

Propozycje tematów badawczych/ Proposals of research topics

Dyscyplina: Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki/ Discipline: fine arts and art conservation

prof. dr hab. Tomasz Chudzik

Wydział Sztuki

Katedra Grafiki

t.chudzik@ujd.edu.pl

1. Multigraficzne aspekty procesu twórczego w grafice artystycznej.

Grafika artystyczna postrzegana głównie jako element estetyczny, ekskluzywny akcent wystroju wnętrz, zmienia radykalnie swój charakter. Jej ambicją w obecnej dobie jest potrzeba wpływania na otaczającą nas rzeczywistość i procesy zachodzące w społeczeństwie. Sprzyja temu m.in. rozwój nowych technologii, służących kształtowaniu obrazu, głównie technologii cyfrowej. Tematyka doktoratów realizowanych w środowisku warsztatu graficznego, działań multigraficznych i grafiki w przestrzeni publicznej powinna uwzględniać:

1. multigraficzność w kształtowaniu obrazu w oparciu o ślad graficzny
2. integralność grafiki artystycznej i użytkowej
3. komunikat graficzny w przestrzeni publicznej, łącznie z uwarunkowaniami proekologicznymi, prozdrowotnymi i recyklingiem graficznym
4. synergię z naukami ścisłymi i sztuka muzyczną, co powinno stać się znakiem rozpoznawczym i charakterystyczną cechą twórczych działań naszej jednostki

Ad 1.

Podmiotowe spojrzenie na odbiorcę, jego wpływ na stronę wizualną dzieła i uczestnictwo w nim wynika z multigraficzności metod twórczych. Ma ona stanowić twórczy napęd procesu powstawania matrycy graficznej z uwzględnieniem nowych technologii w ostatecznym efekcie szeroko pojętego obrazu graficznego.

Ad 2.

Integralność ma na celu stworzenie nowej jakości graficznej – „produktu” artystycznego, stanowiącego dzieło graficzne o wysokich walorach artystycznych, mające dodatkową wartość użytkowości. Wynika to z rozwoju nowych nurtów, m.in. street artu, body artu, wideo artu, mappingu, performance, wzornictwa czy multimediiów, stanowiących nowe impulsy w procesach kreacji. Pomoże to stworzyć prace o unikatowych pod względem artystycznym cechach, a przekaz w formie komunikatu graficznego będzie mógł stanowić komentarz dot. otaczającej nas rzeczywistości.

Ad 3.

Nurty proekologiczne, prospołeczne coraz silniej wpływają na kształt grafiki, wymagając od artystów ciągłych poszukiwań. Zderzenie tradycji graficznej z najnowszą technologią cyfrową tworzy nowe

polu twórcze, m.in. recykling graficzny oparty na budowie matryc z tworzyw sztucznych, materiałów z odzysku. Energia tych działań łączy doznania artystyczne z siłą przekazu społecznego. Recykling stanowiący bazę multigraficzności, dotyczy spuścizny obrazowania graficznego, wszechobecnej ilustracji, także archiwalnej, mnogości szkiców, wykresów, schematów, fotografii, które od wieków są podstawą informacji o świecie, porządkując, interpretując i wyrażając idee naukowo-badawcze twórców świata nauki, pośrednicząc w ich zrozumieniu. Ilustracja graficzna połączona w sposób nierozdzielny z tekstem naukowym czyni wiedzę o świecie łatwiej przyswajalną. Multigraficzność wynika tu z różnorodności materiału archiwalnego, wspieranego nowoczesną technologią. Współczesne technologie użyte przez doktorantów powinny uwzględniać ślad i zapis narzędzia – piętno autora – bez którego można ulec anonimowości i schematyzmowi. „Strażnikiem” jest tutaj graficzny warsztat analogowy, którego jedną z podstawowych cech jest rozwój indywidualizmu u autora.

Ad 4.

