

dr hab. Agnieszka Łukaszewska, prof. UP
Wydział Sztuki
Uniwersytetu Pedagogicznego
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

**RECENZJA DOROBKU ARTYSTYCZNEGO ORAZ DZIEŁA
HABILITACYJNEGO DR PIOTRA SZULKOWSKIEGO
SPORZĄDZONA W ZWIĄZKU Z POSTĘPOWANIEM HABILITACYJNYM
W DYSCYPLINIE SZTUKI PLASTYCZNE I KONSERWACJA DZIEŁ SZTUKI, NA
WNIOSEK RADY DYSCYPLINY AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W WARSZAWIE
NA PODSTAWIE UCHWAŁY z dnia 20.04.2023 r. nr BRDSD/156/PP/2023/MT**

Dr Piotr Szulkowski w swojej edukacji artystycznej, życiu zawodowym oraz praktyce artystycznej eksplorował wiele ścieżek. W latach 1990-1992 uczęszczał do Dwuletniego Pomaturalnego Studium Zawodowego nr 12 Marketingu i Reklamy. Dyplom magisterski obronił na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie studiował w latach 1995-2000.

Od początku edukacji na studiach istotnym wątkiem było dla dr Piotra Szulkowskiego poznawanie i łączenie różnych mediów, m.in. projektowania graficznego i sztuki użytkowej z działaniami artystycznymi. Jako strategię przyjął przenoszenie doświadczenia zdobytego na polu zawodowym i komercyjnym do praktyki artystycznej i na odwrót. Potwierdza to m.in. temat pracy dyplomowej *Fotomontaż, jako forma wypowiedzi reklamowej*, którą zrealizował w Dwuletnim Pomaturalnym Studium Zawodowym Marketingu i Reklamy. Wynikał on ze zdobytego doświadczenia zawodowego – w trakcie studiów habilitant odbył staż w dekoratorni, a także podjął pracę w agencji reklamowej. Poznał wówczas programy graficzne, zdobył doświadczenie w obszarze fotografii użytkowej i reklamowej obiektu, poznał technikę sitodruku. Jak sam autor zaznacza w autokomentarzu „Pomogło mi to w dalszym życiu artystycznym”.

Praca zawodowa, przebieg zatrudnienia oraz dydaktyka miały istotny wpływ na rozwój artystyczny dr Piotra Szulkowskiego. Warto więc zaznaczyć, że już

trakcie studiów na Wydziale Grafiki na ASP w Warszawie rozpoczął pracę jako asystent-stażysta w Pracowni Rzeźby prof. Bogdana Chmielewskiego, a następnie prof. Adama Myjaka. Habilitant wskazuje to doświadczenie jako ważne, wpłynęło ono na realizację aneksu do dyplomu magisterskiego w Pracowni Rzeźby pod opieką prof. Adama Myjaka. Dyplom w Pracowni Plakatu zrealizował pod opieką prof. Mieczysława Wasilewskiego. W trakcie studiów pracował także jako asystent stażysta w Pracowni Projektowania Graficznego prof. Jana J. Aleksiana, na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie. Można to odczytać jako potwierdzenie osiągnięć ówczesnego studenta oraz uznanie jego kompetencji przez prowadzących pracownie. Już wówczas wykazał się aktywnością organizacyjną na rzecz uczelni m.in. organizując plenery, wystawy końcowo roczne, egzaminy wstępne, koordynował pracę ze studentami w ramach programu Erasmus. W latach 2000-2014, zaraz po ukończeniu studiów habilitant pracował jako asystent w Pracowni Rzeźby prof. Adama Myjaka. Od 2014 roku jest zatrudniony jako asystent w Otwartej Pracowni Rzeźby prof. Jakuba Łęckiego na Wydziale Rzeźby ASP w Warszawie. Doświadczenie dydaktyczne, praca z technikami rzeźbiarskimi miała bezpośredni wpływ na twórczość dr Piotra Szulkowskiego, w szczególności sposób wykorzystał je w pracy nad doktoratem, a także w rozwoju późniejszej, własnej drogi twórczej.

W 2001 roku dr Piotr Szulkowski odbył staż zagraniczny w Schule Für Gestaltung w st. Gallen Szwajcarii.

