

Poznań 2022-03-03

dr hab. sztuki Joanna Stefańska

Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej

Instytut Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego

RECENZJA

dorobku artystycznego, dydaktycznego oraz rozprawy habilitacyjnej Pana doktora Roberta Jundo, w postępowaniu habilitacyjnym w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej – sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki przeprowadzanym przez Akademię Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.

Zleceniodawca recenzji:

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.

W związku z wszczętym na podstawie art. 221 ust. 4 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r., poz. 748) przez RDN w dniu 09 czerwca 2021 r. (Z.8.4000.30.2021.4.KK), postępowaniem o nadanie stopnia doktora habilitowanego dla doktora Roberta Jundo w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej – sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki, zgodnie z uchwałą Rady ds. Stopni Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi (72/2021) zostałam powołana w skład komisji habilitacyjnej i powierzono mi funkcję recenzenta w rzeczonym postępowaniu habilitacyjnym.

Do zlecenia została dołączona dokumentacja postępowania złożona przez Habilitanta w wersji papierowej i elektronicznej, w tym wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego, kwestionariusz osobowy, poświadczona kopia dokumentu stwierdzającego posiadania stopnia doktora.

Dokumentacja w formie pisemnej i elektronicznej:

- zrealizowane osiągnięcie artystyczne z dokumentacją publicznej prezentacji dzieła w formie fotograficznej,
- wykaz dorobku artystycznego wraz z dokumentacją fotograficzną wystaw i katalogów,
- wykaz dorobku dydaktycznego, naukowego, publikacji oraz działalności organizacyjnej wraz z dokumentacją fotograficzną.

OGÓLNE INFORMACJE O HABILITANCIE

Robert Jundo urodził się w 1967 r., w Łodzi. Jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. W 2009 r. uzyskał dyplom magisterski z wyróżnieniem, zrealizowany w Pracowni Technik Cyfrowych prof. Grzegorza Chojnackiego. Za wybitne osiągnięcia w trakcie studiów otrzymał Stypendium Rektora oraz Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego. Od 2011 r. Habilitant pracuje na stanowisku adiunkta w Instytucie Grafiki na Wydziale Sztuk Pięknych ASP w Łodzi. Zajmuje stanowisko asystenta w Pracowni Technik Cyfrowych prowadzonej przez prof. Grzegorza Chojnackiego. W 2016 r. uzyskał stopień doktora sztuki w dyscyplinie naukowej sztuk pięknych na Wydziale Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Promotorem pracy pt. „Wirtualna matryca graficzna jako obszar poszukiwań artystycznych – kolekcja grafik” był dr hab. Marek Herbiak. Od 2019 r. doktor Robert Jundo pracuje również w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi i prowadzi samodzielnie Pracownię Fotografii i Kompozycji. Habilitant od czasu ukończenia studiów czynnie zajmuje się grafiką, fotografią i rysunkiem łącząc pracę artystyczną z pracą zawodową na macierzystej uczelni oraz w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Jest autorem 18-tu wystaw indywidualnych, brał udział w 40-tu wystawach zbiorowych, ogólnopolskich i międzynarodowych, m.in. we Włoszech, Portugalii i w Chinach. Pan dr Robert Jundo jest uczestnikiem licznych sympozjów ogólnopolskich i międzynarodowych poświęconych sztuce.

Kandydat posiadając odpowiedni dorobek twórczy, zgromadzony po uzyskaniu stopnia doktora sztuki podjął starania o wszczęcie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej – sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

Habilitant przedłożył wszystkie wymagane przepisami dokumenty i materiały przedstawiające Jego osiągnięcia artystyczne, naukowe i dydaktyczne oraz dokonania w zakresie działań organizacyjnych i popularyzujących sztukę.

OCENA AUTOREFERATU I WSKAZANEGO OSIĄGNIĘCIA (DZIEŁA HABILITACYJNEGO), OCENA OSIĄGNIĘĆ TWÓRCZYCH KANDYDATA

Autoreferat Pana dr Roberta Jundo stanowi merytorycznie pogłębione dopełnienie artystycznej prezentacji. Habilitant z erudycyjną swobodą dokonuje retrospektywnej analizy doświadczeń, dokonań artystycznych oraz definicji zjawisk zachodzących w sztuce, budując sugestywny i pełny obraz dojrzałego i świadomego artysty. Autor przeprowadza precyzyjne analizy swoich wcześniejszych doświadczeń artystycznych zbudowane w oparciu o logiczną konstrukcję i nastawione na formalną eksplorację dzieła artystycznego. Habilitant prezentuje zharmonizowaną, przekonującą i czytelną, a przede wszystkim wiarygodną przestrzeń dla zobrazowania kolejnych etapów swojej drogi artystycznej. Niebanalna, autorefleksyjna forma opracowania zawiera credo działań artystycznych, zdobytych doświadczeń oraz opis drogi rozwoju prowadzącej do wskazanego osiągnięcia naukowo – artystycznego.

