

2024

KATALOG DYPLOMOWY WYDZIAŁU SZTUKI UO 2024

2024

KATALOG DYPLOMOWY WYDZIAŁU SZTUKI UO 2024

Rock.
You are a rock.
Grey.
You are grey.
Like a rock.
Which you are.
Rock.

Maud Pie

TEKST DO KATALOGU

Istnieją – z grubsza – dwie odmiany Tekstu, jakim jest wstęp do katalogu wystawy dyplomowej. Związane są one z narracją i kierunkiem, w jakim biegnie myśl.

Tekst może zatem zwracać się do osoby czytającej te słowa, nawiązując nić udawanego porozumienia, kontaktu, spętania. Choć przecież to bzdura, jednak forma ta jest atrakcyjna. Wydaje się być intymną, zapomnianą dziś konwencją, bliską epistolarności dawnych epok. Takie smyranie czytającego za uchem, muskanie czytającej po wrażliwej skórze nadgarstka.

Tekst może też kierować się do tych, którzy dopiero za jakiś czas ochłoną i zerkną na całość katalogu opisującego ich wystawę. Do „dzieci”, jak czasem określamy na Wydziale Sztuki studentki i studentów (no dobrze, ja mówię tak częściej). Tekst zostawia wtedy przekaz, myśl, testament. Pozwala raz jeszcze, by belfer ukazał swoją mentorską i męczącą twarz.

Potrzebny jest koncept na Tekst. W każdym roku inny. Kilkanaście lat pisanie, kilkanaście pomysłów, wymyślanych znacznie dłużej niż trwa ich zapisywanie, a nawet redagowanie. Przekaz o dyplomach. Wypisanie każdego z nich lub wymienienie autorek i autorów. Zacytowanie w Tekście fraz zostawionych przez osoby świeżo wypromowane. Albo danie wskazówek, przestróg, dekalogów. Kiedy indziej – pisanie o wielkości i wspaniałości uczelni. Albo miasta. Albo jego (lub jej) krytyka. Także pisanie o znaczeniu sztuki i jej obiegu. Przestrogi o odwadze i przyszłości. Może powstać Tekst o lęku wobec pandemii, wojny, inflacji. Albo pochwała demokracji, wolności – wszystko już było. WSZYSTKO JUŻ BYŁO.

Na Tekst wpływ mają oczekiwania zamawiających Tekst. Strażników poprawności, wyrazu, przekazu. Odbywa się czasem – jak teraz – testowanie Tekstem ich cierpliwości, elokwencji, różnych takich. Zupełnie jak w momentach, gdy spotykaliśmy się na zajęciach, na seminariach i wykładach, zebraniach, projektach. Już mnie nie ma, jest Tekst. Tak samo wredny, tak samo zaburzony, tak samo melancholijny i choleryczny i niejasny.

A przecież rocznik aktualnie kończący studia magisterskie jest tym najbardziej upośledzonym przez pandemiczne obostrzenia. Ta grupa, w większości związana z Collegium Artium przez pełnych pięć lat, doświadczyła w nim wszystkiego, czego powinniśmy unikać. Podobnie młodsze koleżanki i koledzy z licencjatu – skazani na siedzenie w domach w szkole kończącej się maturą. Zamknięci z ekranami i tekstami.

Tak więc Tekst, ich wstęp do katalogu, musi być inny. Był moment, że miał być krzyżówką, taką do rozwiązania, ale zabrakło odwagi i konceptu. Choć nie, pomysł był, ale by nie przeszedł. Tekst miał też być bajką – o jednorożcach żyjących w odległym królestwie, ale wydało się to zbyt mało poważne. Dość już głupkowatości skrywającej własne ułomności lub stany (nie, nie wierzcie mi). Z bajki pozostał wiersz – motto, autorstwa introwertycznej geolożki, zjawiskowej siostry Pinkie Pie.

A skoro jesteśmy przy niej, to właściwie, przecież – chodzi jak zwykle o imprezkę, o tort, o prezent (fanfary! confetti! dubstep!). Nie umiem między wami nic, wielokrotnie to słyszałem, co najwyżej mogę napisać parę słów. A i tego nie jestem pewien. Tekst – to mój tort dla dyplomantów. Napisany, wydrukowany, niekoniecznie przeczytany. Ale jest. O, TUTAJ.

Czyli, zadanie spełnione, można odejść. Wypowiedziałem się. Tekst to najmniej wdzięczne zadanie, ignorowane, zapominane jeszcze przed lekturą. Tekst jest otoczony wizualnością, projektowaniem, sztuką, które przytłaczają go, nadają mu formę nieczytelną i niewdzięczną. Tekst jest podejrzany, jakby był w czerwonym kapeluszu. Jest co roku powtarzaną obietnicą „To już ostatni, niech ktoś inny pisze kolejny”. Zawsze w ostatniej chwili, bez aplauzu, niekiedy redagowany i poprawiany przez wiedzących lepiej, co chciałem wyrazić i jak.

I koniecznie małym fontem. Pewnie ledwo czytam te znaki Tekstu, w egzemplarzu oddanym mi na własność. Błagam, tym Tekstem błagam: gdy już będziecie mieli wpływ na prezentowanie swoich dzieł, miejcie wzgląd na wszystkie osoby (a jest ich dużo – i będzie jeszcze więcej), które mają problem ze pochyleniem się do poziomu metra, na której to wysokości ostatnio kompulsywnie wiesz się opisy dzieł w galeriach. Plus tytuły i nazwiska, a nawet akapity zdań – wszystkie drukowane fontem wyglądającym na ósemkę. Obowiązkowo. :/

Ale przecież – DYPLOMY! W drodze do tego momentu chwały, ich kreatorki i twórcy popełnili swoje własne Teksty. Niektóre są błyskotliwe, inne wymęczone i wstydliwie chowane. Poprawne w różnym stopniu, ale prawdziwe. Bo Teksty są ważne. Piszcie i czytajcie je. W świecie, który zapomina o Tekstach, należy wciąż i wciąż do nich wracać. Czytając i zapisując, ćwicząc umysł, duszę, gimnastykując mięśnie oczu, powiek i palców przewracających kartki.

Są takie jak my. Są dzięki nam. I dla nas. Dla Was.

Jak Tekst.

Ten Tekst.

Tekst.

Kazimierz-Sebastian Ożóg

Rock.
You are a rock.
Grey.
You are grey.
Like a rock.
Which you are.
Rock.

Maud Pie

TEXT FOR THE CATALOG

There are – roughly speaking – two types of Text, such as the introduction to the diploma exhibition catalog. They are related – as personal – to the narrative and the direction in which the thought runs. They are related to the target group of this thought – as one might say, more academically.

Thus, the Text may address the person reading these words, establishing a thread of feigned understanding, contact, entanglement. Though it's nonsense, this form is attractive. It seems intimate, a now-forgotten convention, akin to the epistolary style of past eras. A gentle stroking of the reader's ear, a caress of the reader's sensitive wrist skin.

The Text may also be written to those who, some time later, will cool down and look at the entire catalog describing their exhibition. To the "children," as we sometimes call the students in the Faculty of Arts (well, mostly me). The Text then leaves a message, a thought, a testament. It allows the teacher to once again show their mentoring, tiresome face.

I need a concept for the Text. Each year a different one. Several years of writing, several ideas, conceived much longer than it takes to write or even edit them. A message about the diplomas. Writing out each one or listing the authors. Quoting phrases left by the newly graduated. Or leaving tips, warnings, decalogues. Other times – writing about the greatness and magnificence of the university. Or the city. Or criticizing them. Also writing about the importance of art and its circulation. Warnings about courage and the future. There can be a Text about fear in the face of a pandemic, war, inflation. Or a praise of democracy, freedom – everything has already been. EVERYTHING HAS ALREADY BEEN.

The Text is influenced by the expectations of those who asked for it. Guardians of correctness, expression, message. Sometimes, as now, testing with the Text of their patience, eloquence, and the like. Just when we met during classes, seminars, lectures, meetings, projects. I am no longer here, there is the Text. Just as mean, just as disturbed, just as melancholic and choleric and unclear.

And yet the cohort currently completing their master's studies has suffered the most due to the pandemic restrictions. This group, mostly connected to Collegium Artium for a full five years, has experienced everything there that we should want to avoid. Similarly, younger colleagues from the bachelor's program – condemned to sit at home during high school ending with the final exams. Locked in with screens and texts.

Thus, the Text, their introduction to the catalog, must be different. There was a moment when it was supposed to be a crossword puzzle, one to solve, but courage and concept were lacking. Though no, the concept was there, but it wouldn't have been approved. The Text was also supposed to be a fairy tale – about unicorns living in a distant kingdom, but that seemed too frivolous. Enough of the foolishness hiding one's own shortcomings or states (no, don't believe me). From the fairy tale remained a poem – a motto, authored by an introverted geologist, the remarkable sister of Pinkie Pie.

And since we are at it, in essence, it's about a party, a cake, a gift (fanfares! confetti! dubstep!). I can do nothing among you, I've heard it many times, at most I can write a few words. And even that I'm not sure of. The Text – it's my cake for the graduates. Written, printed, not necessarily read. But it is. HERE.

So, the task is completed, one can leave. I've spoken. The Text is the least grateful task, ignored, forgotten even before reading. The Text is surrounded by visuals, design, art, which overwhelm it, giving it an unreadable and ungrateful form. The Text is suspicious, as if wearing a red hat. It is an annually repeated promise, "This is the last one, let someone else write the next." Always at the last moment, without applause, sometimes edited and corrected by those who know better what I wanted to express and how.

And necessarily in a small font. I can barely read these Text characters in the copy given to me. I beg, with this Text I beg: when you have influence over presenting your works, consider all the people (and there are many – and there will be even more) who have trouble bending down to the height of a meter, where descriptions of works are compulsively hung in galleries. Those titles and names, even paragraphs of sentences – all printed in a font that looks like an eight. It's a must. :/

But after all – DIPLOMAS! On the way to this moment of glory, their creators and authors developed their own Texts. Some are brilliant, others weary and shamefully hidden. Correct to varying degrees, but correct. Because Texts are important. Write and read them. In a world that forgets about Texts, one must constantly return to them. Reading and writing, exercising the mind, soul, gymnastics of the muscles of the eyes, eyelids, and fingers turning pages.

They are like us. They are thanks to us. And for us. For you.

Like a Text.

This Text.

Text

JULIA ADAMSKA

MGR

Promotor / Supervisor
Recenzentka / Reviewer

dr hab. Grzegorz Gajos, prof. UO
dr hab. Magdalena Hlawacz, prof. UO

BLISKO Close

FOTOGRAFIA ANALOGOWA, INSTALACJA, KSIĄŻKA FOTOGRAFICZNA
ANALOG PHOTOGRAPHY, INSTALLATION, PHOTO BOOK

W ferworze życia codziennego często nie dostrzegamy urody otaczającej nas rzeczywistości. Inspirowując się m.in. twórczością Joela Meyrowitza oraz Vivian Maier tworzę zdjęcia analogowe obrazujące moje bliskie otoczenie z nieznanej mi wcześniej perspektywy. Podczas spacerów po rodzinnym mieście trenuję uważność i szukam tego, co często pozostaje niezauważone. Coraz bardziej zamykamy się na świat i odcinamy od tego, co znajduje się w pobliżu. Chcę się wymknąć z tego błędnego koła i zacząć patrzeć, a nie tylko widzieć. Mój dyplom oddaje hołd codzienności, która – choć wydaje się być nam znana – ma w sobie jeszcze sporo do odkrycia.

In the hustle and bustle of everyday life, we often overlook the beauty of our surroundings. Inspired by the works of Joel Meyerowitz and Vivian Maier, I create analog photographs depicting my immediate environment from a previously unknown perspective. During walks in my hometown, I practice mindfulness and seek out what often goes unnoticed. We are increasingly disconnecting from the world around us. I want to break out of this vicious circle and start truly looking, not just seeing. My diploma pays tribute to everyday life, which, seemingly familiar, still offers much to discover.

PRACA TEORETYCZNA / THEORETICAL WORK

Promotor / Supervisor
Recenzentka / Reviewer

dr hab. Kazimierz S. Ożóg, prof. UO
dr Magdalena Piejko-Płonka

FOTOGRAFIA JAKO SZTUKA UWAŻNOŚCI. PRÓBA ZROZUMIENIA SPOSOBÓW ODDZIAŁYWANIA FOTOGRAFII W XXI W.

Photography as the art of mindfulness. An attempt to understand
the ways in which photography affects the 21st century

KAMILA KOSTRZEWA

MGR

Promotorka / Supervisor
Recenzent / Reviewer

dr hab. Magdalena Hlawacz, prof. UO
dr hab. Jarosław Janas, prof. UO

ZBIORNIK

Container

CYKL GRAFIK (DRUK CYFROWY I RISOGRAFIA)
SERIES OF GRAPHIC (DIGITAL PRINT AND RISOGRAPHY)

Pasja zbierania przedmiotów towarzyszy mi od zawsze. W moim mieszkaniu, w którym pozornie nic do siebie nie pasuje, wyraźnie widać, że ktoś tu żyje. Chętnie otaczam się pięknymi, starymi i wyjątkowymi rzeczami, które mnie inspirują. A każda z nich niesie swoją historię, o czymś przypomina. Mnogość tekstur, kolorów i odmian kiczu – nigdy ich za dużo w moim otoczeniu. Czasami boję się, że w świecie zdominowanym przez minimalizm, gdzie królują białe ściany, oszczędne dekoracje i sterylne porządek, nikt mnie nie zrozumie. Bo ja kocham maksymalizm. Chętnie powiększam swoją kolekcję. Posiadam, oglądam, fotografuję, skanuję, przetwarzam. Mój zbiornik pomieści wiele.

I have always been passionate about collecting stuff. In my apartment, where seemingly nothing matches, it is evident that someone truly lives here. I like to surround myself with beautiful, old, and unique things that inspire me. Each one has its own story and reminds me of something special. The multitude of textures, colors, and types of kitsch – there can never be too much of them in my space. Sometimes I fear that in a world dominated by minimalism, where white walls, minimal decorations, and sterile order prevail, no one will understand me. I love maximalism. I eagerly expand my collection. I own, view, photograph, scan, process. My container can hold a lot.

