

dr hab. Robert Manowski
Wyższa Szkoła Artystyczna
w Warszawie

Warszawa 10.03.2023 r.

AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W WARSZAWIE

ul. Krakowskie Przedmieście 5,

00-068 Warszawa

Recenzja

**w postępowaniu habilitacyjnym odnosząca się do wskazanego osiągnięcia
i całokształtu dorobku naukowego-artystycznego, dydaktycznego**

dr Marty Miaskowskiej

Władze Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie za pośrednictwem Rady Doskonałości Naukowej w Warszawie wyznaczyły moją osobę na recenzenta w komisji habilitacyjnej do osiągnięć Pani dr Marty Miaskowskiej w dziedzinie sztuki w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

Wniosek z dnia 01.08.2022 r. na podstawie art. 221 ust. 10 Ustawy z dnia 20 lipca 2018. Prawa o szkolnictwie wyższym u nauce (Dz. U. Z 2021 r. poz. 478 ZM.) o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

1

Przeprowadziłem badanie wskazanego przez Panią dr Martę Miaskowską osiągnięcia naukowego, będącego podstawą o ubieganie się o nadanie stopnia doktora habilitowanego:

Kolekcja multimedialna pt.: CZĄSTKI

oraz autorska monografia SOCIAL NET ART. Paradygmat sztuki nowych mediów w dobie web 2.0. (ISBN 978-83-67222-08-2).

Habilitantka złożyła wymaganą, kompletną dokumentację zawierającą:

- Dyplom doktora nadany dnia 15 grudnia 2011 roku w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie;
- Katalog wystawy multimedialnej „Cząstki”;
- Autorska monografia SOCIAL NET ART. Paradygmat sztuki nowych mediów w dobie web 2.0.;
- Autoreferat – dr Marta Miaskowska;
- Wykaz osiągnięć naukowych i artystycznych stanowiących znaczny wkład w rozwój dyscypliny.

Charakterystyka i ocena osiągnięcia naukowego będącego przedmiotem postępowania habilitacyjnego

Habilitantka przedstawiła do oceny jako osiągnięcie naukowe autorskie dzieło, będące zbiorem kolekcji multimedialnych projektów wpisujących się w dziedzinę sztuki, w dyscyplinę sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

Wskazana zgodnie z wymogami formalnymi kolekcja multimedialna pt.: CZĄSTKI oraz autorska monografia SOCIAL NET ART. Paradygmat sztuki nowych mediów w dobie web 2.0., jako dzieła będące dokonaniem artystycznym i naukowym aspirującym do spełnienia warunków określonych w art. 209 ust. 1. pkt 2c ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018.1668 z dnia 2018.08.30 z późn. zm.), stanowią jednocześnie oryginalne, interesujące i wielowymiarowe studium artystycznego poszukiwania „nowego” oraz dowód wnikliwej obserwacji kondycji człowieka, umieszczonego w kontekście licznych wyzwań i turbulencji współczesności.

Kolekcje multimedialne pt.: CZĄSTKI to bardzo nowatorski, nowoczesny, multimedialny spektakl,

będący zarazem powrotem do antycznej, arystotelesowskiej koncepcji podkreślającej funkcję sztuki jako katharsis. Multimedialna instalacja obejmuje: wielkoekranową projekcję filmu z procesu spotkań kobiet oraz serię nagrań audio zestawionych z kolekcją cząstek gipsowych odlewów.

Artefakty połączone z zapisanym słowem mówionym, tworzą niecodzienną instalację. Odbiorca może odsłuchać dziesięć różnych historii kobiet – bohaterki projektu. Projekt realizowany środkami klasycznymi i multimedialnymi wydaje się być terapią, czyli bardzo intensywnym, emocjonalnym procesem oczyszczenia i uwolnienia. Krótkie 3-4 minutowe nagrania audio poruszają, przy pomocy środków artystycznych, bardzo osobiste, a nawet intymne wyznania, a w nich sprzeciw wobec zawłaszczania kobiecego ciała.

„Ciało kobiet wciąż jest przedmiotem fizycznego i mentalnego zawłaszczania przez macierzyństwo, małżeństwo, normy społeczne, rodzinę, opinię publiczną, politykę, sztukę, media, chorobę, czas”

Cytat: Katalog wystawy multimedialnej CZĄSTKI, galeria Pop-Up

Owe kolekcje multimedialne, będące interdyscyplinarnymi zbiorami emanacji wielowymiarowego talentu, doświadczenia zbiorowego i twórczej ciekawości; nie są wyłącznie awangardowym eksperymentem artystycznym dedykowanym dla wyrafinowanych krytyków i znawców sztuki elitarniej, lecz szansą spotkania z nową formą wyrazu, ze współczesnym językiem multimedialnym dedykowanym głównie dla kobiet, ale nie tylko - również dla wielu artystek i artystów, studentek i studentów, adeptek i adeptów kierunków artystycznych oraz dla badaczek i badaczy sztuki nowych mediów.