Habilitant przedstawił do oceny osiągnięcie artystyczne na podstawie art. 219, ust. 1, pkt 2 i 3 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. *Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce* (tj.: Dz. U. z 2021 r. , poz. 478 ze zm.) tj. cykl dzieł graficznych składający się z 31 grafik wykonanych w technice grafiki cyfrowej, druku płaskiego oraz druku wklęsłego (druk cyfrowy, akwaforta, akwatinta, odprysk, sucha igła) pt. „Subkultury motocyklowe, a sztuka drugiej połowy XX i XXI wieku. Aniołowie nigdy nie umierają”. Prezentowanych w Galerii „Biblio – Art” w 2021 r. w Łodzi oraz Galerii „Kierat” w Szczecinie.

Habilitant zrealizował cykl prac graficznych w oparciu o szerokie spectrum treści, które znalazły swoje źródło w muzyce rockowej, filmie drogi, opowieściach motocyklowych, subkulturze i życiu bractwa motocyklowego. Źródłem inspiracji dla zrealizowanego cyklu prac stały się również tworzenie i przebudowa motocykli custom, powstawanie tatuaży, odzieży, kasków, a także życie grup motocyklowych MC (Motor Club),,... jest to dla mnie ważny zapis wydarzeń, fotografia pamięci zatrzymana w czasie przeszłym, z nadzieją na teraźniejszy i przyszły ...”. Na zestaw prac wchodzących w skład zgłoszonego dzieła habilitacyjnego składają się grafiki zrealizowane w ciągu ostatnich dwóch lat, wykonane w technice grafiki cyfrowej w zapisie końcowym i łączone ze sobą w różne konfiguracje, przy zastosowaniu druku wklęsłego , monotypii i rysunku. W ramach zrealizowanego cyklu powstał zapis graficzny „... kadrów pamięci, przestrzennych planów, ujęć, osób tworzących subkulturę motocyklową ...”, a decyzja o zastosowaniu różnych technik druku, świadomy wybór płyty tytanowo – cynkowej, na której powstaje druk wpłynęły na spektakularny efekt artystyczny prezentowanych prac. Proces realizacji prac graficznych oparty został na koncepcji, która łączy etap swobodnej wypowiedzi artystycznej rodem z informelu z etapem porządkowania i kontrolowania pierwotnego zapisu, zatem początkowa spontaniczność i ekspresja gestu, kreski, znaku, rysunku czy symbolu formułuje emocjonalną notację formalnie bliską

abstrakcyjnemu ekspresjonizmowi i stanowi preludium dla realizacji graficznej. Niebagatelna rola przypadku we wstępnej fazie procesu realizacyjnego pozwala stworzyć dynamiczny i otwarty zapis o ogromnym ładunku emocjonalnym, który w kolejnych etapach ewoluuje, poddany modyfikacjom i przetworzeniom. Szkice, przedruki, fotografie zeskanowane i przeniesione do świata wirtualnego tworzą połączenia, które przy wykorzystaniu programów komputerowych kształtują oryginalny język artystycznej wypowiedzi. Habilitant przy użyciu programów komputerowych tworzy zapis graficzny, który powstaje w wyniku poszukiwania własnych kodów, znaków i symboli, wykorzystując linię, kontur i plamę, odnajduje tropy, które pozwalają sformułować spójny przekaz graficzny, a przyjęta koncepcja jest poszukiwaniem idei przewodniej, plastycznego spoiwa i wizualnej tożsamości. Habilitant umiejętnie porządkuje treści formalne, budując narrację przy użyciu środków artystycznych, które wzmacniają wrażenie ruchu, prędkości, gdzie dynamiczna kompozycja, różnorodność zastosowanych form i zderzeń płaszczyzn, intensywność barwy i ekspresja gestu, zastosowane rytmy, napięcia i dopełnienia aranżują przestrzeń obrazów o znacznym potencjale emocjonalnym. Właściwy dobór i operowanie środkami artystycznego wyrazu oraz umiejętność przełożenia intencjonalnych treści – „szalonego pędu”, prędkości i wrażeń związanych z jazdą motocyklem, w tym również szczególnej percepcji przestrzeni, która temu towarzyszy, służą organizowaniu przekazu na wielu poziomach, zarówno w warstwie formalnej jak i symbolicznej i metaforycznej, tworząc sugestywny zapis formułowany językiem, który uruchamia proces wieloaspektowego odbioru tych prac. Doktor Robert Jundo należy do tych artystów, którzy uważają porządkny warsztat za podstawę gramatyki swojej wizualnej wypowiedzi. W grafikach Habilitanta można dostrzec fakturę, ciężar i właściwości przedstawianej materii, a wybór sposobu zapisu i technicznych rozwiązań to kwestia koncepcji, którą rozwija artysta. Przekształcenia, fragmentaryzacja, łączenie i osadzanie fotograficznych, rysunkowych i malarskich zapisów przy użyciu programów graficznych ADOBE PHOTOSHOP, ADOBE ILLUSTRATOR to instrumenty, które pozwalają definiować przekaz, udowadniając tezę, że grafika komputerowa jest techniką wszechstronną, jest zbliżona do grafiki warsztatowej, posiadając w swym bogactwie możliwość kreowania świata grafiki wklęsłodrukowej za pomocą wirtualnej przestrzeni. Prace Habilitanta są ideowo i warsztatowo domknięte, mam wrażenie, że domknięte pedantycznie, obsesyjnie mocno, tkwiąc w konwencji, zdeterminowane historią i tradycją medium, posiadając jednocześnie nowatorską, oryginalną formę, która wynika z potrzeby poszukiwania pomostu łączącego druk cyfrowy z technikami klasycznymi. Nie sposób oceniać dzieło habilitacyjne w oderwaniu od innych osiągnięć Habilitanta. Doktor Robert Jundo jest artystą działającym w wielu obszarach: grafiki, rysunku, plakatu, zajmuje się fotografią i projektowaniem graficznym. To szerokie spectrum działań artystycznych sprawia, że przedstawione do oceny dzieło habilitacyjne powinno być rozpatrywane w kontekście innych dokonań, bowiem stanowi ono wypadkową różnych doświadczeń artystycznych Habilitanta. Cykle graficzne pt. „Eden”, „Painkiller”, „Harley Davidson Road King” są zbiorami grafik dla, których inspiracją są fascynacja subkulturą motocyklową i jej symboliką, formą i konstrukcją maszyn, ale również fascynacja programami graficznymi, ich eksploracją i autentycznym

