

J A N O W C Z Y K

Ilustrācijas 2010-2015

P i o t r

VOL.1

Rēzeknes
Tehnoloģiju
Akadēmija RTA

07.11.2023/

04.12.2023

STAIN
& L'INE

AKADEMIA
WIT

RTA
RĒZEKNES TEHNOĻOĢIJU AKADEMIJA

PIOTR JANOWCZYK

STAIN & LINE

ilustracje z lat 2010-2015 /
illustrations from 2010-2015

VOL. 1

Kurator wystawy: Ilze Bodža

Exhibition curator: Ilze Bodža

Akademia Technologiczna w Rezekne (RTA) 7.11.2023 – 4.12.2023

Rezekne Academy of Technologies, Latvia 7.11.2023 – 4.12.2023

Atbrīvošanas Aleja 115, Rēzekne

RĒZEKNES TEHNOLOĢIJU AKADEMIJA

Od autora

Prezentowane na wystawie prace to wąski wybór z ilustracji prasowych i plakatowych, które publikowałem w kolorowych magazynach w latach 2010-2015. Ich modowy charakter wynika z faktu, że w tamtym okresie bardzo bliska była mi estetyka włoskiej i francuskiej ilustracji żurnalowej lat 40. i 50. XX wieku. Szczególnie intrygującą postacią, której twórczość do dziś podziwiam był włoski rysownik Renato Zavagli-Ricciardelli delle Caminate, znany jako René Gruau. Na jego wczesne prace natrafiłem w bibliotece w Nicei i zafascynowany swobodą uprawianego przez niego ilustracji sięgającej technik żurnalowego malowania gwaszem oraz akwarelą podjąłem się kilku projektów, w których dominował linearny kontur i barwne plamy. Mógłbym to nazwać epizodem *dolce far niente*, który wynikał po części z kontaktów zawodowych z duetem Paprocki&Brzozowski i Grażyną Hase, jak też bliskością środowiska skupionego wokół magazynów kolorowych. Poniższe rysunki nie miały jednak typowo modowego zastosowania i często były ilustracją do tekstów literackich lub biograficznych, w których sprawdzał się również bardziej surowy styl rysunku. Kilukrotne powroty do Nicei i kontakt z finezyjną ilustracją francuską sprzyjał eksplorowaniu tej formy ilustracyjnej. Jednak efekty tych francusko-włoskich eskapad trafiały w większości do tzw szuflady. Dziś, gdy wpływ kreski René Gruau jest niezaprzeczalny i całe pokoleniu ilustratorów, pod przewodnictwem Davida Downton korzysta pełnymi garściami ze stylu znakomitego Włocha poczułem, że to dobry czas aby odkurzyć autorskie archiwum i wpuścić trochę południowego słońca. Zatem *Buongiorno Italia. Viva linee e colori!*

Piotr Janowczyk

From the author

The works presented in the exhibition are a narrow selection from press and poster illustrations that I published in colour magazines between 2010 and 2015. Their fashion character stems from the fact that at the time I was very close to the aesthetics of Italian and French magazine illustration of the 1940s and 1950s. A particularly intriguing figure whose work I still admire today was an Italian illustrator Renato Zavagli-Ricciardelli delle Caminate, also known as René Gruau. I came across his early works in a library in Nice and, fascinated by the freedom of illustration he practised, which reached back to the techniques of gouache and watercolour painting, I undertook a few projects in which were dominated by light and eye-pleasing forms. I could call this an episode of illustration in the *dolce far niente* aesthetic, which resulted partly from professional contacts with the Paprocki&Brzozowski duo and Grażyna Hase, as well as proximity to the editorial environment of colour magazines. The drawings below, however, were not typically used for fashion. They were often illustrations for literary or biographical texts. At the time, I also practised other, more austere forms of illustration. However, several returns to Nice and Monaco encouraged the exploration of this illustrative form. Their later results mostly ended up in the so-called drawer. Nowadays, when the influence of René Gruau's line is undeniable and a whole generation of illustrators, led by David Downton, are taking full advantage of the illustrious Italian's style, I felt it was a good time to dust off the author's archive and let in some southern sunshine. *Buongiorno Italia, then. Viva linee e colori!*

Piotr Janowczyk

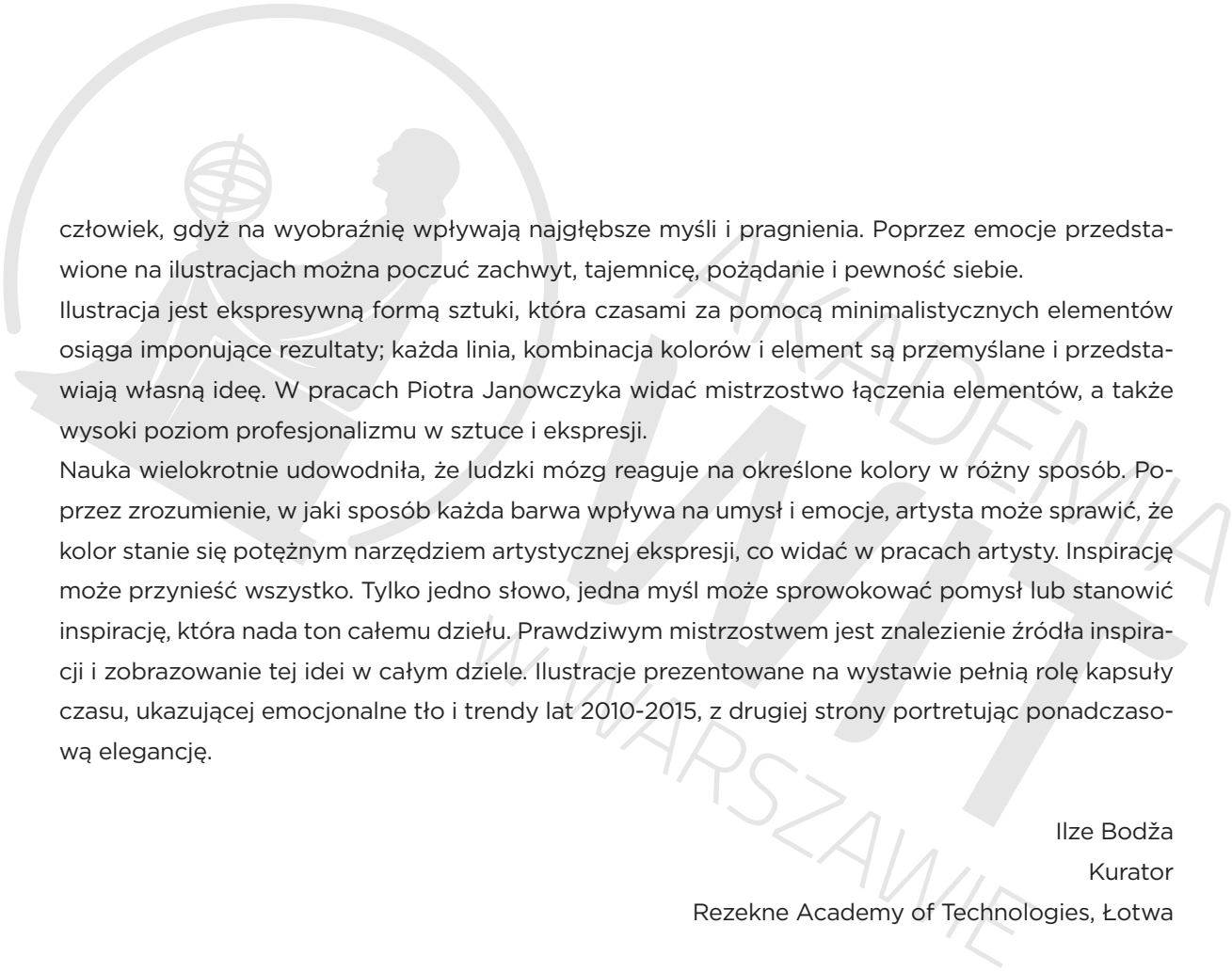
Piotr Janowczyk – Stain & Line – ilustracje z lat 2010-2015