Podsumowując moje badanie artystycznej aktywności twórczej Habilitantki stwierdzam, że cykl wskazany jak: kolekcja multimedialna pt.: CZĄSTKI oraz autorska monografia SOCIAL NET ART. Paradygmat sztuki nowych mediów w dobie web 2.0., odnoszą się do sztuki, w której odbijają się współczesne zagadnienia i problemy życia, co w mojej ocenie stanowi wkład autorki w rozwój kultury i „kultury sztuk wizualnych”, a przede wszystkim stanowi znaczny wkład w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki - co **spełnia wymagania habilitacyjne.**

3

Sylwetka Habilitantki – wykształcenie i kariera zawodowa

Bogate i różnorodne doświadczenia artystyczne, pedagogiczne i badawcze Pani dr Marty Miaskowskiej mieszczą się w obszernym zbiorze twórczej aktywności, obejmującym działania z szeroko pojętego obszaru „sztuk wizualnych”, czyli w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

Pani dr Marta Miaskowska z powodzeniem prowadzi również zajęcia dydaktyczne na Politechnice Łódzkiej, w Pracowni Działań Multimedialnych dedykowanej dla studentów Wzornictwa, to powiązanie z praktycznym wymiarem sztuki, a nawet z przemysłem, pozwala na ciągłą aktualizację potrzeb i standardów branżowych, co stanowi wyznacznik dla tak cenionej aktualnie przez rynek pracy jakości artystycznego kształcenia zawodowego.

Habilitantka posiada dyplomy, stopnie naukowe/artystyczne oraz udokumentowane doświadczenie:

- 2018, Scenarzysta, Akademia Filmu i Telewizji w Warszawie
- 2011, Doktor Sztuki, Wydział Sztuki Mediów i Scenografii, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
- 2008, Magister Sztuki, Wydział Edukacji Artystycznej, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
- 2006, Licencjat Sztuki, Wydział Edukacji Artystycznej, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Habilitantka jest beneficjentką projektu "Mistrzowie dydaktyki", działania o szczególnie otwartym charakterze na sztukę i wszystkie dziedziny nauczania. Jego celem jest wdrożenie do praktyki uczelnianej prowadzenia zajęć spersonalizowanych z wykorzystaniem metody tu-toringu. Program ten realizowany przez Habilitantkę jest wdrażany w wielu uczelniach Europy.

W 2021 roku Habilitantka odbyła ważne dla niej dwutygodniowe szkolenie w University Collage London, po czym wdrożyła swoje doświadczenia do serii zajęć spersonalizowanych dla kilku małych grup i pojedynczych studentów łódzkiego Wydziału.

Nie tylko osiągnięcia artystyczne i naukowe zwieńczone dyplomem świadczą o bogatym doświadczeniu Habilitantki ale też i jej praca dydaktyczna oraz liczni odbiorcy projektów multimedialnych.

Właśnie owe autorskie projekty realizowane przez Habilitantkę są dedykowane w swoim medialnym odbiorze dla szerokiej publiczności zgromadzonej wokół mediów np.: telewizji, ekranu kinowego i sceny teatralnej, co pozwala również na realną weryfikację wszystkich osiągnięć i dorobku artystycznego.

Znaczącą grupę licznych odbiorców przedstawionych dzieł scenograficznych i multimedialnych powiększa także akademicki zbiór młodych ludzi, powiązany z dydaktyką artystyczną. Praca ze studentami jest szczególnie ważna dla Habilitantki i jej procesu twórczego, ponieważ grupa ta pozwala artystce wracać do dawno sprawdzonych mechanizmów i odkrywać je na nowo w trakcie przeprowadzania młodych ludzi ze świata uczelni do świata zawodowców, co jawi się jako sprawdzony i wypracowany autorski system kształcenia.

Sama Habilitantka w swojej monografii wskazuje, że badawcze i analityczne podejście do twórczości, jest stałym etapem w procesie startowym w jej procesie twórczym. Artystka dogłębnie analizuje dostępne narzędzia, aby przekroczyć standardowe sposoby ich użytkowania, co pozwala jej znaleźć ich inne wymiary i możliwości działa tak, jak dawna filmowa awangarda, neoawangarda, i pionierzy net artu, zafascynowani nowymi narzędziami.

