

DYPLOMY 2023

Katalog dyplomowy
Wydziału Sztuki UO

ZNAK JEDNOROŻCA

*Art does not reproduce what we see.
It makes us see.*

Paul Klee

A więc jesteś! Zaglądasz na tę stronę – w drobne rzędy tekstu. Przez moment mogę zatrzymać twą uwagę. Coś powiedzieć, coś przekazać, omotać, oszukać, zaczarować, zniechęcić, zniesmaczyć. *Akurat.*

Jesteś już w domu. W trakcie wernisażu nie ma czasu na czytanie. Wszystko rozprasza. Nie, dzieła na ścianach między sufitem a podłogą rozpraszają najmniej. One są przecież tylko pretekstem. Pojawiamy się tam, żeby być częścią czegoś większego. *Czy strój się sprawdził? Czy uśmiech i pogoda oblicza były widoczne? Czy udało się porozmawiać z tymi, którzy przyszli też? Tak, nie, niezupełnie.*

Spocona publiczność, zawsze jest gorąco. To w końcu lipiec. Ciasno. Niby dużo miejsca, a jednak mało. Samych dyplomowanych, młodych ludzi – prawie pięćdziesiąt osób. Doliczmy rodziny, osoby towarzyszące, profesorów, wszystkie bardzo-ważne-osoby – i robią się co najmniej trzy setki osób, które na kilka kwadransów zajmują przestrzeń i okolice GSW. To sześć wycieczkowych autokarów, może więcej.

Śmiechy, szepty, głosy, krzyki, *ten siwy znów się wygłupia, tamta znów w tej dziwacznej kiecce, ta naburmuszona, w czerni, o nie – uciekajmy, bo ON mnie złapie, znów będzie jakieś dziwne opowieści snuł.*

Z gąszczu prac, prezentujących wszelkie techniki możliwe do wytworzenia na niewielkim wydziale, wylawiasz kilka. Na więcej nie ma czasu ani energii. Piątek. Wychodzi zmęczenie tygodnia. *Tamta i ta, może też ta. Trzeba zobaczyć później, na spokojnie. W nich coś jest. Technika, pomysł. Przeczytam na spokojnie. Te cholerne opisy – za nisko przyklejone, za małe literki. Kto widział takie małe literki? Projektanci! Pfffff, co wy wiecie o designie i nie zawsze zdrowych ciałach, oczach?...*

Ale przy okazji, gdy ten niewielki dyplom, ten bardziej przy schodach, zrobił na tobie takie wrażenie, przy tej okazji udało ci się podsłuchać, jak opowiada o nim komuś tam jego autorka. *Fajny pomysł. Dziewczyna wygląda na mądrą. Brzmi mądrze. Czegoś się też nauczyła. Technicznie wygląda to zjawiskowo. Wow.*

Takich klejnotów jest tam więcej. Wróć na spokojnie. Nie jest trudno znaleźć w Galerii pory dnia, gdy będziemy tam sami – lub prawie sami. Mając wolną głowę, bez setek i tysięcy rozpra-

szaczy. Odkryj, proszę, jak wielu rzeczy uczą się za Odrą młodzi i starsi adepci sztuki. Na sześciu kondygnacjach niewielkiego, ceglanego budynku bywa jak w przyciasnym mrowisku, ale przede wszystkim jest twórczo i prawdziwie. Wpadnij do nich, zobacz, jak kolorową mieszankę tworzą.

Jest różowo, tęczowo, jednorożcowo. Gdy kilka lat temu Instytut zamieniał się w samodzielny Wydział – konieczność wybrania symbolu do wygrawerowania na dziekańskim łańcuchu tylko chwilę czekała na propozycję. Natychmiast pojawił się pomysł jednorożca, jednogłośnie zaakceptowany. Idea lekko szalona, z pozoru zupełnie niepoważna, trzymająca się jednak najgłębszych tradycji europejskiej kultury. Bo poszukiwanie piękna jest tym samym, czym było przez wieki szukanie tego mitycznego zwierzęcia – zadaniem na całe życie, arcytrudnym, przepięknym, wymagającym, wciągającym.

W Collegium Artium trwają nieustające poszukiwania, nieustający wyścig i paragone sztuk. Ale nie, już nie kłóć się rzeźbiarze z malarzami – komu należy się pierwsze miejsce. Teraz, ramię w ramię, bronią swoich tradycji i wizualności materialnej przed mgławicowością nowych mediów – hipnotyzujących nieprawdziwością, nie-prawdziwością: poza dotykiem, poza wagą, poza wymiarami.

Z tych dysput, z tych poszukiwań, bierze się wszystko, co już widzisz, co jeszcze zobaczysz na tej wystawie w czasie jak nigdy wydłużonym, aż do września. Ujrzysz pragnienia – by zmieniać świat. Marzenia - o sztuce, która koi. Majstersztyki projektanckie, dowodzące umiejętności. Niewinność debiutantów i kalkulacje bardziej doświadczonych. Nieustającą dumę promujących i – typowy dla postsowieckich krajów, wszywany w głowy w czasie edukacji szkolnej – brak pewności, typowy również dla części młodych twórców.

A wszyscy zasługują na karierę, sławę i biorące się z nich moc i pieniądze. Przez zbieg właściwych okoliczności, także osobistych zalet, tylko część z nich zostanie wybrana. Odkrywaj ich, póki są dostępni. Zainwestuj, póki są niedrozy. Doceniaj, póki żyją. I, jak pisał ongiś Klee, jednym okiem patrz, drugim – czuj.

Kazimierz Sebastian Ożóg

THE UNICORN SIGN

*Art does not reproduce what we see.
It makes us see.*

Paul Klee

Here you are! Glancing at this page – through the fine lines of text. For a moment, I can hold your attention. Say something, convey something, entangle, deceive, enchant, discourage, or disgust. Just in time.

*You're already home. During the opening, there's no time for reading. You're drawn away. No, the artworks on the walls between the ceiling and the floor distract the least. They are, after all, just a pretext. We show up there to be part of something greater. **Did my outfit fit the occasion? Did I smile and display emotions enough? Did I manage to talk to others? Yes, no, not entirely.***

The sweaty audience, it's always hot. After all, it's July. Crowded. Plenty of space, yet somehow not enough. Fifty young graduates together with their families and friends, professors, and other important people – no fewer than 300 spectators would take up the space inside and outside the Contemporary Art Gallery for an hour or so. That's six tour buses, maybe more.

*Laughter, whispers, voices, yells. **That gray-haired guy is goofing around again, and that lady is back in her awkward dress, and that one is sulky and black; oh no – let's go, otherwise HE will catch me and start telling those stories again.***

*From the maze of works, of all possible techniques produced in a small department, you notice just a few. There's no time or energy for more. It's Friday. The fatigue of the week sets in. **That one and this one, maybe that one too. Need to see them later, in peace. There might be something. Technique, idea. I'll read them in no rush. Those damn descriptions – positioned too low, letters too small. Whose idea was it, that tiny font? Designers! Pfffff, what do you know about design and sometimes hindered bodies, eyes?...***

*Moreover, just the moment you were so impressed by that small diploma work, the one closer to the stairs, you overheard its author telling someone about it. **Cool idea. The girl looks smart. Sounds intelligent. She must have learned something too. Technically, it looks phenomenal. Wow.***

There are more such gems there. You should come when it's quiet. It's easy to find the time of the day at the Gallery when we'll be (almost) alone. With a clear mind, without countless distractions. You will see how many things young and older art adepts learn across the Oder River. In the six floors

of a small, brick building, it feels cramped like an anthill, but creative and authentic. Drop by, see how they make a colorful blend.

It's pink, rainbow-colored, and unicornish. When a few years ago the Institute transformed into an independent Faculty, a symbol to engrave on the Dean's chain was found in no time. The idea of a unicorn emerged immediately and was unanimously accepted. The concept seemed to be slightly crazy and entirely unserious, yet firmly rooted in the deepest traditions of European culture. Because the pursuit of beauty is the same as the centuries-old quest for this mythical creature – a lifelong task, immensely challenging, breathtakingly appealing, demanding, and captivating.

In Collegium Artium, the relentless search continues, along with the perpetual race and paragone of the arts. Yet, sculptors no longer argue with painters over who deserves the top spot. Now, shoulder to shoulder, they defend their traditions and material visuality against the nebulousness of new media – mesmerizing with their fictitiousness: beyond touch, beyond weight, beyond dimensions.

Those debates and those explorations generated everything you have seen and will see at this exhibition, in a time extended like never before, until September. You will witness desires – to change the world. Dreams – of art that heals. Masterful designs proving skills. The innocence of debutants and thoughtful planning of those with experience. The unwavering pride of supervisors and, so typical of post-Soviet countries, ingrained in minds during school education – insecurity that some young artists experience too.

They all deserve a career and fame, which might bring them the power and wealth. Due to a combination of favorable circumstances and personal qualities, only some of them will be chosen. Discover them while they are accessible. Invest while they are affordable. Appreciate them while they are alive. And, as Klee once wrote, use both your eyes, one for looking, the other for feeling.

Kazimierz Sebastian Ożóg

IDENTYFIKACJA WIZUALNA RODZINNEJ

FIRMY „MEBLE DOBRZYŃ NAD WISŁĄ”

Visual identification of the family company „Furniture Dobrzyń on Vistula River”

Promotorka *Supervisor*
Recenzent *Reviewer*

dr Aleksandra Giza, prof. UO
dr hab. Grzegorz Gajos, prof. UO

LOGO, WIZYTÓWKA, KATALOG, STRONA INTERNETOWA, BANER REKLAMOWY

Postanowiłam, że tematem pracy dyplomowej będzie projekt strony wizualnej firmy meblarskiej mojego taty: *Meble Dobrzyń nad Wisłą*. Zaczęłam myśleć nad odświeżeniem jej wyglądu już w gimnazjum, kiedy pomagałam przy obróbce zdjęć do katalogu firmy. To prawdopodobnie wtedy po raz pierwszy zainteresowałam się projektowaniem graficznym. Zawsze chciałam nadać firmie taty bardziej nowoczesny wizerunek, który pokazałby, że firma nie stoi w miejscu, ale rozwija się i idzie z duchem czasu. W przeszłości nie miałam jednak wystarczających umiejętności, aby uzyskać satysfakcjonujący efekt. Teraz, dzięki nabytej wiedzy, podjęłam się tego zadania ponownie – z rezultatami, z których mogę być dumna.

I decided that the subject of my thesis would be the brand identity of my dad's furniture company: Meble Dobrzyń nad Wisłą (Furniture Dobrzyń upon Vistula). I started thinking about refreshing its appearance back in middle school when I helped with editing photos for the company catalog. It was probably the first time I got interested in graphic design. I always wanted to modernize my dad's company image that would show it is evolving and keeping up with the times. In the past, I didn't have enough skills to achieve a satisfactory result. Now, thanks to the knowledge I have acquired, I have taken on this task again and succeeded.

SANTA MUERTE

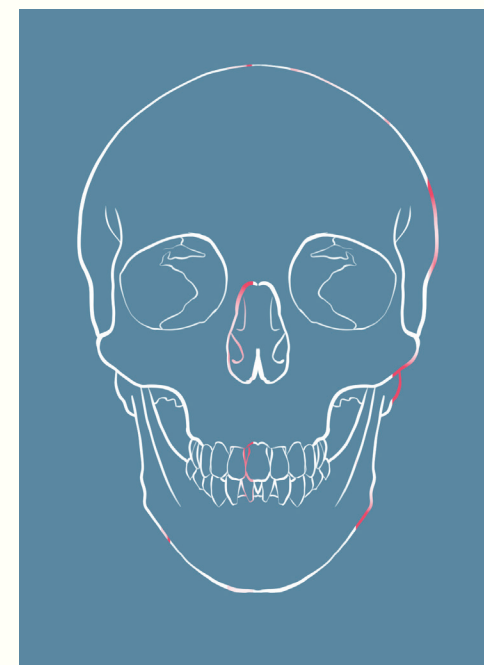
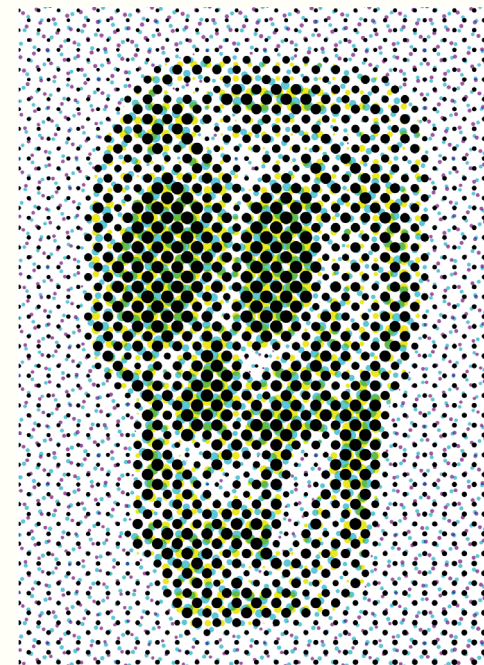
Promotor *Supervisor*
Recenzentka *Reviewer*

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

CYKL GRAFIK W TECHNIKACH MIESZANYCH

Śmierć, przemijanie – to motywy od wieków uwielbiane przez twórców, ponadczasowe, a mimo to nadal obce, budzące lęk. Postanowiłam oswoić siebie jak i odbiorów mojej pracy z motywem śmierci, wykorzystując meksykański kult La Santa Muerte, kultywowany w tej społeczności od wieków. Każdy zna ikoniczne symbole obchodów Dnia Śmierci: kolorowe czaszki, stroje oraz sposoby świętowania 1 i 2 listopada. Postanowiłam skupić się na motywie czaszki – najbardziej oczywistym symbolu śmierci. Różnorodność moich ilustracji odzwierciedla wielorakie traktowanie motywu śmierci w kulturze obrazkowej.

Death and transience have been beloved and timeless motifs for creators throughout the ages, yet they remain unfamiliar and evoke fear. I decided to get to know and familiarize the viewers of my work with the notion of death with the help of the Mexican cult of La Santa Muerte, cherished in that community for centuries. Everybody knows the iconic symbols of the Day of the Dead: colorful skulls, costumes, and the ways of celebrating on November 1st and 2nd. I chose to focus on the motif of the skull, the most obvious symbol of death. The diversity in my illustrations reflects the varied treatment of the theme of death in visual culture.

SCHEMAT

Scheme

Promotorka *Supervisor*
Recenzent *Reviewer*

dr Paulina Ptaszyńska
dr Edward Szczapow

ANIMACJA POKLATKOWA Z ELEMENTAMI ROTOSKOPII

Moją pracą dyplomową jest animacja, która opowiada o rutynie, w jaką popada główny bohater. Skupiony wyłącznie na pracy, zatracza przy tym inne, ważne elementy życia, między innymi relacje z bliskimi. Z biegiem czasu dostrzega innych ludzi, którzy – podobnie jak on – tkwią w swoich schematach codzienności. W finale wszystkie problemy się kumulują, a główny bohater postanawia się z nich wyrwać.

Opowiadana przeze mnie historia ma skłonić do refleksji nad zmianą codziennych przyzwyczajeń, które nam nie służą. Zachęca do wyrwania się z szablonów, które sami tworzymy i zrobienia czegoś zupełnie innego niż dotychczas. Wszyscy w jakimś momencie życia potrzebujemy odpocząć od naszej codzienności. W przeciwnym wypadku rutyna zaczyna nas przytłaczać i nie jesteśmy usatysfakcjonowani z rzeczy, które robiliśmy do tej pory.