Różnorodność przedmiotowa i bogata, rozwijana w ostatnich 10 latach oferta programowa kierunku Grafika, której fundament stanowią trzy technologie warsztatowe, przedmioty projektowe i autorskie, są ważnym czynnikiem ścisłej współpracy naukowej, zachowującej element synergii z innymi obszarami badawczymi dot. głównie dyscyplin ścisłych (fizyki, biologii) oraz przede wszystkim sztuki muzycznej. Jej szczególne związki z grafiką, wspólne projekty artystyczno-naukowe kształtują pola badawcze, zakres i charakter podejmowanej współpracy, która może stać się znakiem firmowym doktoratów realizowanych na naszej uczelni.

1. **Multigraphic aspects of the creative process in fine art graphics.**

Artistic graphics perceived mainly as an aesthetic element, an exclusive accent of interior design, radically changes its character. Its ambition in the present era is the need to influence the reality that surrounds us and the processes taking place in society. This is facilitated, among others, by development of new technologies for shaping the image, mainly digital technology. The topics of doctorates carried out in the graphic workshop environment, multigraphic activities and graphics in public space should include:

1. multigraphicity in shaping the image based on the graphic trace
2. integrity of artistic and applied graphics
3. graphic message in public space, including pro-ecological, pro-health conditions and graphic recycling
4. synergy with the sciences and the art of music, which should become a hallmark and characteristic feature of the creative activities of our unit

Re 1.

A subjective view of the recipient, its impact on the visual side of the work and the effects resulting from the multigraphic nature of the creative method. It aims to create a drive for the process of creating a graphic matrix using new technology in the effective effect of a broadly understood graphic image.

Re 2.

Integrity aims to create a new graphic quality - an artistic "product", constituting a graphic work of high artistic value, having an additional usability value. This is due to the development of new trends: street art, body art, video art, mapping, performance, design or multimedia, which are new impulses in the creative processes. This will help create works with unique artistic features, and the message in the form of a graphic message will be a commentary on the reality that surrounds us.

Re 3.

Pro-ecological and pro-social trends are increasingly influencing the shape of graphics, requiring artists to constantly search. The connection of graphic tradition with the latest digital technology creates new creative fields: graphic recycling based on the construction of plastic matrices, recycled materials. The energy of these activities combines artistic experiences with the power of social communication. Recycling, which is the basis of multigraphics, concerns the heritage of graphic imaging, the ubiquitous illustration, also archival, the multitude of sketches, charts, diagrams, photographs, which for centuries have been the basis of information about the world, ordering, interpreting and expressing the scientific and research ideas of the creators of the world of science, mediating in their understanding.

Re 4.

Rich study programme of the Graphic Arts major, developed in the last 10 years, leans on the foundation of three workshop technologies, design and original subjects, are an important factor in close scientific cooperation, maintaining an element of synergy with other research areas, mainly in exact disciplines (physics, biology) and, above all, the art of music. Its special relationship with graphics, joint artistic and scientific projects shape the research fields, the scope and nature of the undertaken cooperation, which may become a trademark of doctorates carried out at our university.

prof. dr hab. Jarosław Kweclich

Wydział Sztuki

Katedra Malarstwa

j.kweclich@ujd.edu.pl

1. **Struktura obrazu: kolor, kompozycja, faktura, od technik klasycznych po współczesne rozwiązania technologiczne.**

Kompozycje wielkoformatowe – zagadnienia związane z malarstwem w architekturze i urbanistyce – warsztat muralu.

Od zarania dziejów sztuki na obraz, jako dzieło, wielki wpływ miał artysta oddziałując na epokę, w której, ów obraz, powstawał. Wiązało się to z wiedzą, wierzeniami i rozwojem cywilizacyjnym. Kształt dzieła uzależniony był również od funkcji, jaką miał pełnić. Zmienną jest także filozofia samego obrazu, jego oddziaływania na odbiorcę.

