



AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH
IM. EUGENIUSZA GEPPERTA
WE WROCŁAWIU

WYDZIAŁ
ARCHITEKTURY WNĘTRZ
I WZORNICTWA

KATEDRA
WZORNICTWA

Postępowanie habilitacyjne w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie sztuki projektowe

dr Marta Płonka

Wrocław 2018

spis treści	
4	
1	Dokumentacja formalna
07	
09	Wniosek z dnia 22 października 2018 o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie sztuki projektowe
10	Kwestionariusz osobowy
11	Życiorys
12	Funkcje organizacyjne na uczelni, zajmowane stanowiska
13	Uzyskane nagrody
14	Kopia dyplomu doktora sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie sztuki projektowe poświadczona za zgodność z oryginałem
15	Oświadczenie o niepełnieniu funkcji promotora pomocniczego

spis treści	
4	
2	Wykaz dorobku projektowego/artystycznego, dydaktycznego oraz popularyzatorskiego w obszarze sztuki
17	
I	Wykaz dorobku stanowiącego osiągnięcie naukowe lub artystyczne, o którym mowa w art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki
18	I 01. Tytuł osiągnięcia artystycznego Autoreferat z opisem wskazanego dzieła – osiągnięcia projektowego/artystycznego: <i>Idea przekazu treści dzieł wybranych twórców. Autorskie opracowanie publikacji albumowych i wydawnictw katalogowych dla instytucji kultury i placówek dydaktycznych</i>
19	I 02. Dzieła wchodzące w skład osiągnięcia projektowego/artystycznego
23	II Wykaz innych (niewchodzących w skład osiągnięcia wymienionego w pkt. I) opublikowanych prac i stworzonych dzieł oraz wskaźniki dokonań naukowych i artystycznych
24	II 01. Zrealizowane dzieła sztuki i utwory artystyczne o międzynarodowym lub krajowym zasięgu
34	II 02. Udział w wystawach plastycznych o zasięgu krajowym i międzynarodowym
37	III Dorobek dydaktyczny i popularyzatorski oraz informacja o współpracy międzynarodowej habilitanta
38	III 01. Osiągnięcia dydaktyczne w zakresie popularyzacji nauki lub sztuki
46	III 02. Opieka naukowa/artystyczna nad studentami
49	III 03. Wykonane ekspertyzy lub inne opracowania na zamówienie
51	III 04. Udział w zespołach eksperckich i konkursowych

spis treści	
5	
3	Działalność projektowa/artystyczna
53	
55	3.01. Tytuł osiągnięcia artystycznego Autoreferat z opisem wskazanego dzieła – osiągnięcia projektowego/artystycznego: <i>Idea przekazu treści dzieł wybranych twórców. Autorskie opracowanie publikacji albumowych i wydawnictw katalogowych dla instytucji kultury i placówek dydaktycznych</i>
99	3.02. Dokumentacja wskazanego dzieła projektowego/artystycznego
181	3.03. Wykaz osiągnięć projektowych/artystycznych
191	3.04. Dokumentacja osiągnięć projektowych/artystycznych (wybrane realizacje)
242	4.01. Wykaz osiągnięć dydaktycznych – kwalifikacje pedagogiczne
244	4.02. Program dydaktyczny Pracowni Projektowania Komunikacji Wizualnej
262	4.03. Wykaz promotorstwa prac dyplomowych
266	4.04. Wykaz recenzji prac dyplomowych
267	4.05. Wykaz nagrodzonych studentów z Pracowni Projektowania Komunikacji Wizualnej
271	4.06. Dokumentacja dorobku dydaktycznego (wybrane realizacje)



DANE OSOBOWE

stopień naukowy
stopień doktora / dr

imię i nazwisko
Marta Płonka

data, miejsce urodzenia
14.01.1979, Częstochowa

e-mail
mpl@asp.wroc.pl



KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

WYKSZTAŁCENIE

30.06.2005
Uzyskanie dyplomu magisterskiego w zakresie specjalizacji projektowania form przemysłowych (projektowanie komunikacji wizualnej) z nadaniem tytułu magistra sztuki na Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa, Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu.

11.06.2013
Uzyskanie stopnia doktora w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie sztuki projektowe, Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Wydział Architektury Wnętrz i Wzornictwa.

ZATRUDNIENIE W PUBLICZNYM SZKOLNICTWIE WYŻSZYM

od 01.10.2005
Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Wydział Architektury Wnętrz i Wzornictwa, Katedra Wzornictwa Przemysłowego, na stanowisku asystenta.

od 01.10.2014
Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Wydział Architektury Wnętrz i Wzornictwa, Katedra Wzornictwa, na stanowisku adiunkta.

DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE POZA SZKOLNICTWEM WYŻSZYM

od 09.10.2006
Właściciel Pracowni Graficznej MP Design Marta Płonka.

ŻYCIORYS

1979–1998
_Urodziłam się 14 stycznia 1979 roku w Częstochowie. W roku 1998 ukończyłam Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie. Podczas nauki brałam udział w licznych plenerach organizowanych przez liceum oraz przez Prywatną Szkołę Rysunku i Malarstwa w Poznaniu.

1999–2005
STUDIA
_W latach 1999–2005 odbyłam studia w Katedrze Wzornictwa Przemysłowego na Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.
_Dyplom magistra sztuki z wynikiem bardzo dobrym w zakresie projektowania form przemysłowych otrzymałam w roku 2005.
_Praca dyplomowa „Promocyjna prezentacja polskich młodych twórców w formie drukowanej i multimedialnej”, zrealizowana pod kierunkiem dr Mieczysława Piróga, otrzymała wyróżnienie Rektora Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.

2001–2004
STYPENDIUM / PRAKTYKI
_Podczas studiów wielokrotnie odbywałam praktyki zawodowe w pracowniach graficznych w Wiedniu i Halle. Studio MS Design w Wiedniu / 2001–2002, 2002–2003, Agencja Ö-Konzept w Halle / 2002–2003, 2003–2004.
_W okresie studiów w roku akademickim 2003–2004 przebywałam na stypendium – Program Socrates (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji) na Kunst Universität in Linz (Kierunek Mediengestaltung) u prof. Marka Freudenreicha.

od 2006
_Członek Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych z siedzibą w Warszawie.

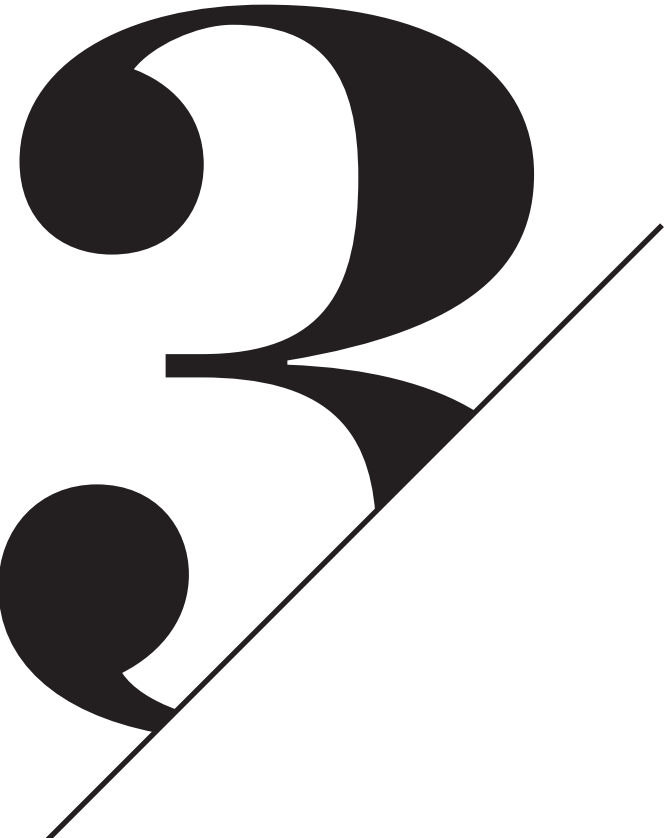
2013
DOKTORAT
_Nadanie stopnia doktora w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie sztuki projektowe uzyskałam w dniu 11 czerwca 2013 roku, nadane uchwałą Rady Wydziału Architektury Wnętrz i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu i na tej podstawie uzyskałam mianowanie w 2014 roku na stanowisko adiunkta.

od 2005
AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU
_Od roku akademickiego 2005/2006 jestem na stałe związana z Akademią Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu i zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze Wzornictwa na Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa.
_W latach 2012–2017 pełniłam funkcję Kierownika Dwustopniowych Studiów Niestacjonarnych na kierunku Wzornictwo na Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa w Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu.
_Od roku akademickiego 2016/2017 prowadzę pracownię dyplomującą w zakresie Projektowania Komunikacji Wizualnej w Katedrze Wzornictwa. Będąc zatrudnioną na stanowisku adiunkta uzyskałam aprobatę Rady Wydziału do prowadzenia prac dyplomowych licencjackich i magisterskich.

od 2006
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
_Od roku 2006 prowadzę własną działalność gospodarczą MP DESIGN Marta Płonka/pracownia graficzna, w której zajmuję się kreowaniem tożsamości wizualnej marki, projektowaniem systemów identyfikacji wizualnej oraz opakowań. Współpracuję z firmami i instytucjami m.in.: Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Dolnośląskie Centrum Medyczne DOLMED SA, Galeria Wnętrz DOMAR, Narodowe Centrum Kultury, KGHM CUPRUM Centrum Badawczo-Rozwojowe, Galeria Miejska we Wrocławiu, Dolnośląski Urząd Wojewódzki.

Działalność
projektowa/artystyczna

3.01.	Tytuł osiągnięcia artystycznego
	Autoreferat z opisem wskazanego dzieła – osiągnięcia projektowego/artystycznego: <i>Idea przekazu treści dzieł wybranych twórców. Autorskie opracowanie publikacji albumowych i wydawnictw katalogowych dla instytucji kultury i placówek dydaktycznych</i>
3.02. A/B	Dokumentacja wskazanego dzieła projektowego/artystycznego
3.03.	Wykaz osiągnięć projektowych/artystycznych
3.04.	Dokumentacja osiągnięć projektowych/artystycznych (wybrane realizacje)



3/01.

Autoreferat z opisem
wskazanego dzieła –
osiągnięcia
projektowego/artystycznego:

Idea przekazu treści dzieł
wybranych twórców.
Autorskie opracowanie
publikacji albumowych
i wydawnictw katalogowych
dla instytucji kultury
i placówek dydaktycznych

dr Marta Płonka

Wprowadzenie

_Urodziłam się w Częstochowie. W rodzinnym mieście ukończyłam szkołę podstawową i Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza. Już w latach wczesnoszkolnych przejawiałam zainteresowanie plastyką – rysowałam, malowałam, poznawałam zasady kompozycji i łączenia barw. Wybrałam szkołę średnią o profilu ogólnym ze względu na możliwość nauki języka niemieckiego o rozszerzonej formule oraz dlatego, że świadomie dążyłam do zapoznania się z bogactwem nauk ścisłych i humanistycznych, ale nie zarzuciłam plastyki. Przeciwnie. Podjęte w tamtym czasie przedsięwzięcia, takie jak udział w licznych plenerach organizowanych przez Liceum czy Prywatną Szkołę Rysunku i Malarstwa w Poznaniu, potwierdziły gotowość do wyboru właściwej ścieżki edukacji, w czym wspierał mnie nauczyciel plastyki, pan Rafał Stępiak.

_Jestem absolwentką Akademii Sztuk Pięknych, obecnie im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, gdzie pracuję od 2005 roku, magistrem sztuki w zakresie projektowania form przemysłowych. W macierzystej uczelni uzyskałam również stopień doktora w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuk projektowych w roku 2013. W 2006 r., poszukując wyzwań rynkowych i możliwości włączenia się w nurt promocji polskiego wzornictwa, założyłam własne studio projektowe MP DESIGN.

_Analizując czas studiów oraz pracę naukową i dokonania zawodowe dostrzegam pewną synergię, którą wyróżnia profil projektanta skoncentrowanego na doskonaleniu form i technik sztuk projektowych, zorientowanego na łączenie wiedzy uzyskanej z profesjonalnych badań oraz filozoficznej refleksji odnoszącej się do kontekstów kulturowych. Jest to moja świadoma, wypracowana latami koncepcja, wobec której staram się znaleźć interesujące i efektywne rozwiązania w postaci realizowanych projektów. Takie podejście do pracy dotyczy wszystkich przedsięwzięć, które podejmuję – zarówno publikacji i systemów komunikacji wizualnej dla instytucji kultury i sztuki, jak i tych o charakterze komercyjnym. Współpraca z instytucjami kultury i placówkami dydaktycznymi stanowi wyjątkowy obszar eksploracji, który jest obecny w mojej twórczości od czasów studiów, co prezentuję w portfolio.

Wrocławski start

_Wrocław jest dla mnie osią, wokół której koncentruje się moje życie zawodowe i naukowe. Jednak to, co chciałabym szczególnie zaakcentować, to moja otwarta postawa na nowe między-narodowe trendy i rozwiązania oraz ukierunkowanie na interdyscyplinarną współpracę z ekspertami z różnych dziedzin (filozofia, kulturoznawstwo, historia sztuki, badania marketingowe, technologie przemysłowe). Wymiana myśli i doświadczeń pozwala mi spojrzeć na własny warsztat i realizowane projekty z innej perspektywy, jaką jest obszar nowoczesnego, światowego wzornictwa.

_Redagując poniższy esej skupiłam się na wybranych oraz istotnych etapach mojej pracy projektowej i badawczej: w pierwszej części przybliżam źródła i inspiracje wpływające na moją ścieżkę edukacji artystycznej, następnie przywołuję czas studiów, łączący rozwój zainteresowań

twórczych i doświadczeń związanych z podnoszeniem jakości warsztatu pracy. Część trzecia nawiązuje do pracy doktorskiej i w konsekwencji trwającego nieprzerwanie procesu specjalizacji jako projektanta i pracownika Uczelni. Na koniec przedstawiam zrealizowane zadania projektowe oraz kontekst badawczy audytów wzorniczych oraz wspomniane wcześniej rezultaty współpracy z wieloma instytucjami.

Czas studiów

_Już w szkole średniej zdecydowałam się kontynuować naukę w uczelni artystycznej. Doświadczenia i nagrody otrzymane podczas plenerów dla młodzieży, jak i pełne przychylności sugestie nauczycieli i opiekunów z kół plastycznych stanowiły dodatkowy bodziec. Kluczowy stał się wybór ośrodka akademickiego. Będąc w rv klasie liceum ogólnokształcącego odwiedziłam wybrane uczelnie w Polsce, m.in. w Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu. To ostatnie miasto urzekło mnie i zainspirowało.

_W drugiej połowie lat 90. Wrocław stawał się miejscem, gdzie bogata tradycja awangardy i eksperymentów artystycznych znanych od lat 60. z dokonań takich twórców, jak Stanisław Dróżdż, Jerzy Ludwiński, Jerzy Grotowski, Natalia LL czy wreszcie Grupa LUXUS i zespół Kormorany stanowiła samoistny fundament dla odnowy i budowy tożsamości miasta¹. Warto zaakcentować właśnie ten lokalny komponent kultury, ponieważ nowatorskie i poszukujące spojrzenie twórców odzwierciedlało charakterystyczny dla wrocławskich środowisk artystycznych styl.

_Poszukiwano dobrej i spójnej przestrzeni łączącej wielokulturową tradycję Ziem Odzyskanych związaną z dramatycznymi aspektami historii (II wojna światowa, repatriacja, komunizm, transformacja gospodarcza i ustrojowa) z otwarciem się na nowe perspektywy. Duch awangardy, ciekawość wobec poszukiwań twórczych, pierwiastek niepokorności, a jednocześnie otwarte myślenie o przyszłości, pomogły mi w wyborze tej, a nie innej uczelni. Dlatego już w 1997 r. rozpoczęłam kursy przygotowawcze organizowane przez Akademię Sztuk Pięknych, aby w 1998 r. móc ubiegać się o indeks wymarzonej uczelni. Przystąpiłam do egzaminu, który miał mi umożliwić rozpoczęcie nauki na Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa. To właśnie architektura wnętrz stanowiła wówczas przedmiot moich zainteresowań. Niestety, pierwsze podejście zakończyło się niepowodzeniem. Porażkę należy przekuć w konstruktywne doświadczenie, wyciągnąć wnioski, a w konsekwencji poprawić warsztat i umiejętności. Dlatego postanowiłam, że czas do kolejnej rekrutacji rozdzielię na dwie aktywności: kurs przygotowawczy dla kandydatów na Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa prowadzony przez prof. Mariana Wołczuka i ad. Marka Jakubka oraz prywatne lekcje i warsztaty w Częstochowie, prowadzone przez nauczycieli–plastyków, Rafała Stępiaka i Andrzeja Desperaka. Intensywna praca, jak i nowe perspektywy pozwalające zweryfikować i sprecyzować własne zainteresowania, otworzyły przede mną większe możliwości dla wyrażenia ekspresji artystycznej, ale przede wszystkim, dzięki doświadczeniom wyniesionym z kursów przygotowawczych, zwróciłam uwagę na zagadnienia związane z wzornictwem i projektowaniem 2D.

_W roku 1999 pomyślnie zdałam egzaminy i zostałam studentką kierunku Wzornictwo na Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Rozpoczęłam tym samym nowy etap życia, edukacji i poszukiwań artystycznych. Warto zwrócić uwagę na pewne istotne konteksty związane z postępem cyfrowym, charakterystycznym dla tamtych lat. Był to czas, kiedy artyści i projektanci coraz chętniej korzystali z profesjonalnego oprogramowania i komputerów. Sytuacja pozostawała w ścisłym związku z rozwojem gospodarczym oraz potrzebami rynku. Coraz więcej firm i instytucji było gotowych do pracy z projektantami, a idee budowy komunikacji marki opartej na współlistnieniu zintegrowanych

^[1] D. Monkiewicz (2015).

Dzikie Pola. Historia

awangardowego Wrocławia.

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki,

Muzeum Współczesne Wrocław.

systemów komunikacji wizualnej połączonych z działaniami marketingowymi i *public relations* pozyskiwały w Polsce zwolenników. Początkowo działania strategiczne były domeną korporacji wchodzących na rynek krajowy i dużych polskich podmiotów gospodarczych dążących do utrzymania swojej pozycji. Jednak obserwacja i śledzenie rozwoju sytuacji w krajach Europy Zachodniej, jak i USA nie pozostawiały wątpliwości, że polscy projektanci muszą być odpowiednio przygotowani warsztatowo, jednocześnie prezentując własną ofertę i indywidualne podejście artystyczne, które zaprocentuje w przyszłości. Zmiana jakości w postrzeganiu walorów estetycznych otoczenia – od komunikacji wizualnej, przez projektowanie produktów i opakowań, aż wreszcie po styl życia i wizję miast, prowadziły do wzmożonej aktywności projektantów, architektów, grafików i reprezentantów szeroko rozumianych sztuk wizualnych.

W pierwszych latach studiów (I, II rok) poznając spectrum zagadnień związanych zarówno z historią wzornictwa, jak i nowoczesnymi trendami, z zainteresowaniem uczestniczyłam w zajęciach „Projektowanie wstępne wzornictwa przemysłowego” prowadzonych przez mgr. Krzysztofa Łukasiewicza. Intuicja artystyczna oraz potrzeba poszerzenia i skonfrontowania zdobytej wiedzy skłoniły mnie do ubiegania się o praktyki w zagranicznych pracowniach. Dzięki wsparciu prowadzącego przedmiot zostałam przyjęta do pracowni graficznych w Wiedniu, do studia MS DESIGN oraz w Halle, do Agencji Ö-Konzept. Tam w latach 2001–2004 odbyłam praktyki zawodowe. Równolegle, co wiązało się z kontunuowaniem studiów, wybrałam dyplomującą pracownię Projektowania Komunikacji Wizualnej, którą prowadził dr Mieczysław Piróg (obecnie dr hab.). W roku akademickim 2003/2004 otrzymałam stypendium w ramach Programu Socrates-Erasmus (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji), co umożliwiło mi podjęcie nauki na Kunst Universität in Linz (Kierunek Mediengestaltung/pol. – Projektowanie multimedialne), pod kierunkiem prof. Marka Freudenreicha. Międzynarodowe środowisko i kreatywne podejście do projektowania dla przemysłu, wprowadzanie wysokich standardów estetycznych, wiedza z zakresu produkcji i wdrożenia projektów, ukierunkowały moje cele artystyczne i warsztatowe na kolejne lata studiów. Niebagatelnym wsparciem, będącym jednocześnie nagrodą za dotychczasowe starania, było przyznane mi Stypendium Ministra Kultury na rok akademicki 2002/2003 za wyróżniające osiągnięcia w nauce.

Po powrocie do Polski rozpoczęłam przygotowania do dyplomu i w charakterze asystenta – wolontariusza współpracowałam z dr. Mieczysławem Pirógiem. Doświadczenia zawodowe dr. Piróga, zarówno w obszarze projektowania dla przemysłu, jak również projektowania graficznego i wystawienniczego dla wielu polskich firm pozostawały w ścisłym związku z programem kształcenia w Pracowni Projektowania Komunikacji Wizualnej. Pod jego kierunkiem przygotowałam pracę dyplomową pt. „Promocyjna prezentacja młodych twórców w formie drukowanej i multimedialnej”. Dzięki tak sformułowanemu tematowi mogłam połączyć artystyczną inwencję z profesjonalnym podejściem warsztatowym, a co najważniejsze – wprowadzić do swojej pracy nowy element, którym były multimedia. Zastosowanie zasady konwergencji technik i narzędzi, tak oczywiste dzisiaj, wówczas należało do sfery nowych rozwiązań². Dyplom magistra sztuki z wynikiem bardzo dobrym w zakresie projektowania form przemysłowych otrzymałam w 2005 r., a moja praca dyplomowa otrzymała wyróżnienie Rektora Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. W tym samym roku otrzymałam propozycję objęcia etatu asystenta w Katedrze Wzornictwa Przemysłowego w Pracowni Projektowania Komunikacji Wizualnej na Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa. Przewód doktorski wszczęłam w 2010 roku przy nieocenionym wsparciu Promotora – prof. Jana Kukuły oraz dr hab. inż. Jerzego Grobelnego z Katedry Systemów Zarządzania na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, któremu zawdzięczam możliwość zastosowania różnych modeli obliczeniowych do uzyskania wyników badań prowadzonych na potrzeby realizacji pracy doktorskiej.

² H. Jenkins (2007). *Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów*. Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.

Przygotowanie do pracy doktorskiej i doświadczenia zawodowe

Dążenie do przygotowania pracy doktorskiej w logiczny sposób wiązało się z doprecyzowaniem ścieżki projektowo-badawczej, którą chciałam podążać. Już w czasie studiów zbierałam pierwsze doświadczenia zawodowe dzięki współpracy z agencjami reklamowymi. Projektowałam materiały publikacyjne i promocyjne dla firm i instytucji, elementy i całościowe systemy identyfikacji wizualnej oraz opakowania. Zaprojektowałam m.in. system identyfikacji wizualnej Opery Wrocławskiej, materiały promocyjne dla Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, LUKAS Banku, Narodowego Centrum Kultury, a także wydawnictwo okolicznościowe dla belgijskiego producenta profili okiennych Deceunik. Wartością dodaną była praca w środowisku biznesowym, gdzie obowiązywał wysoki poziom odpowiedzialności budżetowej i wykonawczej. Była to doskonała „szkoła ekonomii” dla młodej projektantki. Wówczas dostrzegłam kluczową koincydencję między czynnikiem artystycznym (inwencja, własna wizja, walory estetyczne) a potrzebami odbiorców (klienci). Każdy projekt ma swego adresata. Ujmując rzecz w uproszczeniu, projektant pracuje dla zamawiającego – agencji, firmy, instytucji, który w ten sposób komunikuje się z określoną grupą odbiorców. Jak wobec tego połączyć te trzy poziomy i uzyskać najlepszy efekt? Podążając tym tropem zainteresowałam się badaniami ilościowymi i jakościowymi oraz szerokim kontekstem budowania warunków odbioru i oddziaływania projektu. Zadałam sobie pytanie: czy to my wybieramy estetykę, czy też estetyka wybiera nas? Współpraca nawiązana z Galerią Wnętrz DOMAR i spółką Florentyna z P.CHR SP. J. (dostawcy artykułów AGD) połączyła aspekt komercyjny z badawczym.

Galeria Wnętrz DOMAR, wrocławskie centrum handlowe oferujące produkty i usługi firm związanych z branżą wyposażenia mieszkań i domów, aspirowała poprzez akcje marketingowe i styl komunikacji do działań aktywnych wobec odbiorcy – klienta. Obok zaplanowanych, prezentujących wysoki poziom artystyczny, kampanii reklamowych, jednym z priorytetów stała się edukacja designem. W 2012 r. w ramach festiwalu „Dizajn Udomowiony”, została zainicjowana współpraca Galerii Wnętrz DOMAR z Akademią Sztuk Pięknych we Wrocławiu, która zaowocowała wspólną organizacją konferencji „*Marketing w branży wyposażenia wnętrz. Postaw na design*” oraz wieloma wydarzeniami z udziałem zaproszonych gości i publiczności. Dla firmy DOMAR S.A. (spółka, właściciel Galerii) projektowałam kampanie, materiały promocyjne, wydawnictwa, gadżety, byłam też swoistym łącznikiem między Akademią a firmą. Każda prowadzona kampania komunikacyjna, która była oparta na celach marketingowych (zwiększenie grupy klientów, rozpoznawalność marki DOMAR, podniesienie poziomu sprzedaży) miała też charakter edukacyjny – uczyła odbioru i otwierania się na nowe prądy estetyczne, wskazywała unikatowe podejście projektowe architektów wnętrz, wprowadzała we wzornictwo charakterystyczne dla światowych standardów i ujawniała dbałość o jakość materiałową oferowanych sprzętów. Pokazywano nie tylko rzeczy piękne, lecz wskazywano również, jak można połączyć konkretny styl życia z określonym wnętrzem i jego wyposażeniem.

Inna firma, Florentyna, o dużym potencjale gospodarczym, postawiła przed sobą zadanie wprowadzenia na rynek nowej serii produktów AGD – zastaw stołowych, naczyń, sprzętów użytku domowego. Każda linia produktów, zgodnie z systemowym ujęciem klasyfikacji wymagała utworzenia nowej marki. Od 2007 r., przez kolejne lata pracowałam nad integralnym systemem komunikacji wizualnej dla poszczególnych marek oraz projektowałam opakowania. Wyzwaniem projektowym były dwa istotne w handlu czynniki, które musiałam wziąć pod uwagę: poziom estetyczny projektu oraz jego skuteczne oddziaływanie na odbiorcę – klienta, który w przestrzeni handlu wielkopowierzchniowego ma do wyboru bardzo bogatą ofertę.

Dlaczego odnoszę się do tych dwóch przykładów aktywności zawodowej? Po pierwsze należały one do rozbudowanych i wymagających zleceń, po drugie doświadczenia wyniesione z pracy

Każdy projekt ma

swego adresata.

Ujmując rzecz

w uproszczeniu,

projektant pracuje

dla zamawiającego

– agencji, firmy,

instytucji, który w ten

sposób komunikuje

się z określoną grupą

odbiorców. Jak wobec

tego połączyć te trzy

poziomy i uzyskać

najlepszy efekt?

nad przygotowaniem rozwiązań kompozycyjnych i kolorystycznych oraz typograficznych, jak i proces projektowania opakowań w połączeniu z pozyskaną wiedzą dotyczącą badań rynkowych posłużyły mi do zdefiniowania tematu pracy doktorskiej – „Wizualna forma opakowań w kontekście uwarunkowań rynkowych”. Krystalizacja przedmiotu badań i profesjonalny *background* łączyły się w pełni z moją codzienną aktywnością na ASP we Wrocławiu.

Brałam udział w warsztatach, wystawach i angażowałam się w sprawy organizacyjne Uczelni. Promowałam kierunki projektowe Akademii Sztuk Pięknych podczas takich wydarzeń, jak: „Arena Design – europejski design dla biznesu”, „Łódź Design Festival” czy akcja „Dizajn Udomowiony”. Za działalność organizacyjną, a także osiągnięcia artystyczne i dydaktyczne, otrzymałam wielokrotnie indywidualne nagrody Rektora ASP – w roku akademickim 2009/2010, 2012/2013 oraz 2014/2015. Przez wszystkie lata pracy intensywnie pogłębiam współpracę z dr hab. Mieczysławem Pirógiem, co korzystnie wpływa na mój rozwój, zwłaszcza w przypadku konsultacji i prowadzenia prac dyplomowych studentów Pracowni Projektowania Komunikacji Wizualnej naszego Wydziału.

Istotnym elementem procesu dydaktycznego w Pracowni Projektowania Komunikacji Wizualnej jest permanentna współpraca z interesariuszami zewnętrznymi. W ramach autorskiego projektu „Współpraca z przemysłem” studenci Wzornictwa opracowywali projekty dla firm: IKEA WROCŁAW (2012), Porcelana Krzysztof (2014, 2016) i VACO (2014). W zakres moich czynności jako koordynatora projektu wchodziła organizacja spotkań, konkursów i warsztatów oraz prezentacja efektów współpracy w formie wystaw, pokazów i prezentacji medialnych. Dzięki temu powstał most łączący praktykę biznesu z nauką w obrębie sztuki projektowej. Dobre praktyki wyszły poza ramy pracy studyjnej i w ten sposób udało się wdrożyć konkretne realizacje, które znalazły się w ofercie firm, a w konsekwencji weszły w zasięg percepcji odbiorców. Był to doskonały przykład wykorzystania badań rynkowych i wiedzy biznesowej firm do poszerzenia pola edukacyjnego studentów Pracowni Komunikacji Wizualnej.

W tym samym czasie podjęłam się prowadzenia autorskich wykładów w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu i na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Słuchaczami byli w większości przyszli specjaliści marketingu i public relations. Z perspektywy artysty i projektanta mogłam w ramach prowadzonej dydaktyki swobodnie, z zachowaniem formy naukowego dyskursu, nakreślić niuanse pracy nad przygotowaniem i wdrożeniem projektów wzorniczych.

Równorzędnym obszarem moich działań stały się w tym czasie projekty wydawnictw artystycznych. Chcę w tym miejscu wskazać realizację layoutu pisma artystycznego FORMAT (nr 48/2008 r.). Pismo to należy do sztandarowych publikacji wydawanych przez wrocławską ASP, w której tematyka wraz ze starannie planowanymi rozwiązaniami projektowymi szaty graficznej oraz przekazem artystycznym pozostają ze sobą w ścisłym związku. Opracowując layout i skład dla wydawnictwa starałam się scharakteryzować i w czytelny sposób przedstawić cechy mojego warsztatu: bezpośredniość komunikacji, ukierunkowanie na nowatorskie rozwiązania i dbałość o perfekcję, niezbędną w fazie produkcji (druk).

W tym samym roku (2008) przygotowałam projekt wydawniczy dla Wrocławskiego Forum Festiwalowego. Była to propozycja ujęcia w skondensowanej formie wszystkich najważniejszych wydarzeń i przedsięwzięć kulturalnych realizowanych we Wrocławiu. Wyzwaniem stało się połączenie w spójnej formie artystycznej prezentacji inicjatyw posiadających własne, rozpoznawalne cechy estetyczne, i co więcej, reprezentatywne dla różnorodnych przestrzeni sztuki: koncertów, wydarzeń z pogranicza sztuki i działań społecznych (BRAVE FESTIVAL) czy performance. Zdecydowałam, że najważniejszym celem jest taki przekaz wizualny, który ułatwi odbiorcy percepcję bogatej i zróżnicowanej całości.

Realizacja katalogu „Zabytki techniki Dolnego Śląska” (2010) będącego owocem mojej współpracy z Politechniką Wrocławską to jeden z ważniejszych projektów. Publikacja powstała w ramach 100-lecia Uczelni Technicznych we Wrocławiu. Całość prezentuje historię rozwiązań technicznych zaliczanych do zabytków i dolnośląskiego dziedzictwa. Zakres projektu stał

się dla mnie doskonałym poligonem do sprecyzowania założeń ideowych do przyszłych rozwiązań dla wydawnictw.

Każde z wymienionych doświadczeń zbliżało mnie do tworzenia alfabetu projektanta i ustalania autorskiego kodu narracji graficznej.

Praca doktorska – opakowania, sztuka, rynek

Profesor Jan Kukuła, promotor w przewodzie doktorskim napisał: *„Temat, jakim zajęła się w pracy przewodowej (...) jest naturalną konsekwencją jej zainteresowań, zauważonych problemów, jakie sama napotyka przy generowaniu koncepcji projektowych. (...) Rodzą się pytania: jak pogodzić interesy producentów i konsumentów, jak wykorzystać i poprawić współczesny, tak mocno rozbudowany, aparat wspomagający i stymulujący podaż. Jak w tej sytuacji ma się znaleźć projektant. Próbując uzyskać odpowiedzi na te i wiele innych pytań wykonała eksperyment badawczy polegający na stworzeniu swoistej ankiety zbudowanej na racjonalnych założeniach. Głównym elementem eksperymentu było zaprojektowanie szeregu opakowań dla jednego produktu posiadających skrajnie odmienne założenia graficzne. Powstałe projekty zostały poddane ocenie odbiorców poprzez opracowanie ankiety. (...) Powstało opracowanie, które w części poznawczej stanowi novum na polskim rynku”*³.

Praca doktorska dotyczyła tematyki opakowań. W opracowaniu wskazywałam relacje zachodzące pomiędzy projektowaniem opakowań a całością systemu kreowania marki, czyli między działaniami kreatywnymi (projektowanie) a marketingowymi (sprzedaż).

Dla celów pracy badawczej stworzyłam markę ELECTRO i zaprojektowałam serię opakowań dla produktów AGD. Prezentacja wyników badań wiązała się z omówieniem założeń merytorycznych i metodologicznych ankiety online. Metoda badawcza, jak również proces wyprowadzania wniosków były konsultowane z ekspertami z Politechniki Wrocławskiej.

Moje refleksje na temat kondycji współczesnego wzornictwa były oparte na badaniach – niezależnie od dochodów i gradacji dotyczącej miejsca zakupów (luksusowe delikatesy, centra handlowe czy dyskonty) uczestnicy badań preferowali te same rozwiązania estetyczne. Dla mnie stanowiło to uzyskanie argumentu o swoistej demokracji sztuki, a przy najmniej odnotowanie roli aspiracji odbiorców jako ważnego czynnika dostarczającego wskazówek dla projektanta⁴.

Stopień doktora w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuki projektowe uzyskałam w dniu 11 czerwca 2013 r., nadany uchwałą Rady Wydziału Architektury Wnętrz i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu i na tej podstawie w 2014 r. otrzymałam mianowanie na stanowisko adiunkta.

Poszukiwanie innowacyjności

Innowacyjność stała się w ostatnich latach tematem pożądanym⁵. Dotyczy to zarówno sfery eksperymentów i procesów naukowych, jak i rozwoju przedsiębiorstw i technologii. Mówimy o innowacyjności w formach budowania struktur organizacji pracy, jak i zarządzania np. miastami czy komunikacji społecznej. Innowacyjność „wkradła się” również do świata sztuki, choćby w odniesieniu do narzędzi konstruowania dzieła czy też sposobu budowania narracji artystycznej.

Postrzeganie innowacyjności może odbywać się według kategorii „wielkiego przełomu” czy „radykalnych działań”, jednak jak piszą P. Koetler i F. Trias de Bes: *„W rzeczywistości innowacyjność*

- Prof. Jan Kukuła (2013), *Opinia promotora w przewodzie doktorskim w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie sztuk projektowych, mgr Marty Płonki*, skan dokumentu w posiadaniu autorki.
- M. Płonka (2013), *Wizualna forma opakowań w kontekście uwarunkowań rynkowych* (praca doktorska). Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu.
- F. Trias de Bes, P. Koetler (2013), *Innowacyjność – przepis na sukces*. Wydawnictwo REBIS.

nie musi się wiązać z wielkim przełomem. Stopniowe, realizowane krok po kroku innowacje są tak samo, a może nawet bardziej potrzebne niż ich radykalna wersja. (...) Innowacyjność należy również rozumieć jako kreowanie w firmie kultury, która pozwala tworzyć i kreować na rynek ciągly strumień mniejszych, ewolucyjnych (marginalnych) innowacji. Dopiero wtedy – jakkolwiek paradoksalnie to brzmi – pojawią się innowacje radykalne”⁶.

Propozycja przedstawiona przez autorów książki *Innowacyjność – przepis na sukces*, ekspertów w dziedzinach marketingu i ekonomii, stanowi dla mnie źródło inspiracji w pracy zawodowej i wyznacza kierunki do dalszych działań artystyczno-projektowych.

Towarzyszący wystawie malarstwa album zatytułowany *Rodzina Brueghlów. Arcydzieła malarstwa flamandzkiego*⁷ przygotowany dla Galerii Miejskiej we Wrocławiu w 2013 r. był wyzwaniem w kontekście całości przedsięwzięcia. Wystawa, którą zainicjowała Galeria Miejska, jej międzynarodowy charakter, a także szerokie zainteresowanie mediów oraz publiczności wiązały się z promocją Wrocławia pretendującego do miana Europejskiej Stolicy Kultury (2016).

Pokłosiem pracy nad albumem *Rodzina Brueghlów* była wieloletnia współpraca z Galerią Miejską, dla której m.in. zaprojektowałam kompleksowy system komunikacji wizualnej oraz wiele tematycznych katalogów i publikacji związanych z działalnością tej wrocławskiej instytucji kultury.

Na gruncie doświadczeń z *Rodziną Brueghlów*, w roku 2014 opracowałam materiały promocyjne i reklamowe oraz projekt wydawnictwa albumowego wystawy pt. „Mendini” w Muzeum Architektury we Wrocławiu. Całość przedsięwzięcia pozostawała w związku z prestiżowym wydarzeniem, którym było nadanie tytułu *doctora honoris causa* Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu ikonie designu, Alessandro Mendiniemu. Promotorem doktoratu była dziekan Wydziału Architektury i Wzornictwa, dr hab. Urszula Smaza-Gralak. Alessandro Mendini, włoski architekt i projektant należy do kluczowych postaci, które wywarły niebagatelny wpływ na europejski i światowy design. W mojej gestii było podjęcie dialogu z barwą i formą dzieł nieprzeciętnej osobowości słynnego projektanta. Operowałam w obrębie kolorystyki Mendiniego i przynależnych jego stylowi układach przestrzennych. Jednak nie traciłam z pola widzenia własnej inwencji twórczej. Dotyczyło to zarówno układów typografii, jak i konkretnych rozwiązań estetycznych. Innowacyjność, w tym przypadku „marginalna”, zgodnie z ujęciem P. Koetlera i F. Trias de Bes, polegała na świadomym dialogu form i stylów, tworzących w finale autorskie dzieło.

Podejmowane przeze mnie zagadnienia związane z innowacyjnością i promowaniem dobrych praktyk w obszarze projektowania coraz częściej prowadziły do bardziej sformalizowanego charakteru mojej pracy. W 2013 r. zostałam audytorem, ekspertem w dziedzinie komunikacji wizualnej z ramienia ASP we Wrocławiu, prowadząc równocześnie konsultacje wzornicze w dziedzinie komunikacji wizualnej na Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa w ramach Dolnośląskiej Sieci Wzornictwa Przemysłowego. Projekt ten był realizowany w partnerstwie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu oraz Urzędu Miejskiego Wrocławia, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Ideą stało się połączenie wiedzy i warsztatu badań naukowych z wdrożeniami dla przemysłu w celu stworzenia i rozwijania płaszczyzny współpracy między biznesem a nauką oraz podkreśleniem roli wzornictwa jako nośnika innowacyjności. Praca z przedsiębiorcami, naukowcami i innymi projektantami skupiała się na „sieciowaniu” środowisk powiązanych z szeroko pojętym wzornictwem oraz promocją designu na terenie Dolnego Śląska⁸. Wśród komponentów „Sieci”, obok warsztatów i wystaw, znalazły się audyty i wdrożenia. Audyt technologiczny polegał na eksperckiej analizie firmy, ocenie jej potencjału i potrzeb wzorniczych przedsiębiorstwa w zakresie wprowadzanych na rynek nowych produktów i usług. Wykonawcą audytów było Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej, a ekspertami z zakresu wzornictwa – pracownicy naukowí ASP we Wrocławiu. Wzorniczy audyt

⁶ Tamże, s. 4.

⁷ *Rodzina Brueghlów. Arcydzieła malarstwa flamandzkiego* (2013), Galeria Miejska we Wrocławiu.

⁸ Katalog pod redakcją G. Palowski, D. Kieżun (2015), *Dolnośląska Sieć Wzornictwa Przemysłowego*. Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu.

