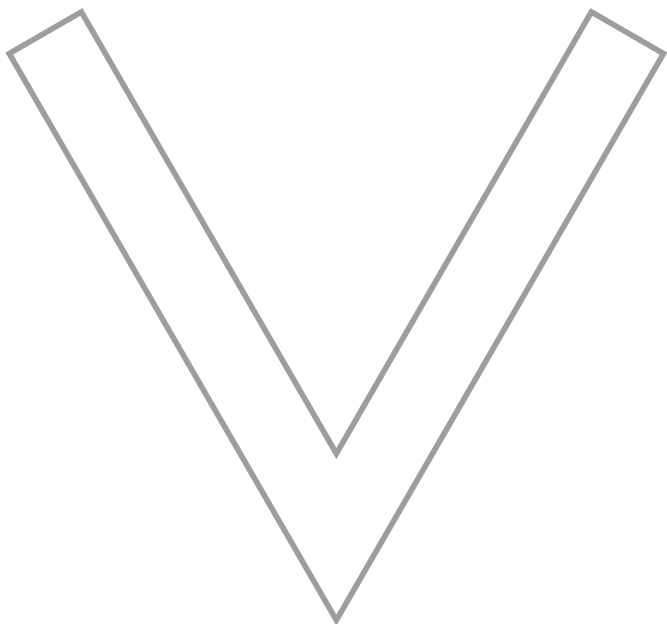
Dziękujemy i zapraszamy ponownie.

Uczniowie

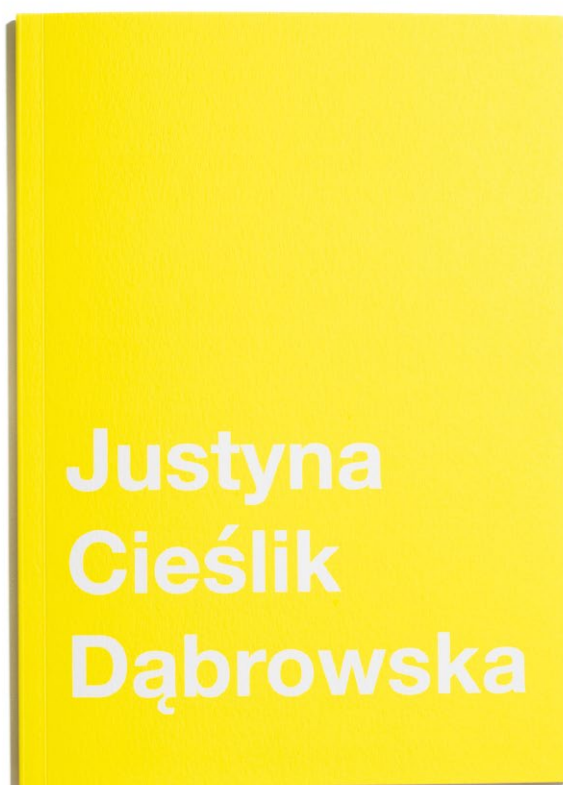
*Szkoły Podstawowej Nr 1 w Konstantynowie Łódzkim
wraz z nauczycielem plastyki Panią Wiesławą Przybyło - Cieślik*

DYREKTOR SZKOŁY
Artur Śnieguć
mgr Artur Śnieguć

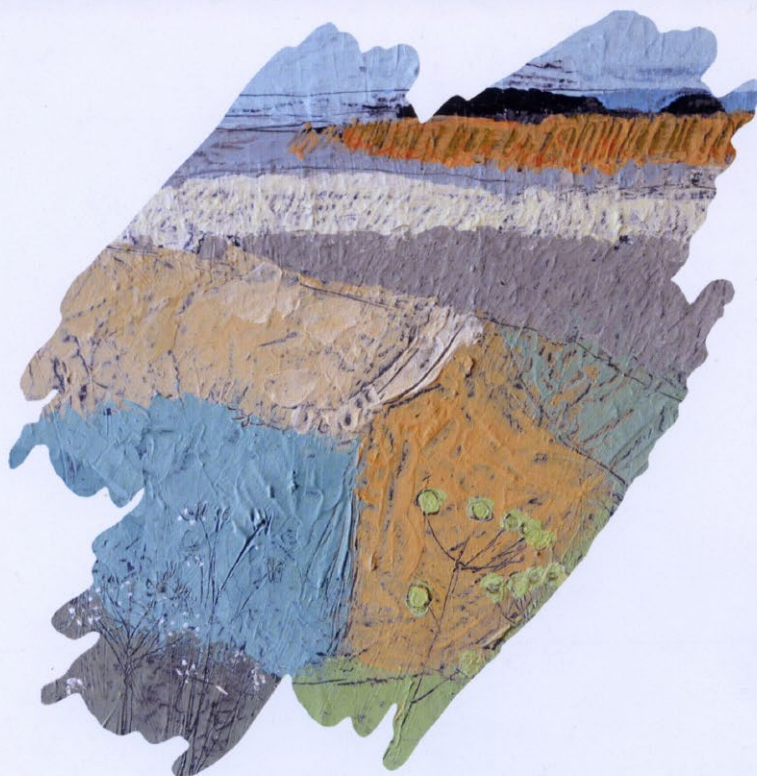
Konstantynów Łódzki, dnia 4 kwietnia 2019r.

VII. Katalogi wystaw

LETNIE IMPRESJE

POKONKURSOWA WYSTAWA MALARSTWA

Bunzel Maria
Chmielewska Aleksandra
Ciesielczyk Tomaszewska Urszula
Druszcz Grażyna
Górecka Liliana
Grudzińska Elżbieta
Jabłońska Zofia
Kapryńska Jadwiga
Kopeć Maria
Korek Małgorzata
Krzyżanowska Skowron Hanna
Majda Anna
Małowiejska Teresa
Mazurkiewicz Arkadiusz
Możyszek Anna
Niewiadomska Danuta
Partyka Elżbieta
Piech Jolanta
Piłat Wiesława
Polańska Krystyna
Poniatowska Marita
Rakowska Grażyna
Repliński Marek
Rędzikowska Lucyna
Roj Ewa
Roszak Katarzyna
Słubik Jagoda
Sroczyńska Jadwiga
Stelter Danuta
Szewczyk Jolanta
Szkudliński Jacek
Śmiszkiewicz – Skwarska Alicja
Wójcicka Krystyna
Zacharowski Eugeniusz
Zarzycka Krystyna

katalog pokonkursowej wystawy malarstwa
Letnie Impresje

POKONKURSOWA WYSTAWA MALARSTWA *LETNIE IMPRESJE*:

Jury w składzie:

Justyna Cieślik Płusa

Profesor Piotr Kotlicki

na wystawę pokonkursową zakwalifikowało 53 prace 35 autorów i przyznało nagrody oraz wyróżnienia:

NAGRODA I:

Katarzyna Roszak za pracę *Koper*

NAGRODA II:

Ewa Roj za pracę *Burzowo*

NAGRODA III:

Grażyna Druszcza za pracę *bez tytułu*

WYRÓŻNIENIA:

Krystyna Polańska za pracę *Mój balkon latem*

Arkadiusz Mazurkiewicz za pracę *Więź*

Krystyna Wójcicka za pracę *Kawiarnia na Majorce*

Jadwiga Sroczyńska za pracę *Letnia Łąka*

Jagoda Słubik za pracę *Huśtawka*

ORGANIZATORZY:

Dom Literatury

Stowarzyszenie Plastyków Amatorów

Klub Plastyka Amatora

Za pomoc w organizacji wystawy organizatorzy dziękują:

Wydziałowi Kultury Urzędu Miasta Łodzi

za sfinansowanie ze środków budżetowych nagród i katalogów wystawy,

Domowi Literatury

za pomoc organizacyjną w przygotowaniu wystawy,

Łódzkiemu Domowi Kultury

za pomoc w transporcie obrazów na wystawę.

