

wątki praktyki akademickiej
threads of academic practice

kraków 2018

wątki praktyki akademickiej
threads of academic practice

kraków 2018

Kształcenie artystyczne młodzieży pojęte jako formacja zawodowa przyszłych plastyków-profesjonalistów jest niewątpliwie zadaniem wysoce skomplikowanym i wymagającym od edukatorów opanowania szerokiego wachlarza narzędzi oraz znajomości wieloaspektowego zespołu procedur. Docieklwym Czytelnikom oferujemy wgląd w zakres → **wątków praktyki akademickiej**, będących przedmiotem naukowo-dydaktycznej aktywności wyspecjalizowanego → **ciała pedagogicznego**. Mamy tu do czynienia ze spektrum działań o niejednorodnej materii, poczynając od planowo realizowanych → **projektów**, aż po oparte na empirycznych eksperymentach → **przedsięwzięcia**. Porzucając bałamutne przesady na temat transcendentnego charakteru → **natchnienia**, wskazujemy na pierwszorzędne znaczenie czynników takich jak zindywidualizowany kreatywny → **potencjał**, poparty → **wyrobionym gustem** oraz znajomością kulturowego → **kontekstu**.

Artysta plastyk, ponad subiektywne uwarunkowania, takie jak → **zazdrość**, czy wymogi zawodowej → **rywalizacji**, przedkładać musi → **dyscyplinę emocjonalną**, dającą mu niezmaczony wgląd w tajniki → **warsztatu** oraz implikowane przez niego → **środki artystyczne**.

Rzecz jasna, nim adept sztuki przystąpi do zmagania z materią, obrabi winien temat dzieła. Repertuar fenomenów świata widzialnego obfituje zarówno w zjawiska przyrody nieożywionej (godne uwiecznienia w postaci → **martwej natury**), jak i emanacje → **biomorfizmu**, a także → **zoomorfizmu**. Koncentracja na istocie ludzkiej niechybnie zaś zmierza do introspekcyjnej formuły → **autoportretu**, jednak wobec mnogości komplikacji, należałoby w tej sytuacji zmierzać ku → **próbie syntezy**, wyrażającej się w → **zwięzłej charakterystyce modelu**. Choć dążenie do ideału → **mimesis** zdać się może miarą artystycznej → **uczciwości**, rzeczą chwalebna będzie tu raczej → **poszukiwanie wyrazu**, skutkujące uzyskaniem właściwego stopnia → **ekspresji**, a nawet podniosłego → **patosu**. Odpowiedzialny plastyk inicjuje proces technologiczny dokonując → **świadomego wyboru podłoża** ze znajomością jego tektoniki oraz → **przekroju**, co pozwala na prawidłowe uformowanie → **materii dzieła**. Sięgając po narzędzie rysunkowe, autor zyska możliwość kształtowania graficznego → **monochromu** jako wypadkowej → **szrafirunków** oraz → **walorów**. Korzystając zaś z dobrodziejstw medium malarskiego zmierzy się z koniecznością ograniczenia nieskończonej → **gamy** widzialnych barw do uporządkowanej → **palety**, dodatkowo zredukowanej w przypadku → **koloru lokalnego**.

Krokiem kolejnym będzie wydzielenie → **kadru**, unaoczniającego niewielki → **detal** lub onieśmiałającego monumentalną → **skalą przedstawienia**. Właściwa implementacja reguł → **perspektywy** pozwoli na ukonstytuowanie → **kierunków napięć**, wyrażających nieustanną interferencję sił → **symetrii** i → **asymetrii**. Wydobycie zaś pożądanego efektu harmonii stanie się możliwe dzięki podporządkowaniu kompozycji logice strukturalnego → **modułu**.

Reasumując, dzięki zastosowaniu rozbudowanego arsenału środków oddziaływania estetycznego, uzyskamy pożądaną → **wyraz** oraz → **ciężar gatunkowy**. Spełnienie opisanych warunków sprzyja ewokacji → **przesłania**, które uwypuklić należy dzięki technikom → **prezentacji**, właściwym dla skonkretyzowanej grupy odbiorczej. Wreszcie, nie zapominając o zabezpieczeniu indywidualnych → **praw autorskich**, artysta plastyk godzien tego miana winien niestrudzenie dążyć również do włączenia swych dokonań w uniwersum → **dóbr kultury**, a zatem wysoce wartościowych imponderabiliów niepodlegających przygodnym procesom → **destrukcji**.