zachwytem nad możliwościami technicznymi programów do tworzenia przestrzeni wirtualnej 3D, „... wciąż staram się wytyczać sobie nowe twory i poszukiwać nowych doznań w nieskończonych otchłaniach graficznych, a trudności jakie sobie stawiam są dla mnie wyzwaniem. Mimo różnorodności formalnej moich grafik jestem głęboko przekonany, że wspólny mianownik, który zespala mój dorobek jedną klamrą, to ogromny szacunek dla warsztatu klasycznego i narastająca potrzeba dotykania tematów subkultury”. Habilitant działa w obszarze wielu mediów będąc autorem rysunków, fotografii, plakatów oraz realizacji łączących obraz wideo i dźwięk. Opracowane przez Artystę metody pracy z użyciem różnych mediów, ich umiejętne łączenie i poszukiwania niekonwencjonalnego, nowatorskiego języka wypowiedzi plastycznej w ramach procesu odkrywania możliwości grafiki cyfrowej wprowadzają w ten obszar sztuki oryginalną jakość budując nowy wymiar przestrzeni wizualnej, gdzie plastyczny, wielopłaszczyznowy język obrazu wznosi zapis graficzny na nowy poziom percepcji. Specyfika języka wypowiedzi plastycznej, którego używa Habilitant uruchamia mechanizmy prowadzące Twórcę przez meandry żmudnego procesu projektowania realizacji graficznej, który sprowadza się do balansowania na granicy sztuki i techniki, gdzie ma miejsce umiejętne łączenie technicznych i warsztatowych aspektów w artystyczną formę, a kreatywny profesjonalizm pozycjonuje realizacje Habilitanta w obszarze sztuki, gdzie komunikat formułowany jest w przestrzeni tych dwóch uzupełniających się płaszczyzn. Oryginalność, nowatorstwo dokonań artystycznych, wysoki poziom realizacji oraz bogactwo warsztatu znajdują swoje odzwierciedlenie w prezentowanych cyklach graficznych. Dojrzałość artystyczna, przygotowanie do samodzielnej pracy naukowej i artystycznej pozwalają Twórcy budować swoją wypowiedź artystyczną w oparciu o szerokie spectrum zagadnień i środków.

Bogata dokumentacja habilitacyjna, niezależnie od obszaru działalności artystycznej, której dotyczy została rzetelnie przygotowana, a szczegółowy opis wyczerpująco informuje o treściach dzieł i intencjach autora.

