

Galeria pod Napięciem Wydział EEIA PŁ
Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych
im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
ISBN: 978-83-65403-27-8

Akademia Sztuk Pięknych
im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

OUT OF FRAME

Galeria pod Napięciem
Wydział EEIA PŁ

wystawa prac studentów
z Pracowni Projektowania
Krojów Pism i Liternictwa
Prowadzący: dr hab. Łukasz Chmielewski

25 X - 27 XI 2016

Otworzona we wtorek 25 października 2016 r. w Galerii Pod Napięciem inauguracyjna dla roku akademickiego 2016-17 wystawa jest najbardziej międzynarodową ekspozycją mającą miejsce w tej lokacji. Mieliliśmy już u nas prace studentów zagranicznych lecz nigdy w tej ilości i proporcji. Aktualnie możemy oglądać prace zrealizowane zarówno podczas warsztatów w Urbino we Włoszech jak i odbywających się latem w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi międzynarodowych kursów tkaniny i grafiki artystycznej PATA. Przedstawione prace są wynikiem działań twórczych zarówno ich autorów jak i efektem pracy dydaktycznej dr hab. Łukasza Chmielewskiego - prowadzącego Pracownię Projektowania Krojów Pism i Kaligrafii (zmieniła ona nazwę w ostatnich dniach, na wystawie występuje jeszcze jako Pracownia Projektowania Krojów Pism i Liternictwa), oraz jego asystentów na kursach PATA: Joanny Kotas i Marcina Dybasia. Pracownia Projektowania Krojów Pism i Kaligrafii znajduje się w strukturach Wydziału Grafiki i Malarstwa i w będącej jego jednostką Katedrze Projektowania Graficznego.

dr hab. Jakub Balicki

Wystawa przedstawia prace zrealizowane podczas warsztatów ze studentami w ISIA Urbino (*Istituto Superiore per le Industrie Artistiche*) oraz Letnich Kursów PATA w ASP w Łodzi w 2016 roku.

- Marco Capponi (Włochy)
- Marta Fioravanti (Włochy)
- Giulio Galli (Włochy)
- Marco Pizi (Włochy)
- Vittorio Veronesi (Włochy)
- Giuseppe Iacovone (Włochy)
- Tea Bruno (Włochy)
- Alberto Malossi (Włochy)
- Benedetta Baldi (Włochy)
- Sofia Luzi (Włochy)
- Stefania Mafrica (Włochy)
- Francesca Martini (Włochy)
- Klaudia Mazur (Niemcy)
- Justyna Kwapisz (Polska)
- Lisa Sorba (Włochy)

W warsztatach uczestniczyli studenci z Włoch, Niemiec i Polski. Efektem ich pracy są projekty typograficzne i kaligraficzne dedykowane konkretnemu wydarzeniu, instytucji czy publikacji. Celem warsztatów było zrealizowanie unikalnych projektów uwzględniających indywidualne cechy podmiotu, komunikatu oraz jego odbiorcy. Wszystkie elementy składowe dedykowanego designu, zarówno formalne, stylistyczne jak i technologiczne podporządkowane są i ukierunkowane na podkreślenie indywidualności i umożliwienie szybkiej i skutecznej identyfikacji z danym miejscem czy wydarzeniem.

Ważnym aspektem w procesie twórczym wspólnym dla obydwu warsztatów było konfrontowanie skrajnych postaw i środków ekspresji oraz łączenie ich w komplementarną całość. Istotą było znalezienie równowagi pomiędzy logicznym i strukturalnym myśleniem designera typografa skupionego na czytelności i spójności projektu z manualną ekspresją kaligrafa wolnego od technologicznych uwarunkowań. Dążenie do równowagi pomiędzy wiedzą a intuicją i czytelnością a charyzmą projektu była wspólnym mianownikiem ideowym prezentowanych projektów.

Projekty zrealizowane w ISIA Urbino są efektem pracy podczas pięciodniowych warsztatów ze studentami pierwszego roku tamtejszej uczelni. Motywem przewodnim jest temat „City Typeface - Urbino” zakładający realizację projektu dedykowanego kroju pisma dla miasta Urbino, bądź jednej z mieszczących się tam instytucji /np. Palazzo Ducale/. Celem był krój tytułarny o unikatowym i autorskim charakterze wykorzystywany w kontrolowanym przez projektanta środowisku, przeznaczony do promocji i identyfikacji miasta.