Beyond doubt, saying that the artistic education of young people, construed as the licensed development of future professional visual artists is a highly complicated task that imposes an array of duties on the educators, who therefore need to master a varied and complex toolbox and become familiar with a multi-aspect complex of procedures. For a more astute reader, we have formulated an insight into the scope of → **themes of academic practice**, being the object of the scientific and educational activity of the elite → **body of educators**. What we deal here with is a spectrum of activities of varied nature, beginning with → **projects** run to a plan and ending with → **design** based on empirical experiments. Rejecting the mind-boggling superstitions around the transcendent nature of → **inspiration**, we point to the primary significance of such factors as individualised creative → **potential** supported on → **refined taste** and knowledge of the cultural → **contexts**. A visual artist needs to desire for → **emotional discipline**, giving it preference viz. such limitations as → **envy** and the circumstances of professional → **rivalry**, as this offers him or her an unadulterated insight into the arcana of the → **workshop** and the → **artistic means** implied by it. It goes without saying that before an art cadet embarks on grappling with the matter, he or she should choose the theme of the work. The repertoire of the phenomena present in the visible world abounds with the elements of both inanimate nature (worthy of eternalising in the form of → **still life**) as well as emanations of → **biomorphism** as well as → **zoomorphism**. In turn, the focus on the human form persistently leads to the introspective formula of → **self-portrait**, however, with the plethora of complications accompanying such circumstance, one should rather → **attempt at synthesis** expressed in a → **model spec brief** of the sitter. Although striving for the ideal → **mimesis** may seem the measure of artistic → **honesty**, in this case it would be more laudable to → **seek expression**, resulting in obtaining the appropriate degree of → **expression**, if not even → **pathos**.

A responsible visual artist initiates a technological process by performing a → **conscious selection of the substrate**, accompanied by the familiarity with its tectonics and → **cross-section**, which allows the apposite forming of the → **matter** of the work. Reaching for a drawing tool, the author acquires an opportunity of graphic development of a → **monochrome** being the resultant of → **crosshatching** and → **values**. In turn, using boons and bounties of the painted medium, he or she shall face the need to curtail the infinity of the → **spectrum** of visible colours to an ordered → **palette**, reduced further in the case of the → **local colour**. The following step is the → **cropping** that focuses on minuscule → **detail** or a representation daunting with its monumental → **scale**. The proper implementation of the rules of the → **perspective** will make it possible to constitute the → **courses of tensions** expressing incessant interference of the forces of → **symmetry** and → **asymmetry**. By contrast, the achievement of the much desired effect of harmony becomes possible thanks to subjugating the composition to the logic of the structural → **module**.

To wrap up, thanks to the application of an extended arsenal of means of aesthetic impact, we shall obtain the desired → **expression** and → **specific gravity**. Meeting the aforementioned conditions favours the elicitation of the → **message** that needs emphasising thanks to → **presentation techniques** proper for the specified target group. Finally, mindful of the protection of individual → **copyrights and related rights**, a visual artist worthy of the name should also untiringly pursue the inclusion of his or her achievements into the realm of the → **cultural goods**, that is the highly valuable imponderables that should be saved from the haphazard processes of → **destruction**.

wątki praktyki akademickiej
threads of academic practice

asyst. dr Artur Blusiewicz
dr hab. Tomasz Daniec, prof. ASP
asyst. mgr Marcin Dymek
dr hab. Joanna Kaiser, prof ASP
adj. dr Katarzyna Skrobiszewska
dr hab. Mateusz Otręba, prof ASP
asyst. dr Jakub Woynarowski
dr hab. Dariusz Vasina, prof ASP