Piotr Janowczyk jest artystą wizualnym z tytułem magistra historii sztuki. Wykorzystuje szeroko pojęte techniki ilustracyjne do badania i obrazowania współczesnej kultury wizualnej. Szczególnie interesuje się rysunkiem, street artem, formami wideo i animacją.

Jako nauczyciel skupia się na nowoczesnych technikach obrazowania. Obecnie prowadzi Pracownię Ilustracji Cyfrowej oraz wykłady z Historii Kultury Wizualnej w warszawskiej Akademii WIT, pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk, a także Pracownię Rejestracji Obrazu na Uniwersytecie Warszawskim i Akademię Fotografii w Warszawie.

Bogate i zróżnicowane doświadczenia autora odzwierciedlają jego całościowe rozumienie sztuki i ukazują artystyczną wszechstronność. Na wystawie „Stain & Line” można zobaczyć wybór z ponad stu ilustracji prasowych i książkowych, które odzwierciedlają modę i styl życia lat 2010-2015.

Każda ilustracja ma swój własny charakter i emocjonalną historię. Dzięki zastosowaniu kolorów, elementów graficznych i ogólnej kompozycji można dostrzec poczucie pewności siebie, pożądanie, tajemnicę, zmartwienie i zdziwienie. Emocje te są uwypuklane poprzez kombinacje kolorów i zastosowane kontrasty. Ilustracje przedstawiają pewien styl życia lub obraz stylu życia, który artysta chce pokazać widzowi. Z drugiej strony, widz patrzący na portrety może wyobrazić sobie portretowane życie jako własne. Wyobrażenia wywiera ogromny wpływ na emocje, jakich może doświadczyć

człowiek, gdyż na wyobraźnię wpływają najgłębsze myśli i pragnienia. Poprzez emocje przedstawione na ilustracjach można poczuć zachwyt, tajemnicę, pożądanie i pewność siebie.

Ilustracja jest ekspresywną formą sztuki, która czasami za pomocą minimalistycznych elementów osiąga imponujące rezultaty; każda linia, kombinacja kolorów i element są przemyślane i przedstawiają własną ideę. W pracach Piotra Janowczyka widać mistrzostwo łączenia elementów, a także wysoki poziom profesjonalizmu w sztuce i ekspresji.

Nauka wielokrotnie udowodniła, że ludzki mózg reaguje na określone kolory w różny sposób. Poprzez zrozumienie, w jaki sposób każda barwa wpływa na umysł i emocje, artysta może sprawić, że kolor stanie się potężnym narzędziem artystycznej ekspresji, co widać w pracach artysty. Inspirację może przynieść wszystko. Tylko jedno słowo, jedna myśl może sprowokować pomysł lub stanowić inspirację, która nada ton całemu dziełu. Prawdziwym mistrzostwem jest znalezienie źródła inspiracji i zobrazowanie tej idei w całym dziele. Ilustracje prezentowane na wystawie pełnią rolę kapsuły czasu, ukazującej emocjonalne tło i trendy lat 2010-2015, z drugiej strony portretując ponadczasową elegancję.

Ilze Bodża

Kurator

Rezekne Academy of Technologies, Łotwa

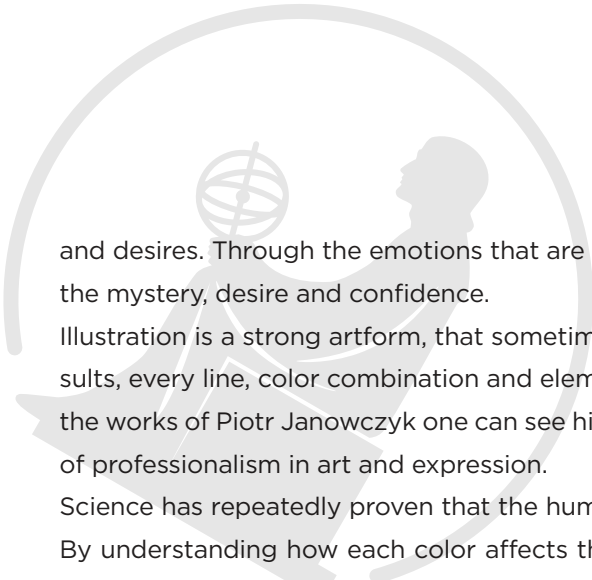
Piotr Janowczyk - Stain & Line - illustrations from 2010-2015

Piotr Janowczyk is a visual artist with a Master's degree in art history. He uses broadly understood illustration techniques to research and depict contemporary visual culture. He is particularly interested in drawing, street art, video forms and animation.

As a teacher, he focuses on modern imaging techniques. Currently, he runs the Digital Illustration Studio and lectures on the History of Visual Culture at Warsaw School of Information Technology (WIT), under the auspices of the Polish Academy of Sciences, as well as the Image Registration Studio at the University of Warsaw and the Academy of Photography in Warsaw.

Authors broad and various experiences depict the overall understanding of art and showcase his artistic diversity. In the exhibition "Stain & Line" one can see fragment of over hundred press and book illustrations that depict and reflect the fashion and lifestyle of the years 2010-2015.

Every illustration has its own character and emotional story, through the use of colors, graphic elements and overall composition one can see confidence, desire, mystery, worry and wonder, emotions are emphasized through color combinations and contrasts. Illustrations portray a certain lifestyle or image of the lifestyle that the artist wants to convey to the viewer. On the other hand, the viewer looking at the portraits can imagine portrayed life as their own, imagination is one of the strongest emotions that a human can experience, imagination is affected by one's deepest thoughts

and desires. Through the emotions that are portrayed in the illustrations one can feel the wonder, the mystery, desire and confidence.

Illustration is a strong artform, that sometimes with minimalistic elements expresses immense results, every line, color combination and element is thought out and depicting an idea of its own. In the works of Piotr Janowczyk one can see his mastery of combining elements, as well as high level of professionalism in art and expression.

