

AUTOREFERAT

dr Justyna Machnicka

Dokumentacja postępowania habilitacyjnego

AUTOREFERAT

dr Justyna Machnicka, ad.

ur. 28.01.1980 r. w Połczynie Zdroju, woj. zachodniopomorskie

Adres do korespondencji

Justyna Machnicka

ul. Horeszków 25/8, 71-215 Szczecin, Polska

tel. + 48 505 383 639

e-mail: justyna.machnicka@akademiasztuki.eu

Pierwsze miejsce pracy

Akademia Sztuki w Szczecinie

Wydział Sztuk Wizualnych

pl. Orła Białego 2, 70-562 Szczecin, Polska

Sekretariat Wydziału Sztuk Wizualnych

Agnieszka Jankowska, pok. 106, tel. + 48 664 080 174

e-mail: agnieszka.jankowska@akademiasztuki.eu

Osiągnięcie artystyczne aspirujące do spełnienia wymogów Ustawy

„Justyna Machnicka (s)twórczyni. Plakaty z lat 2012–2018”,

Galeria przy Cerkwi, Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie, styczeń 2019

Wskazana uczelnia do przeprowadzenia postępowania

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Wydział Grafiki i Komunikacji Wizualnej

al. K. Marcinkowskiego 29, 60-967 Poznań, Polska

Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/artystyczne

STOPIEŃ DOKTORA SZTUKI w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuki piękne, Wydział Grafiki i Komunikacji Wizualnej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, tytuł rozprawy doktorskiej: „Estetyka a funkcjonalność w Internecie. Wpływ nowoczesnych technologii na jakość projektowania graficznego”. Promotor prof. dr hab. Krzysztof Molenda prof. zw. UAP,
12 czerwca 2012

STUDIA PODDYPLOMOWE w zakresie User Experience Design, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie,
30 czerwca 2017

DYPLOM MAGISTRA SZTUKI z wyróżnieniem w zakresie projektowania graficznego, Wydział Grafiki i Architektury Wnętrz Wyższej Szkoły Sztuki Użytkowej w Szczecinie,
30 czerwca 2005

DYPLOM PLASTYKA w zakresie specjalności wystawiennictwo, Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Constantina Brancusi w Szczecinie,
5 czerwca 2000

Informacja o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych/artystycznych

OD 1 PAŹDZIERNIKA 2005 DO 30 GRUDNIA 2008

zatrudnienie na godzinach zleconych na stanowisku instruktora na Wydziale Grafiki i Architektury Wnętrz Wyższej Szkoły Sztuki Użytkowej w Szczecinie:

- **Pracownia Malarstwa i Rysunku I**, dla 1 roku jednolitych studiów magisterskich na kierunku grafika i architektura wnętrz, w latach akademickich: 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009

OD 01 01 2009 DO 30 WRZEŚNIA 2010

zatrudnienie na pełen etat asystenta na Wydziale Grafiki i Architektury Wnętrz Wyższej Szkoły Sztuki Użytkowej w Szczecinie:

- **Pracownia Malarstwa i Rysunku I**, dla 1 roku jednolitych studiów magisterskich na kierunku grafika i architektura wnętrz, w latach akademickich: 2008/2009, 2009/2010
- **Pracownia Projektowania Znaku i Form Identyfikacyjnych**, dla wszystkich lat jednolitych studiów magisterskich na kierunku grafika, w latach akademickich: 2008/2009, 2009/2010

OD 1 PAŹDZIERNIKA 2010 DO 30 WRZEŚNIA 2012

zatrudnienie na stanowisku asystenta na pełen etat na Wydziale Sztuk Wizualnych Akademii Sztuki w Szczecinie:

- **Pracownia Projektowania Znaku i Form Identyfikacyjnych**, dla 3 roku I stopnia i 1 roku II stopnia na kierunku grafika, rok akademicki 2010/2011
- **Pracownia Malarstwa**, dla 1 roku I stopnia na kierunku grafika i architektura wnętrz, rok akademicki 2010/2011
- **Podstawy Projektowania Graficznego**, dla 1 roku I stopnia na kierunku grafika, rok akademicki 2010/2011
- **Pracownia Projektowania Znaku i Form Identyfikacyjnych**, dla 3 roku I stopnia i 1 i 2 roku II stopnia oraz dla 2 roku II stopnia (semestr zimowy) na kierunku grafika, rok akademicki 2011/2012

OD 1 PAŹDZIERNIKA 2012 DO TERAZ

zatrudnienie na stanowisku adiunkta na pełen etat na
Wydziale Sztuk Wizualnych Akademii Sztuki w Szczecinie:

- **Projektowanie Typografii i Wydawnictw**, dla 2 roku I stopnia oraz dla 3 roku I stopnia na kierunku grafika, rok akademicki 2012/2013 (tylko semestr zimowy)
- **Podstawy Projektowania Wydawnictw i Publikacji Cyfrowych**, dla 1 roku I stopnia na kierunku grafika, rok akademicki 2012/2013 (tylko semestr zimowy)
- **Podstawy Projektowania Typografii i Wydawnictw**, dla 1 roku I stopnia na kierunku grafika, w latach akademickich: 2015/2016 (tylko semestr letni), 2016/2017 (tylko semestr letni)
- **Pracownia Projektowania Wydawnictw i Publikacji Cyfrowych** dla I i II stopnia na kierunku grafika, w latach akademickich: 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019

Spis treści

1. Wykaz skrótów	7
2. Wstęp	8
3. Studia	10
4. Praca zawodowa	12
5. Doktorat	15
6. Obszar działań i priorytety projektowe	17
7. Opis osiągnięcia artystycznego	21
7.1. Plakaty autorskie	22
7.2. Plakaty anonsujące wydarzenia artystyczne	26
7.3. Plakaty autorskie (katalog prac)	31
7.4. Plakaty anonsujące (katalog prac)	45
7.5. Dokumentacja fotograficzna z wystawy „Justyna Machnicka (s)twórczyni. Plakaty z lat 2012–2018”	63
8. Omówienie pozostałych osiągnięć projektowych	88
8.1. Publikacje cyfrowe	88
8.2. Znaki graficzne	94
8.3. Wydawnictwa	96
9. Działalność dydaktyczna	101
9.1. Pracownia Projektowania Wydawnictw i Publikacji Cyfrowych	101
9.2. Podstawy Projektowania Wydawnictw i Publikacji Cyfrowych	105
9.3. Działalność promotorska	106
9.4. Wybrane dyplomy licencjackie	106
9.5. Dyplom magisterski	109
9.6. Osiągnięcia studentów: wystawy, nagrody i wyróżnienia, publikacje	110
10. Działalność naukowo-badawcza i popularyzująca sztukę	115
10.1. Recenzja profesora Lexa Drewińskiego do 3. edycji Międzynarodowego Przeglądu Plakatu Autorskiego Roller Poster	119
11. Nota biograficzna	124
12. Bibliografia i źródła internetowe	125

1. WYKAZ SKRÓTÓW

AS	Akademia Sztuki w Szczecinie
ASL	Amerykański język migowy
HCD	Projektowanie zorientowane na człowieka
IT	Technologie Informacyjne
Roller Poster	Przeгляд Plakatu Autorskiego
UAP	Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
UI design	Projektowanie interfejsów
UXD / UX design	Projektowanie doświadczeń
WSSU	Wyższa Szkoła Sztuki Użytkowej
WSW	Wydział Sztuk Wizualnych
WWW	Sieć ogólnoswiatowa

Osiągnięcie artystyczne aspirujące do spełnienia wymogów Ustawy

Zgodnie z wymogiem formalnym wskazuję wystawę indywidualną plakatów pod wspólnym tytułem „**Justyna Machnicka (s)twórczyni. Plakaty z lat 2012–2018**”, która odbyła się w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie w Galerii przy Cerkwi (17 styczeń – 3 luty 2019), na której zaprezentowane zostały prace powstałe po uzyskaniu stopnia doktora sztuki w czerwcu 2012 roku, jako aspirujące do spełnienia warunków określonych w art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.

W poniższym tekście przedstawiam główne założenia mojej twórczości w zakresie projektowania graficznego. Autoreferat składa się z opisu mojej działalności jako projektanta i nauczyciela akademickiego oraz fragmentu mojej twórczości aspirującej do spełnienia warunków określonych w art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku.

2. WSTĘP

Moim pierwszym obszarem zainteresowań i działalności twórczej było i nadal jest projektowanie grafiki i plakatów. W miarę mojego rozwoju zawodowego oraz dydaktycznego poszerzyłam ten obszar o projektowanie interfejsów (ang. UI design – User Interface design). Projektowaniem graficznym zajmuję się od 2005 roku, czyli ponad czternaście lat. Jako cezurę początku samodzielnej kariery projektowej wskazuję datę obrony dyplomu magisterskiego z projektowania graficznego w Wyższej Szkole Sztuki Użytkowej w Szczecinie (WSSU), czyli czerwiec 2005 roku. Kilka czynników kształtowało moje myślenie o projektowaniu graficznym przez ponad dekadę. Pierwszym kluczowym była wiedza jaką przekazano mi na studiach z grafiki w WSSU oraz kontakt z kadrą akademicką tej uczelni, która w 2010 roku przekształciła się w Akademię Sztuki w Szczecinie. Kolejnym czynnikiem była praca zawodowa, którą rozpoczęłam zaraz po obronie dyplomu magisterskiego w studiu interaktywnym na rynku komercyjnym. Dyplom magistra sztuki to było dopiero preludium do rozwoju twórczego, a zmiany i ciągły rozwój to według mnie zdecydowanie chleb powszedni projektanta, który nigdy nie może stać w miejscu. W związku z tym we wstępie zacytuję słowa Jessicki Helfland, które bliskie są mojemu pogłębieniu na specyfikę pracy projektanta:

„Twoje wykształcenie nie kończy się w dniu, w którym odbierzesz dyplom. Wręcz przeciwnie, twoja praca, to nauka jak się uczyć i jak myśleć, jak wizualizować swoje pomysły, (...) nigdy nie przestawaj zadawać pytań. Nigdy nie przestawaj czytać, poszukiwać, wyobrażać sobie co jeszcze można zrobić”¹.

W codziennym życiu zawodowym staram się być na bieżąco z nowymi technologiami i możliwościami jakie dzięki nim mają projektanci, jak i użytkownicy. W 2017 roku ukończyłam studia podyplomowe w Warszawie na Uniwersytecie Humanistyczno-Społecznym SWPS, aby poszerzyć swoją wiedzę z zakresu projektowania o User Experience design (UX design – projektowanie doświadczeń użytkownika) i User Interface design (UI design – projektowanie interfejsów użytkownika). Oczywiście projektowanie interfejsów jest odległą od plakatu dziedziną dizajnu, jednakże znacznie poszerza mój horyzont twórczy, przede wszystkim o aspekty czysto funkcjonalne. W moim przypadku nie ma znaczenia czy pracuję nad plakatem, czy interfejsem, proces projektowy zawsze inicjuję szkicem. Etap generowania pomysłów rozpoczynam od przysłowiowej kartki i ołówka. Swoją warsztat manualny zaczęłam doskonalić już w szczecińskim Liceum Sztuk Plastycznych im. Constantina Brancusi, które ukończyłam w 2000 roku oraz przez cały okres studiów w Wyższej Szkole Sztuki Użytkowej. Dopiero w 2001 roku na studiach zaczęłam dodatkowo korzystać z komputera jako narzędzia wspomagającego projektowanie. Dlatego też, na szczęście dla mnie, komputer nigdy nie został dominującym narzędziem w mojej pracy twórczej. Jako wykładowczyni Akademii Sztuki w Szczecinie zawsze powtarzam studentom, których uczę w mojej Pracowni Projektowania Wydawnictw i Publikacji Cyfrowych, że myślenie poprzedza działanie, a komputer i technologia nigdy nie zastąpią szkicownika.

1 Fragment listu: J. Helfland, *Open Letter to Design Students Everywhere*, „Design Observer”, 03.06.2009, <<http://designobserver.com/feature/open-letter-to-design-students-everywhere/8547>>, [dostęp: 05.10.2018], tekst oryginalny: „Your education will not end the day you graduate: on the contrary, what you’re doing is learning how to learn, and how to think, and how to visualize the ideas (...) never stop thinking. Never stop asking questions. Never, never stop reading, looking, imagining what else can be done”.

3. STUDIA

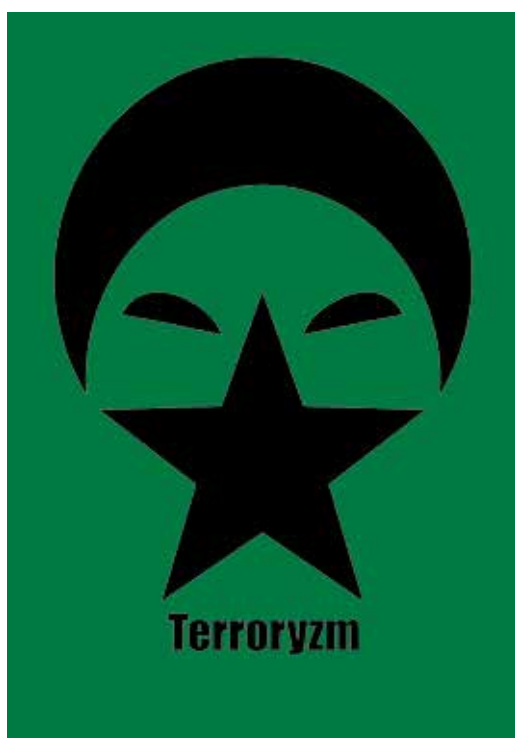
Studia artystyczne z grafiki projektowej w Wyższej Szkole Sztuki Użytkowej w Szczecinie były dla mnie czasem eksperymentowania z różnorodnymi technikami, poczynając od grafiki artystycznej, przez malarstwo i rysunek, po grafikę projektową, co pozwalało mi szukać odpowiednich dla mnie środków wyrazu. Przez 5 lat studiowania w WSSU stopniowo przyswajałam wiedzę z zakresu grafiki. Dzięki kontaktowi z kadrą akademicką kształtowała się moja osobowość twórcza, przykładowo wtedy takim odkryciem dla mnie było poznanie projektowania opartego na siatce. Poszukując swojego własnego graficznego „Ja”, które miałyby mnie definiować jako twórcę, doszłam do wniosku, że to właśnie treść, a nie forma jest dla mnie kluczowa w projektowaniu. Już w okresie studiów zdecydowanie to temat pracy determinował moją wizję twórczą, a dopiero na drugim miejscu forma, którą dopasowuję do podejmowanej treści. Duży wpływ na moje projektowanie miała możliwość uczenia się u profesora Andrzeja Tomczaka w jego Pracowni Znaków i Form Identyfikacyjnych, najpierw jako studentka, a potem jako jego asystentka. To właśnie w tej pracowni po raz pierwszy zetknęłam się z projektowaniem opartym na siatce, do dzisiaj wykorzystuję tę technikę przy różnego rodzaju projektach. Granice, jakie dzięki siatce stawia sobie projektant, nie były dla mnie ograniczeniem, a wręcz przeciwnie, wyzwoliły mnie. Podczas studiów, pod wpływem profesora Tomczaka, szczególnie zainteresowałam się tworzeniem znaków graficznych oraz identyfikacji wizualnych i właśnie tym dziedzinom poświęcałam najwięcej uwagi. W szczególności w pamięci utkwiło mi zdanie zasłyszane od profesora Tomczaka, który podczas zajęć w Pracowni Znaków i Form Identyfikacyjnych powiedział, że „projektowanie znaku to swoisty test na inteligencję”. I tak to właśnie widzę, jako test na inteligencję projektanta, który tworzy komunikat wizualny, ale również dla odbiorcy, który ma go odczytać. Każdy znak, który tworzę jest dla mnie wyzwaniem, ponieważ staram się pokazując jak najmniej powiedzieć jak najwięcej. Dla mnie projektowanie znaku jest pracochłonnym procesem, poczynając od szkicownika, przez szukanie idei, poprzez dobór odpowiednich form graficznych, które puentowałyby znak, po upraszczanie, usuwanie zbędnych elementów czy szukanie rozwiązań typograficznych.

Mój dyplom magisterski dotyczył identyfikacji wizualnej szczecińskiej firmy, był kompleksową pracą projektową, która zawierała wszystko czego nauczyłam się podczas studiów z grafiki projektowej, od logo, przez projekt fonta, po akcydensy i gadżety reklamowe. Wspominana praca dyplomowa pod tytułem „Identyfikacja wizualna firmy Proel” została nagrodzona jako najlepszy dyplom w zakresie projektowania graficznego przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w 2005 roku. Prócz tego praca ta zakwalifikowała się do wystawy Najlepsze Dyplomy Projektowe 2004/2005 w Śląskim Zamku Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie (styczeń 2006).

1. Fragment magisterskiej pracy dyplomowej „Identyfikacja wizualna firmy Proel”, 2005

2. Plakat *Terroryzm*, 2001

Inną dziedziną sztuki, która podczas studiów zainteresowała mnie równie mocno, i której jestem wierna do dzisiaj, jest plakat. W tym okresie rozpoczęłam swoją przygodę również z plakatem autorskim. Na studiach projektowania plakatu uczył mnie profesor Leszek Żebrowski a także profesor Grzegorz Marszałek, którzy prowadzili swoje pracownie w WSSU. Uważam, że sama możliwość kontaktu z takimi autorytetami w dziedzinie projektowania graficznego jest nieocenioną wartością studiowania na uczelni artystycznej. Jednym z plakatów, który zaprojektowałam w omawianym okresie był *Terroryzm* z roku 2001, który stworzyłam po zamachu na wieżowce World

Trade Center w Nowym Jorku. Plakat ten został włączony do kolekcji Muzeum Plakatu w Wilanowie. W 2018 roku *Terroryzm* został zaprezentowany w albumie *Oto sztuka polskiego plakatu* profesor Doroty Folgi-Januszewskiej, jako jeden z reprezentantów działu *Plakaty unikaty*².

2 D. Folga-Januszewska, L. Majewski, *Oto sztuka polskiego plakatu*, BOSZ, wyd. 1, Olszanica 2018, s. 456.

4. PRACA ZAWODOWA

Decydujący wpływ na ukierunkowanie mojej działalności w grafice projektowej miały dwie prace zawodowe, które podjęłam od razu po ukończeniu studiów czyli w 2005 roku. Zaraz po obronie dyplomu rozpoczęłam pracę jako instruktor w Pracowni Malarstwa i Rysunku WSSU oraz podjęłam pracę na rynku komercyjnym w studiu interaktywnym. W szczególności praca w branży komercyjnej po studiach artystycznych zaburzyła moje idealistyczne podejście do projektowania. Pierwszy raz zetknęłam się z pracą w zespole, czego nie doświadczyłam na uczelni, ponieważ w tamtym czasie studia nastawione były na pracę indywidualną. Musiałam szybko uczyć się nowych rzeczy i zdobywałam doświadczenie w praktyce. Zetknęłam się z zagadnieniami, o których wcześniej nie miałam pojęcia, jak na przykład budowanie architektury informacji. W konsekwencji doprowadziło mnie to do zgłębienia wiedzy z zakresu projektowania doświadczeń w przypadku zetknięcia się użytkownika z interfejsami urządzeń elektronicznych, czyli UXD (ang. User Experience design). Wejście do zespołu studia interaktywnego było dla mnie niełatwym egzaminem, podczas którego musiałam uczyć się wszystkiego na nowo, dostosować się do nowych warunków, ponadto nauczyłam się pokory, cierpliwości i bycia bez przerwy otwartą na to, co nowe na rynku. Dzięki temu uczestniczyłam w pracy zespołu specjalistów i współtworzyłam projekty. To wszystko jest dla mnie bezcenną wiedzą i zdobytymi umiejętnościami, które można osiągnąć jedynie poprzez praktykę. W tym miejscu przywołam słowa profesora Krzysztofa Lenka, które wcześniej cytowałam w rozprawie doktorskiej:

„Absolwent szkoły artystycznej kształcącej projektantów grafiki powinien praktykować w studio projektowym kilka pierwszych lat tak, aby zdobyć specjalistyczną wiedzę”³.

W zupełności podzielam ten pogląd, tym bardziej, że tak też było ze mną. W pracy zaczynałam z elementarną wiedzą dotyczącą grafiki projektowej jaką dała mi uczelnia. Wiedza ta w połączeniu z pracą zawodową projektanta serwisów WWW, później jeszcze UI i UX dizajnera (projektowanie interfejsów i projektowanie doświadczeń), rzutuje na to kim dziś jestem i co przekazuję swoim studentom. Według mnie rola projektanta interfejsów w tej chwili, kiedy użytkownicy bombardowani są z każdej strony informacjami, nie ogranicza się już tylko do samej kreacji. UI dizajner musi mieć wiedzę nie tylko z zakresu projektowania graficznego, ale również z obszaru projektowania doświadczeń (UXD), aby użytkownik mógł swobodnie poruszać się w wirtualnym świecie. Od 2009 roku równolegle pracowałam jako asystentka malarki dr hab. Wiesławy Markiewicz profesor nadzw. w jej Pracowni Malarstwa i Rysunku oraz jako asystentka profesora Andrzeja

³ K. Lenk, *Projektowanie informacji wizualnej*, „2+3D”, nr 3 (II/2002), s. 7.

Tomczaka w jego Pracowni Projektowania Znak i Form Identyfikacyjnych. Wraz z powołaniem Akademii Sztuki w Szczecinie w 2010 roku, podjęłam decyzję o skupieniu się wyłącznie na grafice projektowej. Myślę, że te wszystkie lata doświadczeń w pracowni z obszaru sztuk czystych i w pracowni *stricte* użytkowej, gdzie nabyłam wiedzę i umiejętności z różnych przecież obszarów sztuki, mocno wpłynęły na to kim teraz jestem. Doświadczenia z pracy w tych pracowniach przełożyły się na moją twórczość i łączą się w projektach, jakie prowadzę ze studentami.

Po zamknięciu przewodu doktorskiego na Wydziale Grafiki i Komunikacji Wizualnej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu w 2012 roku, rozpoczęłam samodzielną pracę dydaktyczną na Akademii Sztuki w Szczecinie. Od 2014 roku prowadzę Pracownię Projektowania Wydawnictw i Publikacji Cyfrowych w Katedrze Grafiki Projektowej na Wydziale Sztuk Wizualnych. Łączę w niej często rysunkowe bądź malarskie predyspozycje studentów w całość, w postaci autorskich stron internetowych i książek. Wydział Sztuk Wizualnych jest w pewnym sensie kontynuacją Wyższej Szkoły Sztuki Użytkowej, ponieważ w dużej mierze kadra pochodzi z tej uczelni, wcześniej tam wykładając, albo będąc jej absolwentami. Trudno opisać słowami, jak ogromną satysfakcję sprawia mi przekazywanie wiedzy studentom i obserwacja, jak pod moją opieką realizują zadania jakie przed nimi stawiam, a które dotyczą między innymi projektowania stron i serwisów internetowych, aplikacji, książek autorskich i innych pokrewnych form. Doświadczenie zawodowe i artystyczne, które zdobyłam w ciągu tych 14 lat w branży projektowej i jako dydaktyk z przyjemnością przekazuję dalej kolejnym pokoleniom projektantów graficznych. W tym okresie mojego życia zawodowego, w 2010 roku wygrałam konkurs na logo jubileuszowe miasta Piły – Piła 500. Była to dla mnie cenna nagroda, również dlatego, że przewodniczącym jury był profesor Rosław Szaybo. Dzięki temu miałam okazję poznać osobiście tego znamienitego projektanta, który udzielił mi wielu cennych rad, z których korzystam po dziś dzień. Logo wciąż używane jest przez miasto jako symbol współczesnych aspiracji mieszkańców Piły.

3. Logo Piła 500, 2010

Cały też czas wykorzystywane jest logo Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, które stworzyłam w 2006 roku na zlecenie tej instytucji kulturalnej. Wspominam o tych dwóch pracach w tym rozdziale, jako przykładach mojej działalności zawodowej w okresie 2005–2012, które również sama, jako projektantka dobrze oceniam, tym bardziej, że od lat funkcjonują w przestrzeni publicznej.

4. Logo Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, 2006

5. Na zdjęciu: Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, 2018

5. DOKTORAT

Moja praca doktorska połączyła obie dziedziny, na których szczególnie się koncentruję, czyli tworzenie stron WWW oraz projektowanie plakatów. Mój doktorat był projektem wirtualnej platformy pod tytułem Roller Poster, który skupiał aktywnych młodych polskich projektantów plakatu. Rozprawa doktorska podejmowała temat projektowania na potrzeby Internetu i nosiła tytuł „Estetyka a funkcjonalność w Internecie. Wpływ nowoczesnych technologii na jakość projektowania graficznego”. Celem jej było udowodnienie, że podstawą dobrego dizajnu w przypadku projektów przeznaczonych do druku i na ekran komputera jest ta sama baza ogólnej wiedzy projektowej, a kreacja na potrzeby nowych mediów stała się pełnoprawną dziedziną grafiki projektowej. Dopiero od kilku lat uczelnie artystyczne kształcą grafików w kierunku nowych technologii, jest to obszar, który jest w dalszym ciągu niszą na polskich uczelniach artystycznych, a to przecież branża IT (ang. *Information Technology*) generuje na polskim rynku najwięcej miejsc pracy. Przytoczę tu fragment mojej rozprawy doktorskiej:

„W projektowaniu graficznym nie istnieje zjawisko dialektyki między starymi, a nowymi przestrzeniami jego istnienia. Jest to płynne przejście na nowe obszary, które otworzył przed nami Internet. Technologia umożliwia nowe wykorzystanie tego, co już w zakresie projektowania osiągnięto wcześniej – umożliwia nie tylko odkrywanie oraz kreowanie, ale także pozwala na nowo, inaczej wykorzystać to, co nowe i nowoczesne, dzięki ich zmieszaniu i wykorzystaniu, dzięki ich symbiozie będziemy w projektowaniu mierzyć siły na zamiary, nie zamiar podług sił”⁴.

