

Emerytowany prof. UMK

w Toruniu

Recenzja

Zleceniodawca recenzji

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku reprezentowana przez Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku prof. ASP dr hab. Krzysztofa Polkowskiego zawarła umowę dnia 17.07.2024 roku o sporządzenie recenzji w postępowaniu doktorskim mgr Karoliny Podoskiej (nr RU/PN1/48/2024).

Rektor ASP pismem z dnia 03 lipca 2024r. poinformował mnie, że uchwałą nr17/2024 Rady ds. stopni w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku zostałem powołany do funkcji recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Karolinie Podoskiej.

Do zlecenia została dołączona dokumentacja doktorantki:

Kwestionariusz osobowy

Kopia dyplomu potwierdzająca uzyskanie tytułu zawodowego magistra sztuki

Kopia świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego

Rozprawa doktorska - część teoretyczna

Rozprawa doktorska - część artystyczna

Portfolio 2005 - 2024 :

Plakat | Rysunek | Kolaż | Fotografia | Życiorys i aktywność artystyczna |

Recenzja dotyczy całokształtu dorobku artystycznego, naukowego, organizacyjnego oraz popularyzatorskiego Pani mgr Karoliny Podoskiej ze szczególnym uwzględnieniem rozprawy doktorskiej i dzieła artystycznego pt. „Kobieta w reklamie i prokobieca kampania”.

Ocena dorobku przeprowadzona została w celu wydania opinii dotyczącej nadania stopnia doktora w dziedzinie sztuki w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

SYLWETKA DOKTORANTKI

Karolina Podoska przyszła na świat na początku lat osiemdziesiątych, w przesiedlonej po drugiej wojnie światowej, kresowej rodzinie z Wileńszczyzny, która swój drugi dom znalazła w Gdańsku.

Pisząc recenzję z wielką radością odkryłem, że brat pradziadka doktorantki Janusz Podoski artysta malarz i fotografik był jednym z założycieli Związku Polskich Artystów Fotografików w Warszawie w lutym 1947r. Wydarzenie to miało miejsce w ścisłej konspiracji w domu artysty fotografa Leonarda Sempolińskiego na Saskiej Kępie.

Talent nie bierze się z niczego, bowiem obok predyspozycji intelektualnych, wrażliwości na otaczający nas świat trzeba odziedziczyć go również w genach.

Kiedy otrzymałem przesyłkę rozprawy doktorskiej wraz z dokumentacją z Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku od razu wiedziałem z Kim mam do czynienia. Przesyłka profesjonalnie zapakowana w eleganckie etui, oznakowana własnymi piktogramami, które towarzyszyły mi w analizie rozprawy doktorskiej wraz z dziełem artystycznym.

Przełomowym okresem w rozwoju artystycznym Pani Karoliny Podoskiej były studia w Gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych, które rozpoczęła w 2002 roku. Jak pisze w życiorysie – „najważniejszymi dla mnie pracowniami w latach 2002-2007 w których rozwijałam umiejętności praktyczne i ogólną wrażliwość artystyczną były: Pracownia Podstaw Projektowania Graficznego prof. Tomasza Bogusławskiego, asystent dr Krzysztof Stojalowski, Pracownia Projektowania Graficznego prof. Janusza Górskiego, Pracownia Podstaw Rysunku i Malarstwa prof. Henryka Cześnika, Pracownia Malarstwa prof. Macieja Świeszewskiego oraz Pracownia Rysunku Wieczornego prof. Romana Gajewskiego na Wydziale Malarstwa, a także Pracownia Podstaw Fotografii Witolda Węgrzyna”.

Zwieńczeniem studiów na ASP był magisterski dyplom artystyczny zrealizowany w Pracowni Grafiki Projektowej pod kierunkiem prof. Sławomira Witkowskiego pt. Kaszuby-Kaszëbë. Kampania informacyjno-edukacyjna z wynikiem bardzo dobrym w 2008 roku.

Teoretyczną pracę magisterską pt. Krótki esej o języku kaszubskim, jego genezie, historii, tożsamości kulturowej i kampanii informacyjno-edukacyjnej na terenie Kaszub zrealizowała pod kierunkiem dr Michała Woronieckiego.

W 2006 roku zakwalifikowała się na stypendium Socrates-Erasmus na Wydziale Filmowym i Telewizyjnym FAMU w Pradze. Wybór uczelni związany był z Jej równoległym zainteresowaniem sztuką filmową i telewizyjną.

