

Ocena dorobku projektowego, naukowo dydaktycznego, oraz wskazanego w dokumentacji zestawu projektów kolorystyki dla Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA z lat 2017-2018, w związku z postępowaniem o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr Agacie Kwiatkowskiej Lubańskiej, wszczętym w dniu 26.04. 2019 r, w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie sztuki projektowe.

Wykaz otrzymanych dokumentów

- decyzja CKDs.SiT z dnia 4.09.2019 o powołaniu Komisji Habilitacyjnej
- autoreferat – dokumentacja wskazanego osiągnięcia (51 str)
- wykaz dorobku projektowo artystycznego oraz dydaktycznego (155 str)
- dokumentacja dorobku naukowego (publikacje) (145 str)
- oświadczenia określające wkład pracy habilitanta.

Życiorys kandydatki

Pani Agata Kwiatkowska Lubańska uzyskała tytuł magistra sztuki na Wydziale Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, w Krakowie, w 1989 roku. Temat pracy magisterskiej: „Projekt kolorystyki osiedla Różka Wielicka w Krakowie”; promotor: prof. Barbara Suszczyńska-Rąpalska.

Tytuł doktora sztuki w dyscyplinie wzornictwo, to również Wydział Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Kraków 2004. Tytuł rozprawy doktorskiej: „Barwa w kształtowaniu tożsamości marki w obliczu globalizacji działań firm”, promotor: prof. Barbara Suszczyńska-Rąpalska, recenzenci: prof. Ksawery Piwocki, ASP Warszawa, prof. Władysław Pluta, ASP Kraków.

Przebieg zatrudnienia kandydatki do stopnia dr hab. związany z podnoszeniem jej kwalifikacji zawodowych i rozwoju naukowego – kształtował się następująco:

- 01.10.1989 – 30.06.1999, asystent, Wydział Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
- 01.10.1999 – 30.06.2004, wykładowca, Wydział Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
- Od 01.10.2004 – adiunkt, Wydział Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
- Od 01.10.2012 – starszy wykładowca, Zakład Wzornictwa, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie.

Autoreferat

W autoreferacie autorka opisuje kolejne etapy rozwoju jako projektanta i pedagoga, motywacje, które kierowały nią przy podejmowaniu wyzwań i wypracowywaniu tych wszystkich elementów, które składają się na dorobek artystyczno – naukowo – dydaktyczny.

Wskazuje bardzo silny związek z Katedrą Barwy, kształtowany już na etapie studiów, a następnie w pracy na uczelni. Habilitantka opisuje wzorce naukowe, autorów, teoretyków barwy i wymienia poznanych specjalistów z zakresu projektowania kolorystyki jako osoby inspirujące ją w trakcie współpracy.

Pisze o łączeniu doświadczeń z zakresu projektowania komunikacji wizualnej i kolorystyki, o rozwoju swojej eksperckiej wiedzy z tego obszaru. Skromnie, wlicza publikacje, projekty, a przede wszystkim zorganizowane przez nią konferencje, oraz kongresy, w których brała udział. Z tego „spisu” wyłania się obraz aktywnej i wciąż rozwijającej się osoby, świadomie kształtującej środowisko naukowe, do którego przynależy.

Prace wybrane na potrzeby przewodu są sytuowane w sferze badań i metod projektowania kolorystyki kolekcji farb gotowych. Zostaną omówione w recenzji na końcu, w części poświęconej wybranemu dziełu habilitacyjnemu.

Zarówno autoreferat, jak i pozostała dokumentacja jest zapisem konsekwentnej ścieżki zawodowej projektantki. Konsekwencja, wnikliwość i logika w projektowaniu jest w ogóle wartością charakteryzującą Panią Agatę i nadającą przedstawionej dysertacji ciężar gatunkowy.

