



W

C Z

T E R

Y

O C

Z Y



KATALOG WYSTAWY
Galeria pod Napięciem
Wydział EEA PŁ
Wydano w ASP w Łodzi
ISBN 978-83-65403-15-5



Akademia Sztuk Pięknych
im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

W

C

Z

T

E

R

Y

O

C

Z

Y



KATALOG WYSTAWY
Galeria pod Napięciem
Wydział EFA PŁ
Wydano w ASP w Łodzi
ISBN 978-83-65403-15-5



Akademia Sztuk Pięknych
im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Słowo wstępu

Mamy przyjemność oddać w Państwa ręce katalog wystawy: "W cztery oczy", która miała miejsce w marcu i kwietniu roku 2016, w znajdującej się na Wydziale Elektroniki, Elektrotechniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej "Galerii Pod Napięciem", którą prowadzi prof. Andrzej Koszmider. Na wystawie prezentowane były prace graficzne Katarzyny Jagodzińskiej i fotograficzne Agaty Materowicz - będącej jednocześnie kuratorką tej wystawy. Obie autorki są słuchaczkami pierwszego naboru Doktorackich Studiów Środowiskowych, nowopowstałej jednostki międzywydziałowej na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, której kierownikiem jest dr hab. Małgorzata Dobrzyniecka-Kojder prof. ASP. Jest to jednocześnie pierwsza wystawa prezentująca dorobek artystyczny osób aktualnie studiujących na owym toku studiów w naszej galerii.

Prace Katarzyny Jagodzińskiej są kolekcją grafik zrealizowanych przy wykorzystaniu technik komputerowych. Utrzymane są w gamie monochromatycznej z lokalnymi akcentami koloru. Płaszczyzna kompozycji podzielona jest zazwyczaj prostymi geometrycznymi kształtami, pokrytymi zróżnicowanymi teksturami.

W kontraście do nich na fotografiach Agaty Materowicz dominują amorficzne kształty w nasyconych, często mocno kontrastowych barwach. Mimo, że są to ujęcia przedstawiające refleksy na wodzie w weneckich kanałach - to zarówno te fotogramy jak i uprzednio opisane grafiki można odbierać jak prace stricte abstrakcyjne.

Katalog ten jest nie tylko prezentacją dwóch cyklów z dorobku obu autorek ale również został wzbogacony o teksty związane z tematyką prezentowanych realizacji autorstwa Agaty Materowicz i Michała Obiedzińskiego, do których lektury zapraszam.

Jakub Balicki

W CZTERY OCZY

Wystawa Foto-Grafika W CZTERY OCZY, to przedstawienie prac duetu autorskiego Katarzyny Jagodzińskiej i Agaty Materowicz, doktorantek Doktoranckich Studiów Środowiskowych Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi.

Starannie dobrany zestaw prac do ekspozycji jest prezentacją, porównaniem i być może pojedynkiem artystycznym na środki wyrazu jakimi są fotografia i grafika cyfrowa przeniesione na różne pola eksploatacji; monitor komputera i druk cyfrowy. Sens prezentacji duetu autorskiego, powierzchownie tylko jest porównaniem, czy rywalizacją twórczą. Przede wszystkim jednak jest przedstawieniem rzeczywistości, widzianej przez pryzmat wrażliwości dwóch artystek. Korzystają one z różnych narzędzi percepcji; psychologicznych, wzrokowych, czy intelektualnych, bez wartościowania, czy oceny ich ciężaru gatunkowego. Obserwacja z dwóch punktów widzenia, widzenie dwuobiektywowe, czyli stereoskopia, uwalnia u odbiorcy obszar szerszego wglądu w zjawiska przedstawiane, jako wizualizacje, a dziejące się pierwotnie w przestrzeni wyobraźni dwóch artystek.

Prace Katarzyny Jagodzińskiej, to kolekcja grafik wykonanych w technikach cyfrowych. Formy grafik powstawały za pomocą urządzeń digitalizujących, zapisujących cyfrowo oraz przy użyciu interfejsu komputerowego. Sztuka bezprzedmiotowa, wyabstrahowana. Są to abstrakcyjne formy, które nie przedstawiają konkretnych znanych nam przedmiotów, kształtów, czy obrazów, zestawione w kompozycyjną całość. Proste formy kontrastują ze sobą i wzajemnie oddziałują ujęciem skosów, pionów i struktur. Kompozycje graficzne na ogół czarno białe, pomimo braku kolorów wyrażają stany emocjonalne; uczucia i refleksje. Takie działania mają uruchamiać podświadomość i przekonwertować do świadomości odbiorcy wrażenia i inspiracje, inicjując proces myślowy, refleksje, czy pobudzenie procesu twórczego.

Emocje same z siebie są bezprzedmiotowe, jednak zawsze można pokusić się o ich wizualizację po przetworzeniu przez aparat percepcyjny twórcy, lub odbiorcy. Efekt prawdopodobnie za każdym razem będzie inny. Można też eksperymentować, zarejestrować i przenieść na różne nośniki migawki z tego procesu.

Prace Katarzyny Jagodzińskiej są wybiórczo wyselekcjonowanymi obrazami z tego procesu. Są sugestią, cytatem, skrótem Jej własnych wizji i przeżytych wrażeń, zeskanowanych, przetworzonych i zsyntetyzowanych w procesie bodziec-analiza-synteza, dla przedstawienia własnych przeżyć starannie

przekazanych odbiorcy w formie graficznej wizualnej prezentacji. Dzieła autorki powstały w Jej wyobraźni i przedstawiają wizję autorki, emocje, migawki z przeszłości, a także świat fantazji, przedstawiony w syntetycznej formie grafik cyfrowych czarno-białych z drobnymi, acz mocnymi akcentami koloru. Artystka liczy na uruchomienie refleksji i wspomnień u odbiorcy i pobudzenie jego wyobraźni, rozbudzenie fantazji i odkrycie fascynacji.