PRACA TEORETYCZNA / THEORETICAL WORK

Promotor / Supervisor
Recenzentka / Reviewer

dr hab. Kazimierz S. Ożóg, prof. UO
dr hab. Monika Kamińska, prof. UO

ILUSTRACJA WE WSPÓŁCZESNYM TAROCIE. PRÓBA STUDIUM NAD FORMĄ, TREŚCIĄ I ODDZIAŁYWANIEM

*Illustration in modern tarot: an attempt to study its form,
content and influence*

JOANNA KRUPSKA

MGR

Promotorka / Supervisor
Recenzent / Reviewer

dr hab. Magdalena Hlawacz, prof. UO
dr hab. Grzegorz Gajos, prof. UO

KUCHNIA AZJATYCKA PO STUDENCKU Students' Style Asian Cooking

KSIĄŻKA ILUSTROWANA
ILLUSTRATED BOOK

Miłość do gotowania oraz fascynacja kulturą Wschodu i kuchnią azjatycką przyczyniły się do powstania mojej pracy dyplomowej. Autorska książka kucharska zawiera proste przepisy oparte na dostępnych składnikach. W założeniu „Kuchnia azjatycka po studencku” w prosty i czytelny sposób pokazuje, jak łatwo, smacznie i tanio urozmaicić swoją dietę. Znajdują się w niej różnorodne przepisy, które można swobodnie modyfikować zgodnie z własnymi preferencjami – dodając, odejmując lub całkowicie zamieniając składniki. Uważam, że gotowanie może być dostępne dla każdego, nie musi być ani trudne, ani kosztowne, można korzystać z dobrze znanych i przystępnych składników oraz prostej receptury. Publikacja w sposób przystępny wprowadza czytelnika w świat kuchni Wschodu. Chciałabym, aby osoba trzymająca tę książkę w ręku, odczuwała przyjemność i uśmiechnęła się na myśl o mojej azjatyckiej kuchni oraz stylu gotowania, jaki proponuję.

My love for cooking and fascination with Eastern culture and Asian cuisine have contributed to the creation of my diploma. The cookbook contains simple recipes based on available ingredients. The concept of “Asian Cuisine for Students” aims to show, in a simple and understandable way, how easy, tasty, and inexpensive it is to diversify your diet. It includes various recipes that can be freely modified according to personal preferences – adding, removing, or completely substituting ingredients. I believe that everyone can cook; it doesn't have to be difficult or expensive, and you can use basic and affordable ingredients along with hassle-free recipes. The publication in a clear and simple way introduces readers to the world of Eastern cuisine. I hope that anyone holding this book will feel pleasure and smile at the thought of my Asian cuisine and the style of cooking I propose.

PRACA TEORETYCZNA / THEORETICAL WORK

Promotor / Supervisor
Recenzentka / Reviewer

dr hab. Kazimierz S. Ożóg, prof. UO
dr Elżbieta Nieroba

WASHOKU – CZYLI DLACZEGO JEDZENIE W ANIME WYGLĄDA TAK SMACZNIE

Washoku – the reason why food in anime looks so good

AGNIESZKA LIS

MGR

Promotor / Supervisor
Recenzent / Reviewer

dr hab. Grzegorz Gajos, prof. UO
dr hab. Jarosław Janas, prof. UO

PERSPEKTYWA MANIPULACJI

Revealed perspectives

ZESTAW FOTOGRAFII, INSTALACJA MULTIMEDIALNA
SET OF PHOTOGRAPHS, MULTIMEDIA INSTALLATION

Różne formy manipulacji wywierają realny wpływ na postrzeganie rzeczywistości, zarówno w skali jednostki, jak i na masową skalę. Niezależnie od stopnia manipulacji powinniśmy potrafić dostrzec, że subiektywna wizja konkretnego wydarzenia to tylko część prawdy, którą manipulator ukazuje nam z wybranej przez siebie perspektywy. W mojej instalacji rolę manipulatora odgrywa zmieniający się kolor światła, które narzuca odbiorcy konkretny przekaz. To, ile czasu poświęcimy na analizę, czy zechcemy zobaczyć daną sytuację w całości, czy też zadowolimy się obrazem oświetlonym z jednej strony, w dużej mierze zależy od nas.

Various forms of manipulation significantly impact the perception of reality, both on an individual and a mass scale. Regardless of the degree of manipulation, we should recognize that the subjective vision of a specific event is only part of the truth, presented from the manipulator's chosen perspective. In my installation, the role of the manipulator is played by changing light colors, which impose a specific message on the viewer. The extent to which we analyze the situation, whether we seek to see it in its entirety or are content with an image illuminated from one side, largely depends on us.

PRACA TEORETYCZNA / THEORETICAL WORK

Promotor / Supervisor
Recenzentka / Reviewer

dr hab. Kazimierz S. Ożóg, prof. UO
dr Magdalena Piejko-Płonka

ESTETYKA NIEDOSKONAŁOŚCI. BŁĘDY FOTOGRAFICZNE JAKO ŹRÓDŁO ORYGINALNOŚCI I WYRAZISTOŚCI W SZTUCE FOTOGRAFII

The aesthetics of imperfection. Photographic errors as a source
of originality and expressiveness in the art of photography

SARA NIZKIEWICZ

MGR

Promotor / Supervisor
Recenzent / Reviewer

dr hab. Grzegorz Gajos, prof. UO
dr Ignacy Nowodworski

SZTUKA WSPÓŁCZESNA VS SENIORZY

Contemporary art vs seniors

DOKUMENT FILMOWY ORAZ ZESTAW PRAC WYKONANYCH PRZEZ SENIORÓW
A FILM DOCUMENTARY AND A SET OF WORKS MADE BY SENIORS

Odbiór sztuki współczesnej przez seniorów jest zależny od ich indywidualnych preferencji i doświadczeń. To pokolenie, choć mądre i doświadczone, często czuje się wyobcowane w kontakcie ze współczesnymi formami przekazu. Dlatego bardzo istotnym wydaje się sposób prezentacji dorobku artystów tworzących tu i teraz. Odpowiednie wyjaśnienia, interpretacje oraz przybliżenie kontekstu historycznego i kulturowego pomagają w zrozumieniu sztuki. Bardzo istotna wydaje się przystępność prezentacji i klarowność przekazu. Mój film składa się głównie z wypowiedzi seniorów na temat ich odczuć wobec sztuki współczesnej. Są w nim także fragmenty z warsztatów artystycznych, w których uczestniczyli. Filmowi towarzyszy zestaw prac wykonanych przez uczestników i uczestniczki trzech różnych warsztatów, podczas których starali się zinterpretować swoje emocje.

The reception of contemporary art by seniors depends on their individual preferences and experiences. This generation, though wise and experienced, often feels alienated when engaging with contemporary forms of expression. Therefore, the manner of presenting the work of current artists seems very important. Proper explanations, interpretations, and an introduction to the historical and cultural context can help in understanding art. The accessibility of the presentation and clarity of the message are crucial. My film mainly consists of seniors' statements about their feelings toward contemporary art. It also includes segments from art workshops in which they participated. The film is accompanied by a set of works created by participants of three different workshops, where they attempted to interpret their emotions.

PRACA TEORETYCZNA / THEORETICAL WORK

Promotor / Supervisor
Recenzentka / Reviewer

dr hab. Kazimierz S. Ożóg, prof. UO
dr Elżbieta Nieroba

SZTUKA WSPÓŁCZESNA KONTRA SENIORZY – MIĘDZYPOKOLENIOWY ODBIÓR SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ

Contemporary art versus seniors – Intergenerational reception
of contemporary art

ALEXANDRA PAVLENKO

MGR

Promotorka / Supervisor
Recenzent / Reviewer

dr hab. Magdalena Hlawacz, prof. UO
dr hab. Bartłomiej Trzos, prof. UO

KOZY KORPESZ I BAYAN SULU

Kozy Korpesh and Bayan Sulu

KSIĄŻKA ILUSTROWANA
ILLUSTRATED BOOK

„Kozy Korpesh i Bayan Sulu” to epicko-liryczna pieśń, która ma swoje korzenie w kazachskim folklorze. Bohaterowie legendy – Korpesh i Bayan Sulu zakochują się w sobie, jednakże ich miłość zostaje wystawiona na próbę. Ta opowieść o miłości, lojalności, przeciwnościach losu i poświęceniu ma duże znaczenie kulturowe i jest przekazywana z pokolenia na pokolenie poprzez tradycję ustną. Współcześnie jest również wykonywana przez artystów i śpiewaków, zachowując swoje miejsce w dziedzictwie kulturowym Kazachstanu. Różne wersje tej historii mogą się nieco różnić, w zależności od regionu i źródła przekazu. Opowieść o Kozy Korpesh i Bayan Sulu doczekała się także wielu ilustracji. Ja także postanowiłam się zmierzyć z tym tematem. Moim celem było stworzenie książki ilustrowanej. Ilustracje, wykonane w technice rysunku cyfrowego, są sposobem na przekazanie emocji, jakie budzi we mnie ta wyjątkowa opowieść.

“Kozy Korpesh and Bayan Sulu” is an epic-lyrical song rooted in Kazakh folklore. The heroes of the legend, Korpesh and Bayan Sulu, fall in love but their love faces challenges. This story of love, loyalty, adversity, and sacrifice holds significant cultural importance and is orally passed down through generations. Today, it is also performed by artists and singers, maintaining its place in Kazakhstan’s cultural heritage. Various versions of this story may differ slightly, depending on the region and source. The story of Kozy Korpesh and Bayan Sulu has also inspired numerous illustrations. I decided to tackle this subject as well. My goal was to create an illustrated book. The illustrations, made using digital drawing techniques, convey the emotions that this unique story evokes in me.

PRACA TEORETYCZNA / THEORETICAL WORK

Promotor / Supervisor
Recenzent / Reviewer

dr hab. Kazimierz S. Ożóg, prof. UO
dr Edward Szczapow

KSZTAŁT WSPÓŁCZESNEJ ILUSTRACJI W KAZACHSTANIE. ANALIZA WYBRANYCH TENDENCJI

The shape of contemporary illustration in Kazakhstan.
Analysis of selected tendencies

ANETA PIKUŁA

MGR

Promotor / Supervisor
Recenzentka / Reviewer

dr hab. Grzegorz Gajos, prof. UO
dr hab. Magdalena Hlawacz, prof. UO

JA I MOJE ZDJĘCIA

Me and my photos

KSIAŻKA AUTORSKA, ZESTAW FOTOGRAFII
AUTHOR'S BOOK, SET OF PHOTOGRAPHS

W projekcie „Ja i moje zdjęcia” skupiam się na analizie procesu powstawania sesji portretowych, ukazując zarówno aspekty techniczne, jak i artystyczne. Dzielę się moim doświadczeniem, spostrzeżeniami i emocjami w relacjach z portretowanym. Jest to dla mnie forma pamiętnika, notatnika, portfolio. Sam proces powstawania portretu ma ogromną wartość i jest według mnie istotniejszy niż sam efekt końcowy. To w procesie ukryta jest autentyczność chwili, autentyczność osoby fotografującej i fotografowanej, wzajemna komunikacja i wszelkie emocje, którymi dzielą się ze sobą osoby uczestniczące w tym wydarzeniu. Proces to narodziny decyzji, nierzadko problemów lub „błędów”, które mają ogromny wpływ na efekt końcowy – bez nich ten efekt by nie istniał. Proces ukrywa w sobie szereg innych, znaczących elementów, które analizuję w tym projekcie. „Ja i moje zdjęcia” składa się z fotografii portretowych oraz książki autorskiej, zawierającej fotografie uzupełnione autorskimi ilustracjami.

In the project "Me and My Photos," I analyze the process of creating portrait sessions, highlighting both technical and artistic aspects. I share my experiences, observations, and emotions in relationships with the photographed subjects. For me, it is a form of diary, notebook, and portfolio. The process of creating a portrait holds immense value and, in my opinion, is more important than the final result. It is within this process that the authenticity of the moment is revealed – the authenticity of both the photographer and the subject, mutual communication, and all the emotions shared by the participants. The process involves decisions, often problems or "mistakes," which significantly influence the final result – without them this result would not exist. The process conceals a number of other significant elements that I analyze in this project. "Me and My Photos" consists of portrait photographs and an author's book, containing photographs supplemented with original illustrations.

PRACA TEORETYCZNA / THEORETICAL WORK

Promotor / Supervisor
Recenzentka / Reviewer

dr hab. Kazimierz S. Ożóg, prof. UO
dr Magdalena Piejko-Płonka

O ŚWIELE I TWARZACH. PRÓBA ANALIZY SPOSOBÓW WYKORZYSTANIA ŚWIATŁA W FOTOGRAFIACH PORTRETOWYCH WYBRANYCH FOTOGRAFEK I FOTOGRAFÓW XXI WIEKU

About light and faces. An attempt to analyze the ways of using light
in portrait photographs of selected photographers of the 21st century

JULIA SUSZANOWICZ

MGR

Promotor / Supervisor

Recenzent / Reviewer

dr hab. Bartłomiej Trzos, prof. UO

dr hab. Jarosław Janas, prof. UO

ERRATA

Erratum

CYKL PRAC W RÓŻNYCH TECHNIKACH GRAFICZNYCH
SERIES OF WORKS IN MIXED GRAPHIC TECHNIQUES

Czy błąd zawsze jest błędem? W mojej pracy przyglądam się błędom w grafice warsztatowej – które z nich możemy wykorzystać do stworzenia ciekawych efektów wizualnych, a które nie pozwolą nam na wykonanie odbitki graficznej. Niechlujność, niedbalstwo, ignorancja, błąd – czy zawsze są bezużyteczne? Może wystarczy zmienić kontekst lub nadać im inny sens. A może trzeba zacząć robić błędy świadomie i przekształcić je w atut? W tych niedociągnięciach jest coś przyciągającego. Sprawiają, że praca ożywa i ma duszę. Nosi w sobie niepowtarzalny ludzki ślad, odróżniający go od perfekcyjnego maszynowego druku. Wykorzystanie kilku różnych technik graficznych wymusiło tym samym inne podejście do przedstawionego zagadnienia. Jest to swego rodzaju eksperyment oraz próba uzyskania spójnej graficznej całości poprzez wprowadzanie różnego rodzaju śladów wynikających ze specyfiki użytych technik.

