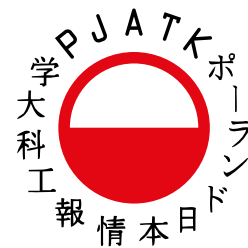

AUTOREFERAT

dr Piotr Nowiński

AUTOREFERAT

Polish-Japanese Academy of
Information Technology in Warsaw
Faculty of New Media Arts

Polsko-Japońska Akademia
Technik Komputerowych w Warszawie
Wydział Sztuki Nowych Mediów

Warszawa 2024

Spis Treści

I. Wykształcenie	5
II. Działalność zawodowa w jednostkach naukowych	7
II.1. Osiągnięcia w ramach działalności zawodowej	9
II.2. Praca dydaktyczna	13
III. Działalność artystyczna	17
III.1. Wystawy.....	17
III.2. Dokonania artystyczne	19
IV. Wybrane Dzieło Habilitacyjne <i>Natura Kamienia</i> – ścieżka mojego artystycznego rozwoju	23

Dane osobowe :
Piotr Oktawian Nowiński
ur. 28.01.1978 r.
email: piotr@pjwstk.edu.pl
tel. +48 664 994 578

I. Wykształcenie

Moje wykształcenie akademickie koncentrowało się w dwóch obszarach sztuki: początkowo projektowania graficznego, później malarstwa. W trakcie jednolitych magisterskich studiów w latach 1999-2004 na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie skupiłem się na zdobywaniu wiedzy i rozwijaniu umiejętności związanych z różnymi aspektami projektowania graficznego. Efektem mojej pracy magisterskiej było zaprojektowanie identyfikacji wizualnej i opakowań dla firmy Dr Ireny Eris. Projekt ten obejmował kompleksowe opracowanie koncepcji wizualnej, która miała na celu nie tylko estetyczne uatrakcyjnienie produktów, ale również podkreślenie ich unikalnych cech i wartości, zgodnie z wymogami branży kosmetycznej. Nabytą wiedzę wykorzystałem w zawodzie grafika, projektując okładki książek, katalogi, logotypy, kalendarze, etc., np. projekt logotypu domeny Banku Gospodarki Żywnościowej w roku 2007.

Po uzyskaniu tytułu magistra podjąłem studia podyplomowe z zakresu pedagogiki w latach 2004-2006, które umożliwiły mi zdobycie kwalifikacji niezbędnych do kształcenia w szkołach artystycznych. Ten etap mojej edukacji pozwolił mi na rozwój umiejętności dydaktycznych oraz poszerzenie kompetencji w zakresie przekazywania wiedzy artystycznej. Zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystałem w pracy dydaktycznej w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych¹ na stanowisku asystenta na Wydziale Sztuki Nowych Mediów.

W roku 2011 zamknąłem przewód doktorski na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i otrzymałem tytuł doktora sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej – sztuki piękne. Był to intensywny okres zaangażowania w rozwój twórczości własnej. Ten etap edukacyjny przyczynił się do pogłębienia mojej wiedzy i umiejętności artystycznych, ale również miał ogromny wpływ na mój rozwój zawodowy, otwierając przede mną możliwości zajęcia się nowymi obszarami w mojej praktyce zawodowej. Dzięki temu mogłem poszerzyć zakres moich kompetencji i umiejętności dydaktycznych, co przyczyniło się do wzbogacenia mojego podejścia do nauczania i przekazywania wiedzy.

2004 – Uzyskanie tytułu magistra

Studia jednolite magisterskie w latach 1999-2004 na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Grafiki. Uzyskanie dyplomu 28.05.2004 r. w zakresie projektowania graficznego w pracowni prof. Henryka Chylińskiego. Przedmiotem mojej pracy magisterskiej było zaprojektowanie identyfikacji wizualnej i opakowań dla firmy Dr Ireny Eris. Aneks z rysunku w pracowni prof. Pawła Nowaka.

¹ W związku z faktem, że w 2014 r. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych przeszła proces zmiany nazwy na Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, w niniejszym tekście będę stosował nazwę adekwatną do konkretnego okresu, do którego się odnosię, aby zachować precyzję historyczną i kontekstową.

2006 – Studium podyplomowe

Ukończenie dwuletniego Podyplomowego Studium Pedagogicznego w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, dzięki któremu uzyskałem kwalifikacje pedagogiczne wymagane od nauczycieli szkół artystycznych

2011 – Stopień doktora

W 2011 roku otrzymałem tytuł doktora sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej – sztuki piękne nadany uchwałą Rady Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Przewód doktorski przeprowadziłem w latach 2010–2011 na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie. Promotorem mojej pracy był adi. II st. Janusz Knorowski. Obiekt mojej pracy stanowił cykl obrazów olejnych oraz opracowanie pisemne o tytule „Góry – trzy przestrzenie”. Recenzentami w moim przewodzie doktorskim byli prof. Stanisław Baj i prof. Stanisław Tabisz.

II. Działalność zawodowa w jednostkach naukowych

Głównym obszarem mojej działalności zawodowej jest praca dydaktyczna na Wydziale Sztuki Nowych Mediów w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych.

- 2006** Zaczęłem pracę na wyżej wspomnianej uczelni jako asystent na Wydziale Sztuki Nowych Mediów w Pracowni Rysunku prowadzonej przez prof. Pawła Nowaka. Zajęcia prowadzę do dziś dla studentów I roku na studiach I stopnia, z tym, że od 2017 r. prowadzę je samodzielnie².
- 2006–2007** Dodatkowo razem z prof. Pawłem Nowakiem prowadziliśmy zajęcia Typografia i Liternictwo na studiach licencjackich II roku.
- 2008** Zaczęłem prowadzić pracownię dyplomową na studiach licencjackich Wydziału Sztuki Nowych Mediów jako promotor pomocniczy dla studentów III roku. Odpowiadałem za jakość pracy od strony graficznej i artystycznej.
- 2011–2015** Zostałem asystentem w Pracowni Projektowania Graficznego i Opakowań na jednolitych studiach magisterskich u prof. Henryka Chylińskiego. W pracowni tej powstawały projekty oparte na identyfikacji wizualnej oraz różne koncepcje projektów opakowań.
- 2011** Od tego roku jestem głównym promotorem prac licencjackich dla studentów III roku Wydziału Sztuki Nowych Mediów.
- 2012.04** Prowadziłem cykl wykładów i ćwiczeń w formie warsztatów z grafiki projektowej o temacie *Zaprojektuj Swój Znak* wraz z Piotrem Siecińskim i Rafałem Masłykiem na Glyndwr University in Wrexham w Wielkiej Brytanii. Był to wyjazd w ramach programu dla pracowników sektora edukacji dorosłych Erasmus+.
- 2013.09** Zostałem członkiem Rady Wydziału Sztuki Nowych Mediów.
- 2017** W semestrze letnim prowadziłem zajęcia z Liternictwa i Typografii na studiach zaocznych Wydziału Sztuki Nowych Mediów.
- 2017** Zostałem współprowadzącym zajęcia na IV semestrze II roku w dyplomowej Pracowni Rysunku Narracyjnego na studiach I i II stopnia

² Moją działalność edukacyjną w tej pracowni opisuję i rozwijam w rozdziale II.2. *Praca dydaktyczna*.

- 2017.12** Zostałem wybrany na prodziekana programu polskojęzycznego na Wydziale Sztuki Nowych Mediów – kierunek Grafika. Jako prodziekan jestem odpowiedzialny za działanie i funkcjonowanie programu studiów licencjackich i magisterskich³.
- 2018** Zostałem przewodniczącym Rady Programowej na Wydziale Sztuki Nowych Mediów, a także członkiem Rady Naukowej. Jako przewodniczący Rady Programowej mam wpływ na kształt programu na kierunku Grafika.
- 2018** Od tego roku prowadzę Pracownię Komiksu Multimedialnego i 2D dla II roku studiów licencjackich na IV semestrze
- 2020** Zostałem jednym z kuratorów uczelnianej galerii Medium. W ramach tego współpracuję z różnymi instytucjami, pozyskuję artystów na wystawy, aranżuję wystawy, odpowiadam za sprawy organizacyjne.

³ Bardziej szczegółowo moje obowiązki prodziekana opisuję w rozdziale II.1. *Osiągnięcia w ramach działalności naukowej*

II.1. Osiągnięcia w ramach działalności zawodowej

Jako pracownik Wydziału Sztuki Nowych Mediów Polsko-Japońskiej Akademii Techniki Komputerowych, uważam, że jednym z moich najistotniejszych zadań jest dbanie o wysoki poziom kształcenia w uczelni i jej ciągły rozwój w tym kierunku. Aby to osiągnąć kładę duży nacisk na zaawansowany poziom kształcenia artystycznego. Ważnym elementem jest też wprowadzanie nowych kierunków kształcenia, które są odpowiedzią na dynamicznie zmieniające się wymagania rynku pracy, często podyktowane szybko ewoluującymi możliwościami technicznymi. W tym kontekście tworzenie nowoczesnych pracowni i programów dydaktycznych ma na celu zapewnienie studentom możliwości zdobycia specjalistycznych umiejętności, niezbędnych w erze postępu technologicznego. Jednakże, w centrum moich starań leży rozwijanie kompetencji artystycznych. Uważam je za fundament w sytuacji, gdy umiejętności techniczne szybko stają się przestarzałe i stale trzeba je aktualizować. Dlatego staram się zachować równowagę między aspektami technicznymi a artystycznymi w kształceniu.

2012 Przygotowałem nowy program zajęć przy współpracy z mgr inż. Rafałem Masłykiem dotyczący komiksu multimedialnego i gier na urządzenia mobilne. Był on przeznaczony dla studentów drugiego roku studiów I stopnia. Program w zamyśle miał łączyć w sobie wykorzystanie elementów plastycznych, czyli komiks multimedialny, i technicznych w celu rozwijania umiejętności rysunku narracyjnego. Dodatkowo studenci pod okiem mgr inż. Rafała Masłyka opanowywali umiejętności techniczne poprzez uczenie się projektowania prostych gier na komórki czy tablety przy wykorzystaniu prostego programu Mit.App Inventor. Wymogiem było odpowiednie ułożenie klocków, które po połączeniu uruchamiały zamierzone efekty np. animacyjne zaprojektowane przez grafika. Najważniejszym elementem nauki było stworzenie prostego kontentu graficznego do gry, czyli zaprojektowanie grafiki scenografii, głównego bohatera jak i zaanimowanie poszczególnych grafik z gry. Zajęcia okazały się tak efektywne i spotkały się z tak dużym zainteresowaniem studentów, że wyewoluowały w 2018 roku w Pracownię Komiksu Multimedialnego i Gier na Urządzenia Mobilne⁴. Funkcjonuje ona na studiach I stopnia.

2017 Z mojej i prof. Pawła Nowaka inicjatywy powstała Pracownia Rysunku Narracyjnego dla studentów I i II stopnia. Stworzyliśmy dla niej program nauczania, którego celem jest nabycie przez studenta umiejętności stworzenia interaktywnych ilustracji. W pracowni tej studenci uczą się projektowania ilustracji na podstawie tekstów bajek i opowiadań. Następnie wykorzystują nabyte wcześniej umiejętności techniczne do animowania swoich prac, wykorzystywania typografii ruchomej. Oprócz zadań z ilustracji dodatkowo mają ćwiczenia z rysunku z wykorzystaniem ruchomego modelu, rysują na małych formatach z możliwością użycia tabletów. Takie szybkie szkice modelu w ruchu następnie zamieniają na animowane gify skanując poszczególne prace. Studenci na drugim semestrze rozpoczynają pracę nad dyplomem, którego głównym założeniem jest projekt

⁴ Obecna nazwa tej pracowni brzmi Pracownia Komiksu Multimedialnego i Gier 2D.

interaktywnej książki lub aplikacji wykorzystującej formę ilustracji jako element plastyczny.

- 2018** Jako prodziekan koordynowałem zmiany programu na kierunku Grafiki na Wydziale Sztuki Nowych Mediów, zmiany te dotyczyły rozszerzenia zajęć z oprogramowania graficznego oraz dodania przedmiotów obieralnych, co unowocześniło mocno strukturę programu. Od tej pory studenci na drugim roku studiów I stopnia mogą samodzielnie dobrać sobie przedmioty odpowiadające ich założeniom dyplomowym. Zmianom uległa też struktura pracowni dyplomowych, a także doszły nowe pracownie takie jak Komiks Multimedialny i Gry 2D, Pracownia Rysunku Narracyjnego. Pracownie dyplomowe składają się z trzech semestrów. Na trzecim semestrze student wybiera dwie z siedmiu pracowni dzięki temu może zapoznać się z działalnością i koncepcją danej pracowni, co ułatwia wybór pracowni, w której student będzie tworzył projekt dyplomu. Na czwartym semestrze pracowni dyplomowej zaczyna się praca nad projektem dyplomowym. Moją koncepcją podczas tworzenia takiej ścieżki obierania pracowni dyplomowej było dostosowanie systemu kształcenia do wymagań rynku pracy. W 2020 roku opracowałem także nowy program dla studiów magisterskich łączący możliwość nauki w języku polskim, jak i angielskim.

Jako wykładowca i później również prodziekan od początku pracy w Polsko – Japońskiej Akademii Technik Komputerowych angażuję się w organizowanie współpracy z różnymi instytucjami oraz inicjuję wydarzenia i wdrażam projekty, które mają na celu wzmocnienie pozycji szkoły oraz promowanie umiejętności i osiągnięć naszych studentów. Staram się, by współpraca z instytucjami zewnętrznymi była tak ukierunkowana i zaplanowana, by przyczyniała się do podnoszenia jakości kształcenia w Akademii, pozwalała studentom na podnoszenie umiejętności artystycznych, nawiązywanie znajomości, które mogą procentować w ich późniejszym zawodowym życiu, pozwalała na wychodzenie poza schematy, zmuszała do kreatywnego i twórczego podejścia do określonego tematu.

- 2013** Współorganizowałem jako przedstawiciel mojej uczelni wystawę prezentującą prace studentów i wykładowców z trzech szkół artystycznych w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie *Oblicza Azji*. Moje obowiązki obejmowały pomoc w doborze prac z Wydziału Sztuki Nowych Mediów oraz koordynację wszystkich aspektów organizacyjnych tego wydarzenia.

- 2016** Nawiązałem współpracę z Muzeum Powstania Warszawskiego, co zaowocowało pomysłem na stworzenie projektów komiksów multimedialnych przez studentów w oparciu o wytyczne Muzeum. Założeniem tego projektu było przygotowanie komiksów multimedialnych opartych na historiach powstańców warszawskich. Praca nad projektem trwała jeden semestr, w trakcie którego studenci zapoznali się z udostępnionymi tekstami przez Muzeum. Najpierw studenci odpowiednio opracowywali tekst, który musiał zostać dostosowany do komiksu jako scenariusz. Po opracowaniu scenariusza rozpoczęła się praca nad projektowaniem komiksu, stworzenie szybkiego szkicu, projektowanie odpowiednich kadrów, bohaterów, a także krótkich sekwencji animowanych. Projekt ten był dość obszerny i trudny

w realizacji ze względu na połączenie komiksu z animacją. Studenci mieli wsparcie korekty nad tekstem ze strony Muzeum, moje jako opiekuna artystycznego nad tym projektem, a także techniczne wsparcie, które zapewniał mgr inż. Rafał Masłyk. Efektem tej pracy była wystawa prac studentów w Muzeum Powstania Warszawskiego pod tytułem *Akcja-Animacja*.

- 2019** Nawiązałem współpracę z artystami z Japonii: Ryosaku Miyasaka i Eri Suenaga, dzięki której byłem w stanie zorganizować jednodniowe warsztaty dla studentów II roku. Podczas tych zajęć studenci zapoznali się z technikami malarskimi używanymi przez artystów. Zorganizowałem też wystawę ich prac w galerii Medium PJATK.

- 2019** Nawiązałem współpracę z Domem Wsparcia dla Powstańców Warszawskich, której efektem był projekt realizacji komiksów multimedialnych stworzonych przez studentów. Prace zostały przygotowane jako indywidualne projekty studentów. Były to impresje artystyczne na podstawie historii przekazanych przez uczestników Powstania Warszawskiego w formie komiksów multimedialnych. Projekt zakończył się prezentacją i pokazem prac studentów w Domu Powstańca. Moim zadaniem było sprawowanie opieki artystycznej nad przygotowaniem prac i wystawą.

- 2021** W ramach pracowni dyplomowej nawiązałem współpracę z Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Na podstawie dostarczonej dokumentacji dotyczącej podróży, odkryć i badań brata Józefa -Bronisława Piłsudskiego, zaproponowałem zrobienie ćwiczeń dla studentów drugiego roku polegających na zaprojektowaniu komiksu multimedialnego nawiązującego do tej historii. Ten projekt miał swój ciąg dalszy w postaci dalszej współpracy. W jej wyniku studentka Magdalena Szmygin stworzyła zasługujący na wyróżnienie projekt aplikacji z interaktywną mapą Sachalinu i mapą podróży Bronisława Piłsudskiego wykorzystującą technologię AR. Praca ta powstała w pracowni dyplomowej pod moją opieką jako promotora głównego.

Za istotne osiągnięcie zawodowe uważam otrzymanie nominacji na stanowisko prodziekana programu polskojęzycznego na Wydziale Sztuki Nowych Mediów w grudniu 2017 r. Jest to funkcja, która stawia przede mną wiele wyzwań, jest niezwykle odpowiedzialna i absorbująca, ale też daje mi ogromnie dużo satysfakcji. Do moich zadań należy przygotowywanie programu nauczania polskojęzycznej ścieżki wydziału, a także wszystkie sprawy decyzyjne i organizacyjne związane z obsadą zajęć. Również odpowiadam za wprowadzanie tych danych do bazy systemu GAKKO. Koordynuję współpracę pomiędzy wydziałem a Działem Rekrutacji, czyli wyznaczam terminy egzaminów wstępnych, decyduję o ich obsadzie, koordynuję ich przebieg. Prowadzę również współpracę z Działem Promocji, np. współorganizuję wydarzenia kulturalne oraz organizuję wystawy jako kurator w uczelnianej galerii Medium. Jako prodziekan mam wpływ na kreowanie strategii wydziału. Odpowiadam za transfery ocen studentów. Jestem odpowiedzialny za nadawanie promocji studentom na następny semestr. Niezwykle istotnym zadaniem prodziekana jest prowadzenie spraw studenckich. Ostatnio w obliczu wzrastającej liczby studentów międzynarodowych oraz osób nieneurotypowych, szkoła stoi przed nowymi, wymagającymi wyzwaniami. W odpowiedzi na te zmiany, dążę do połączenia zarówno indywidualnych podejść dostosowanych do konkretnych potrzeb studentów,

jak i rozwiązań systemowych, które ulepszają ogólną strukturę i funkcjonowanie naszej instytucji edukacyjnej.