„Powidoki weneckie” - cykl prac fotograficznych Agaty Materowicz był inspirowany twórczością Władysława Strzemińskiego, a szczególnie teorią unizmu i powidoków, jest to autorski cykl fotografii cyfrowych. Projekt został zrealizowany w 2013 r., podczas „55 La Biennale di Venezia”, oraz w 2015 r., podczas I Multimedialnego Sympozjum Doktoranckich Studiów Środowiskowych ASP w Łodzi pt.: „Sztuka bez granic, (ART Without Borders)”, które odbyło się podczas „56 La Biennale di Venezia” w Wenecji. W mieście sztuki i artystów, podczas jednego z największych wydarzeń artystycznych na świecie. W obliczu wielości wrażeń i bodźców działających na wyobraźnię nietrudno o refleksje, przemyślenia i skojarzenia skłaniają artystę do syntetyzowania przeżyć artystycznych i wzruszeń.

Teoria unizmu i powidoków, będąca kluczem wyboru kadrów i ujęć, uruchomiła wyobraźnię i wybiórczy sposób widzenia magicznych zjawisk działania światła w toniach wód weneckich kanałów, przy wyjątkowym nasyceniu barw gry światła, różnorodności kontrastów i kształtów. Efekty wzmocnione światłem, klimatem, kolorytem nieba, odbiciem weneckich kamienic w wodach kanałów, ale też historycznym znaczeniem miasta-wyspy, które było inspiracją, mekką i kolebką wielu artystów i architektów.

Cykl „Powidoki weneckie” to zbiór fotografii będących zarówno akcentem artystycznym, dokumentem, jak też materiałem badawczym, zebranych podczas obserwacji tych zjawisk, służącym dalszym obserwacjom iluzyjnych zjawisk optycznych.

Wybrane kadry i fragmenty, to abstrakcyjny przekaz zaobserwowanych zjawisk zachodzących wokół, wybiórczo, subiektywnie widzianych okiem fotografa i malarza, jakim jest autorka. Obrazy są impresją, syntetycznym przekazem ogromu wrażeń i bodźców, na które wrażliwość artystyczna jest wystawiona w danym miejscu i czasie. Mnogość refleksji, którą twórczyni próbuje sprowadzić do prostego przekazu w oszczędnej postaci dwuwymiarowej fotografii, będącej też grafiką, opracowaną z należytą starannością o syntetyczność formy, jako koncentrat emocji, wzruszeń i przeżyć autorki.

Agata Materowicz

FOTOGRAFIA ORAZ GRAFIKA I TECHNIKI KOMPUTEROWE

Techniki stosowane przez artystów jako środek wyrazu mają wieloletnią historię. Ich początki sięgają kilku wieków. I wciąż są udoskonalane. Doskonalone są technologie produkcji mediów, na których powstają, coraz lepiej opracowywane są techniki utrwalania, przechowywania czy konserwacji powstałych dzieł. Do dziś znajdują również klasyczne zastosowania, mimo że sama technika niewiele się zmieniła od setek lat. Choć spectrum możliwych efektów i działań wciąż się poszerza, sama technologia ma niezmiennie korzenie. Co naturalne, powodem do rozwoju techniki artystycznej jest technologia, która adaptowana jest przez artystów dla swoich potrzeb i opracowania nowych środków wyrazu. Co daje artyście współczesna technologia? Przede wszystkim zmienia warsztat pracy, choć sam proces artystyczny, który dokonuje się w artyście, jest niezmienny. Wydaje się, że digitalizacja procesu twórczego pozwala na większą plastyczności projektu, w krótkim czasie można osiągnąć zamierzony efekt. Często natychmiastowo możliwa jest korekta niedoskonałości powstałej pracy i naniesienie korekty w procesach na każdym etapie prowadzonego projektu.

Fotografia jest jedną z technik, która przeżywa renesans z kilku powodów, przede wszystkim sama technologia na przestrzeni dwóch ostatnich dekad zmieniła się zupełnie. W krótkim czasie klisza fotograficzna, która stanowiła podstawowy nośnik została wyparta przez matrycę cyfrową. Proces obróbki fotografii również zmienił się radykalnie. Gotowy obraz, który utrwała się na nośniku elektronicznym zostaje już częściowo przetworzony przez aparat. Ten może być wyposażony w filtr czy funkcję interpretacji fotografowanego obrazu. Pewne procesy logiczne czy artystyczne, które stanowiły tajemnice warsztatu artysty otrzymały wspomaganie w postaci algorytmów sprzęgniętych z aparatem. Zostały zespolone z jego elementami, jak lampą błyskową czy obiektywem. One również reagują na algorytmy sterujące urządzeniem cyfrowym – korpusem aparatu. Potężnym zapleczem do pracy stał się komputer, który zamienił ciemnię fotograficzną na termin, który dla niektórych znany jest tylko z książek. Wiele osób pracujących z obiektywem mogłoby prowadzić długie polemiki nad wyższością technologii analogowej, nad cyfrową. Wracając do komputera, to on stał się centrum, które służy do przetwarzania obrazu, możliwości ingerencji w jego strukturę, kolor, treść. Bogate możliwości interpretacji dają coraz szersze możliwości jego aplikacji na mediach. Tradycyjna metoda odbitki na materiale światłoczułym została poszerzona o możliwość druku na mediach które są podłożem dla pigmentów... właściwie na każdym rodzaju materiału czy struktury, która występuje na Ziemi. Artysta, który operuje aparatem ma przed sobą duże możliwości ekspresji. Tradycyjnym modelem prezentacji są płaskie odbitki, prezentujące wykonaną pracę, jednak możliwe jest również interpretowanie ujęć fotograficznych w trójwymiarze, co otwiera kolejne drzwi do już szerokiego spectrum.