Badania mają na celu analizę relacji między formą a treścią, zastosowaną techniką a kształtem realizacji, wpływem własnych przeżyć, uczuć, jak również postrzegania otaczającej rzeczywistości na ekspresję i dynamikę dzieła. Zwieńczeniem badań mają być obrazy, obiekty, instalacje artystyczne,

realizowane z pełną świadomością i znanstwem doboru środków technologicznych. W kompozycjach wielkoformatowych (ściennych) ważnym elementem jest wpływ na otoczenie i odbiór społeczny. Badaniom podlegać będą zagadnienia: skali, doboru tematu, wpływu na otoczenie, na architekturę, w której, wewnątrz lub na fasadzie, ma zaistnieć. Celem jest zaprojektowanie i stworzenie dzieła, które stanie się integralną częścią obiektu.

1. **Image structure: color, composition, texture from classical techniques to modern technological solutions**

Large format compositions - issues related to painting in architecture and urban planning - mural workshop.

Since the beginning of the history of art, a painting as a work of art has had a great influence on the artist, influencing the epoch in which the painting was created. It was associated with knowledge, beliefs and civilization development. The shape of the work also depended on the function it was to perform. The philosophy of the image itself, its impact on the viewer, is also variable.

The research aims to analyze the relationship between form and content, the technique used and the shape of the realization, the impact of one's own experiences, feelings, as well as the perception of the surrounding reality on the expression and dynamics of the work. The culmination of the research is to be paintings, objects, artistic installations, implemented with full awareness and expertise in the selection of technological means. In large format (wall) compositions, an important element is the impact on the environment and social perception. The following issues will be examined: scale, topic selection, impact on the environment, on architecture, in which, inside or on the facade, it is to exist.

The goal is to design and create a work that will become an integral part of the facility.

dr hab. Bartosz Frączek, prof. UJD

Wydział Sztuki

Katedra Malarstwa

b.fraczek@ujd.edu.pl

1. **Interakcje pomiędzy kolorem, formą a ekspresją.**

Z punktu widzenia anatomii i naszego DNA, Homo Sapiens nie zmienił się od czasu paleolitu. Zmieniała się i wciąż zmienia jego forma wypowiedzi plastycznej. Od czasu malowideł naskalnych w grocie Chaveta czy Altamirze, stworzono miliony przedstawień malarskich, a wciąż pozostaje wiele do zrobienia w tej materii. Malowanie obrazów jest ciągle na nowo układanym pasjansiem gdzie każda karta, może być używana w różnorodnych konfiguracjach wielokrotnie. To właśnie poszukiwanie prawdy malarskiej, wzajemnych interakcji składowych obrazu(koloru i formy) oraz indywidualnej ekspresji twórczej jest celem badań dla przyszłych doktorantów.

1. **Interactions between color, form and expression.**

From the point of view of anatomy and our DNA, Homo Sapiens Sapiens has not changed since the Paleolithic time. His form of artistic expression has changed and is still changing. Since the rock paintings inside Chavet cave or Altamira, millions of paintings have been created, and there is still much to do in this matter. Painting of images is still a newly arranged passion, where each card, can

be used many times in various configurations. It is the sought-after painting truth, mutual interaction of image components (color and form) and individual creative expression that is a particular challenge for future doctoral students.

dr hab. Jakub Jakubowski, prof. UJD

Wydział Sztuki

Katedra Malarstwa

j.jakubowski@ujd.edu.pl

1. Tożsamość – podmiot znak figura przedmiot.

Według słownika języka polskiego tożsamość to

1.«identyczność»

2.«w odniesieniu do pojedynczego człowieka: świadomość siebie»

3.«fakty, cechy, dane personalne pozwalające zidentyfikować jakąś osobę»

4.«w odniesieniu do społeczności: świadomość wspólnych cech i poczucie jedności»