W czerwcu 2012 roku obroniłam pracę doktorską, na którą składała się między innymi publikacja serwisu Roller Poster w internecie. Projekt ten cieszył się uznaniem plakacistów, którzy jeszcze po obronie przesyłali swoje prace do umieszczenia w serwisie. Pracę zawodową jako wykładowczyni na Akademii Sztuki w Szczecinie wykonywałam do końca 2012 roku. Od 2013 roku przeszłam na urlop macierzyński. Na jakiś czas bycie matką przysłoniło bycie projektantką.

4 J. Machnicka, Rozprawa doktorska „Estetyka a funkcjonalność w Internecie. Wpływ nowoczesnych technologii na jakość projektowania graficznego”, rozdz. *Konkluzje*, s. 52.

Roller Poster

TWÓRCY / AKTUALNOŚCI / KONTAKT

Jan Bagła
Jakub de Bartolo
Edgar Baj
Agnieszka Dajczak
Wojtek Domagała
Włodek Gawlicz
Andreas Guzik
Urszula Janowska
Adam Klasa
Ireneusz Kurjata
Justyna Machnicka
Marta Małosińska
Monika Marek
Nikodem Pięgowski
Rajmund Rajchel
Magda Rolka
Natalia Szostak
Adam Świerżewski
Filip Tafi
Sebastian Warlikowicz
Dorota Wyglowska
Agnieszka Węglarska
Aleksandra Woldańska-Płochalska
Magda Wołek
Anna Zabdyńska
Filip Zagórski

Roller Poster

TWÓRCY / AKTUALNOŚCI / KONTAKT

Jan Bagła
Jakub de Bartolo
Edgar Baj
Agnieszka Dajczak
Wojtek Domagała
Włodek Gawlicz
Andreas Guzik
Urszula Janowska
Adam Klasa
Ireneusz Kurjata
Justyna Machnicka
Marta Małosińska
Monika Marek
Nikodem Pięgowski
Rajmund Rajchel
Magda Rolka
Natalia Szostak
Adam Świerżewski
Filip Tafi
Sebastian Warlikowicz
Dorota Wyglowska
Agnieszka Węglarska
Aleksandra Woldańska-Płochalska
Magda Wołek
Anna Zabdyńska
Filip Zagórski

TWÓRCY / AKTUALNOŚCI / KONTAKT

Jan Bagła
Jakub de Bartolo
Edgar Baj
Agnieszka Dajczak
Wojtek Domagała
Włodek Gawlicz
Andreas Guzik
Urszula Janowska
Adam Klasa
Ireneusz Kurjata
Justyna Machnicka
Marta Małosińska
Monika Marek
Nikodem Pięgowski
Rajmund Rajchel
Magda Rolka
Natalia Szostak
Adam Świerżewski
Filip Tafi
Sebastian Warlikowicz
Dorota Wyglowska
Agnieszka Węglarska
Aleksandra Woldańska-Płochalska
Magda Wołek
Anna Zabdyńska
Filip Zagórski

6. 7. 8. Serwis Roller Poster, 2012

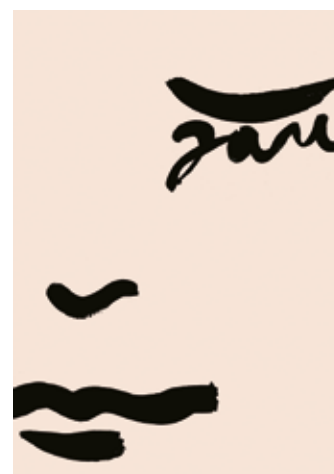
6. OBSZAR DZIAŁAŃ I PRIORYTETY PROJEKTOWE

Wróciłam po urlopie macierzyńskim w 2014 roku do pracy zawodowej na uczelni oraz jako grafik działający na zlecenie, a także do twórczości autorskiej. Z czasem Roller Poster, czyli mój projekt zrealizowany w ramach pracy doktorskiej, przeobraził się w cykliczny Przegląd Plakatu Autorskiego. Początkowo miał charakter ogólnopolski, a od 3. edycji rozszerzył formę na międzynarodową (2017) i w tej chwili jest głównym działaniem założonej przeze mnie Fundacji Generalnie Sztuka (2018).

Również na polu twórczym plakat jest głównym obiektem moich zainteresowań. Już od wielu lat jest dla mnie główną motywacją do autoekspresji i inspiracją do rozmaitych poszukiwań, nie tylko w obrębie jego formy. Dlatego postanowiłam, by stał się przedmiotem mojej pracy habilitacyjnej. Swoje plakaty z lat 2012–2018 prezentowałam na kilku wystawach indywidualnych i kilkunastu zbiorowych.

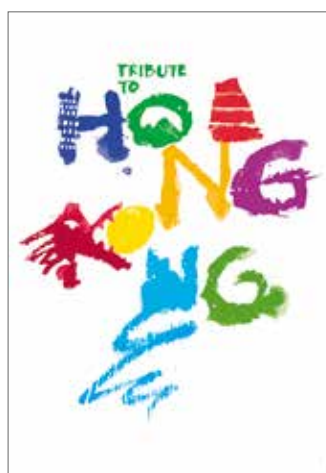
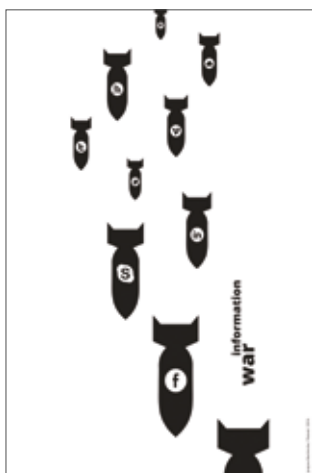
Wśród plakatów, które projektuję znajdują się **PLAKATY ANONSUJĄCE O CHARAKTERZE KULTURALNYM, PLAKATY KONKURSOWE, PLAKATY NA WYSTAWY TEMATYCZNE I PLAKATY AUTORSKIE**. Staram się aktywnie uczestniczyć w przeglądach tego typu twórczości. Wybieram te, których tematyka odpowiada moim zainteresowaniom, jak na przykład coroczna wystawa plakatu jazzowego w Gliwicach, eksponowana w ramach Międzynarodowego Festiwalu Jazz w Ruinach.

Plakaty na wystawę „Jazz w Ruinach”:

9. *Jazz music (Muzyka jazzowa)*, 2013
10. *Jazz in the city (Jazz w mieście)*, 2017
11. *Woman in jazz (Kobiety w jazzie)*, 2018

Plakaty konkursowe i wystawy tematyczne:

12. *Information war (Wojna informacyjna)*, 2014
13. *Sypiam z Szekspirem*, 2016
14. *Tribute to Hong-Kong*, 2018

Plakat autorski, który darzę szczególną atencją, na stałe wpisał się w obszar mojej działalności twórczo-projektowej i działalności kulturalno-popularyzatorskiej. Nazywany jest również *self-edition*, co w dosłownym tłumaczeniu znaczy „edycja własne”. Autorstwo w tym sensie oznacza dla mnie tworzenie subiektywnego komunikatu, który charakteryzuje się całkowitą autonomią w działaniu twórczym. Kusi mnie właśnie ta forma, znajdująca się na pograniczu działań artystycznych i użytkowych, uwalnia mnie od wszelkich wymagań i kompromisów, wpisanych w zawód projektanta. Daje mi szansę spojrzeć na świat z własnej, niezależnej od nikogo perspektywy, pozwala na subiektywne komentarze i swobodę wyrażania siebie. Plakaty autorskie powstają poza projektowym rynkiem komercyjnym, bez zleceniodawcy i *deadline’u*. Wykluczają wszelkie koneksje jakie zachodzą między zleceniodawcą a grafikiem, co w przypadku projektów na zamówienie jest „ciągłym przeciąganiem liny między klientem a projektantem”⁵. Jest to dla mnie odskocznia od projektów, które robię na zlecenie, zwłaszcza tych, w których kreacja zależna jest od sztywnych ram projektowych, wymagań funkcjonalnych, użytecznych i innych wytycznych, gdzie nie zawsze mogę pozwolić sobie na eksperymenty plastyczne. Autonomia jaką daje mi twórczość *self-edition* jest po przeciwległej stronie bieguna w stosunku do pracy w zespole projektowym. Jest obszarem służącym do eksperymentów formalnych, które wzbogacają moje działania zawodowe. Jest też swego rodzaju działalnością intelektualną, mobilizacją do obserwacji świata, poszukiwań drugiego dna,

⁵ E. Stinson, *Famed Designer Michael Bierut Doesn't Believe in Creativity*, „Wired”, 15.10.2015, <<https://www.wired.com/2015/10/famed-designer-michael-bierut-doesnt-believe-in-creativity/>>, [dostęp: 20.10.2018], tekst oryginalny: „But that’s the thing about graphic design—figuring out how to communicate a message to the world is always going to be a push and pull between client and designer”.

pewnych zależności i skojarzeń. Już od wielu lat można zaobserwować dużą aktywność projektantów tworzących plakaty autorskie, jest to między innymi pokłosie rewolucji technologicznej i demokratyzacji jaką dał wszechobecny dzisiaj Internet.

Dla mnie dominującym impulsem do działania jest empatia, wywoływana przez tematy, które mnie emocjonują, o których chciałabym opowiedzieć poprzez plakat. To właśnie empatia, inaczej „współodczuwanie” najczęściej stymuluje mnie do twórczego działania. Podejmuję tematykę zarówno z pierwszych stron gazet, ale również obrazuję mniej medialne sytuacje, które szczególnie leżą mi na sercu i dotyczą jako człowieka, projektantkę i matkę. Teraźniejszą sytuację na świecie, odczuwam jako niezwykle niepokojącą na wielu płaszczyznach, ponieważ jako matka uważniej przypatruję się światu, który pozostawimy naszym dzieciom. Szczególnie wrażliwa jestem na egoizm ludzki, objawiający się znieczulicą np. w kwestii degradacji i zanieczyszczenia środowiska. Bezmyślnie kupujemy w masowych ilościach plastikowe wyroby, marnujemy żywność. Coraz więcej zakątków świata jest nieodwracalnie zniszczonych, do czego przyczynił się nadmierny konsumpcjonizm, zachłanność jednostek i korporacji. To z kolei wywołuje groźne w skutkach kataklizmy, jak susze, huragany czy powodzie. Wszystko to w oczywisty sposób wiąże się z problemem, który szczególnie mnie porusza – masowa migracja ludzi. Wśród kilku obszarów tematycznych, których dotykam, znajduje się również ten, który podejmuje problem społeczny – brak równowagi między życiem w świecie realnym a wirtualną rzeczywistością i zagubienie się człowieka w świecie rzeczy i technologii. Za pomocą plakatu pozwalam sobie również na autoreferencyjne komentarze do wydarzeń z mojego życia. Inspiracją są między innymi moje doświadczenia, również ze sfery prywatnej, jak macierzyństwo i związane z tym dylematy, powstałe w związku z silną potrzebą samorealizacji siebie na dwóch równoległych polach, obydwu ważnych i budujących moją tożsamość jako matki i projektantki: osobistym i zawodowym. Traktuję plakat jako swego rodzaju nośnik myśli/sensu. „Pojęcie sensu jest kluczowe – uniwersalistyczny język współczesnego plakatu służy bowiem nie pojedynczej reklamie, ostrzeżeniu, informacji – lecz wyraźnemu SENSU, jako złożenia wiedzy, wrażliwości, rozumienia, doświadczenia wizualnego”⁶. Jest to mój pamiętnik, w którym za pomocą plakatów zapisuję obrazy, wydarzenia czy skojarzenia, okraszane krótką narracją bądź hasłem. Odwołam się tu do słów Pani Doroty Folgi-Januszeńskiej, które są komentarzem do rozdziału *Nowe ścieżki plakatu* w albumie *Oto sztuka polskiego plakatu*, pisze ona, że: „(...)zaczęło być coraz bardziej widoczne, iż współczesny plakat w znikomym stopniu jest częścią jakiegokolwiek systemu, reprezentuje sam siebie i wyraźnie określa własną tożsamość. To sprzyja artystom, którzy traktują sztukę plakatu jako dokument lub raczej świadectwo

6 D. Folga-Januszeńska, L. Majewski, op. cit., s. 458.

własnej filozofii i doświadczeń”⁷. Poprzez swoje plakaty staram się tworzyć wielowarstwowość znaczeniową, czasami ocierającą się o absurd, żart, poezję.

Obie formy plakatowe i te zlecone, i autorskie są dla mnie ważne. Podejmuję tematykę plakatów na zlecenie, jednak preferuję te z obszaru kultury. Realizując tego typu prace graficzne muszę trzymać się określonych ram i wytycznych, mimo to dają one większą swobodę ekspresji niż innego rodzaju projekty zamawiane. W latach 2012–2018 wykonałam w większości plakaty do wydarzeń kulturalnych, powiązanych z Akademią Sztuki w Szczecinie, w części z nich aktywnie uczestniczyłam lub współorganizowałam.

Jeśli chodzi o mój styl, to staram się używać całego wachlarza form graficznych, świadomie dobierając je do „myśli”/„sensu”, które pragnę ubrać w plakat. Często są to wyraźne kształty wektorowe lub grafiki cyfrowe, które tworzę na bazie kolażu fotograficznego. Innym razem wykonuję prace tylko i wyłącznie z gestu, za pomocą tradycyjnych metod. Bardzo lubię pracować nad formą i eksperymentować z nią w poszukiwaniu adekwatnego stylu do konkretnego plakatu. Fenomenalne w plakacie jest to, że może on używać języka wizualnego, przypisanego działaniom projektowym i równocześnie anektować ten, dedykowany sztukom czystym. Staram się korzystać z tych możliwości, dlatego wciąż poszerzam warsztat a wyborów formalnych staram się dokonywać z całej palety środków plastycznych i ich różnych kombinacji. Szczególnie cenię jako twórcę profesora Władysława Plutę, którego każdy plakat jest inny – charakteryzuje się niepowtarzalnym znakiem dla poruszanego tematu (Lenk, 2011). Artysta ten działa na wielu płaszczyznach projektowych, zajmuje się nie tylko plakatem, ale również identyfikacją wizualną, projektuje książki, czasopisma, foldery. Jego filozofią jest nadrzędność świadomości nad środkami i właściwie użyte środki, które dają odbiorcom dostęp do przekazów⁸. Jest to właśnie to, do czego dążę w swoich plakatach. Ważna jest dla mnie wielowymiarowość, oddziaływanie na odbiorcę w warstwie myślowej, podświadomej i zmysłowej.

7 D. Folga-Januszewska, L. Majewski, op. cit., s. 458.

8 K. Lenk, *Krótkie teksty o sztuce projektowania, słowo/obraz/terytoria*, Gdańsk 2011, s. 77.

7. OPIS OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNEGO

Opis fragmentu mojej twórczości wskazanego jako aspirujące do spełnienia warunków określonych w art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2017 r. poz. 1789 tekst jedn. ze zm.)

Napisanie tekstu autoreferującego postawiło przede mną zadanie podsumowania moich dotychczasowych działań na kilku polach, również na polu twórczo-projektowym. Stało się dla mnie pretekstem do spojrzenia z dystansu na to co robię, skłoniło mnie również do refleksji nad moją pracą, którą wykonałam w ciągu ostatnich sześciu lat. Dlatego zgłaszaniem przeze mnie osiągnięciem habilitacyjnym postanowiłam uczynić dwa zestawy plakatów wykonanych w okresie po obronie pracy doktorskiej, czyli od grudnia 2012 roku – do końca 2018 roku. W pierwszym zestawie prezentuję plakaty autorskie, w drugim plakaty anonsujące wydarzenia artystyczne. Moim celem nie jest konfrontacja prac *self-edition*, wykonanych z niezależnych od nikogo pobudek, z plakatami wykonanymi w celu promowania wydarzeń artystycznych, które funkcjonowały w pewnym kontekście. Poprzez pryzmat tych prac pragnę zaprezentować moją osobę jako aktywnie działającego projektanta grafika, który zajmuje się w dużej mierze właśnie tymi dwoma formami. Uważam, że da to pełniejszy i prawdziwszy obraz mnie. Chciałam dodać, że nie będę skupiała się na szerokim opisywaniu własnych plakatów, jest to dla mnie niezręczne, ponieważ uważam, że plakat powinien mówić za siebie a odbiorca odczyta przekaz autora, poprzez pryzmat swoich własnych doświadczeń, zarówno na poziomie myślowym, podświadomym i zmysłowym. Zajmę się natomiast opisem kontekstu w jakim dana praca powstała i pobudek jakie mnie do jej stworzenia skłoniły. Wszystkie plakaty zostały wydane drukiem cyfrowym.

7.1. PLAKATY AUTORSKIE

Moje plakaty autorskie dzielę na 3 obszary tematyczne:

a) autoreferujące, b) ekologiczne, c) społeczne

a) plakaty autoreferujące

Pierwszy obszar przedstawia zestaw wybranych plakatów autoreferujących, które dotyczą prywatnej sfery mojego życia. Plakaty dotyczą różnych sfer kobiecości, w tym macierzyństwa, związanych z tym rozterek i dylematów kobiet mierzących się z nieznaną do tej pory sytuacją życiową. Dla kobiety pojawienie się pierwszego dziecka jest rewolucyjną zmianą i konfrontacją swojego dotychczasowego życia z nową rzeczywistością. Zagadnienia poruszane w tych plakatach dotyczą obszarów życia kobiet, które traktowane są przez społeczeństwo jako tematy tabu. Dla mnie plakat autorski służy między innymi do tego, aby dotykać tematów trudnych i kontrowersyjnych.

16. *Maternity. All about woman / Macierzyństwo. Wszystko o kobietach, 2013*

Do takich właśnie prac zaliczam plakat pt. *Macierzyństwo. Wszystko o kobietach, wykonany* w 2013 roku. Omawiana praca została zaprezentowana w albumie *Oto sztuka polskiego plakatu*, który obrazuje dzieje polskiej tradycji graficznej z zakresu plakatu, w dziale *Kalejdoskop plakatowy od A do przyszłości*⁹. W tej części albumu autorka, profesor Dorota Folga-Januszewska, zaprezentowała wybrane plakaty polskich artystów z okresu ostatnich 25 lat, reprezentujących cztery pokolenia plakacistów. Jest to plakat, który stworzyłam w początkowym okresie macierzyństwa. Stał się moją kartą pamięci tamtego czasu, osobistym komentarzem do doświadczeń i odczuć kobiety w obliczu macierzyństwa.

17. *Commerce (Komeracja), grudzień 2012*

Jeden z niewielu spośród moich plakatów, do stworzenia którego użyłam istniejącego znaku międzynarodowej marki, symbolu znanego na całym świecie. Porusza problem powszechnej komercji, który (o zgrozo) dotyka także tych jeszcze nienarodzonych. Samo zjawisko doczekało się własnej nazwy czyli tzw. kinderbiznes lub marketing od kołyski. Globalne korporacje wraz z rodzicami wychowują kolejne pokolenie klientów „głodnych” przedmiotów i usług, które już od dawna nie służą tylko do zaspokajania potrzeb ludzi, ale do kreowania popytu dla zwiększania zysków korporacji.

⁹ D. Folga-Januszewska, L. Majewski, op. cit., s. 518.

18. (s)twórczyni, 2018

Plakat oparty jest na grze słów. Dotyka tematyki kobiet będących matkami, które odczuwają potrzebę spełnienia siebie na polu zawodowym/twórczym. Macierzyństwo i samorealizacja zawodowa jest ważną częścią tożsamości wielu kobiet, pogodzenie obu tych sfer często powoduje u nich rozdarcie i poczucie niespełnienia na każdym z tych pól.

b) plakaty ekologiczne

Drugi obszar z grupy plakatów autorskich, którym się zajmuję, podejmuje tematykę ekologiczną. Moim zdaniem, aktualnie nasza cywilizacja doszła do granicy krytycznej, możliwe, że świat jest w przededniu globalnej katastrofy ekologicznej. Tylko niewielka część ludzi na całym świecie, jest świadoma zagrożeń wywołanych przez wszystkożerną, masową kulturę konsumpcyjną. Ten proceder pogłębia się przez naszą bierność wobec tego stanu rzeczy oraz przez powszechny brak wrażliwości ekologicznej wśród mieszkańców naszej planety. Świat znalazł się w momencie tzw. *overheating* (przegrzanie)¹⁰. Zbieramy żniwo po procesie globalizacji, który dotyczy trzech obszarów znajdujących się w kryzysie: finanse/gospodarka, środowisko/klimat i kultura/tożsamość. Wszystkie te obszary funkcjonują jak naczynia połączone, mają wpływ na pewne procesy, które naruszają granice naszego bezpieczeństwa. Francuski antropolog Claude Lévi-Strauss w 2008 roku w rozmowie z Nicolasem Sarkozym, prezydentem Francji, powiedział: „Le monde est trop plein” („świat jest już zbyt przepełniony”). Według Lévi-Strauss’a nasza planeta jest już nazbyt przesycona rzeczami – produktami ludzkiej aktywności, a także przeludniona¹¹.

19. Stop GMO, safe bees (Stop GMO, ratujmy pszczoły), 2014

Plakat ten dotyczy wpływu produkcji żywności z Genetycznie Modyfikowanych Organizmów na spadek populacji pszczoł na świecie, które są kluczowym elementem naturalnej produkcji żywności. Podobno sam Albert Einstein wypowiedział się na temat katastrofy jaką byłoby dla ludzkości wyginiecie pszczoł: gdy znikną pszczoły, ludziom pozostaną już tylko cztery lata życia na ziemi. Już od wielu lat na całym świecie masowo giną pszczoły. Do tej katastrofy przyczynia się rolnictwo pestycydowe i inżynieria genetyczna stosowana przez wielkie korporacje, które zarabiają na masowej produkcji żywności.

10 T. H. Eriksen, Ch. Garsten, S. Randeria, *Antropology Now and Next*, Berghahn Books, 2015, rozdz. I, s. 11, dostępny w wersji elektronicznej: Issuu, Berghahn Books, <https://issuu.com/marcecasado/docs/_thomas_hylland_eriksen__christina_>, [dostęp: 20.10.2018].

11 T. H. Eriksen, Ch. Garsten, S. Randeria, op.cit, s. 11.

20. *Water is life (Woda to życie), 2016*

Na plakacie umieściłam kolibra, który jest symbolem życia, nieskończoności, wieczności i ciągłości. Katastrofalne susze, do których przyczyniło się globalne ocieplenie, powodują, że dystopijna wizja świata, w której woda pitna jest deficytowym towarem, zaczyna się spełniać. Taką sytuację mamy między innymi w Brazylii, w kraju, który posiada jedne z największych zasobów wody na całym świecie i w którym nigdy nie powinno dojść do takiej klęski, jaką jest susza. Mimo to, w rejonie São Paulo, w którym latem, 2015 roku, przebywałam na warsztatach artystycznych, miała miejsce największa od osiemdziesięciu czterech lat susza. Zjawisko to przyczyniło się do tego, że woda w tym dwudziesto milionowym mieście była racjonowana. Tak było również w innych większych miastach Brazylii. Susza jest skutkiem degradacji środowiska spowodowanej przez niszczącą działalność człowieka. Jej konsekwencje miałam okazję zobaczyć na własne oczy w Brazylii. Sam koliber dla brazylijczyków jest zwykłym, pospolitym ptakiem, podobnie jak nasz polski wróbel.

21. *Still life (Martwa natura), 2017*

Plakat oparty jest na grze słów w języku angielskim: *still life* – martwa natura. Osobno słowa te oznaczają: *still* – jeszcze; *life* – żywy. Jest moją odpowiedzią na masową wycinkę drzew spowodowaną liberalizacją polskiego prawa, znoszącą wymóg otrzymania pozwolenia na usuwanie drzew w miastach, wsiach i na terenach prywatnych.

22. *Time for change. Air pollution (Czas na zmiany. Zanieczyszczenie powietrza), 2018*

Plakat ten dotyczy tematu smogu, z którym zmagamy się w naszym kraju. Pojawił się w polskich mediach stosunkowo niedawno, chociaż ten problem w Polsce istniał już od wielu lat. Nasz kraj jest w czołówce państw Unii Europejskiej, których dotyczy to negatywne zjawisko. Rocznie wskutek zanieczyszczenia powietrza umiera w Polsce ponad czterdzieści tysięcy osób. Z tego powodu najbardziej narażone na utratę zdrowia są dzieci, nawet te w łonie matki, i osoby starsze. Do tego stanu przyczyniają się zanieczyszczenia przemysłowe, spaliny samochodowe oraz w dużym stopniu spalanie niskiej jakości paliw grzewczych i śmieci w domowych piecach.

c) plakaty społeczne

Jak już wcześniej wspomniałam, zawodowo zajmuję się również działaniami z obszaru nowych technologii. Dlatego mam świadomość zalet, ale również wad, jakie technologia wnosi do życia ludzi, społeczności i globalnej wspólnoty. Korzyści i możliwości jakie dzięki niej mamy są niepodważalne, ale należy też mieć świadomość jej negatywnego wpływu na jakość naszego życia. Mowa tutaj o umiejętności

budowania więzi z bliskimi, czy o kształtowanie relacji międzyludzkich, które mogą być wypaczane przez ekspansywność nowych technologii w życiu prywatnym. Problem ten dotyczy już niemal każdej sfery naszej egzystencji. Przyczynia się to do wielu zmian, również społecznych.