Grafika pokrewna malarstwu, rzeźbie oraz pozostałym sztukom plastycznym również uległa wpływom rozwoju mediów elektronicznych. Są w podobnej sytuacji jak fotografia. Sztuki wizualne poddały się obróbce cyfrowej, mimo że etapy projektowe wymagają nadal zdolności manualnych, intelektualnych, a ich efekt oparty jest na indywidualnych cechach i zdolnościach artystycznych. Możliwości przetwarzania grafiki we wspomnianym już medium – komputerze są niemal nieograniczone i zależą jedynie od wiedzy i umiejętności pracy w programach graficznych. Sama nazwa sugeruje, że oprogramowanie dedykowane jest dla osób, które pracują obrazem, zajmują się jego obróbką, jest on elementem ekspresji autora. Współcześnie realizowana jest również za pomocą tradycyjnych technik, których tradycje w Polsce sięgają XV wieku. Obok tradycyjnego druku wypukłego, wklęsłego i płaskiego czy też popularnego sitodruku szeroko rozwija się metoda druku cyfrowego. Coraz częściej pojawiają się realizacje artystyczne w postaci serii wydruków powielane tą techniką. W tradycyjnych technikach grafiki warsztatowej jej efekt oparty jest na narzędziu w postaci ryłca, igły czy innych, które ingerują w matrycę. Podłoże preparowane jest do sporządzenia odbitki. W przypadku grafiki wspomaganą mediami elektronicznymi technika oparta jest na przetwarzaniu obrazu narzędziami cyfrowymi, które mogą wykraczać stylem poza efekty, które oferuje tradycyjna technologia używana w grafice warsztatowej. Tradycyjne narzędzia zastępuje myszka komputerowa lub tablet z rysikiem. Tak jak w fotografii, możliwe jest ingerowanie w jakość pracy na każdym etapie projektu i produkcji. Możliwe jest poprawienie szczegółów pracy bez konieczności rozpoczynania pracy od nowa. Grafika tradycyjna nie wybacza błędów autorowi, wymaga pewnej ręki i przygotowania. Jakość grafiki cyfrowej determinuje nie docisk prasy drukarskiej, a rozdzielczość druku, dokładne odwzorowanie szczegółów, ilość pikseli składających się na rozdzielczość pracy. W obu przypadkach efekty osiągnane przez artystów są satysfakcjonujące i mogą równie szlachetnie oddawać filozofie i warsztat artysty w preparowanych przez niego dziełach. Zaletą druku cyfrowego jest niemal nieograniczony format reprodukcji dzieła. Dostępne urządzenia posiadają bardzo szeroki zakres druku zarówno rodzajów mediów, jak i ich wielkości arkusza. Dużym wyzwaniem technologicznym pozostaje utrwalanie prac. Urządzenia drukujące – plotery – posiadają w swym wyposażeniu pigmenty wytworzone na różnej bazie chemicznej. Są więc tusze, farby barwnikowe na bazach wodo- lub tłuszczorozpuszczalnych.

Powelanie

Atramenty pigmentowe na bazie wody, atramenty solwentowe oraz hard-solwentowe, atramenty eco-solwentowe oraz mild-solwentowe, atramenty UV, atramenty lateksowe, atramenty żelowe, atramenty stałe (solid ink), atramenty tekstylne. Rodzaje atramentów są nie bez znaczenia, ponieważ mają wpływ na trwałość pracy, reakcję na wilgoć lub światło słoneczne. W przypadku wydruków cyfrowych technologia pozwala na utrzymanie wysokiej jakości koloru jedynie przez kilka lat, co jest sporą niedogodnością w stosowaniu tej techniki. Prace drukowane tradycyjnymi technikami grafiki warsztatowej pozwalają na zachowanie wysokiej jakości odwzorowania i utrzymanie intensywności barw

nawet przez wieki. Powodem jest inny skład chemiczny farb drukarskich i większa gęstość. Atramenty stosowane w ploterach są z definicji rzadsze i słabiej reagują ze strukturą podłoża.

Prezentacja

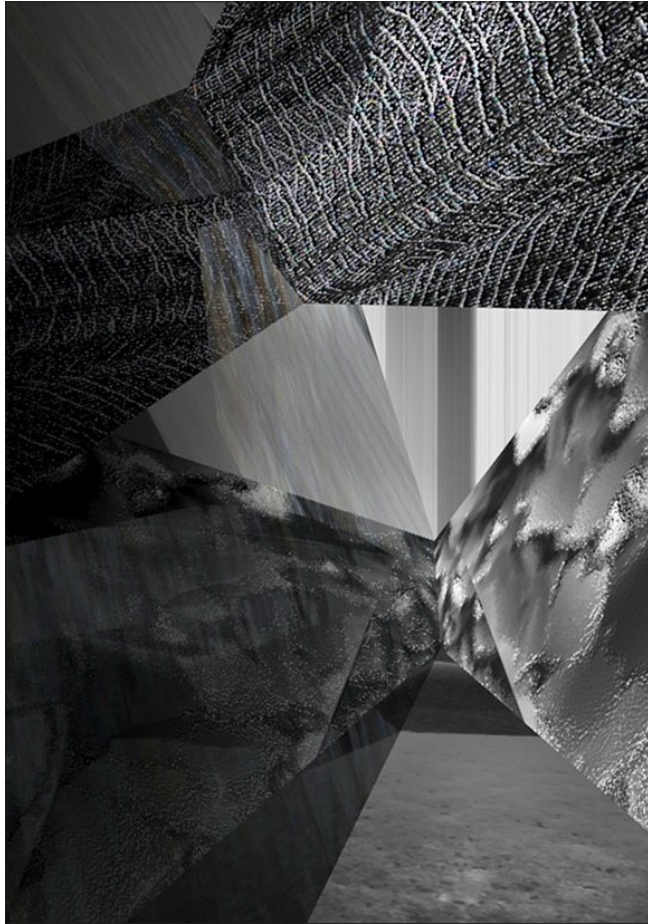
Jest jeden punkt który łączy prace fotograficzne i grafikę realizowaną za pomocą technik komputerowych, obie coraz częściej prezentowane są w postaci multimedialnych wydarzeń, które mogą doskonale prezentować się na ekranie, pokazowi może towarzyszyć dźwięk. W podobny sposób mogą być prezentowane przy zastosowaniu projekcji z rzutnika.