5.mat.«równość dwóch wyrażeń, która zachodzi dla wszystkich wartości występujących w niej

zmiennych» w odniesieniu do zjawiska jakim jest obraz budowany zarówno poprzez tradycyjnej jak i nowe techniki i technologie tożsamość staje się kierunkiem rozważań wokół podmiotu – człowiek-osoba. Konkretyzując się w formie symbolu znaku plastycznym staje się figurą, która osadzona jest w rzeczywistości przedmiotowej w świecie, w kulturze. Poprzez badania we wskazanym temacie dochodzi do konstruowania i budowania własnej autorskiej, autentycznej – tożsamej definicji w formie dzieł plastycznych (malarskich, rysunkowych, multimedialnych) oraz rozważań teoretycznych z pogranicza filozofii, psychologii, historii sztuki i obrazu. Istotą pracy jest wnikliwe poznanie procesu twórczego jako tajemnicy budowania tożsamości twórcy i odbiorcy - relacja i jej konsekwencje.

1. Identity – subject, sign, figure, object.

According to the dictionary of the Polish language, identity is:

1. identity

2. in relation to the individual: self-awareness

3. facts, characteristics, personal data that identify a person

4. in relation to the community: awareness of common features and a sense of unity

5. the equality of two expressions, which occurs for all the values of the variables occurring in it in relation to the phenomenon of the image built both by the traditional and the new techniques and technologies, identity becomes the direction of reflection around the subject – the human being.

Concretizing itself in the form of a symbol, a plastic sign, it becomes a figure that is embedded in the objective reality of the world, in culture.

Through research on the indicated topic, one can construct and build one's own, authentic – identical definition in the form of works of art (paintings, drawings, multimedia) and theoretical considerations on the border of philosophy, psychology, history of art and image. The essence of the work is an in-depth understanding of the creative process as a secret of building the identity of the creator and the recipient – the relationship and its consequences.

dr hab. Włodzimierz Karankiewicz, prof. UJD

Wydział Sztuki

Katedra Malarstwa

w.karankiewicz@ujd.edu.pl

1. **Problematyka koloru i zagadnienia formy w malarstwie sztalugowym**
2. **Malarstwo i multimedia**
3. **„Eco – art.” barwniki i spoiwa naturalne w działaniach malarskich**

Cele kształcenia:

- Rozwijanie przez doktoranta umiejętności posługiwania się współczesnymi środkami wyrazu artystycznego, rozwój świadomości artystycznej, poszerzanie wyobraźni, uszanowanie indywidualnej wrażliwości, formowanie nawyku korzystania z dorobku innych dziedzin sztuki – budowanie świadomości artystycznej, odpowiedzialności za postawę artystyczną „znak – i dzieło”.
- Posługiwanie się wiedzą stanowiącą fundament twórczego działania w kreacji artystycznej. Rozwijanie świadomości artystycznej. Umiejętność wyrażania środkami plastycznymi zamierzonej idei. Operowanie kolorem i formą jako elementami budowy obrazu na płaszczyźnie i w przestrzeni publicznej. Realizacja dzieła według założonej koncepcji w określonej technologii i technice.
- Rozwijanie potrzeby czerpania z dziedzictwa kulturowego. Umiejętność ustnego i pisemnego wypowiadania się na temat sztuki (w kontekście współpracy międzynarodowej – wymagana znajomość języków obcych).
- Aktywne uczestnictwo w międzynarodowej wymianie doświadczeń w obszarze sztuk plastycznych (czynny udział w międzynarodowej współpracy w obszarze sztuk plastycznych).

Metody:

- Stosowanie formuły mistrz – uczeń jako podstawy pracy twórczej.
- Analityczne i syntetyczne rozwiązywanie problemów malarskich.
- Osobiste postrzeganie świata, własne przeżycie rzeczywistości jako droga do poszukiwania twórczego języka sztuki, wykształcenie postawy otwartej, umocowanej w tradycji.

1. **Problems of color and form in easel painting.**
2. **Painting and multimedia.**

3. "ECO-ART" - natural dyes and binders in painting activities.