Dorobek projektowy

Dorobek prezentowany w portfolio to prace wyselekcjonowane. Budujące obraz tego czym zajmuje się badacz trendów kolorystycznych, projektant, posiadający instynkt i wrażliwość, oraz kompetencje przekładania subtelnych odczuć barwy na dowolne wzorce i schematy stosowane w jej parametryzacji. Cytując Albersa, Pani Agata pisze: „*Sekret poznania barwy leży w umiejętności patrzenia.*” Sądzę, że habilitantka tą zdolność posiadała w stopniu mistrzowskim. Realizacje, które dobrze tezy dowodzą, to m.in. palety barwne farb akrylowych, emalii, tynków i farb elewacyjnych, projekty wydawnictw informacyjnych, trendbooków, katalogów dla producentów farb, np. opracowanie koncepcji katalogu „Inspiracje 2016” dla marki Magnat FFIL Śnieżka. Warto wspomnieć jeszcze o jednym projekcie – o badaniu i próbie parametryzacji kolorystyki flagi i godła Polski. Jest to studium bardzo ważne, ponieważ unaocznia możliwie najpełniej problematykę związaną z precyzyjną notacją barwy. Dotyka zagadnień historycznych, symbolicznych, identyfikacji, parametryzacji i masowej reprodukcji koloru na wszystkich podłożach i za pomocą wszystkich mediów. Problem ten autorka opisała w publikacji „*Nasza czerwień. Nasza biel*” oraz artykule „*Red and White as Expressions of National Identity: A Study on the History and Meaning of Polish National Colours and an Attempt at Recording them in Selected Systems of Colours*” wygłoszonym jako referat, na 12th Congress of the International Colour Association, Newcastle Gateshead w Angli.

Dorobek naukowo – badawczy

Pani Agata jest pionierką w skali naszego środowiska akademickiego, w zakresie nawiązywania kontaktów i wymiany myśli naukowej w obszarze projektowania barwy. Jej niewątpliwą zasługą jest rozpoczęcie dyskusji i współpracy w dziedzinie projektowania kolorystyki (konferencje „Dni Barwy”) oraz wprowadzenie Katedry Przestrzeni i Barwy w europejski / światowy obieg badań i publikacji na tym polu. Czynnie uczestniczy w kongresach, warsztatach, spotkaniach instytucji promocji koloru czy analizowania trendów. Warto tu wymienić kontakt z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Barwy (International Color Association – AIC), International Association of Universities and Colleges of Art, Design and Media CUMULUS, Associazione Italiana Colore i innymi.

Autorka ma na swoim koncie 22 referaty, postery konferencyjne i uczestnictwa w konferencjach, od czasu uzyskania stopnia doktora. Są to konferencje międzynarodowe o znaczącym zasięgu.

Jest również twórczynią opracowań eksperckich, 12 publikacji w języku polskim, związanych z aktywnością w Ogólnopolskim Kwartalniku Projektowym 2+3D, Magazynie Izby Architektów RP, oraz 10 publikacji pokonferencyjnych w języku angielskim. Sama 145-cio stronicowa książka stanowiąca kompilację tych publikacji jest kompendium ciekawych i współczesnych aspektów projektowania barwy, i mogłaby stanowić dokumentację habilitacyjną.

Dorobek dydaktyczny i organizacyjny

Dokumentacja dorobku dydaktycznego z ostatnich lat, przedstawiona do oceny, liczy 60 stron. Jest to interesująca lektura, z wielu względów: merytorycznego poziomu realizowanych zadań oraz jakości wizualnej rozwiązań osiąganych przez studentów w pracowni.

Przedstawione projekty dydaktyczne pokazują spektrum zagadnień związanych z nauczaniem kolorystyki, od podstawowych, skupiających się na wiedzy o kolorze (*Notacja i analiza kolorystyki wybranej serii obiektów*, *Nazewnictwo barw*, *Projekt własnego systemu barw*) przez zaawansowane, gdzie wiedza ta jest w konkretnych obszarach aplikowana (*Projekt palety barw do wnętrz opartej na mieszanii trzech wybranych farb i bieli*, *Projekty kolorystyki produktów*), aż po wyselekcjonowane, innowacyjne prace, będące realizacjami dyplomowymi (*Projekt narzędzia wspomagającego projektowanie wnętrz w zakresie CMF*, *Paulina Boryczko, dyplom magisterski, 2018*). Tutaj należy wspomnieć, że Pani Agata to promotor 14 dyplomów magisterskich i 6 licencjackich na Wydziale Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

Opis pracy dydaktycznej uzupełnia aktywność organizacyjna, kuratorska, pełnienie funkcji prodziekana, jak też udział w Senacie Uczelni, Radzie Wydziału i Komisjach Uczelnianych.

Pani Agata jest dwukrotną laureatką Nagród Rektorskich (2012r, 2015r), jest odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2017r) oraz Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi RP (2018 r).

Dokumentacja wskazanego osiągnięcia w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego

Jako wskazane dzieło habilitacyjne autorka wymienia:

- Projekty kolorystyki dla Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA „Foveo Tech” – profesjonalne systemy ociepleń budynków. (312 barw, Projekt zespołowy, wraz z dr Justyna Tarajko-Kowalską (Wydział Architektury PK)). Marka została wprowadzona na rynek w roku 2018
- „Magnat Ceramic Care” – plamoodporna, ceramiczna farba do wnętrz. (44 barwy, Projekt samodzielny). Marka została wprowadzona na rynek w roku 2017.

