

Autoreferat

dr Karolina Grudzińska

Wydział Sztuk Projektowych
Akademia Sztuk Pięknych
im. Władysława Strzemińskiego
w Łodzi

Łódź 2023

Spis treści:

1. Informacje osobowe	_____ 4
2. Posiadane dyplomy i stopnie naukowe	_____ 5
3. Zatrudnienie w jednostkach naukowych	_____ 6
4. Wprowadzenie	_____ 7
1999-2004	_____ 7
2005-2018	_____ 8
Po 2018	_____ 10
5. Aktywność artystyczna po uzyskaniu stopnia doktora	_____ 12
Najważniejsze osiągnięcia	_____ 12
Wystawy indywidualne	_____ 13
Wystawy zbiorowe	_____ 15
6. Wskazane osiągnięcie artystyczne	_____ 17
Kolekcja 30 plakatów z lat 2018-23	_____ 20
7. Dokumentacja i opis poszczególnych plakatów z kolekcji	_____ 21
8. Działalność organizacyjna i popularyzująca sztukę po uzyskaniu stopnia doktora	_____ 82
Galeria 101-121	_____ 82
Międzynarodowa wystawa SYNTEZA. Architecture, graphics, design	_____ 83
Kuratorstwo innych wystaw	_____ 85
Obowiązki organizacyjne na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi	_____ 85
9. Dydaktyka	_____ 87
10. Przypisy	_____ 91
11. Bibliografia i źródła internetowe	_____ 92

1. Informacje osobowe

Imię i nazwisko:

Karolina Anna Grudzińska

Osiągnięcie artystyczne aspirujące do spełnienia wymogów ustawy:

Kolekcja 30 plakatów z lat 2018-2023

2. Posiadane dyplomy i stopnie naukowe

Stopień doktora sztuki

w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne nadany uchwałą Rady Wydziału Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 7.06.2018.

Tytuł rozprawy doktorskiej:

„Kalendarz autorski – Kolekcja 13 plakatów typograficznych.”

Promotor: dr hab. Łukasz Chmielewski, prof. nadzw.

Recenzenci: dr hab. Artur Krajewski, prof. nadzw., prof. Michał Kliś

Tytuł magistra sztuki

w zakresie grafiki warsztatowej na kierunku Grafika uzyskany z wynikiem bardzo dobrym (z wyróżnieniem) w dniu 13.12.2004.

Pracownia dyplomująca: Pracownia Sitodruku

Promotor: prof. Andrzej Smoczyński

Tytuł nadany przez Wydział Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.

Tytuł zawodowy plastyk

w zakresie specjalności wystawiennictwo uzyskany na podstawie egzaminu dyplomowego przed Państwową Komisją Egzaminacyjną z dnia 31.05.1999.

Tytuł nadany przez Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie.

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu i pełnionych funkcjach w jednostkach naukowych

Od 2007 zatrudniona na stanowisku asystenta stażysty a następnie asystenta w Katedrze Projektowania Graficznego na Wydziale Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.

Od 2018 zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Projektowania Graficznego na Wydziale Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, obecnie w Instytucie Projektowania Graficznego na Wydziale Sztuk Projektowych Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.

W latach 2019-2020 Kierownik Zakładu Propedeutyki Grafiki Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.

Od 2022 Prodziekan ds. Promocji Wydziału Sztuk Projektowych Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.

Od 2022 pracownik nieetatowy na Wydziale Artystycznym (kierunek Grafika) Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

4. Wprowadzenie

1999-2004

Studia na Wydziale Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi

Moja droga do plakatu była podróżą pełną pomyślnych zbiegów okoliczności i spotkań nadających jej ton i kierunek. Jako pracownię specjalizacyjną na studiach wybrałam Pracownię Sitodruku prowadzoną przez prof. Andrzeja Smoczyńskiego. Pamiętam, że projektowanie graficzne, obecne w całym moim toku studiów, onieśmiało mnie trochę. Przytłaczało ilością niezbędnej wiedzy technologicznej, koniecznej biegłości w obsłudze programów graficznych, znajomości reguł rządzących składem typograficznym, wymogami czytelności, funkcjonalności... Grafika warsztatowa dawała wolność i swobodę nieskrępowanego eksperymentowania i ekspresji. Jednocześnie, jakby mimochodem, dała mi to, co okazuje się być kluczowe dla projektowania: kontakt z technologią druku, namacalnością papieru i farby, zrozumienie, że projekt stworzony w przestrzeni cyfrowej jest matrycą, o której wartości i zasadności decyduje dopiero udana odbitka. To, co miało być swobodną zabawą, stało się cenną lekcją dyscypliny. Sitodruk ma swoje wymogi i swoje ograniczenia. Bez zrozumienia procesu separacji kolorów, operowania pantonem, rastrem i płaską aplą koloru, zrozumienia różnicy między wektorem a bitmapą ani rusz. I wreszcie: drukowaliśmy swoje projekty na papierze B1. Format kanoniczny także dla plakatu. Nauczyć się na nim komponować, panować nad jego skalą i skalą wszystkich elementów składowych projektu. Ta lekcja była także bezcenna.

Jednocześnie, do krwiobiegu wsączały się niepostrzeżenie idee, którymi jak powietrzem oddychała łódzka Akademia. Łączenie aspektów sztuki wysokiej i użytkowej. Dbałość o klarowność i prostotę układu kompozycyjnego, nierzadko budowanego na siatce modułowej. Synteza formy, geometria. Funkcjonalna typografia, dopracowany skład. I wreszcie to, co stało się „moim światem” – plakat typograficzny. Traktowanie litery jako środka wyrazu i ekspresji, formy typografii jako elementu budującego znaczenie projektu, to idee, które wyniosłam z toku studiów.

Bardzo ważnym, kształtującym dla mnie przeżyciem stało się zetknięcie z tzw. „łódzką szkołą plakatu”. Rewolucją i objawieniem były plakaty duetu projektowego: profesorów Bogusława Balickiego i Stanisława Łabęckiego, wykładowców ASP w Łodzi. Plakaty wystawowe powstające od połowy lat 60. XX wieku dla Muzeum Sztuki w Łodzi i łódzkiego Biura Wystaw Artystycznych, były dowodem, że motywy abstrakcyjne, geometryczne i typografia mogą służyć do wyrażania idei i odczuć. Język graficzny tych prac to wyważone i oszczędne kompozycje z dużym znaczeniem i udziałem litery. Ich przekaz nie jest nigdy oczywisty i dosłowny. Są raczej komentarzem wypowiedzianym za pomocą autorskich, indywidualnych środków.

Pod koniec studiów miałam zaszczyt i przyjemność spleść swój los z Centrum Sitodruku ASP w Łodzi, miejscem niestety już nieistniejącym, założonym i prowadzonym przez profesora Andrzeja Smoczyńskiego. Jako zainteresowana plakatem i techniką sitodruku studentka byłam częstym gościem tego świetnego i gościnnego miejsca. Centrum realizowało druk projektów plakatów łódzkiego środowiska projektowego, wykładowców i studentów ASP w Łodzi. Zetknięcie z tymi realizacjami miało na mnie ogromny wpływ. Pamiętam plakaty typograficzne prof. Sławomira Iwańskiego, prof. Jerzego Trelińskiego. Projekty będących wówczas młodymi doktorami: Piotra Karczewskiego, Sławomira Kosmyński, Jakuba Balickiego, Łukasza Chmielewskiego i realizacje ówczesnych studentów: Jakuba Stępnia, Krzysztofa Iwańskiego czy Bogusława Jaworskiego. Miałam szczęście obserwować w tej znakomitej pracowni powstawanie reprintów rysunków prof. Jerzego Nowosielskiego, grafik prof. Jana Tarasina, druk plakatów Waldemara Świerzego, Mieczysława Wasilewskiego i innych świetnej sławy projektantów plakatu.

Studia na Wydziale Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi zakończyłam dyplomem z wyróżnieniem w Pracowni Sitodruku prof. Andrzeja Smoczyńskiego w 2004 roku. Jako pracę dyplomową przedstawiłam cykl grafik w formacie 100x70 cm. Operując warstwami rastrowych faktur szukałam efektu „mory”, wynikającego z przypadkowego lub celowego przesunięcia względem siebie kąta drukowanych po sobie matryc.

2005-2018

Okres po obronie dyplomu magisterskiego

Praca na stanowisku asystenta w Katedrze Projektowania Graficznego na Wydziale Grafiki i Malarstwa ASP w Łodzi

Do zaprojektowania pierwszych plakatów pchnęła mnie konieczność i realna potrzeba. W latach 2004-2007 pełniłam funkcję kuratora wystaw w Galerii Bagdad Cafe w Łodzi. Miejsce to prezentowało wówczas prace studentów, absolwentów i wykładowców ASP w Łodzi. W czasie swojej „kadencji” zorganizowałam 27 wystaw, do wielu

z nich samodzielnie projektując plakaty. Pierwsze kroki prowadziły do odkrycia, że moje próby na polu plaktu są bardzo mocno związane z doświadczeniem wyniesionym z Pracowni Sitodruku. Większość moich projektów z tamtego okresu była drukowana właśnie tą techniką. Ekspresja i siła prostego układu opartego na geometrii, rytmie, której szukałam w grafice artystycznej, pozostała wartością niezmienną, zaimplementowaną teraz na grunt projektowania, które miało inną funkcję i cel. Moim językiem graficznym stało się użycie form geometrycznych, struktur rastrowych i typografii.

Projektowanie dla małej, lokalnej galerii będącej częścią klubu muzycznego pozwalało na bardzo dużą swobodę w doborze środków. Plakaty miały charakter eksperymentalny, były polem nieskrępowanej kreacji. Jednocześnie współpracowałam z drukarnią Jarosława Załęskiego w Łodzi. Były to zlecenia z zakresu projektowania akcydensów, etykiet i przygotowania do druku projektów dostarczonych przez klientów drukarni. Była to kolejna niezwykle cenna lekcja. Te projekty i zadania były do głębi funkcjonalne. Nauczyły mnie bardzo wiele z zakresu technologii druku offsetowego. Były to ćwiczenia z logicznego myślenia, z unikania generowania zbędnych kosztów w druku, pragmatyczne i dyscyplinujące.

Doświadczenie zdobyte na obu polach: twórcze, artystyczne podejście do plakatu funkcjonującego w obszarze kultury i rzemieślnicze, pragmatyczne wyniesione z pracy dla drukarni uczyniły ze mnie osobę przygotowaną do projektowania grafiki i przydatną dla procesu dydaktycznego Katedry Projektowania Graficznego ASP w Łodzi. Jesienią 2006 roku zostałam zatrudniona jako pomoc dydaktyczna i techniczna w Atelier Fotografii Cyfrowej oraz pracowni komputerowej dostępnej dla studentów Grafiki. W listopadzie 2007 wygrałam konkurs na stanowisko asystenta w Pracowni Podstaw Projektowania Graficznego prowadzonej przez ad. Tomasza Olszyńskiego.

Zdobywałam doświadczenie jako dydaktyk, a kontakty ze społecznością Akademii otworzyły przede mną możliwość dalszego projektowania plakatów do wystaw i wydarzeń organizowanych przez łódzkie środowisko. W roku 2009 stałam się opiekunem (razem z ad. Tomaszem Olszyńskim) Galerii 101-121 w ASP w Łodzi. Organizowaliśmy, pełniąc jednocześnie funkcję kuratorów, wystawy prac projektowych wykładowców i studentów rodzimej Katedry, a także gości spoza naszej uczelni.

W tym okresie projektowałam także dla ASP katalogi: „Prime Time 2013. Wystawa najlepszych dyplomów ASP w Łodzi”, „Konkurs im. Władysława Strzemińskiego 2014. Sztuki piękne/Projekt”, „Prime Time 2014. Wystawa najlepszych dyplomów ASP w Łodzi”, katalogi wystawowe „Malarstwo” i „210. Na tych samych sztalugach” dla Galerii Kobro.

Brałam udział w wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą. Byłam autorką dwóch wystaw indywidualnych. Pełny spis tych osiągnięć znajduje się w załączonym do niniejszego autoreferatu wykazie osiągnięć artystycznych.

Moje plakaty z tego okresu publikowane były w katalogach m.in. 19., 20., 22., 23., 24., 25. Biennale Plakatu Polskiego w Katowicach, 5. Festiwalu Plakatu w Krakowie, 12., 15. i 16. Salonu Plakatu Polskiego w Warszawie, 3. Międzynarodowego Przeglądu Plakatu Autorskiego w Szczecinie, Trnava 10th Poster Triennial, wystawy „Freshmasters” i wystawy plakatu „Chopin” w Warszawie, wystaw pedagogów Katedry Projektowania Graficznego w Łodzi, Dortmundzie i Berlinie, a także w albumie „Chopin. Plakat polski” wydanym w 2010 roku przez Wydawnictwo Bosz.

Zwieńczeniem tego okresu była obrona pracy doktorskiej powstałej pod kierunkiem dr hab. Łukasza Chmielewskiego. Tematem mojej pracy był trzynastostronicowy projekt kalendarza. Projekt sytuował się między autorskim kalendarzem a plakatem typograficznym. Główną zasadą kompozycji stała się litera występująca w precyzyjnie dobranym kroju i układzie. Kolejnym założeniem od strony formalnej było wykorzystanie rytmicznych układów form i ograniczonej kolorystyki ujętej w rodzaj systemu odwołującego się do korelacji koloru i temperatury funkcjonującej w naszej świadomości. Zastosowane faktury graficzne wynikały z przekształceń rastra liniowego, punktowego i stochastycznego. Był to projekt subiektywny, emocjonalny, bardziej skupiony na efekcie wizualnym niż funkcjonalności. Wynikał z towarzyszącego mi po dziś dzień przekonania, że plakat jest zarówno wynikiem projektowania, jak i sztuką.

W części teoretycznej mojej pracy doktorskiej angażuje mnie głównie zagadnienie potencjału „semantycznego” formy typografii. Źródłem tego „komunikatu” może być np. kontekst historyczny czy kulturowy użytego w projekcie kroju pisma, kontekst wynikający z zastosowanych narzędzi, ale także forma plastyczna i układ kompozycyjny typografii, jej modyfikacje i przekształcenia.

Po 2018

Praca na stanowisku adiunkta w Katedrze Projektowania Graficznego na Wydziale Grafiki i Malarstwa oraz Instytucie Projektowania Graficznego na Wydziale Sztuk Projektowych ASP w Łodzi

Patrząc z perspektywy czasu na swoją pracę doktorską, widzę jak bardzo pomogła mi „rozwinąć skrzydła”, uwierzyć w słuszność i wartość obranej drogi. Dziś dalej wzrusza mnie i cieszy pozytywna opinia moich ówczesnych recenzentów, prof. Michała Klisia z Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach i dr hab. Artura Krajewskiego z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Czas przygotowywania pracy doktorskiej był niezwykle intensywny i rozwijający zarówno twórczo jak i intelektualnie.

Wprawdzie obrona mojej pracy doktorskiej odbyła się w czerwcu 2018 roku, jednak zdecydowałam się zaliczyć prace powstałe wiosną tego roku oraz wystawy w jakich uczestniczyłam, do okresu po doktoracie. Projekt doktorski był już zamknięty i złożony do recenzji, pozostawało czekać na formalne zakończenie procesu.

Projektowałam wtedy wiele plakatów wystawowych, często na zlecenie ASP w Łodzi, na prośbę przyjaciół, koleżanek i kolegów wykładowców. Powstawały także plakaty autorskie, często będące odpowiedzią na konkursy, na tematy przewodnie wystaw, do których aplikowałam na zasadzie otwartego konkursu lub do udziału w których mnie zapraszano.

W tym okresie projektowałam także katalogi dla ASP w Łodzi: „Konkurs im. Władysława Strzemińskiego 2018. Sztuki piękne/Projekt”, „Konkurs im. Władysława Strzemińskiego 2019. Projekt”, „Konkurs im. Władysława Strzemińskiego 2019. Sztuki Piękne”, „Kontinuum. Wystawa emerytowanych nauczycieli akademickich ASP w Łodzi”. Zaprojektowałam w tym czasie także identyfikację wizualną imprezy Łódź Young Fashion (w 2021 roku) oraz oprawę graficzną kolejnej edycji tej imprezy w roku 2022.