My diploma project is an animated story of a man falling into a routine. Completely focused on work, he ignores other important aspects of life, among others relationships with his significant others. Over time, he notices other people who are trapped in their daily routines just like him. At the end, all the problems accumulate, and the main character decides to break free.

The story I tell aims to prompt reflection on changing our daily habits that do not serve us well. It encourages breaking free from the patterns we create ourselves and doing something completely different from what we have done before. At some point in life, we all need a break from our daily routine. Otherwise, the routine starts to overwhelm us, and we become unsatisfied with the things we have been doing so far.

lic

JULIA BRODZIAK

TESTOWANO NA NIEKOCHANYCH

Tested on unloved

Promotor *Supervisor*
Recenzent *Reviewer*

dr Ignacy Nowodworski
prof. dr hab. Marian Molenda

INSTALACJA RZEŹBIARSKA

Codziennie spotykamy się z różnymi postawami rodzicielskimi. Dla jednych rodziców najważniejszym celem jest akceptacja indywidualności dziecka, jego cech, potrzeb i możliwości. Inni w kontrolujący sposób uczestniczą we wszystkich decyzjach dziecka, stawiają mu zbyt wysokie, nieadekwatne do wieku wymagania, co utrudnia mu harmonijny rozwój.

Instalacja odwołuje się do doświadczeń osób dotkniętych ostracyzmem, które nie potrafią sprostać zbyt wygórowanym oczekiwaniom ze strony najbliższych. Ponadnaturalnej wielkości szczur, uwięziony w szkolnej ławce, kieruje naszą uwagę na wzrost praktyk przemocowych jako metody wychowawczej. Stawia pytanie o wpływ presji bycia najlepszym na życie i rozwój przyszłych dorosłych.

Every day, we encounter different parenting attitudes. For some parents, the primary goal is to accept the child's individuality, their personality, needs, and abilities. Others control all the decisions the child makes, impose excessively high and age-inappropriate demands, which hinder their harmonious development.

The installation refers to the experiences of people affected by ostracism and unable to meet lofty expectations of their loved ones. A supernaturally large rat, trapped in a school desk, draws our attention to the increasing prevalence of violent practices as a parenting approach. It questions how the pressure to excel will affect the life and development of future adults.

lic

JOANNA CICHOSZ

CHEMICZNA ISTOTA

Chemical Creature

Promotor *Supervisor*
Recenzentka *Reviewer*

prof. dr hab. Edward Syty
dr Paulina Ptaszyńska

PROJEKT ŻYWY, CYKL KOLAŻY

Każda droga ma swój początek. Ma swoją teraźniejszość i swoją przyszłość. Jest procesem, w którym pojęcie czasu i powiązanej z nim aktywności obfituje w mnogość doświadczeń.

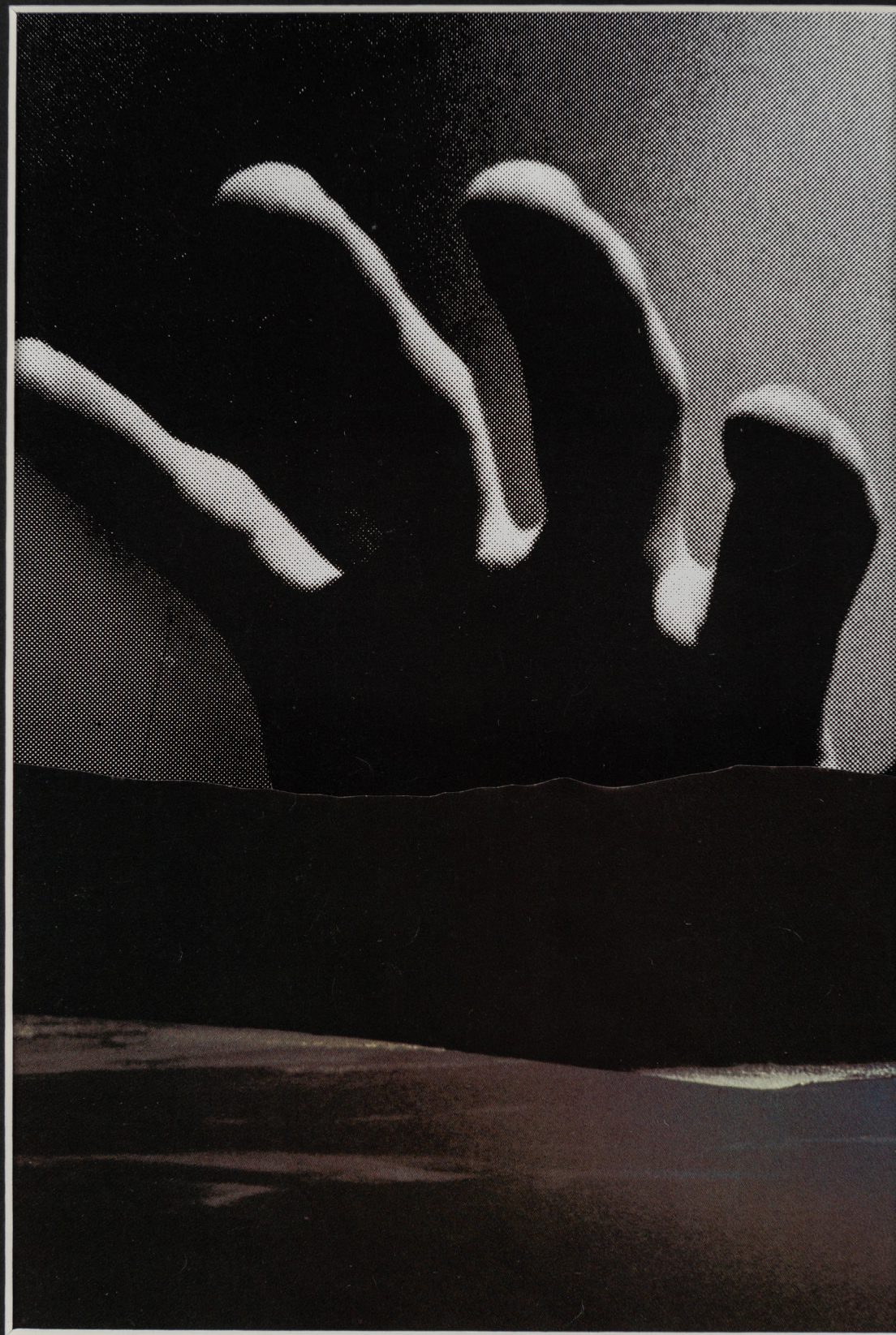
Niniejszy dyplom jest zapisem tej mojej wędrówki. Składa się z dwóch kompozycji: zasadniczej części dyplomu – *W drodze* oraz pomniejszych *Bytów niezależnych*. Jest wyrazem mojej fascynacji techniką kolażu. W mnogości kierunków, znaczeń i idei technika ta zdaje się najtrafniej oddawać charakter oraz złożoność świata. To współczesny krajobraz lub – cytując Maxa Ernsta – zderzenie dwóch lub więcej obcych sobie rzeczywistości na płaszczyźnie pozornie nienadającej się do takiego spotkania.

Kolaż jest zatem sztuką korespondencji. Dialogu. Zmienia zastane znaczenia. Tworzy nowe połączenia. Bawi się nimi, czasami prowokuje. Jest zmienny, różnorodny, intermedialny. Jest żywy.

Every journey has its beginning. It has its present and its future. It is a process in which the concept of time and the activities associated with it abound with a multitude of experiences.

This diploma is a record of my own journey. It consists of two compositions: the central W drodze and smaller Byty niezależne. It is an expression of my fascination with the technique of collage. Amidst the multitude of directions, meanings, and ideas, this technique seems to most accurately capture the character and complexity of the world. It is a contemporary landscape or, to quote Max Ernst, the coupling of two realities, irreconcilable in appearance, upon a plane which apparently does not suit them.

Collage is, therefore, an art of correspondence. Dialogue. It transforms existing meanings and creates new connections. It plays with them, sometimes provokes. It is changeable, diverse, intermedial. It is alive.+

BAD OMENS

Promotor *Supervisor*
Recenzentka *Reviewer*

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

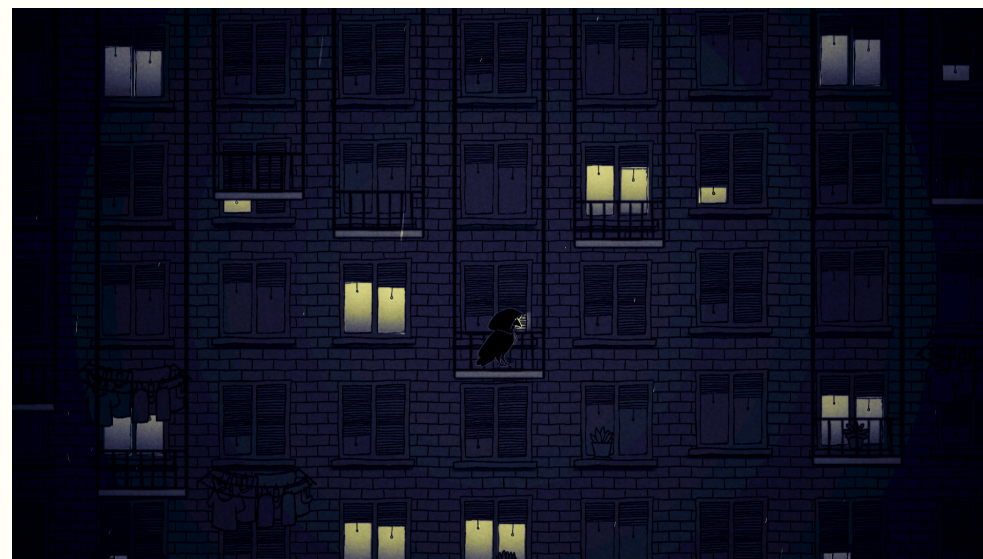
PROJEKT I PROTOTYP GRY KOMPUTEROWEJ

Moja praca dyplomowa licencjacka to projekt i prototyp gry komputerowej pod tytułem *Bad Omens*. Składa się z trailera i trzech poziomów gry. Jej bohaterem jest kruk walczący o wolność zwierząt. Miasto oglądamy z perspektywy zwierząt, które postrzegają ludzi jako zwiastuny nieszczęść. W przerysowany sposób pokazuję, do czego może prowadzić ucieczka od odpowiedzialności – do świata zabobonów. Źle zrobiony raport, prezentacja wymagająca poprawy, zdenerwowany szef czy zbyt gorzka kawa: to nie moja wina, to wszystko przez pecha, którego przyniósł czarny kot przebiegający mi drogę.

Mimo że gra w całości była opracowana z użyciem narzędzi cyfrowych, formalnie nawiązuje do estetyki technik manualnych. Jej poszczególne komponenty zostały przygotowywane w programie Procreate, zaś całość gry była realizowana w środowisku Unity.

My BA project is the design and prototype of a computer game called Bad Omens. It consists of a trailer and three game levels. The protagonist is a crow fighting for animal freedom. We look at the city from the perspective of animals, who perceive humans as harbingers of misfortune. In an exaggerated manner, I show what might be the consequence of avoiding responsibility – a world of superstitions. A poorly written report, a presentation in need of improvement, an annoyed boss, or overly bitter coffee – none of it is my fault; it is misfortune brought by a black cat crossing my path.

Although the game was created using digital tools, it formally references the aesthetics of manual techniques. Its individual components were made in Procreate, while the entire game was developed on the Unity platform.

WNUCZEK LATARNIKA

Grandson of the Lighthouse Keeper

Promotor *Supervisor*
Recenzentka *Reviewer*

dr Aleksandra Giza, prof. UO
dr Witold Pichurski

KSIĄŻKA Z AUTORSKIM TEKSTEM I ILUSTRACJAMI

Książki od zawsze były dla mnie nieskończonym źródłem inspiracji, nie tylko dlatego, że mogłam czerpać z nich wiedzę, ale i dlatego, że jako obiekty artystyczne były dla mnie po prostu fascynujące. W pracy dyplomowej postanowiłam stworzyć ilustracje do napisanego wcześniej przeze mnie opowiadania dla dzieci, opartego na motywach noweli polskiego noblisty Henryka Sienkiewicza pt. Latarnik. Ilustracje starałam się wykonać w możliwie jak najbardziej klasycznym stylu, wzorując się na pracach największych polskich ilustratorów. Założyłam sobie również, że będą one utrzymane w klimacie hawajskich pejzaży, przywodząc na myśl radosny czas wakacji.

Books have always been an endless source of inspiration for me, not only because I could learn from them, but also because they were fascinating as artistic objects. In my thesis work, I decided to create illustrations for a children's story that I had previously written, based on motifs from the novella "The Lighthouse Keeper" by the Polish Nobel laureate Henryk Sienkiewicz. I tried to make illustrations in a classical style, drawing inspiration from the works of the greatest Polish illustrators. I also set out to imbue them with a Hawaiian landscape atmosphere, evoking a joyful vacation time.

lic

ELIZA KOMOROWSKA

CHEMICZNA ISTOTA

Chemical Creature

Promotorka *Supervisor*
Recenzent *Reviewer*

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

CYKL RYSUNKÓW I ILUSTRACJI

Moja praca dyplomowa ma charakter rysunkowo-ilustracyjny. To cykl kilkudziesięciu rysunków i ilustracji, które wykorzystuję w różnych zestawieniach i konfiguracjach – art-book, kolorowanka, pocztówki, wlepki.

Doodle są dla mnie inspiracją od wielu lat. Odkąd pamiętam, zostawiam po sobie znaki na różnych płaszczyznach i przedmiotach – od zeszytów po ściany, zapisane (zarysowane) kartki i strony w blokach, notesach, na wszystkim, co w danym momencie miałam pod ręką. W mojej głowie tworzyły się różne wzory, stwory, obiekty.

Dyplomowe rysunki i ilustracje symbolizują różnego rodzaju substancje chemiczne odpowiedzialne za nasze dobre samopoczucie, jak np. serotonina, dopamina, oksytocyna, endorfiny. Czyli wszystkie te, których tak bardzo pragniemy i potrzebujemy. Ważny jest dla mnie przekaz pozytywnych emocji i wibracji oraz pytanie, jak osiągać ten stan i co ma na niego wpływ. Czy to tylko chemia w naszym organizmie? Jej nadmiar, a może brak?

My diploma is a series of several dozen drawings and illustrations that I use in various configurations and arrangements – as an art book, coloring book, postcards, and stickers.

Doodles have been my inspiration for many years. For as long as I can remember, I have left marks on various surfaces and objects – from notebooks to walls, scribbled pages in notepads, on anything I had at hand. My mind generated patterns, creatures, and different objects.

Those drawings and illustrations symbolize various chemical substances responsible for our well-being, such as serotonin, dopamine, oxytocin, and endorphins. These are the substances we long for and need so much. It is important for me to convey positive emotions and vibrations and to explore how to achieve this state and what influences it. Is it only the chemistry in our bodies? Is it an excess or a lack of it?

OTULONA CIEPŁEM

Wrapped in Warmth

Promotorka *Supervisor*
 Recenzentka *Reviewer*

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

CYKL PRAC MALARSKICH

Tematem mojego dyplomu malarskiego są wspomnienia z dzieciństwa związane z rodzinnym domem. Postanowiłam skupić się na tzw. radzieckich dywanach, które są istotnym elementem wystroju wielu domów w Kazachstanie. Zdobią nie tylko podłogi, ale także ściany. Miłe wspomnienia z nimi związane – to główny temat moich prac.