Komisarz wystawy: Arkadiusz Mazurkiewicz

Opracowanie graficzne katalogu: Kamila Turkowska

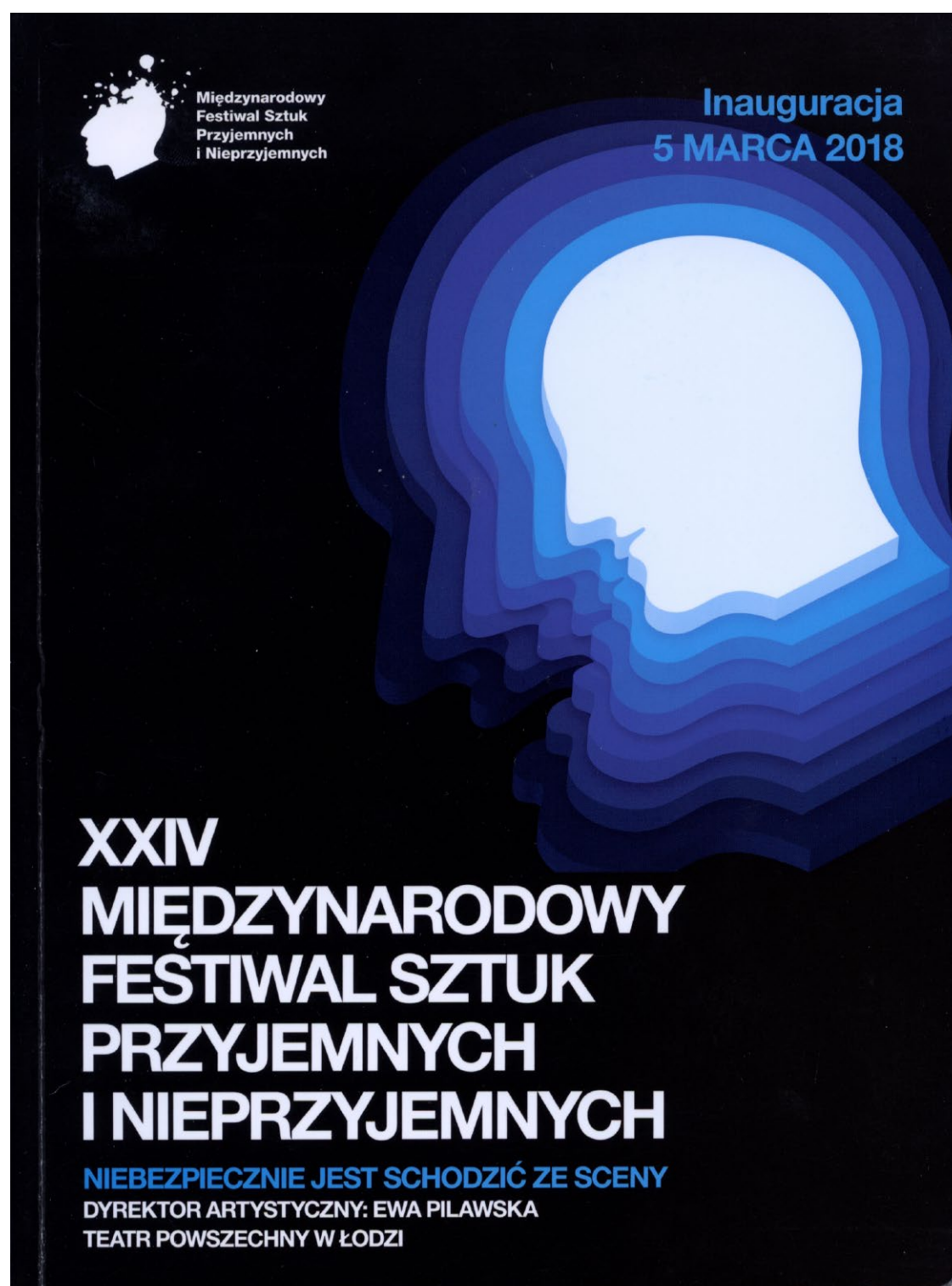
Międzynarodowy Festiwal
Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych

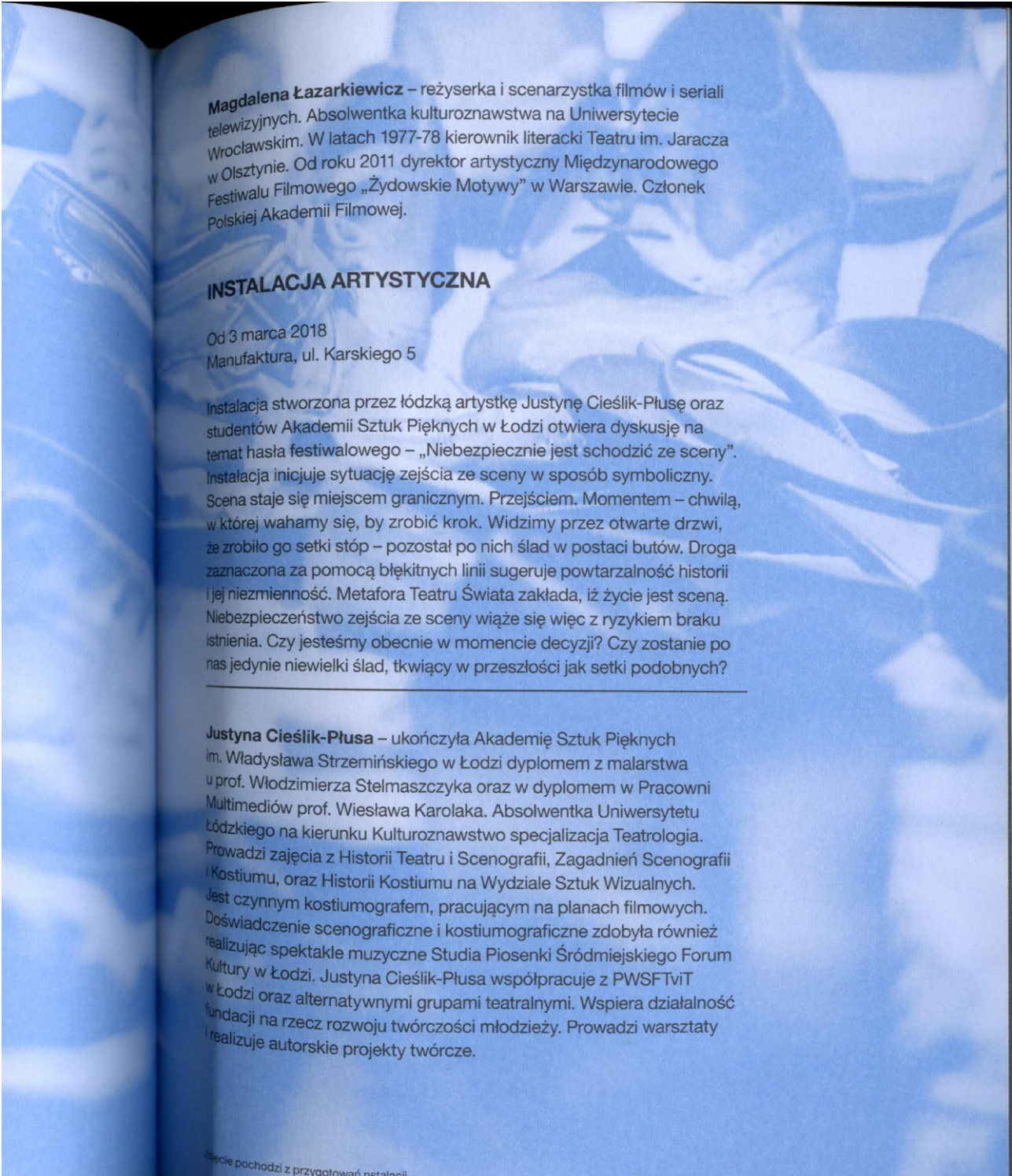
miejsce

Łódź

czas

2018 rok

Magdalena Łazarkiewicz – reżyserka i scenarzystka filmów i seriali telewizyjnych. Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Wrocławskim. W latach 1977-78 kierownik literacki Teatru im. Jaracza w Olsztynie. Od roku 2011 dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Filmowego „Żydowskie Motywy” w Warszawie. Członek polskiej Akademii Filmowej.

INSTALACJA ARTYSTYCZNA

Od 3 marca 2018
Manufaktura, ul. Karskiego 5

Instalacja stworzona przez łódzką artystkę Justynę Cieślik-Plusę oraz studentów Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi otwiera dyskusję na temat hasła festiwalowego – „Niebezpiecznie jest schodzić ze sceny”. Instalacja inicjuje sytuację zejścia ze sceny w sposób symboliczny. Scena staje się miejscem granicznym. Przejściem. Momentem – chwilą, w której wahamy się, by zrobić krok. Widzimy przez otwarte drzwi, że zrobiło go setki stóp – pozostał po nich ślad w postaci butów. Droga zaznaczona za pomocą błękitnych linii sugeruje powtarzalność historii i jej niezmienną. Metafora Teatru Świata zakłada, iż życie jest sceną. Niebezpieczeństwo zejścia ze sceny wiąże się więc z ryzykiem braku istnienia. Czy jesteśmy obecnie w momencie decyzji? Czy zostanie po nas jedynie niewielki ślad, tkwiący w przeszłości jak setki podobnych?