23. Cyber trap (Cyber pułapka), 2016

Plakat ten to symboliczna wizualizacja cybernetycznej pułapki. Technologia jest sprzymierzeńcem człowieka na wielu polach jego życia. Jednak nieracjonalne jej używanie może stać się swoistą pułapką dla jej użytkowników. Nieumiejętne wykorzystanie technologii może powodować różnorodne zaburzenia natury psychicznej, m.in. depresję. Roczniaki, które od kołyski mają kontakt z nowymi technologiami zostały określone jako pokolenie *transu*. Tak opisuje to pokolenie psycholog kliniczny John F. Schumaker: „W sposób zrozumiały młodzież należy zatem do pokolenia *transu*, z nienasyconym apetytem na każdą technologię, która może zredukować świadomość i przytłumić emocje. Gdy społeczeństwo pogrążone jest w kryzysie egzystencjalnym, zaś trajektoria życia emocjonalnego prowadzi w dół, *trans* pozostaje najprężniej rozwijającym się rynkiem konsumenckim”¹².

24. Loneliness (Samotność), 2016

Plakat przedstawia samotność i uwięzienie w sieci. W szczególnym niebezpieczeństwie są dzieci i młodzież, które mają nieograniczony dostęp do internetu, a ze względu na wiek często nie są świadome przekazywanych informacji. John F. Schumaker w swoim artykule pt. *Zdemoralizowany umysł* pisze, że wkraczamy w epokę depresji, która swoje początki ma już u dzieci w wieku czternastu lat, a czasem nawet młodszych¹³. Technologia, która miała socjalizować ludzi ze sobą, powoduje często odwrotny skutek – samotność. Przy czym równocześnie uzależnienia od wirtualnej egzystencji w mediach społecznościowych.

25. Online sexual abuse (Przemoc seksualna w internecie), 2016

Plakat ten dotyczy cybermolestowania, które jest jednym z przejawów cyberprzemocy. Jest to bardzo powszechne zjawisko, stanowiące coraz większy problemem społeczny. Na te zagrożenia najbardziej narażeni są najmłodsi, nieświadomi niebezpieczeństwa. Coraz młodsze dzieci korzystają z telefonów bez kontroli rodziców. Brak rodzicielskiego nadzoru naraża najmłodszych na niebezpieczeństwa i wstrząsy emocjonalne, mające ogromny wpływ na ich psychikę i budowanie relacji w przyszłości.

12 Fragment artykułu J. F. Schumaker, *The demoralized mind*, „New Internationalist”, 01.04.2016, <<https://newint.org/columns/essays/2016/04/01/psycho-spiritual-crisis>>, cyt. za: „Blog exignoranta”, *Zdemoralizowany umysł*, 20.08.2018, <<https://exignorant.wordpress.com/2018/08/20/zdemoralizowany-umysl/>>, [dostęp: 21.10.2018].

23 J. F. Schumaker, op. cit., [dostęp: 21.10.2018].

26. Fake life (Nieprawdziwe życie), 2017

Plakat typograficzny wykorzystujący znak największej platformy społecznościowej na świecie. Wirtualna rzeczywistość staje się substytutem życia, ilość lajków staje się substytutem akceptacji. Pokazując wybrane przez nas sceny z naszego życia, odzieramy się z prywatności i intymności, na rzecz zgubnego poczucia akceptacji.

27. Consumerism (Konsumpcjonizm), 2017

Konsumpcjonizm, czyli styl życia i wartość nadrzędna dla ludzi sterowanych przez marketing i reklamę. Plakat ten obrazuje moje zdanie na temat kultury konsumpcyjnej.

7.2. PLAKATY ANONSUJĄCE WYDARZENIA ARTYSTYCZNE

Druga część mojej praktycznej pracy habilitacyjnej dotyczy plakatów, które zapowiadały różnego rodzaju wydarzenia artystyczne. Większość plakatów anonujących wykonałam na potrzeby Wydziału Sztuk Wizualnych Akademii Sztuk w Szczecinie, były to plakaty zamawiane przez uczelnię. Do tej kategorii wybrałam szesnaście plakatów, czternaście z nich zapowiadało wystawy artystyczne z obszaru sztuk wizualnych, a dwa warsztaty artystyczne.

28. Wystawy Końcoworoczne Wydziału Sztuk Wizualnych, 2015

Plakat zapowiadał wspólną wystawę końcoworoczną studentów Wydziału Sztuk Wizualnych. Na wystawę składały się prace powstałe w trzech katedrach Wydziału: Grafiki Projektowej, Grafiki Artystycznej oraz Architektury Wnętrz. Wystawa odbyła się w 3 miejscach, m.in. w sali ekspozycyjnej Książnicy Pomorskiej w Szczecinie. W plakacie został wykorzystany motyw znaku graficznego WSW.

29. Out of view. Wystawa plakatu (Poza widokiem), 2015

Plakat anonował moją własną autorską wystawę, w ramach której prezentowałam plakaty stworzone w latach 2012–2016. Powstał w Brazylii, podczas warsztatów artystycznych, w trakcie których zaprojektowałam kilka plakatów w technice fotomontażu.

30. Damar Catito International Workshop in Brasil

(Międzynarodowe Warsztaty w Brazylii Damar Catito), 2015

Plakat został wykonany w celu promowania Międzynarodowych Warsztatów Damar Catito Workshop 2015, które odbywały się w Brazylii w okolicy São Paulo. Wśród twórców znajdowali się w większości artyści plastycy, między innymi z Japonii, Danii, Brazylii oraz Niemiec.

31. *Najlepsze Dyplomy Katedry Grafiki Projektowej, 2016*

Plakat został wykonany na potrzeby wystawy ukazującej najlepsze dyplomy projektowe powstałe w Katedrze Grafiki Projektowej na Wydziale Sztuk Wizualnych w Akademii Sztuki w Szczecinie. Motywem przewodnim plakatu jest zaprojektowany przeze mnie znak Muzeum Komunikacji i Techniki – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, czyli miejsce wystawy. Znak i plakat nawiązują do charakterystycznej bryły budynku, w którym obecnie mieści się Muzeum, a dawniej zajezdnia tramwajowa.

32. *Drugi Ogólnopolski Przegląd Plakatu Autorskiego Roller Poster, 2016*

Plakat zaprojektowany w celu promowania 2. Ogólnopolskiego Przeglądu Plakatu Autorskiego Roller Poster. Podejmuje tematykę zjawiska „edycji własnych” wykonanych z osobistej i bezinteresownej potrzeby po tzw. godzinach pracy. Nawiązuje do motywu przewodniego Przeglądu, którym jest zagięta kartka. Motyw ten wykorzystywany jest w logotypie wspomnianego Przeglądu Plakatu Autorskiego.

33. *Zoom na Szczecin – Punkty widzenia. Wystawa polskiego malarstwa współczesnego, 2016*

Plakat anonsował wystawę polskiego malarstwa współczesnego, która miała miejsce w galerii Poziom 4 w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, na przełomie kwietnia i maja 2016 roku. Do udziału zostało zaproszonych dwudziestu dwóch artystów spoza Szczecina, zarówno cenionych twórców, jak i młodych, utalentowanych malarzy, pochodzących z różnych polskich miast. Wystawa prezentowała różne punkty widzenia artystów, którzy za pomocą swoich prac odpowiadali na pytanie z czym kojarzą się im Szczecin i jak go postrzegają.

34. *Syfon Studio pod Globusem. Warsztaty z projektowania plakatu, 2017*

Plakat powstał na potrzeby warsztatów zorganizowanych w ramach przeglądu plakatu Roller Poster. Odbiorcami warsztatów byli studenci grafiki projektowej Akademii Sztuki w Szczecinie. Do poprowadzenia warsztatów zaproszone zostało małżeństwo Ula i Filip Tofil, wspólnie tworzące warszawskie Syfon Studio. W trakcie warsztatów studenci pod okiem prowadzących tworzyli plakaty autorskie. Do zaprojektowania tego plakatu zainspirowała mnie nazwa tego warszawskiego studia: syfon. Dlatego grafika ukazuje wektorowe rury, które układają się w napis „syfon”.

35. *Najlepsze Dyplomy Grafiki Projektowej w Zajezdni Sztuki, 2017*

Plakat promował wystawę najlepszych dyplomów projektowych powstałych w Katedrze Grafiki Projektowej Wydziału Sztuk Wizualnych na Akademii Sztuki w Szczecinie. Wystawy najlepszych dyplomów odbywają się cyklicznie, a jej miejscem jest zawsze zmodernizowana, stara zajezdnia tramwajowa, w której aktualnie mieści się Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie. Pla-

kat został zaprojektowany w sposób, który umożliwia łączenie wielu egzemplarzy na tej samej wysokości, tak aby przylegały do siebie, tworząc jedną całość.

36. Trzeci Międzynarodowy Przegląd Plakatu Autorskiego Roller Poster, 2017

Plakat ten anonsował 3. edycję przeglądu Roller Poster, która odbyła się w 2017 roku. Przegląd swoją inaugurację miał w Grecji, w Muzeum Sztuk Wizualnych na Krecie w Heraklionie. Elementy plakatu symbolicznie nawiązują do kolumny w stylu jońskim.

37. Europejska Noc Muzeów na Akademii Sztuki w Szczecinie, 2018

Plakat ten został zaprojektowany w celu promowania wystawy prac studentów Wydziału Sztuk Wizualnych, która odbywała się z okazji Europejskiej Nocy Muzeów. Plakat ukazuje Pałac pod Globusem nocą, czyli główną siedzibę Akademii Sztuki w Szczecinie, gdzie odbywała się zapowiadana wystawa. Budynek ten zyskał swoją oryginalną nazwę od charakterystycznej rzeźby w formie globusa, która wieńczy dach pałacu. Globus był symbolem świetności i światowego zasięgu towarzystwa ubezpieczeniowego National, które miało swoją siedzibę w tymże gmachu pod koniec XIX wieku. W miejscu rzeźby globusa umieściłam Księżyc w pełni.

38. Wejź pod Globus. Wystawa końcoworoczna Wydziału Sztuk Wizualnych, 2018

Jest to drugi plakat obrazujący Pałac pod Globusem. Został zlecony w celu promowania wystawy końcoworocznej studentów Wydziału Sztuk Wizualnych. Anonsowane wydarzenie miało miejsce we wnętrzach Pałacu pod Globusem oraz w Centrum Przemysłów Kreatywnych. Głównym elementem, który znalazł się na plakacie w centralnym jego punkcie, zamiast rzeźby globusa znajdującego się w rzeczywistości u szczytu Pałacu, jest znak Wydziału Sztuk Wizualnych, którego autorem jest prof. Lex Drewinski. Znak Wydziału cechuje minimalistyczna forma: czarny okrąg, a nad nim pozioma kreska.

39. Look at us. Wystawa pracowników Wydziału Sztuk Wizualnych (Patrz na nas), 2018

Jest to plakat typograficzny, zaprojektowany w celu promowania wystawy „Look at us”, czyli wystawy prac pracowników Wydziału Sztuk Wizualnych Akademii Sztuki w Szczecinie. W jednej z liter umieściłam wyróżniony na niebiesko symbol Wydziału Sztuk Wizualnych. Tym samym kolorem z napisu tytułowego wyróżniłam skrót Akademia Sztuki – AS. Plakat opiera się na grze liter i kolorów w tytule wystawy z symbolem wydziału i skrótem nazwy uczelni.

40. Eco Techno Roller Poster. Wystawa plakatów autorskich, 2018

Plakat stworzony w celu promocji wystawy wybranych plakatów o tematyce ekologiczno-technologicznej z kolekcji przeglądu Roller Poster. Wystawa odbyła się

w Grecji w Salonikach w Centrum Nauki i Muzeum Technologii – Noesis. Wydarzenie towarzyszyło międzynarodowej konferencji naukowej Medea 2018.

41. *Design Start. Wystawa Najlepszych Dyplomów Katedry Grafiki Projektowej, 2018*

Plakat anonsujący wystawę najlepszych dyplomów magisterskich i licencjackich z 2018 roku, powstałych w ramach Katedry Grafiki Projektowej na Wydziale Sztuk Wizualnych Akademii Sztuki w Szczecinie, po raz trzeci odbywającej się w Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie. Motyw przewodni plakatu nawiązuje do nazwy wystawy „Design Start”, jak i do znaku graficznego Muzeum.

42. *Czym jest plakat? Czwarty Międzynarodowy Przegląd Plakatu Autorskiego Roller Poster, 2018*

Plakat stworzony na 4. edycję przeglądu Roller Poster, który odbędzie się na przełomie maja – czerwca w 2019 roku. Głównym mottem najnowszego przeglądu są słowa Henryka Tomaszewskiego, które wypowiedział w 1974 roku podczas wywiadu udzielonego dla magazynu „Projekt”: „Również nie bardzo wiem, czym jest dziś plakat i jaką spełnia funkcję. Czy informuje, czy reklamuje, czy to może cacko na ścianę, gadżet intelektualny, dzieło samo w sobie. Nie wiem. To taki pewnie grapefruit, 8 ½ Felliniego”¹⁴. Słowa te doskonale obrazują zjawisko plakatu autorskiego.

43. *Szczecin Visual Arts goes to Norway (Szczecińska Sztuka Wizualna jedzie do Norwegii), 2018*

Plakat anonsujący wystawę prac studentów i wykładowców Wydziału Sztuk Wizualnych Akademii Sztuki w Szczecinie, która odbyła się w galerii Foajégalleri na Uniwersytecie Południowo-Wschodniej Norwegii w Notodden w listopadzie 2018 roku.

14 Henryk Tomaszewski rozmawia z redakcją, „Projekt”, nr 3, Warszawa 1974, s. 33.

(s)twórczyni

Justyna Machnicka
Plakaty z lat 2012–2018

Wernisaż wystawy: czwartek 17 stycznia 2019, godz. 17.00 | **Wystawa czynna do:** niedzieli 3 lutego 2019
Miejsce: Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, Galeria przy Cerkwi, ul. Małopolska 48

Organizator

Współorganizator

www.jaska.pl

15. Plakat anonsujący wystawę „Justyna Machnicka (s)twórczyni. Plakaty z lat 2012–2018”, 2019

7.3. PLAKATY AUTORSKIE (KATALOG 12 PRAC)

16. *Maternity. All about woman (Macierzyństwo. Wszystko o kobietach)*, 2013

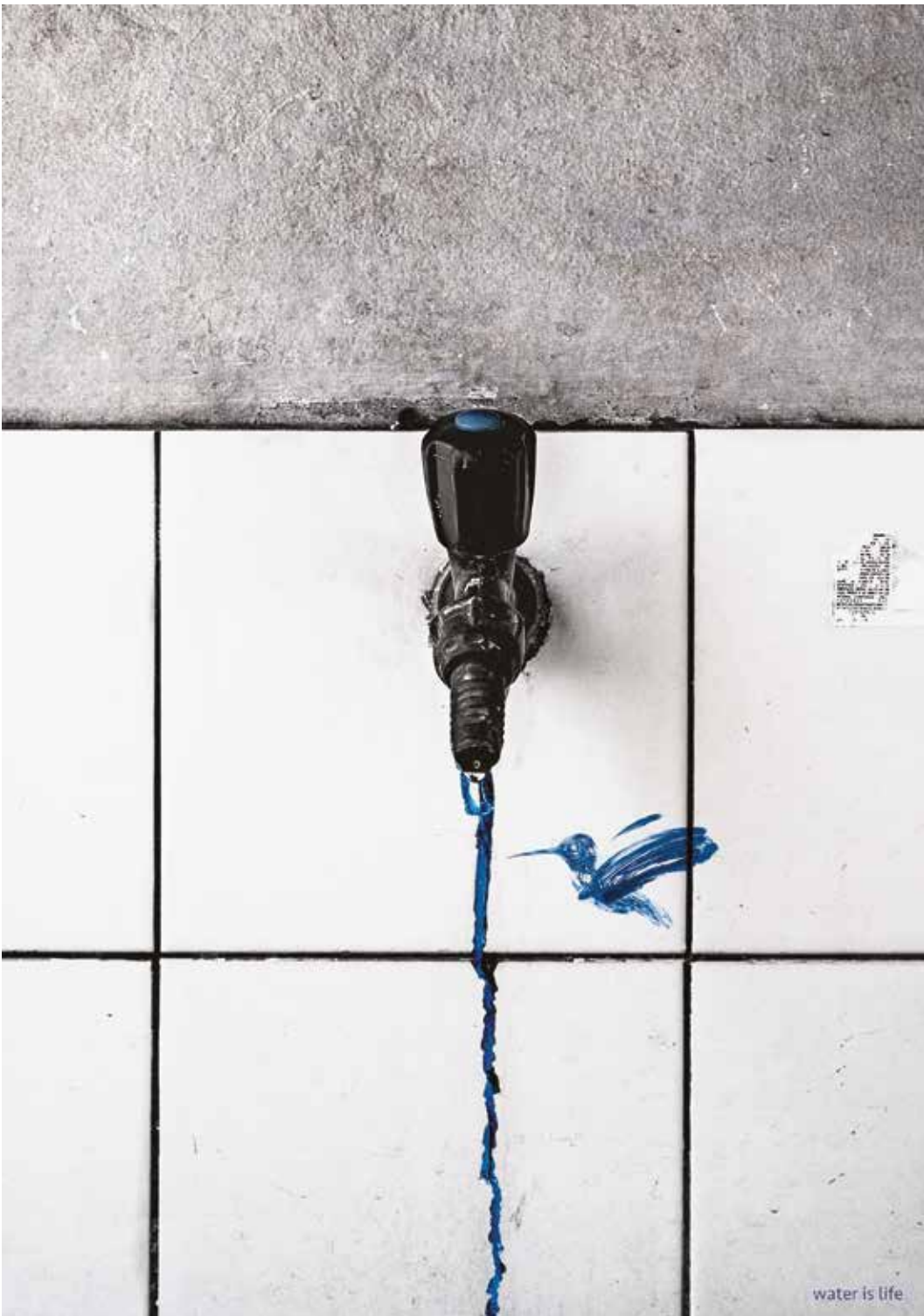

17. *Commerce (Komerca)*, grudzień 2012

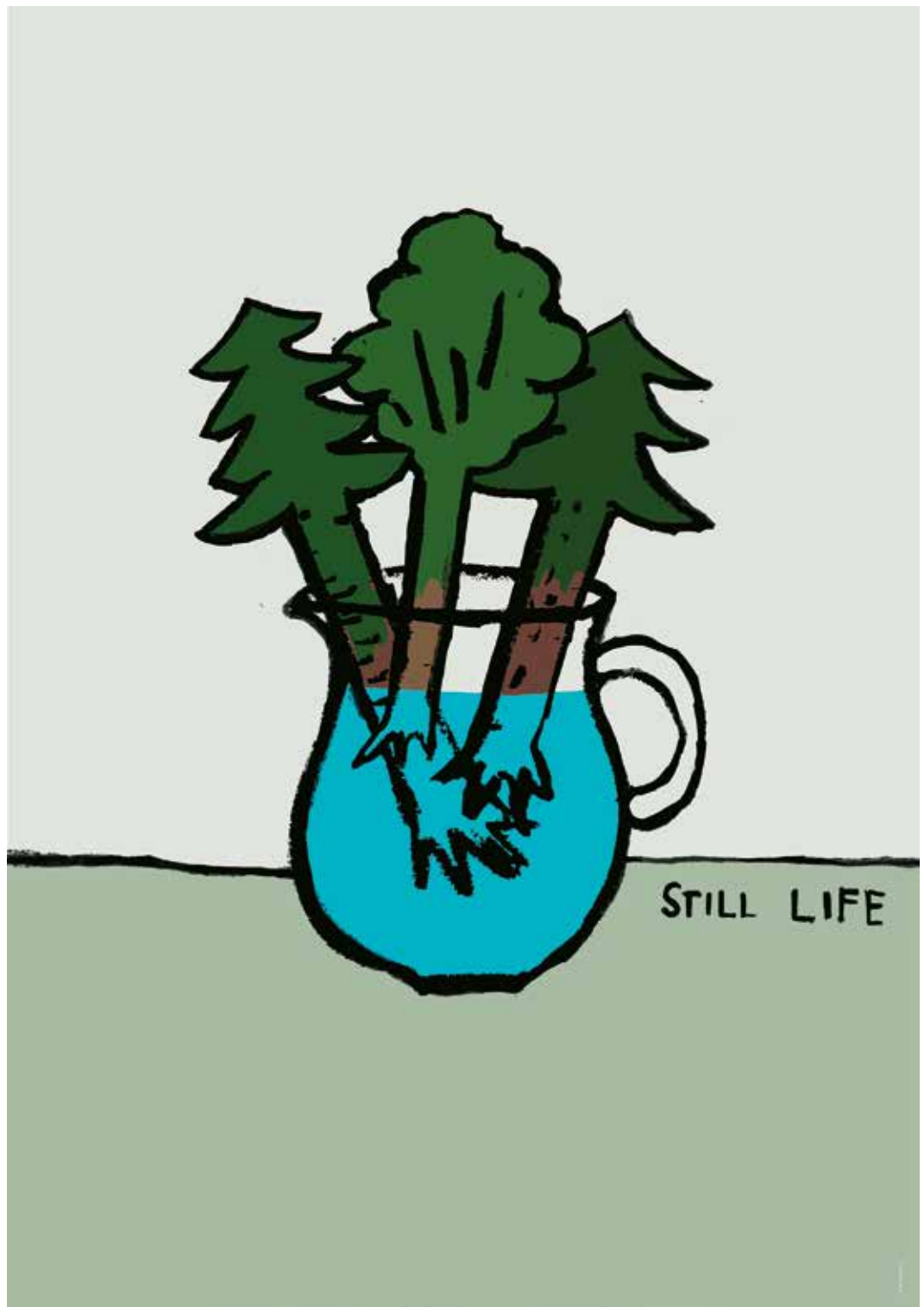

19. Stop GMO, safe bees (Stop GMO, ratujmy pszczoły), 2014

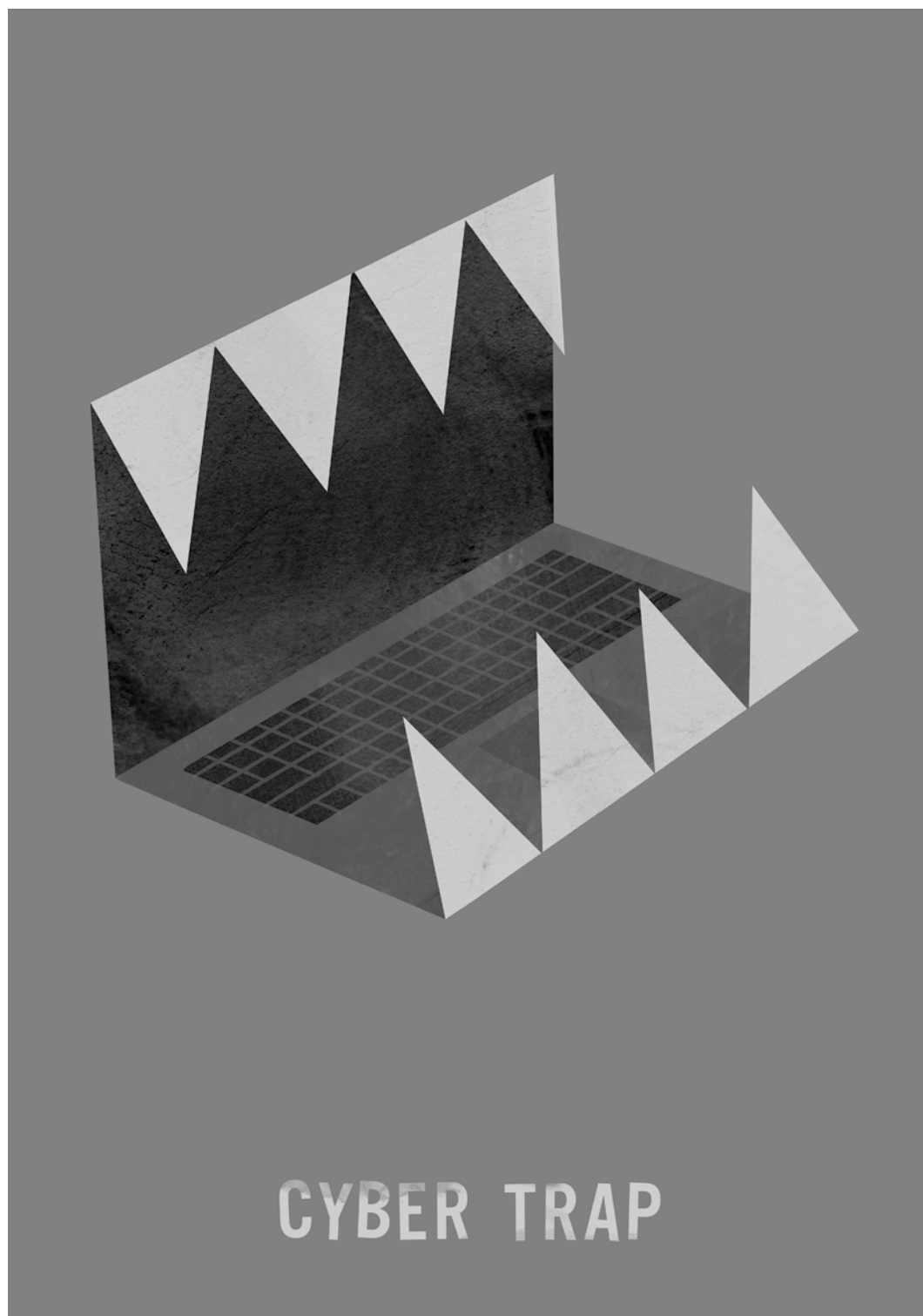
20. *Water is life (Woda to życie)*, 2015

