Up COMING

Wybrane **Dyp**lomy
Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie 20**22**

Selected **De**gree **P**ieces
of the Academy of Fine Arts
in Warsaw 2022

Wybr*ane* DYPLO**m**y
Ak**a**demii Sztuk Pięknych
w Warszawie ***20***22

Selec*ted* DEGR**e**e Pieces
of the Ac**a**demy of Fine Arts
in War*s*aw 20***22***

spis TReści / TAble of Contents

wstępy /
introductions

PROF. BŁAŻEJ OSTOJA LNISKI 4

DR HAB. BARBARA KOWALEWSKA, PROF. UCZELNI / Assoc. Prof. 6

MAGDALENA SOŁTYS 8

ŁUKASZKA STASZKIEWICZ
DARIA MĘDRZYCKA 10

WYDZIAŁ MALARSTWA

BARTOSZ KOWAL 14

JULIA KOWALSKA 22

WYDZIAŁ RZEŹBY

FRANCISZEK PROMINSKI 32

Marta Pruszynska 40

WYDZIAŁ GRAFIKI

Viktar Abramok 50

Pelka Atys 58

Anna Frydrych 66

Linda Lach 74

Krzysztof Stępniewski 82

WYDZIAŁ KONSERWACJI I RESTAURACJI DZIEŁ SZTUKI

BARTŁOMIEJ DZIĘGIEL 92

Pola GRYCEWICZ 100

FILIP KAMIL ŁAZARCZYK 108

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY WNĘTRZ

Monika Bartczak 118

Juliana Lenssinck 126

Dominika Renusz 134

Zuzanna Spałtabaka 142

WYDZIAŁ WZORNICTWA

Zofia Kołątaj 152

Marlena Norowska 160

Jan Wilczak 168

WYDZIAŁ SZTUKI MEDIÓW

Kamil Jakubowski 178

Lena Pierga 186

Aleksandra Wiktoria Sołtysiak 194

WYDZIAŁ SCENOGRAFII

Katarzyna Polak 204

Maciej Strzałkowski-Rajca 212

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KULTURĄ WIZUALNĄ

Dobromiła Dobro 222

Jess Łukawska 230

OBECNOŚĆ RZECZY PRZYSZŁYCH

Rektor
Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie:

Rector
Academy of Fine Arts
in Warsaw

PROF. BŁAŻEJ OSTOJA LNISKI

Nikogo chyba nie trzeba przekonywac do prawdziwosci stwierdzenia, ze *UpComing* jest jednym z najwazniejszych wydarzen w zyciu naszej uczelni. W 2022 roku mamy przyjemnosc zaprezentowac szerokiej publicznosci czternastą edycję przeglądu najlepszych prac dyplomowych i licencjackich zrealizowanych w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dla jednych UpComing, to zaledwie początek, czyli „to, co nadchodzi", dla innych zas jest to wydarzenie mocno osadzone w historii. Każdy z tych punktow widzenia ma swoje głębokie uzasadnienie. Niewątpliwie, jesli by brac pod uwagę ponad dwustuletnią tradycję Sztuk Pięknych w Warszawie związaną z postaciami Marcello Bacciarellego i Zygmunta Vogla, to należałoby uznac, ze *UpComing* pozostaje dosc nowym projektem, a na osi czasu jest zaledwie mgnieniem. Niemniej, ta immanentna dla projektu młodosc nie oznacza braku dojrzałosci. Wprost przeciwnie – *UpComing* reprezentuje punkt widzenia młodego pokolenia, będąc rodzajem lustra, w ktorym odbijają się fragmenty rzeczywistosci i motywy istotne dla kazdego człowieka.

W sztuce nie ma miejsca na matematyczne rozrachunki i drobiazgową buchalterię. Mając na uwadze wszystkie te fakty, przyznaję, ze *UpComing* jest pomimo swojego „młodego wieku" wydarzeniem niezwykle waznym nie tylko z perspektywy studentek i studentow kończących studia na Akademii. O ile kwestia ram czasowych *UpComing* moze byc dyskusyjna (jak wiemy czas subiektywny najczęściej nie pokrywa się z czasem rzeczywistym), o tyle waga tego wydarzenia jest nie do przecenienia.

Kolejny raz mamy do czynienia z pracami, ktore powstawały w trudnym dla wszystkich okresie. Miniony rok to czas, w ktorym wielu z nas musiało zakwestionowac powszechnie uznane wartosci, zweryfikowac głoszone prawdy czy też ocenic przekazywane w pozornie automatyczny sposob dziedzictwo przeszłosci. Był to rowniez rok, w ktorym mocnym akcentem zaznaczył się problem granicy – jej wyznaczania, przekraczania, łamania – zarowno w wymiarze fizycznym, jak i psychicznym.

Niewiele wiemy o tym, co nadchodzi. Przyszłosc jest potencjalnoscią. Jest to moznosc stania się czyms innym niz aktualnie. Interpretacja przyszłosci opierająca się na znakach należy raczej do swiata zaczarowanego. Raczej trudno zdroworozsądkowemu człowiekowi budowac swoj swiat na wrozbach, choc nadal niemało jest osob skłonnych uwierzyc znakom i wrozbitom wątpliwym z punktu widzenia empirycznego poznania. Przeszłosc bywa dla nas o wiele bardziej klarowna, bo poznajemy ją za pomocą swiadectw i sladow. Niemniej i takie posrednie poznanie moze byc obarczone błędem, wpływając znacząco na nasz ogląd teraźniejszosci oraz projekcję przyszłosci.

Wyobrazenie przyszłosci wpływa na nasze dzisiejsze wybory. Mamy tu do czynienia z wieloma niewiadomymi, niemniej istotne jest, aby wyodrębnic przestrzen oczekiwania i przestrzen działania.

W imieniu własnym i całej społecznosci akademickiej chciałbym wyrazic ufnosc w nadchodzące, lepsze jutro. Spojrzmy z uznaniem na osiągnięcia studentow warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, ktorzy dokonując często nieoczywistych i trudnych wyborow, zapracowali ciężko na to, aby znalezc się w tej wąskiej czołowce. Serdecznie zapraszam do obejrzenia tegorocznej edycji *UpComing*.

THE PRESENCE OF FUTURE THINGS

I presume there is no need to convince anyone about the veracity of the statement that *UpComing* is one of the most important events in the life of our academy. In 2022, we are pleased to present the 14th overview of the best bachelor's and master's degree pieces created at the Academy of Fine Arts in Warsaw to the general public. For some people, *UpComing* is just the beginning, that is "something coming up"; for others, it is an event deeply embedded in history. Each of these points of view has its deep justification. Undoubtedly, taking into account the over 200 year-old tradition of Fine Arts in Warsaw associated with Marcello Bacciarelli and Zygmunt Vogel, we would have to treat UpComing as a relatively new project and merely a glimpse on the axis of time. Nevertheless, youth as an inherent part of the project does not mean the lack of maturity. Just the opposite: *UpComing* represents the point of view of the young generation, serving as a kind of mirror that reflects fragments of reality and motifs significant to everyone.

There is no room for mathematical settlements or detailed accounting in art. In view of all of these facts, I admit that, in spite of its "young age", *UpComing* is a very important event not only from the perspective of students completing their studies at the Academy. While the time frame of *UpComing* can be disputed (as we know, the subjective time very rarely overlaps with the actual time), the importance of this event is invaluable.

Once again we can see pieces created during the period that was difficult for everyone. The previous year was the time when many of us had to question the commonly recognised values, verify proclaimed truths or evaluate the heritage of the past handed down in an apparently automatic manner. It was also a year during which the issue of the border – its determination, crossing and breaking – was strongly present in both a physical and mental sense.

We know little about what is coming up. The future is a potential. It is the possibility of becoming someone else than currently. The interpretation of the future based on signs is rather specific to the world of magic. It is rather difficult for a common-sense person to build their world on predictions, although there are still quite many persons inclined to believe signs and fortune-tellers that arouse doubts from the perspective of empirical cognition. The past can be much clearer to us, because we learn about it through testimonies and traces. Nevertheless, even gaining knowledge in an indirect way may be burdened with error, affecting significantly our view of the present and our projection of the future.

The way in which we imagine future has an impact on our current choices. Many things are unknown to us here, but it is important to distinguish between the space of waiting and the space of action.

On behalf of myself and the entire academic community, I would like to express trust in the upcoming, better, tomorrow. Let us look with appreciation at achievements of students of the Academy of Fine Arts in Warsaw – making often non-obvious and difficult choices, they worked hard to earn a place in this narrow forefront. I invite you to view this year's *UpComing* exhibition.

Prorektor ds. studenckich i jakosci kształcenia / Vice-Rector for Student Affairs and Quality of Education >

SZTUKA WYRAŻA NASTRÓJ I CHARAKTER SPOŁECZEŃSTWA, TAK JAK PRZEMYSŁ WYRAŻA JEGO SIŁĘ, A NAUKA JEGO ROZUM. [...] PONIEWAŻ PIĘKNO TO ŻYCIE, KTÓREGO WARUNKIEM JEST USTAWICZNA ZMIANA.
THORÉ-BÜRGER

Co roku wystawa najlepszych dyplomow studentek i studentow Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie jest na swoj sposob wyjątkowa. Kazda jej kolejna odsłona to udoskonalona formuła dopasowująca się do obecnych czasow i potrzeb. Tegoroczna wystawa prezentuje wyrozniające się kreacje artystyczne sposrod wszystkich dyplomow licencjackich i magisterskich z dziewięciu wydziałow. Juz po raz drugi realizacje wskazywały nie tylko Rady programowe wydziałow, rowniez studentki i studenci mogli nominowac swoich faworytow.

Poprzez sztukę absolwentki i absolwenci Naszej Uczelni mogą zamanifestowac swoje artystyczne przekonania i wyrazic preferencje projektowe. Rozumiemy potrzebę prezentowania własnej definicji postrzegania przestrzeni, w ktorej my wszyscy bierzemy czynny udział. Zycie ludzkie wyraza się w nieustannej kreacji nas samych lub wytworow naszej wyobrazni.

Niektorzy mowią o zyciu jako o egzystencji tworczej poszukującej w historii sztuki punktow odniesienia, autorytetow i inspiracji, by stworzyc własny alfabet wypowiedzi. Tym bardziej cieszy nas kolejna edycja *UpComing*, ktora oferuje naszym dyplomantkom i dyplomantom taką mozliwosc.

Kazda z zaprezentowanych autorskich prac jest materializacją idei bądz idealizacją materii, oferującą nam przezycie estetyczne. Kazda z nich mowi do nas własnym językiem artystycznym.

Muzea i galerie są zapewne najstarszymi skarbnicami sztuki i wartosci historycznych. Stoją na straży dziedzictwa i tradycji kulturowych. Jednak jako instytucje mogą usmiercac piękno i stanowic kartotekę ponumerowanych makiet ludzkiego geniuszu.

Prezentowane na *UpComing* dyplomy są wyrazem swiezego spojrzenia na rozne obszary sztuki. Odnajdujemy tu często kompilacje wynikające z łączenia roznych dziedzin artystycznego działania. To nowe myslenie i doswiadczanie artystyczne kresli obraz czasu, w ktorym zyjemy. Pozostawi on swoj slad w historii Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, ale tez zapisze się w historii sztuki polskiej XXI wieku.

Życzę wszystkim uczestniczkom i uczestnikom obecnej edycji kolejnych sukcesow artystycznych. Rozszerzajcie poziomy działan tworczych w poszukiwaniu opus magnum, ktore okresli Waszą tozsamosc artystyczną!

> **DR HAB. BARBARA KOWALEWSKA**
PROF. UCZELNI / Assoc. Prof.

ART EXPRESSES THE MOOD AND CHARACTER OF SOCIETY JUST AS INDUSTRY EXPRESSES ITS STRENGTH AND SCIENCE EXPRESSES ITS REASON. [...] BECAUSE BEAUTY IS LIFE CONDITIONAL UPON CONTINUOUS CHANGE.
THORÉ-BÜRGER

The exhibition of the best degree pieces by students of the Academy of Fine Arts in Warsaw is exceptional in its own way every year. Its every successive edition has an improved form adapted to current days and needs. This year's exhibition presents artistic creations standing out among all bachelor's and master's degree pieces from nine faculties. For the second time, artworks and designs were selected not only by faculty programme boards – students could also nominate their favourite pieces.

Graduates of our Academy can manifest their artistic views and express their design preferences through art. We understand their need to present their own definition of the perception of space in which we all actively participate. Human life manifests itself in the continuous creation of ourselves or products of our imagination.

Some believe that life is creative existence seeking points of reference, authorities and inspirations in the history of art in order to create its own alphabet of expression. Thus, we are even happier with another edition of *UpComing*, which offers such an opportunity to our graduates.

Each of the presented individual works is the materialisation of an idea or the idealisation of matter that offers us an aesthetic experience. Each of them speaks to us in its own artistic language.

Museums and galleries are presumably the oldest treasure troves of art and historical values. They uphold heritage and cultural traditions. However, as institutions, they can kill beauty and serve merely as a record of numbered mock-ups of human genius.

Degree pieces presented at *UpComing* constitute a fresh look at various fields of art. Here, we often find compilations resulting from a combination of various fields of artistic activity. This new way of thinking and artistic experience draws a picture of the times in which we live. It will leave its trace not only in the history of the Academy of Fine Arts in Warsaw, but also in the history of 21st-century Polish art.

I wish further artistic successes to all participants of this year's exhibition. Extend the levels of creative activity in search of the opus magnum that will define your identity as artists!

W DROGĘ!

Kuratorka > Curator >

Wyjscie poza bezpieczne uczelniane mury – w ktorych kazdy ruch jest przewidywalny, nawet niepowodzenie jest wpisane w system i zdatne do naprawy – nie jest łatwe. Szczegolnie dotyczy to akademii sztuk pięknych, w ktorej panują spersonalizowane i oparte na empatii relacje, gdzie między dziełem ucznia a dziełem mistrza rodzi się więz rodzinna. Wielkie nadzieje na przyszłosc są naprawdę wielkie. A lęki i z gory założone frustracje – wynikające z antycypowanej nieprzyjaznosci swiata zewnętrznego – są tyleż na wyrost i niepodparte argumentami, czasem okraszone raczkującym lub zasłyszanym resentymentem, co niedowazone. Zaklina się rzeczywistosc, ktora – mimo ze obca – jest niesłychanie pociągająca i pełna szans. Dotychczasowe nauczanie operacyjne promujące oryginalnosc i samodzielnosc powinno – byłaby to sytuacja modelowa – przełozyc się na operatywnosc w zyciu zawodowym po studiach. Artysci* muszą byc przeciez kreatywni w dwojaki sposob – tworząc swe dzieło/projekt, urzeczywistniając ideę, formułując subiektywny przekaz, sankcjonujący się jednak w społecznym odbiorze/uzytku oraz – co ważne – znajdując lub aranzując dla niego optymalne i niesztampowe miejsce w rzeczywistosci. Nadto będąc inwencyjnym w zakresie jego (samo)obsługi; zanim jeszcze – ewentualnie – zajmą się nim kompleksowo (lub nie) podmioty profesjonalne i opiniotworcy. Konieczna jest interakcja między artystą-aktorem społecznym i jego dziełem a rzeczywistoscią. Oba sprzężone lub wspołbiezne działania mają swoją dramaturgię.

Zawody artystyczne, jakkolwiek rozne, dalekie są od standaryzacji. Oczywiscie jedne bardziej, drugie mniej – znaczenie ma tu podział (akademicki – orientacyjny) na sztuki piękne i uzytkowe, konserwację i restaurację dzieł sztuki. Na t y p o w e g o (cokolwiek to znaczy) artystę wizualnego nie czeka gotowe, uszyte na jego miarę, atrakcyjne – instytucjonalne – miejsce pracy. Sciezki karier dają się przesledzic, skategoryzowac – post factum, ale w przewidywaniu nie są juz tak uscislone i pewne. Ukonczenie architektury wnętrz pewnie daje większe szanse na rynku pracy niz dyplom z rzeźby, grafiki – z malarstwa. Zdarza się, ze termin „rynek pracy" wywołuje u artysty poczucie degradacji i opresji. Ale praca tworcza to bezsprzecznie praca – i wymaga cywilizowanych rozwiązan systemowych! Artyscie przysługuje jednoczesnie wolnosc – w granicach norm społecznych – ktora jednak nie operuje zadną miarą ani nie oferuje narzędzi adaptacyjnych; stąd mogąc robic w s z y s t k o, musi on wiedziec, co umie, co moze i chce zrobic. Musi rozumiec człowieka i swiat, samodzielnie i krytycznie myslec, dokonywac zawiłych i odpowiedzialnych rozpoznan! Gwiazdorskie kariery dotyczą drobnego odsetka artystow na swiecie – choc wymarzone, są dosc stereotypowe. Sukces na szczęscie niejedno ma imię. Dzis za bramą uczelni czeka zbiurokratyzowany system projektowy, dedykowane i pokrewne branze, przemysły kultury i kreatywne... Art world to za mało! Czeka cała rzeczywistosc!

Mowimy o wrazliwosci czy nawet nadwrazliwosci artystow, nie zdając sobie sprawy, ze zawody artystyczne są dla odwaznych ludzi, choc decyzję o ich podjęciu podejmują nastolatkowie, zanim zdadzą sobie z tego sprawę. Martwimy się o tych wrazliwcow – choc oni są z gatunku: ze słabosci rodzi się siła.

Kreatywnosci i własnie siły na nowej drodze zycia!

Prawdziwa s z k o ł a zaczyna się teraz. Powodzenia!

* Używam kluczowego słowa „artysta" ze względu na jego czytelnosc, nie zastępując bezrodzajowymi okresleniami bliskoznacznymi – mając jednak na mysli rozne tozsamosci płciowe w obrębie binarnosci i niebinarnosci; zastosowanie feminatywow byłoby tylko częsciowym rozwiązaniem.

> MAGDALENA SOŁTYS

HIT THE ROAD!

It is not easy to go beyond the safe university walls, in which every move is predictable and even failure is an inherent part of the system and can be repaired. This is particularly true for the academy of fine arts, where relations are personalised and based on empathy and where a family bond is established between the student's work and the master's work. Great hopes for the future are really great. And fears and pre-conceived frustrations resulting from the anticipated unfriendliness of the outside world are as exaggerated and unjustified – sometimes spiced by crawling or heard resentment – as they are negligible. In this way, we cast spells on the reality, which is strange, but very appealing and full of opportunities. Operational teaching practised so far, which promotes uniqueness and independence, should result in resourcefulness in professional life after graduation – and this would be a model situation. After all, artists should be creative in a double way: by creating their work/design, putting their idea into practice, formulating a subjective message that sanctions itself in social reception/use and, importantly, finding or arranging an optimal and unique place in reality for it. In addition, they should devise the (self-)handling of the work/design inventively before it is potentially handled comprehensively (or not) by professional entities and opinion-formers. An interaction between the artist – social actor and his work on the one hand and reality on the other hand is necessary. Two coupledor concurrent activities have their dramaturgy.

Artistic professions, though different, are far from standardisation. Obviously, some are farther and some are closer – what matters here, is the (academic, or approximate) division into fine arts and applied arts and the conservation and restoration of works of art. A *typical* (whatever it means) visual artist is not someone for whom an attractive tailor-made workplace waits. Career paths can be tracked and categorised post factum, but they cannot be predicted so clearly and surely. Graduating in interior design may give a better chance of succeeding on the labour market than a degree in sculpture, graphic arts or painting does. The term "labour market" can sometimes create the feeling of degradation and oppression in the artist. But creative work is undoubtedly work – and it requires civilised systemic solutions! The artist is also entitled to freedom (within the bounds of social norms), but it does not use any measure or offer any adaptation tools; therefore, being free to do *anything*, they must know what they can do and want to do. They must understand the human being and the world, think independently and critically and make complex and responsible recognitions! Dazzling careers are a dream come true only for a minute percentage of artists; Though coveted, they are quite stereotypical. Fortunately, there are many ways to succeed. Today an art graduate has multiple alternatives: a bureaucratic design system, dedicated and related industries, cultural and creative sectors... Art world is not enough! The entire reality awaits!

We speak of artists' sensitivity or even hypersensitivity without realising that artistic professions are for the brave – even though decisions to pursue them are made by teenagers before they become aware of this. We worry about these delicate souls, although they are a sort of people whose strength is actually born from weakness.

I wish you this strength and creativity in your new life!

The real *school* starts right now. Good luck!

PROTESTY INTYMNE

Przewodniczące Samorządu Studenckiego >

Chairwomen of the Student Council >

UpComing to coroczne wydarzenie artystyczne jednoczące społecznosc stołecznej Akademii Sztuk Pięknych. Od ubiegłego roku rowniez osoby studiujące proponują prace, ktore znajdą się na wystawie, za co bezposrednio odpowiadają osoby przewodniczące samorządow wydziałowych. Wybrały one najciekawsze według nas prace z perspektywy wspolnie tworzonej społecznosci i srodowiska. Na wystawie w Pałacu Czapskich mamy okazję zobaczyc obok siebie dyplomy licencjackie i magisterskie, dzięki czemu mozemy dostrzec roznorodnosc narzędzi artystycznych, badawczych oraz wielosc głosow w podejsciu do medium. Należy pamiętac o tym, ze choc wybrane prace cechuje szczegolnie wysoki kunszt, to przypominają nam one rowniez o trudnej sytuacji zarowno lokalnej, jak i globalnej, w jakiej te prace powstawały.

W książce *Wszystkie wojny swiata* Tomasza Szerszenia czytamy: „We wspolnym (nie)widzeniu objawia się sens rozumienia historii, ktora zawsze jest indywidualna, jednostkowa i jednoczesnie wspolna, uniwersalna. Hiroszima jest wszędzie". Zależy nam własnie na zwroceniu uwagi na powtarzającą się obecnosc pewnych czynnikow historiotworczych. Niezależnie od tego, jak bardzo zaangażowani jestesmy w sytuację społeczną i polityczną, czy tez jak bardzo zmienia/zmieniła się nasza jakosc życia i czy w ogole to zauważamy – współtworzymy system, ktory nie zapobiega kolejnym kryzysom humanitarnym. Nie oznacza to, ze indywidualnie jestesmy temu „winni" czy ze jako jednostka mamy wpływ na całosc. Moze to jednak silnie sugerowac, ze każdy z nas powinien podważac swoje przekonania i głębiej je analizowac, poszukiwac ich genezy.

Form buntu wobec opresji jest wiele, a większosc z nich jest nam juz dobrze znana, włącznie z tymi, ktore opierają się na praktyce artystycznej. Na wiele takich działan składają się działania efemeryczne, zarowno te zmaterializowane, jak performatywne. Przykładem są prace artystki Sanji Ivekovic, ktora w *Personal Cuts* oraz *Sweet Violence* odsłania uwikłania jednostki w działanie systemow władzy, ich wszechobecnosc i ograniczony język oporu. Tematy prac dyplomowych są roznorodne, ale jedną z powszechnych drog wyboru jest protest – zarowno wobec zewnętrznych sytuacji, jak i wobec wszystkich procesow w obszarze naszej społecznosci artystycznej.

Warto zauwazyc, ze wystawa zmienia się z każdą edycją, a zmiany te zawdzięczamy zarowno osobom studiującym, gronu rektorskiemu i dziekanskiemu, jak tez pracowniczkom Biura Promocji i Współpracy. Dzięki wspolnym działaniom tych osob kazda edycja staje się jeszcze bardziej wyjątkowa w swojej formie. Chciałybysmy podziękowac wszystkim pracowniczkom i pracownikom naszej Akademii oraz osobom studiującym, dzięki ktorym powstała ta wystawa.

ŁUKASZKA STASZKIEWICZ
DARIA MĘDRZYCKA

> INTIMATE PROTESTS

UpComing is an annual art event that unites the community of the Academy of Fine Arts in Warsaw. Since last year, also students have proposed works for the exhibition, with the ultimate choice being made by chairpersons of faculty councils. They chose the works we found most interesting from the perspective of the entire academic community. At the exhibition in the Czapski Palace, we can see bachelor's and master's degree pieces beside one another, which helps us recognise the diversity of artistic and research tools and a multitude of voices concerning the approach to the medium. We must remember that although selected works are of particularly fine quality, they also remind us of the difficult local and global situation in which they were made.

In Tomasz Szerszen's book *All Wars of the World*, we can read: 'The sense of understanding history, which is always individual and, at the same time, common and universal, reveals itself in common (non-)vision. Hiroshima is everywhere.' What we want to stress, is the recurring presence of certain history-making factors. Irrespective of how much we are engaged in the social and political situation or how the quality of our life has changed/is changing and whether we notice this at all, we contribute to the creation of a system that does not prevent further humanitarian crises. This does not mean that we should be individually „blamed" for this, or that we have an individual impact on the whole situation. This, however, can strongly suggest that each of us should question their views, analyse them more profoundly and look for their origin.

There are many ways to rebel against oppression, and most of them are well known to us, including those based on artistic practice. Many of them comprise ephemeral actions – both materialised and performative ones. One of their examples are works by Sanja Ivekovic– in *Personal Cuts* and *Sweet Violence*, she reveals the individual's entanglement in the functioning of power systems, their omnipresence and the limited language of resistance. The topics of degree pieces are different, but one of the common choices is the protest – both against external situations and against all processes in the area of our artistic community.

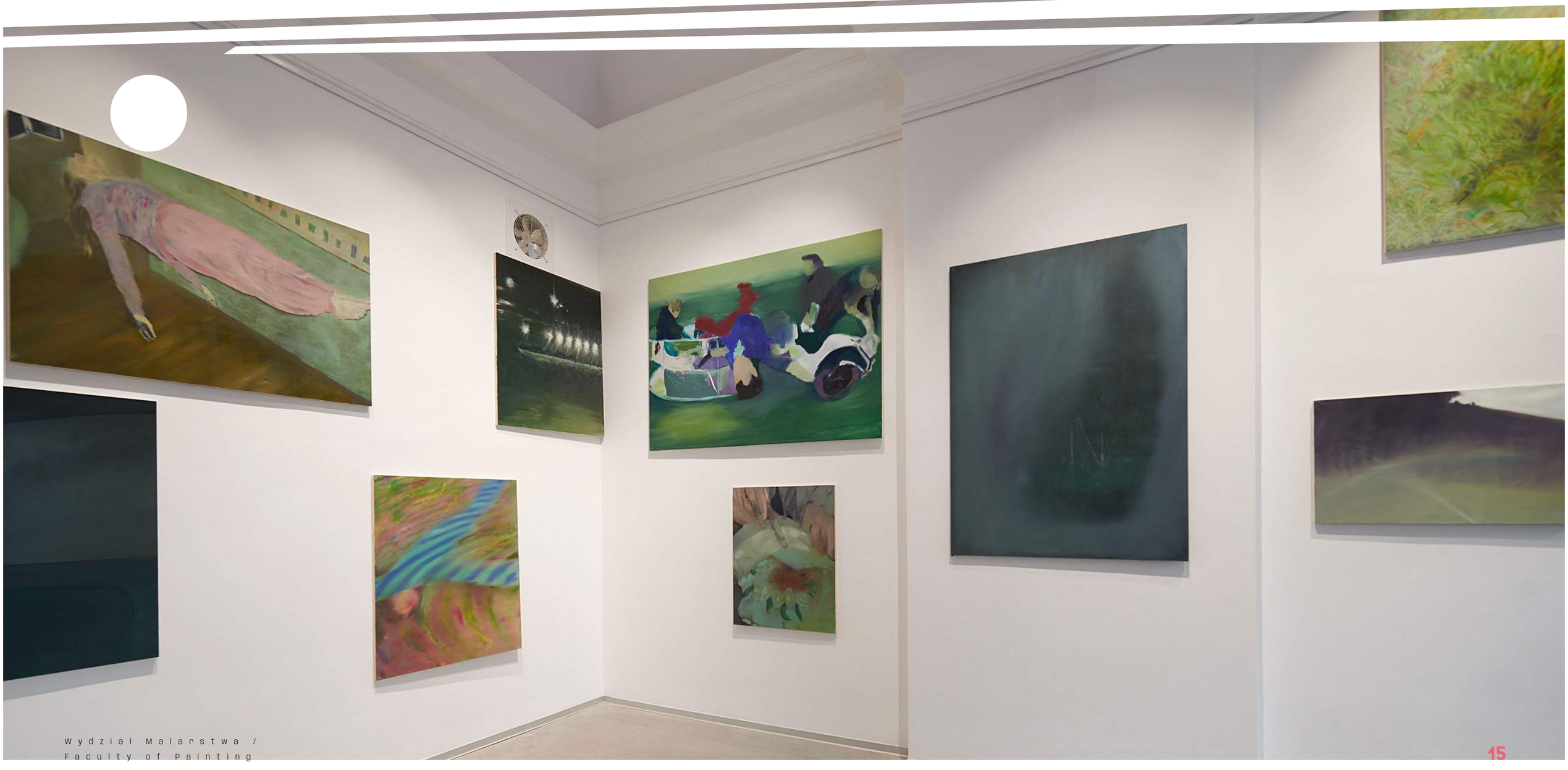
It is worth noticing that the exhibition changes every year, which we owe both to students, rectors and deans and to the personnel of the Office of Publicity and External Relations. Thanks to joint efforts of these persons, each edition becomes even more exceptional in its form. We would like to thank all employees and students of our Academy who have contributed to the creation of this exhibition.

Bartosz Kowal

Julia Kowalska

Wydział Malarstwa

Faculty of Painting

Ur. 1995.
Studia: Wydział Malarstwa
Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie (2017–2022).
Dziedziny działalnosci
artystycznej: malarstwo, wideo.
Brał udział w wystawie zbiorowej
Od *abstrakcji do abstrakcji,*
Fundacja Stefana Gierowskiego,
Warszawa (2022).

Bartosz Kowal

Born 1995.
Studies: Faculty of Painting of the
Academy of Fine Arts
in Warsaw (2017–2022).
Fields of artistic activity:
painting, video.
He took part in the group exhibition
From *"abstraction" to abstraction,*
Stefan Gierowski Foundation,
Warsaw (2022).

@bartoszkowal_

ZAPROSZENIE DO WYJŚCIA
dyplom

Pracownia Wiedzy o Działaniach i Strukturach Wizualnych
promotor: **DR HAB. JAN MIODUSZEWSKI, PROF. UCZELNI**

Studio of the Principles of Art and Visual Structures
supervisor / Assoc. Prof.

degree piece
INVITATION TO LEAVE

KOKONIARZ
aneks

Pracownia Wiedzy o Działaniach i Strukturach Wizualnych
promotor: **DR HAB. JAN MIODUSZEWSKI, PROF. UCZELNI**

Studio of the Principles of Art and Visual Structures
supervisor / Assoc. Prof.

minor
COCOONER

Tytułowe zaproszenie do wyjscia jest rodzajem zartu odnoszącego się do sytuacji, kiedy wypraszają nas z miejsca, w ktorym znalezlismy się przypadkiem i w ktorym i tak nie bawimy się najlepiej. Praca wideo *Kokoniarz* stanowi uzupełnienie części malarskiej dyplomu, skupia się na zjawisku dobrowolnego częściowego lub kompletnego zerwania kontaktow ze swiatem „na zewnątrz". Kokoniarstwo jest okreslieniem pozbawionym negatywnych konotacji. Służy odzyskaniu poczucia bezpieczenstwa i stabilizacji poprzez zamknięcie się w strefie wolnej od wpływow, przestrzeni, ktorą można ograniczyc do całkiem odseparowanej i spersonalizowanej formy takiej jak przestrzen w osobistym urządzeniu, za pomocą ktorego wypełniamy większosc naszych zobowiązań wobec swiata.

/ The title of the work is a kind of joke referring to the situation when we are asked to leave the place in which we have found ourselves by accident and where we are not having too much fun, anyway. Being a supplement to the painting part of the degree piece, the video *Cocooner* focuses on the phenomenon of voluntary partial or complete breakup of contacts with the "outside" world. Cocooning is a term devoid of negative connotations. It serves to regain the sense of safety and stabilisation by closing up in an influence-free zone – a space that we can limit to a fully separated and personalised form, such as space in the personal device by means of which we fulfil most of our obligations towards the world.

+48 512 437 152
BAARTOSZKOWAL@GMAIL.COM

PROMOTOR

Pracownia Wiedzy o Działaniach i Strukturach Wizualnych
promotor: **DR HAB. JAN MIODUSZEWSKI, PROF. UCZELNI**

SUPERVISOR

Studio of the Principles of Art and Visual Structures
supervisor / Assoc. Prof.

Bartek Kowal idzie po schodach. Ciemnosc. Śpi w pokoju, bieleje przescieradło. Ciemno. Zarzy się koncowka papierosa. Za oknem samochodu nie ma widoku. Bartek rysuje wentylator. Patrzy w nocne swiatło. Ogląda długie korytarze, parkingi spiących samochodow. Patrzy na zapisy z kamer monitoringu. Długie, monotonne nagrania. Niewyrazne kontury. Bartek Kowal zawija się w koc. Leży. Maluje. Dzien, znow noc, i kolejna. Tworzy płotna zabarwione zyciem psychicznym. Interesują go miejsca liminalne, rozmawiamy o tym. W czasie pracy nad dyplomem Bartek mowi: „Wprowadziłem do swych obrazow aspekt ciszy, ktory najbardziej mnie nęci". Kowal maluje obrazy dla urodzonych pod czarnym księzycem. Jest cos z Baudelairowskiego *Spleenu* w jego malarstwie. To szarozielonkawe swiatło, ten nastroj niedookreslony a dojmujący, te wąskie zestawienia i Jego miarowy krok, gdy idzie przy scianach domow. A *niebo, jak ciężka z ołowiu pokrywa*.

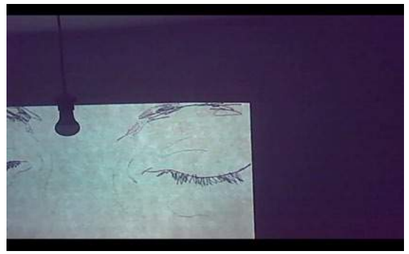
Praca dyplomowa Bartka znalazła się na wystawie wybrana przez Jego koleżanki i kolegow z Wydziału Malarstwa. W prezentowanym cyklu i filmie powiedział cos, co jest dla nich wazne. /

Bartek Kowal is going up the stairs. Darkness. He is asleep in a room – we see a white sheet. It is dark. A cigarette tip is glowing. There is no view beyond the windshield. Bartek is drawing a fan. He is looking into the night light. He is watching long corridors and cars sleeping in parking places. He is looking at footage from security cameras. A long, monotonous footage. Vague contours. Bartek Kowal is wrapping himself in a blanket. He is lying. He is painting. It is daylight. Then comes the night. And another night. He is making canvases tinged with mental life. He is interested in liminal places – we talk about that. When working on his degree piece, Bartek says: "I have enriched my paintings with the aspect of silence, which tempts me most". Kowal creates paintings for those born under a dark moon. There is something of Baudelaire's *Spleen* in his paintings. It is this grey-greenish light, this indeterminate, yet distinct mood, these narrow juxtapositions and his measured tread as he is going along the walls of houses. And *skies are low and heavy as a lid*.

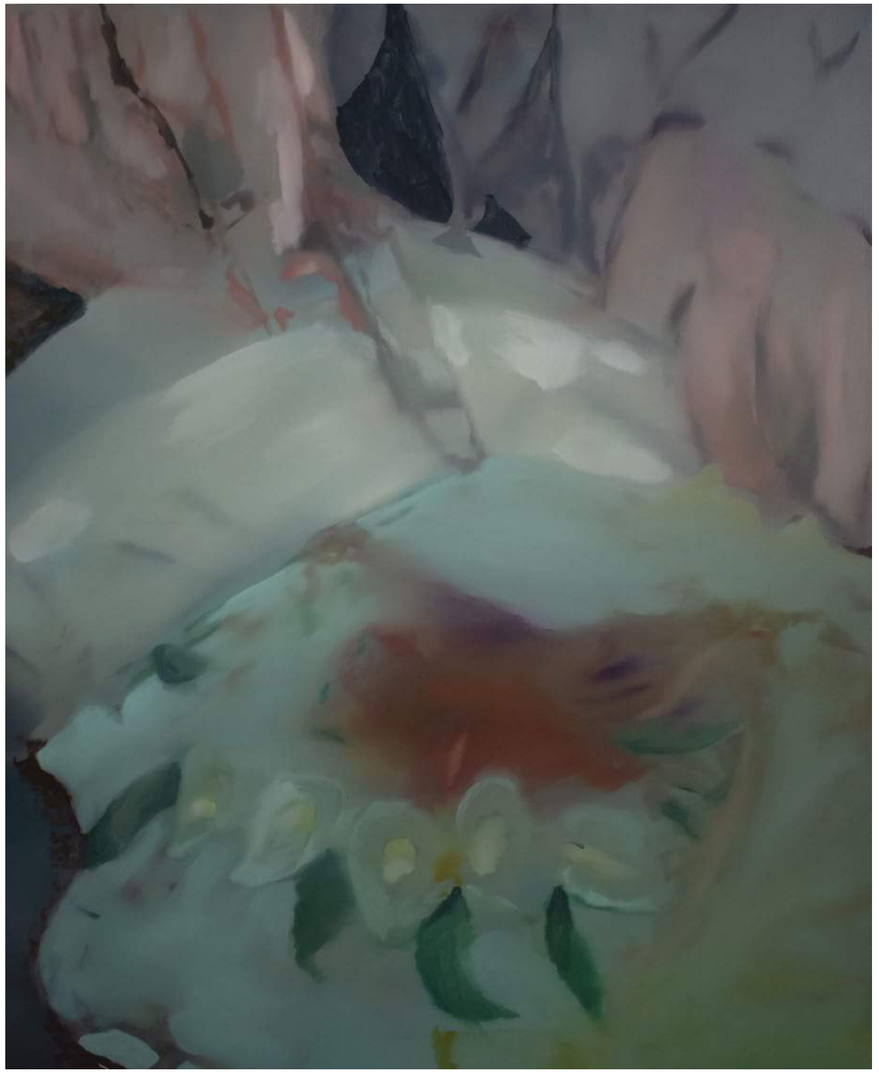
Bartek's degree piece was selected for the exhibition by fellow students from the Faculty of Painting. In the presented cycle and video, he said something they find important.

CO Z TYM CZASEM

praca teoretyczna

promotor: **DR HAB. ALEKSANDER ZBRZEZNY, PROF. UCZELNI** supervisor / Assoc. Prof.

WHAT ABOUT TIME

thesis

W pracy teoretycznej *Co z tym czasem* przyglądam się chorobliwej potrzebie nadania ogolnego sensu i celowosci zyciu, podporządkowania im jego wartosci. Tendencji zarowno ułatwiającej kontrolę w przypadku przyjęcia cudzej projekcji, jak i grozącej utrwalonym kryzysem egzystencjalnym. Wystarczającym zabezpieczeniem przed zakłoceniami przebiegu doswiadczen zyciowych moze okazac się uwolnienie od uzytecznosci praktycznej i rozpoznanie akcentujących pewne momenty zycia rytuałow. /

In my thesis *What about time,* I look at the pathological need to give general meaning and purposefulness to life and to subordinate its values to them. The tendency that both makes control easier in the case of assuming someone else's projection and creates the risk of a permanent existential crisis. Liberation from practical utility and the recognition of rituals emphasising certain moments of life may protect us sufficiently from disturbances of the course of life experience.

JUL.KOWALSKA98@GMAIL.COM

JUL.KOWALSKA98@GMAIL.COM

JuLIa Kowalska

Ur. 1998.
Studia: Wydział Malarstwa ASP w Warszawie (2017–2022) Stypendium Rektora ASP (2019/2020; 2021/2022). Wystawy indywidualne: *Wszystkie uczucia zostają obezwładnione,* Galeria Szewska 16, Poznan (2021); *miłe w dotyku, jakby otalkowane wnętrze,* Sklep Galeria Karowa, Warszawa (2022). Nagrody w konkursach, m.in.: Grand Prix na I Triennale Malarstwa Studenckiego, Rzeszow (2019); wyroznienie redakcji magazynu „Contemporary Lynx" na 11. edycji Konkursu *Nowy obraz / Nowe spojrzenie,* Poznan (2022); laureatka 4. Ogolnopolskiego Studenckiego Konkursu Malarskiego im. W. Fangora (2022).

Born 1998.
Studies: Faculty of Painting of the Academy of Fine Arts in Warsaw (2017–2022). Scholarship from the Rector of the Academy of Fine Arts (2019/2020; 2021/2022). Solo exhibitions: *All feelings are subdued,* Szewska 16 Gallery, Poznan (2021); *pleasant touch, like talc powdered inside,* Karowa Shop Gallery, Warsaw (2022). Prizes in competitions, e.g.: Grand Prix at the 1st Student Painting Triennale, Rzeszow (2019); award from the editors of the Contemporary Lynx magazine at the 11th *New picture / New look* Competition, Poznan (2022); winner of the 4th Wojciech Fangor Polish Nationwide Student Painting Competition (2022).

MIŁE W DOTYKU, JAKBY OTALKOWANE WNĘTRZE

d y p l o m

Pracownia Malarstwa II promotor: **PROF. WOJCIECH ZUBALA**	Studio of Painting No. 2 supervisor	d e g r e e p i e c e **PLEASANT TOUCH, LIKE TALC POWDERED INSIDE**
a n e k s Pracownia Tkaniny Artystycznej promotorka: **DR ELWIRA SZTETNER, PROF. UCZELNI**	Studio of Artistic Textiles supervisoress / Assoc. Prof.	m i n o r

Ciało jako miejsce wymiany zarowno pod względem fizjologicznym, jak i kulturowym jest miejscem głęboko ambiwalentnym. Jest ono przedmiotem fascynacji i odrzucenia, pożądania i odrazy. Stanowi zrodło przyjemnosci i bolu. W rownym stopniu doswiadczane jest czułoscią i troską, jak przemocą i terrorem. Skora, wyznaczająca fizyczną i zmysłową granicę między naszym wnętrzem a zewnętrzem, nigdy nie jest granicą do konca ostateczną, gdyz ciało jest przedmiotem nieustannego przekraczania jej poprzez dotyk – szczegolnie ten wynikający z kontaktu z drugim ciałem.

miłe w dotyku, jakby otalkowane wnętrze jest metaforyczną opowiescią o nieustannym krzyzowaniu się tego, co własne, z tym, co obce.