W 2009 roku dr Piotr Szulkowski obronił pracę doktorską i uzyskał stopień doktora w ówczesnej dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne. Promotorem doktoratu pt. *Fale* był Krzysztof Olszewski. Realizując cykl grafik wchodzących w skład doktoratu dr P. Szulkowski świadomie sięgnął po metodę pracy łączącą jego doświadczenia artystyczne z użyciem różnych mediów – rzeźby (płaskorzeźby) i grafiki.

Habilitant wykazuje aktywność artystyczną, brał udział, prezentując dzieła z obszaru grafiki warsztatowej, w licznych wystawach zbiorowych w kraju i za granicą, także prestiżowych, o charakterze konkursu. Godna uwagi jest aktywność

w wystawach graficznych na arenie międzynarodowej. Wśród wystaw po doktoracie warto wymienić m.in.: *GUANLAN International Print Biennial A Collection of Prints*, w 2015 i 2017 r., *Mini Max print Berlin* – Gallerie Heike Arndt DK, Niemcy 2022 r., *2 B or not 2 B Oblicza Rysunku*, Centrum Olimpijskie w Warszawie, 2011 r., *8 Triennale Grafiki Polskiej Katowice 2012*, *Międzynarodowe Triennale Grafiki*, Kraków 2015, Galeria na Emporach – *Od rozumu do wiary*, 2016 r., *1st International Print Biennial*, Łódź 2016, *The 1 st. TKO International Miniprint Exhibition*, (Tokyo-Kyoto-Osaka), Japonia 2016 r., *8TH INTERNATIONAL TRIENNIAL OF GRAPHIC ARTS SOFIA 2019*, Bułgaria 2019. i inne.

Wystawy indywidualne są mniej liczne, jako znaczące należy wymienić: *Co widzisz, co chcesz zobaczyć, czego nie dostrzegasz*, Oranżeria Pałac w Jabłonie, 2018 r., Fundacja Pałac w Korczewie, 2019 r. Za wystawę indywidualną *Interpretacje dyscyplin olimpijskich*, w 2022 roku, dr Piotr Szulkowski otrzymał nagrodę Samorządu Województwa Mazowieckiego im. Cypriana Kamila Norwida za najlepszą wystawę w 2021 roku w województwie mazowieckim.

Każde spotkanie dr Piotra Szulkowskiego z nowym medium – fotografią, projektowaniem graficznym, grafiką warsztatową czy płaskorzeźbą, można określić jako pełne pasji, zaangażowania i fascynacji. Bazowało ono na gruntowym poznaniu warsztatu, technologii, a następnie wykorzystaniu ich jako artystyczne inspiracje. Naukowo-artystyczne działania bazowały na rzetelnej pracy warsztatowej.

Habilitant wskazuje obecnie jako obszar działań artystycznych grafikę, fotografię, malarstwo oraz rzeźbę. Analizując dorobek dr P. Szulkowskiego można mieć więc początkowo wrażenie, iż nie jest on spójny pod względem obszaru badawczego czy mediów użytych do powstawania prac. W jego skład wchodzi rzeźba, grafika warsztatowa – seriigrafia, rysunek czy projektowanie graficzne. Obszar badawczy nie pokrywa się także w pełni z praktyką dydaktyczną – habilitant prowadzi zajęcia w pracowni rzeźby, zaś jego dorobek powiązany jest głównie z szeroko rozumianą grafiką. Jednak dokładna analiza jego twórczości

ujawnia konsekwencję w jego drodze artystycznej, wzajemne powiązanie i wpływy odmiennych mediów.

Może też tak szerokie zainteresowania i artystyczne próby czynią z dr Piotra Szulkowskiego *artystę renesansowego*, wszechstronnego, co w powiązaniu z wysoką jakością realizacji w każdym z mediów, staje się atutem, indywidualną drogą twórczą. To dzięki temu dzieło habilitacyjne nabrało ostatecznego, oryginalnego kształtu.