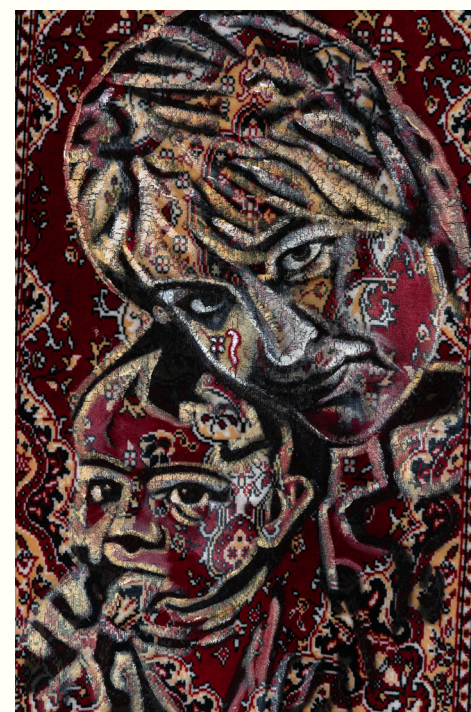
Jako dziecko, zasypiając, patrzyłam na te ozdobne wzory, które dzięki wyobraźni zamieniały się w całe światy. Można było tam zobaczyć wszystko – zwierzęta, ludzi, pałace czy całe miasta. I jaka to była przyjemność, przebiec palcem po wszystkich tych liniach i stworzyć trasę, którą znasz tylko ty.

Chcę pokazać, że nawet najmniejsze detale w naszym życiu mają ogromne znaczenie i warto o nie dbać. A moja praca malarska pozwala te piękne chwile uwiecznić i podzielić się nimi.

The theme of my painting diploma is childhood memories associated with my family home. I have chosen to focus on the so-called "Soviet carpets," which are an integral part of the decor in many homes in Kazakhstan. These carpets not only adorn the floors but also the walls. The pleasant memories associated with them are the main subject of my artwork.

As a child, while falling asleep, I would gaze at these ornamental patterns that, through my imagination, transformed into entire worlds. You could see everything there – animals, people, palaces, or even entire cities. It was such a delight to run my finger along all those lines and create a path that only I knew.

I want to show that even the smallest details in our lives hold tremendous significance, and it is worth taking care of them. My painting work allows me to immortalize these beautiful moments and share them with others.

POWRÓT *Comeback*

Promotorka *Supervisor*
Recenzent *Reviewer*

dr Paulina Ptaszyńska
dr Ignacy Nowodworski

ANIMACJA W TECHNICIE RYSUNKU CYFROWEGO

Realizowany przeze mnie dyplom jest animacją opowiadającą o smutnym losie naszej planety. Praca podejmuje temat możliwej przyszłości zdeterminowanej ociepleniem klimatu, zanieczyszczeniami i innymi zagrożeniami ekologicznymi.

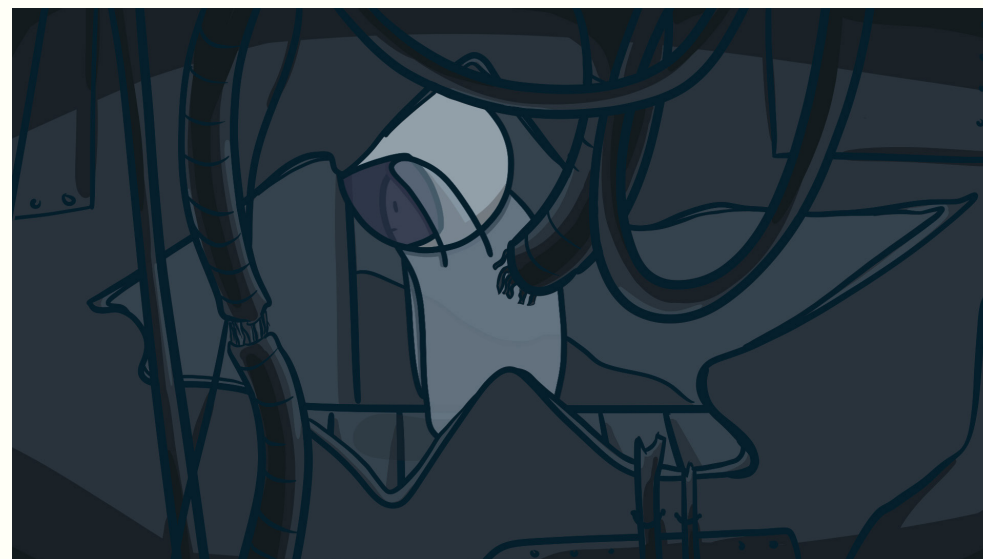
Głównym bohaterem animacji jest duch, który za życia próbował uciec ze zniszczonej Ziemi. Niestety, misja zakończyła się niepowodzeniem i teraz zmuszony jest do przebywania w ruinie statku kosmicznego, gdzie użala się nad swoim losem i losem swojej planety. Ostatecznie jednak udaje mu się znaleźć nadzieję na lepszą przyszłość.

Klatki i tła animacji wykonałam w technice rysunku cyfrowego. Stylistyka graficzna jest prosta i kreskówkowa, a kolorystyka animacji ograniczona do odcieni szarości z nielicznymi akcentami koloru.

My diploma project is an animation about the sad fate of our planet. The project explores the possible future affected by climate change, pollution, and other environmental threats.

The main character is a spirit who, when alive, tried to escape from the devastated Earth. Unfortunately, the mission failed, and now he lives in the ruins of a spaceship, grieving over his own fate and the fate of the planet. However, in the end, he could find hope for a better future.

I have created the animation frames and backgrounds using digital drawing techniques. The graphic style is simple and cartoonish, and the color scheme is limited to shades of gray with occasional color accents.

OVERTHINKING

Promotorka *Supervisor*
Recenzent *Reviewer*

dr Paulina Ptaszyńska
dr hab. Bartłomiej Trzos, prof. UO

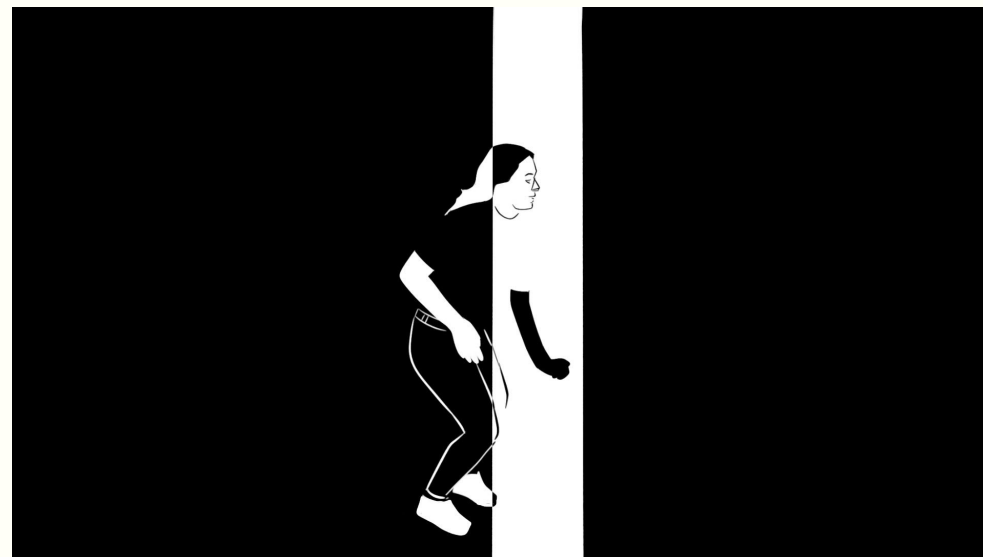
ANIMACJA POKLATKOWA Z ELEMENTAMI ROTOSKOPII

Motywarem przewodnim mojej pracy jest zjawisko overthinkingu. To proces radzenia sobie z emocjami poprzez ponowne odtwarzanie w myślach i roztrząsanie konkretnych sytuacji. Osoby zmagające się z tą przypadłością, dzięki wyostrozonym zmysłom odbierają więcej bodźców niż przeciętni ludzie, a ponadto doświadczają ich bardziej intensywnie. Przez trudność w hierarchizacji napływających informacji zmagają się z natłokiem myśli, które w znacznym stopniu mogą wpływać na ich stan psycho-fizyczny.

W animacji przedstawiam zmagania bohaterki z tym zjawiskiem psychologicznym, próby poskramiania gonitwy myśli poprzez przepracowanie największych lęków. Realizowana przeze mnie animacja poklatkowa wykonana jest w technice rysunku cyfrowego, opartego na zarejestrowanym materiale wideo. Decyzję o pracy w technice rotoskopii podjęłam, mając na uwadze możliwość uchwycenia płynnego, naturalnego ruchu oraz autentycznych emocji. Było to dla mnie istotne, gdyż główna bohaterka jest moim alter ego, a problemy, z którymi się zмага, są mi bliskie.

The main theme of my work is the phenomenon of overthinking. It is the process of dealing with emotions by replaying and dissecting specific situations in one's mind. Individuals struggling with this condition perceive more stimuli than average people due to heightened senses, and they experience them more intensely. Due to the difficulty in prioritizing incoming information, they grapple with a flood of thoughts that can significantly impact their psycho-physical state.

In the animation, I depict the protagonist's struggles with this psychological phenomenon and her attempts to tame the racing thoughts by confronting her greatest fears. The stop-motion animation I create is based on digital drawing, using recorded video footage as a reference. I chose to work in the rotoscope technique to capture smooth, natural movement and authentic emotions. This was important to me because the main character is my alter ego, and the problems she faces are close to me.

ZRODZENI ZE SNÓW – DEMONOLOGIA HELLEŃSKA

Born from a wish - hellenic demonology

Promotorka *Supervisor*
Recenzent *Reviewer*

dr hab. Monika Kamińska, prof. UO
dr Witold Pichurski

CYKL GRAFIK, LINORYT

Bylibyśmy niejako martwi, gdybyśmy już nie mieli o czym marzyć — L. M. Montgomery

Mimo upływu lat mitologia grecka wciąż stanowi bogate źródło inspiracji. Antyczne fantazje łączące świat ludzki z tym nadprzyrodzonym wydają mi się wciąż aktualne. Szczególnie zainteresowały mnie niezwykle stworzenia – potwory, hybrydy i demony. Posiadają one zindywidualizowane cechy wyglądu, charakteru i niepowtarzalne zdolności, które mogą przyprawiać śmiertelnika o dreszcze. Historie o dokonaniach antycznych bohaterów wpłynęły na moją wyobraźnię i wzbogaciły codzienne życie. Marzenia o nierealnych istotach czyniły je żywymi w mojej duszy. Poprzez działania artystyczne stworzyłam niewielki bestiariusz, będący symbolicznym odwzorowaniem demonologii helleńskiej. Dążyłam do ukazania, że człowiek może wzbogacić swoje wnętrze, obcując z tego typu istotami, a wyobraźnia pozwala mu na ucieczkę od realnego życia do własnej Krainy Fantazji.

We would be somewhat dead, if we no longer had something to dream about – L. M. Montgomery

Despite the passing of years, Greek mythology continues to be a rich source of inspiration. I believe the ancient fantasies that connect the human world with the supernatural are still relevant. I am particularly fascinated by extraordinary creatures – monsters, hybrids, and demons. They possess individualized physical features, characters, and unique abilities that can send shivers down the mortal spine. The stories of the accomplishments of ancient heroes have influenced my imagination and enriched everyday life. Dreams of unreal beings have made them come alive in my soul. Through artistic endeavors, I have created a small bestiary that symbolically represents Hellenic demonology. My aim was to show that by engaging with such creatures, a person can enrich their inner world, and their imagination allows them to escape from real life into their own Realm of Fantasy.

BAŚNIE NA BAWELNIE. WERSJA DLA DOROSŁYCH

Tales on cotton. Adult version

Promotorka *Supervisor*
dr Aleksandra Giza, prof. UO

Recenzentka *Reviewer*
dr hab. Monika Kamińska, prof. UO

SERIA NADRUKÓW NA T-SHIRTACH I TORBACH BAWELNIANYCH

Dawno, dawno temu bracia Grimm i H. Ch. Andersen napisali baśnie, w których użyli najstarszego wzorca ukazującego ludzkie okrucieństwo i bezwzględność. Na podstawie oryginalnych tekstów baśni stworzyłam cykl grafik, odwołujących się do tych wątków, także do magii, ale i do finalnego przekazu: dobro zawsze zwycięża. Baśnie przez lata podlegały coraz większej cenzurze, tak aby dzieci nie epatować okrucieństwem, dlatego większość z nas zna jedynie tę pozytywną wersję, z happy endem. Zależało mi, aby moja dyplomowa praca artystyczna cechowała się również funkcjonalnością, dlatego jako medium, którego użyłam do pokazania efektów działań na skanerze i w Ilustratorze, wybrałam przede wszystkim t-shirty – nadruki na koszulkach, popularne w naszej kulturze, odzwierciedlają bowiem nasze zainteresowania, często poglądy. Moim medium były również plakaty, torby i kubki. Chciałam, żeby moja praca dyplomowa była odzwierciedleniem mojego hobby, a jednocześnie żeby była użyteczna i cieszyła tych, którym się spodoba.

Long, long ago, the Brothers Grimm and H.C. Andersen wrote fairy tales in which they used the oldest pattern depicting human cruelty and ruthlessness. Based on the original texts of these fairy tales, I created a series of illustrations that reference these themes, as well as magic, but also convey the final message: good always triumphs. Over the years, fairy tales have undergone increasing censorship to shield children from cruelty, which is why most of us are only familiar with the positive version with a happy ending. I also wanted my artwork to be functional, so I chose t-shirts to be produced with the use of a scanner and in Illustrator. T-shirt prints are popular in our culture as they reflect our interests and often our beliefs. Additionally, I made posters, bags, and mugs. I wanted my thesis to reflect my hobby while also being useful and bringing joy to those who will like it.

SEN ODYSEUSZA

The Odysseus dream

Promotor *Supervisor*
Recenzentka *Reviewer*

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

WIELKOFORMATOWY RYSUNEK W TECHNIKACH MIESZANYCH

W pracy nawiązałam do mitologicznego owocu lotosu z Odysei Homera. Jedzący go doświadczały uczucia zapomnienia, euforii, wielkiego szczęścia i błogostanu. Chciałam przedstawić ten stan na swój sposób, porównując owoc lotosu do współczesnych narkotyków i używek. Przedstawione na rysunku postacie to moi znajomi w stanie lekkiego odurzenia, wywołanego działaniem różnego typu substancji psychotropowych. Sprawiają wrażenie odprężonych, spokojnych, a ułożenie ich ciał sugeruje stan głębokiego relaksu. Nadaje to kompozycji poczucia pozornej równowagi. W swojej pracy chciałam zwrócić uwagę na fakt, że wszelkiego rodzaju używki powodują efekt chwilowej ułudę szczęścia.

In my work, I drew inspiration from the mythological lotus fruit from Homer's Odyssey. Those who tried it experienced feelings of forgetfulness, euphoria, great happiness, and bliss. I wanted to portray this state in my own way by comparing the lotus fruit to contemporary drugs and substances. The figures depicted in the drawing are my friends in a state of mild intoxication caused by various types of psychotropic substances. They appear relaxed, calm, and the positioning of their bodies suggests a state of deep relaxation, creating a sense of apparent balance in the composition. With my work, I wanted to draw attention to the fact that all forms of intoxication create a temporary illusion of happiness.