Pani dr Marta Miaskowska, wywodząca się z klasycznego warsztatu, nie od razu odnalazła swoje miejsce w przestrzeni nowych mediów. Jednak wypracowany mechanizm projektowania oraz proces, jaki Artystka każdorazowo przemierza od zawsze jest utrzymany w eksperymentatorskim autorskim stylu. Jest tak ze względu na ciekawość i chęć poznania nowego medium, lub poprzez odkrywanie i zgłębianie nowego tematu, który wymusza inne podejście i nowy język wizualny.

Dla Habilitantki ukryte wewnętrzne aspekty ciała: psychologiczny i biologiczny, tworzą nierozzerwalną spójność i są podstawą kształtowania artystycznej tożsamości. W jej autorskim procesie twórczym przywołana jest rola podświadomości i procesu sublimacji opisywanego przez Freuda. To kształtuje postawę i wewnętrzną osobowość artystki, podobnie jak ukryta pod powłoką ciała konstrukcja szkieletowa utrzymująca sylwetkę.

Ocena pozostałych osiągnięć naukowych

Habilitantka, to przede wszystkim artystka multimedialna, która prowadzi Pracownię Działań Multimedialnych na Politechnice Łódzkiej. Habilitantka jest również autorką tekstów z zakresu

sztuki nowych mediów oraz liderką i realizatorką projektów krajowych i międzynarodowych z zakresu edukacji artystycznej, nagradzaną w konkursach plastycznych i filmowych.

Do ważnych i ciekawych sukcesów można zaliczyć fakt uzyskania stypendium Kapituły im. Rodziny Kulczyków oraz Departamentu Kultury Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Habilitantka jest także artystką uczestniczącą w licznych wystawach i pokazach krajowych oraz zagranicznych, co nie przeszkadza jej być również czynną zawodowo na rynku medialnym. Godząc pracę twórczą, dydaktyczną i komercyjną, swoje talenty z sukcesem potrafi zaadaptować do potrzeb i wymagań rynku mediów i produkcji filmowej.

Prace Habilitantki od wielu lat są prezentowane w galeriach sztuki, a jej medialne doświadczenie realizacyjne, pozwala na to, że wyniki jej pracy można oglądać również w telewizji, na ekranie kinowym i na scenie teatralnej.

Prace zgłaszane jako osiągnięcia w przewodzie habilitacyjnym - kolekcja multimedialna CZĄSTKI i autorska monografia SOCIAL NET ART., mają charakter performatywnego doświadczenia artystycznego i społecznego. Choć relacja między tymi dwoma ważnymi dla Habilitantki projektami nie jest zależna, ale jest w nich widoczny charakter twórczego poszukiwania i złożonej wielowymiarowości.

Fascynacja Habilitantki mediami społecznościowymi pochodzi przede wszystkim z racji wykorzystywania nowych mediów w sztuce oraz osobistego zainteresowaniem historią ich rozwoju. Dla Habilitantki to oczywista nowa przestrzeń twórcza, która w pewnym sensie jest następstwem net artu, będącego silnym nurtem współczesnej kultury wizualnej.

Ten wątek Artystka podejmuje we wskazanej książce SOCIAL NET ART. Paradygmat sztuki nowych mediów w dobie web 2.0., która została wydana w kwietniu 2021 roku, Artystka podejmuje próbę zbadania przestrzeni mediów społecznościowych, jako miejsca sztuki, analizy nowych zjawisk i usystematyzowania ich, w oparciu o doświadczenia sztuki „starych” nowych mediów, tych sprzed rewolucji 2.0. i sprzed powstania internetu.

Habilitantka z wnikliwą uważnością bada to, jak media społecznościowe stały się naturalnym środowiskiem komunikacji społecznej, że jest to również przestrzeń dla sztuki, ponieważ to tam stale powiększające się grono użytkowników utworzyło na niespotykaną dotąd skalę miejsce wymiany informacji, danych, poglądów, dyskusji i kontaktów międzyludzkich. Artystka dostrzega odbiorców sztuki multimedialnej stwierdzając, że żadna z dotychczas istniejących form zrzeszania

i komunikowania ludzi nie miała możliwości docierania z taką precyzją w czasie rzeczywistym i możliwą interakcją każdego pojedynczego użytkownika.

