

POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

Dziedzina sztuki

Dyscyplina: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

mgr Karolina Kant

Ruchomy obraz wieczności

Promotor:

dr hab. Tomasz Myjak, prof. PJATK

2020

Celem mojej pracy było wyjaśnienie trwania czasu w obrazie oraz ukazanie szkicu, jaki tworzy natura jako zaobserwowane znamię spójności świata. Analizie poddałam pojęcia: czas, człowiek, przestrzeń. Obserwowałam ich zależności i relacje. Obserwując naturę, poszukiwałam odpowiedzi na pytania: „Czym jest czas w naturze? ”, „Czym jest czas we mnie? ”, „Kim ja jestem w stosunku do natury? ”, „Kim ja jestem w stosunku do czasu?”

Moje obserwacje skupiłam na naturze, która tworzy własne zapisy czasu. Odnalazałam je w przekrojach drzew. Zaobserwowałam szereg pięknych form, utworzonych przez świat przyrody. Uwieczniłam dużą ilość odnalezionych przeze mnie kręgów drzew za pomocą fotografii oraz rysunków. Zgromadziłam wiele materiału wyjściowego, który posłużył mi jako podstawa do działań nad kolażami. Obcując z przyrodą, stworzyłam szereg odcisków graficznych, szkice malarskie, ołówkowe, węglowe. Korzystałam z technik szlachetnych w fotografii, sepii, pasteli do zobrazowania niepowtarzalnych zapisów czasu stworzonych przez naturę. W celu wyłonienia odpowiednich środków artystycznego wyrazu, na poszczególnych etapach realizacji projektu, rozważałam różnorodne techniki plastyczne, aby przeobrazić moje spostrzeżenia, refleksje w formę obrazu. Skanując i fotografując, skompilowałam całą gamę manualnego materiału. W programie graficznym za pomocą plików cyfrowych tworzyłam kolaże cyfrowe. Ilość kolaży rozwijała się jak roślina puszczająca następne i następne pędy. Proces tworzenia ukazywał nieskończoną ilość możliwości oraz niepowtarzalnego piękna. Postanowiłam zapanować nad ilością zebranego materiału oraz kolaży i uporządkować go za pomocą ruchomego obrazu. Ruchomy obraz ukazuje metamorfozę wizualną przykładowych kręgów drzewa oraz ścieżkę mojego myślenia podczas tworzenia kolaży cyfrowych.

Działania nad projektem pozwoliły mi odkryć jeszcze inny sposób pracy. Mój proces myślowy rozwijał się wraz z projektem, stąd decyzja o obrazie ruchomym, zamykającym całą koncepcję. Droga, jaką przeszłam od pierwszych kadrów fotograficznych do ruchomego obrazu oraz siła nieskończonej różnorodności form zaobserwowanych, uświadomiła mi obligatoryjność ukazania procesu twórczego, co zrealizowałam. We wspomnianych układach, konstrukcjach, obliczach niepowtarzalnych przekrojów drzew zaznałam (doświadczyłam) siły natury oraz zażyłości, jaką odczułam przy dłuższym obcowaniu ze środowiskiem naturalnym (ekosystemem). Odsłoniło to przede mną inny sposób widzenia. Ukazało, że każdy rzut czasu ukryty w profilu drzewa, jest również i naszym zarysem czasu (zarysem naszego wymiaru). Monolityczność zarysu czasu świata fauny i flory jest dla mnie przypomnieniem spójności oraz zażyłości tych światów. W XXI wieku świat ludzi zaobserwował, że jednostka ludzka oddaliła się od świata przyrody. Aktualnie dostrzegam podejmowane próby zbliżania się oraz odnajdywania się ponownie w świecie roślinnym. Niestety nie dostrzegamy ponadczasowej mądrości świata przyrody, która w dyskretny, nieinwazyjny sposób realizuje jedyny cel - życie, przekazanie go oraz jego zapis. Stworzyłam projekt jako świadectwo naszej jednoczesności (współrzędności). Mam marzenie, aby potencjalny odbiorca odczuł relację (łączność) ze środowiskiem naturalnym, podczas obcowania z moim projektem.