Learning objectives:

Developing by creating artistic, artistic skills, artistic responsibility, respecting individual sensitivity, forming the habit of using the achievements of other arts - setting artistic skills, for artistic attitude, artistic sign - and work.

Using knowledge that is the foundation of creative activity in artistic creation. Developing artistic art. The ability to express the artistic intended idea. Using color as a form of image image on the website and in public space. Realization of works according to the assumed concept in new technology and technology.

Developing an audience for drawing on cultural heritage. Oral and written skills in speaking on a topic (in the context of cooperation - knowledge of foreign languages).

Active participation in international cooperation in the field of fine arts.

Methods:

Using the "master-student" method as the basis of creative work.

Analytical and synthetic solving of painting problems.

Personal perception of the world, own experience as a way to create the creation of the language of art, grounded in tradition.

dr hab. Agnieszka Półrola, prof. UJD

Wydział Sztuki

Katedra Grafiki

a.polrola@ujd.edu.pl

1. **Percepcja komunikatu wizualnego.**
2. **Formowanie komunikatu wizualnego.**
3. **Dzieło otwarte – kreacja percepcji dzieła artystycznego.**
4. **Komunikat wizualny – kreacja dzieła artystycznego.**

Celem działań jest stworzenie pracy doktorskiej – zestawu (cyklu) oryginalnych, autorskich dzieł plastycznych. Praca doktorska powinna być zgodna z predyspozycjami i zainteresowaniami doktoranta, powinna określić obszar pogłębionych treści, odniesień i refleksji. Komunikacja wizualna – jest to komunikacja poprzez obraz, przekazanie informacji w formie wizualnej między nadawcą a odbiorcą przy pomocy środków przekazu – tzw. mediów (np. prasy, książki, plakatu, telewizji, internetu, prezentacji multimedialnej i innych). Zasadniczo bazuje ona na takich elementach wyrazu jak: ilustracja, fotografia, typografia, infografika, film czy animacja. Za pomocą obrazu, popartego tekstem można skuteczniej oddziaływać na odbiorcę komunikatu.

Dzieło otwarte – kreacja percepcji dzieła artystycznego. Celem działań jest stworzenie pracy doktorskiej – zestawu (cyklu) oryginalnych, autorskich dzieł plastycznych. Praca doktorska powinna być zgodna z predyspozycjami i zainteresowaniami doktoranta, powinna określić obszar pogłębionych treści, odniesień i refleksji. Dzieło otwarte (wł. opera aperta) – semiotyczna koncepcja analizy dzieła sztuki opisana po raz pierwszy przez Umberto Eco w 1962 roku w książce „Dzieło otwarte: Forma i nieokreśloność w poetykach współczesnych”, opisująca polisemiczność każdego dzieła sztuki i przenosząca akcent w analizie dzieła z relacji twórca – dzieło na dzieło – odbiorca.

1. **Perception of a visual message.**
2. **Forming a visual message.**

3. **An open work - creation of the perception of an artistic work.**

4. **Visual message - creation of an artistic work.**

The aim of the activities is to create a doctoral dissertation - a set of original works of art. The doctoral thesis should be consistent with the predispositions and interests of the doctoral student, it should outline the area of in-depth content, references and reflections. Visual communication - it is communication through the image, the transfer of information in a visual form between the sender and the recipient using the means of communication - the so-called media (press, books, posters, television, internet, multimedia presentations and others). Basically, it is based on such elements of expression as: illustration, photography, typography, infographics, film or animation. Using an image supported by text, you can more effectively influence the recipient of the message.