Po obronie pracy doktorskiej prowadziłam także działalność wystawienniczą i organizacyjną. Zrealizowałam cztery wystawy indywidualne, brałam udział w licznych wystawach zbiorowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. W sposób bardziej szczegółowy pozwolę sobie opisać moją działalność z tego okresu w kolejnych rozdziałach.

5. Aktywność artystyczna po uzyskaniu stopnia doktora

Najważniejsze osiągnięcia

Za najważniejsze swoje osiągnięcie w okresie po uzyskaniu stopnia doktora uznaję zdobycie Grand Prix w międzynarodowym konkursie plakatu „Unovis. XXI wiek” na Białorusi w 2020 roku. Tematem konkursu była działalność grupy artystycznej Unovis (założonej i prowadzonej przez Kazimierza Malewicza w Witebskiej Szkole Artystycznej w 1919 roku) oraz jej wpływu na awangardę rosyjską i zagraniczną, a w szerszym ujęciu, także na współczesną sztukę i projektowanie. Plakat „Unovis+/Unovis-” został dodatkowo nagrodzony pierwszą nagrodą w kategorii „Unovis+/Unovis-”, a dwóch członków jury: Jurij Toreev i Mikhail Borozna przyznało mu dyplomy honorowe.

W 2019 roku zdobyłam tytuł finalisty na międzynarodowej wystawie plakatu Posterists in the World w Peru, w kategorii „Plakat typograficzny” za plakat „Karolina Grudzińska. Plakaty” zrealizowany do mojej wystawy w Galerii Plakatu Słup Szymon w Szczecinie. Postarists in the World to wystawa będąca przeglądem światowej sztuki plakatu. Do konkursu zgłoszonych zostało 14 956 plakatów z 48 krajów. Na wystawie znalazły się dwie moje prace. Międzynarodowe jury w składzie: Yossi Lemel (Izrael), Martin Mendelsberg (USA), Mohamed Zakaria (Egipt), Fidel Cardenas (Kuba) wybrało 26 finalistów konkurujących w 6 kategoriach i następnie 6 zwycięzców. Nie zdobyłam wprawdzie nagrody, ale już sam finał i to w tak istotnej dla mnie kategorii, uważam za ogromny zaszczyt i wyróżnienie.

Nie był to mój jedyny udział w finale międzynarodowego wydarzenia. W 2021 zostałam finalistką Peru Design Biennial w kategorii „Plakat” za plakat „Agnieszka Wasiak. Rytm piękna”. Peru Design Biennial to największe cykliczne wydarzenie poświęcone projektowaniu graficznemu w Ameryce Południowej. Międzynarodowe Jury w składzie: Jan Rajlich Jr. (Czechy), Niklaus Troxler (Szwajcaria), Kye-Soo Myun (Korea Południowa), Walter Sardonini (Włochy), Marat Guelman (Rosja), Elizabeth Resnick

(USA), Cao Fang (Chiny), Ovidiu Hrin (Rumunia), Lasko Dzurovski (Macedonia), Finn Nygaard (Dania) wybrało 36 finalistów z grona 465 projektantów zakwalifikowanych do wystawy spośród 65 980 zgłoszeń. Plakat „Agnieszka Wasiak. Rytm piękna” został zaprojektowany do wystawy łódzkiej artystki, wykładowczynie ASP w Łodzi, która odbyła się w Biurze Wystaw Artystycznych w Sieradzu. Założenia formalne tej pracy opisuję dokładniej w rozdziale „Wskazane osiągnięcie artystyczne” tego autoreferatu. Jest to dla mnie jeden z ważniejszych plakatów zaprojektowanych w ostatnich latach i ogromnie się cieszę, że został zauważony na kilku międzynarodowych przeglądach.

W 2021 roku ten sam plakat „Agnieszka Wasiak. Rytm piękna” zakwalifikowany został do grona 100 finalistów spośród 531 plakatów biorących udział w wystawie B.I. International Poster Art Biennale w Korei. Bardzo cieszy mnie to wyróżnienie, ponieważ ekspozycja była przeglądem międzynarodowym o bardzo dużym zasięgu. Na wystawie pokazano prace 400 artystów z 56 krajów.

Plakat „Agnieszka Wasiak. Rytm piękna” został także dostrzeżony przez jury międzynarodowej wystawy i konkursu plakatu Posterists in the World w Peru 2022 roku. Zdobyłam wtedy tytuł jednego z trzech finalistów w kategorii „Plakat kulturalny”. Był to dla mnie ogromny zaszczyt i radość. Do konkursu zgłoszono 15 336 plakatów z całego świata. Do wystawy, która odbyła się w Museum de Machu Picchu w Cuzco wybrano 150 prac, by następnie wyłonić 9 finalistów nominowanych do nagród w trzech kategoriach.

Rok 2022 przyniósł mi jeszcze jeden sukces. Plakat „Make jazz not war” zakwalifikowany został do wystawy finalistów 4. Międzynarodowego Konkursu Plakatu „We want jazz”. W pierwszym etapie konkursu wyselekcjonowano 139 prac (z ponad 1600 nadesłanych) do prezentacji w ramach Międzynarodowego Festiwalu Jazz w Ruinach w Gliwicach. Z tej grupy wyłoniono 35 finalistów, których plakaty pokazano na wystawie finałowej w PROM Kultury Saska Kępa w Warszawie.

Wystawy indywidualne

Od roku 2003 byłam autorką dziewięciu wystaw indywidualnych. Pierwsze, ukazujące moją twórczość w dziedzinie grafiki warsztatowej, fotografii i sztuki video realizowałam jeszcze na studiach i wkrótce po nich, w Lublinie i w Łodzi. Pełny spis tych dokonań dołączam do autoreferatu w formie załączonego wykazu.

W początkowych latach mojej pracy na ASP w Łodzi, przed obroną doktoratu wystaw indywidualnych nie organizowałam. Patrząc na ten okres z perspektywy czasu, myślę, że przyczynił się do tego splot różnych wydarzeń w życiu osobistym, zaangażowanie się w macierzyństwo i pracę dydaktyczną. Towarzyszyły mi także w tym czasie liczne wątpliwości co do wartości moich własnych plakatowych dokonań. Niemniej jednak był to czas intensywnego rozwoju, poszukiwań i pracy.

Pierwszą wystawą indywidualną zorganizowaną po doktoracie, w 2019 roku była wystawa w Galerii Plakatu Artystycznego Słup Szymon w Szczecinie. Na ekspozycję składały się plakaty sprzed obrony pracy doktorskiej i kilka nowszych realizacji. Myślę, że ta wystawa również była dla mnie rodzajem „motoru napędowego”. Było to też spotkanie ze wspaniałymi ludźmi, świetnymi, niezwykle utalentowanymi młodymi projektantami i wykładowcami Akademii Sztuki w Szczecinie: Kają i Piotrem Depta-Kleśta, kuratorami wystawy. Sama galeria w formie słupa „do plakatowania” umieszczonego w Parku gen. Władysława Andersa jest miejscem wyjątkowym i oryginalnym, a jednocześnie tak bardzo dla plakatu „oczywistym”. Jest to powrót do plakatu jako sztuki ulicy, dostępnego dla szerokiego grona odbiorców, do jego genezy i podstawowej funkcji.

Kolejną wystawą indywidualną, trwającą od września do października 2019 roku, była wystawa plakatów w Galerii Sztuki Inny Śląsk w Tarnowskich Górach. I to także było piękne spotkanie. Galerię prowadzi pan Krzysztof Mazik, animator kultury, felietonista i społecznik, wyjątkowy i mądry człowiek.

Następna ekspozycja moich plakatów była pechowa... Zaproszenie otrzymałam od prowadzącego Studio i Galerię Tecken w Radzionkowie dr hab. Tomasza Kipki, wykładowcy Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego i Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, plakacisty i projektanta. Wystawa prezentująca kilkanaście moich prac została staranie przygotowana i wypromowana, otwarcie zaplanowane zostało na 13 marca 2020. Plany pokrzyżowała nam pandemia i obowiązujący od 12 marca lockdown. Wystawa funkcjonowała więc z ograniczoną liczbą odbiorców. Przez te nietypowe okoliczności była obecna w przestrzeni Studia Tecken jednak nadspodziewanie długo. Oglądając transmisję on-line z rozmowy z dr hab. Tomaszem Kipką „Jest Jazz” z końca maja 2021 roku, dalej można było oglądać na ścianach galerii moje prace.

W cieniu pandemii odbyła się także kolejna moja wystawa. Całkowicie już zaplanowana jako ekspozycja dostępna wyłącznie on-line w grudniu 2021 roku. Wystawa „Plakaty typo-geometryczne” była wydarzeniem zrealizowanym w ramach 5. edycji Festiwalu Cyfroteka w Łodzi. W wirtualnej przestrzeni pokazałam uczestnikom festiwalu kolekcję 31 plakatów z lat 2018-21. Była to największa moja wystawa pod względem ilości zaprezentowanych prac.

Wystawy zbiorowe

Oprócz powyższych sukcesów i wystaw wielokrotnie reprezentowałam łódzkie środowisko plakatu na międzynarodowych wystawach. Każdorazowo zakwalifikowanie się do przeglądu czy konkursu, do którego napływały aplikacje z całego świata (liczone czasem w tysiącach zgłoszeń) było dla mnie źródłem dużej satysfakcji i radości. Możliwość zaistnienia obok swoich mistrzów i autorytetów, obok światowej sławy projektantów jest dla mnie ogromnym zaszczytem. Szczegółową listę wystaw w jakich miałam przyjemność wziąć udział przedstawiam w załączonym do tego autoreferatu wykazie.

Pozwolę sobie też i tutaj wymienić te dla mnie najważniejsze, w których udział wiązał się z selekcją prac nadesłanych z całego świata. Po obronie doktoratu będą to: Trnava Poster Triennial (w 2018 roku), Międzynarodowa wystawa plakatu jazzowego „Jazz w Ruinach” (corocznie w latach 2017-23), Internationale Poster Biennale w Lublinie (dwukrotnie w latach 2019 i 2021), Peru Design Biennial (trzykrotnie w latach 2019, 2021, 2023), BICeBe Bolivia Poster Biennial (dwukrotnie w latach 2019, 2023), Posterists in the World w Peru (dwukrotnie w latach 2019 i 2022), PlakatFest Międzynarodowy Festiwal Plakatu w Chorzowie (dwukrotnie w latach 2019, 2020), Ecuador Poster Biennial (dwukrotnie w latach 2020, 2022), Shenzhen International Poster Festival (w roku 2020), Internationale Poster Biennale w Warszawie (w roku 2021), B.I. International Poster Art. Biennale w Korei Południowej (dwukrotnie w latach 2021 i 2023), Poster Quadrennial Bardejov (w roku 2021), Bucharest Graphic Days i PosterFest w Bukareszcie (w roku 2022).

W tym okresie brałam także dwukrotnie udział w Biennale Plakatu Polskiego (w roku 2019 i 2021).

W roku 2020 zostałam zaproszona przez kuratorkę wystawy dr hab. Agnieszkę Ziemiszewską do udziału w międzynarodowej wystawie typografii "TYPE TEXT / IDENTITY". Do wystawy wytypowany został plakat „Jazz & freedom”. Kuratorski wybór plakatów typograficznych i typografii kinetycznej został zaprezentowany w Galerii Imaginarium w Łodzi. Idea wystawy odnosiła się do semantycznego i wizualnego zapisu języka. Myślę, że była to jedna z najbardziej znaczących dla mnie wystaw w jakich miałam przyjemność uczestniczyć. Pojawiły się na niej prace artystów z całego świata, reprezentujące różne systemy zapisu. Zamysł wystawy generował pytania o wpływ języka na sposób wypowiedzi artystycznej i komunikacji jako takiej. Ekspozycja dowodziła, że zapis wizualny jest językiem samym w sobie. Komunikującym na innej płaszczyźnie, jakby obok, równoległe do przekazu płynącego z tekstu.

Wybór kuratorski zdecydował również o udziale plakatów "We are all one" i "Jazz&Freedom" w wystawie "Generacja 2.0 Co nam pozostało po Polskiej Szkole Plakatu? / Generation 2.0 What's Left After Polish School of Posters", która odbyła się w 2021 roku w Galerii Wydziału Sztuki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,

a w kwietniu 2022 w Nutting Gallery, West Liberty University w USA. Wystawa prezentowała polski plakat współczesny twórców aktywnych po roku 2000, których zaprosił do udziału kurator dr Maciej Zdanowicz, wykładowca Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Udział wzięli artyści z najważniejszych ośrodków akademicko-artystycznych, m.in.: z Cieszyna, Gdańska, Kielc, Krakowa, Łodzi, Olsztyna, Poznania, Szczecina, Torunia, Warszawy, Wrocławia. Wystawa stawiała pytanie o kondycję i kierunek (kierunki) w jakim zmierza polski plakat. Zaproszenie do tej wystawy było dla mnie prawdziwym komplementem.

W roku 2022 wzięłam także udział w dwóch międzynarodowych wystawach plakatu odbywających się na zaproszenie kuratorskie. Była to wystawa „Woman in Poster. The International Invitational Poster Exhibition” (kurator: Patrycja Longawa), która zaprezentowana została w The H Art&Design Space, Zhengzhou w Chinach i w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Druga to “Silk Culture Poster Design Exhibition” w Shen Ligao Agricultural Life Park, Tongxiang w Chinach w październiku 2022 (kurator: XuWei Zhang). Na obu wystawach zaprezentowałam prace premierowe, które powstały jako odpowiedź na idee wystawy.

6. Wskazane osiągnięcie artystyczne

Szukając słów odpowiednich, aby scharakteryzować to, co robię na gruncie plakatu, znajduję niezmiennie: typografia, geometria, modułowy podział płaszczyzny, iluzja przestrzeni, wielowarstwowość, silne działanie optyczne. Ten zestaw środków pojawia się w zmiennych proporcjach, ale jest zazwyczaj w jakiś sposób reprezentowany w większości moich projektów.

Działalność swoją uznaję w pewien sposób za „autorską” i „artystyczną”. Nie tylko dlatego, że zazwyczaj jest pozbawiona kontekstu komercyjnego. Projektowanie, nawet na potrzeby instytucji kultury, pozostaje zawsze w jakimś stopniu rzemiosłem. Odpowiedzią na zlecenie. Niezależnie, czy nasze działanie ma przynieść wzrost sprzedaży produktu czy wypromować wystawę, zawsze pewne wytyczne pozostają stałe. Komunikatywność i czytelność, forma graficzna kompatybilna z omawianą treścią, względy estetyczne. Miałam jednak to szczęście, że zazwyczaj pozostawiano mi wolną rękę w kwestii doboru środków. Mogłam pozwolić sobie na szukanie własnych kodów, czasem eksperymentalnych i bardzo subiektywnych. Akt projektowania jest aktem tworzenia. Obarczonym pewnymi wymogami i prawami. Jednak, która z dziedzin uznawanych za sztukę czystą ich nie posiada?

Plakat typograficzny, za najważniejszy element swojej warstwy wizualnej obiera literę. Bardzo trafnie zdefiniowała pojęcie „plakatu typograficznego” dr hab. Ewa Stopa-Pielesz, wykładowczyni Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, autorka książek o typografii i projektowaniu. Jest to „szczególny rodzaj plakatu wykorzystujący typografię jako nośnik intelektualnych, emocjonalnych i estetycznych treści”¹. Moje plakaty to rozwiązania z pogranicza tekstu i obrazu. Typografia jest nie tylko nośnikiem znaczenia, ale sama w sobie jest przekazem. Moje działania można określić jako typografię „semantyczną”, skupioną na badaniu jak forma znaków buduje treści. Typografia przyjmuje formy ekspresyjne, mające na celu uchwycenie, wzmocnienie, zinterpretowanie treści przekazu. Słowa i ich kształt wizualny mają funkcję komunikowania się z odbiorcą.