W trakcie i po ukończeniu studiów, jak pisze w swoim biogramie- „w latach 2006-2009 zdobywałam doświadczenie zawodowe w dziedzinach, które mnie najbardziej interesowały tj. grafika projektowa, reklama i marketing, produkcja filmowo-telewizyjna na praktykach i stażach w:

- Muzeum Narodowym w Gdańsku-Oddział Zielona Brama, 2008
- Telewizji Polskiej SA-Oddział w Gdańsku, 2008
- Mistrzowskiej Szkole Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy w Warszawie, 2007
- Agencji reklamowej Ad Fabrika FCB w Warszawie, 2006”

W celu dalszego podwyższenia kompetencji zawodowych i rozwoju artystycznego zdała egzamin

i została przyjęta na Międzywydziałowe Środowiskowe Studia Doktoranckie Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. W latach 2018-2021 zrealizowała przewidziany program studiów i uzyskała pozytywną weryfikację efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8. Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Równolegle w latach 2020-2021 odbyła studia w Instytucie Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły

Nauk Pedagogicznych w Warszawie z wynikiem pozytywnym.

Praktyki doktorskie i pedagogiczne zaliczyła w Pracowni Plakatu i Form Reklamowych prowadzonej przez prof. Sławomira Witkowskiego i dr hab. Adama Świerzewskiego.

AKTYWNOŚĆ DYDAKTYCZNA, EDUKACYJNA I ORGANIZACYJNA

W ramach aktywności dydaktyczno-edukacyjnej realizowała i współprowadziła: warsztaty artystyczno-projektowe dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów z zakresu grafiki i ceramiki w Gdańskiej Galerii Miejskiej Guntera Grassa w 2020 roku, Światowy Dzień Ziemi - warsztaty artystyczno-ekologiczne, Mural w ruchu, Patio ASP w Gdańsku, Międzypokoleniowy Festiwal Literatury Dziecięcej, warsztaty artystyczno-projektowe w ramach wydarzenia „OJCE I DZIADKI” w Muzeum Miasta Gdyni w 2019 roku. W ostatnich kilku latach współpracowała także z trójmiejskimi instytucjami kulturalnymi i środowiskiem akademickim realizując projekty wystawiennicze z Europejskim Centrum Solidarności, Oliwskim Ratuszem Kultury, Galerią Sztuki Nowy Warzywniak, Wojewódzką i Biblioteką Publiczną w Gdańsku, Miejską Biblioteką Publiczną w Tczewie, Wydziałem Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. W 2020 roku w ramach działań promujących i upowszechniających sztukę projektową i Akademię Sztuk Pięknych doktorantka samodzielnie zorganizowała 6 zewnętrznych wystaw prezentujących plakaty studentów Wydziału Grafiki powstałe w pracowniach projektowania graficznego: Pracowni Projektowania Plakatu i Form Reklamowych prof. Sławomira Witkowskiego, Pracowni Propagandy Społecznej prof. Jacka Staniszewskiego i Pracowni Projektowania dla Kultury prof. Janusza Górskiego.

Taka szeroka działalność popularyzatorsko-promocyjna ma ogromne znaczenie w decyzjach podejmowanych przez przyszłych studentów co do kierunku i wyboru pracowni na Wydziale Grafiki Gdańskiej ASP. Ponadto Pani Karolina Podoska prowadziła bardzo aktywną twórczość zawodową dla firm i instytucji zewnętrznych w ramach działalności gospodarczej. Realizowała projekty związane z grafiką reklamową, przygotowaniem koncepcji kreacji graficznych, kampanii reklamowych wraz z ich późniejszą realizacją i produkcją. Prowadziła również bardzo aktywną działalność zawodową między innymi w Straży Miejskiej w Gdańsku, jednostka budżetowa Urzędu Miasta Gdańska.

Stanowisko I: Młodszy Inspektor ds. komunikacji społecznej/Zastępca Rzecznika Prasowego.

Stanowisko II: Koordynator ds. kontaktów z EFUS - European Forum for Urban Security-

Europejskie Forum na Rzecz Bezpieczeństwa w Miastach z siedzibą w Paryżu - organizacja pozarządowa pod auspicjami Rady Europy.

Stanowisko III: Specjalista ds. logistyki i promocji projektu w zespole do zarządzania i realizacji projektu UE - S37: Budowanie bezpieczeństwa w miastach poprzez współuczestnictwo mieszkańców: Mieszkańcy na rzecz bezpieczeństwa - CIFOSA (Citizens For Safety) w ramach Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego EUSBSR - EU Strategy for the Baltic Sea Region - SEED MONEY FACILITY programme.