Is a mistake always a mistake? In my work, I explore mistakes in printmaking – which ones can we leverage to create interesting visual effects, and which ones do not make it possible to produce a graphic print. Sloppiness, carelessness, ignorance – are they always futile? Perhaps altering the context or assigning them a different meaning is sufficient. Or maybe we should deliberately make mistakes and transform them into assets? There is something compelling about these imperfections. They infuse the work with vitality and imbue it with soul. They impart a unique human touch that distinguishes them from flawlessly machine-printed works. Employing various graphic techniques necessitated a different approach to the presented issue. It serves as an experiment and an endeavor to achieve a cohesive graphic composition by incorporating diverse traces arising from the specifics of the utilized techniques

PRACA TEORETYCZNA / THEORETICAL WORK

Promotor / Supervisor

Recenzent / Reviewer

dr hab. Kazimierz S. Ożóg, prof. UO

dr Edward Szczapow

CELOWA NIECHLUJNOŚĆ. BŁĘDY W GRAFICE WARSZTATOWEJ JAKO ŚWIADOMY ZABIEG

*Deliberate slovenliness. Mistakes in workshop graphics
as a deliberate procedure*

JAGODA SZYMAŃSKA

MGR

Promotorka / Supervisor
Recenzent / Reviewer

dr hab. Magdalena Hlawacz, prof. UO
dr hab. Bartłomiej Trzos, prof. UO

NIE TAK.T NOT LIKE THAT – FAUX PAS

INSTALACJA (PORCELANA, CERAMIKA, RYSUNEK)
INSTALLATION (PORCELAIN, CERAMICS, DRAWING)

Wierzę, że to, co zepsute i zniszczone ma w sobie coś cennego, wdzięcznego, wbrew pozorom – wrażliwego. Próbuję zbalansować dwa sprzeczne stany, które we mnie istnieją – potrzebę otrzymania potwierdzenia z zewnątrz, że to, co robię jest dobre oraz potrzebę zaufania samej sobie i temu, co wychodzi spod mojej ręki. Wybrałam porcelanę, aby wzmocnić kontrast pomiędzy tą wykwinłą i elegancką materią a naniesionymi na nią niestosownymi rysunkami i słowami. Zastanawiam się nad tym, co ładne, co brzydkie, co skończone, a co nie. Chcę zostawić ślad i nie dbam o to, czy jest idealny. Czy to rysunki, czy obiekty ceramiczne – są to formy krzywe, niedoskonałe. I staram się, żeby były odważne w swojej niedoskonałości. Instalacja z potłuczonej porcelany oraz ceramiki, rysunki oraz zanotowane myśli dotyczą tematu tworzenia. Staram się ignorować poczucie dyskomfortu związane z uzewnętrznianiem mojej twórczości, pozwalam sobie na swobodę i popełnienie nietaktu, na stworzenie czegoś, co jest nieidealne, co nosi znamię moich błędów, nie pasuje.

I believe that what is broken and destroyed has something valuable, grateful, and paradoxically – delicate. I try to balance my two contradictory states – the need for external validation and the need to trust myself and my handiwork. I chose porcelain to emphasize the contrast between this exquisite and elegant material and the inappropriate drawings and words placed on it. I ponder what is beautiful, what is ugly, what is finished, and what is not. I want to leave a mark and do not care if it is perfect. Whether drawings or ceramic objects, they are crooked, imperfect forms. And I strive for them to be bold in their imperfection. The installation of broken porcelain and ceramics, drawings, and recorded thoughts touch on the topic of creation. I try to ignore the discomfort associated with externalizing my work, allowing myself the freedom to be tactless, to create something imperfect, bearing the mark of my mistakes, not fitting in.

PRACA TEORETYCZNA / THEORETICAL WORK

Promotor / Supervisor
Recenzentka / Reviewer

dr hab. Kazimierz S. Ożóg, prof. UO
dr Magdalena Piejko-Płonka

WSPÓŁCZESNOŚĆ WOBEC DEFINICJI SZKICU I JEGO WARTOŚCI

Contemporary times towards the definition of sketch and its value

BARBARA ZABAWA

MGR

Promotorka / Supervisor
Recenzentka / Reviewer

dr hab. Magdalena Hlawacz, prof. UO
dr hab. Łucja Piwowar-Bagińska, prof. UO

JAK SOBIE POSPRZĄTAM, TO MI LEPIEJ

When I clean up, I will feel better

KSIĄŻKI ARTYSTYCZNE
ARTISTS' BOOKS

Seria książek artystycznych skupia się na koncepcji porządkowania, układania oraz sprząwania. Temat, który podejmuję, wynika z potrzeby uporządkowania myśli i przestrzeni oraz poszukiwania spokoju i wyciszenia. Moje książki-objekty powstają z własnoręcznie czerpanego papieru, wykorzystuję też różnego rodzaju odpady pozyskane w trakcie sprząwania. Ważnym tworzywem są dla mnie odpadki z suszarki bębnowej, które systematycznie zbieram – własnoręcznie wykonane kartki papieru i książki-objekty są zatem efektem ubocznym sprząwania. Proces, w którym to wszystko się dzieje, jest rodzajem rytuału. Pomaga nie tylko uporządkować przestrzeń dookoła, dostarcza również satysfakcji. To nie jest praca wyłącznie o zbieraniu i układaniu. Dzięki formie, którą przybrała, to również praca o porządku myśli i porządku rzeczy – mój osobisty pamiętnik o sprząwaniu.

The series of artistic books focuses on the concept of ordering, arranging, and cleaning. The topic I address stems from the need to organize thoughts and space, seeking peace and serenity. My book-objects are made from handmade paper, and I also use various wastes collected during cleaning. Dryer lint, which I systematically collect, is a significant material for me – handmade paper sheets and book-objects thus become byproducts of cleaning. This process is a kind of ritual. Not only does it help organize the surrounding space but also provides satisfaction. This work goes beyond collecting and arranging; it is also about the order of thoughts and things – a personal diary of cleaning.

PRACA TEORETYCZNA / THEORETICAL WORK

Promotor / Supervisor
Recenzentka / Reviewer

dr hab. Kazimierz S. Ożóg, prof. UO
dr hab. Łucja Piwowar-Bagińska, prof. UO

PIECE OF PAPER CZYLI KSIĄŻKA ARTYSTYCZNA JAKO ŚRODEK ARTYSTYCZNEGO WYRAZU

Piece of paper: an art book as a means of artistic expression

ALEKSANDRA ŻYWICKA

MGR

Promotorka / Supervisor
Recenzent / Reviewer

dr hab. Magdalena Hlawacz, prof. UO
dr hab. Bartosz Posacki, prof. UO

NÓŻ W BRZUCHU Knife in the stomach

ARTBOOK I WIDEO
ARTBOOK AND VIDEO

Tematem mojej pracy jest szeroko pojęta miłość. Pokazuję przeróżne typy relacji, w jakich ja oraz bliskie mi osoby tkwią lub tkwiły, a także wspólne przemyślenia i wnioski. Ciekawi mnie zróżnicowanie doświadczeń lub nieswojo kłujące podobieństwo. Przypadkowe spotkania, które z czasem okazują się nie tak całkiem przypadkowe. Przejrzyste sieci powiązań i zdarzenia. Efekt motyla. Pierwsze spojrzenie. Pierwszy uśmiech i łzy. Chwila uniesienia i potrójny moment zawodu lub wzwołu. Nieznajomi, którzy stają się bardzo znajomi. Wyjątkowość wspólnego szyfru. Label i no label. Własne, oryginalne szuflady. Pierwsze skojarzenie i zapach. Stopień zaangażowania kontra stopień bycia nonchalant, konkurs. Własna definicja miłosnej mety. 50/50 czy sprinkle sprinkle? Mleko i miód albo uczucie suchości ustach. Człowiek jako nowokaina, lek na inną osobę. Desperackie szukanie chwili utraconej. Abonent czasowo niedostępny. Kolejny raz – jak pierwszy raz. Kolekcje kluczy i cyfr do drzwi.

My work is about love in its broad sense. I show various types of relationships in which my close family and friends and I have been involved, along with shared reflections and conclusions. I am intrigued by the diversity of experiences or the unsettling similarities. Accidental meetings that later turn out not to be so accidental. Transparent networks of connections and events. The butterfly effect. The first look. The first smile and tears. Moments of elation and triple moments of disappointment or arousal. Strangers who become very familiar. The uniqueness of a shared code. Label and no label. Original drawers. The first association and smell. The degree of involvement versus the degree of nonchalance, a contest. One's definition of the finish line in love. 50/50 or sprinkle sprinkle? Milk and honey or a feeling of dryness in the mouth. A person as no-vocaine, a remedy for another person. In desperate search for the lost moment. The number you have dialed is currently unavailable. Every next time – like the first time. Collections of keys and door codes.

PRACA TEORETYCZNA / THEORETICAL WORK

Promotor / Supervisor
Recenzentka / Reviewer

dr hab. Kazimierz S. Ożóg, prof. UO
dr Natalia Krawczyk

KING PLEASURE JAKO ALTERNATYWA BOGA. BASQUIAT I ASPEKT SPOŁECZNY

King Pleasure as an alternative to God.
Basquiat and the social aspect

MGR

LIC

ZOFIA BŁOTNICKA

LIC

Promotor / Supervisor
Recenzent / Reviewer

dr hab. Bartłomiej Trzos, prof. UO
prof. Edward Syty

IMPREZA KOŃCZY SIĘ, KIEDY ZAPALISZ ŚWIATŁO

The party ends when you turn on the lights

CYKL PRAC MALARSKICH W TECHNIKACH MIESZANYCH
SERIES OF PAINTINGS IN MIXED TECHNIQUES

W mojej pracy dyplomowej chciałabym przedstawić, w formie malarskiej, fascynujący mnie świat całonocnych imprez rave i techno. Świat ten kojarzy mi się z eskapizmem, potrzebą wspólnoty w świecie skrajnego indywidualizmu, odskocznią od smutnej, przytłaczającej rzeczywistości. Chciałam zbadać zachowania ludzi, którzy są uczestnikami takich imprez – dlatego to właśnie człowiek jest na moich obrazach główną postacią, przedstawić wnętrza podziemnych klubów, w których ludzie jednoczą się ponad podziałami, według zasady PLUR – Peace, Love, Unity, Respect.

In my diploma work, I try to capture the captivating atmosphere of all-night rave and techno parties. This environment represents escapism to me, a yearning for community in a world often characterized by extreme individualism, and an escape from a somber and overwhelming reality. I seek to understand the behavior of individuals who participate in such events, which is why humans are at the center of my paintings. These artworks depict the interiors of underground clubs, where people come together transcending societal divisions, guided by the principle of PLUR – Peace, Love, Unity, Respect.

MILENA BOGDANOVA

LIC

Promotor / Supervisor
Recenzentka / Reviewer

dr hab. Bartosz Posacki, prof. UO
dr hab. Aleksandra Giza, prof. UO

OGIENEK: NARODZINY ŚWIATŁA

Flame: the birth of light

ARTBOOK
ARTBOOK

Moja praca dyplomowa to artbook przedstawiający wymyślony świat gry komputerowej. Jej tematem jest depresja i siła wewnętrznego ognia, który płonie w każdym człowieku. Głównym bohaterem gry jest Lumis, mały ogienek symbolizujący ten wewnętrzny ogień. Na początku swojej drogi Lumis gubi się w gęstym lesie, który staje się metaforą przeżywanego kryzysu. Światło Lumisa jest ledwo widoczne pośród ciemnych drzew, a las staje się odbiciem jego stanu emocjonalnego – światem pełnym przeszłych tajemnic. Poszczególne części lasu odzwierciedlają różne etapy wewnętrznej podróży, walki z depresją i utratą sensu życia. Paleta barw i detale, zmieniające się wraz z rozwojem fabuły, ukazują kolejne etapy odradzania się bohatera. Ta historia ma przypominać, że w każdym człowieku tli się wewnętrzny ogień, który może na nowo zapłonąć dzięki samopoznaniu i samoakceptacji.

My diploma work is an artbook depicting an imaginary world of a computer game. Its theme revolves around depression and the inner fire inherent in every human being. The main character of the game is Lumis, a small flame symbolizing this inner fire. At the beginning of his journey, Lumis gets lost in a dense forest, which serves as a metaphor for the crisis he is experiencing. Lumis's light barely shines amidst the dark trees, and the forest reflects his emotional state – a world filled with past mysteries. Different parts of the forest represent various stages of the internal journey, depicting the struggle with depression and the loss of life meaning. The color palette and details evolve with the plot, illustrating the subsequent stages of the protagonist's rebirth. This story aims to remind us that every person carries an inner fire that can be reignited through self-discovery and self-acceptance.