21. Still life (*Martwa natura*), 2017

22. *Time for change. Air pollution (Czas na zmiany. Zanieczyszczenie powietrza)*, 2016

23. *Cyber trap (Cyber pułapka)*, 2016

LONELINESS

24. *Loneliness (Samotność)*, 2016

25. *Online sexual abuse (Przemoc seksualna w internecie)*, 2016

fake
life

26. *Fake life* (Nieprawdziwe życie), 2017

27. Consumerism (Konsumpcjonizm), 2017

7.4. PLAKATY ANONSUJĄCE (KATALOG 16 PRAC)

28. Wystawy Końcoworoczne Wydziału Sztuk Wizualnych, 2015

29. Out of view. Wystawa plakatów (Poza widokiem), 2015

30. Damar Catito International Workshop in Brasil (Międzynarodowe Warsztaty w Brazylii Damar Catito), 2015

WYBRANE PRACE DYPLOMOWE
KATEDRY GRAFIKI PROJEKTOWEJ
WYDZIAŁ SZTUK WIZUALNYCH
AKADEMII SZTUKI W SZCZECINIE

Otwarcie wystawy
21 10 2016 (piątek) godz. 17.00

Wystawa potrwa do
04 12 2016 (niedziela) godz. 16.00

Miejsce
Muzeum Techniki i Komunikacji
Zajezdnia Sztuki w Szczecinie
Niemierzyńska 18A, 71-441 Szczecin

Organizatorzy

Partner

WYDZIAŁ SZTUK
WIZUALNYCH
ZAPRASZA NA
**NAJLEPSZE
DYPLOMY
KATEDRY
GRAFIKI
PROJEKTOWEJ**
AKADEMIA SZTUKI
W SZCZECINIE

ROLLER POSTER

DRUGI OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD
PLAKATU AUTORSKIEGO 2016

MIEJSCE: 13 MUZ, PLAC ZDENERZA POLSKIEGO 2, SZCZECIN | WERNISAZ: 08.IV.2016, GODZ. 19.00 | WYSTAWA POTRWA DO 16.V.2016

ORGANIZATORZY:

RollerPoster
Przełom Kultury

PARTNER

muZ

[zoom] na Szczecin
punkty widzenia

Szczecin in close-up
- points of view

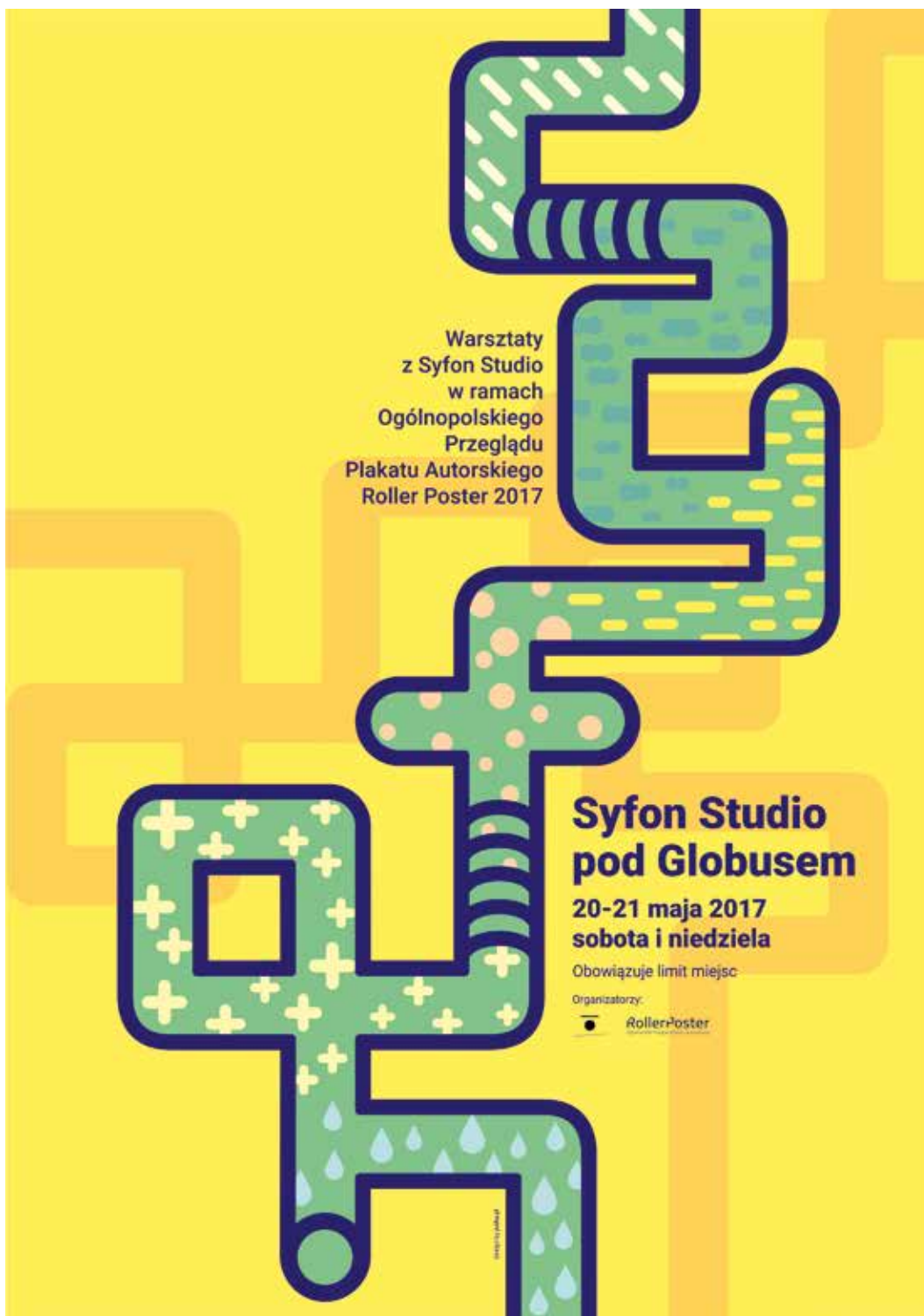
Wystawa polskiego malarstwa współczesnego
Exhibition of Polish contemporary painting

Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, ul. Malopolska 48
Szczecin Filharmonia, ul. Malopolska 48

Wernikaz 12.04.2016 r. o godz. 19.00
Wystawa czynna 12.04.2016-05.2016
Wernissage on 12/04/2016 at 19:00
Exhibition open from 12/04/2016 to 05/2016

Więcej informacji na: www.szczecinmiki.net - www.filharmonia.szczecin.pl
More information on website at: www.szczecinmiki.net - www.filharmonia.szczecin.pl

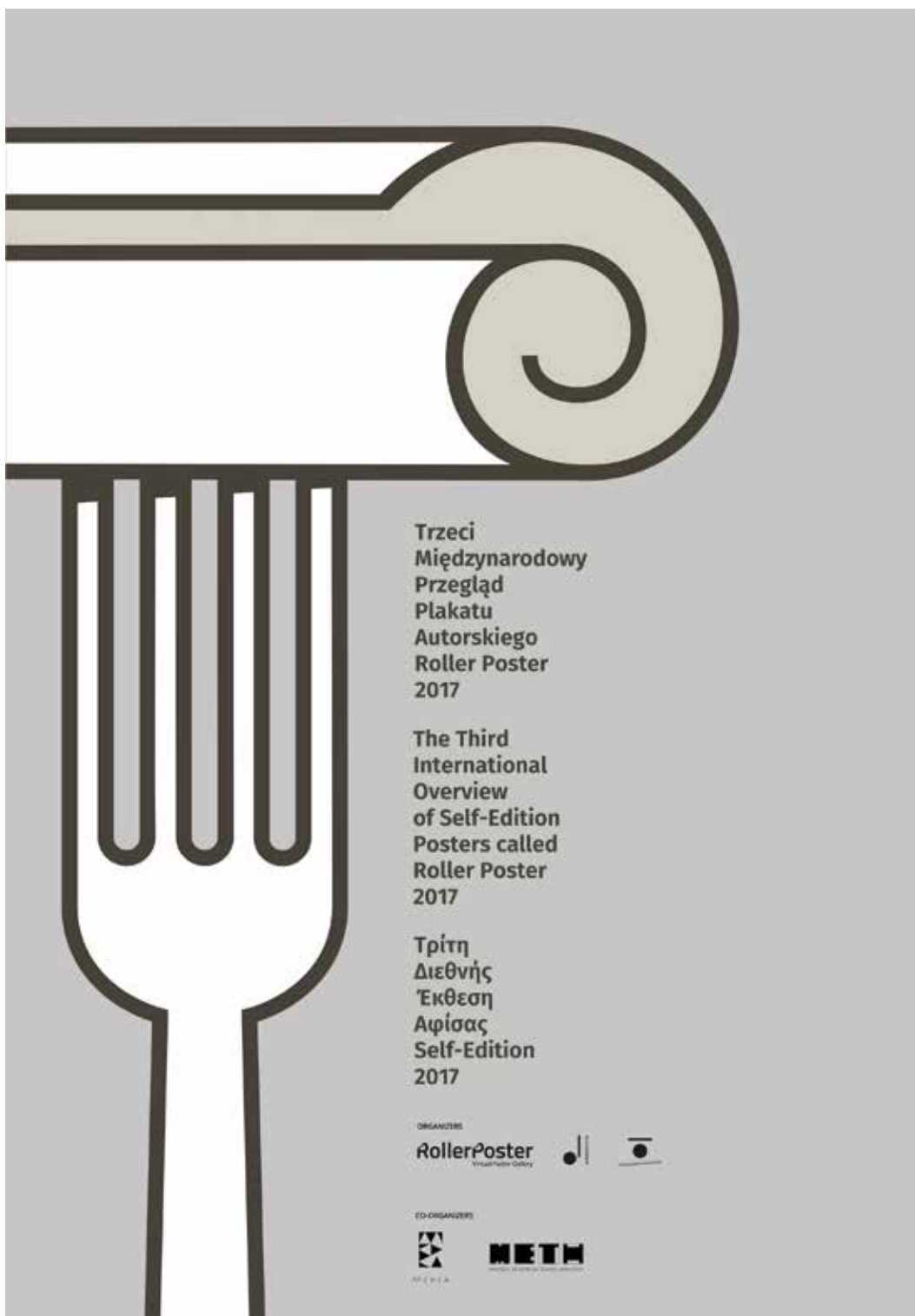
33. Zoom na Szczecin – Punkty widzenia. Wystawa polskiego malarstwa współczesnego, 2016

34. Syfon Studio pod Globusem. Warsztaty z projektowania plakatu, 2017

35. Najlepsze Dyplomy Grafiki Projektowej w Zajezdni Sztuki, 2017

36. Trzeci Międzynarodowy Przegląd Plakatu Autorskiego Roller Poster, 2017

37. Europejska Noc Muzeów na Akademii Sztuki w Szczecinie, 2018

Wystawa końcoworoczna
Wydziału Sztuk Wizualnych
Akademii Sztuki w Szczecinie.

Zwiedzaj pracownie, oglądaj projekty
i dowiedz się więcej o naszym Wydziale!

Kontakt:

studujw@akademiasztuki.eu

akademiasztuki.eu

studujw.eu

facebook.com/studujw.eu

#studujwsw

Wejść pod Globus!

11-17 czerwca 2018

Pałac pod Globusem:

Galeria Rektorska
Galeria R+
Studio Audiowizualne, parter (sala 003)

Centrum Przemysłów Kreatywnych:

Łącznik
parter (sala 007)
I piętro
II piętro

38. Wejść pod Globus. Wystawa końcoworoczna Wydziału Sztuk Wizualnych, 2018

Otwarcie: sobota, 16 czerwca 2018 r., godz. 17.00 Wystawa potrwa do: niedzieli, 30 lipca 2018 r., godz. 16.00

Wystawa
pracowników
Wydziału
Sztuk
Wizualnych
Akademii
Sztuki
w Szczecinie

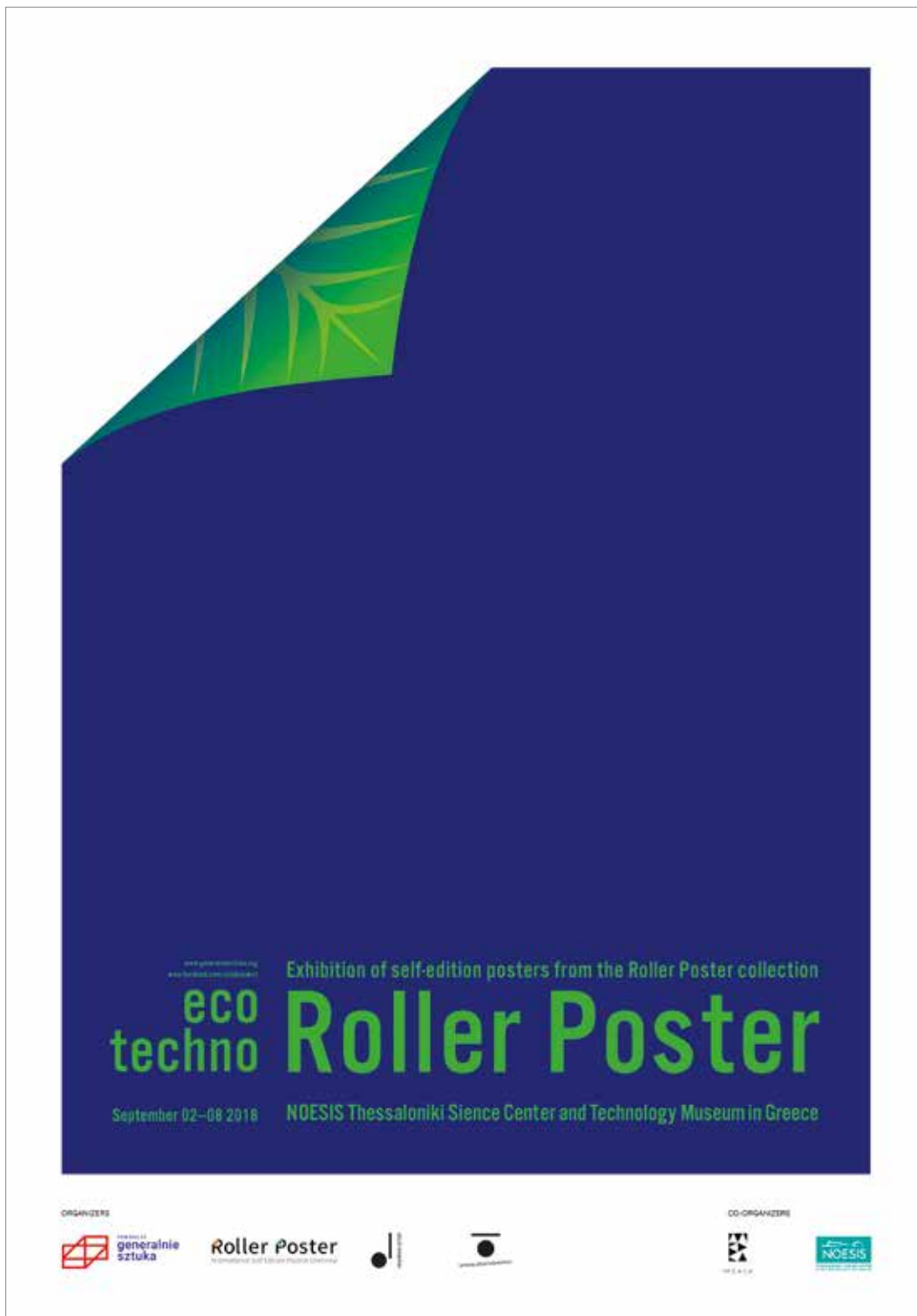
LOOK
AT US

Miejsce: Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, ul. Niemierzyńska 11 A, Szczecin

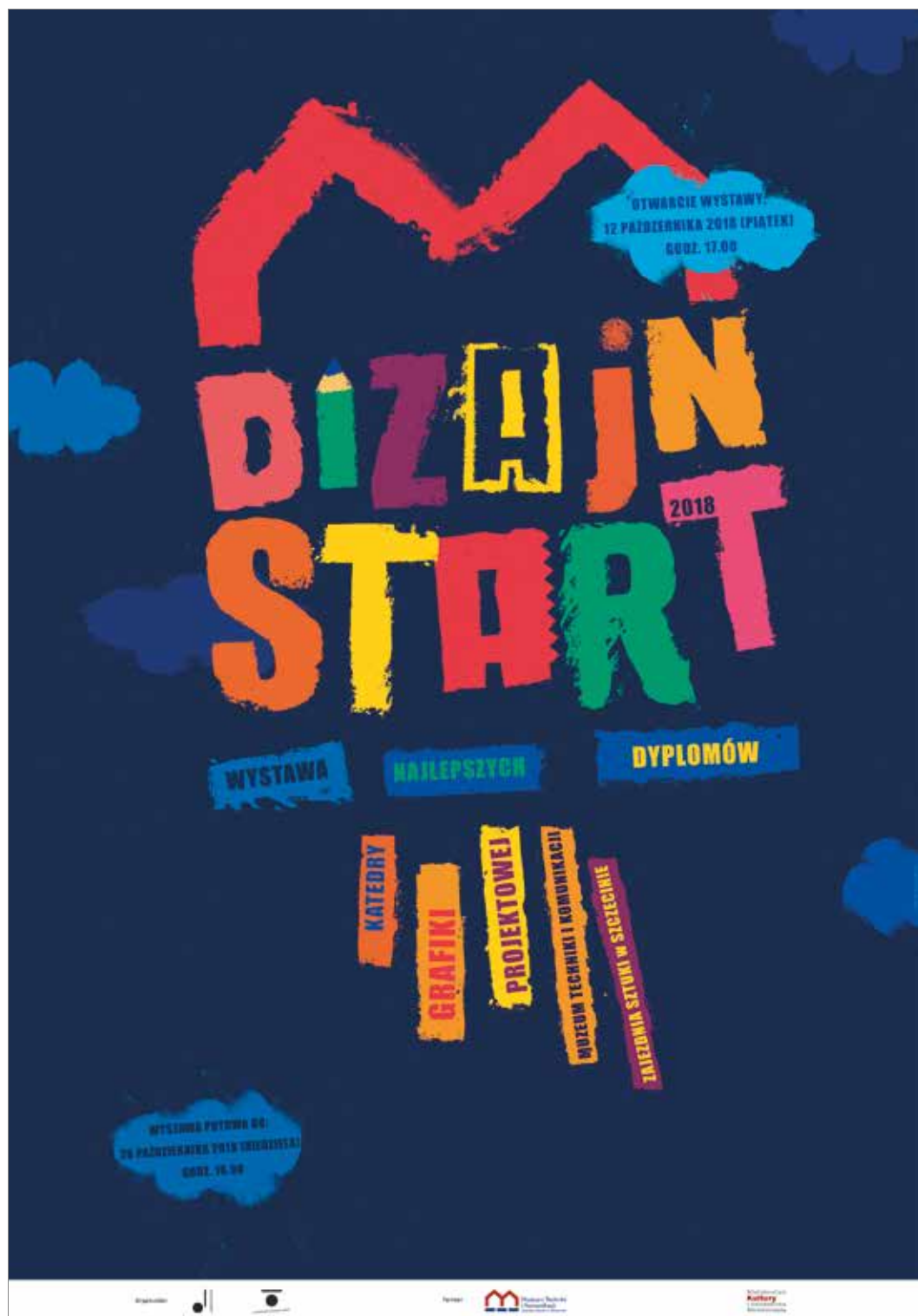
Kuratorki: mgr Sara Carrillo, dr Justyna Machnicka, dr Dorota Toloczko-Femerling, dr Katarzyna Utecht

39. Look at us. Wystawa pracowników Wydziału Sztuk Wizualnych, 2018

40. Eco Techno Roller Poster. Wystawa plakatów autorskich, 2018

41. Design Start. Wystawa Najlepszych Dyplomów Katedry Grafiki Projektowej, 2018

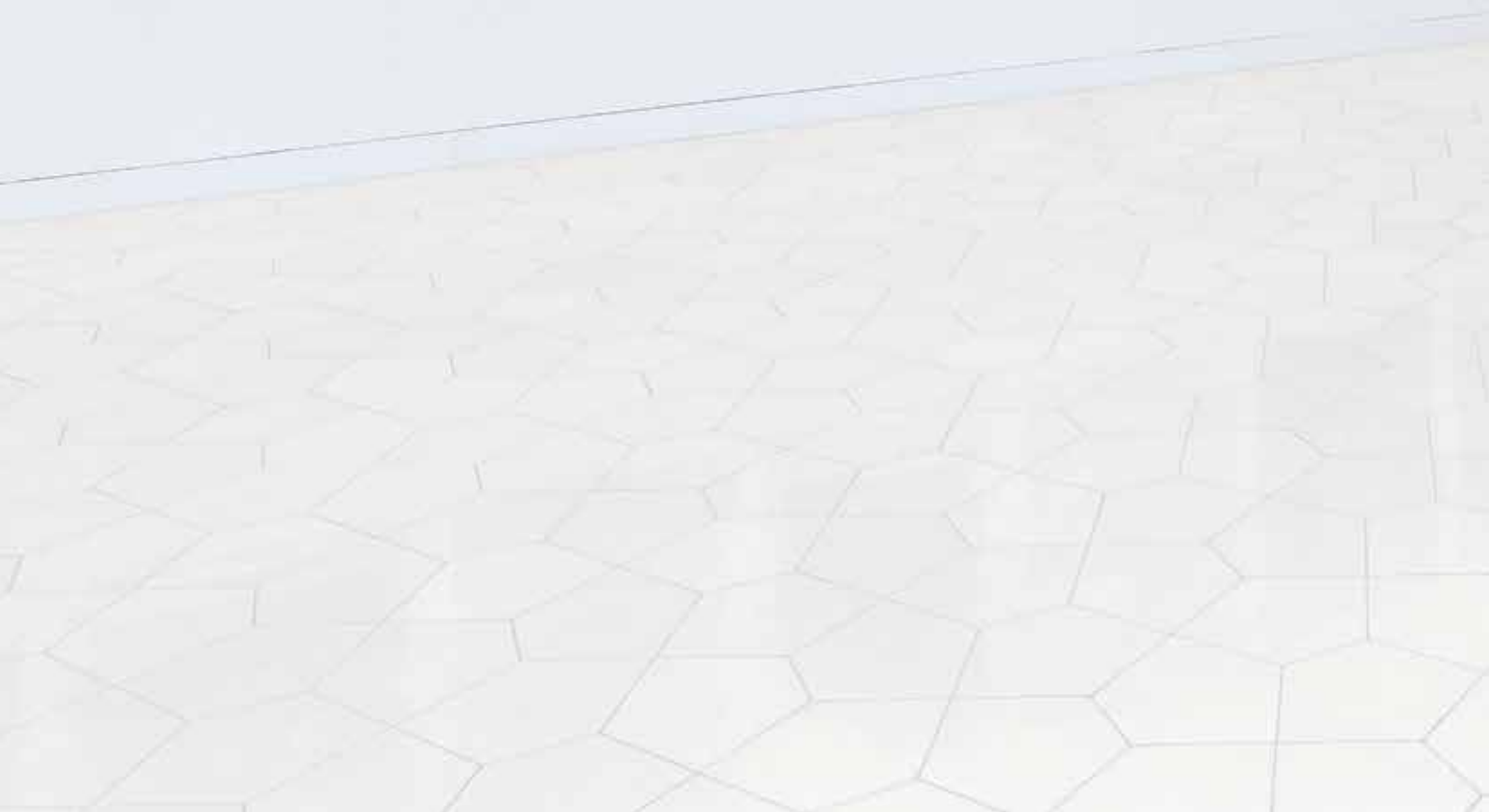
42. Czym jest plakat? Czwarty Międzynarodowy Przegląd Plakatu Autorskiego Roller Poster, 2018

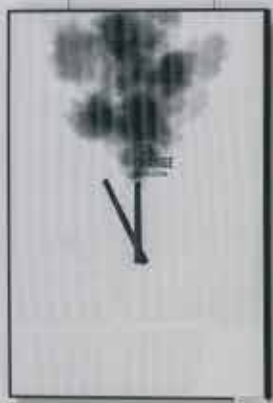
43. Szczecin Visual Arts goes to Norway (Szczecińska Sztuka Wizualna jedzie do Norwegii), 2018

7.5. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Z WYSTAWY
„JUSTYNA MACHNICKA (S)TWÓRCZYNI.
PLAKATY Z LAT 2012–2018”

Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie,
Galeria przy Cerkwi (17 styczeń – 3 luty 2019)

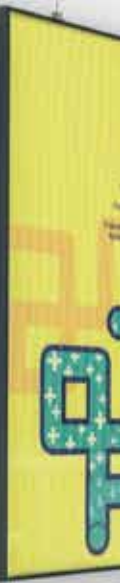

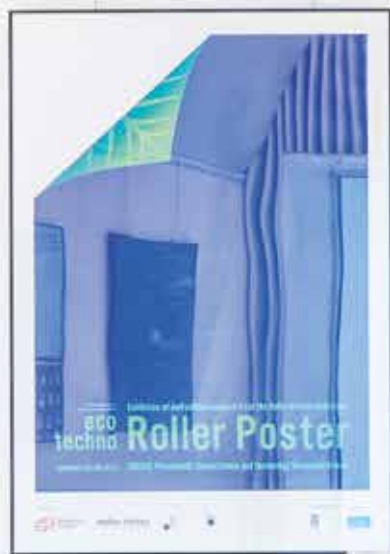

(e)twórczyni

(s) twórczyni

(s)twórczyni

(s)twórczyni

Justyna Machnicka
Plakaty z lat 2012-2018

ROLLER POSTER

DRUGI OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD
PLAKATU AUTORSKIEGO 2016