⁹ F. Trias de Bes, P. Koetler (2013), op. cit., s. 64.

technologiczny zaowocował stworzeniem internetowego narzędzia ankietowego dla przedsiębiorstw, umożliwiającego zbadanie potencjału w zakresie wykorzystania wzornictwa przemysłowego.

Procesy audytowe zrealizowane podczas projektu ukazały potrzebę włączenia narzędzia do konstruowania strategii marki firm. Stało się zatem jasne, że innowacje, do których odnosili się przedsiębiorcy, powinny obejmować również wzornictwo. Wnioski płynące z prac potwierdziły koncepcje P. Koetlera i F. Trias de Bes, którzy w kompletnym systemie innowacyjności, w module wskazującym role aktywatorów wymieniają: zarząd/prezesa, pracowników, dostawców, dystrybutorów, klientów, inwestorów, uczelnie, społeczność naukową, wynalazców i co najważniejsze – projektantów⁹. Innowacyjność to proces i tworzenie kultury kreatywnej. Dążeniem powinno być połączenie i odpowiednie uporządkowanie potrzeb i wiedzy. Bez aspektu odnoszącego się do projektów wizualnych proces ten jest niekompletny. Aby wspomóc poszukiwania przedsiębiorców/inwestorów projektanci badają potencjał firm, rozwiązania komunikacji wizualnej, w tym opakowania i formy projektów technologicznych. Ponadto audyt wzorniczy przyczynia się do wzbogacenia zdolności percepcyjnych projektanta. Uzyskane dane, opinie, wskazówki czy też rejestrowanie problemów lub (często) niewiedzy inwestorów, pozwalają na lepsze przygotowanie koncepcji autorskich i stają się impulsem do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań.

Finalnie (2014) został przygotowany koncept layoutu oraz skład podsumowującego projekt wydawnictwa *Dolnośląska Sieć Wzornictwa Przemysłowego* (dwie części): *Dolnośląska Sieć Wzornictwa Przemysłowego. Projektanci, Produkty, Wystawy* oraz *Dolnośląska Sieć Wzornictwa Przemysłowego. Pracownicy Naukowi, Przedsiębiorcy, Wdrożenia*. W części 1., poza pracą audytora w dziedzinie komunikacji wizualnej, prezentowałam własne dokonania, takie jak system identyfikacji wizualnej dla Galerii Miejskiej we Wrocławiu, wybrane logotypy, projekt albumu *Rodzina Brueghlów*, magazyn „A-info” dla Galerii Wnętrz DOMAR i publikację jubileuszową, wspomniane wcześniej *Zabytki techniki Dolnego Śląska*. W części 2. zostały zaprezentowane projekty powstałe w ramach dsWP. Na zakończenie projektu przygotowałam również ekspozycję wdrożeń wprowadzonych w wyniku prac audytowych. Otwarcie wystawy miało miejsce podczas konferencji „Od pomysłu do przemysłu” będącej podsumowaniem wspólnych działań środowisk zaangażowanych w projekt.

Doświadczenia wyniesione z projektu „Dolnośląskiej Sieci Wzornictwa Przemysłowego” zaowocowały opracowaniem 25 raportów wzorniczych w dziedzinie komunikacji wizualnej, po przeprowadzonych audytach technologicznych w mikro i małych przedsiębiorstwach z Dolnego Śląska, a w konsekwencji podjęciem pracy eksperta audytora w przedsięwzięciu Politechniki Wrocławskiej (Wrocławskie Centrum Transferu Technologii) i ASP we Wrocławiu, w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014–2020 (Działanie 1.4 Wzór na konkurencję).

Reasumując, lata 2013–2017 biegły równoległym torem obok eksploracji zagadnień związanych z audytami wzorniczymi. Prowadziłam projekty, warsztaty i zadania obejmujące działalność dydaktyczną i artystyczną. W roku 2014 objęłam stanowisko adiunkta na Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa, a rok później zostałam Kierownikiem Pracowni Projektowania Komunikacji Wizualnej (na studiach I stopnia oraz II stopnia) w Katedrze Wzornictwa.

W ciągu dwóch lat brałam udział m.in. w wystawach zbiorowych „Pracownicy i studenci” Katedry Wzornictwa przy okazji Konferencji MSUE w National Modern Art Gallery w Ulanbator (2015, Mongolia), „Transdesign”, podsumowującej całokształt dokonań wrocławskiego środowiska projektantów Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu prezentowanej w Galerii Regionalnej Liberec ŁAZNE (2015, Czechy) oraz „3d – der, die, das”, wystawie prezentującej dokonania pracowników naukowo-dydaktycznych, dyplomantów i studentów z kierunków projektowych naszej Uczelni w Pałacu Königshain (2017, Niemcy). Stworzyłam dwa autorskie programy na Kierunku Wzornictwo na Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa – dla studiów stacjonarnych I i II stopnia w Pracowni Projektowania

Innowacyjność to

proces i tworzenie

kultury kreatywnej.

Dążeniem powinno

być połączenie

i odpowiednie

uporządkowanie

potrzeb i wiedzy.

Bez aspektu

odnoszącego się do

projektów wizualnych

proces ten jest

niekompletny.

Aby wspomóc

poszukiwania

przedsiębiorców/

inwestorów projektanci

badają potencjał

firm, rozwiązania

komunikacji wizualnej,

w tym opakowania

i formy projektów

technologicznych.

Komunikacji Wizualnej (rok akademicki 2016/2017–2018/2019) oraz dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia przedmiotu „Podstawy Przedsiębiorczości” (rok 2017/2018, 2018/2019). Od 2016 r. jestem też akredytowanym recenzentem/ekspertem w ocenach organizacyjno-finansowych projektów książek uczestniczących we Wrocławskim Programie Wydawniczym (nadzorowanym przez Strefę Kultury Wrocław). Do moich zadań należy rzeczowa ocena książek i wydawnictw ubiegających się o dofinansowanie z budżetu Miasta Wrocławia pod względem racjonalnego budżetowania procesu produkcji.

Podsumowanie

Praca projektanta, badania naukowe oraz wieloletnie doświadczenie akademickie, dotyczące zarówno obowiązków dydaktycznych, jak i organizacyjno-promocyjnych pełnionych w Uczelni, to wspaniała przygoda, dzięki której łączę zainteresowania naukowe z twórczością artystyczną. Projektując, myślę przede wszystkim o istocie warsztatu – o nieustannym dążeniu do sięgania po jak najlepsze rozwiązania i konfrontowaniu własnej wiedzy i praktyki z dorobkiem innych dziedzin naukowych, z refleksją filozoficzną i socjologiczną dotyczącą dynamiki współczesnego życia. Czy przywiązanie do aspektów badawczych, do usystematyzowanych (bądź dążących do względnej precyzji) wartości audytów kłóci się z wolnością i inwencją artystyczną? Odpowiadając, posłużę się przykładem Florencji. Legendarne miasto Italii od wieków przyciąga uwagę znawców sztuki, jak również zwyczajnych wielbicieli dzieł mistrzów renesansu. Co więcej, sama Florencja stała się inspiracją, wręcz podmiotem dla artystów – malarzy, grafików, rzeźbiarzy, fotografików, pisarzy i poetów. Kierując wzrok na unikatowe skarby Florencji, należące bezsprzecznie do kluczowego dziedzictwa artystycznego Europy, dostrzegamy wyjątkową zbieżność i harmonię między tym, co niezdefiniowane i twórcze, a tym, co przemysłane pod względem strategii warsztatowej oraz wiedzy technicznej, bogate duchem innowacyjności. W przypadku „projektu Florencja” trudno przekładać dzisiejsze standardy odnoszące się do wartości estetycznych, zwłaszcza w kontekście masowego odbiorcy i jego potrzeb (sugerowanych poprzez rozbudzanie aspiracji czy potrzeb rzeczywistych – poziom prymarny). Co więcej, należy wziąć pod uwagę perspektywę czasu i konteksty, w jakich narosło to swoiste oddziaływanie Florencji „na masy”. Dla mnie – jako projektanta, istotne jest to, w jaki sposób dbałość i precyzja warsztatu artysty łączą się z poszukiwaniem nowych form ekspresji. Narzędzia, którymi dziś dysponujemy, dają olbrzymie możliwości. Możemy szybko i sprawnie zbadać wybrane grupy docelowe odbiorców/konsumentów. Mając nakreślony profil ujawniający aspekty związane ze stylem życia potencjalnych konsumentów, ich potrzebami, gustem, a nawet możliwościami finansowymi, mogłoby się wydawać, że nie ma nic prostszego niż projektowanie wedle dostępnych danych. A jednak każdy designer poszukuje własnego stylu i chce inspirować. Dlatego tak ważna jest płaszczyzna dialogu między użytecznością a artyzmem.

Florencja to przykład zuchwały, który jest punktem odniesienia, wzorem podlegającym interpretacji lub dekonstrukcji. Wizualizuje pewne zależności i niespodziewane efekty, jakie możemy uzyskać dzięki ich nieustannej eksploracji. Dowodzi też wagi warsztatu artysty, jak i skłania do refleksji, że sztuka potrzebuje *przekroczenia* i indywidualności.

Projektując swoje prace chcę uzyskać efekt satysfakcjonujący na wielu poziomach, takich jak: dbałość warsztatowa, umożliwienie odbiorcy interakcji w przestrzeni dzieła i, *last but not least*, mój własny styl oraz intencja oddziaływania sztuki w projektach dedykowanych wymagającemu odbiorcy a przeznaczonych do szerokiego użytku.

WYDAWNICTWA KATALOGOWE dla instytucji kultury i placówek dydaktycznych (2013–2018)

Galeria Miejska we Wrocławiu

Pavel Brazda. Malarstwo i grafika, Układ Planetarny, Ciała a rzeczy, Marcin Zawicki/Vit Ondracek. Malarstwo, Marek Starzyk. Gazetowe obrazki, Kot Schrödingera. Wobec tradycji.

Podjęcie współpracy Galerią Miejską zainicjowało kontaktami na wielu poziomach pracy projektowej. Dla Galerii przygotowałam kompleksowy system identyfikacji wizualnej, główny layout strony internetowej, druki promocyjne oraz, co najważniejsze, katalogi towarzyszące kolejnym wystawom prac polskich i zagranicznych artystów. Wszystkie projekty realizowane przez Galerię Miejską posiadają spójny i rozpoznawalny charakter wizualny – pod względem użytego kroju pisma, rozwiązań typograficznych, jak i stylu budowania przekazu wizualnego wobec odbiorców sztuki. Prosty, o miękkim wykończeniu logotyp przedstawiający litery GM – z podciętą literą M wspartą na ukośniku to swoiste echo czy hołd wobec warsztatu malarza – sztalugi. Ten znak towarzyszący w każdej odsłonie systemu otworzył szeroki wachlarz możliwości dla jego zastosowania. Zmienna kolorystyka, dostosowana do okoliczności, pozwoliła na uporządkowanie (względem koloru) aktywności prowadzonych przez GM. To wprowadzenie jest niezbędne dla naszkicowania perspektywy, w jakiej powstały zaprezentowane katalogi: *Pavel Brazda. Malarstwo i grafika, Układ Planetarny, Ciała a rzeczy, Marcin Zawicki/Vit Ondracek. Malarstwo, Marek Starzyk. Gazetowe obrazki, Kot Schrödingera. Wobec tradycji*.

W każdym z wymienionych zadań projektowych miałam do czynienia z artystami o silnie nacechowanej ekspresji warsztatu. Co więcej, niektóre katalogi odnosiły się do twórczości kilku twórców zgromadzonych przez Galerię Miejską wokół tematu przewodniego (np. „Układ Planetarny”, „Ciała a rzeczy”, „Kot Schrödingera. Wobec tradycji”). Zachowanie stałego systemu komunikacji wizualnej Galerii było priorytetem, dlatego każdy z omawianych katalogów zachowuje spójność pod względem formatu i doboru fontu czy wskazania na *brand* Galerii Miejskiej. Na innym poziomie szukałam rozpoznawalnych dla danego wydawnictwa kreatywnych rozwiązań. Wspomniany motyw ukośnika (*slash*) czy różnicowanie typografii albo tworzenie kontrastowej op-art tapety – dla każdego katalogu, prowadziło do spersonalizowania rozwiązań projektowych. Położyłam też nacisk na klarowność i staranność względem składu treści związanych z prezentowanymi pracami. W tym wypadku odbiorca otrzymuje skończony projekt, w którym nic nie powinno zakłócić percepcji dzieła sztuki i opisu krytycznego czy eseistycznej refleksji na temat wystawianych prac.

Fundacja Galerii Miejskiej we Wrocławiu

Młoda krytyka artystyczna w Polsce i Czechach: prąd stały/prąd zmienny

Fundacja Galerii Miejskiej we Wrocławiu powołana przez Galerię Miejską do działań pomocniczych, między innymi edukacyjnych, realizowała projekt *Młoda krytyka artystyczna w Polsce i Czechach: prąd stały/prąd zmienny* (finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP). Działanie polegało na aktywizacji środowisk młodych krytyków sztuki w obu krajach poprzez wzajemne poznanie się i zacieśnianie współpracy, udział w warsztatach zorganizowanych przez instytucje wystawiennicze w Polsce i Czechach oraz

przygotowanie autorskich opracowań dotyczących krytyki sztuki. W ten sposób powstało wydawnictwo *Młoda krytyka artystyczna w Polsce i Czechach: prąd stały/prąd zmienny*, zawierające wybór tekstów krytycznych młodych uczestników projektu. Ujmując charakter przedsięwzięcia i odnosząc się bezpośrednio do tytułu projektu zostało zastosowane zestawienie/zderzenie kolorów w opozycji ciepły–zimny (czerwony–niebieski). Kształt detali graficznych został też poddany przetworzeniu w ujęciu binarnym – oto czerwień jest giętka, pulsująca sinusoidalnie, a głęboki błękit zachowuje statyczność, prostą wertykalną linię (jednocześnie przywodząc skojarzenie z ukośnikiem będącym stałym rozwiązaniem dla komunikacji instytucji macierzystej, czyli Galerii Miejskiej we Wrocławiu). To rozwiązanie, kontynuowane w wersji monochromatycznej, przewija się w całości wydawnictwa. Również skład tekstu oscylował w obszarach przetworzeń–krzywizny, ostre ścięcia miały na celu nadać całości dynamicznego, nieco awangardowego charakteru, co jest o tyle ważne, że badania prowadzone przez młodych krytyków dotyczyły przeważnie sztuki, która powstawała w czasach reżimów komunistycznych poza oficjalnym obiegiem, zarówno w Polsce, jak i w ówczesnej Czechosłowacji. Wydawnictwo prezentuje młodą krytykę artystyczną, dlatego jego styl i komunikacja pozostają w kontraście i są jakby niezależne. Dominanta czerni i bieli we wnętrzu opracowania to analiza stanu młodych krytyków – to początek rozpoczynający ich własną drogę poszukiwań dla wyrażania języka krytyki sztuki lub etap pełnego dojrzewania oraz wypracowywania warsztatowych niuansów, które są jeszcze przed nimi.

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Magazyn Kuźni Kadr Publikacje „Kuźnia Kadr 6” i „Kuźnia Kadr 7”

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu to wiodąca uczelnia o profilu ekonomicznym na Dolnym Śląsku. Mnogość działań związanych z realizacją projektów rozwojowych prowadzonych przez Uczelnię dzięki aktywnemu pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej doprowadziła do powstania specjalnej jednostki nazwanej początkowo Sekcja Obsługi Projektów Rozwojowych, a następnie Dział Obsługi Projektów Rozwojowych. Jednostka ta prowadziła projekty pod wspólną nazwą Kuźnia Kadr (ale nie tylko). Zadaniem kadry zarządzającej DOPR było przygotowywanie przedsięwzięć skierowanych do studentów, kadry naukowej i dydaktycznej oraz przedstawicieli grup interesariuszy ze środowisk zewnętrznych: pracodawców, nauczycieli szkół średnich i uczniów. Przez wiele lat miałam okazję projektować większość rozwiązań komunikacyjnych, promocyjnych oraz wydawniczych dla wspomnianych projektów.

Magazyn Kuźni Kadr – był wydawnictwem cyklicznym, które ukazywało się w czasie trwania roku akademickiego. Merytorycznie odnosiło się do bieżących realizacji projektowych. Zaprojektowałam i wykonałam skład oraz przygotowanie do druku wszystkich numerów. W opracowaniu prezentuję Magazyn na przykładach numerów: 5, 7, 8, 9, 10 oraz wydanie specjalne dedykowane w całości projektowi Kuźnia Kadr IV. Najważniejsze w tym zadaniu projektowym było znalezienie narracji plastycznej na potrzeby studentów i młodej kadry naukowej oraz, z drugiej strony, w zgodzie z tradycją wydawnictw uniwersyteckich zachowujących uporządkowany i stabilny charakter. Layout został opracowany w przejrzystej formie kompozycyjnej. Wzorem magazynów wielkonakładowych zaproponowałam rozwiązania pozwalające na zaakcentowanie wiodących treści. Świeżość i dynamikę zrealizowałam poprzez użycie palety intensywnych kolorów. Mocne akcenty, elektryzująca kolorystyka i wykorzystanie wielobarwnej fotografii miało za zadanie wyróżnić wydawnictwo i przyciągnąć uwagę odbiorcy.

Publikacje „Kuźnia Kadr 6” i „Kuźnia Kadr 7” – oba woluminy stanowią skondensowane podsumowanie ważnych dla Uniwersytetu Ekonomicznego projektów. KK6 podejmował istotny temat promocji i wdrażania procesu uczenia się przez całe życie (*Lifelong Learning*), a KK7 miała ambitny cel zbadania i zintegrowania absolwentów uczelni poprzez ściśle nakreślone działania i formy aktywizacji. Projekty akcentowały w opisie merytorycznym różne cele, ale, co istotne, oba nakierowane były zarówno na środowiska wewnątrz-, jak i zewnętrzzucelniane. Katalogi podsumowujące były rodzajem merytorycznej promocji projektów, miały przybliżać ofertę i w sposób przejrzysty i celowy wskazywać na sposoby korzystania z narzędzi wypracowanych w obu projektach. Moim zadaniem było stworzenie użytecznych i poręcznych publikacji, nawiązujących do pierwotnej strategii komunikacyjnej projektów (kolorystyka, typografia i grafika użyte dla przedstawienia projektów KK6 i KK7). Kompozycja składu tekstu została pomyślana w formie blokowej, z wykorzystaniem ilustracji i rysunków.

Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Entliczki, pentliczki, czarodzieje i księżniczki. Baśnie, bajki i dziecięce zabawy w dawnej grafice i rysunku

Moja współpraca z Muzeum Narodowym we Wrocławiu zaowocowała opracowaniem katalogów dla wystaw: *Entliczki, pentliczki, czarodzieje i księżniczki. Baśnie, bajki i dziecięce zabawy w dawnej grafice i rysunku* oraz *Migracje. Sztuka późnogotycka na Śląsku*. Oba katalogi zostały wydane w roku 2018.

Wydawnictwo katalogowe *Entliczki, pentliczki, czarodzieje i księżniczki. Baśnie, bajki i dziecięce zabawy w dawnej grafice i rysunku* – silne i ponadczasowe oddziaływanie bajek, baśni i zabaw dziecięcych decyduje o ich ponadczasowości. Modelowe wzorce i symbolika pozostają niezmienne, choć otaczający świat i postęp technologiczny zdają się tworzyć przepaść nie do pokonania. Stało się dla mnie jasne, że projekt albumu powinien oddziaływać poprzez swoją bezpośredniość, wskazywać najmłodszym odbiorcom sztuki wspólnotę przeżyć, dzielić uczucie tajemnicy, które tak nierozłącznie kojarzy się z czasem dzieciństwa. Layout został przygotowany z myślą o edukacyjnym charakterze publikacji – dlatego przy każdym z omawianych tekstów znalazły się odpowiednio wyeksponowane pytania i zagadki, które zachęcają młodych odbiorców do wejścia w interakcję. Zastosowane piktogramy porządkują blokowe układy treści, ale przynależą również do graficznej kompozycji całości projektu.

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Dolnośląska Sieć Wzornictwa Przemysłowego

część 1: Projektanci/Produkty/Wystawy

część 2: Pracownicy naukowci/Przedsiębiorcy/Wdrożenia

Dolnośląska Sieć Wzornictwa Przemysłowego stanowiła projekt powstały w partnerstwie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu oraz Urzędu Miejskiego Wrocławia. Do celów prymarnych projektu należy zaliczyć „sieciowanie” środowisk powiązanych z szeroko pojętym wzornictwem oraz promocję designu na terenie Dolnego Śląska. W ramach realizacji przygotowano liczne przedsięwzięcia – konferencje, warsztaty, seminaria, wystawy, audyty i wdrożenia¹⁰. Uczestniczyłam w projekcie aktywnie – jako audytor, twórca i wystawca. Finalnie, razem z dr Anną Wrzesień z Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi,

¹⁰ Dolnośląska Sieć Wzornictwa Przemysłowego, katalog pod red. G. Palowskiego i D. Kieżun, cz. 1, ASP we Wrocławiu, s. 6.

przygotowałam koncepcję layoutu, a samodzielnie odpowiadałam za skład i przygotowanie do druku publikacji. W pierwszej części katalogu zawarto prezentację dorobku naukowego projektantów z regionu Dolnego Śląska oraz dydaktyków ASP im. E. Gepperta we Wrocławiu. Część druga akcentowała projekty wdrożeniowe realizowane przez pracowników naukowych wrocławskiej ASP na rzecz dolnośląskich przedsiębiorstw. W koncepcji projektu wydawnictw priorytetem stało się zachowanie wspólnego charakteru komunikacji z uwzględnieniem zróżnicowanych form prezentacji wizualnych.

Jeśli chodzi o ramowy układ wydawnictwa motywem projektowym jest sieć konstrukcji. Linie i zrównoważona kompozycja odnoszą się do pojęcia cyklu pracy, do procesu tworzenia i struktury powiązań budowanej poprzez wzorzec „sieciowania”. Kolorystyczna oś opiera się na czerwieni i czerni, ale wewnętrzne rozwiązania typograficzne – dotyczące prezentowania dorobku naukowego projektantów (Część 1) zostały zróżnicowane pod względem kolorystycznym. Było to ważne, ponieważ ta część wydawnictwa niesie ze sobą personalny przekaz dotyczący konkretnych autorów – osób, których przykłady prac możemy oglądać w katalogu. Niezmiennie, zgodnie z zasadą pozostawienia przestrzeni, dominantą jest biel – czy to w projekcie okładki czy też we wnętrzu. W części pierwszej istotne stało się powiązanie projektów z ich autorskim stylem i portretami twórców. Prace zostały wykonane przez konkretne osoby, równocześnie całość ma za zadanie stworzyć intymną więź między odbiorcą a dziełem, które staje się *ludzkie*, zyskuje przez wizualną obecność autora zidentyfikowanego poprzez nazwisko i twarz. Część druga, przy zachowaniu spójnej koncepcji była propozycją odmienną. W tym wypadku „głównymi aktorami” były przykłady rozwiązań na rzecz przedsiębiorców. To na nich powinna skupić się uwaga widza i jego zmysł krytyczny. Każde wdrożenie zostało opatrzone wskazaniem projektantów opracowujących konkretne rozwiązania.

Podsumowując, chciałam zwrócić uwagę na zastosowany skład tekstu. Tu również odbija się echem motyw aranżacji konstrukcji, część tekstów została ułożona na liniowych krzywiznach, z wykorzystaniem przesunięć bloków składu czy zróżnicowanej adjustacji. Tekst wraz z głównymi motywami projektu oraz wizualizacjami wdrożeń ma za zadanie połączyć się w całość kompozycyjną i w ten sposób oddziaływać na odbiorcę. Stworzyłam narracyjny dialog, który prowadziłam z przykładami poezji konkretnej (dzieła Stanisława Dróżdża) i zaproponowałam delikatne odniesienie do supematystycznych rozwiązań Kazimierza Malewicza.

Opis wskazanego dzieła projektowego/artystycznego

Zdefiniowanie lub skonstruowanie ekspozycji dla ujęcia tematu „*Idea przekazu treści dzieł wybranych twórców. Autorskie opracowanie publikacji albumowych i wydawnictw katalogowych dla instytucji kultury i placówek dydaktycznych*” wymaga podania krótkiej wskazówki odnoszącej się do percepcji mojej – jako twórcy i jako odbiorcy sztuki. Czy mogę w tym wypadku ująć swoją rolę, a co za tym idzie ekspresję artystyczną w sposób zwięzły, operując na poziomie semantyki języka? Czym są prezentowane prace i na jakim fundamencie oparłam filozofię projektowania? Starając się skoncentrować na odpowiedzi, w sposób logiczny dążyłam do pewnego rodzaju redukcji pojęć. Moim celem było sięgnięcie w głąb procesu koncepcyjnego, który niezależnie od rozwoju projektu i jego ostatecznej odsłony zawsze należy do najważniejszej sfery – do sfery idei. Zatem, jeśli mam zaprezentować swoją ideę w sposób zwięzły i hasłowy, na podobieństwo definicji marki, to tym kluczowym sformułowaniem będzie: **interakcja i przestrzeń**. Rozwijając myśl, chcę dodać: **konstruktywna interakcja i pozostawienie przestrzeni dla odbiorcy**¹¹. Moim zadaniem i celem artystycznym jest budowanie warunków odbioru dzieł i komunikatów estetycznych wobec odbiorcy.

Zanim przejdę do omówienia, a raczej nakreślenia tła aksjologicznego i warsztatowego dla prezentowanych opracowań, które powstały w ramach współpracy z instytucjami kultury i placówkami dydaktycznymi, pozwolę sobie przedstawić krótko ważny dla mnie poziom twórczy odnoszący się do pojęcia „interakcji”. Jako projektant wchodzę w interakcje między podmiotem zamawiającym, na którego zlecenie realizuję dane przedsięwzięcie, a który to bardzo często posiada własną, starannie wypracowaną formę komunikacji wizualnej, czy wręcz swój kodeks estetyczny. W tym wypadku niezbędne jest zachowanie własnej substancji odnoszącej się do indywidualności twórczej. Ponadto, na kolejnym poziomie, zachodzi interakcja między tym, co w projekcie jest *moje* a prezentowanymi dziełami czy przedstawieniami innych twórców. W opracowaniach miałam bowiem do czynienia z dziełami z różnych epok, mistrzowskimi przykładami wielowiekowej tradycji sztuki lub z silnie nacechowanymi określonym stylem i formą ekspresji wizualizacjami. Niebagatelne znaczenie miał też przekaz związany z treścią danej publikacji oraz z grupą docelową. Wszystkie te czynniki razem, jak i każdy z osobna nie pozostawiły mnie obojętną. Sytuacja ta wymagała podjęcia i zaplanowania pewnej taktyki projektowej i klarownego wskazania celu. To stąd w moim projektowaniu pojawiła się potrzeba *przestrzeni*. Na przykładach prezentowanych, subiektywnie wybranych prac chcę pokazać, w jaki sposób kierowałam się zasadami, które nakreśliłam powyżej.

Osiągnięcie artystyczne/projektowe, wskazane jako dzieło w postępowaniu habilitacyjnym: „*Idea przekazu treści dzieł wybranych twórców. Autorskie opracowanie publikacji albumowych i wydawnictw katalogowych dla instytucji kultury i placówek dydaktycznych*”, składa się z następujących, wybranych projektów i realizacji publikacji albumowych:

„Rodzina Brueghlów. Arcydzieła malarstwa flamandzkiego”,

WYDAWCA: Galeria Miejska we Wrocławiu

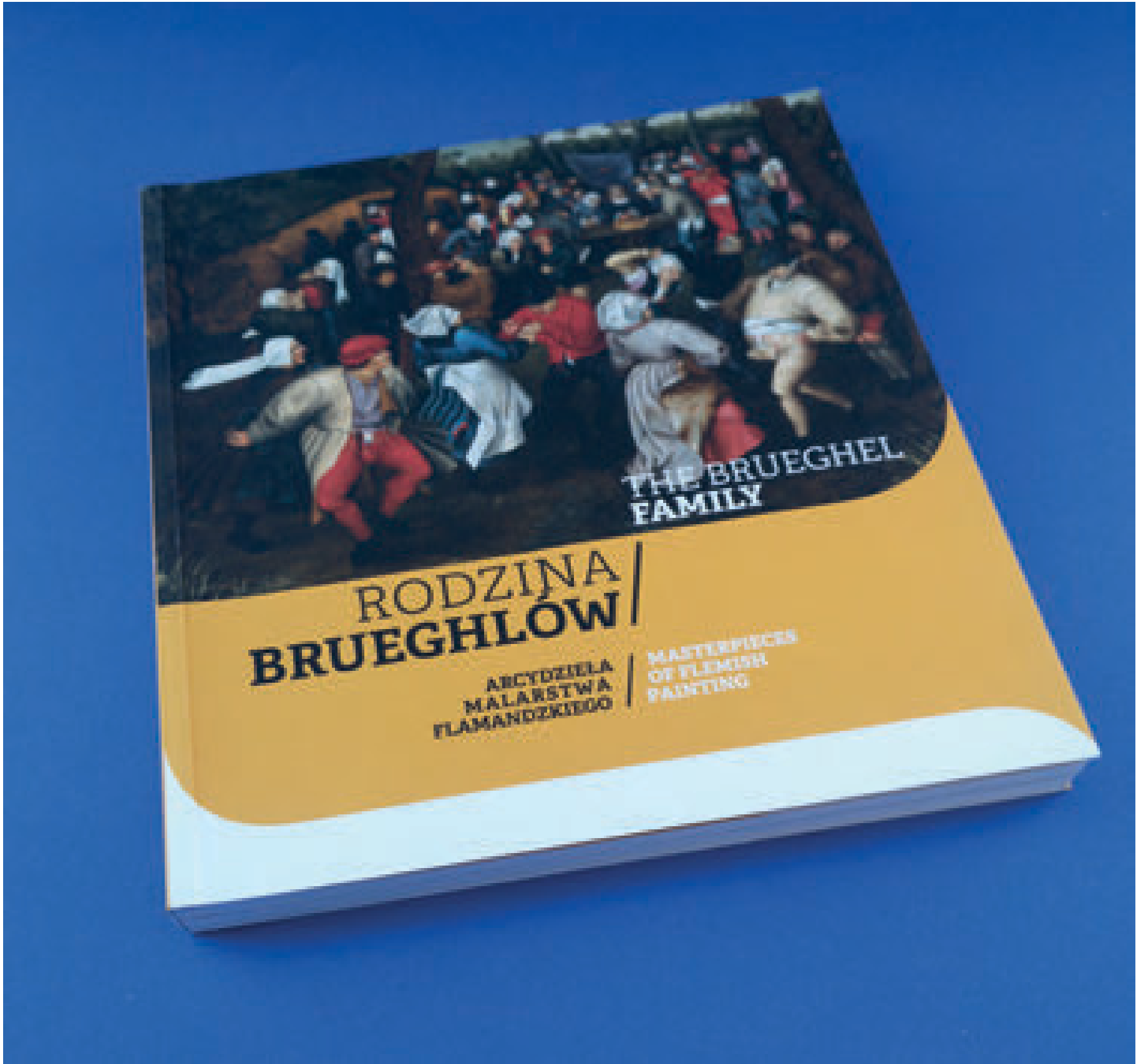
„Mendini”,

WYDAWCA: Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

„Migracje. Sztuka późnogotycka na Śląsku”,

WYDAWCA: Muzeum Narodowe we Wrocławiu

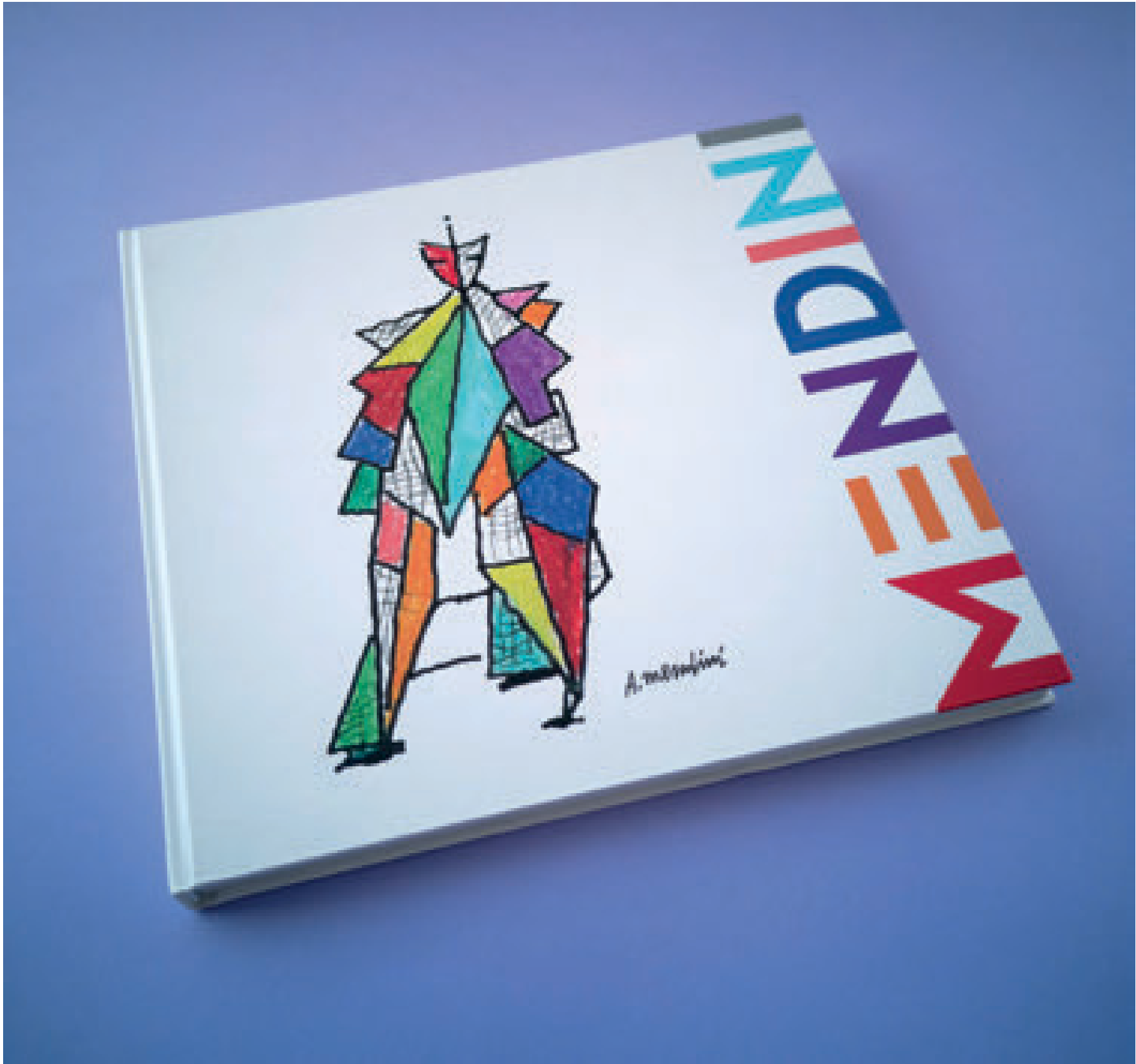
¹¹ Bo Bergström
Komunikacja Wizualna,
Wydawnictwa Naukowe PWN,
Warszawa 2009, s. 233.



Galeria Miejska we Wrocławiu
PUBLIKACJA ALBUMOWA:

Rodzina Brueghlów. Arcydzieła malarstwa flamandzkiego

- _Galeria Miejska we Wrocławiu powstała w 1991 r. Została powołana przez miasto Wrocław, a jej celem stała się prezentacja sztuki polskiej i międzynarodowej. W 2013 r. Galeria Miejska znalazła się w sytuacji, którą można określić jako „nowe otwarcie”. Dokonano kompleksowej odnowy wnętrz Galerii (mieszczących się w ścisłej zabudowie wrocławskiej starówki) i zaczęto poszukiwać szerszego pola dla oddziaływania sztuki. Jednym z pierwszych dużych projektów stała się wystawa *Rodzina Brueghlów. Arcydzieła malarstwa flamandzkiego* (lipiec–wrzesień 2013), dla której opracowałam katalog, który prezentuję w portfolio.
- _Moja propozycja artystyczna w szczególnie delikatny sposób uwzględniała charakter i formę prezentowanych w katalogu prac. Były to dzieła wymagające od odbiorcy uważnej percepcji, a ich wyjątkowość polegała nie tylko na operowaniu detalem i metaforą, ale też humorem, a przede wszystkim uwypukleniem warsztatu sztuki pracowni mistrzowskich, w których powstawały. Założyłam, że moją powinnością jest zachowanie właściwych proporcji w projektowaniu osadzonym pomiędzy tradycją a nowoczesnością. Perceptor katalogu powinien otrzymać przyjazne warunki dla odbioru wartości artystycznych, a forma graficzna publikacji, jak i skład tekstu stanowić kanwę dla dzieł.



Akademia Sztuk Pięknych
im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
PUBLIKACJA ALBUMOWA:

Mendini

Nadanie tytułu *doctor honoris causa* Alessandro Mendiniemu przez Akademię Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu łączyło się z prezentacją prac słynnego włoskiego projektanta w Muzeum Architektury we Wrocławiu i uczelnianej Galerii NEON. Była to również okazja do przedstawienia projektu i makiety obiektu artystycznego dedykowanego miastu Wrocław – Arlekina. Idea rozpoczęcia procesu związanego z uhonorowaniem Mendiniego wyrosła na Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa. Od lat 60. wrocławskie wzornictwo starało się wypracować swoistą tożsamość i styl, nadać projektowaniu niezbywalny charakter i doświadczenie oparte na dialogu z europejskimi wzorcami¹². Obecność na organizowanych przez włoskie instytucje i uczelnie wystawach i warsztatach była zawsze ważnym obszarem doświadczeń dla młodych designerów i pracowników Akademii. Mendini, poprzez aktywność swojego studia w Mediolanie, należał zawsze do czołówki tych artystów, którzy stymulowali poszukiwania nowych rozwiązań w szeroko ujętym obszarze projektowania wzorniczego i architektury.

Alessandro Mendini, obecny od dekad na rynku sztuki projektowania, stworzył wielobarwny, oparty na postmodernistycznej interpretacji formy, styl. Niezmiernie ważny wydaje się też semantyczny poziom odbioru jego prac. W katalogu znalazły się sztandarowe realizacje z bogatego dorobku artysty, ale też przykłady obrazujące – często w żartobliwych formach – proces powoływania dzieła, jego konstruowanie się, a wręcz narodziny koncepcji wywodzących się z najróżniejszych nurtów interpretacyjnych. Dodatkowo, równie ważna stała się prezentacja dokumentalna uroczystości nadania tytułu doktora *honoris causa* i, co nie mniej istotne, pracy Mistrza, dedykowanej Wrocławowi (Arlekin). Podejmując się przygotowania koncepcji projektu (poddanej akceptacji A. Mendiniemu) szukałam odpowiedniego tonu dla języka formy, w której zamknę wydawnictwo. Dlatego, wobec bogatych formalnie i kolorystycznie prac włoskiego designera przyjąłam zasadę purystycznej kompozycji, zrównoważonej względem typografii, składu tekstów, ekspozycji zdjęć i grafik. Buduje ona nastrój dla odbioru wyróżniającego się zdecydowaniem, stylu Mendiniego. Odbiorca ma sycić się i zapoznawać z kolejnymi projektami, jednocześnie śledząc „barwne życie” artysty aż po jego obecność i udział podczas wrocławskiej uroczystości. Na okładce dominuje wizualizacja Arlekina – obiektu artystycznego, który został zrealizowany we Wrocławiu w sąsiedztwie Teatru Capitol w roku 2018. Arlekin stanowi o indywidualności i unikatowości katalogu, osadzając publikację w konkretnym wydarzeniu i przestrzeni. Impulsem do wyboru takiej przejrzystej, a jednocześnie narastającej w intensywności komunikacji stała się jedna z najbardziej rozpoznawalnych prac Mendiniego – *Poltrona di Proust* z 1978 r. Poprzez postać Marcela Prousta nakierowałam swoją uwagę na sposób komponowania tekstu przez pisarza i zaangażowanie czytelnika. Proust rozwinął swoją narrację w perfekcyjnym i wprowadzonym do powszechnego odbioru opisie *magdalenki*. Dyskretne podrażnienie wspomnień poprzez próbę pamięci odnoszącej się do odczucia smaku i kształtu słodkiego smakołyku, okazuje się być początkiem długiej wędrówki, w którą czytelnik, w sposób niezauważalny, zanurza się. Dołożyłam wszelkich starań, aby wykreować wystarczające ramy do tego, aby odbiorca albumu *Mendini* dołączył do tej barwnej i migotliwej wizualnej opowieści snutej przez włoskiego myśliciela, intelektualistę i projektanta.

