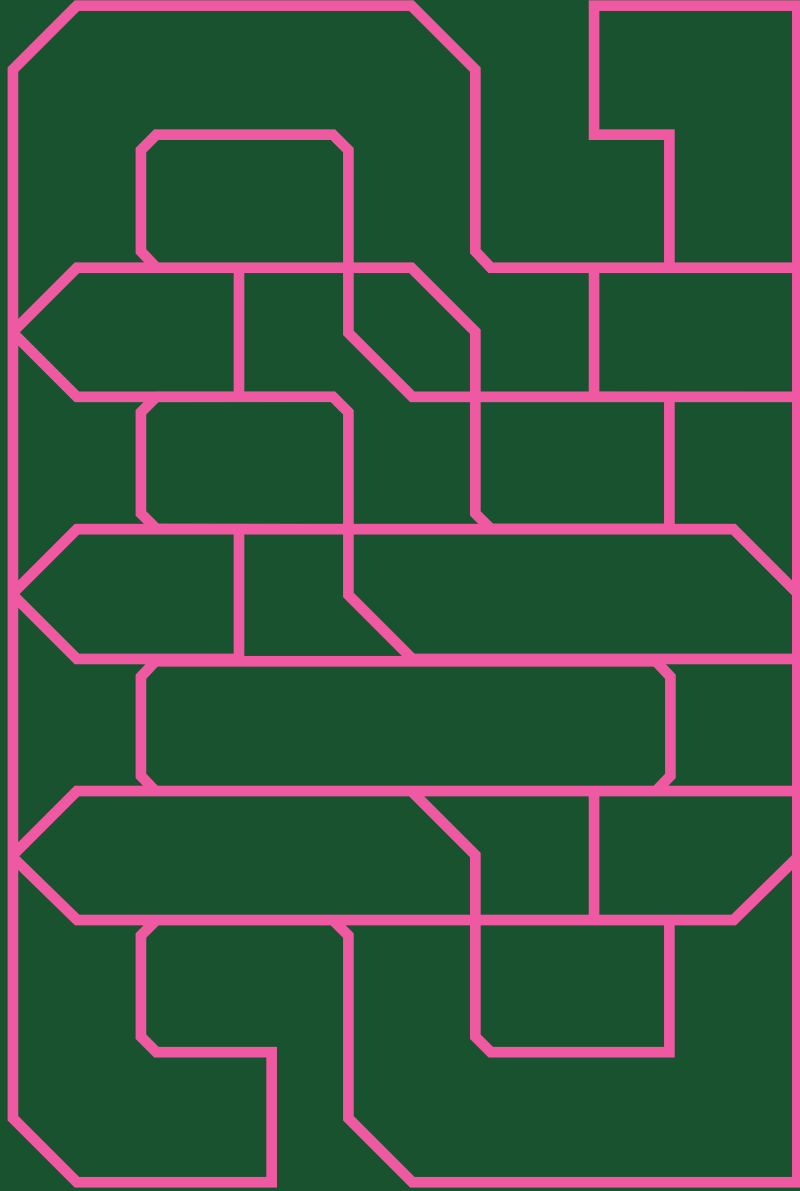
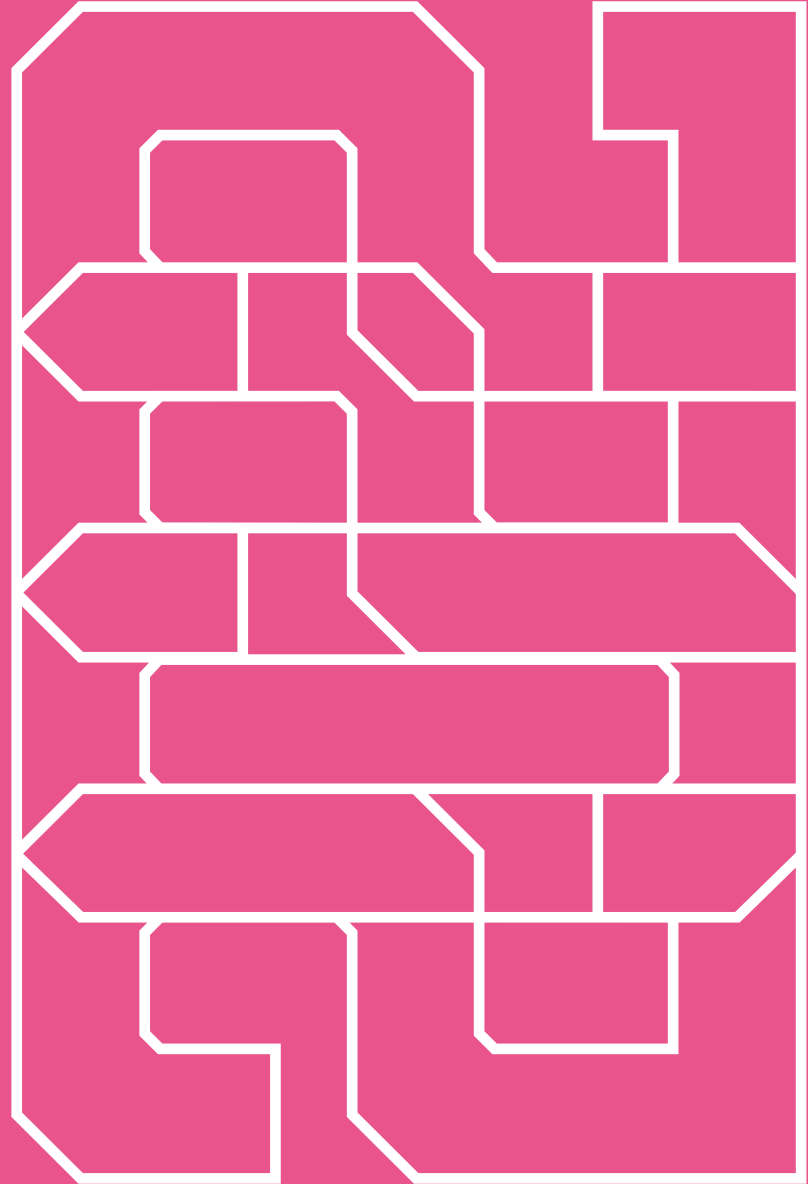

DYPLOMY 2022 / DYPLOMY 2022 / DYPLOMY 2022 / DYPLOMY 2022 / DYPLOMY 2022 / DYPLOMY 2022 / DYPLOMY 2022 / DYPLOMY 2022

WYDZIAŁ SZTUKI
UNIwersytet Opolski

There are two colors in my head
What is that you tried to say?
What was that you tried to say?

Radiohead, "Everything in its right place"

Zaraza, wojna, głód, śmierć

dr hab. Kazimierz S. Ożóg, prof. UO

Udajemy. Udajemy, że wszystko jest ok.

Próbujemy sobie wmówić, że świat wcale się nie wali, że nie sypie się nasz domek z kart, pieczołowicie ustawiany w ostatnich dekadach. Ten, doktoręgo tak się przyzwyczailiśmy, choć coraz częściej nudzeni letnią wodą. Usiłujemy żyć, jak żyliśmy, pracować, jak pracowaliśmy, śmiać się, jak dawniej.

Zupełnie inaczej, niż dwadzieścia lat temu, a nawet rok temu - do Galerii Sztuki Współczesnej wstąpiliśmy bez maseczek, wyzwoleni z większości leków czasu, który ni by został za nami, ale jesienią okaże się - na ile. To, co nas nie zabiło, zmutuje i spróbuje znów. I nietyczy to jedynie kwestii zdrowotnych. Pod dwóch lat starć z koronawirusem praktycznie o nim zapomnieliśmy.

Niestety, stało się tak w konfrontacji z wojną, która objawiła się z nową mocą u naszych przyjaciół w Ukrainie. Przez osiem lat zubożętniliśmy na wiadomości z Donbasu, ale to, co ujrzeliliśmy w końcu lutego, zmieniło wszystko. Historia się nie skończyła, niewypracowaliśmy świata bezpiecznego. Wojna, ból, śmierć grożą nam bardziej niż kiedykolwiek. Jak by tego było mała, zaczęliśmy przecierać oczy, patrząc na cenę paliwa. Sklepy przestały nadążać z wymianą cenówek. Przez miesiąc - dwa w roku pracujemy za darmo. Wszystko traci wartość - pojęcia, pieniądze, wielkie słowa, nadzieje, deklaracje, obietnice. Stają się puste, bezwartościowe.

Udajemy, mimo wszystko udajemy, że jest ok. Ale zapomnieliśmy Cztery Jeźdźcy gnają przez niebo, również nad krajami bezpiecznymi i zasobnymi. Coraz częściej słyszymy koniki polne śpiewające dla nas spod ziemi.

Chwytałem się, jak zawsze, nadziei dawanej mi przez dyplomy naszych "dzieci". W tym roku jeszcze mocniej próbuję ich dokonaniem pomóc sobie utrzymać się na powierzchni szalejącego morza historii. Od wielu lat na drzwiach mojej wykładowej sali wisi plakat komunikujący, że za nimi nie ma "sztuki dla sztuki" - że by pamiętać, że sztuka może zmieniać świat, wpływać na myślenie, modyfikować nasze postawy, zachowania, plany. I takich dyplomów w tym roku znalazłcie Państwo wiele. Doświadczenia ostatnich semestrów dały efekty w postaci dojrzałych introspekcji, odważnych postulatów - uczących nas jak żyć, czego unikać, z czym walczyć, jak patrzeć na nas samych, jak (nie) oceniać siebie i pewnych spraw. Koncepcje kilkunastu dyplomów przewidują interakcję z oglądającymi - tego kontaktu bardzo nam ostatnio brakowało.

Obok zaangażowanych działań, wywrotowych grafik, dekonstrukcyjnych rozpraw, rewolucyjnych projektów - znajdziemy na wystawie prace służące nam do refleksji, relaksu, znalezienia prostych odpowiedzi lub postawienia pytań. Albo zwyczajnie mupoczuć się lepiej, przypatrzeniu w niebo lub kolorowe plamy. Być może właśnie takich dyplomów potrzebujemy dzisiaj najbardziej?... Wszystkie, niezależnie od eksploatowanych tematów, wymiarów, studiowanych elementów kreacji - są na najwyższym poziomie. Są efektem długich miesięcy znajdowania właściwych rozwiązań, rozmów, nabywania kolejnych umiejętności - niezbędnych do wykonania dzieła będącego najczęstszym opus vivendi. Przynajmniej na razie, bo potem będzie - musi być - coraz lepiej.

Amożenie będzie już niczego. Można Titanicus spokojnego i bezpiecznego świata nasze orkiestry grają wciąż jedynie mamią nas wizją, w której wszystko będzie dobrze. Ale jeśli nie będzie nas, coś pozostanie. Las. Las porośnięty wszystkim. I sztuka, sztuka która w części przetrwała tysiąclecia i zaświadczona - ostatnich pokoleniach ludzkości.

Wszystko jest ok.

There are two colors in my head
What is that you tried to say?
What was that you tried to say?

Radiohead, "Everything in its right place"

Epidemic, war, famine, death

dr hab. Kazimierz S. Ożóg, prof. UO

We pretend. We pretend that everything is okay.

We try to persuade ourselves that the world is not falling apart, that the house of cards carefully constructed in recent decades is not collapsing. The one to which we have become so accustomed, although more and more frequently bored with the tepid water. We try to live like we used to live, work like we used to work, laugh like we used to laugh.

Completely different than two years ago, or even a year ago – we entered the Contemporary Art Gallery without masks, liberated from most of the anxieties of the time that seems to be behind us, but in autumn we will find out to what extent it is true. What didn't kill us will mutate and try again. And this does not just apply to health issues. After two years of clashes with the coronavirus we have practically forgotten about it.

Unfortunately, that happened in confrontation with a war that manifested itself with renewed vigour among our friends in Ukraine. We have become indifferent to news from the Donbas in these eight years, but what we could see in late February changed everything. History is not over; we have not worked out a world that is safe. War, pain, death threaten us more than ever. As if that wasn't enough, we could not believe our eyes looking at fuel prices. The stores stopped keeping up with the replacement of price tags. For a month or two a year we work for free. Everything loses its value – concepts, money, important words, hopes, declarations, promises. They become empty, worthless.

We pretend, in spite of everything, we pretend that it is OK. But the forgotten Four Horsemen are rushing through the sky, also over safe and prosperous countries. More and more often we hear grasshoppers singing for us from below.

I hold on to a hope, as I always do, given to me by the diploma works of our „children.” This year, using their accomplishments, I am trying much harder to stay afloat in the raging sea of history. For many years, a poster has been placed on the door of my lecture hall saying that there is no „art for art's sake” behind the door – so as to remember that art can change the world, influence thinking, modify our attitudes, behaviour, plans. And you will find many such diploma works this year. The experiences of the recent semesters have resulted in mature introspection, bold postulates – teaching us how to live, what to avoid, what to fight against, how to look at ourselves, how (not) to judge ourselves and certain things. The concepts of several of the diploma works involve interaction with the viewers – this form of contact has been lacking in recent times.