Justyna Cieślik-Plusa – ukończyła Akademię Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi dyplomem z malarstwa u prof. Włodzimierza Stelmaszczyka oraz w dyplomem w Pracowni Multimediów prof. Wiesława Karolaka. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Kulturoznawstwo specjalizacja Teatrologia. Prowadzi zajęcia z Historii Teatru i Scenografii, Zagadnień Scenografii i Kostiumu, oraz Historii Kostiumu na Wydziale Sztuk Wizualnych. Jest czynnym kostiumografem, pracującym na planach filmowych. Doświadczenie scenograficzne i kostiumograficzne zdobyła również realizując spektakle muzyczne Studia Piosenki Śródmiejskiego Forum Kultury w Łodzi. Justyna Cieślik-Plusa współpracuje z PWSFTviT w Łodzi oraz alternatywnymi grupami teatralnymi. Wspiera działalność fundacji na rzecz rozwoju twórczości młodzieży. Prowadzi warsztaty i realizuje autorskie projekty twórcze.

Fotografie pochodzą z przygotowań do instalacji

Międzynarodowy Festiwal
Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych

miejsce

Łódź

czas

2019 rok

PUBLICZNOŚĆ – INSTALACJA

Od 8 marca, Manufaktura, ul. Karskiego 5

Instalacja w przestrzeni miejskiej – usytuowana w galerii handlowej Manufaktury – została zrealizowana przez Justynę Cieślik-Plusę we współpracy z Teatrem Powszechnym w Łodzi, studentami ASP im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi i fotografem Adamem Słowikowskim.

Instalacja „Publiczność” opiera się na odwróconej relacji spektakl-widz. Podobnie jak w teatrze, publiczność odgrywa tu rolę kluczową. W centrum uwagi odbiorcy znajduje się twarz uchwycona w symboliczny sposób w grymasie spowodowanym reakcją na swój odbity wizerunek. Widownia przygląda się sobie i jednocześnie przegląda w sobie nawzajem. Niczym w teatrze, kiedy to obserwując sceniczne wydarzenia identyfikuje się z postaciami. Jednocześnie każdy może stać się częścią instalacji, zajmując pozycję za przeźroczystymi płaszczyznami pokrytymi wizerunkami twarzy i wpisując się w ten sposób we wspólnie tworzony obraz publiczności. Odbiorcom instalacji towarzyszą więc te same dylematy, co teatralnej widowni. Jej udziałem staje się decyzja jaki sposób zaangażowania wybrać – czy zachować aktywną czy bierną postawę?

Instalację tworzą ściany, symbolizujące istniejące w przestrzeni publicznej podziały. Wydają się one zbyt wyraźne i trwałe, by móc je pokonać. A jednocześnie odpowiadają klasycznemu podziałowi na scenę i widownię. Instalacja wchodzi w dyskurs z tym faktem, podważając klasyczne podziały. Pomiędzy ścianami znajduje się pęknięcie – szczelina, która otwiera lekko uchylone wrota, zachęcające do wejścia w głąb, odkrycia, co się tam znajduje i przekroczenia granicy.

Ściany mimo swej wielkości nie przytłaczają – celowo stworzone zostały z przeźroczystego materiału, nadającego im lekkość, a jednocześnie wizualizującego chwilowość, emocjonalność, które tak bliskie są naturze ludzkiej. Kontrast konkretności i zmiękczenie go przez materię woalu – zaciera ją twarde postawioną granicę. Jeśli nie wykorzystasz, poprawcie chociaż: granicę.

JUSTYNA CIEŚLIK-PLUSA – ukończyła Akademię Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi dyplomem z malarstwa u prof. Włodzimierza Stelmaszczyka oraz dyplomem w Pracowni Multimediów prof. Wiesława Karolaka. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Kulturoznawstwo specjalizacja Teatrologia. Prowadzi zajęcia z historii teatru i scenografii, zagadnień scenografii i kostiumu, oraz historii kostiumu na Wydziale Sztuk Wizualnych. Jest czynnym kostiumografem, pracującym na planach filmowych. Doświadczenie scenograficzne i kostiumograficzne zdobyła również realizując spektakle muzyczne Studia Piosenki Śródmiejskiego Forum Kultury w Łodzi. Justyna Cieślik-Plusa współpracuje z PWSFTvIT w Łodzi oraz alternatywnymi grupami teatralnymi. Wspiera działalność fundacji na rzecz rozwoju twórczości młodzieży. Prowadzi warsztaty i realizuje autorskie projekty artystyczne.

**katalog Pracowni Działań Multimedialnych
Wydział Edukacji Wizualnej ASP**

miejsce

Łódź

czas

2009 rok

**pracownia
działań
multimedialnych**

**na Wydziale Edukacji Wizualnej
Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi**

**Galeria Działań
Warszawa
4 grudnia 2008 – 25 stycznia 2009**

Żaneta Syrowa

Justyna Rochala

Joanna Strzelecka

Justyna Chorażak

oiste krzesło

kań multimedialnych

Aleksandra Twardowska

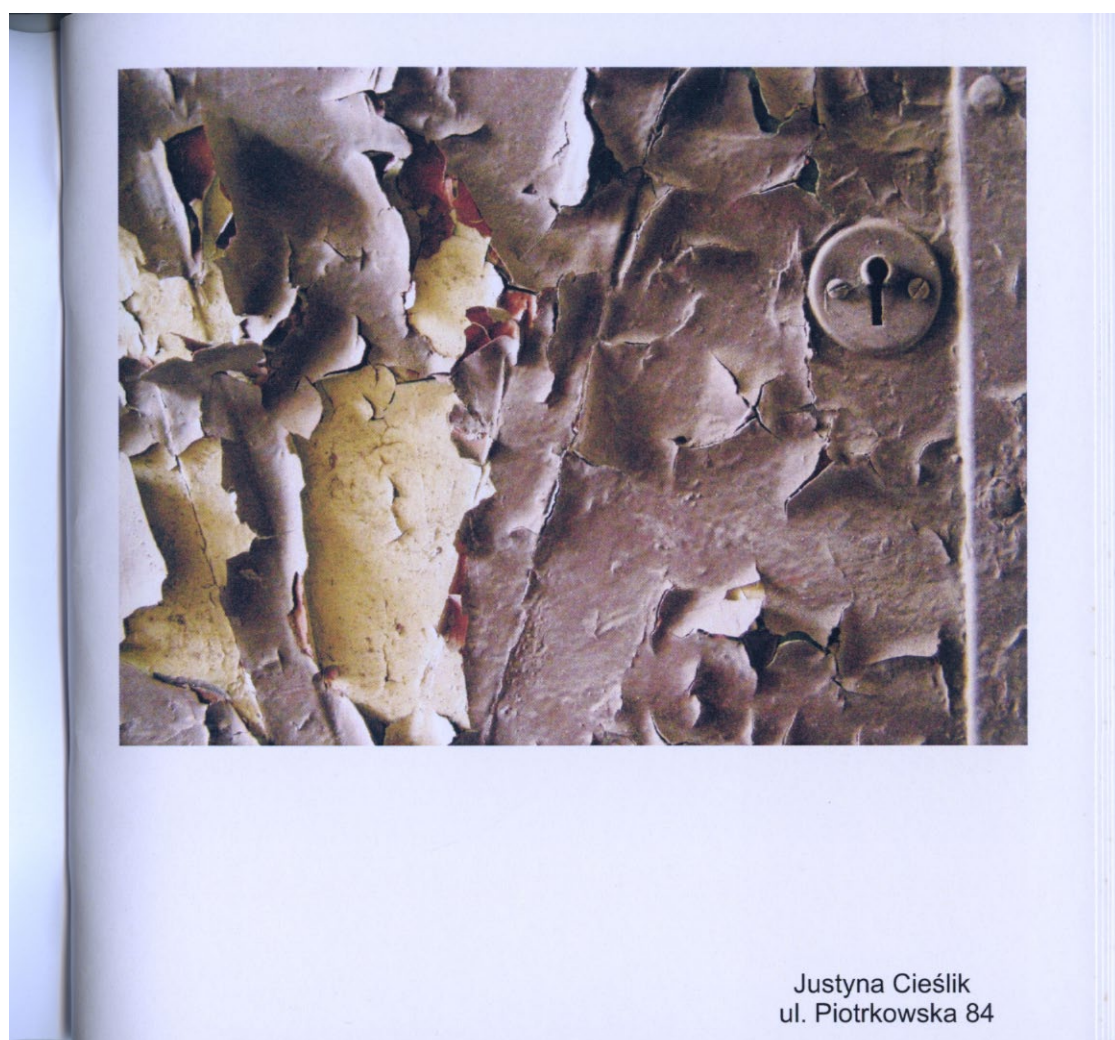
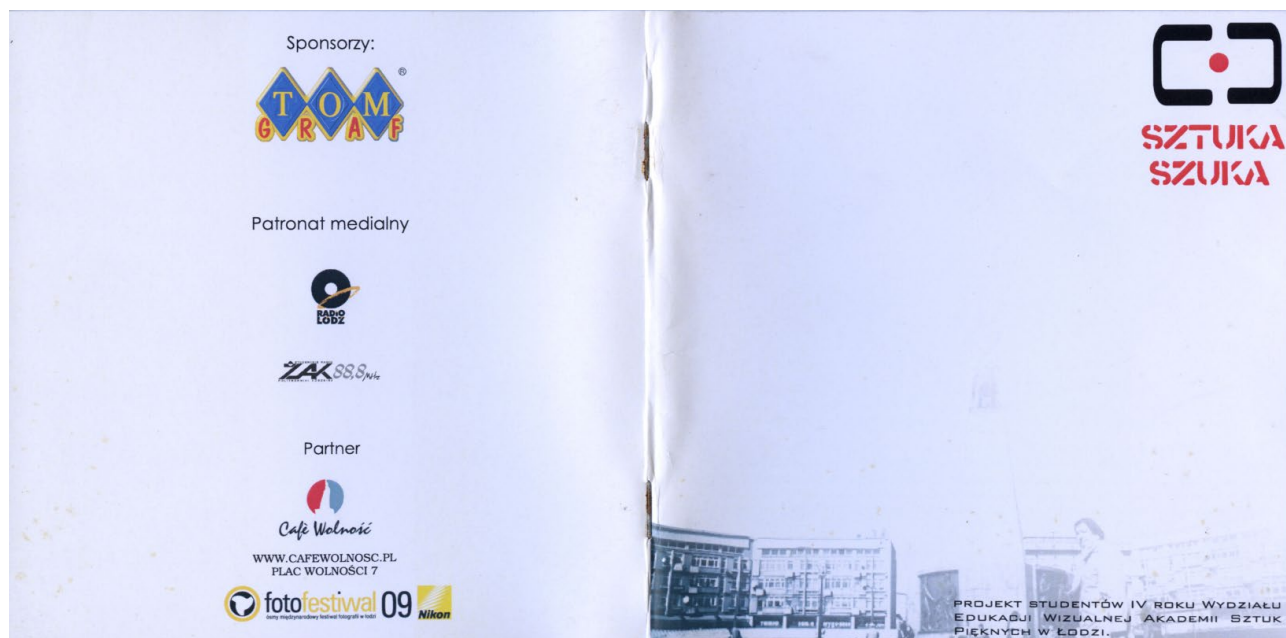
Justyna Cieślík