¹² P. Kielan, w: *Mendini*, katalog pod red. D. Koziary i U. Smazy-Gralak, Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu im. Eugeniusza Gepperta, s. 8–9.



Muzeum Narodowe we Wrocławiu

PUBLIKACJA ALBUMOWA:

Migracje.
Sztuka
późnogotycka
na Śląsku

13 Za: informacja prasowa
przygotowana przez Muzeum
Narodowe we Wrocławiu do
wystawy „Migracje. Sztuka
późnogotycka na Śląsku”,
czas trwania wystawy:
od 8 października
do 31 grudnia 2018 r.

Do najważniejszych realizacji opracowań wydawnictw i katalogów zaliczam współpracę z Muzeum Narodowym we Wrocławiu. To prestiżowa instytucja kultury i rozpoznawalna przestrzeń wystawiennicza. Bez wątpienia tradycja Muzeum, znamienite wystawy, jak i pozostająca w wyróżniającym się gronie kolekcja sztuki współczesnej prezentowana w Pawilonie Czterech Kopuł, stanowią rekomendację samą w sobie. Muzeum Narodowe poprzez szerokie spectrum prowadzonych badań nad sztuką przygotowuje starannie wybrane, pod względem tematycznym, wystawy.

Publikacja albumowa *Migracje. Sztuka późnogotycka na Śląsku*, towarzysząca wystawie pod tym samym tytułem w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, stanowi dla mnie pewien „punkt dojścia” w pracy projektanta, której kierunek został zapoczątkowany albumem dla Politechniki Wrocławskiej *Zabytki techniki Dolnego Śląska*, a następnie rozszerzony podczas tworzenia koncepcji wydawnictwa *Rodzina Brueghlów* i dalej rezonujący w kolejnych pracach nad albumami, katalogami i publikacjami.

Album *Migracje. Sztuka późnogotycka na Śląsku* – to prezentacja arcydzieł śląskiej sztuki średnio-wiecznej zabierająca widzów na wyprawę ku odległym o ponad pięćset lat czasom działalności utalentowanych anonimowych mistrzów, wędrujących kupców, przedsiębiorczych patrycjuszy i realizującego swe ambicje kleru. Tytuł wystawy odnosi się do zjawiska, które zadecydowało o specyfice śląskich miast, zwłaszcza Wrocławia i charakterze tutejszej produkcji artystycznej¹³. Ciekawym efektem prowadzonych prac badawczych i konserwatorskich jest odkrywanie przed widzem warsztatowych tajemnic dawnych mistrzów śląskich. Wystawę tworzą prace różnorodnych artystów, od przykładów malarstwa, prac złotniczych, rękopisów, po rzeźby i grafiki. Jest to pierwsza w czasach powojennych tak duża i bogata ekspozycja sztuki tworzonej na Śląsku. Album, którego koncepcję graficzną, skład i przygotowanie do druku przygotowałam, jest nie tylko ilustracyjną wizytówką wystawy, ale w jego skład wchodzi również wnikliwe opracowania z zakresu historii sztuki skoncentrowane wokół głównego tematu wystawy. Całość opracowania tworzy bogaty materiał artystyczny i merytoryczny. Ze względu na rangę wystawy, jak i podmiot – Muzeum Narodowe we Wrocławiu – użyty w albumie krój pisma należy do stosowanych przez Instytucję w ramach własnego systemu komunikacji wizualnej. Rozpoczynając proces pracy koncepcyjnej przy albumu *Migracje* wzięłam pod uwagę perspektywę współczesnego odbiorcy, wraz z jego oczekiwaniami pod względem czytelności materiałów, jak i nawyków estetycznych. Skład i układ kompozycyjny nie prowadzą do rozwiązań markujących „styl dawny”. Zachowałam w pełni własne zasady projektowe proponując odbiorcy nowoczesną kompozycję, precyzję składu materiałów tekstowych, skupiając się na zapewnieniu jak najlepszej przestrzeni dla oddziaływania dzieł prezentowanych na wystawie. Sztuka późnogotycka w swym bogactwie detalu i operująca na poziomie skomplikowanej dla dzisiejszego odbiorcy symbolice powinna być pokazywana w szczególności i w skali zasięgu swojego oddziaływania. Stąd wyzwaniem projektowym stało się opracowanie materiału ilustracyjnego i jego zakomponowanie względem całości i stosunku między treścią a ilustracją. Złocenia, detale – zasugerowane przez prace śląskich artystów zostały przeze mnie wyabstrahowane i przetworzone jako graficzne motywy dodające charakteru całości. Poprzez połączenie nowoczesnej perspektywy projektowej z materiałem dokumentującym dzieła chciałam dać odbiorcy możliwość wejścia i zrozumienia świata sztuki tworzonej ponad pięćset lat temu, potrafiącej wywołać w odbiorcy emocje, które nie są mu obce dzisiaj.

O randze wydarzeń artystycznych zaprezentowanych w publikacjach albumowych, które miałam przyjemność i zaszczyt opracowywać oraz wskazać jako dzieło, świadczą wypowiedzi osób bezpośrednio zaangażowanych w powstanie tych unikatowych wystaw, co zostało wyrażone w słowach:

„Prezentowana w Muzeum Miejskim Wrocławia, zorganizowana przez Galerię Miejską we Wrocławiu i praskie Stowarzyszenie Art for Public, wystawa «Rodzina Brueghlów. Arcydzieła malarstwa flamandzkiego» pokazuje bogaty w wartości artystyczne i poznawcze zasób dzieł jednego z najpoważniejszych fenomenów sztuki europejskiej ostatnich stuleci.”¹⁴

Mirosław Jasiński
Dyrektor Galerii Miejskiej we Wrocławiu

„Muzeum Architektury we Wrocławiu z ogromną przyjemnością wzięło udział w przygotowaniu wystawy jednego z najwybitniejszych współczesnych twórców – Alessandro Mendiniego. Wśród blisko pięciuset dzieł Mistrza, które mamy zaszczyt prezentować we wnętrzach Muzeum Architektury i w przestrzeniach nowego gmachu Akademii Sztuk Pięknych – od modeli i fotografii obiektów architektonicznych i urbanistycznych, poprzez monumentalne instalacje i rzeźby, po meble i przedmioty codziennego użytku przeznaczone do seryjnej produkcji oraz szkice projektowe – można znaleźć rysunek, na którym Alessandro Mendini, z właściwym sobie poczuciem humoru, oświadcza: «nie jestem architektem, jestem smokiem».”¹⁵

Jerzy Ilkosz
Dyrektor Muzeum Architektury we Wrocławiu

„...budząca się nowożytność wraz z bogactwem schyłku wieków średnich jest kwintesencją tej wystawy. Wystawy dlatego ciekawej, gdyż powstałej z pasji i budowanej na zaufaniu oraz lojalności, wystawy odkrywczej i ekskluzywnej, wreszcie w swej warstwie wizualnej niepowtarzalnej, wręcz ekscytującej.”¹⁶

Piotr Oszczanowski
Dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu

Idea przekazu treści dzieł wybranych twórców jest odzwierciedleniem mojej postawy i założeń artystycznych wobec prezentowanych na wystawach dzieł. Jest także wyrazem pokory projektanta, który poprzez wizualną narrację dąży do wywołania emocji u czytelnika. Autorskie opracowanie publikacji albumowych i wydawnictw katalogowych dla instytucji kultury i placówek dydaktycznych traktuję jako platformę dyskursu na płaszczyźnie twórcy – dzieła – odbiorcy.

Halina

¹⁴ M. Jasiński, w: *Rodzina Brueghlów. Arcydzieła malarstwa flamandzkiego*, katalog pod red. wyd. pol. Anita Wincencjusz-Patyna, Galeria Miejska we Wrocławiu, s. 13.

¹⁵ J. Ilkosz, w: *Mendini*, katalog pod red. D. Koziary i U. Smazy-Gralak, Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu im. Eugeniusza Gepperta, s. 9.

¹⁶ P. Oszczanowski, w: *Migracje. Sztuka późnogotycka na Śląsku*, katalog pod red. S. Rościckiego, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, s. 8.

A summary of professional accomplishments with a description of the indicated work of art/project achievement:

The idea of conveying the content of the works of selected artists.

Author’s preparation of album publications and catalogue publications for cultural and didactic institutions

dr Marta Płonka

Introduction

I was born in Częstochowa. In my hometown I graduated from the Henryk Sienkiewicz’s primary school and secondary school. Already in my early school years I showed interest in art – I drew, painted, learnt the rules of composition and colour combination. I chose a secondary school with a general profile, because of the possibility of learning German with an extended formula and because I consciously wanted to get to know the richness of science and humanities, but I did not give up the arts. On the contrary – my undertakings at that time, such as participation in numerous open-air events organized by the Secondary School of Drawing and Painting in Poznań, confirmed my readiness to choose the right education path, in which I was supported by my art teacher of that time, Mr. Rafał Stępniak.

I am a graduate of the Academy of Fine Arts in Wrocław (currently named after Eugeniusz Geppert), where I did my master’s degree in industrial form design and where I have been working since 2005. At my alma mater, I also obtained a doctorate in the general field of fine arts, in the discipline of design arts in 2013. In 2006, looking for market challenges and opportunities to join the current of Polish design promotion, I founded my own design studio called MP DESIGN.

Analyzing the time of studies, scientific work and professional achievements, I notice a certain synergy, which is distinguished by the profile of a designer focused on improving forms and techniques of design arts, focused also on combining knowledge obtained from professional research and philosophical reflection relating to cultural contexts. It is my conscious concept, worked out over the years, for which I try to find interesting and effective solutions in the form of implemented projects. Such an approach to work concerns all projects I undertake and refers to both, publications and visual communication systems for cultural and art institutions, as well as those of a commercial nature. Cooperation with cultural and didactic institutions is a unique area of exploration, which has been present in my work since my studies, which I present in my portfolio.

Wrocław start

Wrocław is for me the axis around which my professional and scientific life focuses. However, what I would like to emphasize in particular is my open attitude to new international trends and solutions and the focus on interdisciplinary cooperation with experts in various fields (philosophy, cultural studies, history of art, marketing research, industrial technologies). The exchange of thoughts and experiences allows me to look at my own workshop and projects from a different perspective, which is the area of modern, global design.

In this essay I focused on selected and important stages of my design and research work: in the first part I bring closer the sources and inspirations influencing my path of artistic education, then I recall the time of studies, combining the development of creative interests and experiences related to improving the quality of workmanship. The third part refers to the doctoral thesis and, as a consequence, to the continuous process of specialization as

a designer and employee of the Academy. Finally, I present the completed project tasks and the research context of design audits, as well as the previously mentioned results of cooperation with many institutions.

Study time

Already in the secondary school I decided to continue my studies at an art school. Experiences and awards received during open-air workshops for young people, as well as friendly suggestions from teachers and supervisors from art circles were an additional stimulus. The choice of an academic centre became crucial. Being in the fourth grade of the general secondary school I visited selected art academies in Poland, among others in Cracow, Poznań and Wrocław. The latter city enchanted me and inspired me.

In the second half of the 1990s, Wrocław became a place where the rich tradition of avant-garde and artistic experiments known since the 1960s. from such artists as Stanisław Dróżdź, Jerzy Ludwiński, Jerzy Grotowski, Natalia LL, the LUXUS Group and the Kormorany band constituted an independent foundation for the renewal and construction of the city’s identity¹. This local component of culture it is worth emphasizing here, because the innovative and anxious view of the local artists reflected the style characteristic of Wrocław’s artistic circles.

There was a need for a good and coherent space that would combine the multicultural tradition of regained lands connected with dramatic aspects of history (World War II, repatriation, communism, economic and political transformation) with an openness to new perspectives. The spirit of the avant-garde, curiosity about creative searches, the element of rebellion, and at the same time open thinking about the future, helped me to choose this particular art academy. That is why in 1997 I started preparatory courses organized by the Academy of Fine Arts in order to be able to apply here in 1998. I took the exam, which was supposed to enable me to start studying at the Faculty of Interior Design and Design. It was interior design that was the subject of my interest at that time. Unfortunately, the first approach was unsuccessful. The failure should be turned into a constructive experience, conclusions should be drawn, and consequently the workshop and skills should be improved. That is why I decided to divide the time for the next recruitment into two activities: a preparatory course for candidates at the Faculty of Interior Design and Design, conducted by Prof. Marian Wołczuk and ad. Marek Jakubek, and private lessons and workshops in Częstochowa, conducted by art teachers, Rafał Stępniak and Andrzej Desperak. Intensive work, as well as new perspectives allowing me to verify and specify my own interests, opened up more opportunities for expressing artistic expression, but most of all, thanks to the experience gained from the preparatory courses, I drew attention to issues related to design and 2D design.

In 1999 I successfully passed the exams and became a student of Design at the Faculty of Interior Design and Design at the Academy of Fine Arts in Wrocław. In this way I started a new stage of life, education and artistic research. It is worth noting some important contexts related to digital progress, characteristic for those years. It was a time when artists and designers were increasingly eager to use professional software and computers. The situation was closely related to economic development and market needs. More and more companies and institutions were ready to work with designers, and the ideas of building brand communication based on the coexistence of integrated visual communication systems combined with marketing and *public relations* activities attracted supporters in Poland. Initially, strategic activities were the domain of corporations entering the domestic market and large Polish business entities striving to maintain their position. However, observing and following the development of the situation in Western European countries, as well as in the USA, left no

¹ D. Monkiewicz (2015).
*Dzikie Pola. Historia
awangardowego Wrocławia.*
Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki,
Contemporary Museume Wrocław.

doubt that Polish designers must be properly prepared in terms of workshops, at the same time presenting their own offer and individual artistic approach, which will pay off in the future. The change of quality in the perception of aesthetic values of the environment – from visual communication, through product and packaging design, to the lifestyle and vision of cities – led to increased activity of designers, architects, graphic designers and representatives of the visual arts in the broad sense of the term.

In the first years of my studies (1st and 2nd year), getting to know the spectrum of issues related to both the history of design and modern trends, I took part with interest in the classes “Preliminary design of industrial design” conducted by Krzysztof Łukasiewicz, MA. Artistic intuition and the need to broaden and confront the acquired knowledge led me to apply for internships in foreign studios. Thanks to the teacher’s support, I was admitted to graphic design studios: the MS Design studio in Vienna, and to the Ö-Konzept Agency in Halle. There, in 2001–2004, I completed an apprenticeship. Simultaneously, which was connected with the continuation of my studies, I chose a diploma studio for the Design of Visual Communication, which was run by Mieczysław Piróg. PhD (currently dr hab.). In the academic year 2003/2004 I received a scholarship within the framework of the Socrates-Erasmus Programme (Foundation for the Development of the Education System), which enabled me to take up studies at the Kunst Universität in Linz (Direction of Mediengestaltung/Multimedia design) under the direction of prof. Marek Freudenreich. International environment and creative approach to design for industry, introduction of high aesthetic standards, knowledge of production and implementation of projects, directed my artistic and workshop goals for the next years of studies. I received a scholarship from the Minister of Culture for the academic year 2002/2003 for outstanding achievements in science, which was also a significant support and a reward for my efforts to date.

After returning to Poland, I started preparing for my diploma and as a volunteer assistant I cooperated with Mieczysław Piróg. PhD. His professional experience, both in the area of industrial design, as well as in graphic and exhibition design for many Polish companies, were closely related to the curriculum in the Visual Communication Studio. Under his direction, I prepared a diploma thesis entitled “Promotional presentation of young artists in printed and multimedia forms”. Thanks to the theme formulated in this way, I was able to combine artistic invention with a professional workshop approach, and what is most important – to introduce a new element to my work, which were multimedia. The application of the principle of convergence of techniques and tools, so obvious today, was then part of the sphere of new solutions². I received my master’s degree in art with a very good result in industrial form design in 2005, and my thesis received a distinction from the Rector of the Academy of Fine Arts in Wrocław. In the same year I was offered an assistant position at the Subdepartment of Industrial Design at the Visual Communication Design Studio at the Faculty of Interior Design and Design. I started my PhD thesis in 2010 with the invaluable support of the supervisor – Prof. Jan Kukuła and dr hab. Jerzy Grobelny from the Department of Management Systems at the Faculty of Computer Science and Management at the Wrocław University of Technology, to whom I owe the opportunity to apply various computational models to obtain the results of research conducted for the purposes of my PhD thesis.

² H. Jenkins (2007). *Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów*. Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.

Preparation for doctoral thesis and professional experience

Striving to prepare my doctoral thesis in a logical way was connected with specifying the design and research path that I wanted to follow. Already during my studies I gained my first professional experience thanks to cooperation with advertising agencies. I designed publication and promotional materials for companies and institutions, elements and comprehensive

systems of visual identification and packaging. I designed a visual identification system for the Wrocław Opera, promotional materials for the Wrocław University of Technology, Wrocław University of Economics, LUKAS Bank, National Cultural Centre, as well as a publication for the Belgian window profile manufacturer, Deceunik. The added value was the work in the business environment, where there was a high level of budgetary and executive responsibility. It was an excellent “school of economics” for a young designer. At that time I noticed a key coincidence between the artistic factor (invention, own vision, aesthetic values) and the needs of the recipients (customers). Each project has its own addressee. To put it simply, the designer works for the orderer party – an agency, a company, an institution, which in this way communicates with a specific group of recipients. So how to combine these three levels and achieve the best effect? Following this trail, I became interested in quantitative and qualitative research, as well as in the broad context of building conditions for the reception and impact of the project. I asked myself: do we choose aesthetics or does aesthetics choose us? Cooperation with Interior Design Gallery DOMAR and Florentyna Z.P.CHR SP. J. (suppliers of household appliances) has combined commercial and research aspects.

Interior Design Gallery DOMAR, the Wrocław shopping centre offering products and services of companies related to the apartment and home furnishings industry, aspired through marketing actions and communication style to active actions towards the customer. Apart from the planned advertising campaigns presenting a high artistic level, design education has become one of the priorities. In 2012, as part of the “Domesticated design” festival, the cooperation between the DOMAR Interior Design Gallery and the Academy of Fine Arts in Wrocław was initiated, which resulted in the joint organisation of the conference “Marketing in the interior design industry. Bet on design” and many events with the participation of invited guests and the public. For DOMAR S.A. (a company, the owner of the Gallery) I designed campaigns, promotional materials, publications, gadgets, I was also a link between the Academy and the company. Each communication campaign, which was based on marketing objectives (increasing the group of customers, recognition of the DOMAR brand, increasing the level of sales) was also educational in nature – it taught how to perceive and open up to new aesthetic currents, indicated the unique design approach of interior architects, introduced into the design characteristic of world standards and revealed care for the material quality of the equipment offered. Not only beautiful things were shown, but also how a particular lifestyle can be combined with a particular interior and its equipment.

Another company, Florentine, with great economic potential, set itself the task of launching new series of household appliances on the market, e.g. tableware, dishes, and other household appliances. Each line of products, according to the classification system, required the creation of a new brand. Since 2007, over the following years I have been working on an integral visual communication system for particular brands and designing packaging. The design challenge were two important retail factors that I had to take into account: the aesthetic level of the design and its effective impact on the customer – a customer who has a very wide range of products to choose from in a large-format retail space.

Why am I referring to these two examples of professional activity? Firstly, they belonged to extensive and demanding orders, secondly, the experience gained from work on the preparation of compositional, colour and typographic solutions, as well as the process of designing packaging in combination with the acquired knowledge of market research served me to define the topic of my doctoral thesis: “Visual form of packaging in the context of market conditions”. Crystallization of the research subject and professional *background* were fully connected with my daily activities at the Academy of Fine Arts in Wrocław.

I took part in workshops, exhibitions and got involved in the organizational matters of the University. I promoted design faculties of the Academy of Fine Arts during such events as “Arena Design – European design for business”, “Łódź Design Festival” or the “Domesticated

Each project has its

own addressee. To

put it simply, the

designer works for

the orderer party

– an agency,

a company,

an institution,

which in this way

communicates with

a specific group of

recipients. So how to

combine these three

levels and achieve

the best effect?

Design” campaign. For my organizational activity as well as artistic and didactic achievements, I received many individual awards from the Rector of the Academy of Fine Arts in the academic years 2009/2010, 2012/2013 and 2014/2015. Throughout all the years of the Academy’s history, I have been awarded with a number of prizes. At the same time I have been intensively deepening my cooperation with Mieczysław Piróg, which has a positive impact on my development, especially in the case of consultations and conducting diploma theses of students of the Visual Communication Studio of our Faculty.

An important element of the didactic process in the Visual Communication Design Studio is permanent cooperation with external stakeholders. As part of the “Cooperation with industry” project, students of design developed projects for IKEA Wrocław (2012), Porcelana Krzysztof (2014, 2016) and VACO (2014). My activities as a project coordinator included organizing meetings, competitions and workshops, as well as presenting the effects of cooperation in the form of exhibitions, shows and media presentations. As a result, a bridge between business practice and science in the field of design art was created. Good practices went beyond the framework of studio work and in this way it was possible to implement specific projects that were offered by companies, and as a result they entered the perception of the audience. It was an excellent example of using market research and business knowledge of companies to broaden the educational field of students of the Visual Communication Studio.

At the same time I undertook to give lectures at the Wrocław School of Banking and Wrocław University of Economics. The students were mostly future specialists in marketing and public relations. From the perspective of an artist and a designer I was able to freely outline the nuances of work on the preparation and implementation of design projects as part of my didactics, while maintaining the form of a scientific discourse.

Projects of artistic publications became an equal area of my activities at that time. I would like to point out here the implementation of the layout of the FORMAT art magazine (No. 48/2008). FORMAT is one of the flagship publications published by the Academy of Fine Arts in Wrocław, where the subject matter, together with carefully planned graphic design solutions and artistic message are closely related. While developing the layout and composition for the publication, I tried to characterise and clearly present the features of my workshop: the directness of communication, focus on innovative solutions and attention to perfection, necessary in the production phase (printing).

In the same year (2008) I prepared a publishing project for “Wrocław Festival Forum”. It was a proposal to include in a condensed form all the most important cultural events and undertakings carried out in Wrocław. The challenge was to combine in a coherent artistic form the presentation of initiatives with their own, recognizable aesthetic features, and what is more, representative for various art spaces: concerts, events on the borderline of art and social activities (BRAVE FESTIVAL) or performance. I decided that the most important goal is such a visual message that will make it easier for the viewer to perceive the rich and varied whole.

Implementation of the catalogue “Monuments of Lower Silesia Technology” (2010) as a result of my cooperation with Wrocław University of Technology is one of the most important projects. The publication was created as part of the 100th anniversary of the Technical Universities in Wrocław. The publication presents the history of technical solutions included in the monuments and the Lower Silesian heritage. The scope of the project has become for me a perfect training ground for specifying ideological assumptions for future solutions for publishers.

Each of these experiences brought me closer to creating the designer’s alphabet and determining the author’s code of graphic narration.

Doctoral thesis – packaging, art, market

Professor Jan Kukula, a supervisor in the doctoral dissertation, wrote:

“The topic she dealt with in her work (....) is a natural consequence of her interests, noticed problems that she encounters while generating project concepts. (....) Questions arise: how to reconcile the interests of producers and consumers, how to use and improve the modern, so strongly developed, apparatus supporting and stimulating supply. How to find a designer in this situation. Trying to get answers to these and many other questions, she carried out a research experiment consisting in creating a kind of questionnaire built on rational assumptions. The main element of the experiment was to design a series of packages for one product with extremely different graphic assumptions. The resulting projects were evaluated by the recipients through the preparation of a questionnaire. (...) A study was created, which in the cognitive part is a novelty on the Polish market”³.

My doctoral thesis concerned the subject of packaging. In the study I pointed out the relations between packaging design and the whole brand creation system, i.e. between creative activities (design) and marketing activities (sales).

For the purpose of the research work I created the ELECTRO brand and designed a series of packaging for household products. The presentation of the research results was connected with the discussion of the substantive and methodological assumptions of the online survey. The research method, as well as the process of drawing conclusions were consulted with experts from the Wrocław University of Technology.

My reflections on the condition of contemporary design were based on the conducted research – regardless of income and gradations concerning the place of purchase (luxury delicatessen, shopping centres or discounts), the research participants preferred the same aesthetic solutions. For me, this was an argument about the specific democratization of aesthetics, or at least noting the role of the aspirations of the audience as an important factor providing guidance for the designer⁴.

On 11 June 2013, I received my PhD degree in the field of fine arts, in the discipline of design art, awarded by the resolution of the Council of the Faculty of Interior Design of the Eugeniusz Geppert Academy of Fine Arts in Wrocław. And on this basis, in 2014, I was appointed to the position of an assistant professor.

Searching for innovation

Innovation has become a desirable topic in recent years⁵. This concerns both the sphere of experiments and scientific processes, as well as the development of enterprises and technologies. We are talking about innovation in forms of building work organisation structures, as well as management of, among others, cities or social communication. Innovation has also crept into the world of art, e.g. in relation to the tools of constructing a work of art or the way of building an artistic narrative.

The perception of innovation can be done according to the category of “great breakthrough” or “radical actions”, but as P. Koetler and F. Trias de Bes write: *“In reality, innovation does not have to be associated with a major breakthrough. Gradual, step-by-step innovations are the same, and perhaps even more necessary than their radical version. (...) Innovation should also be understood as creating a culture in the company, which allows to create and build a continuous stream of smaller, evolutionary (marginal) innovations for the market. Only then – however paradoxically it sounds – will radical innovations appear”⁶.*

The proposal presented by the authors of the book *Innovation – a recipe for success*, experts in marketing and economics, is for me a source of inspiration in my professional work and sets directions for further artistic and design activities.

- ³ Prof. Jan Kukula (2013), *Opinia promotora w przewodzie doktorskim w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie sztuk projektowych, mgr Marty Płonki*, skan dokumentu w posiadaniu autorki.
- ⁴ M. Płonka (2013), *Wizualna forma opakowań w kontekście uwarunkowań rynkowych* (doctoral thesis). Eugeniusz Geppert Academy of Fine Arts in Wrocławiu.
- ⁵ F. Trias de Bes, P. Koetler (2013), *Innowacyjność – przepis na sukces*. Wydawnictwo REBIS.
- ⁶ Ibidem. p. 4.

- The album entitled *The Brueghel Family. Masterpieces of Flemish Painting*⁷ accompanying the exhibition of painting and prepared for the Municipal Gallery in Wrocław in 2013 was a challenge in the context of the whole project. The exhibition, initiated by the Municipal Gallery, its international character, as well as wide interest of the media and the public, was connected with the promotion of Wrocław, which aspired to be the European Capital of Culture (2016).
- As a result of work on the *Brueghel Family. The Masterpieces of Flemish Painting* were many years of cooperation with the Municipal Gallery, for which, among other things, I designed a comprehensive system of visual communication and many thematic catalogues and publications related to the activity of this Wrocław cultural institution.
- On the basis of my experience with the *Brueghel Family*, in 2014 I developed promotional and advertising materials and a project of an album publication of the exhibition “Mendini” in the Museum of Architecture in Wrocław. The whole project was connected with the prestigious event, which was awarding the icon of design, Alessandro Mendini, the title of *doctor honoris causa* of the Eugeniusz Geppert Academy of Fine Arts in Wrocław. The doctorate was promoted by the Dean of the Faculty of Architecture and Design, Urszula Smaza-Gralak, PhD. Alessandro Mendini, an Italian architect and designer, is one of the key figures who have had a significant impact on European and global design. It was my responsibility to enter into a dialogue with the colour and form of the works of an outstanding personality of the famous designer. I operated within Mendini’s colours and spatial arrangements belonging to his style. However, I did not lose sight of my own creative invention. It concerned both, typographical layouts and specific aesthetic solutions. Innovation, in this case “marginal” according to the approach of P. Koetler and F. Trias de Bes, consisted in a conscious dialogue of forms and styles, creating in the finale an author’s work.
- Issues related to innovation and promotion of good practices in the field of design more and more often led to a more formal character of my work. In 2013 I became an auditor, expert in the field of visual communication on behalf of the Academy of Fine Arts in Wrocław, at the same time conducting design consultations in the field of visual communication at the Department of Interior Design and Design within the Lower Silesian Industrial Design Network. The project was carried out in partnership between the Marshal’s Office of the Lower Silesian Voivodship, the Eugeniusz Geppert Academy of Fine Arts in Wrocław and the Municipal Office of Wrocław as part of the Human Capital Operational Programme and co-financed by the European Union in the framework of the European Social Fund. The idea was to combine knowledge and workshop of scientific research with implementations for industry in order to create and develop a platform for cooperation between business and science and to emphasize the role of design as a carrier of innovation. Work with entrepreneurs, scientists and other designers focused on “networking” environments related to widely understood design and promotion of design in Lower Silesia⁸. Apart from workshops and exhibitions, the Network’s components included audits and implementations. The technological audit consisted in an expert analysis of the company, assessment of its potential and design needs of the company in the scope of new products and services introduced to the market. The audits were carried out by the Wrocław Technology Transfer Centre of the Wrocław University of Technology, and the design experts were academics of the Academy of Fine Arts in Wrocław. Technological design audit resulted in the creation of an online survey tool for companies, enabling them to examine the potential of industrial design.
- Audit processes carried out during the project showed the need to include the tool in the construction of brand strategy of companies. Therefore, it became clear that the innovations to which the entrepreneurs referred should also include design. The conclusions of the work confirmed the concepts of P. Koetler and F. Trias de Bes, who in the complete innovation system, in the module indicating the roles of activators, list: management board/president, employees, suppliers, distributors, customers, investors, universities, scientific community, inventors and most importantly – designers⁹. Innovation is a process and the creation of a

- ⁷ *Masterpieces of Flemish Painting* (2013), Municipal Gallery in Wrocław.
- ⁸ *Dolnośląska Sieć Wzornictwa Przemysłowego*, a catalogue ed. by G. Palowski, D. Kieżun (2015), Eugeniusz Geppert Academy of Fine Arts in Wrocław.
- ⁹ F. Trias de Bes, P. Koetler (2013), op. cit., s. 64.

Innovation is a process and the creation of a creative culture. The aim should be to combine and appropriately organize the needs and knowledge. Without the aspect related to visual projects, this process is incomplete. In order to support the search for entrepreneurs/investors, designers examine the potential of companies, visual communication solutions, including packaging and forms of technological projects.

- creative culture. The aim should be to combine and appropriately organize the needs and knowledge. Without the aspect related to visual projects, this process is incomplete. In order to support the search for entrepreneurs/investors, designers examine the potential of companies, visual communication solutions, including packaging and forms of technological projects. In addition, design audit becomes a “lever” that raises the perception of the designer. Obtained data, opinions, hints or registration of problems or (often) ignorance of investors, allow for better preparation of original concepts and become an impulse to search for innovative solutions.
- Finally (2014), a layout concept was prepared and the composition of the publication summarizing the project entitled “Lower Silesian Industrial Design Network” (two parts): “Lower Silesian Industrial Design Network: Designers, Products, Exhibitions” and the “Lower Silesian Industrial Design Network: Researchers, Entrepreneurs, Implementations. In part 1., apart from the auditor’s work in the field of visual communication, I presented my own achievements, such as the visual identification system for the Municipal Gallery in Wrocław, selected logotypes, the design of the *Brueghel Family* album, the „A-info” magazine for the DOMAR Interior Design Gallery and the jubilee publication, the aforementioned *Monuments of Lower Silesia Technology*. In part 2. projects created within LSIDN were presented. At the end of the project I also prepared an exhibition of implementations introduced as a result of audit works. The opening of the exhibition took place during the conference “From idea to industry”, which was a summary of joint activities of the circles involved in the project.
- The experience gained from the “Lower Silesian Industrial Design Network” project resulted in the preparation of 25 design reports in the field of visual communication, after the technological audits conducted in micro and small enterprises from Lower Silesia, and as a consequence the work of an auditor expert in the undertaking of the Wrocław University of Technology (Wrocław Technology Transfer Centre) and the Academy of Fine Arts in Wrocław, within the Operational Programme Eastern Poland 2014–2020 (Measure 1.4 Design for competition).
- To sum up, in the years 2013–2017 I ran a parallel track, apart from exploring issues related to design audits, conducted projects, workshops and tasks including didactic and artistic activity. In 2014 I took the position of assistant professor at the Faculty of Interior Design and Interior Design, and a year later I became the Head of the Employee of the Faculty of Interior Design.
- To sum up, in the years 2013–2017 I ran a parallel track in addition to exploring issues related to design audits, conducted projects, workshops and tasks including didactic and artistic activities. In 2014 I took the position of assistant professor at the Faculty of Interior Design and Design, and a year later I became the Head of the Visual Communication Studio (at the first degree and second degree studies) at the Sub-department of Design.
- Over the course of two years I took part in group exhibitions “Employees and students” of the Sub-department of Design on the occasion of the MSUE Conference at the National Modern Art Gallery in Ulanbator (2015, Mongolia), “Transdesign”, summarizing all the achievements of the Wrocław environment of the Eugeniusz Geppert Academy of Fine Arts in Wrocław, presented at the Regional Gallery Liberec LAZNE (2015, Czech Republic), and “3d – der, die, das”, an exhibition presenting the achievements of academics, graduates and students from the Wrocław Academy of Fine Arts in Königshain Palace (2017, Germany). I have created two original programs for the design field of study at the Faculty of Interior Design and Design – for full-time studies in the Visual Communication Design Studio (academic year 2016/2017, 2017/2018) and for full-time students of the second degree the course “Basics of Entrepreneurship” (2017/2018). Since 2016 I am also an accredited reviewer/expert in organisational and financial evaluations of book projects participating in the Wrocław Publishing Programme (supervised by the Wrocław Culture Zone). My tasks include a factual assessment of books and publications applying for funding from the budget of the City of Wrocław in terms of their rational budgeting from the production side.

Summary

_Designer’s work, scientific research and many years of academic experience, concerning both didactic and organisational and promotional duties performed in the Academia, is a great adventure, thanks to which I combine my scientific interests with artistic creation. When designing, I think primarily about the essence of the workshop – about the constant striving to reach for the best possible solutions and confronting one’s own knowledge and practice with the achievements of other scientific disciplines, with philosophical and sociological reflection on the dynamics of contemporary life. Does the attachment to research aspects, to systematized (or relatively precise) values of audits interfere with freedom and artistic inventiveness? To answer, I will use the example of Florence. The legendary city of Italy has for centuries attracted the attention of art connoisseurs as well as ordinary admirers of the works of Renaissance masters. What is more, Florence itself has become an inspiration, even a subject for artists – painters, graphic artists, sculptors, photographers, writers and poets. Looking at Florence’s unique treasures, which are undeniably part of Europe’s key artistic heritage, we see a unique convergence and harmony between the undefined and creative and the thoughtful in terms of workshop strategy and technical knowledge, rich in a spirit of innovation. In the case of the “Florence project”, it is difficult to translate today’s standards relating to aesthetic values, especially in the context of the mass audience and its needs (suggested by arousing aspirations or real needs – primordial level). What is more, it is necessary to take into account the time perspective and contexts in which this specific impact of Florence “on masses” has grown. For me, as a designer, it is important how the care and precision of the artist’s technique are combined with the search for new forms of expression. The tools at our disposal today offer enormous possibilities. We can quickly and efficiently examine selected target groups of viewers/consumers. With a profile that reveals aspects related to the lifestyle of potential consumers, their needs, tastes and even financial possibilities, it would seem that there is nothing simpler than designing according to the available data. Yet every designer is looking for his/her own style and wants to inspire. That is why the dialogue between usability and artistry is so important.

_Florence is an example of boldness, which is a point of reference, a model subject to interpretation or deconstruction. It visualizes certain dependencies and unexpected effects that can be achieved through their constant exploration. It also proves the importance of the artist’s workshop, as well as provokes reflection that art needs transgression and individuality.

_While designing my works I want to achieve a satisfactory effect on many levels: workshop care, enabling the recipient to interact in the space of the work and, last but not least, my own style and the intention to influence art in projects dedicated to a demanding recipient and intended for wide use.

To sum up, in the years

2013–2017 I ran a parallel

track in addition to

exploring issues related

to design audits,

conducted projects,

workshops and tasks

including didactic and

artistic activities. In 2014

I took the position of

assistant professor at

the Faculty of Interior

Design and Design, and

a year later I became

the Head of the Visual

Communication Studio

(at the first degree

and second degree

studies) at the Sub-

department of Design.

CATALOGUE PUBLICATIONS for cultural and didactic institutions (2013–2018)

Municipal Gallery in Wrocław (Galeria Miejska)

Pavel Brazda. Painting and Graphics, Planetary System, Bodies and Things, Marcin Zawicki/Vit Ondracek. Painting, Schrödinger’s Cat. In the face of tradition, Marek Starzyk. Newspaper pictures.

_Starting cooperation with the Municipal Gallery initiated contacts on many levels of project work. For the Gallery I have prepared a comprehensive system of visual identification, the main layout of the website, promotional prints and, most importantly, catalogues accompanying successive exhibitions of works by Polish and foreign artists. All projects carried out by Municipal Gallery have a coherent and recognizable visual character – in terms of the typeface used, typographic solutions, as well as the style of building the visual message to art recipients. A simple, softly finished logotype depicting the letters GM – with the letter M undercut supported by a slash – is a kind of echo or tribute to the painter’s workshop – an easel. This accompanying sign in every part of the system opened up a wide range of possibilities for its application. Variable colours, adapted to the circumstances, allowed to order (in relation to colour) the activities carried out by the gallery. This introduction is necessary to outline the perspective in which the presented catalogues were created: *Pavel Brazda. Painting and Graphics, Planetary System, Bodies and Things, Marcin Zawicki/Vit Ondracek. Painting, Schrödinger’s Cat. In the face of tradition, Marek Starzyk. Newspaper pictures.*

_In each of the above mentioned project tasks I had to do with artists with a strong expression of workshop. What is more, some catalogues referred to the works of several artists gathered by the Municipal Gallery around the main theme (e.g. „Planetary System”, „Bodies and Things”, „Schrödinger’s Cat. In the face of tradition”). Maintaining a constant system of visual communication of the Gallery was a priority, therefore each of the discussed catalogues maintains coherence in terms of format and font selection or indication on the brand. At another level, I was looking for creative solutions recognisable for a given publication. The slash motif mentioned above, or typography differentiation or creating a contrasting op-art wallpaper – for each catalogue, led to personalization of design solutions. I also put emphasis on clarity and diligence in relation to the composition of content related to the presented works. In this case, the viewer receives a completed project in which nothing should disturb the perception of the work of art and the description of a critical or essayistic reflection on the works on display.

Municipal Gallery Foundation in Wrocław

Young art criticism in Poland and the Czech Republic:
direct current/alternating current

_The Municipal Gallery Foundation in Wrocław, established by the Municipal Gallery for auxiliary activities, including educational ones, implemented the “Young Artistic Criticism in Poland and the Czech Republic: direct current/alternating current” project (financed by the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland). The activity consisted in activating the circles of young art critics in both countries through mutual acquaintance and closer cooperation,

participation in workshops organised by exhibition institutions in Poland and the Czech Republic, and preparation of original studies on art criticism. In this way, a publication entitled *Young Artistic Criticism in Poland and the Czech Republic: direct current/alternating current* containing a selection of critical texts by young participants of the project was created. Taking into account the character of the project and referring directly to the title of the project, the juxtaposition/clash of colours in the warm-cold opposition (red-blue) was applied. The shape of the graphic details has also been processed in binary terms – red is flexible, pulsating sinusoidally, and deep blue retains its static, straight vertical line (at the same time bringing to mind the slash, which is a permanent solution for the communication of the home institution, i.e. the Municipal Gallery in Wrocław). This solution, continued in a monochromatic version, runs through the entire publication. The composition of the text also oscillated in the areas of transformations – curves, sharp cuts aimed at giving the whole a dynamic, slightly avant-garde character, which is important as the research conducted by young critics mostly concerned art that was created during the communist regimes outside the official circulation, both in Poland and in Czechoslovakia at the time. The publication presents young artistic criticism, therefore its style and communication remain in contrast and are as if independent. The dominant feature of black and white inside the study is an analysis of the condition of young critics – it is the beginning of their own path of research to express the language of art criticism or the stage of full maturity and the development of workshop nuances that are still ahead of them.

University of Economics in Wrocław

“Kuźnia Kadr Magazine” Publications “Kuźnia Kadr 6” and “Kuźnia Kadr 7”

The University of Economics in Wrocław is a leading university with economic profile in Lower Silesia. A multitude of activities related to the implementation of development projects carried out by the University, thanks to the active acquisition of funds from the European Union, led to the creation of a special unit initially called the Development Projects Service Section, and then the Development Projects Service Department. This unit ran projects under the common name “Kuźnia Kadr” (but not only). The task of the DPSD management was to prepare projects addressed to students, scientific and didactic staff and representatives of external stakeholder groups: employers, secondary school teachers and students. For many years I had the opportunity to design most of the communication, promotional and publishing solutions for the mentioned projects.