Dla Habilitantki sztuka wizualna rozumiana jako cyfrowa otwartość pojemnego medium, to szansa na rozwój komunikacji wizualnej. Zwraca uwagę, że współcześnie przejawy twórcze pojawiające się w tej przestrzeni, już zaczęły zwracać uwagę krytyków i historyków sztuki, choć ich klasyfikowanie nadal budzi wiele wątpliwości ze względu na wspólnotowy charakter tego medium oraz stały proces modyfikacji jego funkcjonalności.

Artystka działa w świecie współczesnych mediów, widząc to, że pomnażające się obrazy i niesłabnący rozwój form wizualizacji nie pozostawiają wyboru środowiskom artystycznym, które cały czas włączają się w nowy nurt, stając się elementem zarówno elitarnej, jak i tej masowej kultury wizualnej współczesnego społeczeństwa.

Wszystkie pozostałe osiągnięcia artystyczne i naukowe są także w różny sposób związane z pojęciem „sztuk wizualnych”, a nawet „nowych mediów”, czyli z pojęciami, które należy rozumieć jako nazwy własne, gdzie charakter ich związany jest ściśle z atrybutami multimedialnej kreacji i obecnością w twórczości Artystki cyfrowych mediów.

Habilitantka planuje w przyszłości zrealizować projekt, który będzie rezonować z działaniami twórczymi i badawczymi. Szczególnie interesuje ją wątek archiwizacji i popularyzacji zasobów sztuki nowych mediów. W ramach artystycznego-naukowego projektu badawczego Artystka planuje odwiedzić w niedalekiej przyszłości kilka światowych ośrodków prowadzących ustawiczne prace w tym zakresie.

Konkluzja

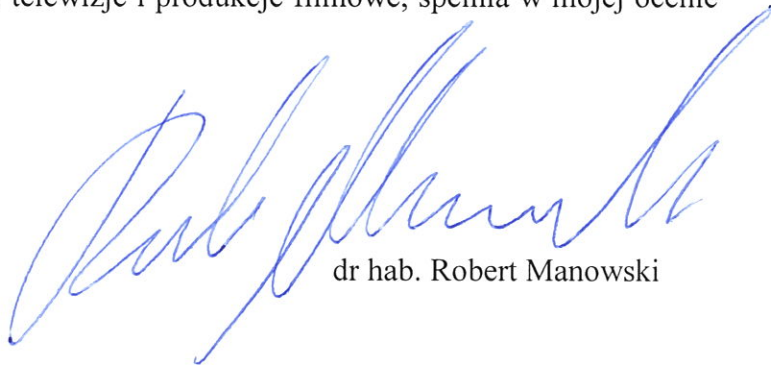
Na podstawie przedstawionych przez Habilitantkę Panią dr Martę Miaskowską materiałów z dorobku artystycznego i naukowego oraz wskazanego osiągnięcia naukowego, po wnikliwym zapoznaniu się i głębokiej analizie stwierdzam, że zobaczyłem bardzo zaangażowaną, kreatywną i dojrzałą artystkę, która pracując w obszarze sztuk wizualnych cały czas bada i odkrywa nowe możliwości wypowiedzi artystycznej, często przekraczając granice klasycznie rozumianych dyscyplin i przyjętych kanonów formy dzieła sztuki. Nie ukrywam, że takie podejście jest mi bardzo bliskie i upatruje w nim szansy na coraz większą skuteczność jakościowej komunikacji, jaką artysta może uzyskać poprzez wizualny dialog.

Różnorodność mediów i doświadczeń plastycznych towarzyszących Pani Marcie Miaskowskiej w procesie twórczym udowadnia, że dla niej cały czas ważny jest, albo i najważniejszy, znaczeniowy

i jakościowy aspekt transformacji i komunikacji z odbiorcą, w którym odważnie kreowane są własne kody artystyczne.

Ten język poszerza możliwości, wywołując otwartość, która połączona jest z baczną obserwacją potrzeb i wyzwań współczesnego świata.

Przedstawiona przez dr Martę Miaskowską do oceny dokumentacja, poza oczywistą dla mnie wartością artystyczną, przygotowana jest w sposób zgodny z wymogami Ustawy o stopniach i tytułach naukowych, dlatego po zapoznaniu się z jej zawartością, stwierdzam, że aktywność multimedialna i dorobek w zakresie popularyzacji sztuki i nauki zawierający również współpracę z podmiotami medialnymi takimi jak teatry, telewizje i produkcje filmowe, spełnia w mojej ocenie wszystkie przyjęte wymagania.

dr hab. Robert Manowski