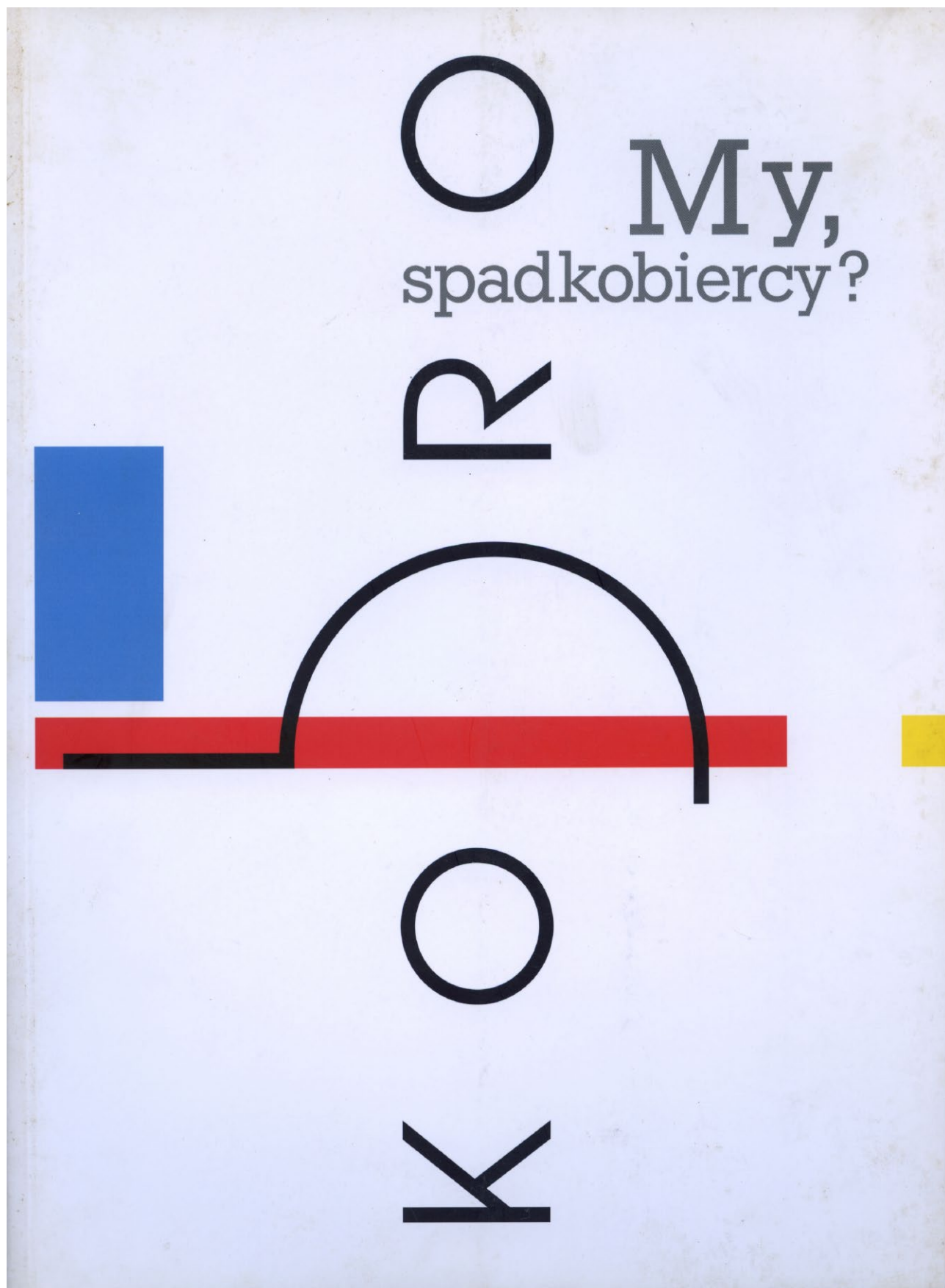
Katarzyna Jędrzejczyk

Aneta Młynarczyk

katalog Projektu Studentów IV roku
Wydziału Edukacji Wizualnej ASP w Łodzi
Sztuka Szuka

katalog wystawy
My, spadkobiercy KOBRO
ASP w Łodzi

Justyna Cieślik-Phusa

Justyna Cieślik-Phusa ukończyła Akademię Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi dyplomem z malarstwa u prof. Włodzimierza Stelmaszczyka oraz dyplomem w Pracowni Multimediów prof. Wiesława Karolaka. Jest także absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku kulturoznawstwo, specjalizacja teatrologia. Na Wydziale Sztuk Wizualnych prowadzi zajęcia z przedmiotu Historia Teatru i Scenografii, Kostiumu oraz Zagadnień

Scenografii Filmowej i Teatralnej. Jest kostiumografem pracującym na planach filmowych. Zrealizowała kostiumy do wielu filmów. Doświadczenie scenograficzne i kostiumowe oraz aktorskie zdobyła, realizując spektakle muzyczne Studia Piosenki FORUM. Współpracuje z PWSFTviT, Akademickim Ośrodkiem Inicjatyw Artystycznych, Miejskim Ośrodkiem Kultury w Konstantynowie Łódzkim oraz alternatywnymi grupami kreatywnymi. Wspiera działal-

ność Fundacji PLASTELINA, FORM ART, które pracują na rzecz rozwoju twórczości młodzieży. Prowadzi warsztaty i realizuje autorskie projekty twórcze. Bierze udział w ogólnopolskich i międzynarodowych plenerach malarskich oraz realizuje projekty edukacyjno-artystyczne. Wraz ze studentami z II roku specjalności techniki teatralne filmowe i telewizyjne zapoczątkowała działalność Eksperymentalnego Studia Scenograficznego.

Lustrany obraz Kobro
klejone i malowane lustro,
75 x 200 cm, 2016

Lustro, odbijając przestrzeń, zarazem dematerializuje płaszczyznę, która stanowi jego oparcie. Koresponduje z płaszczyzną, stając się jej częścią. Zmieniając kąt widzenia, zmieniamy oglądany w lustrze obraz. Odbicie trójwymiarowego obrazu w dwuwymiarowej formie wizualizuje nieuchwytność i nienamacalność zawartej w rzeźbach Kobro przestrzeni.

