Warszawa 18 09 2022

Prof. dr hab. Agnieszka Cieślińska - Kawecka

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Recenzja rozprawy doktorskiej

mgr Marcina Piotrowicza pt. „Od dźwięku do obrazu,

polisensoryczne obiekty dźwiękowo – wizualne”

sporządzona w związku z przewodem doktorskim w dziedzinie sztuki,

w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki, wszczętym

przez Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego

im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Promotor:prof. dr hab. szt. Małgorzata Chomicz

II Promotor: dr hab. Alicja Panasiewicz, prof. UP

Ogólne informacje

Pan Marcin Piotrowicz, ukończył studia na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego. Dyplom zrealizował w pracowni struktur wizualnych dr Anny Drońskiej.

Jest absolwentem Szkoły Doktorskiej na Wydziale Sztuki na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie. Obecnie pracuje na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim, prowadząc zajęcia z przedmiotu: Projektowanie i Druk 3D.

Jego edukacja muzyczna po ukończeniu I stopinia Państwowej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Olsztynie, rozwijała się w chórze Cantores Varmienses przy Filharmonii Warmińsko – Mazurskiej. Jednocześnie jako muzyk gra na gitarze.

Pan Marcin Piotrowicz w swoim dorobku artystycznym zrealizował 4 wystawy indywidualne:

W 2020 roku zaprezentował wystawę grafik „Drgania” w Galerii Stara Kotłownia w Olsztynie oraz wystawę prac „Alfa Centauri” w „Gallery Korridor” na Wydziale Sztuk Pięknych

w Ostrawie, Czechy. W 2019 roku eksponował swoje grafiki „cykl” w Galerii " Lav& quot; w Zagrzebiu w Chorwacji oraz prace „Wklęsłodruk dźwięku” w Galerii Stary Ratusz

w Olsztynie.

W latach 2015-2022 brał udział w ponad trzydziestu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Jego prace były eksponowane w projektach międzynarodowych typu biennale, triennale, między innymi: (2021) „Transgrafia 2.0 Sztuka jest przestrzenią wolności” w UNITY CENTRE w Krakowie, MTG w Krakowie; (2020) 2 nd International Triennial of graphic arts Livno, Bośnia i Hercegowina; (2019) Bienala Internațională de Gravură Contemporană, Rumunia; (2019) XVII Międzynarodowy Konkurs Małej Formy Graficznej i Ekslibrisu, Ostrów Wielkopolski; (2018) Premio Iinternazionale di Grafica del Pomero, Włochy.

Podczas studiów doktoranckich (2018-21) otrzymał za swoją twórczość liczne nagrody

i stypendia, między innymi: Ngroda „Talent Roku 2018” przyznana przez fundację Pro Kultura i Sztuka; stypendium Ministra Edukacji Narodowej; nagroda Rektora Uniwerystetu Warmińsko – Mazurskiego oraz Fundacji Lesława Pagi.

W roku 2017 brał udział w sympozjum „Art and Science” (obrazowanie biologiczne: inspiracje niewidzialnym światem) a w 2018 eksponował swoje prace „Zanurzony” Galeria Instytutu Biologii Doświadczalnej w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Pan Marcin jest twórcą bardzo wszechstronnym, sięgającym po różne środki wyrazu. Jego działania artystyczne wyróżnia badawczy potencjał poszukiwań i interdyscyplinarny charakter.

Ocena pracy doktorskiej

Praca doktorska Pana Marcina Piotrowicza „Od dźwięku do obrazu, polisensoryczne obiekty dźwiękowo – wizualne.” wpisuje się w nurt metod badawczych i poszukiwań artystycznych

z obszaru nauki i sztuki.Artystyczne zainteresowania Pana Marcina i jego wokalne pasje skłoniły go do podjęcia eksperymentów artystycznych związanych z dźwiękiem i jego wizualizacją. Pragnienie aby przełożyć doznania muzyczne na obraz plastyczny, w naturalny sposób skierowały jego uwagę w stronę doświadczeń synestetów. Ten nietypowy stan neurologiczny, którym obdarowani są niektórzy ludzie mający skłonności do tworzenia obrazów pod wpływem dźwięków, skłonił artystę do poszukiwań odpowiednich mechanizmów imitujących to zjawisko.Zawarte w pracy doktorskiej dążenia do wyrażenia idei łączącej dźwięk z obrazem, przypominają mi zasady „Gry szklanych paciorków”