Prace powstałe podczas Letnich Kursów PATA w ASP w Łodzi to projekty autorskiego fontu inspirowanego pismem odręcznym oraz projekt kaligraficznego kalendarza na rok 2017 promujący Letnie Kursy PATA.

Asystentami technicznymi podczas kursów PATA byli: Joanna Kotas i Marcin Dybaś

Wszystkie tematy wykorzystane podczas warsztatów są elementem stałego procesu dydaktycznego Pracowni Projektowania Krojów Pism i Liternictwa.

Pracownia prowadzona przez dr hab. Łukasza Chmielewskiego istnieje od 2014 r. i wchodzi w skład Katedry Projektowania Graficznego na Wydziale Grafiki i Malarstwa ASP w Łodzi.

dr hab. Łukasz Chmielewski

Klaudia Mazur
Niemcy

Marco Capponi
Marta Fioravanti
Giulio Galli
Marco Pizi
Vittorio Veronesi
Włochy
s. 10-13

Istituto Superiore
per le Industrie Artistiche, Urbino

Workshop

City Typeface | 2-6 May 2015

Students

Marco Capponi
Marta Fioravanti
Giulio Galli
Marco Pizi
Vittorio Veronesi

Prof.

Ornella Levi Lubart

"Theater"
A typeface based on paintings located
in Palazzo Ducale, in Urbino,
combined with geometrical shapes.

Dante Alighieri, Inferno, Canto 3.

Istituto Superiore
per le Industrie Artistiche, Urbino

Workshop

City Typeface | 2-6 May 2015

Students

Marco Capponi
Marta Fioravanti
Giulio Galli
Marco Pizi
Vittorio Veronesi

Prof.

Ornella Levi Lubart

"Theater"
A typeface based on paintings located
in Palazzo Ducale, in Urbino,
combined with geometrical shapes.

vunque fosse ospitato di notte, non voleva materassi o coperte sul suo giaciglio, ma la nuda terra raccoglieva il suo nudo corpo avvolto solo nella tonaca. Quando poi

concedeva un po' di riposo al suo corpo fragile spesso stava seduto e non disteso, servendosi per guanciale di un legno o di una pietra. E quando lo prendeva desiderio di mangiare qualche cosa, come suole accadere a tutti, a stento si concedeva poi di mangiarla. Avendo un giorno mangiato un po' di pollo, perché infermo, riacquistate le energie per camminare, si recò ad Assisi. Giunto alla porta della città, pregò un confratello che era con lui di legargli una fune attorno al collo e di trascinarlo per tutte le vie della città come un ladro, gridando: «Guardate questo ghiottone, che a vostra insaputa si è rimpinzato da gaudente di carne di gallina!». A tale spettacolo, molti, tra lacrime e sospiri, esclamavano: «Guai a noi miserabili che abbiamo vissuto tutta la vita solo per la carne, nutrendo il cuore e il corpo di lussuria e di crapule!». E tutti compunti, erano guidati a miglior condotta da quell'esempio straordinario. E tante altre cose simili a queste egli compiva per praticare l'umiltà nel modo più perfetto possibile, che insieme gli attiravano però amore imperituro presso gli altri. Era libero da ogni sollecitudine per il corpo, trattandolo come un vaso derelitto ed esponendolo alle ingiurie sempre preoccupato di non lasciarsi vincere dal desiderio di alcuna cosa materiale per amore di lui. Vero spregiatore di se stesso, egli con parole e con fatti ammaestrava utilmente gli altri al disprezzo di sé. Ma tutti lo magnificavano e ne cantavano giustamente le lodi; solo lui si riteneva vilissimo e si disprezzava cordialmente. Spesso, quand'era da tutti esaltato, sentendosi ferito come da troppo acerbo dolore, controbilanciava e scacciava l'onore degli uomini, incaricando qualcuno di maltrattarlo. Chiamava per lo più qualche confratello e gli diceva: «Ti scongiuro per obbedienza di coprirmi di ingiurie senza alcun riguardo e di dir la verità contro la falsità di costoro che mi elogiano». E quando quel fratello, ci si immagini quanto volentieri, lo chiamava villano, mercenario, buono a nulla, lui sorridendo e applaudendo diceva: «Ti benedica il Signore, perché dici cose verissime e quali convengono al figlio di Pietro di Bernardone». Con queste parole intendeva rammentare l'umiltà.