EURO STYL sp. z o.o. S.K.A, Gdańsk. Stanowisko: Specjalista ds. marketingu.

Stanowisko: renowacja zabytków: prace konserwatorskie elewacji oraz wnętrz Zespołu Przedbramia ul. Długiej; Katownia i Wieża Więzienna w Gdańsku - obiekt Muzeum Gdańska.

DOROBEK ARTYSTYCZNY

Trudno objąć i ocenić znaczący dorobek artystyczny doktorantki w ocenianym okresie. Jest autorką wielu wystaw indywidualnych i udziału w ponad 80 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą na których prezentowała głównie plakat, fotografię i kolaż, które odbyły się w 17 krajach tj. Argentyna,

Bulgaria, Czechy, Dania, Ekwador, Hiszpania, Izrael, Japonia, Kuba, Litwa, Meksyk, RPA, Rosja, Urugwaj, USA, Wenezuela, Włochy (w tym, w kilku krajach kilkakrotnie).

WYBRANE WYSTAWY | INDYWIDUALNE

2020 - PLAKATY #1-#5, cykl 5 wystaw w Gdańsku i Sopocie, wybrane filie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku im. Josepha Conrada Korzeniowskiego oraz SOPOTEKA - Galeria Kultury Multimedialnej - Biblioteka Sopotka, obiekt Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sopocie im. Józefa Wybickiego.

[Projekt realizowany w ramach stypendium dla twórców kultury Marszałka Województwa Pomorskiego za rok 2020: tj. realizacja cyklu wystaw plakatu w przestrzeniach wystawienniczych gdańskich i sopockich bibliotek i in. miejsc użyteczności publicznej.]; 2019 - plakaty, Galeria Sztuki Nowy Warzywniak, Oliwski Ratusz Kultury w Gdańsku ; 2019 - „Kaszubskie inspiracje (i nie tylko...)” wystawa plakatów w Filii nr 3 Miejskiej

Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie; 2009 - plakaty, Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku [Projekt realizowany w ramach stypendium dla twórców kultury Marszałka Województwa Pomorskiego]; 2008 - „Kaszuby - Kaszëbë”- wystawa autorskiej identyfikacji wizualnej - projektu dyplomowego, Muzeum Kaszubskie im. Franciszka Tredera, Kartuz

WYSTAWY ZAGRANICZNE | ZBIOROWE [plakat, fotografia, kolaż, rysunek]

2023 - Lacuna Festivals 2023 - International Contemporary Art Festival 'METAMORPHOSIS' edition, Sala Quirofano in Arrecife, Las Palmas, Lanzarote, Wyspy Kanaryjskie, Hiszpania / The Lacuna Studios, wystawa fizyczna i on-line [wybrane fotografie z serii: Women & the colour]; 2022 - Lacuna Festivals 2022 - International Contemporary Art Festival 'Clash' edition, galeria Sala El Aljibe, Haria, Las Palmas, Lanzarote, Wyspy Kanaryjskie, Hiszpania / The Lacuna Studios wystawa fizyczna i on-line, [wybrane prace z serii: Women's Sensitivity]; 2022 - TRENTO ART FESTIVAL 2022 | the TRENTO ART PRIZE 2022 - międzynarodowy festiwal sztuki w formie on-line, oficjalna selekcja w kategorii Profesjoniści (grupa 12 finalistów), organizatorzy: VISUAL ART OFFICE - kurator Mauro Defrancesco, Trento, Gmina Trentino, Włochy [Indywidualna wystawa wirtualna na platformie on-line kunstmatrix.com prezentująca wszystkie prace z serii: Women's Sensitivity, 03.2022]; 2022 - 12th Virtual Biennale Prague 2022 | 12. Virtuální bienále Praha 2022 International Art & Design Exhibition, Altán Klamovka Gallery, The Association of Applied Graphics and Graphic Design - AUG Design, Praga, Republika Czeska [plakat: The Eye: ona/her/elle/lej]; 2021 - Borderline Arte Festival Varallo 2021, organizatorzy: Stowarzyszenie Borderline Arte Festival i Gmina Varallo, Włochy, ekspozycja prac w: Palazzo d'Ada, Varallo, Piemont, Włochy [wybrane prace z serii: Women's Sensitivity]; 2020 - 11th Virtual Biennale Prague 2020 | Prague International Art & Design Exhibition, Altán Klamovka Gallery, Praga, organizatorzy: Altán Klamovka Gallery, FAD UJEP Ústí nad Labem - Wydział Sztuki i Projektowania na Uniwersytecie Jana Evangelisty w Ústí nad Labem, Praga/Czechy [plakat: Kisses & Flowers from Mrs Death]; 2020 - 6th Festival of Contemporary Art «Debarcader-2020», 3-17.11.2020, Państwowe Muzeum Historyczne Południowego Uralu, Czelabińsk, Rosja (we współpracy z 11th Virtual Biennale Prague) [plakat: Kisses & Flowers from Mrs Death]; 2019 - BABELE | Exposure of MiniQuadro 66th edition - an international art. exhibition, Spazio SV San Vidal Exhibition Center in Venice/ Centrum Wystawiennicze Spazio SV w Wenecji, Włochy (miniatury); 2010 - 11. Międzynarodowe Biennale Plakatu w Meksyku (plakat kulturalny Trama Visual A.C., Museo Franz Mayer Artes Decorativas en México [plakat: Kaszuby- Kaszëbë/Deska malowana - deska malowana - projekt plakatu stanowi część pracy dyplomowej]); 2009 - 9. Międzynarodowe Triennale Plakatu w Toyamie, The Museum of Modern