Wskazane realizacje są wzorowo opisane w autoreferacie, dobrze odzwierciedlają cały proces projektowy palety kolorystycznej: założenia, metodykę, parametryzację, badania i wybór finalnej kompozycji.

W przypadku linii farb Foveo założeniem było uporządkowanie i poszerzenie najbardziej preferowanych do tej pory przez użytkowników barw ciepłych, o zyskującą uwagę – paletę chłodną oraz monochromatyczną. Istotą było równomierne stopniowanie skali jasności, z uwzględnieniem zmian kontrastu jasności wynikającego ze struktury farby, oraz zwrócenie uwagi na rozróżnialność barw, które w realnym otoczeniu architektonicznym mogą być łądząco do siebie podobne. Autorka dokonała wstępnego wybór barw o określonej notacji NCS i przeprowadziła badania na próbkach 1x1 m, weryfikując prawidłowość odczytu barwy przez odbiorców, określając tendencje w odchyleniach tonacji danego koloru od wzorca.

Brakuje mi w tym miejscu kilku słów komentarza, jak realizacja bardzo interesującego badania

i podsumowanie wyników wpłynęły na konstrukcję ostatecznego zestawu kolorystycznego... Czy np. proces „wizualnego wyczyszczenia” barwy, określany jako zaniżona zawartość czerni – wpłynął na modyfikację palety? W opracowaniu Foveo zwróciła moją uwagę godna pozytywnej wzmianki próba nazewnictwa palety w języku polskim.

Linia farb Magnat, powstawała w nieco innych uwarunkowaniach marketingowych i projektowych. To dobrze, ponieważ dwa projekty palet – tworzą dwa spojrzenia – na rolę projektanta w konkretnych realiach wdrożeniowych.

Kolekcja Magnat Ceramic Care – nie musiała być ciągiem porównywalnych skal kolorystycznych, odbiór barwy nie był zaburzony przez warunki atmosferyczne, ale potencjalne zmiany oświetlenia pomieszczenia, zestaw farb opierał się na wypracowanych trendach (tu należy ponownie przywołać kompetencje habilitantki w tej materii), i nawiązywał do już występujących w ofercie firmy propozycji. Rolą autorki było także pogrupowanie palety barwnej i przygotowanie koncepcji katalogu prezentującego potencjał zastosowania braw we wnętrzach.

Poddając się lekturze autoreferatu, z punktu widzenia projektantki kolorystyki, miałam (oczywiście wyłącznie profesjonalne i budzące mobilizację zawodową) refleksje, połączone z odczuciem zadość, o tak świetnie zrealizowane zlecenia i osiągnięcia autorki w tym obszarze. Jestem zaszczycona, że mogłam się zapoznać z dorobkiem Pani Agaty Kwiatkowskiej – Lubańskiej, dogłębniej i w większym skupieniu, niż to ma zazwyczaj miejsce na konferencjach i warsztatach w których zdarza nam się wspólnie uczestniczyć.

Konkluzja

Podsumowując recenzję przedstawionej dokumentacji – na jej podstawie wyłania się sylwetka „kompletna” w swoim rozwoju zawodowym: dociekliwa badaczka, pasjonatka barwy, aktywny pracownik naukowy i akademicki, czynnej projektantka, doświadczony pedagog... Wybrane przez Panią Agatę projekty są wzorowo, przystępnie, mimo niełatwej problematyki opowiedziane, zrealizowane w pełni profesjonalnie, zaprezentowane wizualnie w przyjazny sposób. Sama dokumentacja przedłożona komisji – jest ponadprzeciętna.

Dorobek zawodowy, osiągnięcia dydaktyczne oraz przedstawione portfolio habilitacyjne, które zostały powyżej pokrótce omówione, predysponują ich autorkę, wręcz z nawiązką, do otrzymania stopnia naukowego o który się ubiega.

Stwierdzam, że dokumentacja zestawu projektów kolorystyki dla Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA z lat 2017-2018, odpowiada wymaganiom określonym w art. 16, ustawy z dnia 14 03 2003 roku (wraz z późniejszymi zmianami) o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.

Tym samym popieram wniosek o nadanie Pani Agacie Kwiatkowskiej – Lubańskiej stopnia doktora habilitowanego, w postępowaniu wszczętym w dniu 26.04. 2019 r, w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie sztuk projektowych i rekomenduję Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, takowego wniosku przyjęcie.

dr hab. Anna Kmita
Wzornictwo, Wydział Projektowy,
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach.