

Sprawozdanie z realizacji IPB

Mgr Grzegorz Demczuk

Promotor prof. dr hab. Artur Tajber

Kierunek studiów: Sztuki Piękne

Nr albumu: 176/D/2020

Kraków, 1 maja 2022 roku

Temat pracy badawczej: *Powtórzenie i różnica w obszarze sztuk wizualnych. Analiza współczesnych strategii artystycznych.*

Poprawki wobec tematu badawczego Pkt4. IPB

W trakcie pracy nad projektem, wskutek konsultacji, postanowiłem zawęzić pole badawcze do wybranych ujęć teoretycznych problematyki powtórzenia. Zagadnienia związane z różnicą pojawiają się w kontekście omawianego tematu, ale nie będą szerzej opracowywane. Poszerzam zbiór wybranych praktyk artystycznych związanych z tematyką powtórzenia o analizę własnej twórczości z tej perspektywy.

Powtórzenie w obszarze sztuki współczesnej. Analiza własnej trajektorii twórczej oraz strategii artystycznych w kontekście problematyki powtórzenia.

Punktem wyjścia dla pracy jest pojęcie powtórzenia w ujęciach filozoficznych. W teoretycznej części projektu, zajmuję się analizą tekstów problematyzujących to zagadnienie, przyglądam się budowanym wokół nich perspektywom estetycznym. Syntetyczne ujęcie wybranych definicji powtórzenia pozwala mi na analizę wybranych działań, dzieł, wystaw oraz strategii artystycznych i kuratorskich, jak i spojrzenia na własną twórczość z nowej perspektywy. W ramach działań praktycznych sprawdzam sposoby wykorzystania opracowanej teorii jako narzędzia do konstruowania utworów intermedialnych, projektów kuratorskich i ćwiczeń dydaktycznych.

Pkt. 12 A. Gromadzenie materiałów i ich wstępne opracowanie, konsultacje
(semestr letni 2021 + zimowy 2021/2022)

- Swoją pracę teoretyczną zacząłem od zgromadzenia tekstów oraz wykładów dotyczących zagadnienia powtórzenia w zakresie filozofii, estetyki oraz teorii sztuki. Swoją uwagę w kontekście filozofii skupiam na twórcach, dla których problematyka powtórzenia odegrała istotną rolę w formułowaniu teoretycznych rozważań. Najbardziej interesują mnie podejścia, które podważają tradycyjne definicje pojęcia powtórzenia jako zdarzenie tego samego, w którym relacja co najmniej dwóch elementów rozpatrywana jest w kategoriach podobieństwa, tożsamości oraz przeciwieństwa, negatywności i sprzeczności, na rzecz tekstów podejmujących tę tematykę na nowo, stawiających powtórzenie w świetle twórczej reinterpretacji, różnicy, transformacji, przemiany. Skupiam się na autorach postulujących „odkrywanie” problemu powtórzenia w jego jednostkowych postaciach w sferze kultury.
- Pozycje z zakresu estetyki i teorii sztuki obejmują teksty oraz wykłady i seminaria odwołujące się do problematyki powtórzenia w kontekście m.in. kina, relacji obrazu - wrażenia - ruchu, afektu, działań performance, kultury remiksu, zapożyczeń w sztuce, dokumentacji, rekonstrukcji i reinterpretacji utworów artystycznych. Czerpię również z kategorii wypracowanych w ramach metaforyki zwrotu (*cultural turns*) m.in zwrotu archiwalnego, językowego i afektywnego.