Szukając korzeni historycznych, genezy zjawiska typografii wizualnej², pozwolę sobie złożyć ukłon w stronę mistrzów, którzy otworzyli drogę do postrzegania tekstu jako obrazu. Twórczość poety Stephane’a Mallarmego, kaligramy Apollinaire’a szukające

innych metod komponowania niż tradycyjnie przyjęty skład linearny, niosą ze sobą zmianę percepcji tekstu. Nie dociera on już do odbiorcy stopniowo, w miarę czytania. Postrzegany jest teraz w sposób natychmiastowy jako obraz. Dzięki działaniom awangardy typografia zyskuje rangę sztuki, przestaje być łączona wyłącznie z funkcjonalnością. Punktem zwrotnym, któremu to zawdzięczamy stały się słynne kolaże Kurta Schwittersa. Litera zostaje włączona w strukturę obrazu jako jeden ze środków plastycznych.

Interesuje mnie sprawdzanie jak daleko można modyfikować kształt litery. Co czyni ją rozpoznawalną, czytelną? Konstrukcja? Kontekst w jakim występuje? Proporcja czerni i bieli, elementu i światła? Jak dalece możemy podważać zasady funkcjonalności? I co otrzymujemy w zamian? Jest to działanie jednocześnie destrukcyjne i budujące. Obniża się czytelność, ale wzmocnienia działanie graficzne, pojawiają się nowe znaczenia i kody.

Typografia budowana według geometrycznego porządku jest częstym tematem i środkiem w moich pracach. Wielokrotnie samodzielnie projektowałam kształty liter używanych w plakatach. Konstruuje je z prostych kształtów geometrycznych lub wykreślam za pomocą siatki modułowej. Jest to rodzaj działania systemowego. Znaki zostają w ten sposób ujednolicone, uporządkowane według wspólnej zasady. Inspiracją na tym polu są dla mnie modernistyczne próby upraszczania i ekonomizacji pisma. Artyści związani z konstruktywizmem, holenderska grupa de Stijl, niemieckie środowisko powiązane z Bauhausem stosują typografię pozbawioną znamion manualności i historycyzmu. „Obiektywizm i uniwersalność miały być zagwarantowane przez użycie form geometrycznych, które – wierzone – były elementami matematycznych kalkulacji i – jako kształty przynależne raczej do nauk ścisłych niż sztuk pięknych – mogły być rozumiane i doceniane niezależnie od bagażu kulturalnego”³. Zaprojektowany w 1930 roku alfabet Władysława Strzemińskiego zbudowany jest ze „standaryzowanych elementów geometrycznych tzn. linii prostej i łuku. „Źródłem formy jest kontrast, dlatego odrzucamy elementy powtarzające się symetrycznie. Elementy użyte przy budowie litery przedstawiamy jako kształt, wielkość i kierunek”⁴. Projekt alfabetu Strzemińskiego okazał się zbyt śmiały by wprowadzić go w całym drukarstwie. Niemniej jednak stał się synonimem modernistycznych idei i często jest przywoływany w projektach współczesnych grafików. Ja sama przywołuję go nie bezpośrednio, ale odnoszę się raczej do sposobu jego konstruowania i jego działania graficznego. Litery zbudowane z uproszczonych elementów geometrycznych są nie tylko ujednolicone pod względem budowy, blok tekstowy z nich zbudowany staje się rodzajem graficznej faktury. Systemowość litery jest przejawem projektowej racjonalności, ale też drogą do estetyki. Inspiracją dla mnie są projekty typografii i plakatów wystawowych dla Stedelijk Museum w Amsterdamie autorstwa nieżyjącego już holenderskiego projektanta i typografa Wim’a Crouwel’a. Są przykładem doskonałego połączenia standaryzacji konstrukcji i piękna opartego na mistrzowskim wyczuciu typograficznych proporcji.

Oprócz świetnych nazwisk, jakie do tej pory pojawiły się w niniejszym rozdziale, wśród autorytetów i twórców, których działania są moją inspiracją, chciałabym wymienić także Wolfgang'a Weingat'a; jego eksperymenty nad aranżacją tekstu w projekcie oraz znaczeniowe traktowanie typografii. Projektem, który miał ogromny wpływ na moje postrzeganie plastycznej strony typografii są plakaty dla Williau Jazz Festival i plakaty koncertowe autorstwa szwajcarskiego projektanta Niklaus'a Troxler'a.

Każda litera (niezależnie od kroju pisma) jest kształtem plastycznym, kombinacją linii, łuków i płaszczyzn. Znaki typograficzne mają różne proporcje, masę optyczną, dynamikę. Wszystko to może być użyte, aby komunikować. Sądzę, że typografię należy porządkować w kompozycję na zasadach zbieżnych z zasadami konstruowania każdej kompozycji plastycznej. Częstym rozwiązaniem jest dla mnie użycie grid'u czyli modularnego systemu konstrukcyjnego złożonego z linii pionowych, poziomych lub ukośnych, oparty na interwałach liczbowych. Wprowadza to do projektu racjonalność, czytelność i dyscyplinę. Jest wyrazem spójności, porządku i logicznej konsekwencji. Elementy kompozycyjne w moich plakatach są często od siebie współzależne, spięte tym geometrycznym porządkiem w całość.

Jednocześnie stosuję zabiegi mające na celu wzmocnienie siły wizualnej projektu, przyciągnięcie uwagi odbiorcy. Plakat powinien „rzucić się w oczy”. Stosuję więc rozwiązania oparte na wysokim kontraście walorowym, operuję fakturą graficzną, rytmicznie powtarzającym się wzorem, dużą skalą pisma. Pewna dekoracyjność, silne działanie optyczne są wyrazem mojego przekonania, że w sztuce istotne są odczucia zmysłowe. Victor Vasarely uważał, że „odczucie obecności dzieła sztuki jest ważniejsze niż zrozumienie tego dzieła”⁵. Zgadzam się z jego przekonaniem i z tego wynika, jak sądzą, moje skupienie na formie i kompozycji jako głównym problemie projektowym.

Kolekcja 30 plakatów z lat 2018-23

Przedstawiam kolekcję plakatów, które uznaję za najbardziej charakterystyczne i znaczące dla mojego dorobku z lat 2018-23. Wiele z nich to plakaty wystawowe projektowane dla ASP w Łodzi i dla społeczności łódzkiej akademii, do wystaw koleżanek i kolegów wykładowców. Część kolekcji przedstawionej jako wskazane osiągnięcie artystyczne to tzw. plakaty „self-edition”. Powstałe „z potrzeby serca”, „z potrzeby chwili”, a często jako odpowiedź na konkurs tematyczny.

Plakaty wystawowe były publikowane w przestrzeni publicznej miasta i uczelni, a także w przestrzeni wirtualnej, w mediach społecznościowych. Były też prezentowane na wielu wystawach w kraju i za granicą.

Do kolekcji pozwoliłam sobie dołączyć także plakaty powstałe tuż przed obroną pracy doktorskiej. Sądzę, że ideowo i formalnie przynależą już do okresu po zamknięciu projektu doktorskiego.

Mimo, że plakaty z ostatnich lat drukowane były cyfrowo (co jest rozwiązaniem ekonomicznym i szybkim przy niewielkim nakładzie), wiele z nich zostało zaprojektowane w sposób umożliwiający ich realizację techniką sitodruku. Ograniczona gama kolorów, proste wektorowe formy, częste użycie rastra. Wciąż trzymam się tych środków i metod, pomimo że nie są już dla mnie niezbędne pod względem technologicznym. I jest w tym zarówno sentyment do ulubionej techniki graficznej jak i przekonanie, że taki zestaw środków odpowiada mojej ekspresji.

7. Dokumentacja i opis poszczególnych plakatów z kolekcji

Konkurs im. Władysława Strzemińskiego 2018

druk cyfrowy, 100x70 cm, 2018

Pierwszym plakatem, który pozwolę sobie omówić, jest plakat zaprojektowany dla ASP w Łodzi i dotyczący Konkursu im. Władysława Strzemińskiego. Edycja z roku 2018 obejmowała konkurs prac studenckich z zakresu sztuk pięknych i projektowania. Łódzka uczelnia kształci w duchu współzależności sztuki i projektowania od początku swojego istnienia. Studenci mogli po raz 35 konkurować w kategorii Sztuki Piękne i po raz 28 w kategorii Projekt. Numery edycji „28” i „35” stały się jednym z głównych motywów plakatu. Jest on komponowany na zasadzie przestrzennych warstw, planów. Posługuję się plastycznym oddziaływaniem faktur graficznych, systemu rastrów. Pojawia się działanie „szumem” optycznym.

Plakat oprócz publikacji związanej z promocją konkursu miał dosyć szeroki „zasięg wystawowy”. Był częścią ekspozycji 3. Śląskiego Festiwalu Plakatu PlakatFest w Chorzowie w 2018 roku. W 2019 był także częścią wystawy 4. Międzynarodowego Biennale Plakatu w Lublinie oraz The International Poster Exhibition of the Design Biennial of Peru. Uczestniczył w Ecuador Poster Bienal w roku 2020 i został opublikowany w katalogu imprezy. W 2021 był eksponowany na Bienal del Cartel Bolivia oraz na 4th Shenzhen International Poster Festival w Chinach.

Projekt

2018

**Konkurs
im. Władysława
Strzemińskiego**

**Sztuki
Piękne**

Wernisaż wystawy
oraz uroczyste wręczenie
nagród laureatom
12 kwietnia 2018,
czwartek, godz. 18.00
**Art_Inkubator
Fabryka Sztuki w Łodzi**
ul. Tymienieckiego 3.

Wystawa czynna
do 24 kwietnia 2018.

Partnerzy:
KRAJOWA AKADEMIA Sztuki
Miejska Galeria Sztuki w Łodzi

Wernisaż wystawy
oraz uroczyste wręczenie
nagród laureatom
27 marca 2018,
wtorek, godz. 18.00
**Miejska Galeria Sztuki
w Łodzi**
Dzielnica Propagandy Sztuki,
Park im. H. Sienkiewicza.

Wystawa czynna
do 25 kwietnia 2018.

Partnerzy:
KRAJOWA AKADEMIA Sztuki
Miejska Galeria Sztuki w Łodzi
Dzielnica Propagandy Sztuki
Park im. H. Sienkiewicza

Partnerzy:
KRAJOWA AKADEMIA Sztuki
Miejska Galeria Sztuki w Łodzi

Joanna Paljocha. Rzeczywistość zapamiętana

druk cyfrowy, 100x70 cm, 2018

Plakat powstał do wystawy doktorskiej mojej koleżanki, wykładowczyni ASP w Łodzi, Joanny Paljocha. Artystka wypowiada się za pomocą technik grafiki warsztatowej. Jej prace są odwołaniem do obrazu rzeczywistości jaki powstaje w procesie percepcji i zapamiętywania. Posługuje się wyrazistą plamą koloru, jej kompozycje są sugestywne, ale jednocześnie oszczędne i wywarzone. Warstwowe traktowanie typografii, manipulacja kryciem i przezroczystością jest moim ukłonem w stronę stosowanej przez Joannę Paljocha techniki nadruku. Litery zmieniają się w fakturę graficzną, czytanie wymaga wysiłku, staje się procesem.

JOANNA
PALJOCHA
RZECZYWISTOŚĆ
ZAPAMIĘTANA

KWIECIEŃ
/ MAJ 2018
GALERIA
LEKTORIUM
CNIŚ ASP
W ŁODZI

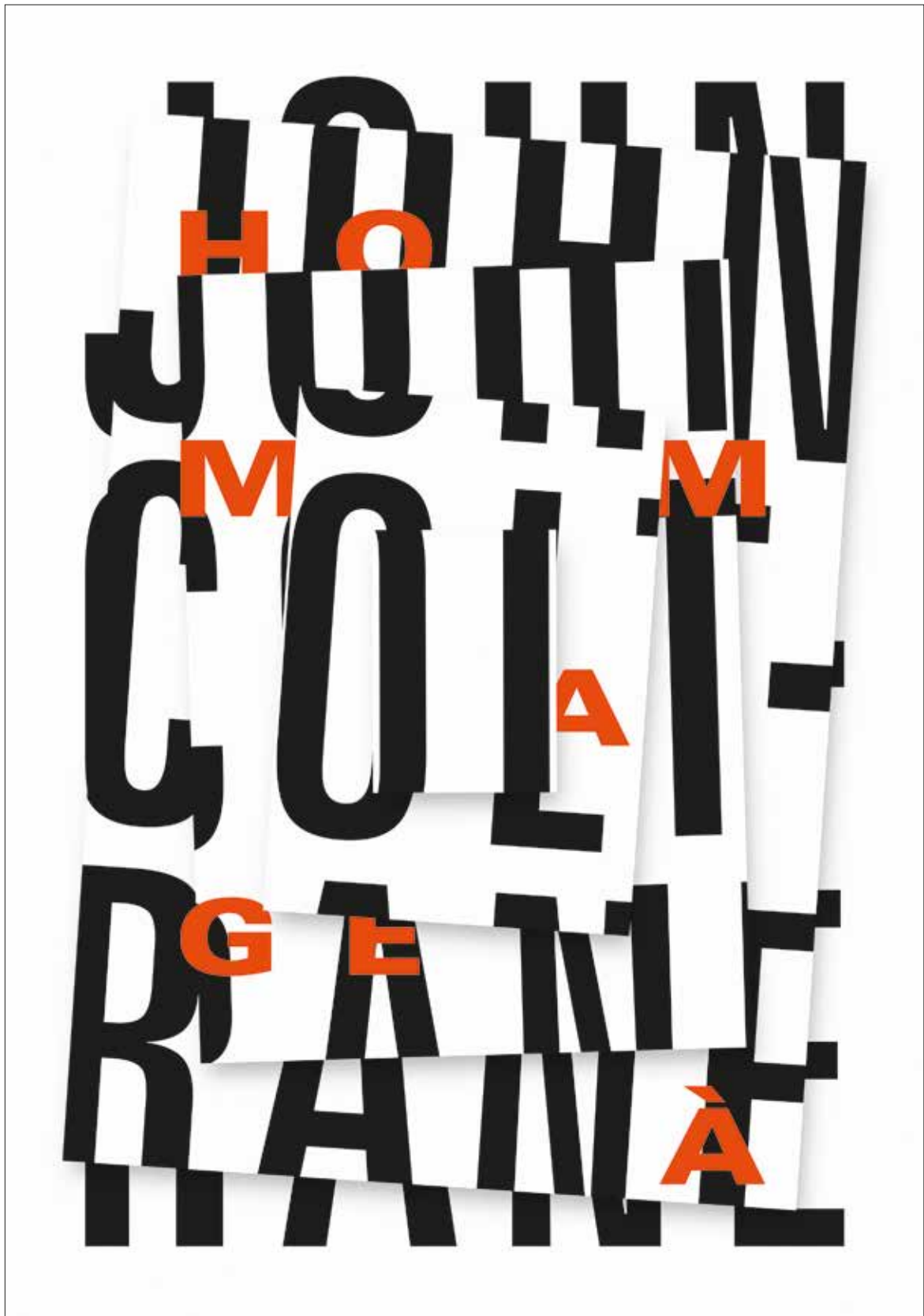
 Związek Artystów i Projektantów
Polskich

KWIECIEŃ
MAJ 2018
GALERIA
LEKTORIUM
CNIŚ ASP
W ŁODZI

Hommage à John Coltrane

druk cyfrowy, 100x70 cm, 2018

Jest to plakat autorski będący hołdem dla Johna Coltrane'a, amerykańskiego saksofonisty, flecisty i kompozytora jazzowego. Plakat skonstruowany został z liter i form geometrycznych tworzących iluzoryczną głębię. Jest to też odwołanie do idei warstw jako sposobie komponowania obrazu i muzyki. Plakat został premierowo upubliczniony na międzynarodowej Wystawie Plakatu Jazzowego „Jazz is a woman and woman is jazz” w ramach 14. Edycji Festiwalu Jazz w Ruinach w Gliwicach w 2018 roku.