Omawiane techniki są jedynie jednym z wielu sposobów wyrazu artysty i prezentacji swojej twórczości artystycznej. Tworzenie za pomocą urządzeń cyfrowych pomaga zbliżyć się artyście do mediów, które są jedną z zasadniczych ścieżek do komunikacji we współczesnym świecie. W wielu przypadkach techniki cyfrowe i rozwiązania w postaci nowoczesnych mediów drukarskich czy multimediiów zwiększają paletę środków wyrazu przy tworzeniu dzieła. Niektóre techniki mogą budzić wątpliwości, jeśli brać pod uwagę trwałość dzieła, jednak w wielu przypadkach gdy trwałość nie jest celem artysty, więc nie podlega ocenie.

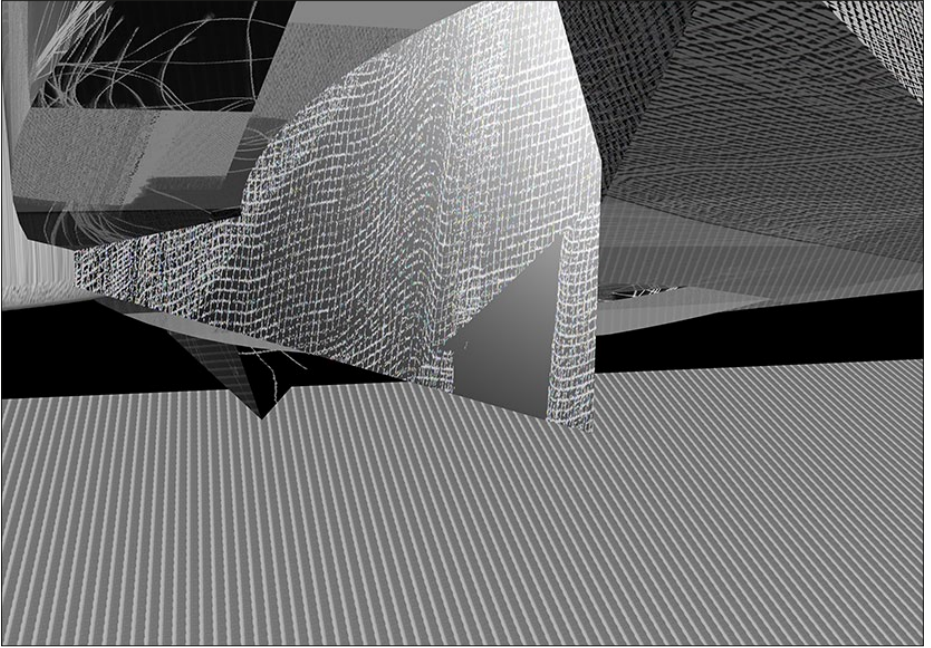
Obecny rozwój technik cyfrowych obliguje artystę do ciągłego poszerzenia wiedzy i poszukiwań sposobów wyzwalania artystycznej ekspresji. Poszerza się paleta możliwości oferowanych przez producentów sprzętu i oprogramowania. To wiąże się z nieustannym niepokojem który, na stałe wpisany jest w duszę artysty.