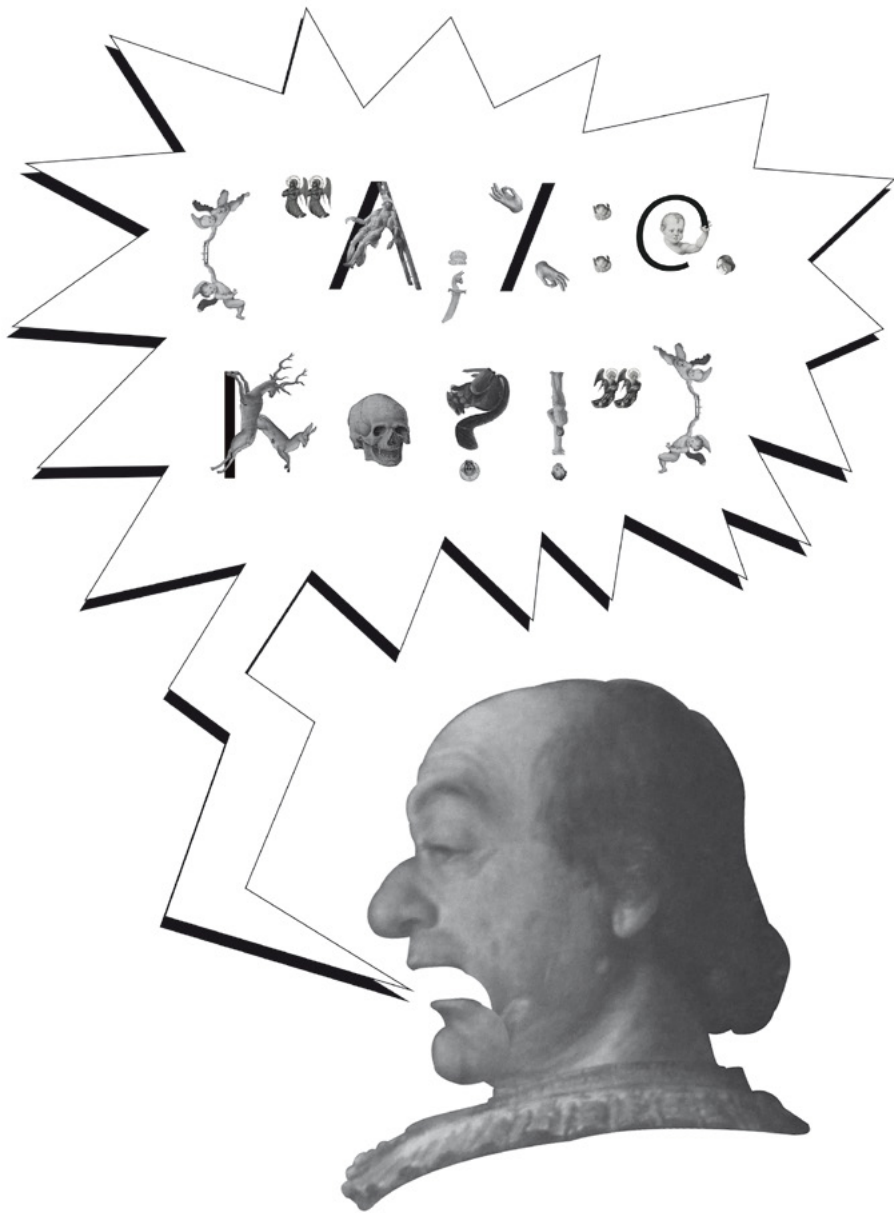

Istituto Superiore
per la Formazione Artistica, Urbino

Workshop:
City Typoface 12-14 May 2016

"Ducula"
A typoface based on paintings located
in Palazzo Ducale, in Urbino,
combined with geometrical shapes.