Pełnię też ważną funkcję przewodniczącego Rady Programowej. Jej celem jest opracowywanie programu nauczania. Staram się, by odpowiadał on standardom edukacyjnym, trendom w nauce i technologii oraz aktualnym wymaganiom rynku pracy. Dzięki tej funkcji mam wpływ na przebieg procesu kształcenia na wydziale.

II.2. Praca dydaktyczna

Doświadczenie praktyczne w zakresie pracy dydaktycznej zacząłem zdobywać wraz z rozpoczęciem pracy w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych na Wydziale Sztuki Nowych Mediów na stanowisku asystenta w Pracowni Rysunku u prof. Pawła Nowaka w 2006 roku. Celem mojej pracy jako prowadzącego ćwiczenia jest rozwijanie umiejętności artystycznych w kontekście zapotrzebowania, jakie dyktuje rynek pracy, a także aby nabyte przez studentów umiejętności miały szerokie zastosowanie i były na tyle elastyczne, aby umożliwić im dalsze doskonalenie w zgodzie z ustawicznie zmieniającymi się wymogami zawodowymi. Podstawą do osiągnięcia tych celów był odpowiednio skonstruowany program nauczania. Dlatego wspólnie z profesorem Nowakiem stworzyliśmy program łączący rozwijanie umiejętności tradycyjnego rysunku akademickiego z umiejętnym używaniem nowych technologii. Przy czym założenia programowe są takie, że początkowo kładą nacisk na szlifowanie tradycyjnych technik rysunku, wzbogacając je o elementy rysowania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Później zaś w miarę postępu kolejnych semestrów, coraz większy akcent jest stawiany na wykorzystanie nowych technologii, przede wszystkim tabletów.

Przez kolejne kilkanaście lat zmienialiśmy strukturę nauczania w Pracowni, dostosowując ją do zmieniających się warunków i wymagań instytucji, rynku pracy, jak i kandydatów, którzy aplikowali na uczelnię. Ich umiejętności manualne były i są weryfikowane tylko przez komisję egzaminacyjną, która ocenia portfolio zawierające teczkę z pracami. To powodowało i powoduje duże różnice w umiejętnościach plastycznych kandydatów aplikujących na uczelnię, niemniej moim dążeniem jest, by każdy student osiągnął maksimum swojego rozwoju. W związku z tym zgodnie z programem początkowo koncentruję się na nauczaniu rysunku postaci z natury. W ramach tych zajęć studenci mają okazję do praktycznego ćwiczenia i utrwalania proporcji ludzkiego ciała, kompozycji rysunku oraz uczą się kształtować głębię i realizm poprzez poprawne używanie światłocienia. Poza tym w ramach zajęć w pierwszym semestrze uczę studentów rysowania krótkich historii typu storyboard na małych formatach oraz rysunku concept art. Storyboard umożliwia wizualizację narracji oraz planowanie kompozycji scen, pozwala na precyzyjne przedstawienie sekwencji akcji, emocji postaci oraz kluczowych punktów fabularnych. Concept art to forma ilustracji, której celem jest wizualizacja pomysłów i koncepcji na wczesnym etapie twórczym. Ponadto storyboard i concept art pomagają w identyfikacji potencjalnych problemów i oszczędzają czas oraz zasoby poprzez umożliwienie wczesnych poprawek w projekcie, zanim rozpocznie się kosztowna produkcja. Z tych powodów te dwie umiejętności są obecnie bardzo ważne w branży multimedialnej, np. w procesie tworzenia filmów, animacji, reklam czy gier wideo, i dlatego kładę duży nacisk na ich rozwijanie.

W ramach poszukiwań atrakcyjnych i angażujących metod dydaktycznych dla studentów, zainicjowałem wprowadzenie zajęć z tworzenia komiksu. Obecnie ćwiczenia te dostępne są na drugim semestrze studiów, oferując studentom kompleksowe wprowadzenie do świata komiksu. Uczestnicy zajęć zdobywają wiedzę na temat projektowania dwóch paneli komiksowych, ucząc się, jak efektywnie wykorzystywać kadry, układać je w przemyślany sposób, stosować różne typy dymków komiksowych, a także jak używać onomatopei w celu wzbogacenia narracji. Istotnym elementem jest również opracowanie przemyślanego scenariusza i jego adaptacja do ilustrowanych kadrów z elementami tekstu. Daję studentom możliwość pracy zarówno za pomocą technik cyfrowych, jak i mieszanych, by poszerzać ich warsztat twórczy. Zajęcia te umożliwiają mi jako prowadzącemu na realizację szerokiego spektrum celów dydaktycznych: od nauki narracji,

poprzez rozwój umiejętności plastycznych i pracy z tekstem, aż po kompozycję rysunku i wykorzystanie nowych technologii. Tym samym, ćwiczenia z tworzenia komiksu łączą w sobie wiele aspektów edukacyjnych, stanowiąc zarazem formę nauki niezwykle atrakcyjną dla młodych osób, stymulującą ich kreatywność i innowacyjne myślenie.

W ostatnim trzecim semestrze nauki w Pracowni Rysunku zgodnie z założeniami programu zajęcia w zdecydowanie większym stopniu opierają się na wykorzystaniu technologii w rysowaniu. Niemniej zawsze jestem otwarty na preferencje studenta i staram się jak najbardziej zindywidualizować proces nauczania. Uważam, że jest to podstawą do osiągnięcia możliwie najwyższego rozwoju w zakresie kompetencji artystycznych.

W 2018 roku dzięki mojej inicjatywie powstała pracownia dyplomowa na studiach licencjackich Komiks Multimedialny i Gry 2D. Podczas pracy nad dyplomem wymagam od studentów łączenia umiejętności plastycznych, jak i technicznych. W pierwszym etapie pracy dyplomowej moim celem jest, by studenci skupili się nad pomysłem i opracowali wstępny projekt. Po opracowaniu planu student może poświęcić się poszczególnym etapom projektu. W zależności od projektu student dobiera sobie odpowiednią aplikację lub silnik, na którym opracowuje i testuje swój projekt. Niemniej forma dyplomu jest otwarta, ponieważ nie chcę zamykać studentom drogi do rozwijania ich własnych zainteresowań i związanych z tym umiejętności. Praca podczas tworzenia dyplomu trwa dwa semestry, w tym czasie student musi przygotować część pisemną, artystyczną, jak i techniczną. Jednak mój cel jako dydaktyka to nie tylko przekazywanie wiedzy, ale także kształtowanie postaw, które będą procentować w przyszłych działaniach zawodowych moich studentów. Jako prowadzący ćwiczenia kładę nacisk na rozwijanie umiejętności myślenia twórczego i elastycznego podejścia do rozwiązywania problemów w trakcie dyplomu. Wierzę, że takie podejście pozwoli studentom na zastosowanie tych samych wartości w przyszłej pracy zawodowej. Istotne jest dla mnie, by studenci byli otwarci na poszukiwanie nowych rozwiązań i dalszy rozwój osobisty oraz zawodowy. Oznacza to zapewnianie im brania udziału w zajęciach i aktywnościach umożliwiających nieustanne poszerzanie horyzontów i zdobywanie nowych kompetencji. Przykładem może tu być współpraca z Muzeum Powstania Warszawskiego, którą bardziej szczegółowo opisałem w poprzednim rozdziale⁵. Zależy mi również na kształtowaniu samodyscypliny u studentów, co uważam za istotne dla ich sukcesu zarówno w nauce, jak i w przyszłej karierze. Ważne jest też dla mnie, aby studenci byli świadomi własnych umiejętności i potrafili je efektywnie wykorzystywać, ponieważ uważam, że stanowi to podstawę do budowania ich pewności siebie i kompetencji zawodowych.

W latach 2011–2015 pracowałem jako asystent w pracowni Projektowania Graficznego i Opakowań u promotora mojej pracy magisterskiej prof. Henryka Chylińskiego. Byłem odpowiedzialny za pomaganie w prowadzeniu korekt prac zadanych przez profesora. Udzielałem też pomocy technicznej przy programach graficznych podczas wykonywanych ćwiczeń. Prowadziłem prezentacje na temat form projektowania znaku, opakowań, etc.

W latach 2011–2023 byłem promotorem głównym 103 prac dyplomowych studentów. Wielu studentów stworzyło wyjątkowo ciekawe projekty, ale te, z których jestem najbardziej dumny to prace:

Krzysztof Łuczyński *THE ANSWER*, 2013 – jest to intro do gry komputerowej. Wykonanie tej pracy było wyjątkowe pod względem artystycznym i technicznym. Absolwent jest autorem ilustracji oraz scenariusza 3 tomów komiksu *Iskry* wydanego nakładem wydawnictwa Timof Comics.

Anna Poszepczyńska *KAMIENICA. POPRZEZ CZAS*, 2016 – komiks interaktywny. Była to jedna z pierwszych prac, która była tak wysoko zaawansowana technicznie bazując na komiksie. Strona artystyczna projektu wyróżniała się na tle innych. Scenariusz był bardzo ciekawy, oparty na historii istniejącej w rzeczywistości kamienicy. Obecnie absolwentka zajmuje się animacją zawodowo, a swoją wiedzę praktyczną dodatkowo przekazuje prowadząc zajęcia z projektowania komiksu na PJATK. Jest autorką komiksu *Trzy siostry*, 2023.

Polina Rybachuk *LA ESPERO*, 2020 – komiks interaktywny. Komiks był zilustrowany pod względem artystycznym na bardzo wysokim poziomie. Studentka jako pierwsza użyła do stworzenia komiksu silnika UNITY i wykorzystała wtyczkę Panoply. Dzięki temu jej praca była innowacyjna i zaawansowana technicznie.

Adela Fryczkowska *GDZIEŁO*, 2021 – aplikacja na bazie komiksu multimedialnego. Podczas przeglądania pracy mamy możliwość wyboru kilku ścieżek w historii komiksu. Studentka stworzyła naprawdę dobrą pracę pod względem artystycznym, jak i technicznym. Jej praca wyróżnia się bardzo dobrą kreską, jak i ciekawie zastosowaną kolorystyką. Praca została wyróżniona.

Magdalena Szmygin *PODRÓŻ*, 2022 – projekt prototypu aplikacji z interaktywną mapą Sachalinu i mapą podróży Bronisława Piłsudskiego wykorzystującą technologię AR. Praca była wyjątkowa pod względem artystycznym i technicznym, z tego powodu otrzymała wyróżnienie.

⁵ Roz. II.1. Osiągnięcia w ramach działalności zawodowej.

Od 2020 roku pisałem recenzje prac magisterskich. Poniżej przedstawiam kilka wybranych recenzji:

Kacper Molewski (nr s17681) 2022 r. – recenzowałem pracę magisterską w części teoretycznej jak i praktycznej. Praca o tytule *Kontrast* to projekt gry trzecioosobowej. Natomiast praca pisemna o tytule *Kotwica Imersji* odpowiada na zagadnienia związane z zastosowaniem dźwięku w grach wideo. Promotorem głównym był dr Krzysztof Kalinowski, promotorem pracy pisemnej dr hab. Monika Murawska, promotorem technicznym mgr Jakub Tyszka.

Joanna Trzeźniewska (nr s15139) 09.2021 r. – recenzowałem pracę magisterską w części teoretycznej jak i praktycznej. Praca o tytule *Another Dance* to film animowany. Natomiast praca pisemna o tytule *Groza w grach wideo* porusza zagadnienia horroru w grach. Promotorem głównym pracy był prof. Jacek Rokosz, promotorem pracy pisemnej dr hab. Monika Murawska, promotorem technicznym mgr Michał Mazur.

Martyna Zdrojewska (nr s18850) 07.2023 r. – napisałem recenzję części praktycznej i teoretycznej pracy magisterskiej. Jest to projekt brandingowy Fundacji Akademia Don Kichota. Natomiast praca pisemna o tytule *Postrzeżenie sztuki osób niepełnosprawnych we współczesnej Polsce* porusza zagadnienia związane ze sztuką osób niepełnosprawnych. Promotorem głównym pracy była dr hab. Agnieszka Ziemiszewska, promotorem pracy pisemnej dr hab. Monika Murawska, promotorem technicznym mgr inż. Rafał Małyk.

Daria Bondarenko (nr s19291) 2023 r. – recenzowałem część praktyczną i teoretyczną pracy magisterskiej. Praca o tytule *Dom* jest filmem animowanym. Natomiast w pracy pisemnej o tytule *Dwór gotycki jako ikona horroru* autorka porusza różne zagadnienia związane z istotą horroru w filmach i stara się wyjaśnić, w jaki sposób gotycki dwór stał się symbolem filmów grozy. Promotorem głównym był prof. Jacek Rokosz, promotorem pracy pisemnej mgr Agata Myjak, promotorem technicznym mgr Michał Mazur.

Magdalena Pierzchała (nr s16828) 09.2022 r. – recenzowałem pracę magisterską w części praktycznej, jak i teoretycznej. Praca o tytule *Magnifi* łączy wiele mediów plastycznych, makrofotografię, animację, grafikę. Praca pisemna *Analiza wielofunkcyjności i złożoności pojęcia fotografii* wyczerpująco odpowiada na zagadnienie postawione w temacie. Promotorem głównym pracy była dr hab. Agnieszka Ziemiszewska, promotorem pracy pisemnej mgr Agata Myjak, promotorem technicznym mgr Olga Wroniewicz.

Piotr Malinowski (nr s15179) 06.2021 r. – recenzowałem pracę w części praktycznej i teoretycznej. Praca o tytule *F. Atale* to projekt interaktywny w środowisku VR. Praca pisemna *Wirtualna rzeczywistość – powszechność, potencjał i perspektywy* wyczerpująco odpowiada na zagadnienie postawione w temacie. Promotorem głównym był dr Krzysztof Kalinowski, promotorem pracy pisemnej mgr Adam Trwoga, promotorem technicznym mgr Jakub Tyszka.

III. Działalność artystyczna

III.1. Wystawy

Wystawy indywidualne:

Wystawy przed uzyskaniem tytułu doktora:

- 2005 Galeria u Koźmińskiego, Warszawa
- 2006 Galeria Wyjście Awaryjne, Rynek Starego Miasta, Warszawa
- 2006 Galeria 3A, Warszawa
- 2008 Klub Dziennikarza, ul. Foksal, Warszawa

Wystawy po uzyskaniu tytułu doktora:

- 2012 Galeria na piętrze, Toruń Dom Plastyka
- 2013 Muzeum Pałacu w Wilanowie, Królewska cukiernia
- 2013 Galeria Schody, Warszawa
- 2013 Galeria U, Dom Kultury Stokłosy, Warszawa
- 2016 Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki, Kazimierz Dolny
- 2018 Galeria Sztuki Współczesnej Artibus, Warszawa.
- 2019 Galeria pod Piątką, Stary Sącz, *Światło w Naturze*
- 2020 Galeria U, Dom Kultury Stokłosy, *O istocie kamienia*, Warszawa
- 2021 Galeria Test, Warszawa, *Natura Kamienia*
- 2022 Galeria Dom ze Sztuką w Koneserze, Warszawa, *Moje Kamienie*

Wystawy indywidualne za granicą:

Wystawy przed uzyskaniem tytułu doktora:

- 2007 Galeria Etaj 3/4 Teatru Narodowego w Bukareszcie (Rumunia)

Wystawy po uzyskaniu tytułu doktora:

- 2013 Les Martres-de-Veyre Maison du Patrimoine (Francja)
- 2014 Polnisches Institut, Leipzig (Niemcy)
- 2015 Galeria 3331 Arts Chiyoda Tokyo (Japonia)

Wybrane wystawy zbiorowe:

Wystawy przed uzyskaniem tytułu doktora:

- 2005 Ogaki Poster Museum, Japan, uczestnictwo w wystawie plakatu z okazji 60th Anniversary of Hiroshima and Nagasaki Atomic Bombing
- 2008 Mazowiecki Festiwal Artystów *Powstanie Sztuki*, Radom, Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” Polska
- 2009 Galeria U Dom Kultury Stokłosy, Warszawa

Wystawy po uzyskaniu tytułu doktora:

- 2013 „Pinselstrich vs. Megapixel – Medien-/Kunst aus Warschau”, Drezno (Niemcy)
- 2015 Grafiteka ZPAP Warszawa
- 2017 Grafiteka ZPAP Warszawa
- 2017 Galeria na Emporach – Woda Źródłem Życia, Warszawa
- 2017 Galeria pod Piątką w Starym Sączu, Polska, Międzynarodowa wystawa poplenerowa
- 2018 Grafiteka ZPAP Warszawa
- 2018 *Pejzaż Polski*, Galeria U, Dom Kultury Stokłosy
- 2018 Galeria pod Piątką w Starym Sączu, Polska, Międzynarodowa wystawa poplenerowa
- 2019 Galeria pod Piątką w Starym Sączu, Polska, Międzynarodowa wystawa poplenerowa
- 2021 Galeria pod Piątką w Starym Sączu, Polska, Międzynarodowa wystawa poplenerowa
- 2021 wystawa Happy Accidents *Synteza*, wystawy odbyły się w Grecji, Norwegii i w Polsce
- 2022 wystawa „Synteza” *Tekstura*, Grecja
- 2023 wystawa „Synteza” *Harmonia* Galeria Poziom 4 Filharmonii Szczecińskiej
- 2024 wystawa prac dydaktyków PJATK, Stara Kotłownia w Olsztynie

III. 2. Dokonania artystyczne

Od 2017 do 2021 roku byłem kuratorem Międzynarodowego Pleneru Malarskiego Sympozjum Kultur Lokalnych w Starym Sączu. Organizatorem wydarzenia jest Urząd Miasta Stary Sącz. Wydarzenie to odbywa się co roku latem i trwa dwa tygodnie. Brało w nim udział kilkunastu artystów z całego świata, np. Japonii, Chin, Francji, Armenii, Białorusi, Słowacji, Włoch, Hiszpanii oraz Polski. W jego ramach organizowane było sympozjum otwarte dla lokalnej społeczności, na którym uczestnicy oraz zaproszeni goście prezentowali swoje prace, wymieniali się doświadczeniami, dzielili wiedzę. Celem organizacji pleneru było przybliżenie kultur artystycznych z różnych stron świata lokalnej społeczności, a także aktywizowanie jej poprzez uczestnictwo w poszczególnych etapach warsztatów. Mieszkańcy Starego Sącza i okolic chętnie angażowali się w pomoc, uczestniczyli w wydarzeniach, sami wychodzili z inicjatywą organizacji niektórych wydarzeń. Równie ważne było dla mnie promowanie szeroko rozumianej kultury polskiej poza granicami kraju w sposób oddolny. Dzięki tym plenerom stworzyliśmy przestrzeń, gdzie artyści z różnych stron świata mieli okazję wymieniać się doświadczeniami oraz wzajemnie inspirować. Podczas pleneru organizowany był happening artystyczny na rynku Starego Sącza, mający za zadanie zaangażowanie mieszkańców w działania artystyczne. Końcowe widowisko zawsze przyciągało liczne grono widzów⁶.