/
The body is deeply ambivalent as a place of both physiological and cultural exchange. It is an object of fascination and rejection, desire and disgust. It is a source of pleasure and pain. The body is affected equally by tenderness and care on the one hand and violence and terror on the other hand. Marking a physical and sensual border between what is inside and outside us, the skin is never an ultimate border, because the body is an object where the border is constantly crossed by touch, particularly the one that results from contact with another body.

pleasant touch, like talc powdered inside is a metaphorical story of constant intersection between what is inside and outside us.

JUL.KOWALSKA98@GMAIL.COM

PROMOTOR **SUPERVISOR**

Pracownia Malarstwa II
promotor: **PROF. WOJCIECH ZUBALA**

Studio of Painting No. 2
supervisor

Podmiotem zainteresowan człowieka od zawsze był i nadal pozostaje on sam. I nie chodzi tylko o narcystyczne wpatrywanie się w siebie czy też krytycyzm wymierzony w innych. Przez swą cielesnosc człowiek stanowi z jednej strony integralną część natury, zas z drugiej – przez rozum – od natury oddala się, chcąc poznac, a takze zrozumiec sens i cel własnej egzystencji w otaczającym go swiecie. Te dociekania są przypisane ludzkiej naturze od narodzin az do smierci.

Julia Kowalska, czyniąc człowieka podmiotem swojego dyplomowego dzieła malarskiego zatytułowanego *miłe w dotyku, jakby otalkowane wnętrze,* stara się ukazac relacje międzyludzkie poprzez zmysłową cielesnosc i miotające ludzmi namiętnosci.

Jej obrazy, niejednoznaczne w ich wizualnym przekazie, emanują tajemniczoscią. Nieczytelne, ukryte za rozmytym filtrem nagie postaci wciągają widza w swiat jakby wysniony, nierzeczywisty, gdzie granica pomiędzy seksualną namiętnoscią a fizyczną walką o dominację splecionych ze sobą ciał ulega zatarciu. Porusza w nich atmosfera duchowosci i subtelny erotyzm, ktorym przeciwstawiona jest niepokojąca pustka, samotnosc, a takze alienacja.

Dyplom Julii Kowalskiej jest pracą wybitną i niezwykle dojrzałą, o niepowtarzalnej poetyce, poruszającą tak samo mocno w sferze zmysłowej, jak i intelektualnej. /

The subject of human interest has always been the human being himself. It is not just a matter of narcissistic self-reflection or criticism towards others. Through his flesh, on the one hand, the human being is an integral part of nature; on the other hand, he moves away from nature through his reason, wanting to learn and understand the sense and purpose of his own life in the surrounding world. This inquiry is inherent in human nature from the moment of birth till death.

By choosing the human being as the subject of her painting degree piece *pleasant touch, like talc powdered inside,* Julia Kowalska tries to present interpersonal relations through sensual corporeality and the passions that drive people.

Her paintings with an ambiguous visual message emanate with mysteriousness. Illegible naked figures hidden behind a blurry filter involve the spectator in a dream-like unreal world, where the border between sexual passion and the physical fight of clasped bodies for dominance becomes blurred. They evoke a moving atmosphere of spirituality and subtle eroticism, which are contrasted with haunting emptiness, loneliness and alienation.

The degree piece by Julia Kowalska is an outstanding and very mature work of unique poetics that appeals equally strongly to the senses and the mind.

PROMOTORKA **SUPERVISORESS**

Pracownia Tkaniny Artystycznej
promotorka: **DR ELWIRA SZTETNER, PROF. UCZELNI**

Studio of Artistic Textiles
supervisoress / Assoc. Prof.

Sfilmowany przez Julię Kowalską obiekt obraca się powoli na tle czarnej, abstrakcyjnej przestrzeni. Ozdobiony łancuszkami przypominającymi rożaniec, na ktorym zamiast koralikow umieszczone są rożowe drobiny czegos, co przywodzi na mysl płatki kwiatow albo małe fragmenty ciała. Obiekt swieci wewnętrznym blaskiem, choc nie rozswietla bezkresnej ciemnosci, w ktorej nie wiadomo dlaczego się znalazł. Wpatrywanie się w jego powolny ruch wprowadza w stan kontemplacji. Patrząc na niego, czuję się prawie jak w swiątyni, ktorej wnętrze, zamiast woni kadzidła, mogłby wypełniac zapach damskich perfum.

W zalanej dziennym swiatłem galerii mistyczny nastrój słabnie. Delikatny rożowy podkresla kruchosc zdobiących obiekt „ciałek". Kazde z nich, wykonane z widoczną czułoscią, nieostrożny dotyk może narazic na zniszczenie. Rożowo-srebrny „żyrandol" zawieszony w centralnym punkcie galerii zdobi wnętrze, upodobniając je do XIX-wiecznego, mieszczanskiego buduaru.

Obok – na kolumience, otulony miękką tkaniną, spoczywa niewielki przedmiot. Może to ozdobiony biżuterią fetysz, a może uswięcona relikwia – fragment swiętego ciała. Jego delikatna, bladorożowa materia, jakby żywa, juz w pierwszym swoim rozkwicie zwiastuje nieuchronny rozpad.

Przez jakis czas pozostanie sladem ulotnej obecnosci żywej istoty i swiadectwem gestu artystki utrwalonym w formie fetysza – dzieła sztuki.

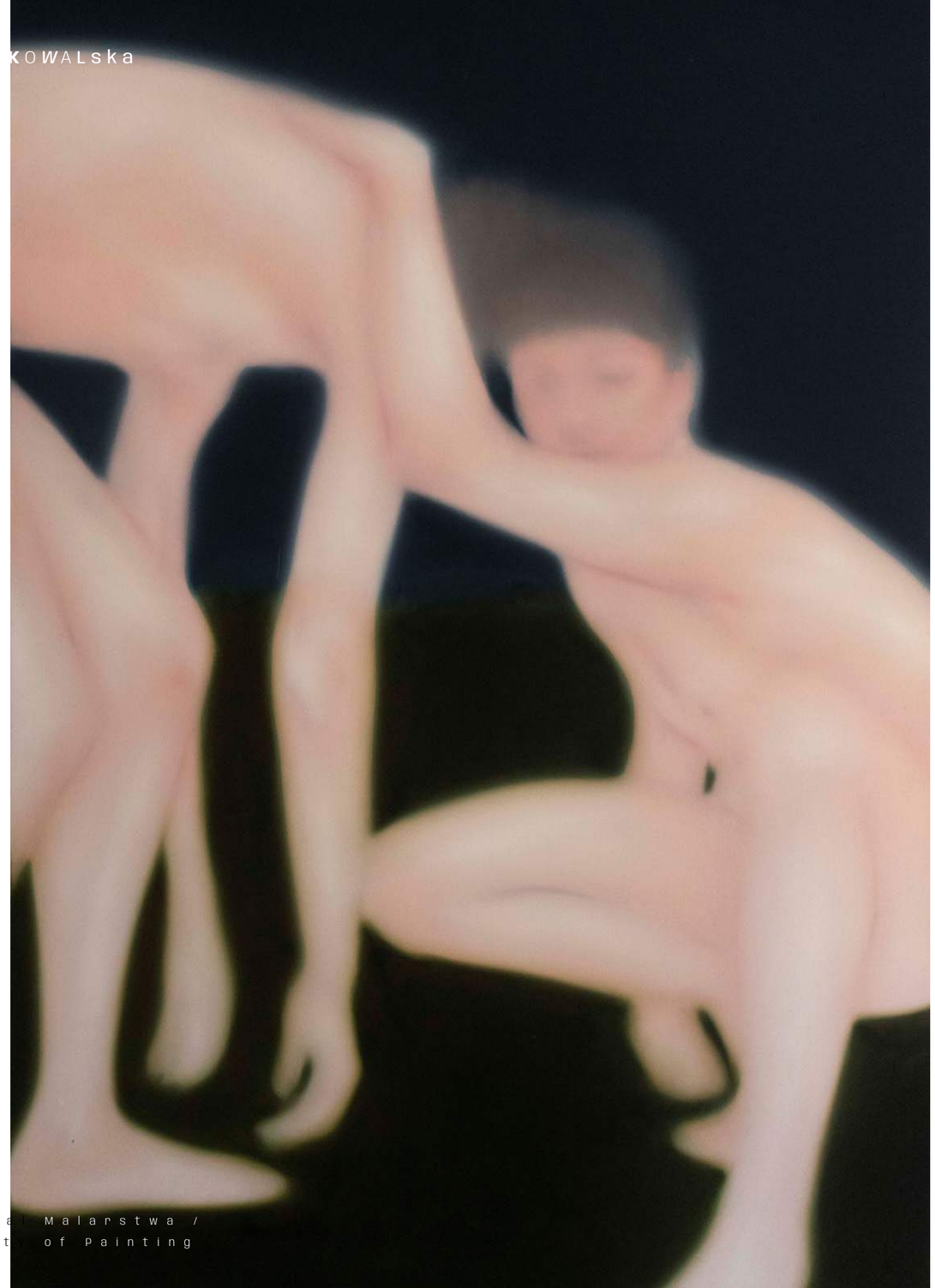
/ The object filmed by Julia Kowalska slowly revolves against a background of black abstract space. It is adorned with chains resembling a rosary, where beads are replaced with pink bits of something that brings to mind flower petals or small fragments of the body. The object shines with its internal light, although it does not light up the endless darkness in which it is situated for some unknown reason. Staring at its slow movement puts me in a state of contemplation. When looking at it, I feel almost like in a temple that could be filled with the aroma of women's fragrances instead of incense.

In the gallery flooded with daylight, the mystic mood weakens. The delicate pink colour stresses the fragility of "bodies" adorning the object. Each of them was made with visible tenderness – any careless touch may damage them. A pink-silver "chandelier" hung in the central point of the gallery adorns the interior, making it similar to a 19th-century bourgeois boudoir.

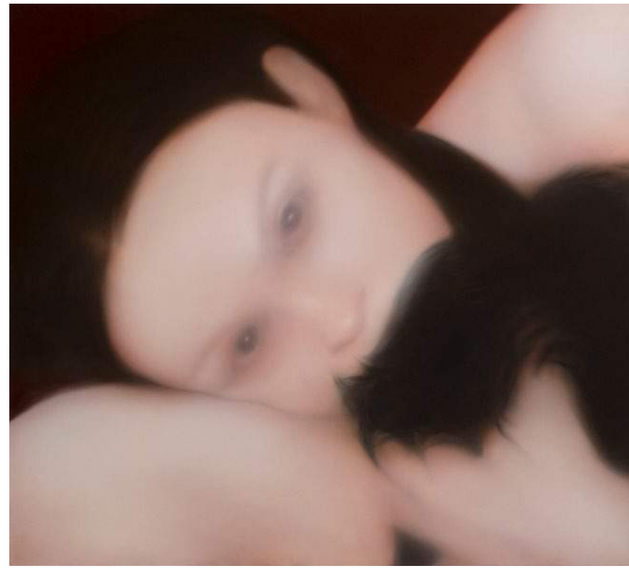
Beside it, a small item wrapped in a soft cloth rests on a small column. It may be a fetish adorned with jewellery or a sanctified relic – a fragment of the human body. Its fragile pale pink matter, looking like alive, announces inevitable disintegration already in its first bloom.

For some time, it will remain a trace of the fleeting presence of the living being and a testimony to the artist's gesture preserved in the form of a fetish – a work of art.

JUL.KOWALSKA98@GMAIL.COM

1. *jesli nie mozesz tego przełknąc, odwroc się dyskretnie i rzuc to gdzies / if you can't swallow it, turn around discreetly and throw it somewhere,* olej, płotno / oil on canvas, 160 • 110 cm

CZEGO SIĘ BOISZ I BRZYDZISZ
praca teoretyczna

promotor: **DR HAB. ALEKSANDER ZBRZEZNY, PROF. UCZELNI** supervisor / Assoc. Prof.

WHAT YOU ARE AFRAID OF AND LOATH
thesis

Przyblizam zjawisko freudowskiej niesamowitosci, by następnie wyroznic - poddany feministycznej rewizji - wątek lęku przed kobiecością i lęku przed Innym oraz sformułowane przez Julię Kristevę pojęcie „abiektu". Psychoanalityczny rodowod abiektu - doswiadczanego przez spotkanie z elementem niegdys swoim, ojczystym i pożądanym, następnie odrzuconym i wypartym, a finalnie wstrętnym - przypomina dynamikę niesamowitosci. Abiekt, jako miejsce brzegowe ewokuje wstręt, odpycha, ale i przyciąga. Sięgając do nieswiadomosci, powracając do wypartego, mowi o nas to, co wychodzi poza porządek symboliczny. /

In my thesis, I focus on the phenomenon of Freudian uncanny and then highlight the fear of femininity and fear of the Other - a motif subjected to a feminist revision - and the concept of the abject formulated by Julia Kristeva. The psychoanalytic origin of the "abject", which experiences an encounter with an element that was once familiar and desired and then became rejected and denied and finally loathsome, resembles the dynamics of awesomeness. The abject as a boundary area evokes disgust and repugnance, but also attracts. By reaching out to unconciousness and returning to what has been denied, it tells something about us that goes beyond the symbolic order.

Franciszek Prominski

Marta Pruszyńska

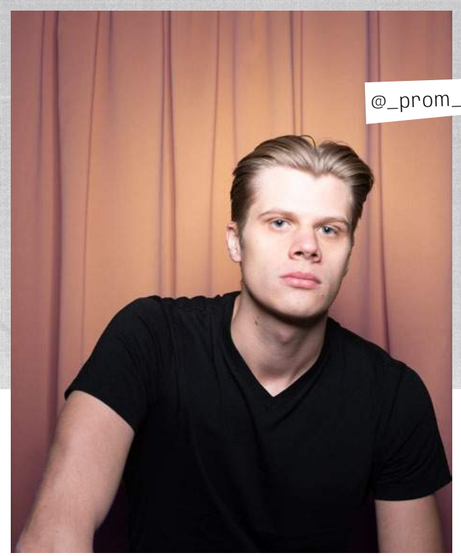
Wydział Rzeźby

Faculty of Sculpture

FraNciszek PrOmiński

@_prom_etheus_

Ur. 1997.
Studia: Wydział Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (2017–2022); Sztuki piękne na Universidad Complutense de Madrid (2021); w ramach programu Erasmus+). Stypendia: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2021/2022) oraz Rektora ASP (2021/2022). Zajmuje się rzeźbą, rysunkiem i grafiką. Brał udział w wystawach: *Pierwsze kroki*, Wola Center, Warszawa (2018); *Identyfikacja*, Lwowski Pałac Sztuki (2020/2021); *Najpierw masa potem rzeźba*, Pałac Czapskich (2022); *PromScy*, Galeria Popkolor, Grodzisk Mazowiecki (2022); ekspozycji towarzyszącej Charytatywnej Aukcji Rzeźby na rzecz Fundacji Rzeźby Polskiej im. Zbigniewa Maleszewskiego, 3ONE33 (2022). Finalista międzynarodowego konkursu rzeźby i malarstwa Figurativas 2021 w Barcelonie.

Born 1997.
Studies: Faculty of Sculpture of the Academy of Fine Arts in Warsaw (2017–2022); Fine arts at the Universidad Complutense de Madrid (2021; under Erasmus+ program). Scholarships from the Minister of Culture and National Heritage (2021/2022) and the Rector of the Academy of Fine Arts (2021/2022). He works in sculpture, drawing and graphics. He took part in exhibitions: *First steps*, Wola Center, Warsaw (2018); *Identification*, Lviv Palace of Art (2020/2021); *First mass, then sculpture*, Czapski Palace (2022); *PromScy*, Popkolor Gallery, Grodzisk Mazowiecki (2022); an exhibition accompanying the Charity Sculpture Auction for the Zbigniew Maleszewski Foundation of Polish Sculpture, 3ONE33 (2022). A finalist of the Figurativas 2021 international sculpture and painting competition in Barcelona.

UWOLNIENIE
dyplom

Pracownia Rzeźby
promotor: **PROF. ADAM MYJAK**

Studio of Sculpture
supervisor

degree piece
LIBERATION

DĄŻENIE
aneks

Pracownia Graficznych Form Przestrzennych
promotorka: **DR HAB. MAŁGORZATA DMITRUK, PROF. UCZELNI**

Studio of Graphic Spatial Forms
supervisoress / Assoc. Prof.

minor
STRIVING

Klasyczna rzeźba, z racji swojej materialnosci, istnieje w przestrzeni rzeczywistej, jednak jej istota wywodzi się ze swiata niematerialnego: ze swiata intencji, ktore stale ewoluują. Swiat sztuki mozna porownac do ogromnej przestrzeni – powiedzmy do planety – na ktorą w pewnym momencie spadamy my, twórcy. Planetę tę, niezbadaną, zaczynamy eksplorowac w poszukiwaniu roznych elementow, form.

Dopiero po wielogodzinnych i sumiennych poszukiwaniach, prowadzonych w stanie absolutnego skupienia, medytacji wręcz, jestesmy w stanie wyłonic dzieło, a właściwie dzieło wyłania się samoistnie. To właśnie to skupienie, przeżywanie tworzenia, ta czasowosc dzieła plastycznego jest dla mnie rzeczą najwazniejszą. Sztuka nie tylko jest tworzeniem – sztuka przede wszystkim jest odkrywaniem.

/

Because of its materiality, classic sculpture exists in real space, but its essence is derived from the immaterial world: from the world of intentions that constantly evolve. The world of art can be compared to a huge space – for instance, to a planet – onto which we, artists, fall at a certain moment. We begin to explore this unexplored planet in search of various elements and forms.

Only after many hours of scrupulous search pursued in a state of absolute concentration, almost meditation, are we able to bring about a work of art – or, actually, a work of art emerges on its own. This concentration, experiencing the art of creation, temporariness of a work of visual art is the most important thing for me. Art is not only a matter of creation – art is, above all, a matter of discovery.

PROMOTOR

Pracownia Rzeźby
promotor: **PROF. ADAM MYJAK**

Jaki jest sens tworzenia w dzisiejszym swiecie dzieł rzeźby klasycznej?.

To pytanie przyswieca realizacji pracy dyplomowej Franciszka Prominskiego. Jest on utalentowanym, młodym twórcą, który z wielką pasją studiował na Wydziale Rzeźby w mojej pracowni.

Zwieńczeniem jego rzeźbiarskich poszukiwań jest praca dyplomowa *Uwolnienie,* utrwalona w żywicy poliestrowej.

Motywem przewodnim realizacji jest znakomicie opracowana figuralna muszająca do refleksji nad ludzkim losem. Wielowymiarowość i czytelność są głowną zaletą w odbiorze pracy. Przekonywująca forma rzeźbiarska emanuje siłą i napięciem. Jestem przekonany, że Franciszek Prominski będzie pogłębiał swoją pracę rzeźbiarską z taką samą energią i zaangażowaniem jak dotychczas.

SUPERVISOR

Studio of Sculpture
supervisor

/

What sense is there in creating classical sculpture works in the modern world?

This question inspired the creation of Franciszek Prominski's degree piece. He is a young gifted artist who studied with great passion in my studio at the Faculty of Sculpture.

The culmination of his sculpting searches is *Liberation* – a degree piece made in polyester resin.

The chief motif of the piece is a finely elaborated figure stimulating a reflection on human fate. Multidimensionality and legibility are the main advantage in the perception of the piece. The convincing sculptural form emanates strength and tension. I am convinced that Franciszek Prominski will continue to refine his sculpting work with the same energy and commitment as he has done so far.

PROMOTORKA

Pracownia Graficznych Form Przestrzennych
promotorka: **DR HAB. MAŁGORZATA DMITRUK, PROF. UCZELNI**

Powieść graficzna *Dążenie* to autoportret mentalny. To dążenie Franciszka Prominskiego do poszukiwania/analizy samego siebie. To subiektywny spis przemyśleń, poglądów, którymi Autor kieruje się przy odczuwaniu, wartościowaniu i postrzeganiu. Portret własny z wątkami autobiograficznymi. To opowieść o samotności (także w procesie tworzenia), o współczesności, w której postać – człowiek poszukuje drugiego człowieka, wędrując pomiędzy światem realnym – nierealnym lub odwrotnie. Poszukuje spokoju, harmonii i swojej tożsamości (rowniez w procesie tworzenia). Przedstawiona rzeźba (realna), odnosząca się do głównej części dyplomu, jest jedną z bohaterek powieści graficznej – ze świata nadrealnego, z przestrzeni nierzeczywistej. Wywazone światło wydobyte z czerni, znalezioną kreską/linią/punktem, z gestu, w swoim rytmie i rytmiczności, ze świata intymnego. Kompozycje w kompozycjach, zamkniętych lub otwartych, w pionie lub w poziomie, w których Autor przed przystąpieniem do procesu wycinania w linoleum musiał uwzględnić wiele elementów opowieści na etapie scenorysu, czyli serii obrazów i rysunków. Wszystkie strony, kadry, dymki, przestrzeń wydobytą, wycinał Franciszek Prominski, jednoczesnie pracując nad całością/myśląc o całości. Linie wychodzące/przecinające, punkty cięte dłutem/nożem były znalezione w procesie twórczym i dążeniu do postawionego celu. Historia opowiedziana obrazem przedstawiona została bardzo osobistym językiem wizualnym, w którym własny świat splata się z obszarem realnym – nadrealnym.

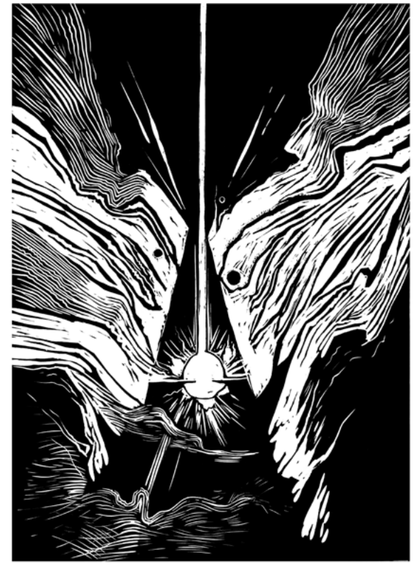
SUPERVISORESS

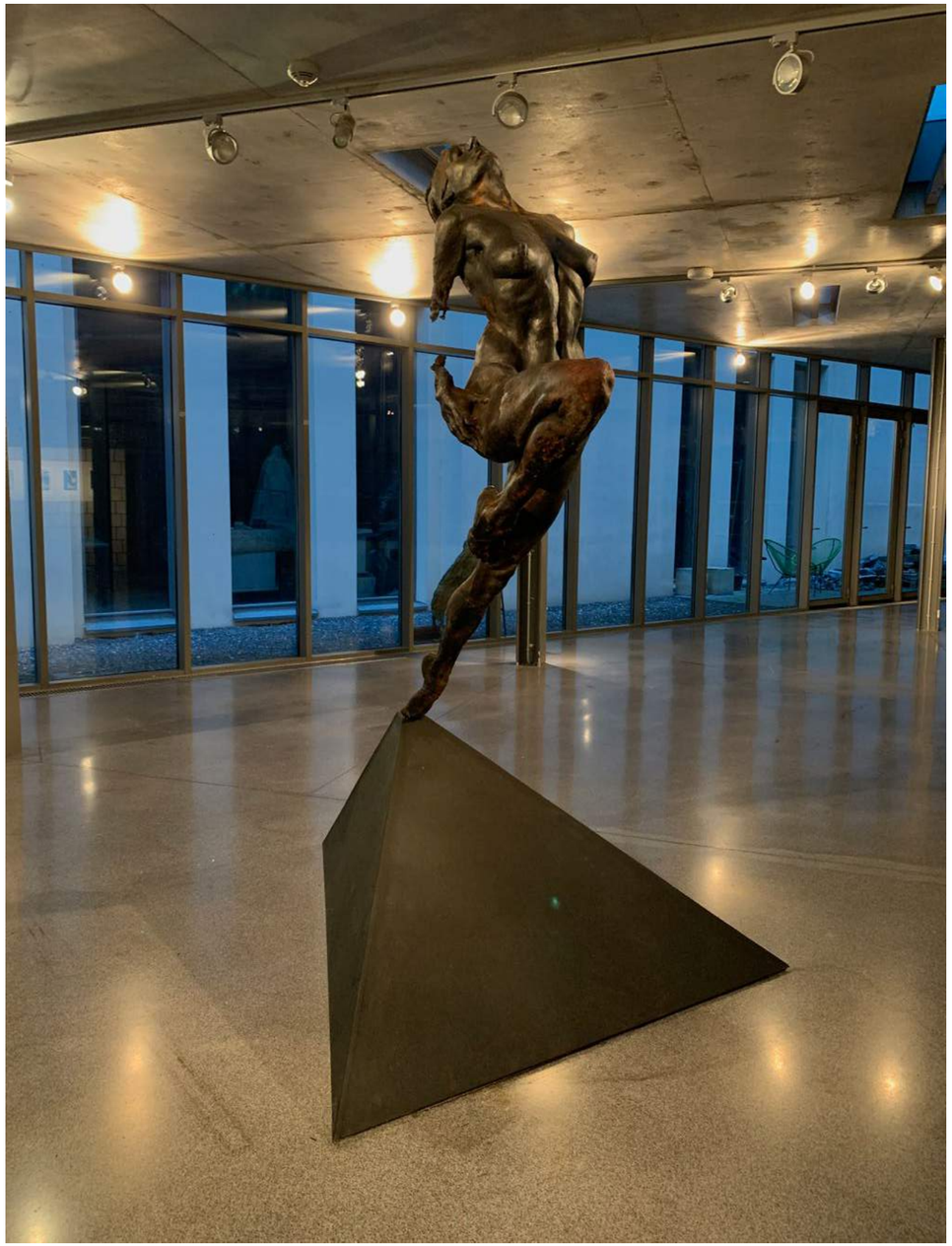
Studio of Graphic Spatial Forms
supervisoress / Assoc. Prof.

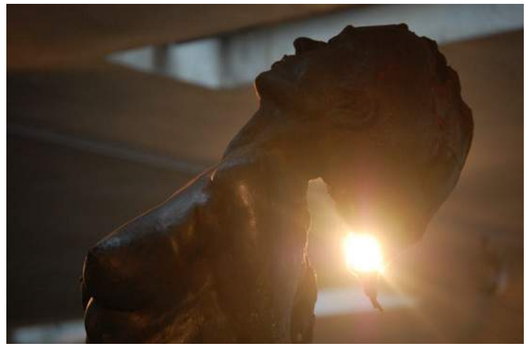
/

The graphic novel *Striving* is a mental self-portrait. It is Franciszek Prominski's striving for self-search/self-analysis. It is a subjective list of reflections and views by which the Author is guided in his feelings, evaluations and perception. A self-portrait with autobiographical motifs. It is a story about loneliness (also in the creation process) and about modernity, in which a person looks for another person while wandering between the real – unreal world or vice versa. He looks for peace, harmony and his identity (also in the creation process). The presented (real) sculpture referring to the main part of the degree piece is one of the characters of the graphic novel – from a surreal world, from an unreal space. A balanced light brought out of the blackness, with a found stroke/line/point, from a gesture, in its own rhythm and rhythmicity, from an intimate world. Compositions within closed or open compositions, presented vertically or horizontally, in which the Author had to include many elements of the story at the stage of storyboard – a series of pictures and drawings – before starting the cutting process in linoleum. Franciszek Prominski cut out all pages, frames, balloons and brought-out space while working on/thinking about the whole story. Outgoing/intersecting lines and points cut with a chisel/knife were found in the creation process and the pursuit of the determined goal. The story told in images has been presented by means of a very personal visual language, in which the author's own world intertwines with the real – suprreal area.

ZAMOYSKI I KANDINSKY – ANALIZA TEORII SZTUKI I ROLI ARTYSTY. MOJE UMIARKOWANIE POLEMICZNE STANOWISKO W STOSUNKU DO IDEALIZMU OBU ARTYSTÓW, A TAKŻE SKRAJNIE POLEMICZNE STANOWISKO W STOSUNKU DO „PSEUDO-IDEALIZMU" WSPÓŁCZESNYCH TRENDÓW W SZTUCE

praca teoretyczna

promotor: **DR HAB. JAN STANISŁAW WOJCIECHOWSKI** supervisor

ZAMOYSKI AND KANDINSKY – AN ANALYSIS OF THE THEORY OF ART AND THE ARTIST'S ROLE. MY MODERATELY POLEMICAL POSITION TOWARDS HE IDEALISM OF BOTH ARTISTS AND EXTREMELY POLEMICAL POSITION TOWARDS THE "PSEUDO-IDEALISM" OF CONTEMPORARY TRENDS IN ART

thesis

Na podstawie zestawienia dwoch na pozor odmiennych mysli, figuratywnego rzeźbiarza i abstrakcyjnego malarza, przeanalizowałem moje rozumienie sztuki oraz tendencje w sztuce współczesnej. Skupiłem się na celowosci sztuki, szczerosci tworczej bądz tez jej braku. /

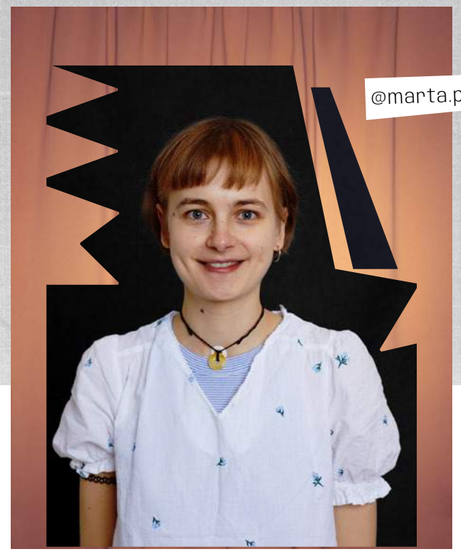
On the basis of a juxtaposition of two apparently different ideas of a figurative sculptor and an abstract painter, I analysed my understanding of art and tendencies in modern art. I focused on the purposefulness of art, artistic sincerity or the lack of it.

Marta Pruszyńska

@marta.pruszy

@marta.pruszynska

Ur. 1991.
Studia: Wydział Architektury Politechniki Gdanskiej (2011–2017) i Wydział Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (2017–2022).
Współtworzy trojmiejski kolektyw muzyczno-towarzysko-artystyczny Gnojki. Architektka, ceramiczka. Tworzy rzeźby i rzeźbki z porcelany i gliny oraz koncepcje architektoniczne elementow natury i ich połączeń z otaczającym swiatem. W jej pracach istotnym elementem jest skala prac tworzonych w odniesieniu do roznych form zycia. Wystawa indywidualna *Stwory*, galeria eskaem, Gdansk (2022).

Born 1991.
Studies: Faculty of Architecture of the Gdansk University of Technology (2011–2017), Faculty of Sculpture of the Academy of Fine Arts in Warsaw (2017–2022).
A member of the Tri-City musical-social-artistic collective Gnojki. An architect and a ceramic artist. She makes big and small sculptures of porcelain and clay and architectural concepts of elements of nature and their connections with the surrounding world. An important element of her works is the scale of pieces created with regard to various forms of life. Solo exhibition: *Creatures*, eskaem gallery, Gdansk (2022).

POZDROWIENIA Z DACHAU

dyplom

Pracownia Rzeźby
promotor: **DR HAB. ROMUALD WOŹNIAK, PROF. UCZELNI**

Studio of Sculpture
supervisor / Assoc. Prof.

degree piece
GREETINGS FROM DACHAU

aneks

Pracownia Rysunku Interdyscyplinarnego
promotorka: **DR HAB. MAŁGORZATA GUROWSKA, PROF. UCZELNI**

Studio of Interdisciplinary Drawing
supervisoress / Assoc. Prof.

minor

Historia fabryki porcelany Allach w obozie koncentracyjnym Dachau jest początkiem moich poszukiwań, czym jest przedmiot dla człowieka, a kim człowiek dla przedmiotu. Porcelana i smierc są jak biały i czarny, dobry i zły. W tej historii te przeciwienstwa połączyły się i stworzyły model swiata, ktory wydaje się nierealny. Więźniowie, obdarci z godnosci i wyrwani z dotychczasowego zycia, tworzyli prezenty dla swoich oprawcow.

Czytając książkę Edmunda de Waala o historii porcelany *Biały szlak. Podróż przez swiat porcelany*, trafiłam na rozdział o fabryce Allach. Od razu zaczęłam zastanawiac się nad spotkaniem tych dwoch tak skrajnie roznych swiatow. Zabrałam się za szukanie między nimi podobienstw i połączeń. Wydaje się to absurdalne, ale im dłużej badałam ten temat, tym bardziej oba swiaty zbliżały się do siebie. Porownania między porcelaną a smiercią, ceramiką a obozem wydają się niewytłumaczalne, jednak sytuacja ta wydarzyła się naprawdę. Poza miejscem jednym z aspektow łączących te pojęcia jest piec gazowy – ceramiczny i krematoryjny. W kazdym z nich temperatura wypału jest podobna. Pierwszy służył do wypalania porcelanowych figurek jeleni, a w drugim spalano zwłoki więźniow. Tworzy to obraz rzeczywistosci, ktorej wolelibysmy nie widziec. Niezwykle niewygodnej, a wręcz bolesnej. Dlatego nie zastanawiamy się nad tym, nie zblizamy tak skrajnie roznych problemow istnienia.

/
The history of the Allach porcelain factory in the Dachau concentration camp is the beginning of my search for what the object is for the human being and what the human being is for the object. Porcelain and death are like black and white – good and evil. In this story, these opposites have merged and created a model of the world that seems unreal. Deprived of dignity and torn out of their current life, prisoners created gifts for their tormentors.

When reading Edmund de Waal's book on the history of porcelain *The White Road*, I came across the chapter about the Allach factory. I immediately started thinking about an encounter of these two extremely different worlds. I got around to looking for similarities and connections between them. It may seem absurd, but the longer I examined this topic, the closer both worlds became towards each other. Comparisons between porcelain and death and between ceramics and the camp seem inexplicable, but this situation did really happen. Apart from the place, one of the aspects connecting these terms is the ceramic stove and the gas stove. The temperature of burning is similar in each of them. The former was used for burning porcelain deer figures, and the latter for burning prisoners' corpses. This creates a picture of the reality that we would prefer not to see. An extremely uncomfortable, almost painful reality. Therefore, we do not wonder about that and do not bring such entirely different problems of existence together.

PROMOTOR **SUPERVISOR**

Pracownia Studio
Rzeźby of Sculpture
promotor: **DR HAB. ROMUALD WOŹNIAK, PROF. UCZELNI** supervisor / Assoc. Prof.

Historia opowiedziana formatem pocztowki, wieloscią pocztowek, korespondencją z obozu, duzego obozu w Dachau. Tak duzego, ze pomieścił nawet wytwornię ceramicznych suwenirow - rozpowszechnianych w III Rzeszy jako popularna pamiątka wręczana przy roznych okazjach. Upiorne pamiątki, o ktorych Marta Pruszynska opowiada, używając, bardzo przewrotnie, ekspresji *Postkarte*. Wielopoziomowy paradoks tej pracy polega na tym, ze przywołuje ona produkty masowo wypalane w piecach ceramicznych, tuz obok innych „przemysłowych" piecow, ale rowniez, ze opis tego niebywałego faktu napotkała autorka w profesjonalnej książce o technologii ceramiki. Wielosc ułozonych obok siebie pocztowek składa się na plan obozu w Dachau. Kazda z nich powstała z natarczywych gestow rzeźbiarskich i rysunkowych, kompulsywnoscią znaną z tworczosci dzieci, sztuki naiwistow czy art brut. Z punktu widzenia procedur akademickich dyplom ten jest spojnym połączeniem pracy praktycznej i aneksu (pracownia dr hab. M. Gurowskiej, prof. uczelni). /
A story told with the format of a postcard, the multiplicity of postcards and correspondence from the large Dachau camp. It was large enough to contain even a factory of ceramic souvenirs disseminated in Nazi Germany as a popular item presented on various occasions. The creepy souvenirs about which Marta Pruszynska tells using *Postkarte* expression in an ironic fashion. The multi-level paradox of this degree piece lies in the fact that it refers to products burned in ceramic stoves on a massive scale, right next to other "industrial" stoves; moreover, the author came across a description of this incredible fact in a professional book on the technology of ceramics. The multiplicity of postcards placed next to one another makes up a plan of the Dachau camp. Each postcard was formed from insistent sculpting and drawing gestures and compulsiveness known from children's works, naive art or art brut. From the perspective of academic procedures, this degree piece is a coherent combination of the degree piece and the minor (Dr hab. M. Gurowska's studio).

PROMOTORKA **SUPERVISORESS**

Pracownia Studio
Rysunku Interdyscyplinarnego of Interdisciplinary Drawing
promotorka: **DR HAB. MAŁGORZATA GUROWSKA, PROF. UCZELNI** supervisoress / Assoc. Prof.
współpraca: **ANNA SIEKIERSKA** collaboration

Glina, oboz, porcelana, krata, papier, okno, kredki, jelen. Dzięki użytym materiom i medytacyjnym technikom pracy Marta ujęła temat, z ktorym mierzyła się przez kilka lat. W obozie koncentracyjnym Dachau działała fabryka porcelany, w ktorej pracowali więźniowie. Między ogrodzeniami mieszkały jelenie, na ktore polowali strażnicy. Więźniowie codziennie tworzyli figurki dostojnych zwierząt, nazistow, sielskich krajobrazow. Delikatne, ozdobne obiekty były bardzo odległe od obozowej rzeczywistosci.

Losy więźniow i rzeźb były splecione. Człowiek formował glinę, zostawiał w niej materialne części siebie i emocje. Masy ceramiczne wpływały na ciało i umysł. Losy więźniow i zwierząt były splecione. Nikt w tej sytuacji nie był wolny.

Urbanistycznym planem założenia obozowego początkowo rządziła linia, kąt prosty, miara, skala. W wyniku nałożenia nan gęstej siatki powstało 256 pocztowek/kafli rysowanych kredkami na papierze oraz wykonanych z roznego rodzaju mas ceramicznych o zmiennej kurczliwosci. W zoptymalizowanym planie systemowej zagłady powstały szczeliny, przez ktore przesączyło się życie. /
Clay, camp, porcelain, grating, paper, window, crayons, deer. Thanks to her choice of materials and meditative work techniques, Marta managed to handle the topic she had confronted for a couple of years. In the Dachau concentration camp, there was a porcelain factory in which prisoners worked. Guards hunted the deer living between the fences. Prisoners created figures of dignified animals, Nazis or idyllic landscapes. Delicate decorative objects were very different from the camp reality.

The fates of prisoners and sculptures were intertwined. The human being formed clay, leaving material parts of himself and emotions in it. Ceramic masses had an impact on the body and mind. The fates of prisoners and animals were intertwined. Nobody was free in this situation.

The urban plan of the camp layout was initially ruled by a line, a straight angle, a measure and a scale. Putting a dense mesh upon it resulted in 256 postcards/tiles drawn in crayon on paper and made of various kinds of ceramic masses with variable shrinkage. In the optimised plan of systemic annihilation, gaps were formed and life seeped through them.

MA.PRUSZYNSKA@GMAIL.COM

1. Plan obozu koncentracyjnego Dachau, ceramika, rysunek, 240 • 160 cm (256 pocztowek) /
   Plan of the Dachau concentration camp, ceramics, drawing, 240 • 160 cm (256 postcards)

2. Zbior pocztowek z fabryki, rysunek /
   Set of postcards from the factory, drawing

3. Pocztowka z fabryki, rysunek, 15 • 10 cm /
   A postcard from the factory, drawing, 15 • 10 cm

4. *Jelenie*, porcelana, format kieszonkowy /
   Deer, porcelain, pocket format

4.

PORCELANOWE JELENIE Z OBOZU DACHAU

praca teoretyczna

promotorka: **MAGDALENA SOŁTYS** supervisoress

PORCELAIN DEER FROM THE DACHAU CONCENTRATION CAMP

thesis

W pierwszej części dyplomu *Wartosc a przemoc* przedstawiam ogolny zarys działania zagłady. Opisuję oboz koncentracyjny, jego strukturę organizacji i program działania. Przedstawiam, w jaki sposob odbywał się transport, selekcja i ludobojstwo. W kolejnej części pracy *Wartosc a przedmiot* zajmuję się tematem porcelany. Wyjasniam, co to porcelana, przedstawiam zarys historii, rozne techniki wypału. Dalej zgłębiam tajemnicę fabryki Allach, jej działanie i powiązanie z obozem koncentracyjnym, przyglądam się pracy bohaterow tej historii, czyli więzniow obozu Dachau. W ostatniej części pracy *Pozdrowienia z Dachau* pokazuję, w jaki sposob te dwa tak skrajnie rozne tematy łączą się poprzez historię fabryki Allach. Dodatkowo wyjasniam założenia koncepcji mojej pracy praktycznej i aneksu.

/

In the first part of the degree piece *Values vs. violence*, I present a general outline of the functioning of an annihilation system. I describe a concentration camp, its organisational structure and action plan. I present the way in which transport, selection and genocide were carried out. In the next part of the degree piece *Values vs. object*, I deal with the topic of porcelain. I explain what porcelain is and present an outline of its history and various burning techniques. Then I explore the secret of the Allach factory, its functioning and connection with the concentration camp and look at the work of the heroes of this story – prisoners of the Dachau camp. In the last part of the degree piece *Greetings from Dachau*, I show how these two extremely different topics are connected through the history of the Allach factory. In addition, I explain the assumptions of the conception of my degree piece and minor.

2.

3.