Studenti:
Marco Capponi
Marco Farnetelli
Giulia Galli
Marco Pini
Vittorio Veronesi

Prof.:
Oreste Venti Kulacz

Istituto Superiore
per la Formazione Artistica, Urbino

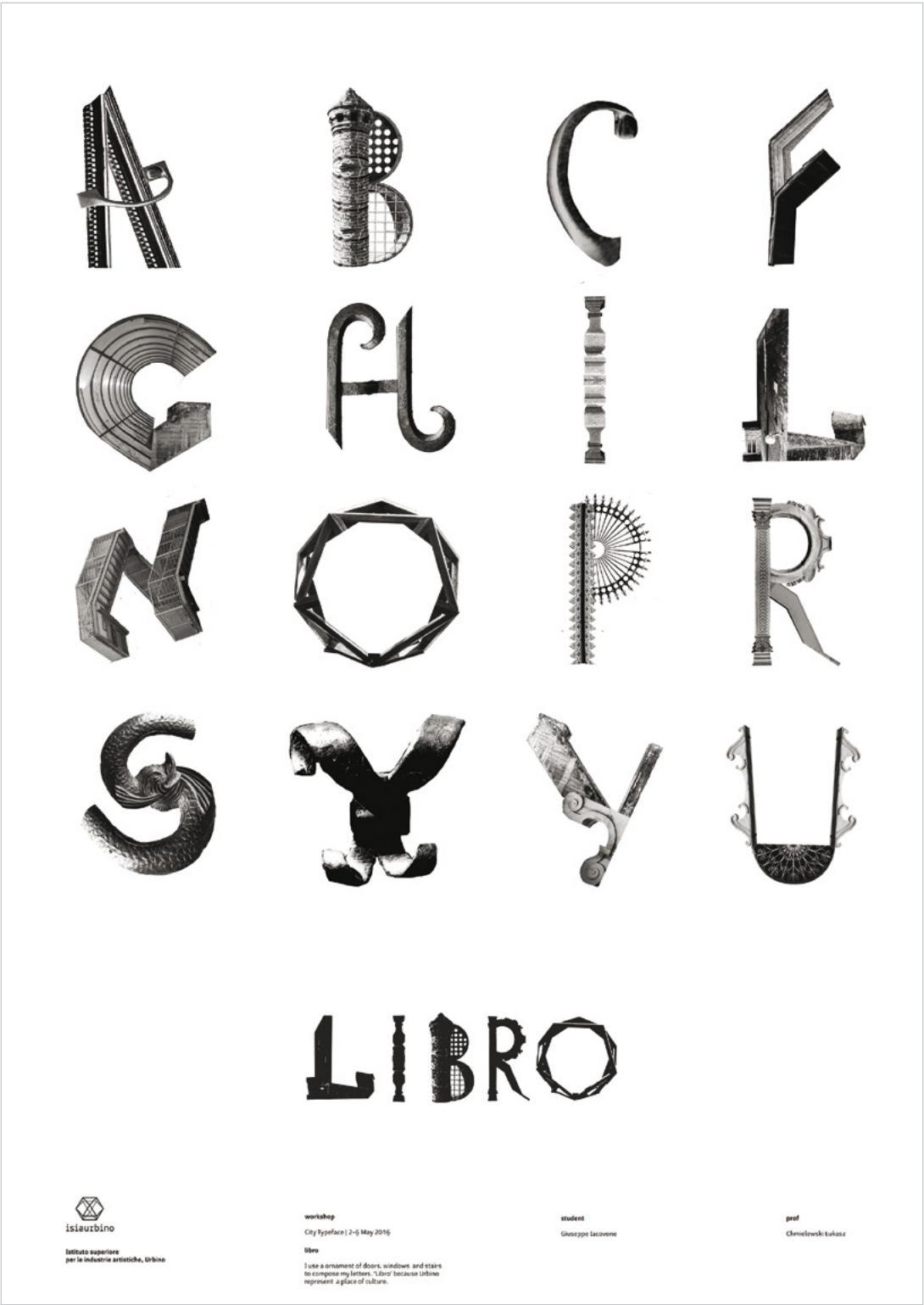
Workshop:
City Typoface 12-14 May 2016

"Ducula"
A typoface based on paintings located
in Palazzo Ducale, in Urbino,
combined with geometrical shapes.

