

Dr hab sztuki Joanna Stefańska
Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej
Instytut Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego

RECENZJA

dorobku artystycznego, dydaktycznego oraz rozprawy habilitacyjnej Pani doktor Anny Szumigaj - Badziak w postępowaniu habilitacyjnym w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki przeprowadzonym przez Akademię Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.

Zleceniodawca recenzji:

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.

W związku z pismem Rady Doskonałości Naukowej numer DRKN Z8.400.19.2022 z dnia 27.04.2022 r., które wpłynęło w dniu 05.05.2022 r. Rada ds. stopni Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi poinformowała mnie, iż Rada Doskonałości naukowej w dniu 18.10.2022 roku dokonała wyznaczenia części składu komisji habilitacyjnej w postępowaniu ws. nadania stopnia doktora habilitowanego dr Annie Szumigaj - Badziak w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki, wszczętym w dniu 02.04.2022 r., powierzając mi funkcję recenzenta komisji. W dniu 18.10.2022 r. Rada ds. stopni podjęła uchwałę nr 65/2022/Rada ds. stopni w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego Pani doktor Annie Szumigaj - Badziak. Do zlecenia została dołączona dokumentacja postępowania złożona przez Habilitantkę w wersji papierowej i elektronicznej, art. 221 ust. 4 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz.1668) wraz z kopią pisma z Rady Doskonałości Naukowej.

1. Dokumenty do postępowania habilitacyjnego, w tym wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego, kwestionariusz osobowy, poświadczona kopia dokumentu stwierdzającego posiadanie stopnia doktora.
2. Dokumentacja w formie pisemnej i elektronicznej, tj. : zrealizowane osiągnięcie artystyczne z dokumentacją publicznej prezentacji dzieła w formie fotograficznej, wykaz dorobku artystycznego z dokumentacją wystaw i katalogów, wykaz dorobku dydaktycznego i naukowego, publikacji oraz działalności organizacyjnej i popularyzującej sztukę.

Ogólne informacje o Habilitantce.

Anna Szumigaj – Badziak urodziła się 20 października 1963 r. w Pabianicach. Studiowała na Wydziale Grafiki w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi im. Władysława Strzemińskiego (obecnie Akademia Sztuk Pięknych im. W. Strzemińskiego w Łodzi). W roku 2013 otrzymała stopień doktora sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne nadany uchwałą Rady Wydziału Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. W. Strzemińskiego w Łodzi, na podstawie przedstawionej pracy doktorskiej pt. : „Rozważania na temat geometrii. Projekt graficzny książki. Partner serwis „Kompleksowy serwis przemysłowy”. Promotorem w przewodzie doktorskim był dr hab. Piotr Karczewski. Recenzentami w przewodzie doktorskim byli: prof. Stanisław Łabędzki oraz dr hab. Łukasz Chmielewski. W latach 1991 – 2015 Habilitantka pełniła funkcję dyrektora kreatywnego w studio projektowym AXa. W latach 2010 – 2013 zatrudniona była na stanowisku asystenta na kierunku Wzornictwo w Instytucie Architektury Tekstyliów na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej. Od 2013 r. zatrudniona jest na stanowisku adiunkta na kierunku Wzornictwo w Instytucie Architektury Tekstyliów na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej. Uprawia grafikę warsztatową, malarstwo, grafikę projektową i fotografię. W swoich pracach zajmuje się rozważaniami na temat geometrii, a zagadnienie to poruszane jest w realizacjach graficznych, malarstwie, ale również w projektach graficznych plakatów i książek. Dr Anna Szumigaj – Badziak jest autorką wystaw indywidualnych, uczestniczką wielu wystaw zbiorowych w kraju i zagranicą. Habilitantka jest aktywną zawodowo artystką i dydaktykiem. Jest laureatką wielu nagród i wyróżnień.

Kandydatka posiadając odpowiedni dorobek twórczy zgromadzony po uzyskaniu stopnia doktora sztuki, podjęła starania o wszczęcie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie sztuki, dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki. Habilitantka przedłożyła wszystkie wymagane przepisami prawa dokumenty i materiały przedstawiające Jej osiągnięcia artystyczne, naukowe i dydaktyczne oraz dokonania w zakresie działań organizacyjnych i popularyzujących sztukę.