Podstawy Projektowania Graficznego

druk cyfrowy, 100x70 cm, 2018

Ten plakat również jest o warstwach, geometrii i przestrzeni. Jest także w jakiś sposób o procesie projektowym i dydaktycznym. Warstwa z aplą żółtego koloru jest „plakatem w plakacie”, formatem, na którym trwa komponowanie, ścieranie się planów i kierunków. I to właśnie ten żółty prostokąt jest głównym bohaterem całego układu. Typografia działa warstwą bez dominanty, jest jakby w ruchu i ciągłym procesie szukania najlepszego rozwiązania. Plakat został zaprojektowany do wystawy prac studentów Pracowni Podstaw Projektowania Graficznego, prowadzonej przez dr Tomasza Olszyńskiego. Wystawa odbywała się w Akademii Sztuki w Szczecinie, zorganizowana została na zaproszenie tamtejszych wykładowców: dr hab. Michała Kacperczyka i dr Kaję Deptę-Kleśtę.

**Wystawa
prac
studentów**

Pracowni
Podstaw
Projektowania
Graficznego
na Wydziale
Grafiki
i Malarstwa

**ASP
w Łodzi**

Kinga
Andrzejewska
Dominika
Cebula
Abigail
Frączek
Paulina
Górniak
Agata
Grabowska
Michał
Janakowski
Anna
Jęglorz
Mateusz
Jurczyk
Aleksandra
Kacperska

Olga
Kardas

Katarzyna
Kola

Kamila
Kowalczyk

Julia
Kremplowska

Natalia
Kupiec

Zuzanna
Lewandowska

Daria
Łuka

Agata
Majda

Szymon
Perzanowski

Michalina
Sumińska

Zofia
Szymańska

Anna
Tomielecka

Julia
Wiśniewska

Natalia
Zamojski

Lukasz
Zukowski

Prowadzący:
**dr Tomasz
Olszyński**

Ayistent:
**dr Karolina
Grudzińska**

**listopad 2018
- styczeń 2019**

**Akademia
Sztuki
w Szczecinie**

Centrum
Przemysłów
Kreatywnych

Plac
Orla Białego 2

...z ziemi włoskiej do Polski

druk cyfrowy, 100x70 cm, 2018

Do zaprojektowania plakatu dotyczącego wystawy książek artystycznych sześciu włoskich artystów zaprosiła mnie kuratorka wydarzenia dr Magdalena Kacperska, wykładowczyni łódzkiej ASP. Ekspozycja miała miejsce w Galerii L w Domu Literatury w Łodzi. Geneza plakatu jest dosyć oczywista i banalna: wykorzystałam kolory włoskiej flagi, bazując na jej rozpoznawalności i jednocześnie zmieniając kształt obszaru kolorystycznego na rodzaj zygzaka, układ rytmicznie powtarzających się trójkątów. Jest on odwołaniem do rytmicznego układu stron w książce. To mniej oczywiste skojarzenie było pretekstem do zakomponowania dynamicznego utworu o nie do końca logicznej i realnej przestrzenności. To rodzaj figury niemożliwej, którą można dostrzec śledząc detale wzajemnego przenikania się kolorowych klinów i typografii.

...Z ZIEMI
WŁOSKIEJ
DO POLSKI

Galeria L
Łódź, ul. Roosevelta 17

wernisaż
2 grudnia 2018
godz. 16.00

XII Festiwal
POLSKA LITERATURA
"Palace - Polakini"

Wystawa
książki
artystycznej

Roberto Gianinetti
Mario Lo Coco
Silvio Pozzati
Silvana Sabbione
Paolo Seghizzi
Cate Valentini

Kurator wystawy
dr Magdalena Kacperska

Daniel Cybula. Dom Usherów

druk cyfrowy, 100x70 cm, 2018

Plakat powstał do wystawy doktorskiej Daniela Cybuli, malarza i wykładowcy ASP w Łodzi. Wystawa prezentowała cykl akwarel powstałych z inspiracji opowiadaniem Edgara Allana Poe „The fall of the house of Usher”. Obrazy bazowały na kadrach generowanych w programie 3D ze stworzonej wcześniej wirtualnej makiety domu rodu Usherów. Akwarele oscylują wokół realności i syntezy formy. Plakat nie jest bezpośrednim odwołaniem do samych obrazów, a raczej do treści opowiadania Poe i motywu pękającego, rozpadającego się nawiedzonego domostwa. Zabiegi mające odsyłać do procesu dezintegracji zostały przeprowadzone na monumentalnie skalowanych literach. Plakat posiada wersje pozytywową i negatywową. Obie operują wysokim kontrastem, kolorystyką ograniczoną do czerni i bieli. Zabieg ten ma na celu dodatkowo wzmocnić działanie graficzne typografii.

DOM USHERA ROW

WYSTAWA DOKTORSKA

DANIEL CYBULA

24.09-
10.10.
2018
GALERIA
OD NOWA

 Akademia Sztuk Pięknych
im. Wojciecha Gersona w Warszawie

WEDŁUG
OPOWIADANIA
EDGARA ALLANA POE
"THE FALL OF
THE HOUSE OF USHER"

Daniel Cybula. Dom Usherów. Malarstwo

druk cyfrowy, 100x70 cm, 2019

Plakat jest rozwinięciem motywu z roku 2018. Kolejna wystawa Daniela Cybuli prezentowała ten sam zestaw prac, ale eksponowanych w innej przestrzeni galeryjnej. Moim celem było zachowanie najważniejszych założeń i rozwiązań zastosowanych w poprzednim plakacie. Powstała realizacja konsekwentnie kontynuująca wcześniejszą kompozycję.

CYBULA

MALARSTWO

25.01-17.02.2019

DOM

**DANIEL
RUSCHKE**

ROW

**WERNISAŻ
25.01.2019
GODZ. 18.00**

**FILHARMONIA
ŁÓDZKA
UL. NARUTOWICZA
20/22**

 **Filharmonia
Łódzka
im. Arturo
Schuberta**

 **Akademia Edukacji Pięknym
im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi**

**WEDŁUG
OPOWIADANIA
EDGARA ALLANA POE
"THE FALL OF
THE HOUSE OF USHER"**

www.malarstwo.com

Komunikat miejski

druk cyfrowy, 100x70 cm, 2019

Plakat powstał do współorganizowanej przeze mnie wystawy w OFF Galerii w Łodzi. Ekspozycja prezentowała prace studentów Pracowni Podstaw Projektowania Graficznego łódzkiej ASP oraz lokalnych artystów działających w obszarze sztuki ulicy. Na wystawie pojawiły się plakaty, afisze, obiekty, instalacje i dokumentacja fotograficzna działań artystycznych z przestrzeni miasta. Sam plakat wykorzystuje autorsko zaprojektowaną typografię konstruowaną na siatce modułowej. Eksploruje architektoniczność, głębię formy, jest bezpośrednim odwołaniem do architektury i przestrzenności miasta.

Plakat oprócz promowania imprezy w przestrzeni publicznej, został dodatkowo upubliczniony na 26. Biennale Plakatu Polskiego w Katowicach w 2019 roku oraz na Ecuador Poster Bienal w 2020, a także zreprodukowany w katalogach obu imprez.

26.05 -
8.06.2019

OFF GALERIA
Piotrkowska 138/140
Łódź

Otwarcie wystawy
26.05.2019
godz. 17.00

OFF GALERIA

OFF GALERIA
ŁÓDŹ

ODG

Urząd Miasta Łodzi

OFF GALERIA

www.offgaleria.pl

Karolina Grudzińska. Plakaty

druk cyfrowy, 100x70 cm, 2019

Jest to plakat zaprojektowany do mojej wystawy indywidualnej w Galerii Sztuki Inny Śląsk. Jest eksperymentem typograficznym i przestrzennym. Litery składające się na słowo „plakaty” zostały stworzone na siatce modułowej przy założeniu operowania zmienną wielkością i proporcjami elementów. Wykreślałam litery za pomocą linii prostych pionowych, poziomych i nachylonych pod kątem 45 stopni. Kolejnym zabiegiem jest odwrócenie relacji tło-element. Litery są jakby „otworami”, „oknami” w warstwie. Ujawniają to, co jest w głębi: abstrakcyjną płataninę dynamicznych form poddanych rasteryzacji.

**KAROLINA
GRUDZIŃSKA
/ PLAKATY**

28.09.2019 - 28.10.2019

**WERNISAŻ:
28.09.2019 / 19:00**

GALERIA INNY ŚLĄSK

**TARNOWSKIE GÓRY
/ KAROLA MIARKI 2**

Mirosław Koprowski. Zapach granitu

druk cyfrowy, 100x70 cm, 2019

Jest to kolejny plakat zaprojektowany do wystawy doktorskiej pedagoga łódzkiej ASP. Mirosław Koprowski jest malarzem, twórcą, którego działania są związane z jego miłością do gór. Zastosowany przeze mnie układ typografii nie odnosi się bezpośrednio, naśladowczo do kompozycji pokazanych na wystawie. To raczej swobodne odniesienie do pejzażu gór, do ich przestrzenności, głębi, dynamiki. Jest to też próba znalezienia rozwiązania problemu hierarchii typografii przy jednoczesnym zastosowaniu kompozycji otwartej, opartej na rytmicznym układzie elementów tworzących graficzną (typograficzną) fakturę bez zdecydowanej dominanty.

Plakat był częścią ekspozycji 26. Biennale Plakatu Polskiego w Katowicach w 2019 roku.

Karolina Grudzińska. Plakaty

druk cyfrowy, 100x70 cm, 2019

Plakat powstał do mojej wystawy indywidualnej w Galerii Plakatu Słup Szymon w Szczecinie. W czasie pracy postawiłam sobie kilka założeń. Chciałam odnieść się do charakteru mojej twórczości skupionej na typografii i geometrii, a także oddać charakter samej sztuki plakatu. Plakatu powielanego, multiplikowanego, a w przestrzeni ulicy eksponowanego często jako kolejna warstwa naklejona na słupie lub murze. Trzecim założeniem było znalezienie kompozycji o silnym działaniu graficznym, dynamicznej, może nawet agresywnie atakującej oko widza. Po to, by dać się zauważyć i po to, by dać się zapamiętać.

Plakat znalazł się w finale międzynarodowego konkursu „Posterists in the World” w Peru w 2019 roku w kategorii „Plakat typograficzny”. Był także częścią wystawy 4. Międzynarodowego Biennale Plakatu w Lublinie w 2019 roku, w roku 2020 uczestniczył w Ecuador Poster Bial i został opublikowany w katalogach obu imprez.

Jazz & freedom

druk cyfrowy, 100x70 cm, 2019

Jest to próba znalezienia graficznego ekwiwalentu idei wolności i improwizacji. Główną funkcją tego plakatu nie jest czytelność i klarowność, to raczej eksperyment typograficzny „wyzwolony” z obowiązku funkcjonalności. Dynamika pochylania liter służy budowania przestrzenności układu, tak samo jak wielowarstwowość kompozycji.

Plakat był częścią międzynarodowej wystawy plakatu jazzowego „Jazz is a man’s thing” towarzyszącej 15. Festiwalowi Jazz w Ruinach w Gliwicach w 2019 roku. Wziął także udział w Międzynarodowej Wystawie Typografii TYPE TEXT / IDENTITY, która odbyła się w październiku 2020 roku w Galerii Imaginarium w Łodzi. W podobnym czasie był też obecny na wystawie „Fresh Stuff” w Galerii Pop-Up na ul. Ogrodowej 8 w Łodzi, odbywającej się w ramach Łódź Design Festival. W 2021 znalazł się dzięki wyborowi kuratorskiemu dr Macieja Zdanowicza na wystawie „Generacja 2.0. Co nam pozostało po Polskiej Szkole Plakatu” w Galerii Wydziału Sztuki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Dni otwarte ASP w Łodzi

druk cyfrowy, 100x70 cm, 2019

Ten i przedstawiony na następnej stronie plakat „Rekrutacja ASP w Łodzi” powstały na zlecenie Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego. Do promowania dni otwartych i rekrutacji zdecydowałam się użyć form nawiązujących do konstrukttywizmu, jako części naszej ideowej genezy. Samodzielnie wykreślona typografia ma zaskakiwać nietypową proporcją, wymagać od odbiorcy zaangażowania się w odczytanie komunikatu. Pozwoliłam sobie na to wiedząc do jakiej grupy jest on skierowany: do młodych, twórczych i poszukujących osób, do przyszłych artystów i projektantów.

Plakat był częścią ekspozycji The International Poster Exhibition of the Design Biennial of Peru w 2019 roku.

 Akademia Sztuk Pięknych
im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

www.asp.lodz.pl

Rekrutacja ASP w Łodzi

druk cyfrowy, 100x70 cm, 2019

Plakat jest kontynuacją plakatu przedstawionego na poprzedniej stronie. Jego założeniem była spójność użytych środków i rozwiązań przy zastosowaniu innej kolorystyki i zestawu informacji.

Obydwa plakaty zostały upublicznione w przestrzeni publicznej oraz w internecie.

Marek Pavellek. A.R.A. Auto recykling art

druk cyfrowy, 100x70 cm, 2020

Jest to plakat zaprojektowany do wystawy Marka Pavellka, artysty związanego ze Śląskiem i z Łodzią. Na wystawie zaprezentowane zostały abstrakcyjne, kolażowe kompozycje dla których punktem wyjścia był podział płaszczyzny za pomocą linii pionowych i poziomych na regularną siatkę. Poszczególne kwadraty, „okna” kompozycji wypełniane były na zasadzie kontrolowanego przypadku elementami o silnej fakturowości. Były to części poddane artystycznemu recyklingowi, powstałe jako „efekt uboczny” procesu twórczego: fragmenty palet i szablonów, notatek, niewykorzystanych projektów. Metodę tego konstruowania z „kafelków”, fragmentów większej całości wykorzystałam do zbudowania warstwy zawierającej litery tytułowe „A.R.A”.

Plakat był publikowany w Łodzi jako grafika promująca wydarzenie.

MAREK PAVE LLEK

WYSTAWA JEST
REALIZOWANA
W RAMACH ZADANIA
ART PUZZLE
- MIEJSKIE
PRACOWNIE LIT ART
WSPÓLFINANSOWANEJ
Z BUDŻETU MIASTA ŁÓDŹ

WERNISAŻ
25.09.2020
GODZ. **19.00**
STOWARZYSZENIE
KAMIENICA 56
ŁÓDŹ
UL. SIENKIEWICZA
61A LOK 24U

A.R.A. AUTO RECY KLING ART

pavellek

WYSTAWA
CZYNNA DO
16.10.2020

Jazz'n'roll

druk cyfrowy, 100x70 cm, 2020

Plakat był odpowiedzią na hasło przewodnie międzynarodowej wystawy plakatu jazzowego towarzyszącej 16. Festiwalowi Jazz w Ruinach w Gliwicach. Kompozycja jest całkowicie oparta na literze. Jest to rozgrywka skupiona bardziej na kształcie niż treści. Zmienna kolejność czytania, niejednoznaczna hierarchia elementów, kontrast trzech krojów pisma.

Plakat był prezentowany jako część międzynarodowej wystawy plakatu jazzowego „Jazz'n'roll” towarzyszącej 16. edycji Festiwalu Jazz w Ruinach w Gliwicach w 2020 roku.

We are all one

druk cyfrowy, 100x70 cm, 2020

Powstaniu tego plakatu przyświecała idea jedności ponad podziałami. Jego przekaz jest prosty: niezależnie od płci, koloru skóry, orientacji seksualnej, narodowości, religii czy przekonań wszyscy jesteście ludźmi. W warstwie formy to również obraz integracji, wspólnego gridu i spójnej zasady konstrukcyjnej dla poszczególnych obszarów i liter.

Plakat został opublikowany w 2019 roku na wystawie i w katalogu B.I. International Poster Art Biennale w Korei. Był także częścią wystawy „Fresh Stuff” w Galerii Pop-Up na ul. Ogrodowej 8 w Łodzi, odbywającej się w ramach Łódź Design Festival w 2020 roku. W 2021 pokazany został na Poster Quadrennial Bardejov na Słowacji oraz na wystawie „Generacja 2.0. Co nam pozostało po Polskiej Szkole Plakatu” w Galerii Wydziału Sztuki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. W 2021 roku znalazł się na wystawie i w katalogu 27. Międzynarodowego Biennale Plakatu w Warszawie. Został także zakwalifikowany do wystawy 27. Biennale Plakatu Polskiego w Katowicach, a w 2022 uczestniczył w międzynarodowej wystawie PlakatFest 3 w Budapeszcie.