[Bibliografia](#)

[Pytania badawcze](#)

[Notatki](#)

(Semestr letni 2022)

Odwołuje się do artystów, którzy w ramach własnych strategii artystycznych sięgają po motyw powtórzenia w nawiązaniu do:

- a. przeszłych zdarzeń, by ponownie zrobić z nich użytek w ramach wydarzenia artystycznego; podejmują tematy związane z pamięcią oraz sposobami jej reprezentacji; działań aktywizujących społeczność, wprowadzających historyczne zdarzenia w rzeczywisty ruch, w ramach którego widoczność przywracana jest rzeczom dotąd marginalizowanym; praktyk pozwalających na kolektywne przepracowanie społecznych traum i problemów;

- b. Granic autorstwa, relacji kopii do oryginału; reprodukcji, zawłaszczeń w sztuce; przywłaszczeń kulturowych; wytwarzania sztuki na zasadach remixu, korzystania z istniejących obiektów kultury jako składników własnych realizacji; recyklingu idei artystycznych oraz konwencji kultury popularnej; zapożyczania metod i rozwiązań z innych dziedzin na rzecz praktyk artystycznych;
- c. Eksperymentu z językiem w ramach utworu artystycznego; różnego typu instrukcji artystycznych zakładających możliwość wielokrotnego wykonania utworu; zacierania granic między twórcą a widzem; pęknięć między komunikatem werbalnym i pozawerbalnym;

Opracowanie wybranych postaw oraz strategii artystycznych

Zebrane tropy i materiały konsultowałem z dr Tomaszem Załuskim, autorem książki *Modernizm artystyczny i powtórzenie. Próba reinterpretacji*, który jest adiunktem w Katedrze Mediów i Kultury Audiowizualnej Uniwersytetu Łódzkiego oraz w Zakładzie Teorii i Historii Sztuki Akademii Sztuki Pięknych im. W. Strzebińskiego w Łodzi. Konsultacja przyczyniła się do poprawek względem tematu pracy doktorskiej oraz zaktualizowania bibliografii.

Zebrane do tej pory materiały wymagają uporządkowania. Planowane współpracy badawcze na semestr zimowy 2022 będą ku temu okazją, pozwolą mi na skupienie się na rozwoju pracy pisemnej, zaplanowaniu struktury docelowego tekstu oraz skonfrontowaniu jej z szerszym gronem środowiska akademickiego. Zakładany udział w seminariach The New Centre for Research & Practice pozwoli na szczegółowe dopracowanie podejmowanych zagadnień teoretycznych, a planowany wyjazd na Biennale w Wenecji oraz wymiana studencka w ramach programu Erasmus+ w Kassel na poszerzenie wachlarza omawianych praktyk artystycznych.

W semestrze letnim, w ramach konkursu, dostałem się również na projekt *Struktury przeplatania: tkanina jako materiał, metoda, nośnik*, realizowany przez Szkołę Doktorską w Krakowie wraz z Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi oraz Wydziałem Sztuk Pięknych, Muzyki i Designu Uniwersytetu w Bergen w Norwegii, w terminie 01.03.2022 – 29.02.2024. Projekt zakłada dwie wystawy, w tym w Muzeum Włókiennictwa oraz na Wydziale Sztuk Pięknych w Bergen. W ramach grantu planowane jest również sympozjum naukowe podczas 17. Międzynarodowego Triennale Tkaniny CMWŁ oraz publikacja naukowa.

(Semestr zimowy 2022)

W bieżącym roku poczyniłem również kroki, by wziąć udział w seminariach oferowanych przez [The New Centre for Research & Practice](#), które pozwalają na poszerzenie zakresu poszukiwań we współpracy z międzynarodową siecią specjalistów z dziedziny sztuki, humanistyki i nauki.

Seminaria skonstruowane są tak aby uzupełniać, pogłębiać i intensyfikować indywidualne poszukiwania studentów na poziomie studiów magisterskich i doktorskich w dziedzinach takich jak m.in sztuka i praktyka kuratorska, czy filozofia krytyczna. Temat mojej pracy doktorskiej jest na przecięciu obu tych dziedzin. Celem zadania jest nawiązanie współpracy, aktywny udział, oraz ukończenie 3 wybranych seminariów z oferty The New Centre for Research & Practice, na które otrzymałem dofinansowanie w ramach badań doktorskich ([link](#) z potwierdzeniem otrzymanych środków) . Program prowadzony jest w języku angielskim co pozwoli na rozwinięcie specjalistycznego słownika w tym języku. Placówka jest licencjonowana przez stan Michigan w USA i jest wirtualną platformą akademicką, zrzeszającą ważnych światowych myślicieli oraz studentów w formie seminariów i dyskusji na platformie wideokonferencji ZOOM.