Apart from engaged activities, subversive prints, deconstructive treatises, revolutionary projects we will find at the exhibition works helping us to reflect, relax, find simple answers or pose questions. Or simply to feel better, while looking at the sky or colourful spots. Perhaps these are the kinds of diploma works we need the most today? ... All of them, regardless of the topics explored, dimensions, elements of creation studied – are at the highest level. They are the result of long months of searching for the right solutions, discussions, acquiring subsequent skills necessary to make the work which is most often an opus vivendi. At least for the time being, because then it will be, it has to be, better and better. Or maybe there will be nothing left. Maybe on the Titanic of a peaceful and safe world, our orchestras are still playing and merely beguiling us with a vision in which everything will be fine. But if we are gone, something will remain. A forest. It will overgrow everything. And art, art that in part will survive millennia and become our testimony – of the last generations of humanity.

Everything is OK.

RZECZYBLISKOŚĆ

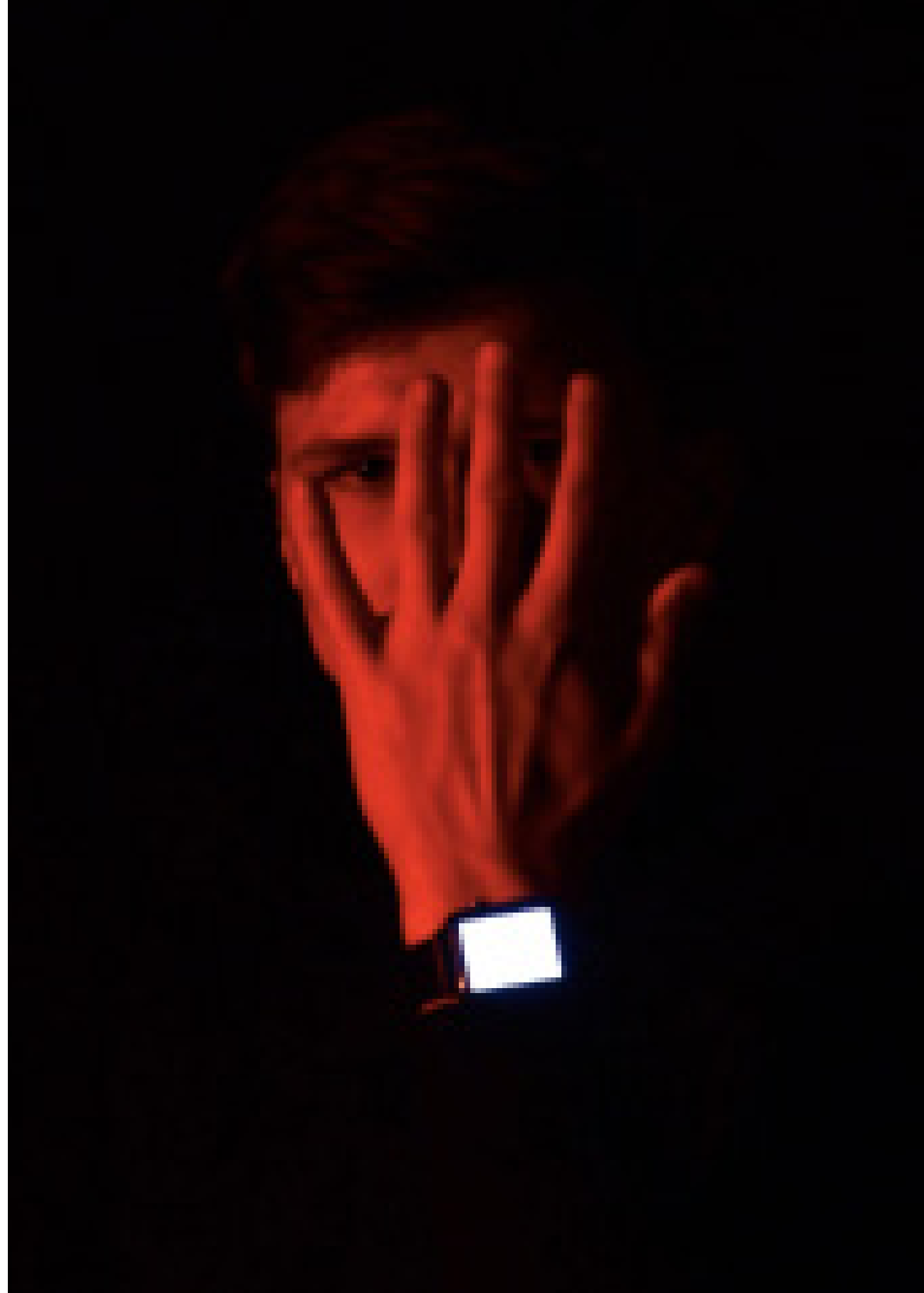
RZECZYBLISKOŚĆ

/ PROMOTOR / SUPERVISOR /
DR HAB. GRZEGORZ GAJOS, PROF. UO
/ RECENZENTKA / REVIEWER /
DR PAULINA PTASZYŃSKA

JULIA ADAMSKA

Żyjemy w czasach, w których trudno jest znaleźć osobę bez telefonu komórkowego czy konta w mediach społecznościowych. Narzędzia te oferują nam wiele możliwości, jednak niosą z sobą także niebezpieczeństwa. Niebezpieczeństwo przypadku zależności od technologii staje się coraz bardziej powszechne. Moja projekcja wideo w abstrakcyjny sposób przedstawia nasze przywiązanie do technologii. Mateż skłonić odbiorcę do refleksji nad osobistą relacją z współczesną technologią. Jak bliska jest ta relacja? Jakim na nas wpływ? W końcu – każe się zastanowić nad pytaniem: czy to, co widzimy na ekranach jest nierealne i sztuczne, czy może stało się naszą nową rzeczywistością?

We live in a time when it is hard to find a person without a mobile phone or a social media account. While these tools offer us many opportunities, they also entail many risks. There is a reason why cases of technology addiction are becoming more and more common. My video projection is an abstract representation of our attachment to technology. It is also meant to make the viewer reflect on their personal relationship with contemporary technology. How close is this relationship? What influence does it have on us? Finally, it makes us wonder whether what we see on the screens is unreal and artificial, or perhaps it has become our new reality.

NIEPOKOJĄCE KSZTAŁTY, KOJĄCE KOLORY

UNNERVING SHAPES, SOOTHING COLORS

/ PROMOTORKA / SUPERVISOR /

DR HAB. MAGDALENA HLAWACZ, PROF. UO

/ REGENZENTKA / REVIEWER /

DR HAB. ŁUCJA PIWOWAR-BAGIŃSKA, PROF. UO

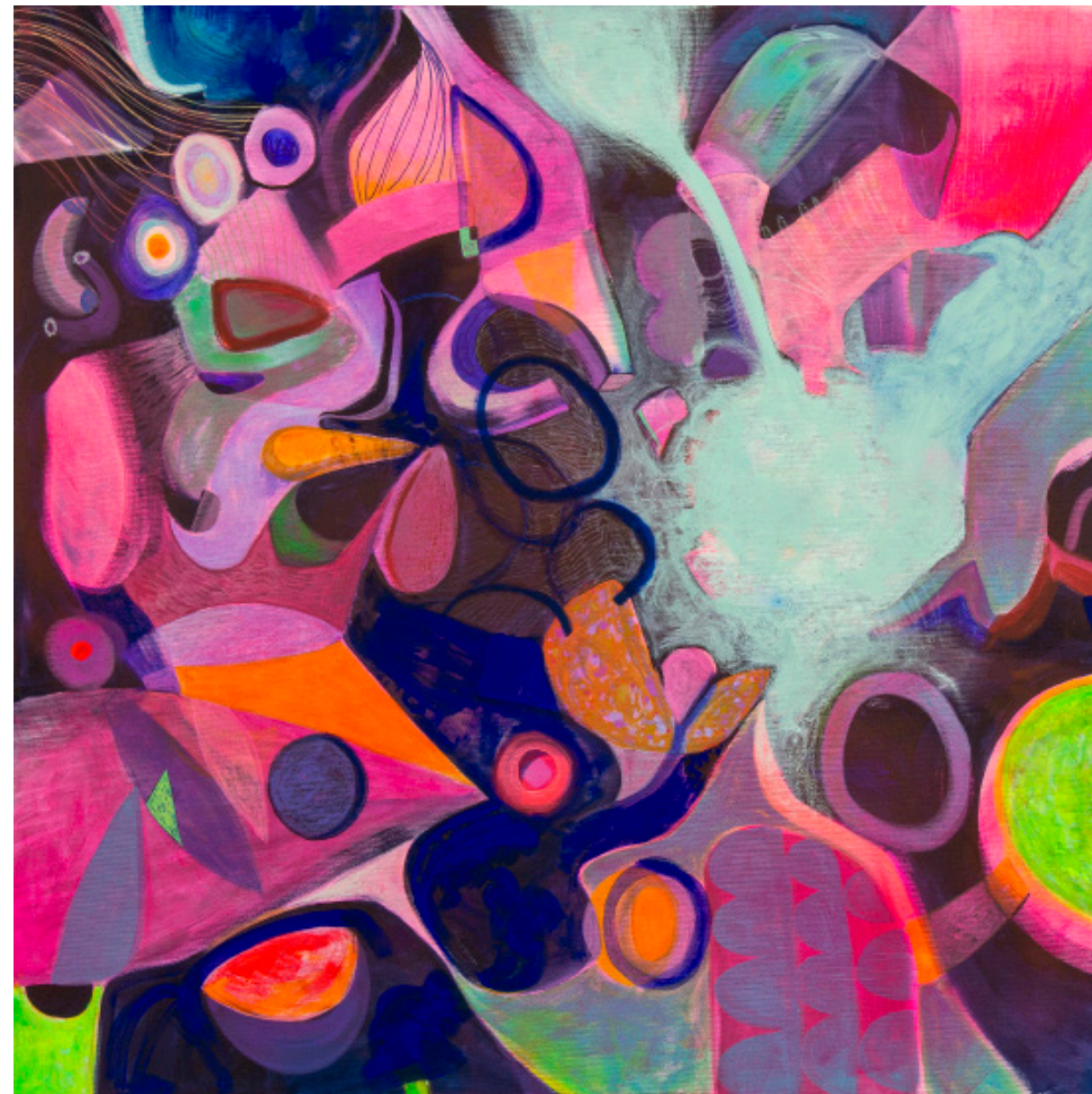
OLGA BUGAŁA-KAMIŃSKA

Syntetyczne, proste i zawiłe struktury korespondują ze sobą, tworząc relację pełną ogromnych napięć. Każdy element akumuluje energię o różnym natężeniu. Dopelnieniem kształtów jest kolor. Buduje przestrzeń i koinepokój, działa równoważąco. Jego harmonijny charakter przeciwstawia się niepokojącym kształtom.

Kolory, obrazy, słowa i imiona częstokojarzą się z konkretnym smakiem lub zapachem. Odbiorca może w pełni zysposób zagłębić się w moim świecie – żując gumę Shock. Ona ułatwi zrozumienie, w jaki sposób odczuwam zestawienia kolorystyczne.

Synthetic, simple and intricate structures correspond with each other, creating a relationship full of enormous tensions. Each element accumulates energy of different intensity. The shapes are complemented by colour. It builds space and soothes anxiety, and it has a balancing effect. Its harmonious character opposes the disturbing shapes.

Colours, images, words and names are often associated with a particular taste or smell. The viewer can delve more fully into my world – by chewing a Shock gum. It makes it easier to understand how I experience colour combinations.

UWODZENIE

SEDUCTION

/ PROMOTORKA / SUPERVISOR /

DR PAULINA PTASZYŃSKA

/ RECENZENT / REVIEWER /

DR IGNACY NOWODWORSKI

DARIA DEJKA

Teledyskopowiadaosłowiańskimdemoniestawówijezior–uwodzicielceTopielicy. Wątki uwodzenia przeplatają się z elementami typowymi dla Nocy Kupały: poprzedzającego ją dnianie wolnobyło, aż do zmroku, zażywać kąpiele w jeziorach, groziłoby to bowiem utopieniem właśnie przez Topielicę. W teledysku pokazujących wdzięki – elementy kobiecego ciała, zmysłowe gesty, które z czasem przeradzają się w coś demonicznego. Zjawy uwodzą naiwnego młodzieńca, skazując go na konsekwencję śmierci. Chciałabym, aby moja praca wniosła coś dorosłej, społecznej świadomości i wiedzy o pradawnych, słowiańskich zwyczajach i wierzeniach.