Jako **osiągnięcie naukowe** będące podstawą ubiegania się o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki, dr Piotr Szulkowski wskazał cykle grafik artystycznych pt. *Interpretacje dyscyplin olimpijskich*, upowszechnionych w Galerii -1 w Centrum Olimpijskim w Warszawie w 2021 roku i 2022 roku. Na wystawach zaprezentowany został cykl serigrafii inspirowany dyscyplinami olimpijskimi, w tym w 2021 roku *Interpretacje dyscyplin olimpijskich*, Tokio 2021 prace: m.in. *Skoki o tyczce, Koszykówka, Taekwondo, Wioślarstwo, Kolarstwo szosowe, Piłka wodna, Pchnięcie kulą, Gimnastyka sportowa, Karate, Maraton, Łucznictwo, Szermierka*; a w 2022 roku *Interpretacje dyscyplin olimpijskich*, Pekin 2022: m.in. *Biathlon, Narciarstwo alpejskie, Snowboard Half Pipe, Snowboard Big Air, Saneczkarstwo, Skoki narciarskie* i inne. Forma prac nawiązuje do tradycyjnego drzeworytu japońskiego, habilitant jako swojego mistrza wskazuje Katsushika Hokusai, w jego interpretacji echa klasyki zyskały jednak nowoczesny charakter. Grafiki posiadają oszczędną gamę kolorystyczną, są syntetyczne; oprócz zakorzenienia w estetyce japońskich drzeworytów można także odczytać ich cyfrowy rodowód. Dr Piotr Szulkowski poszczególne prace buduje w oparciu o wyodrębnione, charakterystyczne dla ukazywanych dyscyplin sportowych elementy. Unika dosłowności i rezygnuje z literalnego przedstawienia postaci sportowców na rzecz zanotowania np. zmultiplikowanych rytmów, będących notacjami śladu ruchu, syntetycznej sylwetki, czy sprzętu sportowego. W pracach pojawiają się także elementy liternicze, inspirowane tradycyjną kaligrafią. Prace stanowią podsumowanie dotychczasowych działań habilitanta w różnych obszarach, grafiki,

z zakresu komunikacji wizualnej, typografii oraz płaskorzeźby, niejako scalając multisensoryczne bodźce w jeden obraz. Przywołany w autoreferacie Takashi Amano, stał się dla dr P. Szulkowskiego inspiracją w poszukiwaniu perfekcji w takim syntetycznym, harmonijnym ujęciu złożonych treści. Taki trop wydaje się też kluczowy w postawionym przez habilitanta artystycznym wyzwaniu jakim jest przedstawienie dyscyplin olimpijskich, w sposób czytelny dla szerokiego grona odbiorców. Rezonans społeczny wystawy dowodzi, iż zamierzone cele zostały osiągnięte.

Wystawa *Interpretacje dyscyplin olimpijskich* otrzymała nagrodę Samorządu Województwa Mazowieckiego im. Cypriana Kamila Norwida jako najlepsza wystawa w 2021 roku, gratulacje Dyrektorki Instytutu Polskiego w Tokio, Marii Żurawskiej, Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Tokio Pawła Milewskiego, a także Prezesa Komitetu Olimpijskiego Andrzeja Kraśnickiego.

W **autoreferacie** dr Piotr Szulkowski wykazał się wiedzą teoretyczną z reprezentowanej dyscypliny. Tekst napisany jest przystępnym językiem. Komentarz habilitanta świadczy o świadomości w podejmowanych działaniach artystycznych, ukazuje je odbiorcy jako spójne i konsekwentne decyzje. Na wstępie prezentuje swoich mistrzów, czyli postawy artystyczne, które ukształtowały go jako artystę. Relację mistrz-uczeń habilitant wskazuje jako niezwykle istotną, przy czym podkreśla, iż oprócz osobowości, wiedzy i umiejętności nauczyciela decydująca jest także postawa ucznia. Osobne rozdziały przybliżają w osobisty i zwięzły sposób twórczość prof. Adama Myjaka, prof. Mieczysława Wasilewskiego, prof. Jana Jaromira Aleksiana, Jana Bogdana Chmielewskiego oraz prof. Jakuba Łęskiego, a także kulisy współpracy habilitanta z Profesorami. Przywołane sylwetki mistrzów, stanowią cenne kompendium wiedzy, z analizą pracy artystycznej i dydaktycznej. Kolejny rozdział poświęcony jest japońskiemu grafikom – klasykowi drzeworytu Katsushika Hokusai i współczesnemu artyście Takashi Amano, którzy w swojej twórczości, tak jak habilitant podejmowali temat wody oraz przyrody. Dr Piotr Szulkowski porównując ich twórczość, dowodzi, iż jest to uniwersalny, wciąż aktualny wątek, który także dla niego otwiera nowe możliwości interpretacji.