Science has repeatedly proven that the human brain responds to certain colors in different ways. By understanding how each color affects the mind and emotions, color can become a powerful tool for artistic expression, as it shows in the works of Piotr Janowczyk. Inspiration can be brought through anything, only one word, one thought can provoke an idea or moment of inspiration that sets the tone for the whole artwork. To find the source of inspiration and to depict the idea throughout the whole artwork is the true mastery. The illustrations showcased in the exhibition serve as a time capsule of the emotional background and trends of the years 2010-2015, on the other hand portraying a timeless elegance.

Ilze Bodža

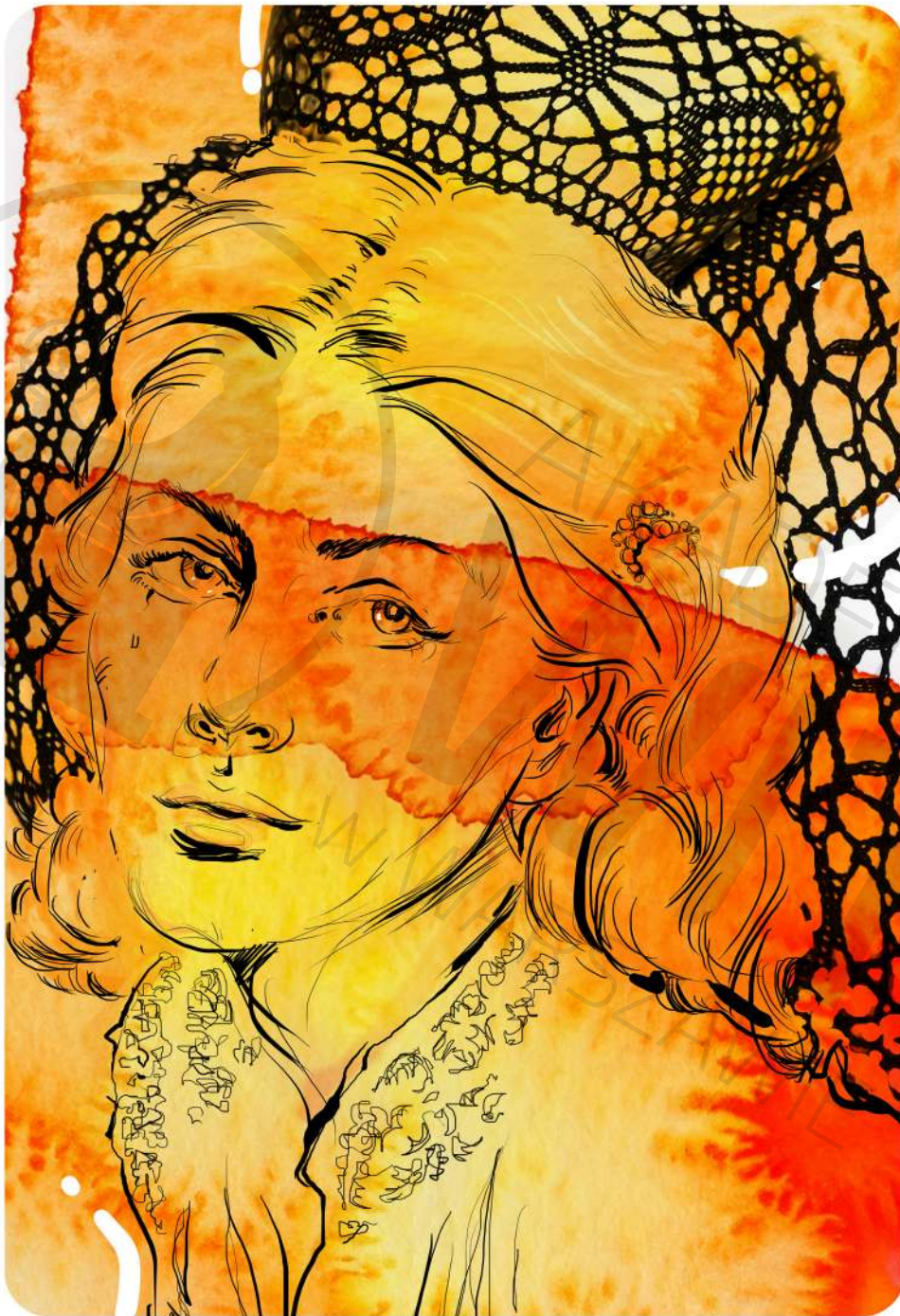
Curator

Rezekne Academy of Technologies, Latvia

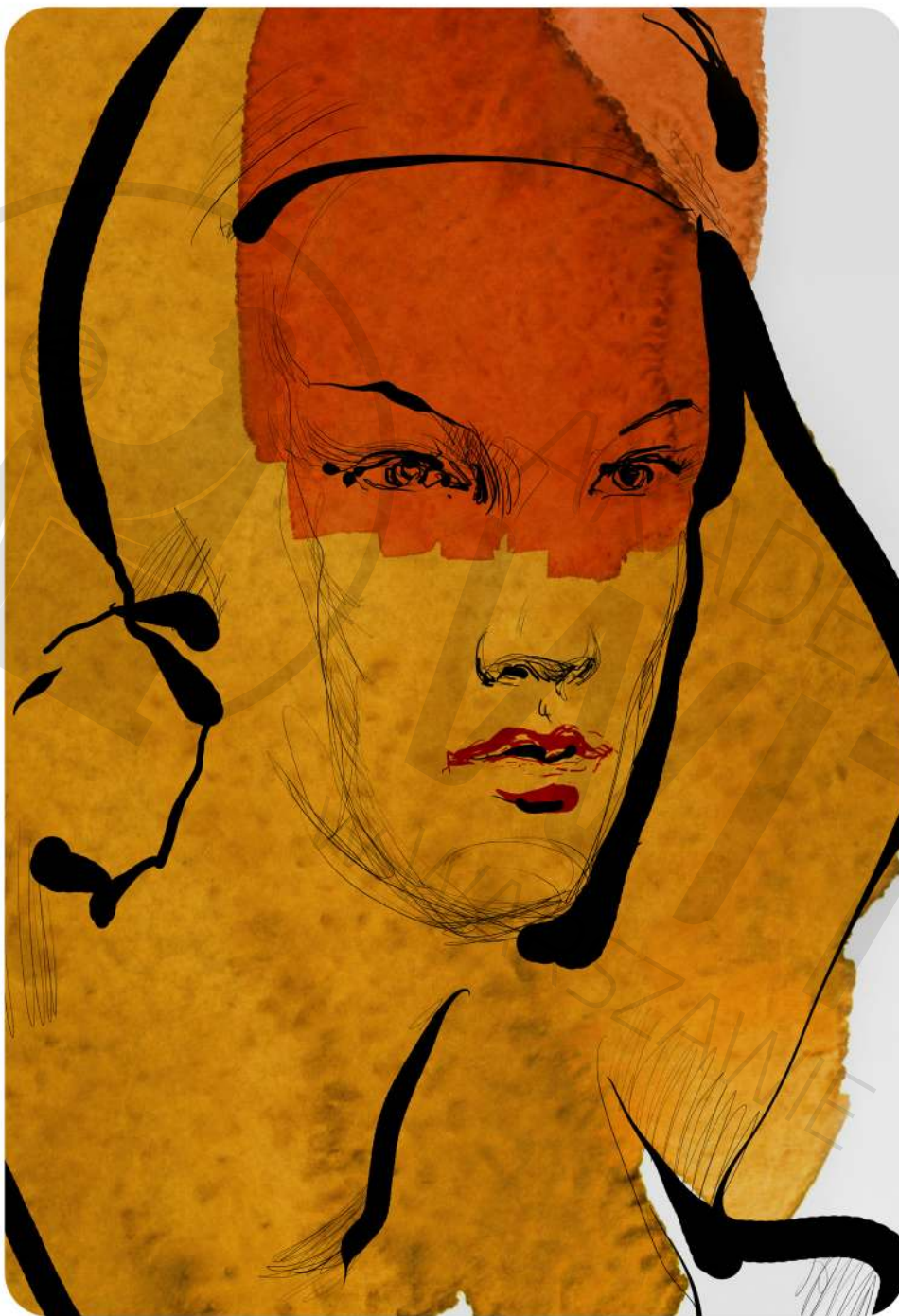
Druk na papierze
/ Print on paper
70x100 cm,
2015/2023