Michał Obiedziński

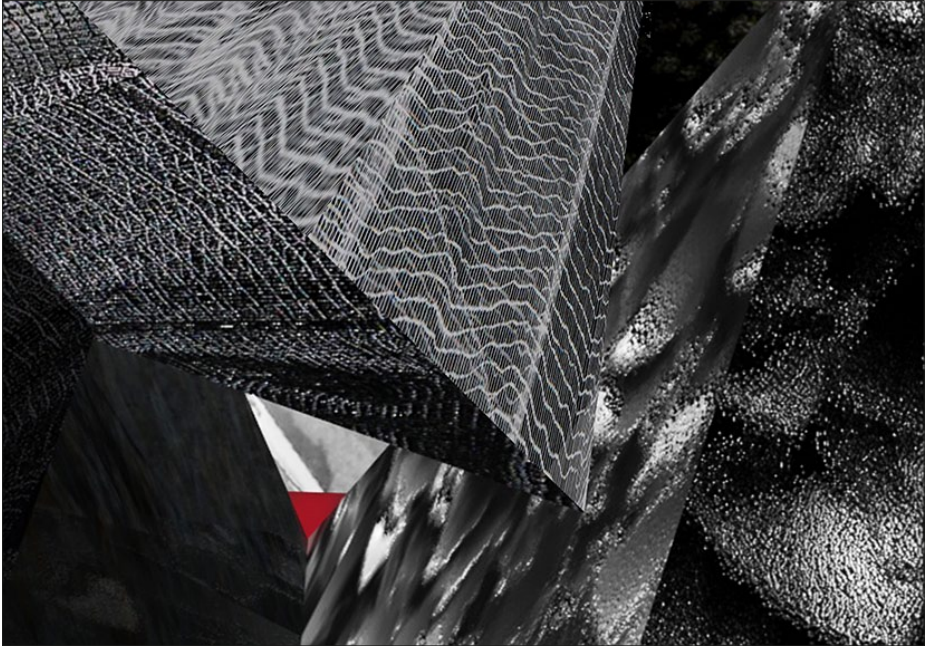
KATARZYNA
JAGODZIŃSKA



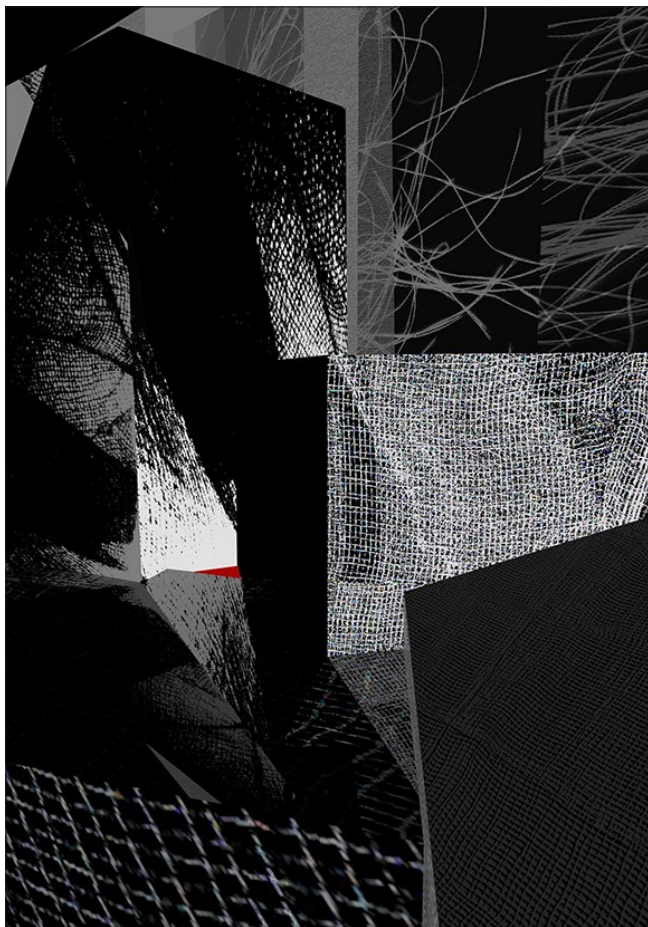
Kalejdoskop



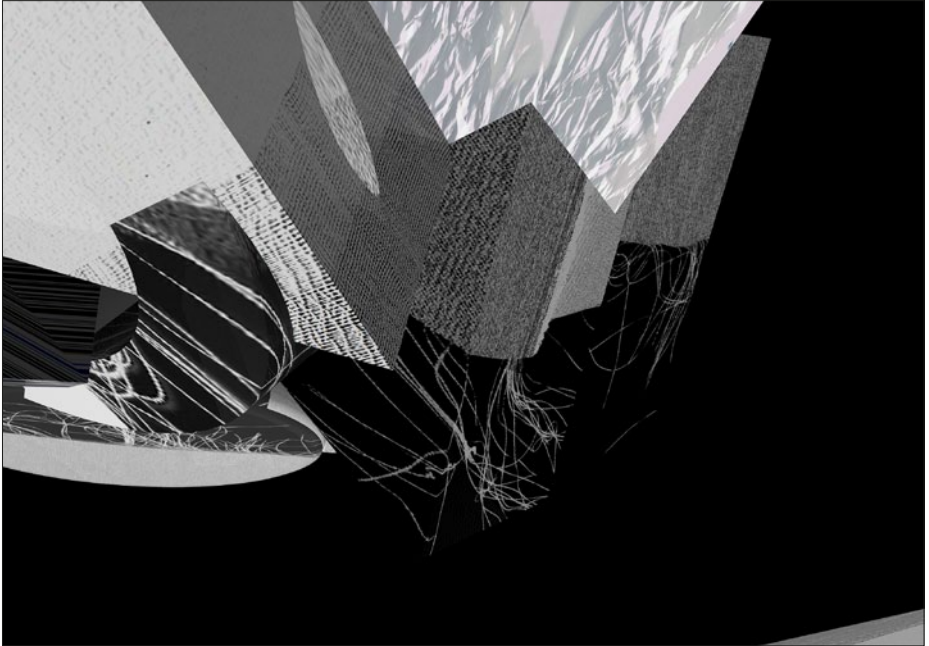
Wśród różnic



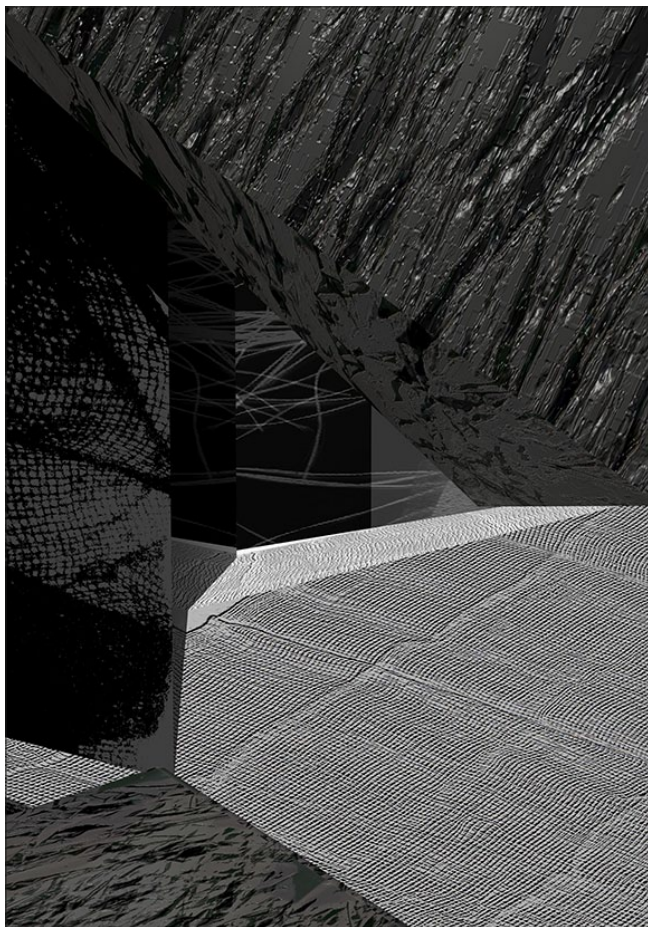