JULIA CHLEBICKA

LIC

Promotorka / Supervisor
Recenzent / Reviewer

dr Paulina Ptaszyńska
dr hab. Bartosz Posacki, prof. UO

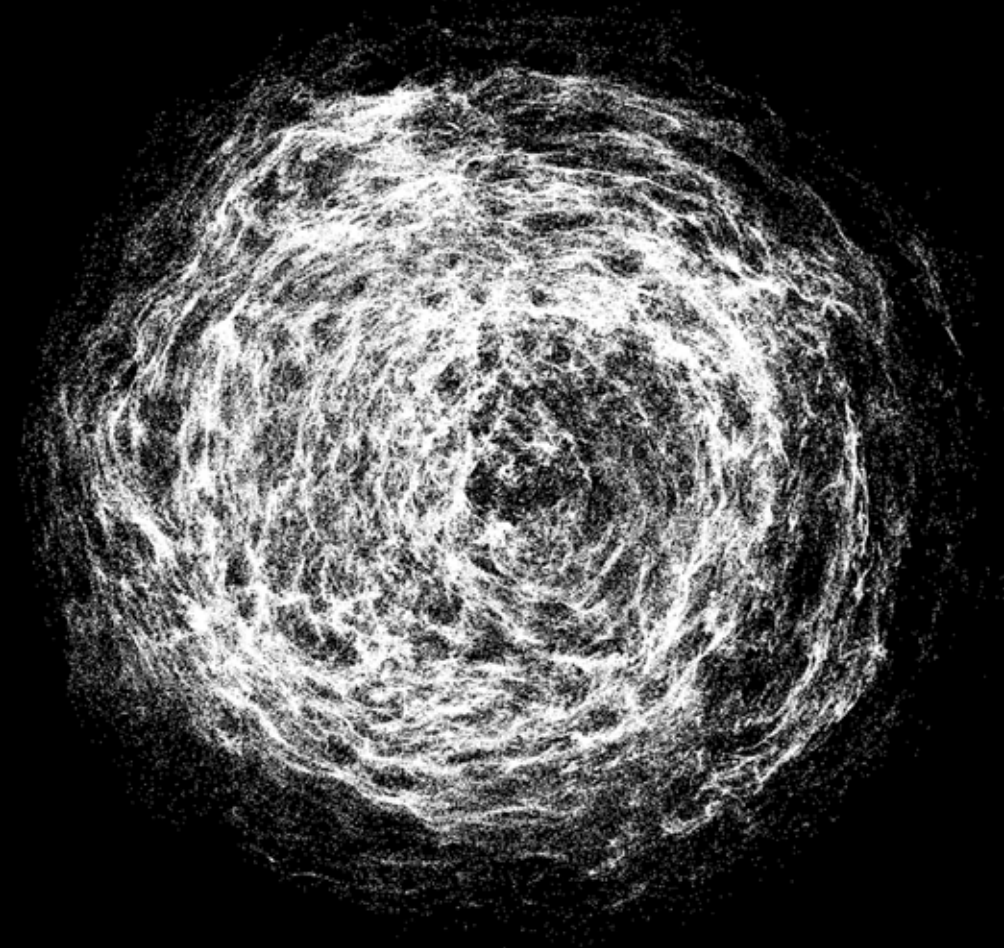
M87

M87

CYKL OBRAZÓW W TECHNICIE MIESZANEJ
SERIES OF PAINTINGS IN MIXED TECHNIQUES

Inspiracją dla pracy są dwie klasyczne teorie fizyczne – szczególna i ogólna teoria względności. Przełomowe teorie Alberta Einsteina wywarły wpływ także na kulturę i szeroko rozumianą popkulturę. Artyści zgłębiali koncepcję czterowymiarowej przestrzeni, badając jej implikacje związane z ruchem w przestrzeni i czasie, co prowadziło do odkrywania nowych sposobów myślenia o świecie. Moja praca dyplomowa jest interaktywna, dzięki wykorzystaniu czujnika ruchu Kinect. Odbiorca, zmieniając swoją pozycję, może bezpośrednio wpływać na generowane efekty audiowizualne. Moje działania skupiają się na sztuce generatywnej, która wykorzystuje algorytmy komputerowe charakteryzujące się zmiennością i losowością. Używam programu Touch Designer, który jest wizualnym językiem programowania opartym na węzłach, służących do tworzenia treści multimedialnych w czasie rzeczywistym. Wizualizacja swoim kształtem przypomina wszechświat, który nieustannie ewoluuje.

The inspiration for my work stems from two classical physical theories – the special and general theory of relativity. Albert Einstein's groundbreaking theories have not only revolutionized science but also profoundly influenced culture and popular culture. Artists have delved into the concept of four-dimensional space, exploring its implications concerning movement in space and time, leading to the discovery of new perspectives on the world. My diploma work is interactive, facilitated by the use of a Kinect motion sensor. The viewer can directly influence the generated audiovisual effects by changing their position. My focus lies on generative art, utilizing computer algorithms characterized by variability and randomness. I use the Touch Designer program, a visual programming language based on nodes, to create real-time multimedia content. The resulting visualization resembles the universe, constantly evolving and captivating in its complexity.

AGNIESZKA KOŁEK

LIC

Promotor / Supervisor
Recenzent / Reviewer

dr hab. Grzegorz Gajos, prof. UO
dr Ignacy Nowodworski

BYĆ PRAWIE NIEWIDZIALNYM

To be almost Invisible

KSIĄŻKA AUTORSKA, ZESTAW FOTOGRAFII
AUTHOR'S BOOK, SET OF PHOTOGRAPHS

Podejmuję próbę zwizualizowania przejawów oraz konsekwencji przemocy symbolicznej. W odróżnieniu od przemocy fizycznej czy werbalnej, przemoc symboliczna obejmuje subtelne, często trudne do zauważenia działania: manipulację, izolację społeczną, poniżające gesty i słowa, a także stygmatyzację. Poprzez fotografie chciałabym uświadomić odbiorcom, że problem przemocy symbolicznej jest równie istotny, jak ten dotyczący przemocy fizycznej, mimo że na ogół jest mniej widoczny. W mojej pracy koncentruję się na ukazaniu ciała jako nośnika emocji oraz konsekwencji, jakie niesie ze sobą ten rodzaj przemocy. Moje zdjęcia mają zwrócić uwagę na znaczenie i ciężar przemocy symbolicznej, która – mimo że rany są niewidoczne – głęboko wpływa na życie i psychikę ofiary

I attempt to visualize the manifestations and consequences of symbolic violence. Unlike physical or verbal violence, symbolic violence includes subtle, often hard-to-notice actions: manipulation, social isolation, degrading gestures and words, and stigmatization. Through photographs, I want to raise awareness that symbolic violence is as important as the physical one, despite being generally less visible. In my work, I focus on depicting the body as a carrier of emotions and the consequences of this type of violence. My photos highlight the significance and weight of symbolic violence, which despite leaving invisible wounds – deeply affects the victim's life and psyche.

MARIA KOŁODZIEJ

LIC

Promotorka / Supervisor
Recenzent / Reviewer

dr hab. Aleksandra Giza, prof. UO
dr hab. Bartłomiej Trzos, prof. UO

OPRACOWANIE WIZUALNE PLANSZOWEJ GRY EDUKACYJNEJ „OCALIĆ JOMSBORG”

Visual Identity of the Educational Board Game
„Save Jomsborg”

PROJEKTY CYFROWE I WYDRUK GRY PLANSZOWEJ
DIGITAL DESIGNS AND PRINTED GAME KIT

Gry planszowe ostatnimi laty przeżywają swój renesans. Niestety, te edukacyjne kojarzą się zazwyczaj z prostymi grami dla dzieci. Mój dyplom stanowi opracowanie wizualne gry planszowej „Ocalić Jomsborg”, która została stworzona z myślą o zastosowaniu w nauce historii, ale może być zarazem atrakcyjną rozrywką dla każdego miłośnika planszówek. Głównym założeniem było zaprojektowanie wszystkich elementów oraz wydruk prototypu, we współpracy z twórcą scenariusza gry. Projekt bazuje na cyfrowych ilustracjach oraz wektorowych elementach inspirowanych stylem zdobień wikingi-
skich.

In recent years, board games have been experiencing a renaissance. Unfortunately, educational games are usually associated with simple activities for kids. My diploma project is the visual design of the board game "Save Jomsborg," created for teaching history but also offering engaging entertainment for any board game enthusiast. The main goal was to design all the elements and print a prototype, in collaboration with the scenario creator. The project features digital illustrations and vector elements inspired by Viking-style decorations.

KAMILA KOSTRUCH

LIC

Promotorka / Supervisor
Recenzent / Reviewer

dr Paulina Ptaszyńska
dr hab. Bartosz Posacki, prof. UO

SZKLARNIA

Greenhouse

KONCEPCJA I OPRACOWANIE GRAFICZNE GRY KOMPUTEROWEJ
GRAPHIC DESIGN AND CONCEPT OF A COMPUTER GAME

Ze względu na to, że nasza planeta zmieniła się znacząco w porównaniu do wcześniejszych epok geologicznych, na przełomie XX i XXI wieku pojawiła się propozycja, aby obecną epokę nazwać antropocenem. Głównym sprawcą tych zmian jest człowiek, którego działalność niekorzystnie wpływa na ekosystem i przekształca strukturę Ziemi na niespotykaną dotąd skalę. Jedną z konsekwencji tych działań jest efekt cieplarniany, zwany również efektem szklarniowym. Problem ten dotyczy nie tylko nas, ale także przyszłych pokoleń. Stanowi również główną inspirację dla mojej pracy dyplomowej. W projektowanej przeze mnie grze główną postacią jest żarówka, której zadaniem jest zapobiec katastrofie. Gracz, przechodząc przez kolejne poziomy, staje przed różnymi wyzwaniami, a na końcu dokonuje najtrudniejszego wyboru: wrócić do szklarni, by nadal się nią opiekować, czy odejść i o niej zapomnieć.

Due to the significant changes our planet has undergone compared to earlier geological epochs, a proposal emerged at the turn of the 20th and 21st centuries to designate the current epoch as the Anthropocene. Humans are the primary agents of these changes, as their activities adversely affect the ecosystem and transform the Earth's structure on an unprecedented scale. One of the consequences of these actions is the greenhouse effect, also known as the greenhouse phenomenon. This issue not only concerns us but also future generations, serving as the primary inspiration for my diploma project. In the game I am designing, the main character is a lightbulb tasked with preventing a catastrophe. As players progress through various levels, they encounter different challenges and ultimately face the toughest decision: whether to return to the greenhouse to continue caring for it or to leave and forget about it.

NATALIA KRAJEWSKA

LIC

Promotor / Supervisor
Recenzentka / Reviewer

dr hab. Bartłomiej Trzos, prof. UO
dr Natalia Krawczyk

MIMO TO Despite this

INSTALACJA PRZESTRZENNA W TECHNIKACH GRAFICZNYCH, KOLAŻU I RYSUNKU
SPATIAL INSTALLATION IN GRAPHIC TECHNIQUES, COLLAGE AND DRAWING

Inspiruje mnie zmienność stanu zdrowia i jego wpływ na proces twórczy, a także wynikające z niego kreatywne próby adaptacji do nowych warunków. Staram się, w formie scenografii, przywołać myśli i emocje towarzyszące mi podczas i po pobycie w szpitalu, kiedy oprócz walki o powrót do zdrowia musiałam walczyć o zaliczenie semestru, przygotowując kolejne prace. Instalacja, której główną częścią jest szafa, wykonana jest w technikach graficznych: kolażu oraz rysunku. Panujący w niej bałagan odzwierciedla uczucie zagubienia, przygniecenia, niepanowania nad własnym życiem. Pasjonaci, zabiegani zapaleńcy z głową w chmurach, zapominający o kruchości ciała i zdrowia. Czy to jest tego warte?

I am inspired by the variability of health and its impact on the creative process, as well as the creative attempts to adapt to new conditions resulting from it. I am trying, in the form of scenography, to evoke the thoughts and emotions that accompanied me during and after my hospital stay, when, in addition to fighting for my health, I had to struggle to pass the semester preparing new works. The installation, with its main component being a wardrobe, is crafted using graphic techniques such as collage and drawing. The prevailing disorder reflects the sensation of being lost, overwhelmed, and out of control of my own life. Enthusiasts, absorbed in your pursuits with your heads in the clouds, often forgetting about the fragility of the body and health, is it worth it?

ZUZANNA KRAWCZYK

LIC

Promotor / Supervisor
Recenzent / Reviewer

dr Edward Szczapow
prof. Edward Syty

W RÓŻU

Be in the pink

CYKL OBRAZÓW OLEJNYCH
A CYCLE OF OIL PAINTINGS

Czy smutek może być w kolorze różowym? – to pytanie stało się inspiracją dla mojej pracy dyplomowej. Wydało mi się bardzo intrygujące, wywołało wiele rozmaitych skojarzeń i rozbudziło wyobraźnię. Co by się stało, gdybyśmy przekroczyli granicę tradycyjnych wyobrażeń o tym kolorze? W mojej pracy dyplomowej szukam odpowiedzi na te pytania, chcę pokazać kolor różowy z trochę innej strony, niekoniecznie jako symbol czegoś radosnego, dziewczęcego czy kiczowatego.

"Can sadness be pink?" – this question became the inspiration for my diploma thesis. It seemed very intriguing to me, evoking many associations and sparking my imagination. What would happen if we crossed the boundary of traditional perceptions of this color? In my diploma thesis, I seek answers to these questions, aiming to present pink from a different perspective, not necessarily as a symbol of something joyful, girly or kitschy.

KAMILA KUSOWSKA

LIC

Promotorka / Supervisor
Recenzentka / Reviewer

dr hab. Aleksandra Giza, prof. UO
dr Natalia Krawczyk

SPÓJRZ NA SIEBIE

Look at Yourself

PLAKATY, DRUK CYFROWY
DIGITAL POSTERS

Istnieje wiele czynników wpływających na brak samoakceptacji. Może być to spowodowane oddziaływaniem opinii otoczenia, ponieważ nasze ciało nie wygląda idealnie – czyli zgodnie z przyjętymi standardami. Chcemy porównywać się do ludzi z portali społecznościowych czy magazynów mody. Zapominamy o tym, że zdjęcia eksponowane w Internecie poddawane są znaczącej obróbce i nie pokazują nam prawdy. W zaprojektowane plakaty wplotłam zdjęcia swojego ciała. Celem mojego dyplomu jest pokazanie ludzkiego ciała w sposób prawdziwy i nieprzerysowany.

Many factors contribute to a lack of self-acceptance. It may be influenced by the opinions of others as our bodies are not perfect according to some accepted standards. We often compare ourselves to people from social media or fashion magazines, forgetting that the photos displayed on the Internet undergo significant editing and do not show the truth. In my designed posters, I incorporated photos of my own body. The aim of my diploma is to show the human body in a true and unembellished way.

Fałdy na brzuchu, znane również jako fałdy skórno-tłuszczowe, to zgrubienia skóry i tkanki tłuszczowej na obszarze brzucha, które mogą być widoczne podczas siedzenia lub noszenia obcisłych ubrań. Brzuch składa się z wielu warstw tkanek, w tym mięśni, tkanki tłuszczowej i skóry. Mięśnie brzucha, takie jak prostownik brzucha, warstwami otaczają wnętrze jamy brzusznej, pełniąc istotną rolę w podtrzymywaniu narządów wewnętrznych.