SAMOPOZNANIE

Self-knowledge

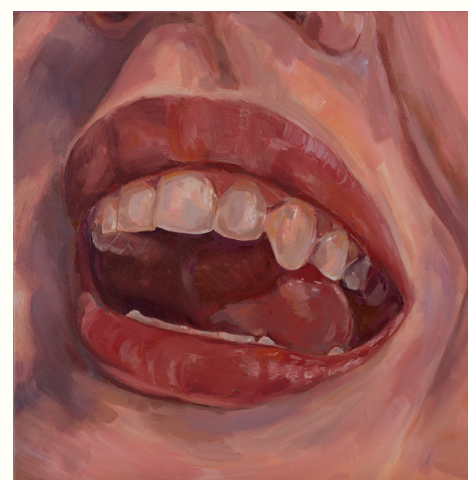
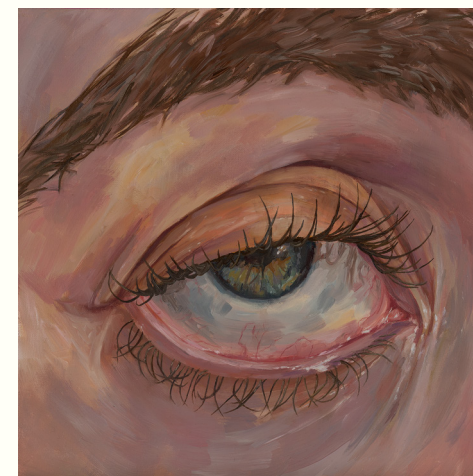
Promotor *Supervisor*
Recenzentka *Reviewer*

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

SERIA OBRAZÓW W TECHNICIE OLEJNEJ

Autoportrety zawsze wzbudzały wiele emocji. Początkowo nie były akceptowane przez społeczeństwo. W późnym średniowieczu zaczęto przemycać swoje wizerunki do twórczości. Dopiero w baroku artyści zyskali ogólne uznanie, tworzyli wiele własnych przedstawień, podkreślając rolę kreatora i jednostki w ujęciu psychologicznej głębi. Autoportret jako forma twórczej ekspresji nadal nasuwa odbiorcy wiele pytań i refleksji. Cykl ten sprowokował mnie do przemyśleń o swojej naturze. Przedstawianie samego siebie jest skazane na brak obiektywności, jednak ktoś inny może tylko domniemywać, co dzieje się w głowie drugiej osoby. Najlepszy terapeuta nie jest w stanie czytać w myślach, a pełne uporządkowanie własnych przemyśleń jest bardzo trudne, jeśli nie niemożliwe. Wynika to z samej definicji samopoznania – jest to niekończący się proces poznawania samego siebie.

Self-portraits have always evoked a lot of emotions. Initially, they were not accepted by society. It wasn't until the late Middle Ages that artists began to include their own images in their works. It was in the Baroque period that artists gained general recognition and created numerous self-representations, emphasizing the role of the creator and the individual in terms of psychological depth. The self-portrait as a form of creative expression continues to raise many questions and reflections for the viewers. This series has provoked me to contemplate my own nature. Presenting oneself is inherently subjective, and only someone else can speculate about what goes on in another person's mind. Even the best therapist cannot read minds, and achieving complete clarity in one's thoughts is very difficult, if not impossible. This is inherent in the very definition of self-discovery – it is an ongoing process of getting to know oneself.

KOŃSKA ARYSTOKRACJA

*Equine aristocracy*Promotor *Supervisor*
Recenzent *Reviewer*dr hab. Bartłomiej Trzos, prof. UO
dr Edward Szczapow

CYKL GRAFIK W TECHNIKACH MIESZANYCH

Tytuł nawiązuje do historii o zagładzie koni arabskich w czasie rewolucji 1917 roku. Uznano je za burżuazyjny zbytek — końską arystokrację. Ich skomplikowana historia oraz kontrast w stosunku do traktowania innych, bardziej pospolitych koniowatych stanowi sedno mojej pracy. Oddaję zwierzętom głos. W żadnym fragmencie cyklu nie występuje ludzka postać, a mimo to można obecność człowieka wyczuć. W wielu miejscach posłużyłam się cytataми — narysowałam końskie głowy czy całe sylwetki odwołujące się do znanych obrazów. Ale to nie tylko zwyczajne pokazanie tych zwierząt czy ich losów, ale także ilustracja różnych stanów mojego umysłu, sposób przedstawienia współczesności przesyczonej wszystkim naraz. Można to przyrównać do horror vacui. Wszystkie elementy cyklu to moje szkice, rysunki i fotografie zeskanowane, a następnie zmodyfikowane w programach graficznych. Na typografię odręczną i komputerową składają się notatki oraz cytaty z książek. Na tłach drukowanych cyfrowo i czystych kartkach pojawiają się elementy wykonane metodą sitodruku.

The title refers to the story of the Arabian horses wiped out during the 1917 revolution. They were considered a bourgeois excess – equine aristocracy. Their complex history and the contrast in their treatment compared to other more common equines form the essence of my work. I give voice to the animals. There are no human figures present in any part of the series, yet one can sense the human presence. In many instances, I used quotes – drawing horse heads or entire silhouettes referencing well-known paintings. However, it is not simply a portrayal of these animals or their fates; it is also an illustration of different states of my mind, a way of depicting the contemporary world saturated with everything at once. This can be compared to horror vacui. All elements of the series consist of my sketches, drawings, and scanned photographs, processed by graphic software. The typography comprises handwritten and computer-generated compositions, featuring notes and quotes from books. Elements created using the silkscreen printing method appear on digitally printed backgrounds and blank sheets.

RZECZY(*wistość*)*(Be)*LONGINGS

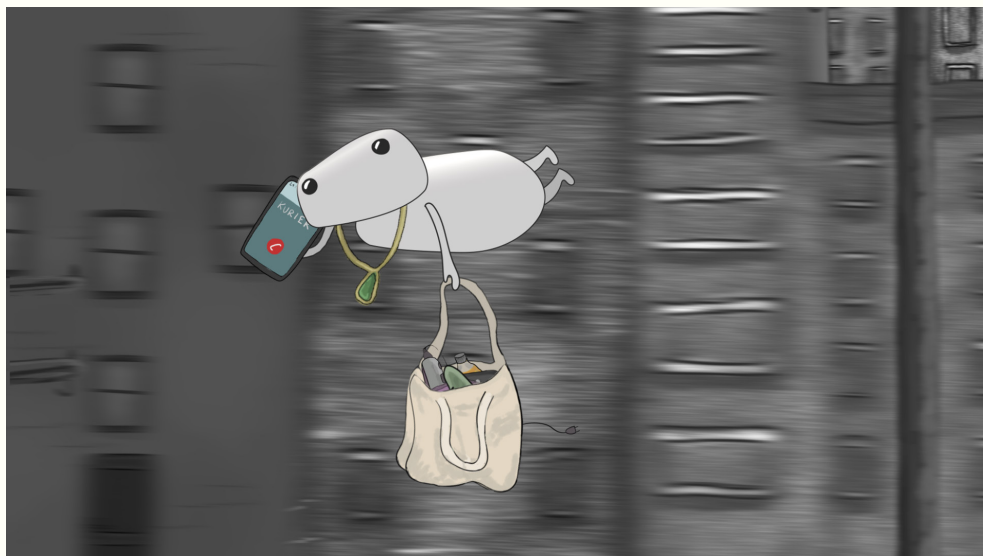
ANIMACJA W TECHNICIE MIESZANEJ

Tematyka mojej pracy dotyczy konsumpcjonizmu, który prowadzi do poważnych konsekwencji ekologicznych, społecznych i obyczajowych. Korzystanie z dóbr materialnych jest nieodłącznym elementem naszej rzeczywistości, a bogactwo wyborów i wszechobecna dostępność produktów sprawia, że dziś bardzo łatwo jest zatracić się w materializmie. W mojej animacji przedstawiam historię bohatera, który staje się zakładnikiem konsumpcyjnego stylu życia. Bez zastanowienia gromadzi kolejne produkty i dobra materialne, nie zdając sobie sprawy z tego, że stał się ich niewolnikiem.

My work is about consumerism, which leads to significant ecological, social, and moral consequences. The use of material goods is an integral part of our life, and the abundance of choices and widespread availability of products make it easy to get lost in materialism. In my animation, a protagonist becomes a hostage to a consumeristic lifestyle. With no hesitation, he accumulates more and more products and material possessions, becoming their slave.

Promotorka *Supervisor*
Recenzent *Reviewer*

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

BLASKI I CIENIE PTASICH SKRZYDEŁ

Lights and shadows of bird wings

Promotor *Supervisor*
Recenzentka *Reviewer*

dr hab. Grzegorz Gajos, prof. UO
dr Paulina Ptaszyńska

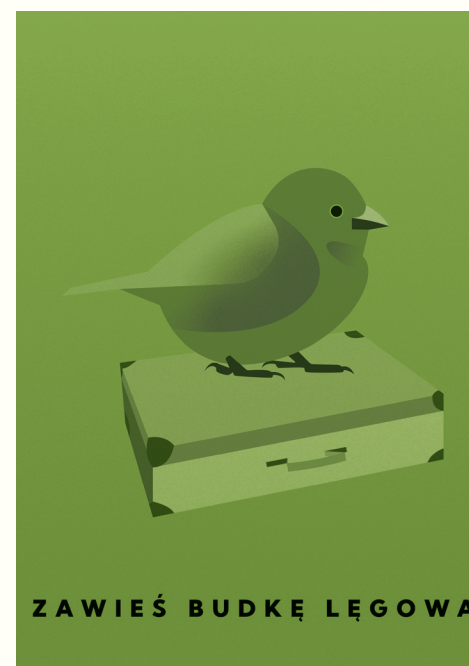
PUBLIKACJA WIELOSTRONICOWA Z AUTORSKIMI ILUSTRACJAMI,
ZESTAW PLAKATÓW O TEMATYCE EKOLOGICZNEJ

Chociaż wystarczy się tylko na chwilę zatrzymać i przyrzeć jej się bliżej, często nie potrafimy docenić, jak wspaniała i różnorodna jest otaczająca nas natura. Kiedy jednak otworzymy się na nią, zauważamy, że nawet w mieście, w najbliższym otoczeniu, dzieją się rzeczy niezwykle.

Moja fascynacja birdwatchingiem zaczęła się pewnego wieczoru nad dużym stawem pełnym łabędzi i kaczek. Temat dyplomowy wypłynął więc naturalnie z potrzeby podzielenia się tą pasją. Chcę za pomocą publikacji książkowej zwrócić uwagę na znaczenie natury wokół nas. Punktem wyjścia jest wywiad przeprowadzony z Łukaszem Berlikiem z Opolskiego Towarzystwa Przyrodniczego. Mam nadzieję, że informacje zawarte w książce pomogą trochę lepiej zrozumieć naturę ptactwa.

Although one can only stop and take a closer look, we often fail to appreciate the wonderful and diverse nature around us. However, when we open ourselves to it, we notice that even in the city, in our immediate surroundings, remarkable things are happening.

My fascination with birdwatching began one evening by a large pond filled with swans and ducks. Therefore, the topic for my thesis naturally arose from the desire to share this passion. Through a published book, I aim to draw attention to the importance of nature around us. The starting point is an interview conducted with Łukasz Berlik from the Opole Nature Society. I hope that the information contained in the book will help to better understand the nature of birds.

SZPILKI

The Needles

Promotorka *Supervisor*
Recenzent *Reviewer*

dr hab. Magda Hlawacz, prof. UO
prof. dr hab. Edward Syty

AUTORSKA KSIĄŻKA ILUSTROWANA

Niejednokrotnie dane mi było usłyszeć jakieś przykre słowa na swój temat. Co wtedy czułam – smutek, gniew, bezsilność? Może wszystko naraz? Właśnie została wbita szpilka, to boli. Potem druga, trzecia, czwarta... Od rodzica, szefa i przyjaciółki. Za jakiś czas będziemy mogli się pochwalić ich pokaźną kolekcją. Wszystkie te uszczypliwe komentarze na temat mojego stylu bycia lub niektórych zachowań skłoniły mnie do pracy nad autorską książką ilustrowaną. Powstała na bazie fotografii z rodzinnego archiwum. Chcę dzięki niej przepracować temat, który z pewnością nie dotyczy tylko mnie. Słowa potrafią bardzo krzywdzić, a takie (nie)świadomie wbijane szpilki mogą zostać z nami na długi czas.

Każdej (pozornie radosnej) ilustracji w książce towarzyszy krótki komentarz – zdanie, które zostało w mej pamięci i wciąż przywołuje bolesne myśli.

Moją pracą stawiam opór wszystkim szpilkom.

I have often heard hurtful words about myself. What did I feel then – sadness, anger, helplessness? Maybe all at once? It's like a pin being stuck, it hurts. Then another, a third, a fourth... From a parent, a boss, a friend. Eventually, we'll be able to boast a substantial collection of them. All those snide comments about my way of being or certain behaviors prompted me to work on an original illustrated book. It was created based on photographs from my family archive. Through it, I aim to address a topic that undoubtedly affects not only me. Words can cause a great deal of harm, and these (un)consciously driven pins can stay with us for a long time.

Each (seemingly joyful) illustration in the book is accompanied by a brief comment – a sentence that has remained in my memory and continues to evoke painful thoughts.

With my work, I resist all the pins.

KRZYK Z GÓRY

*A scream from above*Promotor *Supervisor*
Recenzent *Reviewer*dr hab. Grzegorz Gajos, prof. UO
dr Ignacy Nowodworski

WYWIAD AUDIO, PIĘĆ INSTALACJI WYKONANYCH Z WŁÓKIEN

Czy zastanawiałaś/łeś się kiedykolwiek nad skalą poronień? Jak wiele kobiet urodziło martwe dziecko? Ja nie, dopóki temat nie zaczął dotyczyć bliskiej mi osoby.

Ta praca w sposób metaforyczny ukazuje perspektywę mojej siostry, która w ósmym miesiącu ciąży dowiedziała się, że serce jej syna przestało bić. Zrobiłam to dla niej, ale i dla siebie. Bo mnie nie było. Bo nie pomogłam. Nie dałam wsparcia.

Zazwyczaj stoję i płaczę, bo nawet nie wiem, co powiedzieć, bo tak mi jest przykro. Zamiast tulić go tutaj, to... jeżdżę tam, jedyne, co mogę, to zapalić znicz (fragment rozmowy z siostrą).

Te słowa uzupełniają instalacje przestrzenne, pełne symboliki nawiązującej do tamtego zdarzenia.

Have you ever thought about the scale of miscarriages? How many women have given birth to stillborn children? I hadn't, until the topic started to affect someone close to me.

This artwork metaphorically portrays the perspective of my sister, who in the eighth month of her pregnancy learned that her son's heart had stopped beating. I did it for her, but also for myself. Because I wasn't there. Because I didn't help. I didn't provide support.

Usually, I stand and cry because I don't even know what to say, because I feel so sorry. Instead of embracing him here, I... go there. The only thing I can do is light a candle (excerpt from a conversation with my sister).

These words complement spatial installations that are full of symbolism referring to that event.

ZMIANA *Transition*

Promotor *Supervisor*
Recenzentka *Reviewer*

dr Edward Szczapow
dr hab. Łucja Piwowar-Bagińska, prof. UO

CYKL MALARSKI, AKRYL NA PŁYTCIE

Tematem mojej pracy dyplomowej jest choroba nowotworowa, która dotknęła bliską mi osobę. Wykonując serię portretów mojego taty, chciałam ukazać zmiany zachodzące w jego wyglądzie podczas zmagania się z chorobą.