The “Kuźnia Kadr Magazine” – was a cyclical publication, which was published during the academic year. It referred to current project implementations. I designed and made the composition and preparation for printing of all issues. In this paper I present the Magazine on examples of issues: 5, 7, 8, 9, 10 and a special edition dedicated entirely to “Kuźnia Kadr IV” project. The most important task in this project was to find an artistic narration for the needs of students and young academic staff, as well as the tradition of university publishers, maintaining an orderly and stable character. The layout was developed in a clear composition form. As in the case of large-volume magazines, I proposed solutions that would allow to emphasize the leading content. I realized the freshness and dynamics by using a palette of intense colours. Strong accents, electrifying colours and the use of multicolour photography were to distinguish the publication and attract the attention of the audience.

Publications “Kuźnia Kadr 6” and “Kuźnia Kadr 7” – both volumes constitute a condensed summary of projects important for the University of Economics. KK6 undertook an important topic of promotion and implementation of Lifelong Learning, and KK7 had an ambitious

goal of research and integration of university graduates through precisely defined activities and forms of activation. The projects emphasized different objectives in the substantive description, but, what is important, both of them were directed at both internal and external-university environments. Summary catalogues were a kind of substantive promotion of projects, they were supposed to present the offer and indicate in a clear and purposeful manner the ways of using the tools developed in both projects. My task was to create useful and handy publications, referring to the original communication strategy of the projects (colours, typography and graphics used to present the projects KK6 and KK7). The composition of the text was conceived in block form, with the use of illustrations and drawings.

The National Museum in Wrocław

Enthillas, penthillas, wizards and princesses. Fairy tales, fairy tales and children’s games in old graphics and drawings.

My cooperation with the National Museum in Wrocław resulted in developing catalogues for exhibitions: “Enthillas, penthillas, wizards and princesses. Fairy tales, fairy tales and children’s games in old graphics and drawings” and “Migrations. Late Gothic Art in Silesia”. Both catalogues were published in 2018.

The catalogue publication *Entliczki, pentliczki, czarodzieje and księżniczki. Fairy tales, fairy tales and children’s games in old graphics and drawings* – the strong and timeless influence of fairy tales and children’s games determines their timelessness. Model patterns and symbols remain unchanged, although the surrounding world and technological progress seem to create an insurmountable abyss. It became clear to me that the project of the album should influence through its directness, show the youngest recipients of art a community of experiences, share the feeling of mystery, which is so inseparably associated with childhood time. The layout was prepared with the educational character of the publication in mind – that is why each of the discussed texts was accompanied by appropriately exposed questions and riddles, which encourage young audiences to enter into interaction. The pictograms organize the block layouts of content, but they also belong to the graphic composition of the whole project.

Eugeniusz Geppert Academy of Fine Arts in Wrocław

Lower Silesian Industrial Design Network Part 1: Designers/Products/Exhibitions Part 2: Researchers/Entrepreneurs/Implementations

The Lower Silesian Industrial Design Network was a project created in partnership between the Marshal’s Office of the Lower Silesian Voivodeship, the Eugeniusz Geppert Academy of Fine Arts in Wrocław and the Municipal Office of Wrocław. The primary objectives of the project include “networking” of environments associated with widely understood design and promotion of design in Lower Silesia. As part of the implementation, numerous undertakings were prepared – conferences, workshops, seminars, exhibitions, audits and implementations. I actively participated in the project – as an auditor, creator and exhibitor¹⁰. Finally, together with Anna Wrzesień (PhD) from the Władysław Strzemiński Academy of Fine Arts in Łódź, I prepared the layout concept, and I was responsible for the composition and preparation of the publication for printing. The first part of the catalogue includes a presentation of the scientific achievements of designers from the Lower Silesia

¹⁰ Dolnośląska Sieć Wzornictwa Przemysłowego, a catalogue ed. by G. Palowski i D. Kieżun, part 1, Eugeniusz Geppert Academy of Fine Arts in Wrocław, p 6.

region and the teachers of the Academy of Fine Arts in Wrocław. The second part emphasized the implementation projects carried out by academics of the Academy of Fine Arts in Wrocław for the benefit of Lower Silesian companies. In the concept of the publication project, the priority was to maintain a common character of communication, taking into account various forms of visual presentations.

When it comes to the framework layout of the publication, the design motive is the network of constructions. Lines and balanced composition refer to the concept of the work cycle, the process of creation and the structure of connections built through the “networking” pattern. The coloured axis is based on red and black, but internal typographic solutions – concerning the presentation of designers’ scientific output (Part 1) – have been differentiated in terms of colour. This was important because this part of the publication carries with it a personal message concerning specific authors – people whose works can be seen in the catalogue. Invariably, according to the principle of leaving space, white is the dominant feature – either in the cover design or in the interior. In the first part it became important to link the projects with their original style and portraits of the artists. The works were made by specific people, at the same time the whole thing is to create an intimate bond between the viewer and the work, which becomes human, gained through the visual presence of the author identified by his name and face. The second part, while maintaining a coherent concept, was a different proposal. In this case, the “main actors” were examples of solutions for entrepreneurs. The viewer’s attention and critical sense should focus on them. Each implementation was accompanied by an indication of designers developing specific solutions.

In conclusion, I would like to draw attention to the composition of the text. Here also echoes the motif of structure arrangement, some of the texts have been arranged on linear curves, with the use of shifts in the composition blocks or varied adjustment. The text together with the main motifs of the project and visualizations of the implementations is supposed to combine into a compositional whole and in this way influence the viewer. I created a narrative dialogue with examples of concrete poetry (the work of Stanisław Dróżdż) and proposed a gentle reference to Kazimierz Malewicz’s suprematist solutions.

Description of the indicated design – artistic work

Defining or constructing an exhibition for the presentation of the topic “*Idea of conveying the content of works of selected artists. Author’s development of album publications and catalogue publications for cultural and didactic institutions*” requires giving a short hint regarding my perception as an artist and recipient of art. In this case, can I express my role, and thus my artistic expression in a concise way, operating at the level of semantics of language? What are the presented works and on what foundation did I base my design philosophy? Trying to focus on the answer, I logically strived for a kind of reduction of concepts. My goal was to reach deep into the conceptual process, which, regardless of the development of the project and its final appearance, always belongs to the most important sphere – to the sphere of ideas. Therefore, if I am to present my idea in a concise and slogan-like way, similar to the brand definition, this key phrase would be: **interaction and space**. Developing a thought, I would like to add: **constructive interaction and leaving space for the viewer¹¹**. My task and artistic goal is to build conditions for the reception of works and aesthetic messages towards the recipient.

Before I go on to discuss, or rather outline the axiological and workshop background for the presented studies, which were created in cooperation with cultural and didactic institutions, let me briefly present the creative level, which is important for me, referring to the notion of “interaction”. As a designer, I interact with the contracting entity on behalf of which I carry out the project, and which very often has its own, carefully worked out form of visual communication, or even its own aesthetic code. In this case, it is necessary to preserve one’s own substance referring to creative individuality. Moreover, on the next level, there is an interaction between what is mine in the project and the presented works or performances of other artists. In my studies I had to do with works from different epochs, masterful examples of centuries-old art tradition or visualizations strongly marked by a specific style and form of expression. The message connected with the content of a given publication and with the target group was also of considerable importance. All these factors together, as well as each of them individually, did not leave me indifferent. This situation required undertaking and planning a certain design tactics and a clear indication of the goal. This is where the need for space appeared in my design. Using examples of the subjectively selected works, I want to show how I followed the principles I outlined above.

Artistic/project achievement, indicated as a work of art in habilitation proceedings: “*The idea of conveying the content of the works of selected artists. Author’s preparation of album publications and catalogue publications for cultural and didactic institutions*”, consists of the following selected projects and realization of album publications:

The Brueghel Family. Masterpieces of Flemish Painting,
published by the Municipal Gallery in Wrocław

Mendini,
published by the Eugeniusz Geppert Academy of Fine Arts in Wrocław

Migrations. Late Gothic Art in Silesia,
published by the National Museum in Wrocław

¹¹ Bo Bergström
Komunikacja Wizualna,
Wydawnictwa Naukowe PWN,
Warszawa 2009, s. 233.

Municipal Gallery in Wrocław

ALBUM PUBLICATIONS:

The Brueghel Family. Masterpieces of Flemish painting

The Municipal Gallery in Wrocław was established in 1991 by the city of Wrocław and its aim was to present Polish and international art. In 2013 the Municipal Gallery found itself in a situation that can be described as a “new opening”. A comprehensive renovation of the Gallery’s interiors (located in the close vicinity of Wrocław’s Old Town) was carried out and a wider field of influence of art was searched for. One of the first large projects was the “Brueghel Family exhibition. Masterpieces of Flemish painting” (July-September 2013), for which I prepared a catalogue that I present in my portfolio.

My artistic proposal in a particularly delicate way took into account the character and form of the works presented in the catalogue. These were works that required the viewer’s careful perception, and their uniqueness consisted not only in using detail and metaphor, but also in humour, and above all in emphasizing the art workshop of the master’s studios in which they were created. I assumed that it is my duty to maintain the right proportions in design embedded between tradition and modernity. The catalogue designer should be given friendly conditions for the reception of artistic values, and the graphic form of the publication, as well as the composition of the text, should be the canvas for the works of art.

Eugeniusz Geppert Academy of Fine Arts in Wrocław

ALBUM PUBLICATIONS:

Mendini

¹² P. Kielan, w: *Mendini*, katalog pod red. D. Koziary i U. Smazy-Gralak, Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu im. Eugeniusza Gepperta, s. 8–9.

Awarding Alessandro Mendini the title of *doctor honoris causa* by the Eugeniusz Geppert Academy of Fine Arts in Wrocław was combined with the presentation of the works of the famous Italian designer at the Museum of Architecture in Wrocław and the NEON Academy of Fine Art Gallery. It was also an opportunity to present a project and model of an artistic object dedicated to the city of Wrocław – Arlekin. The idea of starting the process of honoring Mendini emerged at the Faculty of Interior Design and Design. Since the 1960s, Wrocław’s design has tried to develop a peculiar identity and style, giving the design an inalienable character and experience based on dialogue with European models¹². Attendance at exhibitions and workshops organized by Italian institutions and universities has always been an important area of experience for young designers and employees of the Academy. Mendini, through the activity of his studio in Milan, has always been at the forefront of those artists who have stimulated the search for new solutions in the broadly defined area of design and architecture.

Alessandro Mendini, present on the design art market for decades, has created a multi-coloured style based on postmodern interpretation of form. The semantic level of reception of his works also seems to be extremely important. The catalogue includes flagship projects from the artist’s rich output, as well as examples illustrating – often in humorous forms – the process of creating a work of art, its construction, and even the birth of concepts originating from various interpretative trends. Additionally, the documentary presentation of the ceremony of awarding the title of *doctor honoris causa* and, last but not least, the Master’s work dedicated to Wrocław (Arlekin) became equally important. When I was preparing the concept of the project (accepted by A. Mendini), I was looking for the right tone, for the language of the form in which I would close the publication. That is why, in view of the formally and colourful works of the Italian designer, I adopted the principle of purist

composition, balanced in terms of typography, text composition, photo and graphic design exposition. Their composition creates a mood for the reception of Mendini’s distinctive style. The viewer is supposed to be saturated and acquainted with subsequent projects, at the same time following the artist’s “colorful life” until his presence and participation during the Wrocław ceremony. The cover is dominated by the visualization of Arlekin – an artistic object, which was realized in Wrocław in the vicinity of the Capitol Theatre in 2018. Arlekin determines the individuality and uniqueness of the catalogue, embedding the publication in a specific event and space. The impulse to choose such a clear and at the same time increasing intensity of communication was one of the most recognizable works of Mendini – *Poltron di Proust* from 1978. Through the figure of Marcel Proust I focused my attention on the way the writer composes the text and the involvement of the reader. Proust developed his narration in a perfect description of madeleine cake, introduced to the general public. Discrete irritation of memories through an attempt to remember the feeling of taste and shape of a sweet treat, turns out to be the beginning of a long journey in which the reader immerses himself unnoticed. I made every effort to create a sufficient framework for the recipient of the Mendini catalogue to join this colourful and flickering visual story told by an Italian thinker, intellectual and designer.

National Museum in Wrocław

ALBUM PUBLICATIONS:

Migrations. Late Gothic Art in Silesia

¹³ Press information prepared by the National Museum on the occasion of the exhibition “*Migrations. Late Gothic Art. In Silesia*”, exhibited 8th Oct. – 3rd Dec. 2018.

The most important projects of publications and catalogues include cooperation with the National Museum in Wrocław. It is a prestigious cultural institution and a recognizable exhibition space. Undoubtedly, the tradition of the Museum, significant exhibitions, as well as the collection of contemporary art presented by the National Museum (the Four Domes Pavilion) are a recommendation in itself. Through a wide spectrum of research on art, the National Museum prepares carefully selected exhibitions in terms of subject matter.

Album publication *Migrations. Late Gothic Art in Silesia*, accompanying the exhibition under the same title in the National Museum in Wrocław, is for me a certain “point of access” in the designer’s work, whose direction was initiated with an album for the Wrocław University of Technology Monuments of Lower Silesia, and then extended during the creation of the concept of the *Brueghel Family* publication and further resonating in subsequent works on albums, catalogues and publications.

The album *Migrations. Late Gothic Art in Silesia* is a presentation of masterpieces of Silesian medieval art, taking viewers on an expedition to the times of activity of talented anonymous masters, travelling merchants, entrepreneurial patricians and a clergy realizing its ambitions, more than five hundred years away. The title of the exhibition refers to a phenomenon which determined the specificity of Silesian cities, especially Wrocław and the character of the local artistic production¹³. An interesting effect of the research and conservation works is the discovery of the secrets of the old Silesian masters in the workshop. The exhibition consists of works by various artists, from examples of painting, goldsmiths’ works, manuscripts, to sculptures and graphics. This is the first such a large and rich exposition of art created in Silesia in the post-war period. The album, whose graphic concept, composition and preparation for printing I have prepared, is not only an illustrative showcase of the exhibition, but also includes insightful studies in the field of art history concentrated around the main theme of the exhibition. The whole study is made up of rich artistic and substantive material. Due to the importance of the exhibition, as well as the subject of the National Museum in Wrocław, the typeface used in the album belongs to the typeface used by the institution within its own visual communication system.

Starting the process of conceptual work on the album *Migrations* I took into account the perspective of the contemporary viewer and his expectations in terms of clarity of materials and aesthetic habits. I took into account the perspective of the contemporary viewer, together with her/his expectations in terms of legibility of materials and aesthetic habits. The graphic layout and composition do not lead to solutions that mark the “old style”. I fully respected my own design rules by proposing a modern composition, precision of composition of text materials, focusing on providing the best possible space for the impact of the works presented at the exhibition. Late Gothic art in its richness of detail and operating at the level of symbolism complicated for today’s audience should be shown in detail and in the scale of its impact. Hence, the design challenge was to develop the illustrative material and its composition in relation to the whole and the relation between the content and the illustration. Goldsmiths, details – suggested by Silesian artists’ works were abstracted and processed by me as graphic motifs adding the character of the whole. By combining a modern design perspective with material documenting works of art, I wanted to give the viewer an opportunity to enter and understand the world of art created over five hundred years ago, which is able to evoke in the viewer emotions that are not alien to her/him today.

The importance of artistic events presented in album publications, which I had the pleasure and honour to prepare and indicate as a work of art, is confirmed by the statements of people directly involved in the creation of these unique exhibitions, which was expressed in words:

“Presented in the City Museum of Wrocław, organised by the Municipal Gallery in Wrocław and the Art for Public Association in Prague, the exhibition «The Brueghel Family. Masterpieces of Flemish Painting» shows the works of one of the most important phenomena of European art of the last centuries, rich in artistic and cognitive values.”¹⁴

Mirosław Jasiński
Director of the Municipal Gallery in Wrocław

“The Museum of Architecture in Wrocław has had a great pleasure to participate in the preparation of an exhibition of one of the most outstanding contemporary artists – Alessandro Mendini. Among the nearly 500 works of the Master, which we are proud to present in the interiors of the Museum of Architecture and in the spaces of the new building of the Academy of Fine Arts – from models and photographs of architectural and urban objects, through monumental installations and sculptures, to furniture and objects of everyday use intended for serial production and design sketches – one can find a drawing in which Alessandro Mendini, with his own sense of humour, declares: «I am not an architect, I am a dragon»”.¹⁵

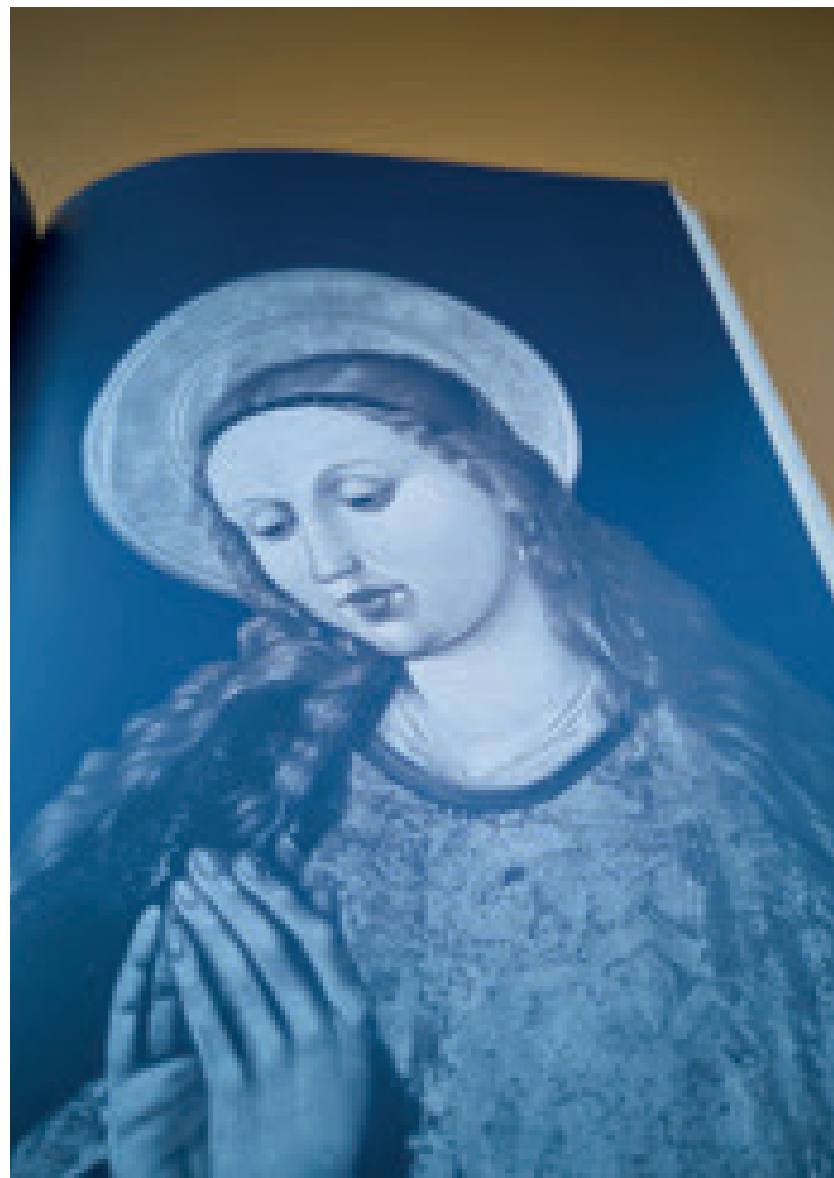
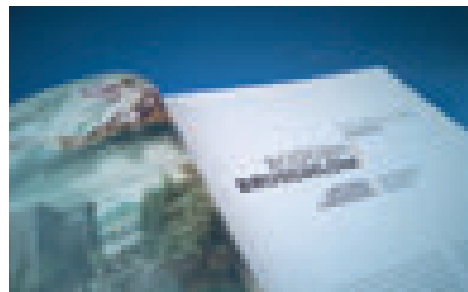
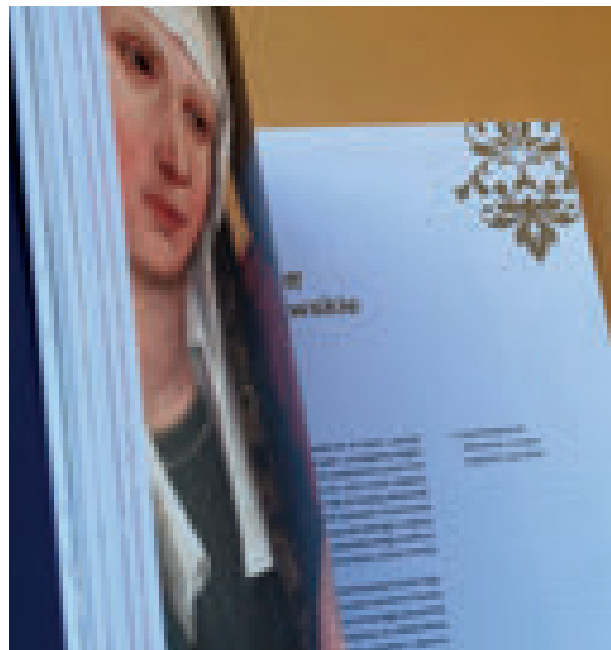
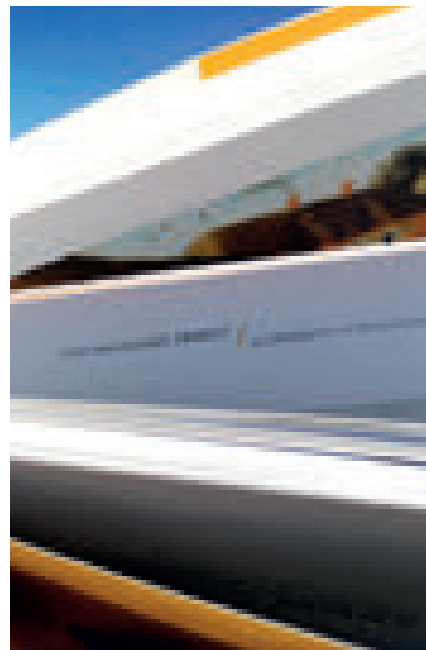
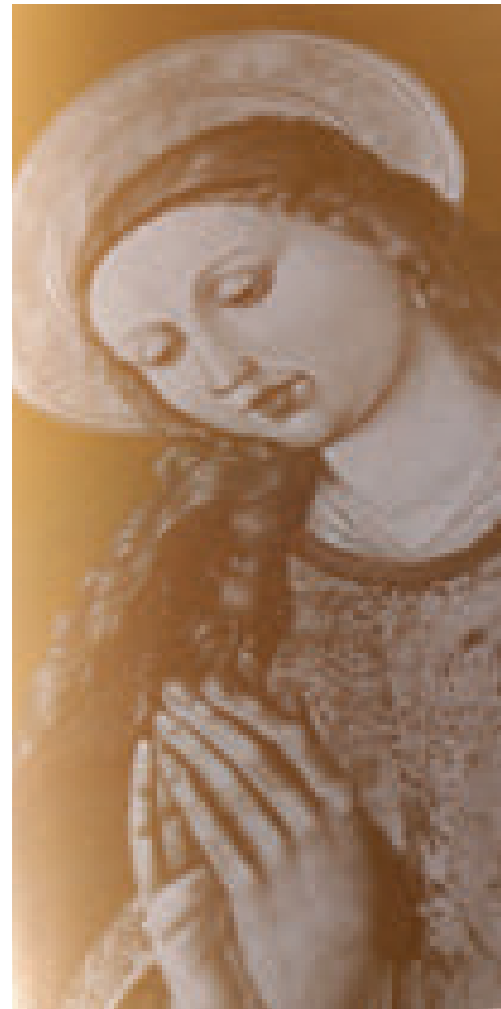
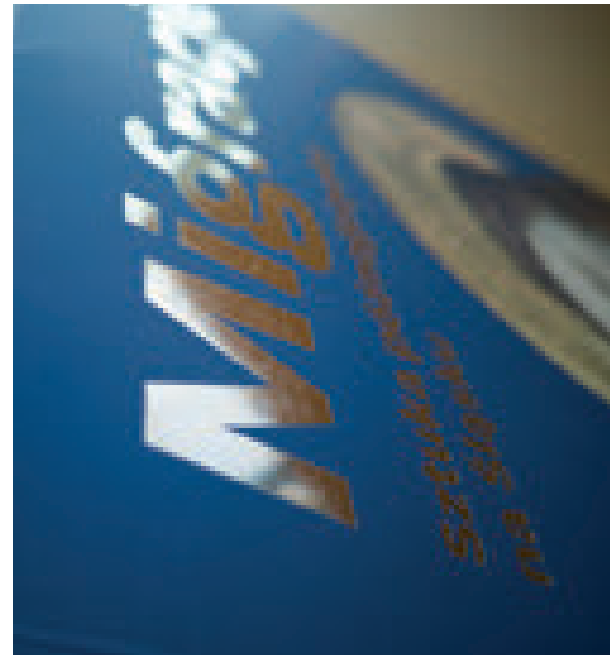
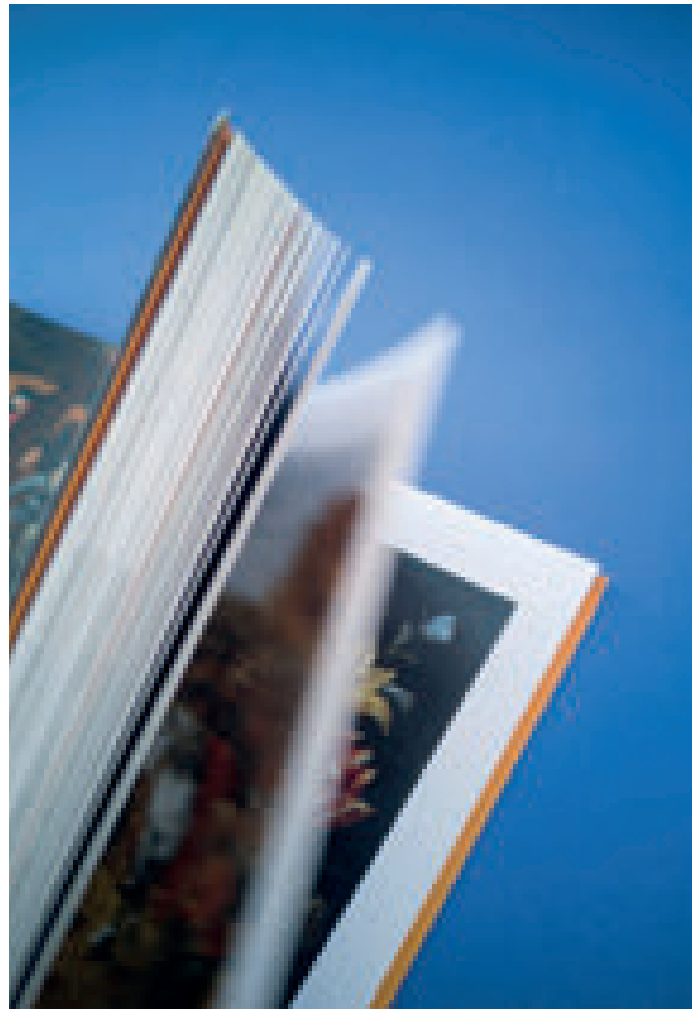
Jerzy Ilkosz
Director of the Museum of Architecture in Wrocław

“Waking up modernity together with the richness of the end of the Middle Ages is the essence of this exhibition. This is why the exhibition is interesting, because it was created out of passion and built on trust and loyalty, a revealing and exclusive exhibition, and finally, in its visual layer, unique, even exciting.”¹⁶

Piotr Oszczanowski
Director of the National Museum in Wrocław

The idea of conveying the content of the works of selected artists is a reflection of my attitude and artistic assumptions towards the works presented at the exhibitions. It is also an expression of the humbleness of the designer, who through visual narration strives to evoke emotions in the reader. I treat the author’s development of catalogue and album publications for cultural and didactic institutions as a platform for discourse between the creator – work – recipient.

- ¹⁴ M. Jasiński, in: “Brughel Family. Masterpieces of Flemish Painting”, a catalouge ed. by M. Jasiński, Municipal Gallery in Wrocław, p. 13.
- ¹⁵ J. Ilkosz, in: “Mendini”, a catalouge ed. D. Koziara i U. Smaza-Gralak, Eugeniusz Geppert Academy of Fine Arts in Wrocław, p. 9.
- ¹⁶ P. Oszczanowski, in: “Migrations. Late Gothic Art. In Silesia”, a catalouge ed. by S. Rościcki, the National Museum in Wrocław, p. 8.



*Rodzina Brueghlów.
Arcydzieła malarstwa flamandzkiego*

Publikacja albumowa towarzysząca wystawie malarstwa
„Rodzina Brueghlów. Arcydzieła malarstwa flamandzkiego”
w Pałacu Królewskim we Wrocławiu.

_Mój udział procentowy – 100%
WYSTAWA: Pałac Królewski we Wrocławiu
23.07–30.09.2013
WYDAWCA: Galeria Miejska we Wrocławiu
ROK: 2013
ISBN: 978-83-935592-1-3

Mendini

Publikacja albumowa towarzysząca wystawie
„Mendini” w Muzeum Architektury we Wrocławiu.

_Mój udział procentowy – 100%
WYSTAWA: Muzeum Architektury we Wrocławiu
03.12.2014–15.03.2015
WYDAWCA: Akademia Sztuk Pięknych
im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
ROK: 2015
ISBN: 978-83-64419-37-9

*Migracje.
Sztuka późnogotycka na Śląsku*

Publikacja albumowa towarzysząca wystawie
„Migracje. Sztuka późnogotycka na Śląsku”
w Muzeum Narodowym we Wrocławiu.

_Mój udział procentowy – 100%
WYSTAWA: Muzeum Narodowe we Wrocławiu
09.10–30.12.2018
WYDAWCA: Muzeum Narodowe we Wrocławiu
ROK: 2018
ISBN: 978-83-65563-67-5

Mój wkład w powstanie wymienionych dzieł polegał
na opracowaniu koncepcji ramowych i semiotycznych,
stworzeniu layoutu projektowego właściwego (układ
graficzny publikacji albumowych) oraz przygotowanie do
druku wraz z nadzorem autorskim procesu produkcji.

02. A

Dokumentacja wskazanego
dzieła projektowego/artystycznego

Publikacje albumowe
(2013–2018)

*Rodzina Brueghlów.
Arcydzieła malarstwa flamandzkiego*

Mendini

*Migracje.
Sztuka późnogotycka na Śląsku*

Rodzina Brueghlów.
Arcydzieła malarstwa flamandzkiego

Galeria Miejska we Wrocławiu



PUBLIKACJA ALBUMOWA

FORMAT:
240 × 270 mm

IŁOŚĆ STON:
258

OPRAWA:
miękka/twarda

FONT:
Adelle

PAPIER:
coated

WYDAWCA:
Galeria Miejska
we Wrocławiu

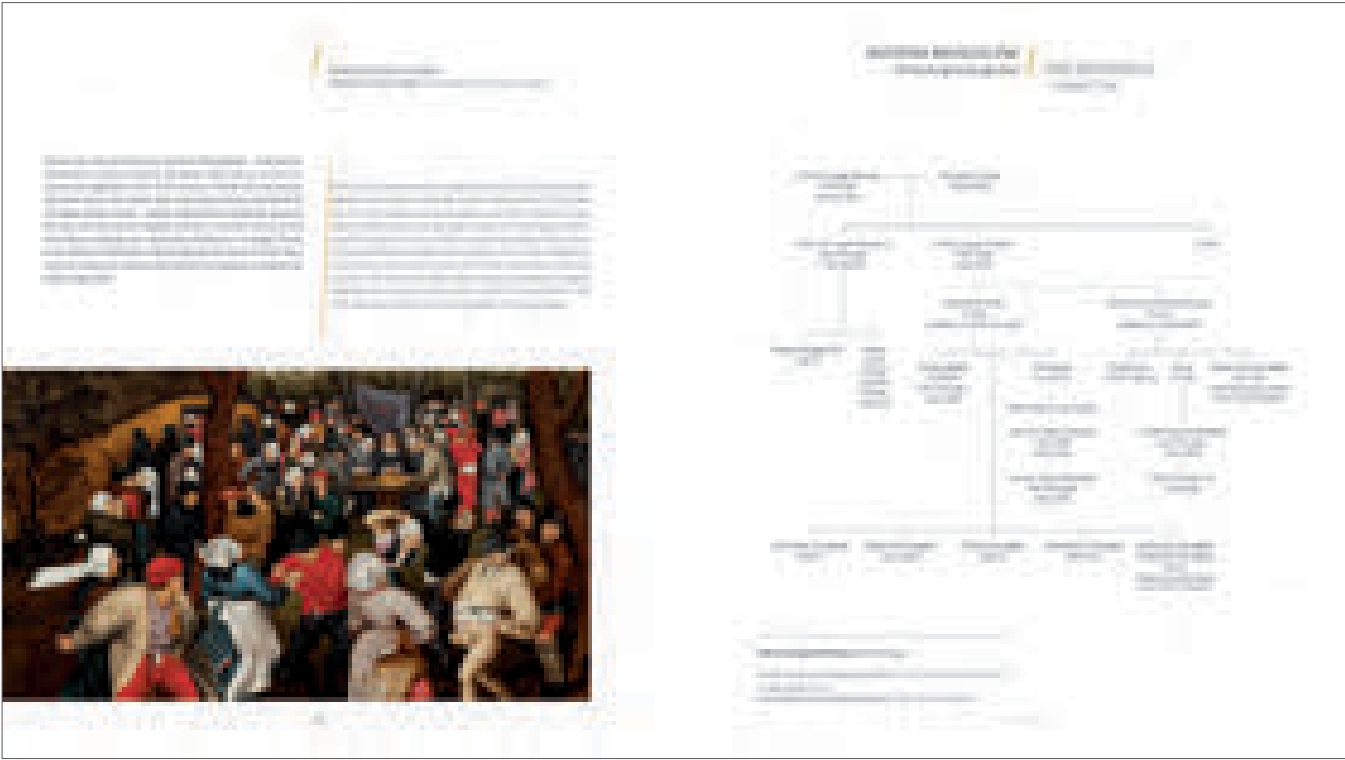
ROK:
2013

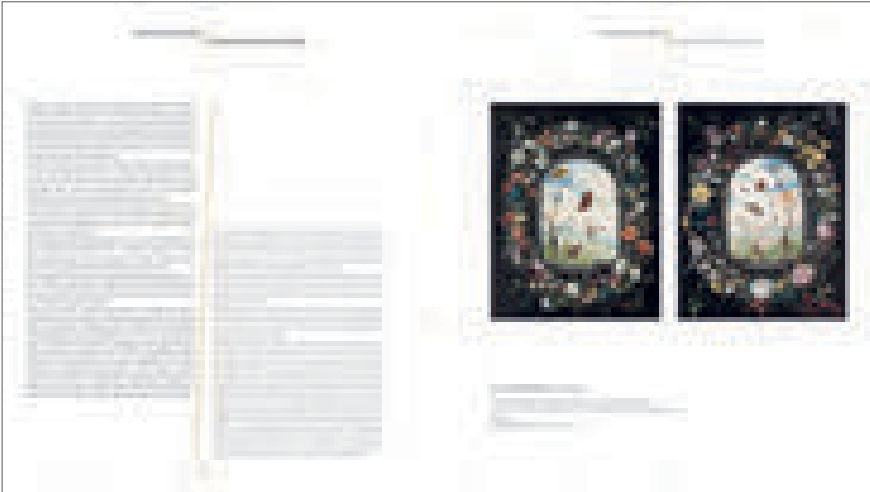
ISBN:
978-83-935592-1-3

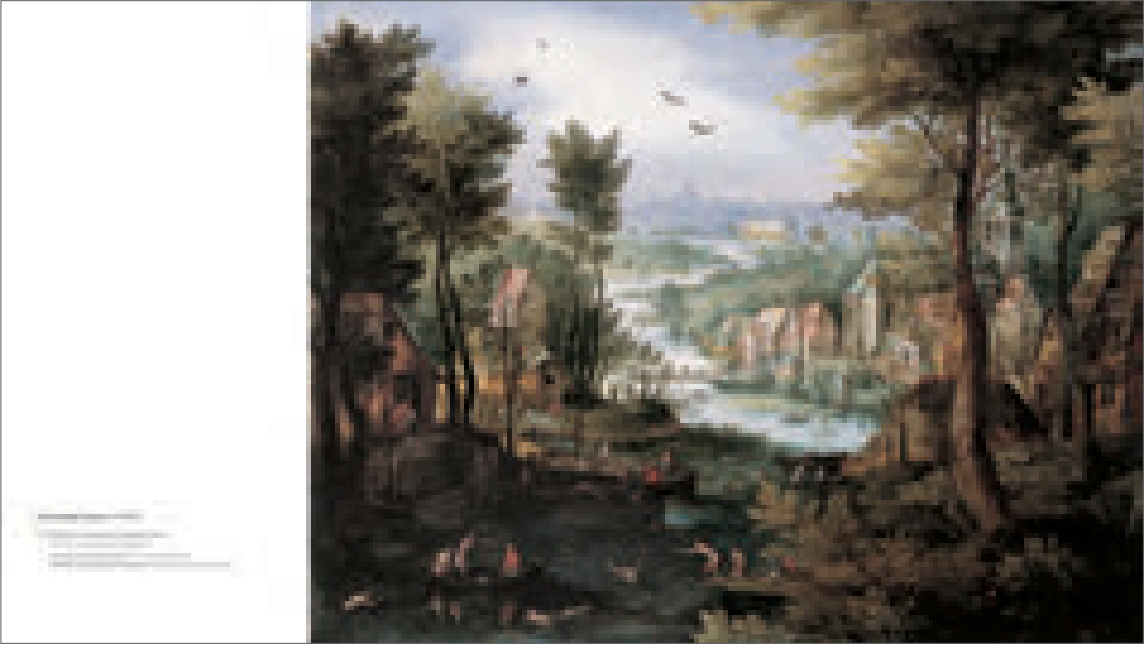
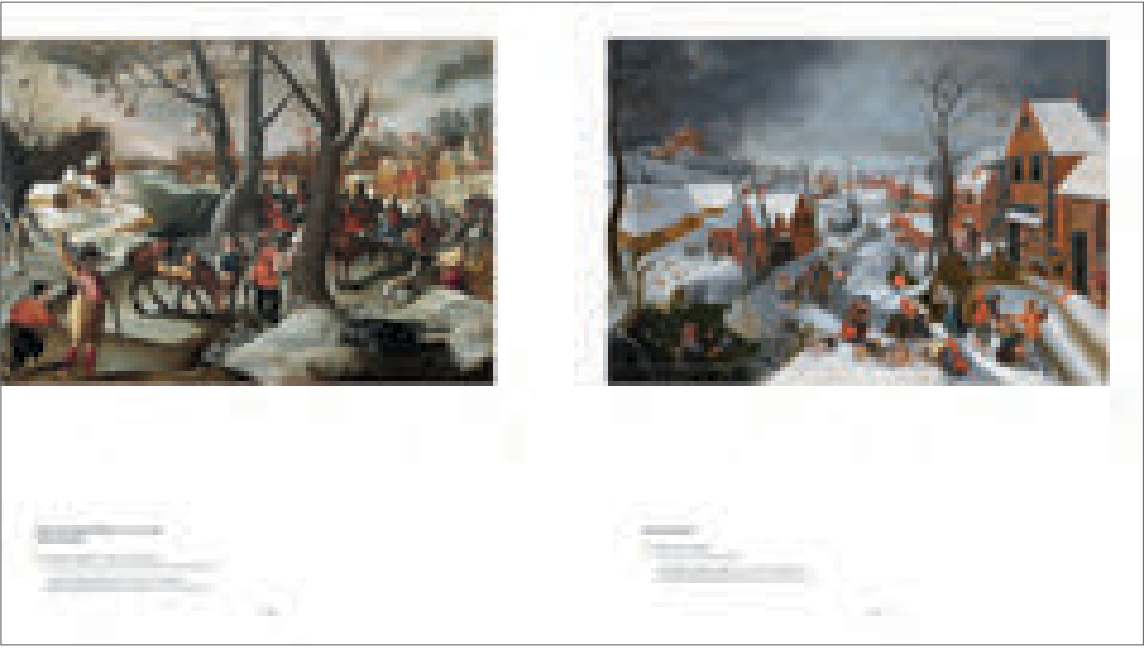
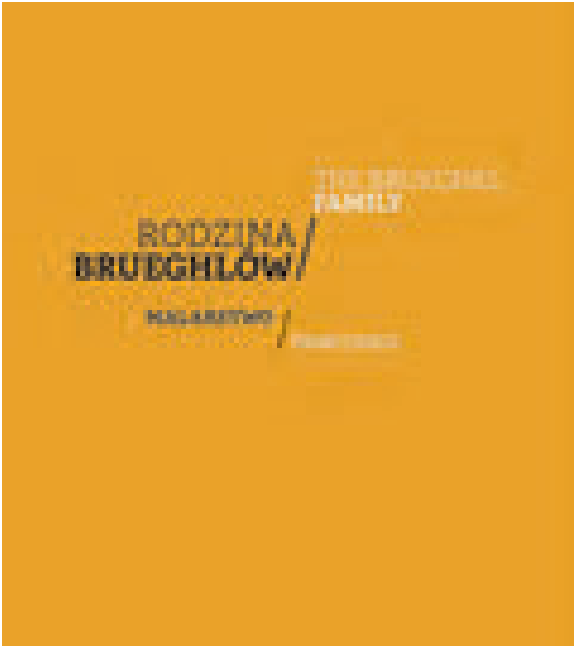
WYSTAWA:
Pałac Królewski
we Wrocławiu