Wydział Sztuk Wizualnych

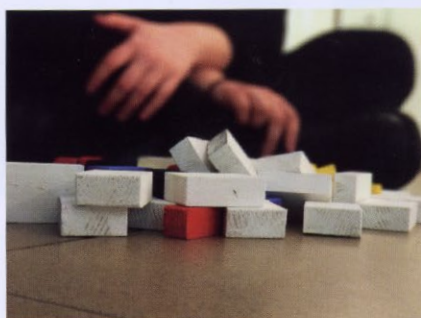
Pracownia Teorii i Praktyki Scenograficznej

prof. dr hab. Gabriel Kołat,
mgr Justyna Cieślík-Plusa

Form/akcja to projekt performatywny Eksperymentalnego Studia Scenograficznego, stworzonego w Pracowni Teorii i Praktyki Scenograficznej przez prowadzącą Justynę Cieślík-Plusę i studentów II roku specjalności techniki teatralne filmowe i telewizyjne. Twórcy projektu podejmują działanie w przestrzeni galerii, a jego efektem jest stworzenie spektaklu plastycznego. Przestrzeń galerii staje się wnętrzem rzeźby Kobro, a animowane przez studentów elementy składowe tejże rzeźby zaczynają żyć własnym życiem. Przestrzeń i relacje między obiektami oraz ich dematerializacja stanęły w centrum rozważań studia. Powstały podczas pracy studentów performance nawiązuje do nowatorskich idei zawartych w rzeźbach Kobro.

Eksperymentalne Studio Scenograficzne,
studenci II roku Technik Teatralno Filmowych:
Emilia Adamczyk, Urszula Kalabun, Lidia Lewandowska,
Martyna Maryniak, Aleksandra Sadownik, Zuzanna Staszek,
Anna Stępień, Daria Wolańska, Adrianna Ziółek

Form/akcja,
performance z użyciem 9 obiektów,
czas trwania 20 minut, 2016-2017

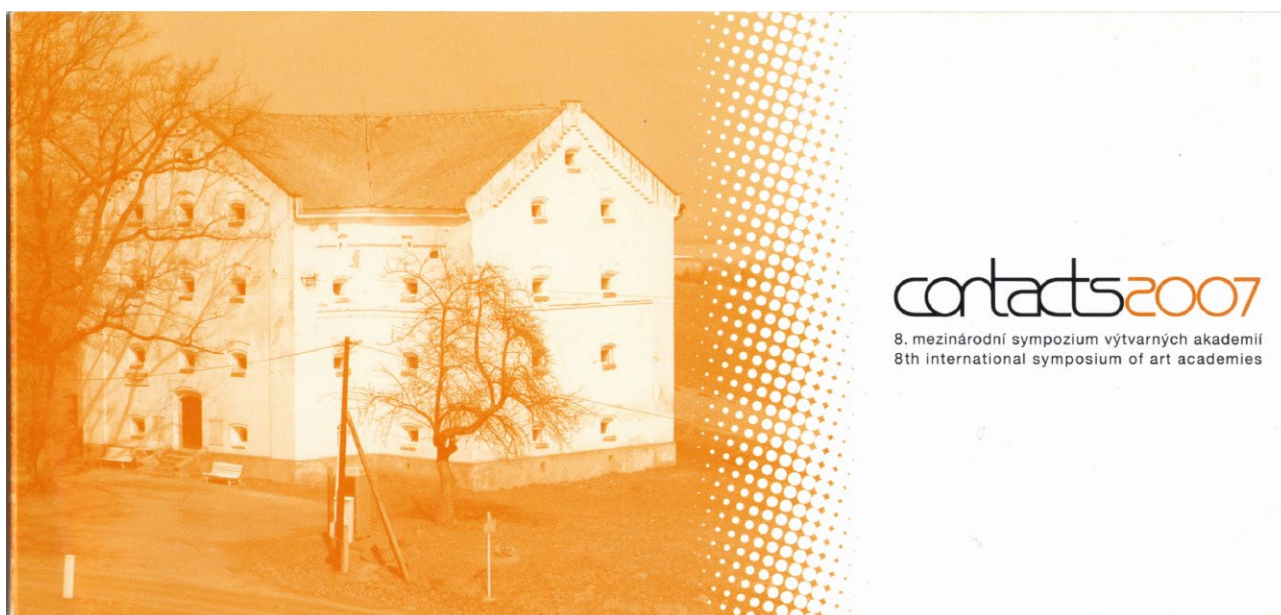
Contacts 2007
Plener malarski

miejsce

Czechy

czas

2007 rok

Akademie výtvarných umění v Praze
Malířská škola II Vladimíra Skrepla

Jiří Kovanda
Eva Kotátková
Václav Gírsa

Művészeti kar, Pécsi
Tudományegyetem, Pécs,
Maďarsko

Kinga Gábos
Kriszti Starkey
Réka Démuth

Akademia Sztuk Pięknych im.
Władysława Strzemińskiego
w Łodzi, Polsko

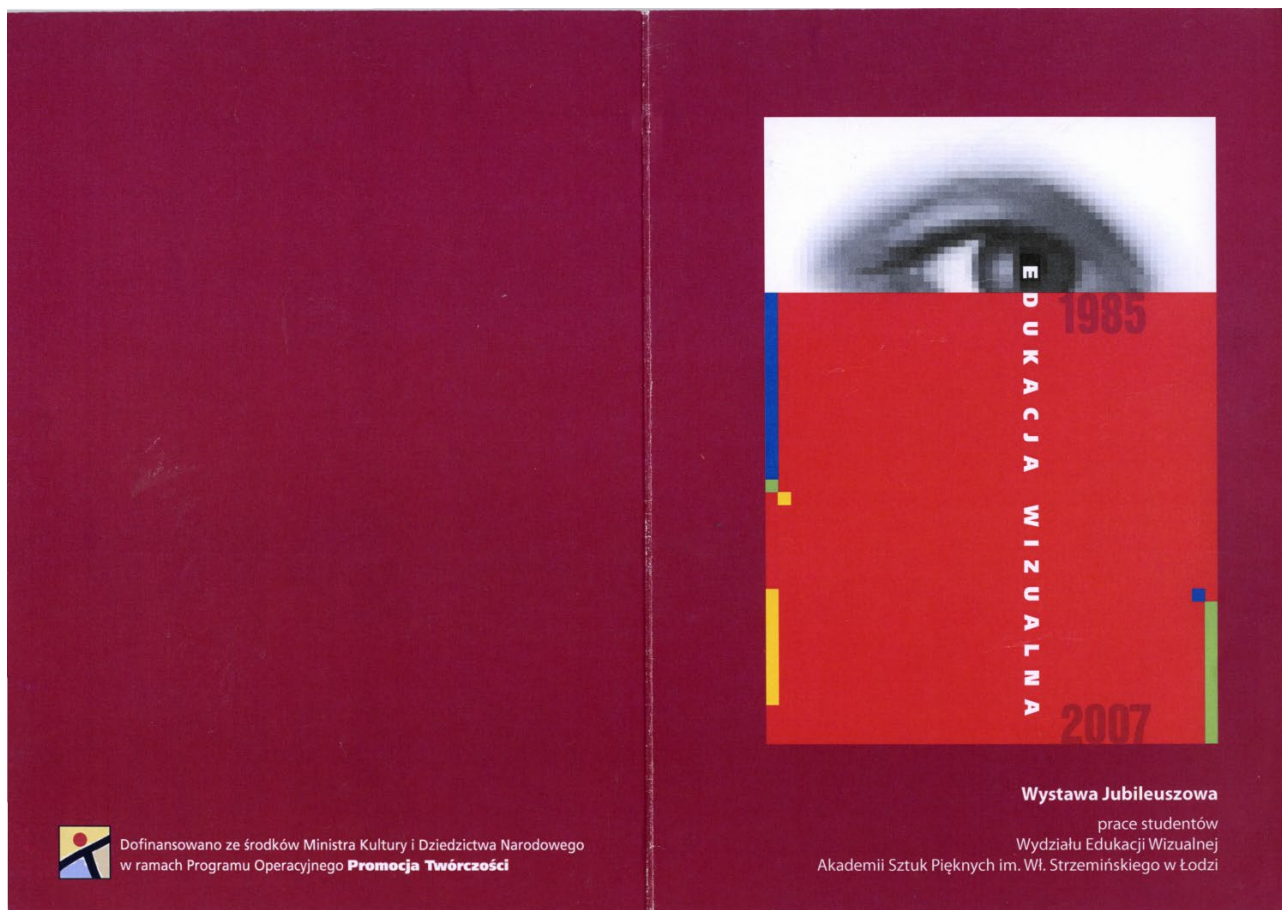
Izabela Cieszeko
Justyna Szymańska
Justyna Cieślík

Institut pro umělecká studia,
Ostravská universita, Ostrava
Ateliér Nová média

Jiří Surůvka
Martin Froulík
Jan Vytiska

Univerzita J. Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem / Katedra
užitého umění a designu / Přírodní
materiály

Robert Vlasák
Anna Beránková
Barbora Sajbrtová

Wystawa Jubileuszowa

prace studentów Wydziału Edukacji Wizualnej
Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego

Galeria Parter
Galeria Główna
Galeria Schody, III piętro
Galeria Biała Sciana, V piętro

Akademia Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi, ul. Wojska Polskiego 121

Wystawa czynna w dniach 7 – 17 maja 2007 r.