Czerwony



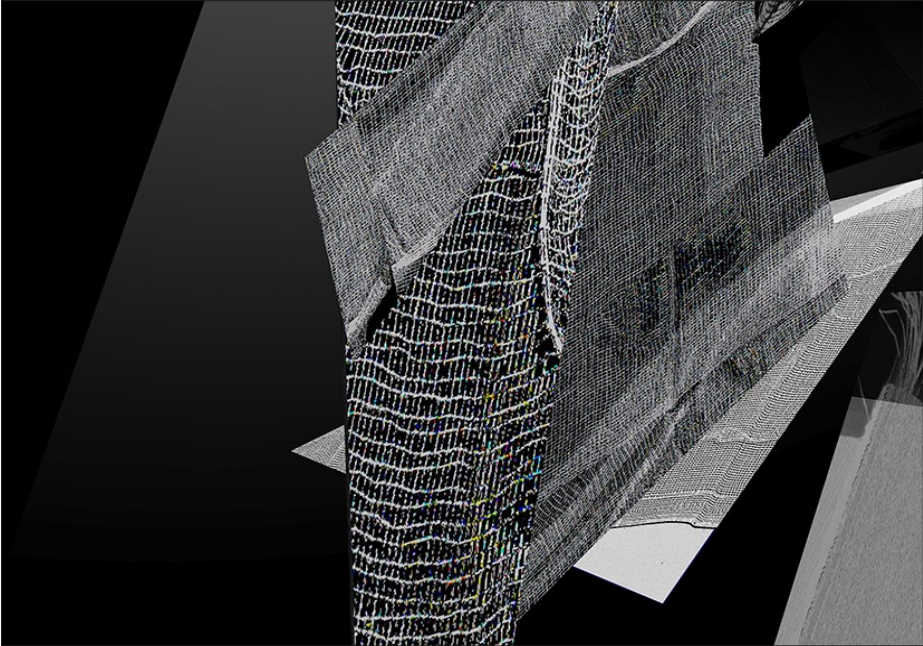
Akcent



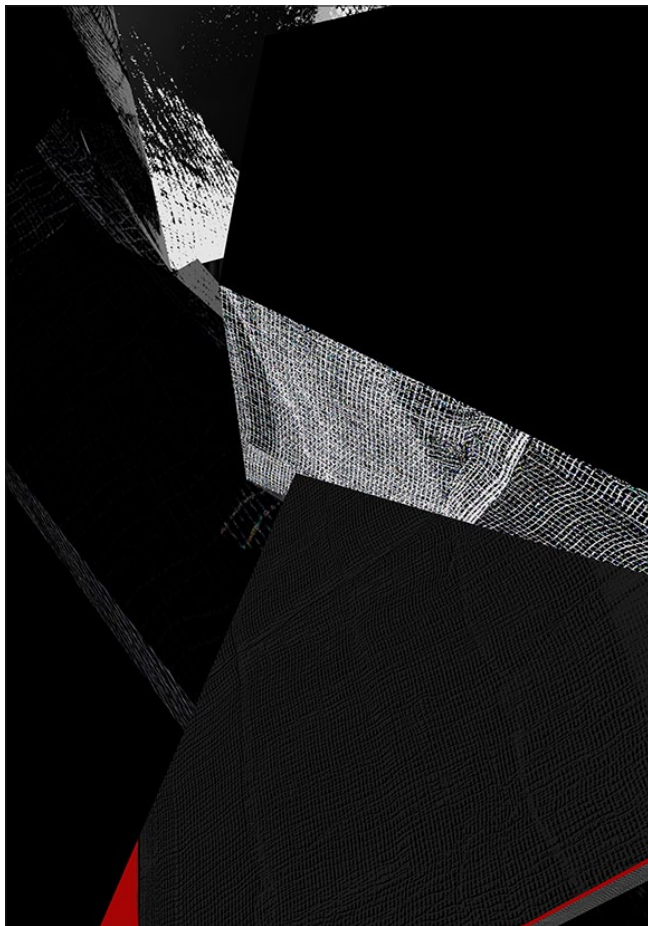
Znajdź



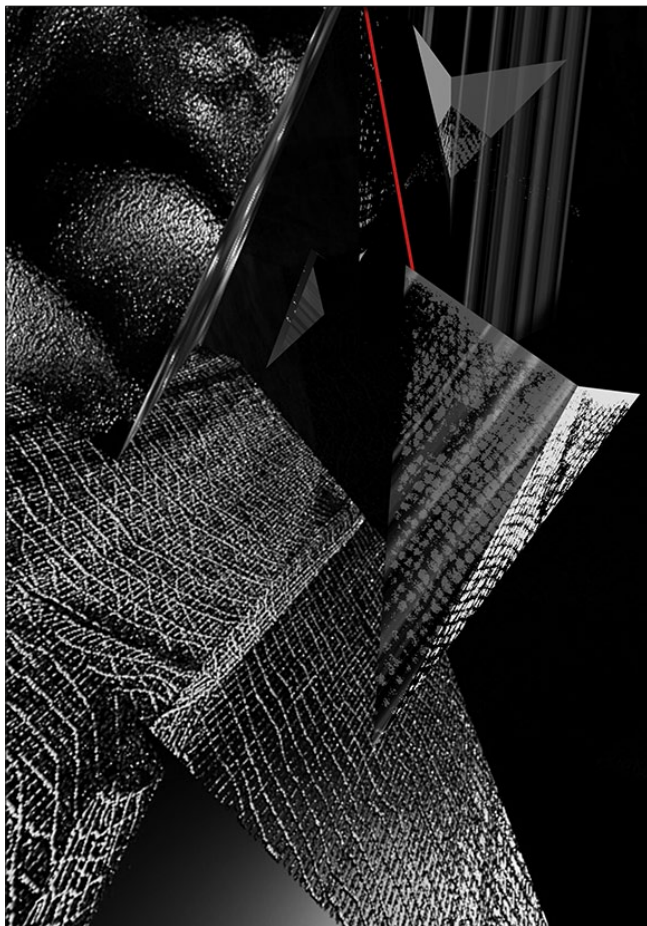
Faktury



Akcent drugi



W przestrzeń

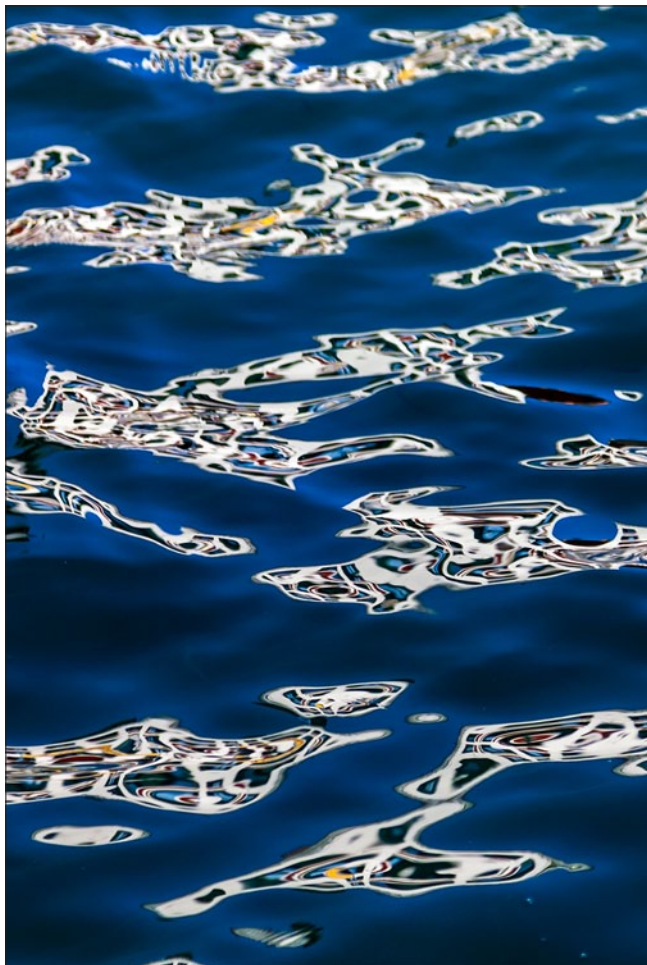