Ocena autoreferatu i wskazanego osiągnięcia (dzieła habilitacyjnego), ocena osiągnięć twórczych Pani doktor sztuki Anny Szumigaj - Badziak.

Autoreferat dr Anny Szumigaj - Badziak stanowi merytorycznie pogłębione dopełnienie artystycznej prezentacji. Autorka dokonuje retrospektywnej analizy doświadczeń, dokonań artystycznych i prezentuje przekonującą i czytelną, a przede wszystkim wiarygodną przestrzeń

dla zobrazowania kolejnych etapów swojej drogi zawodowej i artystycznej. Autoreferat jest opracowany rzetelnie pod względem formalnym i merytorycznym i zawiera credo działań artystycznych, zdobytych doświadczeń oraz opis drogi rozwoju prowadzącej do wskazanego osiągnięcia naukowo – artystycznego. Habilitantka przedstawiła do oceny osiągnięcie artystyczne zgodnie z wymogami formalnymi, wskazując cykle prac prezentowane na wystawie indywidualnej pt.: „Anna Szumigaj – Badziak Laboratorium form” w Centrum Ekspozycyjnym Stara Kociołnia w Olsztynie: „Układ - przestrzeń C-R-C” 2021, „Ruch” 2021, „Przestrzeń 11 K L – NZ” 2019, „Interpretacje przestrzeni” 2018, „Przestrzeń 3K” 2016 jako aspirujące do spełnienia warunków określonych w art. 219, ust.1, pkt. 2c ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz.1668 z dnia 30.08.2018 z późniejszymi zmianami). Na wystawie Habilitantka prezentowała prace z zakresu grafiki, obiekty malarskie oraz grafikę wydawniczą. „Doświadczenie wynikające z działalności na kilku polach aktywności artystycznej jednocześnie i szerokiego obszaru poszukiwań pozwoliło mi na zaprojektowanie spójnego działania artystycznego”. Tematem wiodącym w pracach Habilitantki jest przestrzeń, a Jej działania graficzne na płaszczyźnie realizowane są przy użyciu zróżnicowanego pod względem materiałowym podłoża. Prace zostały wykonane na papierze, blasze perforowanej, kalce technicznej i pleksi, w technice serigrafii i druku cyfrowego. Cykl pt. „ Interpretacje przestrzeni” łączy prace wykonywane na różnych podłożach i w różnych technikach, obiekty malarskie zrealizowane zostały na podłożu ze stalowej blachy perforowanej, natomiast prace graficzne z tego cyklu wykonane zostały na papierze. Działania w obszarze grafiki, fotografii i malarstwa nadają przestrzeni ciężar i bryłę, odsłaniając jej kształt. Wielowymiarowa przestrzeń kompozycji graficznych i malarskich jest konsekwencją operowania kontrastem zarówno w zakresie formalnych rozstrzygnięć, jak i decyzji oraz rozwiązań technicznych i materiałowych związanych z zastosowanym podłożem. Dr Anna Szumigaj - Badziak poszukuje czystej, harmonijnej formy i konsekwentnie dokonuje przekształceń analizowanych form. Istotną cechą Jej prac są wyraźne nawiązania do tradycji konstruktywizmu. Język wizualny, którym posługuje się Artystka jest językiem form geometrycznych i linii dzielących płaszczyznę, którą ożywia poprzez wprowadzane multiplikacje i rytmy organizujące przestrzeń. Poszukując doskonałości w świecie geometrii tworzy własny język i formułuje wypowiedź, która zyskuje symboliczny, metaforyczny wymiar. Abstrakcja geometryczna stanowi obszar poszukiwań dla Artystki, a zapis przestrzeni zorganizowany jest na krawędzi dwóch wymiarów – absolutnej doskonałości i harmonii form geometrycznych oraz wymiaru emocjonalnego, ludzkiego. Dualizm do którego odwołuje się Habilitantka w swoich działaniach artystycznych stanowi podstawowe kryterium dla odczytywania i interpretacji treści Jej prac. Pozorna kalkulacja, która stanowi podstawę analitycznego i systemowego działania w obszarze przestrzeni ulega przeobrażeniu w ramach dalszych przekształceń. Habilitantka poszukując napięć, związków i zależności pomiędzy elementami kompozycji, odsłania relacje pomiędzy dwiema płaszczyznami działań, w których język geometrii wchodzi w dialog z

przestrzenią wrażeniową, której obraz powstaje poprzez odpowiedni dobór podłoża z blachy perforowanej, wprowadzanie odręcznego śladu, deformacje figuralne i działanie światła.