Unovis+/Unovis-

druk cyfrowy, 100x70 cm, 2020

Plakat self-edition „Unovis+/Unovis-” powstał jako odpowiedź na międzynarodowy konkurs na plakat „Unovis. XXI wiek” na Białorusi w 2020 roku. Tematem konkursu była działalność awangardowej grupy artystycznej Unovis (założonej i prowadzonej przez Kazimierza Malewicza w Witebskiej Szkole Artystycznej w 1919) oraz jej wpływu na awangardę rosyjską i zagraniczną, a w szerszym ujęciu także na współczesną sztukę i projektowanie. Czuję się związana z nurtem plakatu opartego na geometrii, kontraście, abstrakcji. Suprematyzm Kazimierza Malewicza odrywał sztukę od mimetycznego naśladowania rzeczywistości, posługiwał się siłą uproszczonej formy. Ważniejsze stało się odczucie towarzyszące obcowaniu z dziełem niż jego narracyjna treść⁶. To samo jest dla mnie ważne w plakacie, czuję się spadkobierczynią tych idei. Uważam ten plakat za w jakiś sposób osobisty. Język suprematyzmu okazuje się być także moim językiem.

Plakat zdobył Grand Prix w w.w. konkursie oraz został dodatkowo nagrodzony pierwszą nagrodą w kategorii „Unovis+/Unovis-” oraz dwoma dyplomami honorowymi członków jury: Jurij Toreev’a i Mikhail’a Borozna.

Plakat był częścią wystawy „Fresh Stuff” w Galerii Pop-Up na ul. Ogrodowej 8 w Łodzi, odbywającej się w ramach Łódź Design Festival w 2020 roku.

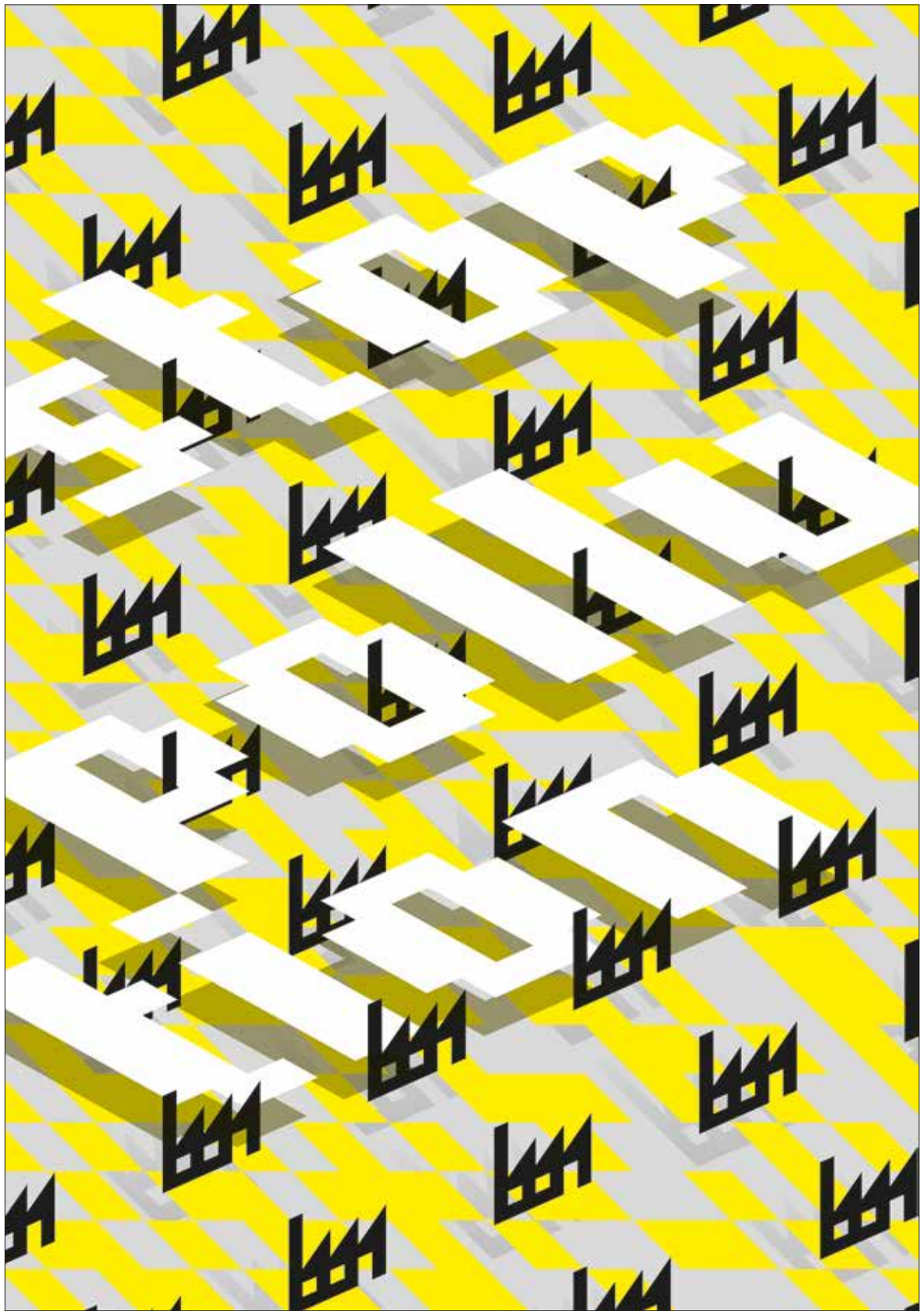
Stop pollution

druk cyfrowy, 100x70 cm, 2020

Plakat ekologiczny "Stop pollution" powstał jako odpowiedź na projekt i wystawę „The World After” pod kuratorstwem Olgi Severina i Donny Jackson. Pod hasłem „Posters that question our future” powstała kolekcja plakatów, które poruszają temat kondycji świata w obliczu pandemii oraz zagrożeń z jakimi się borykamy jako globalna społeczność. Plakat dotyka przede wszystkim problemu masowości produkcji zanieczyszczeń, złej kondycji wody i powietrza.

Plakat był upubliczniony na wystawie „The World After” w Stanach Zjednoczonych oraz reprodukowany w wydanym 2021 roku katalogu wydarzenia.

W 2022 wystawa „The World After” została pokazana w Rumunii ramach Bucharest Graphic Days.

TXT experiment

druk cyfrowy, 100x70 cm, 2021

Plakat powstał na konkurs tematyczny Międzynarodowego Biennale Plakatu w Lublinie. Konkurs poświęcony był zagadnieniu eksperymentalnego podejścia do typografii. Plakat został zaprezentowany na Biennale jako pracą premierowa. Kompozycja warstwowa, „kurtynowa” była pretekstem do eksperymentowania, szukania iluzji przestrzenności. Kolejne plany zawierają ukryte znaczenie. Podążając wzrokiem w głąb można zauważyć, że w kształcie kolejnych warstw ujawniają się litery tworzące skrót „txt”.

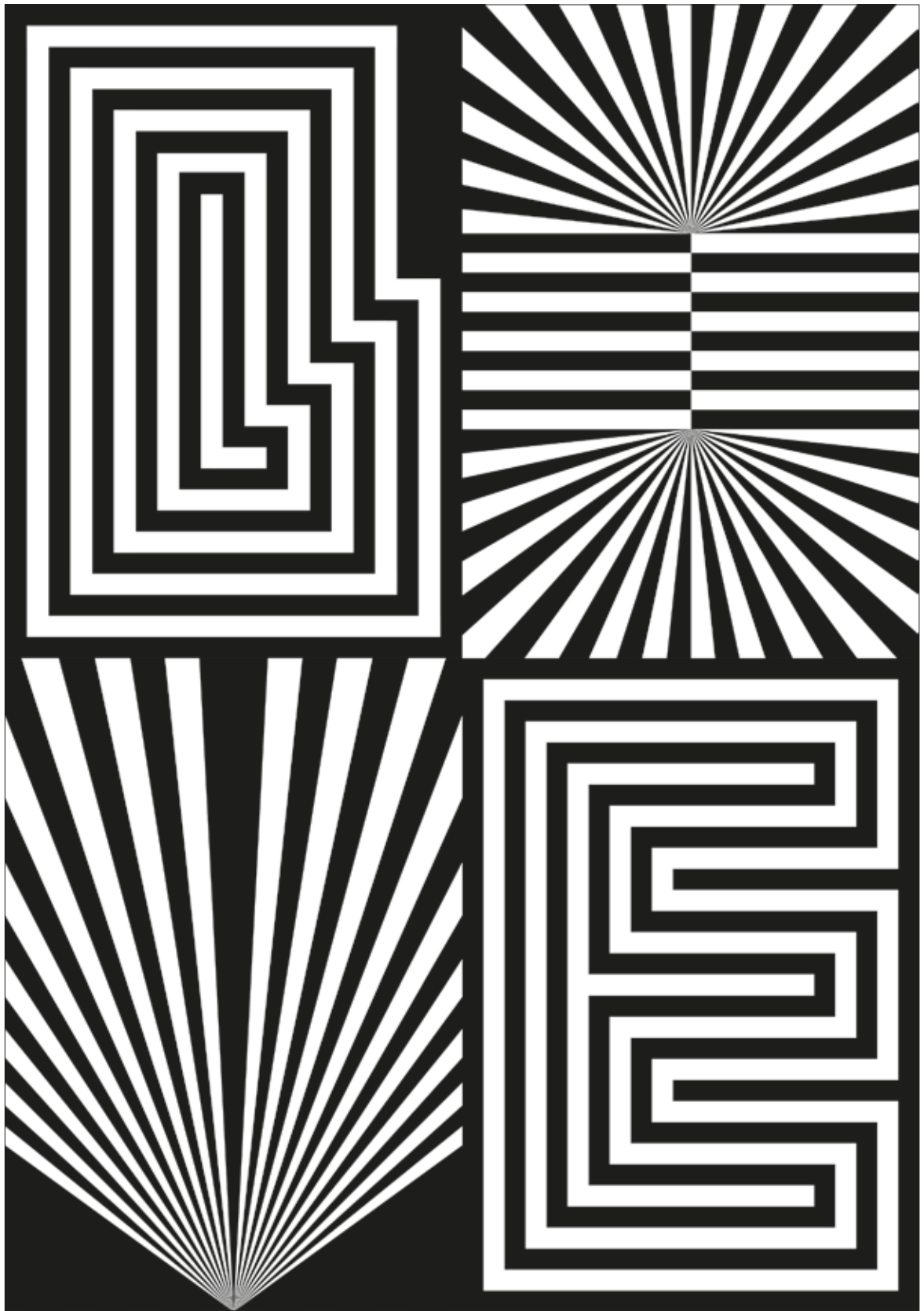

LOVE

druk cyfrowy, 100x70 cm, 2021

Jest to plakat autorski stworzony pod wpływem impulsu. Oparty na pomysłach konstruowania liter z graficznych faktur. Ma wywołać wrażenie wibracji, ruchu, wzrastania. Plakat początkowo zrobiony „do szuflady” zaczął żyć własnym życiem. Pojawił się pomysł wydrukowania tego pozytywnego wezwania na koszulkach, torbach i grafikach reprodukowanych techniką sitodruku.

Plakat wziął udział w wystawie SYNTEZA 2021. Happy Accidents w Noesis Thessaloniki Science Center and Technology w Grecji. Uczestniczył także w wystawach kuratorów i organizatorów SYNTEZA 2021 w Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie oraz w Galerii Sztuki Strefa na Wydziale Architektury Wnętrz ASP w Krakowie. W tym samym roku został zakwalifikowany do wystawy 27. Biennale Plakatu Polskiego w Katowicach. Został także opublikowany w katalogu wystawy SYNTEZA 2021. Happy Accidents oraz w katalogu wystaw Galerii Sztuki Strefa.

Master class vs young blood

druk cyfrowy, 100x70 cm, 2021

Plakat był odpowiedzią na hasło przewodnie międzynarodowej wystawy plakatu jazzowego „Master class vs young blood” towarzyszącej 17. Festiwalowi Jazz w Ruinach w 2021 roku w Gliwicach. Jest oparty na pomysłach spotkania klasyki i nowoczesności w postaci kontrastujących krojów pisma oraz poszukiwaniu nieoczywistej relacji przestrzennej elementów.

MASTERS
CLASS

MASTER CLASS
VS YOUNG **BLOOD**

JAZZ IN RUINS

BLUES

© 2011

Agnieszka Wasiak. Rytm piękna.

druk cyfrowy, 100x70 cm, 2021

Plakat został zaprojektowany do wystawy Agnieszki Wasiak, wykładowczynie ASP w Łodzi, w Galerii BWA w Sieradzu. Jego formę zainspirowały wielowarstwowe, zrytmizowane, subtelne kompozycje artystki. Kompozycja składa się z trzech warstw typograficznych. Litery słowa „rytm” zostały autorsko skonstruowane jako dwuelementowe, zgeometryzowane formy, kontrastujące z pozostałymi obszarami informacji.

Plakat został zakwalifikowany do grona 100 finalistów spośród 531 plakatów biorących udział w wystawie B.I. International Poster Art Biennale w Korei w 2021 roku. Został także opublikowany w katalogu wystawy. Rok 2021 przyniósł mu jeszcze jeden sukces. Plakat „Agnieszka Wasiak. Rytm piękna” znalazł się w finale Peru Design Biennial w kategorii „Plakat”. W tym samym roku został zakwalifikowany do wystawy 27. Biennale Plakatu Polskiego w Katowicach i reprodukowany w katalogu imprezy. W 2022 uczestniczył w międzynarodowej wystawie PlakatFest 3 w Budapeszcie oraz został zakwalifikowany do finału międzynarodowego konkursu plakatu „Posterists in the World” w Peru w kategorii „Plakat kulturalny”.

