

prof. Cezary Paszkowski
80-766 Gdańsk
ul. Jabłońskiego 46
ASP Gdańsk
Pracownia Technik Cyfrowych
www.asp.gda.pl/paszkowski
cezary.paszkowski@asp.gda.pl

Gdańsk 22 kwiecień 2016

**Rada Wydziału Grafiki
Akademii Sztuk Pięknych
w Gdańsku**

Opinia dotycząca dorobku artystycznego dr Pauli Jaszczyk adiunkt w związku z postępowaniem prowadzonym przez Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku o nadanie stopnia doktora habilitowanego sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuki piękne.

W latach 2000 - 2005 pani Paula Jaszczyk studiowała na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie w roku 2005 uzyskała dyplom w Pracowni Malarstwa profesora Marka Sapetto. Aneksy uzyskała w Pracowni Struktur Wizualnych, którą prowadził prof. Jacek Dyrzyński, jak również w Pracowni Warsztatowej prof. Rafała Strenta, oraz w Pracowni Rysunku adiunkta II stopnia Czesława Radzkiego. Za dyplom Pani Paula Jaszczyk otrzymała min: Wyróżnienie Rektorskie, Nagrodę Dyplom 2005 Wojewody Mazowieckiego za poszukiwanie nowej formy wypowiedzi artystycznej. Nagrodę Agencji Artystycznej 3A Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, za ostrość widzenia i rzetelność malarstwa.

W 2006 roku przystąpiła do konkursu na stanowisko asystenta w Pracowni Ogólnoplastycznej na Wydziale Grafiki, gdzie rozpoczęła studia doktoranckie na Wydziale Grafiki w pracowni pod kierunkiem adiunkta II stopnia Pawła Lasika.

W latach 2006 - 2010 była asystentką w Pracowni Organizacji Przestrzennej dr Włodzimierza Bartczaka jak również w Pracowni Struktur Wizualnych mgr Szymona Wałaszewskiego na Wydziale Sztuki Mediów i Scenografii.

Doktorat w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne uzyskała w 2010 roku, promotorem pracy pt. „Dźwięk koloru - multimedialna forma przestrzeni jako plastyczny zapis partytury” był prof. Jacek Dyrzyński a recenzentami adi. II st. Henryk Gostyński i prof. Michał Jędrzejowski. Po uzyskaniu stopnia doktora wygrała konkurs na stanowisko adiunkta I stopnia.

W latach 2010 - 2011 samodzielnie prowadziła zajęcia w Pracowni Organizacji Przestrzeni oraz w Pracowni Rysunku na Wydziale Sztuki Mediów i Scenografii. Od 2011 roku kierowała autorskimi Warsztatami Multimedialnymi w zakresie Pracowni Działań Multimedialnych na Wydziale Sztuki Mediów.

W latach 2010 - 2012 uczestniczyła w cyklach szkoleń w ramach Międzyuczelnianej Specjalności Multimedialnej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina i Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Zajęcia dla dydaktyków obu uczelni charakteryzowały się zgłębieniem tematów muzycznych, dźwiękowych, plastycznych, przy zastosowaniu również technik elektronicznych. Owocem tych prac było poszerzenie doświadczeń multimedialnych, jak i nawiązaniem współpracy artystycznej, dydaktycznej muzyków, malarzy i grafików.

W latach 2011 - 2014 powstały prace naukowe i artystyczne takie jak: Laboratorium Twórcze dla studentów UMFC i ASP, projekty i koncerty multimedialne „Figurate”, „Oglądanie Dźwiękiem”, „Słuchanie Ruchem”, „Granie Obrazem”, „Błękitne, Lazurowe, Kobaltowe”.

Pani Paula Jaszczyk brała udział w licznych wystawach zbiorowych jak i indywidualnych, na których przedstawiała malarstwo, multimedialne formy przestrzenne, impresje audiowizualne, wizualizacje multimedialne.

W okresie 2005 - 2015 otrzymała następujące nagrody:
2012 r. – Stypendium „Młoda Polska“ – Program Stypendialny

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego / Narodowego Centrum Kultury, na realizacją projektu wizualno – dźwiękowego pt. „Kompozycja w zieleni na naturę i fortepian“.

2013 r. – zdobyła Nagrodę Rektorską za zaangażowanie w pracy dydaktycznej oraz duży wkład w rozwój Uczelni.