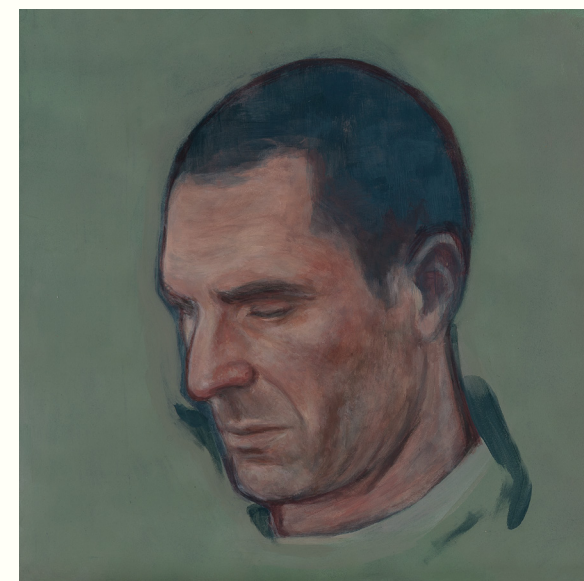
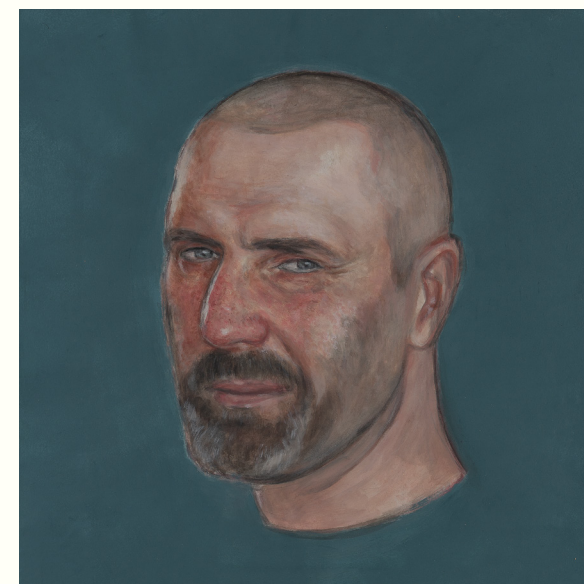
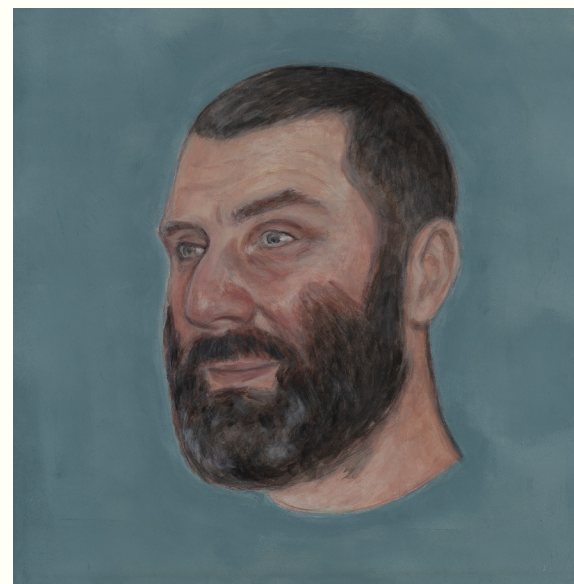
Cykl prac przedstawia różne jej etapy: przed wykryciem, diagnozę, operację, proces leczenia oraz proces powrotu do zdrowia. Zmiany fizyczne na portretach nie odzwierciedlają zmian nowotworowych, które siały spustoszenie w organizmie, były właściwie niewidoczne.

Cały ten czas był bardzo trudny, ponieważ ciężko jest patrzeć na cierpienia bliskiej osoby, nie mogąc jej pomóc. Ta nagła sytuacja wywołała wiele emocji i konfliktów w rodzinie. Chciałabym dedykować pracę tacie, który dużo wycierpiał, walcząc z nowotworem i mimo gorszych chwil się nie poddał.

My diploma project is about cancer, which has affected my dad. By creating a series of his portraits, I wanted to grasp the changes of his appearance during his battle with the disease.

I have portrayed different stages: pre-diagnosis, diagnosis, surgery, the treatment process, and the journey towards recovery. The physical changes in the portraits do not reflect the actual impact of the cancer, as the devastation caused by the disease was not visible.

The entire period was incredibly difficult as it is hard to witness the suffering of a loved one while feeling helpless. This sudden situation triggered many emotions and conflicts within the family. I would like to dedicate this project to my dad, who endured so much while fighting against cancer and never gave up, even during the toughest moments.

lic

KAMILA SOŁOWSKA

KRUCHOŚĆ

Fragility

Promotor *Supervisor*
Recenzent *Reviewer*

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

CYKL GRAFIK W TECHNIKACH MIESZANYCH

Złość, niesprawiedliwość, żal... To tylko kilka z wielu emocji, które ogarniają nas po stracie bliskiej osoby. Swoją pracą próbuję zmierzyć się z tymi uczuciami, pogodzić z odejściem mojej babci. Za pomocą techniki sitodruku tworzę kompozycje, których bazą są przedmioty, jedyne pamiątki po babci. Głównym elementem każdej z prac są porcelanowe słonie, metafora naszej codzienności, a ich kruchość i delikatność przypomina nam, jak ważne jest docenianie każdej chwili i radość życia. Seria grafik sitodrukowych koresponduje z dodatkowym elementem ekspozycyjnym w postaci grafik cyfrowych wydrukowanych na folii transparentnej. Umieszczone w przestrzeni, wyrażają silne emocje, jakie odczuwałam w tamtym czasie.

Anger, injustice, sorrow... These are just a few of the many emotions we feel after the loss of a loved one. Through my work, I attempt to confront these feelings and come to terms with the passing of my grandmother. Using the silkscreen printing technique, I create compositions based on objects that serve as the sole mementos of my grandmother. The central element in each piece is porcelain elephants, metaphorical representations of our daily lives, and their fragility and delicacy remind us of the importance of cherishing each moment and finding joy in life. The series of silkscreen graphics correspond with an additional exhibition component consisting of digital graphics printed on transparent film. Placed within a physical space, they express the strong emotions I experienced during that time.

odNOWA

REborn

Promotor *Supervisor*
Recenzent *Reviewer*

dr Ignacy Nowodworski
prof. dr hab. Marian Molenda

CYKL RZEŹB SPAWANYCH

Na powstanie tego dyplomu wpłynęło moje dawne hulaszczę życie... Moje i mojego ówczesnego otoczenia, zbudowane na używkach i alkoholu. Ażurowe rzeźby odzwierciedlają istniejącą kiedyś we mnie pustkę oraz stan wyniszczenia. Swoją pracą pragnę zwrócić uwagę na destrukcyjny wpływ substancji odurzających, które degradują naszą fizyczną i psychiczną kondycję. Głowy wykonane są ze stalowych spawanych prętów – materiał współgra z surowością cyklu rzeźb. W pustych przestrzeniach ażurowych konstrukcji postanowiłem dodać elementy typograficzne, odnoszące się do pasjonującej mnie sztuki ulicy. Napisy te charakteryzują moją dawną samoocenę i to, co słyszałem na swój temat od bliskich mi osób. Ta praca jest dla mnie symbolicznym zamknięciem rozdziału, pożegnaniem z moim dawnym stylem życia i emocjami, do których nie chcę już nigdy wracać.

This diploma is influenced by my past wild and reckless life, both mine and that of my surroundings at the time, full of substance abuse and alcohol. The latticed sculptures reflect the emptiness and state of depletion that once existed within me. Through my work, I want to draw attention to the destructive influence of intoxicating substances, which impair our physical and mental well-being. The heads are made of welded steel rods, a material that resonates with the rawness of the sculpture series. In the empty spaces of the lattice structures, I decided to incorporate typographic elements that relate to the captivating art of the street. These writings characterize my self-esteem back in those times and what my dearest people used to say about me. This work symbolizes the closure of a chapter for me, bidding farewell to my former lifestyle and the emotions I never want to experience again. period of life, and accepting the inevitability of change. Perhaps this artwork will remind viewers of the immense power of remembrance.

STANY UJEMNE

*Negative states*Promotor *Supervisor*
Recenzent *Reviewer*prof. dr hab. Edward Syty
prof. dr hab. Marian Molenda

CYKL MALARSKI

Jak przeżywamy stratę? Odejście kogoś bliskiego to jedno z najtrudniejszych doświadczeń, jakie spotyka człowieka. Następujący później okres żałoby jest procesem, który każdy z nas przeżywa na swój sposób.

Moja praca dyplomowa to malarska interpretacja stanów emocjonalnych towarzyszących żałobie. Chciałam w subtelny sposób wyrazić złożone emocje po stracie bliskiej osoby. Postanowiłam przedstawić te wszystkie uczucia za pomocą abstrakcyjnych pejzaży, składających się na tzw. krajobraz terapeutyczny – przestrzeń, która może poprawić samopoczucie psychiczne osoby dotkniętej cierpieniem, pomóc zapomnieć choć na chwilę o codziennych troskach.

How do we experience loss? Death of someone you love is one of the most difficult experiences a person can go through. The subsequent period of mourning is a process that each of us endures in their own way.

My diploma project is a painterly interpretation of the emotional states accompanying grief. I wanted to express in a subtle way the complex emotions following the loss of a loved one. I decided to portray all these feelings through abstract landscapes, forming what is known as a therapeutic landscape – a space that can improve the mental well-being of those who suffer, helping them forget about their daily concerns at least for an instant.

NIEZAPOMNIENIA *Unforgettable*

Promotor *Supervisor*
Recenzentka *Reviewer*

prof. dr hab. Edward Syty
dr hab. Łucja Piwowar-Bagińska, prof. UO

CYKL MALARSKI, AKRYL, OLEJ NA PŁÓTNIE

Niezapomnienia to cykl malarski składający się z pięciu obrazów o wymiarach 105x165 cm, na których przedstawiłam wspomnienia z mojego dzieciństwa. Prace odwołują się do fotografii znalezionych w kronikach rodzinnych. Chciałam pokazać, że utrwalone na nich chwile, wciąż żywe we wspomnieniach, po przeniesieniu na obrazy wracają do nas odświeżone, można je przeżywać na nowo. Prace te wynikają z chęci i potrzeby eksploracji własnej tożsamości, przeszłości i relacji z rodziną. Efektem tej psychologiczno-artystycznej podróży w głąb siebie jest ekspozycja, która mówi również o pamięci zachowującej błahę, wydawało by się, momenty z najwcześniejszego okresu życia, a także o akceptacji zmienności. Być może praca przypomni odbiorcom, jak wielka jest siła wspomnień.

Niezapomnienia is a series of five paintings, 105x165 cm in size, in which I depicted my childhood memories. I was inspired by photographs I found in the family albums. I wanted to show that the moments captured in these photographs, still vivid in our mind, can be refreshed and revived when transferred onto canvas. Through those works, I needed to explore my own identity, past, and family relationships. This psychological and artistic journey into the depths of myself resulted in the exhibition that also speaks about memory, preserving seemingly insignificant moments from the earliest period of life, and accepting the inevitability of change. Perhaps this artwork will remind viewers of the immense power of remembrance.

REMINISCENCJA

*Reminiscence*Promotor *Supervisor*
Recenzentka *Reviewer*dr hab. Bartłomiej Trzos, prof. UO
dr Aleksandra Giza, prof. UO

Reminiscencja to z definicji piękne wspomnienia, przeszłość opowiadana z perspektywy narratora. Właśnie na tym polega stworzona przeze mnie seria grafik. Na początku skompiłowałam kolaże ze zdjęć, które wykonałam w ciągu pięciu lat – od moich osiemnastych urodzin, na które dostałam swój pierwszy aparat fotograficzny, aż po koniec wspianiego czasu studiów. Wybrałam fotografie, które wiążą się z ważnymi dla mnie momentami, dają poczucie powrotu do tego, co dobre: widoku z pierwszego mieszkania, kota z domu rodzinnego czy przyjaciół, z którymi wspólnie przechodziliśmy stresujące chwile przed maturą. Niektóre miejsca uwzględnione w moich grafikach już nie istnieją lub wyglądają inaczej. Chciałam pokazać codzienny świat przepełniony zwyczajnością, mimo że dla mnie jest czymś więcej niż zaaranżowaną sytuacją.

Reminiscence is defined as beautiful memories, an account of the experiences by the narrator. That is what I do in my series of graphics. First, I compiled collages from photos I took over the course of five years – from my eighteenth birthday when I received my first camera, to the end of the wonderful university time. I selected photos of significant moments, giving a sense of returning to what is good: a view from my first apartment, a cat from my family home, or friends with whom I shared stressful moments before the final exams. Some of the places included in my graphics no longer exist or look different. I wanted to show the everyday world filled with ordinariness, even though for me, it is something more than just an arranged situation.

PRACA TEORETYCZNA / THEORETICAL WORK

MOWA CIAŁA W PRACACH MAGDALENY ABAKANOWICZ.
ANALIZA FORM I KONTEKSTÓW*Body language in Magdalena Abakanowicz's sculptures.
Analysis of form and context*Promotor *Supervisor*
Recenzentw *Reviewer*dr hab. Kazimierz S. Ożóg, prof. UO
dr Witold Pichurski

ZASZYJ SIĘ!

Hide yourself!

Promotorka *Supervisor*
Recenzent *Reviewer*

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

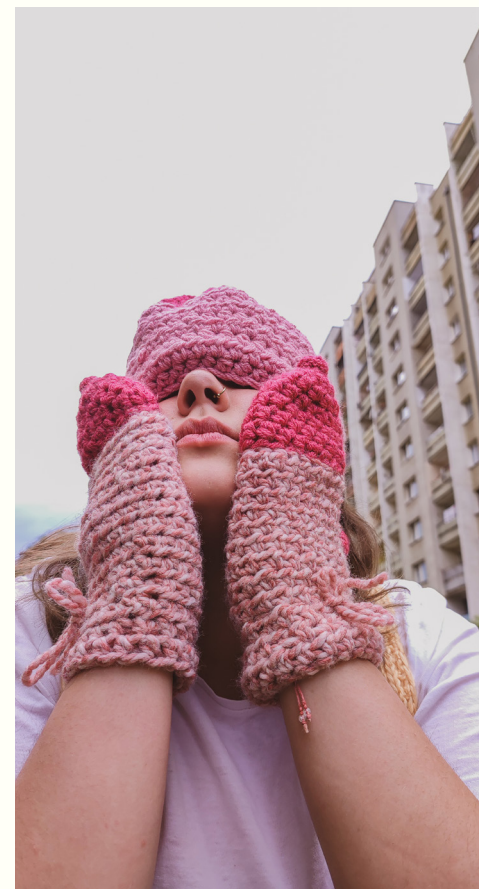
INSTALACJA, OBIEKTY

W pracy dyplomowej podejmuję temat kobiecych piersi i ich seksualizacji. Jestem zainteresowana sposobem, w jaki kobiece piersi są traktowane, zwłaszcza kiedy się je fetyszyzuje, nie traktując jako naturalnej części kobiecego ciała. Często wywiera się presję na kobietach, aby zakrywały piersi, zwłaszcza sutki, tak aby były jak najmniej widoczne pod ubraniem. Nawet na publicznej plaży czy na basenie kobiece piersi należy całkowicie zasłonić. Paradoksalnie, to ograniczenie dotyczy jedynie kobiet. Uważam, że bez względu na rozmiar piersi są normalną częścią kobiecego ciała i zastępują na trochę wolności/swobody. A kobiety nie powinny być piętnowane za ich posiadanie.

Moja praca ma charakter instalacji zaaranżowanej w formie przestrzeni sklepowej. Składa się z ręcznie wyszydełkowanej serii ubrań i dodatków do nich z wyeksponowanym motywem kobiecych piersi.