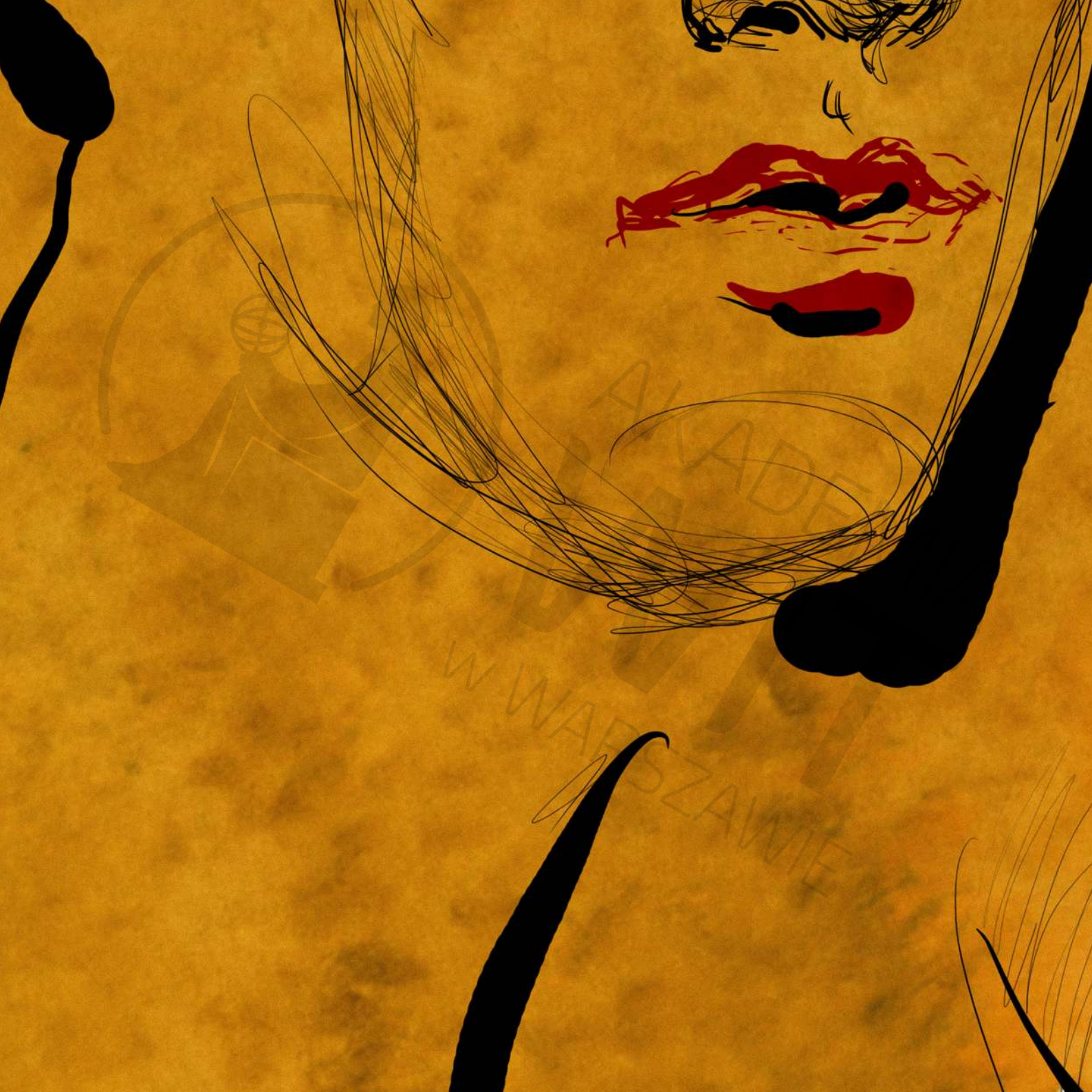

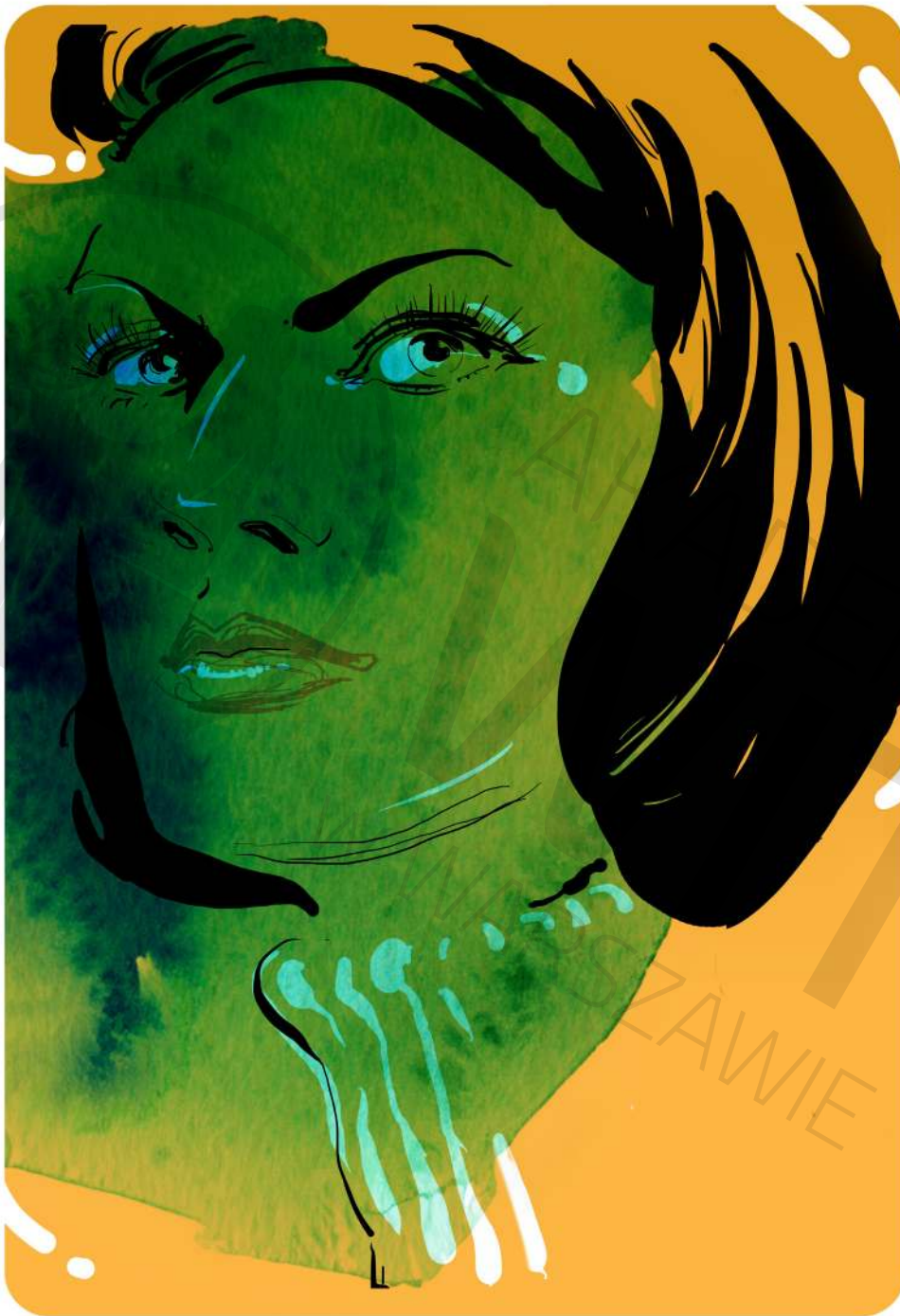
Druk na papierze
/ Print on paper
70x100 cm,
2015/2023