Viktar Aberamok

Pelka Atys

Anna Frydrych

Linda Lach

Krzysztof Stępniewski

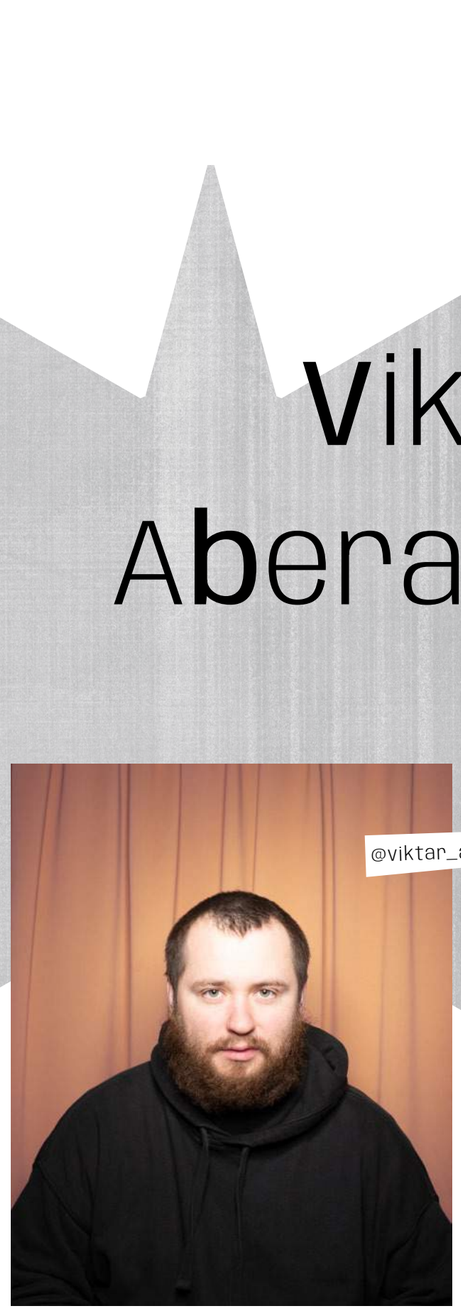
+48 576 107 866

ABERAMOKVIKTAR@GMAIL.COM

Viktar Aberamok

Ur. 1991.
Absolwent jednolitych studiów magisterskich na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie (2022). Stypendium Rektora ASP (2018/2019). Uczestnik wystaw zbiorowych w 2022 roku: *Alef Bet*, PROM Kultury Saska Kępa, Warszawa; *Słońce zgasić, ptaszki pozabijać*, Stara Lakiernia Kolejowa w Fabryce Lokomotyw Newag, Nowy Sącz; *KISSPRINT 2022*, Elektrownia Powiśle, Warszawa; *Rysowac∞* 10. Międzynarodowa Wystawa Rysunku Studenckiego, Galeria Sztuki Wozownia, Toruń; *Horyzont*, Pałac Czapskich, Warszawa; *Sztuka S-Kraju*, Pogłos, Warszawa. Laureat konkursu Generali i ASP w Warszawie *Rozwin skrzydła z lwem* (2021).

Born 1991.
A graduate of uniform master's degree studies at the Faculty of Graphic Arts of the Academy of Fine Arts in Warsaw (2022). Scholarship of the Rector of the Academy of Fine Arts (2018/2019). In 2022, he participated in a number of group exhibitions: *Alef Bet*, PROM Kultury Saska Kępa, Warsaw; *Turn the sun off, kill the birds*, Old Railway Paint Shop in the Newag Locomotive Factory, Nowy Sącz; *KISSPRINT 2022*, Powisle Power Plant, Warsaw; *Drawing∞* 10th International Student Drawing Exhibition, Wozownia Art Gallery, Toruń; *Horizon*, Czapski Palace, Warsaw; *Sztuka S-Kraju [The Art of the Edge / Country]*, Pogłos, Warsaw. The winner of *Spread your wings with a lion* – a competition held by Generali and the Academy of Fine Arts in Warsaw (2021).

PORTRET PAMIĘCIOWY
d y p l o m

Pracownia Pracownia Litografii i Publikacji Unikatowych
promotor: **PROF. BŁAŻEJ OSTOJA LNISKI**

Studio of Litography and Unique Publications
supervisor

Do stworzenia dziewięciu prac (200 × 150 cm) wykorzystałem technikę przedruku anastatycznego, druk atramentowy, fotografię i programowanie 3D. Podczas pracy szlifowałem papier, odsłaniałem starsze warstwy, dobudowywałem kolejne, używałem kleju pomiędzy elementami oraz na powierzchni prac, aby zmienić ich strukturę. Grafiki przywołują wspomnienia z przeszłości. Połączyłem przedmioty, słowa, obrazy, fragmenty dokumentów oraz znaki, które zaczerpnąłem ze świata zewnętrznego oraz wnętrza mojej głowy. Kompozycje nie są przypadkowe, to wynik obserwacji, jak wydarzenia zapisały się w mojej pamięci. Była to możliwość spojrzenia na mnie samego i zderzenia mojej twórczości z przeszłością, bez konfrontacji, z którą nie mógłbym pójść dalej.

d e g r e e p i e c e
COMPOSITE SKETCH

/
I created nine works (200 × 150 cm) with the use of anastatic reprint, ink printing, photography and 3D programming. During work, I uncovered older layers, added new ones and applied glue between the elements and on the surface of works to change their structure. The prints refer to memories of the past. I connected the objects, words, images, fragments of documents and signs that I had taken from the outside world and the inside of my head. The compositions are not accidental – they are the results of observations on how events are etched in my memory. This was an opportunity to look at myself and to collide my artistic output with the past – I could not go further without confronting the latter.

PROMOTOR

Pracownia Pracownia Litografii i Publikacji Unikatowych
promotor: **PROF. BŁAŻEJ OSTOJA LNISKI**

SUPERVISOR

Studio of Litography and Unique Publications
supervisor

Portret pamięciowy Viktara Aberamoka to cykl dziewięciu prac, na ktory składa się osiem grafik w formacie 200 • 150 cm i jedna praca pozioma 150 • 200 cm, wykonanych w technikach mieszanych. Ten krotki techniczny opis, choc zgodny z rzeczywistoscią, jest w rownym stopniu niedoskonały co wprowadzający w błąd – a wręcz fałszywy.

Skąd ta dwuznacznosc? – zapyta czujny odbiorca sztuki. Otoz nie kazdy obraz ma swoj ekwiwalent w postaci słowa oraz nie kazde słowo mozna sprowadzic do jednego obrazu.

Aberamok przywołuje z pamięci zdarzenia, pozornie nieistotne, ktore w nieprzewidywalny sposob urastają do znaczących. Mamy codzienne aktywnosci, spotkania ze znajomymi i nieznajomymi. Jest to historia, ktorej autor jest zarazem bohaterem i antybohaterem. Tu smiech miesza się ze łzami, a cisza przeradza w krzyk. Słowa ewokują obrazy, a następujące po sobie obrazy przywołują słowa. Ta wzajemna zaleznosc warstwy wizualnej i tekstowej jest niezwykła.

Nie mozna słowami wyrazic milczenia – rownie bezsensowne jest probowac za pomocą kolejnych obrazow odmalowac ekwiwalent pustki. Otoz fałsz pojawia się juz w probie syntezy i opisu czegos, co nie zostało wymyslone, ale po prostu zadziało się. Praca Aberamoka jest tak naturalna jak powietrze, ktorym jej autor oddycha. / *Composite sketch* by Viktar Aberamok is a set of nine works created with the use of mixed techniques, which comprises eight prints in 200 • 150 cm format and one horizontal work in 150 • 200 cm format. This short technical description is consistent with reality, but, at the same time, it is also imperfect and misleading, or even false.

A vigilant recipient of art may ask where this ambiguity comes from. Actually, not every image has its word equivalent and not every word can be brought down to one image.

Aberamok recalls apparently insignificant events that become important in an unpredictable way. These are daily activities or meetings with friends and strangers. It is a story where the author is both a protagonist and an anti-protagonist. Laughter mingles with tears, and silence turns to scream. Words evoke images, and successive images evoke words. This interdependence of the visual layer and the textual layer is remarkable.

You cannot express silence in words, and trying to portray an equivalent of void by means of successive images would be equally pointless. Actually, falsehood is already present in an attempt to synthesise and describe something that was not thought up, but simply happened. Aberamok's degree piece is as natural as the air that its author breathes.

1.

2.

3.

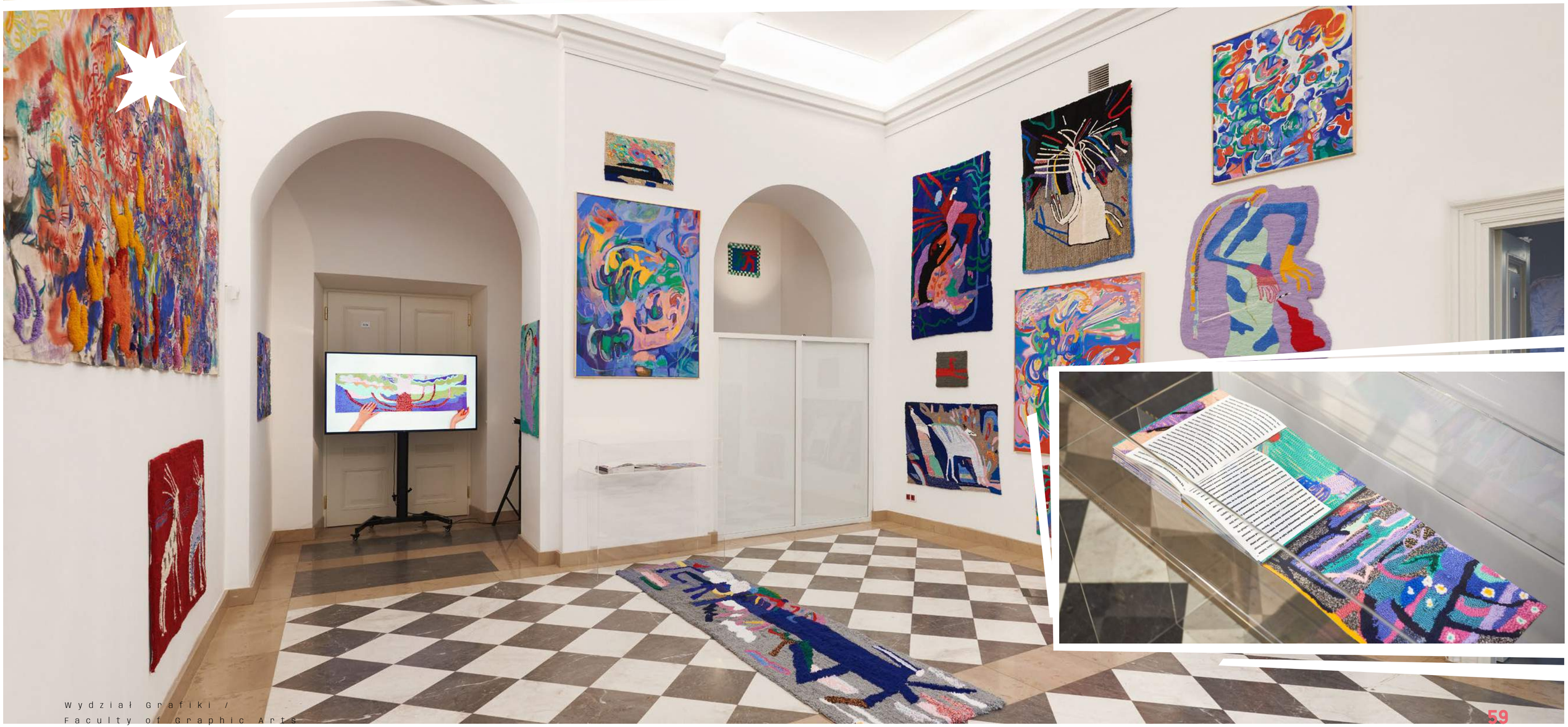
1. *Niesam ja nie*
2. *Malcok*
3. *Narucniki*

EMIGRACJA (DO SZTUKI)
praca teoretyczna

promotorka: **DR HAB. DOROTA FOLGA-JANUSZEWSKA, PROF. UCZELNI** supervisoress / Assoc. Prof.

EMIGRATION (TO ART)
thesis

Moja praca to rodzaj książki-pamiętnika. Opisałem w nim swoją drogę na ASP. Migawki wspomnien z dziecinstwa, wrazenia zmysłowe i przemyslenia z roznych momentow zycia. Jest to proba poradzenia sobie z przeszłoscią, ktora doprowadziła mnie i moją tworczosc do tego momentu. Książka jest wykonana w technice nawiązującej do cyklu grafik pt. *Portret pamięciowy* (przedruk anastatyczny, druk pigmentowy, klej polimerowy). Tekst ma dwie wersje – autorską z oryginalną pisownią oraz po redakcji i korekcie. /
My thesis is a kind of memoir book. I described my way to the Academy of Fine Arts. Glimpses of childhood memories, sensual impressions and reflections from various moments of life. It is an attempt to cope with the past that has brought me and my artistic work to this moment. The technique in which the book was made refers to a set of prints *Composite sketch* (anastatic reprint, pigment printing, polymer glue). The text has two versions: the author's version with original spelling and the edited and corrected version.

+48 603 301 501

PAMELKAATYS@GMAIL

Ur. 1995.
Studia: Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (2015–2022). Zajmuje się ilustracją, projektowaniem książek, maluje, tworzy dywany.

Born 1995.
Studies: Faculty of Graphic Arts of the Academy of Fine Arts in Warsaw (2015–2022). She creates illustrations, book designs, paintings and carpets.

Pelka Atys

PROJEKT GRAFICZNY KSIĄŻKI „ZWIERZENIA JEŻOZWIERZA" ALAINA MABANCKOU

dyplom

Pracownia Ilustracji
promotorka: **PROF. GRAŻYNA LANGE**

Studio of Illustration
supervisoress

degree piece
THE GRAPHIC DESIGN OF ALAIN MABANCKOU'S BOOK "MEMOIRS OF A PORCUPINE"

Zwierzenia jezozwierza to historia nawiązująca do afrykanskiej legendy, wedle ktorej kazdy człowiek ma swojego zwierzęcego sobowtora. Tytułowego bohatera i jego pana łączy specyficzna więz, siec zaleznosci i powinnosc wobec ich krwiozerczej misji. Powiastka filozoficzna pełna lokalnych tradycji, czarnej magii, odniesien literackich jest spontaniczną, emocjonalną opowiescią-monologiem tytułowego jezozwierza. Cechuje ją refleksja nad ludzką naturą, ktora nieustannie oscyluje między swoją jasną i ciemną stroną. W ramach realizacji projektu książki wykonałam jedenascie dywanow, ktore po przefotografowaniu umieściłam na jej alonzach. Rozne wielkosci składek, nachodzące na siebie, pozwalają oddac wielowarstwowosc opowiesci i nasuwają skojarzenie z techniką patchworku lub rodzajem labiryntu.

CYKL DYWANÓW WYKONANYCH W TECHNICE TUFTINGU, ZAINSPIROWANY KSIĄŻKĄ ALAINA MABANCKOU „ZWIERZENIA JEŻOZWIERZA"

aneks

I Pracownia Malarstwa w Katedrze Kształcenia III–V roku
promotor: **PROF. PAWEŁ NOWAK**

Studio of Painting No. 1 in the Chair of Education, Years 3–5
supervisor

minor
A CYCLE OF CARPETS MADE USING THE TUFTING TECHNIQUE, INSPIRED BY ALAIN MABANCKOU'S BOOK "MEMOIRS OF A PORCUPINE"

Memoirs of a Porcupine is a story referring to an African legend according to which each human being has its animal lookalike. The title protagonist and its master are connected by a specific bond – a network of dependencies and a sense of duty to their bloodthirsty mission. Full of local traditions, black magic and literary references, the philosophical tale is a spontaneous emotional monologue of the title porcupine. It is marked by a reflection on human nature, which constantly oscillates between its bright and dark side. As a part of the book design, I made several carpets and put their photographs on its flyleaves. The overlapping various sizes of sections help to reflect the multi-layered nature of the story and evoke associations with the patchwork technique or a type of labyrinth.

PROMOTORKA

Pracownia Ilustracji
promotorka: **PROF. GRAŻYNA LANGE**

SUPERVISORESS

Studio of Illustration
supervisoress

Czy kształt wizualny książki jest odbiciem tekstu?
Jego dopełnieniem?
Interpretacją?
Grą z autorem?

Pelka Atys zaczęła od utkania wielkich, kolorowych dywanow. Aby mogły znalezc się w książce, sfotografowała je z obu stron, wydrukowała na papierze dwustronnie, wydruki pocięła i umiesciła w książce jako wielokrotnie składane alonze w pozornie przypadkowej kolejnosci. Papier, podobnie jak tkanina, ma awers i rewers, a to z kolei jest odbiciem dwoistosci ludzkiej natury. Afrykanska legenda, ktorą posłuzył się Alain Mabanckou, mowi, ze kazdy ma swojego zwierzęcego sobowtora.

Materialnosc tej książki przypomina sensualnosc dywanow. Składa się z dwoch rodzajow papieru: mięsistego odwzorowującego dywany dwustronnie w skali prawie rzeczywistej oraz cienkiego, gładkiego papieru pokrytego gęsto tekstem, ktory przypomina wątek i osnowę tkaniny i układa się, jak one, w dwoch kierunkach, w zależnosci od składki. Rowniez otwarty grzbiet jest dopełnieniem tego wrażenia.

Wątki tekstu i obrazu przenikają się, nakładają, splatają, a ich fragmentarycznosc pozwala nam błądzic w tym wieloznacznym i nomen omen wielopoziomowym swiecie. Skazani jestesmy na sklejanie w wyobrazni kawałkow większej całosci, ale nieprzewidywalnosc i niejednoznacznosc to cechy swiata stworzonego przez Mabanckou, przez Atys, ale tez swiata, ktorego są odbiciem.

/

Is the visual shape of the book a reflection of the text?
Its complement?
Interpretation?
A game with the author?

Pelka Atys started her work by weaving big colourful carpets. In order to include them in the book, she photographed them from both sides, printed them on paper on both sides, cut the printouts into pieces and put them in the book as multiple-folded *allonge* in an apparently random order. Like fabric, paper has its obverse and reverse, which reflects the duality of human nature. The African legend used by Alain Mabanckou says that everyone has their animal lookalike.

The materiality of this book resembles the sensuality of carpets. It consists of two types of paper: fleshy paper reproducing carpets on both sides in an almost real scale, and thin smooth paper covered densely with the text that resembles the warp and weft of the fabric and, like them, is arranged in two directions, depending on the section. The open book spine also complements this impression.

The motifs of the text and the painting intermingle, overlap and intertwine, and their fragmentariness allows us to stray in this ambiguous and, coincidentally, multilevel world. We are doomed to piece a larger whole together in our imagination, but unpredictability and ambiguity are the features of the world created by Mabanckou and by Atys – but also the features of the world they reflect.

PROMOTOR

I Pracownia Malarstwa w Katedrze Kształcenia III–V roku
promotor: **PROF. PAWEŁ NOWAK**

SUPERVISOR

Studio of Painting No. 1 in the Chair of Education, Years 3–5
supervisor

Od początku współpracy Pelka była krytyczna wobec swoich prac, poszukiwała odpowiednich srodkow wyrazu. Płotno malarskie nie stanowiło dla niej wystarczającego nosnika, eksperymentowała, szukała przestrzennych rozwiązań. Wielkoformatową tkaninę, ktora niejako otwiera aneks, niejednokrotnie domalowywała, leżąc bezposrednio na niej, wchodząc w kontakt z jej materią. Artystka swiadomie unika dosłownosci, przedstawiane przez nią postacie wydają się płynnie przechodzic przez rozne stany skupienia, formowac w nieokreslony sposob w obrazy stanu przejsciowego. Prace zostały namalowane z niesamowitą intuicją i wyczuciem koloru, naturalnie łączą się estetycznie z serią dywanow wykonanych techniką tuftingu. Jednak nie są probą przełozenia dotychczasowej ikonografii używanej przez Pelkę w tradycyjnym malarstwie, ale stanowią unikalny język wizualny, ktory wypracowała na potrzeby interpretacji tekstu *Zwierzenia jezozwierza* Alaina Mabanckou – głownego tematu jej dyplomu. /

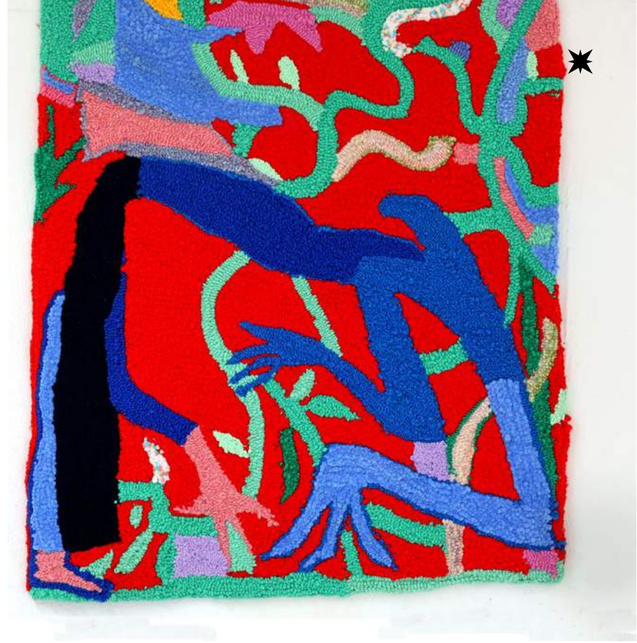
From the beginning of our co-operation, Pelka had a critical attitude to her works and sought appropriate means of expression. The painting canvas was not a sufficient medium for her – she experimented and looked for spatial solutions. She adjusted many times the large-format canvas that can be regarded as the opening part of the annex, lying directly on it and coming into contact with its matter. The artist deliberately avoids literal meanings – the figures presented by her seem to go smoothly through various states of concentration and turn into images of the transition state in an indefinite manner.
The works are painted with amazing insight and sense of colour and are aesthetically connected in a natural manner with a group of carpets made using the tufting technique. However, rather than attempting to translate the iconography used by Pelka in traditional painting so far, they serve as a unique visual language that she worked out for the purposes of interpretation of Alain Mabanckou's text *Memoirs of a Porcupine* – the main topic of her degree piece.

Wydział Grafiki /
Faculty of Graphic Arts

SPRAWIEDLIWA I NIESPRAWIEDLIWA PRÓBA WSPÓŁPRACY MIĘDZYGATUNKOWEJ W SZTUCE

praca teoretyczna

promotorka: **DR HAB. ANNA SZYJKOWSKA-PIOTROWSKA** supervisoress

A FAIR AND UNFAIR ATTEMPT AT INTERSPECIES COLLABORATION IN ART

thesis

W swojej pracy teoretycznej S*prawiedliwa i niesprawiedliwa proba współpracy międzygatunkowej w sztuce* badając pojęcie antropoce-nu, piszę o genezie antropocentrycznej wizji swiata i jej wpływie na konstruowanie mysli artystycznej. Za pomocą współczesnych pojęc krytycznych przedstawiam i analizuję przykłady dzieł sztuki stwo-rzonych z udziałem zwierząt oraz zwracam uwagę na niesprawie-dliwe i nieetyczne zachowania człowieka względem przedstawicieli innych gatunkow podczas działan artystycznych. /
Exploring the concept of the Anthropocene in my thesis *A fair and unfair attempt at interspecies collaboration in art,* I write about the origin of the anthropocentric vision of the world and its impact on the construction of artistic thought. By means of contemporary critical concepts, I present and analyse examples of works of art in which animals are present and point out unfair and unethical human behaviours towards representatives of other species during artistic activities.

CHÓW PRZEMYSŁOWY

Anna FryDrych

@anna.frydrych

Ur. 1986.
Studia: anglistyka (2005–2008), amerykanistyka (2008–2010) i kulturoznawstwo (2010–2012) na UW; Wydział Grafiki ASP w Warszawie (2016–2022). Zajmuje się plakatem, rysunkiem, ilustracją, instalacją, fotografią i szeroko pojętą grafiką projektową. Często porusza tematy zaangazowane społecznie jak ekologia, prawa zwierząt i grup wykluczanych oraz wątki z obrębu postantropocentryzmu. Nagrody m.in. za plakat *Uwaga zły pan* nagroda głowna w konkursie Galerii Plakatu AMS 2019, projekt roku 2019 i plakat autorski roku 2019 (ex aequo) w konkursie Polish Graphic Design Awards 2019, wyroznienie w kategorii Impakt społeczny w konkursie Projekt Roku 2019/2020, nagroda w plebiscycie MocArty RMF Classic 2019.

Born 1986.
Studies: English Philology (2005–2008), American Studies (2008–2010) and Cultural Studies (2010–2012) at the University of Warsaw; Faculty of Graphic Arts of the Academy of Fine Arts in Warsaw (2016–2022). She works in poster, drawing, illustration, installation, photography and graphic design in general. The artist often explores socially engaged topics such as ecology, animal rights and the situation of marginalized groups, as well as motifs from the field of post-anthropocentrism. Awards: the main prize in the AMS Poster Gallery 2019 competition for the poster *Beware of bad owner*, the best design of the year 2019 and the best original poster of the year 2019 (ex aequo) in the Polish Graphic Design Awards 2019 competition, an honorable mention in the Social Impact category of the Design of the Year 2019/2020 competition, an award in the RMF Classic MocArty 2019 poll, etc.

„CHÓW PRZEMYSŁOWY TO CIERPIENIE". PROJEKT KAMPANII SPOŁECZNEJ NA RZECZ ZWIERZĄT HODOWLANYCH

d y p l o m

Pracownia Projektowania Plakatu i Grafiki Wydawniczej
promotor: **PROF. LECH MAJEWSKI**

Studio of Poster and Publishing Design
supervisor

Mój dyplom to projekt kampanii społecznej uswiadamiającej, jak cierpią zwierzęta hodowlane w chowie przemysłowym. Przetrzymywanie, transport i uboj odbywają się w strasznych warunkach. Zywe istoty traktowane są jak nic nieczujące przedmioty, trybiki w maszynie przemysłu spozywczego. Skala cierpienia jest ogromna i wciąż zbyt mało ludzi zdaje sobie z niej sprawę. Dlatego zaprojektowałam serię plakatow i ulotek pokazujących najbardziej rażące przykłady systemowego okrucienstwa wobec zwierząt w chowie przemysłowym. Nie chciałam epatowac drastycznoscią, ktora często odstrasza. Stworzyłam minimalistyczne grafiki wsparte sugestywnymi komunikatami, przedstawiające slady cierpiących zwierząt, puste miejsca po zwierzętach, ktore zostały zabite. Prace powstały dla Fundacji Viva!, po konsultacjach merytorycznych z jej przedstawicielami.

d e g r e e p i e c e

''INDUSTRIAL LIVESTOCK PRODUCTION EQUALS SUFFERING". THE DESIGN OF A SOCIAL CAMPAIGN AGAINST ANIMAL CRUELTY IN FACTORY FARMING

/

My degree piece is a design of a social campaign whose main aim is to raise awareness of the suffering that farm animals experience every day in the industrial livestock production. Rearing, breeding, transportation and slaughter take place in horrible conditions. Living creatures are treated like objects unable to feel anything – cogse in the wheels of food industry. The scale of suffering is enormous, and still too few people are aware of it. Which is why I decided to design a series of posters and leaflets showing the most blatant examples of systematic cruelty towards animals in factory farming. I wanted to avoid drastic images which often make people look the other way. Instead I have created simple graphics supported by vivid and evocative messages, depicting traces of suffering, empty spaces left after slaughtered animals. The project was created for the Viva! Foundation after consultations with its representatives.

POROŚLA

a n e k s

Pracownia Rysunku w Katedrze Kształcenia III–V roku
promotor: **PROF. JACEK STASZEWSKI**

Studio of Drawing No. 1 in the Chair of Education, Years 3–5
supervisor

Porosla to swoisty manifest ekologiczny, składający się z przedstawien roslinnosci porastającej odpady. Jest wyrazem troski o srodowisko, lęku przed zblizającą się katastrofą klimatyczną, a także tęsknoty za utraconą idylliczną harmonią z naturą, ktorą pamiętam z dziecinstwa. Z jednej strony przedstawia swiat pełen roslinnosci pokrywającej artefakty z dawnych lat, z drugiej zas oferuje postapokaliptyczną wizję przyszłosci, w ktorej rosliny zarastają pozostałosci po człowieku. Projekt ten jest rowniez zapisem ostatnich lat spędzonych w ASP i mojego osobistego udziału w zasmiecaniu Ziemi. Został stworzony na rewersach prac powstałych na studiach, ale także na wyprodukowanych przeze mnie odpadach. Składając się ze smieci, jest jednoczesnie dziełem czystym, nie zużywającym kolejnych zasobow. Jest probą swoistego recyklingu, zamiany odpadow w dzieło sztuki, a także mojej osobistej rehabilitacji.

m i n o r

OVERGROWTHS

/ *Overgrowths* is an ecological manifesto composed of representations of plants growing over waste. It expresses my concern about the environment, the fear of the impending climate catastrophe and nostalgia for the idyllic harmony with nature that I remember from my childhood years. On the one hand, it portrays a world full of flora covering artifacts of years past. On the other hand, it offers a post-apocalyptic vision of the future in which plants overgrow the remains of humanity. The installation is also a record of the time I spent at the Academy of Fine Arts and my personal input into littering of the Earth. It has been created on the back of the pieces I made when I was studying and on the waste that I have produced. While consisting of trash, it is also a clean work, that does not consume further resources. It is an attempt at recycling – converting litter into a work of art, but also a way to redeem myself.

PROMOTOR **SUPERVISOR**

Pracownia Projektowania Plakatu i Grafiki Wydawniczej promotor: **PROF. LECH MAJEWSKI**

Studio of Poster and Publishing Design supervisor

Anna Frydrych jest aktywną artystką zaangazowaną w ochronę zwierząt. Jej plakat *Uwaga zły pan* stał się symbolem wielkiej akcji społecznej uswiadamiającej społeczenstwu, ze od nas samych zależy, jak traktowane są zwierzęta.

Praca dyplomowa uzmysławia nam, z jakim okrucienstwem traktowane są zwierzęta hodowlane. Chęc zysku doprowadziła do wypracowania metod hodowli przemysłowej, pozbawionych jakichkolwiek przejawow humanitaryzmu. Okrucienstwo stało się formą technologii hodowli i zabijania.

Prace Anny Frydrych są silnym komunikatem wizualnym, znakomitym dziełem plastycznym, dającym odbiorcy mozliwosc refleksji. I jasny komunikat – zwierzęta cierpią. /

Anna Frydrych is an active artist engaged in animal protection. Her poster *Beware of bad owner* became a symbol of a big social campaign making society aware that the way in which animals are treated is up to us.

The degree piece makes us realise how cruelly farm animals are treated. The desire for profit led to the development of industrial livestock production methods that are devoid of any traits of humanitarianism. Cruelty has become a technology of animal farming and killing.

Works by Anna Frydrych convey a strong visual message and are an excellent artwork giving the viewer an opportunity for reflection. And a clear message: animals suffer.

PROMOTOR **SUPERVISOR**

Pracownia Rysunku w Katedrze Kształcenia III-V roku promotor: **PROF. JACEK STASZEWSKI**

Studio of Drawing No. 1 in the Chair of Education, Years 3-5 supervisor

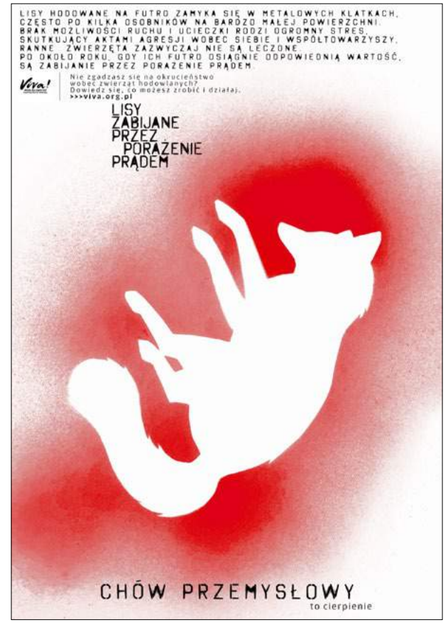
Na początku zawsze jest rysunek – rysunek przynalezny podstawowej i fundamentalnej działalnosci człowieka. Razem istnieją praktycznie od początkow cywilizacji i razem były – i są nadal – jedną z kluczowych dzwigni jej rozwoju. Rysunek porownywany był często do tak osobistych obszarow jak charakter pisma czy emocje i myslenie. Dlatego tez rysunek jest najoryginalniejszą i najczystszą manifestacją naszej wyobrazni. Nawet w czasach, w ktorych sztuka podlegała najrozmaitszym konwencjom, rysunek zawsze zdradzał prawdziwy charakter artysty – indywidualnosc, spontanicznosc i wrazliwosc wypowiedzi.

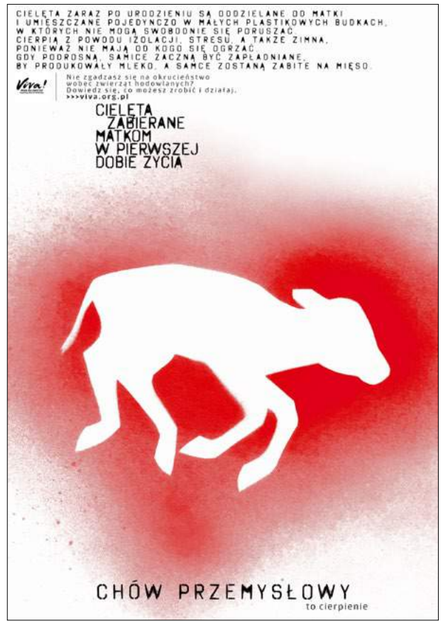
Prace Anny Frydrych znakomicie wyrażają te właściwosci rysunku. Istnieje tutaj zarowno dialog pomiędzy figuracją a abstrakcją– dwa elementy będące filarami sztuki odciskają na sobie wzajemnie swoj slad – jak i zderzenie przeciwstawnych sobie obszarow. Autorka operuje dosc niezwykłą formą wypowiedzi, ktorej obiektywizm wznosi się ponad uwarunkowania i konwencje, opowiadając o waznych i istotnych dla współczesnosci kwestiach. /

At the beginning, there is always the drawing – an inherent part of the primary and fundamental activity of the human being. Together they have existed virtually since the beginnings of civilisation and together they were – and still are – one of the key levers of its development. The drawing has often been compared to such personal spheres as handwriting or emotions and thinking. Therefore, the drawing is the most genuine and purest manifestation of our imagination. Even in the days when art was subject to various conventions, the drawing always revealed the artist's real character: individuality, spontaneity and sensitivity of expression.

These characteristics of the drawing are exquisitely expressed in Anna Frydrych's works. One can notice here both the dialogue between figuration and abstraction – two basic pillars of art influencing one another – and the collision of these opposing areas. The author uses quite an unusual form of expression, the objectivity of which rises above conditions and conventions, to discuss important and currently significant issues.

O ODKRYWANIU SIEBIE
praca teoretyczna

promotorka: **MAGDALENA SOŁTYS**

supervisoress
ON DISCOVERING MYSELF
thesis

Praca teoretyczna jest probą przesledzenia procesu, ktory doprowadził mnie do ukonczenia studiow artystycznych. To pewnego rodzaju introspektywna retrospektywa mającą na celu pokazanie, jak ukształtowały mnie doswiadczenia z dziecinstwa, jak wpłynęły na moj sposob myslenia i zachowania, a ostatecznie na moj wybor zyciowej drogi. Posługuję się wspomnieniami i ich analizą, by pokazac, co i do jakiego stopnia zdeterminowało moj sposob postrzegania swiata, a w szczegolnosci zwierząt, dorosłych i samej siebie. Staram się wyjasnic, dlaczego w mojej sztuce często podejmuję tematy związane z naturą, ekologią i prawami zwierząt. I dlaczego są one dla mnie tak wazne. /

The thesis is an attempt to trace the process that led me to the Academy of Fine Arts and its completion. It is a kind of an introspective retrospective aimed at showing how my childhood experiences have shaped me and how they influenced my way of thinking, behaving and, ultimately, my choice of a life path. I make use of my memories and try to analyze them in order to learn what, and to what extent, has determined the way in which I perceive the world, particularly animals, adults and myself. I try to understand and explain why topics such as nature, ecology and animal rights are often present in my art. And why they are so important to me.

NEW MEMBER
dobrym dzieckiem.

Ur. 1995.
Studia: Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (2016–2022). Dziedziny działalnosci artystycznej: grafika, malarstwo, instalacja, performans. Wystawy indywidualne: *FEEDBACK*, STROBOSKOP Art Space, Warszawa (2022); *Trans-line 1.0*, Galeria Foksal, Warszawa (2022); *Sorry for your loss* (w ramach cyklu *One work show*), Galeria Jednostka, Warszawa (2022).

Born 1995.
Studies: Faculty of Graphic Arts of the Academy of Fine Arts in Warsaw (2016–2022). Fields of artistic activity: graphic arts, painting, installation, performance. Solo exhibitions: *FEEDBACK*, STROBOSCOPE Art Space, Warsaw (2022); *Trans-line 1.0*, Foksal Gallery, Warsaw (2022); *Sorry for your loss* (as a part of the *One work show* cycle), Jednostka Gallery, Warsaw (2022).

Linda Lach

PROGRAM TRANS-LINE
dyplom
Pracownia Grafiki Koncepcyjnej i Intermedialnej
promotor: **PROF. ANDRZEJ WĘCŁAWSKI**

Studio of Conceptual and Intermedia Graphics
supervisor

degree piece
THE TRANS-LINE PROGRAM

WHEN THINGS STRIKE BACK
dyplom
Pracownia Projektowania Plakatu i Grafiki Wydawniczej
promotor: **PROF. LECH MAJEWSKI**

Studio of Poster and Publishing Design
supervisor

degree piece
WHEN THINGS STRIKE BACK

SORRY FOR YOUR LOSS
aneks
I Pracownia Malarstwa w Katedrze Kształcenia III–V roku
promotor: **PROF. PAWEŁ NOWAK**

Studio of Painting No. 1 in the Chair of Education, Years 3–5
supervisor

minor
SORRY FOR YOUR LOSS

Trans-line to program, ktory mierzy prawdopodobienstwo zamiany zycia z inną osobą. Wyroznia on 21 obszarow najistotniejszych dla zycia człowieka, takich jak miejsce zamieszkania, związana z nim tozsamosc czy relacje z rodzicami. Program *Trans-line* pozwala myslec o sobie w sposob idealny, bez rzeczy, ktore nam przeszkadzają lub ktorych w sobie nie lubimy. Program to proba odpowiedzi na pytanie: co by było, gdybym był kims innym? Wszyscy mamy swiadomosc swojej skonczonosci, jestesmy wyposazeni w zestaw wrodzonych cech, a wydarzen w skali makro doswiadczamy jako organizm umieszczony w jakiejś rzeczywistosci. To, co nas spotyka, co moze miec realny wpływ na nasze przyszłe zycie, często jest poza naszą kontrolą.
(Fragment wywiadu *Thinking is action. Sonia Jaszczynska in conversation with Linda Lach* dla magazynu „Blok").

/
Trans-line is a program that measures the probability of swapping lives with another person. It specifies 21 most important areas for human life, such as the place of residence, identity associated with it, or relations with parents.
The Trans-line program allows us to think of ourselves in an ideal manner, without things that disturb us or that we do not like in ourselves. The program is an attempt to answer the question: what would be if I were someone else? We are all aware of our finiteness, we are equipped with a set of innate qualities and we experience events in a macro scale like an organism put in a certain reality. What happens to us and can have a real influence on our future life is often beyond our control.
(A fragment of *Thinking is action. Sonia Jaszczynska in conversation with Linda Lach* – an interview for the *Blok* magazine).

+48 793 384 468

L.ROBAKOWSKA.LACH@GMAIL.COM

PROMOTOR **SUPERVISOR**

Pracownia Grafiki Koncepcyjnej i Intermedialnej promotor: **PROF. ANDRZEJ WĘCŁAWSKI**

Studio of Conceptual and Intermedia Graphics supervisor

Projekt dyplomowy Lindy Lach *Program Trans-line* łączy w sobie naukowe i artystyczne inspiracje. Autorka, tworząc aplikacje, wykorzystując metody statystyczne, rachunek prawdopodobienstwa oraz korzystając z arsenału multimedialnych srodkow wyrazu, stara się szukac odpowiedzi na pytanie, jaka jest kondycja współczesnego człowieka. Człowieka uwikłanego w nowoczesnosc i jednocześnie coraz bardziej samotnego. Rozpoczynając prace w 2019 roku, sformułowała szereg wstępnych założen i celow, m.in. wykazania prawdopodobienstwa istnienia na ziemi osob o podobnych cechach fizycznych i psychicznych oraz za pomocą metod matematycznych skomunikowanie ich ze sobą. Stosując naukowe metody i nowoczesne technologie, całą uwagę koncentruje na jednostce, nadając projektowi humanistyczny charakter. Warto zwrocic uwagę na oryginalne podejscie autorki do procesu tworczego, ktora zrywa z utartymi schematami i odnajduje inspiracje w mało eksplorowanych rejonach. Projekt *Program Trans-line* został juz zauważony i doceniony, funkcjonuje w obiegu prestiżowych galerii. Gorąco polecam i gratuluję autorce. /

Linda Lach's degree piece *The Trans-line Program* combines scientific and artistic inspirations. By creating applications, using statistical methods, referring to the probability theory and drawing upon the arsenal of multimedia means of expression, the author tries to answer the question about the condition of the modern human being. The human being that is entangled in modernity and, at the same time, becomes increasingly lonely. At the beginning of her work in 2019, she formulated a number of preliminary assumptions and goals, which included proving the probability of the existence of persons with similar physical and mental traits on Earth and using mathematical methods so that they could communicate with each other. Drawing upon scientific methods and modern technologies, she focuses entirely on the individual, which gives the design a humanistic character. It is worth noting the author's original approach to the creative process, which departs from the usual patterns and finds inspirations in rarely explored areas. *The Trans-line Program* has already been noticed and recognised – it is presented in prestigious galleries. I highly recommend it and pass my congratulations to the author.