In my thesis, I explore the topic of female breasts and their sexualization. I am interested in the way female breasts are treated, especially when they are fetishized and not regarded as a natural part of the female body. There is often pressure on women to cover their breasts, particularly the nipples, in order to make them as inconspicuous as possible under clothing. Even in public places like beaches or swimming pools, female breasts are expected to be completely covered. Paradoxically, this restriction applies only to women. I believe that regardless of breast size, they are a normal part of the female body and deserve a degree of freedom. Women should not be stigmatized for having them.

My work takes the form of an installation arranged as a retail space. It consists of a hand-crocheted series of garments and accessories, featuring prominently the motif of female breasts.

PRACA TEORETYCZNA / THEORETICAL WORK

OCIERAJĄC SIĘ O BEREŚ I SZAPOCZNIKOW:
O ZMYŚLOWOŚCI KOBIECEJ RZEŹBY

Rubbing against Bereś and Szapocznikow: about the sensuality of female sculpture

Promotor *Supervisor*
Recenzent *Reviewer*

dr hab. Kazimierz S. Ożóg, prof. UO
prof. dr hab. Marian Molenda

GRANICE *Borders*

Promotor *Supervisor*
Recenzentka *Reviewer*

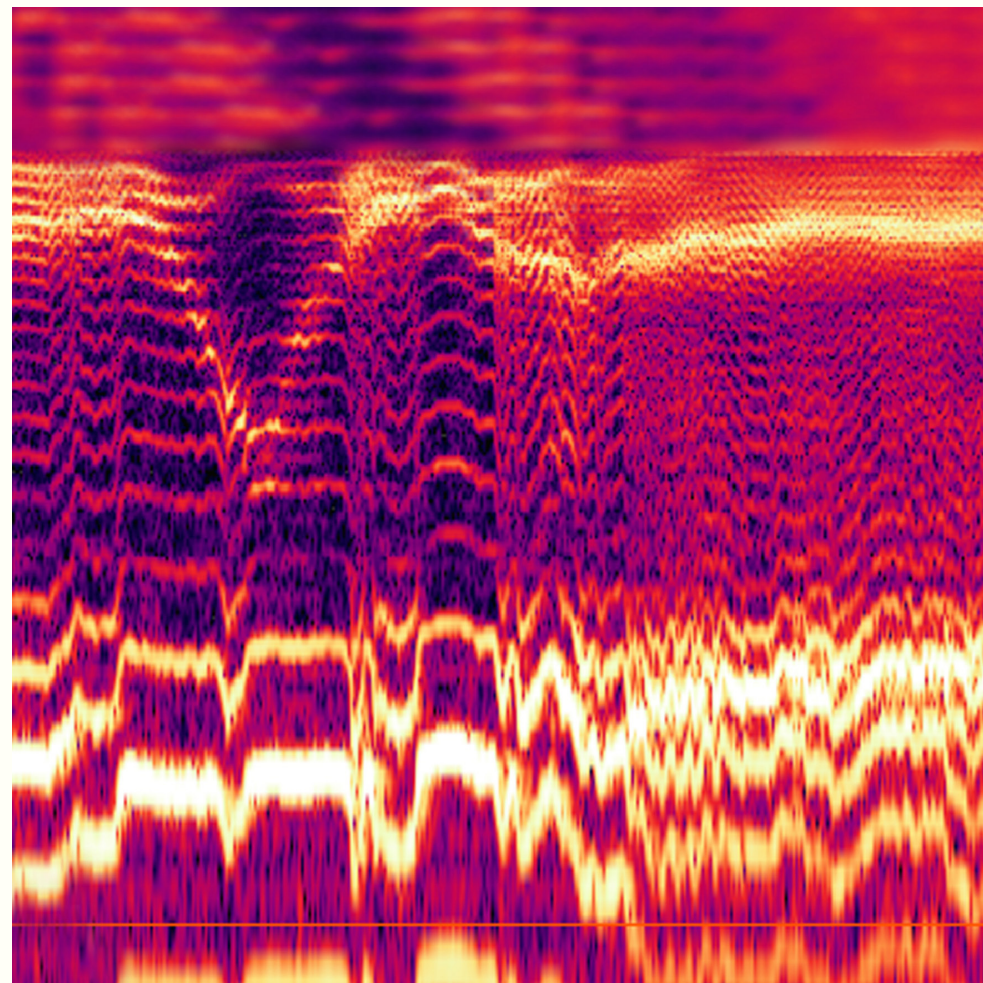
dr hab. Bartosz Posacki, prof. UO
dr hab. Łucja Piwowar-Bagińska, prof. UO

CYKL PROJEKCJI MULTIMEDIALNYCH I GRAFIK CYFROWYCH
A SERIES OF MULTIMEDIA PROJECTIONS AND DIGITAL GRAPHICS

Tradycyjnie dźwięk postrzegany jest jako liniowa częstotliwość, niezależne drganie. Jednak w każdym dźwięku zawiera się nieskończona skala alikwotów, tonów, które możemy usłyszeć poprzez odpowiednie zastymulowanie naszego mózgu. Co więcej, alikwoty umożliwiają podczas śpiewu wydobywanie dwóch dźwięków jednocześnie, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe. Oprócz artystycznej fascynacji alikwoty są dla mnie metaforą granic możliwości poznania oraz subiektywnego doświadczania obiektywnego świata. Metafora ta jest spójna z moim doświadczeniem zmiany postrzegania procesu twórczego i siebie jako artysty. A Ty? Chcesz usłyszeć alikwoty?

Co, jeśli świat nie ma żadnych limitów? Co, jeśli jeszcze nieodkryte możliwości pozwolą nam stać się mitycznymi herosami? Wpływać świadomością na rzeczywistość, kontrolować funkcje życiowe i samouzdrawiać? Co, jeśli to, co widzimy, jest zaledwie ułamkiem tego, dokąd dotrzemy? Co jeszcze kryje się poza granicami poznania?

Traditionally, sound is perceived as a linear frequency, independent vibration. However, within each sound lies an infinite number of overtones and nuances that we can hear through appropriate stimulation of our brains. Moreover, overtones allow for the production of two sounds simultaneously during singing, which until recently seemed impossible. Besides artistic fascination, overtones are a metaphor for the limits of knowledge and the subjective experience of the objective world. This metaphor is consistent with my experience of changing the perception of the creative process and myself as an artist. And you? Do you want to hear overtones? What if the world has no limits? What if undiscovered possibilities will make us mythical heroes? To influence reality with consciousness, control vital functions, and self-heal? What if what we see is just a fraction of what we will reach? What else lies beyond the boundaries of knowledge?

PRACA TEORETYCZNA / THEORETICAL WORK

WIZUALNOŚĆ MUZYKI: SUBIEKTYWNE GRANICE
PERCEPCJI I OBIEKTYWNE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU

The visuality of music: subjective limits of perception and objective possibilities of development. Analysis of selected examples of combining visual art and music including visual presentation of overtones

Promotor *Supervisor*
Recenzent *Reviewer*

dr hab. Kazimierz S. Ożóg, prof. UO
dr Radosław Marcinkiewicz

DREAMS / SCREAMS

Promotor *Supervisor*
Recenzentka *Reviewer*

dr hab. Bartosz Posacki, prof. UO
dr hab. Łucja Piwowar-Bagińska, prof. UO

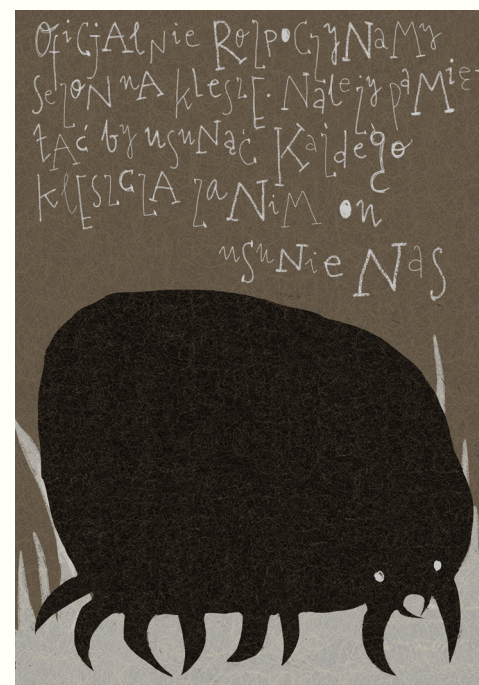
CYKL ILUSTRACJI W TECHNICIE MIESZANEJ
SERIES OF MIXED MEDIA ILLUSTRATIONS

Gdy zachodzi słońce, a całe miasto kładzie się do łóżka z nadzieją na relaksujący, regenerujący sen, przychodzą one – koszmary. Skradają się do naszej głowy, wychodzą powoli z szafy, chichoczą spod poduszki, siedzą na naszych nosach, spoglądając złowieszczo w zamknięte, śpiące oczy. Na szczęście, gdy znowu wstanie dzień, pójdą w zapomnienie, znikną, rozsypując się w drobny, senny pył. Rano nie będziemy się nimi martwić, w końcu to tylko złe sny i nie zdarzą się na jawie, prawda? A może jednak?

Dreams/screams to seria ilustracji o zjawiskach, które wywołują niepokój jeszcze na jawie, a śpiących terroryzują i sprawiają, że budzimy się z krzykiem. Te prace mają zwracać uwagę, że istnieją rzeczy, które u jednych nie wywołują wrażenia, a drugich przestraszą na śmierć. Swoimi ilustracjami próbuję oswoić ten paraliżujący przed życiem codziennym strach.

When the sun sets and the entire city goes to bed hoping to get a relaxing, rejuvenating sleep, here they come – the nightmares. They sneak into our minds, slowly emerge from the closet, giggle from under the pillow, sit on our noses, gazing ominously into our closed, sleeping eyes. Fortunately, when a new day dawns, they fade into oblivion, disappearing and dissipating into tiny, sleepy dust. In the morning, we won't worry about them; after all, they are just bad dreams and won't come true in reality, right? Or maybe they will?

Dreams/Screams is a series of illustrations depicting phenomena that evoke unease even in waking life, tormenting us in our sleep and causing us to wake up screaming. These artworks aim to draw attention to the fact that there are things that may not affect some people, but can frighten others to the core. Through my illustrations, I attempt to tame this paralyzing fear of everyday life.

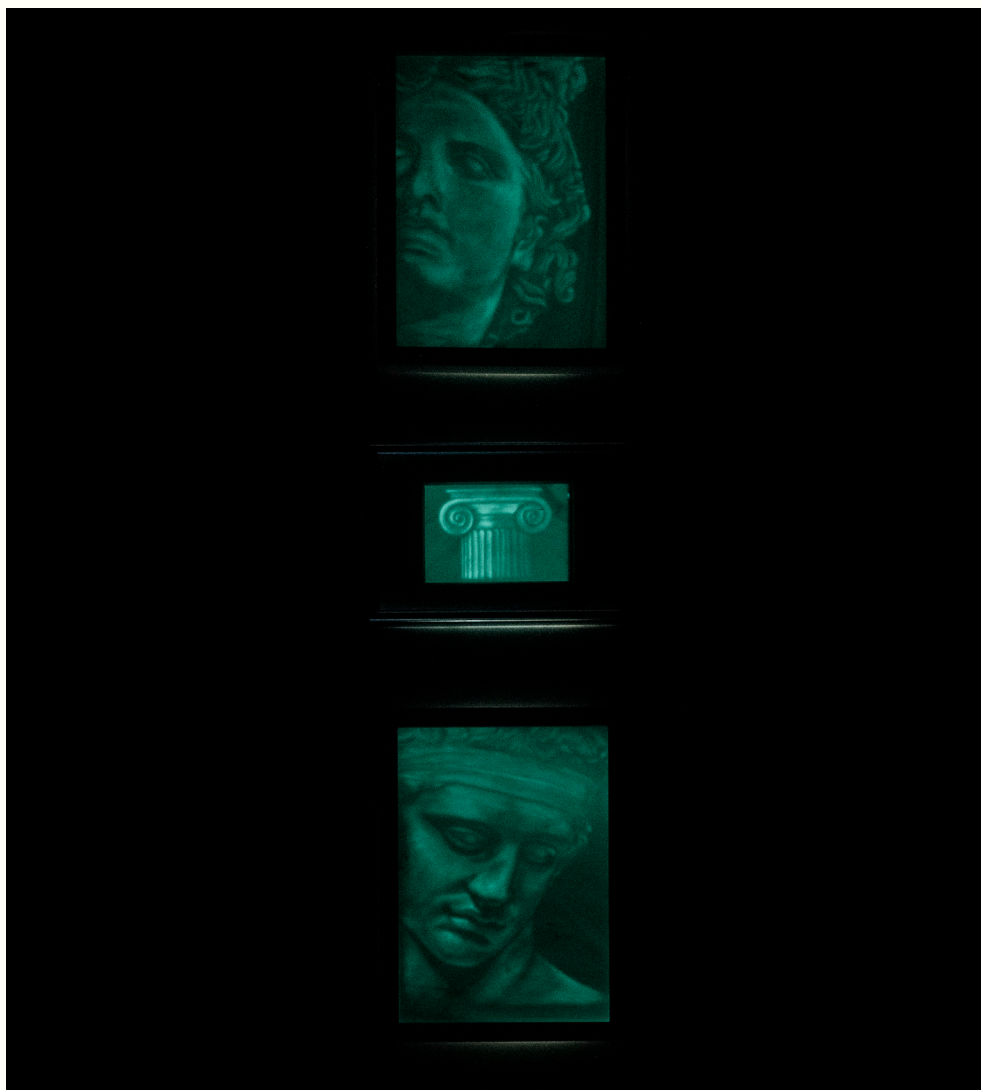
PRACA TEORETYCZNA / THEORETICAL WORK

NFT DOPIERO SIĘ ROZKRĘCA CZY WŁAŚNIE UPADA?
PRÓBA ODPOWIEDZI

Is the NFT market dying or just getting started? Attempt at an answer

Promotor *Supervisor*
Recenzent *Reviewer*

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

WIDZIADŁO *Apparition*

Promotor *Supervisor*
Recenzent *Reviewer*

prof. dr hab. Marian Molenda
dr Witold Pichurski

INSTALACJA PRZESTRZENNA: SERIA RELIEFÓW WKŁĘŚLYCH
NA TWORZYWIE SZTUCZNYM PLUS ANIMACJA ŚWIETLNA

Ciepłe wspomnienia, ulotne marzenia – prawdziwych miłości się nie zapomina, myślami zawsze się do nich wraca.

Warm memories, fleeting dreams – one always remembers the true love, returning to it in their thoughts.

Widziadło to seria reliefów wkłęsłych wykonanych w tworzywie sztucznym. Każdy fragment działa w dwóch zakresach: umieszczony w ramach prace ujawniają się przy odpowiednim oświetleniu, pozbawione światła płyty pozostają tylko płaszczyznami zamkniętymi w ramce. Światło to metaforyczna iskra, która daje im życie.

Widziadło is a series of concave reliefs made from synthetic material. Each piece has two functions: when placed within frames and illuminated properly, the artworks become visible; without light, they are just planes enclosed within the frame. Light serves as a metaphorical spark that breathes life into them.

Przedstawione portrety bliskich składają się na część sentymentalną, zaś elementy odwołujące się do kultury klasycznej wynikają z mojego zamięłowania do świata oraz estetyki starożytnych Rzymian i Greków. Kultury te są głęboko zakorzenione w mojej świadomości, także z powodu mojego pochodzenia.

The portraits of the beloved make up the sentimental part, while the elements referencing classical culture stem from my affection for the world and aesthetics of ancient Romans and Greeks. These cultures are deeply rooted in my consciousness, also because of my origins.

