

Kinga Popiela

Międzywydziałowe Środowiskowe Studia Doktoranckie UAP

Wydział Malarstwa i Rysunku

Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

Abstrakt rozprawy doktorskiej

POSTPICTOR: Ciało narzędziem

Dostrzegając zmiany, które wydarzyły się w ostatnich latach w postrzeganiu ciała, jego użytkownika oraz czynników wpływających na całościową strukturę jednostki, poddaję badaniu ciało artysty, jako element wyraźnie implikujący swoją obecność w działaniach twórczych. Rozprawa składa się z czterech części.

Pierwsza jest próbą zlokalizowania ciała artysty w świecie posthumanistycznym, w którym ciało staje się elementem większej struktury, pozbawionej humanistycznych dualizmów i sztucznych podziałów. Treści zostają zinterpretowane w oparciu o fenomenologię percepcji i teorię ucieleśnionego tła, kontekst performatywny oraz możliwości transformacyjne obrazu.

Druga część to opisanie ciała z perspektywy neuronauki oraz kognitywistyki. W oparciu o ekologiczną teorię percepcji przywołane zostają dwie strategie poznania: poznanie poprzez ciało oraz poznanie sytuowane. Nawiązując do możliwości poznawczych ciała wyjaśniam również kilka połączonych z nimi zjawisk: właściwości tkwiące w neuronach lustrzanych i kanonicznych, możliwość rozszerzenia ciała poprzez zewnętrzne narzędzia oraz pamięć prospektywną, a także przywołanie form pamięci mięśniowej, będących ich konsekwencją.

Trzecia część rozprawy to przedstawienie malarstwa z perspektywy pracy ciała oraz przywołanie metod rozwijających proces twórczy w oparciu o możliwości fizyczne. Przywołuję tutaj termin *mētis* jako niewerbalną naukę czynności, wpływ tańca oraz choreografii na rozszerzone myślenie o ruchu, wyjaśniam zjawisko intuicji, improwizacji oraz strategii ciągłego próbowania jako metody twórczej. Opierając się na zjawisku ideokinezy, wskazuję wpływ wyobrażeń na kształt i pracę ciała, a także wyjaśniam termin obrazu wyobrażonego oraz rzeczywistego. Wobec zagadnienia procesu przywołuję również zjawisko flow oraz YU, a także omawiam znaczenie pracy fizycznej we współczesnym świecie.

Czwarta część rozprawy to opis mojego własnego procesu, postawy twórczej oraz krótkie przywołanie istotnych cykli malarskich.

,'POSTPICTOR: The body as a tool.' Abstract:

Having noticed the changes that have happened in recent years in the perception of the body, its user and factors influencing the overall structure of the individual, the artist's body, which is the subject of this assessment, is an element that visibly implies its presence in creative artistic activities. The thesis consists of four parts.

The first part is an attempt to locate the artist's body in the posthumanist world. In this world the body becomes an element of a greater structure, lacking humanistic dualisms and artificial divisions. The content is interpreted in the perception phenomenology, using the embodied background theory, performative context as well as transformational possibilities on an image.

The second part of the thesis describes the body from the neuroscience and cognitive science perspective. On the strength of the ecological theory of perception two strategies of cognition are taken into consideration: cognition through the body and situational cognition. Referring to the cognitive capabilities of the body, I also explain a few related phenomena: properties inherent in mirror and canonical neurons, the ability to expand the body through

external tools and prospective memory. In addition to these phenomena, I also recall various forms of muscle memory.

The third part of the thesis is presenting painting from the body's work perspective and recalling the methods that develop the creative process based on physical abilities. Here, I refer to the term 'mētis' as a non-verbal activity science, the dance and choreography influence on extended thinking about movement. Furthermore, I explain the intuition phenomenon, improvisation and a strategy of continuous testing as a creative method. Based on the phenomenon of ideokinesis, I indicate that the influence of an idea on the body shape and body work. Moreover, I explain the term imaginary images and real images. Referring to the aspect of the process, I also mention the phenomenon of the flow and YU. Additionally, the importance of physical work in the modern world is explored.

The fourth part of the thesis depicts my own process, taking into account the creative attitude and brief description of relevant painting cycles.