Wernisaż w dniu 11 maja o godz. 13.00

W wystawie uczestniczą:

Pracownia Malarstwa i Rysunku
prof. Romana Hałat, ad. Aleksandra Gieraga

Maciej Bohdanowicz
Katarzyna Gołębiowska
Milena Kliszko
Maria Stelmarszczyk
Maciej Zdanowicz

Pracownia Malarstwa i Rysunku
prof. Jolanta Wagner, ad. Rafał Sobiechowski

Justyna Jakóbowska
Katarzyna Jedrejczyk
Agata Korulka
Ewa Latkowska
Katarzyna Matosko
Margareta da Silva Mendes
Magdalena Papiernik
Sebastian Rozpara
Malwina Skoczyńska
Maria Skrzypieńska
Adam Suchecki
Zaneta Syrowa
Elżbieta Trzebicka
Kamila Tułkowska
Dominika Wajberg

Pracownia Malarstwa i Rysunku
prof. Włodzimierz Stelmarszczyk,
ad. Przemysław Wachowski

Agata Bajszczak
Anna Bąk
Krystyna Cicha

Justyna Cieślak
Kaja Cuchra-Lukrowska
Monika Dalek
Wojciech Dzieciol
Agnieszka Górecka
Karolina Socha

Pracownia Rysunku
ad. Tadeusz Wodźński, ad. Andrzej Michalik

Maciej Andrzejewski
Anna Bąk
Maciej Bogdanowicz
Wojciech Dzieciol
Paulina Korwin-Kochanowska
Ewelina Krajewska
Edyta Obreńska
Justyna Pacholec
Aldona Siech
Mariusz Sobirski
Karolina Socha
Bożena Siegińska
Magdalena Tracz

Pracownia Grafiki Warsztatowej
prof. Tomasz Chojnacki,
mgr Marta Tomczyk, mgr Aleksandra Promińska

Maciej Andrzejewski
Michał Asanowicz
Edyta Dębecka
Katarzyna Gołębiowska
Dagmara Hajduk
Justyna Jakóbowska
Milena Kliszko

Paulina Korwin-Kochanowska
Agata Sulikowska
Magdalena Tracz
Agnieszka Westfal

Pracownia Rzeźby
prof. Marek Wagner,
ad. Bogdan Wajberg, mgr Izabela Ciesio

Wiktor Błski
Wojciech Dzieciol
Agnieszka Gidzger
Nils Grarup
Agnieszka Hejna
Marlena Jaworska
Paweł Kucharski
Elżbieta Kulczak
Katarzyna Maryniak
Marta Pakowska
Marta Perczak
Justyna Rochala
Zaneta Syrowa
Kaja Szechowska
Joanna Tiele
Dominika Wajberg
Marta Wolk-Karaczewska

Pracownia Podstaw Kompozycji
prof. Grzegorz Sztabirski, ad. Piotr Janik

Agata Bajszczak
Dorota Chochlewicz
Justyna Chorażak
Agnieszka Gidzger
Agnieszka Górecka
Agnieszka Hejna
Paulina Korwin-Kochanowska
Barbara Krajewska
Agnieszka Mikołajczyk
Barbara Pełka
Malgorzata Perczak
Justyna Rochala
Aldona Siech
Tomasz Sosnowski
Magdalena Tracz
Agnieszka Rydz
Karolina Żywiec

Pracownia Podstaw Kompozycji
prof. Lesław Miskiewicz, ad. Piotr Janik

Maciej Bohdanowicz
Monika Dalek
Katarzyna Gołębiowska
Agnieszka Hejna
Katarzyna Matosko
Michał Macosko

Sebastian Rozpara
Agnieszka Rudnicka
Agnieszka Sęk

Pracownia Działań Multimedialnych
prof. Wiesław Karolak,
mgr Maciej Jabłoński, mgr Małgorzata Górka

Maciej Andrzejewski
Wojciech Dzieciol
Katarzyna Gołębiowska
Agnieszka Górecka
Agnieszka Hejna
Sebastian Kularski
Dominika Nesler
Maria Skrzypieńska

Pracownia Fotografii
prof. Leokadia Bartosko, mgr Artur Chrzanowski

Wiktor Błski
Izabela Chojnacka
Dariusz Chramienko
Katarzyna Gołębiowska
Agnieszka Hejna
Paweł Justyna
Roksana Król
Ewa Latkowska
Anna Nadolska
Barbara Pełka
Agnieszka Rydz
Aldona Siech
Iwona Stefankiewicz
Justyna Szymańska
Magdalena Tracz

Pracownia Projektowania Graficznego
ad. Włodzimierz Morawski, mgr Dariusz Ludwisak

Elżbieta Antoszkiewicz
Magdalena Ciesielska
Kaja Cuchra-Lukrowska
Wojciech Dzieciol
Dagmara Hajduk
Magdalena Janowska
Milena Kliszko
Barbara Krajewska
Anna Leśniak
Krzysztof Ostrowski
Patrycja Sipa
Magdalena Spiewska
Aleksandra Żytkiewicz

Pracownia Informatyki i Edytorów Obrazu
ad. Piotr Kucharski

składka opisująca uczestników
Wystawy Jubileuszowej prac studentów
Wydziału Edukacji Wizualnej, ASP w Łodzi

katalog poplenerowy
II Otwartego Pleneru Plastycznego
Artystów Województwa Łódzkiego