Art, Toyama (aktualnie: Toyama Prefectural Museum of Art & Design), Japonia [plakat: W hołdzie Henrykowi Tomaszewskiemu]; 2008 - 10. Międzynarodowe Biennale Plakatu w Mexico City (plakat Kultu-ralny), Trama Visaul A.C., Museo Franz Mayer Artes Decorativas en México [plakat: W hołdzie Henrykowi Tomaszewskiemu]; 2008 - rysunki: Karolina Podoska & Agnieszka Kirzanowska-Osińska, Druskiennickie Uzdrowisko, Druskienniki, Litwa.

PUBLIKACJE PRAC | ZAGRANICZNE

2010 - katalog 11. Międzynarodowego Biennale Plakatu w Meksyku, wydawca: organizator Biennale - Trama visaul A.C., Museo Franz Mayer Artes Decorativas en México, Meksyk; 2009 - katalog międzynarodowej kolekcji plakatów Voces En Libertad, wydawca: organizator Międzynarodowego Biennale Plakatu w Meksyku - Trama visaul A.C., Meksyk; 2009 - katalog 9. Międzynarodowego Triennale Plakatu w Toyamie, Japonia; 2008 - katalog 10. Międzynarodowego Biennale Plakatu w Meksyku, wydawca: organizator Biennale - Trama visaul A.C., Museo Franz Mayer Artes Decorativas en México.

PUBLIKACJE PRAC | KRAJOWE 2022 - katalog 5. Międzynarodowego Biennale Plakatu Lublin 2021, wydawca: Uniwersytet Marii Curie-łódzkiej w Lublinie, Wydział Artystyczny - Instytut Sztuk Pięknych w Lublinie; 2021 - katalog 27. Biennale Plakatu Polskiego, wydawca: Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach; 2014 - katalog fotografii „PORTRET ARTYSTY”, wydawca: Sosnowieckie Centrum Sztuki - Zamek Sielecki w Sosnowcu; 2013 - katalog 16. Salonu Plakatu Polskiego, wydawca: Muzeum Plakatu w Wilanowie - Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie; 2011 - katalog 15. Salonu Plakatu Polskiego, wydawca: Muzeum Plakatu w Wilanowie - Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie; 2010 - „Gdański kalendarz artystyczny na 2010 rok inspirowany piecem kaflowym z Dworu Artusa w Gdańsku/ PIEC GDAŃSKI”-projekt artystyczno-społeczny zrealizowany przy współpracy gdańskich artystów i Urzędu Miasta Gdańska, wydawca: Urząd Miejski w Gdańsku; 2009 - katalog 14. Salonu Plakatu Polskiego, wydawca: Muzeum Plakatu w Wilanowie - Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie; 2009 - „Magiczny Gdańsk” - projekt artystyczno-społeczny, zbiór kartek pocztowych inspirowanych Gdańskiem realizowany przy współpracy gdańskich artystów i Urzędu Miasta Gdańska, wydawca: Urząd Miejski w Gdańsku; 2008 - katalog 7. edycji Międzynarodowego Konkursu AUTO-PORTRET, wydawca: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli; 2007 - katalog 8. Ogólnopolskiego Biennale Studenckiej Grafiki Projektowej AGRAFA, wydawca: Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Galeria Rondo Sztuki w Katowicach; 2007 - album rysunków: Karolina Podoska & Agnieszka Kirzanowska-Osińska (publikacja własna w ramach stypendium dla twórców kultury Marszałka Województwa Pomorskiego); 2006 - wydawnictwa promocyjne Galerii Plakatu AMS (zbiór kartek pocztowych); 2006 - katalog 20. Międzynarodowego Biennale Plakatu w Warszawie, Muzeum Plakatu w Wilanowie - Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie; 2006 - wydawnictwa promocyjne Galerii Plakatu AMS (kalendarz na rok 2006); 2005 - katalog 19. Biennale Plakatu Polskiego w Katowicach, wydawca: Galeria Sztuki Współczesnej Biura Wystaw Artystycznych w Katowicach; 2005 - katalog 5. Festiwalu Plakatu w Krakowie, wydawca: Komitet Organizacyjny przy Rzecz Piękna Fundacja Rozwoju Wydziału form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie; 2005 - katalog 7. Ogólnopolskiego Biennale Studenckiej Grafiki Projektowej AGRAFA, wydawca: Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach.

CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH ZAGRANICZNYCH

P. Podoska ma status członka honorowego L'association des Amis du musée des Arts Décoratifs - la catégorie adhérent à membre d'honneur Musée Les Arts Décoratifs Paris - Les Amis of The Arts Décoratifs / Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Sztuk Dekoracyjnych w Paryżu - członkostwo związane

jest z donacją plakatu pt. „Bądź mądry-czytaj” w 2007 włączonego do stałej kolekcji Musée des Arts Décoratifs Paris-Muzeum Sztuki Dekoracyjnej w Paryżu.

NAGRODY

2014 - 1. nagroda w ogólnopolskim konkursie na plakat promocyjny 18. edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmów Dokumentalnych OFF CINEMA organizowany przez Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu. 2008 - 2. nagroda - srebrny medal na 10. Międzynarodowym Biennale Plakatu w Meksyku w kategorii Plakat Kulturalny za plakat pt.: „W hołdzie Henrykowi Tomaszewskiemu”. 2005 - 3. nagroda w ogólnopolskim konkursie na plakat promocyjny dla 8. Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów imienia Grzegorza Fitelberga Katowice 2007 zorganizowanego przez Filharmonię Śląską w Katowicach. 2005 - 1. nagroda w ogólnopolskim konkursie na plakat promocyjny „Gaz ziemny - jako naturalne źródło energii”, ogłoszonym przez Gazownię Kraków. 2005 - nagroda w konkursie fotograficznym „Pomniki techniki” tygodnika POLITYKA, otrzymana za cykl czarno-białych zdjęć Stoczni Gdańskiej (fotografia dokumentująca zabudowania tzw. Stoczni Cesarskiej z XIX w.).

WYRÓŻNIENIE HONOROWE

2021- wyróżnienie honorowe w kategorii: TXT-EXPERIMENT plakat typograficzny za plakat pt. „Wystawa Głosy Wolności - Młodzi Projektanci ASP Gdańsk” na 5. Międzynarodowym Biennale Plakatu Lublin 2021, Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, organizatorzy: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Artystyczny - Instytut Sztuk Pięknych w Lublinie.

STYPENDIA NAUKOWE

2021, 2018- stypendium naukowe dla najlepszych doktorantów ASP w Gdańsku;
2020, 2011, 2009 - Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego dla twórców kultury;
2020, 2015 - Stypendium Kulturalne Prezydenta Miasta Gdańska;

PRACE W KOLEKCJACH ZAGRANICZNYCH

The Lacuna Studios permanent collection, Hiszpania | 2023, 2022, kolekcja sztuki organizatora Lacuna Festivals - International Contemporary Art Festival (fotografia z cyklu „Women’s Sensitivity” i „Woman and the color”).

Muzeum Sztuki Współczesnej w Toyamie -The Museum of Modern Art, Toyama, Japonia (Aktualnie: Toyama Prefectural Museum of Art & Design | 2009 (plakat pt. „W hołdzie Henrykowi Tomaszewskiemu”) Muzeum Sztuk Dekoracyjnych w Paryżu - Les Arts Décoratifs - Musée de Publicité, Paris | 2007 (plakat pt. „Bądź mądry - czytaj prasę” włączony do kolekcji na prośbę instytucji).

Trama Visual A.C., Mexico City - kolekcja organizatora Międzynarodowego Biennale Plakatu w Meksyku | 2010, 2008 (plakaty pt.: 1. „W hołdzie Henrykowi Tomaszewskiemu”, 2. „Kaszuby-Kaszëbë” deska malowana - projekt plakatu stanowi część magisterskiej pracy dyplomowej), 3. „Voces en Libertad” / „Voices in Freedom”- kolekcja organizatora Biennale Plakatu w Meksyku o tematyce wolnościowej i praw człowieka (plakat pt.: „Voices in Freedom”) | 2009.