MELITE 15 MŁZ, PLAC SOLWERTA POLSKIEGO 2, 11-717-01N | WYKSIĄC DE N 0016-0002, 18 30 | WYSTAWA POTKIWA 03 10 V 2016

SPONSOR

rollerposter

TYTUŁ

Drugi Ogólnopolski Przegląd Plakatu Autorskiego Roller Poster, 2016
Plakat inonsujący, 70 x 100 cm

[zoom] na Szczecin
punkty widzenia

Szczecin in close-up
- points of view

Wystawa plakatów i rysunków artystycznych
Exhibition of artist community printing

Współpraca z: Międzynarodowa Biennale w Szczecinie w Sztuce i Wzrostku w
Sztuce Współczesnej i Współczesności

Wzrostki 17.04.2016 / 4 gniazda, 11.00

Wzrostki online 15.04.2016-04.2017

Pracownia w: Pracownia w: 17.04.2016

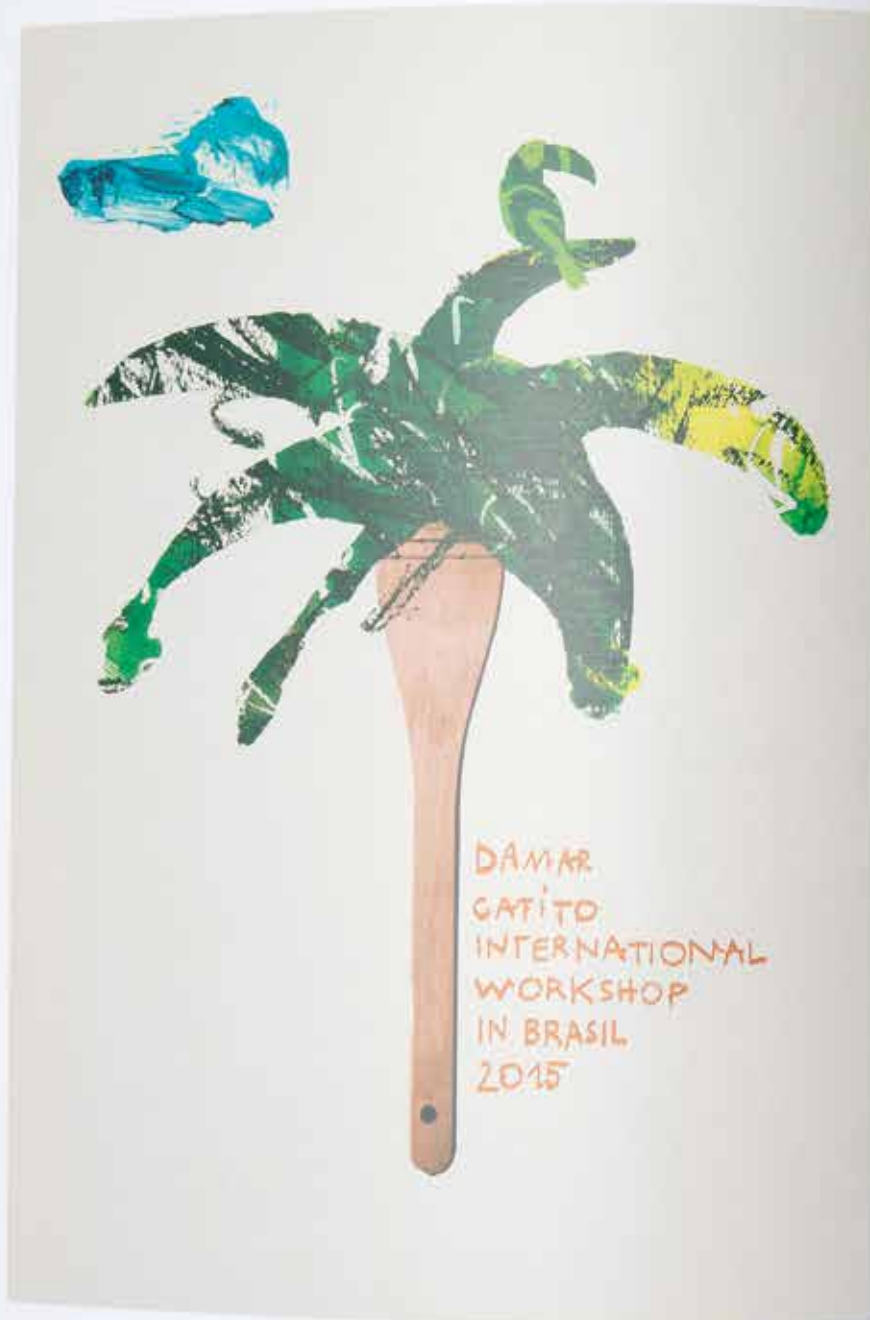
Wzrostki online 17.04.2016-04.2017

Wzrostki online w: www.wzrostki.pl - www.bieniale.szczecin.pl

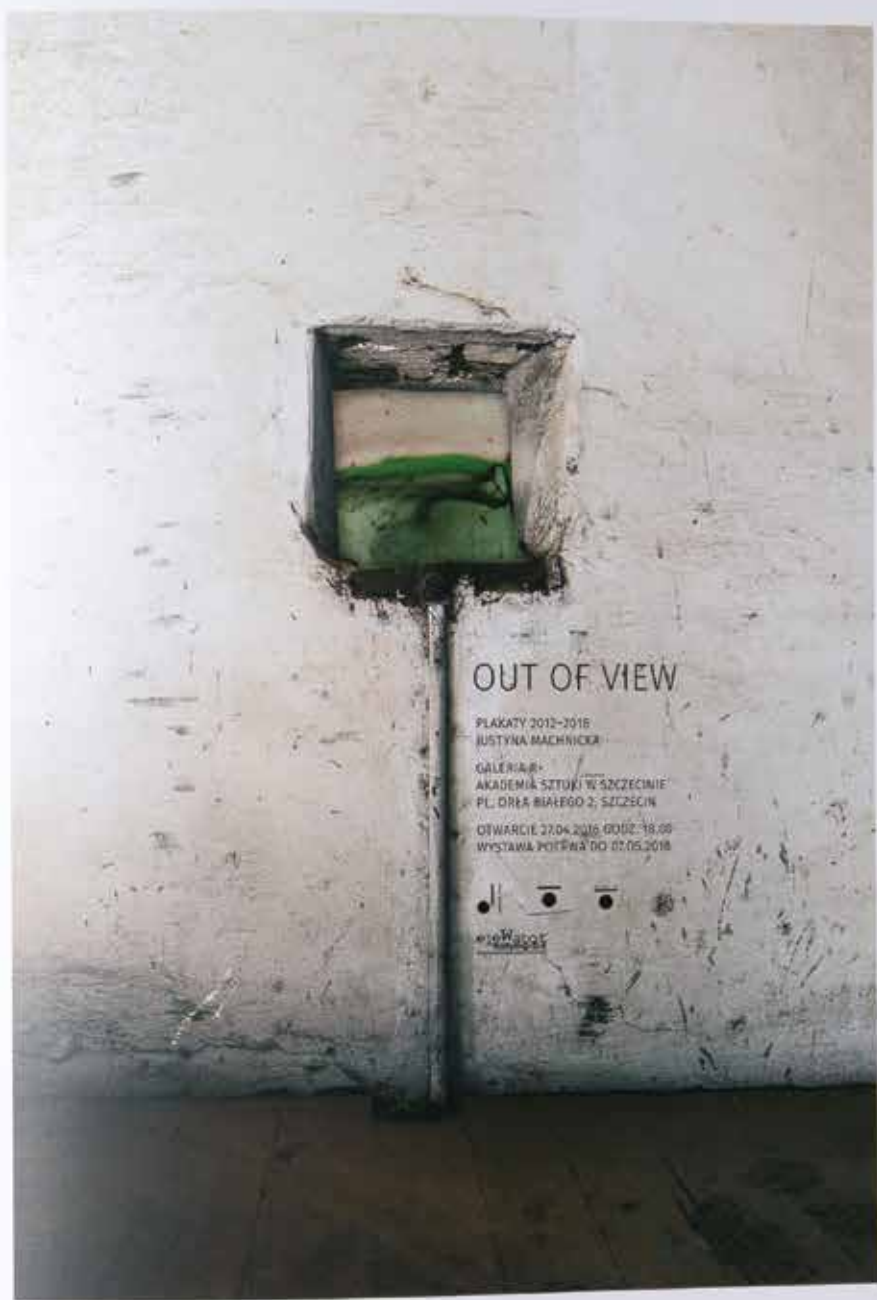
Wzrostki online w: www.wzrostki.pl - www.bieniale.szczecin.pl

Zoom na Szczecin – Punkty widzenia. Wystawa polskiego malarstwa współczesnego, 2016

Plakat anonsujący, 70 × 100 cm

Damar Catito International Workshop in Brasil (Międzynarodowe Warsztaty w Brazylii Damar Catito), 2015.
Plakat anonsujący, 70 x 100 cm

Out of view. Wystawa plakatów (Poza widokiem), 2016
Plakat anonsujący, 70 x 100 cm

8. OMÓWIENIE POZOSTAŁYCH OSIĄGNIĘĆ PROJEKTOWYCH

Projektując na zlecenie, podejmuję często tematy z obszaru publikacji cyfrowych. Są to zarówno strony typu *one page*, a także rozbudowane serwisy WWW dla instytucji kultury, firm komercyjnych oraz klientów indywidualnych. Prócz tego projektuję znaki graficzne i publikacje tradycyjne. Poniżej przytaczam wybrane przykłady mojego dorobku projektowego, które zostały zrealizowane.

8.1. PUBLIKACJE CYFROWE

W 2014 roku wykonałam projekt polsko-niemieckiego, interaktywnego przewodnika pod nazwą: Przewodnik Szlakiem Mapy Lubinusa. Obejmuje on 9 szlaków po 49 miejscowościach województwa zachodniopomorskiego. Trasy wytyczone zostały na podstawie XVII-wiecznej Wielkiej Mapy Księstwa Pomorskiego, wykonanej przez kartografa i badacza niemieckiego pochodzenia profesora Eilhardusa Lubinusa. Mapa jest w zbiorach Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Zadaniem Przewodnika jest przybliżenie historii Pomorza Zachodniego, zachęcenie do jego zwiedzania oraz do budowania tożsamości regionalnej wśród mieszkańców. Moim zadaniem było zaprojektowanie layoutu do poszczególnych podstron w oparciu o słynną mapę tak, aby współgrało to z jej formą graficzną i nie zakłócało jej odbioru (również przy skalowaniu mapy, czy przesuwaniu mapy na ekranie).

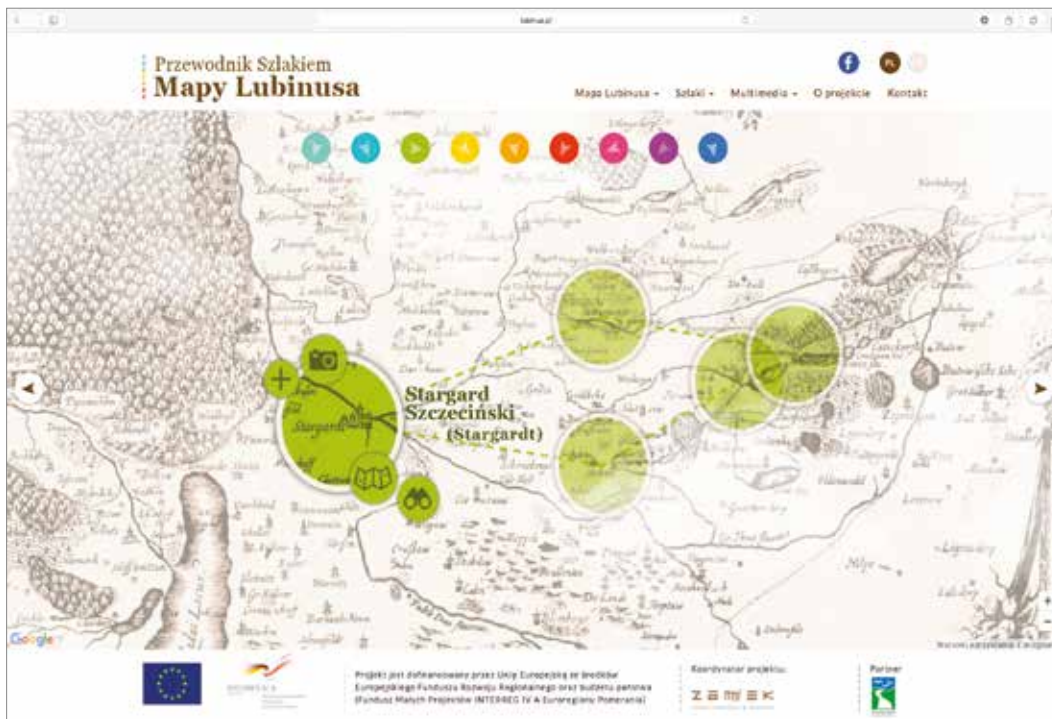
44. Interaktywny Przewodnik Szlakiem Mapy Lubinusa, strona główna, 2014

45. Interaktywny Przewodnik Szlakiem Mapy Lubinusa, strona ze szlakiem, 2014

46. Interaktywny Przewodnik Szlakiem Mapy Lubinusa, strona z tekstem, 2014

47. Interaktywny Przewodnik Szlakiem Mapy Lubinusa, strona ze szlakiem, 2014

W 2015 roku zaprojektowałam serwis internetowy i znak graficzny dla Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Sacrum non Profanum. Festiwal ten zaliczany jest dziś do najważniejszych letnich wydarzeń kulturalnych w Polsce. Festiwal odbywa się w Trzęsaczu, Świnoujściu i Szczecinie, ale w 2015 odbył się także w niemieckim Heringsdorfie. Biorą w nim udział wybitni krajowi i zagraniczni artyści. Jego celem jest popularyzacja polskiej muzyki klasycznej i współczesnej, jak również zapewnienie młodym twórcom warunków do międzynarodowej, muzycznej współpracy.

Moim zadaniem było zaprojektowanie szaty graficznej do nowego serwisu internetowego oraz stworzenie nowego logotypu. Głównym założeniem organizatorów było unowocześnienie wizerunku Festiwalu po to, by trafiał także do młodych odbiorców sztuki i nie kojarzył się tylko z monumentalną muzyką poważną. Organizatorzy chcieli również, aby 11. edycja Festiwalu Sacrum Non Profanum nawiązywała do morza. Poczynając od logo zastosowałam prostą, minimalistyczną formę. Jeśli chodzi o layout serwisu moim celem było zobrazowanie muzyki w jak najprostszym sposobie, ale bez użycia znanego systemu znaków muzycznych, które mają przyporządkowane znaczenia i dźwięki. Za pomocą różnorodnych środków, między innymi animacji, chciałam pokazać rytm, zmienność i ruch. Użyłam dwóch podstawowych kształtów nienacechowanych konwencją znaczeniową: koło i kwadrat, nawiązując tym do języka plastycznego.

SACRUMNONPROFANUM
MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL MUZYCZNY

» festiwal » program » bilety » wykonawcy » listy » patron » imprezy » organizatorzy » studia » wideo » galeria » archiwum » kontakt

 Karol Szymanowski. Muzyka naszych czasów / 04-15 sierpnia 2015 / Trzeszcza • Szczecin • Jelitkowo • Heringstorf

sierpień 2015

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

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

SAKRUMNONPROFANUM 2016

Koncert inauguracyjny 10.08.2015 - katedra p.w. św. Jakuba

Koncert w Trzszczu 14.08.2015

Koncert w Trzszczu 11.08.2015

Koncert w Trzszczu 12.08.2015

Koncert w Trzszczu 13.08.2015

Koncert inauguracyjny 10.08.2015 - katedra p.w. św. Jakuba

Recital i spotkanie w szczecińskiej Filharmonii Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza - 9.08.2015

Wernisaz wystawy grafik Joanny Tumilowicz Katedra p.w. św. Jakuba Apostoła - 10.08.2015

Wernisaz wystawy „Karol Szymanowski” w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Zamek Książąt Pomorskich Szczecin - 9.08.2015

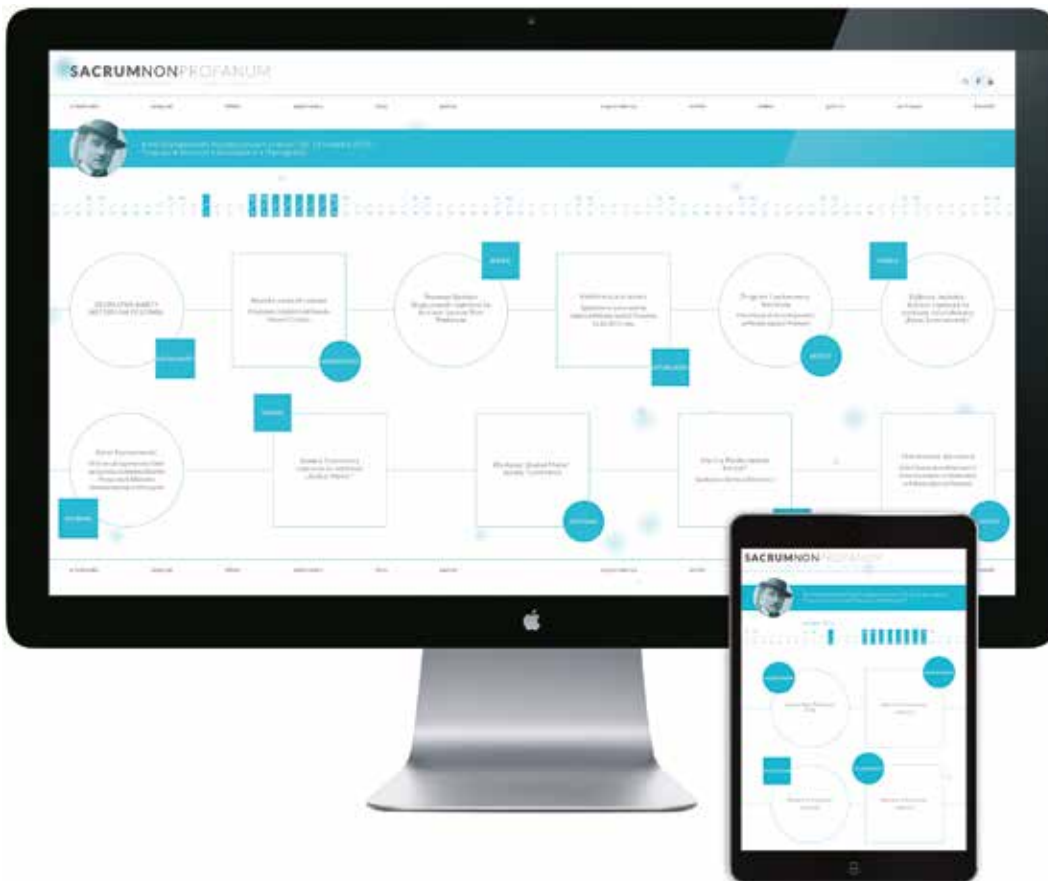
Koncerty SNP 4.08.2015 Placowe „Jelitkowo” - imprezy inauguracyjne w Heringstorku i Jelitkowie

BEZPŁATNE KARTY WSTĘPU NA FESTIWAL

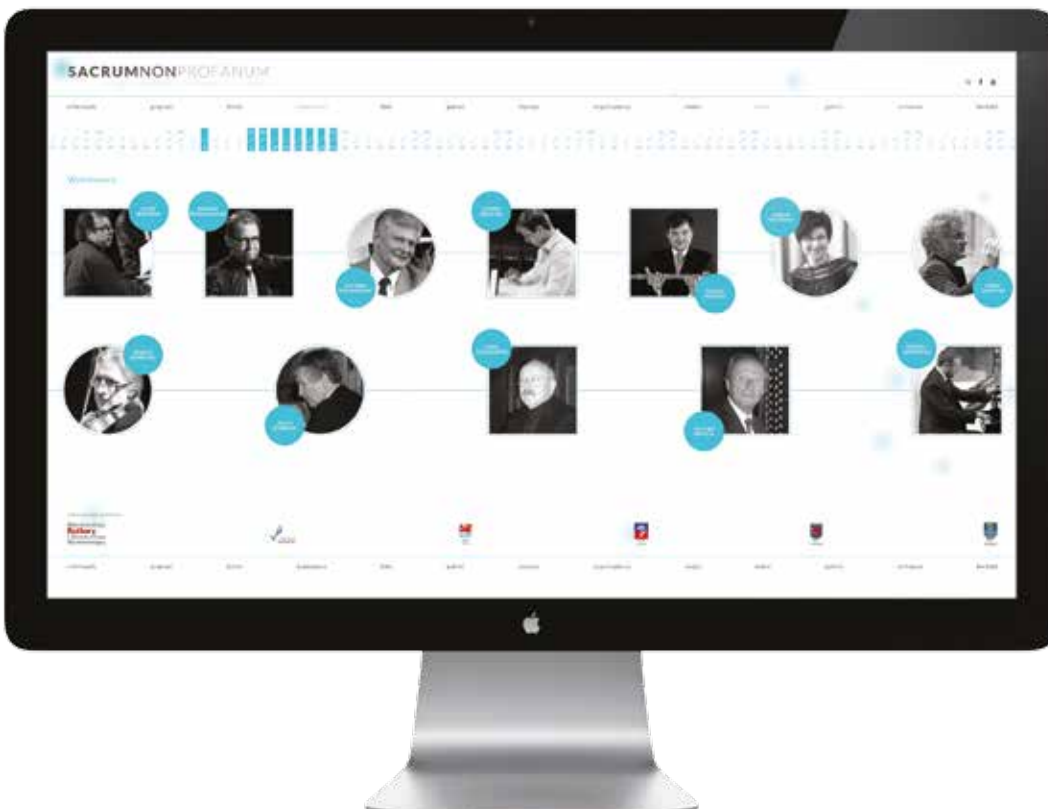
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

» festiwal » program » bilety » wykonawcy » listy » patron » imprezy » organizatorzy » studia » wideo » galeria » archiwum » kontakt

48. Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Sacrum Non Profanum, strona główna, 2015

49, 50. Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Sacrum Non Profanum,
 powyżej: strona główna; poniżej: strona z galerią, 2015

51. Logo Festiwalu, wersja w kolorze i monochromatyczna, 2015

8.2. ZNAKI GRAFICZNE

W 2012 roku wykonałam znak dla szczecińskiego projektu „Kamienice Szczecina”, który prezentuje historię Szczecina poprzez jego kamienice i losy jego mieszkańców. Ukazuje charakterystyczne dla Szczecina kształty kamienic.

52. Logo *Kamienice Szczecina*, 2012

W podobnym okresie zaprojektowałam znak dla firmy Go360° tworzącej panoramy 360° oraz wycieczki wirtualne.

53. Logo *Go360°*, 2012

W 2014 roku wykonałam logotyp dla Ogólnopolskiego Związku Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przesłęstwem „Subvenia Victima”.

54. Logotyp *Subvenia Victima*, 2014

W 2016 roku stworzyłam logo dla firmy OnWall zajmującej się drukowaniem materiałów dekoracyjnych na ściany. Jako symbol zaproponowałam jaszczurkę, którą zaprojektowałam w oparciu o siatkę modularną.

55. Logo *OnWall*, 2016

Również w 2016 roku zaprojektowałam znak graficzny oraz akcydensy dla firmy Mercatus zajmującej się sprzedażą zbóż i środków ochrony roślin.

56. Logo *Mercatus*, 2016

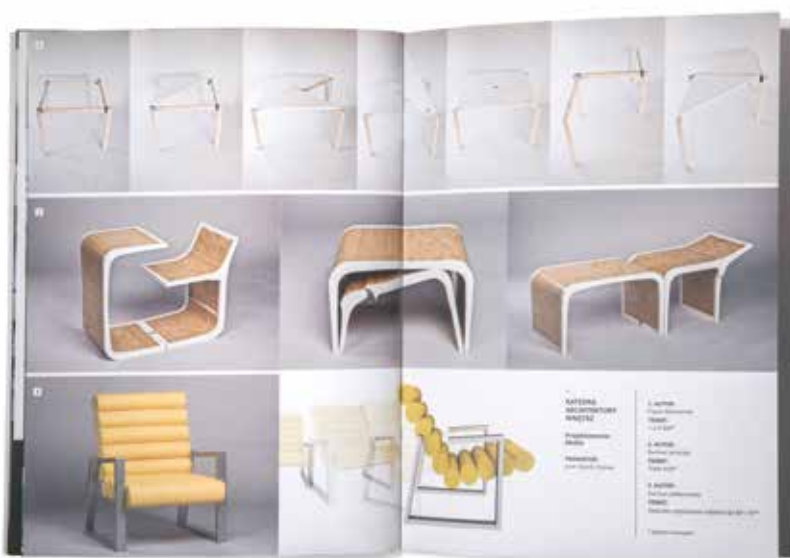
W 2017 roku wykonałam logo do 9. edycji Szczecińskiego Festiwalu Muzycznego Akustyczeń. Wspomniana edycja nosiła nazwę: „Dziewiąte Wcielenie Akustycznia. Festiwal Kociej Muzyki”.

57. Logo *Akustyczeń*, 2017

8.3. WYDAWNICTWA

Inne przykłady mojej działalności projektowej to różnego rodzaju publikacje wydawane drukiem. W 2013 roku zaprojektowałam wydawnictwo ukazujące najlepsze dyplomy Wydziału Sztuk Wizualnych 2013. Zaproponowałam minimalistyczną, typograficzną okładkę. Publikacja w formacie A4.