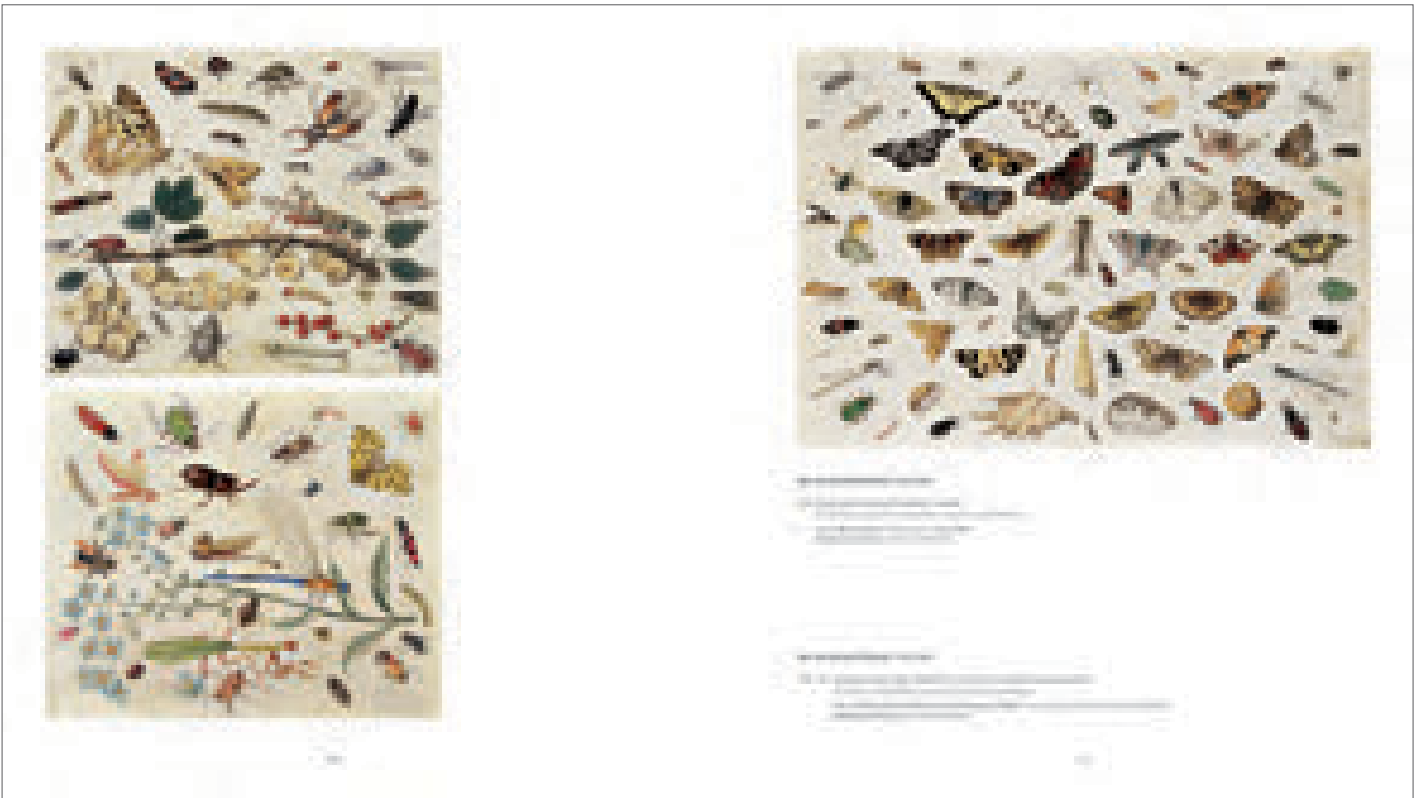
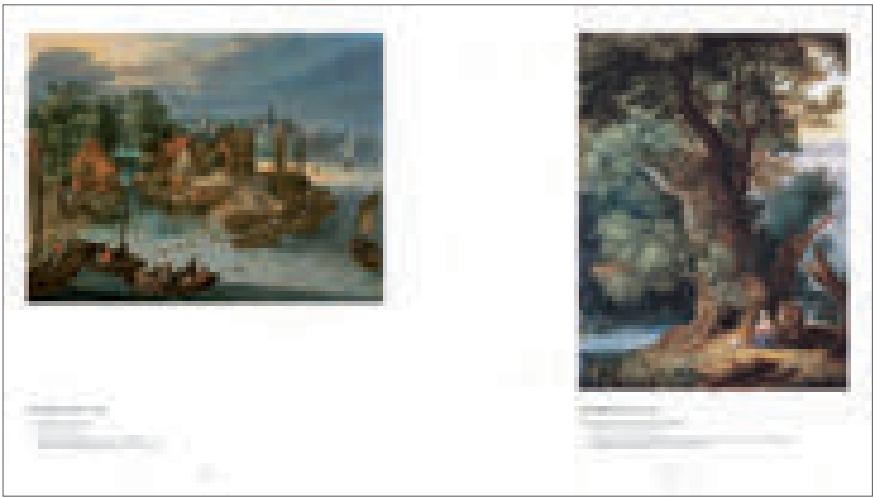
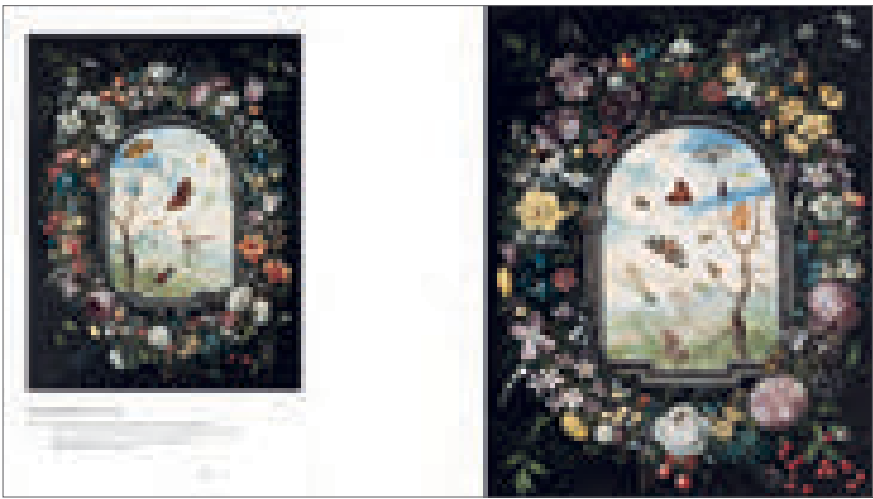
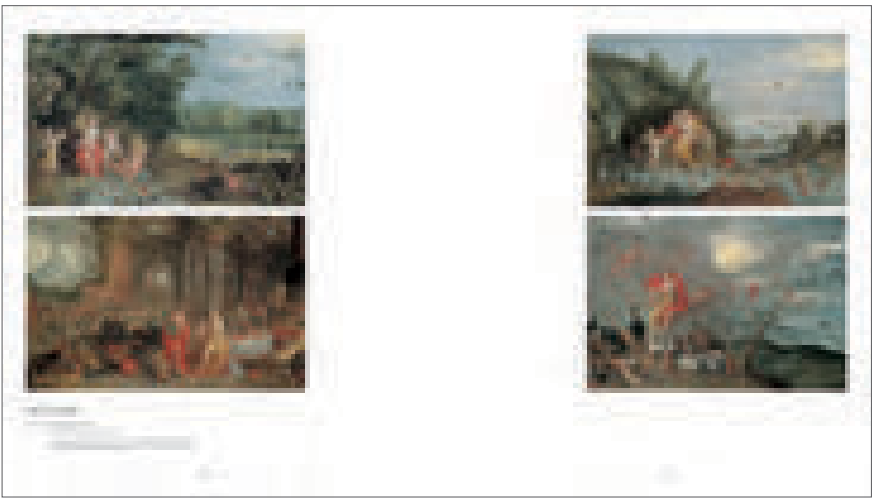
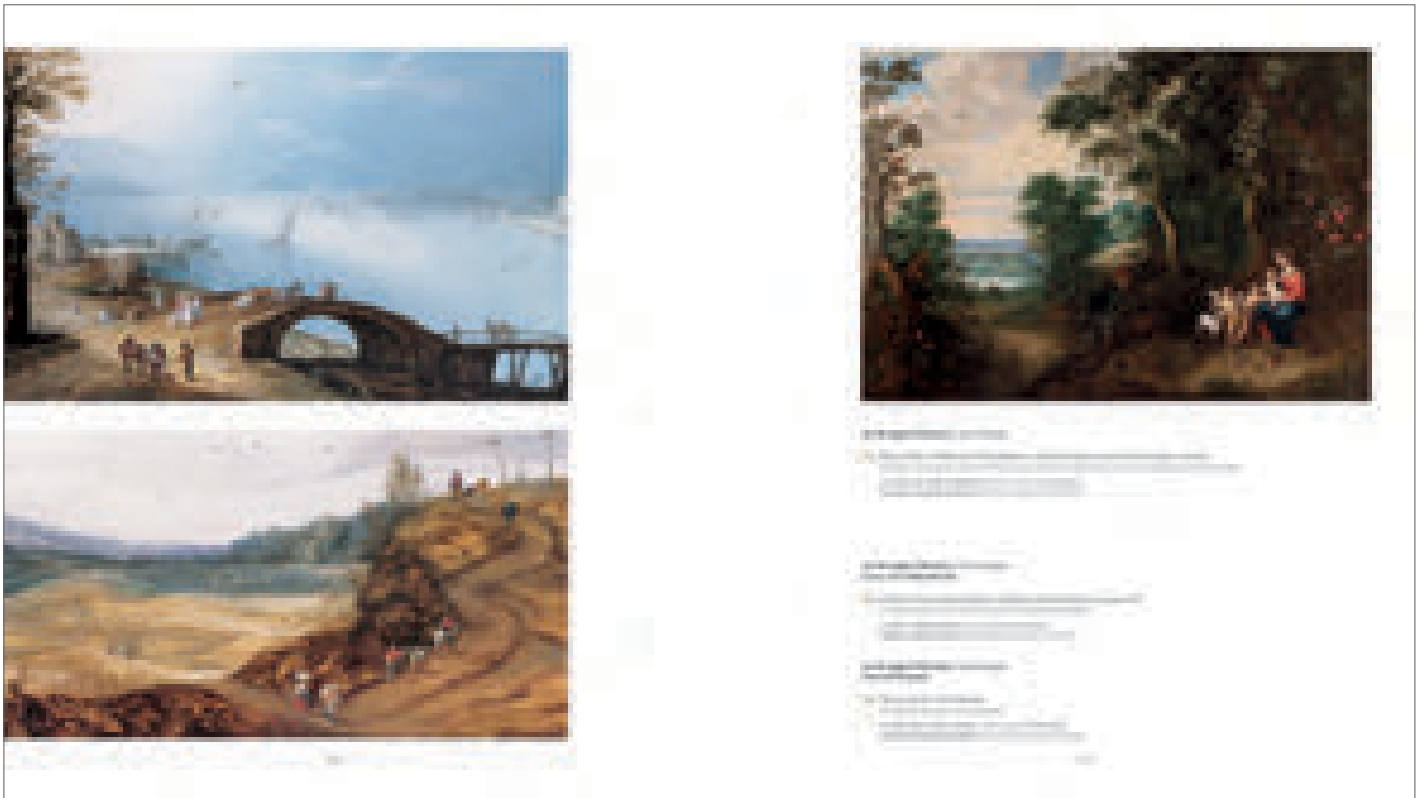
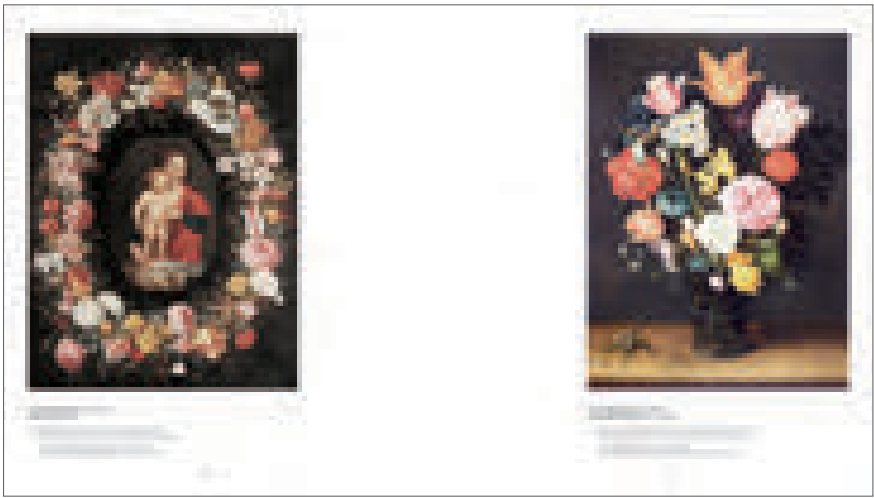
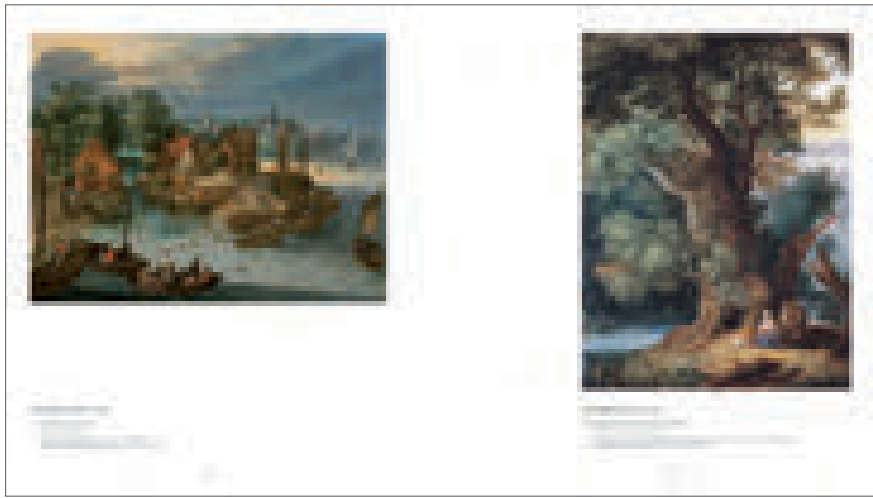
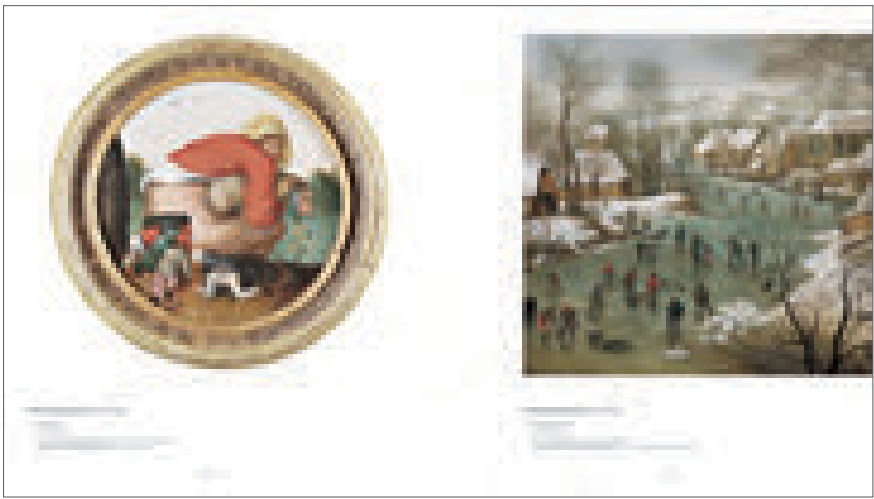
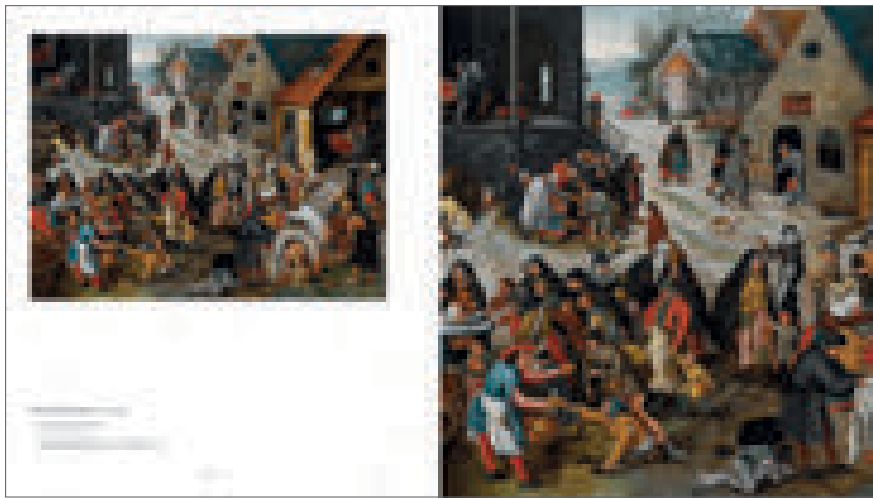
23.07–30.09.2013

*Publikacja albumowa
towarzysząca
wystawie malarstwa
„Rodzina Brueghlów.
Arcydzieła malarstwa
flamandzkiego”
w Pałacu Królewskim
we Wrocławiu.*











Mellini

Akademia Sztuk Pięknych
im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu



PUBLIKACJA ALBUMOWA

FORMAT:
250 × 230 mm

IŁOŚĆ STRON:
184

OPRAWA:
twarda

FONT:
Gotham Narrow

PAPIER:
coated

WYDAWCA:
ASP we Wrocławiu

ROK:
2015

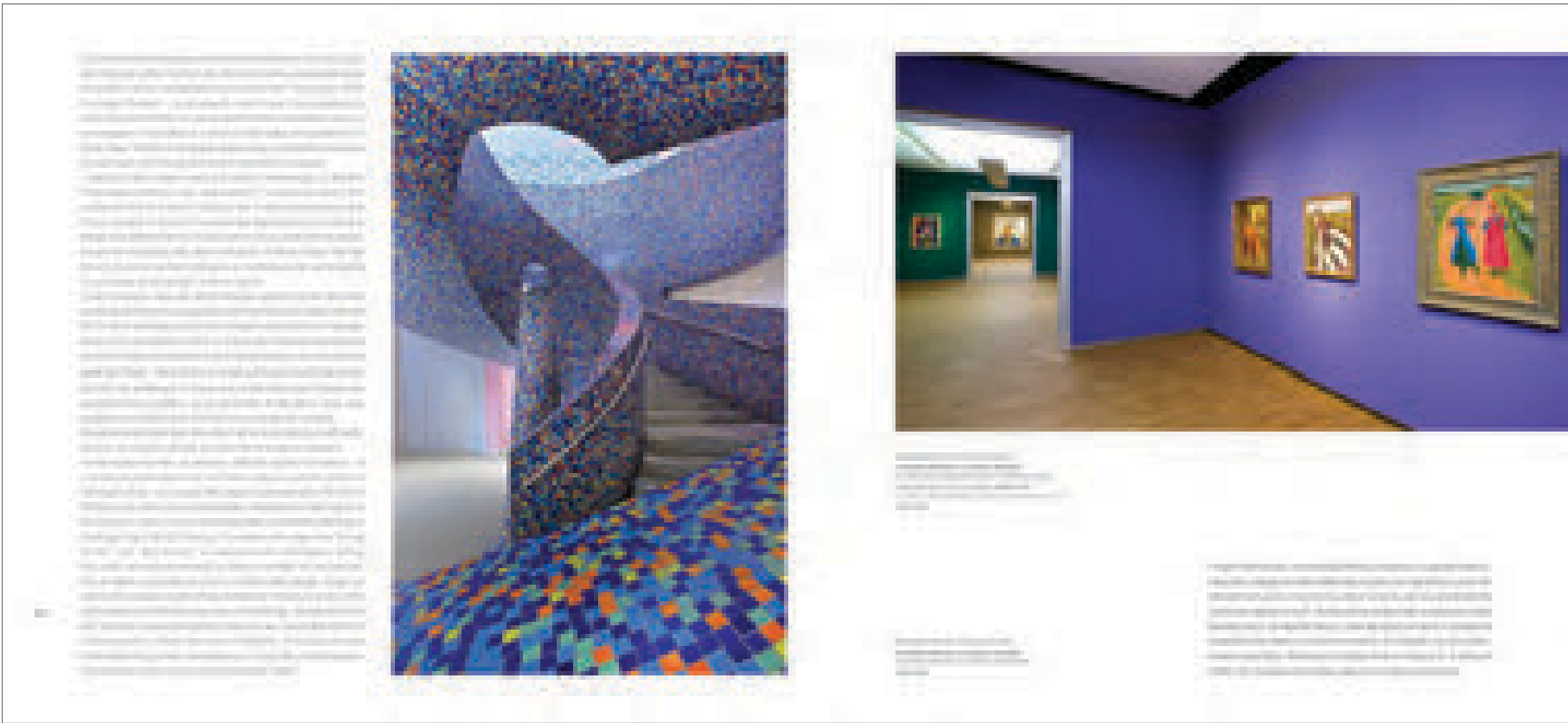
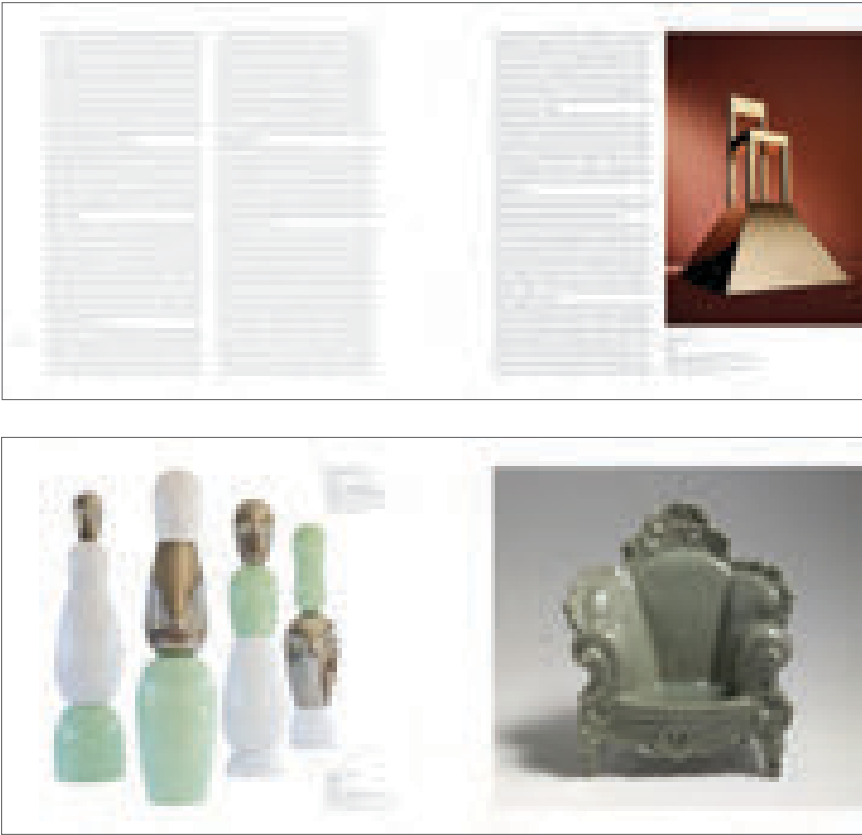
ISBN:
978-83-64419-37-9

WYSTAWA:
Muzeum Architektury
we Wrocławiu

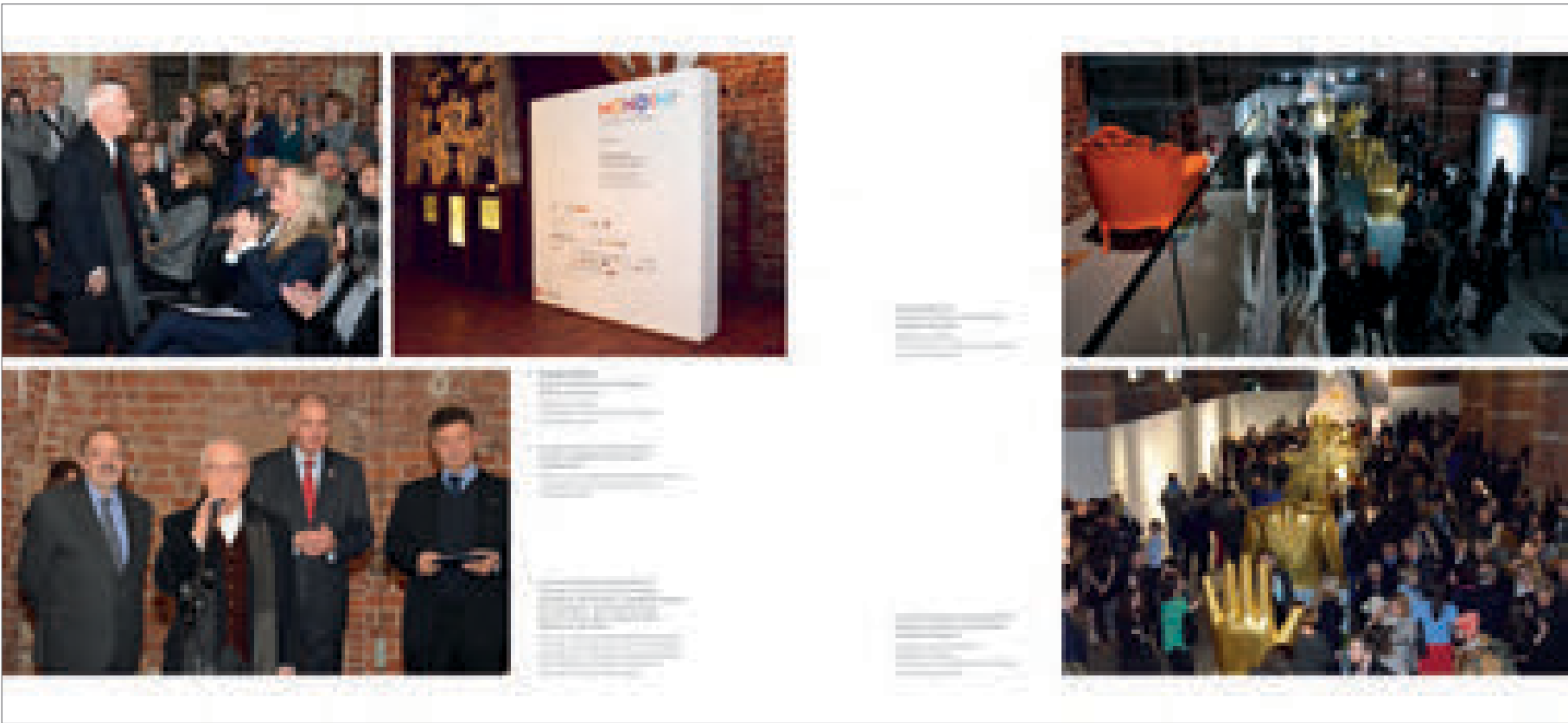
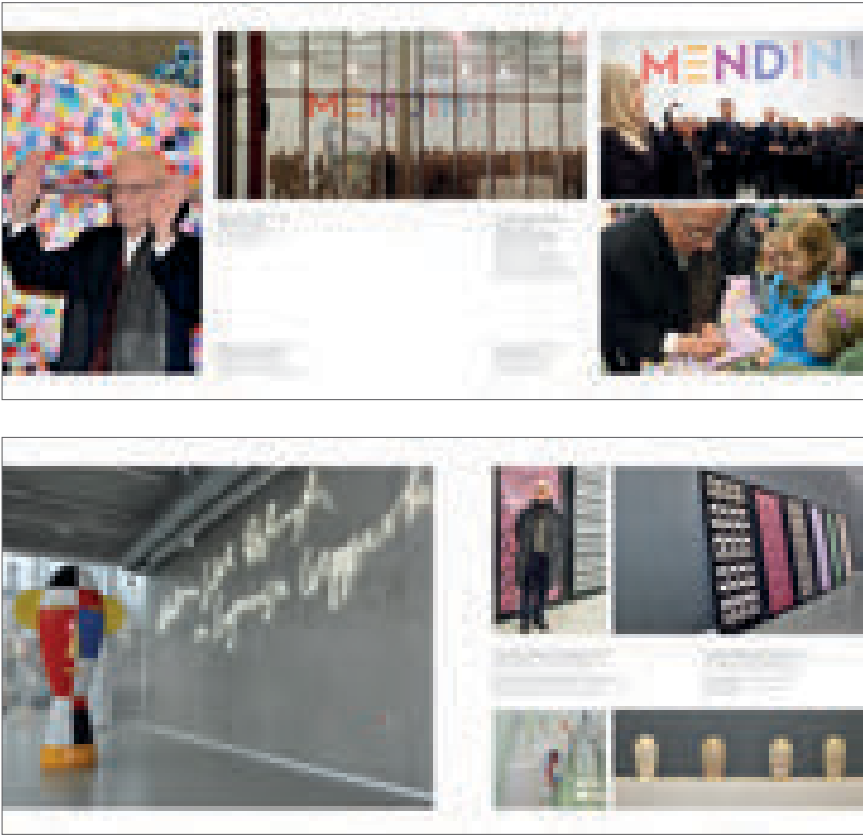
03.12.2014–15.03.2015

*Publikacja albumowa
towarzysząca wystawie
„Mellini” w Muzeum
Architektury we Wrocławiu.*











Migracje.
Sztuka późnogotycka na Śląsku

Muzeum Narodowe we Wrocławiu



PUBLIKACJA ALBUMOWA

FORMAT:
240 × 310 mm

IŁOŚĆ STON:
320

OPRAWA:
miękka

FONT:
Di Grotesk

PAPIER:
coated

WYDAWCA:
Muzeum Narodowe
we Wrocławiu

ROK:
2018

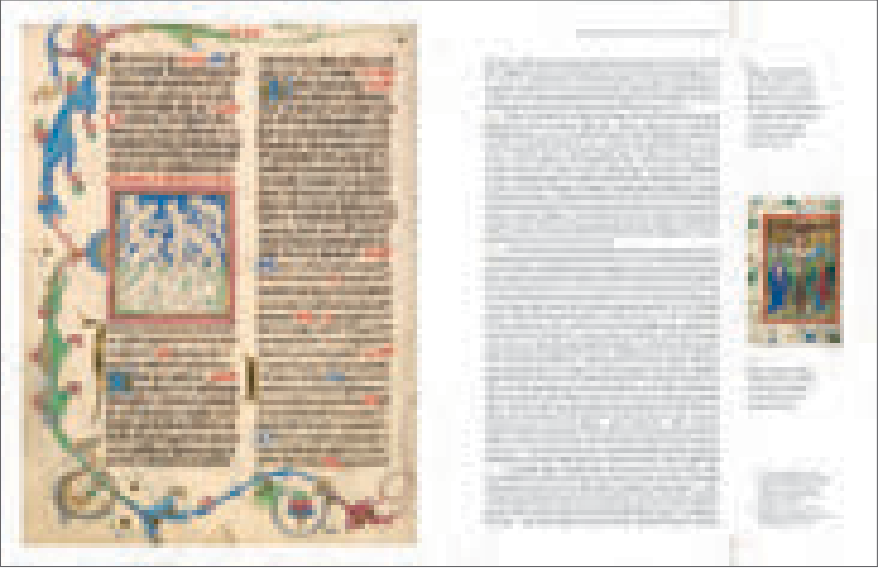
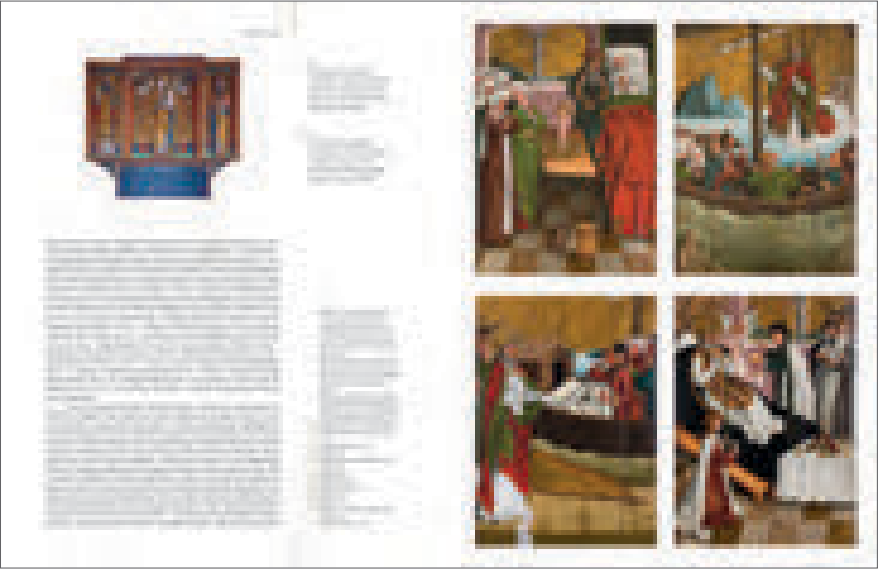
ISBN:
978-83-65563-67-5

WYSTAWA:
Muzeum Narodowe
we Wrocławiu

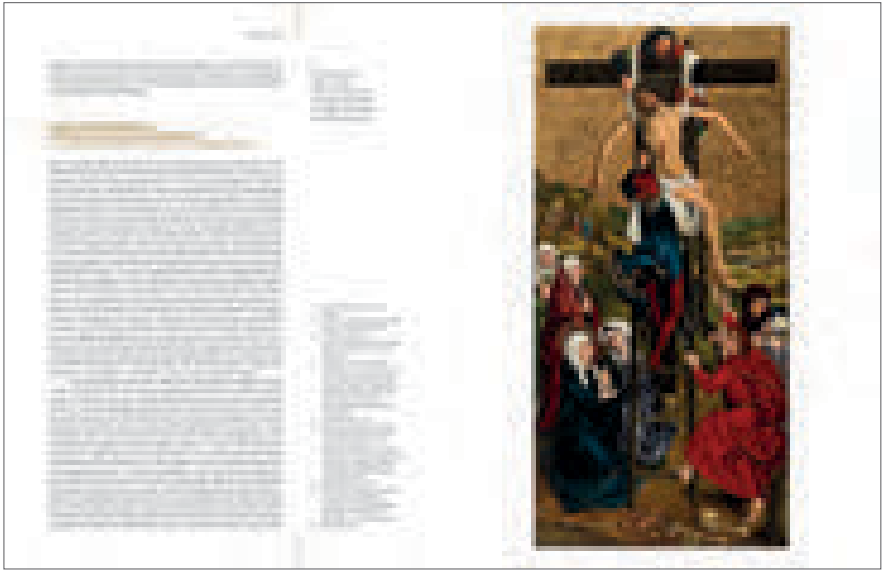
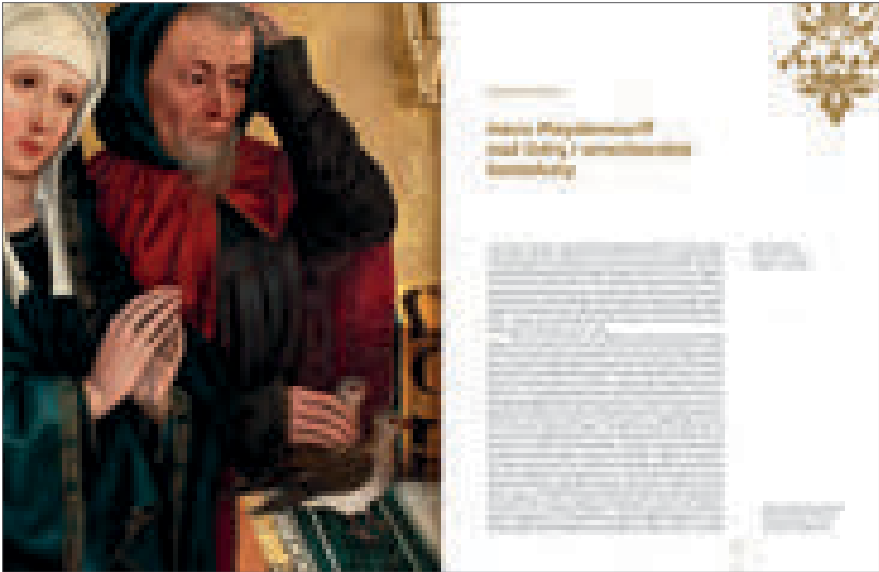
09.10–30.12.2018

Publikacja albumowa
towarzysząca wystawie
„Migracje. Sztuka
późnogotycka na Śląsku”
w Muzeum Narodowym
we Wrocławiu.