Muzeum Śląskie w Katowicach | 2022 (plakaty pt.: 1. „Gdańsk miasto wyjątkowe”, 2. „Plakaty. Karolina Podoska”). Instytut Sztuk Pięknych, Wydział Artystyczny Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | 2022 (plakaty pt.: 1. „Wystawa Głosy Wolności - Młodzi Projektanci Wydział Grafiki ASP Gdańsk”, 2. „Kaszuby-Kaszëbë” ver. 2: plakat typograficzny). Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Skulteta w Tczewie | 2020, (plakat pt. „Czytanie inspiruje” włączony do kolekcji twórców z Pomorza na prośbę instytucji, filia nr 8 - Biblioteka na Starówce). Muzeum Plakatu w Wilanowie - Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie | 2009, 2010, 2011, 2013 Muzeum Regionalne w Stalowej Woli | 2008, (fotografia-autoportret inspirowany malarstwem Georges'a de La Tour'a - wykonana do plakatu pt. „Bądź mądry - czytaj prasę”)

OCENA PRACY DOKTORSKIEJ I OCENA DOŁĄCZONEGO DZIEŁA ARTYSTYCZNEGO.

Praca doktorska mgr Karoliny Podoskiej, której promotorem jest profesor Sławomir Witkowski

składa się z części teoretycznej i artystycznej „Kobieta w reklamie i prokobieca kampania”.

W swojej pracy badawczej doktorantka analizuje m.in. zagadnienia oraz problemy dotyczące reklamy i wizerunku kobiety w reklamie. Zastosowana metoda badawcza desk research umożliwiła jej zestawienie ze sobą i przeanalizowanie licznych badań i analiz ekspertów z różnych dyscyplin i specjalizacji z zakresu psychologii, socjologii, filozofii, marketingu, historii sztuki a następnie wyciągnięcie wniosków i konkluzji.

Zauważa, że temat wizerunku kobiety w reklamie jest złożonym i obszernym zagadnieniem. Trudno nie zgodzić się z Panią K. Podoską, że postać kobiety w reklamie i przestrzeni kultury masowej i polityczno-społecznej odbierana jest jako „byt” często prezentujący tylko wybrane „elementy”, „części”, aspekty bycia kobietą. Uważa, że obecnie reklama ma na celu nie tylko sprzedanie towaru. Powinna edukować społeczeństwo, wskazywać, jak funkcjonować w świecie.

Doktorantka widzi, iż obraz kobiety w niektórych krajach w dalszym ciągu jest stereotypowy i nie nadąża za idącymi zmianami społecznymi i obyczajowymi.

Pani K. Podoska trafnie zauważa, że kobiety przedstawiane w reklamach i kulturze popularnej mają idealny wizerunek. Od dawna dyskutuje się o tym, że tak kreowany często wpływa na obniżenie samooceny młodych dziewcząt i kobiet.

Staż studencki doktorantki, który odbyła w jednej z wiodących agencji reklamowych w Warszawie i umiejętność wnikliwej obserwacji pozwoliły zrozumieć jej, że przekaz reklamowy jest potężnym narzędziem, który może być użyty zarówno do szlachetnych, jak i niecnych celów.

Dzięki własnym doświadczeniom zawodowym dostrzegła również, iż bywa tak, że agencje reklamowe „mają problem, aby przekonać klientów do nowych, niestereotypowych pomysłów i wizji”.

Dzięki temu, że doktorantka w swojej pracy badawczej analizuje różnorodne źródła i materiały specjalistyczne, naukowe z zakresu sztuk wizualnych i kultury popularnej jej praca doktorska jest bardzo ciekawa i wnikliwa.

Dostrzega też, że duże znaczenie ma psychologia reklamy, ponieważ zajmuje się wpływem przekazu reklamowego na postępowanie konsumentów. Słusznie, że doktorantka nie pominęła strony etycznej i faktu, że reklama bywa czasami szkodliwa, zwłaszcza dla dzieci.

Analizą objęła zwłaszcza komercyjne reklamy z branży kosmetycznej, modowej. Właśnie tam kobieta jest postacią czołową.

Dobrze, że zawarła w pracy badawczej analizę, jak w reklamie kobieta była przedstawiana na przestrzeni lat i wpływu na jej wizerunek aspektów społeczno-historycznych i zmian obyczajowych.