58, 59, 60, 61, 62. Katalog *Dyplomy 2013 Wydziału Sztuk Wizualnych Akademii Sztuki w Szczecinie*, 2013

W 2016 roku stworzyłam oprawę graficzną dla ogólnopolskiej wystawy sztuki współczesnej „Zoom na Szczecin – Punkty Widzenia”, który obejmował projekt katalogu w języku polskim i angielskim (publikacja o formacie A4), zaproszeń i plakatu. Wystawa prezentowana była na przełomie kwietnia i maja 2016 roku w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Założeniem organizatora było ukazanie miasta Szczecin oczami wybranych 22 artystów z całej Polski.

63, 64, 65, 66. Katalog Zoom na Szczecin – Punkty Widzenia, 2016

Lesław Tetia

Lesław Tetia (ur. 1968) jest artystą, który w swojej twórczości łączy sztukę z technologią. Jego prace często wykorzystują światło i dźwięk, tworząc interaktywne instalacje. Tetia jest również znanym fotografem i malarzem. Jego prace znajdują się w wielu muzeach i galeriach na całym świecie.

W swojej twórczości Tetia łączy sztukę z technologią, tworząc interaktywne instalacje. Jego prace często wykorzystują światło i dźwięk, tworząc przestrzeń, w której widzący może doświadczyć nowych wrażeń. Tetia jest również znanym fotografem i malarzem. Jego prace znajdują się w wielu muzeach i galeriach na całym świecie.

Lesław Tetia, 2010

Andrzej Adam Sadowski

Andrzej Adam Sadowski, 2010

Andrzej Adam Sadowski, 2010

Andrzej Adam Sadowski, 2010

W 2017 roku zaprojektowałam broszurę powystawową podsumowującą 3. edycję Międzynarodowego Przeglądu Plakatu Autorskiego Roller Poster, w kształcie plakatu w formacie 50 x 70 cm.

67, 68. Broszura Roller Poster 2017, 201

9. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

„Celem edukacji jest pomoc studentom w dotarciu do punktu, z którego mogą się uczyć na własną rękę”¹⁵.

9.1. PRACOWNIA PROJEKTOWANIA WYDAWNICTW I PUBLIKACJI CYFROWYCH

Od października 2012 roku, już jako adiunkt na Akademii Sztuki w Szczecinie, kieruję własną Pracownią. Od roku 2014 nosi ona nazwę Pracownia Projektowania Wydawnictw i Publikacji Cyfrowych. Została wprowadzona do programu studiów na kierunku grafika na Wydziale Sztuk Wizualnych. Wchodzi w skład Katedry Grafiki Projektowej i jest to pracownia wolnego wyboru, w której uczą się studenci 2 i 3 roku I stopnia oraz 1 i 2 roku II stopnia. Celem Pracowni jest kształcenie umiejętności w zakresie projektowania publikacji tradycyjnych oraz cyfrowych. Dlatego w każdym semestrze studenci mają do wykonania jedno ćwiczenie z obszaru wydawnictw, drugie zaś z obszaru publikacji multimedialnych. W programie nauczania, który realizuję ze studentami, wykorzystuję swoje doświadczenie projektanta graficznego, projektanta interfejsów (UI design) oraz wiedzę z zakresu projektowania doświadczeń (UX design), dzięki czemu proces przygotowania studentów do profesjonalnej działalności zawodowej jest efektywniejszy i oparty o najnowsze narzędzia i urządzenia cyfrowe.

Stawiam przed studentami zadania w zależności od indywidualnych predyspozycji, na które szczególnie zwracam uwagę oraz od ich stopnia zaawansowania w projektowaniu graficznym. Najważniejszym zadaniem dla mnie, jako wykładowcy akademickiego i równocześnie aktywnego na rynku projektanta, jest inspirowanie studentów do samodzielnego i krytycznego myślenia. Zawsze zachęcam ich do podejmowania wyzwań i do poszukiwań lepszych, alternatywnych rozwiązań, dostosowanych do potrzeb zarówno odbiorców, jak i użytkowników. W mojej Pracowni szczególny nacisk kładę na realizowanie zadań projektowych o charakterze promocyjnym (np. zabytki Szczecina w formie kalendarza przestrzennego) oraz tworzenie produktów dla osób potrzebujących (defaworyzowane grupy społeczne, np. gra terapeutyczna dla dzieci autystycznych) i projektów służących edukacji (materiały do nauki dla dzieci dla Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie). Namawiam studentów do wybierania tematów im bliskich, z otaczającej ich rzeczywistości, dlatego często poruszają zagadnienia związane

15 Fragment rozmowy: N. Chomsky, *The purpose of education*, Konferencja „Learning Without Frontiers”, Londyn, minuta 21:25, 1.2.2012, <https://www.youtube.com/watch?time_continue=1289&v=DdNAUJWJN08>, [dostęp: 06.11.2018].

z miejscem, z którym są związani czy z regionem, z którego pochodzą studenci.

Oprócz ćwiczeń i indywidualnych korekt, prowadzę w ramach Pracowni autorskie wykłady przybliżające zagadnienia dotyczące między innymi: interfejsu użytkownika, konwencji i zapożyczeń, siatki modularnej, oraz samego procesu projektowego, w którym posiłkuję się metodą *design thinking*. Poprzez analizę i dyskusję zapoznaję studentów z przykładami najciekawszych publikacji tradycyjnych, które pojawiają się na rynku polskim i zagranicznym. W celach dydaktycznych kompletuję na rzecz mojej pracowni oryginalne ze względu na formę, grafikę i projekt publikacje książkowe. Jestem na bieżąco z nowościami wydawniczymi i tendencjami na rynku książkowym, ponieważ zajmuję się recenzowaniem książek artystycznych dla kwartalnika „Przekrój”, w którym prowadzę autorską rubrykę „Ładne Strony”.

Uczę nie tylko kreacji, ale też pracy w grupie, a przede wszystkim myślenia projektowego po to, by student poczuł odpowiedzialność za projekt już od pierwszego etapu pracy nad nim. Moim celem jest uświadomienie studentom, że jako projektanci będą osobami, które mogą pozytywnie kształtować czyjeś otoczenie. W Pracowni wraz ze studentami poszukuję nisz, niezagospodarowanych obszarów w dizajnie oraz nietypowych rozwiązań, wykorzystując przy tym indywidualny potencjał studenta. Projektowanie graficzne, które jest częścią dizajnu, traktuję jak dyscyplinę intelektualną. Wychodzę z założenia, że studenci to wrażliwi ludzie, którzy mogą wykorzystywać swoją empatię i tworzyć dzięki temu innowacyjne i użyteczne produkty. Zgadzam się ze słowami Tima Browna, Prezesa i dyrektora generalnego IDEO, który zoperacjonalizował metodę *design thinking*, że: „Empatia to serce dizajnu. Bez zrozumienia co inni widzą, czują, doświadczają, dizajn jest bezcelowym zadaniem”¹⁶. Dlatego na zajęciach przybliżam studentom metodę *design thinking*, która porządkuje proces projektowy. Uczę, że projektowanie, niezależnie od tego czy dotyczy aktywnościowej książki dla dzieci, czy komercyjnego serwisu internetowego, jest logicznym procesem, a przez wszystkie etapy projektowe można przejść według pewnej metodologii. Na samym początku tej iteracyjnej metody, szczególnie ważna jest głęboka analiza problemu projektowego. Podczas wykładów oraz indywidualnych korekt opisuję ją studentom po to, by mieli świadomość, że jest to proces, który z powodzeniem mogą stosować w swojej dalszej pracy już jako samodzielni projektanci.

Proces pracy projektowej ze studentem zaczynam wraz z nim od poszukiwań ciekawego problemu w ramach zadanego tematu, który byłby punktem wyjścia i wnosiłby do niego nową wartość. Jest to faza dyskusji, rozmów. Tak jak w każdym innym przypadku projektowym, ważny jest aspekt: myślenie poprzedza działanie, na co

16 Fragment artykułu: T. Brown, *A Lesson in Empathy*, 13.03.2013, <<https://designthinking.ideo.com/?p=1008>>, [dostęp: 29.11.2018].

szczególnie kładę nacisk. Dlatego uczestnicy moich zajęć zobligowani są do używania szkicowników, by np. zrobić mapę myśli, wstępne notatki, szkice, *mock-up'y*. Gdy problem jest odnaleziony, wchodzimy w etap empatyzacji (inaczej nazwałabym to obserwacją, tzw. „wejście w czyjeś buty”; w procesie *design thinking* pierwszy, najważniejszy etap). Za pomocą różnorodnych metod studenci starają się zrozumieć odczucia osób, dla których projektują, po to, by rozpoznać ich potrzeby. Tak powstała praca semestralna pt. *Tymek mnie bije! Czyli jak wyrażać złość? Bajka terapeutyczna i poradnik dla rodziców Aleksandry Zaborskiej* studentki 3 roku I stopnia na kierunku grafika. Książka ta uczy dzieci, jak w dobry sposób wyrażać złość. Praca nad tym projektem odbywała się we współpracy z pedagogiem dziecięcym. Autorka pracy przeprowadzała wywiady wśród rodziców dzieci przejawiających zachowania agresywne. Aleksandra Zaborska w tym celu prowadziła również obserwacje tych dzieci. Jest to praca semestralna, która została wyróżniona w katowickim konkursie „Książka Dobrze Zaprojektowana – Zaczniemy od dzieci”, (2016).

Moja Pracownia współpracuje z Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie (interesariusz zewnętrzny). Dzięki tej kooperacji studenci mają możliwość rozwiązywania realnych zadań w oparciu o metodologię projektową, w której centrum stoi człowiek (HCD – Human Centered Design). Zależy mi, by studenci poprzez uważne obserwacje, mogli zrozumieć potrzeby i pragnienia użytkowników, co w konsekwencji przyczyni się do zdefiniowania właściwego problemu. Dlatego też na początku procesu projektowego studenci udają się do Muzeum Techniki i Komunikacji na obserwacje w terenie. Projekty dla tej instytucji zwykle dotyczą odbiorców dziecięcych w różnych grupach wiekowych. To dla dzieci Muzeum przygotowało ciekawą i szeroką ofertę edukacyjną, w postaci zajęć zróżnicowanych tematycznie i na różnych poziomach zaawansowania. Studenci podczas pierwszego etapu mają za zadanie obserwować przeprowadzane przez osobę z Muzeum zajęcia tematyczne, a szczególnie zachowania i reakcje najmłodszych. Wnioski wyciągnięte podczas pierwszego etapu umożliwią im przejście do kolejnej fazy procesu, mającej za zadanie wykrycie potrzeb dzieci, a następnie generowanie pomysłów. Aktualnie Muzeum Techniki i Komunikacji wybrało 5 projektów studenckich z mojej Pracowni, w tym 4 książki dla dzieci oraz puzzle edukacyjne, które są w trakcie procesu wdrożenia.

W 2016 roku studenci z dwóch pracowni Katedry Grafiki Projektowej, w tym mojej, wzięli udział w konkursie „Zrobione w Szczecinie”, ogłoszonym przez Wydział Sztuk Wizualnych Akademii Sztuki w Szczecinie, Centrum Przemysłów Kreatywnych oraz Urząd Miasta Szczecin. Celem konkursu było wyłonienie najlepszego znaku graficznego dla nowej szczecińskiej marki „Zrobione w Szczecinie”, który w tej chwili przyznawany jest oryginalnym szczecińskim produktom i usługom, wyróżniającym się najwyższą jakością i kreującym pozytywny wizerunek Szczecina. Marka ma na celu promowanie postaw gospodarczych i kreatywnych w mieście,

kreowanie pozytywnego wyobrażenia o nim, a także wzmacnianie szczecińskiej tożsamości oraz patriotyzmu lokalnego. Konkurs skierowany był do studentów Katedry Grafiki Projektowej Akademii Sztuki w Szczecinie. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu w lutym 2017 roku jury wybrało znak Aleksandry Sz wajdy (grafika projektowa, 2 rok, I st.), której praca była wykonana w mojej Pracowni. Jeszcze innymi przykładami realizacji wykonanych w Pracowni Projektowania Wydawnictw i Publikacji Cyfrowych są materiały promocyjne dla Wydziału Sztuk Wizualnych. Jednym z nich jest ulotka promocyjna autorstwa Michała Kluchy (2015 rok) oraz broszura informacyjna dotycząca warsztatów odbywających się na Wydziale, której autorem jest Miłosz Kaniuk (2017 rok). Obydwa projekty zostały wykonane jako prace semestralne.

Jeśli chodzi o publikacje cyfrowe praca nad projektami zawsze odbywa się w grupie, obowiązkowo wraz z programistą, z którym współpracuję w ramach Pracowni. Mgr inż. Tomasz Gaborski zatrudniony jest jako instruktor i współuczestniczy w zadaniach studenckich, co ma na celu odzwierciedlenie realnej pracy projektantów interfejsów w firmach zajmujących się projektowaniem usług i produktów cyfrowych. Prezentuję na zajęciach przykłady ciekawych rozwiązań funkcji na stronach internetowych, wyświetlanych na różnych urządzeniach cyfrowych. Uczę jak użytkownicy stron czy aplikacji mobilnych wchodzą w interakcje z tym, co widzą na swoim ekranie. Podczas pracy nad projektem stawiane jest zagadnienie nie tylko kreacji, ale też umiejętności rozwiązywania problemów wynikających z budowania struktury informacji na danej stronie. Po to właśnie, aby użytkownik w bezproblemowy sposób poruszał się po multilinearnej treści. Aktualnie kompetentny projektant graficzny zajmujący się projektowaniem interfejsów musi posiadać nie tylko umiejętności z zakresu grafiki projektowej, ale również konkretną wiedzę technologiczną oraz wiedzę dotyczącą zachowań i potrzeb użytkowników (UX design), którzy korzystają z różnych urządzeń cyfrowych. Branża IT generuje najwięcej miejsc pracy na rynku i ta tendencja rośnie od lat, liczba osób zatrudnionych w tej branży stale wzrasta. Dotyczy to również projektantów grafików zajmujących się projektowaniem interfejsów użytkownika na potrzeby aplikacji mobilnych oraz serwisów internetowych. Na polskim rynku widać ożywione zainteresowanie i popyt na usługi UI i UX dizajnerów, którzy posiadają szersze kompetencje. Na moich zajęciach student uczy się jak przekazać informacje programiście, jak stworzyć *mock-up*, jak w poprawny sposób podać web developerowi materiał projektowy do produkcji. Studenci dotykają zagadnień związanych z prototypowaniem i testowaniem projektowanych produktów, uczę ich poprawnego definiowania problemu projektowego. Według mnie bardzo ważny jest aspekt pracy w zespole projektowym, ponieważ jest to symulacja przyszłej zawodowej pracy projektanta. Dlatego w mojej Pracowni student uczy się też współpracy w grupie, poprzez komunikację z programistą przyswajają nieznane mu pojęcia i specyficzną wiedzę. W tym celu przykłado-

wo w ramach Pracowni odbyła się współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną w Szczecinie, podczas której powstał projekt layoutu serwisu dla tej instytucji wraz z architekturą informacji. Autorem projektu jest Miłosz Kaniuk (grafika projektowa, 3 rok, I st.) a projekt ten jest w trakcie procesu wdrażania przez tę instytucję samorządową (2017 rok). Innym projektem, który funkcjonuje od 2017 roku w przestrzeni internetowej, jest serwis WWW stworzony dla Wydziału Sztuk Wizualnych Akademii Sztuki w Szczecinie na potrzeby rekrutacyjne – www.studiujujsw.pl. Autorką projektu jest Maria Heś (grafika projektowa, 2 rok, II st.), która wykonała go jako pracę semestralną. Stworzyła nie tylko layout, ale zaprojektowała również strukturę informacji.

Dla mnie jako wykładowcy priorytetem jest przygotowanie studentów do profesjonalnej pracy projektowej na rynku zawodowym, która stanie się ich udziałem po ukończeniu studiów. Przykładem jest wyżej wspomniana mgr Maria Heś, absolwentka kierunku grafika, specjalność grafika projektowa, która przeszła przez cały proces kształcenia w Pracowni Projektowania Wydawnictw i Publikacji Cyfrowych. Miałam przyjemność być promotorką zarówno jej pracy licencjackiej, jak i magisterskiej. Maria Heś w tej chwili od ponad roku pracuje w poznańskiej firmie projektowo-konsultingowej Greenhat Innovation na stanowisku Experience Designer i Visual Thinker. W kręgu jej zainteresowań jest tworzenie innowacyjnych rozwiązań zorientowanych na człowieka (HCD – Human Centered Design). Kolejnym przykładem studentki, która kształciła się w mojej pracowni jest mgr Aleksandra Misztela, również absolwentka kierunku grafika ze specjalnością grafika projektowa, od kilku lat zajmująca się projektowaniem stron internetowych i aplikacji mobilnych w prężnie działającej szczecińskiej firmie. Spośród moich absolwentów chciałabym również wyróżnić mgr Aleksandrę Zaborską, która od września 2018 roku została asystentką na Wydziale Sztuk Wizualnych Akademii Sztuki w Szczecinie w Pracowni Projektowania Wydawnictw i Publikacji Cyfrowych. Pod moją opieką prowadzi dodatkowo zajęcia z Podstaw Projektowania Wydawnictw i Publikacji Cyfrowych dla studentów grafiki projektowej 1 roku I stopnia, a także pracuje na rynku ilustratorskim specjalizując się w książkach dla dzieci.

9.2. PODSTAWY PROJEKTOWANIA WYDAWNICTW I PUBLIKACJI CYFROWYCH

Do semestru letniego 2017 roku dodatkowo wykładałam przedmiot obowiązkowy Podstawy Projektowania Typografii i Wydawnictw (prowadziłam zajęcia tylko w semestrze letnim, w semestrze zimowym prowadził je inny wykładowca) dla studentów grafiki projektowej 1 roku I stopnia. Od roku akademickiego 2016/2017 zostałam opiekunem tego przedmiotu, który przekształcił się

w roku akademickim 2018/2019 w całoroczne, obowiązkowe Podstawy Projektowania Wydawnictw i Publikacji Cyfrowych. Zajęcia te pełniły rolę wprowadzenia do mojej Pracowni, tutaj właśnie studenci zapoznają się między innymi z podstawami projektowania akcydensów i pojedynczych stron internetowych (*landing page*), po to, aby mogli zmierzyć się z tą samą kreacją prezentowaną na ekranie i drukowaną na papierze. Ma to za zadanie uświadomić im różnice wynikające z samego nośnika informacji oraz pomóc zrozumieć zagadnienie powierzchni użytkownika na zasadzie porównań. Podczas tych zajęć studenci zdobywają również wiedzę techniczną, niezbędną im do pracy w kolejnych etapach nauki.

W załączniku nr 2 pt. „Dydaktyka” prezentuję wybrane przykłady projektów studenckich stworzonych w mojej Pracowni oraz na wspomnianych zajęciach z Podstaw Projektowania Wydawnictw i Publikacji Cyfrowych a także wybrane projekty dyplomowe.

9.3. DZIAŁALNOŚĆ PROMOTORSKA

Od 2014 roku zajmuję się działalnością promotorską na Wydziale Sztuk Wizualnych Akademii Sztuki w Szczecinie. Do tej pory byłam promotorem 12 dyplomów licencjackich oraz 2 dyplomów magisterskich. Byłam również promotorem pomocniczym przy 1 dyplomie magisterskim. 7 z prac dyplomowych, które prowadziłam zostało wyróżnionych (6 dyplomów licencjackich i 1 magisterski). W przypadku prac magisterskich promotorstwo dotyczyło równocześnie pracy praktycznej jak i teoretycznej. W bieżącym roku akademickim 2018/2019 sprawuję opiekę naukową nad 2 dyplomami magisterskimi oraz 4 dyplomami licencjackimi. Dyplomy dotyczą różnorodnej tematyki, od książek aktywnościowych po serwisy internetowe. Poniżej opiszę pokrótce wybrane dyplomy licencjackie i magisterskie, które otrzymały wyróżnienie lub według mnie zasługują na prezentację, jako przykład mojej działalności promotorskiej. Dokładny spis prac dyplomowych znajduje się w dołączonej dokumentacji nr 2 „Dydaktyka”.

9.4. WYBRANE DYPLOMY LICENCJACKIE

Dyplom licencjacki „Gra edukacyjna przeznaczona dla dzieci ze spektrum autyzmu *Minki Halinki*”, autor: Maria Heś, dyplom wyróżniony, 2015

Praca Marii Heś to pakiet edukacyjny dla dzieci autystycznych. Jest to interaktywny zestaw przeznaczony do wykorzystywania przez terapeutów i rodziców dzieci autystycznych w celach terapeutycznych. Gra polega na nauce rozpoznawania emocji (strach, smutek, złość, radość) oraz wskazywaniu ich przyczyny. Dzięki temu dzieci trenują społeczne kompetencje komunikacyjne. W skład zestawu wchodzi

osiem sytuacyjnych ilustracji oraz cztery puzzle, na których widnieją emotikony do wyżej wymienionych emocji. Gra została stworzona w oparciu o metodę *design thinking*, natomiast proces projektowy poprzedzony był kilkumiesięczną analizą problemu. Autorka dyplomu w trakcie etapu badania potrzeb obserwowała dzieci z autyzmem podczas zajęć w placówce przedszkolnej, zapoznała się z fachową literaturą dostępną na rynku, prowadziła wywiady z rodzicami dzieci oraz z psychologami. Koncepcja pomocy dydaktycznej konsultowana była ze specjalistami do spraw terapii osób autystycznych, a zestaw został przetestowany w docelowym środowisku i spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem zarówno ze strony dzieci, jak i nauczycieli. Gra uzyskała pozytywną opinię specjalistów ds. dzieci autystycznych, potwierdzoną zaświadczeniem Centrum Wspierania Rozwoju Dziecka „Manufaktura” w Szczecinie.

Dyplom licencjacki „Projekt kart edukacyjnych do nauki alfabetu migowego ASL American Sign Language”, autor: Agata Szparadowska, 2015

Praca Agaty Szparadowskiej oparta została o przeprowadzone przez autorkę badania potrzeb we współpracy z pedagogami ze szkoły podstawowej dla dzieci niesłyszących w Szczecinie. Dyplomantka stworzyła zestaw edukacyjny w postaci serii 24 kart do nauki amerykańskiego alfabetu migowego (ASL – *American Sign Language*). ASL jest dominującym językiem społeczności głuchych w USA i w większości anglojęzycznej Kanady. Dyplomantka w interesujący sposób połączyła fotografię dłoni z obrazem, który działa na zasadzie skojarzeń. Każda karta składa się z dwóch połączonych ze sobą części: na jednej z nich jest ilustracja skojarzeniowa, a na drugiej zdjęcie dłoni w danym geście. Ilustracja znajduje się na transparentnej tabliczce i po nałożeniu na część ze zdjęciem ukazuje się całość, mająca za zadanie uruchomić u dzieci skojarzenia wzrokowe. Dzięki temu nauka staje się szybsza i ciekawsza. Karty są kolorowe, zostały przetestowane na lekcjach z dziećmi i spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem wśród docelowej grupy użytkowników. Dzięki temu zestawowi, dzieci w bardzo szybki i przyjemny sposób mogą uczyć się amerykańskiego języka migowego.

Dyplom licencjacki „Identyfikacja wizualna do wystawy w Muzeum Techniki i Komunikacji – Szczecińska motoryzacja”, dyplom wyróżniony, autor: Michał Kluch, 2016

Innym wartym zauważenia dyplomem licencjackim jest praca Michała Kluchy. Jest to projekt identyfikacji wizualnej dla stałej ekspozycji w Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie dotyczącej szczecińskiej motoryzacji. Ekspozycja, która znajduje się w Muzeum nie posiada spójnej identyfikacji. Dlatego autor postanowił zaproponować swój własny projekt, w skład którego weszła między innymi strona internetowa poświęcona wystawie, katalog informacyjny, zestaw piktogramów i ilustracji na potrzeby internetu oraz wydawnictw tradycyjnych.

Dyplom licencjacki „Projekt autorskiej książki interaktywnej *Zwyczajna mowa w regionalnych słowach*”, autor: Aleksandra Zaborska, dyplom wyróżniony, 2016

Innym wyjątkowym dyplomem licencjackim jest edukacyjna książka/gra dla dzieci *Zwyczajna mowa w regionalnych słowach* autorstwa Aleksandry Zaborskiej. Dyplom składa się z zestawu 31 ilustrowanych kart. W humorystyczny sposób odkrywa przed dziećmi bogactwo regionalnych odmian języka polskiego. Zacytuję werdykt jury konkursu Jasnowidze 2016, który tak ocenił pracę mojej dyplomantki: „Czytelnik ma za zadanie ułożyć karty we właściwej sekwencji – tak, by zapisane na nich zdania utworzyły proste opowiadanie, a obrazy na rewersie połączyły się w pary. Centralnym elementem każdej karty jest tradycyjne słowo używane regionalnie w jednym z pięciu obszarów Polski. Gra polega więc na tropieniu i poznawaniu kolejnych zabawnie brzmiących regionalizmów, które z pewnością pozostaną w pamięci czytelników po zakończeniu zabawy. Atutem tej pracy jest nie tylko przemyślana, inteligentna koncepcja, lecz także udane, zwracające uwagę opracowanie graficzne”¹⁷. Głównym założeniem tego edukacyjnego projektu dla dzieci było zwrócenie uwagi młodych odbiorców na szczególną wartość mowy regionalnej i różnorodność języka polskiego. Podczas pracy nad tym dyplomem istotne było, zdefiniowanie problemu projektowego, poprzedziłyśmy to analizą rynku i potrzeb użytkowników.