An open work – creating the perception of an artistic work. The aim of the activities is to create a doctoral dissertation – a set original works of art. The doctoral thesis should be consistent with the predispositions and interests of the doctoral student, it should outline the area of in-depth content, references and reflections. Open Work (Italian opera aperta) - a semiotic concept of analyzing a work of art first described by Umberto Eco in 1962 in the book "Open Work: Form and Indefiniteness in Contemporary Poetics", describing the polysemic nature of each work of art and shifting the emphasis in the analysis of the work from relationship between the creator and the work and the recipient.

dr hab. Katarzyna Winczek, prof. UJD

Wydział Sztuki

Katedra Grafiki

k.winczek@ujd.edu.pl

1. **Ekologiczne aspekty grafiki artystycznej.**

Współczesne technologie często są związane z różnorodnymi potrzebami wynikającymi z problemów i tempa rozwoju cywilizacyjnego oraz relacji człowiek – środowisko, także w sztukach plastycznych. Szczególnie w tych obszarach, w których umożliwiają to procesy technologiczne, można wyodrębnić pro-ekologiczne postawy i działania. Zagadnienia grafiki ekologicznej (non-toxic printmaking) mają istotne znaczenie poznawcze, przybliżające nowe, stosowane w Europie Zachodniej, USA i Kanadzie, a dotychczas szerzej nieznane w Polsce nietoksyczne metody i materiały używane w różnych technikach grafiki warsztatowej. Zakres pojęcia grafiki ekologicznej można rozpatrywać w aspekcie: stosowania nietoksycznych środków i materiałów w technologii powstawania powielanego obrazu, metodę pracy oraz techniczny sposób generowania obrazu. Odpowiednio można wymienić trzy podstawowe rodzaje ekologicznych procesów w grafice artystycznej:

- techniki druku wklęsłego, wypukłego, płaskiego
- metoda trawienia elektrolitycznego
- techniki fotopolimerowe, techniki foto światłoczułe

Alternatywne sposoby uzyskiwania obrazu w grafice pozwalają na stosowanie nietoksycznych technik i materiałów, zastępujących tradycyjne, drażniące środki (kwasy, rozpuszczalniki, farby tłuszczowe).

Grafikę non-toxic charakteryzuje duży, nie wyeksploatowany jeszcze potencjał naukowy i twórczy, umożliwiający pogłębienie wiedzy o współczesnych kierunkach badań w obszarze technologii w grafice artystycznej, oraz wzbogacenie indywidualnych narzędzi kreacji w sztuce.

Ekologiczny aspekt grafiki zawiera się nie tylko w wymiarze technologicznym, ale również w refleksji teorii sztuki, filozoficznej, nad postawami twórczymi artysty we współczesnym społeczeństwie, celu i znaczeniu sztuki wobec konieczności szeroko rozumianej ochrony naturalnego środowiska człowieka.

1. **Ecological aspects of graphic art.**

Modern technologies are often associated with various needs resulting from the problems and pace of civilization development and the human-environment relationship, also in the fine arts.

Particularly in those areas where technological processes make it possible, pro-ecological attitudes and actions can be distinguished. The issues of ecological graphics (non-toxic printmaking) are of significant cognitive importance, bringing closer the new non-toxic methods and materials used in various printmaking techniques in Western Europe, the USA, and Canada, and hitherto widely unknown in Poland. The scope of the concept of non-toxic printmaking can be considered in the aspect of: the use of non-toxic agents and materials in the technology of creating a duplicated image, the method of work, and the technical method of image generation. Accordingly, three basic types of ecological processes in graphic arts can be enumerated:

- intaglio, convex, and flat printing techniques
- method of electrolytic etching
- photopolymer techniques, photosensitive techniques.

Alternative methods of obtaining an image in graphics allow the use of non-toxic techniques and materials that replace traditional, irritating agents (acids, solvents, grease paints).

Non-toxic printmaking is characterized by a large, not yet exploited, scientific and creative potential, enabling the deepening of knowledge about contemporary directions of research in the field of technology in graphic arts, and the enrichment of individual creative tools in art.

The ecological aspect of graphics is contained not only in the technological dimension but also in the reflection of art theory, philosophy, the artist's creative attitudes in contemporary society, the purpose and meaning of art in the face of the need to protect the natural environment in a broad sense.