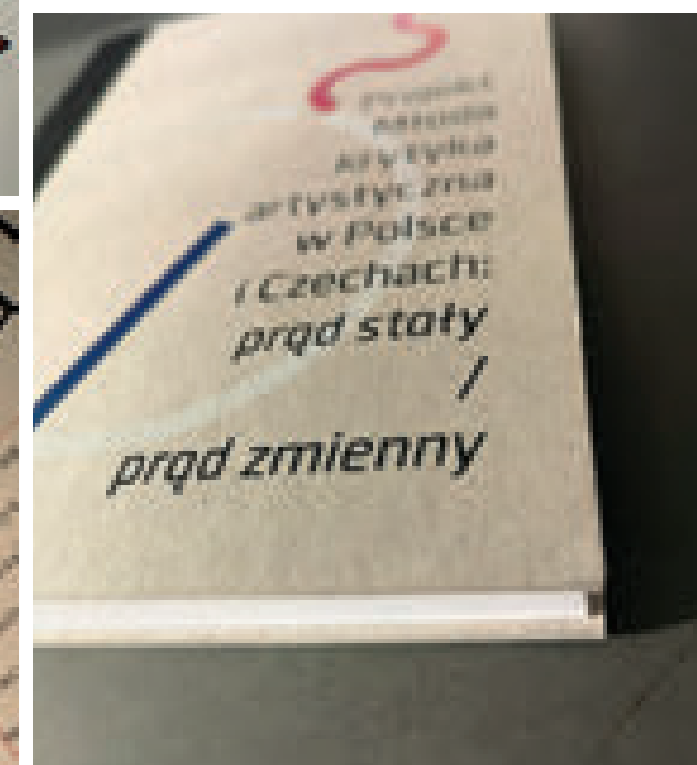
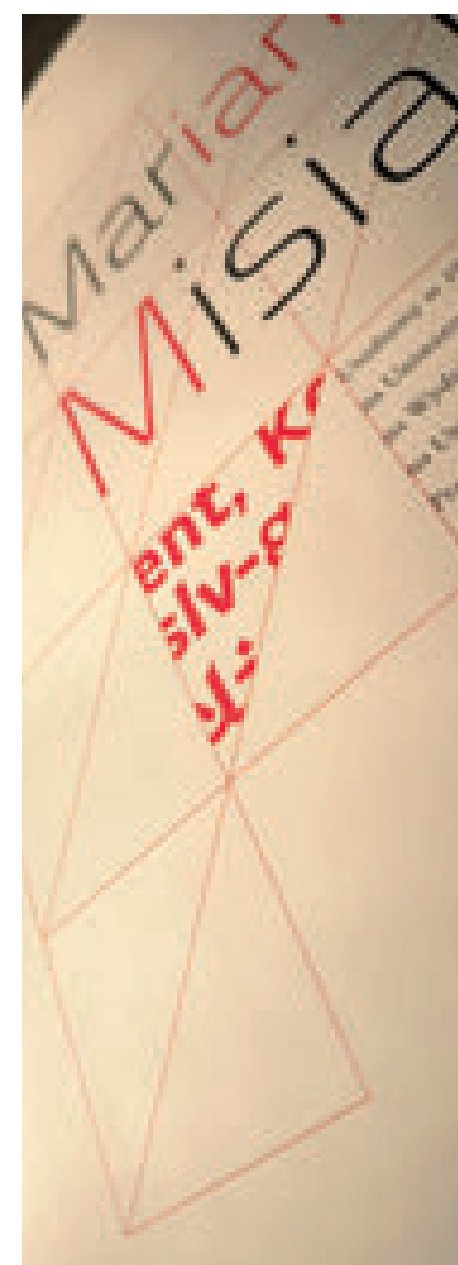
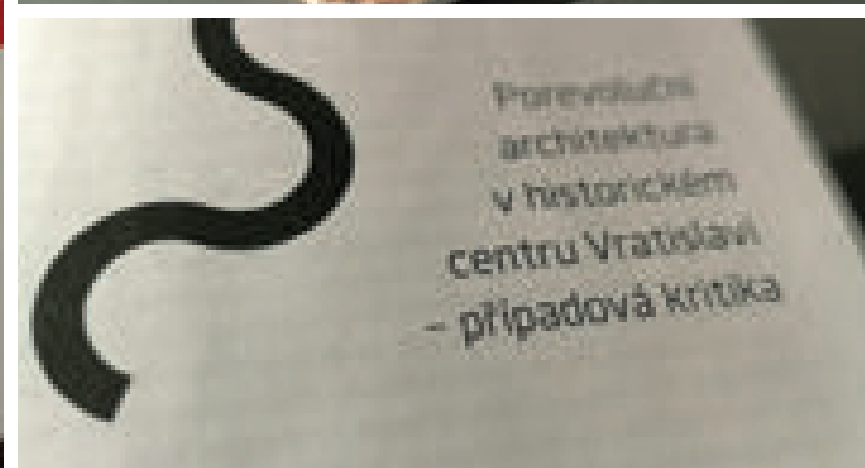












02. B

Dokumentacja wskazanego
dzieła projektowego/artystycznego

Wydawnictwa katalogowe
(2013–2018)

Pavel Brazda. Malarstwo i grafika

Układ Planetarny

Ciała a rzeczy

Marcin Zawicki/Vit Ondracek. Malarstwo

Marek Starzyk. Gazetowe obrazki

Kot Schrödingera. Wobec tradycji

Młoda krytyka artystyczna w Polsce i Czechach: prąd stały/prąd zmienny

Magazyn Kuźni Kadr Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
(nr 5, 6, 7, 8, 9, 10)

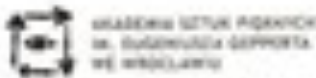
Publikacja „Kuźnia Kadr 6” Uczelnie na rzecz kształcenia ustawicznego

Publikacja „Kuźnia Kadr 7” Program Absolwent

Dolnośląska Sieć Wzornictwa Przemysłowego
Cz. 1: Projektanci/Produkty/Wystawy

Dolnośląska Sieć Wzornictwa Przemysłowego
Cz. 2: Pracownicy Naukowi/Przedsiębiorcy/Wdrożenia

Entliczki, pentliczki, czarodzieje i księżniczki.
Baśnie, bajki i dziecięce zabawy w dawnej grafice i rysunku



WYDZIAŁ ARCHITEKTURY WNETRZ I WZORNICTWA
KATEDRA WZORNICTWA

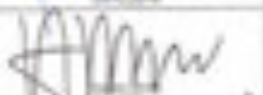
Postępowanie habilitacyjne w dziedzinie sztuk plastycznych,
w dyscyplinie sztuki projektowe

dr Marta Plonka

OŚWIADCZENIE

WSPÓŁAUTORA PRAC Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI PROJEKTOWO-BADAWCZEJ
WSKAZANYCH JAKO ODBIÓŁ W POSTĘPOWANIU HABILITACYJNYM

Oświadczam, że udziałem pracy w projektach przebiegała tak następująco:

	ODBIÓŁ W POSTĘPOWANIU HABILITACYJNYM	UDZIAŁ	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS I DATA
1.	Jiri Ondracek / Marcin Zawicki „Malarstwo” ISBN 978-83-64051-9-0	30%	dr Marta Plonka	
	Jiri Ondracek / Marcin Zawicki „Malarstwo” ISBN 978-83-64051-9-0	30%	dr Anna Wrzesień	
2.	Projekt Młoda krytyka artystyczna w Polsce i Czechach: prąd stały/prąd zmienny”	30%	dr Marta Plonka	
	Projekt Młoda krytyka artystyczna w Polsce i Czechach: prąd stały/prąd zmienny”	30%	dr Anna Wrzesień	
3.	„Dolnośląska Sieć Wzornictwa Przemysłowego. Projektanci/Produkty/Wystawy” cz.1 / ISBN 978-83-64479-43-0	30%	dr Marta Plonka	
	„Dolnośląska Sieć Wzornictwa Przemysłowego. Projektanci/Produkty/Wystawy” cz.1 / ISBN 978-83-64479-43-0	40%	dr Anna Wrzesień	
4.	„Dolnośląska Sieć Wzornictwa Przemysłowego. Pracownicy Naukowi/Przedsiębiorcy/Wdrożenia” cz.1 / ISBN 978-83-64479-44-7	30%	dr Marta Plonka	
	„Dolnośląska Sieć Wzornictwa Przemysłowego. Pracownicy Naukowi/Przedsiębiorcy/Wdrożenia” cz.1 / ISBN 978-83-64479-44-7	40%	dr Anna Wrzesień	

Wrocław 09.10.2018

Wydawnictwa katalogowe dla instytucji kultury i placówek dydaktycznych (2013–2018)

Mój wkład w powstanie wymienionych dzieł polegał na opracowaniu koncepcji ramowych i semiotycznych, stworzeniu layoutu projektowego właściwego (układ graficzny wydawnictw katalogowych) oraz przygotowanie do druku wraz z nadzorem autorskim procesu produkcji.

Oświadczenie współautora o udziale przy wskazanych projektach, w części 3 (str. 142).

WYDAWCA:
Galeria Miejska we Wrocławiu

Pavel Brazda. Malarstwo i grafika

Wydawnictwo katalogowe towarzyszące wystawie „Pavel Brazda. Malarstwo i grafika” w Galerii Miejskiej we Wrocławiu.

_Mój udział procentowy – 100%
WYSTAWA: Galeria Miejska we Wrocławiu / 15.12.2013–25.01.2014
ISBN: 978-83-935592-9-9

Układ Planetarny

Wydawnictwo katalogowe towarzyszące wystawie „Układ Planetarny” w Galerii Miejskiej we Wrocławiu.

_Mój udział procentowy – 100%
WYSTAWA: Galeria Miejska we Wrocławiu / 15.05–21.06.2014
ISBN: 978-83-938953-2-8

Ciała a rzeczy

Wydawnictwo katalogowe towarzyszące wystawie „Ciała a rzeczy” w Galerii Miejskiej we Wrocławiu.

_Mój udział procentowy – 100%
WYSTAWA: Galeria Miejska we Wrocławiu / 13.03–02.05.2015
ISBN: 978-83-940151-6-9

Marcin Zawicki/Vit Ondracek. Malarstwo

Wydawnictwo katalogowe towarzyszące wystawie „Marcin Zawicki/Vit Ondracek. Malarstwo” w Galerii Miejskiej we Wrocławiu.

_Mój udział procentowy potwierdzony oświadczeniem o współautorstwie – 70%.
WYSTAWA: Galeria Miejska we Wrocławiu / 20.08–26.09.2015
ISBN: 978-83-940151-9-0

Marek Starzyk. Gazetowe obrazy

Wydawnictwo katalogowe towarzyszące wystawie „Marek Starzyk. Gazetowe obrazy” w Galerii Miejskiej we Wrocławiu.

_Mój udział procentowy – 100%
WYSTAWA: Galeria Miejska we Wrocławiu / 27.01.–23.02.2017
ISBN: 978-83-942755-9-4

Kot Schrödingera. Wobec tradycji

Wydawnictwo katalogowe towarzyszące wystawie „Kot Schrödingera. Wobec tradycji” w Galerii Miejskiej we Wrocławiu.

_Mój udział procentowy – 100%
WYSTAWA: Galeria Miejska we Wrocławiu / 08.12.2017–11.01.2018
ISBN: 978-83-946219-4-0

WYDAWCA:
Fundacja Galerii Miejskiej we Wrocławiu

Młoda krytyka artystyczna w Polsce i Czechach: prąd stały/prąd zmienny

Wydawnictwo podsumowujące projekt „Młoda krytyka artystyczna w Polsce i Czechach: prąd stały/prąd zmienny” (projekt finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP).

_Mój udział procentowy potwierdzony oświadczeniem o współautorstwie – 80%.
ROK: 2014

WYDAWCA:
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Kuźnia Kadr Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Dział Obsługi Projektów Rozwojowych

Magazyn Kuźni Kadr Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (nr 5, 6, 7, 8, 9, 10)

Wydawnictwo ukazujące się w trakcie trwania roku akademickiego; projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

_Mój udział procentowy – 100%
ROK: 2011–2015

Publikacja „Kuźnia Kadr 6” Uczelnie na rzecz kształcenia ustawicznego

Publikacja *Kuźnia Kadr 6. Uczelnie na rzecz kształcenia ustawicznego* podsumowująca działania w ramach projektu „Kuźnia Kadr 6”; projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

_Mój udział procentowy – 100%
ROK: 2015
ISBN: 978-83-62663-13-2

Publikacja „Kuźnia Kadr 7” Program Absolwent

Publikacja *Kuźnia Kadr 7. Program Absolwent* podsumowująca działania w ramach projektu „Kuźnia Kadr 7”; projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

_Mój udział procentowy – 100%
ROK: 2015
ISBN: 978-83-62663-05-7

WYDAWCA:
Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Dolnośląska Sieć Wzornictwa Przemysłowego Cz. 1: Projektanci/Produkty/Wystawy

_Mój udział procentowy potwierdzony oświadczeniem o współautorstwie – 60%.
ROK: 2015
ISBN: 978-83-64419-43-0

Dolnośląska Sieć Wzornictwa Przemysłowego Cz. 2: Pracownicy Naukowi/Przedsiębiorcy/Wdrożenia

_Mój udział procentowy potwierdzony oświadczeniem o współautorstwie – 60%.
ROK: 2015–2016
ISBN: 978-83-64419-44-7

Wydawnictwo podsumowujące działania Dolnośląskiej Sieci Wzornictwa Przemysłowego – projektu powstałego w partnerstwie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu oraz Urzędu Miejskiego Wrocławia; projekt współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

WYDAWCA:
Muzeum Narodowe we Wrocławiu

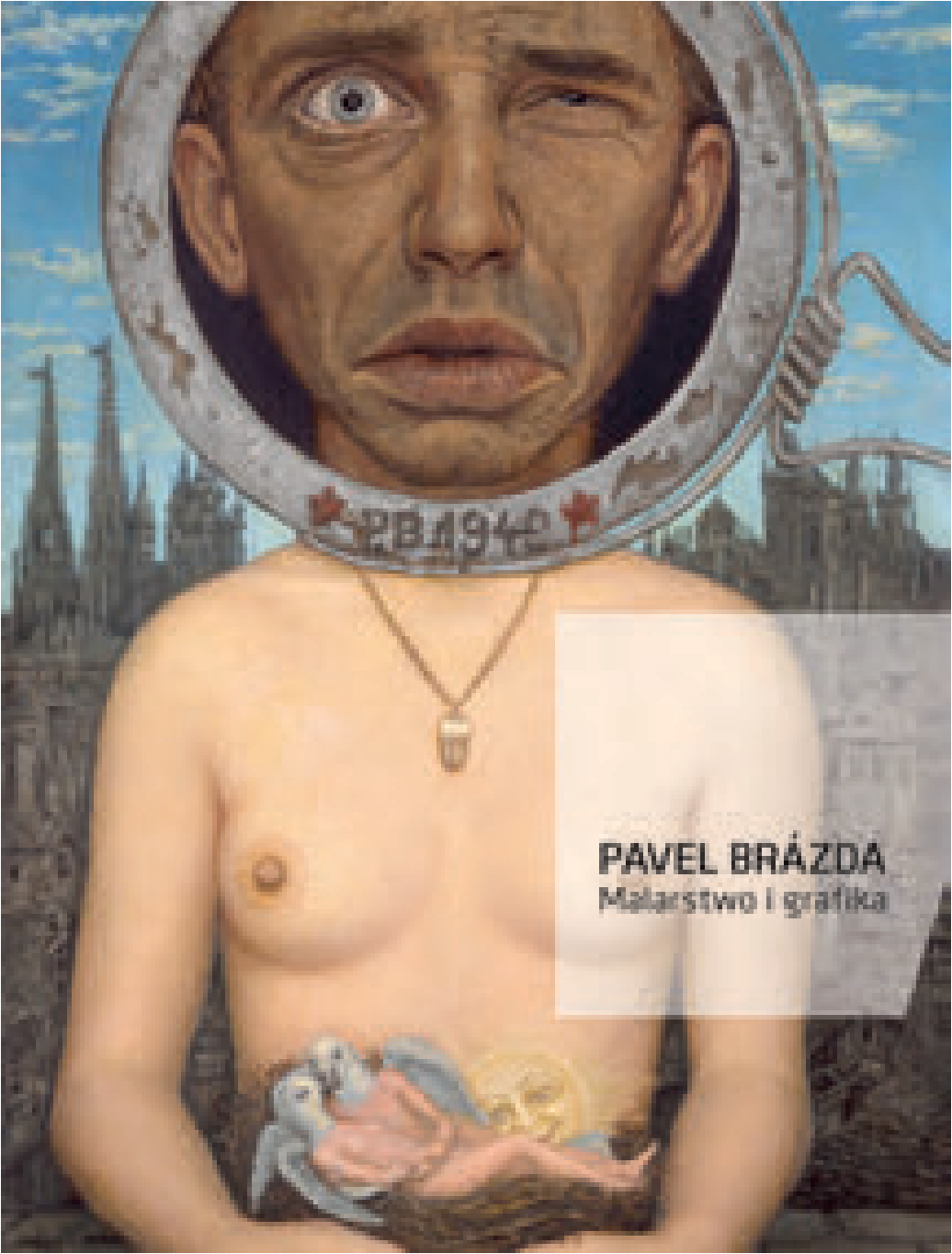
Entliczki, pentliczki, czarodzieje i księżniczki. Baśnie, bajki i dziecięce zabawy w dawnej grafice i rysunku

Wydawnictwo katalogowe towarzyszące wystawie „Entliczki, pentliczki, czarodzieje i księżniczki. Baśnie, bajki i dziecięce zabawy w dawnej grafice i rysunku” w Muzeum Narodowym we Wrocławiu.

_Mój udział procentowy – 100%
WYSTAWA: Muzeum Narodowe we Wrocławiu / 23.01–18.03.2018
ISBN: 978-83-65563-44-6

Pavel Brazda.
Malarstwo i grafika

Galeria Miejska we Wrocławiu



WYDAWNICTWO
KATALOGOWE

FORMAT:
205 × 270 mm

IŁOŚĆ STON:
144

OPRAWA:
miękka

FONT:
Clio

PAPIER:
coated

WYDAWCA:
Galeria Miejska
we Wrocławiu

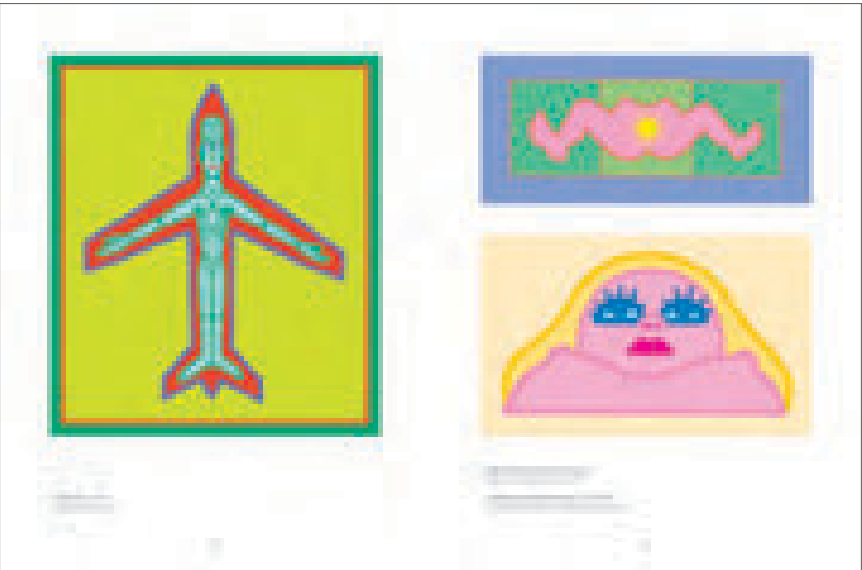
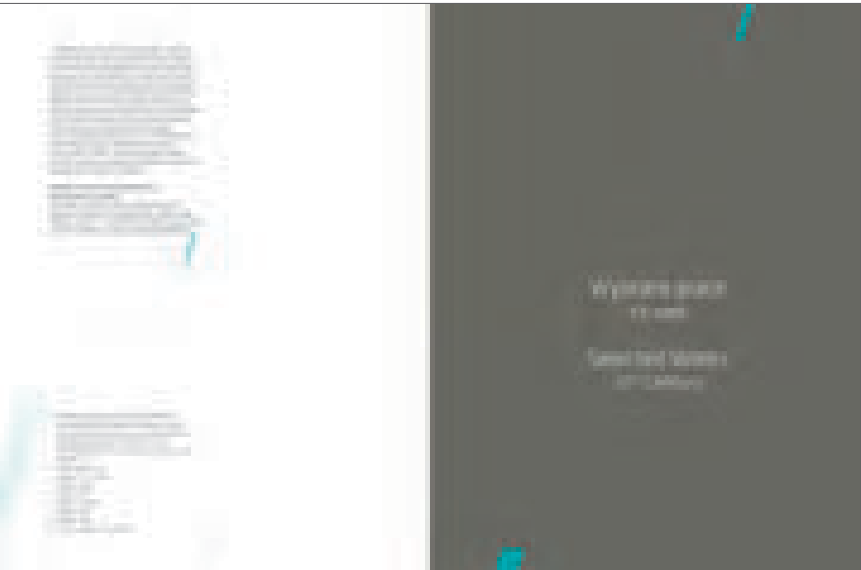
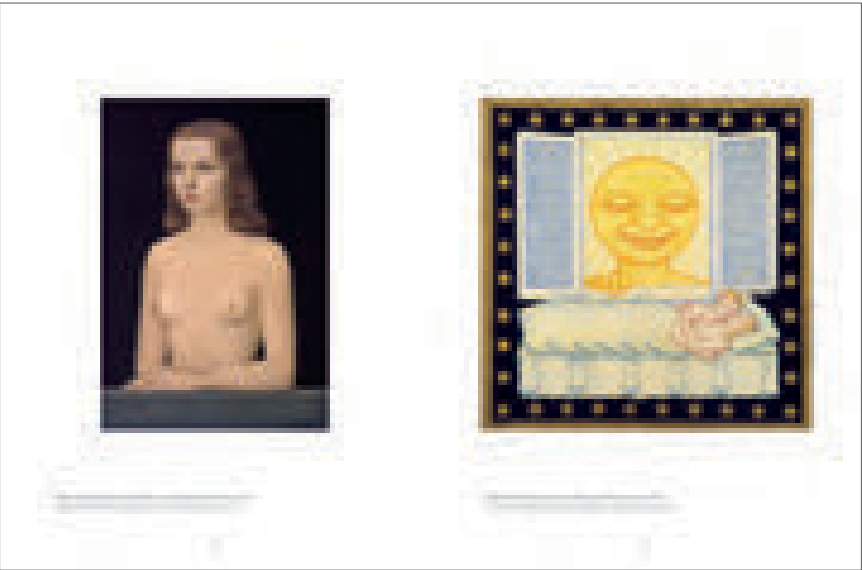
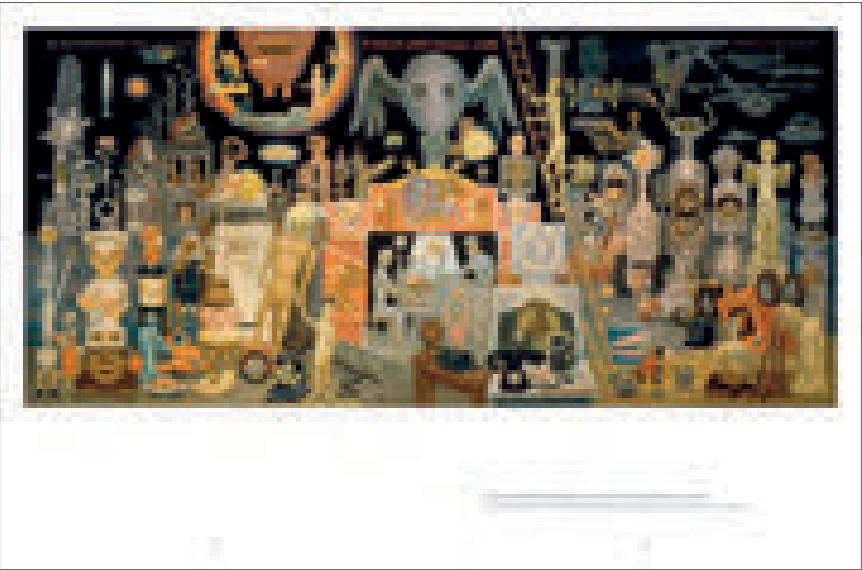
ROK:
2014

ISBN:
978-83-935592-9-9

WYSTAWA:
Galeria Miejska
we Wrocławiu

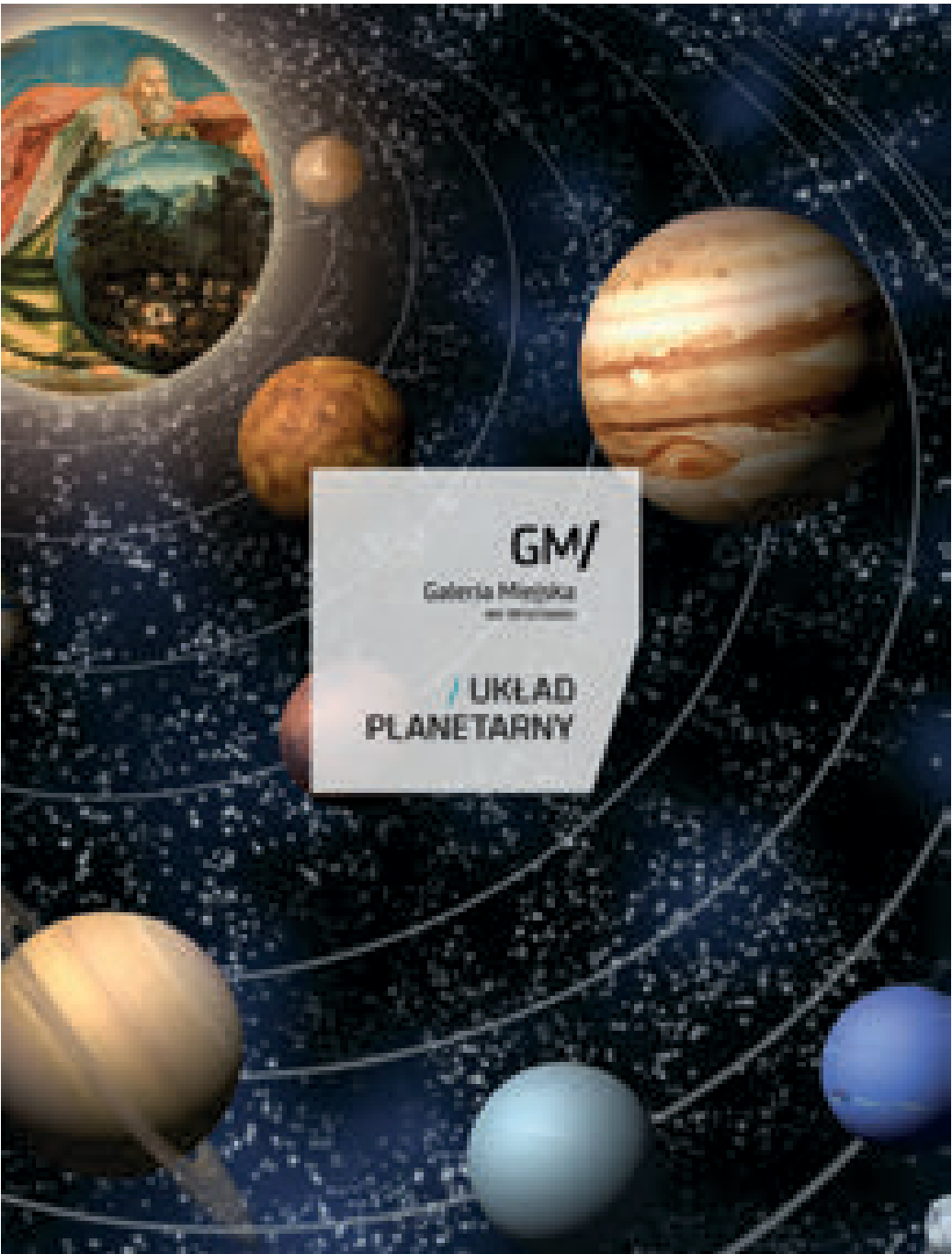
15.12.2013–25.01.2014

Wydawnictwo katalogowe
towarzyszące wystawie
„Pavel Brazda.
Malarstwo i grafika”
w Galerii Miejskiej
we Wrocławiu.



Układ Planetarny

Galeria Miejska we Wrocławiu



WYDAWNICTWO
KATALOGOWE

FORMAT:
205 × 270 mm

IŁOŚĆ STON:
124

OPRAWA:
miękka

FONT:
Clio

PAPIER:
coated

WYDAWCA:
Galeria Miejska
we Wrocławiu

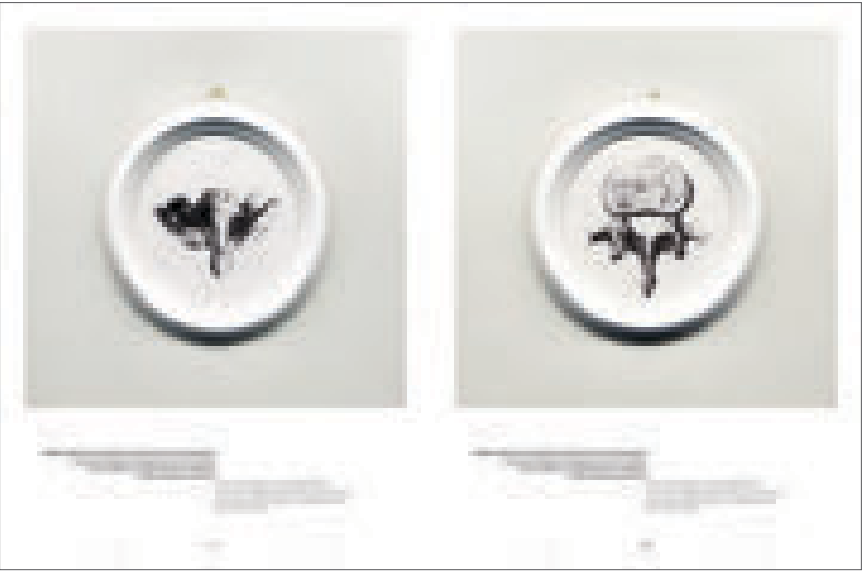
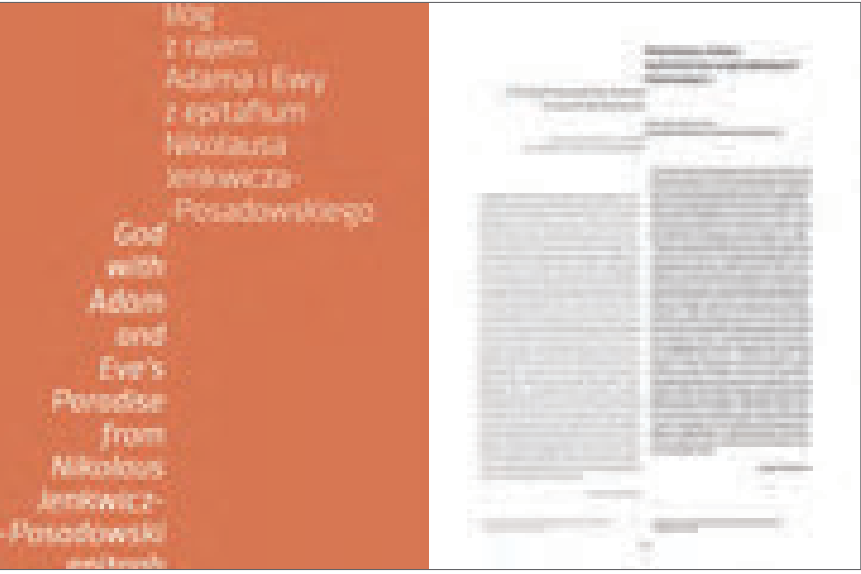
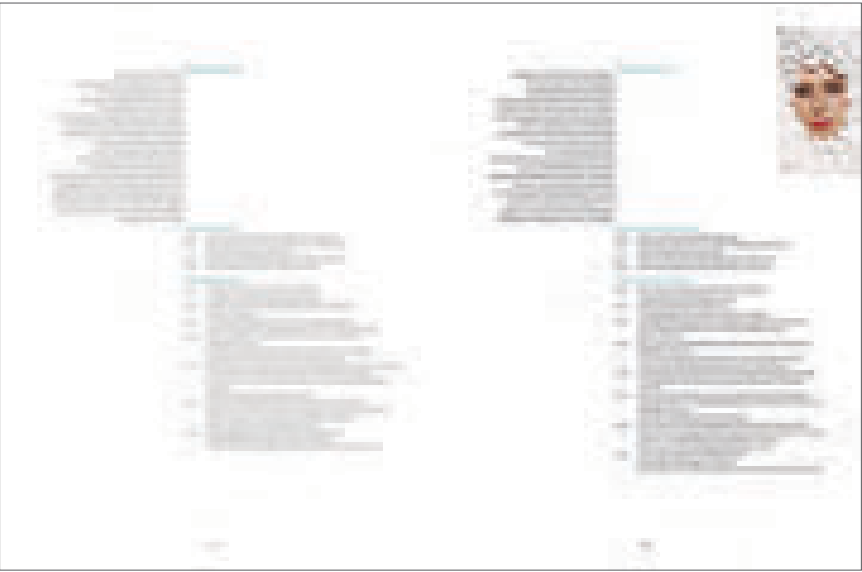
ROK:
2014

ISBN:
978-83-938953-2-8

WYSTAWA:
Galeria Miejska
we Wrocławiu

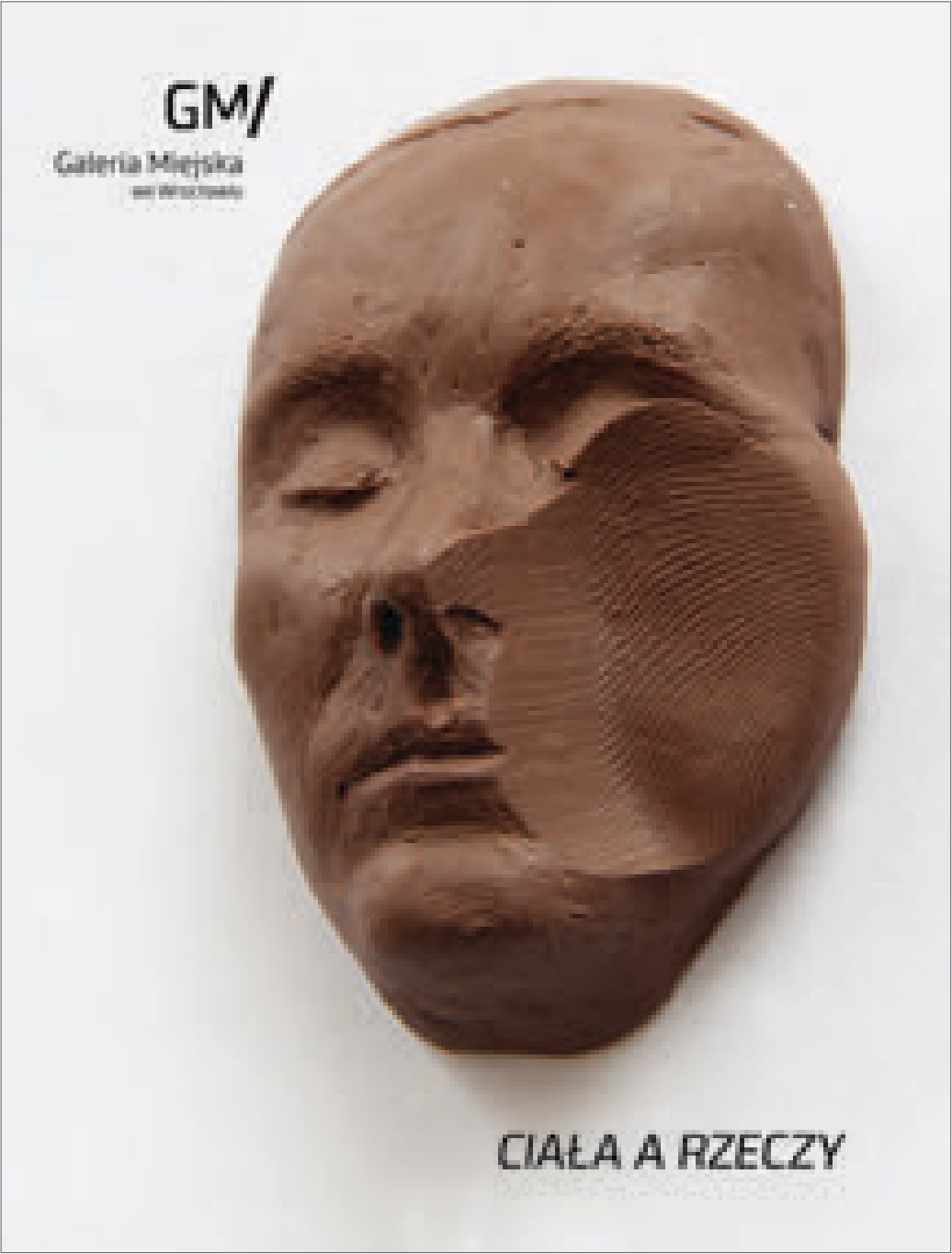
15.05–21.06.2014

Wydawnictwo katalogowe
towarzyszące wystawie
„Układ Planetarny”
w Galerii Miejskiej
we Wrocławiu.



Ciała a rzeczy

Galeria Miejska we Wrocławiu



WYDAWNICTWO
KATALOGOWE

FORMAT:
205 × 270 mm

IŁOŚĆ STON:
96

OPRAWA:
miękka

FONT:
Clio

PAPIER:
coated

WYDAWCA:
Galeria Miejska
we Wrocławiu

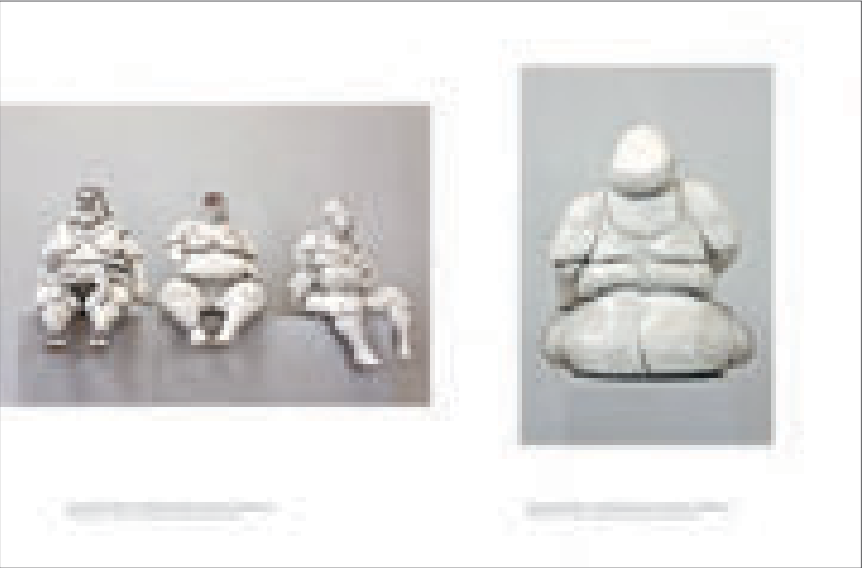
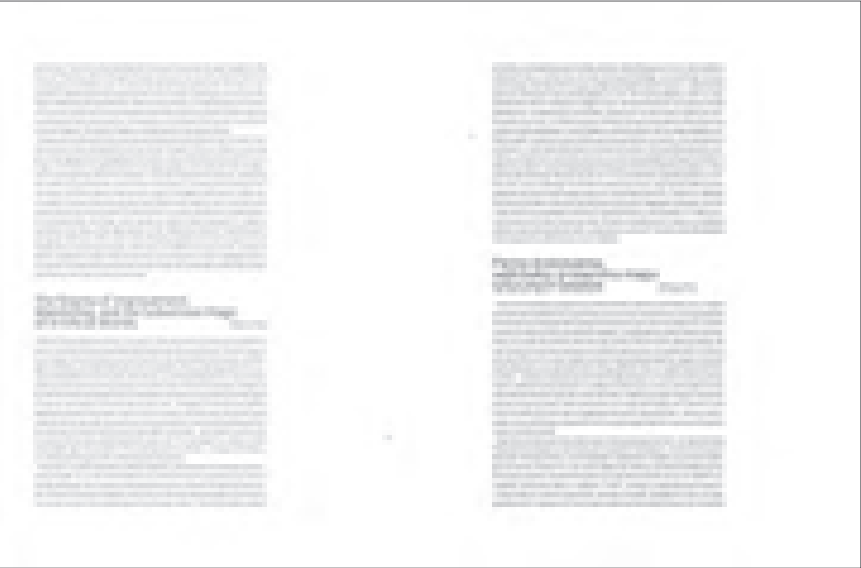
ROK:
2015

ISBN:
978-83-940151-6-9

WYSTAWA:
Galeria Miejska
we Wrocławiu

13.03–02.05.2015

*Wydawnictwo katalogowe
towarzyszące wystawie
„Ciała a rzeczy”
w Galerii Miejskiej
we Wrocławiu.*