Cenne jest to, że wybrała przykłady współczesnych kampanii reklamowych, które w sposób nowoczesny i niestandardowy przełamują powszechne, utarte sposoby przekazywania kobiecego wizerunku. Trafnie uważa, że takie kampanie wspierają kobiety w walce z ich kompleksami, skłaniają je do pozytywnych zmian. Ma to szczególne znaczenie, gdy odbiorcą są młode kobiety, czy wręcz nastolatki. To one najczęściej szukają wzorców w mass mediach. Doktorantka omawia między innymi Kampanię „Detoxfeedu”. Uważa, że jest ona społecznie potrzebną kampanią. Nie możemy zapominać, że media społecznościowe zajmują dużą część życia młodych ludzi. Bo właśnie oni przyjmują reklamę jako „gotową formę i wierzą w nią”. Stwierdza, że prokobiece kampanie reklamowe przełamują stereotypy, wspierają kobiety dzięki temu, że docierają do masowego odbiorcy.

Dzięki temu, że w części teoretycznej nie pominęła genezy reklamy jasno dowodzi, że reklama nie jest tylko wytworem współczesnym.

Doceniam fakt, że pisząc o współczesnych kobietach widzianych oczami twórców kultury wspomina o Oldze Tokarczuk, Agnieszce Holland. Przytoczyła różne badania, ankiety i raporty krajowe i zagraniczne dotyczące zbadania poczucia wartości dziewczynek i młodych kobiet również w kontekście wyglądu zewnętrznego. Ich wyniki są poruszające, statystyki robią ogromne wrażenie. Znakomita większość dziewczynek i nastolatek ma problem z samoakceptacją. Te wybrane przez doktorantkę przykłady niejako stanowią potwierdzenie jej wcześniejszych wniosków o wpływie reklam na człowieka.

Zgadzam się z celną oceną Pani Karoliny Podoskiej, że istotne jest to, aby pokazywać różne aspekty kobiet odnoszących sukcesy w wielu dziedzinach. To one mogą być pozytywnym, w pełnym tego słowa znaczeniu, przykładem dla młodzieży. Ten rozdział części teoretycznej pracy zasługuje, według mnie, na docenienie. Uważam, że jest to istotne, gdyż w dzisiejszych czasach zbyt często zapomina się o etyce w różnych sferach życia. Jednakże powoli powstaje nowy, pozytywny trend w przekazach reklamowych. Kobieta pokazywana jest inaczej niż w utartych schematach i stereotypach.

Dobrze, że doktorantka swoje tezy i przemyślenia poparła dużą ilością wartościowych zdjęć reklamowych. Wymagało to od niej umiejętnego dokonania wyboru prac znakomitych fotografów reklamowych.

Dokonała szerokiej analizy trudno dostępnych materiałów reklamowych historycznych i współczesnych.

Część artystyczno-projektowa pracy doktorskiej jest obrazem kobiety w szeroko pojętej reklamie i kulturze masowej.

Prace, które prezentuje są jej subiektywną i symboliczną wypowiedzią artystyczną. Na zagadnienie patrzy z perspektywy kobiety i doświadczenia zawodowego w reklamie. W pracach widać, że inspiracją były takie postacie jak Henri Matisse, Henryk Tomaszewski czy Christian Boltanski.

Doktorantka, aby w pełni oddać zagadnienie użyła formę instalacji przestrzennej. Ciekawie połączyła ręczny rysunek, graficzny gest, kolaż fotograficzny i typografię. Dzięki takiej prezentacji oraz intelektualnemu przesłaniu dzieło zyskało na sile wyrazu.

Słusznie uznała, że wybrany przez nią temat potrzebuje „przestrzeni” – także w dosłownym tego znaczeniu.

Instalacja składa się z 4 zestawów złożonych z 5 płyt wielkoformatowych 100 x 150 cm.

Użycie szkła akrylowego do nadrukowania na nim obrazu powoduje, że prace wyglądają profesjonalnie. Przezroczystość akrylu wzmacnia jasność obrazu, przez co podnosi wrażenia estetyczne. Prezentacja poszczególnych płyt jedna za drugą pozwala uzyskać wrażenie przenikania obrazów, łączenia się ich w całość. W sposób symboliczny łączy wielowątkowość obrazu kobiety w reklamie. Przedstawiona koncepcja wizualizacji ekspozycji na podłożu akrylowym symuluje efekt oparty na grafice 3D. Świadoma rezygnacja z koloru białego jest ciekawym zabiegiem, kolory są delikatniejsze, ale nie stwarzają wrażenia wyblakłych. Kolor czerni odgrywa ważną rolę. Działa graficznie zatrzymując nasz wzrok na wybranych elementach. Koncepcja ekspozycji w kapitalny sposób zachęca widza do

aktywnego odbioru i snucia refleksji na temat wizji kobiety w reklamie. Doktorantka świadomie stosując te wszystkie rozwiązania w ekspozycji swojego dzieła potęgują ukazanie tematu kobiety w reklamie „warstwowo”. Plansze wyeksponowane przestrzennie stwarzają wrażenie przenikania i nachodzenia obrazów na siebie. Z pewnością nie osiągnęłaby tego efektu stosując papier fotograficzny czy płótno. Taka prezentacja instalacji daje możliwość oglądu z różnych stron i perspektyw.

Opis wizualizacji dzieła doktorantka zawarła w pięciu obszarach symbolicznych:

I Rysunek dziecięcy.

Korzystając z rysunków dziecięcych swojego autorstwa w sposób symboliczny pokazuje niewinny świat dziecka w czystej formie rysunku. Dziecko w świetle badań, na ogół przedstawia nie to, co bezpośrednio odbiera za pomocą zmysłu wzroku, ale to, co odebrało wszystkimi zmysłami.

II Rysunek odręczny.

Dzięki temu, że doktorantka posługuje się odręcznym rysunkiem i ekspresyjną kreską symbolizującą prostotę codzienności przedstawia naturę kobiety bez retuszu. Jest przeciwieństwem sztucznego świata reklam.

III Reklama/ kolaż reklamowy.

Świadome zastosowanie w kolażu samych twarzy udowadnia, że kobieta w dalszym ciągu, najczęściej portretowana jest jako uwodzicielska piękność. Trafnie zauważa, że stereotypowe podejście do kobiet nie pozwala pokazać ich prawdziwej osobowości. Jako świadomy środek swojej artystycznej wypowiedzi użyła wybrane reklamy w powiązaniu ze swoimi rysunkami.

IV Tekst/ typografia/ litera.

Chciała tu pokazać, że słowo jest niejako dopełnieniem obrazu. Odbiorca w tym przypadku nie ma skupiać się na tekście, litery celowo są odwrócone, zamazane i niewyraźne. Najważniejszy jest obraz.

V Informacja/ społeczeństwo/ protest.

W sposób trafny używa wizerunków kobiet odważnych i walecznych, dla których kobiecość nie jest ciężarem, a wręcz przeciwnie - siłą. Widać, że jej wybór fragmentów z gazet nie był przypadkowy. Jest dowodem jak klasa polityczna, kultura masowa uprzedmiotawiają kobiety.

Autorka uwzględniła symbolikę obrazów, kolorystykę czy kompozycję. Celowo pokazała portrety kobiet, jak mówi, „zwyčajnych”. To pozwala na identyfikowanie się z nimi każdej dziewczynie, czy kobiecie.

Konkluzja

Zdaję sobie sprawę jak wiele pracy wykonała doktorantka chcąc stworzyć swoje dzieło. Ponad tysiąc reklam, kilkaset artykułów, jej dociekliwość i cierpliwość w poszukiwaniu inspirującego materiału przyniosły oczekiwany efekt. Wyznaczyła sobie ambitny cel – stworzenie spójnej koncepcji-części teoretycznej i artystycznej. Według mnie tworzą one komplementarną całość, pozwalają na lepsze rozumienie podjętego tematu. Widać, że jej działania nie były przypadkowe, wymagały dogłębnego procesu analizy badań i publikacji. Wnioski, które wyciągnęła, umiejętność wyrażania własnych opinii, wrażliwość artystyczna pozwoliły finalnie stworzyć unikatową pracę. Przedstawione dzieło artystyczne wraz z częścią teoretyczną jest znaczącym etapem w autorskiej twórczości artystki. Tworzy swój uniwersalny i czytelny język wizualny.

Uważam, że dzieło wykonała z dużym rozmachem aranżacyjnym, który może działać na wyobraźnię odbiorcy i pobudzać go do własnych interpretacji. Doktorat Pani Karoliny Podoskiej jest o tyle ważny, że stanowi istotny głos w dyskusji na temat wizerunku kobiety w reklamie i mass mediach.

Jako grafik wszechstronnie wykształcony z doświadczeniem zawodowym kwalifikuje się do samodzielnej pracy naukowej i artystycznej.

Biorąc pod uwagę rozprawę doktorską i dzieło artystyczne z jego opisem, cały dorobek artystyczny doktorantki Karoliny Podoskiej, doceniając oryginalny wkład w rozwój sztuk pięknych stwierdzam, iż spełnia ona wymagania określone w Art.187 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.478 ze zm.) i zasługuje na uzyskanie stopnia doktora w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

Witold Jurkiewicz