Z sukcesem odbyłem proces rekrutacji na program Erasmus na poziomie ASP w Krakowie. Wybrałem niemiecką Akademię Sztuki *The Kunsthochschule* w Kassel, przede wszystkim ze względu na pracownię strategii konceptualnych prof. Florianą Slotawą, który w swojej praktyce dokonuje rearanżacji i rekontekstualizacji istniejących przedmiotów i koncepcji. W tej miejscowości co pięć lat odbywa się również międzynarodowa wystawa *Documenta*, która prezentuje najważniejsze zjawiska z dziedziny sztuki. Oprócz udziału w tegorocznym wydarzeniu, planuje również kwerendę w *Documenta archive*.

2B Praca twórcza

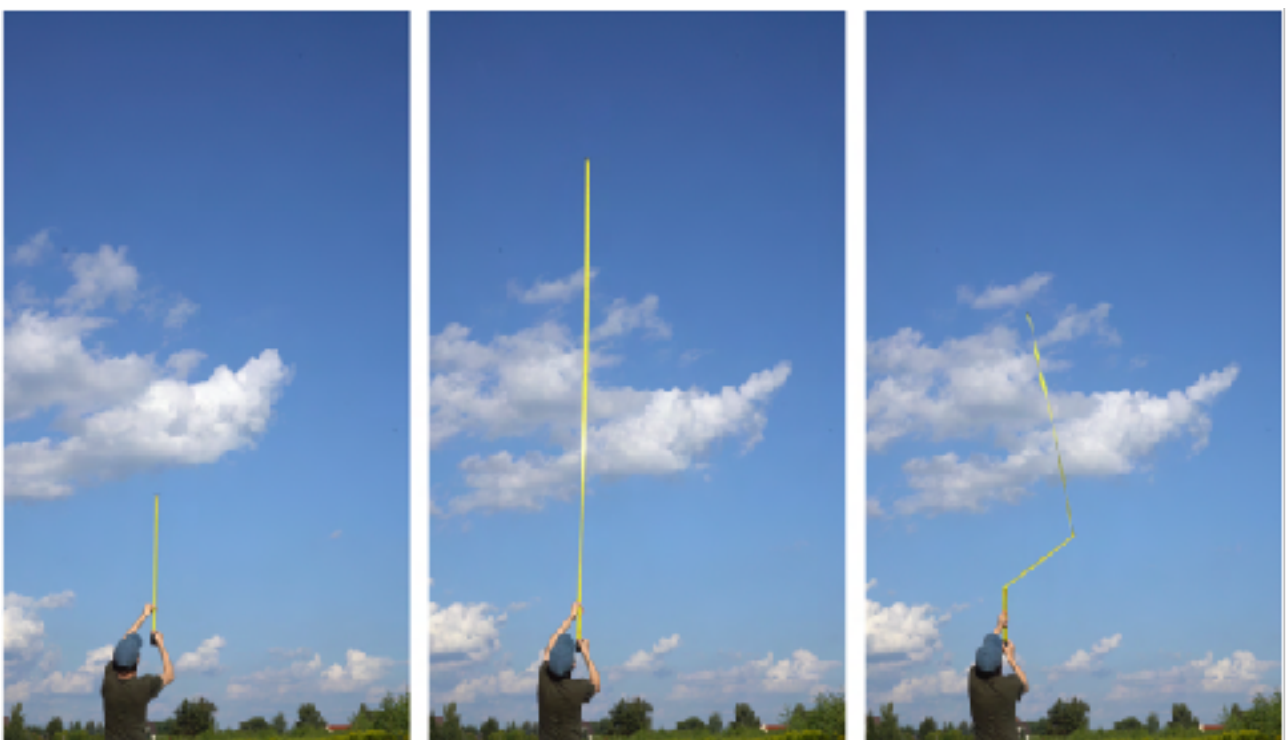
Opracowywana teoria przekładała się na projekty własnych realizacji artystycznych:

- w ramach zajęć artykulacji sztuki w semestrze letnim 2021, prowadzonej przez prof. Artura Tajbera oraz dr Krzysztofa Maniaka, nieobligatoryjnie podjąłem się realizacji pracy wideo w nawiązaniu do zadania *Kwaidan w miseczce herbaty*. Ćwiczenia zakładało twórczą interpretację jednej z historii zawartej w filmie Masaki Kobayashi *Kwaidan, czyli opowieści niesamowite*. Wraz ze studentami rekonstruowaliśmy, każdy z nas na własnych zasadach, fragmenty wybranej opowieści, tak aby po ponownym złączeniu jej struktura została zachowana. W swojej części zdecydowałem się na rekonstrukcję kompozycji klatek filmowych w przestrzeni lasu. Wyznaczane

scenografią na filmie kierunki zastąpione zostały układem drzew, aktorzy pieńkami, a w lektorów wcieliły się lokalne ptaki. Link do [video](#)

- na przełomie semestru letniego oraz zimowego 2021 zrealizowałem również dwa nowe utwory:
Pierwszy z nich odwoływał się do wyrażenia Sky is the limit, popularnego powiedzenia, które sugeruje nieograniczone możliwości człowieka. W video perfomance decyduję się na dosłowne powtórzenie maksymy w geście. Za pomocą miarki podejmuję się regularnego badania (76 pomiarów) tytułowego limitu na tle pobliskich krajobrazów przy granicy Warszawy.

Ideę projektu realizuje również w innych mediach jako performance, w którym publiczność wchodzi w rolę wykonawcy utworu oraz w postaci obiektu. Strona 9 w załączonym [portfolio](#), link do [video](#)

- w ramach drugiego projektu od początku studiów doktoranckich trenowałem rzut oszczepem aby wcielić się w rolę oszczepnika. W tym czasie podjąłem współpracę z lekkoatletą Tomaszem Damszelem, trenerem oraz dwukrotnym finalistą mistrzostw europy w rzucie oszczepem. Między semestrem letnim a zimowym 2021 zrealizowałem projekt w formie dwukanałowego video performancu. Kamery symultanicznie nagrywały rzut oraz przestrzeń domniemanego wpadu oszczepu. Moim zadaniem jako performer było powtórne trafianie oszczepem w nagrywany kadr. Praca była eksponowana na dwóch monitorach rozpiętych między wejściem a wyjściem do galerii, a jej parametry przestrzenne przekładały się na rzucony dystans.

Pełna dokumentacja oraz tekst na stronach 7-8 w załączonym [portfolio](#), link do [video](#)

- obecnie pracuje nad nowym obiektem ze szkła w kształcie prezentu. Praca nawiązuje do dwuznaczności angielskiego słowa „present” oznaczającego zarówno terażniejszość jak i podarunek. [link](#) do szkicu

Wybrane realizacje mają złożyć się na wystawę problemową planowaną na semestr letni 2023

Publikacje:

- We współpracy z kuratorem Lukaszem Hofmannem oraz galerią Karlin Studios w Pradze w 2021 roku zrealizowałem wystawę indywidualną *Slapstick* (25. 11. 2021 - 16. 1. 2022). Wystawa obejmowała prace nowe, realizowane w ramach studiów doktoranckich oraz przywracała do życia,

aktualizowała pojedyncze prace z lat poprzednich w konwencji retrospektyw. Odnosiła się do humoru i ironii, które możemy rozpatrywać jako operatywne dla powtórzenia. Pełen tekst oraz dokumentacja w portfolio na stronach 2-6

Wystawa była publikowana w internetowych magazynach [Easttopics](#), [Fluxo](#), [Postmedium](#) oraz na stronie galerii [Futura Prague](#).