Przygotowania i organizacja pleneru trwała kilka miesięcy. W zakres moich obowiązków wchodziło nawiązywanie współpracy z zagranicznymi instytucjami oraz artystami, mające na celu pozyskanie wartościowych twórców do udziału w projekcie, np. Arts Chiyoda Tokio, Japonia. Następnie zajmowałem się koordynacją oraz utrzymywaniem kontaktu z zakwalifikowanymi artystami w celu informowania ich o aspektach organizacyjnych oraz pozyskiwania niezbędnych danych do poplenerowego katalogu. Moim zadaniem było zebranie materiałów, zaprojektowanie i przygotowanie do druku całej identyfikacji wizualnej promującej wydarzenie: katalogów, plakatów oraz zaproszeń. Pozyskiwałem też osoby do współpracy, np. przy tłumaczeniach na inne języki czy też gości uczestniczących w sympozjum – twórców cenionych w swojej dziedzinie, np. filmie, fotografii, grafice. W trakcie pleneru odpowiadałem za koordynację wszystkich działań związanych z aspektem artystycznym, w tym także happeningu. Ponadto, zajmowałem się koordynacją i organizacją od strony artystycznej przygotowań wystawy poplenerowej, prezentującej prace artystów.

W 2015 roku zaprojektowałem okładki do trzech tomów biografii pt. *Zofia Solarzowa – Życie spełnione* autorstwa W. Solarza i A. Sowy, wydanych przez Wydawnictwo Stowarzyszenie Promni. Zamierzeniem projektu było stworzenie okładek, które graficznie nawiązują do tekstów, notatek i listów sporządzanych przez Zofię Solarzową, oddając charakter jej oryginalnych zapisów. Inspiracją była forma graficzna tekstu pisanego ręcznie, mająca na celu odzwierciedlenie autentyczności i osobistego charakteru tekstów Solarzowej, często przywoływanych przez autorów książki. Projekt utrzymany jest w jednolitym stylu graficznym, zastosowano w nim motyw markowanego tekstu. Różnicuje się jednak kolorystyką layoutu i dołączonymi zdjęciami Zofii Solarzowej, które zmieniają się w zależności od tomu, nawiązując do konkretnego okresu jej życia opisywanego w danej części. We wkładce każdego tomu zamieściłem zdjęcia Zofii z odpowiadającego mu okresu, aby wizualnie dopełnić narrację i przybliżyć czytelnikowi postać Solarzowej.

⁶ <https://gazetakrakowska.pl/stary-sacz-13-edycja-miedzynarodowego-pleneru-malarskiego-i-happening-na-plycie-rynku-zdjecia/ar/13373881> (05.03.2024)

W 2023 roku organizowałem jako kurator dwuczęściową wystawę prof. Mariana Nowińskiego pt. *Sny z papieru i tuszu*. Były to dwie wystawy, które odbyły się kolejno: pierwsza w Instytucie Cervantesa w Warszawie, druga w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Ideą tej wystawy było przedstawienie ilustracji stworzonych przez Mariana Nowińskiego poświęconych Don Kichotowi. Oprócz ilustracji zdecydowałem się na pokazanie szkiców i projektów, które były podstawą powstania niektórych rysunków, żeby przybliżyć proces twórczy profesora. Wystawiłem też prace, które do tej pory nie były prezentowane publiczności. Wystawa była podsumowaniem wieloletniej pracy i pasji prof. Nowińskiego na temat Don Kichota. Podczas obydwu tych wystaw zostało pokazanych około 50 rysunków narysowanych głównie tuszem. Na potrzeby wystawy został przeze mnie zaprojektowany katalog pokazujący część reprodukcji prac artysty. Opatrzony on został komentarzem Artura Matysa i Carlosa Marrodána Casasa.

Zdjęcia z mojej pracowni

Natura Kamienia

ścieżka mojego artystycznego rozwoju

IV. Wybrane Dzieło Habilitacyjne *Natura Kamienia* – ścieżka mojego artystycznego rozwoju

Punktem wyjścia do zrozumienia sposobu, w jaki podchodzę do malarstwa, może być wypowiedź cenionego przez mnie polskiego artysty Tadeusza Dominika: *Moje malarstwo jest w całości efektem otwarcia na naturę, jest inspirowane naturą. Nie ilustruję natury, ale swoimi obrazami otwieram drogę widzowi do jej własnego przeżywania*⁷. Innymi słowy, nie dążę do bezpośredniego kopiowania natury, lecz do uchwycenia na płótnie wrażenia, jakie wywarł na mnie pejzaż lub tylko jego fragment. Tak też ująłem to w słowa przygotowując krótki tekst do katalogu na wystawę w Galerii Test, która odbyła się w 2021 r. pt. *Natura Kamienia: Staram się odzwierciedlić nie samą naturę, co moje postrzeganie jej – jako wciąż zmieniającej się, tworzącej od nowa. Intensywne kolory nie występujące w rzeczywistości lub wprost przeciwnie rozmydlone barwy oddają moje wrażenia, gdy zanurzam się w górskich widokach. Czasami wrażenia te nie tyle oddają, co tworzą podczas malowania obrazu, na przykład rozlewając farbę na płótnie i wydobywając z takiej plamy kształty kamieni*. Namalowany przeze mnie obraz to przede wszystkim moja interpretacja, otwierająca przed odbiorcą szerokie spektrum możliwości dostrzeżenia lub odkrycia jego własnych różnorodnych odczytań natury. Priorytetem jest dla mnie inspirowanie widza do odkrywania własnych emocji i myśli, prowokując do indywidualnej interpretacji i doświadczenia sztuki.

Jednym z podstawowych dla mnie sposobów wywierania wpływu na wrażenia odbiorcy jest gra kolorem. Tworząc obraz poświęcam sporo czasu na dobór kolorów, mieszanie barw, by osiągnąć tę idealną wersję, która odtworzy na płótnie, to, co jest w mojej głowie. Każdy kolor w mojej paletce jest przemyślanym wyborem, mającym na celu umożliwienie ujrzenia czegoś więcej ponad kształt przedmiotu i zaproszenie widza do eksploracji abstrakcyjnego świata. Dlatego stosuję nienaturalne schematy kolorystyczne, intensywne plamy koloru, często używam kontrastu, czasami monochromatycznych barw. Do budowania nastroju w moich obrazach używam też światła i cienia oraz silnego kontrastu między nimi. Mają one niesamowitą właściwość ożywiania materii, nawet tak, wydawałoby się, martwej jak kamień. Istotne jest dla mnie oddanie w pracach tej wrażliwości natury, koloru na działanie światła. W tym celu stosuję też miejscowo nierówną, chropowatą fakturę. Nakładam warstwy farby o różnej grubości, stosuję różne rodzaje farb i ich nakładania, by uzyskać efekt gładkiej lub nierównej powierzchni. Nakładam też mieszaninę różnych materiałów z klejem, dzięki której uzyskuję bardzo chropowatą teksturę. Do uzyskania pożądanej przeze mnie faktury czy efektu wizualnego stosuję też rozmaite przybory i narzędzia.

Podczas przygotowywania pracy istotnym dla mnie elementem w procesie tworzenia obrazu jest szkic. Stanowi on pierwszy etap, podczas którego przenoszę swoje pomysły na kartkę papieru. To moment, w którym spontanicznie zapisuję kształty, proporcje i ogólne koncepcje, dzięki czemu mogę zatrzymać ulotne w pamięci pomysły, zanim zaczną się rozmywać. Szkicowanie dla mnie nie jest jedynie narzędziem projektowym, ale także procesem, który sam w sobie ma wartość artystyczną. Widzę szkic jako autonomiczne dzieło, niezależne od końcowej pracy.

Motyw kamieni w moich pracach pojawia się już od dawna jako mniej lub bardziej istotny element. Podczas pracy doktorskiej rozwijałem projekt trzech cykli malarskich opartych na tematyce pejzażu górskiego, gdzie jeden z nich dotyczył kamienistego brzegu

⁷ Źródło: <https://culture.pl/pl/tworca/tadeusz-dominik> (05.03.2024)

rzeki. Podczas tej pracy wzrosło moje zafascynowanie właśnie tym fragmentem krajobrazu i stał się on głównym tematem moich kolejnych prac malarskich nie tylko ze względu na jego plastyczność, ale też symbolikę: kamień jako symbol czegoś trwałego, solidnego, niezmiennego w zestawieniu z jego przeciwieństwem – żywą, wciąż zmieniającą się wodą, która kojarzy mi się z przemijaniem. Inspiracją były też dla mnie spotkania z różnymi artystami na corocznie odbywającym się Międzynarodowym Plenerze Artystycznym w Starym Sączu. Jednym z tych artystów jest Chen Qiang⁸, pochodzący z Chin. Tworzy on kompozycje przypominające rozsypane drobne kamyczki, używając do tego ryżu, który następnie maluje w różnorodnych odcieniach kolorów. Drugim artystą, którego poznałem podczas spotkań plenerowych, był Yuki Yamamoto⁹ pochodzący z Japonii. Tworzy on swoje dzieła poprzez nakładanie na siebie kolorowych okręgów, w których stosuje zmienną grubość warstw nakładanego tworzywa sztucznego. W efekcie powstają abstrakcyjne prace o niezwykle ciekawych barwach wykorzystujące też efekt iluzji. Dla mnie najbardziej fascynująca jest technika powstawania tych obrazów.

Wystawa w Japonii 2015 r.

Praca namalowana w Japonii na wyjeździe w 2015 r.

Jednak największy wpływ na zmianę mojego podejścia do tematyki kamienia w obrazach miał wyjazd do Tokio w Japonii w 2015 roku, gdzie zostałem zaproszony jako rezydent na trzy tygodnie. Niedaleko mojego miejsca zamieszkania zaczynały się kamienne mury pałacu cesarskiego, które górowały nad pięknym parkiem. Na tle wielkich kamiennych głazów muru rosły w rzędzie bambusy, których jasna barwa drewna odcinała się ostro od ciemnego tła. Ten widok, niezamierzenie oglądany każdego dnia, wywarł na mnie na tyle duże wrażenie, że stał się inspiracją do stworzenia obrazu. Poza kontrastem kolorystycznym elementów tej kompozycji, duże wrażenie zrobiła na mnie forma geometryczna muru. Wyraziłem tę fascynację podczas tworzenia obrazu, poprzez użycie wyłącznie linii prostych. Już wcześniej wielokrotnie używałem formy linii do osiągnięcia rozmaitych efektów. Kompozycja moich niektórych prac opierała się w dużej mierze na linearności. Tak też jest w przypadku tej pracy. Jej efekt plastyczny poza prostą linią opiera się na użytych kolorach. Do namalowania kamiennego muru użyłem ciemno-błękitnych odcieni, jest on poprzecinany jasnymi, kolorowymi, poprzecznymi liniami będącymi moją interpretacją bambusowych patyków. Podczas tej rezydentury stworzyłem wiele koncepcji projektów szkicowych, które opierały się na formie kamienia i bambusa, często symbolizowanego jedynie prostymi liniami. Zaś w Polsce inspiracje do moich prac związanych z kamienistym brzegiem czerpałem ze spacerów nad Dunajec we wsi Mostki pod Starym Sączem. Chodząc po kamienistej plaży Dunajca, spotykam przeróżne formy kamienia, czasami jest to idealnie zaokrąglony otoczek, innym razem ostry i postrzępiony fragment skały. Na pierwszy rzut oka kamienie wydają się być szare, ale gdy się im przyjrzy, zwłaszcza o różnych porach dnia, można zauważyć, że obmywająca je woda lub zmieniające się światło słońca wydobywa z nich rozmaite barwy. Oglądając dokładnie możemy się dopatrzeć, że pęknięcia czy plamy tworzą na nich przeróżne wzory.

⁸ <https://www.chinesenewart.com/chinese-artists16/chenqiang.htm> (05.03.2024)

⁹ <https://yamamotoyuki.com/artwork/> (05.03.2024)

Wystawa w Domu Kultury, Promocji i Turystyki w Kazimierzu Dolnym 2016 r.

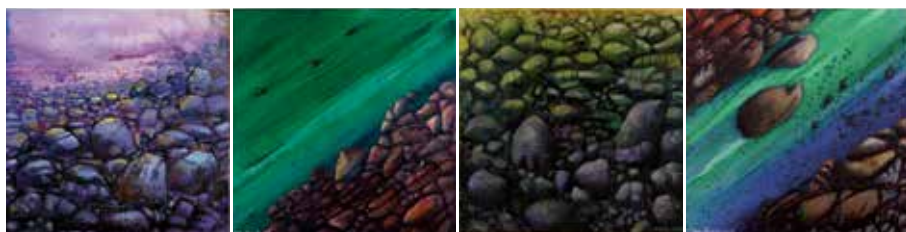
W ten sposób zaczęły powstawać moje pierwsze kompozycje związane z kamieniami i patykami, które po raz pierwszy pokazałem wraz z innymi pracami na wystawie w Domu Kultury, Promocji i Turystyki w Kazimierzu Dolnym w 2016 roku. Cykl trzech prac przedstawiał chaotyczny układ nadrzecznych kamieni i patyków, które namalowane są w formie kolorowych idealnie prostych linii. Obrazy te powstały na kwadratowych podobrazach 90x90cm, forma kwadratowego kadru również była elementem kompozycji. W pracach tych pojawiają się formy kamieni z przypadkowo rozlaną farbą tworzącą na nich linie w formie symbolicznych pęknięć. Poza kolorowymi liniami symbolizującymi patyki, ograniczyłem się do stonowanych niebieskich kolorów. Istotnym elementem tych obrazów jest spływająca swobodnie farba i krople, które tworzą mozaikę linii i kolorów dostosowaną do danej kompozycji. Odtąd często swoim pracom nie nadaję tytułów, a jedynie wiążę je w cykle i numeruję.

Prace pokazane w galerii Artibus, 2018 r.

Moje zainteresowanie pejzażem nadrzecznych kamieni nadal trwało, ale w moim malarstwie zaczynam wprowadzać zmiany. W 2018 roku prezentuję na wystawie w galerii Artibus w Warszawie między innymi cykl *Kamienie*, które nawiązują stylistyką do poprzednich, ale pojawiają się też takie, w których łączę kamień i jego przeciwieństwo – wodę w postaci strumienia. Do tych pierwszych zaliczam dwie prace. Przy ich tworzeniu najbardziej interesowała mnie kompozycja: na tle błękitnych usypanych niczym dywan kamieni schematyczne proste, ale przecinające się złote linie symbolizują patyki. Złota farba zaś symbolizuje błysk odbitego światła. W obrazach, w których pojawia forma wody nadal paleta barw koncentruje się wokół odcieni ciemnego błękitu, ale zaczynam się mocniej bawić kolorem i światłem. Wśród niebieskich kamieni pojawiają się formy o intensywnych, żywych kolorach. Stosuję także nierówną teksturę, która oddaje chropowatość kamienia, a także eksperymentuję nieco bardziej w swych pracach ze spływającą lub rozchlaną farbą, na przykład stosując intensywny kolor. Woda w moich pracach jest strumykiem przecinającym stertę rozsypanych otoczków, dzielących je na dwie części, mieniącą się odbitym światłem. Jej pojawienie się związane jest też z moją fascynacją zmiennością brzegu górskiej rzeki, zależną od pory roku czy od gwałtownych lub długich deszczy. Na początku wiosny brzeg Dunajca jest pozalewany małymi strugami, które spływają z kałuż czy roztopionego śniegu w kierunku koryta rzeki przecinając kamieniste plaże. Czasem woda rozlewa się szeroko, płynie leniwie, brzeg jest kamienisty. Innym razem nurt jest wartki, wąski, a kamieni prawie nie widać spod porastającej je roślinności. Ale wystarczy porządna ulewa, by krajobraz się zmienił, rośliny zmyła woda, a wśród kamieni powstały kałuże i strumyki, rozdzielające się na mniejsze lub łączące w jeden większy, wpadający do rzeki. Dzięki temu postrzegam Dunajec jako niezwykle żywe, wciąż zmieniające się zjawisko. O każdej porze roku zaskakuje mnie zupełnie innym krajobrazem.

W 2019 roku w Starym Sączu w Galerii Pod Piątką miałem wystawę *Światło w naturze*¹⁰ prezentującą malarstwo starsze, jak i nowsze. Tam też pokazałem siedem kolejnych prac malarskich z cyklu *Kamienie*, nawiązujących do natury kamienia, jak i wody. Prace są malowane na mniejszym formacie o rozmiarach 50 x 50 cm. Kwadratowe płótno zainspirowało mnie do zakomponowania obrazu w sposób diagonalny. Taka kompozycja dodaje według mnie dynamiki, zwłaszcza w pracy, gdzie kamienie są przedzielone strumieniem wody po przekątnej płótna. Woda płynie razem z farbą, co daje efekt szybko płynącej rzeczki. Ważnym elementem w tych pracach jest kolor wody: od mocnego błękitu i fioletołu poprzez lekko laserunkową zieleni. Pomysł na te odcienie znalazłem właśnie na kamienistej plaży Dunajca, gdzie w małych zatoczkach lub odnogach rzeki nabiera zielonego lub fioletowego odcienia od glonów. W cyklu tym też zmieniam podejście do odcienia samych kamieni: są ciemniejsze, używam więcej brązów, czerwieni czy żółci i fioletów. Wpływa to na moje eksperymenty z formą i kształtem kamienia. Doszukuje się ciężkiej bryły lub wprost przeciwnie drobnych kamyczków, na które wpływa oświetlenie, przez które mienią się zimnym i ciepłym kolorem.

W roku 2019 stworzyłem jeszcze kilka kolejnych prac z cyklu *Kamienie*, w których trzymam się kanonu kwadratowego kadru, diagonalnej kompozycji pracy i intensywnych kolorów wody. Staram się pociągnięciami pędzla i sposobem nakładania farby nadać wrażenie wartko płynącej wody. W strumykach umieszczam kamienie, używając przy tym światła i mocnego cienia, albo tylko chlapię farbą i z kształtu plam wydobywam formy małych kamyczków.