Zmienność zapisu obrazowania w pracy „Przestrzeń” z 2019 r. aktywizuje nowy wymiar przestrzeni, gdzie wibracja koloru w opozycji do bieli płaszczyzny, linie które naprzemiennie budują i niwelują granice wewnątrz kompozycji tworzą podwójną przestrzeń obrazu, przestrzeń percepcji, doznań optycznych i przestrzeń metaforyczną. W cyklu pt. „Ruch” achromatyczne fotografie stanowią przeciwwagę dla geometrii w przestrzeni. Istotne w pracach z tego cyklu jest zderzenie dwóch wymiarów: realistycznego i geometrycznego, które przenikają się, zderzają i łączą, ale są niezależne, chociaż paradoksalnie pozostają ze sobą w istotnej relacji, bez której nie mogłaby powstać iluzoryczna, niejednoznaczna i metaforyczna przestrzeń, w której zakodowany jest ruch. Powstaje nowy wymiar dynamicznej przestrzeni, która istnieje w zawieszeniu pomiędzy cielesnością, a abstrakcją geometrycznych form. Habilitantka w swoich działaniach artystycznych umiejętnie łączy dwa różne wymiary przestrzeni, wymiar, który stanowi odzwierciedlenie sfery intelektu i matematycznego uporządkowania oraz obszar, którego cechą nadrzędną jest zmienność, nieprzewidywalność oraz cielesny, organiczny pierwiastek ludzki. Doświadczenia wynikające z aktywności twórczej Habilitantki w obszarze grafiki użytkowej oraz działań twórczych realizowanych w zakresie sztuki, malarstwa i grafiki, tworzą podstawę dla poszukiwań artystycznych określając ich wspólne zakresy, które wzajemnie się wspierają i uzupełniają. Badanie działania poszczególnych elementów w różnych kompozycjach i kolorystycznych zestawieniach, przekształcanie formy, dokonuje się poprzez eksperyment, wykraczanie poza obszar sprawdzonych metod, gdzie geometria jest swoistym laboratorium i gdzie istotna jest symbolika kształtu i matematyczny kod. W cyklu „Układ - Przestrzeń”, Habilitantka powstałą strukturę poddaje procesom ciągłej modyfikacji, uruchamiając mechanizmy związane z percepcją i wrażeniem ruchu w obrazie. Sugestywną ruchomość obrazu tworzą falujące płaszczyzny, których budulec stanowi zmultiplikowana krótka linia. W cyklu „Interpretacje przestrzeni”, z 2018 r., sześć płaszczyzn blach w formacie 100 x 100 cm zostało połączonych w jedną płaszczyznę o wymiarach 300 x 200 cm, gdzie grube czerwone pasy dzielą przestrzeń obrazu. Ukośnie poprowadzone linie i zastosowanie podłoża w postaci blachy perforowanej, sprawiają że elementy kompozycji malarskiej inaczej przyjmują światło, fragmenty nie pokryte farbą odbijają światło z otoczenia ożywiając przestrzeń w obrazie. Kompozycje na papierze uzupełniają przekaz malarski, a wykorzystanie tych samych kierunków linii i płaszczyzn w obrazie pozwoliło Habilitantce zwizualizować ewoluujący zapis przestrzeni, której Artystka nadaje nowy wymiar i kształt. Intrygującym zabiegiem jest usunięcie środka płaszczyzny, którą ogranicza jedynie wąska ramka i której forma odpowiada wielkości usuniętego zapisu. Kolejne prace z cyklu to obrazy gry wizualnych napięć pomiędzy tym co widzialne i tym co ukryte, pomiędzy iluzją rzeczywistości płaszczyzn, a iluzją ukrytych fragmentów przestrzeni. Fragmenty, kadry przestrzeni sugerują procesualny i kontekstualny charakter konceptu, w którym narracja ewoluuje, cykl rośnie, wzbogacany o nowe konteksty i relacje. Pojawiają się odniesienia do takich tropów