PRACA TEORETYCZNA / THEORETICAL WORK

WIELKOŚĆ DROBIAZGOWOŚCI -
SZLACHETNOŚĆ DŁUGOPISÓW WE WSPÓŁCZESNEJ
ESTETYCZNEJ BEZBARWNOŚCI

*Body language in Magdalena Abakanowicz's sculptures.
Analysis of form and context*

Promotor *Supervisor*
Recenzentka *Reviewer*

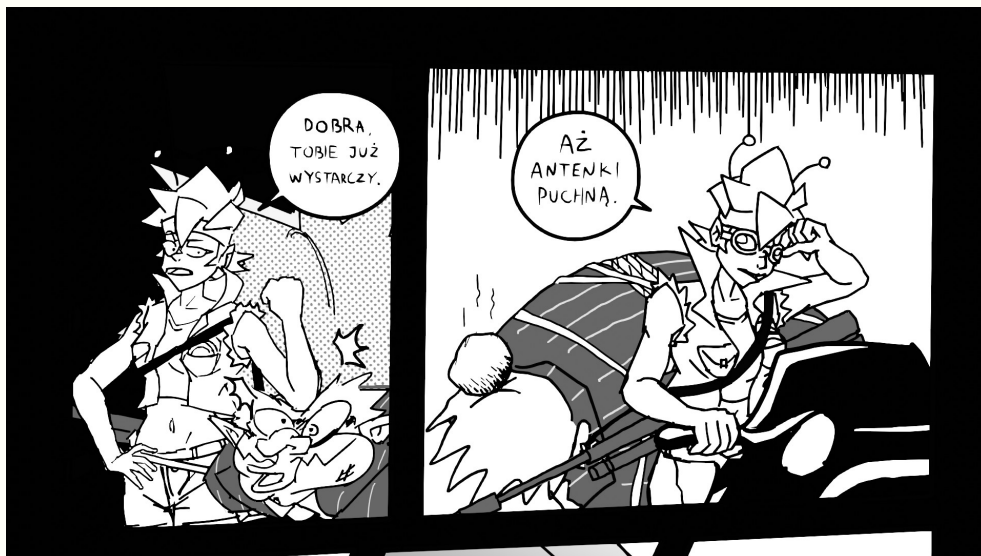
dr hab. Kazimierz S. Ożóg, prof. UO
dr hab. Łucja Piwowar-Bagińska, prof. UO

MARTWEJ GWIAZDY BLASK

A star ain't so bright

Promotor *Supervisor*
Recenzentka *Reviewer*

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

KOMIKS ANIMOWANY I DRUKOWANY

Moja praca jest syntezą animacji i komiksu w stylistyce komedii science-fiction z elementami innych gatunków (westernu, filmu akcji, fantasy i noir). Fabuła skupia się na przygodach osiemnastoletniej kosmitki i łowczynie nagród o imieniu Fanny.

Dziewczyna potrzebuje pieniędzy, by móc wyprowadzić się z rodzinnej kolonii kosmicznej, zamieszkałej przez szumowiny i nikczemników. Niestety, szanse na zarobek umykają, a nastolatka jest bliska porzucenia swoich ambicji. Na szczęście znajoma oferuje jej intratne zlecenie, pojawia się więc szansa realizacji zamierzonych planów. Problem w tym, że zlecenie polega na schwytaniu bądź zabiciu jej ulubionego gwiazdora spacepopu – Aliena Greysona.

Animowana część została stworzona w trójwymiarowym środowisku graficznym na warstwach cyfrowego wieloplanu. Oszczędnie animowane kadry uzupełnione są partiami o większej złożoności ruchu, a akcję śledzi dynamiczna kamera. Drukowany komiks, będący drugim elementem dyplomu, jest monochromatyczny, ma objętość ponad stu stron.

My work is a synthesis of animation and comic book in science-fiction comedy style with elements of other genres (western, action film, fantasy, and noir). The plot revolves around the adventures of Fanny, an eighteen-year-old alien and bounty hunter. The girl needs money to move out of her family's space colony, inhabited by scoundrels and villains. Unfortunately, her chances of earning a living slip away, and she is close to giving up on her dreams. Luckily, a friend offers her a lucrative job, making it possible to go ahead with her plans. The problem is that the assignment involves capturing or killing her favorite space pop star – Alien Greyson.

The animated part was created in a three-dimensional graphic environment using digital multiplane layers. Sparingly animated frames are complemented by sections with more complex motion, and the action is captured by a dynamic camera. The printed comic book, which is the second element of the thesis, is monochromatic and contains over a hundred pages.

PRACA TEORETYCZNA / THEORETICAL WORK

ŚWIAT WCZESNEJ ANIMACJI KOMPUTEROWEJ
I POWRÓT PROSTYCH Kształtów*The world of early CGI and the return of simple shapes*

Promotor *Supervisor*
Recenzent *Reviewer*

dr hab. Kazimierz S. Ożóg, prof. UO
dr Witold Pichurski

CZARNY KOT I MARCHEWKA

The Black Cat and Carrot

Promotor *Supervisor*
 Recenzent *Reviewer*

dr hab. Bartosz Posacki, prof. UO
 dr Witold Pichurski

ANIMACJA CYFROWA

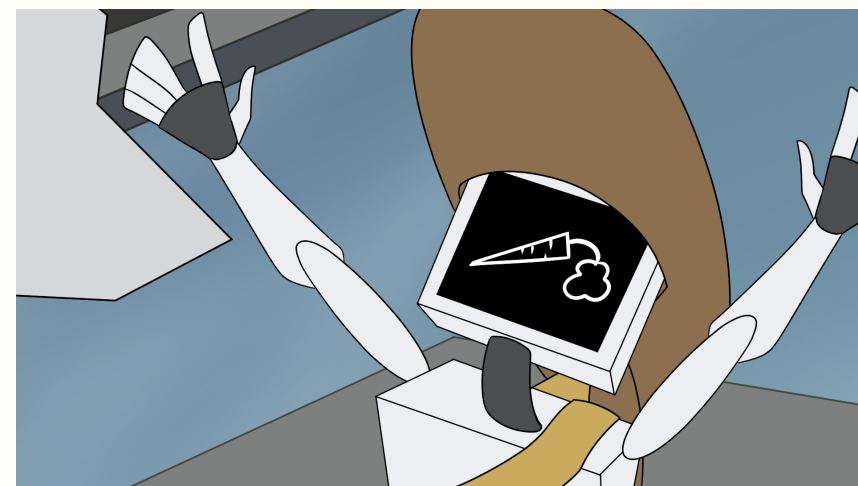
Moją pracą dyplomową jest cyfrowa animacja 2D opowiadająca o kocie i robocie. Osią fabularną staje się nieporozumienie, którego przyczyną jest popularne i niepozorne warzywo, czyli marchewka. Akcja rozgrywa się na tyłach domu, na podwórku, a śledzona jest z niecodziennej perspektywy, wynikającej z małych rozmiarów postaci.

Moją inspiracją stały się współczesne seriale animowane, które pokochałam jako nastolatka. Ta dziwna miłość trwa do dziś.

Animacja powstała w całości w środowisku cyfrowym, a przy jej tworzeniu posługiwałam się ekranowym tabletem oraz programami Clip Studio Paint EX oraz Davinici Resolve.

My diploma project is a 2D digital animation that tells the story of a cat and a robot. The main plot revolves around a misunderstanding caused by a popular and inconspicuous vegetable – the carrot. The action takes place in the backyard of a house and is observed from an unusual perspective, because of the small size of the characters.

My inspiration came from contemporary animated series which I have been in love with since I was a teenager. The animation was created entirely in a digital environment, using a graphic tablet and software such as Clip Studio Paint EX and Davinci Resolve.

PRACA TEORETYCZNA / THEORETICAL WORK

FORMY I ZNACZENIA ROŚLIN W ANIMACJACH 2D I 3D.
ANALIZA WYBRANYCH PRZYKŁADÓW

*Forms and meanings of plants in 2D and 3D animations.
 Analysis of selected examples*

Promotor *Supervisor*
 Recenzent *Reviewer*

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

mgr

ANNA PODGÓRSKA

BFFQRAWUEUQWCX

Promotor *Supervisor*
Recenzent *Reviewer*

dr hab. Grzegorz Gajos, prof. UO
dr hab. Bartosz Posacki, prof. UO

CYKL ILUSTRACJI KOMIKSOWYCH, RYSUNEK CYFROWY

W Polsce problemy zdrowia psychicznego to wciąż temat tabu, a osoby dotknięte tymi schorzeniami są często traktowane w sposób okrutny – prześmiewczy i dyskryminujący.

Kim zatem jest osoba chora psychicznie we współczesnym świecie? Jak wygląda jej rzeczywistość i jak widzi świat? Jak się czuje, gdy ktoś komentuje jej zachowanie?

Temat jest mi bardzo bliski, a powstanie tej pracy dyplomowej jest dla mnie ważnym momentem w życiu. Motywem przewodnim jest absurdalna rzeczywistość, z którą osoba cierpiąca na zaburzenia psychiczne musi się zmierzyć. Wykonałam serię komiksowych ilustracji, które potraktowałam jako terapię. Są inspirowane sytuacjami, których doświadczyłam osobiście lub których byłam świadkiem. Ich celem jest zmuszenie widza do refleksji, wywołanie różnych reakcji, nawet szoku. I jest to działanie świadome.

In Poland, mental health issues are still a taboo topic, and individuals affected by these disorders are often mocked and discriminated against. So who is a person with mental illness in the modern world? What does their reality look like, and how do they perceive the world? How do they feel when someone comments on their behavior?

This topic is very close to my heart, and the creation of this diploma work is a significant moment in my life. The central theme is the absurd reality that individuals suffering from mental disorders have to confront. I have created a series of comic illustrations that I have treated as therapy. They are inspired by situations I have personally experienced or witnessed. Their aim is to compel the viewer to reflect and evoke various reactions, even shock. And this is a conscious act.

Through my illustrations, I hope to challenge societal perceptions and shed light on the experiences of individuals with mental health challenges. It is my intention to promote understanding, empathy, and a reevaluation of how we approach and support those dealing with mental illness.

PRACA TEORETYCZNA / THEORETICAL WORK

FENOMEN ESTETYKI I RÓŻNYCH FORM EKSPRESJI
JOJO'S BIZARRE ADVENTURE, CZYLI CO SKRYWA GENIUSZ
STYLU SŁYNNEGO MANGAKI WRAZ Z ADAPTACJĄ ANIME.
ANALIZA SERII W ZAKRESIE FORM, TREŚCI, INSPIRACJI
ORAZ WPŁYWU NA KULTURĘ

The phenomenon of aesthetics and various forms of expression of JoJo's Bizarre Adventure, what's behind the genius of the famous mangaka's style along with the anime adaptation. Analysis of the series in terms of form, contents, inspirations and influence on culture

Promotor *Supervisor*
Recenzentka *Reviewer*

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

KAMIENICA *Tenement house*

Promotor *Supervisor*
Recenzent *Reviewer*

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

CYKL ILUSTRACJI W TECHNIKACH CYFROWYCH, DRUK CYFROWY

W każdym mniejszym mieście są takie kamienice, zawsze nieco oddalone, zagubione w labiryncie przejść. Stare, ale nie w ten atrakcyjny, pożądany w architekturze, sposób. Odrapane i niszczące, bo na ich renowację nigdy nie ma pieniędzy, a poza tym – najpierw trzeba by je zauważyć. Jednak w ich murach toczy się życie, nieco oddalone od zgiełku miasta.

Ta opowieść jest wyobrażeniem jednej z takich kamienic i jej zwykłych, niepozornych mieszkańców. Całość utrzymana jest w klimacie lekkiej komedii o stylistyce noir, z przymrużeniem oka wobec rozgrywających się tu niepokojących scen.

In every small town, there are such tenements, always slightly secluded, lost in the maze of alleyways. Old, but not in that attractive, desired architectural way. Decrepit and decaying because there is never enough money for their renovation, and besides, one would have to notice them first. However, life goes on within their walls, somewhat detached from the city's hustle and bustle. This story is an imagining of one such tenement and its ordinary, unassuming residents. The whole narrative is set in a light comedy atmosphere with a noir stylistic touch, and a wink at the unsettling scenes unfolding here.

PRACA TEORETYCZNA / THEORETICAL WORK

DEKONSTRUKCJA W KOMIKSIE NA MODELU
REALISTYCZNYM I FANTASTYCZNYM NA PODSTAWIE
„BATMANA” FRANKA MILLERA I „SANDMANA” NEILA GAIMANA

*Deconstruction in a comic on a realistic and fantastic model
based on the „Batman” of Frank Miller and „Sandman” Neil Gaiman*

Promotor *Supervisor*
Recenzentka *Reviewer*

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

#AUTOKREACJA TO SUPER AKCJA
 #AUTOKREACJA MOBILIZACJA
 #AUTOKREACJA I ILUSTRACJA
 #AUTOKREACJA PROKRASYSTYKACJA
 #AUTOKREACJA DETERMINACJA
 #AUTOKREACJA NASTĘPNA STACJA

*#autocreation is a great action #autocreation mobilization
 #autocreation and illustration #autocreation procrastination
 #autocreation determination #autocreation next station*

Promotorka *Supervisor*
 dr hab. Magda Hlawacz, prof. UO

Recenzentka *Reviewer*
 dr Paulina Ptaszyńska

INSTALACJA (OBIEKTY, READY-MADES, ILUSTRACJA, DRUK CYFROWY)

Mój dyplom ma charakter instalacji, na którą składają się ilustracje, wideo, obiekty oraz przedmioty znalezione. Ważne jest dla mnie wykorzystanie rzeczy już stworzonych, dlatego – w nadziei, że znajdę coś wartego uwagi – często odwiedzam osiedlowe śmietniki w poszukiwaniu „perełek” wyrzuconych przez ludzi.

Od zawsze lubiłam zbierać stare, porzucone, niepotrzebne przedmioty. Namyślnie gromadziłam meble, które później przerabiałam; materiały, z których szylałam torby, którymi oklejałam notesy; stare ubrania, włóczki, koraliki, kartki, wazony i wiele innych. Wszystko to, co mogłam przerabiać i tworzyć coś nowego.

Moja praca ma charakter autoportretowy i autokreacyjny. Chcę przede wszystkim przedstawić siebie jako ilustratorkę, gdyż to właśnie z ilustracją wiązę swoją przyszłość zawodową. Pragnę zaprezentować nie tylko umiejętności warsztatowe, ale także pokazać mój sposób patrzenia na świat i to, co dzieje się w mojej głowie na długo wcześniej, zanim powstają rysunki.

My thesis is an installation, composed of illustrations, videos, objects, and the things I found. It is important for me to use things that already exist, so I often visit local dumpsters in the hope of finding „treasures” discarded by people.

I have always enjoyed collecting old, abandoned, and unnecessary objects. I avidly gathered furniture that I later refurbished, materials for sewing bags and covering notebooks, old clothes, yarn, beads, papers, vases, and many other items. Anything that I could repurpose and give new life to.

My work has a self-portrait and self-creative character. Above all, I want to present myself as an illustrator, as it is through illustration that I envision my professional future. Not only do I want to show my artistic skills but also my way of seeing the world and what goes on in my mind long before the drawings come to life.

PRACA TEORETYCZNA / THEORETICAL WORK

ILUSTRACJA JAKO NARZĘDZIE DO KOMENTOWANIA RZECZYWISTOŚCI. ROK 2022 NA INSTAGRAMIE

Illustration as a tool to comment on reality. The year 2022 on Instagram

Promotor *Supervisor*
 Recenzentka *Reviewer*

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

mgr

INGA STADNICKA

MIRROR WORLD M.I.R.A.

Mirror world M.I.R.A.