TUMMY Rolls

VICTORIA LAVRINIENKO

LIC

Promotor / Supervisor
Recenzent / Reviewer

dr Witold Pichurski
prof. Marian Molenda

WILK Wolf

CYKL RZEŹB CERAMICZNYCH
SERIES OF CERAMIC SCULPTURES

Czemu wilk? W ostatnich latach często pojawia się w moim szkicowniku: czasem jest to portret realistyczny, a czasem abstrakcyjny. Wilk to bardzo popularny symbol siły lub niebezpieczeństwa. Dlaczego tak właśnie postrzega go większość ludzi? Przyczyna tkwi w naszym dzieciństwie: w bajkach, które opowiadali nam przed snem nasi rodzice, a które sami znali od swoich rodziców, wilk był zazwyczaj czarnym charakterem, bohaterem negatywnym. Mój wilk jest sumą tych baśniowych wilków obecnych w literaturze dziecięcej różnych krajów – i wilków z mojego szkicownika.

Why the wolf? In recent years, it has frequently appeared in my sketchbook – sometimes as a realistic portrait and sometimes as an abstract form. The wolf is a popular symbol of strength and danger. Why do most people perceive it this way? The reason lies in our childhood: in the bed-time fairy tales of our parents, which they themselves heard from their parents, the wolf was usually the villain, a negative character. My wolf is a combination of these fairy-tale wolves from children's literature from different countries, as well as the wolves from my sketchbook.

ANNA MIKLIS

LIC

Promotor / Supervisor
Recenzent / Reviewer

prof. Edward Syty
dr Edward Szczapow

TRYPTYK MALARSKI W CZERWIENI

Painting triptych in red

CYKL AUTOPORTRETÓW, AKRYL, OLEJ NA PŁÓTNIE
SERIES OF SELF-PORTRAITS, ACRYLIC, OIL ON CANVAS

„Gdy byłam małą, chciałam zostać księdzem” – to anegdota z dzieciństwa, którą czasem przytaczam. Wychowałam się w społeczności, w której Kościół odgrywał ważną rolę, a wyrażenie jakiegokolwiek pochwały na własny temat, zwłaszcza przez dziewczynkę, uznawane było za przejaw pychy. Zarówno dogma, jak i sztuka katolicka wpłynęły znacząco na okres mojego dojrzewania oraz na kształtowanie poczucia estetyki. W swojej pracy twórczej jak ognia unikałam malowania autoportretów – podświadomie uznając je za przejaw próżności. Dyplom stał się dla mnie okazją, aby przestać uciekać przed samą sobą, stawić czoła własnym zahamowaniom i w pewien sposób ukoronować ostatnie trzy lata intensywnego artystycznego oraz osobistego rozwoju. A przy okazji – podzielić się przemyśleniami na temat malarstwa portretowego. W swojej pracy podjęłam również tematy miejsca kobiet i ostracyzowanych grup w malarstwie portretowym, szeroko rozumianych symboli władzy i autorytetu oraz wartości, jaką jest duma.

“When I was little, I wanted to become a priest” – this is an anecdote from my childhood that I sometimes recount. I grew up in a community where the Church played an important role, and any self-praise, especially by a girl, was considered a sign of pride. Both dogma and Catholic art significantly influenced my adolescence and shaped my sense of aesthetics. In my creative work, I avoided painting self-portraits like the plague – subconsciously considering them a sign of vanity. My diploma became an opportunity for me to stop running from myself, to face my inhibitions, and in a way, to crown the last three years of intensive artistic and personal development. And in the process, to share my thoughts on portrait painting. In my work, I also addressed the topics of the place of women and ostracized groups in portrait painting, broadly understood symbols of power and authority, and the value of pride.

MAŁGORZATA MIŚ

LIC

Promotor / Supervisor
Recenzent / Reviewer

dr hab. Bartłomiej Trzos, prof. UO
dr hab. Jarosław Janas, prof. UO

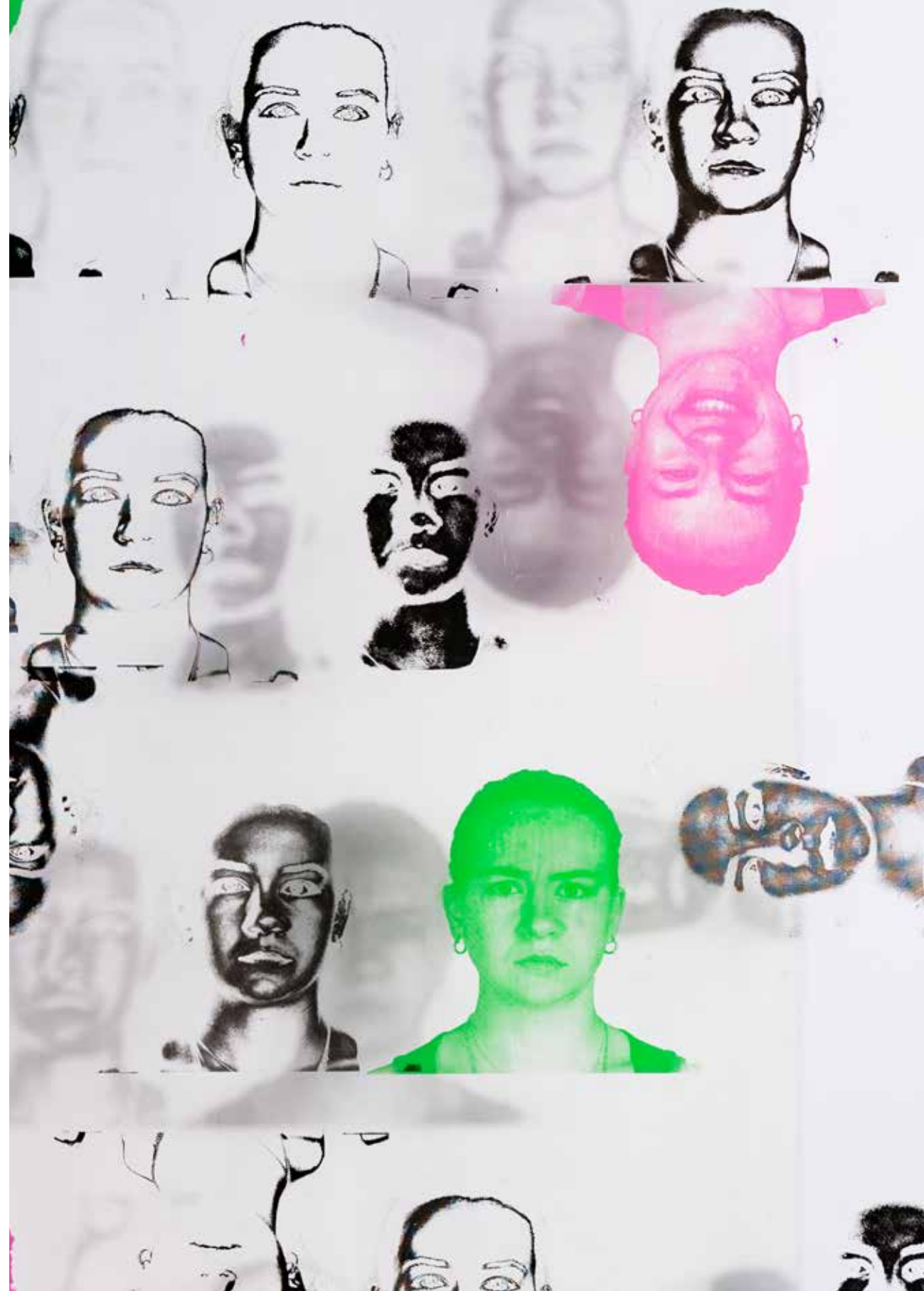
NIEADEKWATNE

Inadequate

OBIEKTY PRZESTRZENNE W TECHNICIE SITODRUKU
SPATIAL OBJECTS IN SCREEN PRINTING TECHNIQUE

Czym są emocje? Wiemy, że czujemy radość, smutek, zaskoczenie, złość... Emocje są wypadkową naszych indywidualnych doświadczeń, społecznych oczekiwań oraz bodźców zewnętrznych odbieranych przez zmysły. Chcę pokazać, że nasze reakcje na różne sytuacje mogą się różnić od ogólnie przyjętych standardów i oczekiwań, a każdy z nas może inaczej radzić sobie z okazywaniem emocji – w skrajnych przypadkach nasze zachowanie może być uznane za niewłaściwe, a nawet dziwaczne, bo odbiegające od tzw. normy. Czy na pewno zawsze potrafimy trafnie odczytać czyjeś emocje? Czy zawsze wiemy, w jaki sposób zareagować? Eksplorując ten fascynujący temat, stworzyłam obiekty przestrzenne wykonane z przezroczystych płyt pleksi. Na płytach znajdują się nadrukowane w technice sitodruku twarze, z których większość nie ma wyrazu, natomiast dwie matryce pokazują twarze wyrażające radość i złość.

What are emotions? We know that we can feel joy, sadness, surprise, anger... Emotions stem from our individual experiences, social expectations, and external stimuli perceived by our senses. I aim to demonstrate that our reactions to various situations can diverge from generally accepted standards and expectations. Each of us may express emotions differently – in extreme cases, our behavior may be considered inappropriate or even bizarre, deviating from the so-called norm. Are we always able to accurately interpret someone's emotions? Do we always know how to react? In exploring this intriguing topic, I have created spatial objects using transparent plexiglass sheets. These sheets feature faces printed using screen printing techniques, with most appearing expressionless, while two matrices display faces expressing joy and anger.

OLIWIA NOWAK

LIC

Promotor / Supervisor
Recenzent / Reviewer

dr Ignacy Nowodworski
prof. Marian Molenda

(EX)TINCT (EX)TINCT

CYKL RZEŻB ANIMALISTYCZNYCH
SERIES OF ANIMALISTIC SCULPTURES

Mój dyplom przedstawia rzeźby wymarłych zwierząt w formie nawiązującej do trofeów myśliwskich. Starłam się je przedstawić w jak najbardziej realistyczny sposób, by pokazać ich piękno, ale też wyrazić żal po ich stracie. Podejmuję temat masowego wymierania zwierząt i zaniku bioróżnorodności. Jest to problem, o którym wielu z nas nie myśli. Nie zdajemy sobie sprawy, że czasy, w których przyszło nam żyć, nazywa się „szóstą katastrofą”. Rozwój cywilizacji prowadzi do niszczenia środowiska naturalnego. Postępująca masowa wycinka lasów, zatrucie gleby, zanieczyszczenie powietrza, a także kultywowana przez człowieka tradycja polowań na zwierzęta oraz kłusownictwa – to wszystko sprawia, że z roku na rok coraz więcej gatunków trafia na czerwoną listę zwierząt zagrożonych wyginięciem lub zmienia status na extinct – EX (wymarły). Mój cykl rzeźb przedstawia wymarłe, na zawsze utracone zwierzęta – Dront Dodo, Wilkowór Tasmański, Alka Olbrzymia, Żółw Słoniowy z wyspy Pinta i Baji Chiński.

My diploma presents sculptures of extinct animals in the form of hunting trophies. I have tried to depict them as realistically as possible to show their beauty but also to express sorrow over their loss. I address the issue of mass animal extinction and the loss of biodiversity. This is a problem many of us don't think about. We don't realize that the times we live in are called the “sixth extinction.” The development of civilization leads to the destruction of the natural environment. Ongoing mass deforestation, soil contamination, air pollution, and human traditions of hunting and poaching all contribute to more species being added to the red list of endangered animals or changing their status to extinct (EX) every year. My series of sculptures depicts extinct, forever lost animals – the Dodo, Tasmanian Tiger, Great Auk, Pinta Island Tortoise, and Chinese River Dolphin.

EMILIA PIĄTEK

LIC

Promotorka / Supervisor
Recenzent / Reviewer

dr hab. Magdalena Hlawacz, prof. UO
dr hab. Bartosz Posacki, prof. UO

CZY PIES PRZEWODNIK MA PCHŁY?

Does a guide dog have fleas?

KSIĄŻKA ILUSTROWANA
ILLUSTRATED BOOK

Książka „Czy pies przewodnik ma pchły?” dotyczy psów przewodników, które pełnią istotną rolę w życiu osób niewidomych i słabowidzących. Chciałam pokazać ich wyjątkowość, a jednocześnie uświadomić, jak wiele mają obowiązków. Psy współpracują z ludźmi od wieków, a selekcja hodowlana sprawiła, że są w stanie spełniać różnorodne potrzeby ludzi. Dlatego też, oprócz roli towarzysza człowieka, psy pełnią różne ważne role, w tym – przewodnika osoby niewidomej i słabowidzącej. W mojej pracy skupiam się głównie na tej ostatniej, także ze względu na coraz większą dostępność przestrzeni miejskiej dla osób z dysfunkcją wzroku. Psi przewodnicy świetnie wpisują się w te wymagania i realnie zmieniają życie osób niewidomych i słabowidzących.

The book “Does a Guide Dog Have Fleas?” is about guide dogs, which play a crucial role in the lives of blind and visually impaired people. I wanted to highlight their uniqueness while also raising awareness about the many responsibilities they bear. Dogs have cooperated with humans for centuries, and selective breeding has made them capable of fulfilling various human needs. Therefore, in addition to being a companion, dogs perform many important roles, including guiding blind and visually impaired people. My work focuses mainly on the latter, because of the increasing accessibility of urban spaces for people with visual impairments. Guide dogs fit perfectly into these requirements and significantly change the lives of blind and visually impaired people.

JULIA PIETRAKOWSKA

LIC

Promotor / Supervisor
Recenzentka / Reviewer

dr Ignacy Nowodworski
dr hab. Magdalena Hlawacz, prof. UO

PRZESYT

Overload

RZEŻBA SPAWANA
WELDED SCULPTURE

Przeżywamy emocje, kumulujemy doświadczenia. Czasem jednak, mimo że jest ich ponad miarę, nie potrafimy się ich pozbyć. Pytania zaczynają się mnożyć, wrą w środku, nie mogą się wydostać. Czego nie wypada mówić? Czy nasze uczucia i my sami jesteśmy na tyle ważni, żeby się tym dzielić ze światem? Mój dyplom opieram na własnych przemyśleniach i emocjach, ponieważ od niedawna zaczęłam o nich mówić i w pełni je przeżywać. Właśnie dlatego postanowiłam stworzyć stalowy szkielet, w którym kumulują się różne rzeczy, sama nie wiem, czy jest dla nich klatką, czy przytulnym miejscem. Odnoszę się do wielopoziomowości człowieka, chcę by mój dyplom w pierwszym kontakcie wywoływał dyskomfort – stan, w który mogą nas wprowadzać narastające emocje. To wrażenie potęgują też wykorzystane materiały. Oprócz stali, z której zespawany jest szkielet, odnajdziemy tu nie tylko kruche, ceramiczne serce, ale też jelita pełne ludzkich włosów, filc i pakuły.