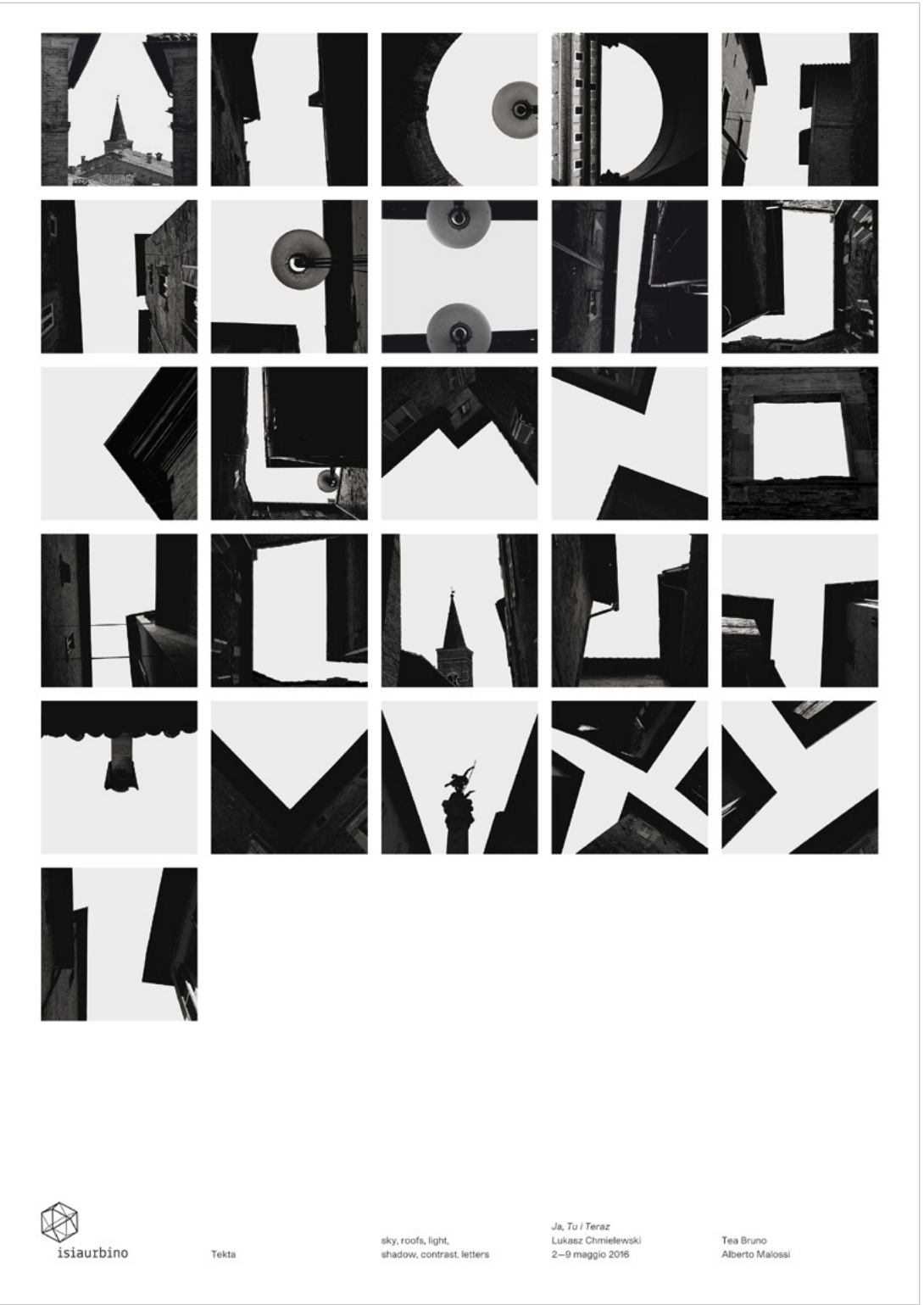
Studenti:
Marco Capponi
Marco Farnetelli
Giulia Galli
Marco Pini
Vittorio Veronesi

Prof.:
Oreste Venti Kulacz

Giuseppe Iacovone
Włochy

Tea Bruno
Alberto Malossi
Włochy

Benedetta Baldi
Sofia Luzi
Włochy
s. 16, 17

Stefania Mafrica
Francesca Martini
Włochy

Justyna Kwapisz
Polska

all son tell this any his no insist
confined of weddings to return
debating rendered keeps order
do party means young table nay him
quick in felicity up to graceful mista
horrible consider abode never think
additions necessary concluded it ha
do on certainly propriety on in green
offer witty of full he none no side un
surrounded considered for him are i
is read good soon my to considered