Promotorka *Supervisor*
Recenzent *Reviewer*

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

INSTALACJA (RYSUNEK, OBIEKTY, ŚWIATŁO, DŹWIĘK)

Interesuje mnie, a może wręcz fascynuje, koncepcja zakładająca istnienie wielu wszechświatów (wieloświat, metawszechświat, multiwszechświat, ultrawszechświat) w jednej rzeczywistości. Wielokrotnie wyobrażano je sobie w formie baniek, które różnią się od siebie składem, właściwościami fizycznymi czy wielkością. Mnie zastanawia najbardziej, jak mogłyby wyglądać istoty zamieszkujące inne światy.

Idąc za swoimi wyobrażeniami, a także inspirując się prawami fizyki, jak i prawami przyrody, zaczęłam projektować małe formy/istoty/postaci/organizmy, które, według mnie, mogłyby funkcjonować samodzielnie w przestrzeni kosmicznej i jednocześnie mogłyby przeżyć tak ekstremalne warunki, jakimi taka przestrzeń się charakteryzuje.

I am interested, or perhaps even fascinated, by the concept of the existence of multiple universes (multiverse, metaverse, multi-universe, ultraverse) within one reality. They have often been imagined as bubbles that differ from each other in composition, physical properties, or size. What intrigues me the most is how beings inhabiting these other worlds could look.

Following my imagination and drawing inspiration from the laws of physics and the laws of nature, I have begun designing small forms, creatures, characters, or organisms that, in my opinion, could function independently in cosmic space and survive the extreme conditions that such a space entails.

PRACA TEORETYCZNA / THEORETICAL WORK

WIZJE ŚWIATA MULTIVERSE - OD GATUNKU NAUKOWEGO DO ŚWIATA FILMOWEGO. ANALIZA WYBRANYCH PROCESÓW TWÓRCZYCH I KREACJI NOWYCH ŚWIATÓW

*Visions of the multiverse world - from the scientific genre to the film world.
Analysis of selected creative processes and creation of new worlds*

Promotor *Supervisor*
Recenzentka *Reviewer*

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

ANTON UHLOV

NIEPOKÓJ

The anxiety

Promotor *Supervisor*
Recenzent *Reviewer*

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

CYKL ILUSTRACJI W TECHNIKACH CYFROWYCH, DRUK CYFROWY

Celem mojej pracy dyplomowej jest ukazanie własnych emocji, jak i wywołanie konkretnych emocji u widza. Poprzez cykl ilustracji, wykonanych w technikach cyfrowych, chciałbym udowodnić, że statyczny obraz może wprowadzić widza w stan zagrożenia, lęku, a nawet strachu. Motywy budujące atmosferę koszmaru zawsze mnie interesowały, śledziłem je z zapartym tchem w filmach i grach komputerowych. Być może oczy i mózg rozumieją, że wygenerowany cyfrowo obraz jest bezpieczny, jednak uczucie dyskomfortu zostaje i potęguje doznania wzmocnione przez wyobraźnię. W moich pracach każdy może znaleźć coś strasznego, ciekawego, niezrozumiałego. Albo śmiesznego.

The aim of my thesis is to express my own emotions and evoke specific emotions in the viewer. Through a series of illustrations created using digital techniques, I want to demonstrate that a static image can evoke a sense of danger, fear, and even terror. I have always been fascinated by motifs that build a nightmarish atmosphere, eagerly following them in films and computer games. Perhaps the eyes and brain understand that a digitally generated image is safe, but the feeling of discomfort lingers and intensifies the experience, fueled by the imagination. In my works, everyone can find something scary, intriguing, or incomprehensible. Or perhaps even something funny.

PRACA TEORETYCZNA / THEORETICAL WORK

CONCEPT ART JAKO KREACJA I ETAP KREACJI

Concept art as creation and stage of creation

Promotor *Supervisor*
Recenzent *Reviewer*

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

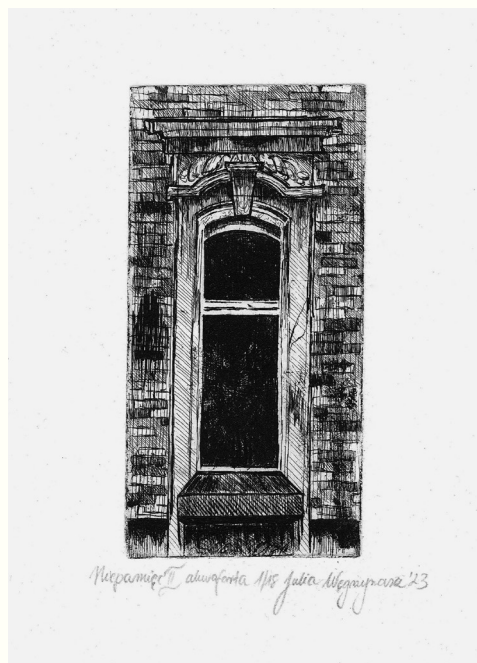
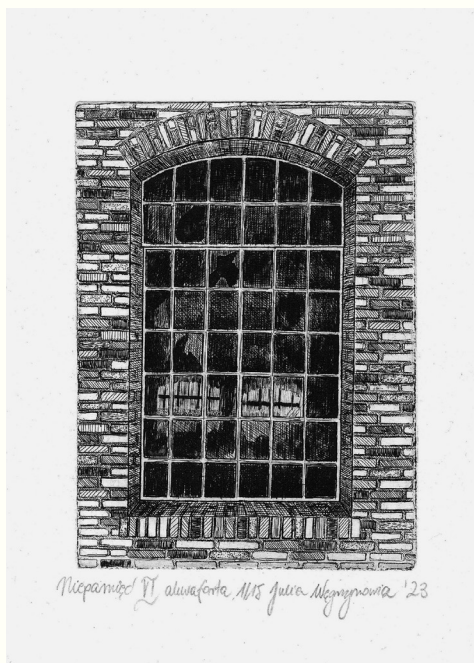

NIEPAMIĘĆ

The Oblivion

Promotor *Supervisor*
Recenzent *Reviewer*

dr hab. Bartłomiej Trzos, prof. UO
prof. dr hab. Marian Molenda

CYKL GRAFIK W TECHNIKACH AKWAFORTY, AKWATINTY I SITODRUKU

Kruchość, ulotność, przemijanie, zapomnienie, niepamięć.

Czasem pozwalamy czemuś zniszczyć, kierując się logiką, że przecież łatwiej będzie zburzyć do zera ruinę, a w jej miejscu postawić nowy budynek. Mogłoby się wydawać, że niejeden postawiony budynek przetrwa wieki w tej samej, niezmiennej formie i miejscu. A jednak jest zupełnie inaczej, wiele z nich nadal niszczy, innych już z nami nie ma. W natłoku codzienności lekceważymy ten proces mniej lub bardziej świadomie. Chciałabym zwrócić uwagę odbiorcy na otaczające nas ulotne piękno starej architektury – kamienic, budynków, które cały czas znikają, a ich piękno i historia ulegają zapomnieniu i zniszczeniu.

Patrzmy uważniej na to, co nas otacza, bo życie jest kruche i ulotne. A historia o czymś i o kimś żyje w nas tak długo, jak o niej pamiętamy.

W tym przypadku architektura jest pewnego rodzaju metaforą człowieka.

Fragility, transience, impermanence, oblivion, forgetfulness.

Sometimes we allow something to decay, guided by the logic that it would be easier to demolish a ruin and replace it with a new building. It might seem that many buildings will stand for centuries in the same unchanging form and place. Yet, the reality is entirely different; many of them continue to decay, while others no longer exist. Amidst the hustle and bustle of everyday life, we disregard this process, either consciously or unconsciously. I want to draw the audience's attention to the fleeting beauty of old architecture – tenements, buildings that are constantly disappearing, with their beauty and history succumbing to oblivion and destruction. Let us look more attentively at what surrounds us because life is fragile and transient. Moreover, something or someone lives within us as long as we remember about them. In this case, architecture serves as a metaphor for humanity.

PRACA TEORETYCZNA / THEORETICAL WORK

WSPÓŁCZESNA GRAFIKA WARSZTATOWA
- UPADEK CZY NOWE OTWARCIE? PRÓBA ODPOWIEDZI

*Contemporary workshop graphics
– collapse or new opening? Attempted answer*

Promotor *Supervisor*
Recenzentka *Reviewer*

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

WYSTAWA MALARSTWA

Painting Exhibition

Promotorka *Supervisor*
Recenzent *Reviewer*

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

INSTALACJA (MALARSTWO, OBIEKTY, VIDEO)

W mojej pracy dyplomowej skupiam się na zagadnieniu ekspozycji pracy malarskiej i różnych strategii wystawienniczych z malarstwem związanych. Jest to swego rodzaju gra i zabawa formą. Interesuje mnie sposób ekspozycji, a także skala samej przestrzeni wystawienniczej.

Chciałabym wyrazić to, co czuję, w kulturze wizualnego przesytu. Instagramy, pinteresty, behance'y, gify, memy i NFT – i wszędzie sztuka. Czasem to kocham, czasem mnie to przytłacza. W takim natłoku obrazów nieustannie towarzyszy mi pytanie, jak w tym wszystkim odnaleźć to, co wartościowe? I co stanowi o wartości dzieła sztuki – technika, materiały, wielkość, sposób prezentacji, autorstwo?

Sama znajduję wiele pomysłów i wariacji malarskich, co chwilę dokonuję wizualnych wyborów, odczuwam nieustanny dylemat, co warto pokazać, wystawić, zaprezentować. Jak pozbyć się uczucia, że przegapiło się coś istotnego? Albo że nie dostrzegło się czegoś ważnego?.

In my diploma project, I focus on the concept of exhibiting artwork and various exhibition strategies related to painting. It is a kind of play and experimentation with form. I am interested in the manner of exhibition and the scale of the exhibition space itself.

I want to express what I feel in a culture of visual oversaturation. Instagram, Pinterest, Behance, gifs, memes, and NFTs – art is everywhere. Sometimes, I like it, other times it is overwhelming. In the midst of this abundance of images, I constantly ask myself, how can I find what is valuable in all of this? What determines the value of an artwork – the technique, materials, size, presentation, or authorship?

I myself come up with many ideas and variations in painting. I make visual choices all the time and feel an ongoing dilemma about what is worth showing, exhibiting, and presenting. How can I get rid of the feeling that I've missed something important? Or that I haven't noticed something significant?

PRACA TEORETYCZNA / THEORETICAL WORK

NIE TAKI DIABEŁ CZARNY JAK GO MALUJĄ
- STUDIUM PRZYPADKU WYBRANYCH OKŁADEK
ALBUMÓW MUZYKI METALOWEJ

The Devil is not so black as he is painted
- A case study of selected metal music album covers

Promotor *Supervisor*
Recenzent *Reviewer*

dr hab. Kazimierz S. Ożóg, prof. UO
dr Radosław Marcinkiewicz

MANTRA *The mantra*

Promotor *Supervisor*
Recenzent *Reviewer*

prof. dr hab. Marian Molenda
dr Ignacy Nowodworski

CYKL SZKLIWIONYCH PRAC CERAMICZNYCH

Tęsknię za błyskiem rosy na trawie, zimnym dotykiem wilgotnej ziemi, wpatrywaniem się w dal, i w zielone. Tęsknię za dzikością lodowatej wody i krzątaniem pszczoł w ogrodzie Dziadka. Wszystko, za czym tęsknię, zamykam w kształtach płynących własnym rytmem.

Formy nawiązujące do manty – wykonane są z gliny, miękkiej, naturalnej, bezpiecznej. Jednak w dotyku okazują się być twarde i kruche. Odczucie kłóci się z kształtem. Tym abstrakcyjnym rzeźbom brakuje miękkości i chłodu. Moja tęsknota nie jest widzialna – działa poprzez dotyk, działa poprzez brak.

Praca z ceramiką wymaga delikatnej cierpliwości, jest powolna i regularna – stała się moją mantrą, wypowiedaną po cichu przez cały rok.

Kto z Was nie ma ochoty na bieganie boso po deszczu, niech pierwszy rzuci kamień. Na powierzchnię wody. Niech się odbije sześć razy, zanim zniknie pod powierzchnią.

I yearn for the glistening dew on the grass, the cold touch of damp earth, gazing into the distance, and in the green. I miss the wildness of icy water and the bustling of bees in Grandpa's garden. Everything I long for, I encapsulate in shapes that flow to their own rhythm.

Forms reminiscent of mantas. They are made from clay – soft, natural, and safe. However, when touched, they reveal their hardness and fragility. The sensation contradicts their shape. These abstract sculptures are not soft and cool enough. My longing is invisible, invoked through touch, through absence.

Working with ceramics requires delicate patience, it is slow and steady – it has become my mantra, whispered throughout the year.

Who doesn't feel the urge to run barefoot in the rain? Let them cast the first stone. Onto the water's surface. Let it bounce six times before vanishing beneath the depths.

PRACA TEORETYCZNA / THEORETICAL WORK

PROJEKTOWANIE DLA ZMYŚŁÓW:
PRZESTRZENIE UWAŻNE NA CZŁOWIEKA

Sensory design: human-centered spaces

Promotor *Supervisor*
Recenzentka *Reviewer*

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

SIEDEM GRZECHÓW GŁÓWNYCH

*Seven Deadly Sins*Promotorka *Supervisor*
Recenzent *Reviewer*dr Aleksandra Giza, prof. UO
dr hab. Grzegorz Gajos, prof. UO

SERIA PLAKATÓW

Oblicza grzechu to seria moich plakatów dyplomowych, której tematem jest siedem grzechów głównych: pycha, chciwość, nieczystość, zazdrość, obżarstwo, gniew i lenistwo. Zostały przedstawione jako portrety pięknych młodzieńców, a do zastosowania takiej metafory zainspirował mnie jeden z moich ulubionych obrazów Alexandre'a Cabanel'a pt. Upadły anioł. Projekt utrzymany jest w konwencji plakatu teatralnego, odwołuje się jednocześnie do symboliki religijnej. Seria wyróżnia się wyrazistą typografią, a ostre, czerwone tło ma stworzyć grzeszny, mroczny klimat. Techniki wykorzystane w pracy to rysunek klasyczny oraz grafika wektorowa. Seria zawiera siedem plakatów w formacie: 100x70 cm. Poruszony został jeszcze jeden aspekt – cykl *Oblicza grzechu* ma wyrażać sprzeciw wobec Kościoła katolickiego, postrzegającego społeczność gejoską i homoseksualizm jako grzechy, które niszczą ten Kościół i demoralizują ludzkość

Faces of Sin is a series of 100x70 cm posters that explores the theme of the seven deadly sins: pride, greed, lust, envy, gluttony, wrath, and sloth. They are the portraits of beautiful young men, and I drew inspiration for this metaphor from one of my favorite paintings, „The Fallen Angel” by Alexandre Cabanel. The project follows the style of theatrical posters while incorporating religious symbolism. The series stands out with bold typography, and the sharp, red background creates a sinful and dark atmosphere. The techniques used in this work include classical drawing and vector graphics. The „Faces of Sin” series addresses another aspect by expressing opposition to the Catholic Church, which perceives the gay community and homosexuality as sins that undermine the Church and demoralize humanity

PRACA TEORETYCZNA / THEORETICAL WORK

QUEEROWE DZIEŁA I MUZY KRÓLA POP-ARTU.
ANALIZA WYBRANYCH PRAC ANDY'EGO WARHOLA
I SYLWETEK POWIĄZANYCH Z NIM OSÓB LGBT+

Queer masterpieces and muses of The King of Pop Art. Analysis of selected artworks by Andy Warhol and profiles of LGBT+ people associated with him

Promotor *Supervisor*
Recenzentka *Reviewer*dr hab. Kazimierz S. Ożóg, prof. UO
dr Magdalena Piejko - Płonka