Kolejne rozdziały habilitant poświęcił inspiracji, a także roli natchnienia w procesie twórczym i wyobraźni. W klarowny sposób przytoczył swój punkt widzenia oraz metody pracy, jakie stosuje w działaniach artystycznych. Wyjaśnił jak wykorzystywał w grafice inspirację podwodnym światem i jak ona ewoluowała. Mocną stroną autoreferatu jest rozdział poświęcony warsztatowi, a ważną konkluzją decydująca rola artysty w procesie twórczym. W dobie sztucznej inteligencji pytania o rolę człowieka w procesie twórczym wydają się szczególnie istotne, a postawa habilitanta w pełni świadoma. Interesujące tezy i wnioski zawarte w poszczególnych rozdziałach, dotyczące w szczególności cyklu *Interpretacje dyscyplin olimpijskich*, mogłyby jedynie jeszcze wyraźniej wybrzmieć w podsumowaniu, które choć jest poruszające, to nie stanowi podsumowania w znaczeniu tekstu naukowego.

Dokumentacja do przewodu habilitacyjnego jest klarowna i estetycznie zaprojektowana, choć są pewne niewielkie braki lub nieścisłości wymagające od recenzenta korzystania z dodatkowych źródeł w celu uzupełniania wiadomości. Np. w początkowej notce brak informacji o tytule pracy magisterskiej zrealizowanej na ASP w Warszawie oraz nazwiska promotora, a także nie jest podany w całostronicowym opisie promotor pracy doktorskiej, jedynie recenzenci. Nazwisko promotora można odczytać ze skanu dyplomu i w autokomentarzu. Promotor pracy magisterskiej jest za to szczegółowo opisany w tekście autoreferatu. Informacje o autorze są również zawarte w odręcznie pisanym zaproszeniu na wystawę na str. 16. Brak też osobnej listy tytułów prac wchodzących w skład cykli *Interpretacje dyscyplin olimpijskich* Tokio 2021 oraz Pekin 2022. Są podane w podpisach pod reprodukcjami. Reprodukcje prac są wysokiej jakości, pozwalają na zapoznanie się zarówno z detalami, jak i ułatwiają analizę całych cykli grafik.

Dr Piotr Szulkowski jest osobą zaangażowaną w pracę na macierzystej uczelni i oddaną akademickim obowiązkom. Jego doświadczenie organizacyjne, dydaktyczne i artystyczne jest potrzebne w środowisku, w jakim działa – studentom i uczelni, zaś jego osiągnięcia zostały docenione na arenie międzynarodowej.

KONKLUZJA

Po zapoznaniu się z dorobkiem artystycznym dr Piotra Szulkowskiego, w szczególności z cyklem prac wchodzących w skład wskazanego dzieła habilitacyjnego oraz analizie autoreferatu stwierdzam, iż kandydat spełnia wymagania stawiane osobom ubiegającym o nadanie stopienia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki. Obrona przez niego artystyczna droga, choć eksplorująca różne obszary i media jest od początku konsekwentna, pełna zaangażowania i pasji. Dr Piotr Szulkowski odwołując się do akademickiej tradycji, poszukuje połączeń ze współczesnością. Bazując na afirmacji analogowego warsztatu artystycznego – rzeźbiarskiego i graficznego, znajomości graficznego warsztatu cyfrowego, doświadczeniu w zakresie projektowania graficznego, wypracował własny, rozpoznawalny język wizualny. Za wystawę, na której upowszechniony został cykl grafik wskazany jako dzieło habilitacyjne, dr Piotr Szulkowski otrzymał nagrodę Samorządu Województwa Mazowieckiego im. Cypriana Kamila Norwida za najlepszą wystawę w 2021 roku w województwie mazowieckim, co potwierdza jego wkład w rozwój dyscypliny.

Biorąc pod uwagę wszystkie wymienione powyżej uwagi potwierdzam iż dr Piotr Szulkowski spełnia wymogi zawarte w art. 219 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r., poz. 478 z późn. zm.) i popieram wniosek o nadanie mu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki, a także wnoszę o jego dalsze procedowanie.

dr hab. Agnieszka Łukaszewska