Postawa artystyczna Habilitanta uprawnia mnie do stwierdzenia , że wnikliwość w zgłębianiu podejmowanych tematów, szeroki zakres posiadanej wiedzy, oryginalność wypowiedzi artystycznej, potrzeba eksperymentowania i odkrywania nowych obszarów w dziedzinie sztuki, a także świadomość stosowanych metod i rozwiązań warsztatowych będą nadal ewoluowały, co stanowi gwarancję osiągania złożonych ideowo celów artystycznych. Aktywność twórcza moich wątpliwości nie budzi, wystawy zjawiają się na osi czasu rytmicznie, a w autoreferacie Habilitant sporo miejsca poświęca realizacjom i projektom badawczym, które stanowią prorocstwo i podstawę habilitacji. Doktor Robert Jundo jest autorem wielu wystaw indywidualnych, wydarzeń artystycznych, warsztatów oraz uczestnikiem wystaw zbiorowych w kraju i za granicą.

Reasumując, aktywność twórcza Habilitanta oraz wskazane osiągnięcie artystyczne nie budzą moich wątpliwości.

OCENA DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ ORAZ INNYCH OSIĄGNIĘĆ HABILITANTA

Przy recenzowaniu osiągnięć należy pamiętać, że oprócz własnej pracy twórczej Kandydat realizuje również efektywną działalność dydaktyczną. Doktor Robert Jundo jest współprowadzącym Pracownię Technik Cyfrowych wraz z prof. Grzegorzem Chojnackim w Instytucie Grafiki Artystycznej ASP w Łodzi. Prowadzi samodzielnie Pracownię Fotografii, Przetwarzania Obrazu Cyfrowego, Kompozycji w Zakładzie Grafiki Komputerowej w Instytucie Technologii Informatycznych w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Z analizy dokumentacji dorobku dydaktycznego wyłania się postać nie tylko interesującego artysty, ale także zaangażowanego w pracę dydaktyczną pedagoga. O stosunku Habilitanta do prowadzenia zajęć mówią Jego wypowiedzi i nakreślony program dla samodzielnie prowadzonej pracowni. Z uznaniem przyjmuję także informacje o pracy i dokonaniach Pana dr Roberta Jundo w dziedzinie działalności popularyzującej sztukę, współpracy międzynarodowej, realizacji projektów badawczych oraz osiągnięciach organizacyjnych. Od 2016 r. dr Robert Jundo czynnie uczestniczy w procesie rekrutacji na studia w ramach egzaminów wstępnych w Instytucie Sztuk Pięknych ASP w Łodzi. Od 2019 r. Habilitant pełni funkcję kuratora wystaw studenckich oraz komisarza wystaw dyplomowych Prime Time. W 2018 r. Kandydat pełnił funkcję komisarza egzaminów dyplomowych na macierzystej uczelni. Habilitant pełni również funkcję recenzenta prac dyplomowych licencjackich i magisterskich. Doktor Robert Jundo jest kuratorem 15- tu wystaw krajowych i zagranicznych, artystycznych projektów międzynarodowych oraz twórcą prężnie działającej, wirtualnej Galerii Pixel w ASP w Łodzi. Prace Habilitanta znajdują się w zbiorach prywatnych i państwowych w Polsce i za granicą, m.in. w zbiorach Muzeum Sztuki Współczesnej w Guanian w Chinach.

Zatem dokonania naukowe, dydaktyczne, organizacyjne oraz popularyzujące sztukę oceniam bardzo wysoko, a aktywność Habilitanta w tym zakresie jest znacząca.

KONKLUZJA

Z analizy dokumentacji i lektury Autoreferatu doktora Roberta Jundo, zapoznaniu się z dorobkiem twórczym i dydaktycznym, który był przedmiotem ocen w niniejszej recenzji nie mam wątpliwości co do wartości i jakości artystycznej przedstawionego przez Habilitanta dorobku oraz wskazanego osiągnięcia artystycznego (dzieła habilitacyjnego) pt. „Subkultury motocyklowe, a sztuka drugiej połowy XX i XXI wieku. Aniołowie nigdy nie umierają” zrealizowanego w dziedzinie sztuki, dyscyplinie artystycznej sztuki plastyczne i konserwacja

dział sztuki przeprowadzanym przez Akademię Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi . Potencjał i poziom artystyczny prac doktora Roberta Jundo wnosi znaczny wkład w rozwój dyscypliny, a dorobek Habilitanta należy wysoko oceniać w kontekście troski o zachowanie narodowego dziedzictwa kulturowego, tym samym stwierdzam, że osiągnięcia artystyczne, twórcze, naukowe i dydaktyczne Habilitanta spełniają w pełni wymagania art. 219, ust. 1 , pkt 2 i 3 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. *Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 478 ze zm.) O stopniach naukowych i tytułach oraz stopniach i tytułach w zakresie sztuki stawiane kandydatom ubiegającym się o uzyskanie stopnia doktora habilitowanego*. W związku z powyższym wniosek o nadanie takiego stopnia Panu doktorowi Robertowi Jundo popieram.

dr hab. sztuki Joanna Stefańska