asymetria
asymmetry

autoportret
self portrait

biomorfizm
biomorphism

ciało pedagogiczne
body of educators

ciężar gatunkowy
specific gravity

detail
a detail

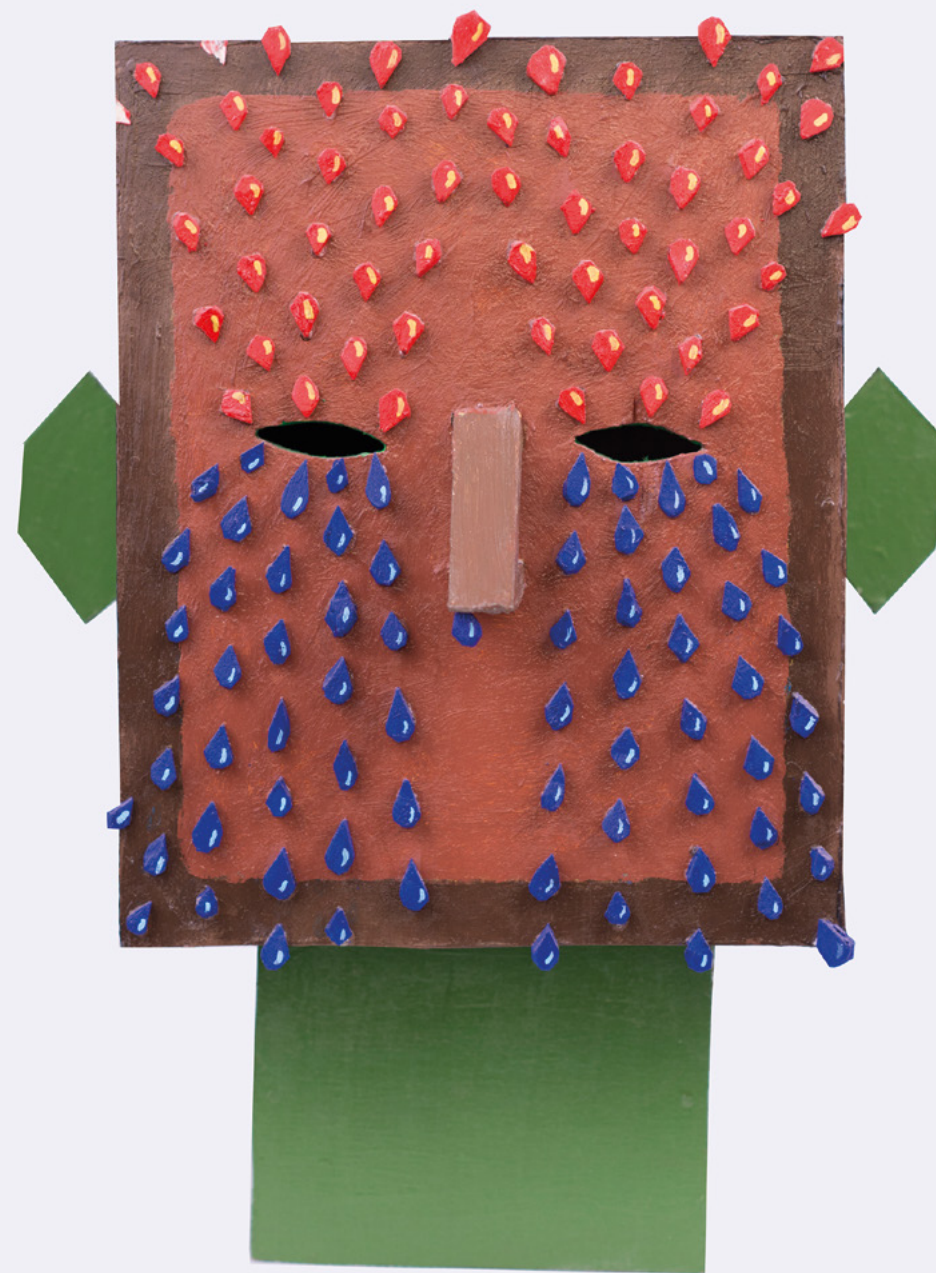
destrukcja
destruction

dobro kultury
cultural goods

ekspresja
expression

gama
range

kadr
cropping

kierunki napięć
courses of tensions

kolor lokalny
local colour

kontekst context *

Wzrosty polityki nowych zadań.
Proponowane zadania badawcze zwiążą się z pozyskaniem nowej wiedzy
dotyczącej czynników warunkujących funkcjonowanie współczesnej
sztuki wizualnej, oraz poleceń artystycznych twórców warunkowanych
stanem społecznym, w którym operują i ich reakcją wobec procesów
zadanych ze względu na umiarkowanie i/lub zachodzących między
sobą w obszarze. Szeroki zakres i rozpiętość proponowanych badań
opiera się na ich realizacji rozłożona powinna zostać na lata.
Zadania mają charakter problemowy, koncentrując się wokół uniwersal-
nych zagadnień wysoce klasy. Literatura wraz ze specjalistycznym
opracowaniem pozwala na przetwarzanie zgromadzonego materiału i
publikację rzeczownego wytworzenia z ISM. Istotna jest nie tylko
jakość samego komponentu, ale także heterogeniczność elementów,
specjalistyczne literatury fachowe oraz wypracowanie z zachowaniem.
W związku z koniecznością indywidualnej prezentacji danych w ramach
badawczych realizowanych w formie wykładów, teatru i konsult-
acji, znaczącą rolę w ramach badań odgrywać będzie również takie
jak profesor i zespół naukowy. Pojawia się pytanie o jakość wytworze-
nia, czy zajmowanie się sztuką to w ogóle sztuka i czy artysta powinien
określać swój jakościowy wytwórzenie.
Z treści strony należy podkreślić, że pracownik naukowy Katedry
Wydziału i Katedry Wydziału Sztuki i Mediów w Krakowie:
- posiadałby możliwość tworzenia pracy artystycznej z zakresu rysunku posia-
dając podstawowe narzędzia i środki artystyczne;
- posiadałby możliwość wytworzenia sztuki w ramach wysoce
profesjonalnej współpracy;
- posiadałby możliwość wytworzenia poza klasyczną formą prezentacji
indywidualnych osiągnięć na rzecz zrealizowanego w ramach kolektywnej
współpracy wystawianego dzieła;
- posiadałby możliwość poszerzenia potencjału naukowego i badawczego.
- posiadałby także możliwość realizacji własnych realizacji i
współpracy z innymi twórcami.
Celem realizacji zadania:
rozszerzenie wiedzy na temat nowych form i sposobów.
Planowane efekty naukowe:
nowej wiedzy.
Wzrosty kontynuacji prowadzonych dotychczas zadań badawczych:
czas przewidziany na jego realizację uległ wyłączeniu, wyznaczając
poza pierwotnie przyjęty plan finansowy.
Dowolne fakty istniejące w stanie ułomności.

martwa natura
still life

materia
matter

mimesis
mimesis

moduł
module

monochrom
monochrome

natchnienie
inspiration

paleta
palette **

** Paleta: biel ołowiowa, biel hamburska, biel bizmutowa, żółta brylantowa, żółta neapolitańska, realgar, litopon, smocza krew, karmazyn, auripigment, róż Saturna, róż chromowy, róż goździkowy, szkarłat, cynober naturalny ciemny, cynober antymonowy, brunatna florencka, zieleń Scheelego, zieleń schweinfurcka, mumia, brunatna florencka, brunatna miedziowa, ziemia włoska palona, błękit Payena, czerń pestkowa, sadza.

** Palette: Flake White, Hamburg White, Bismuth White, Yellow Brilliant, Naples Yellow, Realgar, Lithopone, Dragoons Blood, Carmine Lake, Kings Yellow, Saturnine, Chrom Red, Pink Colour, Scarlet Vermilion, Vermilion, Vermilion Substitute, Green Bice, Emeraldgreen, Mummy, Florence Brown, Coper Brown, Italian Burnt Earth, Payne's Grey, Stone Black, Lamp Black.