The video clip tells the story of a Slavic demon of ponds and lakes – the seductress Topielica [the ghost of a drowned woman]. The motifs of seduction are intertwined with the elements typical of the Kupala Night: on the day preceding it, it was forbidden to bathe in lakes until dusk, as it might result in being drowned by Topielica. In the video I show their charms – elements of a female body, sensual gestures that with time turn into something demonic. The phantom seduces a naïve young man, consequently condemning him to death. I would like my work to contribute to the growing social awareness and knowledge of ancient Slavic customs and beliefs.

ROZROST

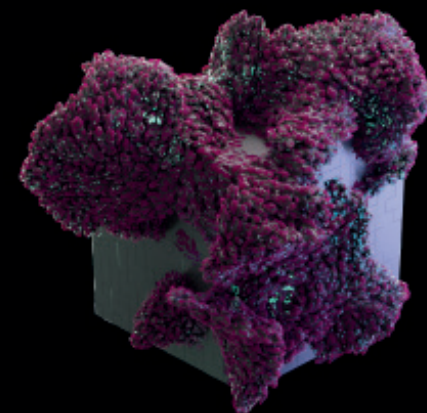
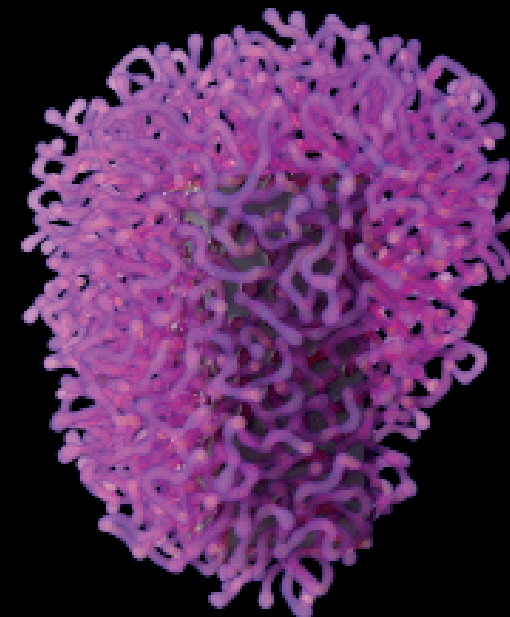
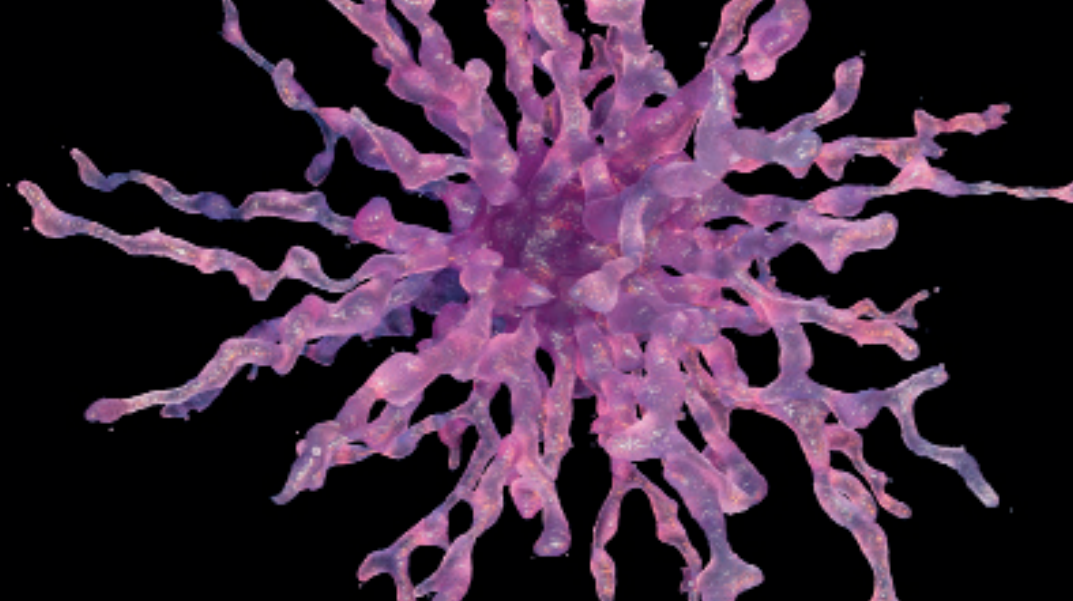
GROWTH

/ PROMOTOR / SUPERVISOR /
DR HAB. BARTOSZ POSACKI, PROF. UO
/ RECENZENT / REVIEWER /
DR HAB. GRZEGORZ GAJOS, PROF. UO

JAGODA GOLIŃSKA

Rozrost dotyczy wszystkich organizmów żywych. Moje spojrzenie na to zjawisko prezentuję jako figury geometryczne wygenerowane w przestrzeni wirtualnej, symulujące rzeczywisty rozrost. Dwie formy kontrastują ze sobą, zarazem się uzupełniając – inie mogą istnieć bez siebie. Poprzez zestawienie dwóch różniących się od siebie materii chcę pokazać dualną naturę strefy sacrum i profanum, a jednocześnie nawiązać do istoty pierwotnej przyrody stojącej na przeciwstwie stworzonego przez człowieka.

Proliferation concerns all living organisms. I present my view of this phenomenon as geometric figures generated in virtual space, simulating the growth in question. Two forms contrast with each other, at the same time complementing each other – and they cannot exist without each other. By juxtaposing two different matters I want to show the dual nature of the sacred and the profane and at the same time refer to the essence of primordial nature as opposed to the man-made world.

IDENTYFIKACJA WIZUALNA PORADNI DIETETYCZNEJ POZNAJEMY

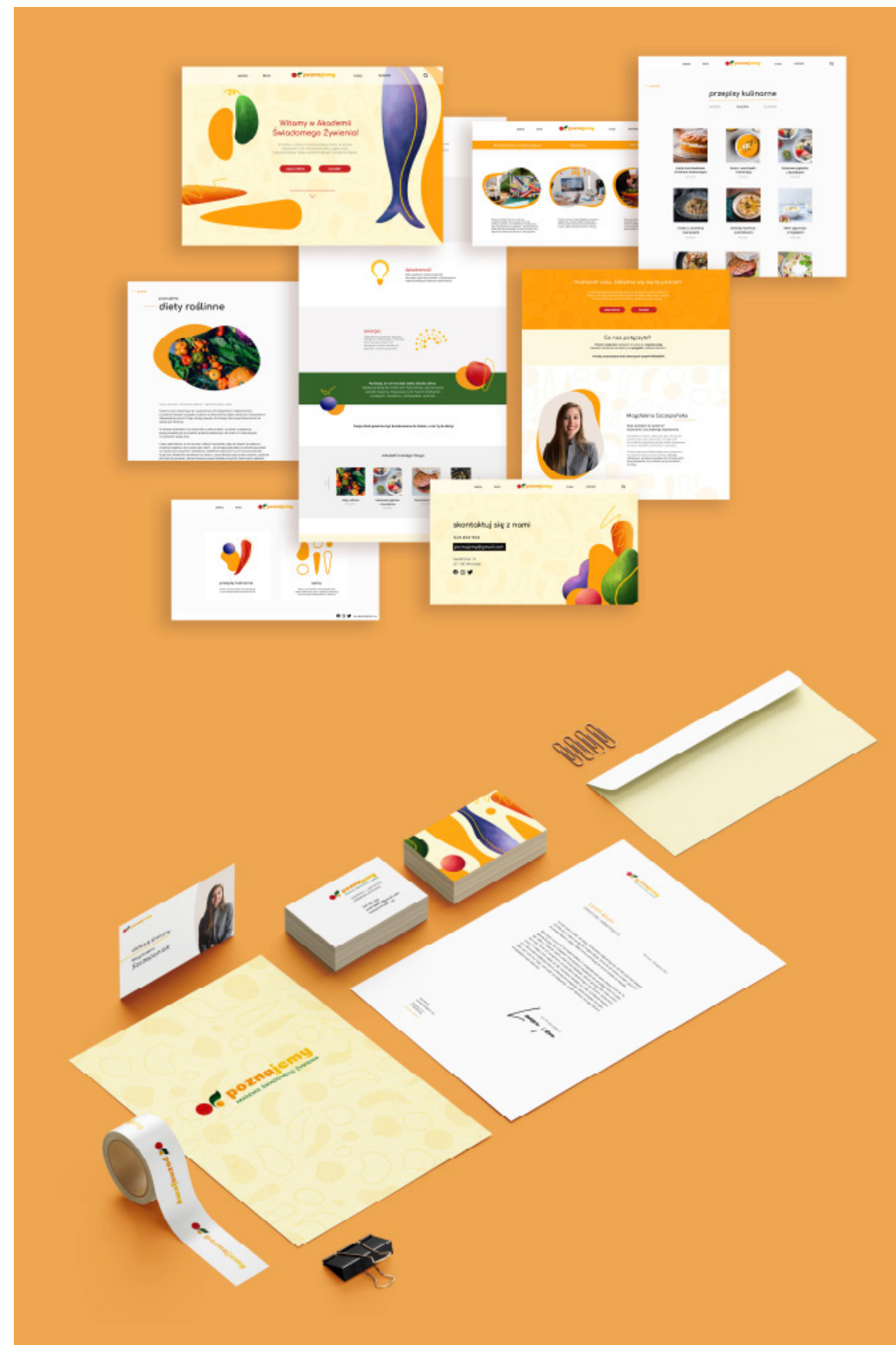
VISUAL IDENTITY OF DIETETIC CLINIC POZNAJEMY

/ PROMOTORKA / SUPERVISOR /
DR ALEKSANDRA GIZA, PROF. UO
/ RECENZENTKA / REVIEWER /
DR PAULINA PTASZYŃSKA

HANNA GOSKA

Jak zmienić postrzeganie profesji dietetyka, kojarzonego zazwyczaj z restrykcjami i trudnym do realizacji dietami? Mam nadzieję, że – w swobodnej, w charakterze, identyfikacji – udało mi się zawrzeć nowoczesne podejście właścicieli poradni dietetycznej „Poznajemy” do kwestii zdrowego odżywiania. Łącząc elementy rysunkowe i wektorowe, stworzyłam pełen koloru i energii system identyfikacji, będący w pozycji do klasycznego sposobu prezentacji poradni dietetycznych naprężnierzających się rynku tej branży.

How to change the perception of the profession of a dietician, usually associated with restrictions and difficult to follow diets? I hope that – in a casual identification – I managed to include a modern approach of the owners of the „Poznajemy” („We get to know”) dietary clinic to the issue of healthy nutrition. By combining drawing and vector elements, I created a colourful and energetic identification system, which is in opposition to the classic way of presenting dietary clinics in the fast-growing market of this industry.