2014 r. – Stypendium ZAIKS

Pani Paula Jaszczyk jeszcze studiując malarstwo w Akademii Sztuk Pięknych interesowała się innymi rozwiązaniami artystycznymi, nie wystarczyło jej tylko malowanie, zaczęła czynić doświadczenia z trójwymiarem w przestrzeni sztuki abstrakcyjnej w której elementy trójwymiarowe stały się iluzją koloru. Należy wymienić pracę „Kalejdoskop Podróży” powstałą w tym okresie, a która stała się przełomem w dalszych jej pracach, powodująca zwrot w myśleniu, postrzeganiu sztuki. Pani Paula Jaszczyk jednak nigdy nie porzuciła malarstwa, w dalszym ciągu czerpała natchnienie, wiarę i radość w dalszych poszukiwaniach artystycznych. Stąd naturalną sprawą było wybranie aneksu do dyplomu z tego zakresu jak i tematyki do pracy doktorskiej.

Od ukończenia Akademii Sztuk Pięknych w 2005 roku i obrony pracy doktorskiej w 2010 roku Pani Paula Jaszczyk może poszczycić się sporymi osiągnięciami artystycznymi w dziedzinie grafiki, malarstwa jak i innymi działaniami twórczych. Niezwykle ciekawą i interesującą jest próba łączenia sztuk plastycznych, malarskich, przestrzennych ze światem dźwięków. Obecnie do tego celu doskonale nadają się współczesne narzędzia w postaci aplikacji

elektronicznych. Autorka świadomie i z powodzeniem ich używa, jednocześnie nie zapominając o tradycyjnym warsztacie.

Zainteresowanie przestrzenią, kolorem, dźwiękiem ujawniła się u autorki również w pracy nad doktoratem. Taki temat jak „Dźwięk koloru, multimedialna forma przestrzenna jako plastyczny zapis partytury” najlepiej mówi o drogach realizacji artystycznych artystki. Od tej pory autorka rozwijała swoje doświadczenia w poszukiwaniu zastosowań sztuki abstrakcyjnej i przestrzennej. Kierowana chęcią stałego rozwoju rozszerzyła swoje działania o sferę dźwięku, stworzyła własną partyturę, zapis figur geometrycznych, znaków które muzycy zinterpretowali stosownie dopasowujący formę dźwięku do kształtu figur, kolorów, względem poszczególnych interwałów i instrumentów.

Koncepcja połączenia sztuk plastycznych z formą muzyczną otworzyła dla niej wielki rozdział badań twórczych, jak i potrzebę głębszego zbliżenia się do muzyki dlatego też podjęła naukę gry na fortepianie u pianistki Eugenii Kwon oraz naukę podstaw harmonii. Niewątpliwie zaowocowało to tym iż nawiązała współpracę ASP i Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w postaci „Międzyuczelnianej Specjalności Multimedialnej” w czasie której uczestniczyła w kursach zgłębiając szeroko pojęte tematyki multimedialnych.

Nauka gry na fortepianie i współpraca z UMFC stała się powodem prowadzenia przez autorkę zajęć ze studentami na Wydziale Sztuki Mediów w warszawskiej ASP realizując prace plastyczne w połączeniu z muzyką, Stały się one próbami zrozumienia jak

i współpracy tak innych dyscyplin sztuk. Na obraz patrzymy, a utwór muzyczny słyszymy, jest to związane z czasem, tempem, rytmem. Dźwięk tak jak jest to w naturze i występujące razem z nim echo lubi powtórki, ważna jest również dynamika, przestrzeń, jego wielkość, rodzaj wnętrza, akustyka. Z obrazem jest wręcz odwrotnie możemy patrzeć na niego godzinami, dowolnie podążać wzrokiem względem punktów widzenia, kontrastowych barw, a utwór muzyczny trwa chwilę i słyszymy jedynie to co jest w danym momencie, jednocześnie mając w pamięci to co wybrzmiało, a wyobrażając sobie co nastąpi.

Były to bardzo potrzebne działania zbliżające twórców, powodowały łączenie sztuk dające studentom możliwość innego spojrzenia na te zagadnienia. Pomocna była tu współpraca z dr Magdaleną Wajzner, która prowadziła zajęcia z rytmiki ze studentami na UMFC. Warte jest wymienienie pracy „Sześć spojrzeń na Paulę” w której obrazu pani Juszczyk stały się powodem powstania linii melodycznej, „Praeter” to inspiracja autorki muzyki ruchomą kompozycją plastyczną.

Chciałbym opisać moje wrażenia o pracy „Splątanie z serii Meandry”. Dobrze się stało iż doszło do współpracy artystycznej pani Juszczyk z kompozytorką i wykładowcą Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina panią prof. Alicją Gronau, która po obejrzeniu realizacji napisała do niej muzykę, wspaniałą muzykę delikatną o pięknej linii melodycznej, subtelnym nastroju. Utwór zaczyna się od dźwięków skrzypiec po czym pojawia się obraz postaci, który wolno się przekształca, zmienia miejsce, przenika. Następnie stopniowo redukując tempo dostosowuje się do zmian zachodzących w obrazie. Zauważyłem doskonale

dopasowanie utworu muzycznego do obrazu, praca pani Jaszczyk wiele na tym zyskała.