Na nitce

AGATA
WATERLOO



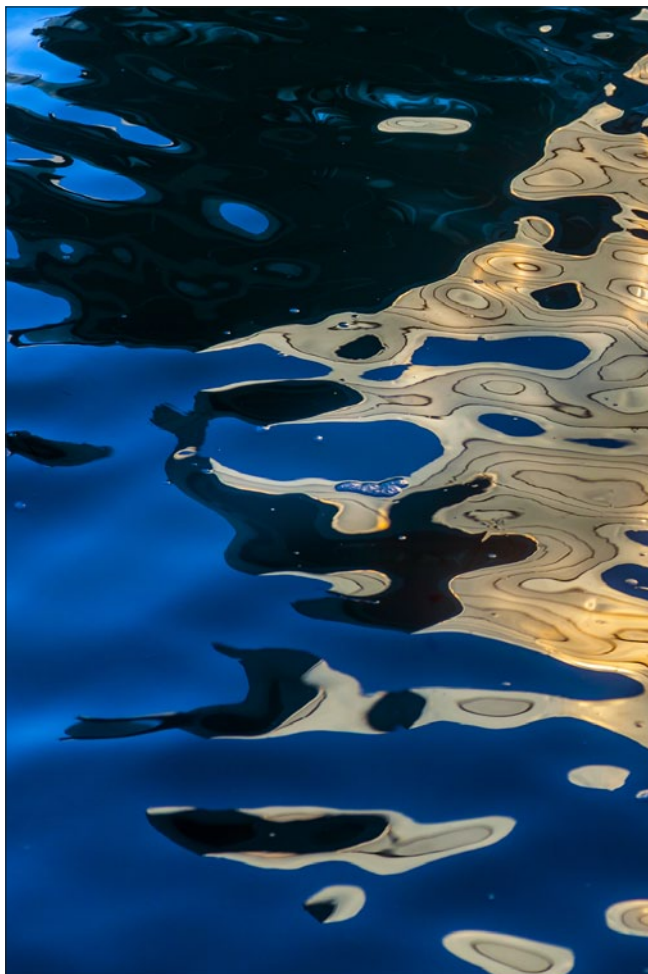
praca z cyklu: „Powidoki weneckie”



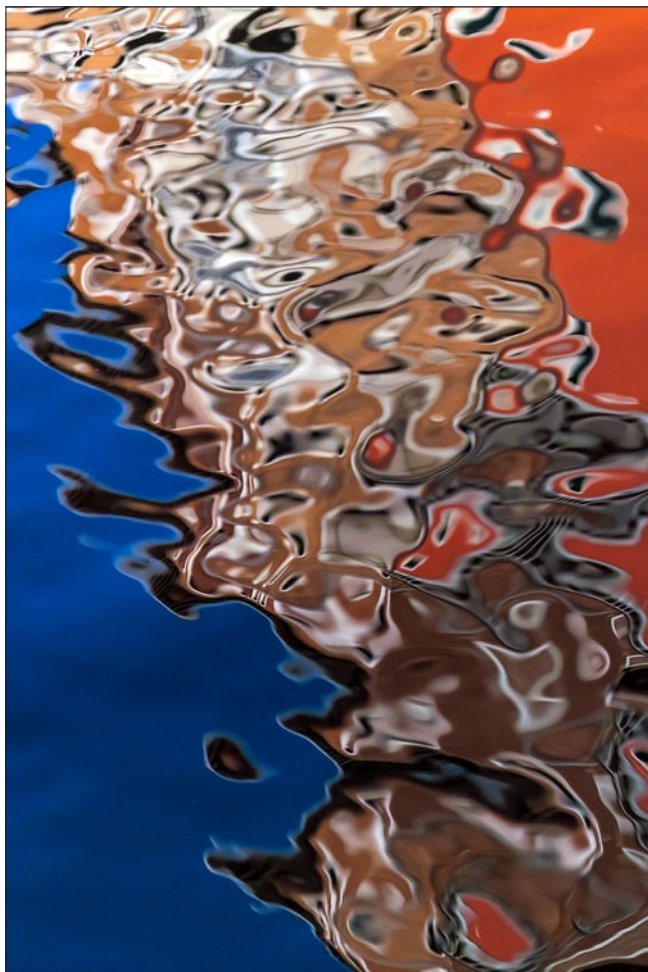
praca z cyklu: „Powidoki weneckie”



praca z cyklu: „Powidoki weneckie”