W 2020 roku w marcu przygotowałem wystawę w Domu Kultury Stokłosy w Galerii U zatytułowaną *O istocie Kamienia*, gdzie pokazałem głównie prace z cyklu *Kamienie, patyki, strumyk*. Cały czas eksploruję i eksperymentuję z metodami wizualizacji formy kamienia. Poszukuję piękności kamieni w spływającej farbie, z plam farby tworzę niejednorodną kolorystykę i powierzchnię kamienia. Wykorzystuję różne pociągnięcia pędzla dla osiągnięcia odmiennych efektów. Czasami używam twardej szczotki, aby delikatnymi pociągnięciami nadać wrażenie nierównomiernie teksturyzowanej faktury. Mieszam technikę malowania akrylem i olejem, żeby uzyskiwać niejednorodną strukturę powierzchni. Powstaje kilka dzieł, w których niezwykle istotną rolę odgrywa kompozycja pracy, opierająca się nieco na geometrycznych formach. Są to obrazy zdecydowanie mniej barwne, woda traci swą przezroczystość – jest biała lub niemalże biała, na jednym obrazie wygląda jak świetlista smuga. Jak wtedy, gdy silne, południowe słońce odbija się w wodzie, tworząc wrażenie nieprzezroczystej, jednolitej tafli. Na moich obrazach strumień przecina kamienie lub wrzyna się w brzeg niczym nóż, formując idealnie proste linie. Również prostymi liniami namalowałem symboliczne złote patyki, które leżą czasem równoległe do siebie, czasem prostopadle. Taki zabieg jest efektem mojego doszukiwania się porządku, jakiegoś schematu – czasami wręcz matematycznego – w chaosie natury. W innym stylu tworzę pracę (cykl *Kamienie, strumyk*) składającą się z trzech płócien o wielkości 60x60 cm połączonych ze sobą, co finalnie tworzy obraz 180 x 60 cm. Zamiarem tego zabiegu było osiągnięcie możliwości uzyskania różnorodnych efektów wizualnych przez zmienne zawieszenie elementów pracy. Ciekawiło mnie jak wpłynie na odbiór zawieszenie prac połączonych lub oddalonych od siebie – jakby stanowiły odrębne dzieła. Bezpośrednio po wernisażu wystawa niestety musiała zostać zamknięta, co wynikało ze związanych z pandemią wymogów formalnych dotyczących zakazu gromadzenia się w przestrzeniach publicznych.

¹⁰ <https://www.starosadeckie.info/kultura/swiatlo-w-naturze-piotra-nowinskiego/> (05.03.2024)

Otwarcie wystawy
w Galerii U w Domu Kultury
Stokłosy 2020 r.

Najważniejszą, bo będącą najpełniejszym przeglądem rozwoju mojego malarstwa inspirowanego pejzażem kamienistego brzegu rzeki, była wystawa w Galerii Test w 2021 roku pt. *Natura kamienia*. Pokazałem na niej 25 prac, które powstały w okresie od 2018 do końca 2021 roku. Przez ostatni okres twórczy moje zainteresowania oscylowały głównie wokół zagadnienia natury kamienia. Moja eksploracja malarska tego tematu skupiała się na eksperymentowaniu z kompozycją, fakturą, kolorami, sposobami przedstawienia mojego punktu widzenia. Starałem się wzbudzić u widza zaciekawienie i namysł nad tym nieożywionym elementem natury oraz tym, co on symbolizuje. Dla mnie jest on symbolem trwałości, stałości, a jednocześnie czymś, co odpowiednio potraktowane – na przykład przez światło – ożywa. Jego przeciwieństwem jest woda ze swoją ciągle zmienną, nietrwałą naturą. Kontrast tych cech jest dla mnie symboliczny, co sprawia, że doskonale komponują się one na płótnie. Patyki zaś przedstawiają dla mnie naturalny chaos i nieuporządkowanie. Krucho, leżące w nieładzie na kamieniach, przyniesione i „porzucone” przez wiatr, najmniej przyciągające wzrok, wręcz niezauważalne, są przecież częścią natury.

Moje eksperymenty nad tematyką kamienia zawiodły mnie w obszar nieco bardziej abstrakcyjny i w ten sposób powstało kilka prac, które przypominają mozaikę kamiennopodobnych kształtów. W nowym cyklu *Spacer po kamieniach*, który za chwilę nieco bardziej przybliży, stanowią one tło dla cieni postaci. Natomiast w cyklu *Kamienie* (obraz 12, 14) są głównym bohaterem. W ich przypadku stosuję kolorystykę dosyć stonowaną, żeby nie odwracać uwagi od formy. W większości wciąż używam kropel spływającej farby do tworzenia pęknięć lub całych siateczek rys oraz kropel farby do oddania niejednobarwnej powierzchni minerału.

Na przełomie roku 2020/2021 w mojej koncepcji prac dotyczących kamienia pojawił się nowy pomysł użycia go jako tła dla cieni rzucanych przez ludzi. Pomysł oczywiście pojawił się podczas jednego ze spacerów brzegiem Dunajca, gdy obserwowałem moją idącą rodzinę i rzucane przez nią cienie na kamienisty brzeg. Zaowocowało to wspomnianym już cyklem obrazów *Spacer po kamieniach*. O ile do tej pory interesowała mnie natura nietknięta ludzką ręką, tak teraz pojawia się pośrednia obecność człowieka w postaci jego odbitego cienia. I choć jest to tylko cień, ulotny ślad ludzkiej obecności, jest on zapowiedzią jakiejś zmiany na scenie należącej do tej pory tylko do natury. Malując te prace staram się oddać zniekształconą formę ludzkiego cienia. Nie ma on wyraźnych kształtów, cienie zlewają się ze sobą, tworzą dziwne sylwetki i kształty. Pragnę pokazać pośrednio dynamikę, jaka zachodzi między tymi postaciami. Szukam dialogu między nimi, na przykład między wędrującymi ojcem a córką (*Spacer po kamieniach 3*), radośnie podskakującą i wskazującą palcem na coś poza kadrem. W innych obrazach postacie rozmawiają ze sobą (*Spacer po kamieniach 1, 2*), podpierają się – być może zmęczone – na kiju. Na płótnie o rozmiarach 100x200cm przedstawiłem cienie figur mojej spacerującej rodziny (*Spacer po kamieniach, Rodzina*). Kamienie w tym obrazie oraz w *Spacer po kamieniach 2* pokazuję z nieco innej perspektywy, staram się oddać głębię. We wszystkich tych pracach kamienie mają dosyć stonowaną, ale też różnorodną kolorystykę, niemniej brązowe cienie pochłaniają sobą ich barwy, wyróżniając się swoim jednolitym kolorem.

Spacer po kamieniach Rodzina 2021 r.

Na wystawie w Galerii Test pojawiają się również moje starsze prace, które opisałem przy okazji wcześniejszych wystaw, dlatego tutaj będę odnosił się raczej do moich nowych dzieł. W tym czasie stworzyłem jeszcze dziewięć prac z cyklu *Kamienie*, mieszając techniki malowania akryłem i olejem. Eksperymentuję z formą kamienia, naciekami farby, dodaję także złotych plam na bryłach, aby stworzyć pewien efekt błysku odbitego światła. Prezentuję kamienisty brzeg o różnych porach dniach, gram wtedy głównie światłem i kolorem. Przedstawiam też w różny sposób wodę – od realistycznego po bardziej abstrakcyjną. Czasem jest ona intensywnie kolorowa, przepływająca poprzecznie przez płótno, rozdzielająca kamienisty brzeg lub wdzierająca się w niego gdzieś na obrzeżku kadru. Innym razem jest stonowana, spokojna albo mieni się barwami odbijając blask słońca. Stosuję różne efekty faktury dla ukazania wody dzięki zastosowaniu określonego rodzaju farby, pociągnięć pędzla lub ich braku, jeśli chcę uzyskać idealnie gładką taflę. W pracach swych trzymam się głównie kwadratowych kompozycji o wymiarach 50 x 50 cm bądź 100 x 100 cm. Jeśli chcę by powstał większy format pracy, to łączę dwa podobrazia, tworząc jeden większy obraz. Ten format jest dla mnie istotny, ponieważ ciekawią mnie na ogół zbliżenia fragmentów natury. W moich pracach przedstawiam mały wycinek czegoś większego, natomiast kwadrat jest dla mnie idealnym kadrem, na którym mogę przedstawić swoją wizję.

W ten sposób zaprezentowałem obraz zatytułowany *Kamienie 14*. Praca ta składa się z dwóch podobrazia 100 x 100 cm, które można niezależnie łączyć i tworzyć osobne kompozycje. Dół czy góra – w tej pracy nie odgrywa żadnej roli, liczy się ustawienie i dopasowanie boków obrazu. Chciałem w ten sposób oddać moje wrażenie natury jako wciąż zmieniającej się. Tak jak Dunajec zaskakuje mnie, co i rusz nowym krajobrazem, tak i ja stworzyłem dzieło, w którym można przestawić jego elementy i uzyskać w ten sposób inny widok. Dzięki temu odbijająca światło rzeka przedstawiona w postaci białych plam może przecinać kamienie, dokładnie po środku, może płynąć górą lub dołem

Wystawa w Galerii Test 2021 r.

Praca pod tytułem Kamienie 14 – na zdjęciu przedstawiam propozycję dwóch układów kompozycji jednej pracy.

wzdłuż brzegu, albo to kamienie układają się w przejście pomiędzy dwiema taflami wody. Kamienie tutaj nie są przedstawione realistycznie a raczej jako mozaika plam, przy linii wody robią się coraz drobniejsze aż różnica i granica między plamami symbolizującymi drobne kamyczki i wodę zanika. Na wystawie pokazuję także pięć nowych kompozycji z cyklu *Kamienie* powstałych w 2021 roku. Do wystawy został zaprojektowany 60-stronowy katalog, w którym zaprezentowane zostały również prace, które nie zostały pokazane na ekspozycji w galerii z braku miejsca. W katalogu został zawarty tekst na temat moich prac napisany przez dr hab. Monikę Murawską. Galeria przygotowała również film o mojej twórczości i pracowni malarskiej, który jest do obejrzenia na jej stronie¹¹.

Drugą wystawą, kontynuującą temat istoty kamienia, była wystawa zorganizowana w 2022 roku w galerii Dom ze Sztuką w warszawskim Koneserze. Na tej wystawie miałem możliwość pokazania prac, które nie zmieściły się w Galerii Test, a także niektóre starsze prace. Podczas wystawy zaprezentowałem obraz, na którego finalny wygląd miały wpływ aktualne wydarzenia na świecie i związane z tym mój spontaniczny gest solidarności z bezzasadnie zaatakowaną Ukrainą. Praca przedstawia abstrakcyjne pole kamieni przedzielone ukośnie na dwie części białym strumieniem. Natomiast po prawej stronie widnieje cienka niebiesko-żółta linia spływająca swobodnie z góry na dół, tworząc przy dolnej krawędzi pracy rozlany fragment farby w barwach narodowych Ukrainy. Strumyk w postaci białej linii stał się zaś symboliczną granicą, która rozdziela i izoluje od siebie rozsypane kamienie leżące tak blisko, a zarazem tak daleko. Drugi obraz to praca z cyklu *Spacer po kamieniach* zatytułowana *Papierowy samolocik*. Pokazuje ona cień dziecka rzucającego papierowy samolocik. Samolocik ten jest dla mnie pewnym symbolem nieprzewidywalności zdarzeń, pewnej delikatności papieru, który w każdej chwili może być porwany przez podmuch wiatru. Poza tym w tej pracy skupiłem się na oddaniu głębi przestrzeni z pewnej perspektywy. Z rozlanej farby kształtowałem kamienie, które z jednej strony płótna wyglądają jak mozaika, by przeistoczyć się w zdecydowanie bardziej realistyczne kawałki skały.

W późniejszych pracach malując nadrzeczny krajobraz eksperymentowałem z techniką pouringu do uzyskania wody. Wylewałem na płótno akrylowe farby i rozprowadzałem je narzędziami, np. szpachlą, ale też po prostu przechylałem płótno w różne strony, by farba swobodnie się rozlała – w ten sposób osiągałem niepowtarzalne, niezwykle efekty wizualne. Używałem intensywnych kolorów, nakładałem je tak, by częściowo mieszały się same, a częściowo jednak kontrolowałem ten proces. Kamienie natomiast malowałem nieco bardziej abstrakcyjnie, niemniej ze względu na użycie innej techniki zawsze pozostawały one w kontraście do natury wody.

W ostatnich latach motyw kamienia był głównym obiektem moich malarskich zainteresowań. Tworzyłem też obrazy i rysunki związane z zupełnie innymi rodzajami pejzażu, jednak tutaj celowo je pominąłem. W ramach poszukiwań artystycznych eksplorowałem ujęcia kadru nadrzecznych brzegów w różnej formie, technice czy stylistyce. Nie uznaję tematu kamienia za wyczerpany, nadal się on pojawia w moich pracach jako główny motyw, jednak obecnie moje twórcze zainteresowania podążają bardziej w stronę tematyki wody. Fascynują mnie refleksy światła na wodzie, które w moich dziełach tworzą niesamowite barwne plamy. Ta ewolucja od kamienia do wody jest kontynuacją mojej niezmiennej fascynacji naturą.

¹¹ <https://www.galeriatest.pl/wystawy/portret-artysty-piotr-nowinski/> (05.03.2024)

Wystawa w galerii Dom ze Sztuką w Koneserze 2022 r.

Table Contents

I.	Education	37
II.	Professional activity in academic institutions	39
	II.1. Achievements in Professional Activity.....	41
	II.2. Didactic work	45
III.	Artistic activity	49
	III.1. Exhibitions	49
	III.2. Artistic achievements.....	51
IV.	Selected Habilitation Work <i>The Nature of Stone – the Path of My Artistic Development</i>	55

I. Education

My academic education focused on two areas of art: initially graphic design, and later painting. During my master's studies from 1999 to 2004 at the Faculty of Graphic Arts of the Academy of Fine Arts in Warsaw, I focused on acquiring knowledge and developing skills related to various aspects of graphic design. The result of my master's thesis was the design of visual identity and packaging for Dr. Irena Eris company. This project involved comprehensive development of a visual concept aimed not only at aesthetically enhancing the products, but also at highlighting their unique features and values, in line with the requirements of the cosmetics industry. I utilized the acquired knowledge in the profession of graphic design, creating book covers, catalogs, logos, calendars, etc., for example, designing the logo for the Bank Gospodarki Żywnościowej domain in 2007.

After obtaining my master's degree, I pursued postgraduate studies in pedagogy from 2004 to 2006, which enabled me to acquire qualifications necessary for teaching in art schools. This stage of my education allowed me to develop teaching skills as well as expand competencies in conveying artistic knowledge. I applied the knowledge and skills gained in my teaching work at the Polish-Japanese Academy of Information Technology¹ as an assistant at the Faculty of New Media Arts.

In 2011, I completed my doctoral dissertation at the Faculty of Painting of the Academy of Fine Arts in Warsaw and was awarded the title of Doctor of Arts in the field of visual arts in the artistic discipline of fine arts. It was an intensive period of involvement in the development of my own creativity. This educational stage contributed to deepening my artistic knowledge and skills, but it also had a significant impact on my professional development, opening up opportunities for me to explore new areas in my professional practice. As a result, I was able to expand the scope of my competencies and teaching skills, which contributed to enriching my approach to teaching and knowledge transfer.

2004 – Master's degree

During the years 1999–2004, I pursued integrated master's studies at the Academy of Fine Arts in Warsaw at the Faculty of Graphic Arts. I obtained my diploma on May 28, 2004, in the field of graphic design in the studio of Professor Henryk Chyliński. The subject of my master's thesis was the design of visual identification and packaging for Dr. Irena Eris' company. I also completed a drawing annex in the studio of Professor Paweł Nowak.

¹ In connection with the fact that in 2014, the Polish-Japanese Higher School of Information Technology changed its name to the Polish-Japanese Academy of Information Technology, in this text, I will use the name appropriate to the specific period to which I refer in order to maintain historical and contextual accuracy.

2006 – Postgraduate studies

Completion of a two-year Postgraduate Pedagogical Studies program at the Academy of Fine Arts in Warsaw, which enabled me to obtain the pedagogical qualifications required for teachers in art schools.

2011 – Doctor's degree

In 2011, I was awarded the title of Doctor of Arts in the field of Fine Arts, in the artistic discipline of Fine Arts, by the resolution of the Faculty Council of Painting at the Academy of Fine Arts in Warsaw. I conducted my doctoral studies from 2010 to 2011 at the Painting Faculty of the Academy of Fine Arts in Warsaw. My doctoral dissertation supervisor was Assistant Professor Janusz Knorowski. The subject of my dissertation comprised a series of oil paintings and a written thesis titled "Mountains – Three Spaces." The reviewers of my doctoral dissertation were Professor Stanisław Baj and Professor Stanisław Tabisz.

II. Professional activity in academic institutions

The main area of my professional activity is teaching at the Faculty of New Media Arts at the Polish-Japanese Academy of Information Technology.

- 2006** I started working at the aforementioned university as an assistant at the Faculty of New Media Arts in the Drawing Studio led by Prof. Paweł Nowak. I have been teaching classes for first-year students in the undergraduate program ever since, although since 2017, I have been conducting them independently².
- 2006–2007** Additionally, together with Prof. Paweł Nowak, we conducted Typography and Lettering classes for second-year undergraduate students.
- 2008** I began supervising diploma workshops for undergraduate students at the Faculty of New Media Art as an assistant supervisor for third-year students. I was responsible for the quality of work from both graphic and artistic perspectives.
- 2011–2015** I became an assistant at the Graphic Design and Packaging Studio in the unified master's studies under Prof. Henryk Chyliński. In this studio, projects based on visual identification and various packaging design concepts were developed.
- 2011** Since this year, I have been the main supervisor for bachelor's theses for third-year students at the Faculty of New Media Art.
- 2012.04** I conducted a series of lectures and workshops on graphic design titled *Design Your Sign* with Piotr Sieciński and Rafał Masłyk at Glyndwr University in Wrexham, United Kingdom. This was part of an Erasmus+ program for adult education sector employees.
- 2013.09** I have been a member of the Faculty Council of the Faculty of New Media Arts.
- 2017** In the summer semester, I conducted classes in Lettering and Typography for part-time students at the Faculty of New Media Arts.
- 2017** Since this year, I have been co-teaching classes in the 4th semester of the 2nd year in the Diploma Studio of Narrative Drawing for both undergraduate and graduate studies.

² I describe and develop my educational activities in this studio in Chapter II.2. *Didactic Work*.

- 2017.12** I was elected as the Vice-Dean of the Polish-language program at the Faculty of New Media Art – Graphics. As the Vice-Dean, I am responsible for the operation and functioning of the undergraduate and graduate programs³.
- 2018** I became the Chair of the Program Council at the Faculty of New Media Art, and a member of the Scientific Council. As the Chair of the Program Council, I have an influence on shaping the curriculum for the Graphics program.
- 2018** Since this year, I have been leading the Multimedia and 2D Comics Studio for second-year undergraduate students in the fourth semester.
- 2020** I became one of the curators of the university gallery Medium. As part of this role, I collaborate with various institutions, recruit artists for exhibitions, arrange exhibitions, and handle organizational matters.