PROMOTOR **SUPERVISOR**

Pracownia Projektowania Plakatu i Grafiki Wydawniczej promotor: **PROF. LECH MAJEWSKI**

Studio of Poster and Publishing Design supervisor

Jaką rolę odgrywa sztuka w rozwoju cywilizacji? Czy artyści poprzez swoją wyobraźnię, fantazję i marzenia nie tworzą podstawy intelektualnej dla naukowcow?

Linda Lach, artystka obdarzona wielkim potencjałem tworczym, tworzy fascynujący program pełen tajemnicy, ale dający nam mozliwosc odpowiedzenia sobie na wiele pytan dotyczących nas samych i otaczającej nas rzeczywistosci.

Program wyroznia 21 ważnych obszarow naszego zycia i odpowiadając na pytania ich dotyczące, mozemy stworzyc swojego cyfrowego sobowtora. Na tej bazie program wylicza prawdopodobienstwo zmian w naszym zyciu.

Projekt *Trans-line* jest takze probą zwrocenia uwagi na relacje między ludzmi a bazami danych.

Książka, ktora jest częścią dyplomu, jest zapisem całego procesu i dokumentacją przeprowadzonych eksperymentow. /

What role does art play in the development of civilisation? Do artists not create an intellectual base for scientists through their imagination, fantasy and dreams?

Linda Lach, an artist gifted with great creative potential, creates a fascinating program that is full of mystery, but gives us an opportunity to answer ourselves a few questions concerning us and the surrounding reality.

The program distinguishes 21 important areas of our life; by answering questions about them, we can create our own digital lookalike. On this basis, the program calculates the probability of changes in our life.

The *Trans-line* project is also an attempt to draw the recipient's attention to relations between people and databases.

The book being a part of the degree piece is a record of the entire process and a documentation of experiments carried out.

PROMOTOR **SUPERVISOR**

I Pracownia Malarstwa w Katedrze Kształcenia III–V roku promotor: **PROF. PAWEŁ NOWAK**

Studio of Painting No. 1 in the Chair of Education, Years 3–5 supervisor

Linda Lach łączy naukę ze sztuką, nie ograniczając się przy tym do jednej dziedziny tworczej. Aneks składa się z trzech obiektow – wygiętych w łuk obrazow, ustawionych na zespawanych przez artystkę stojakach, oraz zdjęcia swiezo wykonanego tatuazu, przedstawiającego fałszywy schemat układu słonecznego.

Naturalnym sposobem pracy artystki jest zbieranie danych i tworzenie z nich wykresow. Tematy poruszane przez Lindę zaskakują; wsrod prezentowanych prac znalazł się obiekt odnoszący się do martwych gołębi, zauważonych przez artystkę w konkretnym obszarze Warszawy. Surowe dane versus obcowania z martwym ciałem zwierzęcia. Linda nie stara się estetyzowac, interesuje ją błąd. Z początku obrazy wydają się miec trashowy, niedbały charakter, jednoczesnie uwypukla się konsekwentny, porządkujący sposob pracy i swiadome decyzje związane z ekspozycją. Monochromatyczna, zawężona gama kolorystyczna i nieprzypadkowe elementy konstrukcji są wygenerowaną przez Lindę przestrzenną wizualizacją problemu.

/

Linda Lach combines science with art without focusing on one field of art only. The minor consists of three objects: arc-shaped paintings placed on tripods welded by the artist and photographs of a fresh tattoo that presents a false pattern of the solar system.

The artist's natural working method is to collect data and to make charts on their basis. The topics brought up by Linda are surprising – the presented works include an object referring to dead pigeons noticed by the artist in a specific area of Warsaw. Raw data vs. contact with the animal's dead body. Linda does not focus on aesthetic aspects – she is interested in error. The paintings initially seem to have a casual, trash-like structure; at the same time, a consistent and orderly working method and conscious decisions concerning the way of presentation come to the fore. The narrow monochromatic range of colours and deliberately chosen elements of the structure are a spatial visualisation of the problem, generated by Linda.

L.ROBAKOWSKA.LACH@GMAIL.COM

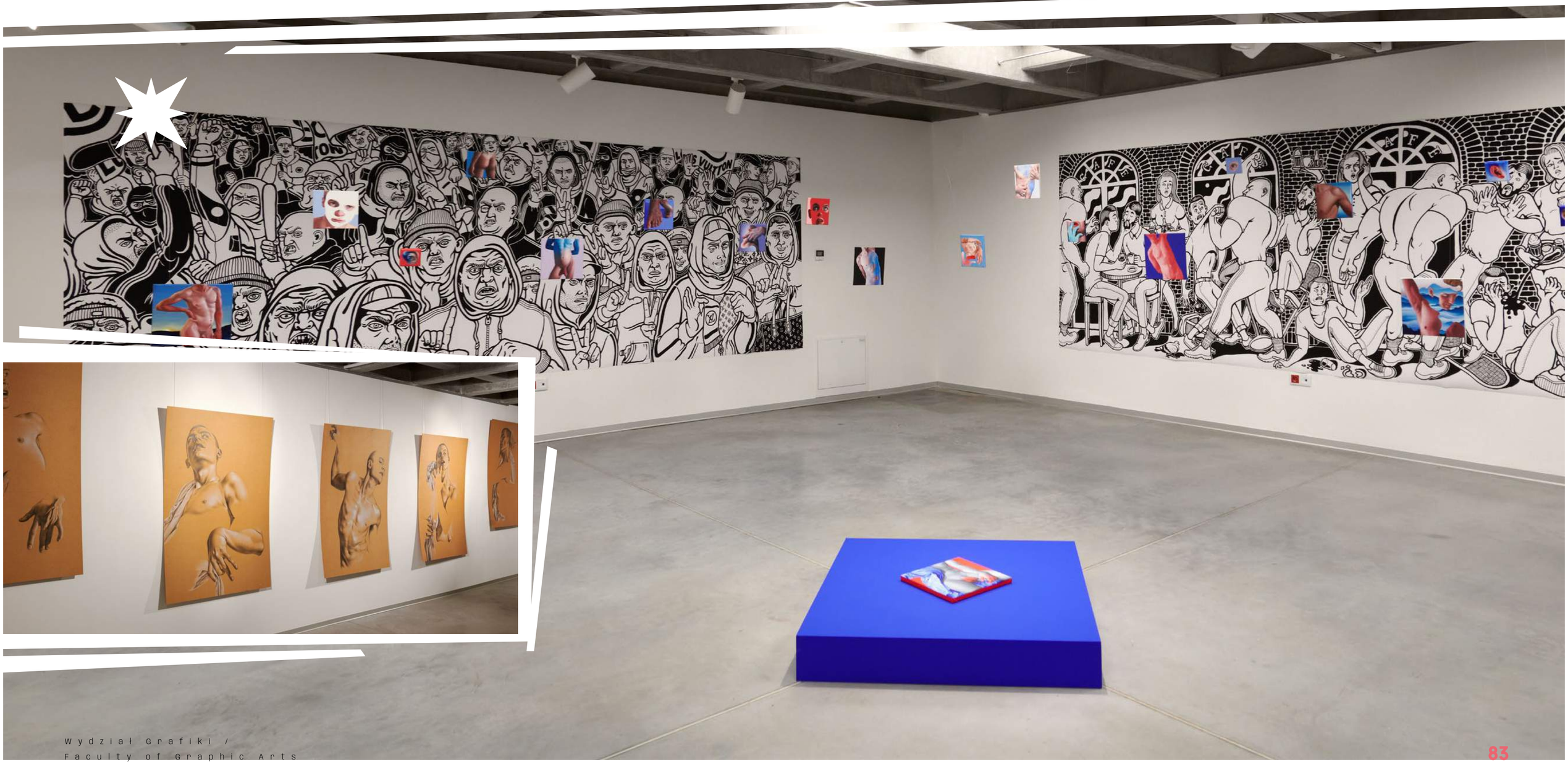

PROGRAM TRANS-LINE
praca teoretyczna

promotorka: **DR HAB. DOROTA FOLGA-JANUSZEWSKA, PROF. UCZELNI** supervisoress / Assoc. Prof.

THE TRANS-LINE PROGRAM
thesis

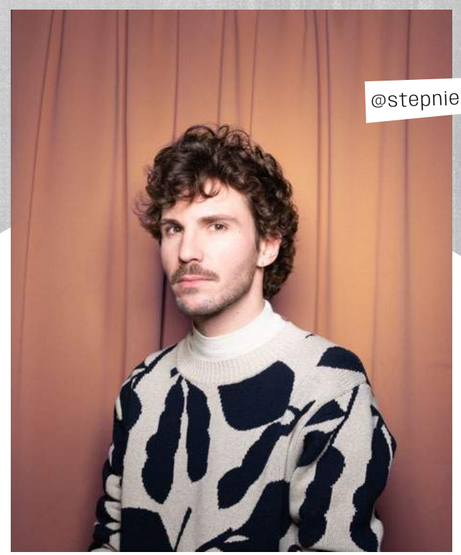
Moja praca teoretyczna jest probą opisu koncepcji programu *Trans-line*. Jako konstrukt jest on rodzajem zbiornika, w ktorym rysuje się szczegolny rodzaj interakcji pomiędzy medium (jakim jest program) a jego uzytkownikiem. Relacja ta jest obecnie przede wszystkim realizacją mozliwosci, ktore oferowane są dzisiejszym odbiorcom, stykającym się na co dzien z technologiami komputerowymi. Koncepcji programu przyswieca pewien szczegolny stan mentalny – swiadomosc, ze rzeczy mogłyby się potoczyc zupełnie inaczej, ze za kazdym wydarzeniem kryją się inne mozliwe wydarzenia. /
My thesis is an attempt to describe the concept of the *Trans-line* Program. As a construct, it is a sort of container in which we can see a special kind of interaction between the medium (the program) and its user. This relation is currently, above all, the fulfilment of possibilities that are offered to present-day recipients who deal with computer technologies every day. The concept of the program is based on a specific mental state – the awareness that things could go in a completely different way and that each event involves other possible events.

Ur. 1993.
Studia: jednolite magisterskie na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (2013–2020). Dziedziny działalnosci artystycznej: malarstwo, rysunek, grafika.

Krzysztof Stępniewski

Born 1993.
Studies: uniform master's degree studies at the Faculty of Graphic Arts of the Academy of Fine Arts in Warsaw (2013–2020). Fields of artistic activity: painting, drawing, prints.

@stepniewski.art

SCENY RODZAJU MĘSKIEGO

dyplom

Pracownia Projektowania Plakatu i Grafiki Wydawniczej
promotor: **PROF. LECH MAJEWSKI**

Studio of Poster and Publishing Design supervisor

Instalacja składa się z dwoch części. Pierwszą z nich stanowią trzy krotkie historyjki-panoramy. Ukazują one w karykaturalnym tonie stereotypowe zachowania przypisywane mężczyznom. Wraz z rozwojem każdej z historii stereotypy te zostają przetworzone, prowadząc płynnie do nieoczywistego wedle utartych norm kulturowych finału. Posługując się narracją czysto wizualną, zwracam uwagę na to, w jaki sposob na podstawie pobieznego rzutu okiem odbieramy sytuacje i zachowania, a takze w jakim stopniu, nieodłącznie, na naszą opinię wpływają stereotypy. Wyrazam w nich swoj sprzeciw wobec konserwatywnego wizerunku „prawdziwego mężczyzny" i związanych z nim postaw – agresji, przemocy i nietolerancji. Na pierwszym planie, w kontrze do czarno-białych grafik w tle, znajduje się cykl obrazow olejnych. Przedstawione na nich fragmenty, często zdekonstruowanego, nagiego ciała i twarzy są anonimowe, wolne od norm i stereotypow zachowan związanych z płcią. Chciałem, by stanowiły one pewną formę marzenia skłaniającego do medytacji i oddechu w oderwaniu od uprzedzeń.

degree piece

MASCULINE SCENES

/

The installation falls into two parts. The first part consists of three short panoramic stories. Along with the development of each story, these stereotypes become processed, leading smoothly to the final that is not obvious according to established cultural norms. Making use of the purely visual narration, I point out how we perceive situations and behaviours on the basis of a superficial glance and to what extent our opinion is inseparably influenced by stereotypes. Here I express my objection to the conservative image of the "real man" and the related attitudes of aggression, violence and intolerance. In the foreground, in contrast to black-and-white prints in the background, there is a series of oil paintings. Fragments of a naked body and face (often de-constructed) presented in them are anonymous, free of norms and stereotypes of gender-based behaviours. I wanted them to serve as a form of dream encouraging meditation and breath in separation from prejudices.

CYTATY. MIĘDZY DRAPERIĄ A STUDIUM POSTACI

aneks

II Pracownia Rysunku w Katedrze Kształcenia III–V roku
promotor: **DR HAB. RAFAŁ KOCHAŃSKI, PROF. UCZELNI**

Studio of Drawing No. 2 in the Chair of Education, Years 3–5 supervisor / Assoc. Prof.

minor

QUOTATIONS. BETWEEN DRAPERY AND THE STUDY OF A HUMAN FIGURE

Praca to cykl rysunków zrealizowanych w ramach aneksu do dyplomu. Przedstawiam na nich mężczyznę w akcie, przybierającego zróżnicowane pozy i gesty. Organiczne i wystudiowane części ciała, twarzy oraz draperii wyłaniają się z surowej płaszczyzny podłoża, sprawiając wrażenie zastygłych w ruchu. Fragmentaryczny sposób przedstawiania sylwetek w moich pracach ma źródło w fascynacji zdekompletowanymi antycznymi rzeźbami, a także niewykończonymi obrazami i rzeźbami renesansowymi. Widoczne na płytach linie tworzące siatkę stanowią swoistą formę rusztowania, na którym buduję swoje postacie.

/ This work is a group of drawings created as a minor. They present a nude man assuming various poses and gestures. The organic and studied parts of the body, face and drapery emerge out of the raw surface, looking as if they were frozen in motion. The fragmentary way of presenting bodies in my works has its source in fascination with de-completed artistic sculptures, as well as unfinished Renaissance paintings and sculptures. The lines forming a grid that are visible on plates function as a sort of scaffold on which I build my figures.

+48 664 677 514

PROMOTOR **SUPERVISOR**

Pracownia Projektowania Plakatu i Grafiki Wydawniczej
promotor: **PROF. LECH MAJEWSKI**

Studio of Poster and Publishing Design
supervisor

Kim jestem? Jaki jest moj swiat? Jaki jest otaczający mnie swiat? To pytania, ktore Krzysztof Stępniewski zadaje sobie, starając się z dystansem kreowac odpowiedzi. Obdarzony wielkim talentem malarskim i rysunkowym umiejętnie łączy te swiaty, tworząc refleksyjną opowiesc o duzym ładunku emocjonalnym. Bardzo cenię odwagę i szczerosc, z jaką Krzysztof potrafi odniesc się do własnego „ja". Jego dzieło to refleksja potęgowana zderzeniem dwoch rzeczywistosci. A jego swiat jest w tej rzeczywistosci najwazniejszy. /
Who am I? What is my world? What is the world around me? These are the questions that Krzysztof Stępniewski asks himself, trying to create answers with detachment. Gifted with great painting and drawing talent, he skilfully connects these worlds, creating a reflective story with a strong emotional charge. I highly appreciate the courage and sincerity with which Krzysztof can refer to his own 'I'. His work is a reflection intensified by a collision of two realities. And his world is the most important in this reality.

PROMOTOR **SUPERVISOR**

II Pracownia Rysunku w Katedrze Kształcenia III–V roku
promotor: **DR HAB. RAFAŁ KOCHAŃSKI, PROF. UCZELNI**

Studio of Drawing No. 2 in the Chair of Education, Years 3–5
supervisor / Assoc. Prof.

Krzysztof Stępniewski był i jest niezwykle barwną postacią wsrod wszystkich moich studentow, co bezposrednio przełozyło się na jego liczne prace w zakresie rysunku. Zaproponowany aneks dyplomowy pod moim kierunkiem, choc odrębny i autonomiczny, niesie pewne specyficzne cechy wyrozniające całą tworczosc autora. Odnajdziemy w nim ekstrawagancje, dziwnosc i osobliwosc własnie.

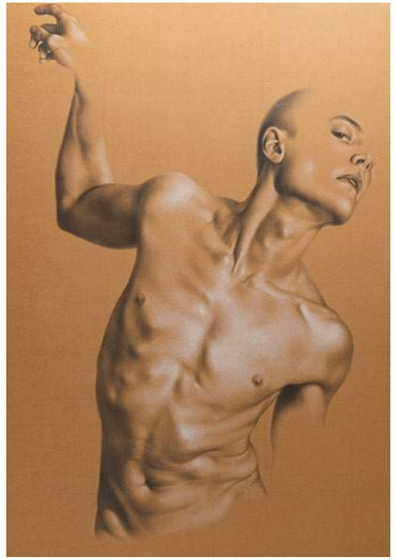
Za motywami licznych studiów aktu męskiego i barokowych draperii kryje się jednak cos więcej niz fascynacja klasyką rysunku i inspiracja tworczoscią Leonarda da Vinci czy Caravaggia. Ja sam widzę w tym raczej swoiste repozytorium zjawiska queer. W rzeczy samej będzie to takze rodzaj zakamuflowanej prowokacji i manifestu autora w jednym. Stąd prosta juz droga do zdefiniowania szerszego kontekstu dzieła wpisującego się w proliferację ustalonych społecznie tozsamosci. /
Krzysztof Stępniewski has been a very colourful character among my students, and his numerous drawing works are a direct reflection of this. Although the proposed minor under my supervision is separate and autonomous, it contains some specific features that characterise the author's entire artistic output. We can find extravagance, strangeness and oddity here.

However, the motifs of numerous nude studies and baroque draperies imply more than fascination with classic drawings and inspiration with works by Leonardo da Vinci or Caravaggio. I am inclined to perceive this work as a sort of repository of the queer phenomenon. As a matter of fact, it will also be a kind of camouflaged provocation and, at the same time, the author's manifesto. This leads naturally to defining a wider context of the work connected with the proliferation of socially established identities.

KM.STEPNIEWSKI@GMAIL.COM

BYŁ/A/O SOBIE CHŁOPIEC
praca teoretyczna

promotorka: **DR HAB. ANNA SZYJKOWSKA-PIOTROWSKA** supervisoress

HE/SHE/THEY WAS/WERE A BOY
thesis

Moja praca teoretyczna jest rozwazaniem na temat norm kulturowych i stereotypow dotyczących płci. Skupiam się w niej głownie na pojęciu męskosci w kontekscie kultury. Ukazuję rozne etapy zycia, z ktorych czerpane doswiadczenia wzajemnie na siebie oddziałują i z siebie wynikają. Jest to droga, w ktorej staram się odpowiedziec na pytanie, co to znaczy byc mężczyzną i jak wygląda proces kreowania mężczyzny w kontekscie płci kulturowej z perspektywy socjologicznej w Polsce. Jak stereotypy i normy społeczne oddziaływały i oddziałują na postrzeganie męskosci i jakie zagrozenia za sobą niosą. Poprzez rozwazania na tematy seksualnosci, rodzicielstwa, rol i pozycji społecznych zwracam uwagę na nadal funkcjonujące nierownosci i dyskryminację ze względu na płec. /

My thesis is a reflection on cultural norms and gender stereotypes. Here I focus mainly on the concept of masculinity in the context of culture. It shows many stages of life, experiences from which influence and result from one another. By taking this path, I try to answer the question what it means to be a man and what the process of creating a man looks like in the context of gender from a sociological perspective in Poland. How social norms and stereotypes have influenced the perception of masculinity and what threats they involve. By reflecting upon topics of sexuality, parenthood, social roles and positions, I highlight the gender-based discrimination and inequalities that still exist.

Bartłomiej Dzięgiel

Pola Grycewicz

Filip Kamil Łazarczyk

Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki

Faculty of Conservation and REstoration of Works of ART

BARTEK.DZIEGIEL@GMAIL.COM

Ur. 1995.
Studia: Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (2014–2021); w latach 2017– 2019 uczestniczył w zajęciach na Wydziale Grafiki. Stypendysta programu Erasmus+ we Włoszech i w Wielkiej Brytanii. Konserwator, rysownik, grafik. Zatrudniony w Filmotece Narodowej – Instytucie Audiowizualnym.

Born 1995.
Studies: Faculty of Conservation and Restoration of Works of Art of the Academy of Fine Arts in Warsaw (2014–2021); in 2017–2019, he participated in classes at the Faculty of Graphic Arts. An Erasmus+ scholar in Italy and Great Britain. A conservator, an illustrator and a drawing artist. He works in the National Film Archive – Audiovisual Institute.

BarTłomiej DZięgiEL

ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z KONSERWACJĄ I RESTAURACJĄ MASEK Z PAPIER MÂCHÉ ZE ZBIORÓW PAŃSTWOWEGO MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO W WARSZAWIE

dyplom

Międzykatedralna Pracownia Konserwacji i Restauracji Zabytkow Archeologicznych i Etnograficznych
promotorki: **DR HAB. JOANNA CZERNICHOWSKA, PROF. UCZELNI;** **DR HAB. WERONIKA LISZEWSKA, PROF. UCZELNI**

Inter-Chair Studio of Conservation and Restoration of Archaeological and Ethnographic Monuments
supervisoresses / Assoc. Prof. / Assoc. Prof.

degree piece

ISSUES INVOLVED IN CONSERVATION AND RESTORATION OF PAPIER-MÂCHÉ MASKS FROM THE COLLECTION OF THE NATIONAL ETHNOGRAPHIC MUSEUM IN WARSAW

SERIA ILUSTRACJI DO PORZUCONEJ KSIĄŻKI

aneks

Pracownia Rysunku i Form Monumentalnych
promotor: **DR HAB. GRZEGORZ STACHAŃCZYK, PROF. UCZELNI**

Studio of Drawing and Monumental Forms
supervisor / Assoc. Prof.

Obiekty zabytkowe, ktorych dotyczyła praca magisterska, były wyjątkowe z dwoch powodow.

Po pierwsze są to zabytki etnograficzne, cztery maski pochodzące z trzech roznych kultur. Stanowią zapis praktyk religijnych spoza naszego kontynentu i w związku z tym wymagają szczególnego podejscia przy prowadzeniu prac konserwatorskich.

Po drugie są to obiekty wykonane w technice określanej jako papier mache, wykorzystującej papier do stworzenia obiektow trojwymiarowych. Rozpoznanie technologii wykonania poszczególnych masek stanowiło część pracy i było niezbędne do dopasowania metody konserwatorskiej do specyfiki poszczególnych obiektow.

Pierwotnie projekt aneksu zakładał stworzenie książki artystycznej inspirowanej tworczoscią Williama Blake'a, w szczególnosci *The Marriage of Heaven and Hell*. Z czasem aneks przekształcił się w serię luzno powiązanych ze sobą ilustracji. Prace są probą stworzenia osobistej mitologii, ktora w przyszłosci będzie służyc jako forma języka artystycznego.

minor

A SERIES OF ILLUSTRATIONS FOR AN ABANDONED BOOK

/

The historic objects being the subject-matter of the MFA degree piece were exceptional for two reasons.

Firstly, they are ethnographic objects – four masks from three different cultures. They form a record of religious practices from outside Europe and, therefore, require a specific approach at the time of conservation works.

Secondly, they were made using the papier-mache technique, where paper is used for making three-dimensional objects. The identification of the technology used for making each mask constituted a part of the degree piece and was necessary for matching the conservation method to specific features of each object.

Originally, the draft minor assumed the creation of an artistic book inspired by William Blake's works, particularly *The Marriage of Heaven and Hell*. In the course of time, the minor became a series of loosely interconnected illustrations. The pieces are an attempt to create a personal mythology, which will serve as a form of artistic language in the future.

BARTEK.DZIEGIEL@GMAIL.COM

PROMOTORKI

Międzykatedralna Pracownia Konserwacji i Restauracji Zabytków Archeologicznych i Etnograficznych
promotorki: **DR HAB. JOANNA CZERNICHOWSKA, PROF. UCZELNI;**
DR HAB. WERONIKA LISZEWSKA, PROF. UCZELNI

SUPERVISORESSES

Inter-Chair Studio of Conservation and Restoration of Archaeological and Ethnographic Monuments
supervisoresses / Assoc. Prof.

Bartłomiej podjął się konserwacji czterech zabytkowych obiektów etnograficznych z kolekcji Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Maski pochodzą z trzech różnych kręgów kulturowych: Tybetu, Nepalu i Wenezueli. Celem konserwacji było powstrzymanie materialnej degradacji zabytków, a jednocześnie – zachowanie w obiektach informacji o sposobie ich użytkowania w przeszłości.

Magistrant szczegółowo zdiagnozował przyczyny zniszczeń i przeprowadził badania materiałowe obiektów. Wykonał liczne testy sprawdzające skuteczność wybranych środków i metod konserwatorskich, m.in. w celu określenia sposobu uzupełnień ubytków różnego rodzaju odmian technik papier mâché, a także utrwalenia rozbudowanej struktury zabytków. Decyzje konserwatorskie były konsultowane ze specjalistami z różnych dziedzin. Dzięki konsultacjom z mgr. Andrzejem Kazberukiem z Katedry Konserwacji i Restauracji Rzeźby i Elementów Architektury WKiRDS ASP w Warszawie Bartłomiej opracował metody zabezpieczenia fragmentów obiektów na czas prowadzenia konserwacji (z użyciem m.in. magnesów neodymowych), a w efekcie końcowym – stabilizacji uszkodzonych elementów struktury masek.

Bartłomiej wykazał się samodzielnością w proponowaniu rozwiązań kolejnych problemów technicznych i estetycznych. Zrealizowane przez Niego prace charakteryzuje wysoki poziom techniczny oraz artystyczny.

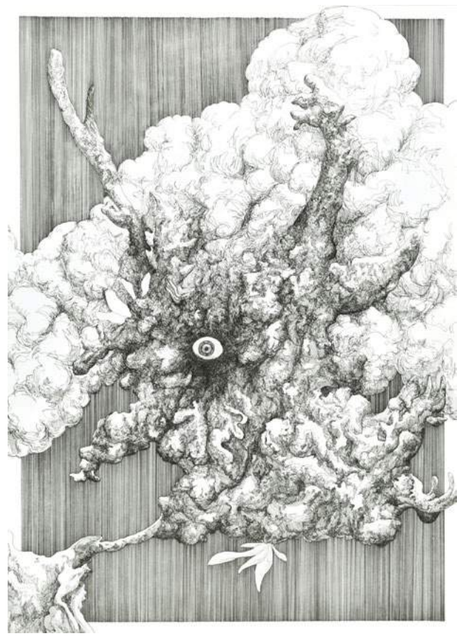

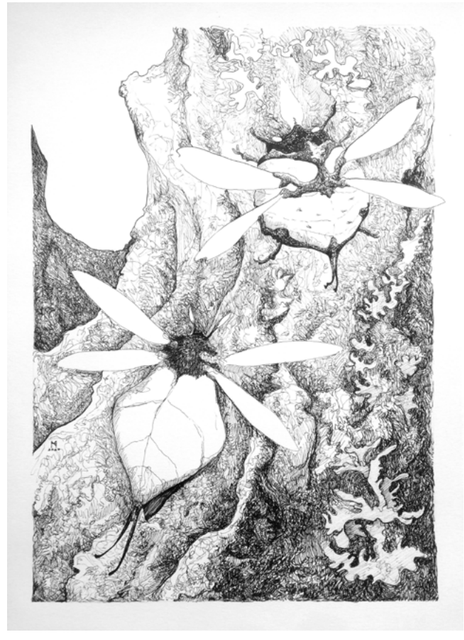
/

Bartłomiej took up the conservation of four ethnographic historic objects from the collection of the National Ethnographic Museum in Warsaw. The masks represent three different cultural circles: Tibet, Nepal and Venezuela. The aim of conservation works was to stop the material degradation of the objects and, at the same time, to preserve information about the former use of these objects within them.

The graduate closely diagnosed the causes of damages and did material research on the objects. He performed many tests checking the effectiveness of selected means and methods of conservation, e.g., in order to determine the method of complementing the missing parts of various sorts of papier-mâché techniques and to consolidate the expanded structure of the objects. Conservation decisions were consulted with specialists in various fields. Thanks to consultations with Andrzej Kazberuk, MA. from the Studio of Conservation and Restoration of Sculpture and Architectural Elements of the Faculty of Conservation and Restoration of Works of Art of the Academy of Fine Arts in Warsaw, Bartłomiej elaborated methods of securing fragments of objects for the duration of conservation works (using, e.g., neodymium magnets) and, eventually, stabilising the damaged parts of the structure of masks.

Bartłomiej demonstrated independence in proposing solutions to successive technical and aesthetic problems. His works are characterised by a high technical and artistic level.

PROMOTOR

Pracownia Rysunku i Form Monumentalnych
promotor: **DR HAB. GRZEGORZ STACHAŃCZYK, PROF. UCZELNI**

SUPERVISOR

Studio of Drawing and Monumental Forms
supervisor / Assoc. Prof.

Pierwotnym i bardzo ambitnym założeniem artystycznym projektu Bartłomieja Dzięgla było wykonanie książki artystycznej. Przygotowując jego realizację, Autor wykonał szereg szkiców oraz makietę książki. Ostatecznie jednak, biorąc pod uwagę złożonosc przyjętej koncepcji, odstąpił od pierwotnych założeń i wykonał cykl osiemnastu ilustracji do planowanej książki.

Podjęta decyzja okazała się ze wszech miar trafna, umożliwiła bowiem Autorowi skupienie się wyłącznie na przygotowaniu zestawu ilustracji, w których ujawnił oryginalną wyobraźnię popartą niewątpliwym talentem rysownika. Prace Dzięgla są ciekawym, a przede wszystkim udanym mariażem pomiędzy wizyjną sztuką dawnych mistrzów a popkulturą. Wykonane tuszem sprawiają wrażenie odbitek wydrukowanych w technice drzeworytu sztorcowego. Wrażenie to spotęgowane jest użyciem precyzyjnego szrafowania setkami promieniście rysowanych kresek skontrastowanych ze swobodnie prowadzonymi liniami opisującymi fantastycznych bohaterów wyobraźni autora. /

The original – and very ambitious – artistic idea of Bartłomiej Dzięgiel's design was to create an artistic book. At the stage of its preparation, the author made a number of sketches and a mock-up of the book. Eventually, taking the complexity of his idea into account, he abandoned his original plans and made a cycle of 15 illustrations for the planned book.

His decision proved absolutely right, making it possible for the author to focus only on preparing a group of illustrations, in which he displayed his original imagination supported by an unquestionable flair for drawing. Dzięgiel's works are an interesting and, above all, successful marriage of the visionary art of old masters and popular culture. Made with ink, they create the impression of copies printed using the wood engraving technique. This impression is intensified by the use of precise hatching with hundreds of radially drawn strokes contrasted with freely running lines that describe fabulous heroes of the author's imagination.

BARTEK.DZIEGIEL@GMAIL.COM

1.

2.

1. Maski tybetanskie - stan przed konserwacją / Tibetan masks - before conservation

2. Maski tybetanskie - stan po konserwacji / Tibetan masks - after conservation

PRZEGLĄD ZAGADNIEŃ ZWIĄZANYCH Z KULTUROWYM KONTEKSTEM MASEK

praca teoretyczna

promotorka: **DR ANNA RUDZKA** supervisoress

AN OVERVIEW OF ISSUES CONCERNING THE CULTURAL CONTEXT OF MASKS

thesis

Praca teoretyczna skoncentrowała się na praktykach, w ktorych występowało uzycie maski. Zawiera przegląd literatury dotyczącej historii sztuki, skupiającej się na kontekscie kulturowym zachowan, w ktorych występuje uzycie przedmiotu zakrywającego twarz w roznej formie. Analiza zrodeł sugeruje, ze funkcję społeczną maski jako przedmiotu mozna sprowadzic do wspolnego mianownika. Pewne podobienstwo w praktykach roznych społecznosci, ktore nie mogły miec ze sobą kontaktu, wskazują na podobną we wszystkich kulturach swiata genezę praktyk z uzyciem maski zarowno rytualnych, jak i społecznych. /

The thesis focused on the practices that involved the use of a mask. It contains an overview of literature concerningthe history of art and focusing on the cultural context of behaviours that involve the use of an object covering the face in various forms. The analysis of sources suggests that the social function of the mask as an object can be brought down to a common denominator. Certain similarities in practices of various communities that could not be in contact with one another indicate that the origin of ritual and social practices with the use of a mask is similar in all cultures of the world.

+48 798 634 394 P.GRYCEWICZ@GMAIL.COM

Ur. 1992.
Studia: chemia na Politechnice Gdanskiej (2010–2012) i WKiRDS na ASP w Warszawie (2013–2022). Odbyła zagraniczne praktyki w Willi Arianna w Stabiae (Włochy) i Fundacio Gala-Salvador Dali w Figueres (Hiszpania). Uczestniczyła w pracach konserwatorskich w Wodozbiorze w Łazienkach Krolewskich w Warszawie, kosciele Pokoju im. Trojcy Swiętej w Swidnicy, Muzeum Pałacu Krola Jana III w Wilanowie, konkatedrze Sw. Jana Ewangelisty w Kwidzynie oraz Muzeum Więzienia Pawiak w Warszawie.

Born 1992
Studies: chemistry at the Gdansk University of Technology (2010–2012), Faculty of Conservation and Restoration of Works of Art of the Academy of Fine Arts in Warsaw (2013–2022). She completed foreign internships in Villa Arianna in Stabiae (Italy) and Fundacio Gala-Salvador Dali in Figueres (Spain). She participated in conservation works in the Water Reservoir in Łazienki Park in Warsaw, the Holy Trinity Church of Peace in Swidnica, the Museum of King Jan III's Palace in Wilanow, the Co-Cathedral of St John the Evangelist in Kwidzyn and the Pawiak Prison Museum in Warsaw.

Pola GRYcewicz

PROBLEMATYKA KONSERWACJI I RESTAURACJI OBRAZU: „ŚPIĄCE DZIECIĄTKO JEZUS. TYTUŁ HISTORYCZNY: MADONNA Z DZIECIĄTKIEM JEZUS (OWAL.), KOPIA Z GUIDO RENI"

d y p l o m

Pracownia Konserwacji i Restauracji Malarstwa na Podłozach Ruchomych II

Studio of Conservation and Restoration of Painting on Mobile Groundwork No. 2

promotorka: **DR HAB. JOANNA CZERNICHOWSKA, PROF. UCZELNI**

supervisoress / Assoc. Prof.

Przedmiotem pracy magisterskiej była problematyka konserwacji i restauracji obrazu *Śpiące Dzieciątko Jezus*. Nie do konca znane, ale z pewnoscią burzliwe losy wojenne i powojenne obrazu przyczyniły się do krytycznej kondycji dzieła. Początkowo nie byłam w stanie wyobrazic sobie koncowego efektu konserwacji i restauracji ze względu na zaawansowany stopien degradacji wszystkich warstw technologicznych obrazu. Pozytywne rezultaty podjętych działań przerosły moje oczekiwania. Efekt finalny to wypadkowa wielu godzin skomplikowanych zabiegow konserwatorsko-restauratorskich wymagających skupienia i precyzji. Praca przy tym obrazie uswiadomiła mi, ze wiedza, umiejętnosci i cierpliwosc potrafią przywrocic dobrą kondycję nawet obiektowi zabytkowemu w stanie najwyzszego zagrozenia, praktycznie – destruktowi.

d e g r e e p i e c e

CONSERVATION AND RESTORATION OF THE PAINTING: "SLEEPING BABY JESUS. HISTORICAL TITLE: MADONNA WITH BABY JESUS (OVAL.), COPY AFTER GUIDO RENI"

/

The subject-matter of my master's thesis was the conservation and restoration of the painting *Sleeping Baby Jesus*. The turbulent war and postwar history of the painting is not fully known, but it certainly contributed to the critical condition of the work. Initially I could not imagine the final effect of conservation and restoration works due to the advanced extent of degradation of all technological layers of the painting. The positive results of undertaken actions surpassed my expectations. The final effect is an outcome of many hours of complex conservation and restoration processes requiring concentration and precision. When working on this painting, I realised that knowledge, skills and patience could restore the good condition of even most seriously endangered (actually, demolished) historic objects.

PROMOTORKA

Pracownia Konserwacji i Restauracji Malarstwa na Podłozach Ruchomych II
promotorka: **DR HAB. JOANNA CZERNICHOWSKA, PROF. UCZELNI**

Praca przy obrazie *Śpiące Dzieciątko Jezus*, autor nieznany, olej/płotno, kopia obrazu Guida Reniego, XIX w. – była wyjątkowo trudną realizacją konserwatorską, wymagającą pełnego zaangażowania magistrantki. Pola perfekcyjnie poradziła sobie z wyzwaniami, jakie postawił przed nią stan zachowania dzieła – wykazała się wyjątkową cierpliwoscią i zaangazowaniem.

Największym problemem, z jakim zmagała się Pola, był brak przyczepnosci warstw malarskich wraz z zaprawą do płóciennego podłoza. Wczesniejsze zabiegi konserwatorskie (zabezpieczenie obrazu bibułką japonską), choc dobre z założenia, zintensyfikowały i dopełniły stopien degradacji warstw technologicznych oryginału. Cierpliwe, wielomiesięczne i drobiazgowe starania Poli, wymagające odnalezienia, a następnie wklejenia we właściwe miejsca przemieszczonych i uszkodzonych warstw malarskich, w rezultacie ustabilizowały stan obrazu i pozwoliły bezpiecznie przejsc do kolejnych etapow pracy, m.in. usunięcia historycznego zabezpieczenia i reaktywacji funkcji nosnych podobrazia. Wczesniej Pola przeprowadziła projekt badawczy; wykonała badania laboratoryjne i kwerendę historyczną. Kluczowe było przywrocenie dziełu integralnosci i walorow ekspozycyjnych. Pola wykonała powyzsze zadania z poszanowaniem dla jego oryginalnej materii i osiągnęła bardzo dobre efekty. W rezultacie został zatrzymany zaawansowany proces degradacji wszystkich warstw technologicznych obrazu i przywrocone wartosci estetyczne pozwalające na powrot obiektu do pierwotnego miejsca przechowywania – Pałacu Sierakowskich w Waplewie Wielkim, będącym obecnie siedzibą Muzeum Tradycji Szlacheckiej, Oddziału Muzeum Narodowego w Gdansku.

SUPERVISORESS

Studio of Conservation and Restoration of Painting on Mobile Groundwork No. 2
supervisoress **/ Assoc. Prof.**

/

Work on the painting *Sleeping Baby Jesus*, author unknown, oil/canvas, a copy of Guido Reni's painting, 19th century – was a very difficult conservation project, which required full commitment from the graduate. Pola perfectly handled the challenges resulting from the state of preservation of the work – she showed exceptional patience and commitment.

The most serious problem faced by Pola was the lack of adhesion of paint layers with mortar to the canvas surface. Previous conservation processes (protection of the painting with Japanese tissue paper), though good by definition, had intensified and complemented the extent of degradation of technological layers of the original. Many months of Pola's patient and meticulous efforts, making it necessary to find and then stick displaced and damaged paint layers in the right places, eventually stabilised the state of the painting and allowed for a safe transition to further stages of work, e.g., the removal of historical protection and the restoration of load-bearing functions of the canvas. Earlier Pola had conducted a research project, performing laboratory tests and a historical query. The key task was to restore the integrity and exhibition value of the work. Pola accomplished the above tasks with respect for its original matter, achieving very good results. Consequently, she managed to stop the advanced degradation of all technological layers of the painting and restore its aesthetic value making it possible to bring the object back to the original place of storage – the Sierakowski Palace in Waplewo Wielkie, currently the seat of the Museum of Noble Tradition, a branch of the National Museum in Gdansk.

1.

1. Stan przed konserwacją. Zdjęcie obrazu w swietle rozproszonym / Condition before maintenance. The face of the image in diffused light

2. Stan po konserwacji. Lico obrazu w swietle rozproszonym / Condition after maintenance. The face of the image in diffused light

3. 4.

2.

3. Naciągnie obrazu na nowe krosna /
Mounting the painting onto a new stretcher

4. Brak adhezji warstwy malarskiej wraz z zaprawą do podobrazia płociennego /
Lack of adhesion of the paint layer and mortar to the canvas support

OCHRONA MODERNISTYCZNEJ ARCHITEKTURY NA PRZYKŁADZIE GDYŃSKIEGO ŚRÓDMIEŚCIA

praca teoretyczna

promotor: **DR MARCIN ZGLIŃSKI**

THE PROTECTION OF MODERNIST ARCHITECTURE ON THE EXAMPLE OF THE GDYNIA CITY CENTRE

thesis

supervisor

Praca stanowi probę opisania zjawiska, jakim jest ochrona architektury modernistycznej. Skupiłam się przede wszystkim na historycznym układzie urbanistycznym gdynskiego srodmiescia. W Gdyni widoczne są efekty wielu, z powodzeniem zakonczonych, realizacji konserwatorskich oraz modernizacji i adaptacji roznorodnych budynkow. Wsparciem i inspiracją dla takich działań są inne, przepełnione modernizmem miasta – opisywane w pracy Brasilia, Tel Awiw, ktore mierzą się z podobnymi problemami związanymi z ochroną dziedzictwa kulturowego. Bardzo budującym zjawiskiem i kluczowym aspektem dla ochrony dobr kultury jest zaangazowanie społeczenstwa i jego partycypacja w lokalnych działaniach. Istotnym aspektem pracy są fotografie przedstawiające modernistyczną architekturę Gdyni przed i po pracach konserwatorskich.

/

The thesis is an attempt to describe the phenomenon of modernist architecture protection. I focused mainly on the historical urban layout of the Gdynia city centre. In Gdynia, we can see the results of many successfully completed conservation projects and the modernisation and adaptation of various buildings. Such actions are inspired and supported by other cities filled with modernism that are described in the thesis – Brasilia and Tel Aviv, which face similar problems connected with the protection of cultural heritage. The commitment of society and its participation in local activities is a very uplifting phenomenon and a key aspect for the protection of cultural property. Photographs presenting the modernist architecture of Gdynia before and after conservation works are a significant aspect of the thesis.