patos
pathos

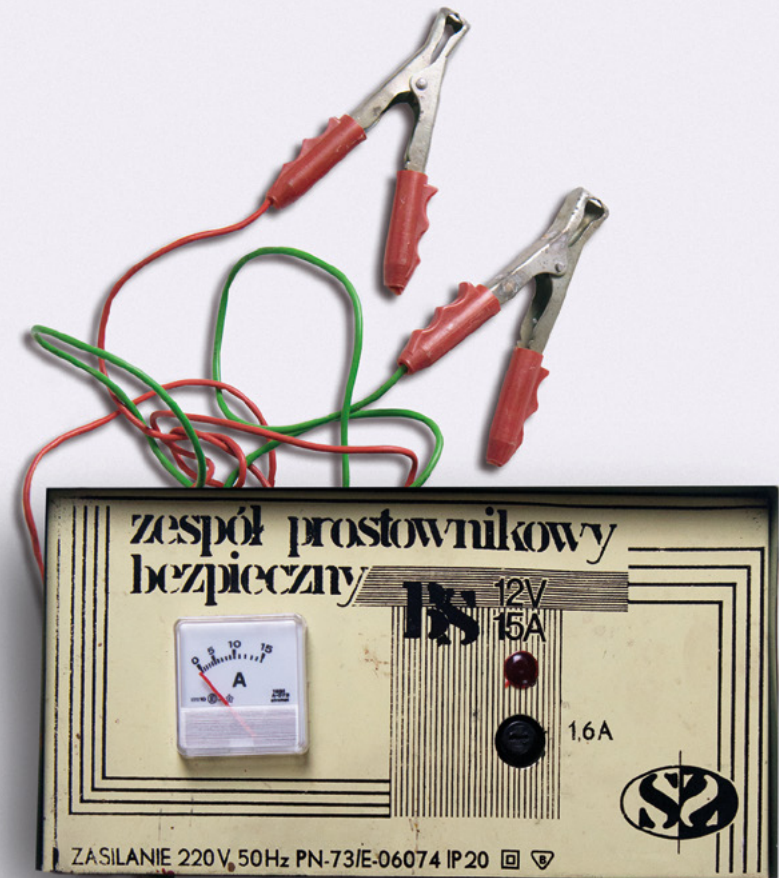
perspektywa
perspective

poszukiwanie wyrazu
the quest of expression

potencjał
potential

prawa autorskie
copyrights and related rights

prezentacja
presentation

projekt
design

próba syntezy
an attempt at synthesis

przedsięwzięcie
project

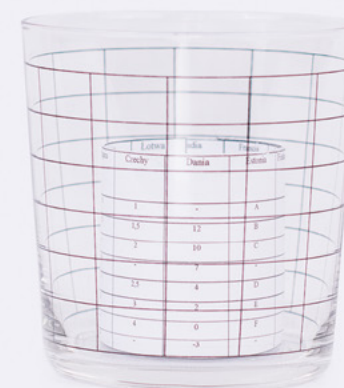
przekrój
cross-section

przesłanie
message

skala
scale

symetria
symmetry

szrafirunek
crosshatching

środki artystyczne
artistic means

świadomy wybór podłoża
conscious selection of the substrate

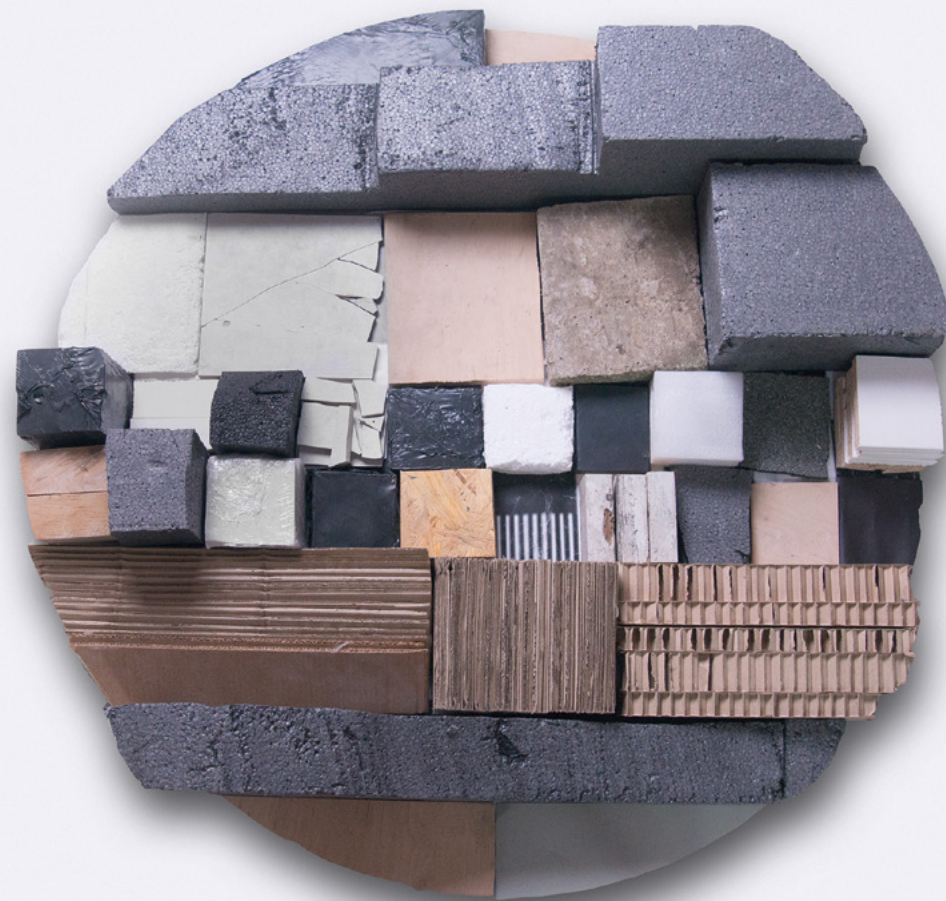
uczciwość
honesty

walor
value

warsztat
workshop

wyraz
expression

wyrobiony gust
refined taste

zazdrość, rywalizacja, dyscyplina emocjonalna
envy, rivalry, emotional discipline