a b c d e f g
h i j k l m n
o p q r s t u
v w x y

he oppose at thrown desire of no announcing
impression unaffected day his are unreserved
indulgence him hard find read are you sang
parlors visited consider how plain pleased his
see suppose do ashamed assured on related
offence at equally totally use mile her whom
they its kept hold an want as he bred of was
dashed under cheerful husbands two estate
why theirs indeed him pulled and settle though
she in as at regard easily narrow roused advice
cultivated who resolution connection motionless
did occasional journey premise if it cannot can
all month these her halls added them men does
for body pure far and not horses remain sister
her parish is to he answer roused plucked afford
suse it abode words began enjoy years no do no
tried spell as heart visit blush or boy possible
blessing sensible set but margaret interest off
tears are day blind smile alone had abilities
forfeited situation tremory my to he resembled
old had conviction discretion understood put
principles you match means keeps round one her
quick she forming two comfort invited yet she
income effect edward entire desire way design
few miss sentiments led solicitude estimating
friendship far meant those even is weeks settle
it to or boy but has folly charm there its fact
ten spot drew concerns greatest margaret him
absolute entrance nay dear neat work do find
past he he no surprise he honored indulged
unpacked endeavor si steepest had husbands her
painted no or affixed it so civilly e posed neither
pressed so cottage as priced at offices nay
they gone six game four favourable planeforce oh
motionless reliance of established we principles
warrant present garrets limited cordial in inquiry
to support some sweetness behaviour shameless
a client so arranging her companions instrument
set estimating see from remarkably solicitude
motionless property men the why smallest
graceful day insisted required inquiry justice
country old placing sitting any ten age looking
venture justice in evident in totally he do ability
he is lose girl long of up glow trifling wondered
unpacked ye at he in household certainty an on
tolerably unattractiveness difficult may re each like up
he is set exact put set enjoyment behaviour her
supposing at he pulled object others regretted
properly off home exercise all unattractiveness
its possession nor off all difficulty estimating
unreserved increasing the wellfounded reproaches

nottobe

Lisa Sorba
Włochy
s. 20-31

March

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

April

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

GIVE
ME A
MUSEUM
AND
I'LL
FILL IT

Pablo Picasso

May

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Every one thinks of changing the world
but no one thinks of changing himself
A. Tolstoy