³ I provide a more detailed description of my duties as the Vice-Dean in section II.1 *Achievements in Scientific Activity*.

II.1. Achievements in Professional Activity

As a faculty member at the Faculty of New Media Arts at the Polish-Japanese Academy of Information Technology, I consider one of my most significant tasks to be ensuring a high standard of education at the university and its continuous development in this direction. To achieve this, I place great emphasis on the advanced level of artistic education. Another important element is the introduction of new educational paths that respond to the dynamically changing demands of the job market, often driven by rapidly evolving technological capabilities. In this context, the creation of modern studios and educational programs aims to provide students with the opportunity to acquire specialized skills necessary in the era of technological advancement. However, at the heart of my efforts lies the development of artistic competencies. I consider them to be the foundation in a situation where technical skills quickly become outdated and need constant updating. Therefore, I strive to maintain a balance between technical and artistic aspects in education.

2012 I prepared a new course program in collaboration with Engineer Rafał Masłyk focusing on multimedia comics and mobile game development. It was designed for second-year undergraduate students. The program aimed to combine visual elements, such as multimedia comics, with technical aspects to develop narrative drawing skills. Additionally, students, under the guidance of Engineer Rafał Masłyk, acquired technical skills by learning to design simple games for mobile devices or tablets using a simple program called Mit.App Inventor. The requirement was to properly arrange blocks that, when combined, triggered intended effects, such as animations designed by graphic designers. The most important aspect of learning was creating simple graphic content for the game, including designing scenery graphics, the main character, and animating various game graphics. The classes proved to be so effective and met with such great interest from students that in 2018 they evolved into the Multimedia Comics and Mobile Game Studio⁴. It operates within the undergraduate program.

2017 From the initiative of Professor Paweł Nowak and mine, the Narrative Drawing Studio was created for both undergraduate and graduate students. We developed a teaching program aimed at acquiring skills to create interactive illustrations. In this studio, students learn to design illustrations based on fairy tales and stories. They then use their previously acquired technical skills to animate their work and utilize motion typography. In addition to illustration tasks, they also have drawing exercises using a moving model, drawing on small formats with the option to use tablets. These quick sketches of the model in motion are then transformed into animated gifs by scanning individual works. In the second semester, students begin to work on their diploma project, the main goal of which is to design an interactive book or application using illustrations as a visual element.

⁴ The current name of this studio is Multimedia Comics and 2D Games Studio.

2018 As the vice-dean, I coordinated changes to the Graphics program at the Faculty of New Media Art, which included expanding classes on graphic software and adding elective subjects, significantly modernizing the program's structure. From then on, second-year undergraduate students could independently choose subjects that corresponded to their diploma objectives. The structure of diploma studios also underwent changes, and new studios such as Multimedia Comics and 2D Games, and Narrative Drawing Studio were added. Diploma studios consist of three semesters. In the third semester, students choose two out of seven studios, allowing them to familiarize themselves with the activities and concepts of each studio, facilitating the choice of the studio where they will work on their diploma project. In the fourth semester of the diploma studio, work begins on the diploma project. My concept when creating such a path for selecting a diploma studio was to adapt the education system to the requirements of the job market. In 2020, I also developed a new program for master's studies combining the opportunity to study in both Polish and English.

As a lecturer and later also as vice-dean at the Polish-Japanese Academy of Information Technology, I have been involved in organizing cooperation with various institutions and initiating events and projects aimed at strengthening the school's position and promoting the skills and achievements of our students. I strive to ensure that cooperation with external institutions is directed and planned in such a way as to contribute to the improvement of the quality of education at the Academy, allow students to enhance their artistic skills, establish connections that can benefit them in their future professional lives, encourage thinking outside the box, and foster a creative and innovative approach to specific topics.

2013 I co-organized, as a representative of my university, an exhibition showcasing the works of students and lecturers from three art schools at the State Ethnographic Museum in Warsaw, *Faces of Asia*. My responsibilities included assisting in the selection of works from the Faculty of New Media Art and coordinating all organizational aspects of this event.

2016 I initiated a collaboration with the Warsaw Uprising Museum, which resulted in the idea of creating multimedia comic projects by students based on the museum's guidelines. The aim of this project was to prepare multimedia comics based on the stories of Warsaw insurgents. The project lasted for one semester, during which students familiarized themselves with the texts provided by the museum. Initially, students appropriately developed the text, which had to be adapted into a comic as a screenplay. After developing the screenplay, work began on designing the comic, creating quick sketches, designing appropriate frames, characters, and short animated sequences. This project was quite extensive and challenging to implement due to the combination of comics with animation. Students received support in text correction from the museum, my guidance as the artistic supervisor of the project, and technical support provided by MSc Eng. Rafał Mastyk. The result of this work was an exhibition of students' works at the Warsaw Uprising Museum titled *Action-Animation*.

2019 I established a collaboration with artists from Japan: Ryosaku Miyasaka and Eri Suenaga, thanks to which I was able to organize one-day workshops for second-year students. During these sessions, students familiarized themselves with the painting techniques used by the artists. I also organized an exhibition of their works at the Medium Gallery of PJATK.

2019 I established a collaboration with the Support House for Warsaw Uprising Insurgents, which resulted in a project involving the creation of multimedia comics by students. The works were prepared as individual projects by the students. They were artistic impressions based on stories conveyed by participants of the Warsaw Uprising in the form of multimedia comics. The project concluded with a presentation and exhibition of the students' works at the Insurgents' House. My task was to provide artistic supervision for the preparation of the works and the exhibition.

2021 As part of the diploma workshop, I established a collaboration with the Józef Piłsudski Museum in Sulejówek. Based on the documentation provided regarding the travels, discoveries, and research of Józef's brother, Bronisław Piłsudski, I proposed exercises for second-year students involving the design of a multimedia comic relating to this story. This project continued with further collaboration. As a result, student Magdalena Szmygin created an award-worthy project of an application with an interactive map of Sakhalin and a map of Bronisław Piłsudski's travels using AR technology. This work was developed in the diploma workshop under my supervision as the main advisor.

An important professional achievement I consider is receiving the nomination for the position of Vice-Dean of the Polish-language program at the Faculty of New Media Arts in December 2017. This role presents many challenges, is incredibly responsible and absorbing, but also gives me immense satisfaction. My responsibilities include preparing the curriculum for the Polish-language track of the faculty, as well as all decision-making and organizational matters related to class scheduling. I am also responsible for inputting this data into the GAKKO system database. I coordinate the cooperation between the faculty and the Recruitment Department, determining the dates of entrance exams, deciding on their composition, and coordinating their course. I also collaborate with the Promotion Department, for example, co-organizing cultural events and curating exhibitions at the university's Medium gallery. As Vice-Dean, I have an impact on shaping the faculty's strategy. I am responsible for transferring students' grades and promoting students to the next semester. An extremely important task of the Vice-Dean is handling student affairs. Recently, in the face of an increasing number of international students and non-neurotypical individuals, the school is facing new, demanding challenges. In response to these changes, I strive to combine both individual approaches tailored to the specific needs of students and systemic solutions that improve the overall structure and functioning of our educational institution.

I also serve an important role as the chairman of the Program Council. Its goal is to develop the curriculum. I strive to ensure that it meets educational standards, trends in science and technology, and current labor market requirements. Through this role, I have an influence on the course of the education process at the faculty.

II.2. Didactic work

I began gaining practical experience in teaching when I started working at the Polish-Japanese Higher School of Information Technology at the Faculty of New Media Arts as an assistant in the Drawing Studio under Prof. Paweł Nowak in 2006. The goal of my work as an exercise leader is to develop artistic skills in the context of the demands dictated by the job market, and to ensure that the skills acquired by students have broad applications and are flexible enough to allow for further improvement in line with constantly changing professional requirements. The basis for achieving these goals was a well-constructed teaching program. Therefore, together with Professor Nowak, we created a program that combines the development of traditional academic drawing skills with skillful use of new technologies. The program's principles initially emphasize refining traditional drawing techniques, enriching them with elements of drawing using modern technologies. Subsequently, as the semesters progress, greater emphasis is placed on the use of new technologies, primarily tablets.

Over the next several years, we changed the teaching structure in the Studio, adapting it to changing conditions and requirements of institutions, the job market, and candidates applying to the university. Their manual skills were and are verified only by the examination board, which evaluates a portfolio containing their works. This has resulted in significant differences in the artistic skills of candidates applying to the university. Nevertheless, my aim is for every student to achieve their maximum potential. Therefore, in accordance with the program, I initially focus on teaching life drawing. During these classes, students have the opportunity to practically practice and consolidate the proportions of the human body, composition, and learn how to create depth and realism through the correct use of lighting. Additionally, in the first semester, students learn to draw short storyboard narratives and concept art. Storyboarding enables visualization of the narrative and planning of scene compositions, allowing for precise depiction of action sequences, character emotions, and key plot points. Concept art is a form of illustration aimed at visualizing ideas and concepts in the early stages of the creative process. Furthermore, storyboarding and concept art help identify potential problems and save time and resources by allowing for early project revisions before costly production begins. For these reasons, these two skills are currently very important in the multimedia industry, such as in the process of creating films, animations, advertisements, or video games, and therefore, I place great emphasis on their development.

In search of attractive and engaging teaching methods for students, I initiated the introduction of comic creation classes. Currently, these exercises are available in the second semester of studies, offering students a comprehensive introduction to the world of comics. Participants in the classes acquire knowledge about designing two comic panels, learning how to effectively use frames, arrange them in a thoughtful manner, apply various types of comic speech bubbles, and how to use onomatopoeia to enrich the narrative. An essential element is also the development of a well-thought-out script and its adaptation to illustrated panels with text elements. I give students the opportunity to work with both digital and mixed techniques to broaden their creative toolkit. These classes allow me as an instructor to achieve a wide range of educational goals: from teaching storytelling, through developing artistic skills and working with text, to composing drawings and using new technologies. Thus, comic creation exercises combine many educational aspects, while also serving as an extremely attractive form of learning for young people, stimulating their creativity and innovative thinking.

In the final third semester of study in the Drawing Studio, as per the course program, the classes rely significantly more on the use of technology in drawing. Nevertheless, I am always open to the student's preferences and strive to individualize the teaching process as much as possible. I believe this is fundamental to achieving the highest possible development in artistic competencies.

In 2018, thanks to my initiative, a diploma studio was established for undergraduate students in Multimedia Comics and 2D Games. During the diploma work, I require students to combine both artistic and technical skills. In the initial stage of the diploma work, my goal is for students to focus on the concept and develop a preliminary project. After devising a plan, the student can dedicate themselves to the individual stages of the project. Depending on the project, the student selects an appropriate application or engine on which to develop and test their project. However, the form of the diploma is open because I don't want to limit students' paths to developing their own interests and related skills. The diploma work lasts for two semesters, during which time the student must prepare the written, artistic, and technical parts. However, my goal as an educator is not only to impart knowledge but also to shape attitudes that will benefit my students in their future professional endeavors. As the exercise leader, I emphasize developing creative thinking skills and a flexible approach to problem-solving during the diploma project. I believe that such an approach will enable students to apply these same values in their future careers. It is important to me that students are open to seeking new solutions and further personal and professional development. This means providing them with opportunities to participate in activities that allow for continuous broadening of horizons and acquisition of new competencies. An example of this could be the collaboration with the Warsaw Uprising Museum, which I described more thoroughly in the previous chapter⁵. I also value fostering self-discipline among students, which I consider essential for their success both in their studies and in their future careers. It is also important to me that students are aware of their own skills and can effectively utilize them because I believe that this forms the basis for building their self-confidence and professional competence.

In the years 2011–2015, I worked as an assistant in the Graphic Design and Packaging Studio under the supervision of my master's thesis advisor, Professor Henryk Chyliński. My responsibilities included assisting in the correction of works assigned by the professor and providing technical assistance with graphic software during exercises. I also conducted presentations on topics related to designing logos, packaging, etc.

From 2011 to 2023, I served as the main supervisor for 103 diploma theses. Many students created exceptionally interesting projects, but the ones I am most proud of include:

Krzysztof Łuczyński's *THE ANSWER*, 2013 – this is an intro to a computer game. The execution of this work was exceptional both artistically and technically. The graduate is also the author of illustrations and the script for 3 volumes of the comic *Iskry* published by Timof Comics.

Anna Poszepczyńska's *KAMIENICA*. *Poprzez czas*, 2016 – an interactive comic. It was one of the first works that was so technologically advanced based on comics. The artistic side of the project stood out from others. The script was very interesting, based on the history of a real tenement house. Currently, the graduate is professionally engaged in animation and further shares her practical knowledge by teaching comic design classes at PJATK. She is the author of the comic *Trzy siostry*, 2023.

Rybachuk_Polina's *LA ESPERO*, 2020 – an interactive comic. The comic was illustrated at a very high artistic level. The student was the first to use the UNITY engine to create the comic and utilized the Panoply plugin. As a result, her work was innovative and technologically advanced.

Adela Fryczkowska's *GDZIEŁO*, 2021 – an application based on an interactive comic. While browsing the work, we have the option to choose several story paths within the comic. The student created a truly excellent piece both artistically and technically. Her work stands out with a very good line art and creatively applied color palette. The work was distinguished.

Magdalena Szmygin's *PODRÓŻ*, 2022 – a prototype application project with an interactive map of Sakhalin and a map of Bronisław Piłsudski's journey using AR technology. The work was exceptional both artistically and technically, which is why it received an award.

⁵ Chapter. II.1. *Achievements in professional activities.*

I have written reviews of master's theses since 2020. Below are some selected reviews:

Kacper Molewski (nr: s17681) 2022 - I reviewed the master's thesis in both theoretical and practical parts. The thesis titled *Contrast* is a project of a third-person game. Another written thesis titled *Anchor of immersion* addresses issues related to the use of sound in video games. The main supervisor was Dr. Krzysztof Kalinowski, the supervisor of the written thesis was Dr. Monika Murawska, and the technical supervisor was Mr. Jakub Tyszka.

Joanna Trzeźniewska (nr: s15139) September 2021 - I reviewed the master's thesis in both theoretical and practical parts. The thesis titled *Another Dance* is an animated film. The written thesis titled *Horror in video games* addresses horror themes in video games. The main supervisor of the thesis was Prof. Jacek Rokosz, the supervisor of the written thesis was Dr. Monika Murawska, and the technical supervisor was Mr. Michał Mazur.

Martyna Zdrojewska (nr: s18850) July 2023 - I wrote a review of both the practical and theoretical parts of master's thesis. The thesis involves a branding project for the Don Quixote Academy Foundation. Additionally, the written thesis titled *Perception of Art by People with Disabilities in Contemporary Poland* addresses issues related to the art of people with disabilities. The main supervisor of the thesis was Dr. Agnieszka Ziemiszewska, the supervisor of the written thesis was Dr. Monika Murawska, and the technical supervisor was Mr. Rafał Masłyk.

Daria Bondarenko (nr: S19291) 2023 - I reviewed both the practical and theoretical parts of master's thesis. The thesis, titled *Home*, is an animated film. In the written thesis titled *The Gothic Manor as an Icon of Horror*, the author explores various aspects related to the essence of horror in films and attempts to explain how the Gothic manor became a symbol of horror movies. The main supervisor of the thesis was Prof. Jacek Rokosz, the supervisor of the written thesis was Ms. Agata Myjak, and the technical supervisor was Mr. Michał Mazur.

Magdalena Pierzchała (nr: S16828) September 2022 - I reviewed the master's thesis in both theoretical and practical parts. The thesis, titled *Magnifi*, integrates various visual media, including macrophotography, animation, and graphics. The written thesis, titled *Analysis of the Multifunctionality and Complexity of the Concept of Photography*, comprehensively addresses the issue posed in the topic. The main supervisor of the thesis was Dr. Agnieszka Ziemiszewska, the supervisor of the written thesis was Ms. Agata Myjak, and the technical supervisor was Ms. Olga Wroniewicz.

Piotr Malinowski (nr: S15179) June 2021 - I reviewed the master's thesis in both theoretical and practical parts. The thesis, titled *F. Atale*, is an interactive project in a VR environment. The written thesis, titled *Virtual Reality – Ubiquity, Potential, and Perspectives*, comprehensively addresses the issue posed in the topic. The main supervisor of the thesis was Dr. Krzysztof Kalinowski, the supervisor of the written thesis was Mr. Adam Trwoga, and the technical supervisor was Jakub Tyszka.

III. Artistic activity

III.1. Exhibitions

Individual exhibitions:

Exhibitions before obtaining the doctoral degree:

- 2005 Koźmiński Gallery, Warsaw
- 2006 Wyjście Awaryjne Gallery, Old Town Market, Warsaw
- 2006 3A Gallery, Warsaw
- 2008 Klub Dziennikarza, Foksal Street, Warsaw

Exhibitions after obtaining the doctoral degree:

- 2012 Na piętrze gallery, Toruń Dom Plastyka
- 2013 Wilanów Palace Museum, Royal Patisserie
- 2013 Schody gallery, Warsaw
- 2013 U Gallery, Dom Kultury Stokłosy, Warsaw
- 2016 Center of Culture, Promotion and Tourism in Kazimierz Dolny
- 2018 Artibus Modern Art Gallery, Warsaw
- 2019 Pod piątką Gallery, Stary Sącz, *Light in Nature*
- 2020 U Gallery, Dom Kultury Stokłosy, *About the Essence of Stone*, Warsaw
- 2021 Test gallery, *Nature of Stone*
- 2022 Koneser gallery, Dom ze Sztuką, *My Stones*

Individual exhibitions abroad:

Exhibitions before obtaining the doctoral degree:

- 2007 Etaj ¾ Gallery, National Theater in Bucharest (Romania)

Exhibitions after obtaining the doctoral degree:

- 2013 Les Martres-de-Veyre Maison du Patrimoine (France)
- 2014 Polnisches Institut, Leipzig (Germany)
- 2015 3331 Arts Chiyoda Gallery, Tokyo (Japan)

Selection of collective exhibitions:

Exhibitions before obtaining the doctoral degree:

- 2005 Ogaki Poster Museum, Japan, participated in a poster exhibition commemorating the 60th Anniversary of Hiroshima and Nagasaki Atomic Bombing
- 2008 "Powstanie Sztuki" Mazovia Festival of Art, "Elektrownia" Center for Contemporary Art in Radom, Poland
- 2009 U Gallery, Dom Kultury Stokłosy Warsaw, Poland

Exhibitions after obtaining the doctoral degree:

- 2013 "Pinselstrich vs. Megapixel – Medien-/Kunst aus Warschau", Dresden (Germany)
- 2015 Grafiteka ZPAP Warsaw
- 2017 Grafiteka ZPAP Warsaw
- 2017 Na Emporach Gallery – *Water the Source of Life*, Warsaw
- 2017 "Rynek 5" Gallery in Stary Sącz, Polish International Post-Plein Air Exhibition
- 2018 Grafiteka ZPAP Warsaw
- 2018 Polish Landscape – painting, U Gallery, Dom Kultury Stokłosy
- 2018 "Rynek 5" Gallery in Stary Sącz, Polish International Post-Plein Air Exhibition
- 2019 "Rynek 5" Gallery in Stary Sącz, Polish International Post-Plein Air Exhibition
- 2021 "Rynek 5" Gallery in Stary Sącz, Polish International Post-Plein Air Exhibition
- 2021 Happy Accidents "Synthesis" exhibitions were held in Greece, Norway, and Poland
- 2022 "Synthesis" Texture exhibition, Greece
- 2023 "Synthesis" Harmony exhibition, Poziom 4 Filharmonii Szczecińskiej Gallery
- 2024 exhibition of works by PJATK didacticians, Old Boiler House in Olsztyn

III. 2. Artistic achievements

From 2017 to 2021, I served as the curator of the International Painting Symposium of Local Cultures in Stary Sącz. The event is organized by the Stary Sącz City Hall and takes place every summer, lasting for two weeks. Several artists from around the world participated, including from Japan, China, France, Armenia, Belarus, Slovakia, Italy, Spain, and Poland. As part of the event, a symposium open to the local community was organized, during which participants and invited guests presented their works, exchanged experiences, and shared knowledge. The aim of organizing the symposium was to bring artistic cultures from different parts of the world closer to the local community and to activate it through participation in various workshop stages. Residents of Stary Sącz and the surrounding areas willingly engaged in assistance, participated in events, and even took the initiative to organize some of them. Equally important to me was promoting Polish culture beyond the country's borders in a grassroots manner. Thanks to these symposiums, we created a space where artists from different parts of the world had the opportunity to exchange experiences and mutually inspire each other. During the symposium, an artistic event was organized in the Stary Sącz market square, aiming to engage residents in artistic activities. The final spectacle always attracted a large audience⁶.