ZBĘDNI

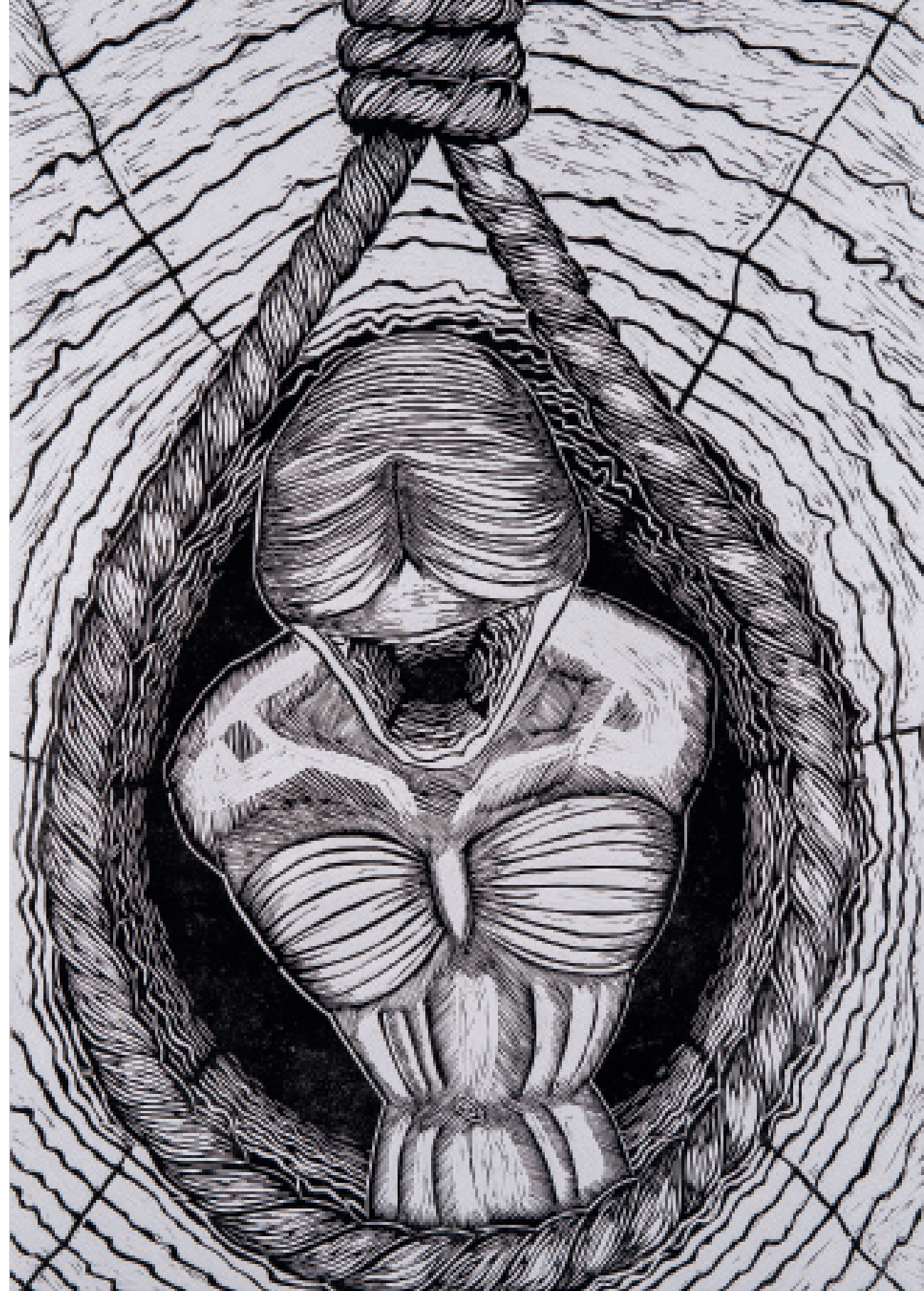
THE VAIN

/ PROMOTORKA / SUPERVISOR /
DR HAB. MONIKA KAMIŃSKA, PROF. UO
/ RECENZENT / REVIEWER /
DR WITOLD PICHURSKI

WIKTORIA GRZESIK

Cierpienie może mieć głęboki wpływ na człowieka, zwłaszcza gdy jego sprawcą jest ktoś bliski, czy to członek rodziny, czy ktoś, komu – wydawałoby się – możemy zaufać. Efekt końcowy jest zwykle taki sam: wizerunek tej osoby w naszych oczach ulega gwałtownej zmianie i rzadko jesteśmy w stanie zobaczyć ją tak, jak w przeszłości. Mój dyplom zachęca do przyjrzenia się cierpieniu. Wizualizację tego stanu przy pomocy środków wyrazu artystycznego jest jednocześnie próbą odnalezienia w nim sensu, atakże odpowiedzią, że sztuka może być formą terapii, narzędziem uwalniającym nas, a przynajmniej zmniejszającym ciężar doznanych w życiu krzywd.

Suffering can have a profound impact on a person, especially when the perpetrator is someone close to them, be it a family member or someone we seem to trust. The final result is usually the same: our perception of that person changes dramatically and we are rarely able to see them as we did in the past. My diploma work encourages the audience to look at suffering. Visualizing this state through the means of artistic expression is simultaneously an attempt to find meaning in it, as well as a hint that art can be a form of therapy, a tool liberating us, or at least reducing the burden of the harm suffered in life.

MAGIA ŚWIATŁA

MAGIC OF LIGHT

/ PROMOTOR / SUPERVISOR /
DR HAB. BARTOSZ POSACKI, PROF. UO

/ RECENZENTKA / REVIEWER /
DR HAB. MONIKA KAMIŃSKA, PROF. UO

KATERYNA KHARISHMAN

Istotą pomysłu jest kwestia oświetlenia w animacji i jego wpływ na postrzeganie przez widza postaci oraz lokacji. Istotne było dla mnie pokazanie, że światło i cień – a także kolor tego oświetlenia – mają silny wpływ na nasze odczucia. Moją pracą dyplomową chciałam pokazać własną fascynację bajkami, wskazać, jak istotne znaczenie mają dla dorastania dziecka oraz jak ważną rolę dla dorosłych, przypominając im beztroskę dzieciństwa.

The core of the idea is the issue of lighting in animation and its influence on the viewer's perception of characters and locations. It was important for me to show that light and shadow – as well as the colour of that lighting – have a strong influence on our feelings. With my diploma work I wanted to show my own fascination with fairy tales, to demonstrate how important they are in the process of children's growing up and how meaningful they are for adults, reminding them of their carefree childhood.

SFERY (NIE)NIEBIESKIE

(NON)CELESTIAL SPHERES

/ PROMOTORKA / SUPERVISOR /
DR HAB. MAGDALENA HLAWACZ, PROF. UO
/ RECENZENTKA / REVIEWER /
DR PAULINA PTASZYŃSKA

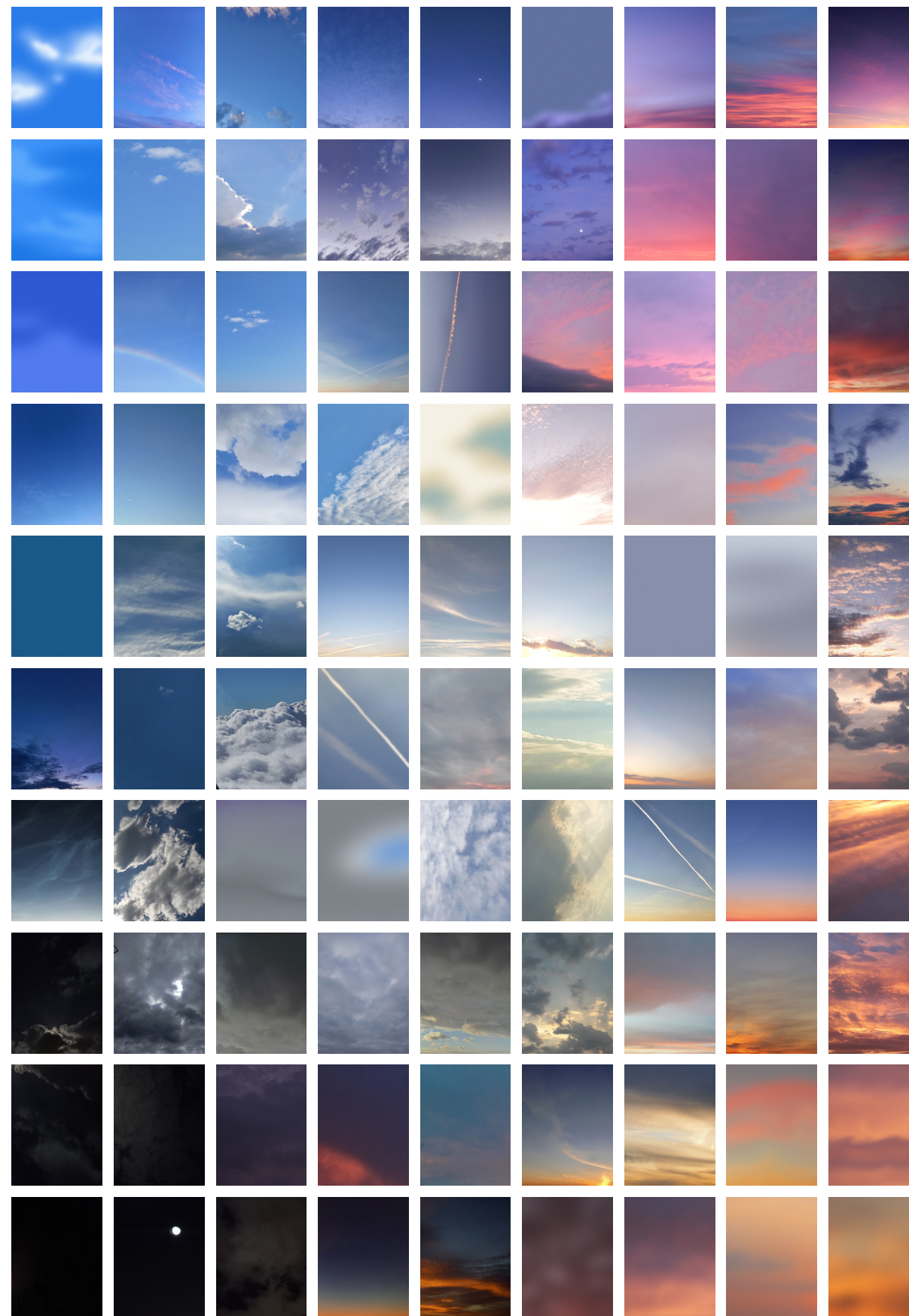
JOANNA KRUPSKA

Jak często patrzysz w niebo? Zastanawiasz, jakiego jest koloru? Znamy niebo – skłon niejedną ma barwę – możemy na nim zobaczyć całą paletę różnych tonów i odcieni. Każdego dnia, właśnie tam, nad naszymi głowami, formują się niesamowite kompozycje barw i kształtów, których najczęściej nie widzimy – zajęci naszą zapracowaną i pełną bodźców rzeczywistością.

Posługując się fotografią, rysunkiem oraz projekcją wideo pokazuję oglądanym oczami świat. Zwracam uwagę na otaczającą nas piękną i wyjątkową, której na co dzień nie jesteśmy świadomi.

How often do you look at the sky? Do you wonder what colour it is? The familiar sky has many colours – we can see a whole range of different tones and shades. Every day, just there, above our heads, amazing compositions of colours and shapes are formed, which we usually do not see – busy working and excessively stimulated in our reality.

Using photography, drawing and video projection I show the world as I can see it. I pay attention to the surrounding beauty and uniqueness that we are not aware of every day.

UKRYTA NATURA

HIDDEN NATURE

/ PROMOTOR / SUPERVISOR /

DR WITOLD PICHURSKI

/ RECENZENT / REVIEWER /

PROF. MARIAN MOLEND

YULIIA KYRHAN

Cokryjesięwlesie? Zapewne coś więcej niż tylko drzewa... Oddzieciństwo starał się rozwikłać tajemniczy związek człowieka z naturą. Od zawsze chodził do lasu, jak do sanktuarium: czerpił z niego inspirację, cieszył się dźwiękami, zapachami. Medytując, próbując całkowicie połączyć się z naturą. Szczególnie fascynują go niedrzewa. Są jak my, żyją i sięgają słońca. W swoim projekcie stara się zaakcentować silny związek między człowiekiem a naturą. Chce, aby wszyscy poczulili oddech moich rzeźb, ujrzeli światło żywej duszy ukrytej w kawałku drewna.

What is hidden in the forest? Probably something more than just trees... Since my childhood I have been trying to solve the mysterious relationship between man and nature. I have always visited the forest as a sanctuary: I draw inspiration from it, I enjoy the sounds, the smells. Meditating, I try to connect completely with nature. I am especially fascinated by trees. They are like us, alive and reaching for the sun. In my project I try to emphasize the strong connection between man and nature. I want everyone to feel the breath of my sculptures, see the light of a living soul hidden in a piece of wood.