Dyplom licencjacki „Projekt interaktywnej książki dla dzieci i młodzieży dotyczącej życia codziennego na przestrzeni wieków pt. *Domowe wynalazki*”, autor Weronika Wolska, dyplom wyróżniony, 2017

Jest to aktywnościowa książka dla dzieci, która za pomocą ilustracji autorskiej ukazuje ewolucję wybranych przedmiotów i urządzeń codziennego użytku. Książka ma za zadanie poszerzać wiedzę i rozwijać kreatywność najmłodszych, a także uczyć historii naszej cywilizacji poprzez zabawę i interaktywne zadania.

Dyplom licencjacki „Książka artystyczna pt. *Zabobonnik codzienny*”, autor: Wiktoria Herkt, dyplom wyróżniony, 2018

Zabobonnik codzienny to książka artystyczna będąca zbiorem blisko stu wyselekcjonowanych przesądów z okresu XIX i XX – wiecznej Europy, których część została zilustrowana. Publikacja podzielona jest na cztery działy odnoszące się do pór dnia i nocy, do których przyporządkowane są adekwatne przesady. Ilustracje zawierają wyszywane nićmi elementy, nawiązujące do Kabały oraz przesądów przekazywanych w rodzinie autorki od pokoleń. Celem publikacji jest ukazanie tego, jakimi wierzeniami kierowali się nasi przodkowie, aby odgonić pecha, czy zapewnić sobie przychylność losu, część z nich funkcjonuje w naszej kulturze do dzisiaj. Książka kierowana jest do szerokiego grona dorosłych odbiorców.

17 Werdykt jury Wydawnictwa Dwie Siostry, 05.2016, <http://www.wydawnictwodwiesiostry.pl/jasnowidze_2016/wyniki_199/>, [dostęp: 29.11.2018].

**Dyplom licencjacki „Książka pt. Okres. 16 ciekawostek o menstruacji”,
autor Joanna Lamek, 2018**

Okres. 16 ciekawostek o menstruacji jest to projekt autorskiej książki ilustrowanej, który docelowo skierowany miał być do dziewcząt w wieku nastoletnim w okresie dojrzewania i tuż przed nim, ale odbiorcą mogą być również dorośli mężczyźni i kobiety, rodzice dorastających dzieci. Publikacja ma za zadanie zainteresować czytelnika zjawiskiem miesiączki, ma zachęcić do rozmawiania o niej i przeciwdziałać stygmatyzacji tego procesu. Ilustracje zawierają powtarzający się motyw koła – symbolu jedności, wieczności i cykliczności. W książce znajdują się m.in. pozytywne przykłady obyczajów, które ukazują, jak w zależności od uwarunkowań kulturowych bądź społecznych podchodzimy do tego zjawiska.

9.5. DYPLOM MAGISTERSKI

Dyplom magisterski „Projekt autorskiej książki aktywnościowej dla dzieci o Ukrainie – *Priviet! znaczy Cześć!*”, autor Aleksandra Zaborska, dyplom wyróżniony, 2018

Priviet! znaczy Cześć! to książka aktywnościowa, która poprzez zabawę i interakcję z czytelnikiem przedstawia bogactwo ukraińskiej kultury. Celem jej jest przybliżenie kultury ukraińskiej polskim dzieciom oraz ułatwienie aklimatyzacji dzieciom z Ukrainy w Polsce, rozpoczynającym naukę w polskich szkołach i przedszkolach. Autorka projektu pragnie odpowiedzieć na pytanie jak wiele wspólnego mamy z tym co wydaje nam się odmienne. Książka prostymi, tematycznymi zadaniami angażuje odbiorcę do pracy twórczej i poszukiwań cech wspólnych, łączących nas ze wschodnim sąsiadem. Projekt jest odpowiedzią na widoczne zmiany migracyjne zachodzące w ostatnich latach w Polsce, które charakteryzują się wzrostem ludności o narodowości ukraińskiej (blisko 3 mln. Ukraińców w Polsce). W procesie projektowym zostały wykorzystane elementy z metodologii *design thinking*. Przykładowo na etapie badania potrzeb, prócz *researchu* dostępnych na rynku publikacji oraz artykułów z omawianego zakresu, studentka przeprowadziła wywiad z członkiem Związku Ukraińców w Polsce (oddział w Szczecinie). Aleksandra Zaborska w ramach pracy dyplomowej zorganizowała także warsztaty plastyczne z dziećmi polskiej i ukraińskiej narodowości pod nazwą *Międzykulturowe Warsztaty Ilustratorskie dla dzieci*, które odbyły się w marcu 2018 roku w Akademii Sztuki w Szczecinie. Dzięki nim autorka zebrała niezbędne do dalszej pracy materiały badawcze. Autorka zaproponowała również alternatywną formę książki, której strony drukowane są jako notesy (format A3 i A4). Ułatwia to przeprowadzenie warsztatów dla dzieci w szkołach, przedszkolach i innych instytucjach, które dotyczą książki *Priviet! znaczy Cześć!*

9.6. OSIĄGNIĘCIA STUDENTÓW: WYSTAWY, NAGRODY I WYRÓŻNIENIA, PUBLIKACJE

Jako wykładowca Akademii Sztuki w Szczecinie staram się mobilizować studentów do prezentowania swoich prac w różnego rodzaju konkursach, przeglądach i wystawach. Szczegółowe informacje dotyczące dokonań studentów przedstawiam w załączonej dokumentacji nr 2. Poniżej w tekście wymieniam kilkanaście najważniejszych przykładów osiągnięć studentów w kolejności chronologicznej.

Zacznę od ogólnopolskiego konkursu „Miasto_Starter – Szczecin Miastem Inspirującym” Akademii Sztuki w Szczecinie z listopada 2015 roku dla studentów i absolwentów wyższych uczelni artystycznych (ograniczenie wiekowe do 30 roku życia). Celem konkursu było wyłonienie najciekawszych prac graficznych zarówno z dziedziny grafiki projektowej, jak i artystycznej, których tematyka musiała być związana ze Szczecinem. Do tego konkursu zostało nadesłanych 50 prac graficznych z całej Polski spośród których wybrano najlepsze projekty do wystawy pokonkursowej w Galerii R+ przy Akademii Sztuki w Szczecinie. Kuratorem wystawy była dr Małgorzata Kopczyńska. Wśród prac prezentowanych podczas wystawy znalazły się cztery projekty autorstwa moich studentek wykonane w ramach Pracowni Projektowania Wydawnictw i Publikacji Cyfrowych. Były to: Aleksandra Lubas, Elżbieta Lubińska, Aleksandra Misztela oraz Hanna Wysocka, z czego ostatnie dwie zostały nagrodzone w konkursie. Za projekt katalogu Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajeżdźnia Sztuki w Szczecinie Aleksandra Misztela otrzymała drugą nagrodę, a Hanna Wysocka otrzymała wyróżnienie za projekt książki *My Portowcy*.

W 2015 roku dyplom licencjacki Marii Heś – gra edukacyjna pt. *Minki Halinki*, którego byłem promotorem, został uznany przez internetowy magazyn „FONT nie czcionka!” – Portal Sztuki, Kultury i Designu, za jeden z najciekawszych dyplomów uczelni artystycznych w roku 2015 w kategorii „produkt”. Zestawienie dyplomów opublikowane zostało w 7. wydaniu na stronie www.fontnieczzionka.pl. Następnie ten sam dyplom zakwalifikował się na targi wzornictwa Gdynia Design Days i był prezentowany w Galerii Gdyńskiego Centrum Filmowego w lipcu 2016 roku. Praca Marii Heś została również zakwalifikowana do wystawy „KOOPERACJA” w ramach Szczecińskiego Festiwalu Cubatura, która odbyła się w Szczecinie w maju i czerwcu 2016 roku. W lipcu tego samego roku omawiana gra została pokazana w telewizji Pomerania w programie *Galaktyka Pomerania*. W październiku 2017 roku dyplom ten został zaprezentowany na wystawie prac mojej Pracowni podczas Festiwalu Młodych Talentów w Szczecińskiej Strefie Designu w Netto Arenie w Szczecinie.

W maju 2016 roku w 5. edycji konkursu „Książka dobrze zaprojektowana – Zaczniemy od dzieci” organizowanego przez Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach moja studentka Aleksandra Zaborska otrzymała wyróżnienie za książkę dla dzieci pt. *Tymek mnie bije. Czyli jak wyrażać złość. Bajka terapeutyczna i poradnik dla rodziców*. Projekt został zaprezentowany na wystawie pokonkursowej w Galerii Rondo Sztuki w Katowicach. Założeniem tego cyklicznego konkursu jest przegląd ilustracji i książek skierowanych do dzieci, które realizowane są w ramach programów nauczania wyższych uczelni artystycznych. Prace oceniane są przez grono specjalistów zawodowo związanych z rynkiem książki, a także przez samych wydawców. Praca Aleksandry Zaborskiej została również opublikowana w wydawnictwie pokonkursowym.

W czerwcu 2016 roku odbyła się wystawa „Szczecińskie Art-Apki”, czyli multimedialna prezentacja prac studenckich, które zostały wykonane w ramach Pracowni Projektowania Wydawnictw i Publikacji Cyfrowych. Wystawa miała miejsce we Wrocławiu w czerwcu 2016 roku w ramach akcji „Wrocław 2016 Europejska Stolica Kultury”. Miejscem wystawy był Mobilny Instytut Kultury w postaci specjalnie zaprojektowanego kontenera organizacji „Miastoholizm”, pełniącego rolę miejsca, które prezentowało we Wrocławiu projekty artystyczne ze Szczecina.

W październiku 2016 roku zorganizowałam i byłam równocześnie kuratorem wystawy „Najlepsze Dyplomy Katedry Grafiki Projektowej” Akademii Sztuki w Szczecinie. Wystawa miała miejsce w Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie. Zaprezentowane tam zostały wybrane dyplomy magisterskie i licencjackie z lat 2011–2016. Podczas tej wystawy pokazałam trzy dyplomy z mojej Pracowni Projektowania Wydawnictw i Publikacji Cyfrowych autorstwa: Marii Heś (gra edukacyjna *Minki Halinki*), Michała Kluchy (identyfikacja wizualna dla Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie pt. *Szczecińska Motoryzacja*) i Aleksandry Zaborskiej (gra edukacyjna pt. *Zwyczajna mowa w regionalnych słowach*).

W listopadzie 2016 roku na wystawie prac pedagogów i studentów Wydziału Sztuk Wizualnych Akademii Sztuki w Szczecinie pt. „Res Non Verba” w galerii Kobro na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi zostały zaprezentowane prace z mojej Pracowni. Były to projekty serwisów internetowych: Aleksandry Miszteli, Hanny Wysockiej i Natalii Kozak.

Pod koniec 2016 roku dyplom licencjacki Aleksandry Zaborskiej *Zwyczajna Mowa w Regionalnych Słowach* został uznany przez internetowy magazyn „FONT nie czcionka!” – Portal Sztuki, Kultury i Designu, za jeden z najciekawszych dyplomów uczelni artystycznych za rok 2016 w kategorii „ilustracja”. Zestawienie dyplomów opublikowane zostało w 9. wydaniu magazynu na stronie www.fontnieczionka.pl.

W styczniu 2017 roku została rozstrzygnięta 2. edycja międzynarodowego konkursu „Jasnowidzę 2016” na projekt ilustrowanej książki dla dzieci, który został zorganizowany przez Wydawnictwo Dwie Siostry. Na konkurs wpłynęło 380 projektów z 34 krajów, w tym 280 prac z Polski. Wyróżnienie jury otrzymała gra edukacyjna *Zwyczajna mowa w regionalnych słowach* (dyplom licencjacki, którego byłam promotorem) Aleksandry Zaborskiej. Następnie w maju tegoż roku wybrane ilustracje z tej książki zostały zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w księgarni Dwie Siostry w Warszawie. Była to wystawa zbiorowa o charakterze międzynarodowym, podczas której został pokazany film animowany „Przepowiednia” zawierający fragmenty ilustracji z wyróżnionych projektów. Opisywana wystawa została ponownie zaprezentowana na przełomie maja i czerwca 2017 roku w Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku. Na stronie internetowej wydawnictwa Dwie Siostry został opublikowany film ze spotkania na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych pt. „Rozbieranie Jasnowidzów, czyli o pracach konkursowych z punktu widzenia jurorów”, w którym jurorzy recenzują nagrodzoną w konkursie pracę *Zwyczajna mowa w regionalnych słowach* autorstwa Aleksandry Zaborskiej.

W kwietniu 2017 roku w Centrum Przemysłów Kreatywnych w Szczecinie odbyła się prezentacja prac z Pracowni Projektowania Wydawnictw i Publikacji Cyfrowych dla przedstawicieli Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie. Moi studenci przedstawiali swoje projekty semestralne, które dotyczyły zagadnień związanych z tym Muzeum. Instytucja ta wybrała 5 projektów, które zdecydowała się wydać na potrzeby edukacyjne i komercyjne. Są to prace Aleksandry Zaborskiej, Patrycji Posyłajki, Weroniki Wolskiej, Aleksandry Sz wajdy i Kamili Dereń.

W tym samym miesiącu praca semestralna z mojej Pracowni pt. *Ceramika Polska* autorstwa Natalii Kozak zakwalifikowała się do 5. Międzynarodowego Konkursu Studenckiej Grafiki Projektowej Agrafa 2017 organizowanego przez Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach. Projekt mojej studentki znalazł się w kategorii „strony/aplikacje/publikacje cyfrowe”. Celem tego Przeglądu jest konfrontacja programów nauczania uczelni artystycznych i projektowych oraz wyłonienie najbardziej nowatorskich i inspirujących rozwiązań. Spośród 513 zgłoszeń jury zakwalifikowało do wystawy 66 prac. Wystawa odbyła się w sali Otwartej ASP w Katowicach. Praca została również opublikowana w wydawnictwie pokonkursowym.

W czerwcu 2017 roku w galerii Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie odbyła się wystawa pokonkursowa na logo szczecińskiej marki „Zrobione w Szczecinie”. W ramach wydarzenia zostały pokazane prace studenckie, które zakwalifikowały się do konkursu, w tym projekty z mojej Pracowni następujących studentów: Natalii Wiśniewskiej, Weroniki Wolskiej, Weroniki Komsty, Patrycji Posyłajki, Aleksandry Zaborskiej, Joanny Kuki, Kamili Dereń i projekt Aleksandry Sz wajdy, który wygrał konkurs.

W tym samym miesiącu w kwartalniku „Przekrój” (nr 3/17, str. 140), w rubryce „Ładne Strony” znalazła się recenzja pracy dyplomowej Aleksandry Zaborskiej pt. *Zwyczajna mowa w regionalnych słowach*.

W październiku 2017 roku wybrane prace studentów z Pracowni Projektowania Wydawnictw i Publikacji Cyfrowych zostały zaprezentowane w ramach Festiwalu Młodych Talentów w Szczecińskiej Strefie Designu w Netto Arenie w Szczecinie (poprzednia nazwa Azoty Arena). Wystawa nosiła nazwę „Akademia Sztuki w Strefie Designu”. Autorami pokazanych projektów byli: Maria Heś, Kamila Dereń, Monika Lizak, Aleksandra Lubas, Elżbieta Lubińska, Michał Kluch, Justyna Komorowska, Joanna Kuka, Elżbieta Miciul, Patrycja Posyłańska, Aleksandra Szwajda, Zuzanna Waligórska i Aleksandra Zaborska.

W październiku 2017 roku odbyła się wystawa „Najlepsze Dyplomy Grafiki Projektowej” Wydziału Sztuk Wizualnych Akademii Sztuki w Szczecinie. Byłam kuratorem tego wydarzenia, które miało miejsce w Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie. Na wystawie znalazły się projekty, których byłam promotorem. Były to dyplomy licencjackie autorstwa: Weroniki Wolskiej, Patrycji Posyłańskiej i Weroniki Komsty.

W grudniu 2017 roku Aleksandra Zaborska otrzymała za wybitne osiągnięcia stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok akademicki 2017/2018.

W maju 2018 roku w 6. edycji międzynarodowego konkursu „Książka dobrze zaprojektowana – Zaczynamy od dzieci” ponownie została nagrodzona Aleksandra Zaborska. Tym razem uzyskała wyróżnienie wydawnictwa Ezop za projekt książki *Dobre sprawki wesołej gromadki* (praca semestralna). Z kolei studentka Weronika Wolska otrzymała nagrodę Wydawnictwa Znak za książkę *Czym podróżujemy?* (praca semestralna). Na ten konkurs wpłynęło 120 prac z całego świata autorstwa 90 twórców. Spośród nadesłanych projektów wybrano 54 książki (45 autorów), które zaprezentowano na wystawie pokonkursowej. W tym gronie znalazła się jeszcze inna praca Aleksandry Zaborskiej – przytaczana już wcześniej edukacyjna gra dla dzieci *Zwyczajna mowa w regionalnych słowach* (dyplom licencjacki) oraz aktywnościowa książka Weroniki Wolskiej pt. *Domowe Wynalazki* (dyplom licencjacki), a także książka autorstwa Moniki Lizak pt. *Każdy może być kim chce* (praca semestralna). Wystawa pokonkursowa miała miejsce w galerii Rondo Sztuki w Katowicach również w maju 2018 roku. Zaś wystawa samych laureatów 6. edycji tego konkursu odbyła się w kinie Kosmos w Katowicach w październiku tegoż roku. Wszystkie 5 prac, nagrodzonych oraz tych wybranych na wystawę, powstało w Pracowni Projektowania Wydawnictw i Publikacji Cyfrowych.

W październiku 2018 roku miała miejsce kolejna edycja corocznej wystawy „Dizajn Start. Najlepsze Dyplomy Katedry Grafiki Projektowej” Wydziału Sztuk Wizualnych

Akademii Sztuki w Szczecinie, której byłam kuratorem. Ekspozycja w tymże roku również była prezentowana w przestrzeni Muzeum Komunikacji i Techniki w Szczecinie. Na wystawie znalazły się projekty, których byłam promotorem. Były to dyplomy licencjackie autorstwa: Joanny Lamek, Aleksandry Sz wajdy i Wiktorii Herkt. Czwartą pracą był dyplom magisterski Aleksandry Zaborskiej.

Pod koniec października 2018 roku odbyła się wystawa pt. „Cyfrowe Oblicze”, czyli projekty stron internetowych i aplikacji, która prezentowała prace powstałe w Pracowni Projektowania Wydawnictw i Publikacji Cyfrowych. Kuratorami wystawy byli: dr Justyna Machnicka, mgr inż. Tomasz Gaborski (programista) i mgr Aleksandra Zaborska. Wystawa eksponowana była we wnętrzach Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie. Pokazane zostały prace 31 studentów, które powstały w latach 2015–2018.

W listopadzie 2018 roku dwa projekty z mojej Pracowni, a dokładnie *Szczeciński kalendarz* autorstwa Joanny Kuki (praca semestralna) oraz książka aktywnościowa *Priviet! znaczy Cześć!* Aleksandry Zaborskiej (dyplom magisterski) zostały zaprezentowane w Norwegii. Prace studentów i wykładowców Wydziału Sztuk Wizualnych były pokazywane na wystawie „Szczecin Visual Arts goes to Norway” w galerii Foajegalleri w mieście Notodden przy Uniwersytecie Południowo-Wschodniej Norwegii. Kuratorem wystawy była dr Marta Dziomdziora.

W grudniu 2018 roku w kwartalniku „Przekrój” (nr 1/19, str. 154), w rubryce „Ładne Strony” znalazła się recenzja pracy dyplomowej Wiktorii Herkt pt. *Zabobonnik codzienny*.

Na koniec tego podrozdziału dodam jeszcze, że prace z Pracowni Projektowania Wydawnictw i Publikacji Cyfrowych zawsze były pokazywane na corocznych wystawach w ramach przeglądów końcoworocznych Akademii Sztuki w Szczecinie w latach 2013, 2015, 2016, 2017, 2018.

10. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA I POPULARYZUJĄCA SZTUKĘ

Kieruję projektem z obszaru sztuki, który oscyluje na pograniczu sztuk czystych i użytkowych. Jego założeniem jest popularyzacja plakatu autorskiego (*self-edition*). Projekt ten funkcjonuje obecnie pod nazwą Międzynarodowy Przegląd Plakatu Autorskiego Roller Poster. Przegląd finansowany jest z działalności statutowej Akademii Sztuki w Szczecinie oraz ze środków zewnętrznych. Działalność w ramach przeglądu jest równocześnie działalnością naukowo-badawczą, jak i popularyzacją sztuki, daje mi możliwość promowania plakatu autorskiego na konferencjach i sympozjach naukowych oraz wystawach w Polsce i zagranicą. Jak już pisałam wcześniej w części dotyczącej autoreferatu, plakat autorski jest formą twórczej autoekspresji. Owa graficzna wypowiedź nie jest skrępowana kontekstami użytkowymi tradycyjnego plakatu. Taki plakat często bywa zaangażowanym komentarzem na temat otaczającego nas świata, jak i próbą podjęcia dialogu z odbiorcą. Poprzez skompletowanie znacznego już zbioru plakatów autorskich oraz różnego rodzaju działania, Roller Poster stara się integrować środowisko plakacistów wokół tej dziedziny. Przez ponad 5 lat działalności, wraz z zespołem badawczym, udało mi się stworzyć zbioru plakatu autorskiego w liczbie blisko 400 prac, które wybraliśmy spośród zgłoszeń do Przeglądu. Wyselekcjonowaliśmy prace zgodne z cechami definiującymi *self-edition* oraz wykonanymi na wysokim poziomie artystycznym. Dzięki Roller Poster ponad 100 artystów z Polski i całego świata mogło zaprezentować swoje plakaty autorskie, co pokazuje, jak duża grupa ludzi robi plakaty tego rodzaju. Profesor Lex Drewinski, jeden z czołowych i najbardziej znanych przedstawicieli gatunku plakatu autorskiego, który prezentował swoje plakaty podczas wszystkich edycji Przeglądu, tak zrecenzował Roller Poster:

„Dlatego formuła dorocznej prezentacji plakatu jaką przyjął Roller Poster jest najbardziej uzasadniona i potrzebna, zważywszy że nadesłane na Przegląd Plakatu Autorskiego w Szczecinie prace stanowią w większości tematykę społeczno-polityczną. Wzrastające z roku na rok zainteresowanie przeglądem plakatu autorskiego, jak również liczba zgłoszeń prac autorów, potwierdza słuszność i potrzebę tej cennej inicjatywy”¹⁸.

Wszystko zaczęło się w innej formule w 2012 roku, ale również pod szyldem Roller Poster, który był częścią praktyczną mojej pracy doktorskiej obronionej na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu na Wydziale Grafiki i Komunikacji Wizualnej. Pierwotnie projekt był wirtualną platformą skupiającą wiodących młodych polskich plakacistów, która służyć miała rozpowszechnianiu sztuki bez jakichkolwiek ograniczeń, a jej odbiorcami byli użytkownicy sieci. Moim celem, prócz projektu serwisu,

18 L. Drewinski, Recenzja *Tutaj każdy może, komu Wajda nie pomoże!*, Autoreferat Justyna Machnicka, 2018, s. 91.

było ukazanie kondycji polskiego plakatu współczesnego oraz jego promowanie. Okazało się, że pomysł ten spotkał się z dużą sympatią ze strony projektantów, jak i odbiorców sztuki. Wirtualna galeria zapełniła się plakatami twórców z całej Polski. Dużą część kolekcji stanowiły plakaty autorskie. Unaoczniono to, że plakat zmienia swoje oblicze i definiuje się na nowo. W konsekwencji właśnie ten rodzaj plakatu czyli *self-edition*, który w tym czasie publikowany był przez autorów najczęściej tylko w internecie, postanowiłam prezentować w „realu” w przestrzeni publicznej. Dlatego od 2014 roku projekt ten przyjął formę przeglądu, wciąż pozostając przy marce Roller Poster.

Dotychczas odbyły się dwie edycje ogólnopolskie (2014 i 2016) i jedna międzynarodowa edycja przeglądu (2017), którym od początku kieruję i organizuję, jako pomysłodawczyni Roller Poster. 1. Ogólnopolski Przegląd Plakatu Autorskiego Roller Poster miał miejsce od 17 czerwca do 18 lipca 2014 roku w przestrzeni galeryjnej centrum sztuki współczesnej TRAF0 Trafostacja Sztuki w Szczecinie. Wszystkie plakaty łączyło to, że zostały wydane i upublicznione własnym sumptem projektantów, bez komercyjnego zlecenia, wyłącznie dla własnej autorskiej i subiektywnej wypowiedzi artystycznej. W pierwszej edycji wzięło udział 29 twórców z całej Polski, m.in.: Lex Drewinski, Leszek Żebrowski, Syfon Studio, Sławomir Iwański, Michał Jońca, Andrzej Tomczak, Ireneusz Kuriata, Jan Bajtlik, Maja Wolna, Krzysztof Iwański, Michał Kacperczyk, Filip Zagórski. Zaprezentowaliśmy wtedy ponad 80 prac typu *self-edition*. Wystawa spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców Szczecina i miłośników plakatu. Następnie w październiku 2014 roku część kolekcji została pokazana w Galerii Rektorskiej na Akademii Sztuki w Szczecinie w Pałacu Pod Globusem. W 2015 roku Roller Poster został zakwalifikowany do Open Programme w ramach Łódź Design Festival. Open Programme to konkurs, który daje możliwość prezentacji różnego rodzaju interesujących projektów z obszaru dizajnu w ramach tego prestiżowego łódzkiego festiwalu. Dzięki temu wyróżnieniu w październiku 2015 roku. Roller Poster mógł zaprezentować się z plakatami z 1. edycji na międzynarodowym festiwalu dizajnu.