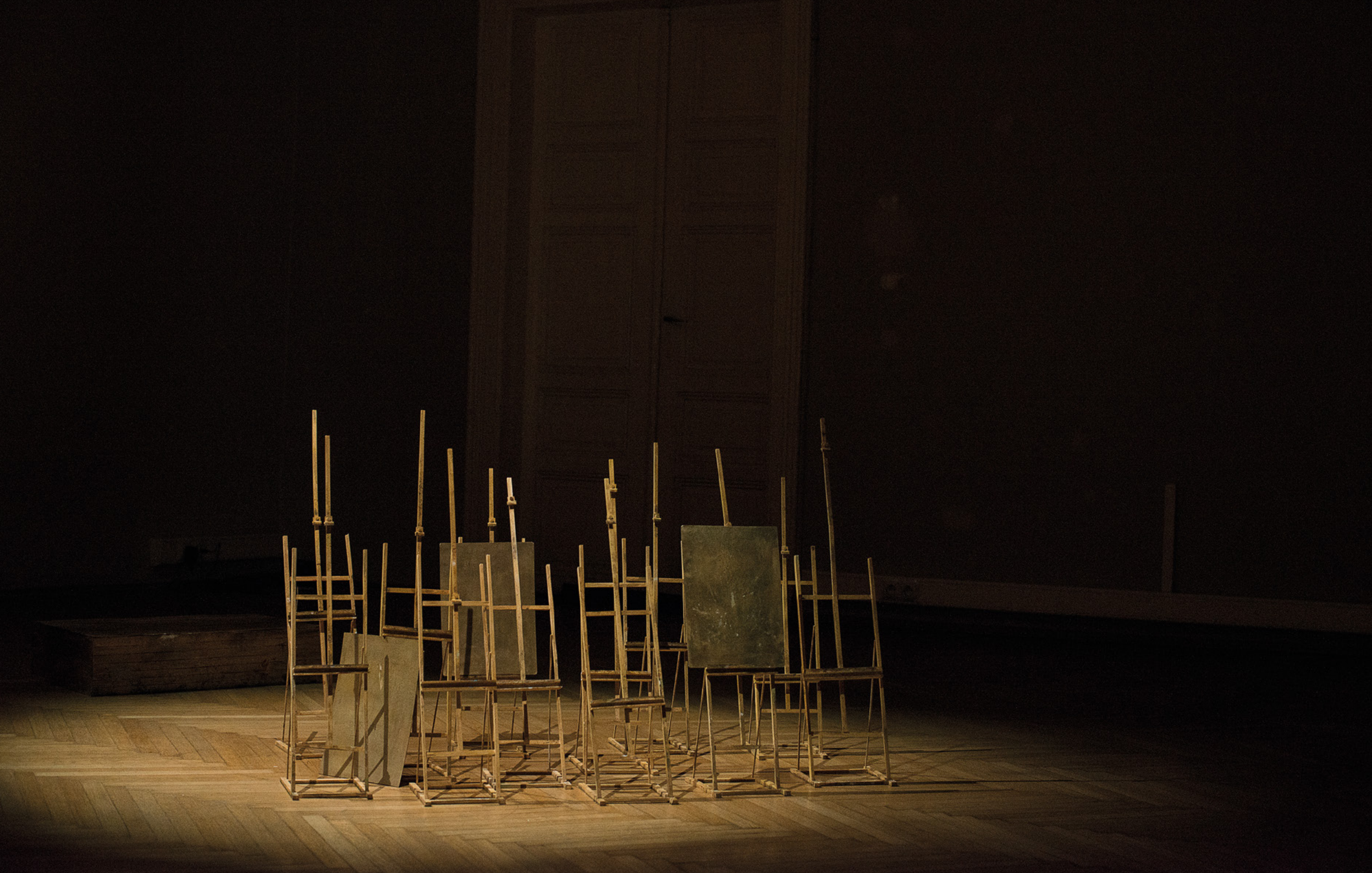

zoomorfizm
zoomorphism

zwięzła charakterystyka modelu
model spec brief

*Uzasadnienie podjęcia nowych zadań

Proponowane zadanie badawcze zmierza do pozyskania nowej wiedzy dotyczącej czynników warunkujących funkcjonowanie współczesnej sztuki wizualnej, oraz postaw artystycznych twórców uwarunkowanych rangą środowiska, w którym operują i ich reakcji wobec procesów związanych ze wzajemnym warunkowaniem idei zachodzącym między badanymi obszarami. Szeroki zakres i rozpiętość proponowanych badań sprawia, że ich realizacja rozłożona powinna zostać na lata.

Zajęcia mają charakter problemowy, koncentrując się wokół uniwersalnych zagadnień wysokiej klasy. Aparatura wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem pozwala na przetwarzanie zgromadzonego materiału i publikację recenzowanego wydawnictwa z ISBN. Istotną jest nie tylko jakość wizualna komponentów, ale także heterogeniczność elementów, specjalistyczna literatura fachowa oraz wyngrodzenie wraz z pochodnymi. W związku z koniecznością audiowizualnej prezentacji danych w ramach realizowanego cyklu wykładów, testów i konsultacji, znaczącą rolę w ramach badań odgrywają również narzędzia takie, jak profesor i sprzęt nagłośnieniowy. Pojawiają się jednak wątpliwości, czy zajmowanie się sztuką to w ogóle zawód i czy artysta powinien oczekiwać zań jakiegokolwiek wynagrodzenia.

Z drugiej strony należy podkreślić, że pracownik naukowy Katedry Rysunku i Malarstwa Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie:

potrafi tworzyć prace artystyczne z zakresu rysunku posiadając rozbudowany arsenał środków artystycznych,
dysponuje wiedzą na temat miejsca i celu wyjazdu,
posiada pogłębioną umiejętność świadomego stosowania wysokiego poziomu kalkulacji wstępnej,
posiada umiejętność post-ironicznego oceniania oceny ogółu,
posiada umiejętność wykraczania poza klasyczną formułę prezentacji indywidualnych osiągnięć na rzecz zrealizowanego w ramach kolektywnej współpracy wystawienniczego eseju,
rozumie potrzebę poszerzania potencjału naukowego i badawczego,
posiada także umiejętności realizacji własnych realizacji i werbalizowania nieuchwytnych treści.

Cel realizacji zadania:

rozwijanie wiedzy na temat nowych form i sposobów.

Planowane efekty naukowe:

rozwój własny.

Uzasadnienie kontynuowania prowadzonych dotychczas zadań badawczych:

czas przewidziany na jego realizację uległ wydłużeniu, wykraczając poza pierwotnie przyjęty meta-plan zadaniowo-finansowy.