Druk na papierze
/ Print on paper
70x100 cm,
2015/2023

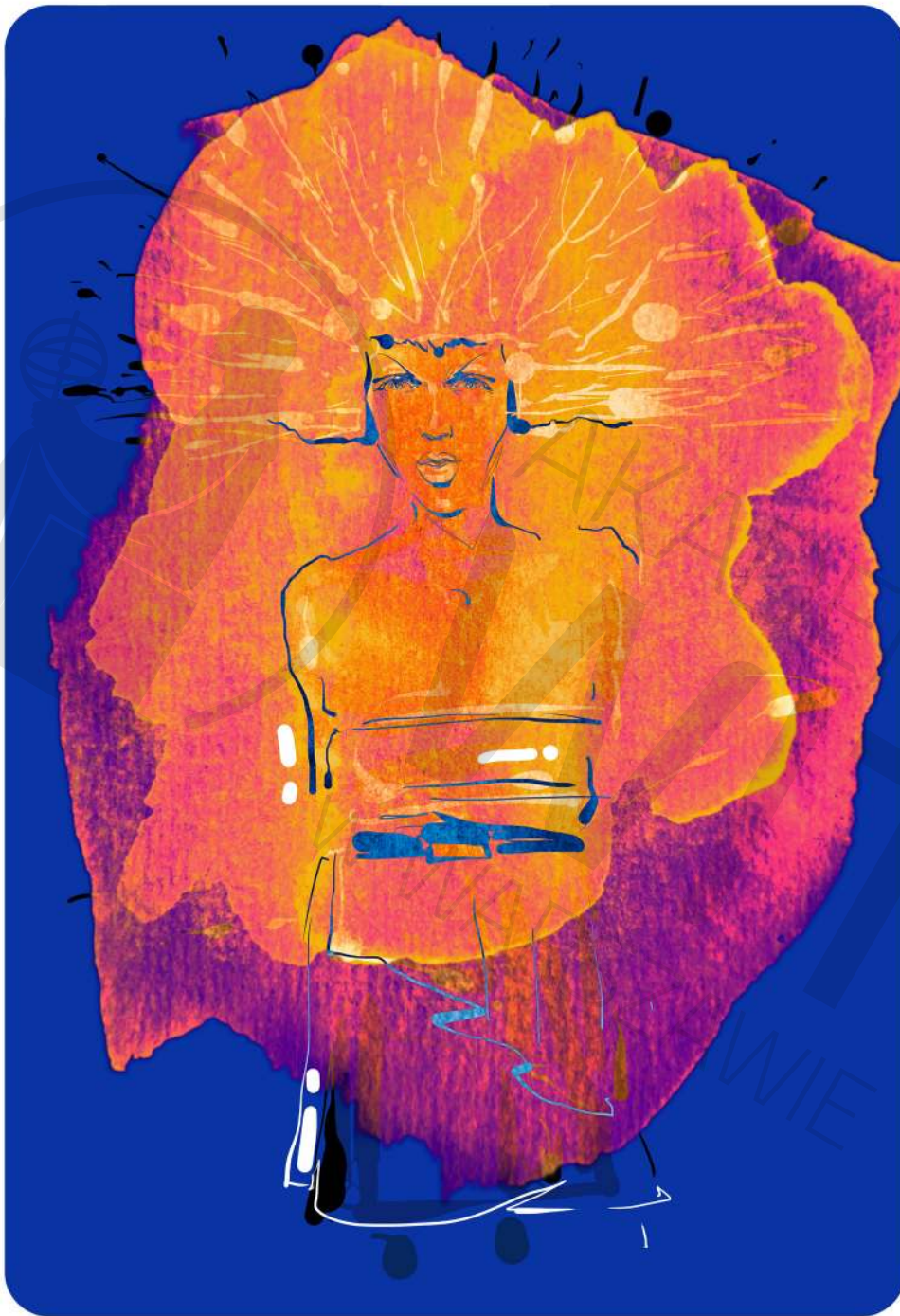

Druk na papierze
/ Print on paper
70x100 cm,
2015/2023

AKADEMIA
Sztuki
WARSZAWIE

Druk na papierze
/ Print on paper