Obraz filmowy powinien współistnieć z muzyką bez tego praca byłaby połowiczna. Pani Jaszczyk animując postać na tle linii, o interesującej kolorystyce, wrażliwie i ciekawie buduje ruchome obrazy. Jej doświadczenie malarskie odegrało tu wielką rolę, niewątpliwie realizując nowe zamierzenia malarskie czerpie inspirację do następnych swoich obrazów.

Pani Paula Jaszczyk zajmuje się także malarstwem figuratywnym, abstrakcyjnym, formami przestrzennymi. Jednym z najważniejszych dla jej działań jest kolor. Kolor stawia na pierwszym miejscu, zмага się z nim jako formą bezprzedmiotową często abstrakcyjną, pozwalającą próbować zbadać jego właściwości tak jak na malarza przystało. Postać ludzka dla niej staje się pretekstem do działań eksperymentalnych w zakresie koloru, form, linii. Ukazanie ruchu przestrzenności poszerzone jest formą dźwiękową. Przedstawienie obrazu w formie czystoplastycznej przez autorkę jest świadomie podjętą próbą konwersacji z tradycją, fascynuje się jak wielu twórców działaniem koloru, linii, rytmów. Również zajmuje się scenografią.

Obecnie świat grafiki jak żadna z dziedzin sztuk ma tak różnorodne możliwości kreacyjne. Grafika może być wystawiana w formie tradycyjnej, nieruchomej, jak również możemy zauważyć jej filmowe, ruchome oblicze. Następujący szybko rozwój programów komputerowych stwarza sposobność podjęcia próby zmierzenia się

z zagadnieniami przestrzennymi, to jest do doświadczeń 3D, rzeźby, scenografii, najróżniejszych prób i doświadczeń z barwą, kompozycją, dźwiękiem. Ten fakt jest godny uwagi, prace autorki doskonale to nam uwidaczniają. Widzimy w pracach Pani Pauli Jaszczyk różne próby ich praktycznego zastosowania.

Pani Jaszczyk posiada spory dorobek dydaktyczny i popularyzatorski. Uczestniczyła w Programie Międzyuczelnianej Specjalności Multimedialnej organizowanej przez UMFC, ASP i Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 2010 - 2013.

Brała udział wraz z prof. Alicją Gronau (UMFC) w 2015 roku w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Ko-respondencja. Na styku sztuk z tematyką „Ruch - bezruch. Inspiracje obrazem i dźwiękiem w poszukiwaniu syntezy”, która odbyła się w Bydgoszczy

W 2014 wystąpiła wspólnie z dr Anną Ignatowicz (UMFC) i dr Magdaleną Wajzner (UMFC) na Konferencji Muzykologicznej z tematami, „Oglądanie dźwiękiem - słyszenie ruchem - granie obrazem”, „Dzieło multimedialne oczami jego twórców”, „Muzyka wśród innych sztuk - związki i inspiracje”, w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.

Pani Jaszczyk wniosła swoją pracą dydaktyczną w latach 2010 - 2015 duży wkład w rozwój Uczelni. Organizowała Laboratorium Twórcze z programem Międzywydziałowej Specjalności Multimedialnej wspólnie z UMFC Katedrą Rytmiki dr Magdaleną Wajzner. Wizualizacje studenckie, interaktywne audio instalacje, organizowała projekty multimedialne dla studentów ASP i UMFC pt. „Komputery i instrumenty”, Warsztaty Multimedialne na Wydziale Sztuki Mediów pt. „Instalacje interak-

cja, performanse, prezentacje”, promocje studentów, koncert np: „Multimedialna majówka”. „Pleiades.

W latach 2011 - 2015 była promotorem prac licencjackich dziewięciu studentów, kilkukrotnie sprawowała funkcje Opiekuna Koła Naukowego.

Po zapoznaniu się z pracami filmowymi, dokumentacją biograficzną pani Pauli Jaszczyk stwierdzam ich wysoki poziom, wskazujący na wpływ i wkład w kierunku rozwoju polskiej animacji, jak i poszerzanie zakresu działań na styku sztuk.

Składam wniosek do Rady Wydziału Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku o nadanie dr pani Pauli Jaszczyk stopnia doktora habilitowanego sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuki piękne.

profesor Cezary Paszkowski