We feel emotions and accumulate experiences. Sometimes, however, despite their overwhelming presence, we cannot shake them off. Questions begin to multiply, boiling inside, unable to escape. What is appropriate to say? Am I and what I feel important enough to share with the world? My diploma is about my own reflections and emotions, as I have recently begun to articulate and fully experience them. That's why I decided to create a steel skeleton in which various things accumulate. I don't know whether it's a cage for them or a cozy refuge. I delve into the multi-layered nature of humans, and I want my diploma to evoke discomfort at first glance – a state into which burgeoning emotions can lead us. This impression is further intensified by the materials used. Alongside the steel, from which the skeleton is welded, there lies not only a fragile ceramic heart but also intestines filled with human hair, felt, and tow.

NIKOLA SMOLIN

LIC

Promotor / Supervisor
Recenzentka / Reviewer

dr hab. Bartłomiej Trzos, prof. UO
dr hab. Monika Kamińska, prof. UO

DOM Home

SERIA GRAFIK WYKONANYCH W TECHNICIE SITODRUKU
SERIES OF GRAPHICS IN TECHNIQUE OF SCREEN PRINTING

Tytułowy dom to niekoniecznie budynek jednorodzinny, blok czy inne lokum. Chodzi o miejsce, w którym czujemy spokój, możemy być sobą. To miejsce, w którym spędzamy przyjemnie czas i do którego jesteśmy przywiązani. Seria grafik przedstawia rozmowy, które prowadziłam z bohaterami mojej pracy. Wszystkim zadałam te same pytania: gdzie jest ich dom?; gdzie czują się najlepiej? Jest takie powiedzenie: „wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej”. Często je słyszymy, często powtarzamy, jednak zauważyłam, że nie każdy czuje się tam najlepiej. Wiele osób uświadomiło mi, że miejsce, które daje im ukojenie, gdzie czują się wolni, to wcale nie dom, do którego codziennie wracają po zajęciach czy po pracy. Dlatego dom, który przedstawiam w moich grafikach, to nie tylko miejsca zabudowane czterema ścianami.

The home is not necessarily a single-family house, a block, or another building. It is about a place where we feel calm, where we can be ourselves. It is a place where we have fun and to which we are attached. The series of graphics presents conversations I had with the protagonists of my work. I asked them all the same questions: Where is their home?; Where do they feel best? There is a saying: “East or West, home is best”. We often hear it, we often repeat it, but I noticed that not everyone feels best there. Many people made me realize that the place that gives them solace, where they feel free, is not necessarily the home they return to every day after classes or work. That is why the home I present in my graphics is not just places with four walls.

MARCEL SPODYMEK

LIC

Promotorka / Supervisor
Recenzent / Reviewer

dr hab. Aleksandra Giza, prof. UO
dr hab. Jarosław Janas, prof. UO

FESTIWAL MUZYCZNY GET LOST

Get Lost Music Festival

CYKL PLAKATÓW, BROSZURA, DRUK CYFROWY
SERIES OF POSTERS, BROCHURE, DIGITAL PRINTING

Muzyka jest nieodłączną częścią życia każdego z nas. Stuchamy jej w przeróżnych okolicznościach: podczas jazdy samochodem, w pracy, w trakcie nauki, a czasem po prostu obecna jest gdzieś w tle, gdy robimy zakupy w sklepie. Mamy różne upodobania i różne gusty muzyczne. Choć intuicyjnie wiemy, jak brzmią dane gatunki muzyczne i potrafimy je rozróżnić, to czy w rzeczywistości jesteśmy w stanie powiedzieć o nich coś więcej? Skąd wywodzi się mój ulubiony rodzaj muzyki? Gdzie i w jaki sposób się rozwijał? Jaki miał wpływ na społeczeństwo w momencie, w którym powstawał? Poszukanie odpowiedzi na te pytania mogłoby umożliwić nam spojrzenie na uniwersalny język, jakim jest muzyka, z trochę innej strony. W mojej pracy dyplomowej stworzyłem oprawę graficzną fikcyjnego festiwalu muzycznego Get Lost, na który składają się comiesięczne koncerty poświęcone różnym gatunkom muzycznym. Każdy koncert jest anonsowany plakatem.

Music is an inseparable part of our lives. We listen to it in various circumstances: while driving, at work, during study, and sometimes it's just present in the background while shopping. We have different preferences and musical tastes. Although we intuitively know how certain music genres sound and can distinguish them, can we actually say more about them? Where does my favorite type of music originate? Where and how did it develop? What impact did it have on society at the time it emerged? Finding answers to these questions could allow us to view the universal language of music from a different perspective. In my diploma work, I created the graphic design for a fictional music festival called Get Lost, which features monthly concerts dedicated to different music genres. Each concert is announced with a poster.

KATARZYNA SZARAN

LIC

Promotor / Supervisor
Recenzent / Reviewer

dr Ignacy Nowodworski
prof. Marian Molenda

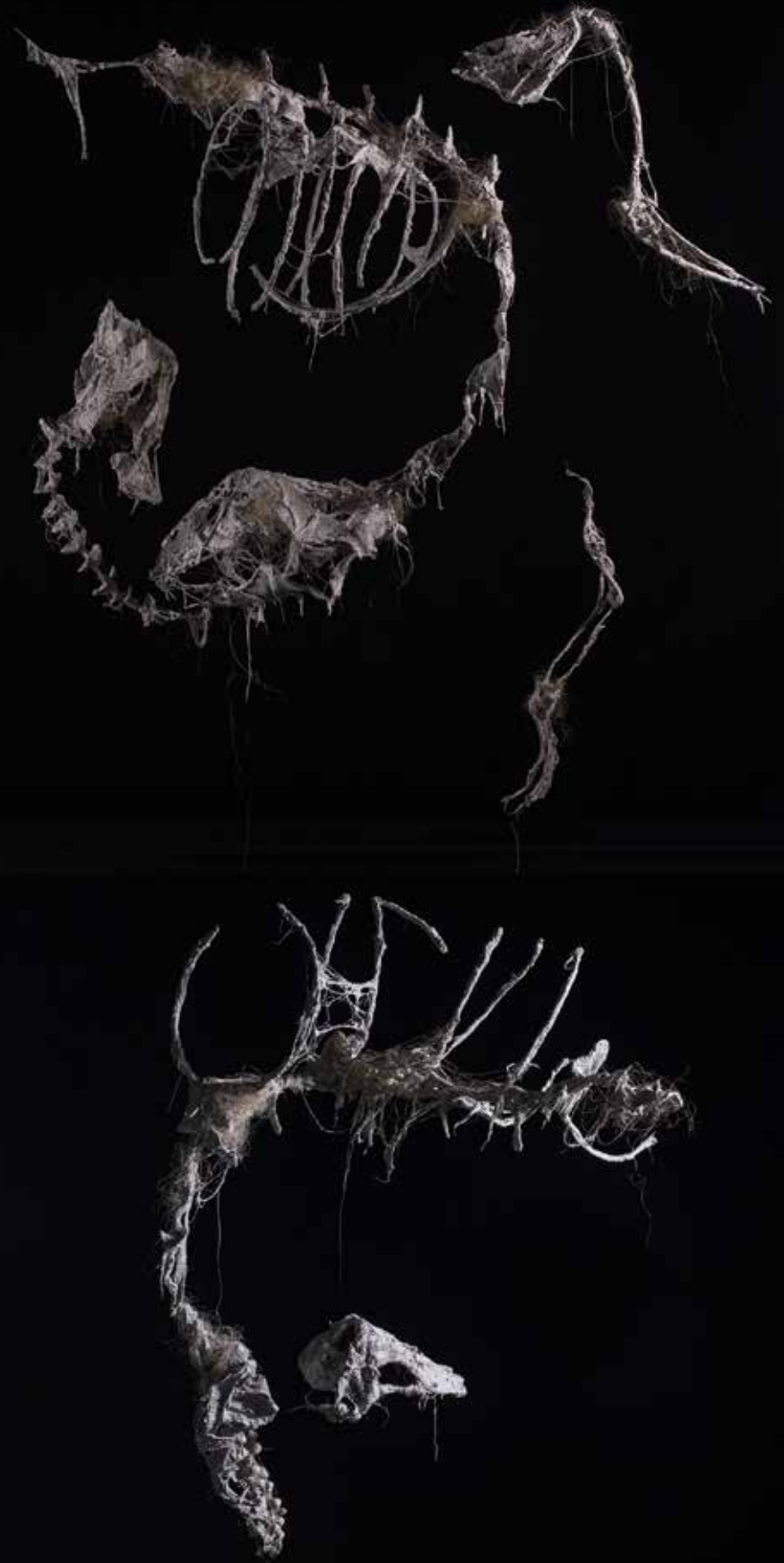
MOMENT LIMINALNY

Liminal moment

INSTALACJA RZEŹBIARSKA
SCULPTURAL INSTALLATION

Śmierć jest równie przerażającą, jak i fascynującą wizją. Spotykamy się z nią, doświadczamy jej bardziej lub mniej dotkliwie, zastanawiając się nad sprawiedliwością tego momentu. Powtarzamy te same pytania: Co się dzieje z duszą, kiedy opuściła już ciało? Czy istnieje niebo? Czy rozpadamy się na milion atomów podróżujących w czasoprzestrzeni szybciej niż same myśli, stając się częścią wszechświata, którego odkryliśmy dopiero małe skrawki? Ciało, chwilę temu władane wolą właściciela, teraz staje się domem dla innych stworzeń, rozpoczynając kolejny krąg życia. Znika skóra, wnętrzności, mięśnie, ścięgna – pozostają same kości, które z biegiem czasu również stają się częścią ekosystemu. Pragnę pokazać piękno ukryte w tym momencie. Momencie między. Momencie liminalnym.

Death is both a terrifying and fascinating concept. We encounter it, experiencing it more or less intensely, and thinking over the justice of that moment. We ask the same questions over and over: What happens to the soul when it leaves the body? Is there a heaven? Do we disintegrate into a million atoms, traveling through space-time faster than our thoughts, becoming part of a universe we've only just begun to explore? The body, once governed by the will of its owner, now becomes a home for other creatures, initiating another cycle of life. The skin, innards, muscles, and tendons disappear – leaving only bones, which in time also become part of the ecosystem. I want to show the beauty of this moment. The moment in between. The liminal moment.

ALEKSANDRA TAROCIŃSKA

LIC

Promotor / Supervisor
Recenzent / Reviewer

dr Ignacy Nowodworski
prof. Marian Molenda

SZYTE NA MIARĘ

Made to measure

INSTALACJA RZEŹBIARSKA, CYKL OBIEKTÓW
SCULPTURAL INSTALLATION, SERIES OF OBJECTS

Tematem mojego dyplomu jest niedopasowanie. Żyjemy w społeczeństwie, w którym z każdej strony jesteśmy bombardowani instrukcjami, jak żyć. „Szyte na miarę” to każdemu znany związek frazeologiczny, oznaczający coś idealnego. Albo kogoś – perfekcyjnego, bez zarzutu, lubianego przez wszystkich. Celem mojej pracy jest pokazanie, co faktycznie robimy – kierując się dobrymi intencjami – dla siebie, a co dla innych. Czy zażywanie tych wszystkich tabletek sprawia, że lepiej żyje mi się ze sobą? Czy biorę je po to, żeby innym żyło się ze mną lepiej? Moja praca to warsztat krawiecki, opuszczony w trakcie pracy, jakby ktoś musiał nagle z niego wybiec. Części i fragmenty ubioru zostały wykonane z opakowań po zużytych przeze mnie w ciągu ostatnich dwóch lat lekach. Każda z tych tabletek przeszła przez moje ciało, wpływając na jakość moich dni i nocy.

The theme of my diploma project is mismatchedness. In our society, we are constantly bombarded with instructions on how to live. The phrase 'tailor-made' is well-known, symbolizing something perfect or someone perfect – flawless and universally liked. However, my goal is to reveal the disparity between what we do with good intentions for ourselves versus what we do for others. Do I take all these pills to genuinely improve my well-being, or do I do so merely to appease others? My project depicts a tailor's workshop frozen in time, abandoned midway through work, as if the tailor had to abruptly depart. The garments and fragments of clothing are crafted from packaging of the medications I have taken over the past two years. Each pill has traversed through my body, influencing the quality of my days and nights.