Ur. 1994.
Studia: Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (2014–2022). Zajmuje się konserwacją i restauracją rzeźby i elementów architektury kamiennej oraz drewnianej, a także rzeźbiarstwem. Uczestniczył w pracach konserwatorskich na terenie kraju i za granicą.

Born 1994.
Studies: Faculty of Conservation and Restoration of Works of Art of the Academy of Fine Arts in Warsaw (2014–2022). He works in the conservation and restoration of sculpture and elements of stone and wooden architecture, as well as sculpture. He has participated in conservation works in Poland and abroad.

FiLiP KamIL ŁazaRCzyk

PROBLEMY KONSERWACJI STYLIZOWANEJ KOLUMNY Z BARANEM Z DAWNEGO OGRODU BOLESŁAWA I MARII CYBISÓW, ZE ZBIORÓW MUZEUM RZEŹBY IM. XAWEREGO DUNIKOWSKIEGO W KRÓLIKARNI

d y p l o m

Katedra Konserwacji i Restauracji Rzeźby i Elementów Architektury
promotor: **DR HAB. WIESŁAW PROCYK, PROF. UCZELNI**

Chair of Conservation and Restoration of Sculpture and Architectural Elements
supervisor / Assoc. Prof.

Celem prac było przywrócenie wartości artystycznych dzieła wraz z należytą funkcją wystawienniczą. Powrócono do oryginalnego, pionowego zestawienia elementów obiektu. Utworzono teleskopowy system montażowy pozwalający na ponowne połączenie *Kolumny z Baranem* w jedną całość. Przeprowadzono dokładne oczyszczenie powierzchni składowych kompozycji. Usunięto nawarstwienia, jak i wtórne uzupełnienia cementowe, zbliżając się do oryginalnej kolorystyki. Zrekonstruowano brakujące elementy dekoracji, niezbędne do poprawnej interpretacji przedstawionych form rzeźbiarskich. Odbudowano okładzinę kamienną, stanowiącą swoiste tło dla monumentu.

d e g r e e p i e c e

PROBLEMS OF CONSERVATION OF THE STYLISED "COLUMN WITH A RAM" FROM THE FORMER GARDEN OF BOLESŁAW AND MARIA CYBIS, FROM THE COLLECTION OF THE XAWERY DUNIKOWSKI MUSEUM OF SCULPTURE IN KRÓLIKARNIA DIVISION OF THE NATIONAL MUSEUM IN WARSAW

/

The aim of conservation works was to restore the artistic value of the work along with its proper exhibition function. The scope of works encompassed the restoration of the original vertical combination of elements of the object, the creation of a telescopic assembly system allowing for the reintegration of the *Column with a Ram*, the thorough cleaning of constituent surfaces of the composition, the removal of layers and secondary cement supplements result in the partial restoration of original colours, the reconstruction of missing part of the decoration necessary for the correct interpretation of presented sculpting forms, and the rebuilding of the stone facing that serves as a sort of background for the monument.

DYPTYK

a n e k s

Pracownia Rysunku i Form Monumentalnych
promotor: **DR HAB. GRZEGORZ STACHAŃCZYK, PROF. UCZELNI**

Studio of Drawing and Monumental Forms
supervisor / Assoc. Prof.

m i n o r

DIPTYCH

W głównej mierze inspiracją do powstania prac był utwor Williama Blake'a *The Tyger* z 1794 roku oraz podziw dla wielkoformatowych arcydzieł Petera Paula Rubensa, szczególnie tych przedstawiających sceny animalistyczne, na przykład *Polowanie na tygrysa* z lat 1615–1616. Lecz w przypadku dyptyku górą nie jest człowiek lecz bestia.

/

The main inspiration for the pieces in question was William Blake's poem *The Tyger* (1794) and admiration for large-format masterpieces by Peter Paul Rubens, particularly those presenting animalistic scenes (for example, *The Tiger Hunt*, 1615–1616). In the case of this diptych, however, the beast prevails over the human.

PROMOTOR

Katedra Konserwacji
i Restauracji Rzeźby
i Elementow Architektury
promotor: **DR HAB. WIESŁAW PROCYK, PROF. UCZELNI**

SUPERVISOR

Chair of Conservation
and Restoration of Sculpture
and Architectural Elements
supervisor
/ Assoc. Prof.

Kolumna z Baranem autorstwa Bolesława i Marii Cybisow należała do zespołu rzeźb z lat 30. XX wieku z ich rodzinnego ogrodu – niezachowanej „Placowki" na warszawskich Bielanach. Powstała z zapraw mineralnych metodą odlewu łączonego z narzutem, z geometryczną ornamentyką i reliktami bardzo cennej, czerwonej monochromii. W skład kompozycji wchodzą: obficie rzeźbiony kapitel ze stylizowaną dekoracją o motywach inspirowanych orientem, cylindryczny trzon z ceramiczną mozaiką oraz baza w formie pełnoplastycznej figury barana. Eksponat przetrwał w fatalnym stanie, zachowało się około 80% oryginału, z najbardziej rozległymi ubytkami w detalach bazy i kapitelu.

Celem planowanych prac była rekompozycja do formy pierwotnej i przywrocenie autorskich wartosci dzieła.

Decyzja o realizacji pracy magisterskiej na temat tak zniszczonej, bogato rzeźbionej i technologicznie bardzo skomplikowanej konstrukcji była dla Filipa wyzwaniem i przysłowiowym skokiem w nieznane. Moim zdaniem poradził sobie znakomicie. /

The *Column with a Ram* by Bolesław and Maria Cybis was a part of a set of the 1930s sculptures from their family garden in Placowka (this place has not survived) in Warsaw's Bielany district. It was made from mineral mortars using the mould-and-fill method, with geometrical ornamentation and relicsof very valuable red monochrome. The composition includes a richly carved capital with a stylised decoration with Orient-inspired motifs, a cylindrical stem with a ceramic mosaic and a base in the form of a solid figure of a ram. The exhibit is in terrible condition; around 80% of the original form has survived, with the largest missing parts in details of the base and the capital.

The aim of planned works was the recomposition of the original form and the restoration of author's value of the work.

The decision to choose such a destroyed, richly carved and technologically very complex structure for the subject-matter of the MFA degree piece was a challenge and a leap into the unknown for Filip. I think he did a great job.

PROMOTOR

Pracownia Rysunku
i Form Monumentalnych
promotor: **DR HAB. GRZEGORZ STACHAŃCZYK, PROF. UCZELNI**

SUPERVISOR

Studio of Drawing
and Monumental Forms
supervisor
/ Assoc. Prof.

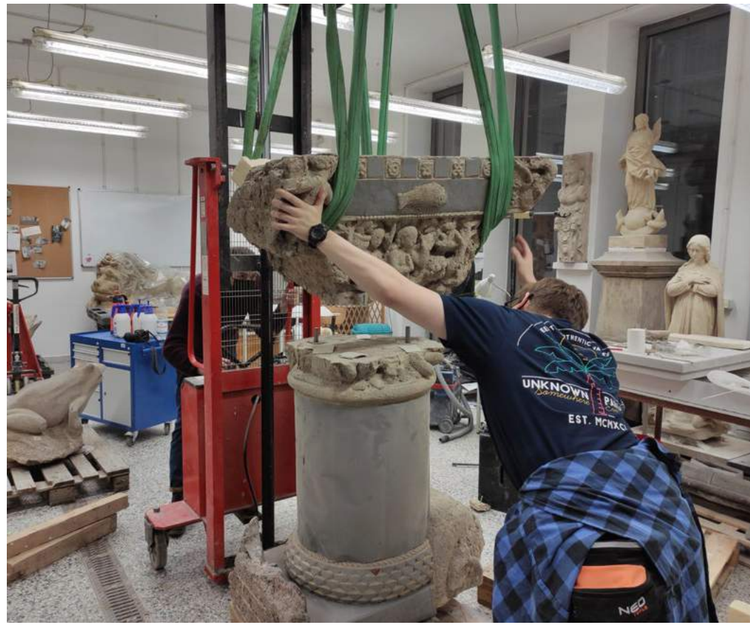
Bezpośrednią inspiracją do realizacji przez Filipa Łazarczyka *Dyptyku* był *Tygrys* Williama Blake'a. Powszechnie znany i po wielokroc interpretowany wiersz stawia proste a zarazem najważniejsze pytanie: jaka istota stworzyła tak przerażające, ale i piękne stworzenie jak tytułowy Tygrys – czystą egzemplifikację zła?

Zapewne intuicyjnie Łazarczyk nie podejmuje proby odpowiedzi na postawione przez Blake'a pytanie. W *Dyptyku*, jak w marze sennej, roztacza przed nami wizję tryumfu przemocy i zła wcielonego w krwiożercze bestie. Robi to przekonująco i z rozmachem, uwalnia swoją wyobraźnię, ktora jak *Tygrys* Blake'a demoluje wszystko na swej drodze. Przekonuje, ze tego swiata nie da się naprawic, a ostatnie słowo będzie należało do smierci. Doprawdy przerażająca wizja, ktorej nie powstydziłby się mistrz najznamienitszego *Nightmare* Johann Heinrich Füssli. /

The direct inspiration for the creation of the *Diptych* by Filip Łazarczyk was William Blake's *The Tyger*. This commonly known poem, which has received so many different interpretations, asks a simple, yet most important question: what kind of being created the Tyger – a terrifying, yet beautiful creature and a pure exemplification of evil?

Łazarczyk does not make an attempt, perhaps intuitively, to answer Blake's question. In the *Diptych*, as if in a dream, he unrolls before us a vision of the victory of violence and evil assuming the form of bloodthirsty beasts. He does this n a convincing and spectacular way, unleashing his imagination, which demolishes everything in its path like Blake's *The Tyger*. He convinces us that this world cannot be fixed, and death will have the final word. A truly frightening vision that Johann Heinrich Füssli, the master of the renowned *Nightmare*, would not be ashamed of.

ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z POLICHROMIĄ NA PRZYKŁADZIE RZEŹBY GOTYCKIEJ

praca teoretyczna

promotor: **DR MARCIN ZGLIŃSKI**

supervisor

POLYCHROME ISSUES ON THE EXAMPLE OF GOTHIC SCULPTURE

thesis

Refleksja nad poruszonymi w pracy zagadnieniami nie miała na celu odnalezienia jedynego poprawnego podejscia do polichromii rzezby w konserwacji, gdyz takie nie istnieje. Jej celem było zreferowanie roznych stanowisk, współczesnej metodologii i mozliwych rozwiązan. Zagadnienia traktowane w tej pracy magisterskiej dodatkowo wiążą się z drugim aneksem dyplomowym autora w postaci rzezby drewnianej polichromowanej *Matki Boskiej z Dzieciątkiem* ze zbiorow Muzeum Archidiecezjalnego we Wrocławiu. /

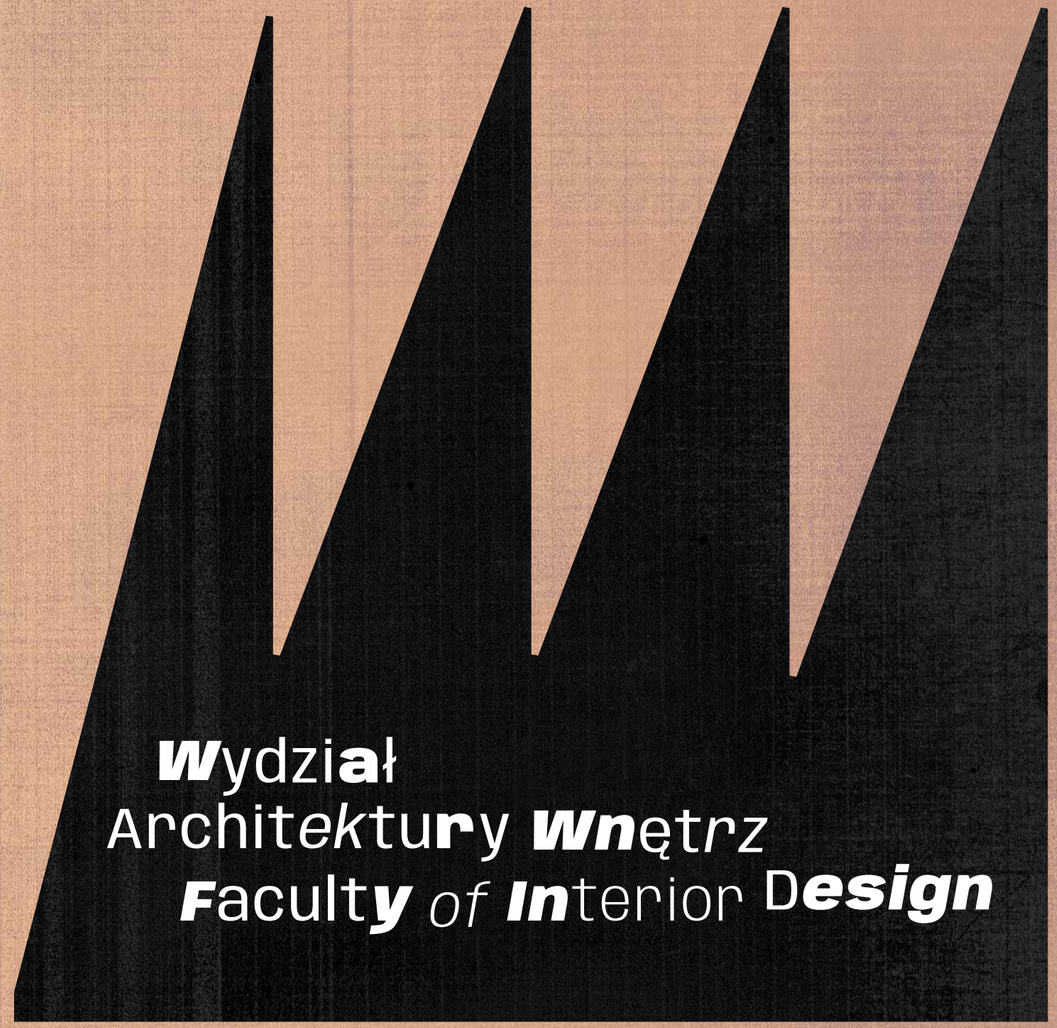
The reflection on issues brought up in the degree piece was not aimed at finding the only correct approach to the polychrome of sculpture in conservation, because such an approach does not exist. Its aim was to present various positions, modern methodology and possible solutions. The issues addressed by this degree piece are also connected with the author's second minor in the form of the polychrome wooden sculpture of *Madonna and Child* from the collection of the Archdiocesan Museum in Wrocław.

Monika Bartczak

Juliana Lenssinck

Dominika Renusz

Zuzanna Spaltabaka

Monika Bartczak

Studia: Wydział Architektury Wnętrz ASP w Warszawie (I st. 2017–2020, II st. 2020–2022). Dziedziny działalnosci artystycznej: architektura i architektura wnętrz, perspektywa i rysunek architektoniczny odręczny. Kreatorka graficznego studia projektowego Republika Ołowka tworzącego minimalistyczne plakaty do wnętrz mieszkalnych i uzytecznosci publicznej. Założycielka pracowni projektowania wnętrz Moon.aARCH. Na Wydziale Architektury Wnętrz ASP w Warszawie prowadzi zajęcia z przedmiotu Perspektywa Odręczna i Geometria.

Studies: Faculty of Interior Design of the Academy of Fine Arts in Warsaw (bachelor's degree 2017–2020, master's degree 2020–2022). Fields of artistic activity: architecture and interior design, hand-made perspective and architectural drawing. The creator of the Republika Ołowka [Republic of Pencil] graphic design studio, which creates minimalistic posters for interiors of residential and public buildings. The founder of the Moon.aARCH interior design studio. She conducts classes in Hand-made Perspective and Geometry at the Faculty of Interior Design of the Academy of Fine Arts in Warsaw.

CENTRUM POKAZOWO SZKOLENIOWE NOWYCH TECHNOLOGII W CENTRUM PRASKIM KONESER

dyplom

II Pracownia Projektowania Wnętrz
promotorka: **DR HAB. BEATA DOBRYJANOWICZ**

Studio of Interior Design No. 2
supervisoress

degree piece
THE DEMONSTRATION & TRAINING CENTRE FOR NEW TECHNOLOGIES IN THE KONESER PRAGA CENTRE

AUTOPORTRET

aneks

Pracownia Rzeźby i Rysunku
promotor: **DR HAB. ANTONI GRABOWSKI, PROF. UCZELNI**

Studio of Sculpture and Drawing
supervisor / Assoc. Prof.

minor
SELF-PORTRAIT

Tematem mojego dyplomu magisterskiego jest *Centrum pokazowo szkoleniowe nowych technologii w Centrum Praskim Koneser*. Zagadnienie „nowych technologii" jest bardzo szerokie, a temat projektowy abstrakcyjny i rozumiany na wiele sposobów. Główną myślą przewodnią projektu jest jasnosc, ruch i dynamika.

Podczas wielu poszukiwan wybrałam formę, w ktorej srodek opiera się na centralnej klatce schodowej projektowanego wnętrza. Z krzywizn linii rysowanych na rzucie powstały poszczegolne sekcje przeznaczone na prezentację wybranych technologii, sala multimedialna czy ekspozytory.

Drugim członem projektu jest część szkoleniowa, ktora znajduje się na antresoli. Zawiera sale konferencyjne przeznaczone na szkolenia oraz interaktywne zajęcia szkolne.

Aneks to trzy rzeźby będące cytatem z natury, ukazujące twarz strojącą miny.

/

The subject-matter of my MFA degree piece is *The demonstration & training centre for new technologies in the Koneser Praga Centre in Warsaw*. The issue of "new technologies" is very broad, and the topic of the design is abstract and understood in many ways. The guiding idea of the design is clarity, movement and dynamics.

During many searches, I chose the form where the centre is based on the central staircase of the designed interior. The curves of lines drawn on the plan served as a basis for the creation of individual sections intended for the presentation of selected technologies, a multimedia room or displays.

The second part of the design – the training part – is located on the mezzanine. It contains conference rooms intended for training sessions and interactive school classes.

The minor consists of three sculptures being a quotation from nature that shows a face pulling faces.

PROMOTORKA **SUPERVISORESS**

II Pracownia Projektowania Wnętrz promotorka: **DR HAB. BEATA DOBRYJANOWICZ**

Studio of Interior Design No. 2 supervisoress

Dyplom pani Moniki Bartczak *Centrum pokazowo szkoleniowe nowych technologii w Centrum Praskim Koneser* to proba pokazania, oswojenia czy wręcz zaprzyjaznienia widza z techniką cyfrową.

Komputer, smartfon, rożne automaty, nowoczesne auta, drukarki 3D, robotyka, parki maszynowe sterowane za pomocą oprogramowania, technologie mikro i smart, coraz bardziej autonomiczny sprzęt domowy – to nasza codziennosc, ale takze swiat w wielu wypadkach zupełnie nieznany.

Pani Monika tworzy wnętrze szkoleniowo-wystawiennicze, ktorego celem jest przybliżenie tego swiata. Jasna przestrzeń, proste formy komponowane po łukach prowadzą nas przez kolejne przestrzenie, przez kolejne pokazy, są tłem dla pełnych barwy instalacji i wyswietlanych obrazow.

Cały projekt to spojna, logicznie utworzona przestrzeń, a Dyplomantka z dużą kulturą wpisuje projektowane elementy w zastaną architekturę. Na szczególną uwagę zasługuje sposob prezentacji dyplomu. Trochę jakby z przekory pani Monika w prezentacji odchodzi od przygotowanych wizualizacji w programach 3D, a skupia się na tradycyjnym, wrażeniowym rysunku. /

The degree piece *The demonstration & training centre for new technologies in the Koneser Praga Centre* is an attempt to show and familiarise the spectator with digital technology, or even to infect them with passion for it.

The computer, the smartphone, various machines, modern cars, 3D printers, robotics, software-operated machine parks, micro – and smart technologies, increasingly autonomous household equipment – this is our everyday life, but also an unknown world in many cases.

Monika creates a training and exhibition interior aimed at bringing this world closer to us. The bright space and simple forms composed in curves lead us through successive spaces and through successive demonstrations and serve as a background for colourful installations and displayed images.

The entire design is a cohesive and logically created space, and the graduate includes designed elements in the existing architecture in a highly cultured manner. The method of presenting the degree piece is worth special attention. When presenting her work, Monika seems to be slightly perverse in focusing on the traditional sensual drawing and departing from visualisations prepared in 3D software.

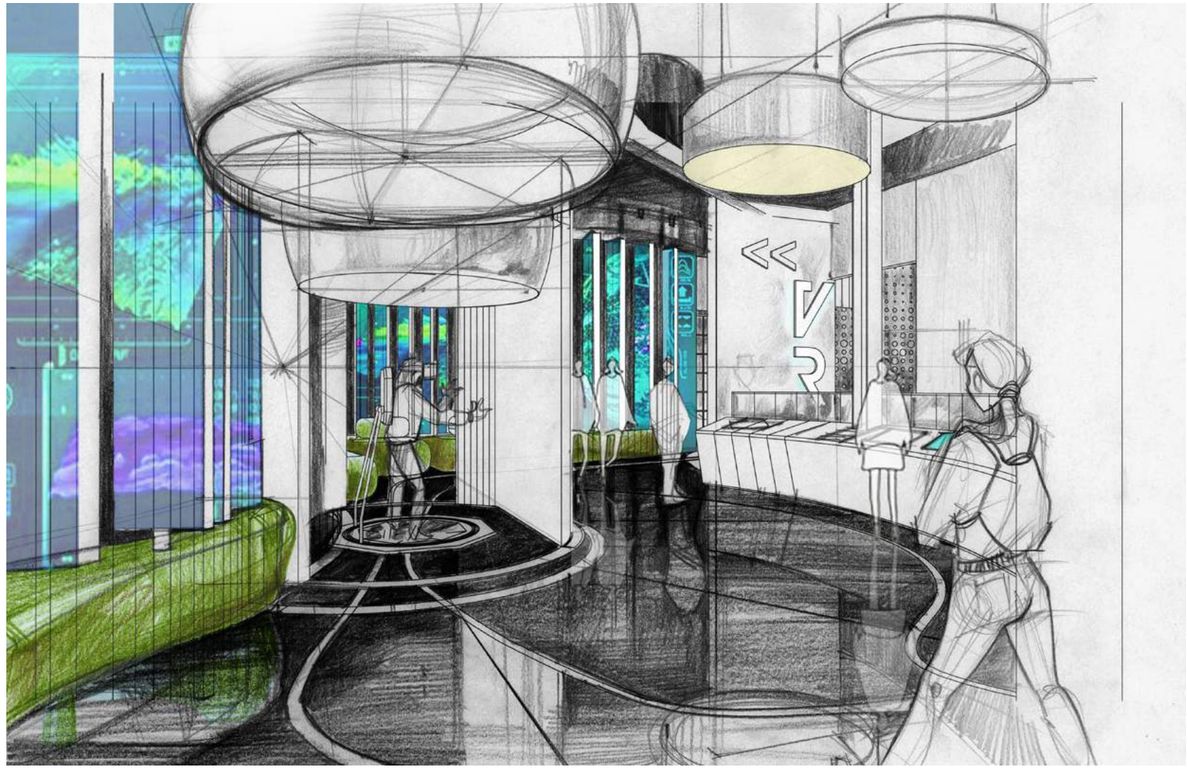
PROMOTOR **SUPERVISOR**

Pracownia Rzeźby i Rysunku promotor: **DR HAB. ANTONI GRABOWSKI, PROF. UCZELNI**

Studio of Sculpture and Drawing supervisor / Assoc. Prof.

Aneks dyplomowy Pani Moniki Bartczak pod tytułem AUTOPORTRET to kompozycja składająca się z trzech rzeźb – portretow autorki, ktore są cytatami z natury. Artystka za pomocą mimiki twarzy postanowiła wyrazic uczucia. W trzech odsłonach opowiada o: zamiarze, akcie i efekcie. *Cicho. Całuje. Wątpi.* Portrety wykonane są z białej akrylowej masy i wyeksponowane na stalowych statywach. Hiperrealistyczny efekt odwzorowania skory zderza się z ekspresją przesuniętych form oraz swiadomie pozostawionych fragmentow gipsowych negatywow. Artystka flirtuje z odbiorcą, kusi i kpi. Tryptyk jest i ukojeniem, i irytacją, radoscią i smutkiem. Odwołuje się do doswiadczeń w relacji z drugą osobą. To uniwersalna, choc bardzo osobista wypowiedź autorki. /

Ms Monika Bartczak's minor entitled SELF-PORTRAIT is a composition consisting of three sculptures – the author's portraits being quotations from nature. The artist decided to express feelings by means of face mimic. She tells about an intention, act and effect in three parts. *Quietly. She kisses. She doubts.* The portraits are made of white acrylic mass and exposed on steel tripods. The hyper-realistic skin reproduction effect collides with the expression of shifted forms and intentionally left fragments of gypsum negatives. The artist flirts with the recipient, tempts and teases. The triptych is both consolation and irritation – joy and sadness. It refers to experiences from a relationship with another person. It is a universal, yet very personal statement of the author.

1.

2. 3.

1. Sala pokazowa. Rysunek odręczny uzupełniony techniką cyfrową /
   Showroom. Freehand drawing supplemented with digital technique
2. Rzut parteru /
   Ground floor plan
3. Widok sali pokazowej /
   View of the showroom
4. Aneks rzezbiarski *Autoportret* /
   Minor in Sculpture *Self-portrait*

OBRAZ W SZTUCE CYFROWEJ
praca teoretyczna

promotor: **DR KAMIL KOPANIA**

supervisor
THE IMAGE IN DIGITAL ART
thesis

Praca jest probą poszukiwania przykładow sztuki cyfrowej zaczynając od historycznego zarysowania tła sięgającego „wieku pary", rewolucji przemysłowej, wynalazczosci, budowie maszyn az do współczesnosci. Esej przedstawia rozwoj techniki i technologii cyfrowej w dziedzinie muzyki, filmu, animacji i wideo, rzeźby cyfrowej i wirtualnej, instalacji cyfrowych i multimedialnych, rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistosci oraz obrazu cyfrowego

Dodatkowo zostały omowione szczegołowo dwa przykładowe dzieła sztuki cyfrowej. /

The thesis is an attempt to look for examples of digital art, from a historical outline of the background encompassing the Age of Steam, industrial revolution, inventions and machine construction to modern times. The essay presents the development of digital technology in music, film, animation and video, digital and virtual sculpture, digital and multimedia installations, extended and virtual reality, and digital image.

In addition, two examples of works of digital art are discussed in detail.

HAIDA
THE MISTY ISLES

Ur. 2000.
Studia: Wydział Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (I st. 2019–2022; II st. od 2022). Dziedziny działalnosci artystycznej: projektuje wystawy, wnętrza, przestrzenie uzytecznosci publicznej, zajmuje się takze komunikacją wizualną, grafiką i projektowaniem mebli; w wolnym czasie maluje i fotografuje. Uczestniczyła w wystawach zbiorowych: *Umowa o dzieło*, Centrum Praskie Koneser, Warszawa (2020); *Młode pędy*, Elektrownia Powisle, Warszawa (2022).

Born 2000.
Studies: Faculty of Interior Design of the Academy of Fine Arts in Warsaw (bachelor's degree 2019–2022; master's degree since 2022). Fields of artistic activity: she designs exhibitions, interiors and public spaces and also works in visual communication, graphics and furniture design; in her spare time, she paints and photographs. She has participated in group exhibitions: *Contract of commission*, Koneser Praga Centre, Warsaw (2020); *Young sprouts*, Powisle Power Plant, Warsaw (2022).

Juliana Lenssinck

PROJEKT STOISKA TARGOWEGO DLA BIURA PODRÓŻY OFERUJĄCEGO WYCIECZKI NA ARCHIPELAG HAIDA GWAII W KANADZIE

dyplom

II Pracownia Wystawiennictwa
promotorka: **DR MONIKA RZEPIEJEWSKA-MROCZEK**

Studio of Exhibition Design No. 2
supervisoress

degree piece
THE DESIGN OF A FAIR STAND FOR A TRAVEL AGENCY OFFERING TRIPS TO THE HAIDA GWAII ARCHIPELAGO IN CANADA

HAIDA GWAII

aneks

I Pracownia Malarstwa i Rysunku
promotor: **PROF. ANDRZEJ ZWIERZCHOWSKI**

Studio of Painting and Drawing No. 1
supervisor

Przedstawiony projekt stoiska ma uchwycic piękno i mistykę archipelagu Haida Gwaii w Kanadzie, a takze ukazac nierozłącznosc swiata ludzi i natury.

Projekt stoiska i aneks malarski nawiązują do wilgotnego i mglistego klimatu archipelagu, bazują na organicznych kształtach i stonowanych kolorach zaczerpniętych z natury i tworczosci lokalnej – nadaje to projektom wizualnej miękkosci i delikatnosci. Poprzez zwielokrotnienie elementow w projekcie stoiska i podswietlenie tkanin wykreowana została tajemnicza i marzycielska atmosfera.

Całosc ma wprowadzic odbiorcę w stan wewnętrznego spokoju i wyciszenia jak podczas obcowania z naturą. Celem wystawy jest zachęcenie do odwiedzenia rejonu, ale takze przekazanie informacji o kulturze ludnosci Haida i zmotywowanie do dbania o srodowisko naturalne.

HAIDA GWAII

minor
/

The aim of the presented fair stand design is to capture the beauty and mysticism of the Haida Gwaii archipelago in Canada and to show the inseparability of the world of people and nature.

The design of the stand and the painting minor refer to the humid and foggy climate of the archipelago; they are based on organic shapes and moderate colours taken from nature and local works, which create the effect of visual softness and delicacy. The multiplication of elements in the fair stand design and the illumination of fabrics produces a mysterious and dreamy atmosphere.

The whole work is supposed to put the viewer in the same state of internal peace and calmness that they can feel when spending time with nature. The aim of the exhibition is to encourage viewers to visit the region, but also to give them information about the culture of the Haida population and to motivate them to take care of the natural environment.

PROMOTORKA

II Pracownia
Wystawiennictwa
promotorka: **DR MONIKA RZEPIEJEWSKA-MROCZEK**

W swojej licencjackiej pracy dyplomowej, ktorej tematem był projekt stoiska na targi turystyczne, Pani Juliana Lenssinck sięgnęła do bogactwa przyrody archipelagu Haida Gwaii położonego u zachodnich wybrzeży Kanady. Malownicze, zamglone krajobrazy stały się inspiracją do projektu, jednak rownie wazne było przywołanie tradycji rdzennej ludnosci - Haidow, zyjących w harmonii i szacunku do natury, i ukazanie szczegolnego przenikania się natury i kultury budującego nastroj tajemniczosci i stanowiącego o tozsamosci miejsca. W efekcie powstała przestrzen stoiska, w ktorej elementy nawiązujące do lasow i mgieł przenikają się z elementami poswięconymi kulturze, niejako wskazując drogę dla relacji człowiek - natura. Bardzo swiadomie ograniczona została liczba zastosowanych rodzajow prostych w formie elementow, a dzięki zroznicowaniu ich ilosci oraz działaniu swiatłem powstał zmienny „pejzaz" prowadzący przez strefy stoiska, nastrajający do uwaznosci i chłonięcia wrazen.

SUPERVISORESS

Studio of Exhibition
Design No. 2
supervisoress

/

In her bachelor's degree piece concerning the design of a tourist fair stand, Ms Juliana Lenssinck made use of the rich nature of the Haida Gwaii archipelago located at the western coasts of Canada. The picturesque foggy landscapes became an inspiration for the design, but it was equally important to recall the tradition of the indigenous Haida population living in harmony and respect for nature and to show the specific interpenetration of nature and culture that builds the atmosphere of mystery and determines the identity of the place. Consequently, the finished stand is a space where elements referring to forests and fogs intermingle with elements devoted to culture, as if showing the way for the human - nature relation. The author very consciously reduced the number of kinds of elements having a simple form, and the diversification of their quantity and the use of light resulted in a variable "landscape" guiding the spectator through the stand areas, stimulating their attention and encouraging them to absorb the experience with all their senses.

1.

2.

1. Rzut stoiska /
   Projection of the stand

2. Przekroje stoiska /
   Stand sections

PROMOTOR **SUPERVISOR**

I Pracownia Malarstwa i Rysunku promotor: **PROF. ANDRZEJ ZWIERZCHOWSKI**

Studio of Painting and Drawing No. 1 supervisor

Natura w swym majestacie trwania nie jest ani „dobra", ani „zła", bo jedyną jej intencją jest być. Obrazy natury namalowane przez Julianę Lenssinck w ramach aneksu do dyplomu poprzez adekwatnie dobrane środki i formy przekazu malarskiego sugestywnie oddają Jej fascynację szczególną kulturą, która afirmując naturę, uświęca ją i tym samym po ludzku ją uosabia.

Haida Gwaii to konkretne miejsce na Ziemi, archipelag u zachodnich wybrzeży Kanady, i jednoczesnie tytuł aneksu malarskiego Juliany Lenssinck.

Wiele jest rodzajow postrzegania natury w malarstwie, często o skrajnie roznej wymowie i ekspresji, na przykład krancowo dramatyczne swiatło w tworczosci Caravaggia w zestawieniu z obrazami Jana Vermeera, w ktorych cisza i rozproszenie stanowią potęgę wyrazu rowną „krzykowi" grozy Caravaggia. Jednak nawet w tak odmiennym odczycie natury, rzeczywistosci, czujemy i odnajdujemy obszar wspolny – tajemnicę trudną do nazwania, być moze zawartą w pytaniu o sens bytu i relacji do transcendencji.

Obrazy z prezentowanego aneksu malarskiego lokują się w strefie ekspresji ciszy, skupienia i zachwytu nad naturą, a tajemnicę swą i niepokój czerpią przekornie z braku uosobienia (świętosci) natury. /

Nature is neither "good" nor "evil" in the greatness of its duration – its only intention is to be. Thanks to adequately selected means and forms of expression, nature paintings made by Juliana Lenssinck as a minor suggestively reflect her fascination with a specific culture that sanctifies nature through its affirmation and thereby impersonates it.

Haida Gwaii is an actual place on Earth – an archipelago at the western coasts of Canada and, at the same time, the title of the painting minor by Juliana Lenssinck.

There are many ways of perceiving nature in paintings, often with radically different overtones and means of expression – for example, the extremely radical light in Caravaggio's works in juxtaposition with Jan Vermeer's paintings, where silence and dispersion have a power of expression equal to Caravaggio's "scream" of terror. However, we feel and find a common area even in such a different interpretation of nature and reality – a mystery that is hard to define and presumably present in the question about the sense of being and the relation towards transcendence.

The paintings from the presented minor express silence, concentration and enchantment with nature and perversely draw their mystery and suspense from the lack of impersonation (sanctity) of nature.

3. *Haida I*, akryl na płotnie, 50 • 70 cm / *Haida I*, acrylic on canvas, 50 • 70 cm

4. *Haida II*, akryl na płotnie, 60 • 60 cm / *Haida II*, acrylic on canvas, 60 • 60 cm

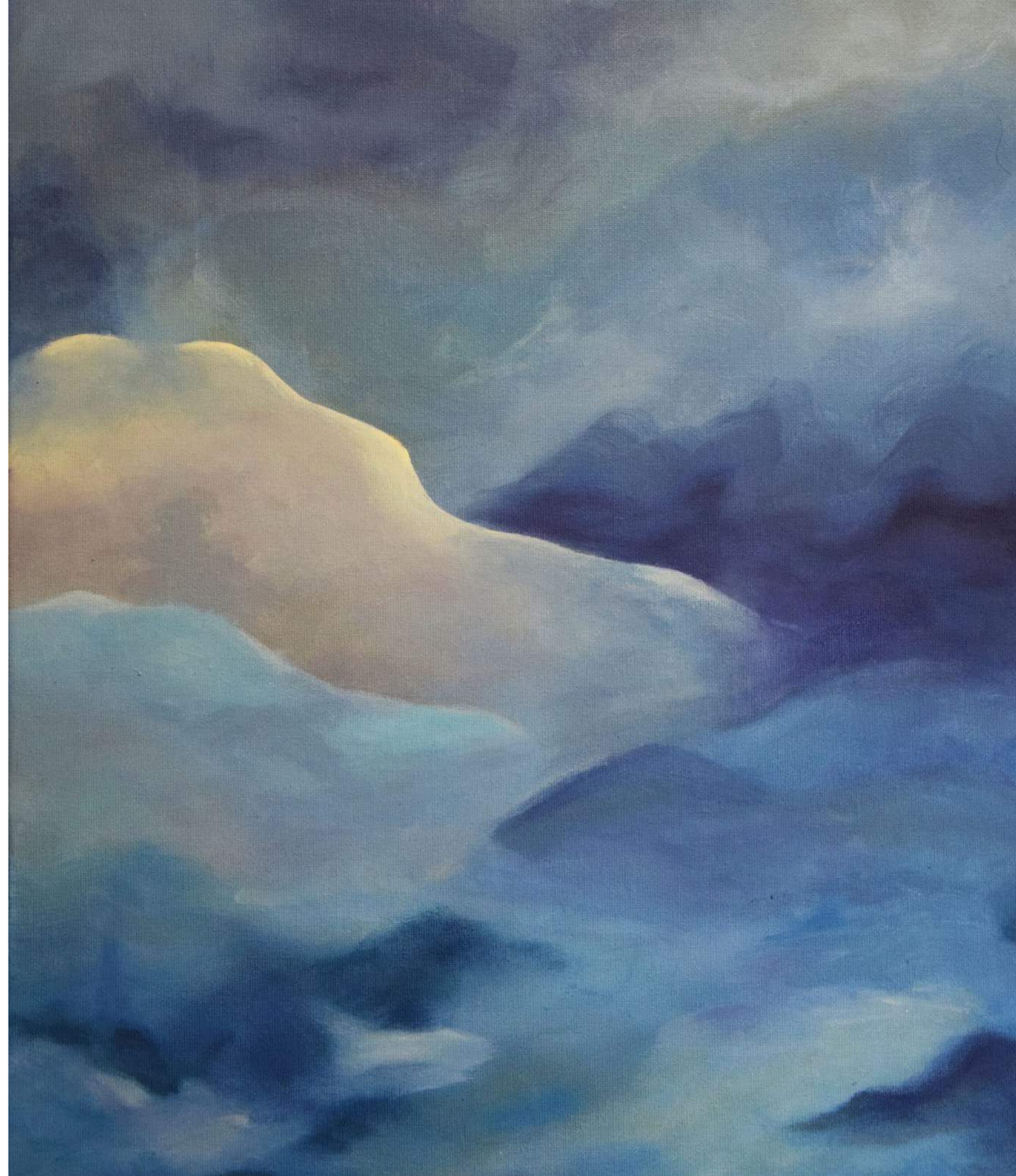
5. *Haida III*, akryl na płotnie, 40 • 50 cm / *Haida III*, acrylic on canvas, 40 • 50 cm

3. 5.

4.

CUDAWIANKI
Tradycja w formie

Dominika Renusz

Ur. 1997.
Studia: Wydział Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (I st. 2017–2020, II st. 2020–2022). Stypendium Rektora ASP (2017–2021). Dziedziny działalnosci artystycznej: projektowanie wnętrz, wystawiennictwo, grafika, rzeźba. Laureatka III Warszawskiego Biennale Architektury Wnętrz. Wystawy indywidualne w ramach II i III edycji *Spotkań ze sztuką*, Paleo, Władysławowo (2017 i 2018). Nagroda Stowarzyszenia Architektów Wnętrz za najlepszy dyplom magisterski (2022). Pracuje w firmie Bajer | Sokoł TEAM.

Born 1997.
Studies: Faculty of Interior Design of the Academy of Fine Arts in Warsaw (bachelor's degree 2017–2020, master's degree 2020–2022). Scholarship of the Rector of the Academy of Fine Arts (2017– 2021). Fields of artistic activity: interior design, exhibition, graphics, sculpture. Winner of the 3rd Warsaw Interior Design Biennale. Solo exhibitions under the 2nd and 3rd edition of *Meetings with Art*, Paleo, Władysławowo (2017 and 2018). The award of the Association of Interior Designers for the best MFA degree piece (2022). She works in Bajer | Sokoł TEAM.

CUDAWIANKI – TRADYCJA W FORMIE. PROJEKT WYSTAWY PLENEROWEJ OPOWIADAJĄCEJ O WZORACH I ORNAMENTACH GRUP ETNOGRAFICZYCH W POLSCE
d y p l o m

Pracownia Wystawiennictwa I
promotorka: **DR HAB. BARBARA KOWALEWSKA, PROF. UCZELNI**

Studio of Exhibition Design No. 1
supervisoress / Assoc. Prof.

d e g r e e p i e c e
CUDAWIANKI – TRADITION IN GOOD SHAPE. THE DESIGN OF AN OPEN-AIR EXHIBITION TELLING ABOUT PATTERNS AND ORNAMENTS OF ETHOGRAPHIC GROUPS IN POLAND

FORMY RZEŹBIARSKIE
a n e k s

Pracownia Rzeźby i Rysunku
promotor: **DR HAB. ANTONI GRABOWSKI, PROF. UCZELNI**

Studio of Sculpture and Drawing
supervisor / Assoc. Prof.

m i n o r
SCULPTURAL FORMS

Tematyka projektu wynika z fascynacji roznorodnoscią i bogactwem wartosci etnograficznych Polski. Pierwszorzędną ideą było nadanie folklorowi nowego, atrakcyjnego języka oraz promocja polskiej etnografii w przełożeniu na nowoczesny język. Wystawa opowiada o wzorach i ornamentach ludowych jako formie powszechnie rozpoznawalnego, osobistego inicjału. Głównym założeniem projektu była nie tylko promocja regionalnych wartosci, ale rowniez połączenie na jednej wystawie grup powszechnie znanych, z grupami zanikającymi. CUDAWIANKI są chęcią badania i szukania nowych srodkow wyrazu dla tego, co wielu wydaje się nieatrakcyjne. Aneks dyplomowy jest odpowiedzią na probę nadania grafice chabra z haftu kaszubskiego nowoczesnego charakteru. W efekcie powstały cztery formy ceramiczne, ktore poprzez powiększenie elementow składowych ornamentu i roznorodną konfiguracje dają nowe spojrzenie na opisany motyw rękodzielniczy.