Marcin Zawicki/Vit Ondracek.
Malarstwo

Galeria Miejska we Wrocławiu



WYDAWNICTWO
KATALOGOWE

FORMAT:
205 × 270 mm

IŁOŚĆ STON:
56

OPRAWA:
miękka

FONT:
Clio

PAPIER:
coated

WYDAWCA:
Galeria Miejska
we Wrocławiu

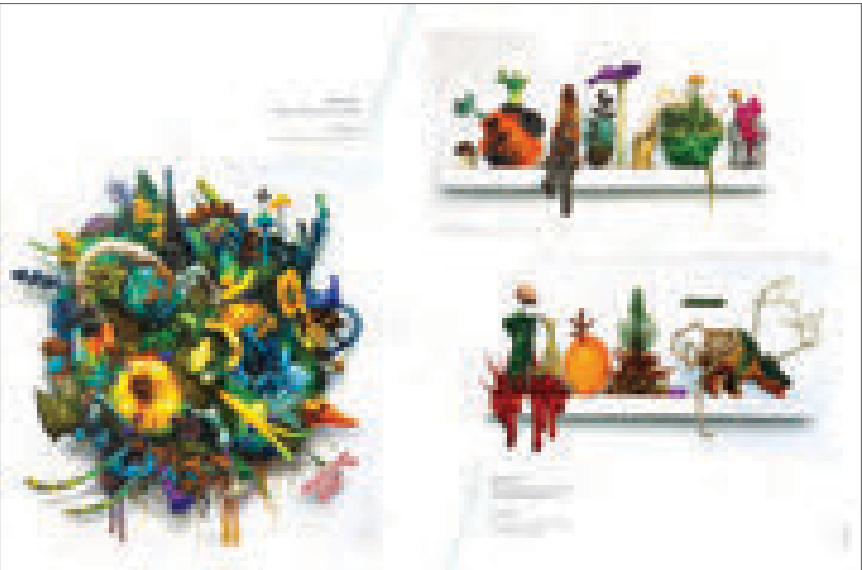
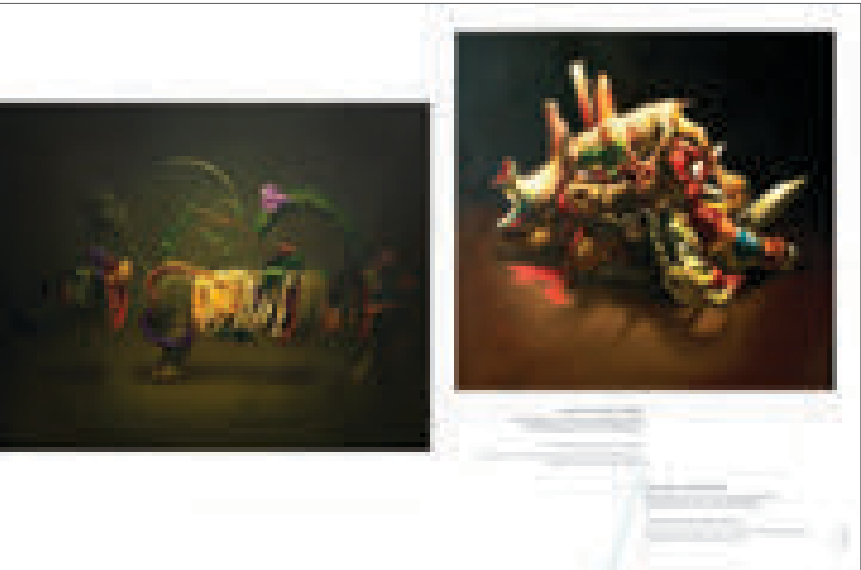
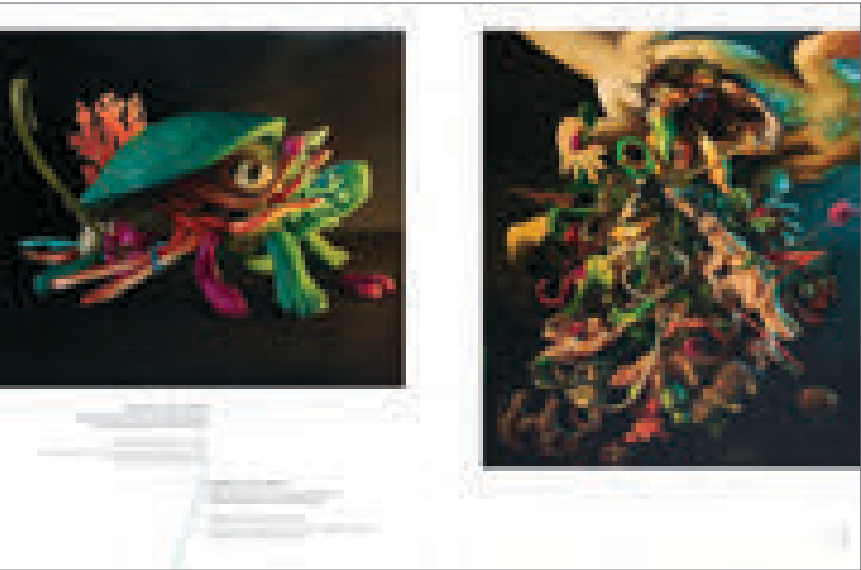
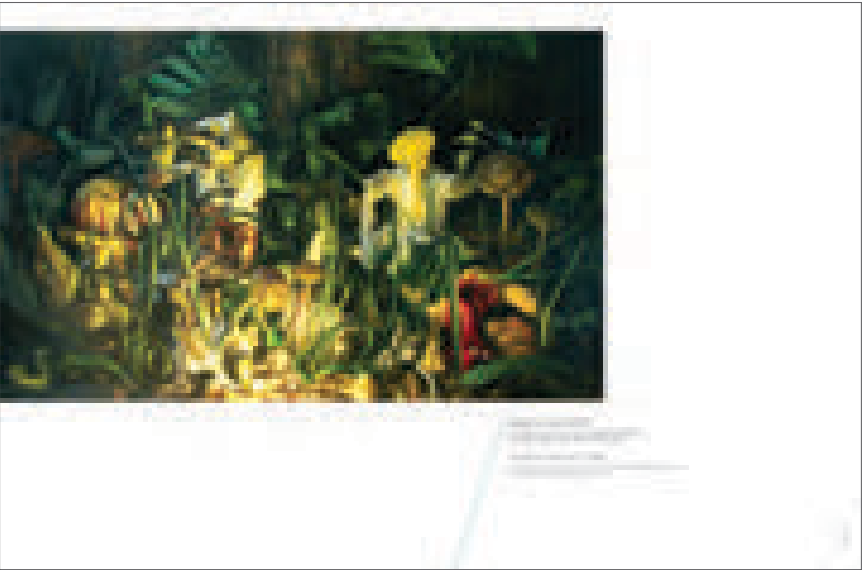
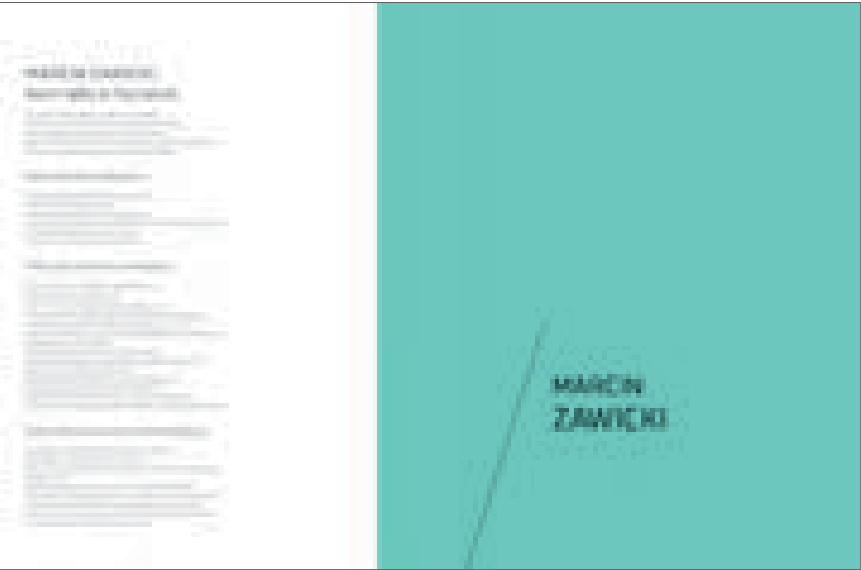
ROK:
2015

ISBN:
978-83-940151-9-0

WYSTAWA:
Galeria Miejska
we Wrocławiu

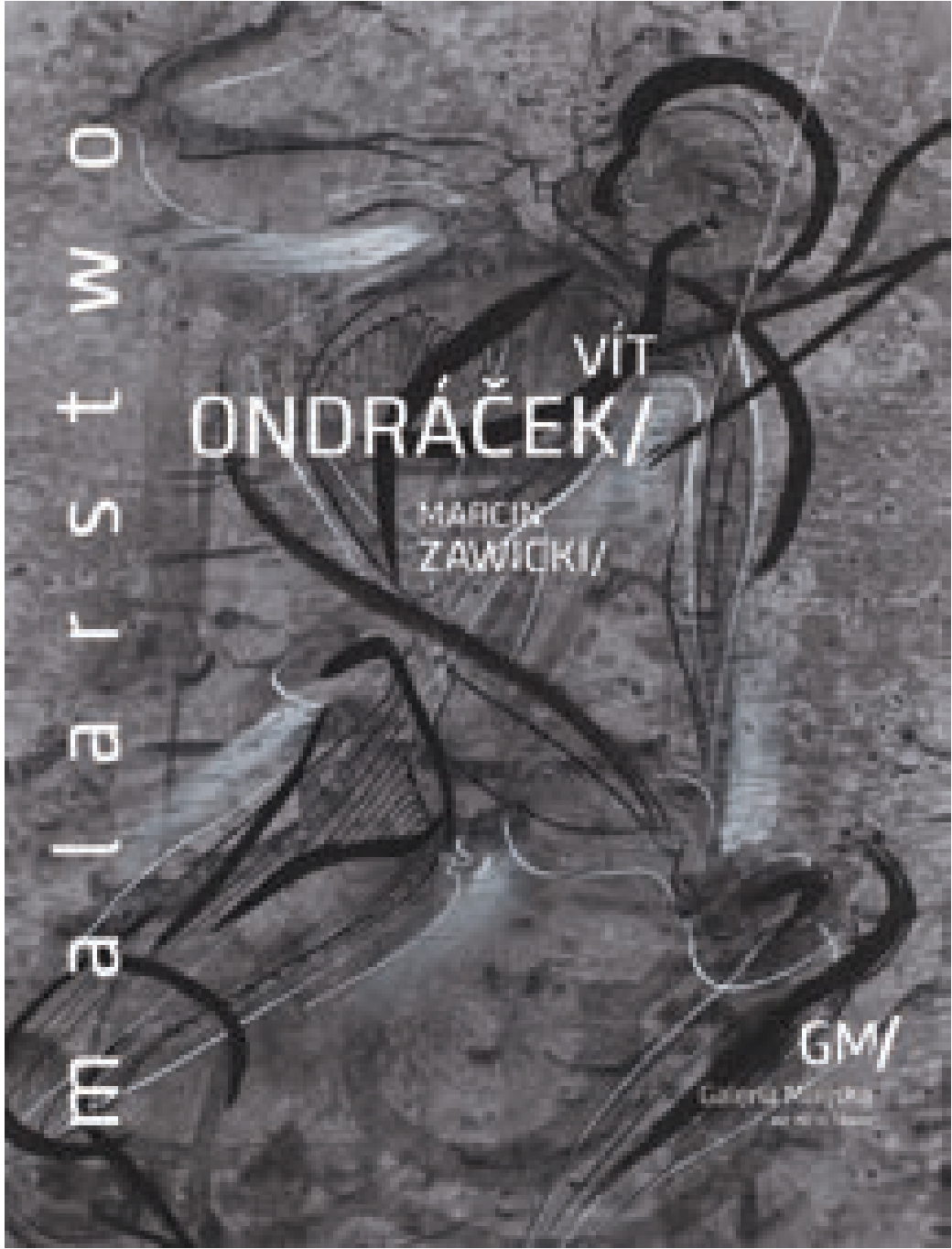
20.08–26.09.2015

*Wydawnictwo katalogowe
towarzyszące wystawie
„Marcin Zawicki/
Vit Ondracek. Malarstwo”
w Galerii Miejskiej
we Wrocławiu.*



Vit Ondracek/Marcin Zawicki.
Malarstwo

Galeria Miejska we Wrocławiu



WYDAWNICTWO
KATALOGOWE

FORMAT:
205 × 270 mm

IŁOŚĆ STON:
56

OPRAWA:
miękka

FONT:
Clio

PAPIER:
coated

WYDAWCA:
Galeria Miejska
we Wrocławiu

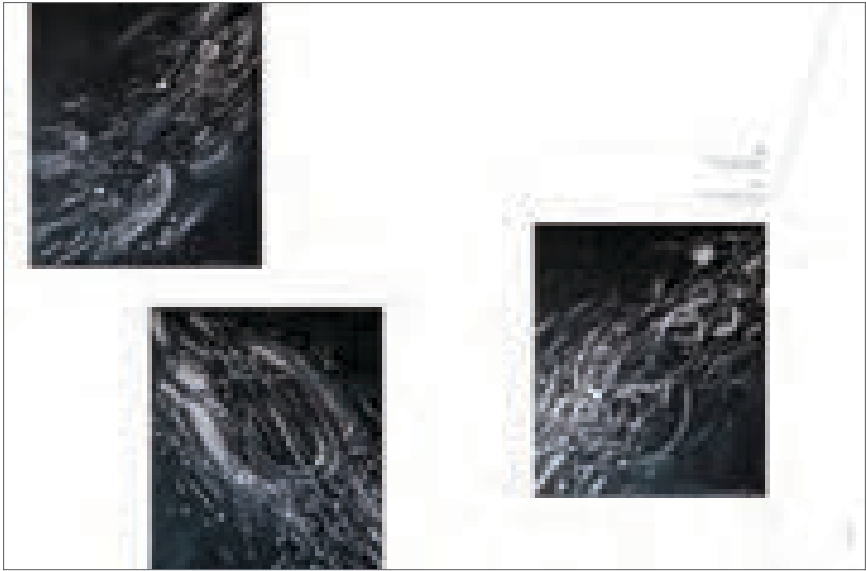
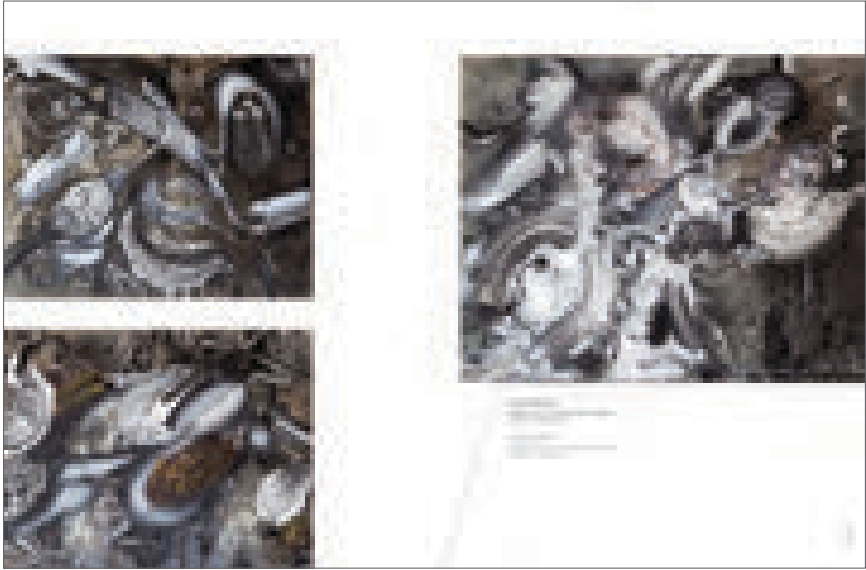
ROK:
2015

ISBN:
978-83-940151-9-0

WYSTAWA:
Galeria Miejska
we Wrocławiu

20.08–26.09.2015

Wydawnictwo katalogowe
towarzyszące wystawie
„Marcin Zawicki/
Vit Ondracek. Malarstwo”
w Galerii Miejskiej
we Wrocławiu.



146

Marek Starzyk.
Gazetowe obrazki

Galeria Miejska we Wrocławiu



WYDAWNICTWO
KATALOGOWE

FORMAT:
205 × 270 mm

IŁOŚĆ STRON:
84

OPRAWA:
miękka

FONT:
Clio

PAPIER:
coated

WYDAWCA:
Galeria Miejska
we Wrocławiu

ROK:
2017

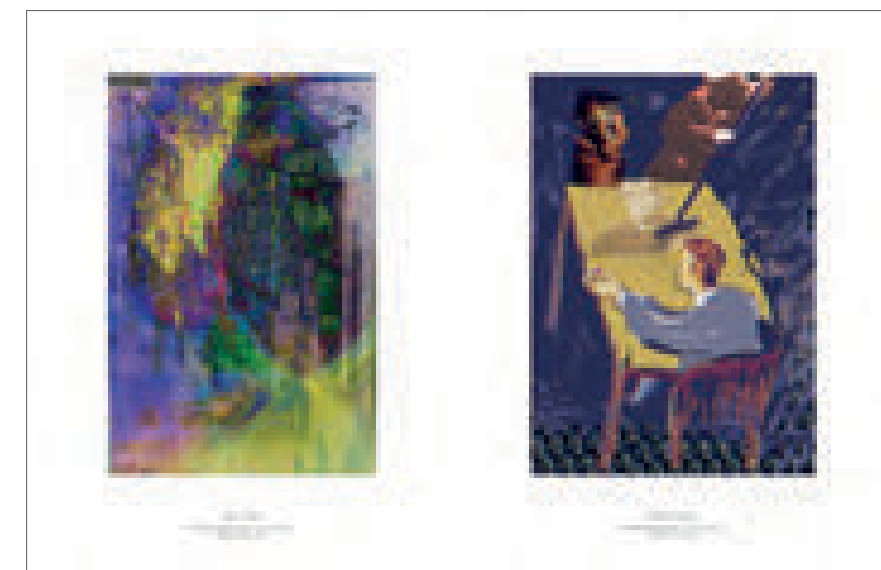
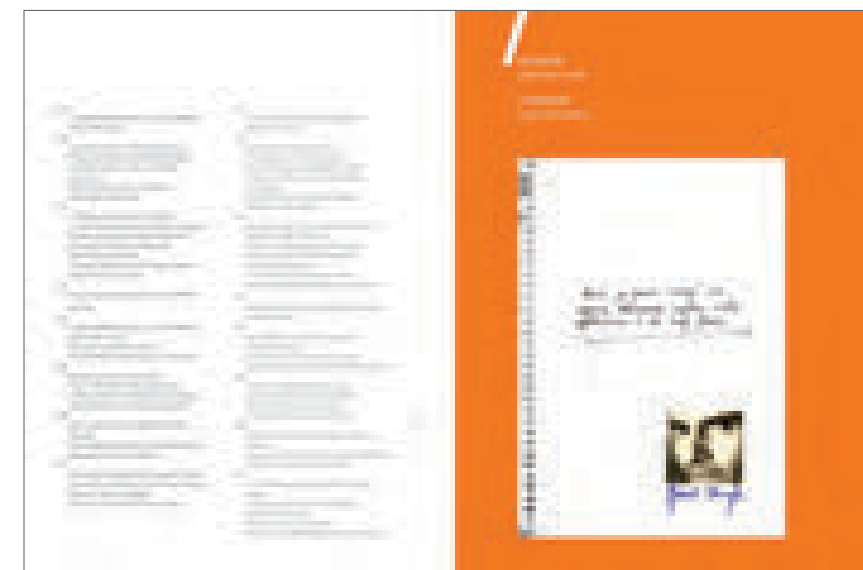
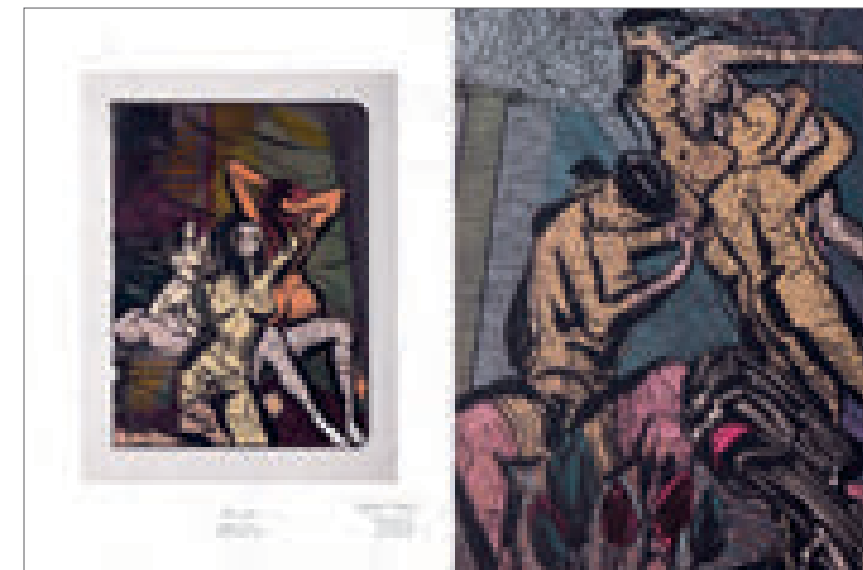
ISBN:
978-83-942755-9-4

WYSTAWA:
Galeria Miejska
we Wrocławiu

27.01.–23.02.2017

*Wydawnictwo katalogowe
towarzyszące wystawie
„Marek Starzyk.
Gazetowe obrazki”
w Galerii Miejskiej
we Wrocławiu.*

147



Kot Schrödingera.
Wobec tradycji

Galeria Miejska we Wrocławiu



WYDAWNICTWO
KATALOGOWE

FORMAT:
205 × 270 mm

IŁOŚĆ STON:
108

OPRAWA:
miękka

FONT:
Clio

PAPIER:
coated

WYDAWCA:
Galeria Miejska
we Wrocławiu

ROK:
2017

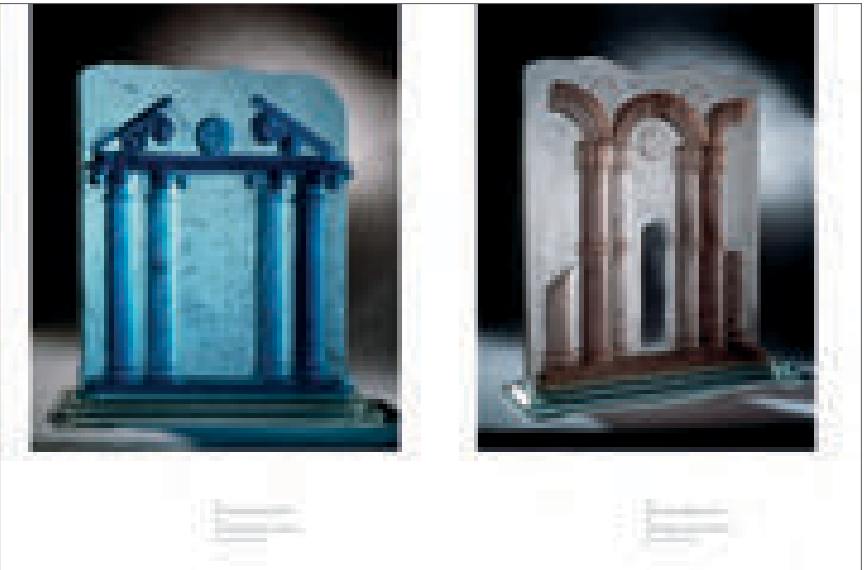
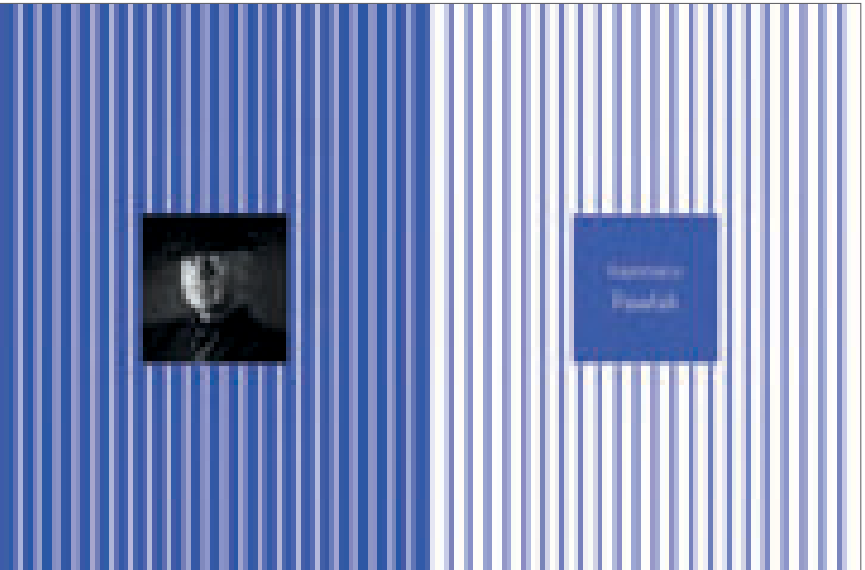
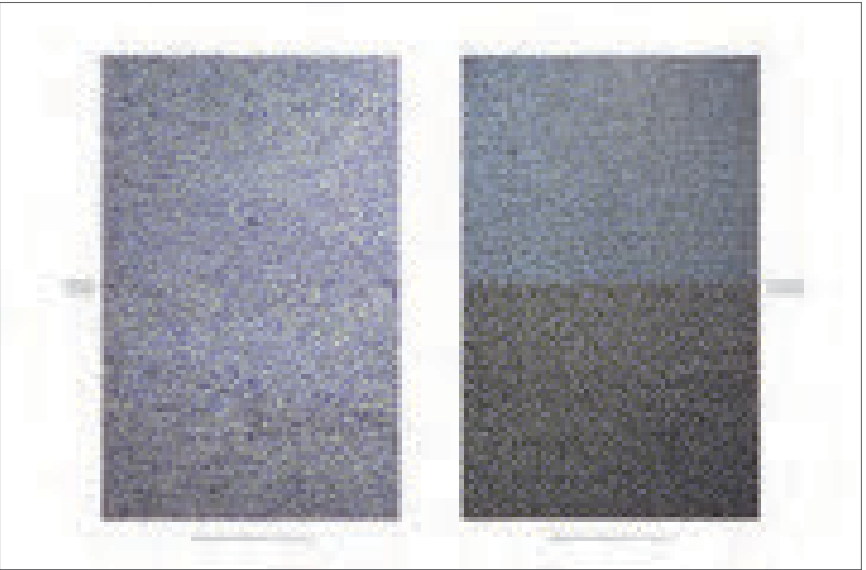
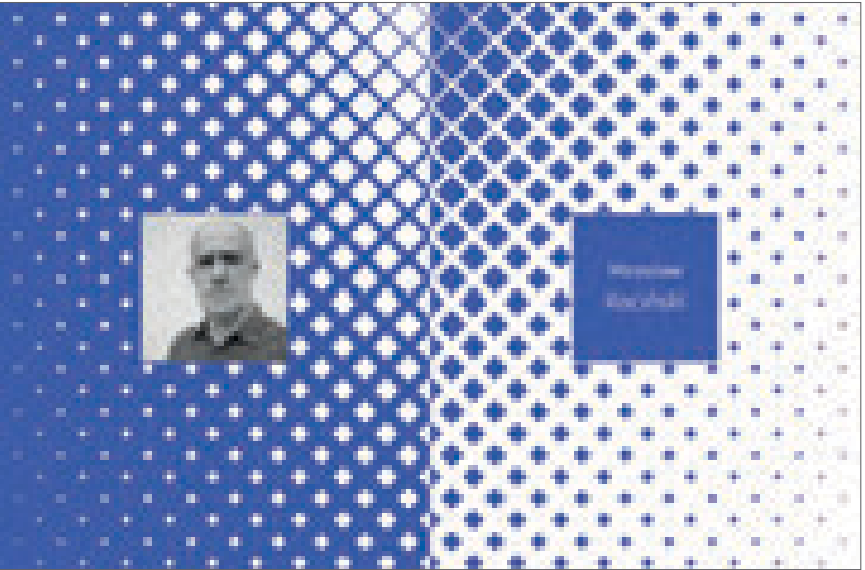
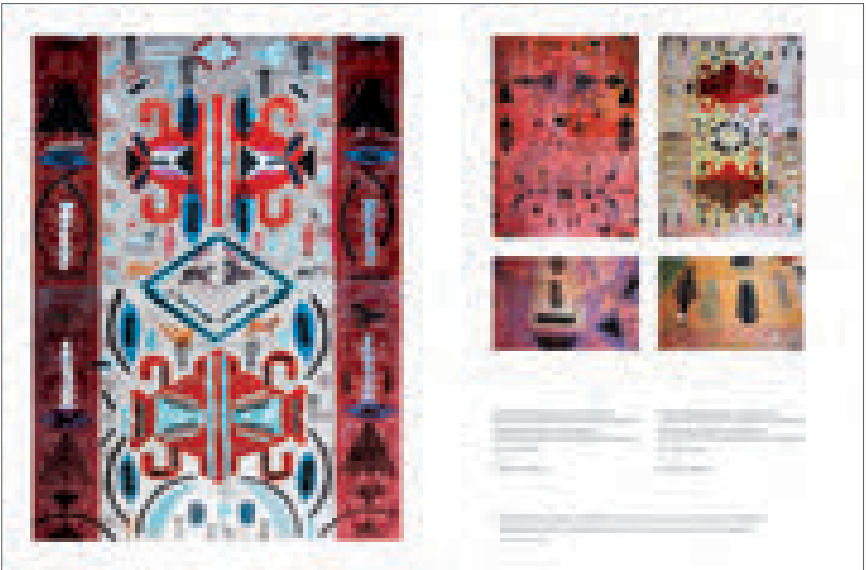
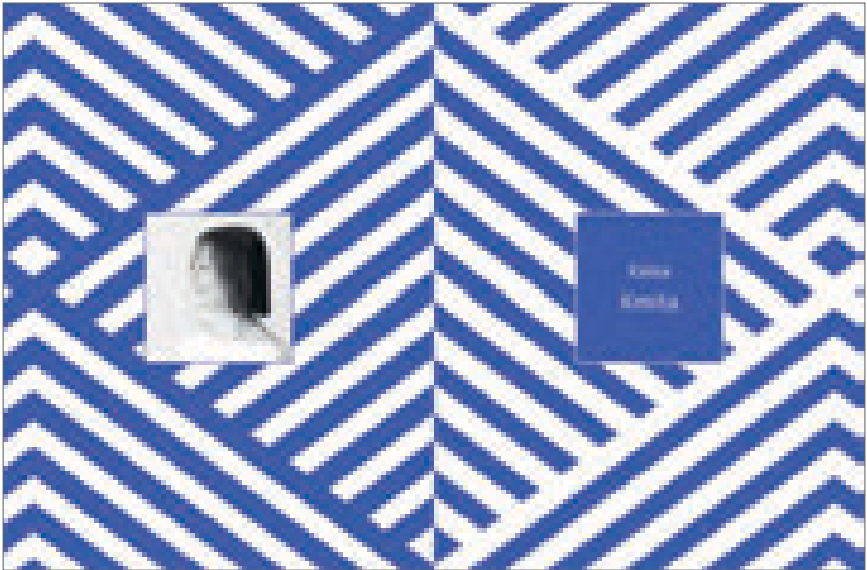
ISBN:
978-83-946219-4-0

WYSTAWA:
Galeria Miejska
we Wrocławiu

08.12.2017–11.01.2018

Wydawnictwo katalogowe
towarzyszące wystawie
„Kot Schrödingera.
Wobec tradycji”
w Galerii Miejskiej
we Wrocławiu.





Młoda krytyka artystyczna
w Polsce i Czechach:
prąd stały/prąd zmienny

Fundacja Galerii Miejskiej we Wrocławiu



WYDAWNICTWO
KATALOGOWE

FORMAT:
148 × 210 mm

ILOŚĆ STON:
160

OPRAWA:
twarda / tektura

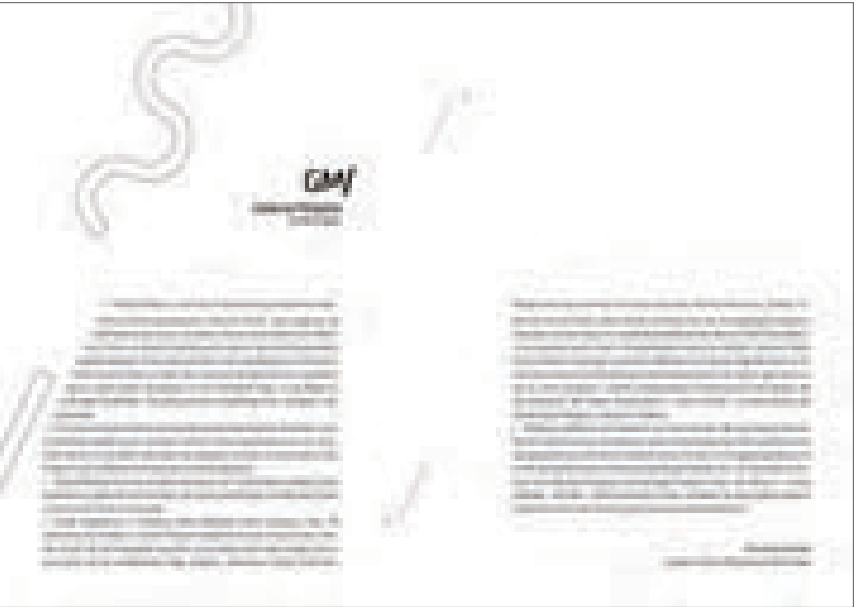
FONT:
Clio

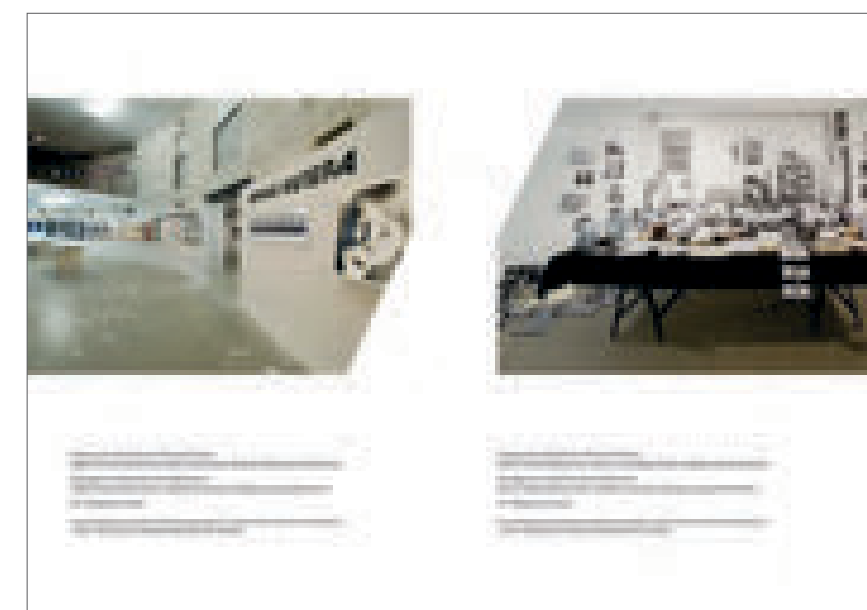
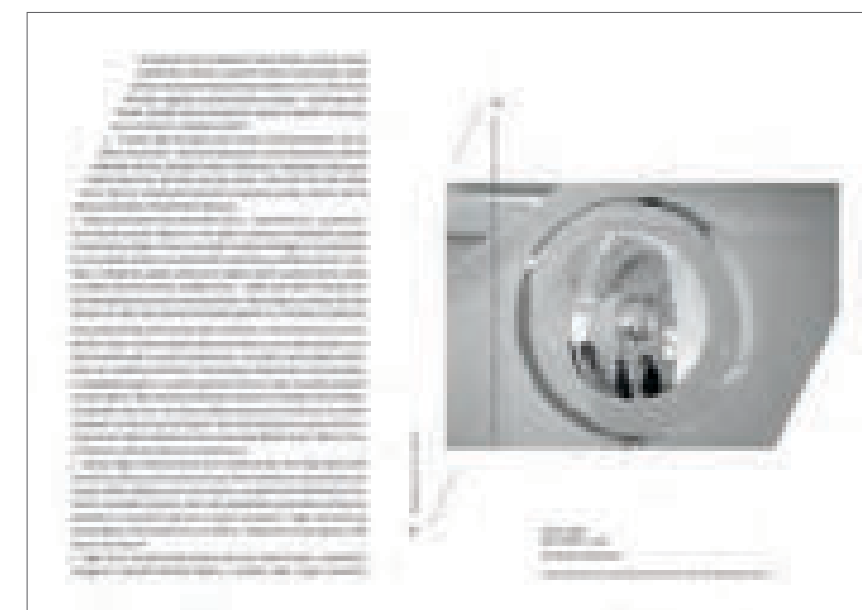
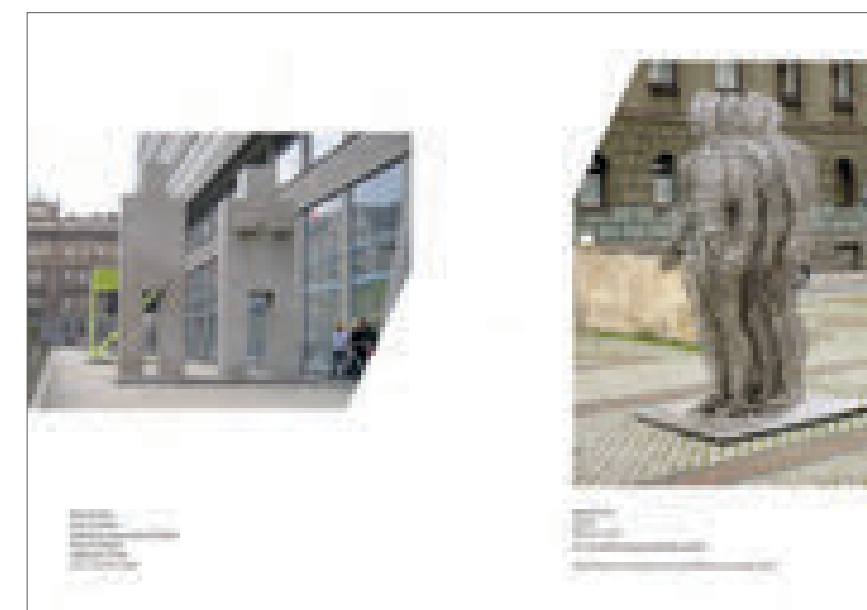
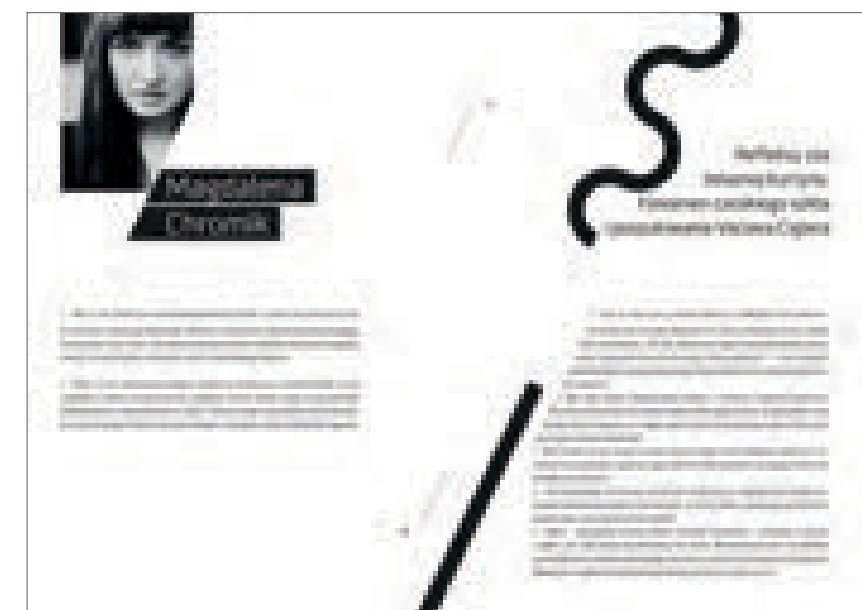
PAPIER:
coated

WYDAWCA:
Fundacja Galerii Miejskiej
we Wrocławiu

ROK:
2014

Wydawnictwo
podsumowujące projekt
„Młoda krytyka artystyczna
w Polsce i Czechach:
prąd stały/prąd zmienny”
(projekt finansowany
ze środków Ministerstwa
Spraw Zagranicznych RP).