DIALOG

DIALOGUE

/ PROMOTOR / SUPERVISOR /
DR HAB. GRZEGORZ GAJOS, PROF. UO
/ RECENZENT / REVIEWER /
DR HAB. BARTOSZ POSACKI, PROF. UO

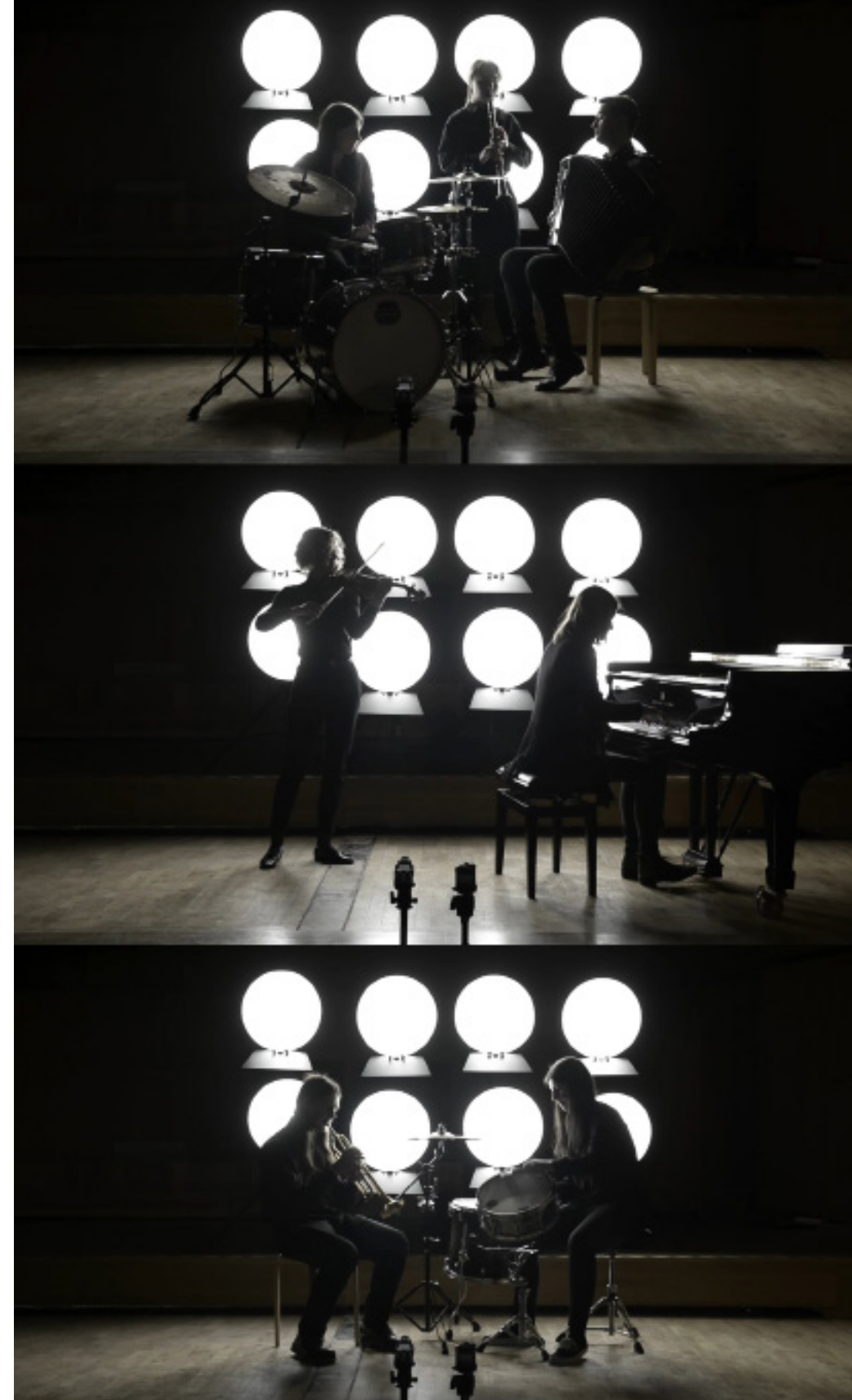
AGNIESZKA LIS

Radzenie sobie z własnymi emocjami i opowiadanie o tym, co czujemy, jest sztuką niezwykle trudną. Czas pandemii wyrażeniam to uświadomił. Moja praca jest propozycją alternatywnego sposobu rozmowy o trudnym temacie. Na nagraniu wideo możemy zobaczyć muzyków próbujących porozumieć się z sobą za pomocą instrumentów, w duchu czystej improwizacji. Uważam, że muzyka jest uniwersalnym nośnikiem stanów emocjonalnych i dzięki niej możemy komunikować się z innymi, bez względu na wiek czy pochodzenie. Reagujemy na otaczającą nas dźwięki w zależności od ich natężenia, tonu czy wysokości.

Towarzysząc nagraniu fotografii nawiązują do rytmu w muzyce, który często działa na nas hipnotycznie oraz do ekspresji wykonawcy podczas gry. To osobista wypowiedź o uczuciach, zobrazowana za pomocą medium fotografii.

Dealing with our own emotions and talking about our feelings is an extremely difficult art. The time of the pandemic has made it clear to us. My work is a proposal of an alternative way of talking about this difficult subject. In the videos we can see musicians trying to communicate with each other by means of instruments, in the spirit of pure improvisation. I believe that music is a universal carrier of emotional states through which we can communicate with others, regardless of age or background. We react to the sounds around us depending on their intensity, tone or pitch.

The photographs accompanying the recordings refer to the rhythm in music, which often has a hypnotic effect on us, and to the playing performer's expression. It is a personal statement about feelings, depicted through the medium of photography.

CIAŁA NIEOSOBOWE

NAMELESS BODIES

/ PROMOTOR / SUPERVISOR /
DR IGNACY NOWODWORSKI

/ RECENZENTKA / REVIEWER /
DR PAULINA PTASZYŃSKA

WIKTORIA MARSZAŁEK

Kobiece ciała wyłaniają się z powierzchni ilustracji. Powielokrotnie widziane, opatrzone sylwetki pozbawione są osobistego charakteru. Ciało nie jest dziś bowiem jedynie narzędziem do przeżywania, poczucia sprawczości i istnienia – dzisiaj to również wartość konsumpcyjna. Konkretny, najatrakcyjniejszy wzór ciała wyznaczają nam normy i wzorców, które dyktują nam media. Cała uwaga skupiona jest, niczym na produkcie, na naszej zewnętrznej powłoce, tak, jakby była to jedyna wartość, którą mamy do zaoferowania światu.

Female bodies emerge from behind a mirror. Seen over and over again, the all-too-familiar silhouettes are deprived of their personal character. Today, the body is not only a tool for experiencing, feeling empowered and existing – it is also a consumable value. The specific, most attractive body model is determined by the framework of norms and patterns dictated by the media. All attention is focused, as if on a product, on our outer shell, as if it were the only value we have to offer the world.

PARODIE MIEJSKIE

CITY PARODIES

/ PROMOTORKA / SUPERVISOR /

DR PAULINA PTASZYŃSKA

/ RECENZENT / REVIEWER /

DR HAB. BARTOSZ POSACKI, PROF. UO

BARBARA MURGRABIA

Czy codzienność może być inspirująca? Jak najbardziej! W mojej pracy interpretuję trzy miasta, w których niemalże każdy kąt znam na wylot. W Brzegu się urodziłam. W Opolu studiuję. We Wrocławiu spotykam się z przyjaciółmi. Chcę dystansować spojrzenie na ludzi, infrastrukturę i architekturę znajomych rynków. Prezentuję udźwiękowione projekcje na grafikach. Korzystam z możliwości, jakiej daję mi połączenie animacji poklatkowej, wyświetlonej z projektora, z wydrukowanym rysunkiem. Moim celem byłoby stworzenie dzieła, które rozbawi odbiorcę, być może zachęci do wycieczki i sprawdzenia czy to, co prezentuję – naprawdę istnieje?

Can everyday life be inspiring? Absolutely! In my work I interpret three cities in which I know almost every corner inside out. I was born in Brzeg. I study in Opole. I meet my friends in Wrocław. I want to look at the people, infrastructure and architecture of familiar markets squares from a distance. I present sound projections on graphics. I take advantage of the possibilities offered by the combination of stop-motion animation presented from a projector with a printed drawing. My objective was to create a work that would amuse the viewers, perhaps encourage them to take a trip and see whether what I present really exists.

A TO POLSKA...

HERE IS POLAND...

/ PROMOTORKA / SUPERVISOR /
DR ALEKSANDRA GIZA, PROF. UO

/ RECENZENTKA / REVIEWER /
DR HAB. MONIKA KAMIŃSKA, PROF. UO

JESSICA PASTERNICKA

Stworzyłam cykl plakatów, które nawiązują do sytuacji mających miejsce w Polsce i na świecie. Tematami są m.in. Strajk Kobiet, wycinka drzew w Puszczy Białowiejskiej, wprowadzenie projektu „Polski Ład”. Styl prac jest wektorowy, a kontrastowe kolory – czerwony, czarny, biały – przydają im mocniejszego wydźwięku. Chciałabym wpłynąć swoimi plakatami na świadomość ludzi, skłonić ich do myślenia, zachęcić do działania.

I created a series of posters that refer to situations taking place in Poland and around the world. The themes include, among others, the Women's Strike, the felling of trees in the Białowieża Forest, and the implementation of the „Polish Order” project. The style of the works is vectorial, and the contrasting colours – red, black and white – give them a stronger overtone. I would like to influence people's consciousness with my posters, make them think, encourage them to act.

KONTAMINACJA

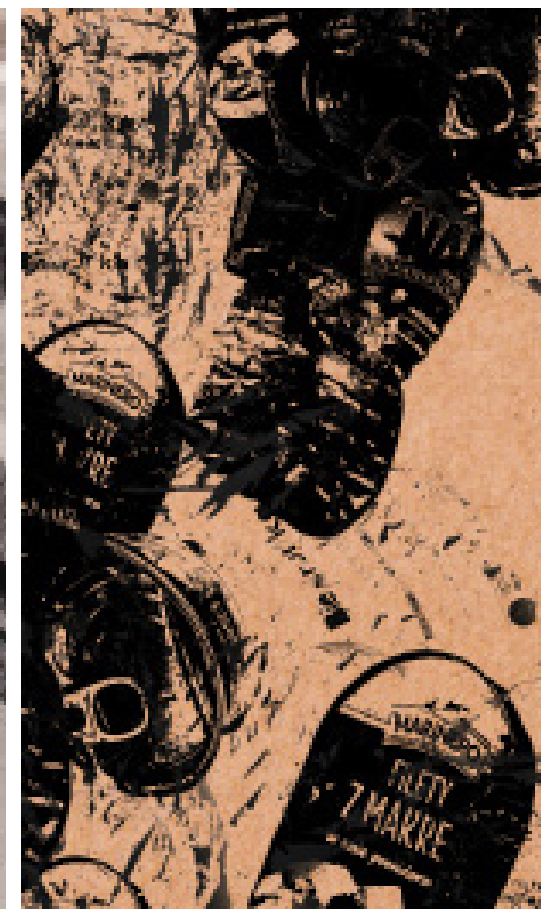
CONTAMINATION

/ PROMOTOR / SUPERVISOR /
DR HAB. BARTŁOMIEJ TRZOS, PROF. UO
/ REGENZENT / REVIEWER /
DR WITOLD PICHURSKI

ALEXANDRA PAVLENKO

Swoją instalacją staram się obudzić w ludziach świadomość o tym, jak mało czasu nam, ludzkości, zostało. Najwyższa pora, abyśmy pomyśleli o tym, co dzieje się na naszej planecie. Choć wiele osób lat powtarza, także publicznie, że nadszedł czas na podjęcie radykalnych kroków, większość nie zmienia swoich postaw. Ilość śmieci co roku rośnie – na lądzie zaczyna brakować miejsca na ich składowanie, zaczyna więc cierpieć ocean. I właśnie ocean jest tematem mojej pracy. Już jako dziecko podziwiałam kolor oceanicznej wody (wtedy widziałam ją tylko w telewizji), kochałam zwierzęta. Ta miłość przetrwała do dziś.

With my installation I try to awake people's awareness of how little time we, humanity, have left. It is high time to start thinking about what is happening to our planet. Although many people have been saying for years, also in public, that it is time to take radical steps, the majority do not change their attitudes. The amount of garbage grows every year – since there is not enough space to store it on land, the ocean begins to suffer. And it is the ocean that is the subject of my work. Already as a child I admired the colour of the ocean water (then I saw it only on television), and I loved animals. This love has never ended.

IDENTYFIKACJA WIZUALNA FIRMY ARCHITEKTONICZNEJ ARCHSPACE

VISUAL IDENTITY OF ARCHITECTURE FIRM ARCHSPACE

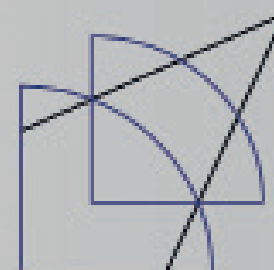
JUSTYNA PAWLAK

Kim w dzisiejszym świecie jest architekt? To bardziej artysta czy projektant? Woli chaos czy prostotę? Mając na uwadze trwałość i solidność budynków, architekci najczęściej są perfekcjonistami. Doceniają liniarność, geometryczne kształty oraz spójność wizualną. Bazując na tym podejściu, wybierając minimalistyczne kolory i proste symbole, stworzyłam logo informujące odbiorcę o potencjalnym kliencie: „Jestem architektem i u mnie wszystko jest od linijki”.

Who is an architect in today's world? Is it an artist or rather a designer? Does he/she prefer chaos or simplicity? Considering the durability and solidity of buildings, architects are usually perfectionists. They appreciate linearity, geometric shapes and visual cohesion. Based on this approach, choosing minimalist colours and simple symbols, I created a logo that informs the viewer and potential client: „I am an architect and with me everything is straight as a ruler”.