KATERYNA TYMOFIEVA

LIC

Promotor / Supervisor
Recenzentka / Reviewer

dr hab. Bartosz Posacki, prof. UO
dr Paulina Ptaszyńska

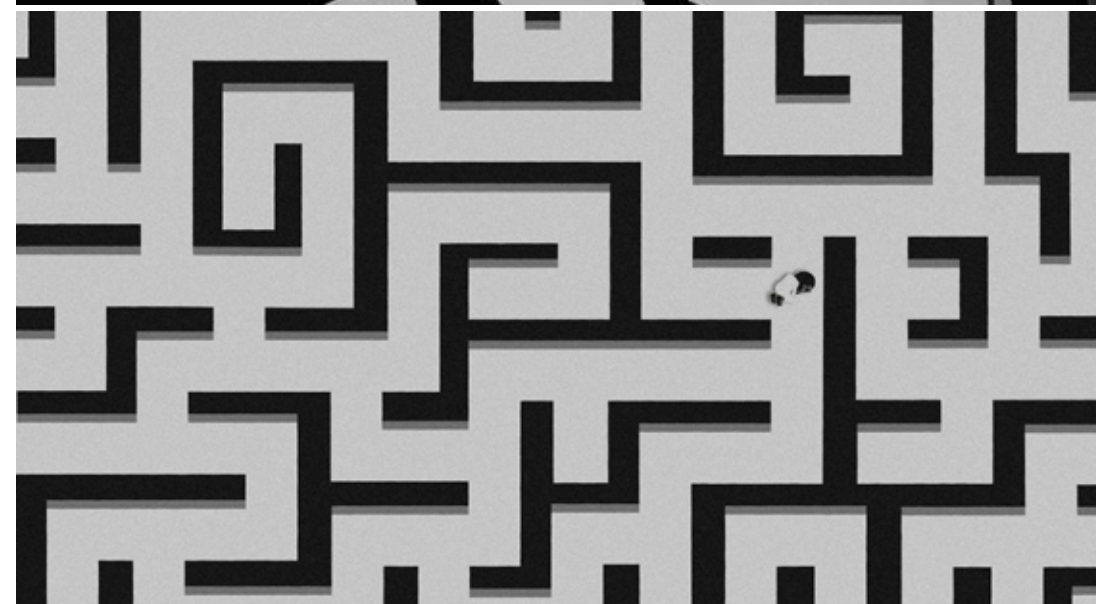
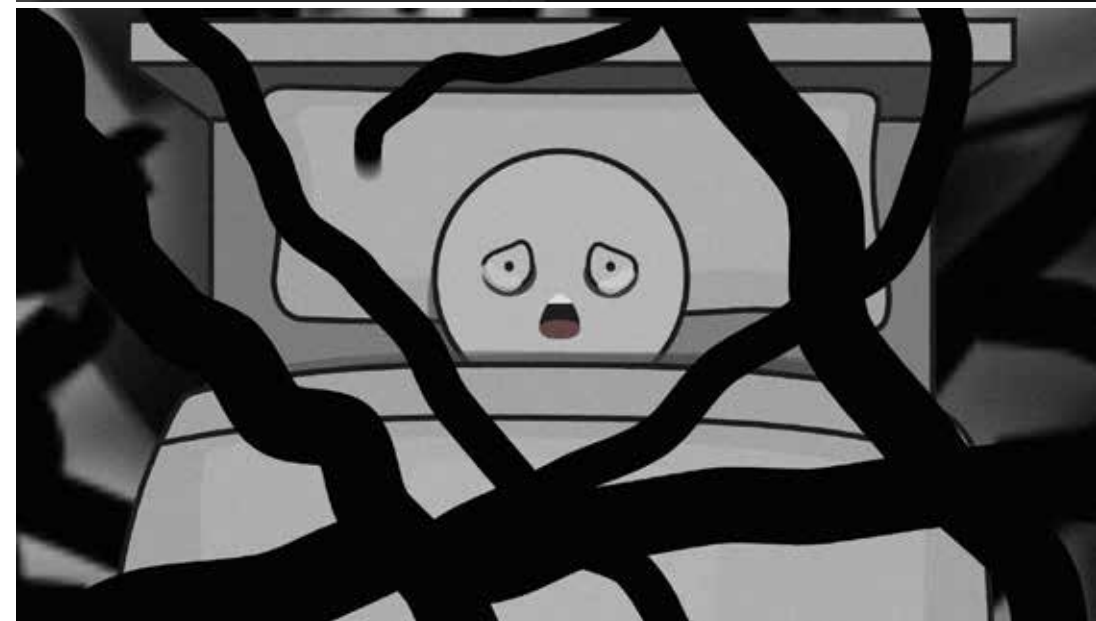
KRYZYS

Made to measure

ANIMACJA CYFROWA
DIGITAL ANIMATION

W mojej pracy poruszam temat kryzysu egzystencjalnego. Animacja, w całości zrealizowana cyfrowo, opowiada o stanie człowieka przeżywającego konflikt wewnętrzny, jego myślach, uczuciach i emocjach związanych z poczuciem utraty sensu życia. Swoją pracą chcę pokazać, że kryzys egzystencjalny nie jest problemem ani rzadkim, ani krótkotrwałym. I że warto o nim mówić. Wspieranie osób przeżywających załamanie jest szczególnie ważne, ponieważ bardzo często czują się osamotnione. Spotykają się z niezrozumieniem, są odrzucane lub same zrywają kontakt z bliskimi. I zostają z problemem oraz z poczuciem winy sam na sam.

In my work, I address the topic of existential crisis. The animation, entirely created digitally, tells the story of a person experiencing internal conflict, their thoughts, feelings, and emotions related to the loss of the meaning of life. I want to show that an existential crisis is neither a rare nor a short-term problem. And that it is worth talking about. Supporting people going through a breakdown is particularly important because they often feel isolated. They encounter misunderstanding, are rejected, or break off contact with their loved ones. And they are left alone with their problem and guilt.

EMILIA WALICZEK

LIC

Promotorka / Supervisor
Recenzent / Reviewer

dr Paulina Ptaszyńska
dr hab. Bartosz Posacki, prof. UO

MOKSHA

Moksha

KONCEPCJA I OPRACOWANIE GRAFICZNE GRY KOMPUTEROWEJ
GRAPHIC DESIGN AND CONCEPT OF A COMPUTER GAME

Praca dyplomowa jest projektem przygodowej gry komputerowej „Moksha”. Główna postać, którą sterujemy, pochodzi z XIX-wiecznego Londynu i musi odnaleźć się w świecie wiele lat po rewolucji przemysłowej. Naszym zadaniem jest odkryć, co stało się ze światem i jak ocalić go przed zniszczeniem. W grze wykorzystano popularny w literaturze motyw steampunku, szczególnie widoczny w ubiorach postaci. Projekt zawiera opracowania graficzne postaci, elementów otoczenia, terenu, budynków, maszyn, interfejsu użytkownika i wielu innych elementów, zaprojektowanych w programie Aseprite w technice pixelartu. Ze względu na losowo generowany świat, grafiki zostały zaprojektowane tak, aby współgrały z algorytmem tworzenia map.

The diploma project is an adventure computer game titled “Moksha.” The protagonist, whom players control, hails from 19th-century London and must navigate a world transformed many years after the industrial revolution. Our objective is to uncover the mysteries surrounding the world’s fate and to devise a plan to prevent its impending destruction. The game embraces the popular steampunk motif found in literature, particularly evident in the characters’ attire. The project encompasses graphic designs of characters, environmental elements, terrain, buildings, machinery, the user interface, and various other components, all crafted in Aseprite using pixel art techniques. To accommodate the randomly generated world, the graphics have been meticulously designed to align seamlessly with the map creation algorithm.

MATEUSZ WALIDUDA

LIC

Promotor / Supervisor
Recenzentka / Reviewer

dr hab. Bartłomiej Trzos prof. UO
dr hab. Łucja Piwowar-Bagińska, prof. UO

WIELOZMYŚŁOWOŚĆ

Multi-sensory

INSTALACJA Z ELEMENTAMI MALARSTWA I GRAFIKI
INSTALLATION WITH ELEMENTS OF PAINTING AND GRAPHICS

Temat przewodni w znacznym stopniu kryje się w tytule – „Wielozmysłowość”. Jak wiadomo, zmysły są głównym receptorem łączącym nas z otaczającym światem; wzrok, dotyk, smak, węch i słuch nazywane są zmysłami eksceptorowymi, a antropolodzy do podstawowego zestawu receptorów poznawczych dodają zmysły interoceptywne, skupiające się na wewnętrznym świecie ludzkiego ciała, dzięki którym odczuwamy radość, pragnienie czy zmęczenie. Jednak z wiekiem zaczynamy coraz rzadziej ich świadomie używać, a w wielu sytuacjach zdajemy się na dobrze znane nam przyzwyczajenia czy wyuczone modele zachowań. Postanowiłem aktywować kilka rodzajów receptorów, aby móc w pełni poznać finalną pracę artystyczną.

The main theme is significantly hidden in the title – “Multi-sensory.” As we know, the senses are the primary receptors connecting us with the surrounding world; sight, touch, taste, smell, and hearing are known as exteroceptive senses, and anthropologists add interoceptive senses to the basic set of cognitive receptors, focusing on the internal world of the human body, through which we experience joy, desire, or fatigue. However, as we are getting older, we tend to consciously use them less and less, often relying on familiar habits or learned behavior patterns in many situations. I decided to activate multiple types of receptors to fully experience the final artistic work.

ZUZANNA WOJTAROWICZ

LIC

Promotor / Supervisor
Recenzentka / Reviewer

dr Ignacy Nowodworski
dr Natalia Krawczyk

OSOBLIWOŚĆ

The point of ultimate collapse

INSTALACJA AUDIOWIZUALNA
AUDIOVISUAL INSTALLATION

Co znajduje się na dnie czarnej dziury?

Osobliwość. To punkt o ogromnej masie ściśniętej w nieskończenie małej przestrzeni. Wszystko ulega niewyobrażalnej deformacji, łącznie z każdym znanym nam prawem fizyki. Czas i przestrzeń przestają istnieć.

Jak może wyglądać osobliwość?

Nasze umysły nie są w stanie tego zrozumieć. Pozostaje nam spekulacja.

Powiedz, czy umiesz opisać, co znajduje się przed twoimi oczami?

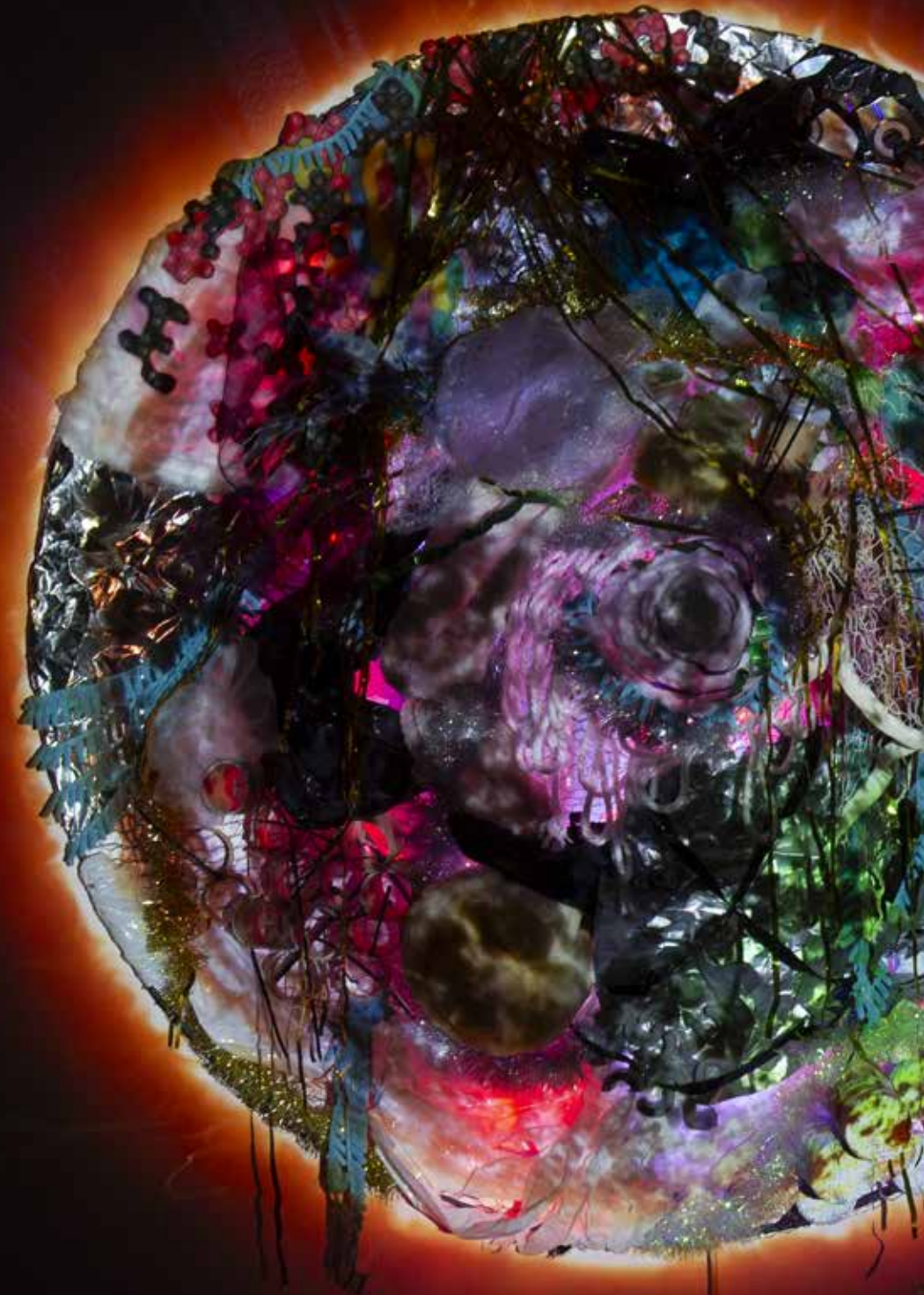
What is at the bottom of a black hole?

The point of ultimate collapse. It's a point of enormous mass compressed into an infinitely small space. Everything is unimaginably deformed, including every known law of physics. Time and space cease to exist.

What might it look like?

It's beyond our comprehension. We can only speculate.

Tell me if you're able to describe what's in front of your eyes.