70x100 cm,
2015/2023

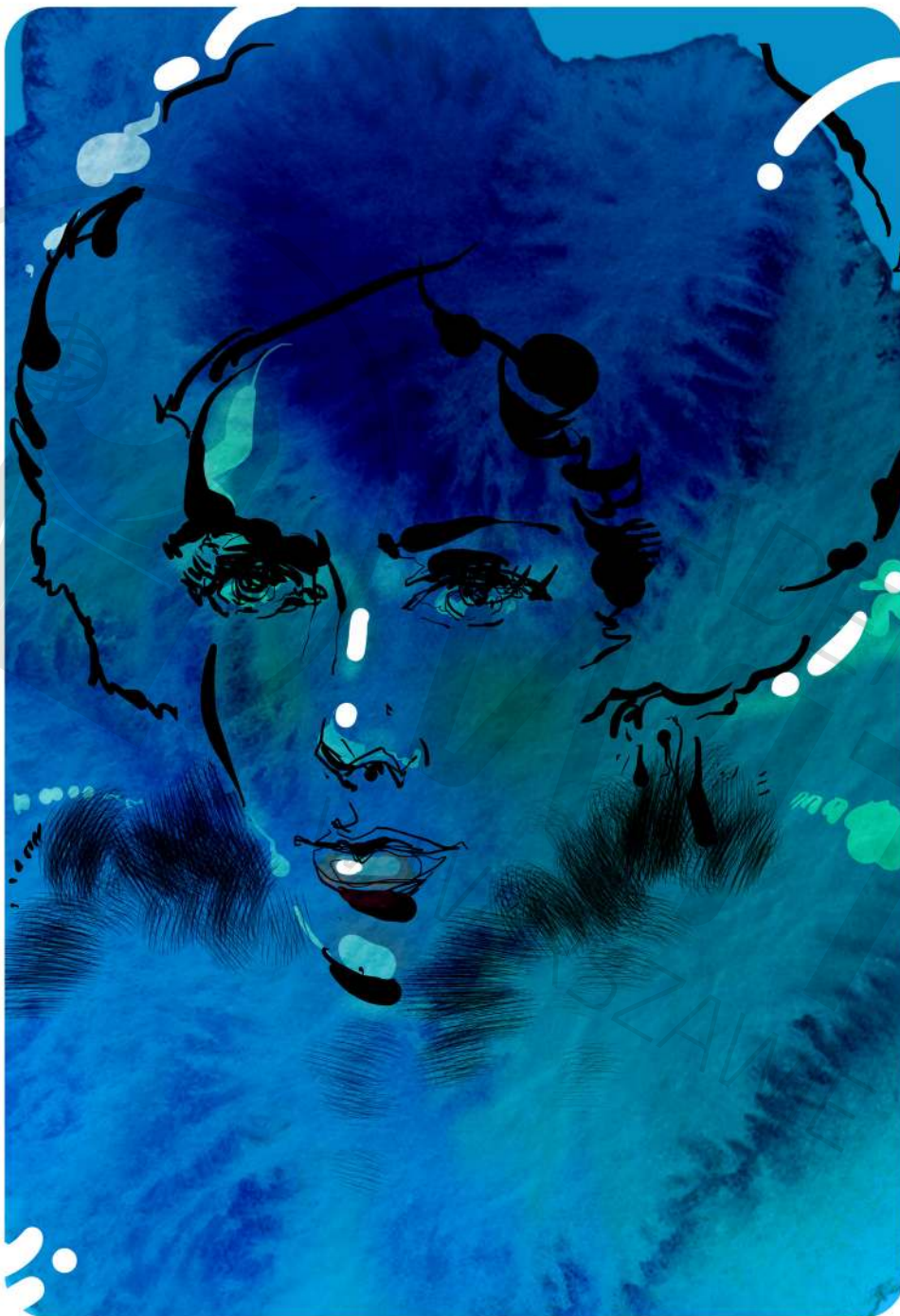
Druk na papierze
/ Print on paper
70x100 cm,
2015/2023

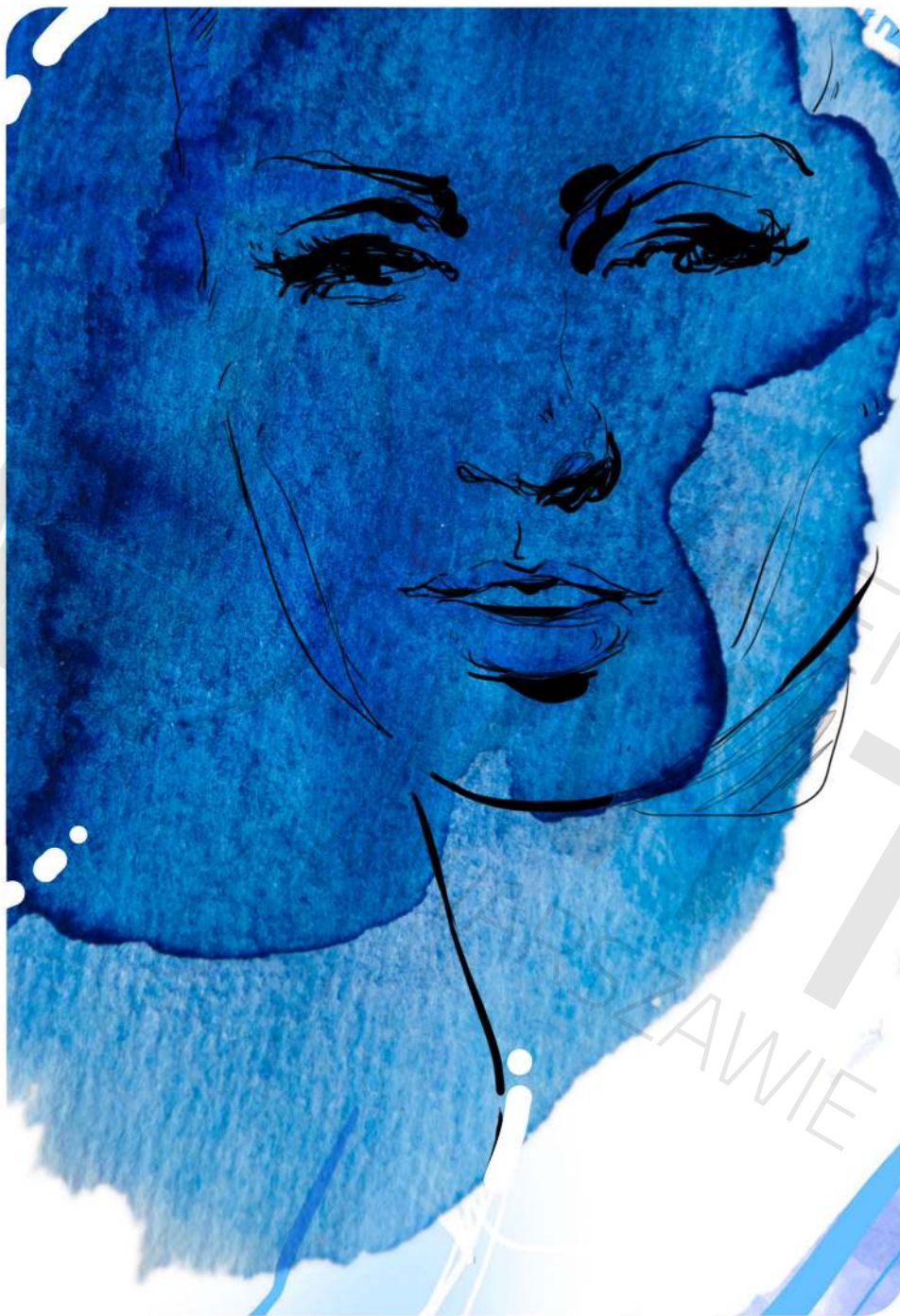
Druk na papierze
/ Print on paper
70x100 cm,
2015/2023