/ PROMOTORKA / SUPERVISOR /
DR ALEKSANDRA GIZA, PROF. UO

/ RECENZENT / REVIEWER /
DR IGNACY NOWODWORSKI

ArchSpace

CIAŁO NIE OKREŚLA

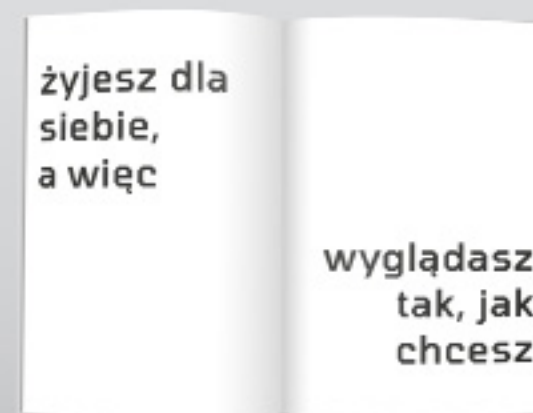
THE BODY DOES NOT DEFINE

/ PROMOTOR / SUPERVISOR /
DR HAB. GRZEGORZ GAJOS, PROF. UO
/ RECENZENT / REVIEWER /
DR HAB. BARTOSZ POSACKI, PROF. UO

PIKUŁA ANETA

Często negatywne bodźce zewnątrz mocno oddziałują na nasze postrzeganie siebie. To przeszkadza w zakwestionowaniu mitu, jakoby wygląd wpływał na wartość człowieka. Mój projekt prezentuje i promuje bezpieczną, cielesną przestrzeń – bez oceniania i bez presji społeczeństwa. Ze zrozumieniem, szacunkiem i wsparciem. Tematykę ruchów społecznych związanych z ciałem podejmuję poprzez fotografie, książkę oraz wideo. Tworzę je z myślą o potrzebie akceptacji tego, jakim jesteśmy, obalania wszelkich stereotypów i budowania neutralnego podejścia do samych siebie.

Negative external stimuli often strongly influence our perception of ourselves. This prevents us from questioning the myth that appearance affects a person's self-worth. My project presents and promotes a safe bodily space – without judgement and without the pressure of society. With understanding, respect and support. I address social movements related to the body through photographs, a book and a video projection. I create them in accordance with the idea of the need for acceptance of who we are, overthrowing all stereotypes and building a neutral attitude towards ourselves.

KRWAWI ZBAWICIELE

BLOODY SAVIOURS

/ PROMOTOR / SUPERVISOR /
DR HAB. BARTŁOMIEJ TRZOS, PROF. UO
/ RECENZENT / REVIEWER /
PROF. EDWARD SYTY

IVAN RUDKOVSKYI

Wojna. W ciągu ostatnich miesięcy ponad 40 milionów osób uświadomiło sobie, czym ona jest. Strach, ból i śmierć. Lęk o swoje życie oraz o życie bliskich. W tak trudnym czasie świat traci wszystkie barwy. Zostaje tylko krew. Dokładnie w taki sposób chciałem pokazać wojnę na moich plakatach. Ważne było dla mnie wywołanie u oglądających silnych emocji, uczucia niepokoju, poprzez pokazanie tej agresji, brutalności – w głównej mierze wobec osób cywilnych. Chciałbym, by to nigdy więcej się nie powtórzyło.

War. In the last months more than 40 million people have become aware of what it is. Fear, pain and death. Fear for your life and for the lives of your loved ones. At such a difficult time the world loses all its colours. Only blood remains. This is exactly how I wanted to show war on my posters. It was important for me to evoke strong emotions, a feeling of unease in viewers, by showing this aggression, brutality – mostly towards civilians. I wish it would never happen again.

SEN

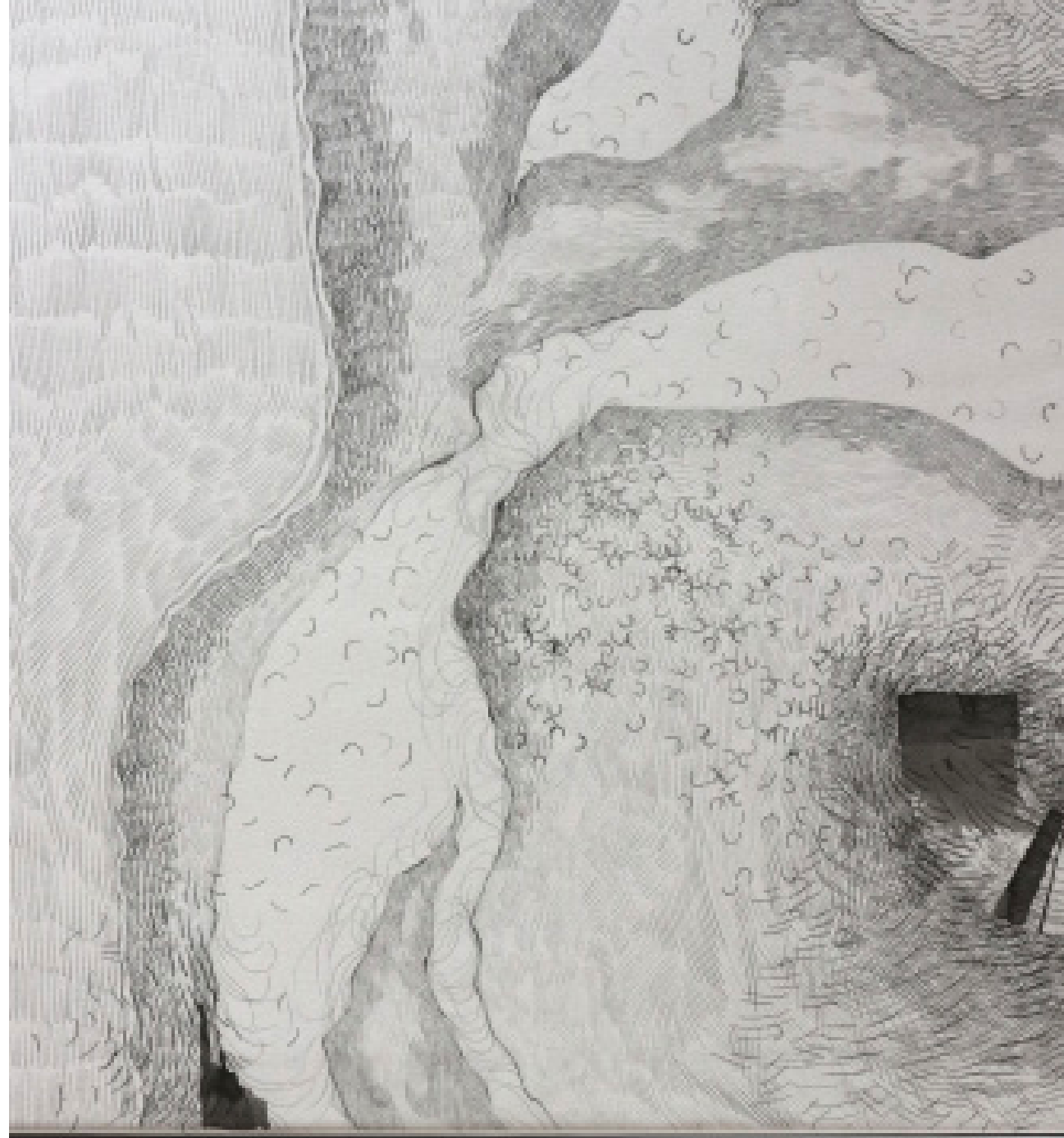
THE DREAM

/ PROMOTOR / SUPERVISOR /
DR HAB. BARTŁOMIEJ TRZOS, PROF. UO
/ RECENZENT / REVIEWER /
PROF. EDWARD SYTY

DIANA SAVYTSKA

Mój cykl abstrakcyjnych prac w rysunku i grafice łączy wspólny pomysł. Część rysunkowa jest hołdem dla starejszkoły artystycznej, pokazem różnych umiejętności – odkreski akademickiego rysunku do procesu naciągnięcia papieru na planszę. Część składająca się z grafik jest przejściem nabytych umiejętności w nowy wymiar. Wszystko spina pragnienie przekazania wewnętrznych uczuć – podzielenia się obrazem moich snów i myśli. Atak też pokazania metamorfozy kreski, zwolnionej z zasad i ram rysunku akademickiego.

My series of abstract drawings and prints has a common idea. The drawing part is a tribute to the old school of art, a demonstration of various skills – from the line of an academic drawing to the process of stretching paper on the board. The print part is a transition of acquired skills into a new dimension. Everything is linked by a desire to convey inner feelings – to share the image of my dreams and thoughts. And also to show the metamorphosis of a line, liberated from the rules and frameworks of academic drawing.

CHAOS PRZYSWAJALNY

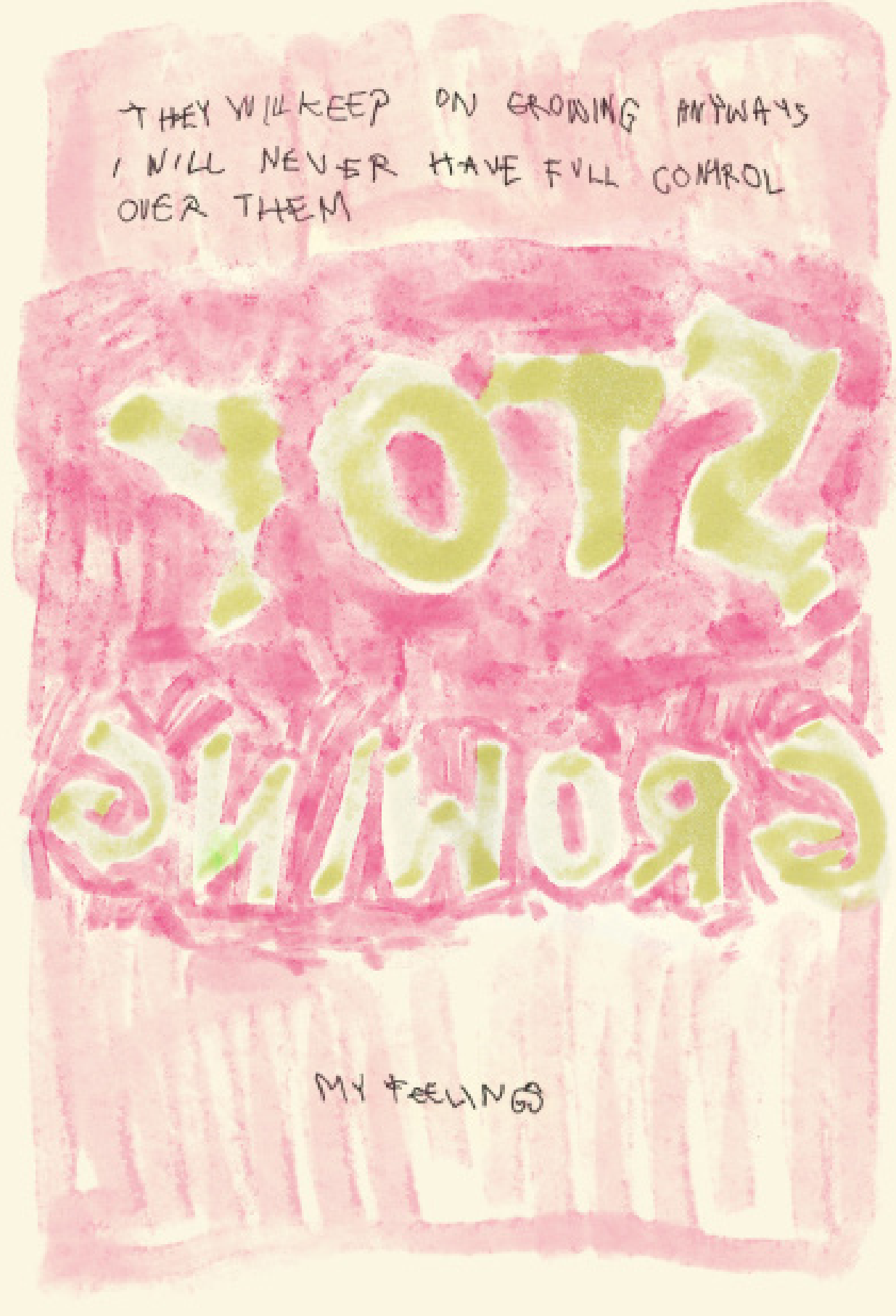
ABSORBABLE CHAOS

/ PROMOTOR / SUPERVISOR /
DR HAB. BARTŁOMIEJ TRZOS, PROF. UO
/ RECENZENT / REVIEWER /
DR EDWARD SZCZAPOW

JAGODA SZYMAŃSKA

Tworzenie pozwala mi, jak żadna inna czynność, uwolnić i przetrawić emocje. Moja praca to seria ilustracji – pocztówek, które nie pochodzą z wyjazdów, ale z różnych miejsc wemnie, które odkryłam podczas pracy nad dyplomem. Zadaję sobie wciąż pytania dotyczące sztuki, eksploruję jej terapeutyczny potencjał. Czy sztuka może być pozbawiona nadmiernej estetyki, surowa i ekspresyjna? Czy może być zbiorem przypadkowych rzeczy? Świat, w którym żyjemy, jest jednym wielkim nawarstwieniem percepcji, chaosem, w którym wszyscy oddziałujemy na siebie nawzajem. Dlatego zapraszam wszystkich do uzupełnienia mojej pracy o swoją własną pocztówkę.