W 2. edycji Ogólnopolskiego Przeglądu Plakatu Autorskiego Roller Poster, który odbył się w galerii miejskiej 13 Muz w Szczecinie (8 kwietnia – 16 maja 2016) wzięło udział 67 twórców z całej Polski. Łącznie podczas drugiej edycji zaprezentowanych zostało ponad 200 plakatów. Wystawa z 2016 roku również cieszyła się dużą popularnością wśród mieszkańców Szczecina. W czerwcu 2016 roku część kolekcji Roller Poster, a dokładnie plakaty stworzone przez wykładowców i studentów Katedry Grafiki Projektowej Wydziału Sztuk Wizualnych Akademii Sztuki w Szczecinie, zostały zaprezentowane we Wrocławiu w ramach Koalicji Miast, jako element programu Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Z kolei we wrześniu 2016 roku wystawa Roller Poster pojechała do Grecji i została zaprezentowana w Instytucie Edukacji Technologicznej Wysp Jońskich na wyspie Zakynthos w ramach

międzynarodowego sympozjum Medea 2016. Miesiąc później w listopadzie 2016 roku Roller Poster eksponowany był w Narodowym Muzeum Literatury im. Georga Leonidze na zaproszenie Akademii Sztuk Pięknych w Tbilisi. Zaprezentowałam tam wybrane plakaty uczestników 2. edycji Przeglądu.

Postanowiłam, że od 2017 roku będę realizować formułę międzynarodową, ze względu na popularność publikacji autorskich na całym świecie. Jest to pokłosie dynamicznego rozwoju nowych technologii, które miały wpływ na to, że plakat zaczął zmieniać swoje oblicze i definiować się na nowo. Pierwszą odsłoną 3. edycji Roller Poster była wystawa plenerowa w Szczecinie w Alei Kwiatowej w dniach od 17 lipca do 18 sierpnia 2017 roku. Zainicjowałam w ten sposób działania zmierzające do przywrócenia plakatu w jego właściwe miejsce, czyli w przestrzeń miejską. Dzięki temu wystawę miało możliwość zobaczyć wiele osób z Polski oraz turystów zagranicznych, głównie z Niemiec. W tym czasie w Szczecinie odbywał się finał regat The Tall Ships Races 2017. Jako że Przegląd był dofinansowany z budżetu Miasta Szczecin, Roller Poster był częścią działań mających za zadanie promować kulturę i sztukę wśród mieszkańców i turystów podczas wspomnianego finału regat. Według ankiety organizatorów regat, okolice w których pokazywane były plakaty z Przeglądu Roller Poster, odwiedziło rotacyjnie około 300 tysięcy osób, w tym 20,9 % turystów z zagranicy i 57,65 % turystów z Niemiec¹⁹. Przy okazji odwołam się do słów Henryka Tomaszewskiego, który w rozmowie z redakcją magazynu „Projekt” mówił, że martwi go wieszanie plakatów w zamkniętych przestrzeniach, że miejsce plakatu jest na ulicy, a nie w przestrzeni galeryjnej. Zacytuję jego słowa, które wypowiedział a propos Międzynarodowego Biennale Plakatu eksponowanego w warszawskiej Zachęcie w 1974 roku:

„Napawa mnie natomiast zadumą konfrontacja pokazu w pałacowym wnętrzu Zachęty. Cisza. Przytulnie. Panie pilnują, bym się nie rzucił z żyletką na jakieś dzieło. A w rzeczywistości coś jakby na kształt przechowalni zwierząt domowych. Wszystko na smyczy i w klatkach. Tęskni za ulicą”²⁰.

Plakat to medium, które ma dużą siłę oddziaływania, jest zakorzeniony w naszej świadomości i wciąż wzbudza niemałe zainteresowanie wśród odbiorców. Zadaniem Roller Poster jest pokazać ludziom świat widziany z perspektywy projektantów. Oni za pomocą plakatów odsłaniają przed nami część siebie. Dla nich

19 Artykuł *Kto przyjechał do Szczecina na Tall Ships Races? 20 procent to goście z zagranicy*, „Wyborcza.pl”, 14.09.2018, na podstawie badania „Profil odwiedzających imprezę The Tall Ships Races 2017”, Instytut Badawczy IPC, <<http://szczecin.wyborcza.pl/szczecin/7,34939,22371529,kto-przyjechał-do-szczecina-na-tall-ships-races-20-procent.html>>, [dostęp: 30.11.2018].

20 Henryk Tomaszewski rozmawia z redakcją, „Projekt”, 1974, nr 3, s. 33.

plakat może być swoistym „wyznaniem wiary”, spuentowaniem ich lęków, obaw, zainteresowań, poglądów politycznych. Chciałabym uwolnić plakat z przestrzeni „zamkniętych” i przywrócić go tkance miejskiej. Dlatego od 2017 roku staram się prezentować *self-edition* w przestrzeni miejskiej, aby zainteresować mieszkańców, przykuwając ich uwagę, po to żeby mieli możliwość zobaczyć, jak współcześni artyści widzą świat.

Opisywana wcześniej ekspozycja w Alei Kwiatowej zainicjowała cykl kolejnych działań w ramach Trzeciego Międzynarodowego Przeglądu Plakatu Autorskiego Roller Poster. Następną wystawą 3. edycji odbyła się już w Grecji we wrześniu 2017 roku, gdzie wybrane prace zostały zaprezentowane w Muzeum Sztuk Wizualnych w Heraklionie na Krecie. Wspomniane dwie wystawy poprzedzały oficjalne otwarcie Przeglądu, które miało miejsce w galerii w Filharmonii Szczecińskiej w październiku 2017 roku. Zakwalifikowane plakaty do Trzeciego Przeglądu Roller Poster były wtedy prezentowane równocześnie w trzech galeriach: w galerii Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, w Galerii Rektorskiej Akademii Sztuki w Szczecinie w Pałacu Pod Globusem oraz w Galerii Stopniowej w Nowym Browarze w Szczecinie.

We wrześniu 2018 roku zorganizowałam wystawę w Grecji pod tytułem „Eco Techno Roller Poster”, czyli plakaty z archiwum Przeglądu Roller Poster. Towarzyszyła ona 6. Międzynarodowemu Interdyscyplinarnemu Sympozjum na temat Sztuki, Nauki i Technologii Medea 2018 w Salonikach. Głównymi hasłami tej konferencji były „Gen, Mem i Techne”, jej tematyka dotyczyła sposobu w jaki informacja, rozumiana zarówno jako kod genetyczny, kultura oraz technologia, wchodzi w interakcję z naturą. To właśnie ekologia i technologia stały się kluczem tematycznym, przy pomocy którego dokonałam selekcji plakatów na wystawę. Wystawa odbyła się w NOESIS – Centrum Nauki i Muzeum Technologii w Salonikach.

Warte podkreślenia jest to, że Roller Poster to nie tylko wystawy, to również okazja do zapoznania studentów Akademii Sztuki z warsztatem Artysty. W ramach Przeglądu organizuję działania towarzyszące, które skierowane są do studentów. Poprzez warsztaty *self-edition* chciałabym ich zachęcić do tego rodzaju twórczości, ponieważ uważam, że jest to doskonała autonomiczna forma wypowiedzi artystycznej. W listopadzie 2015 roku w ramach przeglądu odbyły się dwudniowe warsztaty dla dwudziestu studentów Wydziału Sztuk Wizualnych Akademii Sztuki w Szczecinie. Przeprowadził je Jan Bajtlik, uznany polski grafik. Temat warsztatów dotyczył problemów osób niepełnosprawnych. Następnie plakaty stworzone w ramach warsztatów zostały zgłoszone na międzynarodowy konkurs studencki 8. Skopjeposter ISPC. W rezultacie plakaty siedmiu studentów Wydziału Sztuk Wizualnych Akademii Sztuki w Szczecinie, które powstały podczas Roller Poster zostały zakwalifikowane do wystawy pokonkursowej, a dwoje studentów zajęło

I miejsce (jednocześnie dwie prace Kai Kleśty) i II miejsce (Piotr Depta) z nagrodą specjalną (certyfikat Icograda). Kolejne warsztaty miały miejsce w maju 2017 roku, w ramach 3. edycji Roller Poster. Były to również dwudniowe zajęcia dla studentów, dotyczące plakatu. Zostały przeprowadzone przez Syfon Studio, czyli Urszulę i Filipa Tofil z Warszawy, którzy wspólnie tworzą multidyscyplinarne studio projektowe.

Poprzez aktywność w ramach Roller Poster, chciałabym budować większą świadomość kultury wizualnej, pokazywać plakaty *self-edition* na wystawach, z naciskiem na przestrzeń miejską. Na ten moment moim głównym działaniem jest organizacja 4. edycji Międzynarodowego Przeglądu Plakatu Autorskiego Roller Poster, który mam nadzieję na stałe już zagości w Szczecinie, jako cykliczne wydarzenie artystyczne. Pracuję nad ekspozycją plakatów w przestrzeni otwartej na bulwarach szczecińskich nad Odrą, dokładnie na Łasztowni, w sercu Szczecina, w miejscu popularnym wśród mieszkańców i turystów. Wystawa odbędzie się w maju i w czerwcu 2019 roku podczas szczecińskich Dni Morza.

10.1. RECENZJA PROF. DR HAB. LEXA DREWINSKIEGO DO 3. EDYCJI MIĘDZYNARODOWEGO PRZEGLĄDU PLAKATU AUTORSKIEGO ROLLER POSTER

Poniżej przytaczam recenzję autorstwa prof. dr hab. Lexa Drewinskiego napisaną do 3. edycji Przeglądu Plakatu Autorskiego Roller Poster 2017:

Tutaj każdy może, komu Wajda nie pomoże!

„W ostatnim czasie jesteśmy świadkami przebudzenia się Szczecina z wielkiego letargu. Do wybudzenia miasta zieleni z wiecznego zimowego snu, przyczyniły się przede wszystkim trzy, a nawet cztery nowopowstałe kulturalne placówki publiczne mieszczące się w niekwestionowanych perełkach i perłach architektury współczesnej i zabytkowej takich jak: Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza odznaczona m.in. Nagrodą Unii Europejskiej w dziedzinie współczesnej architektury – „Mies van der Rohe Award 2015”; Centrum Dialogu Przełomy w Szczecinie, nagroda za „najlepszą przestrzeń publiczną w Europie” w ramach konkursu „European Prize for Urban Public Space 2016”; TRAF0 Trafostacja Sztuki w Szczecinie, wyróżnienie SARP za „najlepszy obiekt” wzniesiony ze środków publicznych w 2013 roku oraz Akademia Sztuki w Szczecinie, wyróżniona w konkursie „Zabytek Zadbany 2016” w kategorii „adaptacja obiektów zabytkowych”, łączącej jako jedyna w Polsce pod jednym dachem sztuki plastyczne z muzyką. Mieści się ona w pięknie wyremontowanym neobarokowym Pałacu pod Globusem, w którym światło dzienne ujrzała miłośniczka kultury i sztuki Sophie Dorothee von

Württemberg (1759–1828) późniejsza caryca Rosji, znana jako Maria Fiodorowna. Druga po Katarzynie Wielkiej urodzona w Szczecinie (dawniej Stettin) cesarzowa Rosji. Jako przedstawiciel Wydziału Projektowania Graficznego Akademii Sztuki w Szczecinie wyróżniłbym ponadto powstały w tym mieście najmłodszy przegląd plakatu Roller Poster, którego „młodą matką” jest dr Justyna Machnicka, adiunkt w Katedrze Grafiki Projektowej, prowadząca Pracownię Wydawnictw i Publikacji Cyfrowych w tymże Pałacu pod Globusem. Nazwa Przeglądu Plakatu Autorskiego Roller Poster kojarząca się z wrażeniami odniesionymi podczas jazdy Roller Coaster charakteryzującej się szybko następującymi po sobie zmianami wysokości, tempa, ostrymi zakrętami, wzrastającym poczuciem zagrożenia i zaburzeniami pracy błędnika. Czyżby praca nad plakatem wyzwalała u projektantów aż tak wielkie emocje, a może niedogadanie się z mało rozumiejącym klientem przyczyniły się do powstania Przeglądu Plakatu Autorskiego Roller Poster? Tak czy inaczej – jak sądzę – nazwa przeglądu powinna wymykać się jednej definicji i u każdego z zainteresowanych wywoływać dodatkowe skojarzenia, jak chociażby: Roller Poster to nazwa fontu zaprojektowanego pod wrażeniem secesyjnego kroju pisma Alfreda Rollera z 1902 roku użytego na plakacie pt. *Secession*, anonsującym 16. Wystawę Związku Austriackich Artystów Plastyków w 1903 roku. Tenże plakat zaprezentowany w 1965 roku na wystawie zatytułowanej „Jugendstil and Expressionism in German Posters” w Galerii uniwersyteckiej Berkeley w Kalifornii tak dalece zafascynował młodego studenta filozofii Wesa Wilsona, że pod jego wpływem zaprojektował on plakat do koncertu *Jefferson Airplane/Grateful Dead* (Fillmore Auditorium, 12–13 sierpień 1966 roku), który zapoczątkował styl psychodeliczny w amerykańskim plakacie.

Z nazwą Roller Poster mam i inne skojarzenia jak np. cytata: „I’ve been rolled while I was stoned myself!”. Tak zwrócił się na do rozpoczynającej swoje pierwsze amerykańskie turnee grupy The Rolling Stones i publiczności konferansjer Dean Martin (*Everybody Loves Somebody Sometimes*). Ale powróćmy na polską ziemię i przypomnijmy co na temat plakatu wydawanego własnym sumptem miał do powiedzenia mistrz plakatu Waldemar Świerzy, do którego studentów się zaliczam, cytata: „Rzecz występująca w jednym egzemplarzu nie jest żadnym plakatem”. Podobnemu zacytowanemu przez mistrza Świerzego stwierdzeniu hołdują również niektórzy kolekcjonerzy plakatów. Nic bardziej błędnego, ponieważ im mniejszy nakład tym większa wartość kolekcjonowanego obiektu. Najdroższy plakat świata zaprojektowany do filmu *Metropolis* (reż. Fritz Lang, 1927) został sprzedany na aukcji za sumę 690.000 dolarów, gdyż występuje zaledwie w czterech egzemplarzach! Stosunkowo niedawno byłem świadkiem wypowiedzi innego wielkiego mistrza który stwierdził, że: „dla niego plakat jest tylko wtedy kiedy dzwoni do niego Wajda i zamawia plakat”. Można i tak. Bez konieczności przesiadania się z wygodnego fotela na „Roller Coaster Poster”. W tym miejscu nasuwa się jednak pytanie: a co z tymi wszystkimi, których Wajda namiarów nie posiada(ł)? Czy w związku z tym

mają się dać przekwalifikować do innego zawodu? Oczywiście nie! To właśnie z myślą o nich został stworzony na Wydziale Sztuk Wizualnych Akademii Sztuki w Szczecinie Ogólnopolski Przegląd Plakatu Autorskiego Roller Poster. Tutaj każdy może, komu Wajda nie pomoże!

Potrzeba indywidualnej wypowiedzi twórcy również w takim medium jak plakat istniała od zawsze. Stąd obecność kategorii plakatu społeczno-politycznego w niemal każdym liczącym się festiwalu, biennale lub triennale poświęconemu temu medium. Wraz z pojawieniem się komputera wzrosła szansa reprodukcji indywidualnej wypowiedzi w postaci druku cyfrowego. Technika ta zadomowiła się już na dobre we wszystkich wymienionych powyżej formach prezentacji plakatu na świecie. Należy dodać, że nie tylko w grafice użytkowej, ale coraz częściej i w grafice warsztatowej. Żyjemy coraz szybciej, a wysyłane przez nas komunikaty zataczają coraz szersze kręgi. Powyższe okoliczności stawiają pod znakiem zapytania celowość i skuteczność najstarszego Triennale Plakatu Politycznego na Świecie w Mons (Belgia). Odbywająca się co trzy lata prezentacja plakatu społeczno-politycznego z jej wielomiesięcznym cyklem przygotowawczym, usuwa w cień wcześniejsze ważne wydarzenia polityczne na korzyść tych ostatnich. Dlatego formuła dorocznej prezentacji plakatu jaką przyjął Roller Poster jest najbardziej uzasadniona i potrzebna, zważywszy że nadesłane na Przegląd Plakatu Autorskiego w Szczecinie prace stanowią w większości tematykę społeczno-polityczną. Wzrastające z roku na rok zainteresowanie przeglądem plakatu autorskiego jak również liczba zgłoszeń prac autorów potwierdza słuszność i potrzebę tej cennej inicjatywy.

Biorąc udział w Roller Poster nie zostaniesz „wyrollowany” i ocenzurowany. Nie musisz także niczego „rollować” i pakować. Wystarczy przesłać pliki na wskazany adres, a zostaną one dla Ciebie nieodpłatnie wydrukowane w formacie B1 na koszt organizatorów przeglądu. Podczas kiedy Ty zmagasz się w wygodnym studio z kolejnym pomysłem na plakat, dr Justyna Machnicka przesiada się w mknący z zawrotną szybkością „Roller Coaster Poster” by pozyskać sponsorów na kolejny Roller Poster. Jedyne w Polsce, a nie wykluczone i na świecie, Przegląd Plakatu Autorskiego „Roller Coaster Poster” zatrzymywał się nie tylko na stacjach w kraju jak: Szczecin Główny (Akademia Sztuki w Szczecinie, 13 Muz, Trafostacja Sztuki), Łódź Fabryczna (Łódź Design Festiwal), ale także za granicą: Zakhyntos (Grecja) i Tbilisi (Gruzja). Pomimo, że organizatorom byłoby niewątpliwie łatwiej osadzić Przegląd Plakatu Autorskiego w zajezdni Akademii Sztuki w Szczecinie, to dr Justyna Machnicka kuratorka, konduktorka i dizajnerka „Roller Coaster Poster” stawiając na mobilność przeglądu, ma rokrocznie na celu, (co nie jest łatwym zadaniem) prezentację kolejnych wystaw w wyszukanych przez siebie prestiżowych miejscach, godnych autorów nadesłanych na Roller Poster prac. Wystarczy rzut oka na listę „pasażerów” załączoną w materiałach reklamowych kolejki Roller Poster, projek-

towanych przez dr Justynę Machnicką jak np. Mirosław Adamczyk, Jan Bajtlik, Sebastian Kubica, Nikodem Pręgowski, Eugeniusz Skorwider, Maja Wolna, Leszek Żebrowski i wielu innych, żeby przekonać się o jego rosnącej popularności. Prosimy wsiadać i zapiąć pasy, ponieważ niedługo ruszamy w kolejną podróż Roller Poster 2017”.

Zgodnie z wymogiem formalnym
załączam podpis

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "J. Mielniczak". The signature is written in a cursive style with a prominent initial "J" and a long, sweeping tail.

11. NOTA BIOGRAFICZNA

dr Justyna Machnicka

Urodzona w 1980 roku Połczynie Zdroju. Mieszka w Szczecinie.

Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Constantina Brancusi w Szczecinie (2000). Studia na Wydziale Architektury Wnętrz i Grafiki w Wyższej Szkole Sztuki Użytkowej w Szczecinie na kierunku grafika (2000–2005). Dyplom magisterski z wyróżnieniem zrealizowany w Pracowni Projektowania Znaków i Form Identyfikacyjnych profesora Andrzeja Tomczaka (2005). Doktor sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne na Wydziale Grafiki i Komunikacji Wizualnej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu (2012). Ukończyła studia podyplomowe w zakresie User Experience Design na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie (2017).

Pięciokrotna stypendystka Prezydenta Miasta Szczecin w latach: 1996, 1997, 2002, 2003, 2004. Uhonorowana nagrodą Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego za najlepszy dyplom w zakresie projektowania graficznego wykonany w roku akademickim 2004/2005. Jej praca dyplomowa zakwalifikowana została do wystawy w Śląskim Zamku Sztuki i Przedsiębiorczości „Najlepsze polskie dyplomy projektowe” w ramach ogólnopolskiego konkursu dla adeptów polskich uczelni kształcących projektantów (2006). Zdobywczyni pierwszej nagrody za logo jubileuszowe dla miasta Piła (2010).

Pracuje jako adiunkt w Akademii Sztuki w Szczecinie. Prowadzi Pracownię Projektowania Wydawnictw i Publikacji Cyfrowych, znajdującą się w strukturze Katedry Grafiki Projektowej na Wydziale Sztuk Wizualnych.

Zajmuje się szeroko pojętym projektowaniem graficznym. Od projektów znaków, przez różnorodne wydawnictwa, po strony internetowe. Na polu twórczym głównym obiektem jej zainteresowań jest plakat. Tworzy plakaty autorskie, które są osobistą wypowiedzią dotyczącą wydarzeń, i prywatnych, i tych z pierwszych stron gazet, oraz plakaty anonsujące wydarzenia kulturalne. Aktywnie bierze udział w polskich i międzynarodowych wystawach plakatu. Twórczyni i organizatorka Przeglądu Plakatu Autorskiego Roller Poster. Prowadzi rubrykę „Ładne strony” w kwartalniku „Przekrój”.

12. BIBLIOGRAFIA I ŹRÓDŁA INTERNETOWE

Jessica Helfland, *Open Letter to Design Students Everywhere*, „Design Observer”, 03.06.2009, <<http://designobserver.com/feature/open-letter-to-design-students-everywhere/8547>>, [dostęp: 05.10.2018]

Dorota Folga-Januszczyńska, Lech Majewski, *Oto sztuka polskiego plakatu*, BOSZ, wyd. 1, Olszanica 2018, s. 456, 458, 518

K. Lenk, *Projektowanie informacji wizualnej*, „2+3D”, nr 3 (II/2002), s. 7

Justyna Machnicka, Rozprawa doktorska „Estetyka a funkcjonalność w Internecie. Wpływ nowoczesnych technologii na jakość projektowania graficznego”, rozdz. *Konkluzje*, s. 52

Elizabeth Stinson, *Famed Designer Michael Bierut Doesn't Believe in Creativity*, „Wired”, 15.10.2015, <<https://www.wired.com/2015/10/famed-designer-michael-bierut-doesnt-believe-in-creativity/>>, [dostęp: 20.10.2018]

Krzysztof Lenk, *Krótkie teksty o sztuce projektowania*, słowo/obraz/terytoria, Gdańsk 2011, s. 77

Thomas Hylland Eriksen, Christina Garsten, Shalini Randeria, *Antropology Now and Next*, Berghahn Books, 2015, rozdz. I, s. 11, <https://issuu.com/marcecasado/docs/_thomas_hylland_eriksen__christina_>, [dostęp: 20.10.2018]

John F. Schumaker, *The demoralized mind*, „New Internationalist”, 01.04.2016, <<https://newint.org/columns/essays/2016/04/01/psycho-spiritual-crisis>> [dostęp: 21.10.2018]

„Blog exignoranta”, *Zdemoralizowany umysł*, 20.08.2018, <<https://exignorant.wordpress.com/2018/08/20/zdemoralizowany-umysl/>>, [dostęp: 21.10.2018]

Henryk Tomaszewski rozmawia z redakcją, „Projekt”, nr 3, Warszawa 1974, s. 33

Noam Chomsky, *The purpose of education*, Konferencja „Learning Without Frontiers”, Londyn, minuta 21:25, 1.2.2012, <https://www.youtube.com/watch?time_continue=1289&v=DdNAUJWJN08>, [dostęp: 06.11.2018]

Tim Brown, *A Lesson in Empathy*, 13.03.2013, <<https://designthinking.ideo.com/?p=1008>>, [dostęp: 29.11.2018]

Werdykt jury Wydawnictwa Dwie Siostry, 05.2016, <http://www.wydawnictwodwiesiostry.pl/jasnowidze_2016/wyniki_199/>, [dostęp: 29.11.2018]

Lex Drewinski, Recenzja *Tutaj każdy może, komu Wajda nie pomoże!*, Autoreferat Justyna Machnicka, 2018, s. 91

Kto przyjechał do Szczecina na Tall Ships Races? 20 procent to goście z zagranicy, „Wyborcza.pl”, 14.09.2018, <<http://szczecin.wyborcza.pl/szczecin/7,34939,22371529,kto-przyjechal-do-szczecina-na-tall-ships-races-20-procent.html>>, [dostęp: 30.11.2018]

Henryk Tomaszewski, red. Agnieszka Szewczyk, BOSZ, Olszanica 2014

Zdjęcia z wystawy dzięki uprzejmości:

Małgorzata Chabowska

Witold Gawłowicz

Aleksandra Jędrzejewska

Szczecin, luty 2019

Dokumentacja wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego (wykaz załączników)

Autoreferat w języku polskim i angielskim zawierający m.in. opis i prezentację oryginalnego osiągnięcia projektowego

- zał. 1. Portfolio 2012–2018 wraz z wykazem dorobku artystycznego, naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego oraz z dokumentacją działalności projektowej, artystycznej i twórczej obejmującą okres po uzyskaniu stopnia doktora

- zał. 2. Dydaktyka – dokumentacja pracy dydaktycznej obejmująca okres po uzyskaniu stopnia doktora

- zał. 3. Katalog do wystawy „Justyna Machnicka (s)twórczyni. Plakaty z lat 2012–2018”

- zał. 4. Kopia dyplomu doktora poświadczona przez dziekanat Wydziału Grafiki i Komunikacji Wizualnej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

- zał. 5. Kwestionariusz osobowy

- zał. 6. Opinie