RYTM PIĘKNA

AGNIESZKA

WASIAK

3.09 - 30.09.2021
WERNISAŻ: 3.09.2021
O GODZ. 18.00

 Akademia Sztuki Pięknych
im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

 BWA
BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH

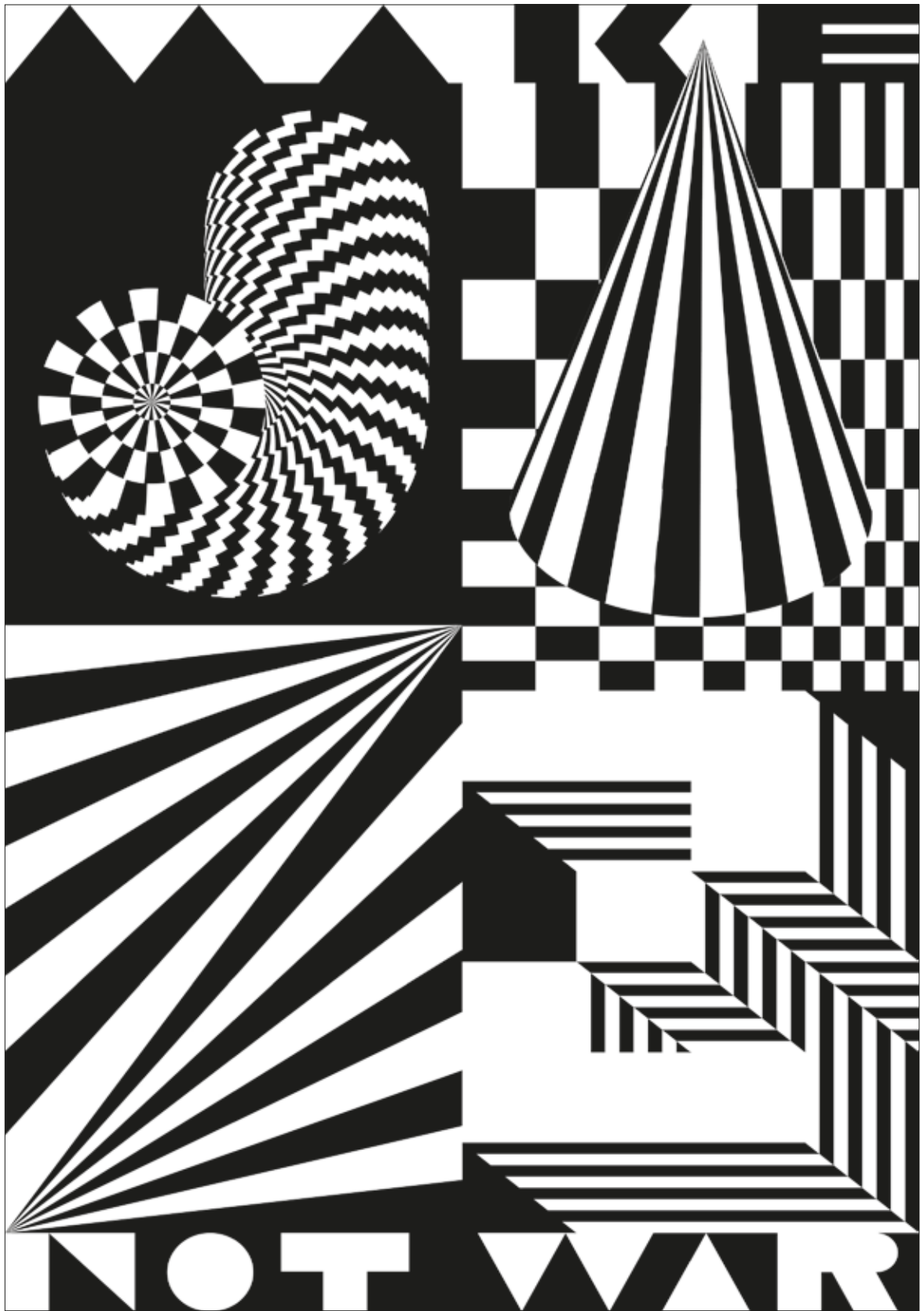
BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
W SIERADZU
UL. KOŚCIUSZKI 3

Make jazz not war

druk cyfrowy, 100x70 cm, 2022

Plakat powstał jako odpowiedź na hasło 4. Międzynarodowego Konkursu Plakatu „We want jazz”. Ten „typograficzny jazz” to improvisacja na temat formy litery. Jej celem jest silne oddziaływanie optyczne za pomocą faktur graficznych o wysokim kontraście.

Plakat „Make jazz not war” dostał się do finału konkursu, a także został zaprezentowany na międzynarodowej wystawie plakatu jazzowego towarzyszącej 18. edycji Festiwalu Jazz w Ruinach w Gliwicach oraz na wystawie finalistów w Galerii PROM Kultury Saska Kępa w Warszawie.

Daniel Cybula. Od metafory do syntezy 2

druk cyfrowy, 100x70 cm, 2022

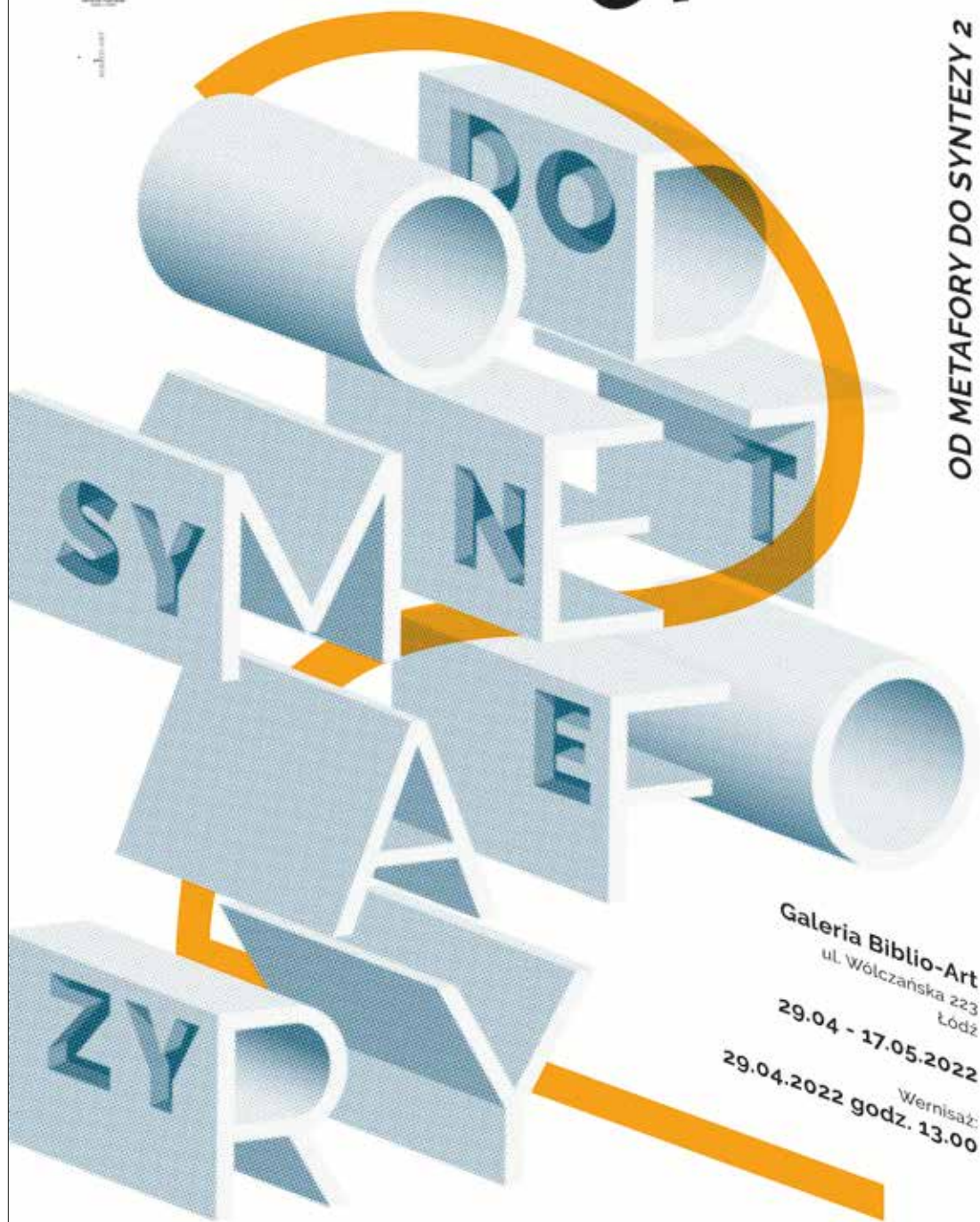
Plakat powstał do wystawy malarstwa Daniela Cybuli, wykładowcy łódzkiej Akademii. Punktem wyjściowym dla formy plakatu jest „architektoniczne” myślenie o literze, jej konstrukcji i całości kompozycji. Eksperyment ma na celu zbudować iluzoryczną przestrzeń typograficzną.

Plakat wziął udział w międzynarodowej wystawie plakatu towarzyszącej Peru Design Biennial w 2023 roku.

DANIEL CYBULA

OD METAFORY DO SYNTEZY 2

Galeria Biblio-Art
ul. Wólczańska 223
Łódź
29.04 - 17.05.2022
Wernisaż:
29.04.2022 godz. 13.00

© 2022 DANIEL CYBULA

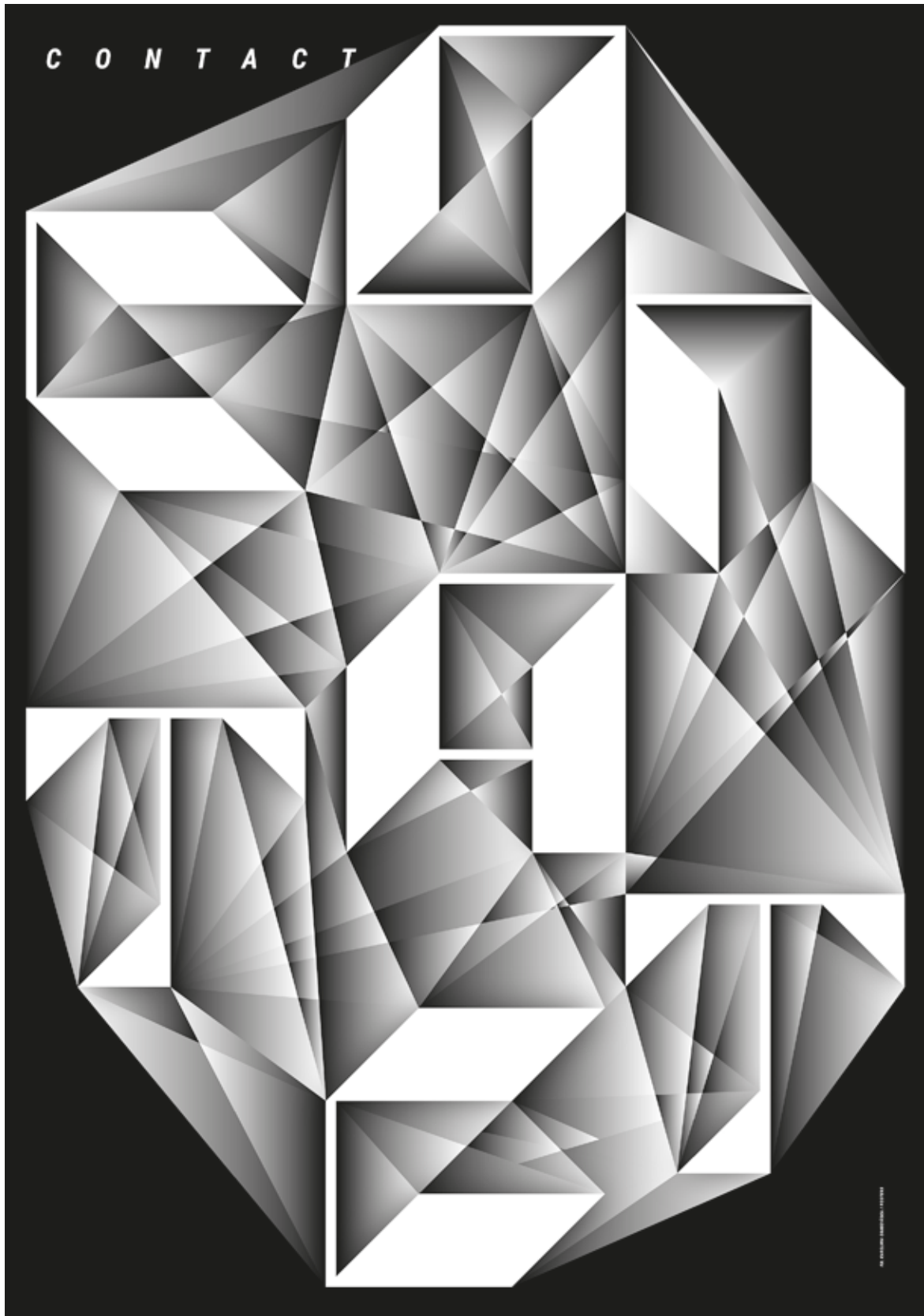
Contact

druk cyfrowy, 100x70 cm, 2022

Plakat „Contact” powstał w odpowiedzi na konkurs tematyczny towarzyszący 11th Poster Triennial Trnava na Słowacji. W dobie pandemii słowo „kontakt” nabrało nowych znaczeń. Próbuję znaleźć własne przez skojarzenie typografii ze strukturą kryształu tworzącą sieć połączeń. Główny motyw typograficzny został autorsko wykreślony na siatce modułowej. Inspiracją dla formy liter były narzędziowe kroje dwuelementowe i kroje gotyckie.

Plakat uczestniczył w 11th Poster Triennial Trnava w 2022 roku. Jesienią tego samego roku został zaprezentowany na wystawie wykładowców Wydziału Sztuk Projektowych ASP w Łodzi „INNI” w Galerii Neon we Wrocławiu.

Projekt & muzyka

druk cyfrowy, 100x70 cm, 2023

Plakat powstał do wystawy prac studentów i pedagogów łódzkiej ASP w Teatrze Muzycznym w Łodzi. Wystawa prezentowała prace z zakresu projektowania graficznego, fotografii i animacji. Punktem wspólnym całej ekspozycji była próba znalezienia graficznego ekwiwalentu muzyki. W plakacie również podejmuję próbę stworzenia przestrzeni wielowarstwowej, o uporządkowanej strukturze, w której dużą rolę odgrywa rytmiczne komponowanie elementów.

Plakat w 2023 roku uczestniczył w międzynarodowej wystawie Bienal del Cartel Bolivia BICeBe. W tym samym roku został zakwalifikowany do konkursu i wystawy on-line BIPB B.I International Poster Art Biennale w Korei Południowej.

PROJEKT & MUZYKA

Wystawa prac
studentów i pedagogów
Akademii Sztuk Pięknych
im. Władysława Strzemińskiego
w Łodzi

 Akademia Sztuk Pięknych
im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

3.02-31.03.2023

Wernisaż 3.02.2023 godz. 17.00

I piętro foyer

Teatru Muzycznego w Łodzi

Plakaty z Archiwum ASP w Łodzi

druk cyfrowy, 100x70 cm, 2023

Plakat powstał do wystawy archiwalnych plakatów związanych z łódzką Akademią. Ekspozycja w Galerii Kopro obejmowała 62 plakaty powstałe w latach 2002-2022, zaprojektowane przez wykładowców, studentów i absolwentów, jak i autorstwa wielu znakomitych twórców spoza naszej uczelni. W warstwie formy występuje tu plastyczne oddziaływanie różnorodnych faktur i rastrów. Kompozycja jest wieloplanowa, jak stos chaotycznie nakładających się, nawarstwiających formatów.

Plakat został w 2023 roku zakwalifikowany do konkursu i wystawy on-line BIPB B.I International Poster Art Biennale w Korei Południowej.

**Plakaty
z Archiwum
ASP w Łodzi**

**6-20.
05.
2023**

**Galeria
Kobro**
Akademia
Sztuk Pięknych
im. Władysława
Strzemińskiego
w Łodzi

Kuratoriki:
dr hab.
Joanna
Trzciska,
prof. uczelni
dr Karolina
Grudzińska

 ASP Łódź

Kontinuum. Wystawa emerytowanych nauczycieli akademickich ASP w Łodzi.

druk cyfrowy, 100x70 cm, 2023

Plakat powstał do wystawy odbywającej się latem 2023 roku w Galerii ASP w Łodzi. Ekspozycja prezentowała kolekcję prac powstałych w ostatnich latach, stworzonych przez wciąż aktywnych twórczo emerytowanych nauczycieli akademickich Łódzkiej Akademii. Forma plakatu jest próbą znalezienia typograficznego i graficznego skojarzenia z ideą kontynuacji, ciągłości i witalności.

Plakat był publikowany w Łodzi i w przestrzeni wirtualnej jako grafika promująca wydarzenie.

KONTINUUM.