Creating, like no other activity, allows me to release and digest my emotions. My work is a series of illustrations – postcards that do not come from trips, but from different places inside me that I discovered while preparing my diploma work. By constantly asking myself questions about art, I explore its therapeutic potential. Can art be devoid of excessive aesthetics, raw and expressive? Can it be a collection of random things? The world we live in is one huge stratification of perceptions, a chaos in which we all interact with one another. That is why I invite everyone to complete my work with their own postcards.

KSIEGA GRZECHÓW

THE BOOK OF SINS

/ PROMOTOR / SUPERVISOR /
DR HAB. BARTŁOMIEJ TRZOS, PROF. UO
/ RECENZENT / REVIEWER /
DR EDWARD SZCZAPOW

ROKSANA TYCZYŃSKA

„Jestem człowiekiem, który żywi się swoimi emocjami” – a co, gdyby to one pożerały nas? Siedem grzechów głównych, temat wielokrotnie wykorzystany w kulturze, tym razem prezentuję trochę inaczej. Postanowiłam nadać im realny kształt, przedstawiając je jako bestie, które siedzą w nas, są nami. W każdym z nas jest przecież choć odrobina pychy, obżarstwa, chciwości, lenistwa, nieczystości, gniewu i zazdrości. Momentami one przejmują nad nami kontrolę, pożerają nas. Dlatego właśnie ukazałam je jako istoty polujące na człowieka.

„I am a person who feeds on my emotions” – and what if emotions were devouring us? I present the Seven Deadly Sins, a theme repeatedly used in culture, a little differently this time. I decided to give them a real shape, presenting them as beasts that sit inside us, that are us. In each of us there is at least a little bit of pride, gluttony, greed, sloth, lust, wrath and envy. At times they take control over us, they devour us. Therefore I showed them as creatures that hunt man.

NIE WYMYŚLAJ! ZAJMIJ SIĘ PRAWDZIWYMI PROBLEMAMI

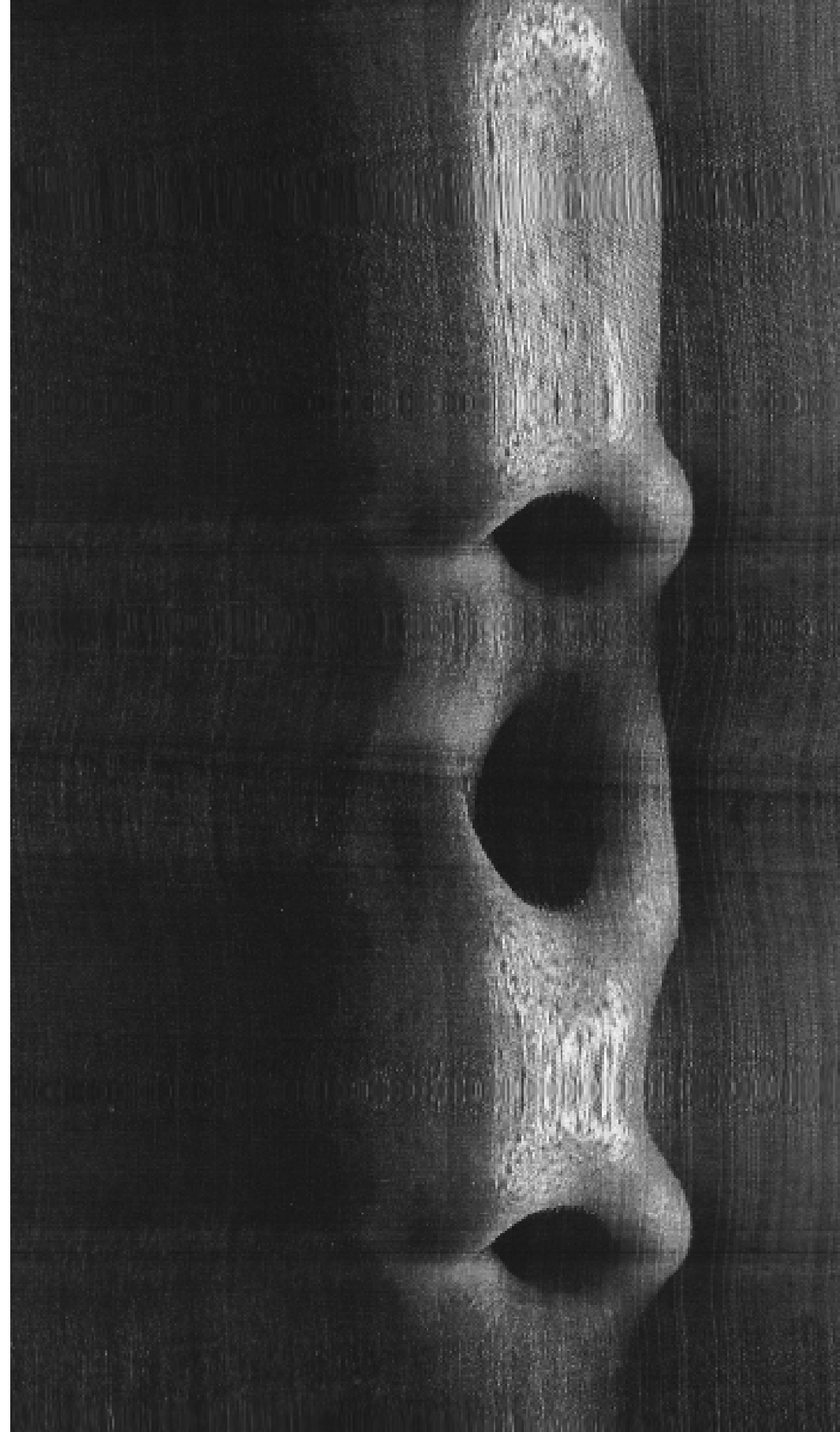
DON'T MAKE UP! FOCUS ON REAL PROBLEMS

/ PROMOTORKA / SUPERVISOR /
DR HAB. MAGDALENA HLAWACZ, PROF. UO
/ RECENZENT / REVIEWER /
DR IGNACY NOWODWORSKI

ALEKSANDRA WOŹNIAK

Spiczastynos,krzywezęby,odstająceuszy...Atyczegowsobienielubisz?Jakijest twójkompleks?Przedtakimi pytaniami postawiłam kilkak znajomych mi osób, by przyjrzeć się bliżej tematowi mojej pracy: naszym niedoskonałościom. To, o czym często wstydzimy się głośno mówić, budzi w nas niepewność, lekką niepokój. Zaraz potem pojawia się krytyczna postawa wobec siebie, brak akceptacji własnego ciała, silna chęć zmiany. Czy nie lepiej spojrzeć na to z dystansem? Może czas zacząć o tym mówić i zwracać uwagę. Przecież nikt nie jest w 100 proc. idealny.

A pointed nose, crooked teeth, protruding ears... What do you dislike about yourself? What is your complex? These are the questions I asked a few people I know in order to take a closer look at the subject of my work: our imperfections. What we are often ashamed to talk about out loud, arouses uncertainty, a slight anxiety in us. It is followed by a critical attitude towards oneself, lack of acceptance of one's own body and a strong desire for change. Isn't it better to look at it with detachment? Maybe it is time to start talking about it and paying attention. After all, no one is 100 percent perfect.

1000500100900

1000500100900

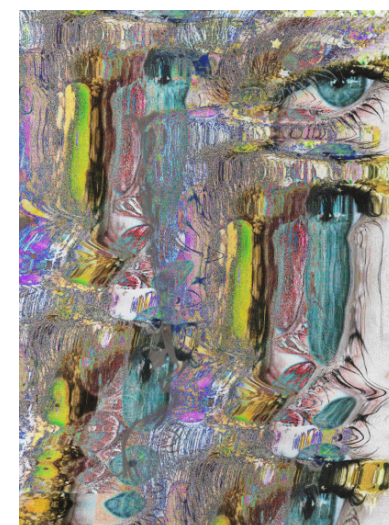
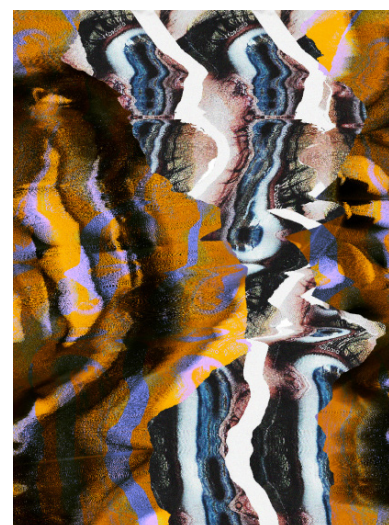
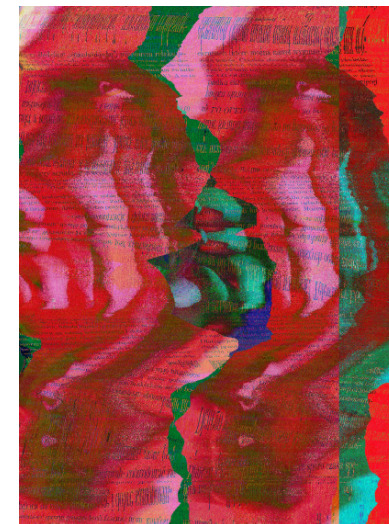
/ PROMOTORKA / SUPERVISOR /
DR HAB. MAGDALENA HLAWACZ, PROF. UO
/ RECENZENT / REVIEWER /
DR IGNACY NOWODWORSKI

ALEKSANDRA ŻYWICKA

Wycinam, sklejam, skanuję, przetwarzam, multiplikuję, niszczę obraz cyfrowy. Wymienione czynności są sposobem na ukazanie mojej interpretacji przebudzania (przeciążenia sensorycznego). Zmultiplikowane oczy, pocięte, fragmentaryczne twarze. Dekonstruuję człowieka, który gubi się w przytłaczającej dżungli struktur, kolorów i przedmiotów. Chaos grafiki odzwierciedla chaos w głowie, który – obok poczucia niepokoi i permanentnego zmęczenia – jest jednym z objawów przeciążenia. Nasz mózg każdego dnia odbiera szaloną i trudną do wyobrażenia liczbę bodźców z otoczenia: 1000500100900. Ponad bilion!

I cut, glue, scan, process, multiply, destroy digital images.

These activities are a way to show my interpretation of over-stimulation (sensory overload). Multiplied eyes, cut, fragmented faces. I deconstruct the human being who is lost in an overwhelming jungle of structures, colours and objects. The chaos of the prints reflects the chaos in the head, which – along with the feeling of anxiety and permanent fatigue – is one of the symptoms of overload. Our brain receives an insane and difficult to imagine number of stimuli from the environment every day: 1000500100900. More than a trillion!

TARTY KAROTA

CARROT TARTS

/ PROMOTOR / SUPERVISOR /

DR HAB. BARTŁOMIEJ TRZOS, PROF. UO

/ RECENZENTKA / REVIEWER /

DR HAB. ŁUCJA PIWOWAR-BAGIŃSKA, PROF. UO

PRACA TEORETYCZNA / THEORETICAL WORK /

WALKA NA BŁYSKAWICE: WIZUALNOŚĆ STRAJKU KOBIEĆ

LIGHTNING FIGHT: THE WOMEN'S STRIKE VISIBILITY

/ PROMOTOR / SUPERVISOR /

DR HAB. KAZIMIERZ S. OŻÓG, PROF. UO

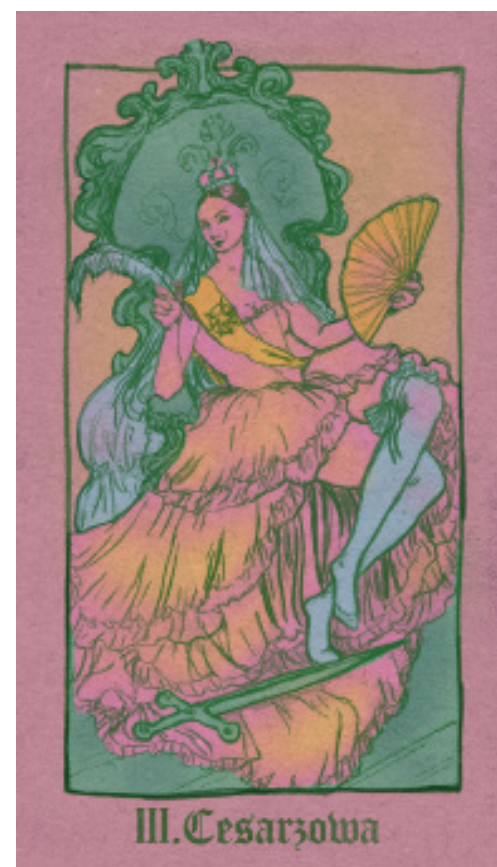
/ RECENZENTKA / REVIEWER /

DR MAGDALENA PIEJKO-PŁONKA

DOMINIKA KULKA

Wiele kultur i religii starało się zrozumieć i opisać świat po swojemu. Jednym narzędzi, przy pomocy których człowiek od wieków próbuje poradzić sobie z sobą i światem, jest tarot. 78 kart tarota mówi nam o ludziach, jakich możemy spotkać i o lekcjach, jakimi są te spotkania i sytuacje. Stworzyłam talię kart które najlepiej czuję i rozumiem. Przetłumaczyłam historyczne symbole na własny artystyczny język. Postacie, które wykreowałam, poznałam lepiej dzięki 16 typom osobowości z kwestionariusza psychologicznego MBTI, wykorzystując teorię osobowości Freuda. Moje ulubione motywy natury, fantastyki i magii pomieszałam w ilustracjach z obrazami własnej codzienności.