miejsce

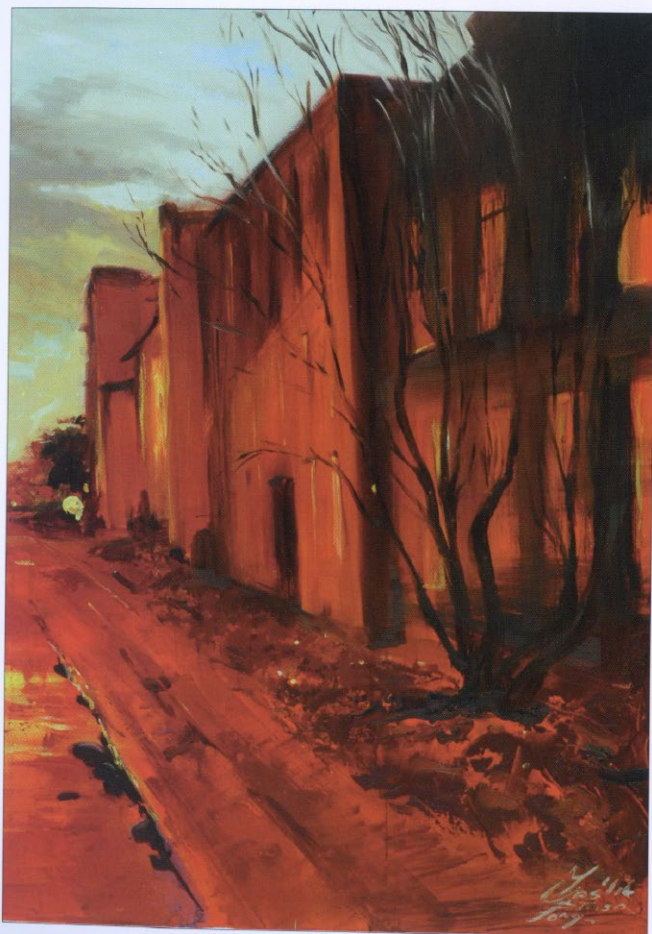
Łódź

czas

2009 rok

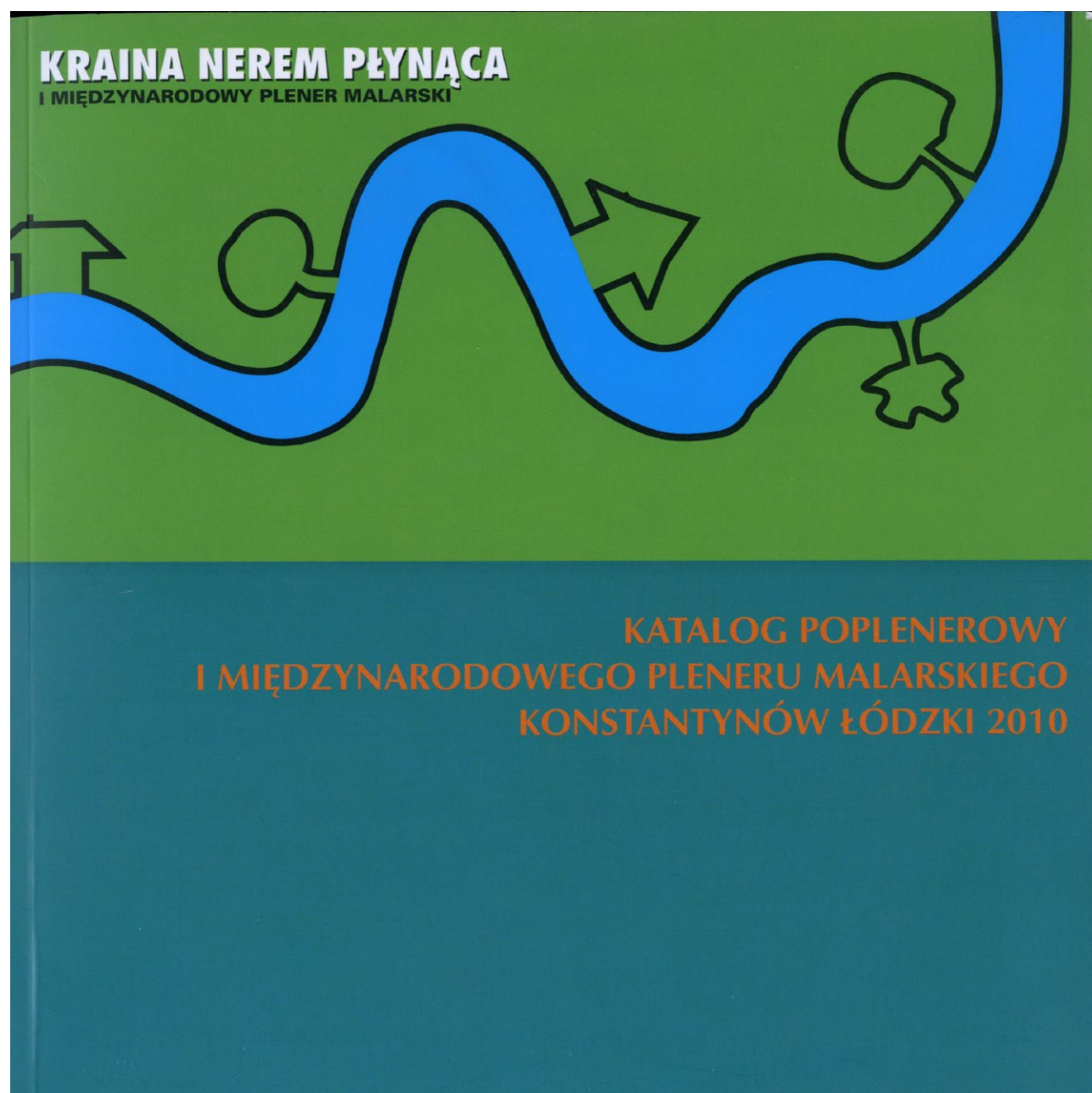
38. Justyna Cieślak-Płusa
Czerwone Bałuty
(Konstantynów Łódzki)

katalog poplenerowy
I Międzynarodowego Pleneru Malarskiego

miejsce
Konstantynów Łódzki

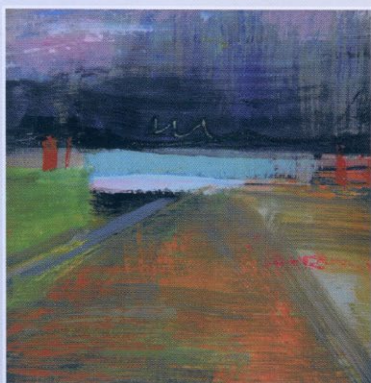
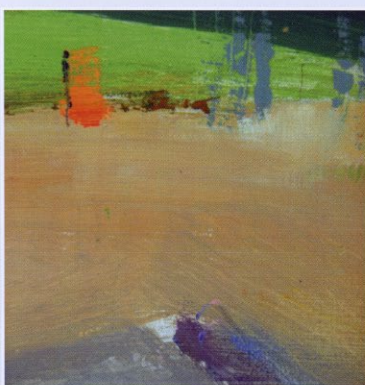
czas
2010 rok

12 KRAINA NEREM PŁYNĄCA

6. CIEŚLIK - PEUSA JUSTYNA

TRYPTYK
„DOLINA RZEKI NER
- MIROSŁAWICE”

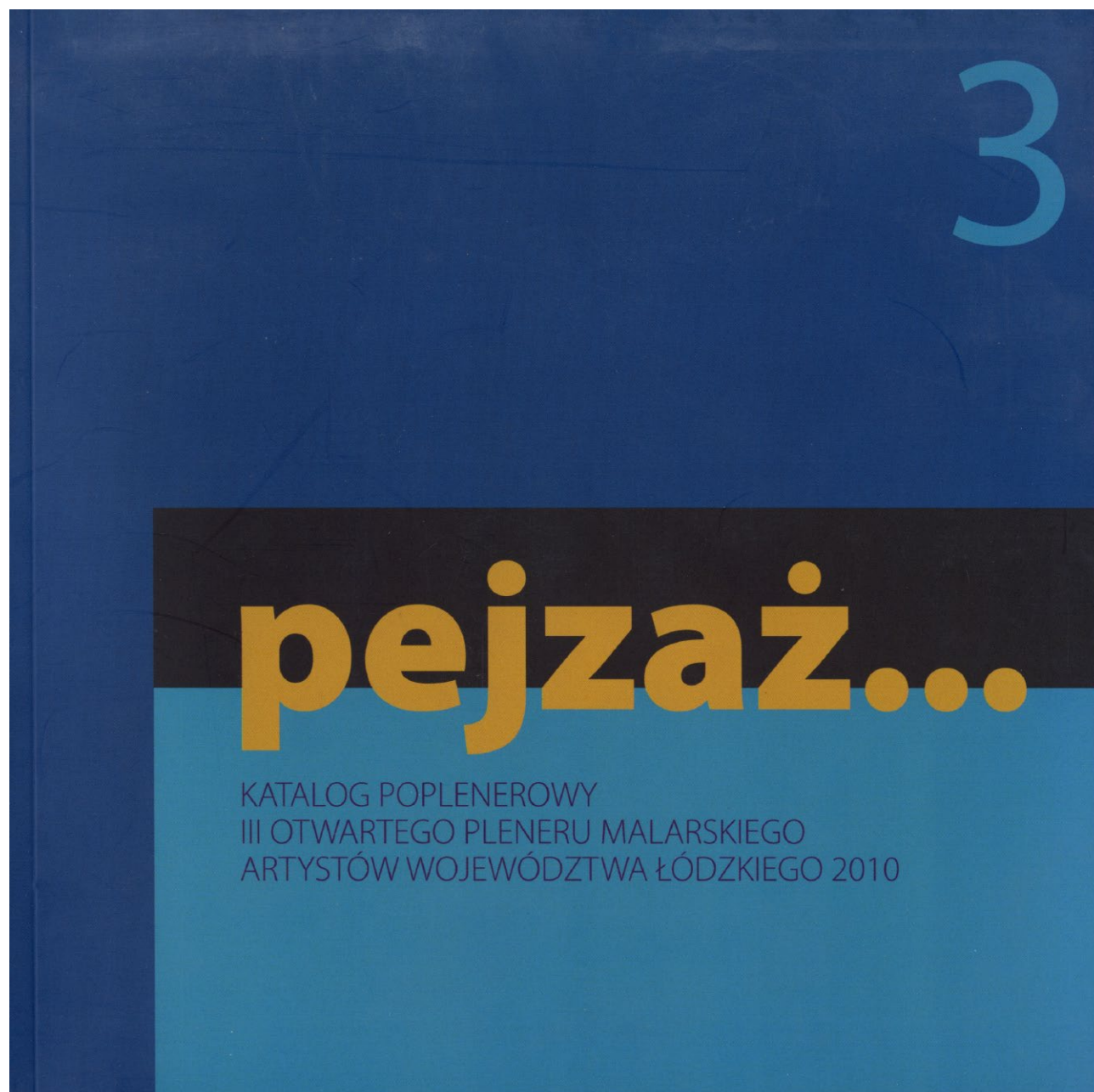
katalog poplenerowy
III Otwartego Pleneru Plastycznego
Artystów Województwa Łódzkiego