WYSTAWA
EMERYTOWANYCH
NAUCZYCIELI
AKADEMICKICH
ASP W ŁODZI

Wernisaż:
30.06.2023
godz. 18.00

30.06-26.08.2023

Galeria ASP
ul. Piotrkowska 68
Łódź

Kurator:
dr hab.
Lidia Choczaj,
prof. uczelni

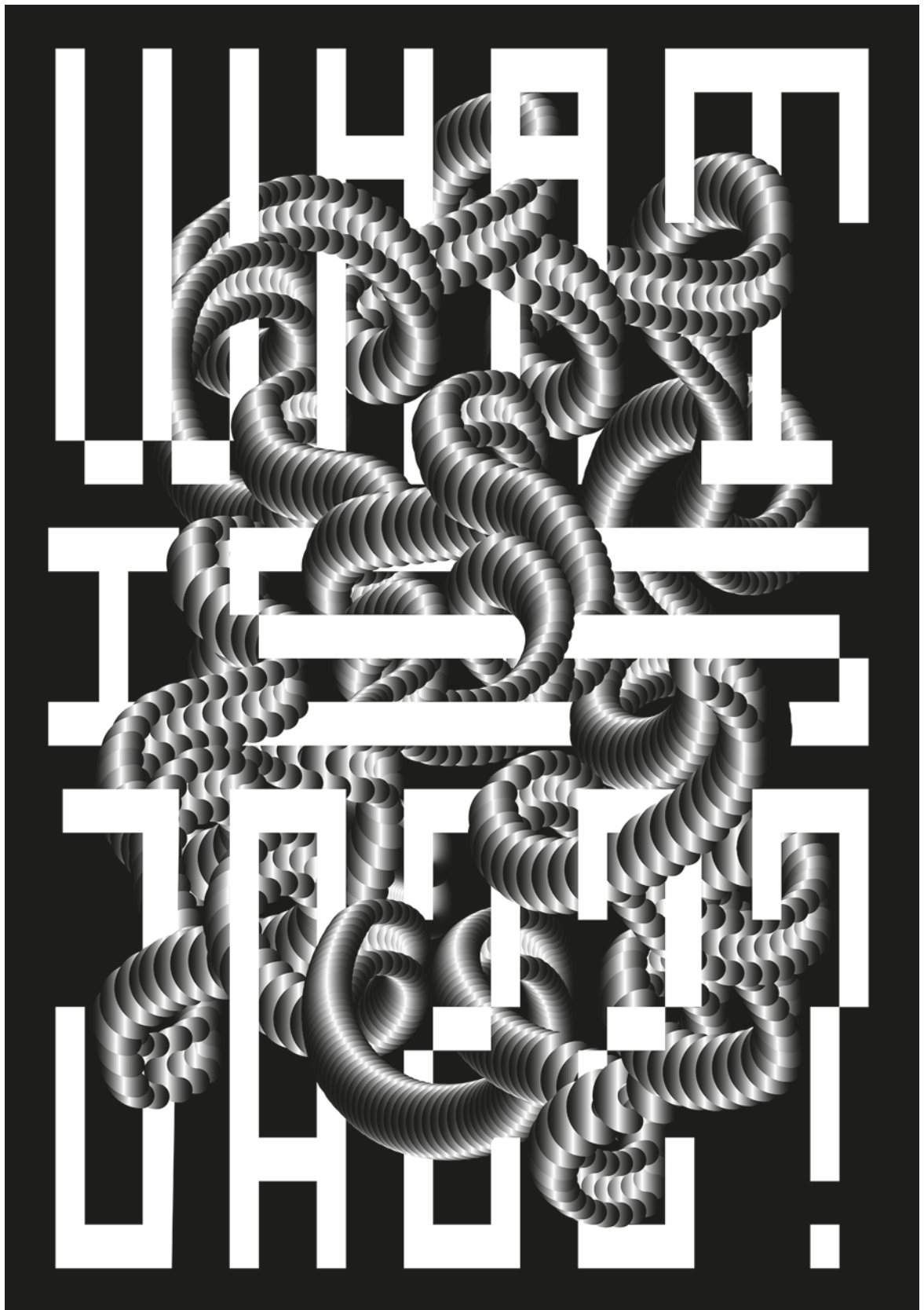
What is jazz?

druk cyfrowy, 100x70 cm, 2023

Plakat powstał jako odpowiedź na hasło przewodnie międzynarodowej wystawy plakatu jazzowego „What is jazz?” towarzyszącej 19. Festiwalowi Jazz w Ruinach w roku 2023, na której został premierowo zaprezentowany.

W plakacie wykorzystałam autorsko zaprojektowane litery inspirowane konstrukcją fontów pikselowych. Modułowa budowa liter pozwala uzyskać zmienne proporcje, sprawia, że litera staje się „elastyczna”. Plakat został zbudowany na kontraście pomiędzy geometryczną formą typografii, a abstrakcyjnym elementem o charakterze bardziej „organicznym”. Ścierają się w nim siły porządku i chaosu, światła i ciemności.

8. Działalność organizacyjna i popularyzująca sztukę po uzyskaniu stopnia doktora

W okresie objętym sprawozdaniem habilitacyjnym, w ramach obowiązków organizacyjnych związanych z pracą na ASP w Łodzi miałam okazję brać udział w pracach różnorodnych komisji, sekretariatu rekrutacji, w egzaminach dyplomowych. Jednak za najważniejszą swoją aktywność na tym polu uważam działania mające na celu bezpośrednio promowanie prac studentów czy to na forum lokalnym, uczelnianym czy krajowym i międzynarodowym. Działalność tą uważam za część dydaktyki koniecznej do rozwoju studenta. Możliwość zaprezentowania się szerszemu gronu motywuje, nadaje sens i cel naszej pracy. Konfrontacja swojej pracy zaistniałej w realnej przestrzeni z pracami kolegów i koleżanek, także z innych uczelni, podnosi świadomość studentów. Pozwala spojrzeć na swoje działania krytycznie, z dystansu i w szerszym kontekście.

Galeria 101-121

W roku 2009 stałam się opiekunem (razem z ad. Tomaszem Olszyńskim) Galerii 101-121 w ASP w Łodzi. Organizowaliśmy, pełniąc jednocześnie funkcję kuratorów, wystawy prac projektowych wykładowców i studentów rodzimej Katedry Projektowania Graficznego (obecnie Instytutu Projektowania Graficznego), a także gości spoza naszej uczelni. Galeria funkcjonuje do dnia dzisiejszego, dalej sprawujemy nad nią opiekę. Galeria jest działaniem na rzecz społeczności studentów Instytutu, ma cele głównie edukacyjne. Wiele takich ekspozycji studenci organizowali samodzielnie. Oprócz stale goszczących na ścianach galerii przeglądów bieżących prac całego Instytutu, pojawiają się wystawy zaproszonych gości, poszczególnych pracowni albo wystawy tematyczne. Przestrzeń galerii bywa także udostępniana doktorantom organizującym publiczną obronę pracy z ekspozycją w formie wystawy.

W 2019 roku gościliśmy Pawła Piłata, który na wystawie „Time is Art” zaprezentował kolekcję Multicalendar, projekt wielokrotnie nagradzany na konkursach: Vidical, Calendar Festival and Competition ZoomArt i Gregor Calendar Award. Bardzo się

cieszę, że mogłam uczestniczyć w rozpowszechnianiu jego twórczości w murach ASP w Łodzi.

W tym samym roku Galeria 101-121 zorganizowała też wystawę prac studentów z pracowni i warsztatów typografii prowadzonych przez dra hab. Michała Kacperczyka i mgr Kaję Deptę-Kleśtę, wykładowców Akademii Sztuki w Szczecinie. Współpraca z nimi zaowocowała rewizytą prac prowadzonych przez nas studentów z Pracowni Podstaw Projektowania w szczecińskiej Akademii Sztuki.

Razem z ad. Tomaszem Olszyńskim zaprezentowaliśmy także prace studentów Podstaw na wystawie „Komunikat miejski” w Galerii OFF w Łodzi w 2019 roku. Ekspozycja zawierała kuratorski wybór prac studentów oraz łódzkich artystów działających w obszarze sztuki ulicy. Na wystawie pojawiły się liczne plakaty, afisze, obiekty, instalacje i dokumentacja fotograficzna działań artystycznych z przestrzeni miasta.

Szczegółowy wykaz wystaw, których miałam okazję być współkuratorem i współorganizatorem znajduje się w załączniku zawierającym wykaz osiągnięć naukowych i artystycznych.

Międzynarodowa wystawa SYNTEZA. Architecture, graphics, design

Doświadczenie zdobyte w Galerii Bagdad Cafe i Galerii 101-121 kontynuuję i rozwijam podejmując się działalności kuratorskiej także poza areną lokalną.

W roku 2021 pełniłam funkcję jednego z kuratorów wystawy SYNTEZA 2021. Happy Accidents, a rok później SYNTEZA 2022. Tekstura. Wydarzenie SYNTEZA jest inicjatywą międzyuczelnianą organizowaną przez Akademię Sztuki w Szczecinie (głównymi kuratorami są dr hab. Ireneusz Kuriata i dr Dominika Zawajska-Kuriata). Jest to rozszerzona kontynuacja międzynarodowej wystawy Arch Inside, pozwalająca na rozpropagowanie projektów, które powstają na wielu wydziałach uczelni artystycznych z Polski i zagranicy. Każda z uczelni biorących udział w wystawie wyłania dwóch kuratorów odpowiedzialnych za wybór prac i kwestie organizacyjne związane z udziałem jednostki w wydarzeniu. ASP w Łodzi reprezentowałam razem z dr hab. inż. arch. Rafałem Szrajberem.

W czasie pierwszej edycji wystawy SYNTEZA zaprezentowano 30 prac studentów i pedagogów ASP w Łodzi, druga edycja pozwoliła promować 23 łódzkie realizacje. Jestem także autorką tekstów kuratorskich towarzyszących obu edycjom imprezy.

Na wystawie SYNTEZA 2021. Happy Accidents (edycji poświęconej roli przypadku w projektowaniu) zaprezentowano 262 prace z Polski, Urugwaju, Korei, Iranu, Turcji, Słowacji, Włoch, Izraela, USA i Japonii. Pierwsza odsłona wystawy miała miejsce w NOESIS Science Center and Technology Museum w greckich Thessalonikach. Kolej-

na wystawę pokazano w ramach Łódź Design Festival 2021 w Centrum Festiwalowym Art_Inkubator w Fabryce Sztuki w Łodzi. Następnie projekt został zaprezentowany w Galerii Medium w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie oraz Poliarte Accademia di Belle Arti e Design w Anconie we Włoszech.

Wystawa będąca edycją specjalną wydarzenia SYNTEZA. Miłość i solidarność została zaprezentowana w ramach 6. Poznań Art Week 2022 w Starym Browarze w Poznaniu w czerwcu 2022. Zobaczyć na niej było można m.in. prace 9 wykładowców ASP w Łodzi będące odpowiedzią na tegoroczne hasło festiwalu. Poznań Art Week po raz kolejny stał się platformą do komentowania aktualnych wydarzeń, tym razem sytuacji za wschodnią granicą naszego kraju. „Miłość i solidarność” stanowiła wezwanie do zajęcia aktywnej postawy przeciw przemocy i wojnie. Ogromnie się cieszę, że mogłam uczestniczyć w tej inicjatywie.

W kolejnym roku hasłem przewodnim wystawy „SYNTEZA 2022” stała się „tekstura”. Pierwsza odsłona wystawy miała miejsce w Grecji w Vouleftikon - First Parliament of Greece we wrześniu 2022 roku w ramach międzynarodowego sympozjum „Medea” na temat sztuki, nauki i technologii. Następna prezentacja wystawy w grudniu 2022 i styczniu 2023 w Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie otrzymała wyróżnienie w postaci Patronatu Honorowego Prezydenta Miasta Szczecin oraz honorowego patronatu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kolejna odsłona wystawy to ekspozycja w Galerii Kobra ASP w Łodzi w styczniu 2023 i Galerii Medium w lutym i marcu 2023 w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie.

Kolejna edycja specjalna wystawy to „SYNTEZA. Lokalnie”, która odbyła się w ramach 7. Poznań Art Week 2023 w Bramie Poznania w czerwcu i lipcu 2023. Wydarzenie współtworzył Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu. Znalazły się na niej również prace 10 wykładowców ASP w Łodzi.

Kuratorstwo innych wystaw

Na początku roku 2023 byłam kuratorką i organizatorką wystawy „Projekt & muzyka” prezentującej prace studentów i wykładowców ASP w Łodzi w Teatrze Muzycznym w Łodzi. Wystawa zainaugurowała współpracę między ASP i Teatrem Muzycznym, dzięki której nasi studenci i pedagodzy zyskali nową przestrzeń do prezentacji. Pierwsza wystawa obejmowała prace projektowe (w głównej mierze plakaty, ale także okładki płyt, infografiki, animowane formy multimedialne, fotografie) eksplorujące tematykę muzyczną. Cechą wspólną prac była próba odzwierciedlenia charakteru i budowy utworu muzycznego za pomocą środków graficznych i typograficznych, przełożenie porządku brzmieniowego na strukturę wizualną. Na wystawie udało się wyeksponować ponad 40 prac w formie drukowanej oraz dodatkowo kilkadziesiąt prezentowanych na wyświetlaczach multimedialnych.

W tym samym roku, razem z dr hab. Joanną Trzcińską jako współkuratorce, zorganizowałyśmy wystawę „Plakaty z Archiwum ASP w Łodzi” w naszej rodzimej Galerii Kobro. Ekspozycja obejmowała 62 plakaty powstałe w latach 2002-2022 pochodzące ze zbiorów Archiwum Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.

Na wystawie prezentowane były zarówno plakaty zaprojektowane przez wykładowców, studentów i absolwentów, jak i autorstwa wielu znakomitych twórców spoza naszej uczelni. Pojawiają się między innymi projekty związane z konkursami organizowanym przez ASP w Łodzi, wystawami nauczycieli akademickich, studentów i twórców należących do łódzkiego środowiska artystycznego. Była to inicjatywa szczególnie bliska mojemu sercu, rodzaj „podróży sentymentalnej” przez ostatnie 20 lat projektowania plakatu w kręgach łódzkiej Akademii.

Razem z dr hab. Joanną Trzcińską w lipcu 2023 podjęłyśmy się kolejnej wspólnej inicjatywy. Jako współkuratorce zorganizowałyśmy we współpracy z Zarządem Inwestycji Miejskich w Łodzi wystawę „Korelacje. ASP w Willi Hilarego Majewskiego”. Wystawa była częścią programu obchodów 600-lecia Urodzin Łodzi i odbywała się w udostępnionej po raz pierwszy do zwiedzania po rewitalizacji Willi Hilarego Majewskiego, dawnego architekta miejskiego. Zaprezentowane zostały obiekty - biżuteria, ubiór, rzeźba, tkanina, a także prace multimedialne wykonane przez nauczycieli akademickich, doktorantów i studentów Wydziału Sztuk Pięknych i Wydziału Sztuk Projektowych łódzkiej ASP.

Obowiązki organizacyjne na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi

Okres po obronie doktoratu obfitował nie tylko w działania bezpośrednio propagujące sztukę i projektowanie. Był to także czas wielu obowiązków organizacyjnych

związanych z pracą na ASP. Działania te na pozór mogą wydawać się mniej spektakularne czy satysfakcjonujące, jest to raczej codzienny, mrówczy trud wkładany w funkcjonowanie mojej alma mater. Wierzę jednak, że i ten wkład jest ważny i wartościowy, a dla mnie był okazją do wielu ciekawych spotkań.

Od marca 2015 do 2022 pełniłam funkcję koordynatora Programu Erasmus + Szkolnictwo Wyższe na Wydziale Grafiki i Malarstwa ASP w Łodzi. Do moich obowiązków m.in. należała pomoc w ustalaniu prawidłowych programów studiów i praktyk realizowanych w ramach programu, uczestnictwo w działaniach związanych z przyjazdami pedagogów i pracowników uczelni partnerskich. Doświadczenie okazało się ciekawe nie tylko ze względu na nawiązanie nowych znajomości z artystami i studentami z innych Europejskich uczelni. Pozwoliło mi na to na pewien wgląd w program nauczania i proces dydaktyczny naszych partnerów.

W latach 2016-2020 pełniłam funkcję sekretarza Komisji Wyborczej Akademii, a od jesieni roku 2020 do dziś jestem członkiem w.w. Komisji. Od roku 2017 do 2019 byłam członkiem Sekretariatu Egzaminów Wstępnych Wydziału Grafiki i Malarstwa, a w roku akademickim 2019/20 członkiem Rady Wydziału Sztuk Pięknych.

Od października 2019 do końca sierpnia 2020 roku sprawowałam funkcję Kierownika Zakładu Propedeutyki Grafiki Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Był to również okres prac nad utworzeniem kierunku Projektowanie Graficzne w ramach Instytutu Projektowania Graficznego. Brałam w nich udział w roku akademickim 2019/20 jako członek Zespołu ds. Utworzenia Kierunku Projektowanie Graficzne, a w 2020/21 jako członek Komisji Programowej Instytutu Projektowania Graficznego oraz koordynator ds. Ewaluacji.