- Realizacje są również regularnie publikowane na mojej stronie internetowej [linkiem](#)

Niezrealizowane publikacje:

Semestr letni/zimowy 2021

- wystawa indywidualna w Galerii Kont w Lublinie nie odbyła się ze względu na ograniczenia związane z Covid-19. Termin wystawy jest w trakcie ustaleń.
- przewidywany udział w Fotofestiwalu 2021. Galeria Pracownia Portretu, z którą w ramach współpracy realizowana miała być wystawa, nie otrzymała środków na jej realizację.

Nie przewidziane w ipb:

Semestr letni/zimowy 2021

- Upublicznienie zapisu wideo z koncertu multimedialnego zrealizowanej podczas audycji Icarus Blue w Netil Radio, który polegał na remiksie moich realizacji video do muzyki granej na żywo. Utwór zrealizowany we współpracy z grupą Icarus Blue. [link](#)
- Same Difference : Equinox to Equinox, Dzień Publicznych Akcji na Rzecz Wolności i Demokracji. W ramach wydarzenia odbywającego się cyklicznie oraz równocześnie na całym świecie, artyści podejmują się wspólnych interwencji w przestrzeni publicznej, dokumentując i udostępniając je. Jako grupa podjęliśmy się wspólnego działania performance na krakowskich błoniach, Kraków, 20-03-2021.
- Festiwal performance Kick Off Perfo organizowany przez Galerie UI w Gdańsku, wydarzenie było okazją do zrealizowania *Sky is the limit* jako performance'u, w którym publiczność wchodziła w rolę wykonawcy utworu, zob. Strona 10 w [portfolio](#)
- Międzynarodowy Plener Form z Wikliny i Land Artu ŻYWIOŁY. W ramach wydarzenia pokazywane były moje dwie realizacje video performance. Ekspozycja połączona była z udziałem w konferencji i rozmową wokół książki „Klimat to my” Jonathana Safrana Foera. Plener był okazją do przyjrzenia się technikom wikliniarskim, w których artyści ponownie

wykorzystują materiały odrzucone, sięgają po techniki tradycyjne na własnych zasadach i nadając im nowe życie we własnych realizacjach. (Łódź, 28.06 - 04.07. 2021); [link](#) do wydarzenia

- Publikacja wybranych prac video w *Newcomers, Nowa Kolekcja na nowe 100-lecie*, Fundacja PKO Banku Polskiego, Wydawnictwo Agraf, Warszawa 2021. Publikacja była związana z zakupem video performance'ów: *Forma, A Łódź* oraz *Cliffhanger* do Kolekcji Sztuki PKO Banku Polskiego pod koniec roku 2020. Wydany katalog opatrzony został autorskim opisem realizacji. [Link](#) do skanu wybranych stron publikacji.
- *Kolekcja w działaniu, alternatywny przewodnik po wystawie Nowego Muzeum Sztuki Nomus*. Przewodnik wykonany w ramach zajęć *Współpraca instytucjonalna i biznesowa, projekty badawcze i artystyczne* prowadzonych przez dr Martę Lisok. Na bazie współpracy z Muzeum Sztuki Nomus oraz szkoły doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie wraz z doktorantami opracowaliśmy alternatywne drogi zwiedzania po pierwszej wystawie muzeum pt. *Kolekcja w działaniu*, przewodnik jest na etapie finalizacji tzn. zlecony do druku. Moja część nawiązywała do realizacji Jacka Niezgody *Nie męcz się*. Rozkładówka składała się z instrukcji z proponowanym treningiem dla zwiedzających, ćwiczeń nawiązujących do wybranych prac z kolekcji. [Link](#) do *alternatywnego przewodnika po wystawie Nowego Muzeum Sztuki Nomus*.