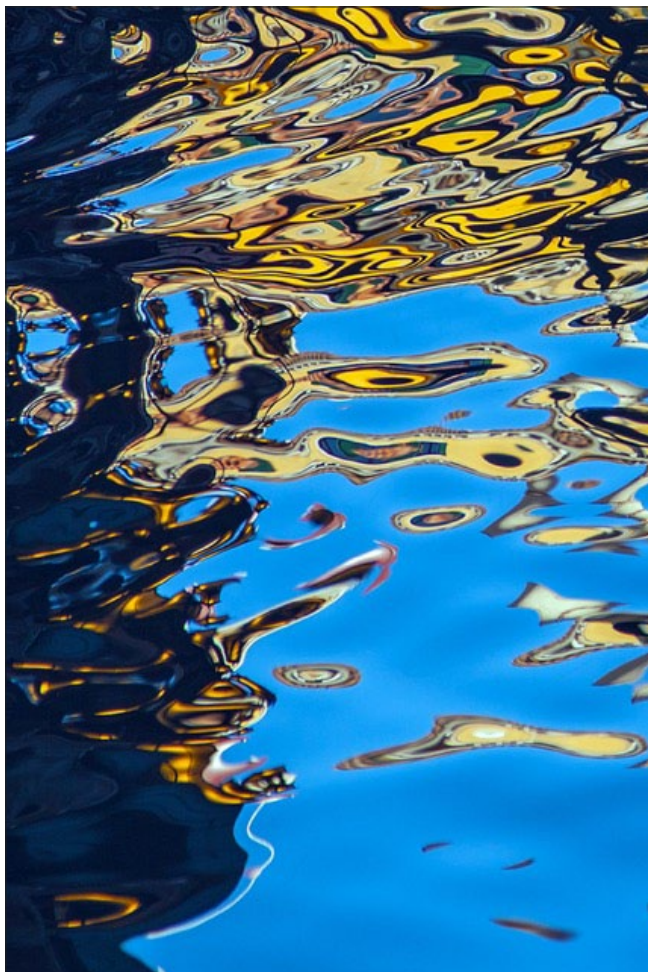
praca z cyklu: „Powidoki weneckie”



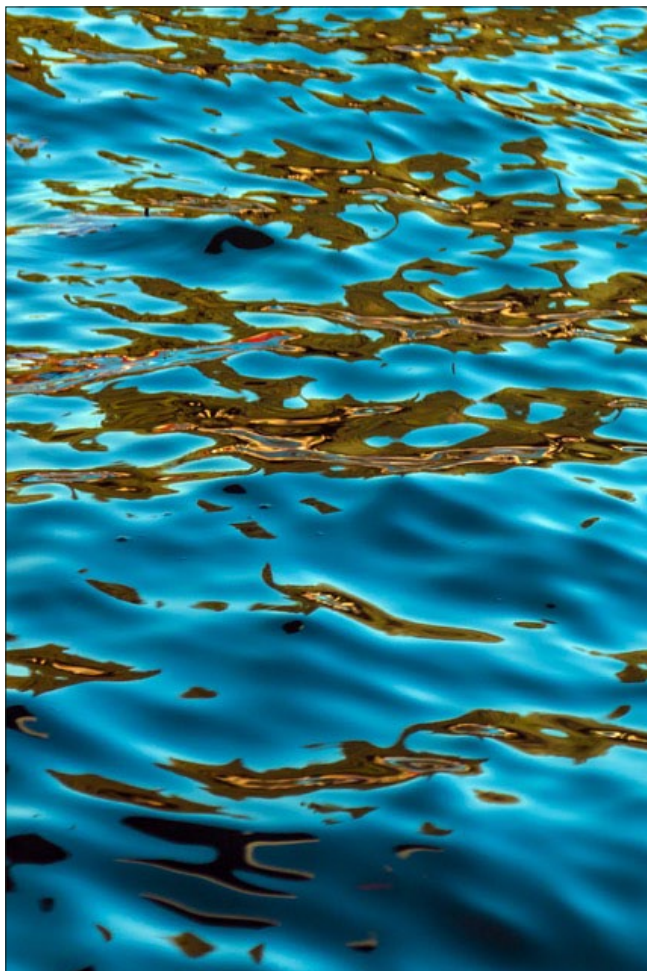
praca z cyklu: „Powidoki weneckie”



praca z cyklu: „Powidoki weneckie”



praca z cyklu: „Powidoki weneckie”



praca z cyklu: „Powidoki weneckie”



praca z cyklu: „Powidoki weneckie”



praca z cyklu: „Powidoki weneckie”



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
kuratorka wystawy: Agata Materowicz

autorzy prezentowanych prac: Katarzyna Jagodzińska i Agata Materowicz

opracowanie tekstów: Agata Materowicz, Michał Obiedziński, Jakub Balicki
projekt graficzny i typograficzny: Jakub Balicki

W CZTERY OCZY

wernisaż 9 III 2016 r. o godzinie 15.15
wystawa czynna do dnia 4 IV 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 w Łodzi
Łódź 2016
ISBN 978-83-65403-15-5