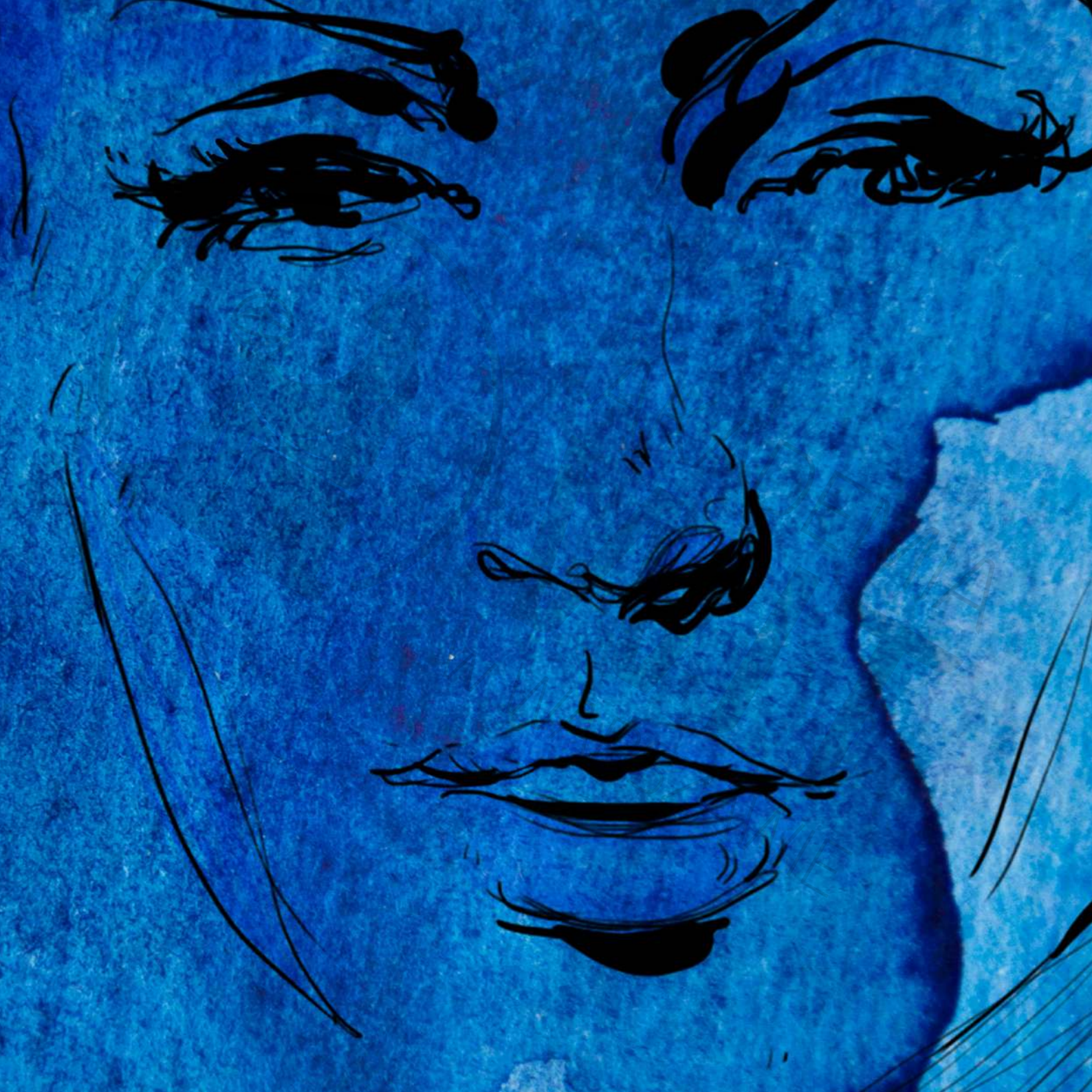

Druk na papierze
/ Print on paper
70x100 cm,
2015/2023

Druk na papierze
/ Print on paper
70x100 cm,
2015/2023

PIOTR JANOWCZYK

Artysta wizualny. Magister historii sztuki. Wykorzystuje szeroko pojęte techniki ilustracyjne w celu badania i obrazowania współczesnej kultury wizualnej. W szczególności bliskie są mu rysunek, street art, formy video i animacja.

Od 2012 roku reżyseruje krótkie formy filmowe. Autor serii „Masters of Art” (2012). Reżyser filmu „Rama & Sita” na podstawie twórczości Stefana Norblina z pałacu w Jodhpur w Indiach (2018). Reżyser animacji „Drzwi Gnieźnieńskie” (2016). Dla wytwórni Requiem Records zrealizował video „Le Baiser”, w aranżacji Meeting by Chance (2015). Jego wideo „O2” zrealizowane dla „Leica Gallery” otrzymało nominacje w dwóch kategoriach do nagrody głównej na festiwalu w Cape Town (2013).

Interesują go relacje między tańcem i innymi formami sztuki. W 2017 roku wyreżyserował z udziałem tancerzy Baletu Narodowego Teatru Wielkiego w Warszawie film dokumentalny „Basiu, Zatańczymy”. Autor wideomappingów i kilkudziesięciu murali portretowych zrealizowanych w wielu miastach europejskich (Warszawa, Kraków, Wrocław, Nicea, Odessa, Drezno, Berlin, Orgosollo).

Jako pedagog koncentruje się na nowoczesnych technikach obrazowania. W przeszłości związany z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie i Europejską Akademią Sztuk Pięknych. Obecnie prowadzi Pracownię Ilustracji Cyfrowej oraz wykłady z Historii Kultury Wizualnej w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT oraz pracownię Rejestracji Obrazu na Uniwersytecie Warszawskim i w Akademii Fotografii w Warszawie.

Posiada status Adobe Influencer i jako jeden z nielicznych ilustratorów na świecie został zaproszony do grona Wacom Evangelist. Członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Wielokrotny juror konkursów graficznych.

MURALE:

- 2017 Lonely Nice, Nice, Francja.
- 2016 Krakowskie murale Historyczne, Kraków.
- 2015 Gallery weekend, Berlin, Niemcy.
- 2014 Tonący, Kino Tęcza, Warszawa.
- 2013 Streetartsummer, Silo, Chorwacja.
- 2013 Streetartsummer, Drezno, Niemcy.
- 2013 Streetartsummer, Praga, Czechy.
- 2013 Streetartsummer, Wrocław.
- 2013 Here begins New world, Warszawa.
- 2011 Schody Patiomkinowskie, Odessa, Ukraina.
- 2010 Galeria Osobowości Warszawy – 26 murali.
- 2009 Murale filmowe 6 portetów, Warszawa.
- 2008 Mural Cafe Foto, Warszawa.
- 2007 Mural Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Warszawa.
- 2007 Mural Zdzisława Beksińskiego, Warszawa.

FILMOGRAFIA

- 2020 Reżyseria filmu dokumentalnego „W pracowni Grażyny Hase”.
- 2019 Reżyseria filmu dokumentalnego „Basiu Zatańczymy”.
- 2018 Reżyseria filmu animowanego „Rama & Sita”.
- 2018 Reżyseria filmu dokumentalnego „Ramayana z pałacu w Jodhpur”.
- 2016 Animacja i reżyseria „Drzwi Gnieźnieńskie”.
- 2015 Reżyseria filmu „Saga Mesco” – krótki metraż.
- 2015 Animacja „LeBaiser – Pocałunek” muz. Eugeniusz Rudnik w aranżacji Meeting by Chance.
- 2012 Realizacja cyklu animacji Masters of Art dla WACOM EUROPE (Düsseldorf, Germany).