The preparations and organization of the symposium lasted for several months. My responsibilities included establishing cooperation with foreign institutions and artists to recruit valuable creators for participation in the project, such as Arts Chiyoda in Tokyo, Japan. Subsequently, I was involved in coordinating and maintaining contact with the qualified artists to inform them about organizational aspects and to collect necessary data for the post-symposium catalog. My task was to gather materials, design, and prepare for printing all the visual identification promoting the event: catalogs, posters, and invitations. I also recruited individuals for collaboration, such as translators for other languages or guest speakers participating in the symposium, who were esteemed in their fields, such as film, photography, or graphics. During the symposium, I was responsible for coordinating all activities related to the artistic aspect, including the artistic happening. Additionally, I was involved in coordinating and organizing the artistic preparations for the post-symposium exhibition, showcasing the artists' works.

In 2015, I designed covers for three volumes of the biography titled *Zofia Solarzowa – A Fulfilled Life* authored by W. Solarz and A. Sowa, published by the Publishing House Association Promni. The intention of the project was to create covers that graphically refer to the texts, notes, and letters written by Zofia Solarzowa, capturing the character of her original writings. The inspiration was the graphical form of handwritten text, aiming to reflect the authenticity and personal nature of Solarzowa's texts, often referenced by the book's authors. The project maintains a consistent graphic style, incorporating the motif of branded text. However, the layout color scheme and accompanying photographs of Zofia Solarzowa vary depending on the volume, reflecting specific periods of her life described in each part. In the insert of each volume, I included photographs of Zofia from the corresponding period to visually complement the narrative and acquaint the reader with Solarzowa's personality.

In 2023, I curated a two-part exhibition of Professor Marian Nowiński's work titled *Dreams in Paper and Ink*. The exhibitions took place sequentially: the first at the Cervantes

⁶ <https://gazetakrakowska.pl/stary-sacz-13-edycja-miedzynarodowego-pleneru-malarskiego-i-happening-na-plycie-rynku-zdjecia/ar/13373881> (05.03.2024)

Institute in Warsaw, and the second at the Polish-Japanese Academy of Information Technology. The idea behind the exhibition was to present illustrations created by Marian Nowiński dedicated to Don Quixote. In addition to the illustrations, I decided to showcase sketches and projects that served as the basis for some of the drawings to shed light on Professor Nowiński's creative process. I also exhibited works that had not been previously shown to the public. The exhibition served as a summary of Professor Nowiński's many years of work and passion for Don Quixote. Approximately 50 drawings, mainly in ink, were displayed during both exhibitions. For the exhibition, I designed a catalog featuring reproductions of some of the artist's works, accompanied by commentary from Artur Matys and Carlos Marrodán Casas.

Photos from my studio

The Nature of Stone

the Path of My Artistic Development

IV. Selected Habilitation Work *The Nature of Stone* – the Path of My Artistic Development

The starting point for understanding my approach to painting can be the statement of the esteemed Polish artist Tadeusz Dominik: *My painting is entirely the result of being open to nature, it is inspired by nature. I do not illustrate nature, but with my paintings, I open the viewer's path to their own experience of it.*⁷ In other words, I do not strive for direct copying of nature, but to capture on canvas the impression that the landscape or just its fragment made on me. I expressed it in words when preparing a short text for the catalog for the exhibition at the Test Gallery, which took place in 2021 titled *The Nature of Stone*: *I try to reflect not nature itself, but my perception of it – as constantly changing, creating anew. Intense colors not found in reality or, conversely, blurred hues reflect my impressions when immersed in mountain views. Sometimes, I do not so much reflect these impressions as create them while painting a picture, for example, by spreading paint on the canvas and bringing out shapes of stones from such a blot.* The painting I create is primarily my interpretation, opening up a wide spectrum of possibilities for the viewer to perceive or discover their own diverse readings of nature. My priority is to inspire the viewer to discover their own emotions and thoughts, provoking individual interpretation and experience of art.

One of the fundamental ways for me to influence the viewer's impressions is through playing with color. When creating a painting, I spend a lot of time selecting colors, mixing hues to achieve the perfect version that will reproduce on canvas what is in my mind. Each color on my palette is a deliberate choice aimed at enabling the viewer to see something beyond the shape of the object and inviting them to explore the abstract world. Therefore, I use unconventional color schemes, intense color patches, often employing contrast or monochromatic colors. To build the mood in my paintings, I also use light and shadow and strong contrast between them. They have an incredible property of bringing matter to life, even something seemingly lifeless like a stone. It is important for me to convey in my works the sensitivity of nature to the effect of light. To achieve this, I also employ locally uneven, rough texture. I apply layers of paint of varying thickness, using different types of paint and application methods to obtain a smooth or uneven surface. I also apply a mixture of different materials with glue to achieve a very rough texture. To achieve the desired texture or visual effect, I also use various tools and accessories.

During the preparation of my work, an important element in the process of creating a painting for me is the sketch. It constitutes the first stage during which I transfer my ideas onto a piece of paper. It is the moment when I spontaneously record shapes, proportions, and general concepts, allowing me to capture fleeting ideas in memory before they start to blur. Sketching for me is not just a design tool, but also a process that has artistic value in itself. I see sketching as an autonomous work, independent of the final piece.

The motif of stones has been appearing in my works for a long time as a more or less significant element. During my doctoral studies, I developed a project of three painting cycles based on the theme of mountain landscapes, where one of them focused on the stony riverbank. During this work, my fascination with this particular part of the landscape grew, and it became the main subject of my subsequent paintings not only because of its plasticity but also its symbolism: the stone as a symbol of something permanent, solid, unchanging compared to its opposite – the living, constantly changing water, which I

⁷ Source: <https://culture.pl/pl/tworca/tadeusz-dominik> (05.03.2024)

associate with transience. My inspiration also came from meetings with various artists at the annual International Artistic Plein Air in Stary Sącz. One of these artists is Chen Qiang⁸, who comes from China. He creates compositions resembling scattered pebbles, using rice, which he then paints in various shades of colors. Another artist I met during plein air meetings was Yuki Yamamoto⁹ from Japan. He creates his works by layering colorful circles, in which he applies varying thicknesses of overlaid plastic material. As a result, abstract works with extremely interesting colors are created, also utilizing the illusion effect. For me, the most fascinating aspect is the technique of creating these paintings.

Exhibition in Japan 2015

⁸ <https://www.chinesenewart.com/chinese-artists16/chenqiang.htm> (05.03.2024)

⁹ <https://yamamotoyuki.com/artwork/> (05.03.2024)

Work painted in Japan on a trip in 2015

However, what had the most significant impact on changing my approach to the theme of stone in paintings was my trip to Tokyo, Japan, in 2015, where I was invited as a resident for three weeks. Near my place of residence, the stone walls of the imperial palace began, towering over a beautiful park. Against the backdrop of the large stone boulders of the wall, bamboo grew in rows, their light wood color sharply contrasting with the dark background. This view, unintentionally observed every day, made such a big impression on me that it became the inspiration for creating a painting. Besides the color contrast of the elements of this composition, the geometric form of the wall also made a huge impression on me. I expressed this fascination while creating the painting by using only straight lines. I had previously used the form of lines multiple times to achieve various effects. The composition of some of my works relied heavily on linearity, and this is also the case with this particular piece. Its visual effect, apart from the straight line, relies on the colors used. To paint the stone wall, I used dark blue shades, interspersed with bright, colorful, transverse lines representing my interpretation of bamboo sticks. During this residency, I developed many conceptual sketch projects based on the form of stone and bamboo, often symbolized only by simple lines. In Poland, the inspiration for my works related to the stony riverbank came from walks along the Dunajec River in the small village of Mostki near Stary Sącz. Walking on the stony beach of the Dunajec, I encounter various forms of stone, sometimes perfectly rounded pebbles, other times sharp and jagged rock fragments. At first glance, the stones seem to be gray, but upon closer inspection, especially at different times of the day, one can notice that the water washing over them or the changing sunlight brings out various colors. Upon closer examination, we can see that cracks or spots create various patterns on them.

My exhibition in House of Culture, Promotion and Tourism in Kazimierz Dolny 2016

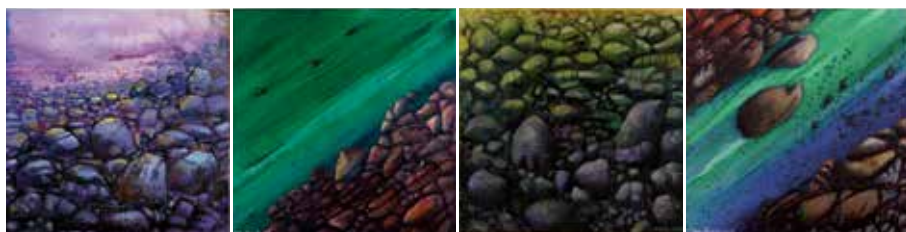
In this way, my first compositions related to stones and sticks began to emerge, which I first presented along with other works at an exhibition in the House of Culture, Promotion, and Tourism in Kazimierz Dolny in 2016. The series of three works depicted a chaotic arrangement of riverside stones and sticks, which were painted in the form of colorful perfectly straight lines. These images were created on square sub-canvas measuring 90x90cm, and the square frame format was also an element of the composition. In these works, there are forms of stones with randomly spilled paint creating lines on them in the form of symbolic cracks. Apart from the colorful lines symbolizing sticks, I limited myself to muted blue colors. An important element of these paintings is the freely flowing paint and droplets, which create a mosaic of lines and colors adapted to each composition. Since then, I often do not give titles to my works, but only tie them into cycles and number them.

Works shown in Artibus gallery 2018

My interest in riverside stone landscapes continued, but I began to introduce changes in my painting. In 2018, I presented at an exhibition at the Artibus gallery in Warsaw, among other works, a series called *Stones*, which stylistically refers to the previous ones, but also introduces compositions where I combine the stone with its opposite – water in the form of a stream. I classify two works among the former. In creating them, I was most interested in the composition: against the background of blue stones laid out like a carpet, schematic straight but intersecting golden lines symbolize sticks. The golden paint symbolizes the flash of reflected light. In the paintings where the form of water appears, the color palette still focuses on shades of dark blue, but I begin to play more with color and light. Among the blue stones, there are forms of intense, vibrant colors. I also use uneven texture, which reflects the roughness of the stone, and I experiment a bit more in my work with flowing or splattered paint, for example using intense color. The water in my works is a stream cutting through the pile of scattered pebbles, dividing them into two parts, shimmering with reflected light. Its appearance is also associated with my fascination with the variability of the mountain riverbank, depending on the season or on heavy or prolonged rains. At the beginning of spring, the bank of the Dunajec River is flooded with small streams flowing from puddles or melted snow towards the riverbed, cutting through the stony beaches. Sometimes the water spreads wide, flowing lazily, and the bank is stony. Other times, the current is swift, narrow, and the stones are almost invisible under the vegetation covering them. But a heavy downpour is enough to change the landscape, wash away the plants, and create puddles and streams among the stones, dividing into smaller ones or merging into a larger one flowing into the river. Thanks to this, I perceive the Dunajec as an incredibly lively, ever-changing phenomenon. Every season, it surprises me with a completely different landscape.

In 2019, at the Pod Piątką Gallery in Stary Sącz, I held an exhibition titled *Light in Nature*¹⁰ presenting both older and newer paintings. There, I also showcased seven subsequent paintings from the *Stones* series, referencing the nature of stone and water. The works are painted in a smaller format with dimensions of 50 x 50 cm. The square canvas inspired me to compose the image diagonally. Such a composition, in my opinion, adds dynamism, especially in the painting where the stones are divided by a stream of water along the diagonal of the canvas. The water flows together with the paint, giving the effect of a swiftly flowing stream. An important element in these works is the color of the water: from deep blue and violet through to a slightly lacy green. I found the idea for these shades precisely on the stony beaches of the Dunajec, where the water in small coves or river branches takes on a green or violet hue from algae. In this series, I also changed my approach to the color of the stones themselves: they are darker, using more browns, reds, yellows, and purples. This affects my experiments with the form and shape of the stones. I look for heavy boulders or, conversely, tiny pebbles, influenced by the lighting, causing them to shimmer with cool and warm colors.

In 2019, I created several more works from the *Stones* series, adhering to the square frame canon, diagonal composition, and intense colors of water. I strive to convey the impression of swiftly flowing water through brush strokes and the way I apply paint. In the streams, I place stones, using both light and strong shadows, or I simply splash paint and extract forms of small pebbles from the shape of the spots.

In 2020, in March, I prepared an exhibition at the cultural center in the U Gallery titled *The Essence of Stone*, where I mainly showcased works from the *Stones* and *Stones, Stream* series. I continue to explore and experiment with methods of visualizing the form of stone. I search for cracks in stones in flowing paint, creating non-uniform color and stone surface from paint spots. I use various brush strokes to achieve different effects. Sometimes I use a stiff brush to create an unevenly textured surface with delicate strokes. I mix acrylic and oil painting techniques to achieve a non-uniform surface structure. Several works are created in which the composition of the work plays an extremely important role, somewhat based on geometric forms. These images are decidedly less colorful; the water loses its transparency – it is white or almost white, on one painting it looks like a luminous streak. Just like when strong, southern sun reflects in the water, creating the impression of an opaque, uniform surface. In my paintings, the stream cuts through the stones or plunges into the shore like a knife, forming perfectly straight lines. I also painted symbolic golden sticks with straight lines, which sometimes lie parallel to each other, sometimes perpendicular. This approach is the result of my search for order, some kind of scheme – sometimes even mathematical – in the chaos of nature. In a different style, I created a work (the *Stones, Stream* series) consisting of three canvases measuring 60x60 cm each, connected to each other, ultimately creating a 180 x 60 cm painting. The intention of this technique was to achieve the possibility of obtaining various visual effects by varying the suspension of elements of the work. I was curious about how suspending connected or separated works would affect their reception – as if they constituted separate pieces. Unfortunately, directly after the vernissage, the exhibition had to be closed due to formal requirements related to the pandemic's ban on gathering in public spaces.

The exhibition *Nature of Stone* at the Test Gallery in 2021 was a highly significant event for me, as it provided a comprehensive overview of my artistic development, particularly

¹⁰ <https://www.starosadeckie.info/kultura/swiatlo-w-naturze-piotra-nowinskiego/> (05.03.2024)

The opening of the exhibition at the Stokłosy House of Culture in the U Gallery 2020

in the context of painting the rocky riverbank landscape. At the exhibition, I presented 25 works created between 2018 and the end of 2021. In the latest period of my creative development, I focused mainly on the theme of the nature of stone. The exploration of this theme involved experimenting with composition, texture, colors, and ways of expressing my point of view. I aimed to evoke curiosity and reflection in the viewer about this inanimate element of nature and what it symbolizes. For me, stone is a symbol of durability and solidity, yet something that, when properly illuminated, can come to life. Its opposite is water, with its constant variability and transience. The contrast between these characteristics has symbolic significance for me, making them perfectly complement each other on the canvas. Meanwhile, sticks represent natural chaos and disorder. Fragile, lying in disarray on the rocks, brought and “abandoned” by the swift current, the least attention-grabbing, almost imperceptible, they are an integral part of nature.

During experiments with the theme of stone, I directed my research into a slightly more abstract area, resulting in the creation of several works resembling a mosaic of stone-like shapes. In the new series *Strolling Among Stones*, they serve as a background for the shadows of figures. Meanwhile, in the *Stones* series (painting 12, 14), the stones themselves are the main focus. In their case, I use a muted color palette to avoid distracting from the form. I still use drops of flowing paint to create cracks or entire mesh-like patterns and drops of paint to depict the varied surface of the mineral.

At the turn of 2020/2021, a new idea emerged in my concept of works related to stones, involving their use as a backdrop for shadows cast by people. The idea came to me during one of my walks along the Dunajec river bank, as I observed my family walking and their shadows cast on the rocky shore. This led to the aforementioned series of paintings titled *Strolling Among Stones*. While previously I was interested in untouched nature, now the indirect presence of humans appears in the form of their projected shadows. Although it is only a shadow, a fleeting trace of human presence, it heralds some change on the stage previously belonging only to nature. When painting these works, I strive to capture the distorted form of human shadows. They lack clear shapes, merging with each other to create strange silhouettes and shapes. I aim to indirectly convey the dynamics occurring between these figures. I seek a dialogue between them, for example, between the wandering father and daughter (*Strolling Among Stones 3*), with the daughter joyfully jumping and pointing at something beyond the frame. In other paintings, the figures converse with each other (*Strolling Among Stones 1,2*), lean on each other—perhaps tired—on a stick. On a canvas measuring 100x200cm, I depicted the shadows of my walking family (*Strolling Among Stones Family*). In this painting and in *Strolling Among Stones 2*, I show the stones from a slightly different perspective, attempting to convey depth. In all of these works, the stones have a subdued yet diverse color palette, but the brown shadows absorb their hues, standing out with their uniform color.