1. Wszechświat

W rozdziale „Wszechświat” zostało postawione pytanie o rozpoznanie i zrozumienie świata. Przytoczona została Ogólna Teoria Systemów (OTS) Ludwiga von Bertalanffyego jako przykład spójności świata. *Organizmy żywe są idealnym przykładem zwarcie działającego systemu. Analizuję drzewo jako jednostkę, system sam w sobie i drzewo jako składnik systemu.* Zaprezentowano powszechnie obowiązujące podejście nauki do świata - redukcjonizm.

W rozdziale „System systemów to Wszechświat” poruszony został aspekt uniwersalności OTS. Omówione zostały własności struktur systemowych ww. teorii.

W rozdziale „Wszechświat w Sztuce” odniesiono się do prawd eksponowanych przez artystów m.in. *Przedstawienia rzeczywistości rozbitej na fragmenty* Jana Tarasina. Przytoczono przykłady prac Yayoi Kusamy, która stara się wtopić w całość, bycie jej częścią składową, przynależć do wszechświata oraz Viji Celmins, dla której świat pełen struktur, okazuje się być jednością, bezgranicznym niebem, bezgraniczną naturą.

2. Drzewo jako symbol

W rozdziale w „Drzewo jako symbol” zaprezentowano termin: axis mundi, element przypominający o spójności sfer, ciągłej komunikacji oraz ponadczasowemu zespoleniu. Poruszony został aspekt, jak istotnym elementem kultury jest drzewo.

3. Potęga szkicu natury

W podrozdziale „Ziarnistość” zaprezentowano formę owalną jako punkt wyjścia mojego projektu. Odniesiono je do *ziarnistości*. W podrozdziale „Kręgi drzewne” skupiono się na potężnej kreacji przyrody (przybliżono twórczość Giuseppe Penone). W podrozdziale „Potęga Natury” zwrócono uwagę na współpracę jednostki drzewnej z pozostałymi jednostkami. Dowody spójności oraz ślad, jaki zaznacza przyroda, odnaleziono w projekcie Sławomira Decyka. W podrozdziale „Przestrzeń” zdefiniowano przestrzeń na podstawie *Krytyki czystego rozumu* I. Kanta oraz twórczości przestrzennej, którą otacza się Ruth Asawa. Poszukano znaczenia przestrzeni w twórczości artystów. Poddano obserwacji największą roślinę lądową - drzewo. Zwrócono uwagę na aspekt drzewa wpisany silnie w naszą wrażliwość, podświadomość oraz na fakt, że *Od momentu powstania świata los drzewa i życie człowieka były ściśle ze sobą powiązane*.

W podrozdziale „Czas” zaprezentowano wątek przemijania w twórczość Kojiego Kamojiego. Został wykorzystany termin Piotra Smolnickiego, „wybrani wysłannicy” w znaczącym celu. W projekcie drzewa mianowano „Wybranymi Wysłannikami”. „Wybrani wysłannicy z obszarów pamięci mają dotrzeć do celu i pozostawić niezatarty ślad”⁹⁷. Moją aspiracją jest, aby moi wysłannicy trafili do wrażliwości oraz inteligencji emocjonalnej odbiorcy.

---

⁹⁷ P. Smolnicki, cytat, <https://polinst.hu/pl/node/8138> [dostęp: 13.06.2018].

PRACA PRAKTYCZNA W PRZEWODZIE DOKTORSKIM

Ruchomy obraz wieczności

Cykl składa się z 12 prac w formacie 100 na 120 cm. Punktem wyjściowym projektu był obszerny zbiór materiałów dotyczących analizy przekroju drzewa oraz zachodzących w nim procesów. Fundamentem do stworzenia kolaży były fotografie, prace malarskie, prace wykonane turecką techniką ebru (marbling), szkice rysunkowe oraz prace utworzone technikami mieszanymi. Wszystkie prace zostały wykonane techniką kolażu cyfrowego. Zbiór dzieł został oprawiony w aluminiowe srebrne ramy (szerokość aluminiowej listwy 8mm). Proces twórczy oraz przykładowe zmiany zachodzące w kolażach podczas ich tworzenia obrazuje prezentacja multimedialna (część składowa projektu).