PIOTR JANOWCZYK

Visual artist. MA in art history. He uses illustrative techniques to study and illustrate contemporary visual culture, in particular he use drawing, street art, video forms and animations.

Since 2012, he has been directing short film forms. Author of the series "Masters of Art" (2012). Director of the movie "Rama & Sita" animating paintings by Stefan Norblin from the palace in Jodhpur in India (2018). Director of the animation "Gniezno Door" (2016). For of the Requiem Records made the animation "Le Baiser - A Kiss", arranged by Meeting by Chance (2015). In 2013, his video "O2" prepared for "Leica Gallery" received nominations in two categories for the main prize at the Cape Town festival.

Since 2017, he has been working as a director of short video forms with dancers of the Polish National Ballet in Warsaw and dancers practicing various dance genres. Director of the movie "Basiu, Let's dance". He explores the relationship between dance and other forms of art (sculpture, painting, drawing). Author of videomaping and several dozen portrait murals realized in many European cities (Nice, Odessa, Dresden, Berlin, Orgosollo, Warsaw, Cracow, Wrocław).

As a teacher he is focused on modern imaging techniques. In the past he was associated with the Academy of Fine Arts in Warsaw and the European Academy of Arts. Currently, he runs the Digital Illustration and History of Visual Culture at WIT, and the Image Registration at the University of Warsaw and Academy of Photography.

He has the status of Adobe Influencer and as one of the few illustrators in the world was invited to the group of Wacom Evangelist. Member of the Association of Art Historians. Multiple juror of graphic competitions.

MURALS:

- 2017 Lonely Nice, Nice, France.
- 2016 Krakowskie murale Historyczne, Cracow.
- 2015 Gallery weekend, Berlin, Germany.
- 2014 Sinking, Kino Țecza, Warsaw.
- 2013 Streetartsummer, Silo, Croatia.
- 2013 Streetartsummer, Dresden, Germany.
- 2013 Streetartsummer, Prague, Czech Republic.
- 2013 Streetartsummer, Wrocław.
- 2013 Here begins New world, Warsaw.
- 2011 Patiomkin's stairs, Odessa, Ukraine.
- 2010 Gallery of the personality of Warsaw's - 26 murals.
- 2009 Film murals - 6 portraits, Warsaw.
- 2008 Cafe Foto Mural, Warsaw.
- 2007 Krzysztof Kamil Baczyński, Mural Warsaw.
- 2007 Zdzisław Beksiński Mural, Warsaw.

FILMOGRAPHY

- 2020 Documentary film Director "Atelier Grażyna Hase".
- 2019 Documentary film Director "Basiu, Let's dance".
- 2018 Animation Director: "Rama & Sita".
- 2018 Film director "Ramayana z pałacu w Jodhpur".
- 2016 Film Director & animation "Drzwi Gnieźnieńskie".
- 2015 Film director "Saga Mesco" (short).
- 2015 Film director & animation "LeBaiser - Pocałunek" mus. Eugeniusz Rudnik by Meeting by Chance.
- 2012 Film Director & animation Masters of Art for WACOM EUROPE (Düsseldorf, Germany).

WYSTAWY:

- 2023 STAIN & LINE, Rezekne Academy of Technologies, Łotwa.
- 2023 LEDA, Casa Matei Gallery, Cluj Napoca, Rumunia.
- 2023 SŁOWA, Port Lotniczy Olsztyn-Mazury, Polska.
- 2023 TYPOposter, Liepaja University, Estonia.
- 2022 TWILIGHT of the GODS, Casa Matei Galery, Cluj Napoca. Rumunia.
- 2021 I can't paint, I shine! - Art Resicende, Casa Matei Gallery, Cluj Napoca, Rumunia.
- 2021 The Two of them, Casa Matei Gallery, Cluj Napoca, Rumunia.
- 2020 Ich Dwoje, Muzuem Literatury im A. Mickiewicza, Warszawa, Polska.
- 2020 Portfolio WIT, National Taiwan Normal University, Tajpej, Tajwan.

EXHIBITIONS

- 2023 STAIN & LINE, Rezekne Academy of Technologies, Latvia.
- 2023 LEDA, Casa Matei Gallery, Cluj Napoca, Romania.
- 2023 SŁOWA, Airport Olsztyn-Mazury, Poland.
- 2023 TYPOposter, Liepaja University, Estonia.
- 2022 TWILIGHT of the GODS, Casa Matei Galery, Cluj Napoca. Romania.
- 2021 I can't paint, I shine! - Art Resicende, Casa Matei Gallery, Cluj Napoca, Romania.
- 2021 The Two of them, Casa Matei Gallery, Cluj Napoca, Romania.
- 2020 Ich Dwoje, Muzuem Literatury im A. Mickiewicza, Warsaw, Poland.
- 2020 Portfolio WIT, National Taiwan Normal University, Tajpej, Tajwan.

wydawca

Akademia Technologiczna w Rezekne (RTA)
Akademia WIT w Warszawie

redakcja

Ilze Bodža

kurator wystawy

Ilze Bodža

aranżacja i opracowanie plastyczne

Piotr Janowczyk

realizacja techniczna

Bartłomiej Solarz-Nieśtuchowski

promocja wystawy

Akademia Technologiczna w Rezekne (RTA)
Dział Promocji Akademii WIT

projekt katalogu, okładki, plakatu

Piotr Janowczyk

skład

Bartłomiej Solarz-Nieśtuchowski
Olesia Szynekarewicz

publisher

Rezekne Academy of Technologies (RTA)
WIT Universit

editor

Ilze Bodža

exhibition curator

Ilze Bodža

arrangement and artwork

Piotr Janowczyk

technical support

Bartłomiej Solarz-Nieśtuchowski

exhibition promotion

Rezekne Academy of Technologies (RTA)
WIT University Promotion Department

catalogue, cover, poster design

Piotr Janowczyk

typesettings

Bartłomiej Solarz-Nieśtuchowski
Olesia Szynekarewicz

AKADEMIA
WIT
w WARSZAWIE

www.wit.edu.pl

Akademia WIT

ul. Nowelska 6
01-447 Warszawa
tel: 22 3486 523

WIT University

Nowelska 6
01-447 Warsaw
phone: +48 22 3486 523

KIERUNEK GRAFIKA

Studia I stopnia

Grafika użytkowa
Technologie multimedialne
Projektowanie graficzne w internecie

Studia II stopnia

Grafika cyfrowa
Zaawansowane multimedia

Studia podyplomowe

Grafika komputerowa

DEGREE COURSE

BA studies

Applied graphics
Multimedia technologies
Graphic design in internet

MA studies

Digital graphics
Advanced multimedia technology

Postgraduate studies

Computer graphics

ISBN (LV): 978-9984-44-276-1

ISBN (PL): 978-83-67841-16-0