miejsce

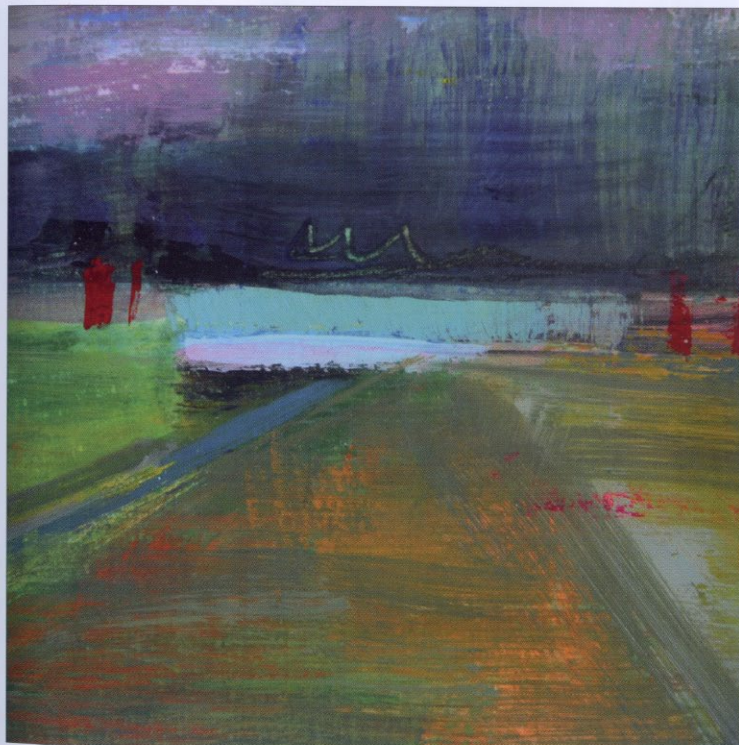
Łódź

czas

2010 rok

9. Justyna Cieślik-Płusa
Dolina Neru I
(Konstantynów Łódzki)

katalog poplenerowy
IV Otwartego Pleneru Plastycznego
Artystów Województwa Łódzkiego

miejsce

Łódź

czas

2011 rok

10. Justyna Cieślik-Płusa
Scena 4
(Łódź)

katalog poplenerowy
V Otwartego Pleneru Malarskiego
Artystów Województwa Łódzkiego

miejsce

Łódź

czas

2012 rok

7. Justyna Cieřlik-Płusa

Niebieski ...

(Łódź)

katalog poplenerowy
X Pleneru Malarskiego
Pejzaż Malowany Ziemi Łódzkiej

miejsce

Łódź

czas

2017 rok

10

pejzaż...

KATALOG POPLENEROWY X PLENERU MALARSKIEGO
PEJZAŻ MALOWANY ZIEMI ŁÓDZKIEJ
SPOTKAJMY SIĘ W POWIECIE RADOMSZCZAŃSKIM

2017

4. Justyna Cieślak-Płusa
Lipiec 2017
(Łódź)

**katalog
Portret Miasta II
w malarstwie i poezji**

miejsce

Konstantynów Łódzki

czas

2017 rok

PORTRET MIASTA II **w malarstwie i poezji**

KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI 2017

Justyna Cieřlik-Płusa

Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi, dyplomem z malarstwa u prof. Włodzimierza Stelmaszczyka oraz w dyplomem w Pracowni Multimediów prof. Wiesława Karolaka. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Kulturoznawstwo specjalizacja Teatrologia. Prowadzi zajęcia z Historii Teatru i Scenografii oraz z Zagadnień Scenografii i Kostiumu, jak również Historii Kostiumu na Wydziale Sztuk Wizualnych. Jest czynnym kostiumografem, pracującym na planach filmowych. Współpracuje ze PWSFTV i T oraz alternatywnymi grupami teatralnymi. Wspiera działalność fundacji na rzecz rozwoju twórczości młodzieży. Prowadzi warsztaty i realizuje autorskie projekty twórcze – Studio Eksperymentalne ASP Łódź. W 2017 Studia doktorskie w zakresie malarstwa na ASP im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi. Udział w plenerach: 2013-2017 –VI-X „Pejzaż malowany ziemi łódzkiej”.

Świt, akryl

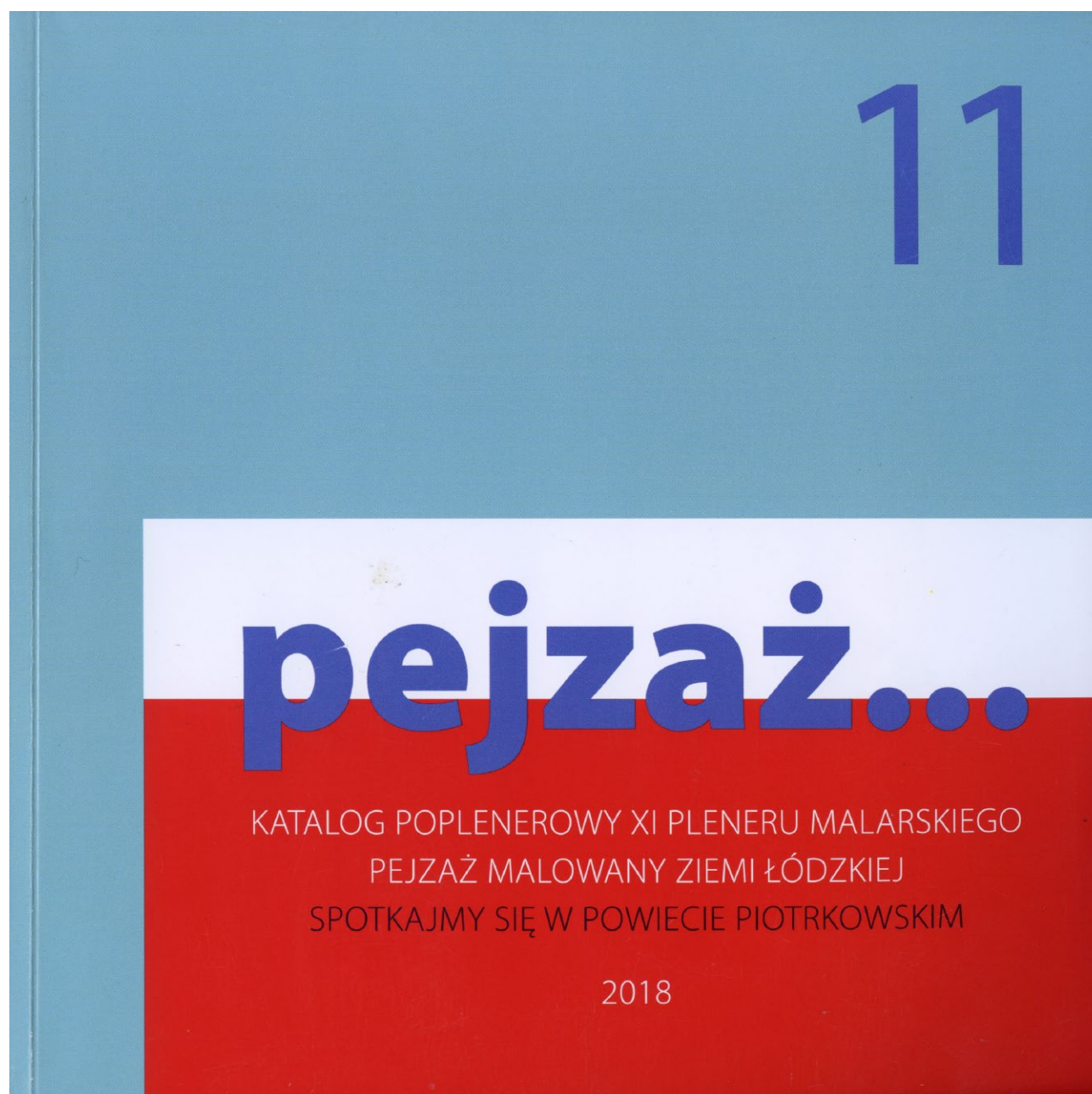
katalog poplenerowy
XI Pleneru Malarskiego
Pejzaż Malowany Ziemi Łódzkiej

miejsce

Łódź

czas

2018 rok

5. Justyna Anna Cieřlik-Płusa
Oddźwięki wg. Charlesa Boudelaira
(Gałków Mały)

Akademia Sztuk Pięknych
im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Akademia Sztuk Pięknych
im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Łódź, 2025

W pracy użyto zdjęć z archiwum prywatnego
Justyny Cieślik - Dąbrowskiej

a ponadto autorstwa:
Marcina Dąbrowskiego
Adama Słowikowskiego

oraz
Marty Motyl w sekcji *Skażeni Awangardą*
Katarzyny Cegłowskiej w sekcji *Lodzer Frau*

Użyte zrzuty ekranu są datowane na maj i czerwiec 2025 roku.

projekt grafik: Krzysztof Cieślik
skład, przygotowanie do druku i druk: Marcin Dąbrowski

Nakład wydano własnym sumptem.