z powieści Hermana Hessa.„Reguły te, mowa znaków i gramatyka gry, stanowią rodzaj wysoce rozwiniętego, tajemnego języka, w którym udział swój mają przeróżne nauki i sztuki, zwłaszcza jednak matematyka i muzyka, wyrażając treść i rezultaty niemal wszelkich nauk

i wzajemne mogąc tworzyć pomiędzy nimi związki.” *1 W tym fragmencie autor (Herman Hesse) opisuje wyrafinowane zasady nazwijmy to uproszczenie *muzykowania*. Podobnie jak w twórczych poszukiwaniach Pana Marcina, „Ta sama odwieczna idea, przyświecała wszelkim dążeniom ducha ku idealnemu celowi jakiejś *universitas litterarum,* każdej akademii platońskiej, wszelkim igraszkom intelektualnej elity, wszelkiej próbie zbliżenia pomiędzy naukami ścisłymi i wyzwolonymi, wszelkim umiłowaniom pogodzenia nauki ze sztuką czy religii ze sztuką.”*2

Idea polisensorycznych obiektów dźwiękowych wcieliła się w projekcje graficznych obrazów, które są przekładem sztuki muzycznej na sztuki plastyczne. Idąc dalej za założeniami autora doktoratu, formy te mają dawać możliwość pełniejszego przeżywania muzyki i obrazu, na wzór osób obdarzonych synestezją. Jednak odczucia synestetyczne będąc subiektywnymi (ze względu na różnice pomiędzy charakterystyką fal dźwięku, a promieniowaniem świetlnym) nie poddają się pełnej analizie naukowej. Dlatego Pan Marcin postanowił oprzeć się na obiektywnych zjawiskach, które zachodzą w naturze. Wywołując jak sam to ujmuje: „…projekcję polisensoryczną za pomocą sfer wizualnych zaczerpniętych ze zjawisk fizycznych, związanych z drganiem i częstotliwością tych drgań..”*3 transponuje „zjawisko dźwiękowe na zjawisko wizualne - związane ze zmysłem wzroku.”*4 Aby dokonać przekładu intersemiotycznego i wykreować *muzyczne obrazy*, artysta wykorzystał potencjał matrycy graficznej i doświadczenia związane z figurami Chladniego. W swoich realizacjach graficznych połączył zjawiska fizyczne związane z częstotliwością drgań z techniką akwatinty. Ten

z pozoru prosty zabieg był możliwy dzięki dociekaniom naukowym Pana Marcina. Eksperymenty fizyczne dotyczące fal dźwiękowych, poszczególne badania i przestudiowane prace naukowe, stworzyły podstawę do jego własnych rozwiązań artystycznych. Poszukując najpełniejszej metody obrazowania dźwięków, wybrał grafikę warsztatową zauważając potencjał matrycy graficznej. Ciekawy jest motyw wykorzystanie tego medium. Myślę, że przede wszystkim proces graficzny i jego implikacje zapisu zmian na metalowej matrycy poddawanej trawieniom, stały się głównym powodem wyboru grafiki. Jak wspomniał autor: „Grafiki i instalacja to (jego) unikalny kod i sposób na odbiór polisensoryczny. Obie sfery mają charakter kontemplacyjny, tak aby widz mógł wejść w interakcję z dziełem.„*5 Przełożenie dźwięku na obraz graficzny opiera się na wykorzystaniu zjawiska figurChladniego. W nowej wersji eksperymentu artysta użył kalafonii zamiast piasku czy soli. Podczas drgań, które uzyskał konstruując własną aparaturę, drobinki kalafonii układały się w linie,tworząc symetrycznie abstrakcyjne formy na matrycy graficznej. Rozchodzące się fale dźwiękowe przybierały różne kształty w zależności od intensywności natężenia dźwięku czy odległości od jego źródła. Proces twórczy polegał na sterowaniu częstotliwością by ukazać konkretny wzór, rozchodzących się fal akustycznych. Wyabstrahowany ślad dźwięku – opracowywany na matrycy graficznej, stał się modułem i impulsem do kolejnych badań

i transformacji w środowisku współczesnych technologii.Odbitki graficzne na tworzywie syntetycznym dały możliwość układania wielopłaszczyznowych, przenikających się wzorów. Zrealizowane tą metodą kompozycje barwne, autor pogrupował w „trójdźwięki”, jak zaznaczył „…nie mniej, by zachować harmonię i nie więcej by nie doszło do swoistej kakofonii. W wyniku takiego podziału „…powstało 6 zestawów trójdźwięków, które dowolnie można było układać z powstałych matryc. Nakładane na siebie kolejne odbitki stworzyły głębię i wzmacniały wzór. Zapisane wcześniej częstotliwości odtworzone za pomocą syntezatora można było „odsłuchać na żywo, kontemplując to co wizualne”* 6 Chęć realizacji dźwięku i obrazu w czasie rzeczywistym zmotywowała autora do stworzenia interaktywnej instalacji, w której podczas koncertu wiązki lasera, emitowały rozchodzące się fale i linie.