EVA YULCHIYEVA

LIC

Promotor / Supervisor
Recenzent / Reviewer

dr hab. Grzegorz Gajos, prof. UO
dr hab. Bartłomiej Trzos, prof. UO

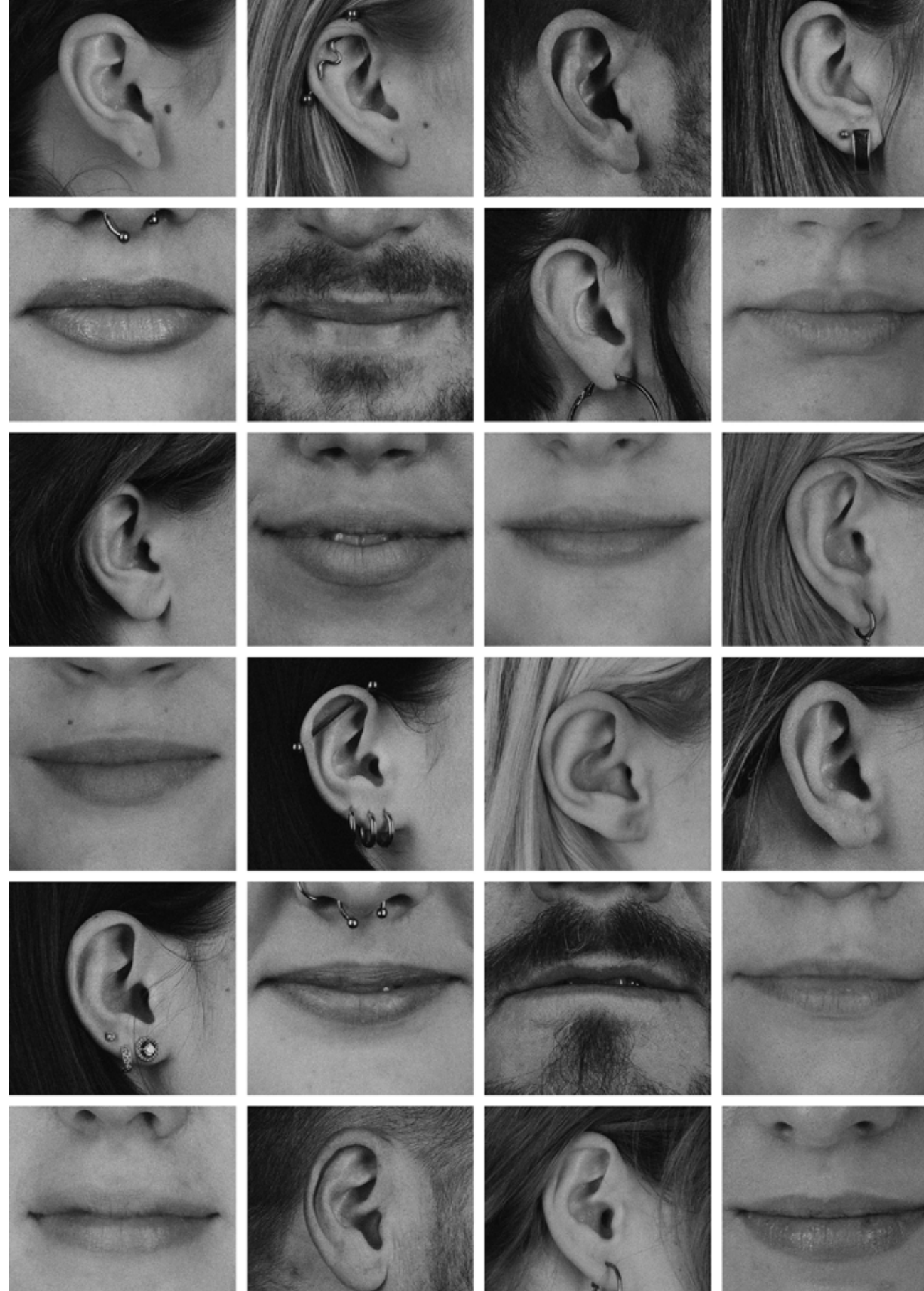
SEKRET

Secret

CYKL FOTOGRAFII, INSTALACJA AUDIO
SERIES OF PHOTOGRAPHS, AUDIO INSTALLATION

Moja praca dyplomowa dotyczy sekretów. W ramach tego projektu stworzyłam przestrzeń, w której każdy może anonimowo podzielić się swoimi najgłębszymi tajemnicami lub posłuchać opowieści innych. Często ludzie nie mają przed kim się otworzyć, dlatego chciałam stworzyć bezpieczne miejsce, które pozwoli na wyrażenie siebie, bez żadnych obaw. Podczas realizacji tego projektu zdałam sobie sprawę, że przyglądanie się tajemnicom jest dla mnie równie ważne w kontekście cudzych, jak i własnych doświadczeń. Tak jak inni, posiadam swoje sekrety i potrafię się nimi dzielić. Teraz twoja kolej. Jaki jest twój sekret?

My thesis is about secrets. As part of this project, I created a space where everyone can anonymously share their deepest secrets or listen to others' stories. Often, people have no one to confide in, so I wanted to create a safe place that allows for self-expression without fear. During this project realization, I conducted many conversations with people who shared their secrets. Some of these secrets found their way into my work, forming the basis for a series of illustrations, installations, and short films.

ANNA ZADWORNA

LIC

Promotorka / Supervisor
Recenzent / Reviewer

dr hab. Magdalena Hlawacz, prof. UO
dr Ignacy Nowodworski

TEMAT CIAŁA JEST MI BLISKI

Body matters

INSTALACJA INTERMEDIALNA
MIXED MEDIA INSTALLATION

Środki masowego przekazu rozpowszechniają ściśle zdefiniowany obraz tego, jak powinny wyglądać nasze ciała. Jaki mają mieć kształt, wagę, strukturę i kolor. Posiadanie „idealnego ciała” utożsamiane jest z poczuciem spełnienia i szczęścia, stąd znajdujemy się pod ciągłą presją, by poprawiać, tuszować czy wręcz usuwać z niego wszelkie „niedoskonałości”. W mojej pracy dyplomowej pragnę w symboliczny sposób przedstawić ludzkie ciało wolne od tej presji. Punktem wyjścia dla wykonanych przeze mnie abstrakcyjnych form jest pochodzące z języka angielskiego słowo *blob*. Oznacza ono trudny do zdefiniowania obiekt o obłym kształcie. Organiczne, nieforemne, płynne, trudne do nazwania i oceny – takie cechy nadaję istocie ciała w mojej instalacji.

Mass media propagate a strictly defined image of how our bodies should look – their shape, weight, structure, and color. Having an “ideal body” means fulfillment and happiness, putting us under constant pressure to improve, cover up, or even eliminate any “imperfections”. In my thesis, I want to symbolically present the human body free from this pressure. The starting point for my abstract forms is the English word “blob,” which stands for a round amorphous object. Organic, irregular, fluid, difficult to name and assess – this is how I characterize the body in my installation.

NATALIA ZELNER

LIC

Promotorka / Supervisor
Recenzentka / Reviewer

dr Paulina Ptaszyńska
dr hab. Łucja Piwowar-Bagińska, prof. UO

RZEŻNIA. DZIEŃ OTWARTY

Slaughterhouse. Open day

ANIMACJA POKLATKOWA
STOP-MOTION ANIMATION

Czy powinniśmy akceptować zabijanie w celu zdobywania pożywienia, przyjemności jedzenia, tradycji? Moja praca przypomina o fakcie, który ignorujemy lub uznajemy za nieważny – mięso to mięśnie zwierząt. Czy ktoś, przygotowując mięsny posiłek, zastanawia się nad życiem tego zwierzęcia, sposobem, w jaki wycięto mu żebra? Pyta, czy miało potomstwo, czy cierpiało podczas odzierania ze skóry? Animacja została stworzona z wielu rysunków, wykonanych ręcznie przy użyciu pastelów, kredek, tuszu i farb. W pracy zastosowałam kontrast, widoczny w technice rysowania oraz w żywych kolorach, które stoją w opozycji do brutalnego tematu.

Should we accept killing for food, the pleasure of eating, or tradition? My work serves as a reminder of a fact that is often overlooked or considered unimportant – meat is the muscles of animals. Does anyone, when preparing a meat dish, pause to contemplate the life of the animal, or the manner in which its ribs were removed? Do they inquire about its offspring, or consider whether it suffered during the skinning process? The animation was crafted from numerous hand-drawn illustrations, created using pastels, crayons, ink, and paint. In my work, I deliberately employed contrast, evident in both the drawing technique and the vivid colors, which juxtapose the brutality of the topic.

WERONIKA ŻEBRACKA

LIC

Promotor / Supervisor
Recenzent / Reviewer

dr Ignacy Nowodworski
dr Witold Pichurski

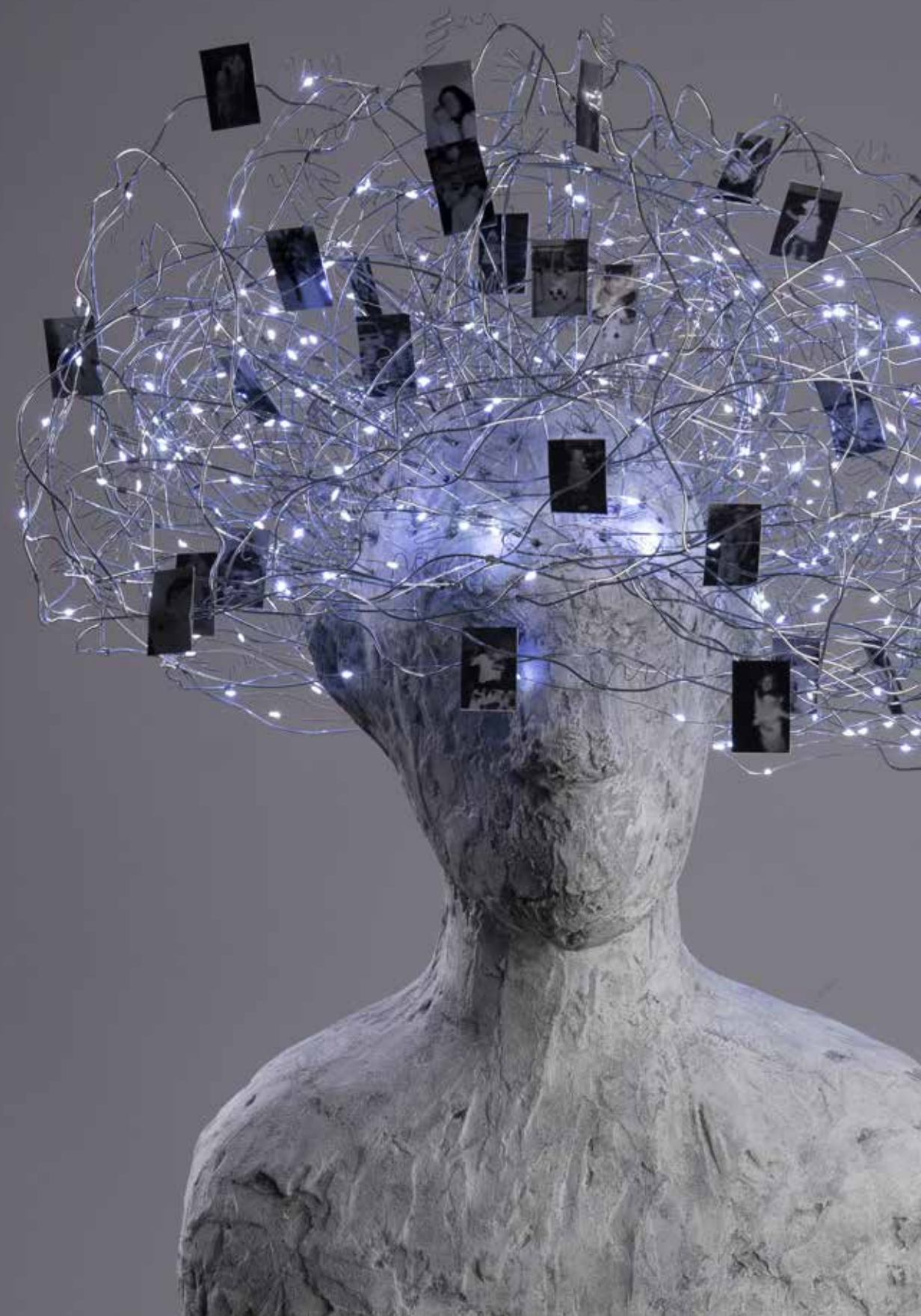
PAMIĘĆ I WSPOMNIENIA

Memory and memories

INSTALACJA RZEŹBIARSKA
SCULPTURAL INSTALLATION

Zagadnieniem, jakie podejmuję, jest rola pamięci i wspomnień w kontekście czasu i przemijania. Ten temat był dla mnie zawsze kwestią wartą uwagi i szerszego zainteresowania, a że intryguje także innych – zdecydowałam się dokładniej mu przyjrzeć. W swojej instalacji rzeźbiarskiej staram się uchwycić melancholię, nostalgię, zadumę, ale i sprowokować refleksję nad przemijaniem, skłonić odbiorcę do refleksji nad własnym bytem. Inspiracją do podjęcia tego tematu był dla mnie zobrazowany (na żywych komórkach mózgowych) moment tworzenia się wspomnień. Chcę odtworzyć związek między człowiekiem a jego wspomnieniami. Symboliczne popiersie to relacja z człowiekiem, a zdjęcia są głównym medium przywołującym wspomnienia, jednocześnie podtrzymującym pamięć.

The topic I address is the role of memory and recollection in the context of time and passing. This subject has always interested me and others as well, so I decided to examine it more closely. In my sculptural installation, I try to capture melancholy, nostalgia, and contemplation while provoking reflection on the passage of time and encouraging viewers to ponder their own existence. The inspiration for this topic came from the moment of memory formation observed in living brain cells. I seek to recreate the relationship between a person and their memories. The symbolic bust represents the connection with a person, while photos serve as the primary medium for evoking and preserving memories.

ORGANIZATORZY WYSTAWY / ORGANIZERS OF THE EXHIBITION

Wydział Sztuki / Uniwersytet Opolski / Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu

PATRONAT MEDIALNY / MEDIA PATRONATE

Radio Opole / Gazeta Wyborcza / Radio Doxa / Ekovision.tv

WYDAWCA / PUBLISHER

Wydział Sztuki Uniwersytetu Opolskiego, ul. Wrocławska 4, 45-707 Opole
www.sztuka.uni.opole.pl

PROJEKT I OPRACOWANIE GRAFICZNE / GRAPHIC DESIGN

Joanna Krupska

ZDJĘCIA / PHOTOS

Grzegorz Hussak / materiały własne autorów

TEKSTY / TEXTS

Kazimierz-Sebastian Ożóg / teksty własne autorów

REDAKCJA TEKSTÓW STUDENCKICH / EDITING STUDENTS TEXTS

Barbara Stankiewicz

TŁUMACZENIA / TRANSLATIONS

Oksana Smolnikova

REDKACJA TECHNICZNA I KONSULTACJA / TECHNICAL EDITING

Grzegorz Gajos, Magdalena Hławacz

KOMISARZE WYSTAWY / CURATORS OF THE EXHIBITION

Natalia Krawczyk, Michał Misiura, Ignacy Nowodworski, Bartłomiej Trzos

DRUK / PRINT

Drukarnia OPOLGRAF, www.opolgraf.com.pl

Papier środka: Munken Lynx 120 g

NAKŁAD / PRINT RUN

400 egz.

ISBN 978-83-63117-25-2

Organizatorzy:

Patronat medialny:

WYDZIAŁ SZTUKI
UNIWERSYTET OPOLSKI