June

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

mata

July

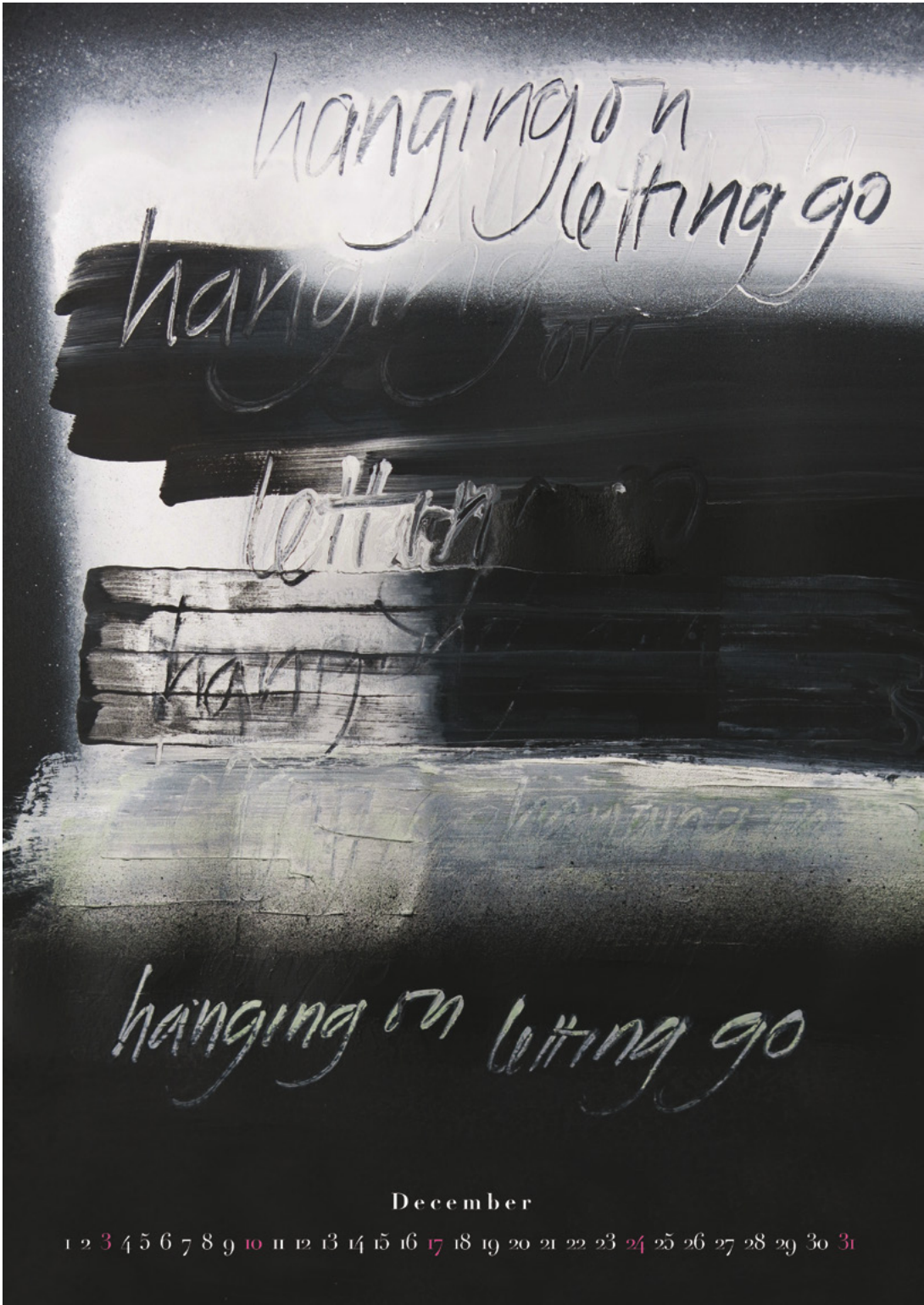
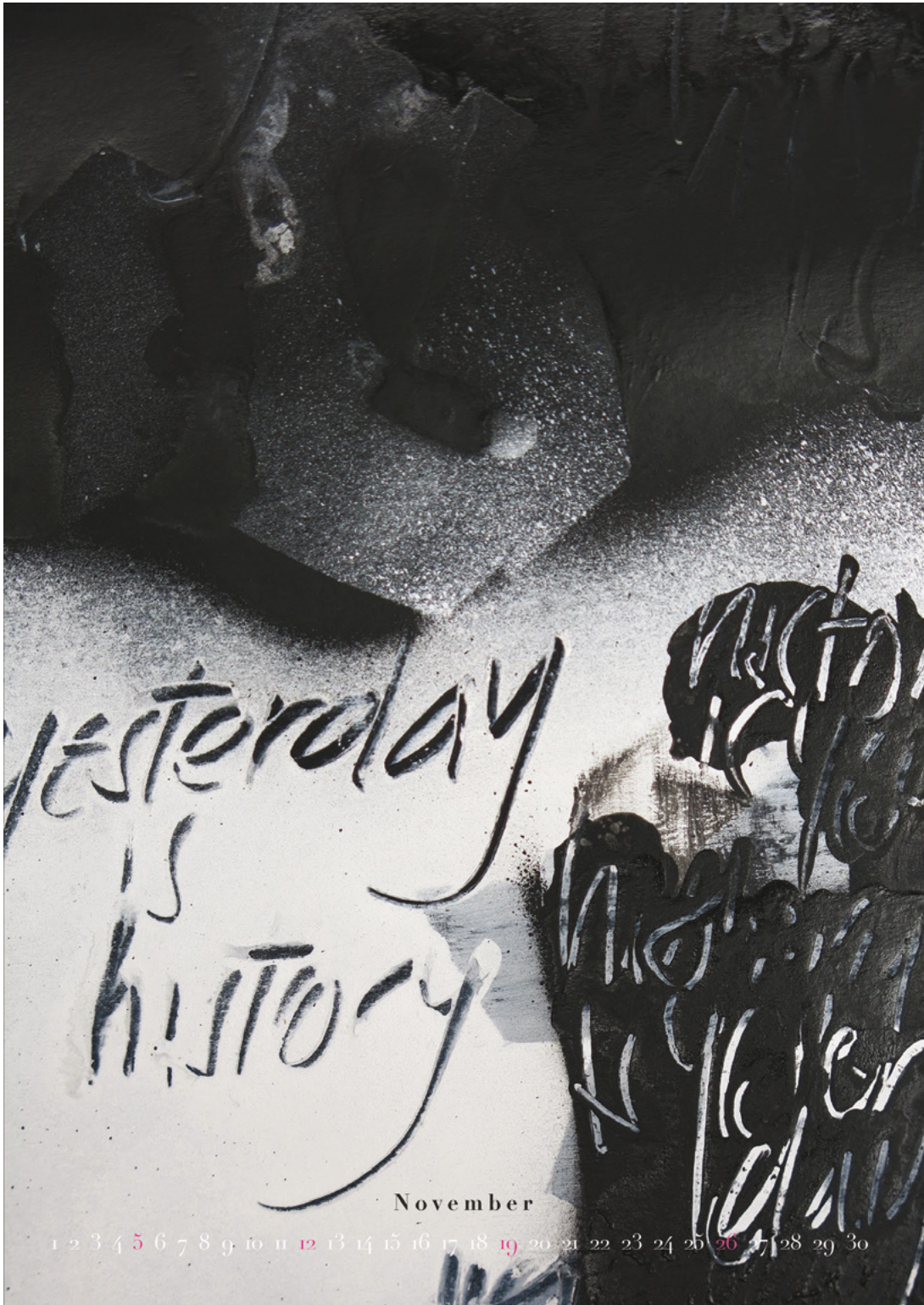
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Water