/ The topic of the design results from fascination with the diversity and richness of ethnographic values of Poland. The primary idea was to give folklore a new attractive language and to promote Polish ethnography in translation into a modern language. The exhibition tells about folk patterns and ornaments as a form of a commonly recognisable personal initial. The main concept behind the design was not only to promote regional values, but also to combine commonly known groups with vanishing groups at one exhibition. *CUDAWIANKI* expresses the will to explore and seek new means of expression for what seems to be unattractive to many people. The minor is a response to the attempt to add a modern character to a graphic cornflower pattern – a motif of Kashubian embroidery. Created as a result of this, four ceramic forms provide a new look at the described handicraft motif through the magnification of components of the ornament and varied configuration.

PROMOTORKA **SUPERVISORESS**

Pracownia Wystawiennictwa I promotorka: **DR HAB. BARBARA KOWALEWSKA, PROF. UCZELNI**

Studio of Exhibition Design No. 1 supervisoress / Assoc. Prof.

Dominika Renusz to projektantka, ktora podejmując okreslone zadanie, zawsze zgłębia je we wszystkich mozliwych aspektach. Projekt wystawy CUDAWIANKI – TRADYCJA W FORMIE poprzedzony był rzetelną kwerendą i konsultacjami z obszaru etnografii i kulturoznawstwa, obejmującymi wszystkie regiony Polski. Uzasadniony był wybor wskazujący na cztery społecznosci powszechnie rozpoznawane oraz cztery niszowe i odchodzące w zapomnienie.

Niewątpliwym wyzwaniem projektowym było przedstawienie znaczenia tradycji i obrzędów swiadczących o tozsamosci tych regionow, unikając przy tym skojarzen z festiwalem rękodzieła ludowego.

Pani Dominika Renusz podjęła to wyzwanie z doskonałym rezultatem. Tarasy CSW Zamku Ujazdowskiego jako miejsce ekspozycji zostało wybrane nieprzypadkowo. To celowe zderzenie autorskiej opowiesci artystycznej o tradycyjnym rękodziele ze znamionami współczesnej narracji wystawienniczej. Wzory i ornamenty zaczerpnięte z poszczegolnych społecznosci kulturowych zostały poddane analizie i przetworzone. Powstały unikalne elementy systemu informacji wizualnej dedykowane dla osmiu zaprojektowanych pawilonow.

Reliefowe, często przestrzenne formy klarownie informują o danym regionie.Aneks do dyplomu jest tego dowodem. /

Dominika Renusz is a designer who explores all possible aspects of tasks that she undertakes. The design of the exhibition CUDAWIANKI – TRADITION IN GOOD SHAPE was preceded by a solid search and consultations in the field of ethnography and cultural studies, which encompassed all regions of Poland. The author made a justified choice of four commonly recognised communities and four niche communities falling into oblivion.

The unquestionable design challenge was to present the significance of traditions and rituals testifying to the identityof these regions while avoiding associations with a folk handicraft festival.

Ms Dominika Renusz took up this challenge with a great result. The terraces of the Ujazdow Castle Centre for Contemporary Art were deliberately chosen as the place of the exhibition. It is an intentional collision of an original artistic story of traditional handicraft and the features of a modern exhibition narrative. The patterns and ornaments taken from various cultural communities were analysed and processed. As a result of this, unique elements of a visual information system dedicated to eight designed pavilions were created.

Relief forms – often spatial objects – provide clear information about a given region. The minor is a proof of this.

PROMOTOR **SUPERVISOR**

Pracownia Rzeźby i Rysunku promotor: **DR HAB. ANTONI GRABOWSKI, PROF. UCZELNI**

Studio of Sculpture and Drawing supervisor / Assoc. Prof.

Pani Dominika Renusz wykonała aneks do dyplomu magisterskiego pod tytułem FORMY RZEŹBIARSKIE.

Pod względem formalnym jest on scisle związany z jej pracą dyplomową CUDAWIANKI – TRADYCJA W FORMIE.

Inspirację stanowił chaber, motyw kaszubskiego haftu. Autorka przedstawiła projekt rysunkowy w formacie 2 • 2 m, proponując nadanie płaskiemu haftowi obłych, jajowatych kształtow. Obiekty zostały wymodelowane z gliny ceramicznej, poszkliwione i wypalone. W efekcie procesu autorka uzyskała cztery formy w głębokim kobaltowym kolorze, ktore umozliwiają poszukiwanie ich wzajemnych relacji, nie będąc prostym uprzestrzennieniem motywu ludowego. Dzięki swoim kształtom i intensywnemu kolorowi prowokują, zachęcają do dotyku, są szkliscie gładkie i chłodne, a stuknięcie w nie wywołuje czysty dzwięk. Artystka, inspirując się ludowym haftem, stworzyła minimalistyczne, a jednoczesnie sensualne dzieło. /

Ms Dominika Renusz made a minor to her MFA degree piece entitled SCULPTURAL FORMS.

In formal terms, it is strictly connected with her degree piece CUDAWIANKI – TRADITION IN GOOD SHAPE.

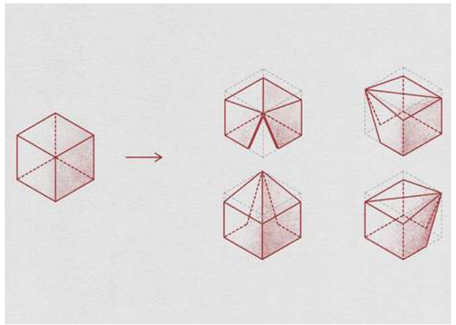
The piece is inspired by a cornflower – a motif of Kuyavian embroidery. The author presented a drawing design in a 2 • 2 m format, proposing the idea of giving the flat embroidery a rounded oblong shape. The objects were modelled from ceramic clay, glazed and burned. The process resulted in four forms in deep cobalt colour that make it possible to look for their mutual relations without being a simple spatial presentation of a folk motif. Because of their shapes and intense colour, they provoke and encourage the recipient to touch them, are smooth and cold and produce a clean sound when tapped. Drawing inspiration from folk embroidery, the artist created a minimalistic, yet sensual work.

CUDAWIANKI – TRADYCJA W FORMIE. ANALIZA POPULARNOŚCI WZORÓW I ORNAMENTÓW GRUP ETNOGRAFICZNYCH W POLSCE

praca teoretyczna

promotorka: **DR KATARZYNA UCHOWICZ** supervisoress

CUDAWIANKI – TRADITION IN GOOD SHAPE. AN ANALYSIS OF THE POPULARITY OF PATTERNS AND ORNAMENTS OF ETHNOGRAPHIC GROUPS IN POLAND

thesis

Praca teoretyczna jest skarbnicą wiedzy merytorycznej dla projektowanej wystawy. Początkowo autorka zadaje pytanie, jaka jest swiadomosc widza na temat polskiej etnografii. Porusza problematykę surowej oceny polskiej sztuki ludowej i zabiera czytelnika w podroż po mapie Polski, opowiadając o osmiu grupach etnograficznych.

Tekst skupia się na motywach rękodzielniczych i wykorzystywanych ornamentach jako formie inicjału graficznego. Uswiadamia dlaczego niektore z tych grup zanikają w naszej kulturze, a następnie przenosi swoją opowiesc na os czasu, wspominając momenty, w ktorych polskie rękodzieło zyskało uznanie wsrod wielu krytykow sztuki. Na koncu omawia najblizsze lata, w ktorych współczesni artysci szukają dla niej nowych srodkow wyrazu, przystępnych dla młodego odbiorcy. /

The thesis is a treasure trove of substantive knowledge for the designed exhibition. The author initially asks a question about the spectator's awareness of Polish ethnography. She brings up the issue of severe assessment of Polish folk art and takes the reader on a trip around the map of Poland, telling stories about eight ethnographic groups.

The text focuses on handicraft motifs and ornaments used as a form of graphic initial. It explains why some of these groups are vanishing in our culture and then moves the story onto the axis of time, recalling the moments when Polish handicraft gained recognition among many art critics. Finally, it refers to the upcoming years, in which contemporary artists are going to look for new means of artistic expression that would appeal to the young recipient.

CAPSULE

Ur. 1993.
Studia: Wydział Architektury Wnętrz od 2016 r. do 2022 (I st. 2016–2019, II st. 2019–2022) i Wydział Wzornictwa (II st. od 2019) ASP w Warszawie; Universitat Politecnica de Valencia (2015–2016, w ramach programu Erasmus+); Wydział Budownictwa PW (2014–2016). Stypendium Rektora ASP (2017/2018, 2018/2019 i 2019/2020). Dziedziny działalnosci artystycznej: projektowanie produktu, architektura wnętrz, rzemiosło.

Born 1993.
Studies: Faculty of Interior Design, 2016–2022 (bachelor's degree 2016–2019, master's degree 2019–2022) and Faculty of Design (master's degree since 2019) of the Academy of Fine Arts in Warsaw; Universitat Politecnica de Valencia (2015–2016, Erasmus+ program); Faculty of Civil Engineering of the Warsaw University of Technology (2014–2016). Scholarship of the Rector of the Academy of Fine Arts (2017/2018, 2018/2019 and 2019/2020). Fields of artistic activity: product design, interior design, craft.

Zuzanna Spaltabaka

@spltbk

SPRAWNOŚĆ I SPRAWCZOŚĆ. OBIEKTY O MATERIAŁACH I TECHNIKACH, PEŁNIĄCE FUNKCJĘ MEBLI

dyplom

II Pracownia Projektowania Mebla
promotor: **DR TOMASZ GAŁĄZKA**

Studio of Furniture Design No. 2
supervisor

degree piece
CAPABILITY AND AGENCY. OBJECTS WITH MATERIALS AND TECHNIQUES, FUNCTIONING AS FURNITURE

MATERIAŁ A MATERIA. STUDIUM TRANSLUCENTNOŚCI

aneks

Interdyscyplinarna Pracownia Projektowa
promotor: **DR HAB. JAROSŁAW KOZAKIEWICZ, PROF. UCZELNI**

Interdisciplinary Studio of Design
supervisor / Assoc. Prof.

minor
MATERIAL VS. MATTER. A STUDY OF TRANSLUCENCE

Projekt obiektow o materiałach i technikach to proba zbudowania nowych skojarzen z tradycyjnymi technikami rzemieslniczymi. Oswajanie technik oraz eksploatowanie właściwosci materiałow stało się punktem wyjscia do poszukiwania formy i funkcji – odwrotnie niz w klasycznym procesie projektowym. Tak powstały: krzesełko tapicerowane ręcznie haftowaną tkaniną, stalowy kabinet z giętymi przeszkleniami, jesionowy stolik z intarsjowanym blatem oraz porcelanowe szkliwione klosze. Zastosowanie współczesnych form i narzędzi nie odbiera obiektom wartosci przypisywanych wytworom tradycyjnego rzemiosła, a nadaje im nowych znaczen. Pracochłonny proces wytworzenia znajduje odzwierciedlenie w sposobie ich uzytkowania wymagającym uważnosci, celebrowania procesu starzenia czy akceptacji sladow, jakie pozostawia na nich uzytkownik.

/

The design of objects with materials and techniques is an attempt to build new associations with traditional crafting techniques. Familiarisation with techniques and exploiting the properties of materials became a starting point for seeking a form and function, unlike in a traditional design process. In this way, a chair upholstered with hand-embroidered fabric, a steel cabinet with curved glazings, an ash table with an inlay top and glazed porcelain lampshades were created. The use of modern forms and tools gives new senses to objects and does not deprive them of values attributed to traditional craft products. The laborious manufacturing process is reflected by the method of their use, which requires carefulness, celebration of the ageing process or acceptance of traces that the user leaves on them.

PROMOTOR

II Pracownia Projektowania Mebla
promotor: **DR TOMASZ GAŁĄZKA**

Pani Zuzanno! Jestem przekonany, że w samodzielnej pracy twórczej będzie Pani dobrym ambasadorem naszego Wydziału i Uczelni oraz osiągnie sukces zawodowy, czego Pani serdecznie życzę.

/

SUPERVISOR

Studio of Furniture Design No. 2
supervisor

Pani Zuzanna Spaltabaka jest absolwentką studiów licencjackich i magisterskich na Wydziale Architektury Wnętrz ASP w Warszawie. W okresie studiów w Pracowni Mebla wykazywała zainteresowanie i pasję twórczą, podejmując zadania trudne, złożone, wymagające zaangażowania w poszukiwanie i realizację ostatecznej formy. Dyplomantka zawsze zafascynowana była stolarnią, rzemiosłem, materiałami. Cztery materiały – cztery żywioły. Ale także czterech mistrzów, rzemieślników, uczących Panią Zuzannę, jak nad nimi zapanować oraz jak wydobyć z nich prostotę, elegancję i piękno. Uważam, że główny cel, jakim dla Autorki pracy dyplomowej *Sprawność i sprawczość. Obiekty o materiałach i technikach, pełniące funkcję mebli* było stworzenie rodziny obiektów z materiałów tak odmiennych, a jednak tworzących niecodzienną rodzinę, która jest jednością zarówno plastyczną, jak i projektową – został osiągnięty. Każdy z zaprojektowanych obiektów to dodatkowo opowieść o materiale, jego właściwościach i indywidualnym, jednostkowym pięknie, którego możemy nie dostrzec. To też krótka historia rzemiosła, które posłużyło ich praktycznemu tworzeniu.

Ms Zuzanna Spaltabaka is a graduate of bachelor's and master's degree programmes at the Faculty of Interior Design of the Academy of Fine Arts in Warsaw. During her studies in the Studio of Furniture, she showed interest and creative passion, undertaking difficult and complex tasks that required commitment to searching for the ultimate form and putting it into practice. The graduate has always been fascinated with carpentry, craft and materials. Four materials – four elements. But also four masters – craftspersons teaching Zuzanna how to control them and how to bring simplicity, elegance and beauty out of them. I believe that the primary goal of the author of the degree piece *Capability and agency. Objects with materials and techniques, functioning as furniture* – i.e., the creation of a family of objects from materials that are so diverse and, nevertheless, form an uncommon family being both a visual unity and a design unity – has been achieved. Each designed object is also a story about the material, its properties and individual beauty that we may fail to notice. It is also a short story of the craft that was used for their practical creation.

Zuzanna, you did a great job! I am convinced that you will be a good ambassador of our Faculty and Academy and will succeed in your independent artistic work, and this is what I sincerely wish you.

PROMOTOR

Interdyscyplinarna Pracownia Projektowa
promotor: **DR HAB. JAROSŁAW KOZAKIEWICZ, PROF. UCZELNI**

Aneks do projektu dyplomowego Zuzanny Spaltabaki, *Materiał a materia. Studium translucentności*, jest w rzeczywistości nie tylko pracą projektową, lecz również projektem badawczym. W jego ramach dyplomantka analizowała możliwości przenikania sztucznego światła przez różne typy porcelany, o różnorodnych powierzchniach i szkliwach. Celem tego działania było uzyskanie efektów wizualnych w wyniku połączenia określonych materiałów ze sztucznym światłem.

Zuzanna Spaltabaka postawiła sobie zatem bardzo ambitny cel – nie tylko zaprojektowanie lampy i własnoręczne jej wykonanie, lecz również przebadanie cech konkretnego materiału pod kątem jego właściwości, które mogą być kluczowe w procesie projektowania lampy. Autorka podjęła ścisłą współpracę z kilkoma manufakturami oraz wysoko wyspecjalizowanymi rzemieślnikami. Jej otwartość, ciekawość i gotowość do aktywnego partycypowania w pracy przy produkcji zaowocowały stworzeniem całego spektrum autorskich rozwiązań materiałowych, które można potraktować jako rodzaj własnego katalogu materiałów.

Bardzo twórcze podejście do procesów technologicznych, jak i otwartość Autorki umożliwiły jej rozwijanie niezamierzonych efektów, które zwykle przy produkcji traktowane są jak błędy. Studium przeźroczności porcelany stworzone przez Zuzannę Spaltabakę jest bardzo rzetelnie przygotowanym fundamentem, punktem wyjścia dla stworzenia unikatowych lamp, które swoją urodą mogą poprawić jakość wnętrz naszych mieszkań.

1. Kompozycja: Natalia Juškova / Composition: Natalia Juškova

SUPERVISOR

Studio of Sculpture and Drawing
supervisor / Assoc. Prof.

/

The minor *Material vs. matter. A study of translucence* by Zuzanna Spaltabaka is actually not only a design work, but also a research project. Within its scope, the graduate analysed the possibilities of penetration of artificial light through various types of porcelain with various surfaces and glazes. The aim of this action was to obtain visual effects as a result of the combination of certain materials with artificial light.

Thus, Zuzanna Spaltabaka set herself a very ambitious goal – not only to design and make a lamp on her own, but also to examine the features of specific material in order to identify its properties that can be crucial in the lamp design process. The author closely co-operated with a number of manufactories and highly specialised craftspersons. Her openness, curiosity and readiness to participate actively in production work resulted in the creation of a full range of original material solutions that can be treated as a sort of the author's own catalogue of materials.

The author's openness and very creative approach to technological processes allowed her to develop unintended effects that are usually treated as errors in the production process. Zuzanna Spaltabaka's study of the penetrability of porcelain is a very solidly prepared foundation and a starting point for the creation of unique lamps that can improve the quality of interiors of our apartments with their beauty.

CZŁOWIEK BEZ RZEMIOSŁA. RZEMIOSŁO BEZ CZŁOWIEKA
praca teoretyczna

promotorka: **DR AGATA SZYDŁOWSKA** supervisoress
THE HUMAN BEING WITHOUT CRAFT. CRAFT WITHOUT THE HUMAN BEING
thesis

Podczas pracy nad stanowiącymi przedmiot pracy dyplomowej obiektami autorka odwiedziła szereg warsztatow rzemieslniczych, w ktorych znalazła nie tylko wykonawcow, ale tez otwartych i chętnych do pomocy ludzi. Rozmowy z nimi stały się przyczynkiem do napisania pracy podejmującej probę scharakteryzowania współczesnego rzemiosła. Analizując motywacje dawnych i obecnych rzemieslnikow, ich relacje z materiałem, a także stojące przed nimi wyzwania, autorka poszukiwała odpowiedzi na pytanie o to, gdzie jest dzis rzemiosło. /

When working on objects being the subject-matter of her degree piece, the author visited a number of craft workshops, where she found not only artists, but also open and helpful people. Conversations with them became an inspiration for writing a thesis that constituted an attempt to characterise contemporary craft. By analysing motivations of former and present-day craftspersons, their relations with the material and challenges faced by them, the author sought an answer to the question where craft is today.

Zofia Kołat**aj**

Mar**r**lena Nor**o**wska

Jan Wi**lc**zak

W**yd**ział
Wzor**n**ictw**a**
Faculty
of **D**esign

+48 733 778 793 ZOFIA.KOLATAJ@GMAIL.COM / ZOFIAKOLATAJ@CYBIS.ASP.WAW.PL

zofia Kołątaj

@kolatajz

Ur. 1998.
Studia: Wydział Wzornictwa ASP w Warszawie (2018–2022). Stypendium Rektora ASP (jeden semestr, 2021/22). Dziedziny działalnosci artystycznej: projektowanie produktu, komunikacja wizualna, ilustracja, rysunek, malarstwo. Staz w dziale designu firmy produkującej opakowania szklane BA Glass (Portugalia). Zwycięzczyni międzynarodowego konkursu Glassberries Design Awards 2020 (projekt butelki na szampana, brandingu i opakowania; wraz z Julią Szulc). Uczestniczka (projekt książki *Solaris* S. Lema) wewnętrznego konkursu wystawy zbiorowej *Książka, Przestrzen, Cukierek*, Seul/Warszawa (2021/2022).

Born 1998.
Studies: Faculty of Design of the Academy of Fine Arts in Warsaw (2018–2022). Scholarship of the Rector of the Academy of Fine Arts (one semester, 2021/2022). Fields of artistic activity: product design, visual communication, illustration, drawing, painting. An internship in the design department of glass packaging production company BA Glass (Portugal). The winner of the Glassberries Design Awards 2020 (champagne bottle, branding and packaging design; with Julia Szulc). A participant (design of Stanisław Lem's *Solaris*) of the internal group exhibition competition *Book, Space, Candy*, Seoul/Warsaw (2021/2022).

POST-OBJECTS: A BRIEF ILLUSTRATION OF DESIGN AND CULTURAL REFLECTION IN POSTMODERNISM

dyplom

Pracownia Projektowania Komunikacji Wizualnej i Typografii
promotor: **PROF. ARTUR FRANKOWSKI**

W POST-OBIEKTACH zależało mi na stworzeniu przedmiotu-książki, ktory swoją formą przedstawiałby i interpretował intrygujące mnie zjawisko postmodernizmu oraz jego design. Prezentowane są wybrane osiągnięcia wzornicze oraz teoretyczne, bez jednoczesnego poddawania ich ocenie – ze względu na czas czy odzew, ktory budziły. Temat pozwolił mi na eksplorację/dekonstrukcję obiektu, jakim jest książka – trojwymiarowa, gdzie kazdy element jest częścią wybranej opowiesci wizualnej. Wraz z autorskimi, ręcznymi ilustracjami powstała urozmaicona, nieco nostalgiczna historia, traktującą kazdy przedstawiony przedmiot z należytym mu indywidualizmem. Częsc tekstowa była dla mnie duzym wyzwaniem – wraz ze złozonoscią tematu oraz dystansem, jaki dzisiaj wobec niego posiadamy, tworzenie tresci było niezwykle angazujące.

Studio of Visual Communication and Typography
supervisor

degree piece

POST-OBJECTS: A BRIEF ILLUSTRATION OF DESIGN AND CULTURAL REFLECTION IN POSTMODERNISM

/

In POST-OBJECTS, I wanted to create a book object which would present and interpret with its form a phenomenon that intrigues me: postmodernism and its design. I present selected design and theoretical achievements without evaluating them in respect of the time or the response they evoked. The selected topic allowed me to explore/deconstruct the three-dimensional book as an object where each element is a part of a selected visual story. Along with original manual illustrations, the book presents an eventful and slightly nostalgic story where each presented object is treated with adequate individualism. The text part was a huge challenge for me – along with the complexity of the topic and our current distance towards it, the creation of content was very engaging.

PROMOTOR

Pracownia Projektowania Komunikacji Wizualnej i Typografii
promotor: **PROF. ARTUR FRANKOWSKI**

Postmodernizm po dłuższej przerwie znow budzi ogólne zainteresowanie. Atrakcyjne wizualnie i zabawne obiekty stworzone przez takich projektantow jak: Ettore Sottsass, Andrea Branzi, Alessandro Mendini czy Michael Graves – by wymienic tu tych najbardziej znanych członkow grupy Memphis, od dawna są ikonami designu i poszukiwanymi przedmiotami sztuki uzytkowej.

Projekt dyplomowy Zofii Kołątaj jest udaną i niezwykle atrakcyjną probą przyblizenia współczesnemu odbiorcy najwazniejszych idei i projektow postmodernizmu. Jest to rowniez wciągająca i wysmakowana opowiesc wizualna, ktora przyjmuje postac autorskiej książki-obiektu. Tym bardziej niezwykła, ze swoją formą poprzez format, sposob oprawy, kompozycję, układ stron i typografię jest autorską interpretacją najwazniejszych cech postmodernizmu. Zosia jest nie tylko utalentowaną projektantką, ale i wspaniałą ilustratorką. Moj podziw budzi przygotowany przez nią materiał ilustracyjny – kilkadziesiąt własnoręcznie wykonanych rysunkow oddających niezwykłe formy i kolory wzorniczych arcydzieł.

To piękna i prawdziwie postmodernistyczna książka. Myslę, ze nie tylko ja chciałbym ją miec.

SUPERVISOR

Studio of Visual Communicatio and Typography
supervisor

/

After a long break, the general interest in postmodernism has resurged. Visually attractive and amusing objects created by such designers as Ettore Sottsass, Andrea Branzi, Alessandro Mendini or Michael Graves, to name just the best known members of the Memphis Group, have been icons of design and sought-after objects of utility art for a long time.

Zofia Kołątaj's degree piece is a successful and very attractive attempt to familiarise the modern recipient with the most important ideas and designs of postmodernism. It is also an engaging and refined visual story in the form of an original book object. It is even more unique because its form, in respect of format, binding method, composition, page layout and typography, is an original interpretation of the most important features of postmodernism. Zosia is not only a gifted designer, but also a brilliant illustrator. I cannot help but admire the illustrative material prepared by her – a few dozen hand-made drawings reflecting unusual forms and colours of decorative masterpieces.

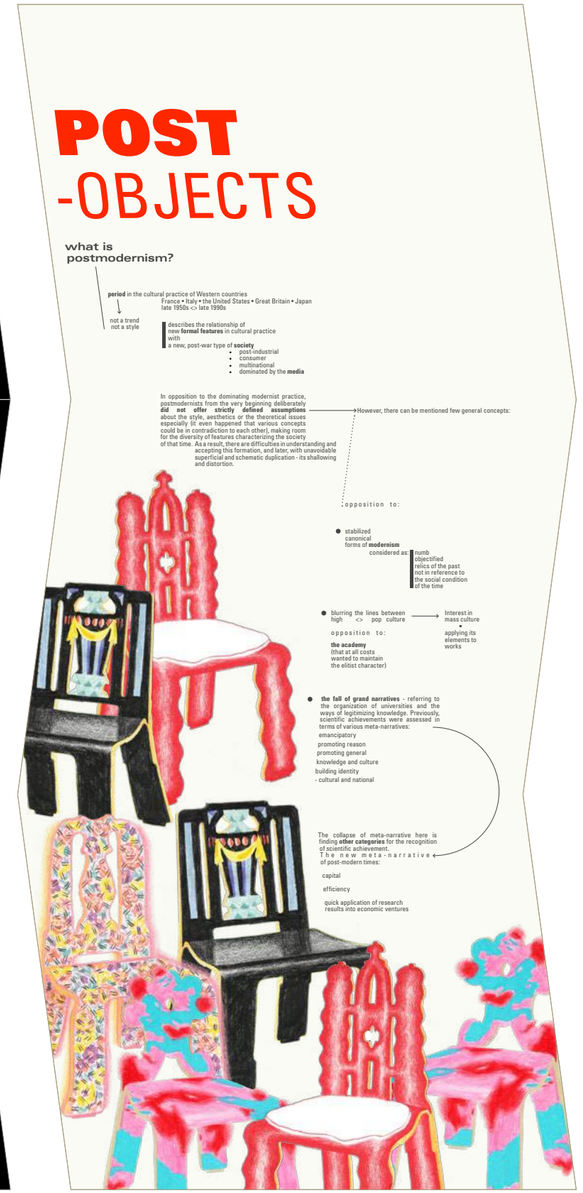
It is a beautiful and truly postmodernist book. I think I am not the only one who would like to have it.

1. Plakaty – uzupełnienie książki /
   Posters – a supplement to the book

1..

+48 733 778 793
ZOFIA.KOLATAJ@GMAIL.COM / ZOFIAKOLATAJ@CYBIS.ASP.WAW.PL

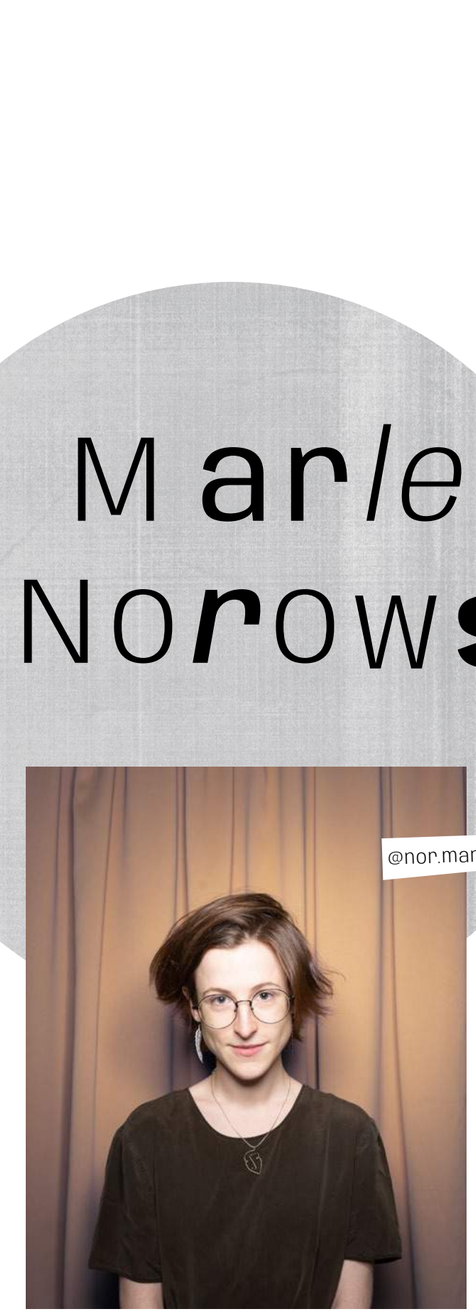

+48 535 425 352 MARLENANOROWSKA@GMAIL.COM NORMARLENA.WIXSITE.COM/MARLENANOROWSKA

Ur. 1996.
Studia: Wydział Wzornictwa ASP w Warszawie (I st. 2016–2020, II st. 2021–2022), National College of Art and Design w Dublinie (w ramach programu Ersamus+, 2019), Projektowanie Graficzne w ASP w Katowicach (II st. 2020–2021). Zajmuje się projektowaniem produktow fizycznych i elementow grafiki uzytkowej. Interesuje ją szeroko pojęta komunikacja wizualna oraz etap researchu w procesie projektowym. Odbyła roczne praktyki w August Design Studio w Warszawie (2019), ktore przerodziły się we współpracę z założycielką Olgą Milczynską w latach 2020–2021. Uczestniczka *Coming Out Najlepsze Dyplomy ASP w Warszawie 2020*. Zajęła trzecie miejsce w konkursie *Make me!* 2021 – Łodz Design Festival.

Marlena Norowska

@nor.marlena

Born 1996.
Studies: Faculty of Design of the Academy of Fine Arts in Warsaw (bachelor's level 2016–2020, master's level 2021–2022), National College of Art and Design in Dublin (under Erasmus+ programme, 2019), Graphic Design in the Academy of Fine Arts in Katowice (master's level, 2020–2021). She works in the design of physical products and elements of applied graphics. Her field of interest encompasses visual communication in its broad sense and the stage of research in the design process. She completed an annual internship in the August Design Studio in Warsaw (2019), which turned into a co-operation with the founder Olga Milczynska in 2020–2021. A participant of *Coming Out Best Degree Pieces of the Academy of Fine Arts in Warsaw 2020*. She took third place in the *Make me!* 2021 competition – Łod Design Festival.

ZYDELEK, RYCZKA, STOŁEK

dyplom

Pracownia Projektowania Kontekstualnego
promotor: **PROF. JERZY PORĘBSKI**

Studio of Contextual Design
supervisor

Hasłem, ktore zainspirowało mnie do stworzenia kolekcji, było RYCZKA. To słowo pochodzące z gwary śląskiej – oznacza niskie siedzisko. Stołkow podobnych do ryczki jest bardzo duzo i kazdy nalezy do innego kręgu kulturowego oraz zawiera w sobie inne znaczenia. Stołki spełniają tez rozne funkcje – uzytkowe lub metaforyczne.

Po researchu dotyczącym niskich siedzisk bez oparc wyodrębniłam dziewięc ikon/archetypow będących znakiem grupy siedzisk o podobnej konstrukcji. Żadna z ikon nie jest osadzona w konkretnym miejscu i okresie, natomiast ich forma powracała falowo w roznym czasie i przestrzeni.

Kolekcja, ktorą stworzyłam, nawiązuje do szesciu z wyroznionych przeze mnie ikon: Pniak, Ławeczka, Ryczka, Stołek mleczarza, Stołek mieszczanski, Stołek samorodny.

Stołki pomyslane są jako obiekty opowiadające historie. Wielofunkcyjne, ale osobiste.

degree piece
"ZYDEL", "RYCZKA", STOOL

/

The catchword that inspired me to create a collection was RYCZKA. This word derives from Silesian dialect and means a low seat. There are lots of stools similar to *ryczka,* and each of them belongs to a different cultural circle and contains different meanings. Stools fulfil also other utilitarian and metaphorical functions.

Having done research concerning low stools without backrests, I identified nine icons/archetypes being the sign of a group of seats with a similar structure. None of the icons is embedded in a specific place and time, and their form has recurred in waves across time and space.

The collection I have created refers to six icons identified by me: Stump, Bench, Ryczka, Milkman's Stool, Burgher's Stool, Self-made Stool.

The stools are designed as story-telling objects. They are multifunctional, but personal.

+48 535 425 352

PROMOTOR **SUPERVISOR**

Pracownia Projektowania Kontekstualnego
promotor: **PROF. JERZY PORĘBSKI**

Studio of Contextual Design
supervisor

Zaczęło się od słowa

Zdarza się, ze wielkie narracje i osobiste historie zaczynają się od słowa. W przypadku Marleny zaczęło się od „ryczki", od słowa własnie, a nie konkretnej rzeczy. Czułem, ze uruchomiło ono jej wspomnienia, ze ma dla niej jakis ogromny ładunek emocjonalny, ze kryją się za nim przerozne opowiesci, a jednoczesnie niezliczona ilosc przedmiotow pomijanych w oficjalnej „historii rzeczy", przedmiotow niewidocznych, „drugiej kategorii", „przedmiotow ubogich", a jednak, jak mało ktore potrzebnych, tak z nami związanych, z naszym ciałem, zabawą, pracą, jednym słowem codziennoscią. Ale nie tylko ryczka taką funkcję pełniła, takze zydel, taboret, stołek czy podnozek. Opisanie codziennosci w roznych epokach, roznych regionach, roznych domach poprzez te proste przedmioty było dla Marleny fascynującą przygodą, szczegolnie ze tę historię mogła nie tylko zbadac, tworząc swoją typologię, ale rowniez zapisac własnym, współczesnym językiem w postaci kolekcji niespotykanych, a tak dobrze znanych obiektow. /

It began with a word

It so happens that great narratives and personal stories begin with a word. In the case of Marlena, it began with *ryczka* – with a word, not with a specific thing. I felt that it triggered her memories, that it has some huge emotional load for her, that it hides different stories and a countless number of objects that are omitted in the official "history of things" – they are invisible objects, "second-class objects" or "poor objects", but, nevertheless, they are indispensable like few other things and so strongly connected with us, our body, amusement or work – shortly speaking, with our everyday life. However, not only ryczka, but also the stool, footrest, *zydel* or *taboret* fulfilled this function. Describing everyday life in various epochs, regions and houses through these simple objects was a fascinating adventure for Marlena, particularly because she could not only examine this history and create her own typology, but also record it in her own, contemporary language in the form of a collection of unusual, yet so familiar objects.

MARLENANOROWSKA@GMAIL.COM NORMARLENA.WIXSITE.COM/MARLENANOROWSKA

PRZEDMIOT JAKO TOWARZYSZ CZŁOWIEKA

praca teoretyczna

promotorka: **DR HAB. MAGDALENA KOCHANOWSKA, PROF. UCZELNI** supervisoress / Assoc. Prof.

THE OBJECT AS A COMPANION OF THE HUMAN BEING

thesis

W pierwszej części pracy teoretycznej staram się wykazac, ze przedmioty budują tozsamosc kulturową, poszerzają nasze postrzeganie swiata oraz umozliwiają percepcję przez ich pryzmat. Zwracam przy tym uwagę na zawarte w nich emocje, wspomnienia oraz komunikaty.

W drugiej części piszę o kulturze siedzenia oraz genezie pochodzenia stołka, opierając się na tekstach historycznych i etnograficznych. Przedstawiam rozne niskie siedziska w historii i kulturze. Przedkładając wyniki swoich badan, udowadniam opisany w literaturze związek ludzi z przedmiotami. Piszę tez o kreatywnosci uzytkownikow i wielofunkcyjnosci stołka. /

In the first part of the thesis, I try to prove that objects build cultural identity, expand our perception of the world and allow us to perceive it through their prism. Here I point out the emotions, memories and messages contained in them.

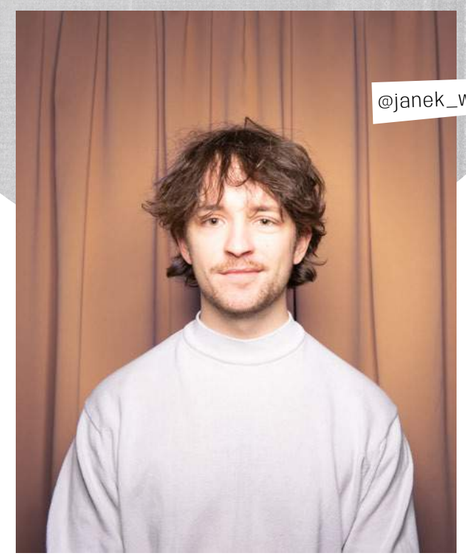
In the second part, I write about the sitting culture and the origin of the stool, referring to historical and ethnographic texts. I present various low seats in history and culture. By presenting results of my research, I prove the relation between people and objects that is described in literature. I also write about the creativity of users and the multifunctionality of the stool.

Jan wilczak

@janek_wilczak

Ur. 1999.
Studia: Wydział Wzornictwa ASP w Warszawie (2018–2022). Stypendium Rektora ASP (2020/2021). Zajmuje się wzornictwem, grafiką 3D, animacją. Autor kampanii marketingowych m.in. dla Samsunga, Reserved, Poptown.eu, AINT, projektow wzorniczych dla Nobonobo oraz teledyskow, okładek płyt CD i wizualizacji dla Tymka, OKI i Cpaj Stajl. Prowadzi autorską markę JUTRO z „młodym" dizajnem. Otrzymał wyroznienia w konkursach: *Glassberries* (2020), *Roca One Day design Challenge* (2021) i *TRE x City meble* (2022). Finalista konkursu firmy FAMEG *Pomysł na krzesło* (2022).

Born 1999.
Studies: Faculty of Design of the Academy of Fine Arts in Warsaw (2018–2022). Scholarship of the Rector of the Academy of Fine Arts (2020/2021). He works in design, 3D graphics and animation. The author of marketing campaigns, e.g., for Samsung, Reserved, Poptown.eu, AINT, design projects for Nobonobo and video clips, CD covers and visualisations for Tymek, OKI and Cpaj Stajl. He runs his own brand JUTRO with "young" design. He received awards in competitions: *Glassberries* (2020), *Roca One Day design Challenge* (2021) and *TRE x City meble* (2022). A finalist of FAMEG's competition *An Idea for a Chair* (2022).

ME, MYSELF, AI
d y p l o m

Pracownia Projektowania Holistycznego
promotor: **DR TOMASZ RYGALIK**

Projekt *Me, myself, AI* jest krytycznym spojrzeniem na mozliwosci i wyzwania, ktore stawiane są przed tworcami w obliczu ogromnej rewolucji technologicznej związanej z dynamicznym rozwojem sztucznej inteligencji. Kolekcja produktow zaprojektowanych „we współpracy" z siecią neuronową pokazuje nie tylko tworczy potencjał sztucznej inteligencji, ale tez zmusza do refleksji nad istotą kreatywnosci. Poprzez skonfrontowanie współczesnego wzornictwa z prehistorycznymi i antycznymi formami mebla i ceramiki udało się stworzyc unikatowy, autorski styl „cyfrowego" projektanta, ktory odwołuje się do mozliwie jak najszerszego wycinka kultury materialnej.

Studio of Holistic Design
supervisor

d e g r e e p i e c e
ME, MYSELF, AI

/

The project *Me, myself, AI* is a critical look at the possibilities and challenges put before artists in the face of the huge technological revolution connected with the dynamic development of artificial intelligence (AI). The collection of products designed "in co-operation" with a neuron network shows not only the creative potential of AI, but also forces us to reflect on the essence of creativity. By confronting modern design with prehistorical and ancient forms of furniture and ceramics, the author managed to create his own unique style of a "digital" designer who refers to the broadest possible fragment of material culture.

PROMOTOR

Pracownia Projektowania Holistycznego
promotor: **DR TOMASZ RYGALIK**

Człowiek to biologiczne stworzenie, ktore konsekwentnie wykorzenia się z miejsca swojego pochodzenia w swiecie natury. Robi to oczywiscie za pomocą projektowania, tworzenia narzędzi – czyli praktykując najstarszy zawod swiata. Narzędzia stają się coraz bardziej zaawansowane i okazuje się, ze w efekcie umozliwiają „wyprojektowanie" się z samego projektowania.

Jan Wilczak w ramach swojej pracy dyplomowej własnie dostarczył na to dowod, powierzając proces projektowania sztucznej inteligencji. Nie zrobił tego jednak z przypisywanego ludzkiemu gatunkowi wrodzonego lenistwa. Jego praca ma charakter pionierski i jest zwiastunem przełomu, mając wywołac potrzebną wieloaspektową dyskusję.

Żyjemy w swiecie kultury obrazkowej i nadmiaru wizualnych tresci niemozliwych do samodzielnego przyswojenia. Algorytmy Google'a, Pinteresta czy Instagrama pomagają nam w ich odnajdywaniu i wyborze, jednak dokonując za nas wstępnej selekcji z bezkresnych baz danych. Sprofilowane dane zamykają nas w bankach preferencji, mod i trendow, co prowadzi do homogenizacji inspiracyjnych tresci napędzających kreatywny proces współczesnych tworcow. W efekcie, patrząc na fizyczne efekty ich pracy, coraz trudniej jest odroznic rękę autora.