1 lipca 2022 zostałam powołana na Prodziekana ds. Promocji Wydziału Sztuk Projektowych Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.

Funkcji tej towarzyszyły i inne wyzwania: stałam się członkiem Komisji Uczelnianej ds. programu „Pomoc Ukrainie”, od 8.11.2022 członkiem Komisji Stypendialnej, a od 7.02.2023 członkiem Komisji ds. badań naukowych.

W 2023 roku brałam udział w egzaminach wstępnych na studia licencjackie i magisterskie na kierunku Projektowania Graficzne jako członek Komisji Rekrutacyjnej.

Moja aktywność i wkład w działanie Akademii była wielokrotnie nagradzana Nagrodą Rektora – za osiągnięcia artystyczne i aktywność organizacyjną, popularyzację dorobku artystycznego studentów, prace projektowe na rzecz Akademii. W okresie po obronie doktoratu jego magnificencja przyznał mi trzy nagrody. Pełną listą nagród pozwoliłam sobie dołączyć do załączonego do autoreferatu wykazu.

9. Dydaktyka

Pracę dydaktyczną rozpoczęłam w roku 2007 na stanowisku asystenta w Pracowni Podstaw Projektowania Graficznego prowadzonej przez ad. Tomasza Olszyńskiego w Katedrze Projektowania Graficznego na Wydziale Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Czas ten wspominam jako czas rozwoju, nauki, poszerzania kompetencji i wiedzy. Nie tylko wiedzy teoretycznej i praktycznej, związanej z budowaniem funkcjonalnych, poprawnych technicznie projektów. Była to także nauka tego „jak uczyć”. Pracowałam ze studentami pierwszego i drugiego roku, często kompletnie „zielonymi”, stawającymi pierwsze kroki w dziedzinie projektowania. Podstawy Projektowania miały to do siebie, że były pracownią bardzo wszechstronną. Zadania wielokrotnie były wieloetapowe, kompilujące w sobie wyzwania z różnych obszarów: projektowanie znaku, plakatu, typografii, serii akcydensów. Brak doświadczenia studentów rekompensowała ich świeżość i zaangażowanie. Największą satysfakcją jaką pamiętam z tego okresu było obserwowanie obron prac magisterskich swoich dawnych uczniów. Znając ich pierwsze próby i realizacje miałam odpowiednią perspektywę, aby zauważyć i docenić drogę jaką przeszli w ciągu studiów. Zobaczyć ich rozwój i wiedzieć, że w jakiś sposób uczestniczyło się w tym procesie, widzieć ich sukcesy i rosnącą pewność siebie, jest chyba najlepszą nagrodą dla pedagoga.

Z dużą dozą wdzięczności i sympatii wspominam współpracę z moim ówczesnym przełożonym ad. Tomaszem Olszyńskim. Jest to człowiek o olbrzymiej wiedzy na temat projektowania znaku, typografii i projektowania graficznego w ogóle. Zawsze zaangażowany, chętny do pomocy, posiada magiczną wręcz umiejętność mobilizowania studentów do ciężkiej pracy na każdym etapie powstawania projektu. Dbałość o detale, niezgoda na jakąkolwiek „bylejakość” realizacji, to postawa mojego ówczesnego mistrza. Myślę, że najcenniejszą nauką jaką od niego otrzymałam, było zrozumienie, że projektowanie jest procesem. Procesem, który można podzielić na pewne etapy. Każdy z tych etapów wymaga trochę innych działań, czasem podejścia bardziej swobodnego, eksperymentalnego, kreatywnego, a czasem podejścia naukowego, badawczego i precyzyjnego. To, czego tak naprawdę musimy nauczyć studenta, to samodzielne przeprowadzanie tego wieloetapowego zadania.

Kolejny krok naprzód, w stronę samodzielnej dydaktyki wykonałam jesienią 2013 roku. Od tamtego czasu do końca semestru letniego w roku 2018 samodzielnie prowadziłam zajęcia w ramach Podstaw Projektowania Graficznego na studiach niestacjonarnych na Wydziale Grafiki i Malarstwa ASP w Łodzi. Program zajęć był w dużej mierze oparty na założeniach realizowanych na studiach dziennych, ale wprowadzałam też własne modyfikacje zadań i ćwiczeń.

Od 2016 zaczęłam prowadzić zajęcia dydaktyczne z przedmiotu Adobe Illustrator na studiach podyplomowych Projektowanie Graficzne ASP w Łodzi. Początkowo, myślałam o tym przedmiocie jako mało „rozwojowym”, czysto technicznym, a przez to jakby „niższej rangi” niż zajęcia z podstaw projektowania. Zajęcia z Illustratora prowadzę na studiach podyplomowych do dziś i traktuję je już nie tylko jako rodzaj „odskoczni” od „prawdziwej” dydaktyki. Konieczność opracowania własnego programu nauczania skonfrontowała mnie z zadaniami, które zdecydowanie poszerzyły moje kompetencje jako wykładowcy. Wybór najpotrzebniejszych narzędzi i pokazanie ich możliwości dla wielu zastosowań, próba zrozumienia mechanizmu działania programu jako element niezbędny do jego efektywnego użytkowania, to chyba najważniejsze wyzwania. Dużą satysfakcję daje mi realna pomoc jakiej mogę udzielić początkującym studentom w realizacji ich projektów. Największym komplementem jest dla mnie pełna sala w czasie tych prezentacji, nawet pomimo tego, że część uczestników studiów podyplomowych to osoby mające już duże doświadczenie w projektowaniu grafiki wektorowej.

Po obronie doktoratu, od 1.01.2019 zostałam zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Projektowania Graficznego na Wydziale Grafiki i Malarstwa ASP w Łodzi. Moment ten nałożył się z czasem reorganizacji struktury uczelni. Dawna Katedra przekształciła się w Instytut Projektowania Graficznego na Wydziale Sztuk Projektowych. Z trybu jednolitego magisterskiego przeszliśmy na tryb dwustopniowy. Wymusiło to zmiany w programie nauczania i organizacji studiów. W roku akademickim 2020/21 przejęłam prowadzenie Podstaw Projektowania Graficznego, a ad. Tomasz Olszyński poprowadził nowy przedmiot: Podstawy Typografii.

W roku kolejnym dr hab. Łukasz Chmielewski powierzył mi przedmiot Projektowanie Plakatu w Instytucie Projektowania Graficznego na stopniu licencjackim. Jednocześnie, na studiach magisterskich miałam okazję asystować przez dwa lata w Pracowni Plakatu prof. Mariuszowi Łukawskiemu. To także było piękne, rozwijające spotkanie. Profesor jest wspaniałym, pełnym humoru pedagogiem. Posiada imponującą wiedzę o sztuce i historii projektowania. Uczy studentów nie tyle samego projektowania plakatu, ale projektowania w kontekście historii i współczesności. Każdą rozmowę z profesorem uważam za bezcenną.

Dalej staram się poszerzać swoje doświadczenie projektowe i dydaktyczne. Od października 2022 zaczęłam pracę jako pracownik nieetatowy na Wydziale Artystycznym (kierunek Grafika) Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. W roku

akademickim 2022/23 prowadziłam tam dwa przedmioty: Typografię na studiach licencjackich i Projektowanie Komunikatu Wizualnego na stopniu magisterskim.

Ponieważ większość czasu przepracowanego w ASP spędziłam w pracowni prowadzącej zajęcia z młodszymi studentami, a nie w pracowni dyplomującej, nie mogę jeszcze pochwalić się wypromowaniem wielu prac dyplomowych. Dopiero w roku akademickim 2022/23 byłam zatrudniona jako dydaktyk mogący przygotowywać studentów do obrony pracy licencjackiej. Ten rok przyniósł mi pierwszy dla mnie w tej dziedzinie sukces: obronę pracy licencjackiej powstałej pod moją opieką. Pani Emilia Muraczewska uzyskała wynik bardzo dobry.

Wprawdzie jako promotor dopiero debiutuję, ale od roku 2014 brałam wielokrotnie udział w pracach komisji dyplomowych jako recenzent. Łącznie w latach 2014-2023 zrecenzowałam 25 prac licencjackich i 12 prac magisterskich. Szczegółowy wykaz recenzji znajduje się w załączniku zawierającym wykaz osiągnięć naukowych i artystycznych.

Za część swojej pracy dydaktycznej uznaję organizowanie wystaw prowadzonych przeze mnie studentów, a także prezentowanie ich realizacji na arenie poza szkolnej. Myślę, że skonfrontowanie swojego plakatu z odbiorcą, a także zobaczenie własnych poczynąń w kontekście prac kolegów i koleżanek, jest elementem koniecznym dla rozwoju świadomości studenta. Często możliwość pokazania pracy szerszemu gronu motywuje studentów do cięższej, bardziej zaangażowanej pracy.

Jako dydaktyk w 2023 roku mogę pochwalić się sukcesem prowadzonych przeze mnie studentów w ramach przedmiotu Projektowanie Plakatu. Dziewięć prac moich studentów zakwalifikowało się na międzynarodową wystawę konkursową 4. Konfrontacji Plakatu Studenckiego w Tarnowie. Plakat powstały pod moją opieką „War is not a game” Marcela Tomczaka zdobył zaś pierwszą nagrodę w całym konkursie.

Program, według którego uczę, jest wypadkową tradycji łódzkiej uczelni i moich własnych przemyśleń. Zarówno Pracownia Podstaw Projektowania Graficznego, jak i Pracownia Projektowania Plakatu na łódzkiej ASP są pracowniami o wieloletniej tradycji. System, według którego pracujemy, to rodzaj relacji mistrz – uczeń. Zarówno w duecie wykładowca i student, jak i prowadzący i asystent. Możemy tu mówić o powstawaniu pewnej ciągłości założeń programowych. Ciągłości sięgającej w sposób ideowy do początków łódzkiej uczelni, do tradycji konstruktywizmu, Bauhausu, typografii funkcjonalnej. Ta ciągłość to także stałe funkcjonowanie w programie studiów zadań opracowanych i wprowadzonych przez emerytowanych, czasem już nieżyjących profesorów. Są to zadania „ikony”, które studenci realizują od dekad, które ja też wykonywałam jako studentka. Jest coś pięknego w tej kontynuacji. Świadczy o uniwersalności i ponadczasowości niektórych zagadnień projektowych. Do takich zadań należy „Plakat czerwony” wprowadzony do programu Pracowni Projektowania Plakatu przez prof. Bogusława Balickiego (1937-2010) w latach 90.. Ćwiczenie skupione jest niezmiennie od lat na operowaniu znaczeniem obrazu. Jednocześnie z biegiem lat można obserwować, jak zmienia się albo poszerza zestaw tych znaczeń. Plakat zawsze funkcjonuje w kontekście

aktualnych mu uwarunkowań kultury i czasu. Tak samo, pewnym constans jest funkcjonowanie w programie nauczania plakatu społecznego, którego tematyka zmienia się z biegiem lat jako odpowiedź na zmiany społeczne czy polityczne. Przedmiotem ćwiczeń semestralnych są też realizacje z zakresu plakatu kulturalnego, filmowego, teatralnego, wystawowego, reklamowego czy infografiki, często przybierające formę plakatu typograficznego. Duży nacisk kładę na zagadnienia związane z typografią w plakacie. Jest to wynikiem moich własnych fascynacji i działań w obszarze plakatu typograficznego, ale i przekonania, że typografia jest nie tylko formą wizualną komunikatu tekstowego w projekcie. Forma typografii jest również elementem komunikującym. Słowo, litera jest obrazem.

Baza wynikająca z tradycji zawsze jest poszerzana o zadania opracowywane autorsko, czasem zmieniane z semestru na semestr. W ostatnim czasie podjęłam ze studentami próby na polu plakatu turystycznego (rozumianego niekoniecznie tylko w kontekście reklamowym, ale będącego autorskim, czasem krytycznym komentarzem), czy plakatu mającego za zadanie podnoszenie świadomości na temat chorób psychicznych. To, co chcę osiągnąć w swojej pracy dydaktycznej, to wskazywanie studentom raczej problemu do rozstrzygnięcia niż podpowiadania im gotowych rozwiązań. Każde podanie nowego zadania jest połączone z rozmową ze studentami o najważniejszych założeniach i celu ćwiczenia oraz prezentacją realizacji powiązanych z danym obszarem. Często oglądamy i dyskutujemy o pracach zrealizowanych przez studentów poprzednich semestrów. Pojawiają się także prezentacje będące wyborem ze światowego współczesnego plakatu profesjonalnych twórców, dotykające obszarów i zagadnień powiązanych z realizowanym w pracowni zadaniem.

Waga skutecznego komunikowania jest w plakacie wartością niezbywalną i priorytetową. W pracy ze studentami zawsze odradzam im rozwiązania nieczytelne i niejasne, nawet jeśli cechują się wysoką estetyką czy innowacyjnością w warstwie formy. Zaprojektowanie plakatu jest nie tylko opracowaniem jego warstwy wizualnej, ale i opracowaniem strategii komunikacji. Świadomość istniejących kodów, znajomość języka odbiorcy jest niezbędna dla skuteczności projektu. „Potrzeba skutecznej komunikacji wynika z samej racji bytu każdego projektu graficznego: ktoś ma coś do zakomunikowania komuś innemu”⁸. Projektowanie graficzne wykracza poza granice estetyki. Jest tak naprawdę zajęciem interdyscyplinarnym, wymagającym obcowania z obszarami związanymi z socjologią, psychologią, mechanizmami percepcji wzrokowej, kulturoznawstwem czy marketingiem. Jest to zarówno działanie artystyczne, jak i wymagające syntetycznego i analitycznego myślenia.

10. Przypisy

1. Ewa Stopa-Pielesz, *Wykłady*, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach Folia Academiae, Katowice 2009, s.40.
2. Podziału na typografię czytelniczą (komunikat tekstowy przeznaczony do długiego czytania) i wizualnej (komunikat przeznaczony do krótkiego postrzegania) dokonał typograf Charles Peignot w 1964 roku. [w:] Bror Zachrisson, *Studia nad czytelnością druku*, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1970, s. 233.
3. Agata Szydłowska, Marian Misiak, *Panewropa, Kometa, Hel. Szkice z historii projektowania liter w Polsce*, Wydawnictwo Karakter, Kraków 2015, s. 70.
4. Władysław Strzemiński, *Litery z jakich korzystamy...*, [w:] Komunikat grupy „a.r.”nr 2, (1932) [w:] Jacek Mrowczyk (red.), *Piękni XX-wieczni. Polscy projektanci graficy*, Wydawnictwo 2+3D, Kraków 2017, s. 74.
5. Tony Richardson, Nikos Stangos, *Kierunki i tendencje sztuki nowoczesnej*, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1980, s. 358.
6. <https://en.wikipedia.org/wiki/UNOVIS>
7. <https://pl.wikipedia.org/wiki/Suprematyzm>
8. Jorge Frascara, *Projektowanie Graficzne. Sztuka czy nauka społeczna?* [w:] Przemek Dębowski, Jacek Mrowczyk (red.), *Widzieć/Wiedzieć. Wybór najważniejszych tekstów o dizajnie*, Wydawnictwo Karakter, Kraków 2011, str.273)

11. Bibliografia i źródła internetowe

Przemek Dębowski, Jacek Mrowczyk (red.), *Widzieć/Wiedzieć. Wybór najważniejszych tekstów o dizajnie*, Wydawnictwo Karakter, Kraków 2011

Jacek Mrowczyk (red.), *Piękni XX-wieczni. Polscy projektanci graficy*, Wydawnictwo 2+3D, Kraków 2017

Tony Richardson, Nikos Stangos, *Kierunki i tendencje sztuki nowoczesnej*, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1980

Ewa Stopa-Pielesz, *Wykłady*, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach Folia Academiae, Katowice 2009

Agata Szydłowska, Marian Misiak, *Panewropa, Kometa, Hel. Szkice z historii projektowania liter w Polsce*, Wydawnictwo Karakter, Kraków 2015

Bror Zachrisson, *Studia nad czytelnością druku*, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1970

<https://en.wikipedia.org/wiki/UNOVIS>

<https://pl.wikipedia.org/wiki/Suprematyzm>