semantycznych, gdzie proces kreacji ma swój określony początek, ale nie koniec, to wielowątkowa kompozycja odnosząca się do pojęcia otwartej formuły zapisu. Dr Anna Szumigaj - Badziak w swoim bogatym dorobku posiada znaczną ilość projektów zrealizowanych w obszarze grafiki użytkowej, wśród nich znajdują się projekty znaków graficznych, katalogi, karty plastikowe. Ponadto Habilitantka jest autorką : projektów identyfikacji wizualnych, projektów wydawniczych, elementów informacji wizualnej w przestrzeni wewnętrznej i zewnętrznej, winiet i layoutów pism branżowych. „Moja twórczość to hybryda, która w swojej konstrukcji łączy w sposób świadomy dwa światy. Wiele prac graficznych buduje kompozycje sztuki projektowej. Ten drugi obszar działalności twórczej wolny był od kontaktu ze zleceniodawcą. Był tylko mój. Dzisiaj mogę stwierdzić że malarstwo , grafika i fotografia miały duży wpływ na projektowanie graficzne i odwrotnie”. Bogata dokumentacja habilitacyjna, niezależnie od obszaru działalności artystycznej, której dotyczy została rzetelnie przygotowana , a szczegółowy opis wyczerpująco informuje o treściach dzieł i intencjach Autorki. Balansowanie na granicy sztuk pięknych i sztuki użytkowej, uruchamia mechanizmy, które prowadzą twórcę przez meandry procesu projektowego, gdzie zapis graficzny powstaje w wyniku umiejętnego łączenia doświadczeń projektowych i artystycznych co stanowi istotę wszystkich realizacji dr Anny Szumigaj - Badziak. Niezależnie od tego czy Habilitantka projektuje znak graficzny, skład książki, album czy plakat, kreatywny profesjonalizm pozycjonuje Jej realizacje w obszarze sztuki, gdzie komunikat formułowany jest w przestrzeni dwóch różnych przenikających i uzupełniających się płaszczyzn użyteczności i sztuk pięknych. Dr Anna Szumigaj - Badziak tworzy w obszarze wielu mediów, a oryginalność, oszczędność środków, sugestywność i czytelność znajdują swoje odzwierciedlenie w zrealizowanych pracach graficznych, malarskich i projektowych. Potrzeba eksperymentowania , wnikliwość w zgłębieniu podejmowanych tematów i odkrywanie nowych obszarów w dziedzinie sztuki, a także świadomość stosowanych metod i rozwiązań warsztatowych uprawnia mnie do twierdzenia, że koncepcje i rozstrzygnięcia Habilitantki w ramach działalności twórczej będą nadal ewoluowały, co stanowi gwarancję osiągania złożonych ideowo celów artystycznych. Aktywność twórcza Habilitantki moich wątpliwości nie budzi, wystawy i wydarzenia artystyczne aranżowane w różnych przestrzeniach zjawiają się na osi czasu rytmicznie. Dr Anna Szumigaj - Badziak bierze aktywny udział w wystawach zbiorowych, w tym również wystawach o charakterze konkursowym, co stwarza okazję do konfrontacji autorskich dokonań z postawami twórczymi innych artystów. Dr Anna Szumigaj - Badziak jest autorką 15 wystaw indywidualnych, brała udział w 56 wystawach zbiorowych w Polsce i zagranicą. Jest laureatką nagród oraz wyróżnień, w tym dwukrotnie była nominowana do nagrody na Ogólnopolskim Biennale Sztuki w Radomiu (45 Salon Zimowy, 2018 r., 46 Salon Zimowy, 2020 r.) W 2017 r. otrzymała wyróżnienie w XXII Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym „W obiektywie 2016” w Kaliszu. W roku 2020 Habilitantka otrzymała I Nagrodę na XI Międzynarodowym Biennale Miniatury w Częstochowie, w tym samym roku została nominowana do Medalu Honorowego na XVII Międzynarodowym Triennale Małe Formy Grafiki w

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

Ocena działalności dydaktycznej oraz innych osiągnięć Habilitantki.