Praca Jana Wilczaka odnosi się bezposrednio do tych zjawisk. Jej autor wykorzystał dostępne w internecie obrazy produktow designu z trzech typowych, podatnych na modę kategorii, tj. krzesło, stolik i wazon, a następnie pozwolił samouczącej się sieci neuronowej na ich wielokrotne przeprocesowanie. Z puli wygenerowanych przez komputer nowo powstałych wizerunkow wybrał do realizacji finalnego zestawu te – jego zdaniem – najciekawsze.

Czy to pierwszy z ostatnich projektow dyplomowych na Akademii?

SUPERVISOR

Studio of Holistic Design
supervisor

/ The human being is a biological creature who consistently abandons his place of origin in the world of nature. He obviously does it by designing and creating tools, i.e., practising the world's oldest profession. Tools become increasingly advanced and, as a result, make it possible to "design oneself out" of the design process itself.

Jan Wilczak has just proved this within the scope of his degree piece by entrusting the design process to artificial intelligence. However, he did not do it out of laziness ascribed to the human species. His degree piece is a pioneer work and a harbinger of a turning point aimed at bringing about a necessary multifaceted discussion.

We live in the world of pictorial culture and the excess of visual contents that we cannot absorb independently. Google's, Pinterest's or Instagram's algorithms help us find and choose them, but they make a preliminary selection from endless databases for us. Profiled data close us in bubbles of preferences, fashions and trends, which leads to the homogenisation of inspirational contents stimulating the creative process of contemporary artists. Consequently, looking at the physical effects of their work, it is increasingly difficult to distinguish the author's style.

Jan Wilczak's degree piece directly refers to these phenomena. Its author used images of design products available online from three typical fashion-prone categories – a chair, a table and a vase – and allowed the self-learning neuron network to process them many times. From the pool of new computer-generated images, he finally chose the ones that he found most interesting.

Is it the first of the last degree pieces at the Academy?

Wydział Wzornictwa /
Faculty of Design

ME, MYSELF, AI
praca teoretyczna

promotor: **DR TOMASZ RYGALIK**

supervisor
ME, MYSELF, AI
thesis

Praca teoretyczna dotyczy dominacji kultury obrazkowej i jej wpływu na zycie codzienne. Impulsem do wybrania tematu było zmęczenie homogenicznym, globalnym stylem w projektowaniu, ktory według mnie wynika m.in. z ekspozycji na social media, np. Pinterest. Zdecydowałem się na stworzenie „cyfrowego" projektanta na bazie danych z ww. portalu. Do jego stworzenia użyłem sieci neuronowej opartej na modelu GAN. Po procesie polegającym na wytłumaczeniu „projektantowi" koncepcji krzesła, stołu i naczynia dodałem do bazy danych antyczne i prehistoryczne przykłady, aby nadac mu bardziej autorski styl. Po uzyskaniu zadowalających rezultatow wykonałem trzy produkty: krzesło, stolik kawowy i wazon. /
The thesis refers to the dominance of pictorial culture and its impact on everyday life. The impulse for the choice of this subject-matter was tiredness with the homogeneous global style of design that I consider to have been caused by such factors as exposure to social media (e.g., Pinterest). I decided to create a "digital" designer on a database from the above website. It was created by means of a neuron network based on the GAN model. After the process of explaining the concept of a chair, table and dish to the "designer", I added ancient and prehistorical examples to the database to give the "designer" a more original style. Upon obtaining satisfactory results, I made three products: a chair, a coffee table and a vase.

Kamil Jakubowski

Lena Pierga

Aleksandra Wiktoria Sołtysiak

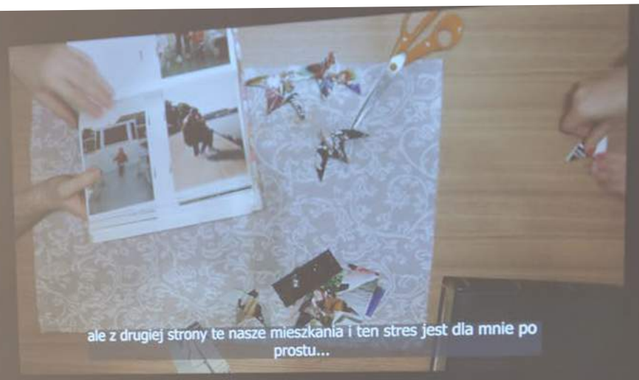
Wydział
Sztuki

Mediów

Faculty of
Media

Art

ale z drugiej strony te nasze mieszkania i ten stres jest dla mnie po prostu...

Ur. 1996 .
Studia: Wydział Sztuki Mediów
Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie (I st. 2016–2019, II st.
2019–2022). Stypendium Rektora ASP
(2017–2018). Dziedzina działalnosci
artystycznej: intermedia.
Wystawa indywidualna *Synteza*,
ul. Mokotowska 5/6, Warszawa, 2020.

Kamil Jakubowski

Born 1996.
Studies: Faculty of Media Art of the
Academy of Fine Arts
in Warsaw (bachelor's degree
2016–2019, master's degree
2019–2022). Scholarship
of the Rector of the Academy
of Fine Arts (2017–2018).
Field of artistic activity: intermedia.
Solo exhibition: *Synthesis*,
Mokotowska 5/6, Warsaw, 2020.

Z MAMĄ

dyplom

Pracownia Koncepcji Artystycznych
promotor: **PROF. SŁAWOMIR RATAJSKI**

Studio of Artistic Concepts
supervisor

degree piece
WITH MOM

O MAMIE

aneks

Kreacja Fotograficzna
promotor: **PROF. TOMASZ MYJAK**

Photographic Creation
supervisor

ABOUT MOM
minor

Praca dyplomowa dotyka tematu alkoholizmu matki oraz zastosowania metod arteterapeutycznych w relacji DDA z rodzicem z problemem alkoholowym. Głównym elementem jest instalacja z ptakow wykonanych metodą origami z wyjętych z rodzinnych albumow zdjęc, ktore są jedynymi egzemplarzami tych fotografii. Proces tworzenia był probą wspolnego przepracowania bolesnych wspomnien z przeszłosci. Dodatkowo wyswietlana jest dokumentacja audiowizualna z kilkunastu miesięcy arteterapii z matką. Aneks natomiast obejmuje dwa elementy – nowo powstały album, ktory miał byc odpowiedzią na opustoszałe albumy rodzinne, oraz mapę Warszawy z zaznaczonymi na czerwono sklepami monopolowymi otwartymi 24 h/7, a na niebiesko punktami pomocy – i przenosi indywidualny problem rodziny w szerszy wymiar problemu społecznego, dotyczącego wielu rodzin.

/

The degree piece deals with the mother's alcoholism and the use of art-therapy methods in the ACOA's relationship with a parent with alcohol problems. The main element is an installation from birds made using the origami method from snapshots taken from family albums, which are the only copies of these photographs. The creation process was an attempt to work through painful memories of the past together. In addition, an audio-visual documentation of several months of art therapy with the mother is displayed. The minor covers two elements – a newly created album intended to be a response to empty family albums, and a map of Warsaw with round-the-clock liquor stores marked red and help points marked blue – and puts the individual family problem in a larger dimension of the social problem affecting many families.

PROMOTOR **SUPERVISOR**

Pracownia Koncepcji Artystycznych
promotor: **PROF. SŁAWOMIR RATAJSKI**

Studio of Artistic Concepts
supervisor

Dyplom został zrealizowany w Pracowni Koncepcji Artystycznych, ktorej głownym zamierzeniem są działania prowadzące do powstania dzieła artystycznego, wywodzącego się z własnych doswiadczen zarowno osobistych, jak i społecznych. Istotną częścią strategii dydaktycznej jest wybor odpowiednich srodkow wyrazu artystycznego, spojnych z trescią komunikatu. Oba te zagadnienia znajdują odzwierciedlenie w pracy Kamila Jakubowskiego. Na wystawie prezentowana jest instalacja z dokumentacją video spotkan syna z matką, podczas ktorych podejmują dialog, ktorego tematem jest historia rodzinna – dziecinstwa i macierzynstwa oraz narastającego w tle uzaleznienia alkoholowego. Unikatowe zdjęcia z albumu rodzinnego są swiadectwem wzruszających wspomnien, ale tez przeszkodą w budowaniu przyszłosci opartej na relacjach wolnych od koszmaru uzaleznienia. Stosując metodę orgiami, matka i syn przekształcają fotografie w ptaki, symbolicznie wznoszące się ku przyszłosci. /

The degree piece was created in the Studio of Artistic Concepts, which focuses mainly on actions leading to the creation of an artistic work derived both from the author's personal experience and social experience. An important part of the didactic strategy is the choice of adequate means of artistic expression that are consistent with the content of the message. Both of these issues are reflected in Kamil Jakubowski's degree piece. The exhibition presents an installation with a video documentation of the author's meetings with his mother during which they undertake a dialogue concerning the family history of childhood and maternity with the problem of alcohol addiction growing in the background. The unique photographs from a family album are a testimony to moving memories, but also an obstacle in building the future based on relations that are free of the nightmare of addiction. Making use of the origami method, the mother and the son transform the photographs into birds that symbolically soar towards the future.

PROMOTOR **SUPERVISOR**

Kreacja Fotograficzna
promotor: **PROF. TOMASZ MYJAK**

Photographic Creation
supervisor

Miłosc do Mamy to chyba najbardziej pierwotne uczucie towarzyszące dziecinstwu, budujące dorosłego człowieka. Kamil Jakubowski opowiada o relacji z Matką cierpiącą na chorobę alkoholową. Nosnikiem działania stały się autentyczne zdjęcia z albumow rodzinnych budujące mniej lub bardziej prawdziwe wspomnienia. Fotografie stały się tworzywem instalacji, ktorą Pan Kamil zbudował wspolnie z Mamą, „przepracowując" miniony czas dziecinstwa.

Wspolne wspomnienia zostały w ten sposob metaforycznie wymazane. Pozostały puste miejsca w albumach.

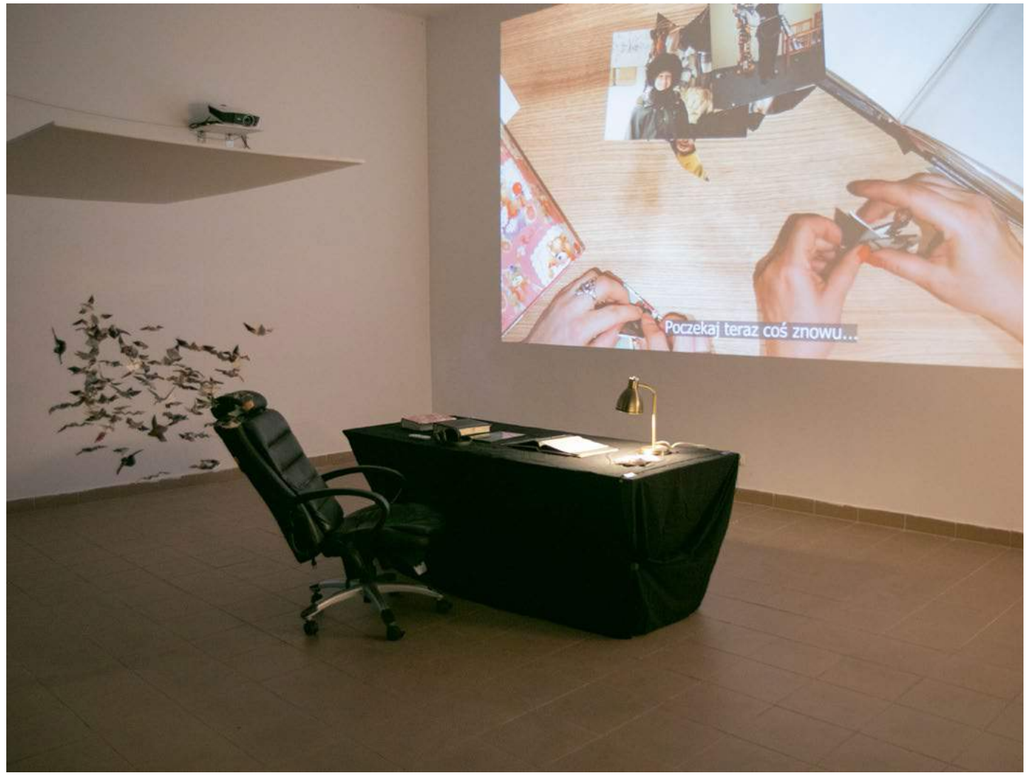
Ideą pracy aneksowej Kamila Jakubowskiego jest zbudowanie nowej relacji. Autor dokumentuje proces odradzania się dawnych i pojawiania się nowych uczuc. Rodzinne albumy wypełniają się zatem nowymi obrazami, tworząc jednoczesnie rodzaj puenty. Kamil wyciąga wnioski z osobistej historii i stara się opowiedziec o niej w sposob uniwersalny. Ostrzegawczy komunikat, ktory buduje, jest dla mnie szczegolnie przejmujący. /

Love for Mom is perhaps the most primary childhood feeling that forms an adult. Kamil Jakubowski tells about his relationship with his Mother suffering from alcoholism. Authentic photographs from family albums building more or less true memories became a carrier of action. Photographs became the material of an installation that Kamil built with his Mom when "working through" the bygone time of childhood.

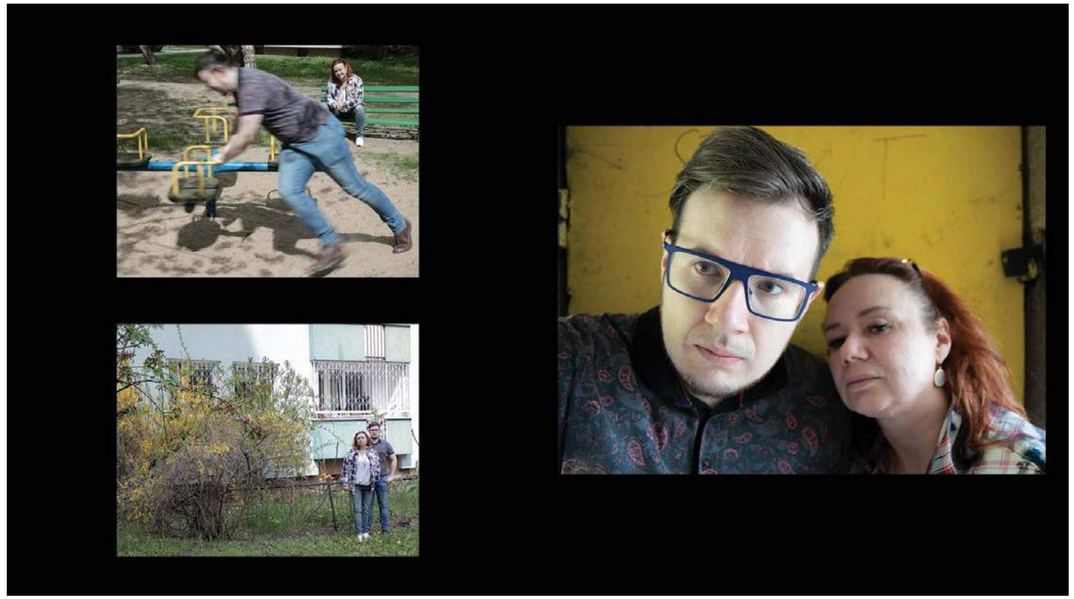
In this way, shared memories were metaphorically erased. Only blank spaces in albums have remained.

The idea of Kamil Jakubowski's minor is to build a new relation. The author documents the resurgence of old feelings and the emergence of new ones. Consequently, family albums fill up with new pictures, at the same time creating a kind of punchline. Kamil draws conclusions from his personal story and tries to tell about it in a universal manner. The warning message that he builds moves me very deeply.

ANALIZA METOD ARTETERAPEUTYCZNYCH W ALKOHOLIZMIE

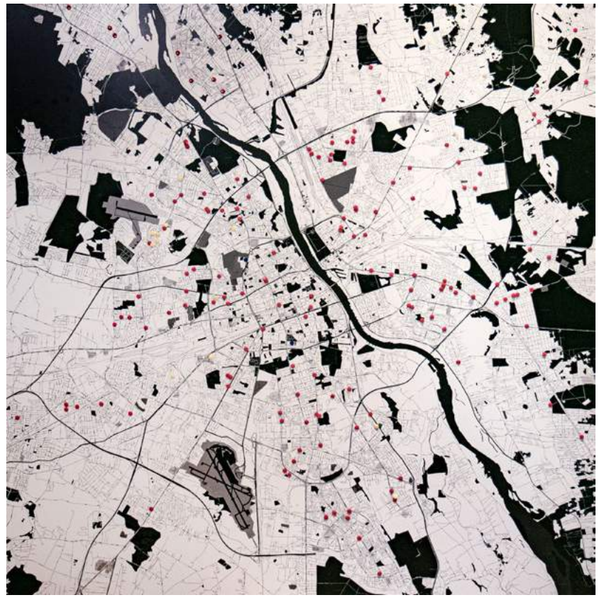
praca teoretyczna

promotorka: **DR EWA BOBROWSKA** supervisoress

AN ANALYSIS OF ART-THERAPY METHODS IN ALCOHOLISM

thesis

W powyższej pracy przedstawiłem podstawy teoretyczne dotyczące mojej realizacji dyplomowej, dotykającej tematyki alkoholizmu oraz arteterapii. Bardzo zależało mi na przedstawieniu dwoch aspektow - tego klasycznego, bazującego na faktach i dowodach, oraz tego personalnego, wynikającego z własnego doswiadczenia bycia DDA. Opisałem sciezkę zgłębiania metod arteterapii jako elementu terapii alkoholizmu w mojej rodzinie. Przeanalizowałem metody arteterapii oraz rolę artysty w tej dziedzinie, jednoczesnie podkreslając tematykę pamięci, jej zaburzen wskutek toksycznego działania alkoholu oraz mozliwosci odtwarzania wspomnien. /
In the thesis, I presented the theoretical background for my degree piece bringing up the topics of alcoholism and art therapy. In particular, I wanted to present two aspects: the classic aspect based on facts and proofs, and the personal aspect resulting from own experience of being an ACOA. I described the path of exploring art-therapy methods as an element of alcoholism therapy in my family. My analysis covered methods of art therapy and the artist's role in this field; at the same time, I stressed the topics of memory and its disturbances due to the toxic influence of alcohol and the possibility of recreating memories.

+48 784 016 198 LENA@PIERGA.PL

Lena Pierga

Ur. 1998.
Studia: Wydział Sztuki Mediów ASP w Warszawie (I i II St. 2017–2022). Stypendium Rektora ASP (2021/2022). Dziedziny działalnosci artystycznej: wideo, fotografia, instalacje, działania performatywne. Od 2021 roku współtworzy galerię Przyszła Niedoszła i kolektyw artystyczny o tej samej nazwie. Swoje prace pokazywała podczas działań i wystaw grupowych m.in. w BWA Jelenia Gora (*Re-tracking,* 2019), Komunie Warszawa (*Długa przerwa,* 2021), Galerii – 1 w Centrum Olimpijskim (*Don't Romanticize,* 2022), siedzibie Sinfonii Varsovii (*Sweet Smell of Success,* 2022) i Teatrze Studio (*War Water Company,* 2022).

Born 1998.
Studies: Faculty of Media Art of the Academy of Fine Arts in Warsaw (bachelor's degree and master's degree 2017–2022). Scholarship of the Rector of the Academy of Fine Arts (2021/2022). Fields of artistic activity: video, photography, installations, performative activities. A co-founder of the Przyszła Niedoszła non-commercial gallery and an eponymously named artistic collective since 2021. She has presented her works during group activities and exhibitions, e.g., n BWA Jelenia Gora (*Re-tracking,* 2019), Komuna Warwszawa (*A Long Break*, 2021), – 1 Gallery in the Olympic Centre (*Don't Romanticize,* 2022), the seat of Sinfonia Varsovia (*Sweet Smell of Success,* 2022) and Studio Theatre (*War Water Company,* 2022).

@lenapierga

ZAWSZE CHCIAŁAM ZOSTAĆ TANCERKĄ
d y p l o m

Pracownia Relacji Wizualnych
promotor: **PROF. PROT JARNUSZKIEWICZ**

Studio of Visual Relations
supervisor

d e g r e e p i e c e
I'VE ALWAYS WANTED TO BECOME A DANCER

THE WINNER IS
a n e k s

Pracownia Przestrzeni Działania Dzwięku
promotorka: **DR HAB. KATARZYNA KRAKOWIAK-BAŁKA**

Sound Space Studio
supervisoress

m i n o r
THE WINNER IS

Głównym tematem mojej pracy jest refleksja nad udziałem normatywnych wzorcow oraz figur sukcesu i porażki w kształtowaniu się podmiotowosci jednostki. Praca opowiada o relacji między staraniem i poswięceniem a fantazmatyczną wizją spełnienia. Odnoszę się do kontekstu turniejow i ewaluacji. Aranzuję sytuację niekończącego się konkursu, w ktorym biorę udział w nadziei na wygraną. Probuję znalezc miarę, ktora okaze się odpowiednia do okreslenia skali powodzenia. Trud i poswięcenie budują poczucie sprawczosci oraz wyjątkowosci, ale ostatecznie trening przybiera formę niekończącej się pogoni za aprobatą. Forma konkursu opowiada o głębokich nadziejach połączonych z rozległym systemem tresury i kategoryczną formą weryfikacji. Natrętny charakter powtorzen ruchow, cwiczeń i gestow oraz multiplikacja obrazow i dzwięków są odbiciem wiecznego niedosytu, ktory mimo wszystko niesie ze sobą cichą nadzieję celowosci. Pragnę odnalezc szczęsliwe zakonczenie, jednak mam wrazenie zamknięcia w błędnym kole powtorzen, będących nigdy niezrealizowanym w pełni potencjałem zaspokojenia/rozwiązania.

/
The main topic of my minor is a reflection on the contribution of normative models and figures of success and failure to the formation of individual empowerment. The work tells about the relationship between effort and sacrifice and the phantasmatic vision of fulfilment. I refer to the context of tournaments and evaluation. I arrange the situation of a never-ending competition in which I take part in the hope of winning. I try to find a measure that will prove relevant to define the scale of success. Effort and sacrifice build the feeling of agency and uniqueness, but training finally assumes the form of a never-ending pursuit of approval. The form of the competition tells about great hopes combined with an extensive drill system and a categorical form of verification. The persistent repetitions of movements, exercises and gestures and the multiplication of images and sounds are a reflection of eternal dissatisfaction that, nevertheless, carries a secret hope of purposefulness. I want to find a happy ending, but I have the impression of being closed up in a vicious circle of repetitions being a constantly unfulfilled potential of satisfaction/solution.

PROMOTOR **SUPERVISOR**

Pracownia Relacji Wizualnych
promotor: **PROF. PROT JARNUSZKIEWICZ**

Studio of Visual Relations
supervisor

Praca dyplomowa pani Leny Piergi pod tytułem *Zawsze chciałam zostac tancerką* to niezwykle istotna realizacja nie tylko w odniesieniu do działań dydaktycznych Pracowni Relacji Wizualnych, w ktorej powstała, ale takze jako głos we współczesnym dyskursie o celowosci podejmowanych przez jednostkę działań.

Pani Pierga w pracy będącej wieloma projekcjami wideo, wyswietlanymi na scianie czy ekranie telewizora, probuje przyblizyc nam i zuniwersalizowac swoje marzenia. Tytułowe pragnienie bycia tancerką to cos więcej niz tylko potrzeba zapanowania nad własnym ciałem czy tez spełnienie dosc stereotypowego marzenia przypisywanego dziewczynkom. To proba zmierzenia się z własnym ja, ktore zaszczepione w dziecinstwie często nie tyle nas wzmacnia, co przesladuje.

To moment odniesienia się do postaci samego siebie po dwoch dekadach. Co wazne, ta praca to takze współczesne pytanie o sens pogoni za sobą wyimaginowanym pod wpływem społecznych norm i naszych wobec samych siebie oczekiwan. /

The degree piece *I've always wanted to become a dancer* by Lena Pierga is a very significant project not only with regard to the educational activity of the Studio of Visual Relations in which it was made, but also as a voice in the contemporary discourse on the purposefulness of actions undertaken by the individual.

In her degree piece being a group of video projections displayed on the wall or the television screen, Ms Pierga tries to tell us about and visualise her dreams. The title desire to be a dancer is more than the author's need to gain control over her own body or the fulfilment of a rather stereotypical dream attributed to girls. It is an attempt to confront the self, which, implanted during childhood, does not strengthen us, but haunts us.

It is a moment when the author refers to herself after two decades. Importantly, this degree piece is also a contemporary question about the sense of the pursuit of imaginary ourselves, which is influenced by social norms and our expectations towards ourselves.

PROMOTORKA **SUPERVISORESS**

Pracownia Przestrzeni Działania Dzwięku
promotorka: **DR HAB. KATARZYNA KRAKOWIAK-BAŁKA**

Sound Space Studio
supervisoress

Aneks do dyplomu magisterskiego *The winner is* jest działaniem o charakterze akustycznym budowanym w scisłej relacji z architekturą. Zgodnie ze społecznym paradygmatem ciągłego doskonalenia proces treningu i ciężkiej pracy nigdy się nie konczy. Aneks porusza wątki kompulsji oraz obsesji osiągnięc, podejmując jednoczesnie refleksję nad mechaniką i akustyką sukcesu. Umieszczone w przestrzeni odgłosy oddechow, stęknięc i okrzykow wysiłku profesjonalnych sportowcow nieustannie nawarstwiają się i nakładają na siebie, wypełniając i kolonizując przestrzen. Istnieją w nieskonczonej pętli powtorzen. Nagromadzenie, natężenie i rownoległosc dzwięków tworzą błędne koło naprzemiennego starania, dążenia i afirmacji, generując specyficzną i nierozerwalną relację między szukaniem granic własnej wytrzymałosci a iluzoryczną koncepcją gratyfikacji, związanej z nią nagrody oraz spełnienia. Chociaz trud i poswięcenie budują poczucie sprawczosci oraz wyjątkowosci, często wcale nie gwarantują zwycięstwa. Praca jest w rownej mierze odą do sukcesu, co zywym pomnikiem emancypacji potencjalnej porazki oraz niedosytu. /

The minor for *The winner is* MFA degree piece is an acoustic activity built in close relation with architecture. According to the social paradigm of constant improvement, the process of training and hard work never ends. The minor refers to the compulsion and obsession of achievements, at the same time reflecting on the mechanics and acoustics of success. Breaths, grunts and shouts of efforts of professional athletes set in a space continuously accumulate and overlap, filling up and colonising the space. They exist in an endless loop of repetitions. The accumulation, intensity and parallelism of sounds create a vicious circle of alternating effort, strive and affirmation, generating a specific and integral relation between searching for the limits of one's own endurance and the illusory concept of gratification, reward and fulfilment. Although effort and commitment build the feeling of agency and uniqueness, they often do not guarantee victory at all. The piece is both an ode to success and a living monument to the emancipation of potential loss and dissatisfaction.

1. *Zawsze chciałam zostac tancerką*, wielokanałowa praca wideo, 2'10'', 2022 r. / I always wanted to become a dancer, 2022, multi-channel video work, 2'10'', 2022

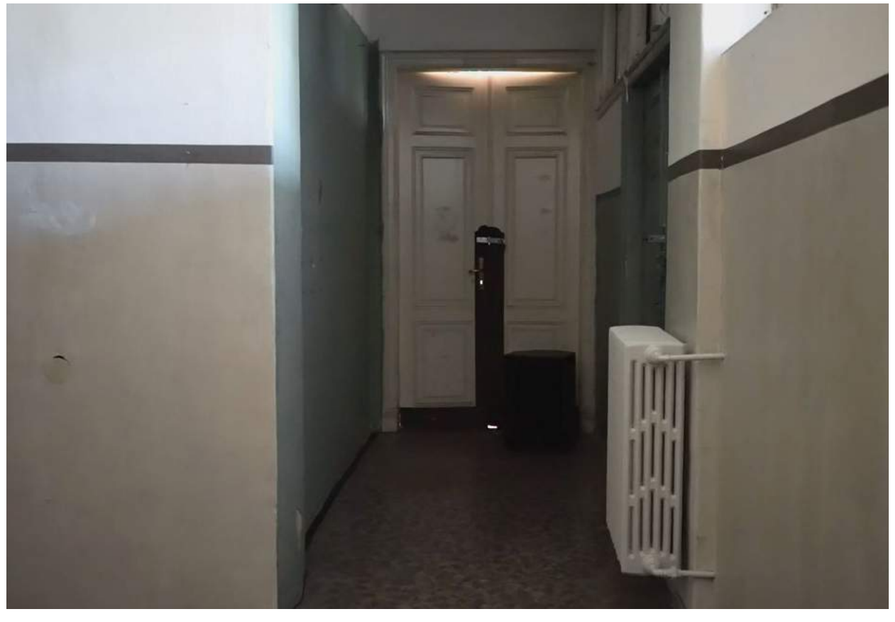
3. *The winner is*, działanie performatywne, 2022 r. Dokumentacja działania prezentowanego podczas wystawy dyplomowej w przestrzeni Sinfonii Varsovii / *The winner is*, sound installation and performative action, 2022. Documentation of the activities during the degree show in the space of the Sinfonia Varsovia

3.

PERFORMATYWNA KONSTRUKCJA TOŻSAMOŚCI W EPOCE PÓŹNEGO KAPITALIZMU. NOWE FORMY WYTWARZANIA PODMIOTOWOŚCI, OPRESJI, DYSCYPLINY I OPORU

praca teoretyczna

promotor: **DR HAB. JAN SOWA, PROF. UCZELNI** supervisor, / Assoc. Prof.

THE PERFORMATIVE CONSTRUCTION OF IDENTITY IN THE AGE OF LATE CAPITALISM. NEW FORMS OF CREATION OF SUBJECTIVITY, OPPRESSION, DISCIPLINE AND RESISTANCE

thesis

W teoretycznej części pracy magisterskiej podejmuję temat konstruowania się i manifestowania tożsamości w ramach współczesnych, rozległych systemów kontroli i nadzoru. Interesuje mnie relacja między dyscyplinowaniem jednostek przez władzę, a kształtowaniem się podmiotowości. Analizuję te zagadnienia przede wszystkim przez pryzmat teorii krytycznej, skupiając się na zagadnieniach społeczeństwa dyscypliny i społeczeństwa kontroli, związkach kapitalistycznej logiki urządzenia rzeczywistości z kulturą wysokiej wydajności oraz potrzebą nieustannego wzrostu, standaryzacji i reprodukowania normatywnych wzorców. Przyglądam im się także z perspektywy teorii performatywności płci, opisując jej potencjał politycznej zdolności działania, demaskowania mechanizmów opresji oraz przekształcania rzeczywistości. /
In my thesis, I undertake the topic of construction and manifestation of identity within the limits of modern extensive control and supervision systems. I am interested in the relationship between the disciplining of individuals by authorities and the formation of empowerment. I analyse these issues mainly through the prism of critical theory, focusing on issues of the society of discipline and the society of control, the relationship between the capitalistic logic of reality arrangement with the culture of high efficiency and need for continuous growth, standardisation and reproduction of normative models. In addition, I look at them from the perspective of the gender performativity theory, describing its potential for the political capacity to act, to unmask mechanisms of oppression and to transform reality.

2. *The winner is*, instalacja dźwiękowa, loop, 2022 r. Dokumentacja ekspozycji podczas wystawy dyplomowej w przestrzeni Sinfonii Varsovii /
The winner is, sound installation and performative action, loop, 2022 Documentation of the exhibition during the degree show in the space of the Sinfonia Varsovia

Ur. 1999.
Studia: Wydział Sztuki Mediów
Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie (I st. 2019–2022,
II st. od 2022). Dziedziny działalności
artystycznej: performans,
wideo art.

Aleksandra Wiktoria Sołtysiak

Born 1999.
Studies: Faculty of Media Art of the
Academy of Fine Arts in Warsaw
(bachelor's degree 2019–2022,
master's degree since 2022). Fields
of artistic activity: performance,
video art.

HYPERSOMNIA

d y p l o m

Pracownia Brył
i Płaszczyzn
promotor: **DR ŁUKASZ KOSELA**

Hipersomnia jest jednym z najczęstszych objawow Zespołu Stresu Pourazowego. U osob dotkniętych krzywdą seksualną ucieczka w swiat senny daje ukojenie.

Osoby zmagające się z traumą przesypiają ponad połowę doby. Jest to czas trwania w miejscu, zastygnięcia, kompletnej niemocy. W swojej pracy wykorzystuję wykrochmalone przescieradła, ktore zapisują kształt spiącej pod nimi sylwetki człowieka.

Dzięki krochmalowi miałam szansę na zmaterializowanie stanu „mojej" hipersomnii. Zmaterializowanie natomiast uruchomiło pole do rozmowy, rozmowy, bez ktorej musi sobie radzic większosc ofiar przemocy seksualnej. Tworzenie tabu, obarczanie winą, stygmatyzacja… to tylko nieliczne powody, przez ktore decydujemy się na ciszę. Postanowiłam z tym przestac, przerwac ciszę i rozpocząc dialog. Zakonczyc „moją" hipersomnię.

Chcę pokazac, ze ten problem dotyka wiele/wielu z nas. Jednak przez obawę przed mowieniem zamykamy się w swoich małych swiatach, nie zdając sobie sprawy, ze ktos nawet nam bliski moze przeżywac to samo.

Studio of Spatial Forms
and Planes
supervisor

d e g r e e p i e c e
HYPERSOMNIA

/

Hypersomnia is one of the most frequent symptoms of the Post-Traumatic Stress Disorder. In persons who experienced sexual abuse, an escape into the world of dream gives relief.

Persons suffering from trauma sleep for more than half of the day. It is a time of remaining in one place, stagnation and complete powerlessness. In my degree piece, I make use of starched sheets, which "remember" the shape of a human figure sleeping under them.

Starch gave me a chance to materialise the state of "my" hypersomnia. And materialisation opened room for a conversation – a conversation without which most victims of sexual violence have to cope. Creating a taboo, blaming, stigmatisation… This is only a small part of the reasons for which we decide to keep silent. I have decided to stop it, break the silence and start a dialogue. To put an end to "my" Hypersomnia.

I want to show that this problem affects many of us. However, being afraid to speak, we close up in our small worlds without even realising that someone else – maybe even our loved one – may experience the same.

PROMOTOR

Pracownia Brył
i Płaszczyzn
promotor: **DR ŁUKASZ KOSELA**

Praca Aleksandry Sołtysiak składa się z warstw – znaczeniowej i plastycznej, wyrażonej poprzez grupę obiektów. Trzecią warstwą jest czas, ktory przeobraża obiekty na oczach widzów. Odbiorca, wchodząc do pomieszczenia, w ktorym eksponowana jest rzeźba, zauważa „deszcz", ktory spływa na formę, przekształcając ją powoli. Dotykając stopami wody, staje się świadkiem procesu. Fundamentalny problem chyba całej sztuki, czyli jak namacalnie, za pomocą środkow wyrazu plastycznego opowiedzieć o tym, co dzieje się w sferze odczuć – został przez autorkę podjęty poprzez probę działania w czasie i rozwiązany przez ingerencję w gotowe dzieło. Mamy więc formy plastyczne, odciski ludzkiego ciała w tkaninie, podwieszone u sufitu, jakby zamrożone we śnie. Są to konkrety, rzeźby. Woda, ktora na nie spływa, rozpuszcza spoiwo i stopniowo je degraduje, zatraca w czasie. W efekcie otrzymujemy formę kategorycznie pionową, powstałą na skutek działania siły grawitacji.

Aleksandra probowała radzić sobie z traumą poprzez sen, „rozpuścić" wspomnienie. Jej rzeźby rozpuszczają się pod wpływem wody, stopniowo tracą kształt. Jednak pamiętamy, że były. Widzieliśmy je, były twarde, faktyczne. Jak wszystko to, czego doświadczamy i co zostaje na zawsze, choćby zepchnięte najgłębiej, jak to możliwe. Autorka zwraca się wprost do widza jakby mowiąc: porozmawiajmy o tym. Nie zamilczmy tego. To było.

SUPERVISOR

Studio of Spatial Forms
and Planes
supervisor

/

Aleksandra Sołtysiak's degree piece consists of layer- the semantic layer and the visual layer expressed by a group of objects. The third layer is time, which transforms objects in the eyes of spectators. When entering the room in which the sculpture is shown, the recipient notices the "rain" pouring onto the form and transforming it slowly. Touching the water with their feet, they become a witness to the process.
The fundamental problem of presumably the entire world of art – how to tell palpably, through means of visual expression, about what happens in the sphere of feelings – was addressed by the author through an attempt to act in time and solved through interference in the finished work. Thus, we have visual forms – impressions of the human body in fabric – suspended under the ceiling, as if frozen in sleep. These are concrete things – sculptures. The water pouring onto them dissolves and slowly degrades the adhesive, which becomes lost in time. Consequently, we come up with a categorically vertical form resulting from the gravity force.

Aleksandra tried to cope with a trauma through sleep – to "dissolve" the memory. Her sculptures are dissolved by water and gradually lose their shape. However, we remember that they were. We saw them – they were hard and real. Like everything that we experience and that remains for ever – even if is repressed as deep as possible. The author addressed the spectator directly, as if saying: let's talk about it. Let's not keep silent about it. It happened.

Wydział Sztuki Mediów
Faculty of Media Art

Katarzyna Polak

Maciej Strzałkowski-Rajca

Wydział Scenografii
Faculty of stage Design

+ 48 883 327 069 KASIAPOLAK96@GMAIL.COM

Katarzyna Polak

Ur. 1996.
Studia: Wydział Scenografii ASP w Warszawie (I st. 2019–2022, II st. od 2022). Zajmuje się scenografią, reżyserią, aktorstwem, tworzy kolaże. Osiągnięcia zawodowe: m.in. realizacja scenografii i kostiumów do spektaklu *Jestem baba. Rzecz być może o Annie Świrszczyńskiej* (reż. A. Gryszkowna, NieTeatr, Białystok, 2022), kilkunastu etiud i filmów krótkometrażowych (w tym *Hekele*, reż. Ł. Sikora, 2022) i etiud teatralnych w reż. M. Synowca; zrealizowanie scenografii do sesji modowych, które ukazały się w magazynach „Vogue", „L'Officiel" i „Glamour".

Born 1996.
Studies: Faculty of Stage Design of the Academy of Fine Arts in Warsaw (bachelor's level 2019–2022, master's level since 2022). Her area of interest include stage design, film direction, acting and collage. Professional achievements: stage design and costumes for the play *I am a female. A thing presumably about Anna Świrszczyńska* (dir. A. Gryszkowna, NieTeatr, Białystok, 2022), several film etudes and short films (including *Hekele*, dir. Ł. Sikora, 2022) and theatre etudes directed by M. Synowiec; scenography for fashion sessions published in *Vogue*, *L'Officiel* and *Glamour*.

MÓJ WOJACZEK – PROJEKT FILMOWY INSPIROWANY TWÓRCZOŚCIĄ POETY RAFAŁA WOJACZKA

dyplom

Kierunki Kreacji w Obrazie Filmowym
promotorka: **DR KATARZYNA SOBAŃSKA**

Directions of Creation in Film Image
supervisoress

Ta poezja wnosząca się na okrucieństwie – ugina się od róż

Pomysł na dyplom inspirowany twórczością Rafała Wojaczka zrodził się z mojego zamiłowania do jego poezji, ale głównym impulsem było natknięcie się na wcześniej nieznane mi listy poety. Lata 60., w których przyszło mu żyć, były interesującym wyzwaniem scenograficznym (zwłaszcza podróż poprzez bary lepszej i gorszej kategorii), tak samo jak zmierzenie się ze współkreującą rolą scenografii, z próbą przełożenia poezji na obraz. *Mój Wojaczek* jest moją próbą powiedzenia tego, jak ja odczuwam jego twórczość, jego bolesną dezintegrację, nadwrażliwość, ludzką potrzebę mitu i legendy. I ta wszechobecna biel jak gipsowe aniołki, jak w kostkę ułożone białe prześcieradła, jak mleko, kości, suknia ślubna, jak wyprawa donikąd.

degree piece

MY WOJACZEK – A FILM PROJECT INSPIRED BY THE OUTPUT OF POET RAFAŁ WOJACZEK

/

This poetry based on cruelty bends under the weight of roses

The idea for a degree piece inspired by Rafał Wojaczek's works arose out of my passion for his poetry, but the main impulse came when I discovered the poet's letters previously unknown to me. The 1960s in which he happened to live was an interesting scenographic challenge (especially a journey through bars of better and worse quality), and so was the confrontation with the co-creating role of scenography, with an attempt to translate poetry into images. *My Wojaczek* is my effort to tell how I sense his literary output, his painful disintegration, hypersensitivity, the human need for a myth and legend. And this omnipresent white like gypsum angels, like white sheets folded into cubes, like milk, bones, a wedding dress, or a trip to nowhere.

PROMOTORKA

Kierunki Kreacji
w Obrazie Filmowym
promotorka: **DR KATARZYNA SOBAŃSKA**

SUPERVISORESSES

Directions of Creation
in Film Image
supervisoress

Kasia Polak – dyplomantka, ktora nadała kształt swoim fascynacjom poezją, wykonując wnikliwą pracę badawczą i dokonując czułej analizy wierszy i listow Rafała Wojaczka.

Kasia Polak – dyplomantka, ktora w sposob tworczy i dojrzały projektuje swoj swiat jako scenarzystka, scenografka, artystka.

Kasia Polak stworzyła przejmującą i w pełni profesjonalną formę filmową jako producentka, reżyserka, scenografka, dekoratorka i kostiumografka.

Kasia Polak pojawia się na ekranie jako aktorka.

To dyplom licencjacki, co należy podkreslic, w ktorym słowo i metafora w sposob znaczący organizują wyobraznię za pomocą przestrzeni w pełni zaprojektowanych, stworzonych, oraz zaadaptowanych przez autorkę.

To dyplom, w ktorym przestrzen kadru nie jest li tylko ilustracją, ale buduje za pomocą swiadomie uzytych srodkow plastycznych i inscenizacyjnych wieloznaczny i zarazem intymny swiat.

To swiat pełen symbolicznie wyobrazonych przezyc wewnętrznych bohatera, jako rodzaj porozumienia między autorką i jej dziełem a widzem.