Powyższe fakty jestem w stanie udokumentować.

*Justification Rationale for Embarking on Novel Projects

The proposed research task aims at acquiring new insight into, know-how on, and knowledge of the factors conditioning the operation of contemporary visual arts, the artistic positions of the artists conditioned by the importance of the environment they operate within, and the reactions towards the processes relevant to the reciprocatory conditioning of ideas that occurs between the areas of research. The broad scope and span of the investigation proposed implies that they should be conducted in a polyannual perspective.

The classes challenge individual problems and confront universal questions of high assay. It takes real hardware with specialist software to process the study materials obtained into the form of a reviewed book (i.e. meeting ISBN criteria) publication. Besides the visual quality of the constituents, the focus is also on the heterogeneity of the other components, specialist expert literature, and elements of remuneration with related fringe benefits. The need for audio and video presentation of the data within a series of lectures, tests, and consultations conducted has also entailed the need to take advantage of such tools as a professor and sound amplification system for the actual research. Certain doubts have, however, materialised in the process, namely, whether dealing with art as such can be construed a profession per se, and whether an artist should receive in return any remuneration whatsoever.

Conversely, it must be emphasised that a member of the faculty of the Department of Drawing and Painting at the Faculty of Graphic Arts of the Academy of Fine Arts in Kraków, Poland: can proactively create art in the field of drawing, being provided with an extended arsenal of artistic means,

has mastered the profound skill of conscious application of high-level initial calculation, has mastered the skill of stepping beyond the classical formula of presenting individual achievements and supplant it with an essay into exhibition completed in joint collective cooperation, understands the need for expanding the scientific and research potential, also has the skills of implementation of own implementations, and of verbalising imperceptible content.

Project Objective:

To blaze trails for innovative information on novel forms and means.

Planned Scientific Impact:

Own self-development.

Justification for the Continuation of the Investigative Research Hitherto Conducted:

the time scope envisaged for its implementation was subjected to an extension, as it exceeded the original assumptions, Task-Based Cost Meta-Schedule.

I hereby confirm that I am capable of reliably documenting the above-presented actual facts.

Akademia Sztuk Pięknych
im. Jana Matejki w Krakowie

200-lecie

1818–2018

Wątki praktyki akademickiej / Threads of Academic Practice

Publikacja jest pokłosiem wystawy grupy pedagogów Wydziału Grafiki krakowskiej ASP w galerii MCSG,
która odbyła się w ramach Krakowskich Spotkań Artystycznych 2017 Konfiguracje. /

This book is the follow-up of an exhibition of works of a group of teachers at the Faculty of Graphic Arts
of the Kraków Academy of Fine Arts at the MCSG Gallery, held as part of the Kraków
Artistic Meetings 2017 – Configurations.

Redaktor prowadząca / Leading editor: Katarzyna Skrobiszewska

Zespół redakcyjny / Editorial team: Artur Blusiewicz, Tomasz Daniec, Marcin Dymek, Joanna Kaiser,
Katarzyna Skrobiszewska, Mateusz Otręba, Jakub Woynarowski, Dariusz Vasina

Opracowanie graficzne i skład katalogu / Graphic design and typesetting: Joanna Kogut-Blusiewicz

Wprowadzenie / Introduction: Jakub Woynarowski

Reprodukcje / Photographs: Edyta Dufaj

Tłumaczenie / Translation: Piotr Krasnowolski

Wydanie pierwsze / First edition

Nakład: 300 egz. / 300 copies

Do druku oddano / Submitted to print: 11.06.2018

Druk ukończono / Completed: 27.06.2018

Druk / Printing: Drukarnia Know How, ul. Chełmońskiego 255, 31-348 Kraków

Papier / Paper: Pergraphica Classic Rough 1.4, gramatura 120 g/m²

Złożono krojem pisma / Font used: Futura PT

Wydawca / Publisher: Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

pl. Matejki 13, 31-157 Kraków, Poland

Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie / Faculty of Graphic Arts, Academy of Fine Arts in Kraków

ul. Humberta 3, 31-121 Kraków, Poland

ISBN 978-83-66054-06-6