Przy recenzowaniu osiągnięć dr Anny Szumigaj - Badziak należy pamiętać, że oprócz własnej pracy twórczej Kandydatka realizuje również efektywną działalność dydaktyczną. Habilitantka w 2010 r. podjęła pracę w Instytucie Architektury i Tekstyliów na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej, gdzie obecnie zatrudniona jest na stanowisku adiunkta. Najważniejszym obszarem działalności dydaktycznej dr Anny Szumigaj - Badziak są zajęcia prowadzone z zakresu projektowania graficznego, wcześniej grafiki warsztatowej, malarstwa i kompozycji, gdzie kształci studentów w zakresie projektowania i konstruowania komunikatu wizualnego. Habilitantka pełni funkcję opiekuna Studenckiego Koła Naukowego „Designer”, jest organizatorem i kuratorem wystaw prac studenckich. Pani doktor Anna Szumigaj - Badziak pełni rolę opiekuna i dydaktyka w ramach realizacji programu praktyk plenerowych, jest współautorką programu i skryptu do zajęć wyrównawczych z zakresu programów komputerowych z dziedziny projektowania i grafiki komputerowej na kierunku Wzornictwo Politechniki Łódzkiej. Dr Anna Szumigaj - Badziak jest współautorką programu kształcenia dla I i II° studiów kierunku Wzornictwo na Politechnice Łódzkiej. Habilitantka pełniła funkcję członka jury na nowe logo Politechniki Łódzkiej w 2016 r., w tym samym roku otrzymała nominację do nagrody na najlepszego nauczyciela akademickiego roku 2015/2016 na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej. Habilitantka pełni funkcję promotora prac dyplomowych, a praca dyplomowa, której była promotorem została zakwalifikowana do udziału w Międzynarodowym Konkursie Studenckiej Grafiki Projektowej „Agrafa” w Katowicach. Wielokrotnie pełniła funkcję członka Komisji Dydaktycznej na kierunku Wzornictwo, jest również członkiem Rady Wydziału, reprezentując Instytut Architektury Tekstyliów, pełni również funkcję członka w Radzie Kierunku Wzornictwo oraz funkcję członka Komisji Egzaminu Kompetencyjnego na kierunku Wzornictwo. Habilitantka jest uczestnikiem zespołu przygotowującego wydarzenia: Politechnika Fashion Show i Wzornictwo Dualne Dyplomy. W latach 2019 - 2021 Habilitantka organizowała i prowadziła zajęcia w ramach projektu Model współpracy szkół ze szkołami wyższymi w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej poligraficzno - fotograficzno - reklamowej dla zawodu technik organizacji reklamy, oraz pełniła funkcję eksperta rozwiązań w zakresie współpracy szkół prowadzących kształcenie zawodowe z uczelniami w ramach projektu Nowoczesny model współpracy uczelni wyższej ze szkołą w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej poligraficzno - fotograficzno - reklamowej dla zawodu technik organizacji reklamy. Habilitantka była promotorem 38 dyplomów magisterskich i 72 licencjackich oraz autorką 7 recenzji prac studenckich dyplomowych.

Kandydatka nadzoruje projekty w ramach współpracy z przemysłem. Ponadto Habilitantka przedstawiła obszerny wykaz osiągnięć projektowych i publicznych realizacji dzieł artystycznych, informacje o współpracy z sektorem gospodarczym oraz wykaz projektów artystycznych realizowanych ze środowiskami pozaartystycznymi, wykazała swoje członkostwo w komitetach redakcyjnych oraz zamieściła w dokumentacji habilitacyjnej informacje o publikacji rozdziału w monografii naukowej. Dokonania naukowe, dydaktyczne, organizacyjne oraz popularyzujące sztukę oceniam bardzo wysoko, a aktywność Habilitantki w tym zakresie jest znacząca.

Konkluzja

Z analizy dokumentacji i lektury Autoreferatu Pani doktor Anny Szumigaj - Badziak, 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 Habilitantkę dorobku oraz wskazanego osiągnięcia artystycznego (dzieła habilitacyjnego) pt. „Anna Szumigaj - Badziak Laboratorium Form” zrealizowanego w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki przeprowadzanym przez Akademię Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Potencjał i poziom artystyczny prac Pani doktor Anny Szumigaj - Badziak wnosi znaczny wkład w rozwój dyscypliny, a dorobek Habilitantki należy wysoko oceniać w kontekście troski o zachowanie narodowego dziedzictwa kulturowego, tym samym stwierdzam, że osiągnięcia artystyczne, twórcze, naukowe i dydaktyczne Habilitantki spełniają wymagania artykułu 16 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. z późniejszymi zmianami 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 popieram wniosek o nadanie takiego stopnia Pani doktor Annie Szumigaj - Badziak.

dr hab. sztuki Joanna Stefańska