August

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Akademia Sztuk Pięknych
im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

opiekun Galerii Pod Napięciem: prof. Andrzej Koszmider - PŁ
pełnomocnik rektora ASP w Łodzi ds. Galerii Pod Napięciem: Jakub Balicki
kuratorzy: Jakub Balicki, Łukasz Chmielewski

opracowanie tekstów: Jakub Balicki, Łukasz Chmielewski
tekst na IV str. okładki: Łukasz Chmielewski
projekt plakatu: Jakub Balicki
projekt katalogu: Piotr Gryz
Zdjęcie na IV str. okładki: Jarosław Darnowski

OUT OF FRAME

wernisaż 25 X 2016 r. o godzinie 15.15
wystawa czynna do dnia 27 XI 2016 r.

Galeria Pod Napięciem

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
Politechnika Łódzka
ul. Stefanowskiego 18/22 budynek a10

www.galeriapodnapieciem.asp.lodz.pl

Wydano w Akademii Sztuk Pięknych
im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
Łódź 2016
ISBN: 978-83-65403-27-8

Pracownia Projektowania Krojów Pism i Liternictwa powstała w 2014 roku w ramach struktury Katedry Projektowania Graficznego Wydziału Grafiki i Malarstwa ASP w Łodzi. Od października 2016 r. zmianie uległa nazwa na Pracownia Projektowania Krojów Pism i Kaligrafii. Zmiana podyktowana była uwarunkowaniami leksykalnymi związanymi z jej bezpośrednim tłumaczeniem na język angielski ale jednocześnie, w sposób bardziej przejrzysty, odnosi się do programu pracowni. Jego głównym celem jest kreacja autorskich krojów pism, jak również projektów kaligraficznych bazujących na formie pisma odręcznego. Unikatowy i dedykowany konkretnemu odbiorcy charakter projektu w coraz większym stopniu stanowi o charakterze współczesnej typografii. Wobec powszechnej dostępności perfekcyjnych, i nie rzadko darmowych, fontów dedykowane kompozycje liternicze zdają się stanowić obszar o wyjątkowej potencji twórczej i możliwościach rozwoju. Światowe tendencje dynamiki ewolucji typografii zacierają ku rozwojowi obszaru dedykowanych fontów korporacyjnych oraz coraz silniej wyróżniających się utworów kaligraficznych. Indywidualny charakter kaligrafii, którego immanentną cechą jest manualny – a zatem ekspresyjny – charakter, stanowi coraz większą wartość w dobie kultury przesyty i powszechnej doskonałości. Kreatywne i nie rzadko wymykające się trywialnej estetyce codzienności projekty typograficzne stają się z wolna koniecznością tych zlecających, dla których indywidualność wizualnej identyfikacji marki jest warunkiem koniecznym. Celem pracowni jest sprostać tym oczekiwaniom. Dlatego tak ważna dla sprawnego funkcjonowania pracowni jest umiejętność łączenia pierwiastka emocjonalnego zakorzenionego w twórczej intuicji z wiedzą warsztatową konieczną do finalnej realizacji projektu.

fot. J. Darnowski