Strolling Among Stones Family 2021

At the Test Gallery exhibition, my older works also appear, which I described during previous exhibitions, therefore here I will refer more to my new pieces. During this time, I created nine more works from the *Stones* series, mixing acrylic and oil painting techniques. I experimented with the form of the stones, adding paint drips and golden spots on the boulders to create a certain effect of reflected light. I present the rocky shore at different times of the day, mainly playing with light and color. I also depict water in various ways, ranging from realistic to more abstract. Sometimes it is intensely colorful, flowing horizontally across the canvas, dividing the rocky shore or intruding into it somewhere on the edge of the frame. Other times it is subdued, calm, or shimmers with colors reflecting the sunlight. I employ various texture effects to depict water, depending on the specific type of paint, brush strokes, or lack thereof if I aim for a perfectly smooth surface. I mainly stick to square compositions with dimensions of 50 x 50 cm or 100 x 100 cm. If I want to create a larger format work, I combine two canvases to create one larger painting. This format is important to me because I am generally interested in close-ups of nature fragments. In my works, I present a small snippet of something larger, and the square is the ideal frame for me to present my vision.

This is how I presented the painting titled *Stones 14*. This work consists of two canvases measuring 100 x 100 cm each, which can be independently combined to create separate compositions. The top or bottom – in this work, it doesn't play any role; what matters is the arrangement and matching of the sides of the painting. I wanted to convey my impression of nature as constantly changing. Just as the Dunajec River surprises me with new landscapes all the time, I have created a piece in which you can rearrange its elements and thus obtain a different view. Thanks to this, the light-reflecting river depicted as white spots can cut through the stones, exactly in the middle, flow either on the top or bottom along the shore, or the stones can form a transition between two water surfaces. The stones here are not depicted realistically but rather as a mosaic of spots.

Wystawa w Galerii Testy 2021.

The work under the title Stones 14 – in the photo I present a proposal for two compositional arrangements of one work.

As they approach the waterline, they become finer until the difference and boundary between the spots symbolizing small stones and the water disappear. At the exhibition, I also present five new compositions from the *Stones* series created in 2021. A 60-page catalog was designed for the exhibition, featuring works that were not presented at the gallery due to space constraints. The catalog includes a text about my works written by Dr. Monika Murawska. The gallery also prepared a film about my artwork and painting studio, which is available to watch on its website¹¹.

Another exhibition, continuing the theme of the essence of stone, took place in 2022 at the Dom ze Sztuką gallery in the Koneser Center in Warsaw. At this exhibition, I had the opportunity to showcase works that did not fit in the Test gallery, as well as some older pieces. During the exhibition, I presented a painting whose final appearance was influenced by current events worldwide and my spontaneous gesture of solidarity with Ukraine, which was unjustly attacked. The artwork depicts an abstract field of stones divided diagonally into two parts by a white stream. On the right side, there is a thin blue-yellow line flowing freely from top to bottom, creating a spilled fragment of paint in the colors of the Ukrainian flag at the bottom edge of the work. The stream, represented by the white line, became a symbolic border that separates and isolates the scattered stones lying so close yet so far apart. The second painting is from the *Strolling Among Stones* series and is titled *Paper plane*. It shows the shadow of a child throwing a paper airplane. This paper airplane is for me a symbol of the unpredictability of events, a certain delicacy of paper that can be torn away by a gust of wind at any moment. In this work, I focused on conveying the depth of space from a certain perspective. I shaped the stones from spilled paint, which from one side of the canvas look like a mosaic, only to transform into decidedly more realistic pieces of rock.

In my later works depicting riverside landscapes, I experimented with the pouring technique to depict water. I poured acrylic paints onto the canvas and spread them using tools such as a spatula, but also simply tilted the canvas in different directions to allow the paint to spread freely – in this way, I achieved unique and extraordinary visual effects. I used intense colors, applying them in a way that allowed them to partially mix on their own, while also partially controlling the process. As for the stones, I painted them in a slightly more abstract manner, but due to the use of a different technique, they always remained in contrast to the nature of water.

In recent years, the motif of stone has been the main object of my artistic interests. I have also created paintings and drawings related to completely different types of landscapes, but here I deliberately omitted them. As part of my artistic exploration, I have explored various approaches to depicting riverside landscapes in terms of form, technique, and style. I do not consider the theme of stone to be exhausted; it continues to appear in my works as a primary motif, but currently, my creative interests lean more towards the theme of water. I am fascinated by the reflections of light on the water, which create amazing colorful patches in my works. This evolution from stone to water is a continuation of my enduring fascination with nature.

¹¹ <https://www.galeriatest.pl/wystawy/portret-artysty-piotr-nowinski/> (05.03.2024)

Dokumentacja obrazów prezentowanych na wystawie w Galerii Test w 2021 roku i w Koneserze w galerii Dom ze Sztuką w 2022 r.

Documentation of paintings presented in an exhibition at the Test Gallery in 2021 and at Koneser in the Home with Art gallery in 2022.

The opening of the exhibition at Koneser in the Home with Art gallery 2022

Spacer po kamieniach 3, olej, akryl na płótnie, 100 × 100 cm, 2021
Strolling Among Stones 3, oil, acrylic on canvas, 100 × 100 cm, 2021

Spacer po kamieniach 2, olej, akryl na płótnie, 100 × 100 cm, 2021
Strolling Among Stones 2, oil, acrylic on canvas, 100 × 100 cm, 2021

Spacer po kamieniach Rodzina, olej, akryl na płótnie, 100 × 100 cm, 2021
Strolling Among Stones Family, oil, acrylic on canvas, 100 × 100 cm, 2021

Spacer po kamieniach 1, olej, akryl na płótnie, 100 × 100 cm, 2021
Strolling Among Stones 1, oil, acrylic on canvas, 100 × 100 cm, 2021

Z cyklu Kamienie - 1, olej, akryl na płótnie, 100 × 100 cm, 2018
From Stones series - 1 oil, acrylic on canvas, 100 × 100 cm, 2018

Z cyklu Kamienie – 2, olej, akryl na płótnie, 100 × 100 cm, 2018
From Stones series – 2, oil, acrylic on canvas, 100 × 100 cm, 2018

Z cyklu Kamienie – 3, olej, akryl na płótnie, 90 × 100 cm, 2018
From Stones series – 3, oil, acrylic on canvas, 90 × 100 cm, 2018

Z cyklu Kamienie, patyki, strumyk, akryl na płótnie, 90 × 90 cm, 2018
From Stones, sticks, stream series, acrylic on canvas, 90 × 90 cm, 2018

Z cyklu Kamienie, patyki, strumyk, akryl na płótnie, 50 × 50 cm, 2019
From Stones, sticks, stream series, acrylic on canvas, 50 × 50 cm, 2019

Z cyklu Kamienie, patyki, strumyk – 2, akryl na płótnie, 50 × 50 cm, 2020
From Stones, sticks, stream series – 2, acrylic on canvas, 50 × 50 cm, 2020

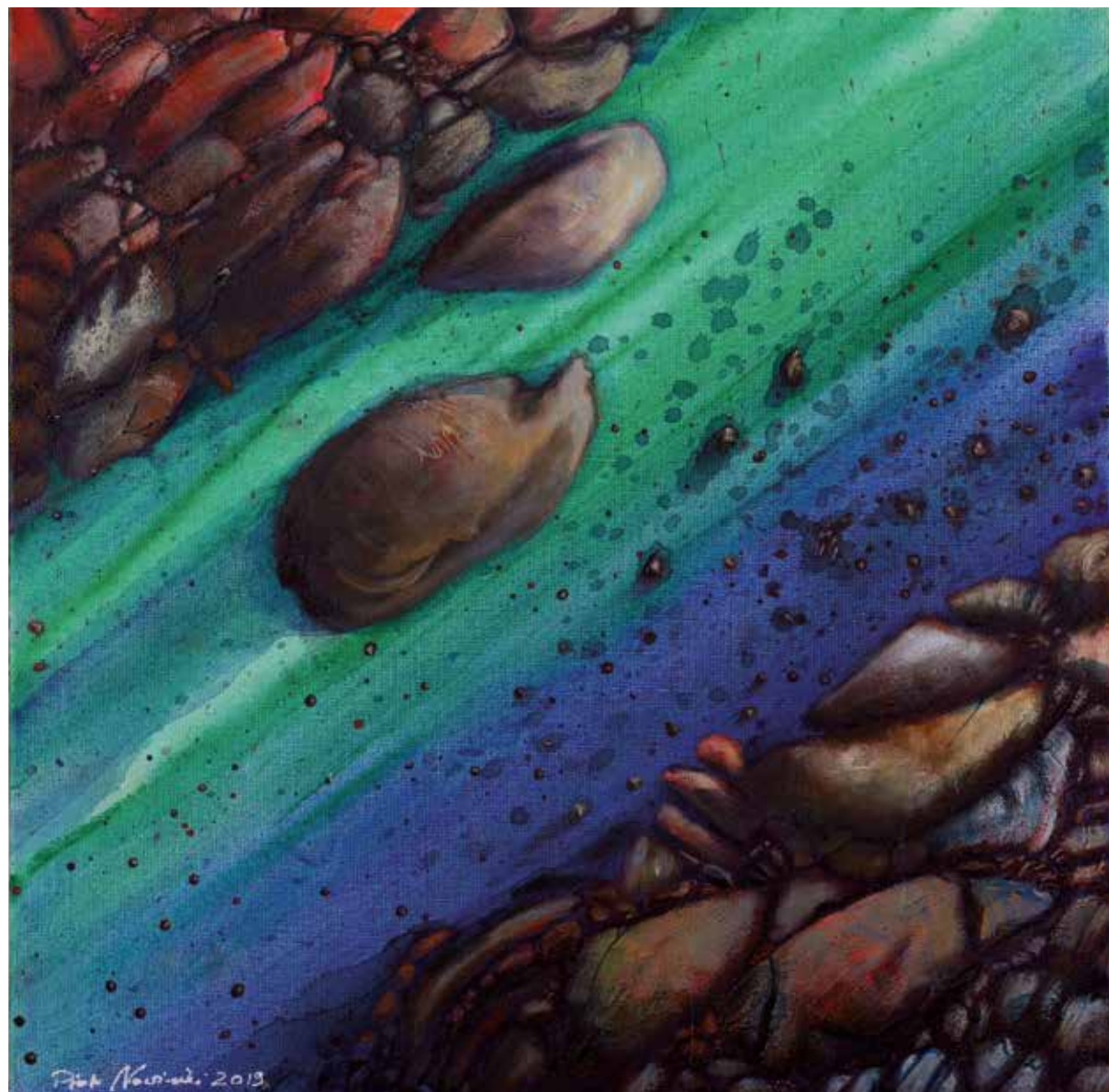
Z cyklu Kamienie, patyki, strumyk – 3, akryl na płótnie, 50 × 50 cm, 2020
From Stones, sticks, stream series – 3, acrylic on canvas, 50 × 50 cm, 2020

Z cyklu Kamienie – 4, akryl na płótnie, piasek, 50 × 50 cm, 2018
From Stones series – 4, acrylic on canvas, sand, 50 × 50 cm, 2018

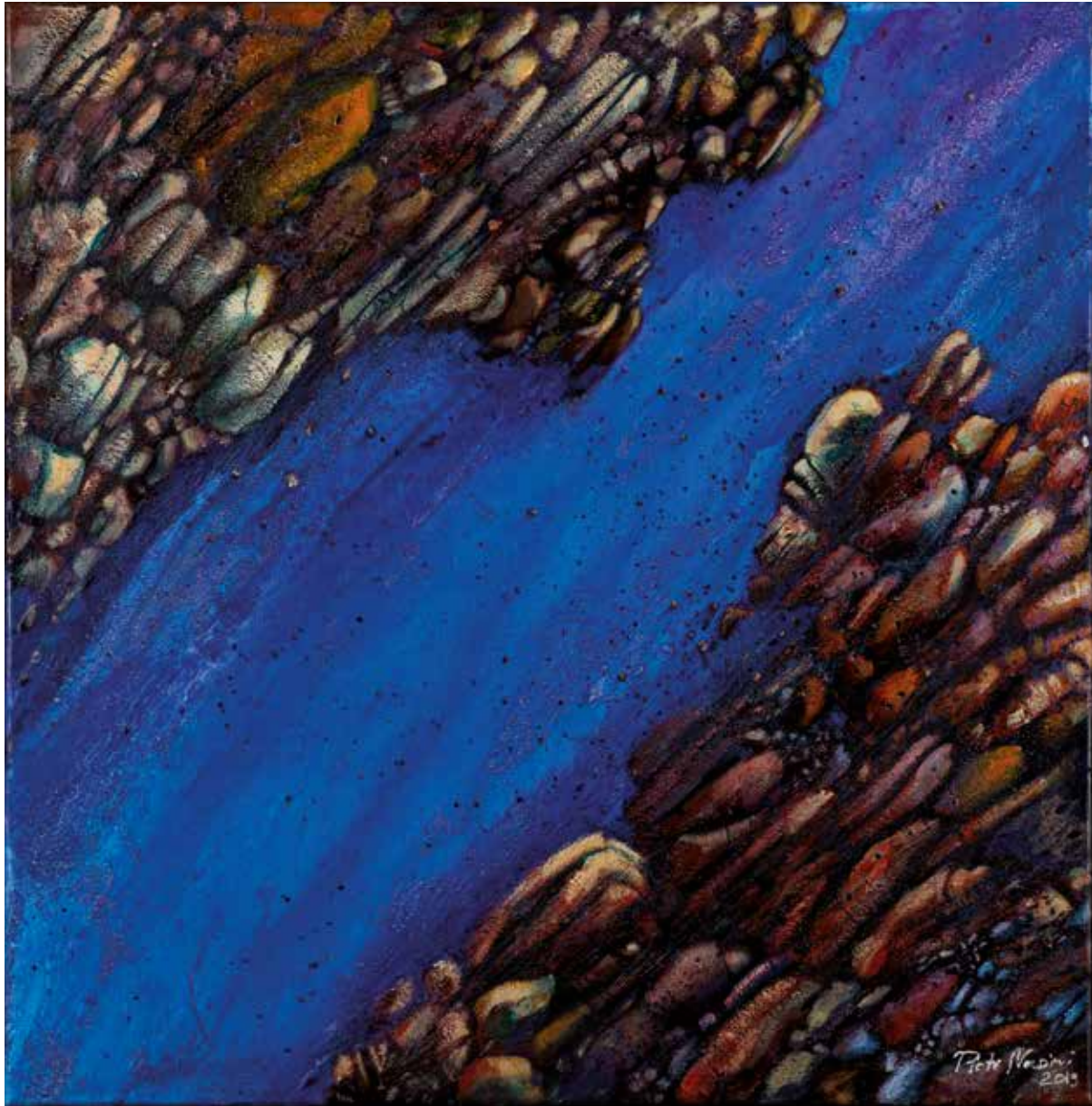
Z cyklu Kamienie, patyki, strumyk – 4, akryl na płótnie, 50 × 50 cm, 2020
From Stones, sticks, stream series – 4, acrylic on canvas, 50 × 50 cm, 2020

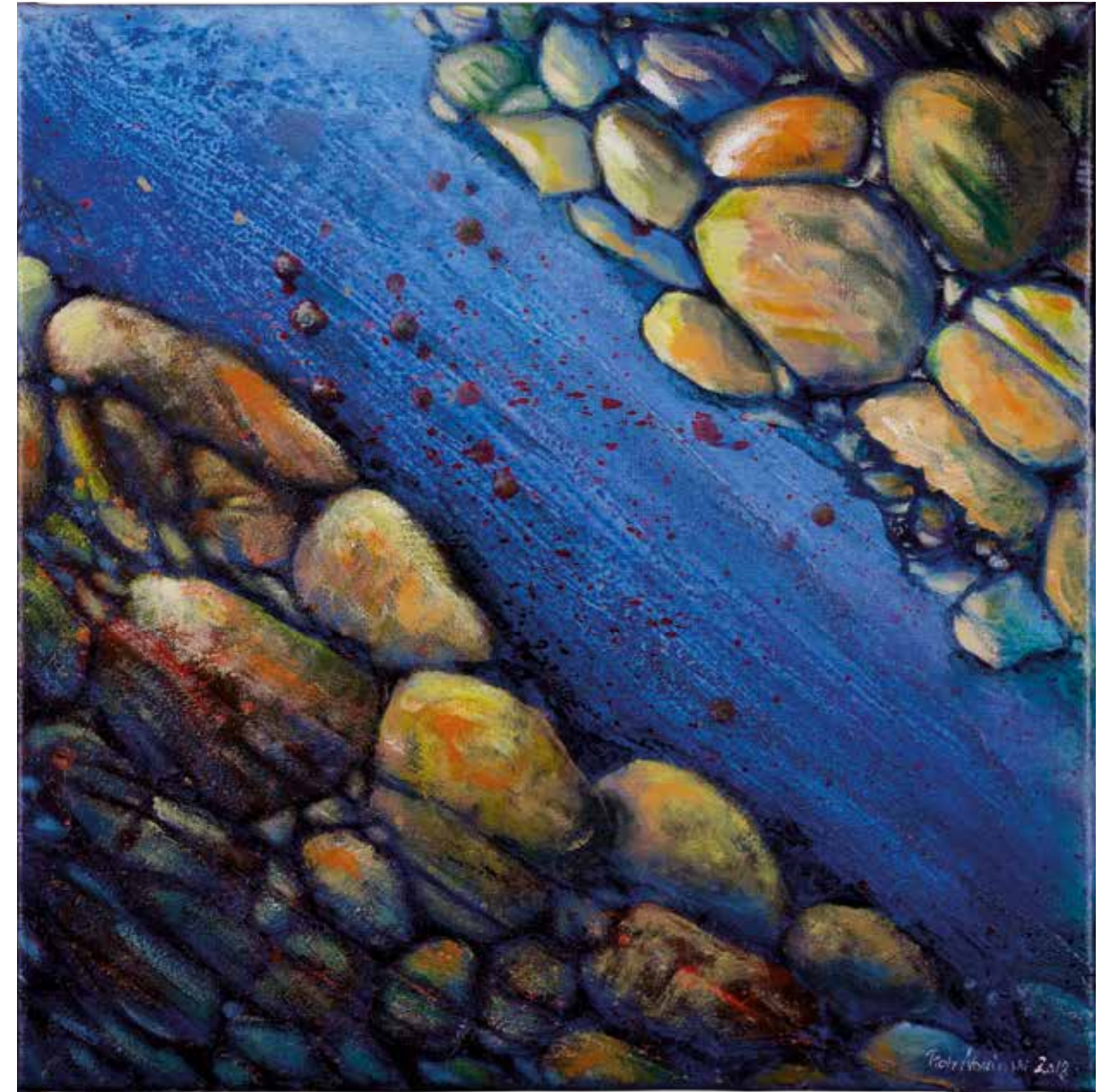
Z cyklu Kamienie, – 6, akryl na płótnie, 50 × 50 cm, 2019
From Stones series – 6, acrylic on canvas, 50 × 50 cm, 2019