Many cultures and religions have attempted to understand and describe the world in their own way. One of the tools used for centuries by humans to sort themselves out and to deal with the world is the Tarot. The 78 Tarot cards tell us about the people we may encounter and the lessons learned from these encounters and situations. I created a deck of cards that I can feel and understand best of all. I translated the historical symbols into my own artistic language. I became familiar with the characters I created through the 16 personality types of the MBTI psychological questionnaire using Freud's theory of personality. In illustrations, I mixed my favourite motifs of nature, fantasy and magic with images of my own everyday life.

„CO MÓWI PALMA DO PALMY? CZYLI OBSERWACJE ZZA BARU”

„WHAT DOES A PALM SAY TO ANOTHER PALM?
OR OBSERVATIONS FROM BEHIND THE BAR”

PRACA TEORETYCZNA / THEORETICAL WORK /

OTAKU JAKO TWÓRCZA SUBKULTURA: ANALIZA KONWENTÓW MANGOWYCH

OTAKU AS A CREATIVE SUBCULTURE:
AN ANALYSIS OF MANGA CONVENTIONS

/ PROMOTORKA / SUPERVISOR /
DR HAB. MAGDALENA HLAWACZ, PROF. UO

/ RECENZENTKA / REVIEWER /
DR ALEKSANDRA GIZA, PROF. UO

/ PROMOTOR / SUPERVISOR /
DR HAB. KAZIMIERZ S. OŻÓG, PROF. UO

/ RECENZENTKA / REVIEWER /
DR MAGDALENA PIEJKO-PŁONKA

KAROLINA MAĆKÓW

Cykl 12 grafik stworzonych za pomocą rysunków cyfrowych przedstawia moje obserwacje z pracy w barze, w którym jestem kelnerką i barmanką. Każda ilustracja opisuje konkretną sytuację charakterystyczną dla pracy mojej, ale i innych osób pracujących w branży gastronomicznej. Uchylam tym samym rąbką tajemnicy – codziej się za ladą, co widać z mojej perspektywy? To codzienne życie baru, w którym pracuję, ale też to, co mi się w tej pracy podoba lub przeszkadza. Cykl stworzyłam w stylu, który przypomina wycinankę, bądź linoryt. Ponieważ jestem osobą praktyczną, taki też charakter chciałam nadać moim grafikom – stąd forma kalendarza.

This series of 12 prints created by means of digital drawing depicts my observations from a bar where I work as a waitress and a barmaid. Each illustration describes specific situations characteristic of my work as well as that of other people working in the food service industry. Thus, I let viewers in on a secret – what happens behind the counter, what can be seen from my perspective? This is the daily life of the bar where I work, but also what I like or dislike about this job. I created this series in a style resembling a cut-out or linocut. Since I am a practical person, I wanted to give such a character to my prints – hence the calendar form.

DWOISTOŚĆ

DUALITY

/ PROMOTOR / SUPERVISOR /
 DR HAB. GRZEGORZ GAJOS, PROF. UO
 / RECENZENTKA / REVIEWER /
 DR HAB. ŁUCJA PIWOWAR-BAGIŃSKA, PROF. UO

PRACA TEORETYCZNA / THEORETICAL WORK /

DOWIETNAMU.PL – FOTOGRAFIA W PODRÓŻY

DOWIETNAMU.PL – TRAVEL PHOTOGRAPHY

/ PROMOTOR / SUPERVISOR /
 DR HAB. KAZIMIERZ S. OŹÓG, PROF. UO
 / RECENZENTKA / REVIEWER /
 DR MAGDALENA PIEJKO-PŁONKA

RAFAŁ MIELNIK

Zjawiskoniesymetryczności ciała występuje u wielu ludzi. U niektórych asymetria twarzy jest bardziej widoczna, a u innych (zwłaszcza młodszych) mniej. Dzieląc twarz na dwie połowy i generując jej lustrzane odbicie, możemy stworzyć dwie, wizualnie odmiennie, osoby. Pomijając genetykę – asymetrię twarzy może być spowodowane chorobami, a także brakiem uzębienia, a nawet wadą postawy. Prawdopodobnie gdybyśmy zastąpili u człowieka prawą półkulę mózgu jego lewą, to inaczej odbierałby on otaczający nas świat, ponieważ każda połowa mózgu odpowiada za coś innego, ma przypisane inne funkcje.

Body asymmetry occurs in many people. In some people the asymmetry of the face is more conspicuous, while in others (especially the younger ones) less so. By dividing the face into two halves and generating its mirror reflection, we can create two, visually different, persons. Genetics aside, facial asymmetry can be caused by diseases, but also by missing teeth, or even a posture defect. Probably if we replaced the right brain hemisphere with the left, the person would perceive the world around us differently, because each brain hemisphere is responsible for something different, and performs different functions.

CZARNA KSIĘGA

THE BLACK BOOK

/ PROMOTORKA / SUPERVISOR /
DR HAB. MAGDALENA HLAWACZ, PROF. UO
/ RECENZENTKA / REVIEWER /
DR ALEKSANDRA GIZA, PROF. UO

PRACA TEORETYCZNA / THEORETICAL WORK /

QUEERYZM W ANIMACJI

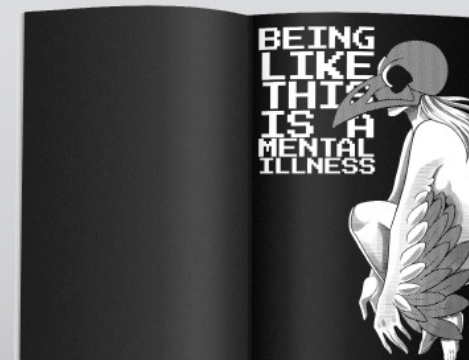
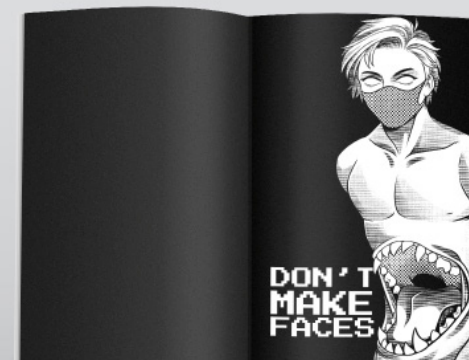
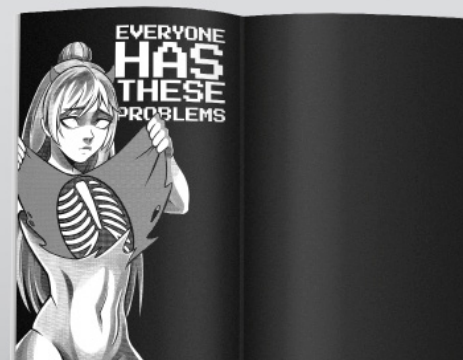
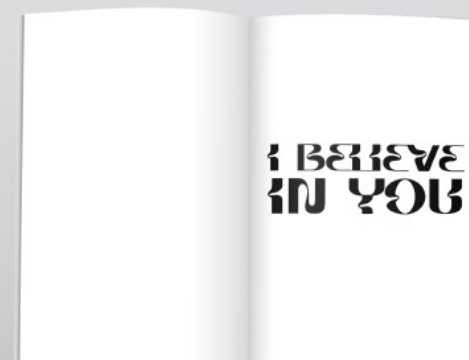
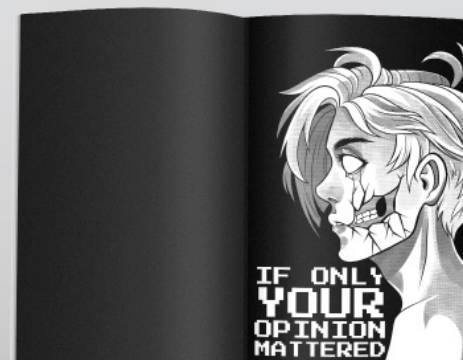
QUEERISM IN ANIMATION

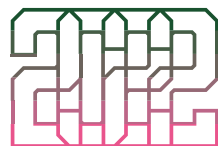
/ PROMOTOR / SUPERVISOR /
DR HAB. KAZIMIERZ S. OŻÓG, PROF. UO
/ RECENZENTKA / REVIEWER /
DR MAGDALENA PIEJKO-PŁONKA

MONIKA POLAK

Słowa mają wielką moc, a przemoc ukryta pod woalem tzw. dobrych chęci może szczególnie ranić. Boprzecieżradzą komuś, co będzie dla niego dobre, nie chcemy mu zaszkodzić. Jest to jednak tylko projekcja, przypisywanie innym własnych uczuć, zachowań, emocji czy poglądów. Aprzecieżkażdy człowiek jest inny, ma inne potrzeby i upodobania. W mojej pracy prezentuję zbiór najczęściej powtarzających się zdań, które – wypowiedziane w dobrej wierze – okazały się nieść osobą ból. Za pomocą ilustracji w stylu body horror starałam się pokazać, jakie emocje i uczucia pojawiają się w „oferze” w momencie udzielania jej dobrych rad.

Words have great power, and violence hidden under the veil of so-called good intentions can be especially hurtful. After all, when we offer someone advice telling them what is good for them, we don't want to harm them. However, it is only a projection, attributing our own feelings, behaviours, emotions or views to others. And yet every person is different, has different needs and preferences. In my work I present a collection of the most frequently repeated sentences, which – uttered in good faith – turned out to be painful. By means of illustrations in body horror style, I tried to show the emotions and feelings experienced by the „victim” at the moment of receiving good advice.

ORGANIZATORZY WYSTAWY / ORGANIZERS OF THE EXHIBITION

/ WYDZIAŁ SZTUKI UO / UNIwersYTET OPOLSKI /
/ GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ W OPOLU /

PATRONAT MEDIALNY / MEDIA PATRONAGE

/ GAZETA WYBORCZA / RADIO OPOLE / RADIO DOXA /

WYDAWCA / PUBLISHER

/ WYDZIAŁ SZTUKI UNIwersYTETU OPOLSKIEGO, UL. WROCŁAWSKA 4, 45-707 OPOLE /

www.sztuka.uni.opole.pl

PROJEKT I OPRAWIANIE GRAFICZNE / GRAPHIC DESIGN

/ MATEUSZ DOMERADZKI /

ZDJĘCIA / PHOTOS

/ DR HAB. GRZEGORZ GAJOS, PROF. UO / MATERIAŁY WŁASNE AUTORÓW /

TEKST / TEXT

/ DR HAB. KAZIMIERZ S. OŻÓG, PROF. UO /

REDAKCJA TEKSTU W JĘZYKU POLSKIM

/ TEXT EDITING

/ BARBARA STANKIEWICZ /

TLUMACZENIE / TRANSLATION INTO ENGLISH

/ KRZYSZTOF BRZOSOWSKI /

REDAKCJA TECHNICZNA I KONSULTACJA PROJEKTU

/ TECHNICAL EDITING

/ DR HAB. GRZEGORZ GAJOS, PROF. UO / DR HAB. MAGDALENA HLAWACZ, PROF. UO /

KOMISARZE WYSTAWY / CURATORS OF THE EXHIBITION

/ DR HAB. MAGDALENA HLAWACZ, PROF. UO / DR IGNACY NOWODWORSKI /

/ DR HAB. BARTOSZ POSACKI, PROF. UO / DR PAULINA PTASZYŃSKA /

/ DR HAB. BARTŁOMIEJ TRZOS, PROF. UO /

DRUK / PRINT

/ DRUKARNIA SINDRUK /

NAKLAD / PRINT RUN

/ 400 EGZ. /

ISBN: 978-83-63117-20-7

ORGANIZATORZY:

Galeria jest samorządową
instytucją kultury miasta Opola

Projekt współfinansowany ze
środków budżetu Miasta Opole

PATRONAT MEDIALNY:

2022