Prace wizualne Pana Marcina wpisują się w obszar sztuki abstrakcyjnej. Powstałe drogą eksperymentu barwne formy graficzne w swoich założeniach opierają się na fizycznych zjawiskach, które można doświadczyć w sposób zmysłowy. Jednak powstałe figury balansują na granicy metafizycznych form, które pragną uchwycić w nieruchomych obrazach ulotny akord dźwięku. Są jak duchy fal dawno przebrzmiałej muzyki. Praca doktorska dotyczy dwóch realizacji artystycznych: grafiki oraz performance z instalacją. Opisuje odkrycia, które doprowadziły do tego finalnego efektu. Znaczna część pracy doktorskiej poświęcona jest inspiracjom odnoszącym się do istniejących praktyk artystycznych i teoretycznych w zakresie tworzenia polisensorycznych obiektów dźwiękowo - wizualnych. Autor wymienia między innymi takich artystów jak: Wassily Kandinsky, Umberto Boccioni, Aleksander Skriabin Walter Ruttman czy O. Fishinger. Ukazuje także naukowy aspekt badanego zagadnienia przedstawiając osobowości, począwszy od XVIII wieku kiedy to fizyk i matematyk Louis-Bertrand Castel skonstruował specjalne organy emitujące kolory przyporządkowane skali dźwięków, aż po artystów współczesnych kreujących swoje pokazy z wykorzystaniem instrumentów świetlnych. Pan Marcin wkraczając w obszar cyfrowej sztuki interaktywnej, czy filmu, ukazuje ogromny potencjał badań i eksperymentów a także zainteresowanie tematem w czasach współczesnych. Podsumowując dotychczasowe działania badawcze

i artystyczne doktoranta, nie można pominąć istotnego aspektu społecznego jakim jest współpraca z osobami z niepełnosprawnością słuchową. Działania Pana Marcina stworzyły podstawy do dalszych badań nad rodzajem terapii wspomagającej osoby niesłyszące.

Konkluzja

Założenia koncepcyjne dotyczące: stworzenia przekładu intersemiotycznego muzyki na obraz oraz wprowadzenia odbiorcy nieposiadającego zdolności synestezyjnych w stan odbioru polisensorycznego za pomocą grafik i instalacji, w moim przekonaniu zostały zrealizowane.

Rozprawa doktorska porusza zagadnienia związane z tematem doktoratu. Wyjaśnia koncepcję pracy, naświetla tło działania artystycznego. Prezentuje inspiracje opisując wybranych artystów i dzieła mające wpływ na charakter twórczych poszukiwań autora.

Praca doktorska mgr Marcina Piotrowicza pt. „Od dźwięku do obrazu, polisensoryczne obiekty dźwiękowo – wizualne”stanowi oryginalne dzieło, (spełnia wymogi art. 187 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dn. 20.07.2018 r.- *Rozprawa doktorska prezentuje ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w dyscyplinie albo dyscyplinach oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej lub artystycznej.)* Biorąc pod uwagę dorobek artystyczny kandydata, wysoki poziom pracy doktorskiej oraz jej wyjątkowy artystyczny

i badawczy potencjał, wnioskuję o nadanie Panu mgrMarcinowi Piotrowiczstopnia doktora w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacji dzieł sztuki.

Prof. dr hab. Agnieszka Cieślińska- Kawecka

1,2/ Herman Hesse *Gra szklanych paciorków* tłumaczenie Maria Kurecka, Oficyna Wydawnicza „Jednorożec” Poznań 1992 ISBN 83-900511-0-9 str. 9-10

3,4,5,6/ Marcin Piotrowicz, Rozprawa Doktorska „Od dźwięku do obrazu, polisensoryczne obiekty dźwiękowo – wizualne”, Studia doktoranckie na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Olsztyn, 2021, s.11, s.10, s.4, s.22