Z cyklu Kamienie, – 8, olej, akryl na płótnie, piasek, 50 × 50 cm, 2019
From Stones series – 8, oil, acrylic on canvas, 50 × 50 cm, 2019

Z cyklu Kamienie – 7, akryl na płótnie, piasek, 50 × 50 cm, 2019
From Stones series – 7, acrylic on canvas, sand, 50 × 50 cm, 2019

Z cyklu Kamienie – 5, akryl na płótnie, piasek, 50 × 50 cm, 2018
From Stones series – 5, acrylic on canvas, sand, 50 × 50 cm, 2018

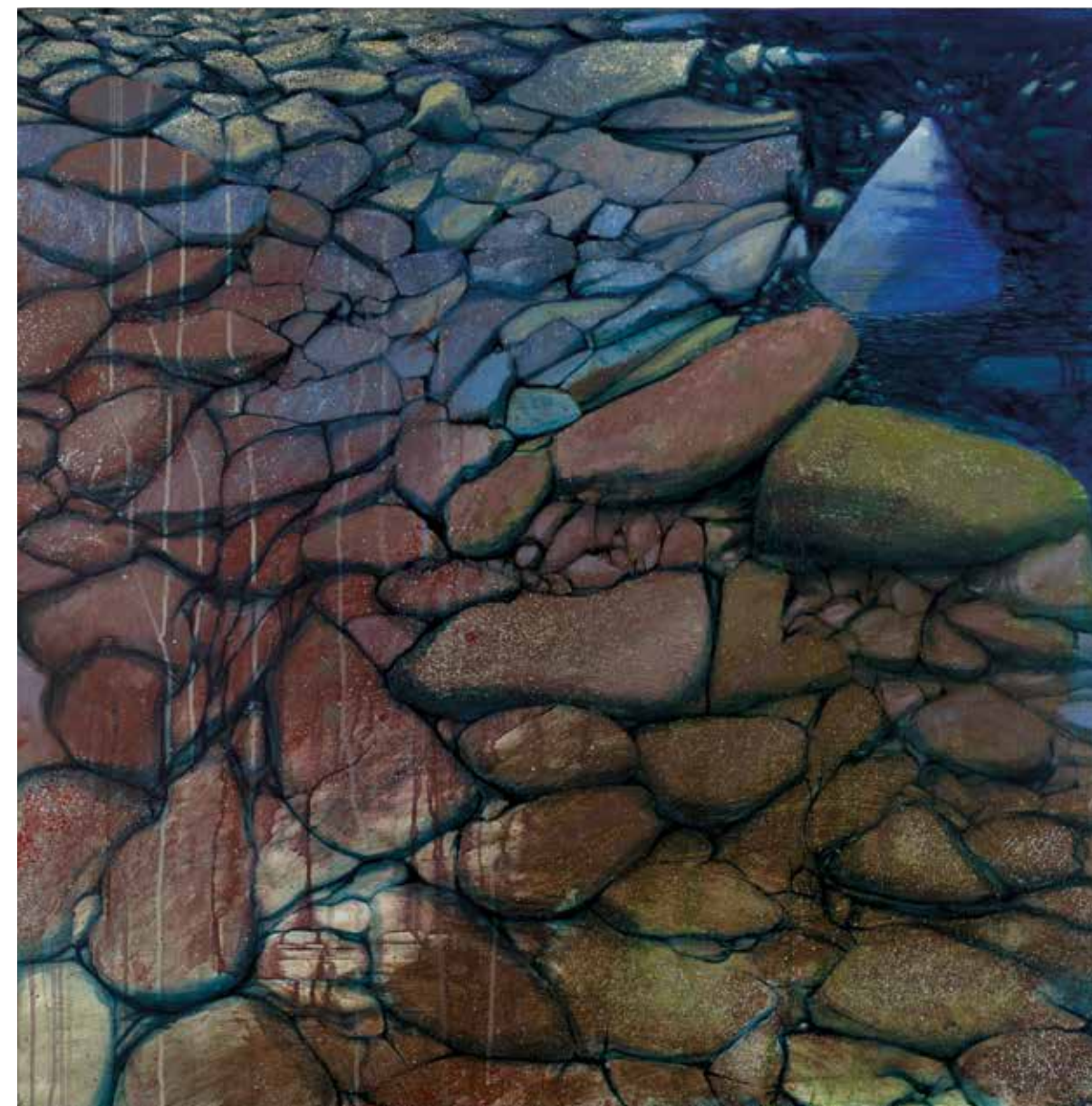
Z cyklu Kamienie – 18, olej na płótnie, 50 × 50 cm, 2021
From Stones series – 18, oil on canvas, 50 × 50 cm, 2021

Z cyklu Kamienie – 13, olej, akryl na płótnie, 100 × 100 cm, 2021
From Stones series – 13, oil, acrylic on canvas, 100 × 100 cm, 2021

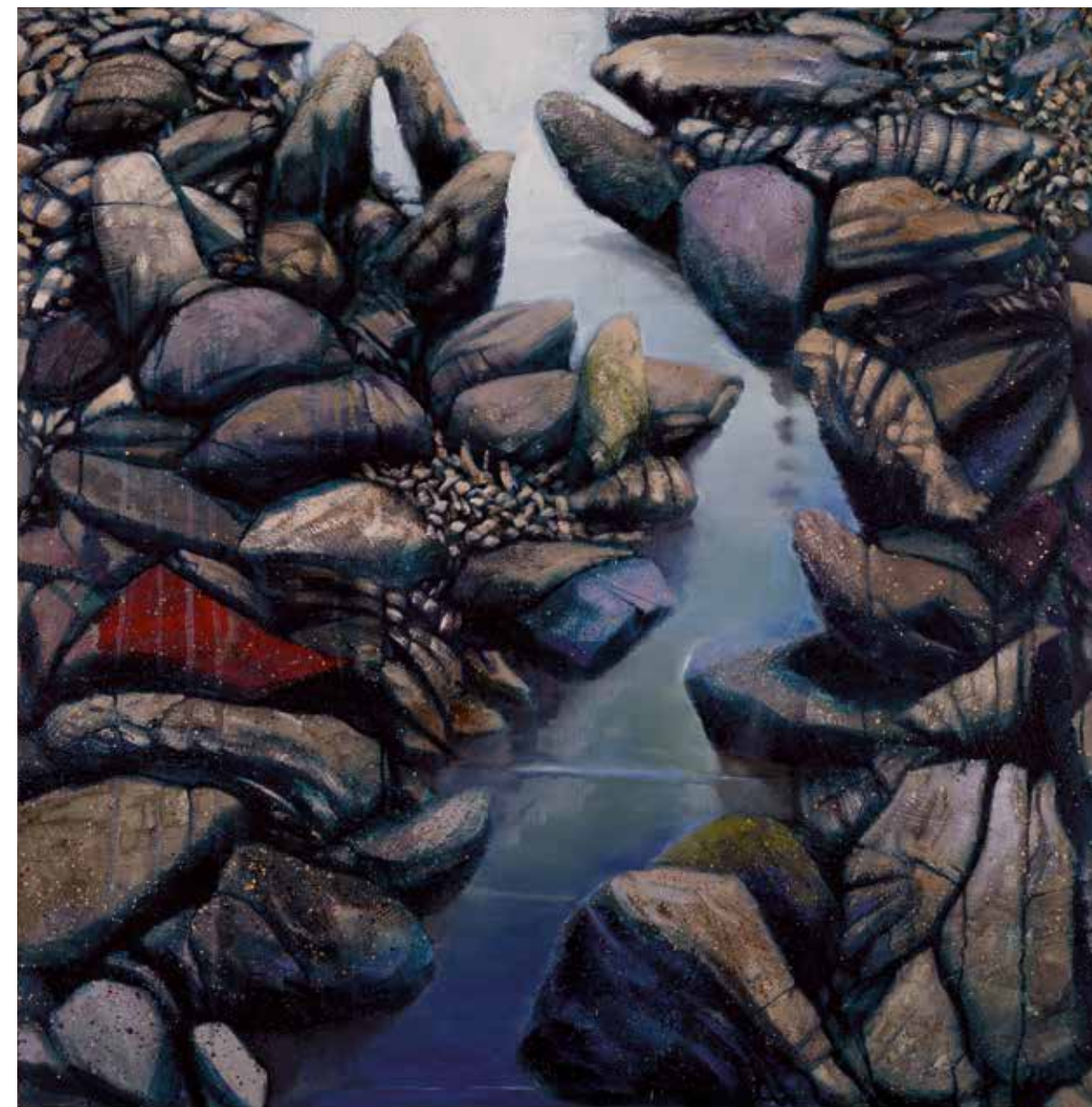
Z cyklu Kamienie – 9, olej, akryl na płótnie, 100 × 100 cm, 2021
From Stones series – 9, oil, acrylic on canvas, 100 × 100 cm, 2021

Z cyklu Kamienie – 12, olej, akryl na płótnie, 100 × 100 cm, 2021
From Stones series – 12, oil, acrylic on canvas, 100 × 100 cm, 2021

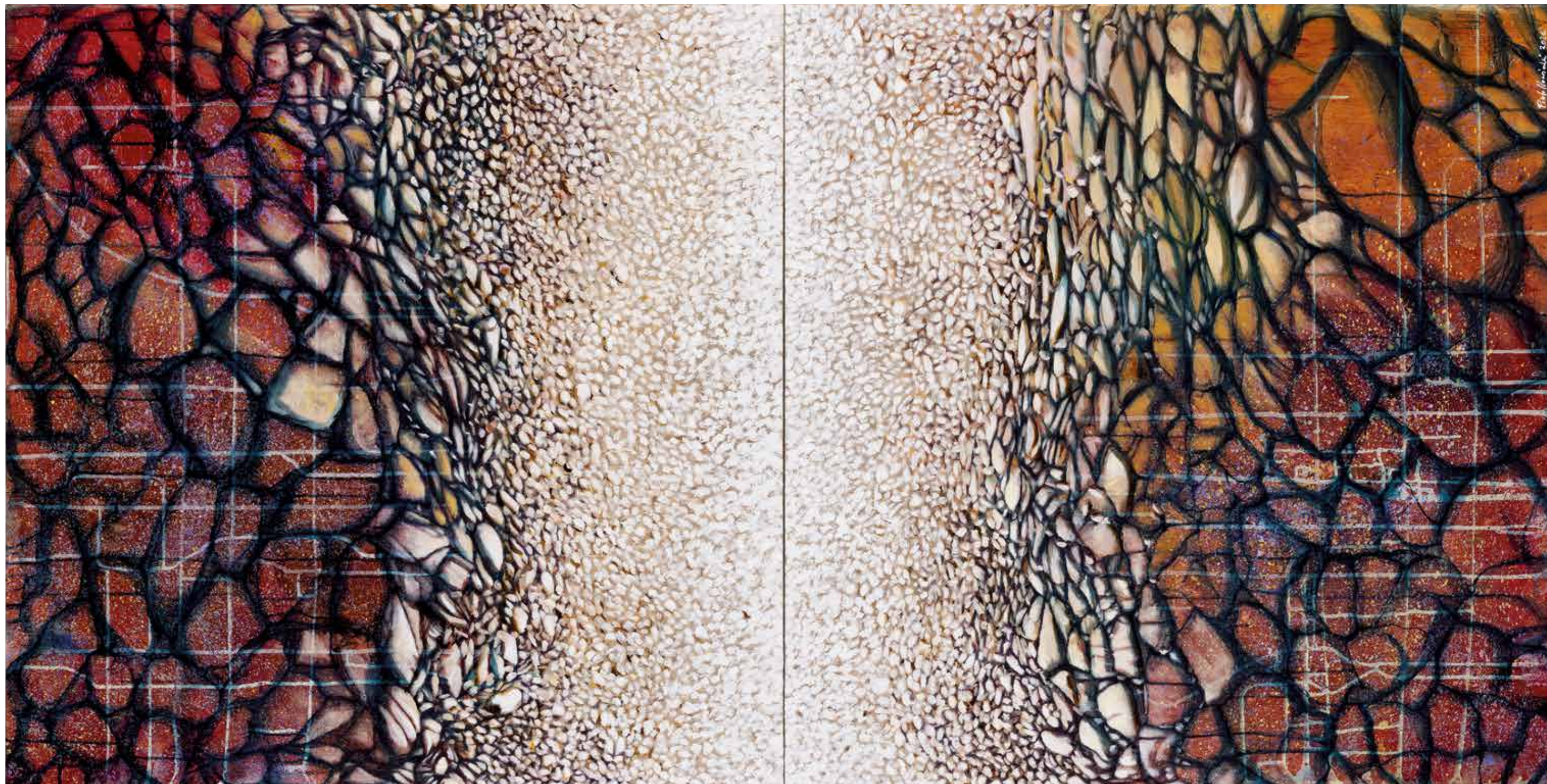
Z cyklu Kamienie – 11, olej, akryl na płótnie, 100 × 100 cm, 2021
From Stones series – 11, oil, acrylic on canvas, 100 × 100 cm, 2021

Z cyklu Kamienie – 10, olej, akryl na płótnie, piasek, 100 × 100 cm, 2021
From Stones series – 10, oil, acrylic on canvas, sand, 100 × 100 cm, 2021

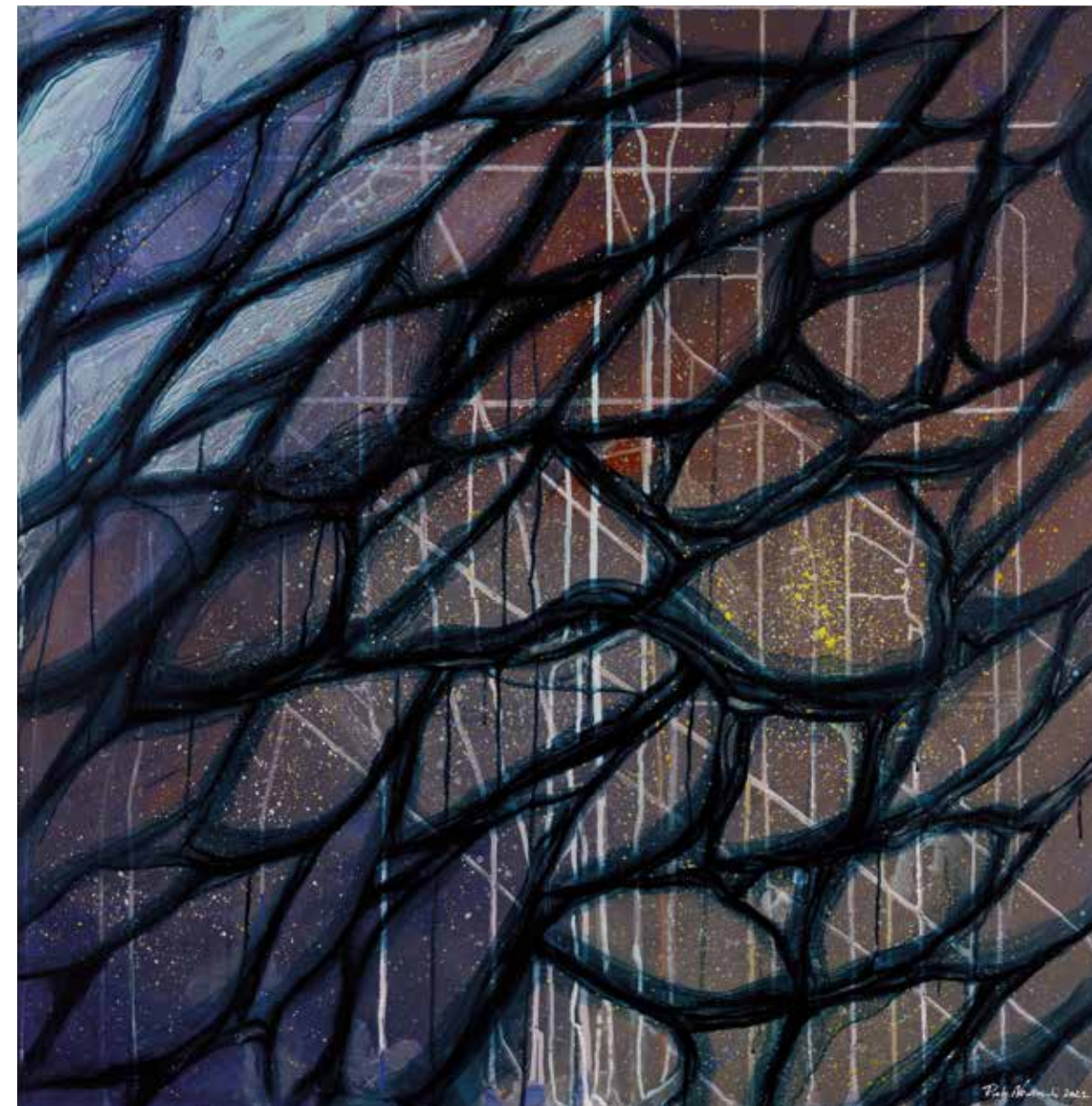
Z cyklu Kamienie, strumyk, olej, akryl na płótnie, 60 × 180 cm, 2020
From Stones series, stream cycle, oil, acrylic on canvas, 60 × 180 cm, 2020

Z cyklu Kamienie 14, olej, akryl na płótnie, 100 × 200 cm, 2021
From Stones 14 series, oil, acrylic on canvas, 100 × 200 cm, 2021

Z cyklu Kamienie, akryl na płótnie, 100 × 100 cm, 2021
From Stones series, acrylic on canvas, 100 × 100 cm, 2021

Z cyklu Kamienie, akryl na płótnie, 100 × 100 cm, 2021
From Stones series, acrylic on canvas, 100 × 100 cm, 2021

Z cyklu Kamienie, akryl na płótnie, 100 × 100 cm, 2021
From Stones series, acrylic on canvas, 100 × 100 cm, 2021

Z cyklu Kamienie, akryl na płótnie, 50 × 50 cm, 2021
From Stones series, acrylic on canvas, 50 × 50 cm, 2021

Z cyklu Kamienie, olej, akryl na płótnie, 100 × 200 cm, 2022
From Stones series, oil, acrylic on canvas, 100 × 200 cm, 2022

Papierowy samolocik z cyklu Spacer po kamieniach, olej, akryl na płótnie, 100 × 200 cm, 2022
Paper plane from Strolling Among Stones series, acrylic on canvas, 100 × 200 cm, 2022