12C. Działania dodatkowe

- Współpraca z piątką twórców oraz Fundacją Promocji Sztuki Współczesnej w Warszawie w roli kuratora i koordynatora projektu hybrydowego pt. *Shortcut*. Projekt w trakcie restrykcji pandemii odbywał się online w formie strony streamingowej z premierami realizacji video wybranej piątki artystów z Warszawy, Szczecina, Poznania, Krakowa oraz Łodzi. Zakończył się wystawą zaproszonych artystów w galerii Program podczas Muranowskiej Majówki (15-16.05.2021); strony w [portfolio](#) 11
- NO HUMAN IS ILLEGAL, współpraca w ramach aukcji charytatywnej będącej spontaniczną, solidarnościową odpowiedzią artystów na aktualną sytuację uchodźczyń i uchodźców w Polsce w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie (09.2021); [link](#) do artykułu o akcji

- Koordynacja cyklicznej wystawy SOON_, projektu odbywającego się comiesięcznie we współpracy z Fundacją Rodziny Staraków. Koordynacja obejmuje research artystów poniżej 30 roku życia, wsparcie merytoryczne projektu oraz pomoc w organizacji produkcji prac, towarzyszących im tekstów oraz dokumentacji. Zrealizowane wystawy:

Zorza, Marta Krześlak, 18.09-09.10.2020, [link](#)

Wykopki, Maryna Sakowska, 24.10 - 22.11.2020, [link](#)

Galaktyka, Klaudia Jaszczuk, 09.12-03.02.2021, [link](#)

Fading Diana, Kamila Kobierzyńska, 06.03 - 28.03.2021, [link](#)

Sparalizowane stresem serce wypoczywa w letnim słońcu, Patryk Różycki,
29.04 - 30.05. 2021, [link](#)

You will never walk alone, Mateusz Kowalczyk, 18.06 - 20.08.2021, [link](#)

Panorama 8, Piotr Kowalski, 30.09 - 24.10. 2021, [link](#)

Kolekcja - Lekcja Basi Gryki, Barbara Gryka, 05 - 24.12.2021, [link](#)

Pajęczyna i Żabka, Jagoda Dobecka, 04.02 - 04.03.2022, [link](#)

Strażniczki, Helena Stiasny, 21.03 - 22.04.2022, [link](#)

Aktywność dydaktyczna:

Współpraca z promotorem - Pracownia Sztuki Pojęciowej i przedmiot Artykulacja dzieła sztuki - Katedra Zjawisk Sztuki, Wydział Intermediów

W roku akademickim 2020-2021 przyjęliśmy - jako podstawę współpracy - zasadę mojego udziału w zajęciach w pracowni i zajęć przedmiotu prowadzonych przez promotora - prof. Artura Tajbera. W semestrze letnim przyjęło to formę współprowadzenie przedmiotu Artykulacja... przez trzy osoby - promotora, dr Krzysztofa Maniaka, i mnie, doktoranta. Ta forma pracy skupiała się głównie na wspólnym prowadzeniu krytyk i dyskusji. Wymiar tego przedmiotu to 2 godzinny tygodniowo. W roku akademickim 2021-2022 formuła ta została poszerzona o zajęcia - w pełnym wymiarze - w Pracowni Sztuki Pojęciowej, pracowni kierunkowej (prowadzącej do dyplomu) dla studentów 2 stopnia, magisterskich. Został też zwiększony zakres mojego udziału w zajęciach i wpływu na aktualizację programu - objął zarówno współpracę w zakresie ćwiczeń, ich tematów, dyskusji i krytyk. Współpraca przebiega w trybie cotygodniowym i obejmuje kierunkową pracownię wolnego wyboru (PSPoj) oraz obligatoryjny dla 1 roku studiów drugiego stopnia przedmiot Artykulacja dzieła sztuki.