Magazyn Kuźni Kadr
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
(NR 5, 6, 7, 8, 9, 10)



WYDAWNICTWO
KATALOGOWE

FORMAT:
210 × 270 mm

IŁOŚĆ STON:
16–24

OPRAWA:
zeszytowa

FONT:
DIN Next LT Pro

PAPIER:
coated

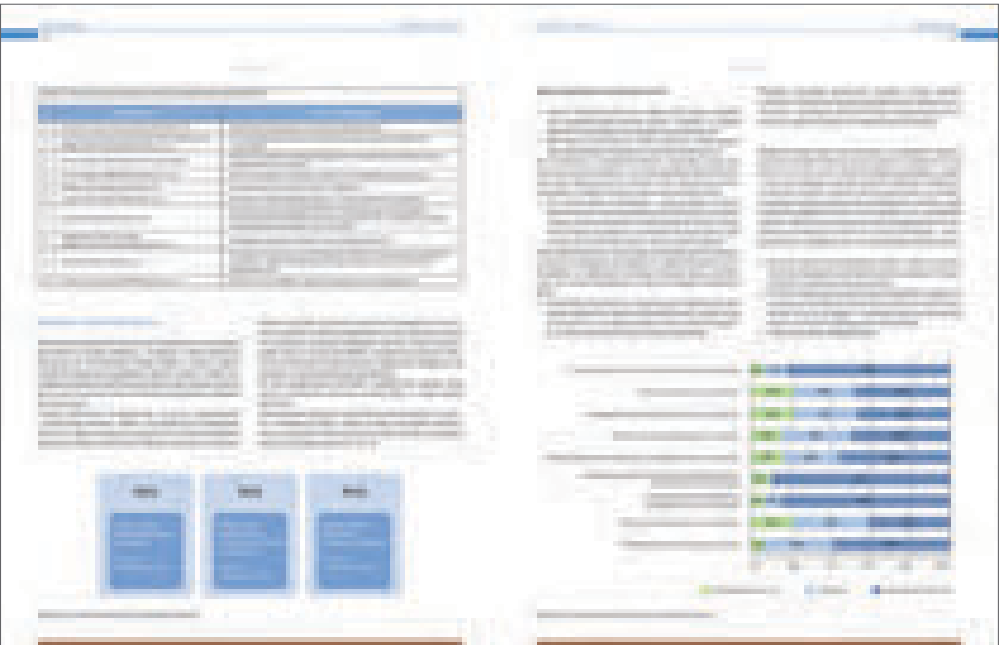
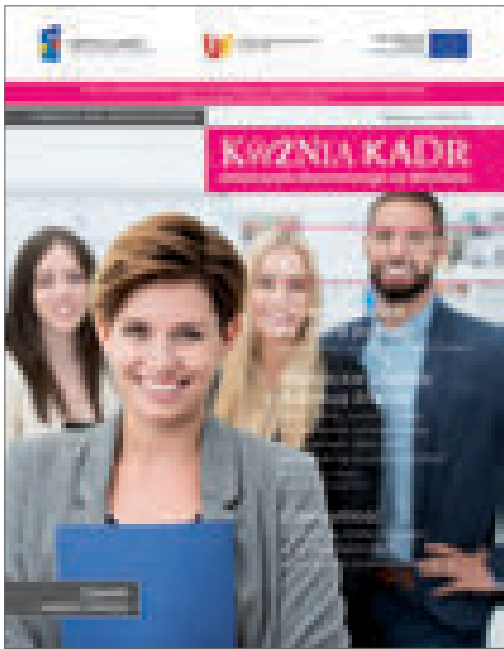
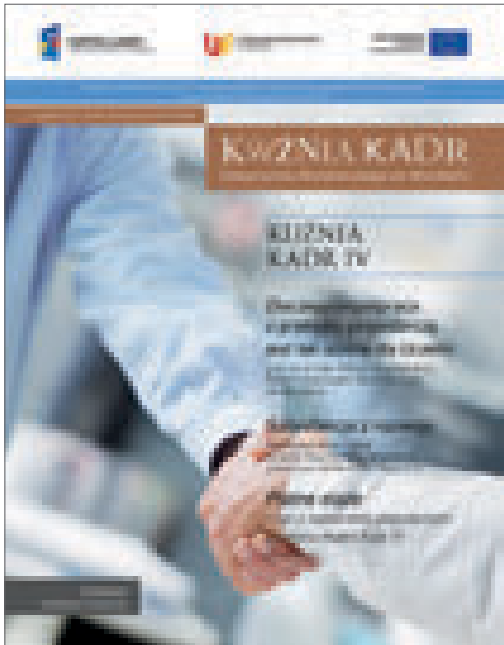
ILUSTRACJA:
Tomasz Sysło
(nr 8–9)

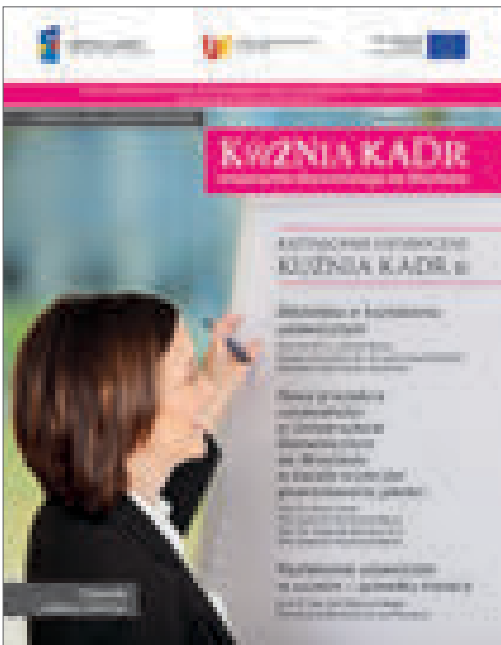
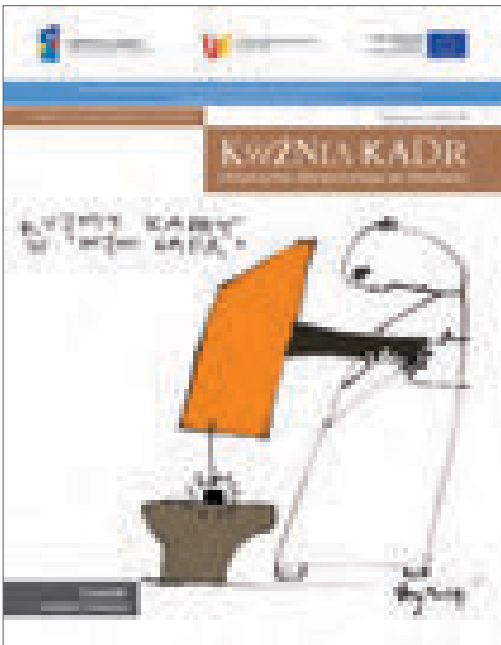
ZDJĘCIA:
www.shutterstock.com

WYDAWCA:
Uniwersytet Ekonomiczny
we Wrocławiu
Kuźnia Kadr Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu
Dział Obsługi Projektów Rozwojowych

ROK:
2011–2015

Wydawnictwo ukazujące
się w trakcie trwania
roku akademickiego;
projekt współfinansowany
przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.



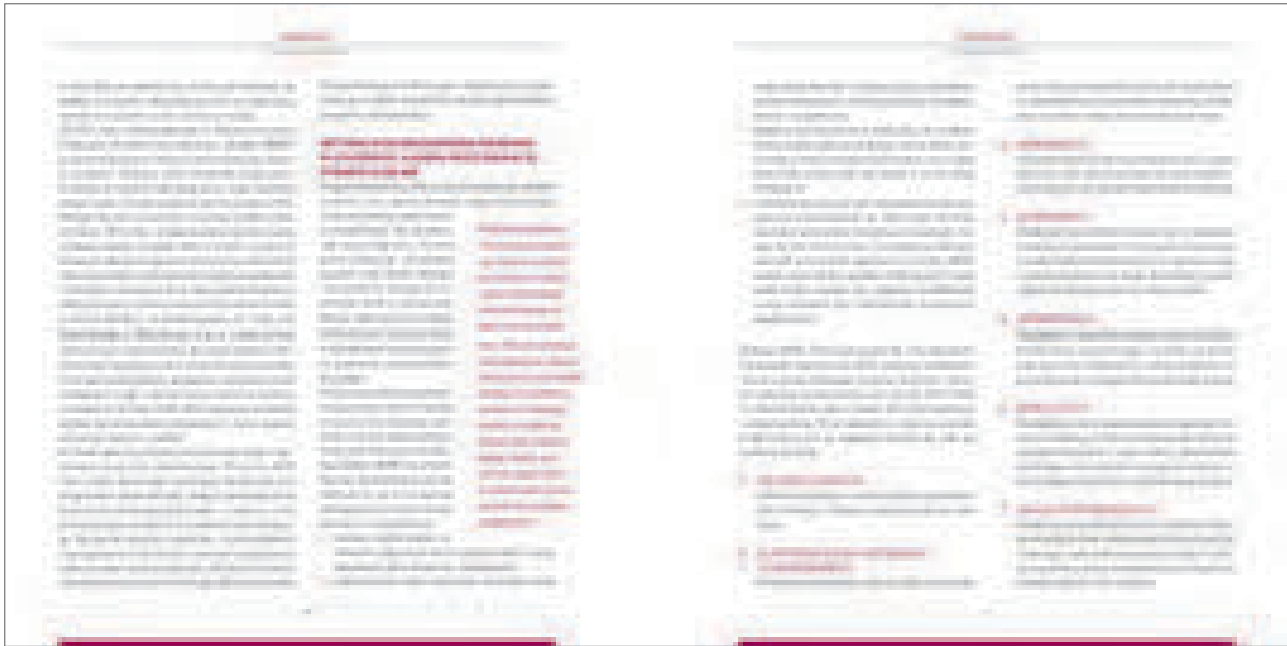
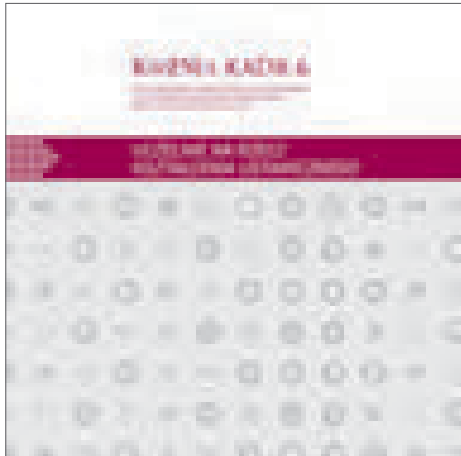


Publikacja „Kuźnia Kadr 6”
Uczelnie na rzecz kształcenia ustawicznego

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Publikacja *Kuźnia Kadr 6. Uczelnie na rzecz kształcenia ustawicznego* podsumowująca działania w ramach projektu „Kuźnia Kadr 6”; projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

WYDAWNICTWO KATALOGOWE	
FORMAT: 210 × 210 mm	ZDJĘCIA: www.shutterstock.com
ILOŚĆ STON: 42	ROK: 2015
OPRAWA: miękka	ISBN: 978-83-62663-13-2
FONT: DIN Next LT Pro	WYDAWCA: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Kuźnia Kadr Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Dział Obsługi Projektów Rozwojowych
PAPIER: coated	
ILUSTRACJA: Tomasz Sysło	

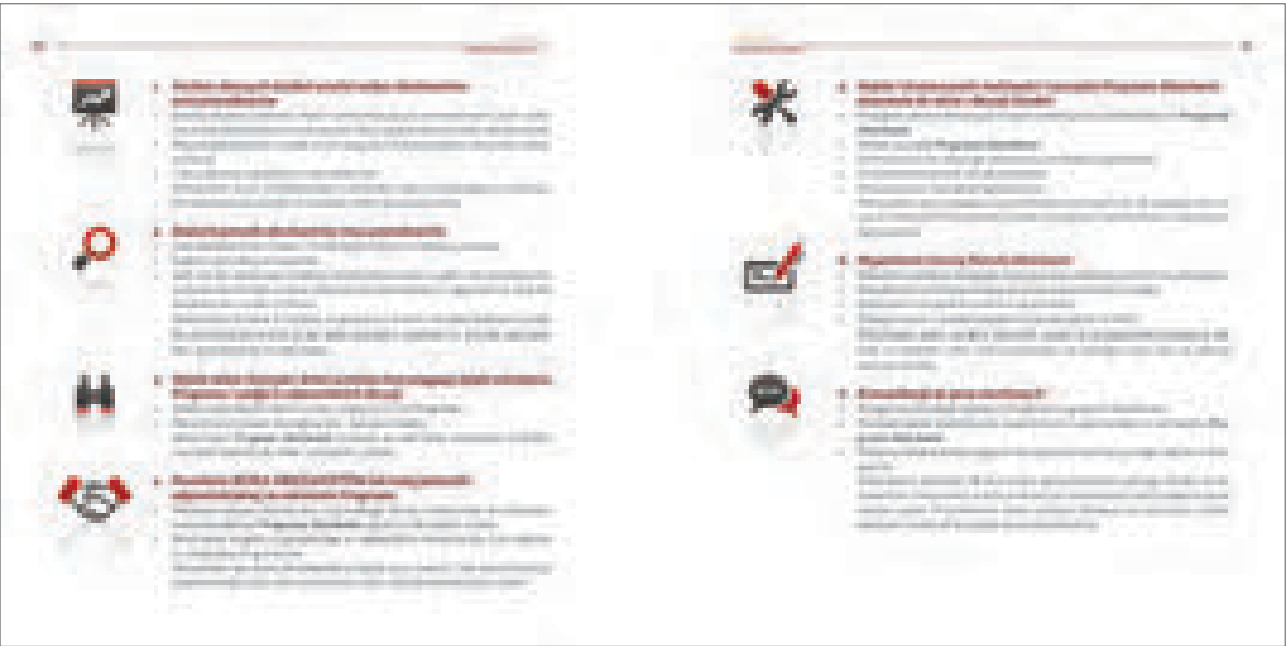
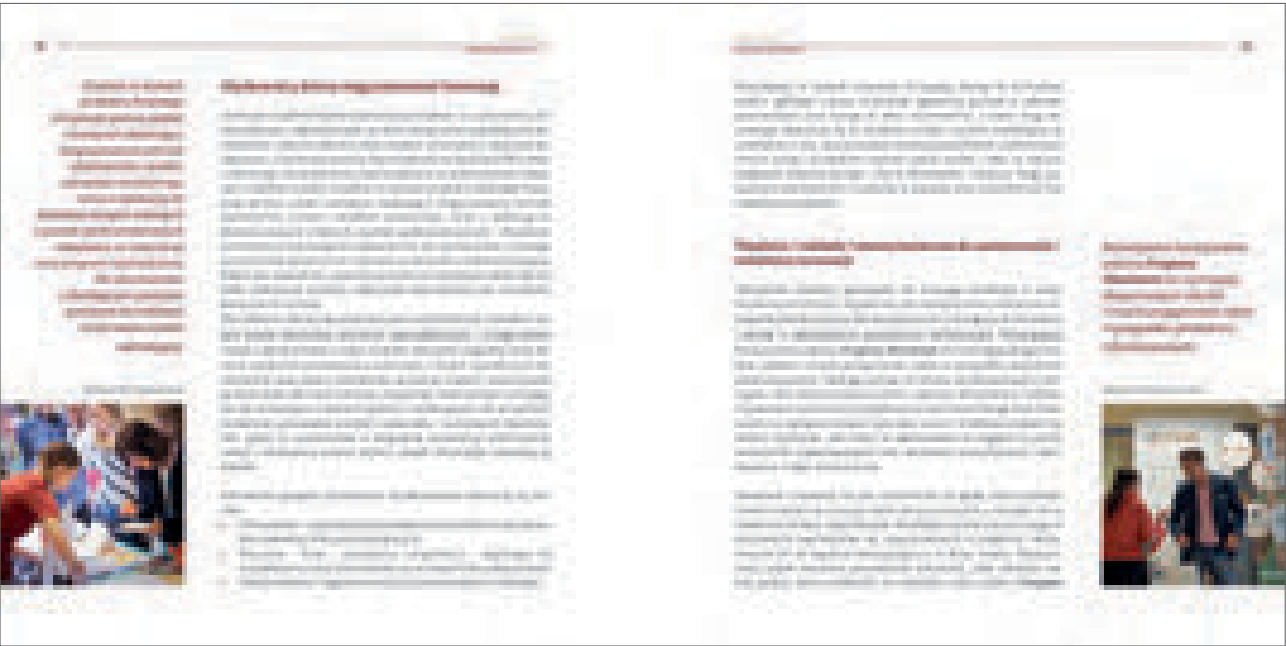


Publikacje „Kuźnia Kadr 7”
Program Absolwent

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Publikacja *Kuźnia Kadr 7. Program Absolwent* podsumowująca działania w ramach projektu „Kuźnia Kadr 7”; projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

WYDAWNICTWO KATALOGOWE	
FORMAT: 210 × 210 mm	LOGOTYP KK7: Dział Obsługi Projektów Rozwojowych
ILOŚĆ STON: 70	ROK: 2015
OPRAWA: miękka	ISBN: 978-83-62663-05-7
FONT: Adelle	WYDAWCA: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Kuźnia Kadr Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Dział Obsługi Projektów Rozwojowych
PAPIER: coated	



Entliczki, pentliczki, czarodzieje i księżniczki.

Baśnie, bajki i dziecięce zabawy w dawnej grafice i rysunku

Muzeum Narodowe we Wrocławiu



WYDAWNICTWO
KATALOGOWE

FORMAT:
210 × 210 mm

IŁOŚĆ STON:
64

OPRAWA:
mięka

FONT:
Janus

PAPIER:
uncoated

WYDAWCA:
Muzeum Narodowe
we Wrocławiu

ROK:
2018

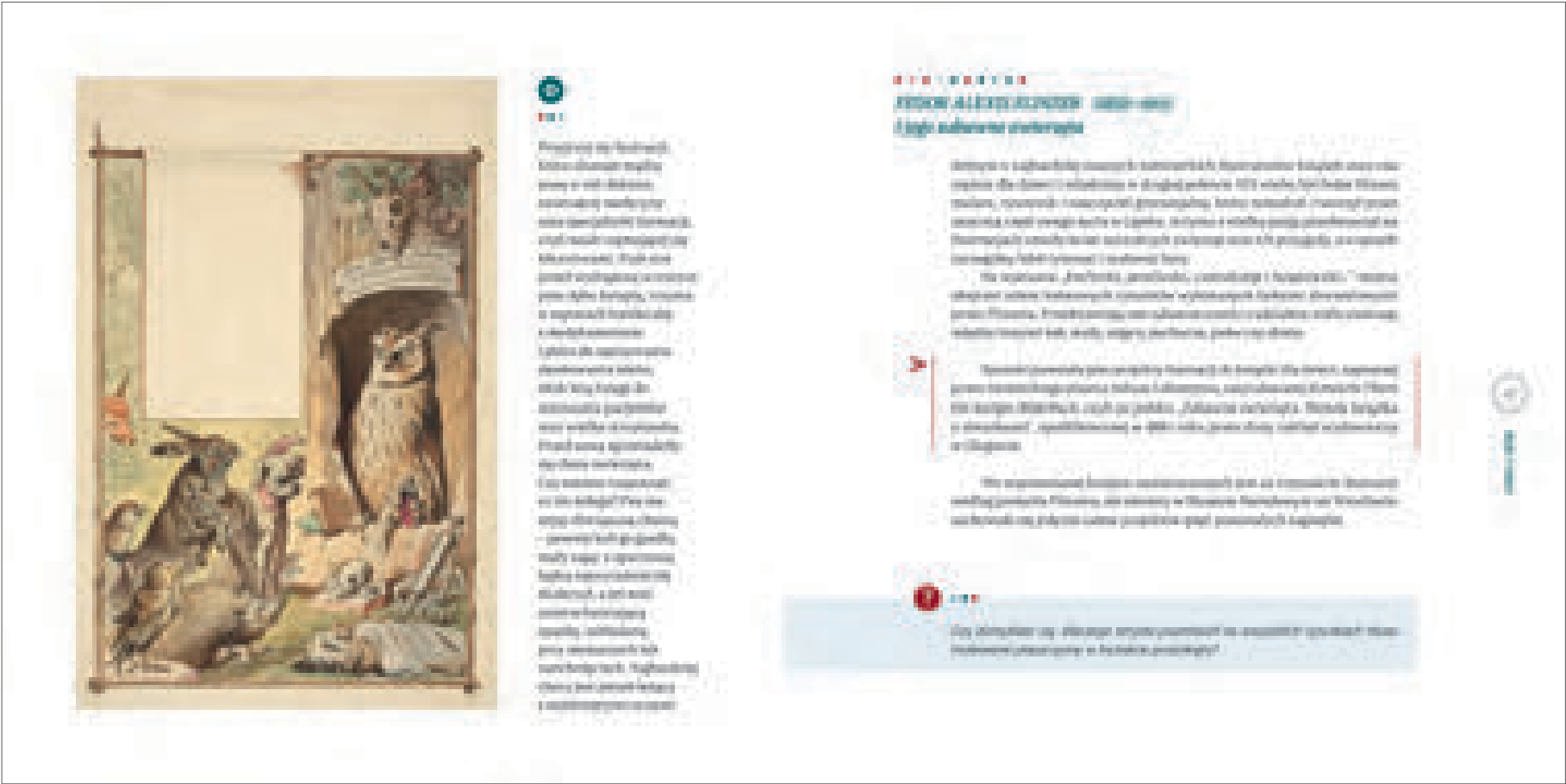
ISBN:
978-83-65563-44-6

WYSTAWA:
Muzeum Narodowe
we Wrocławiu

23.01–18.03.2018

Wydawnictwo katalogowe
towarzyszące wystawie
„Entliczki, pentliczki,
czarodzieje i księżniczki.
Baśnie, bajki i dziecięce
zabawy w dawnej
grafice i rysunku”
w Muzeum Narodowym
we Wrocławiu.





Dolnośląska Sieć Wzornictwa Przemysłowego

CZĘŚĆ 1:
Projektanci/Produkty/Wystawy

Akademia Sztuk Pięknych
im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

WYDAWNICTWO
KATALOGOWE

FORMAT:
240 × 220 mm

ILOŚĆ STRON:
88

OPRAWA:
twarda/miękka

FONT:
Adobe Garamond Pro
Titillium

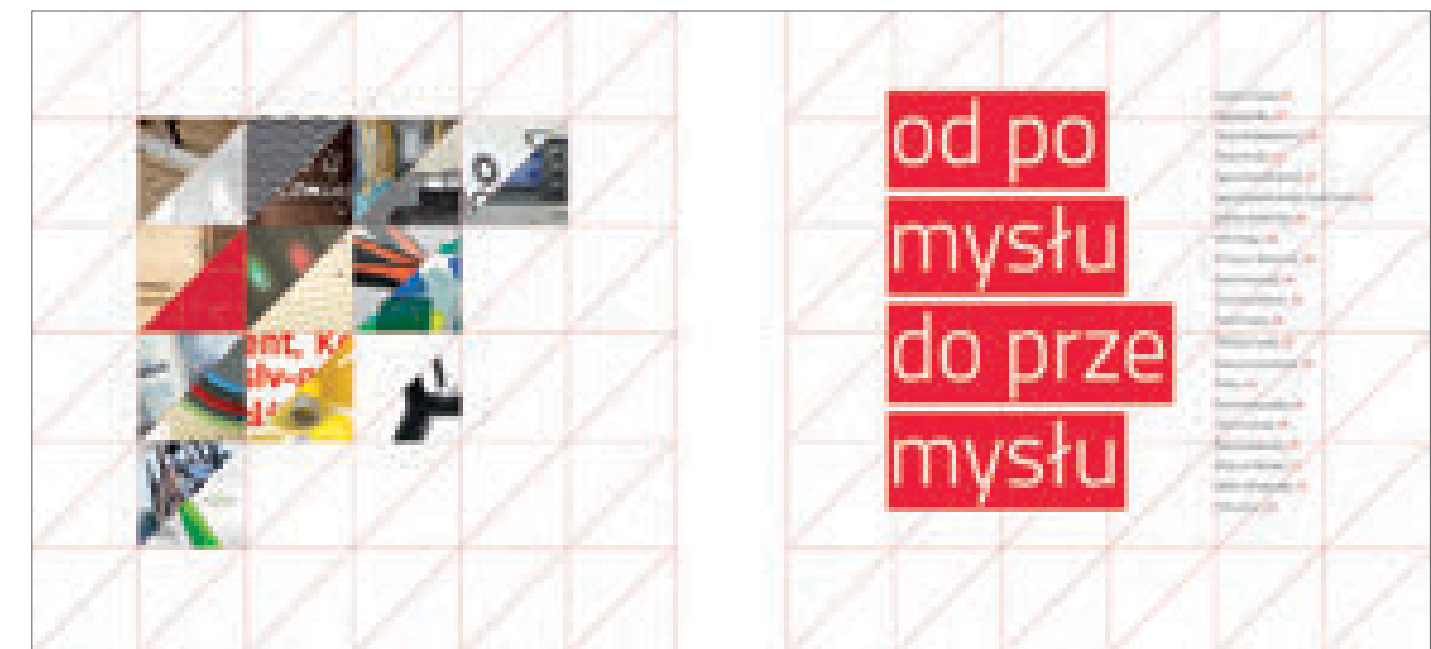
PAPIER:
coated

WYDAWCA:
ASP we Wrocławiu

ROK:
2015

ISBN:
978-83-64419-43-0

Wydawnictwo
podsumowujące działania
Dolnośląskiej Sieci
Wzornictwa Przemysłowego
– projektu powstałego
w partnerstwie Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa
Dolnośląskiego, Akademii
Sztuk Pięknych im.
E. Gepperta we Wrocławiu
oraz Urzędu Miejskiego
Wrocławia; projekt
współfinansowany
ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego.



Milena Włodarczyk



Opakowanie
na kwiaty

Flower Garden

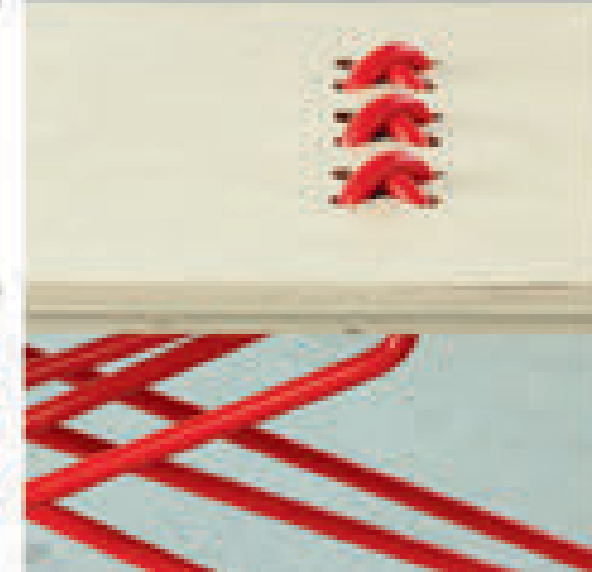
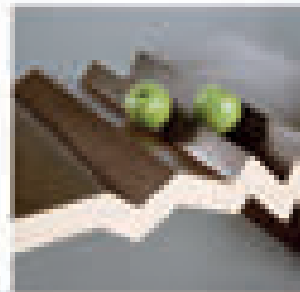
Opieniśmy na koniec dotyczące Flower Garden pomaga w zwalczaniu i wygryzaniu szkodliwych insektów, nie niszcząc ich naturalnego środowiska. W rakoci wykonam już i pierwszy kwiatki koloru fioletu, który dzięki odpowiedniemu

zajęciu oraz do stabilnej komercyjnej prowadzącej na promieniu odległości kwadrat. Flower Garden może być alternatywą dla domowych w stylu filitowych takich nie opo-
wiedzących, takich karpasowego rozprawy. Ciekawą formą opakowania grafiki jest
geometryczna grafika.

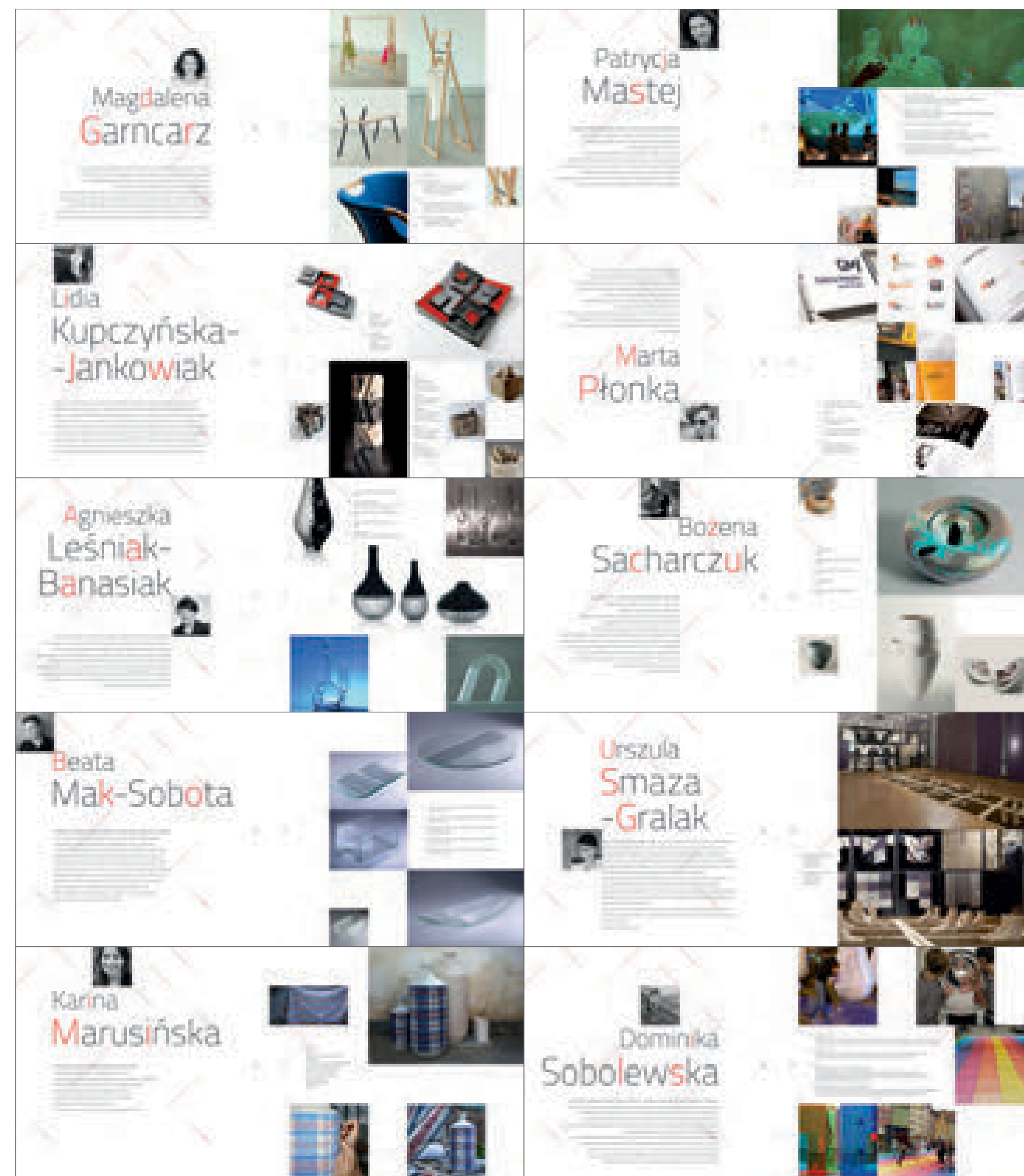
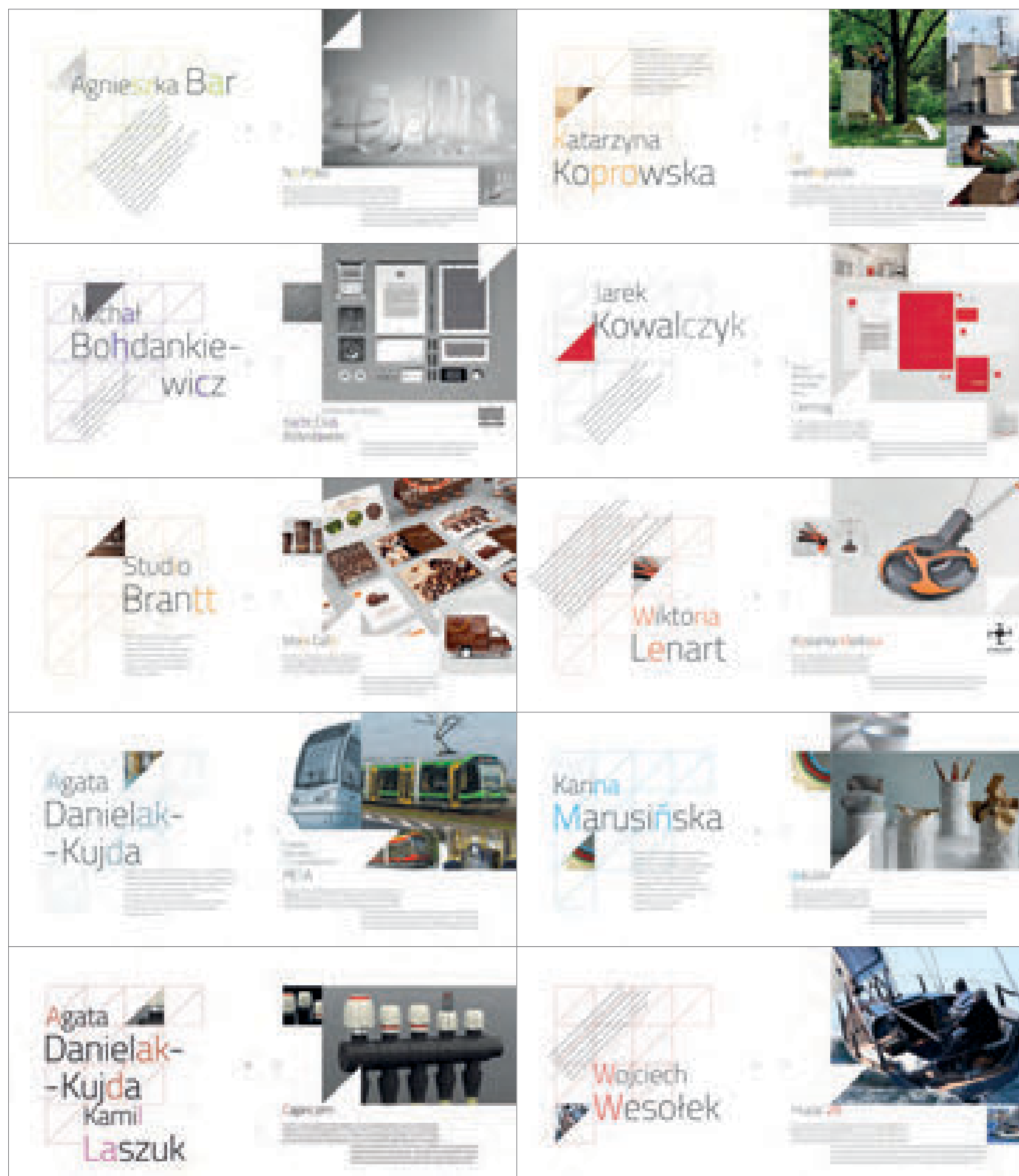




Magdalena
Kacprzak-
-Gagatek



- 101. Google, Inc. (G) 476-478 (1991) (p. 2003)
- 102. Google, Inc. (G) 476-478 (1991) (p. 2003)
- 103. Google, Inc. (G) 476-478 (1991) (p. 2003)
- 104. Google, Inc. (G) 476-478 (1991) (p. 2003)
- 105. Google, Inc. (G) 476-478 (1991) (p. 2003)
- 106. Google, Inc. (G) 476-478 (1991) (p. 2003)



Dolnośląska Sieć Wzornictwa Przemysłowego

CZĘŚĆ 2:
Pracownicy Naukowi/Przedsiębiorcy/Wdrożenia

Akademia Sztuk Pięknych
im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu



WYDAWNICTWO
KATALOGOWE

FORMAT:
240 × 220 mm

IŁOŚĆ STON:
104

OPRAWA:
miękką

FONT:
Titillium

PAPIER:
coated

WYDAWCA:
ASP we Wrocławiu

ROK:
2015–2016

ISBN:
978-83-64419-44-7

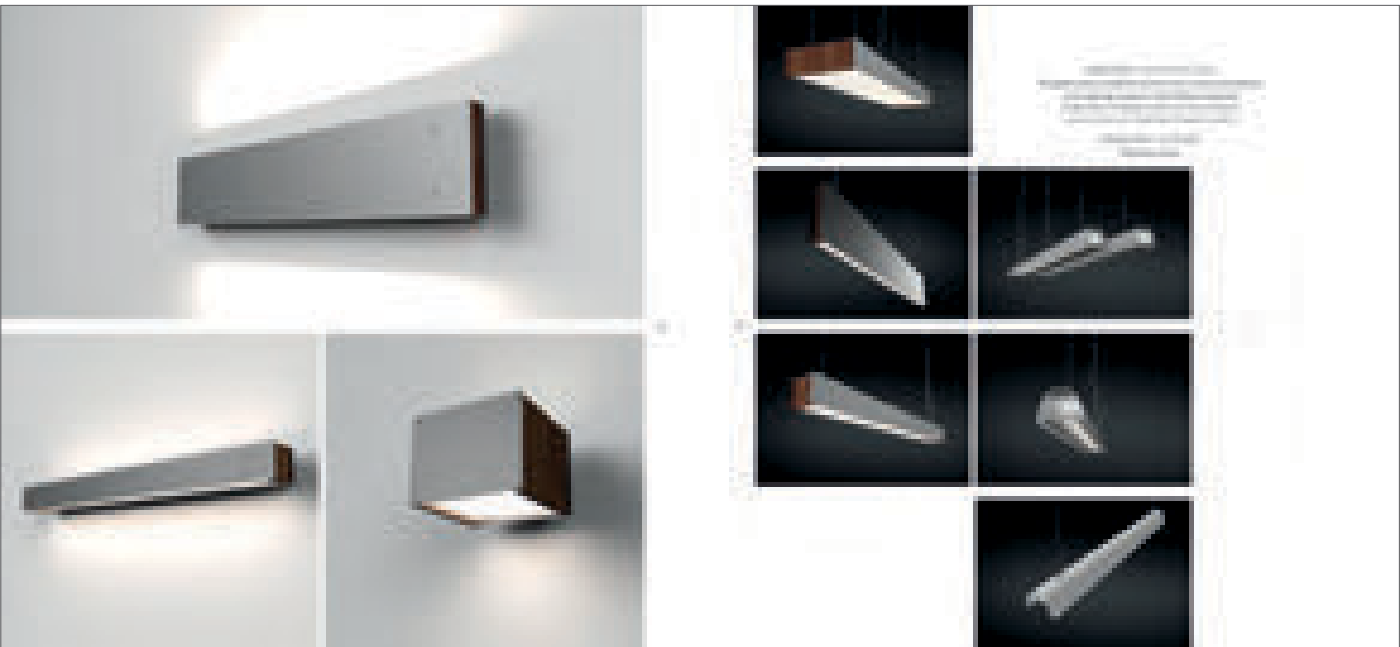
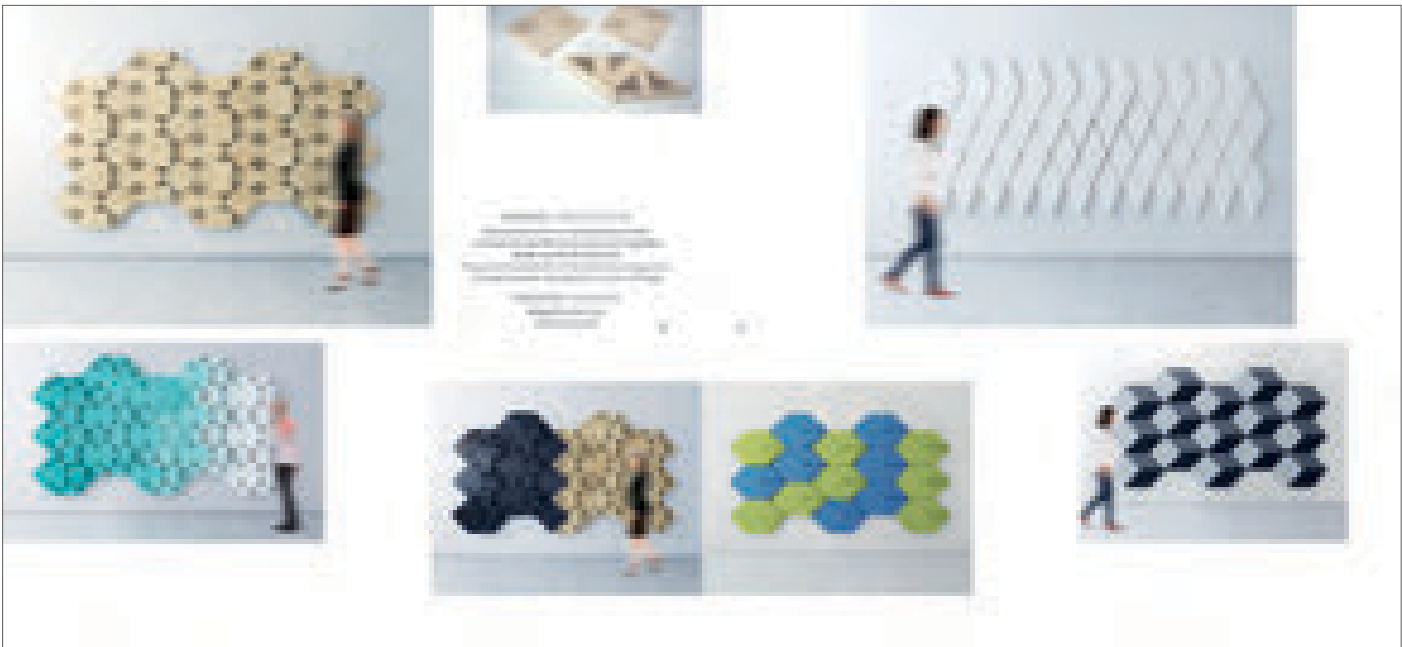
*Wydawnictwo
podsumowujące działania
Dolnośląskiej Sieci
Wzornictwa Przemysłowego
– projektu powstałego
w partnerstwie Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa
Dolnośląskiego, Akademii
Sztuk Pięknych im.
E. Gepperta we Wrocławiu
oraz Urzędu Miejskiego
Wrocławia; projekt
współfinansowany
ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego.*





WYKONANIE / IMPLEMENTACJA
Totem informacyjny zewnętrzny
(Outdoor Informational Totem)
PROJEKTANT / DESIGNER
Grzegorz Rózniewski







AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH
IM. EUGENIUSZA GEPPERTA
WE WROCŁAWIU

WYDZIAŁ
ARCHITEKTURY WNĘTRZ
I WZORNICTWA

KATEDRA
WZORNICTWA

Postępowanie
habilitacyjne
w dziedzinie
sztuk
plastycznych,
w dyscyplinie
sztuki
projektowe

dr Marta Płonka

Wrocław 2018