To swiat, w ktorym scenografia jest istotną obecnoscią… /

Kasia Polak – a graduate who gave form to her fascination with poetry by doing thorough research and doing a tender analysis of Rafał Wojaczek's poems and letters.

Kasia Polak – a graduate who designs her world creatively and maturely as a scriptwriter, a scenographer and an artist.

Kasia Polak created a moving and fully professional film form as a producer, a director, a scenographer, a decorator and a costume designer.

Kasia Polak appears on the screen as an actress.

It should be emphasised that it is a Bachelors degree, where the word and the metaphor significantly arrange imagination by means of spaces fully designed, created and adapted by the author.

It is a degree piece where the frame is not just an illustration, but it builds an ambiguous, yet intimate worlds by conscious use of artistic and staging means.

It is a world full of symbolically imagined internal experiences of the protagonist, as a sort of agreement between the author and her work and the spectator.

It is a world in which scenography marks a significant presence…

przedpokój

Mikołów

bar dzień

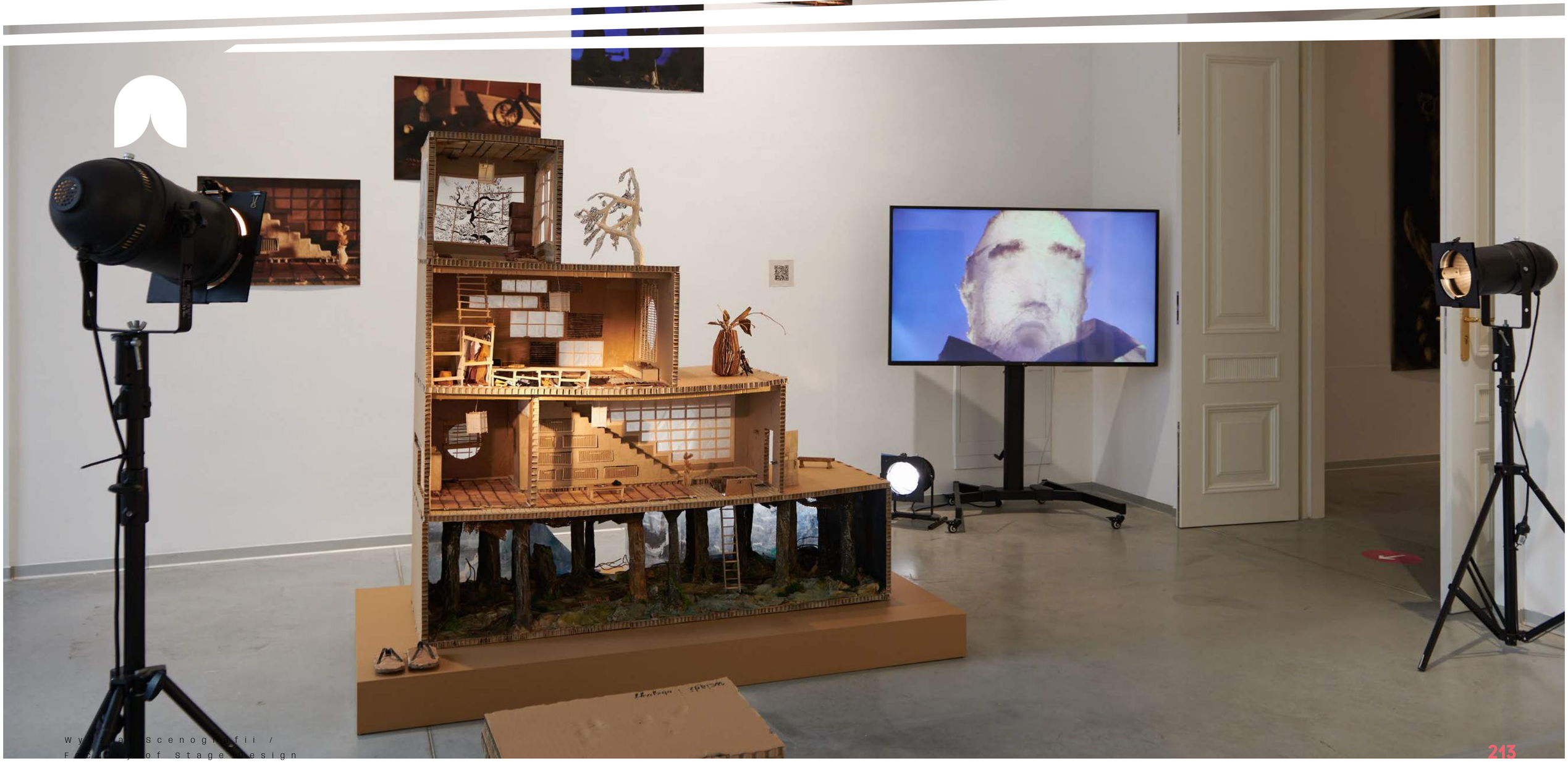
+ 48 883 327 069

STRZALKI.STUDIO@GMAIL.COM
WWW.MACIEKRAJCA.MYPORTFOLIO.COM
WWW.LINKTR.EE/MACI0K

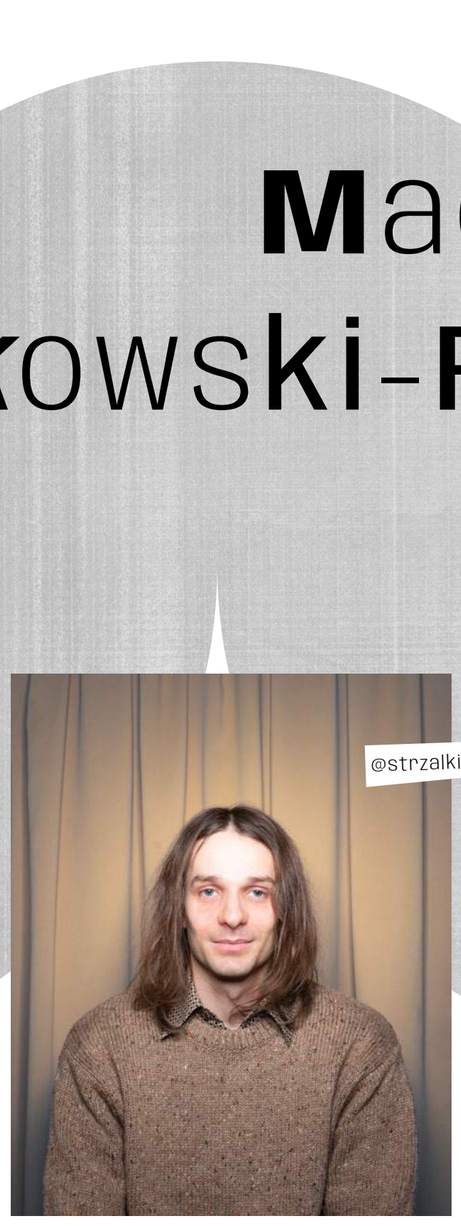

STRZALKI.STUDIO@GMAIL.COM
WWW.MACIEKRAJCA.MYPORTFOLIO.COM
WWW.LINKTR.EE/MACI0K

Maciej Strzałkowski-Rajca

Ur. 1995 .
Wydział Rzeźby (od 2016) i Wydział Scenografii (2018–2022) Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Stypendium Rektora ASP (2017/2018, 2020/2021). Dziedziny działalnosci artystycznej: rzeźba i scenografia filmowa (strzałki_studio). Autor scenografii do teledysków i filmow średniometrażowych, m.in. współautor scenografii do nominowanego do Oscara filmu *Sukienka*. Laureat nagrody Vectorworks Design Award 2021 w kategorii technika sceniczna.

Born 1995.
Studies: Faculty of Sculpture (since 2016) and Faculty of Stage Design (2018–2022) of the Academy of Fine Arts in Warsaw. Scholarship from the Rector of the Academy of Fine Arts (2017/2018, 2020/2021). Fields of artistic activity: sculpture and film set design (strzałki_studio). The author of set design for video clips and medium-length films – e.g., he co-created set design for the Oscar-nominated *The Dress*. He won the Vectorworks Design Award 2021 in the stage technique category.

„TANSU" – PROJEKT SCENOGRAFII, KOSTIUMÓW I LALEK DO FILMU AKTORSKO-ANIMOWANEGO NA PODSTAWIE OPOWIADANIA „TAJEMNICA ZABRANA DO GROBU" LAFCADIO HEARNA

dyplom

Pracownia Projektowania Przestrzeni Filmowej
promotor: **DR HAB. MARCEL SŁAWIŃSKI**

Studio of Design of Film Space
supervisor

Tajemnica zabrana do grobu to stare japonskie podanie o duchu kobiety, ktory nie moze opuscic swiata doczesnego. Jej syn i mąż probują pomoc duchowi odejsc, ale nie wiedzą jak. W koncu z pomocą mnicha (dziadka) udaje im się uwolnic zbłąkaną duszę.

W swojej interpretacji przyjąłem perspektywę małego chłopca, ktory, zeby poradzic sobie ze smiercią matki, ucieka w swiat wyobrazni. Tansu, czyli charakterystyczna schodkowa komoda, staje się portalem do tego swiata, a jej wnętrze kryje tajemnicę matki i jednoczesnie rozwiązanie problemu ducha.

Makieta oraz lalki zostały wykonane z roznego rodzaju odpadow papierowych, naturalnych tkanin i filcu, co ma znaczenie zarowno symboliczne w historii, jak i czysto ekologiczne.

degree piece

"TANSU" – A STAGE, COSTUME AND PUPPET DESIGN FOR A STOP-MOTION ANIMATED MOVIE BASED ON A STORY BY LAFCADIO HEARN: "A DEAD SECRET"

/

A Dead Secret is an old Japanese legend about the ghost of a woman that cannot leave the temporal world. Her son and husband try to let the ghost go, but they do not know how. Eventually, helped by a monk (grandfather), they manage to set the lost soul free.

In my interpretation, I assumed the perspective of a young boy who escapes into the world of imagination in order to cope with his mother's death. The tansu – a characteristic step chest – becomes a portal to this world, and its interior hides the mother's secret and, at the same time, a solution to the ghost problem.

The mock-up and dolls were made of various sorts of paper waste, natural fabric and felt, which has a symbolic historical meaning and a purely ecological meaning.

STRZALKI.STUDIO@GMAIL.COM
WWW.MACIEKRAJCA.MYPORTFOLIO.COM
WWW.LINKTR.EE/MACI0K

PROMOTOR **SUPERVISOR**

Pracownia Studio
Projektowania of Design
Przestrzeni Filmowej of Film Space
promotor: **DR HAB. MARCEL SŁAWIŃSKI** supervisor

Pan Maciej Rajca to student, ktory na Wydziale Scenografii zwrocił uwagę swoją wrazliwoscią, budując przy tym indywidualny oraz bardzo oryginalny język plastyczny.

Warto wspomniec, ze Pan Maciej rownolegle studiuje na Wydziale Rzeźby, co swiadczy zarowno o jego szerokich zainteresowaniach sztuką, jak i wyjątkowych umiejętnosciach łączenia roznych dyscyplin sztuki, tworzenia nowej wartosci oraz własnego, indywidualnego kodu plastycznego.

Doswiadczenia te znalazły wyraz w jego dyplomie licencjackim. Pan Maciej Rajca, zafascynowany kulturą i sztuką Japonii, stworzył projekt scenografii, kostiumow oraz lalek do filmu aktorsko-animowanego. Główną przestrzenią inscenizacyjną filmu stała się makieta nawiązująca swoim kształtem do tytułowej komody – Tansu.

Ta metaforyczna szkatułka czasu została wykonana z niezwykłą pieczołowitoscią, iscie japonską dbałoscią o detal. Dzięki temu powstał „obiekt artystyczny" pełen tajemnicy i magicznosci budowany za pomocą gry swiatła i cieni.

Warto wspomniec, ze w skład projektu dyplomowego wchodzą rowniez autorskie, linorytowe grafiki, jako tła horyzontowe, oraz postaci bohaterow lalek o niepowtarzalnej wyrazistosci i szlachetnosci materii.

Całosc uwazam za przykład wyjątkowo dojrzałej i koherentnej wypowiedzi artystycznej.

/

During his studies at the Faculty of Stage Design, Maciej Rajca showed exceptional sensitivity and the ability to build an individual and very unique visual language.

At the same time, Maciej is a student of the Faculty of Sculpture, which proves both his broad interest in art and outstanding skills of connecting various fields of art and creating a new value and his own unique visual code.

His BFA degree piece is a reflection of these experiences. Fascinated with Japanese culture and art, he created a set design, including costumes and puppets, for a stop-motion animated film. The main staging space of the film was a mock-up, the shape of which referred to the title chest – Tansu.

This metaphorical casket of time was made with unusual solicitude and truly Japanese attention to detail. Thanks to this, the graduate managed to build an "artistic object" full of mystery and magic using the play of light and shadows.

The degree piece encompasses also original linocut prints as horizon backgrounds and figures of puppet characters with the unique expressiveness and fineness of material.

I think that the entire piece is an example of a particularly mature and coherent artistic statement.

1.

2.

STRZALKI.STUDIO@GMAIL.COM
WWW.MACIEKRAJCA.MYPORTFOLIO.COM
WWW.LINKTR.EE/MACI0K

1.
Pokoj dzienny w Tansu - wizualizacje /
Living room in Tansu - visualizations

2.
Pokoj dzienny w Tansu - wizualizacje /
Living room in Tansu - visualizations

3.
Dom Dziadka, zdjęcie makiety /
Grandpa's house, photo of the mock-up

4.
Pokoj Chłopca, zdjęcie makiety /
Boy's room, photo of the mock-up

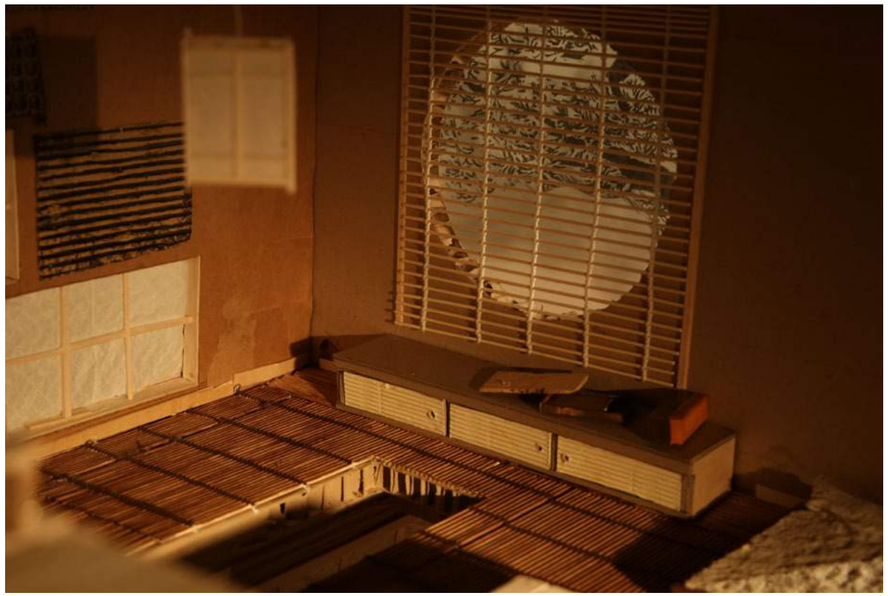
5.
Pokoj Chłopca, zdjęcie makiety /
Boy's room, photo of the mock-up

3.

4.

5.

„TANSU" – PROJEKT SCENOGRAFII, KOSTIUMÓW I LALEK DO FILMU AKTORSKO-ANIMOWANEGO NA PODSTAWIE OPOWIADANIA „TAJEMNICA ZABRANA DO GROBU" LAFCADIO HEARNA – OPIS ANALITYCZNY DZIEŁA

praca teoretyczna

promotor: **DR MARCEL SŁAWIŃSKI**

supervisor

"TANSU" – A STAGE, COSTUME AND PUPPET DESIGN FOR A STOP-MOTION ANIMATED MOVIE BASED ON A STORY BY LAFCADIO HEARN: "A DEAD SECRET" – A DESCRIPTIVE ANALYSIS

thesis

Projekt *Tansu* składa się z siedmiu części - szczegołowego story-boardu, rysunkow technicznych przestrzeni w filmie, wizualizacji przestrzeni, projektow lalek i kostiumow (wykonanych na Wydziale Scenografii w Pracowni Projektowania Scenografii Teatru Lalkowego dr hab. Katarzyny Proniewskiej-Mazurek, prof. uczelni), horyzontow do makiet (wykonanych na Wydziale Rzeźby w Pracowni Graficznych Form Przestrzennych dr hab. Małgorzaty Dmitruk, prof. uczelni), dwoch makiet (Tansu oraz Domu Dziadka) oraz krotkiego filmu będącego „trailerem" i jednoczesnie probą pokazania mozliwosci wykonanych przeze mnie lalek i makiet. /

The *Tansu* project consists of seven parts: a detailed storyboard, technical drawings of spaces in the film, visualisation of spaces, puppet and costume designs (made at the Faculty of Stage Design in the Puppet Theatre Scenography Design Studio of Dr hab. Katarzyna Proniewska-Mazurek, Assoc. Prof.), horizons for mock-ups (made at the Faculty of Sculpture in the Studio of Graphic Spatial Forms of Dr hab. Małgorzata Dmitruk, Assoc. Prof.), two mock-ups (Tansu and the Grandfather's House) and a short video serving as a trailer and as an attempt to demonstrate the possibilities of puppets and mock-ups made by me.

Dobromiła Dobro

Jess Łukawska

Wydział
Zarządzania
Kulturą
Wizualną

FAculty of
Management
of Visual
culture

+48 692 433 882 DIANA.KRAWIEC@GMAIL.COM

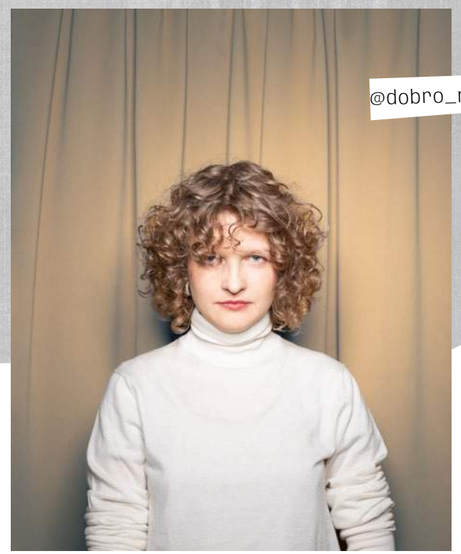

Dobromiła Dobro

@dobro_mila_dobro

Ur. 1985.
Studia: Wydział Prawa i Administracji UW (2007–2012) i Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną ASP w Warszawie (2016–2022). Dziedziny działalności: sztuki wizualne, poezja, radio. Kuratorka i producentka projektu RADIO-TEATR 2022 – cyklu słuchowisk ze współczesną poezją i muzyką elektroniczną; koordynatorka i kuratorka *Radiowej Akademii* Radia Kapitał (z programem obejmującym m.in. historię *community radios, sound art i voice studies)*; członkini zarządu Radia Kapitał; koordynatorka działu literackiego Staromiejskiego Domu Kultury w Warszawie.

Born 1985.
Studies: Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw (2007–2012), Faculty of Management of Visual Culture of the Academy of Fine Arts in Warsaw (2016–2022). Fields of activity: visual arts, poetry, radio. The curator and producer of the RADIO-TEATR 2022 project – a cycle of radio dramas with contemporary poetry and electronic music; the co-ordinator and curator of the *Radio Academy* of Radio Kapitał (with a programme encompassing the history of *community radios, sound art and voice studies*); a member of the Management Board of Radio Kapitał; the co-ordinator of the literary department of the Old Town Cultural Centre in Warsaw.

Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną /
Faculty of Management of Visual Culture

GALERIA BABEL – ANALIZA KONTROWERSJI METODĄ ANT

dyplom

promotor: **DR PIOTR PŁUCIENNICZAK**

Udostępniam Ci moje prywatne archiwum procesu badawczego.

Możesz się po nim poruszać w dowolny sposób. Możliwe, że okaże się to wyzwaniem (rebusem?), a możliwe, że nie. Są tu ŚLADY pozostawione przez Barbarę Kozłowską (zdjęcia, dokumenty, historie zapisane w pamięci Zbigniewa Makarewicza) i te pozostawione przeze mnie (moje notatki w formie cytatów, spontanicznych refleksji, rysunków; fragmenty mojego tekstu o wizjach, językach, miejscach i przeobrażeniach galerii).

Ważne: notatki tworzyłam i analizowałam, posiłkując się teorią ANT Bruno Latoura – to była świetna przygoda!

Ale możesz też zacząć od lektury opowiadania Jorge Luisa Borgesa *Biblioteka Babel*, nawet jeśli okaże się ono irytująco niezrozumiałe. Być może nie jest ono nawet kluczem do poznania Galerii Babel. Dla mnie ważne, że inspirowało Barbarę Kozłowską.

degree piece

supervisor

THE BABEL GALLERY – AN ANALYSIS OF CONTROVERSIES USING THE ANT METHOD

/

I make my private archive of the research process available to you.

You can move around it however you want. Perhaps it will become a challenge (rebus), or perhaps it will not. You will find here TRACES left by Barbara Kozłowska (photographs, documents, stories recorded in Zbigniew Makarewicz's memory) and those left by me (my notes in the form of quotations, spontaneous reflections and drawings; fragments of my text about visions, languages, places and transformations of the gallery).

Important: I made and analysed notes using Bruno Latour's ANT theory – it was a great adventure!

You can also start by reading Jorge Luis Borges's short story *The Babel Library*, even if it turns out to be annoyingly inexplicable. Maybe it is not even the key to learning the Babel Gallery. For me, it is important as an inspiration for Barbara Kozłowska.

PROMOTOR **SUPERVISOR**

promotor: **DR PIOTR PŁUCIENNICZAK** supervisor

Badania artystyczne tym roznią się od badan naukowych, ze są artystyczne, a od sztuki tym, ze są badaniami. Diana Krawiec zastosowała metodę Bruna Latoura do analizy tworczosci Barbary Kozłowskiej oraz metodę Barbary Kozłowskiej do studiowania pomysłów Bruna Latoura. Zawieszamy zatem na kołku podział na tworczynię i tworzywo, zamiast tego obserwujemy, w jaki sposob kontakt ze sztuką zmienia nas samych, a my zmieniamy nasze rozumienie tego, co jest sztuką. Brzmi enigmatycznie, ale wcale takie nie jest, to dosc proste, wystarczy sprobowac.

Jest to praca badawcza i artystyczna, jednoczesnie obiektywna (poprzez metodyczną archiwizację dokumentow) i subiektywna (poprzez pracę z własnymi przezyciami i refleksjami). Takie własnie powinny byc badania artystyczne.

/

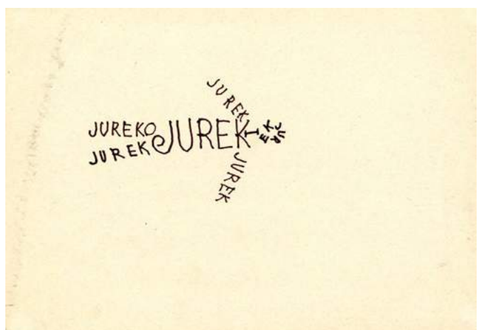
Artistic research differs from scientific research in that it is artistic and from art in that it is research. Diana Krawiec used Bruno Latour's method to analyse Barbara Kozłowska's works and Barbara Kozłowska's method to study Bruno Latour's ideas. Therefore, we abandon the division into the authoress and the material; instead, we observe how contact with art changes us and how we change our understanding of what is art. It may sound enigmatic, but this is not really the case. It is quite simple - just try.

It is both research and art; it is both objective (through methodical archiving of documents) and subjective (through working with one's own experiences and reflections). This is what artistic research should be like.

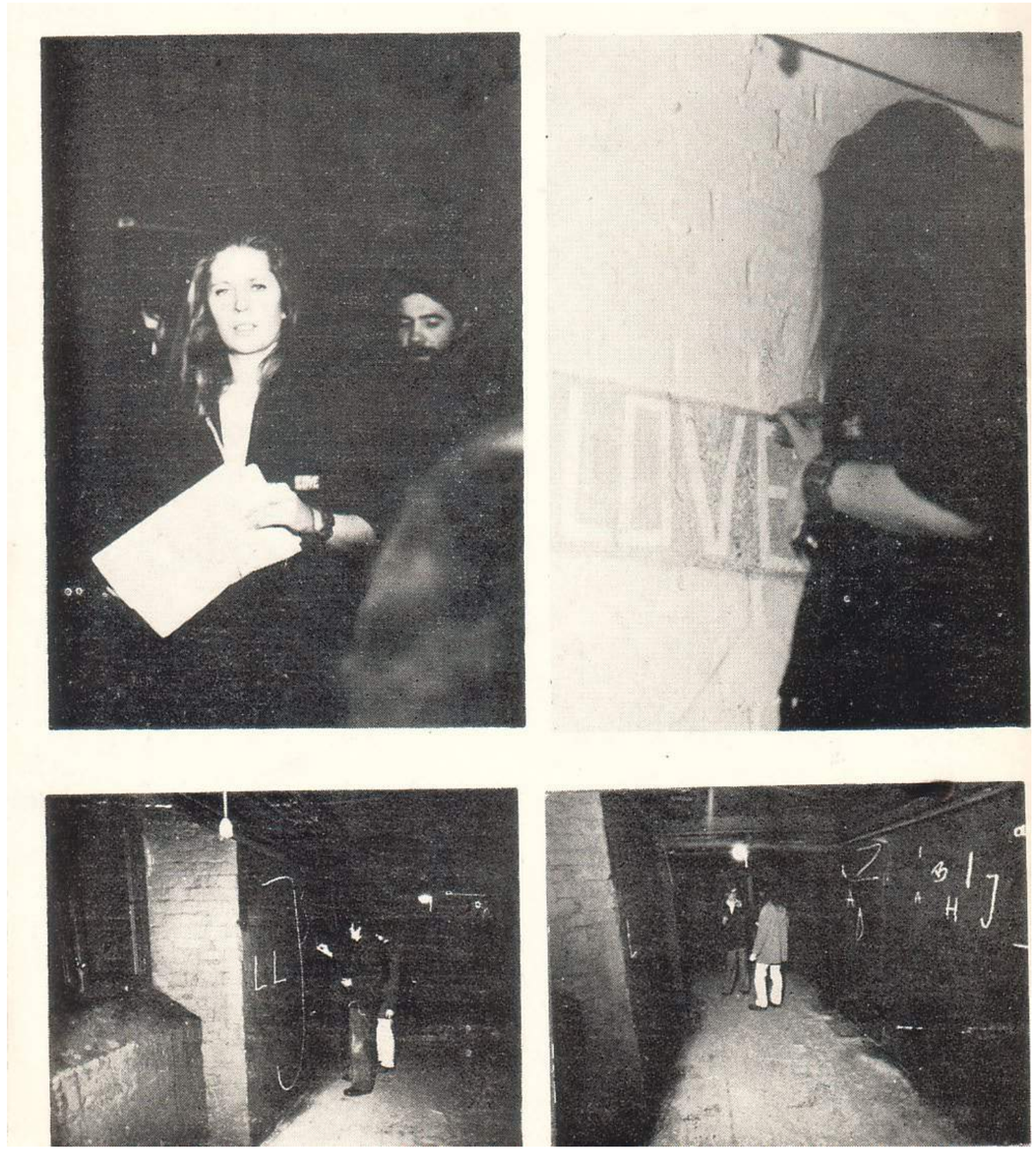
1.

2.

3.

1. Witryny BWA we Wrocławiu w czasie wystawy Galerii Babel w okresie 16–19 maja 1972 r., archiwum prywatne Zbigniewa Makarewicza.
Fot. Barbara Kozłowska /
The windows of the BWA in Wrocław during the Babel Gallery exhibition, 16–19 May 1972, Zbigniew Makarewicz's private archive.
Photo Barbara Kozłowska

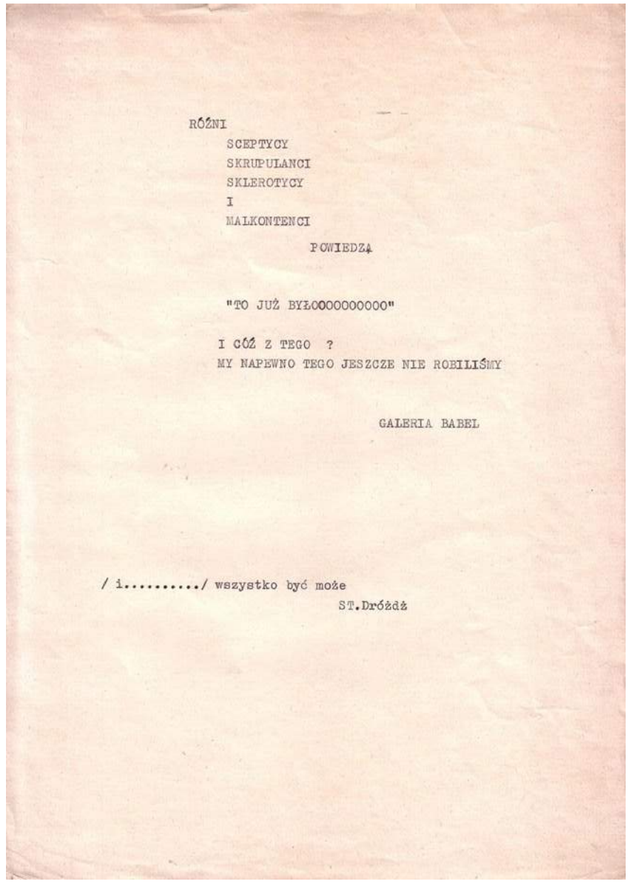
2. Kartka z podpisem/rysunkiem Jurek z 1978 r., archiwum prywatne Zbigniewa Makarewicza /
Card with a signature /drawing Jurek, 1978, Zbigniew Makarewicz's private archive

3. Dokumentacja performansu „Babel" Barbary Kozłowskiej w 1979 r., archiwum prywatne Zbigniewa Makarewicza /
Babel by Barbara Kozłowska, documentation of the performance, 1979, Zbigniew Makarewicz's private archive

4. Manifest Galerii Babel do wystawy w okresie 16–19 maja 1972 r., archiwum prywatne Zbigniewa Makarewicza /
Manifesto of the Babel Gallery for the exhibition between 16 and 19 May 1972, Zbigniew Makarewicz's private archive

5. Komunikat z 19 marca 1976 r. w pracowni przy ul. Malarskiej we Wrocławiu, archiwum prywatne Zbigniewa Makarewicza.
Fot. Barbara Kozłowska /
The announcement of 19 March 1976 in the studio at Malarska Street in Wrocław, Zbigniew Makarewicz's private archive.
Photo Barbara Kozłowska

6. Barbara Kozłowska i kartka z kalendarza z 1 marca 1976 r. w pracowni przy ul. Malarskiej we Wrocławiu, archiwum prywatne Z. Makarewicza.
Fot. Zbigniew Makarewicz /
Barbara Kozłowska and a calendar page of 1 March 1976 in the studio at Malarska Street in Wrocław, Zbigniew Makarewicz's private archive. Photo Zbigniew Makarewicz

RÓŻNI
SCEPTYCY
SKRUPULANCI
SKLEROTYCY
I
MALKONTENCI
POWIEDZĄ

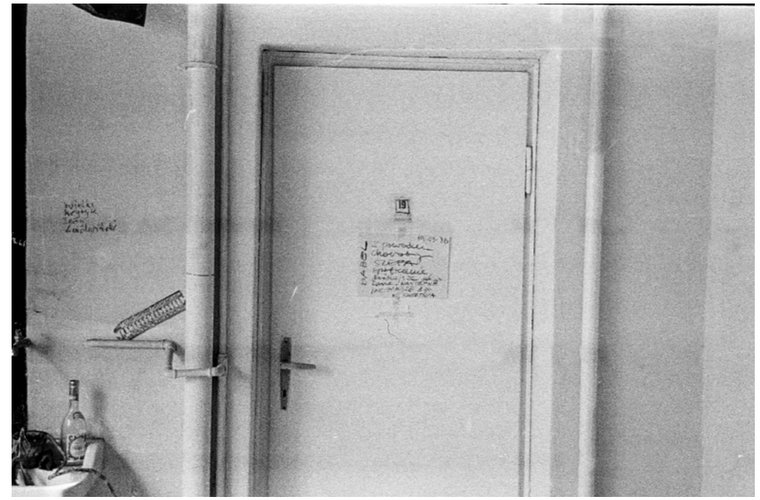
"TO JUŻ BYŁOOOOOOOOOO"

I CÓŻ Z TEGO ?
MY NAPEWNO TEGO JESZCZE NIE ROBILIŚMY

GALERIA BABEL

/ i...../ wszystko być może
ST.Dróżdż

4.

5.

6.

Niezwykłe kolekcje

Jess Łukawska

Ur. 2000.
Studia: Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (2019–2022) i Wydział Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej (od 2021). Zajmuje się historią i teorią sztuki, socjologią sztuki, pracą w nowych mediach i wykorzystywaniem sztucznej inteligencji w praktyce artystycznej. Odbyła staz jako asystentka w Galerii Grafiki i Plakatu w Warszawie, Centrum Sztuki Współczesnej Zamku Ujazdowskim oraz Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki, gdzie współpracowała z działem dokumentacji i zespołem kuratorow.

Born 2000.
Studies: Faculty of Management of Visual Culture of the Academy of Fine Arts in Warsaw (2019–2022), Faculty of Psychology of the Maria Grzegorzewska University (since 2021). She works in the history and theory of art, the sociology of art, work in the new media and the use of artificial intelligence in artistic practice. She also completed an internship as an assistant in the Gallery of Graphic Arts and Poster in Warsaw, the Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art and Zachęta – National Gallery of Art, where she collaborated with the documentation department and a team of curators.

Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną /
Faculty of Management of Visual Culture

KRYPTOSZTUKA. RYNEK NFT WOBEC TEORII SZTUKI LUCA BOLTANSKIEGO
dyplom

promotor: **DR JAKUB SZREDER**

W mojej pracy przedstawiam swiat kryptosztuki – tworczosci uwikłanej w rynek kryptowalut. Omawiam wykorzystywaną na rynku NFT technologię *blockchain*. Pokazuję sposob sprzedazy sztuki cyfrowej w postaci niewymienialnych tokenow oraz opisuję procesy atrybucji obecne na tym rynku. Skupiając się na gwałtownym rozwoju i skoku popularnosci NFT, argumentuję, ze fascynacja i mechanizmy rządzące tym rynkiem nie wynikają z fenomenu czy nowosci, a są raczej konsekwencją procesow obecnych w swiecie sztuki co najmniej od lat pięćdziesiątych. Na podstawie przykładow pokazuję, jak mechanizmy rynkowe dotyczące kryptosztuki występowały juz wczesniej w odniesieniu do kapitalizmu konsumpcyjnego, szybkiego rozwoju nowych technologii i sposobow udostępniania sztuki w internecie.

degree piece
CRYPTO-ART. THE NFT MARKET VERSUS LUC BOLTANSKI'S THEORY OF ART
/
supervisor

My degree piece presents the world of crypto-art – an art entangled in the cryptocurrency market. The matter I discuss is the blockchain technology used on the NFT market. I describe the method of selling digital art in the form of non-fungible tokens and attribution processes present on this market. Focusing on the rapid development and jump in the popularity of NFT, I argue that fascination and mechanisms governing this market are not a question of phenomenon or novelty, but rather a consequence of processes that have been present in the world of art at least since the 1950s. On the basis of examples, I show how market mechanisms concerning crypto-art occurred in the past with regard to consumer capitalism, the rapid development of new technologies and the ways of making art available on the Internet.

+48 667 668 185 JESSICALUKAWSKA@GMAIL.COM

PROMOTOR **SUPERVISOR**

promotor: **DR JAKUB SZREDER** supervisor

Praca Jess Łukawskiej jest błyskotliwą analizą szeroko obecnie dyskutowanego fenomenu kryptosztuki. Autorka wykazuje się bystroscią intelektu, talentem teoretycznym i krytycznym podejsciem do rzeczywistosci. Łukawska wykorzystuje socjologiczne narzędzia, zeby wykazac, jak oparty na blockchainie Ethereum rynek niewymienialnych tokenow (NFT) formatuje obieg sztuki w zgodzie z logiką hiperkapitalizmu. W tym nowym, wspaniałym swiecie sztuki cyfrowej wartosc rynkowa zastępuje osąd estetyczny, spekulacja zachodzi w ultraszybkim tempie, siła sztuki jest pochodną daty jej umieszczenia na blockchainie (im wczesniej, tym lepiej), aura dzieła czy twórcy zastępowana jest powidokami technologicznej innowacji, rola krytykow podlega dalszej atrofii, a galerie czy nawet domy aukcyjne wypierane są przez kryptoinwestorow. /

Jess Łukawska's degree piece is a brilliant analysis of crypto-art – a phenomenon that is broadly discussed today. The author displays wit, theoretical talent and a critical approach to reality. Łukawska uses sociological tools to show how the non-fungible token (NFT) market based on the Ethereum blockchain formats the circulation of art in accordance with the logic of hypercapitalism. In this brave new world of digital art, the market value replaces aesthetic judgement, speculation occurs at an ultra-fast speed, the power of art is derived from the date of its placement on the blockchain (the earlier, the better), the aura of the work or artist is replacedwith afterimages of technological innovation, the role of critics is subject to further atrophy, and galleries or even auction houses are displaced by cryptoinvestors.

+48 667 668 185 JESSICALUKAWSKA@GMAIL.COM

Skroty

ANT teoria aktor-sieć /
actor-network theory

ASP Akademia Sztuk Pięknych /
Academy of Fine Arts

DDA Dorosłe Dzieci Alkoholikow /
ACoA – Adult Children of Alcoholics

FAB. fabularny /
feature (film)

GAN generatywna sieć współzawodnicząca /
generative adversarial network

NFT niewymienialny token /
non-fungible token

PW Politechnika Warszawska /
Warsaw University of Technology

UW Uniwersytet Warszawski /
University of Warsaw

WKiRDS Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki /
Faculty of Conservation
and Restoration of Works of Art

Abbreviations

Katalog wystawy
UPCOMING. WYBRANE DYPLOMY AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W WARSZAWIE 2022 /
UPCOMING. SELECTED DEGREE PIECES OF THE ACADEMY OF FINE ARTS IN WARSAW 2022

9–30.12.2022
Pałac Czapskich / Czapski Palace
Krakowskie Przedmiescie 5
Warszawa

upcoming.asp.waw.pl
fb.com/AkademiaSztukPieknychwWarszawie

ORGANIZATOR / ORGANISER
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie / Academy of Fine Arts in Warsaw

KURATORKA I AUTORKA KONCEPCJI EKSPOZYCJI / CURATOR AND AUTHOR OF THE EXHIBITION CONCEPT
MAGDALENA SOŁTYS

ARCHITEKTURA WYSTAWY / EXHIBITION DESIGN
MACIEK CHOINSKI

PROJEKT ANIMACJI / ANIMATION PROJECT
ALEKSIEJ CECOCHO

KATALOG I IDENTYFIKACJA WIZUALNA PROJEKTU / CATALOGUE AND PROJECT VISUAL IDENTITY
IZABELA MANTURO, ANETA ZDZIECH

LAYOUT KATALOGU / CATALOGUE LAYOUT
ANETA ZDZIECH

REDAKCJA KATALOGU / CATALOGUE EDITED BY
KATARZYNA EWA TRZECIAK

TŁUMACZENIE / TRANSLATION
EXLIBRO – BIURO TŁUMACZEŃ I USŁUG WYDAWNICZYCH

ZDJĘCIA ABSOLWENTEK I ABSOLWENTÓW / PHOTOGRAPHS OF THE GRADUATES
ANETA ZDZIECH, MIKOŁAJ GRABOWSKI

FOTOGRAFIE / PHOTOGRAPHS
Wojciech Jodko s./p. 102, Aleksandra Sieczko s./p. 45–47, Roman Stasiuk s./p. 106, Jakub Stoszek s./p. 208–211, Aneta Tkaczyk-Zjawinska s./p. 107 z lewej/left, Bartosz Zalewski s./p. 14–15, 22–23, 32–33, 40–41, 50–51,58–59, 66–67, 74–75, 82–83, 92–93, 100–101, 108–109, 118–119, 126–127, 134–135, 142–143, 152–153, 160–161, 168–169, 178–179, 186–187, 194–195, 204–205, 212–213, 222–223, 230–231
oraz ze zbiorów artystow / and from artists' archives

Dołozylismy wszelkich staran, aby dotrzec do wszystkich właścicieli praw autorskich zdjęc zamieszczonych w publikacji, jednak nie zawsze było to mozliwe. Uprzejmie prosimy wszystkich zainteresowanych o kontakt celem dopełnienia formalnosci prawnych. /
Every effort has been made to trace all the copyright holders of the photographs in the publication, which however was not possible in every case. We kindly request all interested parties to contact us to complete the legal formalities.

© Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie i Autorzy / Academy of Fine Arts in Warsaw, 2022

WYDAWCA / PUBLISHED BY
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie / Academy of Fine Arts in Warsaw
Krakowskie Przedmiescie 5
00-068 Warszawa
www.asp.waw.pl

ISBN 978-83-66835-47-4

ORGANIZACJA WYDARZENIA I PROMOCJA / EVENT ORGANIZATION AND PUBLICITY
Biuro Promocji i Współpracy / Publicity and External Relations Office
Prof. Prot Jarnuszkiewicz Prorektor ds. współpracy zewnętrznej i promocji / Vice-Rector for External Relations
Justyna Jabłonska, Inga Karczewska, Ada Markowska, Adrianna Molka, Michał Opiłowski, Katarzyna Trzeciak

Organizator / Organiser

Patronat honorowy / Honorary patronage

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Dofinansowano ze srodkow Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury / Co-funded by the Minister of Culture and National Heritage from the Culture Promotion Fund

Patronat medialny / Media sponsors

