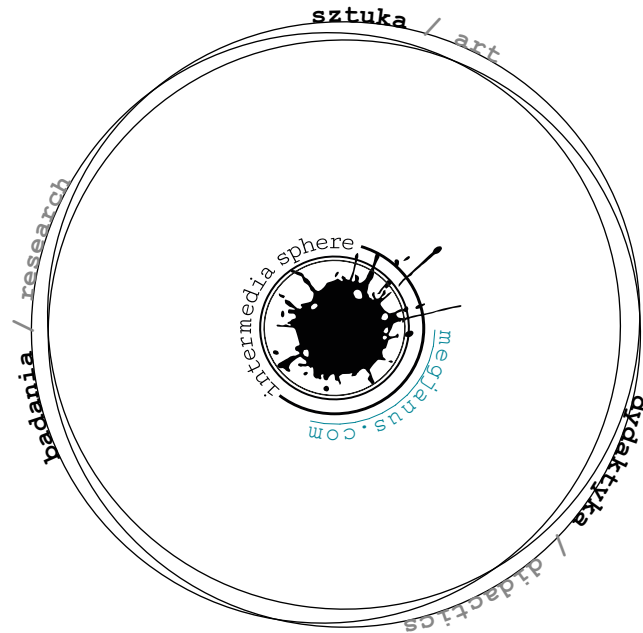

magdalena/meg janus

ORGANIZM INTERMEDIALNY / SYNERGIA SZTUKI

INTERMEDIA ORGANISM / ART SYNERGY

*I have been and still am a
seeker, but I have ceased to
question stars and books; I
have begun to listen to the
teachings my blood whispers to me.*
Herman Hesse

G. Roth, *Sweet Your Prayers. Movement as Spiritual Practice*,
Newleaf, Green Forest, 1999, p. 144

*Byłem i nadal jestem
poszukiwaczem, ale przestałem
zadawać pytania gwiazdom i książkom;
zacząłem słuchać
nauk, które szepcze mi moja krew.*
Herman Hesse

G. Roth, *Uwolnij ciało ucieleśnij duszę. Ruch jako praktyka duchowa*,
Free Bird, Komorzyno 2, 2014, tłum. M. Janicka, str. 229

I am engaged in intermedia artistic activities.
Through the **body** which is a matrix, a filter and a vehicle, I find my language of expression.
I reach to the hidden experiences and subtle areas of the soul. Emotions and thoughts release breath and movement. Reactions, their observation, and finding perceptions - they are a treasury for the registration of reflexes, traces of presence or lack thereof. The body suggests the selection of tools. Fragments of texts and personal poetry are an important part of creation. Flexible flow of impressions and expressions allows me to work with various media - both traditional, as well as new. I employ **video art, installation, live visuals, performance, site specific**. I often work in Nature and draw from it.

i am a woman basically since birth...
i am a reflection in the space of infinity
double countenance
diversity and extremes
being lost and the initial force
breath and the suspension of it
transition, bridge, gate
i am the unnamed
both the spoken and the only thought-of word
i am the road to nowhere
infinity and timelessness
continuous flow
soft, warm dampness
a slit in the black rock
a danger not only to myself
thought and energy
creating over and over again
free will without borders
imagination constructing a form
i give life and i take it
i open and i close, surrendering myself to
i am you and everyone else
i lie and do not know where I am
i feel the presence more than ever
the sleep is now
traces of the past overlaying the present
persistently remind about themselves
everything reflects in the water
moves backward
is seeing opposite than before
behind the glass, in a mirror image
i am the inconceivable vision
a tear, sadness and the abyss
a laugh, scream and the ecstasy
silence, depth and the ocean

Jestem zaangażowana w artystyczną działalność intermedialną.
Poprzez **ciało**, które jest dla mnie matrycą, filtrem i wehikułem, odnajduję indywidualny język wypowiedzi.
Dzięki niemu docieram do ukrytych przeżyć i subtelnych obszarów duszy. Emocje i myśli uwalniają oddech i ruch. Reakcje, ich obserwacja, łapanie postrzeżeń, są skarbnicą dla rejestracji odruchów, gestów, śladów obecności lub ich braku. Ciało podpowiada dobór narzędzi. Fragmenty tekstów i poezja własna stanowią ważną część kreacji. Elastyczny przepływ wrażeń i wypowiedzi umożliwia mi praca z różnymi mediami tradycyjnymi jak i nowymi. Korzystam z **video art, instalacji, live visuals, performans, site specific** zacierając granice pomiędzy nimi. Często pracuję w Naturze i z niej czerpię.

jestem kobietą w zasadzie od urodzenia...
jestem refleksem w przestrzeni nieskończoności
podwójnym obliczem
różnorodnością i skrajnością
zagubieniem i pierwotną siłą
oddechem i jego wstrzymaniem
przejściem, mostem, bramą
jestem nienazwanym
wypowiedzianym i pomyślanym słowem
jestem drogą donikąd
bezkresem i bezczasem
ciągłym przepływem
miękką ciepłą wilgocia
szczeliną w czarnej skale
niebezpieczeństwem nie tylko dla mnie samej
myślą i energią
tworzeniem wciąż na nowo
wolną wolą bez granic
wyobraźnią budującą formę
daje życie i je zabieram
otwieram i zamykam, oddając się we władanie
jestem tobą i każdym innym
leżę i nie wiem gdzie jestem
czuje obecność bardziej niż kiedykolwiek
sen jest teraz
ślady przeszłości nałożone na teraz
uporczywie się przypominają
wszystko odbija się w wodzie
chodzi do tyłu
widzi odwrotnie niż było
za szybą, w lustrzanym odbiciu
jestem wizją, nie do pojęcia
rozdarciem, smutkiem, otchłania
śmiechem, krzykiem, ekstazą
ciszą, głębią, oceanem

images, collages, 50/50 cm

PhD FLASHBACK as a starting point for further exploration

THE FLOW

Communication in Intermedia. Images from the trip.
place of connection

PhD in the discipline of Fine Arts

Faculty of Media Art and Stage Design, Academy of Fine Arts in Warsaw
2011

Thesis title: *THE FLOW. Communication in Intermedia*

Reviewers: prof. Piero Mottola - Academy of Fine Arts in Rome
dr Rafał Kochański - Academy of Fine Arts in Warsaw

obrazy, kolaż, 50/50 cm

WSPOMNIENIE PRACY DOKTORSKIEJ jako punkt wyjścia dalszych poszukiwań

THE FLOW

Komunikacja w intermediach. Obrazy z podróży.
miejsce połączeń

<http://megjanus.com/index.php/the-flow/>
<http://megjanus.com/index.php/the-flow/research/>

Stopień doktora w dyscyplinie Sztuki Piękne

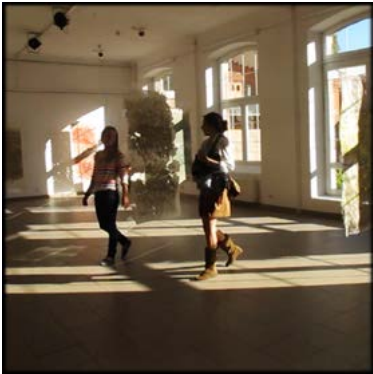
Wydział Sztuki Mediów i Scenografii, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
2011

Promotor: prof. Krzysztof Olszewski

Recenzenci: prof. Piero Mottola - Akademia Sztuk Pięknych w Rzymie
dr Rafał Kochański - Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

2011 *THE FLOW*, wystawa doktorska, Galeria Spokojna 15, Warszawa
2011 Pierwsza Nagroda, *Grafika Warszawska* za pracę *THE FLOW_PAST*, Galeria Test, Warszawa
2012 *Grafika Warszawska*, prezentacja pracy *THE FLOW_PAST* na wystawie grupowej, Galeria Test, Warszawa
2012 *Komunikacja Intermedialna*, prezentacja pracy *THE FLOW* na wystawie grupowej, Traffic Club, Warszawa
2013 *THE FLOW*, wystawa indywidualna, Galeria pod Belką, Nidzica
2016 *Działania Uboczne*, prezentacja pracy *THE FLOW* na wystawie grupowej, Miejski Dom Kultury, Mińsk Mazowiecki,

2011 *THE FLOW*, PhD exhibition, Spokojna 15 Gallery, Warsaw
2011 First Prize, *Warsaw Graphic* for the work *THE FLOW_PAST*, Test Gallery, Warsaw
2012 *Warsaw Graphic*, presentation of work *THE FLOW_PAST* on the group exhibition, Test Gallery, Warsaw
2012 *Intermedia Communication*, presentation of work *THE FLOW* on the group exhibition, Traffic Club, Warsaw
2013 *THE FLOW*, individual exhibition, Pod Belką Gallery, Nidzica
2016 *Side Actions*, presentation of work *THE FLOW* on the group exhibition, Municipal Cultural Centre in Mińsk Mazowiecki

interaktywna instalacja - obrazy, czujniki ruchu, dźwięk
interactive installations - images, motion sensors, and sound

The theory of intuitionism and the concept of *élan vital* of Henri Bergson fascinated me and became a confirmation of my chosen way. Rituals and different rhythms of the day caught me and I caught moving images and sounds from the process of creation. The capacity of stripes of the timeline was not big enough. Images' matter changed its scale and character. The work evolved from intuitive choices, accumulated experience to specific applications. The result of independent thinking and technical experiments was the connection of the traditional and new media.

The inner space of the gallery became a work of art in a constant, floating flow. It was a chance for the audience to take part in creation. Entering the gallery, viewers became part of the whole because the cameras mounted in the gallery space transmitted the live image directly to the website of the project. The work evolved into the direction of performance and interactive interior design. I used all the data collected (graphics, photographs, collages, videos, sounds, noises, texts) on the first day of the project.

Important part of THE FLOW were days spent with my invited guests: Marta Teresa Szamburska, Anita Kwiatkowska and Kogiel Mogiel (Paja, Martinez). Our presence has become the sphere of openness, interconnection, exchange of experience but above all, enjoying the moments of common flow in creation.

interaktywna instalacja z Martą Teresą Szamburską
interactive installation with Marta Teresa Szamburska

interaktywna instalacja z Anitą Kwiatkowską
interactive installation with Anita Kwiatkowska

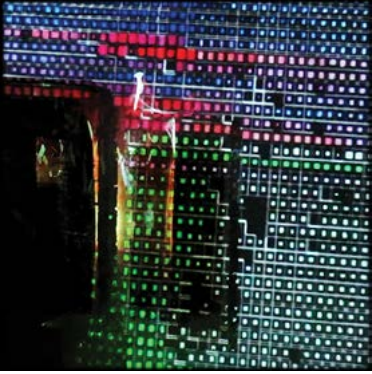
interaktywna instalacja - obrazy, światło, czujniki ruchu, dźwięki
interactive installations - images, light, motion sensors, sound

Teoria intuicjonizmu i pojęcie *élan vital* zafascynowały mnie i stały się potwierdzeniem obranej drogi. Rytuały i różne rytmy dnia łapały mnie a ja łapałam ruchome obrazy i dźwięki z procesu tworzenia. Paski na linii czasu nie były wystarczająco pojemne. Materia obrazów zmieniła swoją skalę i charakter. Praca ewoluowała od wyborów intuicyjnych, zgromadzonych doświadczeń, do konkretnych zastosowań. Wynikiem niezależnych myśli i technicznych eksperymentów było połączenie mediów tradycyjnych i nowych.

Wewnętrzna przestrzeń galerii stała się dziełem w ciągłym przepływie. Była to szansa dla publiczności na udział w tworzeniu. Wchodząc do galerii widzowie stawali się częścią całości ponieważ kamery zamontowane w przestrzeni, przenosiły żywy obraz bezpośrednio na stronę internetową projektu. Praca rozwinęła się w kierunku performans oraz interaktywnej aranżacji przestrzeni. Wykorzystałam całą kolekcję danych (grafiki, zdjęcia, kolaże, filmy, dźwięki, teksty), którą zebrałam od pierwszego dnia budowania pracy.

Ważną częścią THE FLOW były dni spędzone z zaproszonymi gośćmi: Martą Teresą Szamburską, Anitą Kwiatkowską i Grupą Kogiel Mogiel (Paja, Martinez). Nasza obecność była sferą otwartości, wzajemnych połączeń, wymiany doświadczeń, ale przede wszystkim cieszeniem się chwilami wspólnego przepływu w stwarzaniu.

interaktywna instalacja z Kogiel Mogiel - obrazy czerpane, live visuals, dźwięk
Interactive installation with Kogiel Mogiel - paintings on handmade paper, live visuals, sound

Po dwóch tygodniach w galerii, praca transformowała w instalację **FOLLOW THE FLOW**.
Kompozycja utkanych sieci oznacza niekończące się połączenia, a kody QR to biblioteka momentów danych
czyli **indeks kart żywych intermedialnych obrazów**.

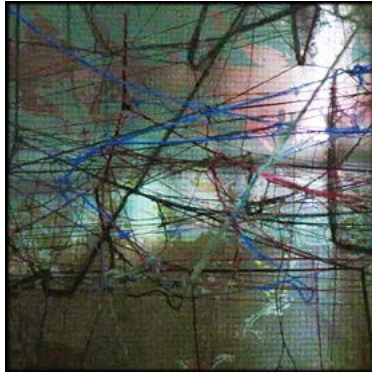
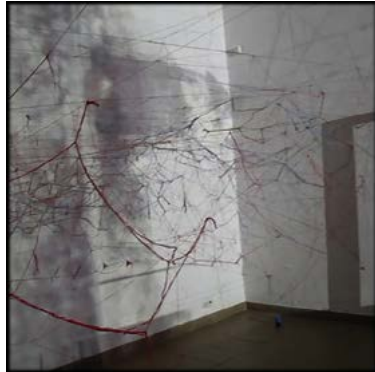
*Owe części, które uważaliśmy za położone obok siebie, wchodzą w siebie ponieważ, każda z nich podlega
działaniu całości.* Henry Bergson

After two weeks in the gallery,
the work was transformed into an installation entitled **FOLLOW THE FLOW**.
The composition of woven network stands for never-ending connections and QR codes are a library of data
moments, **the card index of live intermedia images**.

*Those parts that we assumed were located next to each other actually enter each other, as each one of
them is subject to the inner workings of the whole.* Henry Bergson

interaktywna instalacja - obrazy, obiekt sieci, kody QR, live visuals, dźwięk
interactive installation - images on paper, network object, QR codes, live visuals, sound

FROM THE NEED TO THE STATE OF AVAILABILITY

After my PhD thesis *THE FLOW* I turned my attention towards group realizations.

I wanted to enter into cooperation with artistic communities from other fields.
Confront previous sensations.

I was interested in different approaches, practices, and tools.

I wanted to go beyond the divisions.

I was looking for closeness in the selection of topics.

I was looking for similar aesthetics.

I was looking for activity and a way of working that would tolerate differences and facilitate connections.

I wanted to transcend matter.

I needed to expand the spirit.

ART SYNERGY. A COMMUNICATION SUPPORT SYSTEM FOR THE REALIZATIONS PERFORMED
BETWEEN DIFFERENT DISCIPLINES OF ART is a topic that focuses my creative visions.

Realizations carried out since 2011 for example *The Marriage of Figaro, Don Giovanni, pulse, immersion, Harmony of Contradictions. Poland, Liquid Way to Action, Awkward Happiness, NET* and collaborative projects allow me to authentically research the chosen path.

The topic is concerned with the problem and is defined via experimental experience
- laboratory / workshop environmental work.

The premise of this undertaking is finding and developing an innovative system in order to find the support tools for, as well as modern ways of expression of interdisciplinary activities on the border between the following disciplines: Fine Arts, Theater Arts, Musical Arts.

CONNECTION

COOPERATION

EXPRESSION

RESONANCE

SYNERGY

The topic develops through individual and group work in three synchronized lines of activity:
ARTISTIC, RESEARCH AND DIDACTIC.

On the basis of **INTUITION, INTERACTION, and IMPROVISATION** the aforementioned areas influence each other.
I follow the idea and at the same time I accept what life brings me. I swim on the waves relying on the tides and outflows.

The group is an enormity of experiences overlapping here and now. Realizations often function in a specific time. A lot is happening. Much depends on many. You need to juggle different skills, make quick decisions, want to learn, be open, watchful, active and with an understanding circle between yourself and others. You need to be resistant to difficulties but also give space in communication to expose them so that you can relieve tensions and transform these problematic situations.

I need to verify what I get and ponder upon it in isolation. It is then that I do individual work.
I pass on what I manage to piece together, by sharing during group activities and shaping own program for students.

OD POTRZEB DO STANU DOSTĘPNOŚCI

Po przeprowadzeniu pracy doktorskiej *THE FLOW* skierowałam uwagę w stronę realizacji grupowych.

Chciałam wejść we współpracę ze środowiskami artystycznymi z innych dziedzin.
Skonfrontować dotychczasowe doznania.
Byłam ciekawa odmiennych podejść, praktyk i narzędzi.
Pragnęłam wyjść poza podziały.
Szukałam bliskości w doborze tematów.
Szukałam podobnej estetyki.
Szukałam aktywności i sposobu pracy, który zniósłby różnice i ułatwił połączenia.
Chciałam przekroczyć materię.
Pragnęłam poszerzyć ducha.

SYNERGIA SZTUKI. KOMUNIKACYJNY SYSTEM WSPIERAJĄCY DLA REALIZACJI WYKONYWANYCH POMIĘDZY
RÓŻNYMI DYSCYPLINAMI ARTYSTYCZNYMI jest tematem, który precyzuje moje wizje twórcze.

Prace przeprowadzone od 2011 roku np. *Wesele Figara, Don Giovanni, pulse, immersion, Harmonia Przeciwstawień. Polska, Zmienna droga do działania, Dziwne Szczęście, SIEĆ* i nawiązane współpracy umożliwiają mi naturalny sposób badania wybranej ścieżki.
Temat posiada naturę problemową i definiuje się poprzez doświadczanie eksperymentalne
- laboratoryjno / warsztatową pracę środowiskową.
Założeniem tego przedsięwzięcia jest opracowanie innowacyjnego systemu, znalezienie narzędzi wspierających i nowoczesnych środków wyrazu dla interdyscyplinarnych działań na pograniczu dyscyplin: Sztuki Piękne, Sztuki Teatralne, Sztuki Muzyczne.
http://megjanus.com/index.php/art_synergy/

POŁĄCZENIE

WSPÓŁPRACA

EKSPRESJA

REZONANS

SYNERGIA

Temat rozwija się poprzez prace indywidualne i grupowe w trzech zsynchronizowanych liniach działalności:
ARTYSTYCZNEJ, BADAWCZEJ i DYDAKTYCZNEJ.

Na podstawie **INTUICJI, INTERAKCJI i IMPROWIZACJI** wspomniane obszary wzajemnie na siebie wpływają.
Podażam za ideą godząc się jednocześnie z tym, co przynosi życie. Pływam na falach zdając się na przypływy i odpływy.

Grupa to ogrom przeżyć nakładających się na siebie tu i teraz. Realizacje często funkcjonują w określonym czasie. Dużo się dzieje. Wiele zależy od wielu. Trzeba żonglować umiejętnościami, podejmować szybkie decyzje, chcieć się uczyć, być otwartym, czujnym, aktywnym i z wyczuciem krążyć pomiędzy sobą i innymi. Trzeba być odpornym wobec trudności, ale też dać przestrzeń w komunikacji na ich obnażanie po to, by móc rozładowywać napięcia i transformować problematyczne sytuacje.

To co dostanę potrzebuję zweryfikować i pogłębić w samotności. Wykonuję wtedy indywidualne prace.
To co ułożę przekazuję dalej, dzieląc się w czasie działań grupowych i kształtując program autorski.

A CYCLE OF CONNECTED ARTISTIC REALIZATIONS ENTITLED:
INTERMEDIA ORGANISM / ART SYNERGY

WORKS BELONGING TO THE CYCLE

individual realizations

17 - 2014 *Totem*
19 - 2014 *Dance of the Red Thread*
21 - 2015/2019 *drops of sand*

group realizations

31 - 2016/2017 *Act of Connection / Intermedia Organism*
33 - 2018 *Strange Garden*
37 - 2017/2018 *LINK Palermo-Warsaw*

RESULT

41 - implemented group practice

45 - 2018/2019 *Five Rhythms* is the first topic carried out with students after the implementation of *Intemedia Organism* to the class structures in a group form

If art was supposed to only confirm what has already been established it would be unnecessary. Its role is to be a probe; exploring the unknown. The artist is like a camera, recording the processes taking place deep within, where the values are created, (...) and in the dream there is a certain longing for reality.

Bruno Schulz

The art of dr Magdalena Janus is a universe of intermedia perception and an interpretation of the world on the basis of artistic, scientific, and life experiences – interpersonal relations on the axis of me – someone else. It develops the imagination, sensitivity, authentic creativity in the spirit of universal humanistic values. Within the domain of visual and performative arts, between practice and theory, between the iconosphere and the logosphere. The artist emphasizes listening to the other person, listening to your surroundings, and listening to the medium. She searches for the essence of art and the way it communicates with reality. She is interested in new forms of artistic expression which are a result of, i.a., the civilizational return to interdisciplinarity between art and science.

There is a new potential and new possibilities. Convergence, the ergodic-like character, and the intermedia strategy of innovative solutions allow her to develop and systematize synergic exploration in an Intermedia Organism. Such concept, taking into account the axiological neutrality, has an area of application in artistic academia and takes the form of a course entitled Intermedia Organism.

prof. Krzysztof Olszewski,
Head of the Media Concepts Chair

CYKL POWIĄZANYCH ZE SOBĄ REALIZACJI ARTYSTYCZNYCH POD TYTUŁEM:
ORGANIZM INTERMEDIALNY / SYNERGIA SZTUKI

PRACE NALEŻĄCE DO CYKLU

prace indywidualne

2014 *Totem* - 17
2014 *Taniec Czerwonej Nici* - 19
2015/2019 *krople piasku* - 22

prace grupowe

2016/2017 *Akt Połączenia / Organizm Intermedialny* - 32
2018 *Dziwny Ogród* - 34
2017/2018 *LINK Palermo-Warsaw* - 38

REZULTAT

wdrożona praktyka grupowa - 42

2018/2019 *Pięć Rytmów* to pierwszy temat przeprowadzany ze studentami po wprowadzeniu *Organizmu Intermedialnego* do struktury zajęć w formie grupowej - 46

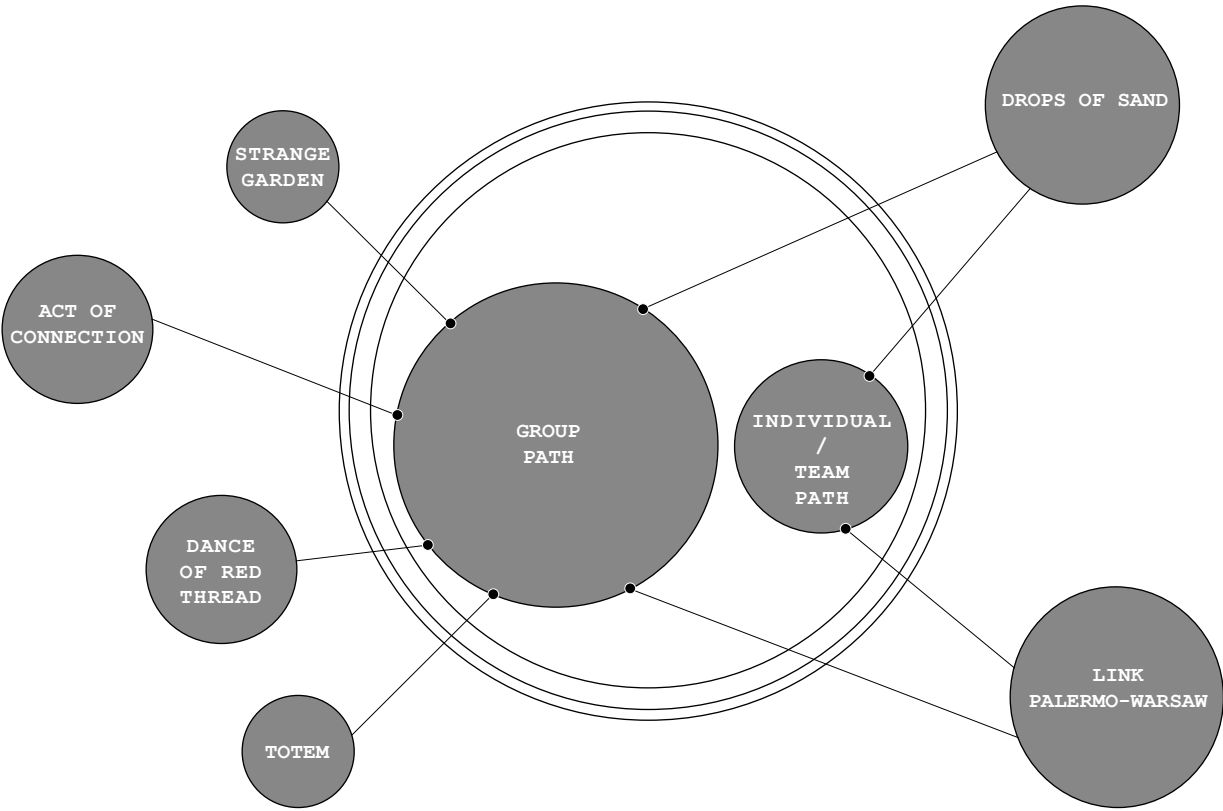
Gdyby sztuka miała tylko potwierdzać, co skądinąd już zostało ustalone – byłaby niepotrzebna. Jej rolą jest być sondą zapuszczoną w bezimienne. Artysta jest aparatem rejestrującym procesy zachodzące w głębi, gdzie tworzą się wartości, (...) w marzeniu zawarty jest jakiś głód rzeczywistości.

Bruno Schulz

Sztuka dr Magdaleny Janus to uniwersum intermedialnego postrzegania i interpretowania świata na bazie artystycznego, naukowego i życiowego doświadczenia, międzyludzkich relacji w obszarze: ja – to ktoś inny. Dla rozwoju wyobraźni, wrażliwości, autentycznej kreatywności w duchu uniwersalnych, humanistycznych wartości. W obszarze sztuk wizualnych i performatywnych. pomiędzy, praktyką a teorią, ikono a logosferą. Artystka wskazuje na słuchanie, słuchanie drugiego człowieka, słuchanie otoczenia i słuchanie medium. Poszukuje istoty sztuki i jej komunikacji z rzeczywistością. Interesują ją nowe formy artystycznej wypowiedzi, będące efektami m.in. cywilizacyjnego powrotu do interdyscyplinarności, pomiędzy sztuką a nauką.

Nowy potencjał i nowe możliwości. Konwergencja, ergodyczność i intermedialna strategia innowacyjnych rozwiązań, pozwala jej rozwinąć i usystematyzować Synergiczne poszukiwania w Intermedialnym Organizmie. Ta koncepcja z zachowaniem aksjologicznej neutralności ma swoje zastosowanie w artystycznym środowisku akademickim i przyjęła formę przedmiotu Organizm Intermedialny.

prof. Krzysztof Olszewski,
Kierownik Katedry Koncepcji Mediów

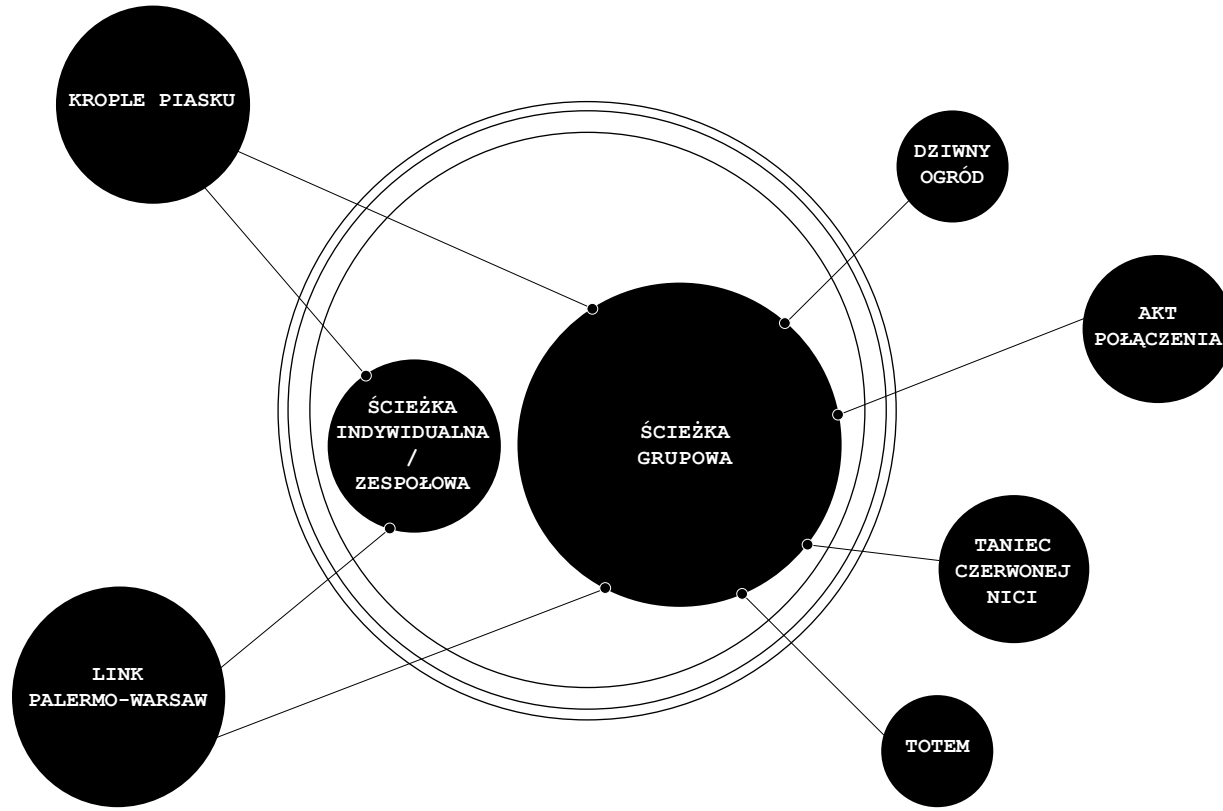
INTRODUCTION AND AIM

Particular artistic realizations undertaken throughout the years creating a fully-formed cycle has shaped me within the context of own creative action: artistic, research, and didactic.

Totem and *Dance of the Red Thread* are examples of individual creative action that I conducted in 2014. They made me realize the power of art when it comes to supporting communities and places where those communities reside. Thus, light-footed, we often enter problematic areas, where the feelings that are born and their creative expressions mean much more than intellectual debates.

Consequently, I elected to use something I called *Intermedia Organism / ART SYNERGY* as the keynote of the entire enterprise. I’ve returned to my home environment through intentional creative action by taking the decision to introduce *SYNERGY* into my activities at the Academy. It was a special moment for me - having participated in interdisciplinary artistic experiences I was ready to adapt the results of my conclusions and deliberations.

In 2015 I initiated a project entitled *drops of sand*. Its goal was to train an **INTERMEDIA ORGANISM - AN ARTIST WHO WOULD BE IN SYNERGY WITH AN ENTIRE SUIT OF TOOLS AND METHODS WHICH THEY CAN USE IN THE PROCESS OF CREATION.**

WPROWADZENIE I CEL

Poszczególne realizacje artystyczne podejmowane na przestrzeni lat i wchodzące w skład uformowanego cyklu, określiły mnie w kontekście działań twórczych: artystycznych, badawczych i dydaktycznych.

Totem i *Taniec Czerwonej Nici* indywidualne działania artystyczne, które przeprowadziłam w 2014 roku uświadomiły mi moc sztuki dla wspierania społeczności i miejsc, które te grupy tworzą. W ten sposób, w lekkości wchodzimy często do obszarów problemowych, gdzie rodzące się poczucia i ich twórcze wyrażanie znaczą o wiele więcej niż intelektualne rozmowy.

W konsekwencji przybrałam taką myśl przewodnią tego przedsięwzięcia pod tytułem: *Organizm Intermedialny / SYNERGIA SZTUKI*. Wróciłam do macierzystego środowiska w intencjonalnym twórczym działaniu podejmując decyzję wprowadzenia *SYNERGII* dla mojej aktywności w Akademii. Był to szczególny moment, kiedy posiadając artystyczne doświadczenie interdyscyplinarne byłam gotowa do zaadoptowania wyników z wyciągniętych wniosków i ze swoich spostrzeżeń.

W 2015 roku rozpoczęłam projekt *krople piasku*. Jego celem było przygotowanie **ORGANIZMU INTERMEDIALNEGO - ARTYSTY POŁĄCZONEGO W SYNERGII Z CAŁYM ZESPOŁEM METOD I NARZĘDZI, KTÓRYMI SIĘ POSŁUGUJE W TRAKCIE KREACJI.**

LAND ART FESTIWAL
festiwal międzynarodowy - Czechy, Słowacja, Węgry, Polska
Nibylandia, Nowina, Henryków, Polska
2014
<http://megjanus.com/index.php/land-art-festival/>

Wraz z uczestnikami pozostawiliśmy po zdarzeniach ślady. Ślady naszej obecności i pamięci wspólnego połączenia. Więż zaistniała pomiędzy nami, ale i ziemią, gdzie na chwilę się zapisaliśmy. Resztki odcisków były podstawą dla mojej kreacji i stworzenia serii prac pod tym samym tytułam, prezentowanych w przestrzeni festiwalowej przez kolejne dni.

LAND ART FESTIVAL
international festival - Czech Republic, Slovakia, Hungary, Poland
Neverland, Nowina, Henryków, Poland
2014

Together with the participants we left traces after the activity. Traces of our presence and the memory of a joint connection. We formed a connection with each other and with the earth where we recorded ourselves for a while. The remnants of imprints were the basis for my creation and series of works, under the same titles which were presented in the festival area for a couple of days.

TOTEM
performatywne działanie grupowe dla dzieci i cykl prac

TOTEM
performative group action for children and the cycle of works

TANIEC CZERWONEJ NICI

performatywne działanie grupowe i cykl prac

Uczestnicy byli połączeni czerwoną nicią. Nić oznacza komunikację i relacje. Umożliwia wspólne przeżycie. Może stać się oparciem, bezpieczeństwem, konstrukcją dla nich ale też oczekuje czegoś w zamian.

Przecież wejście w inny świat to wejście w jakąś tajemnicę, a ona może kryć w sobie tyle labiryntów i zakamarków, tyle zagadek i niewiadomych!

Ryszard Kapuściński
Heban, Czytelnik, Lublin, 2013

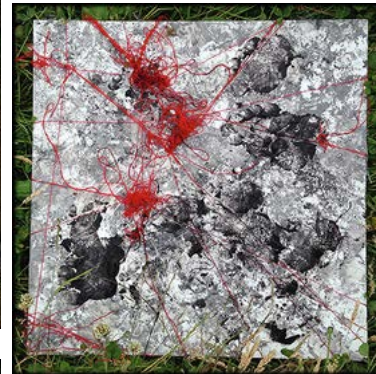
DANCE OF RED THREAD

performative group action and the cycle of works

Participants were connected with a red thread. The thread itself stands for communication and relationships. It makes a common experience possible. It can support you, provide safety, be a construction for the participants, but it also expects something in return.

Enter to another world is to enter into a secret, it can hide so much labyrinths and corners, so many mysteries and unknowns.

R. Kapuściński
The Shadow of the Sun, Alfred A.Knopf, New York, 2001

DROPS OF SAND / ART SYNERGY

Nowina/Warsaw, Poland

Text / Body / Sound / Image - Nature / Technique

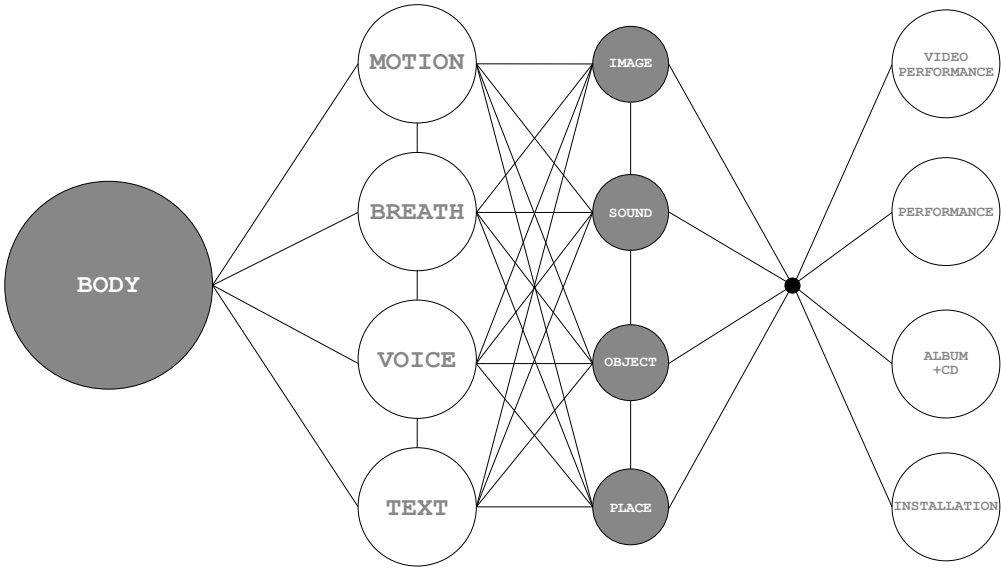
Word as the beginning of creation - 2015/2016

Body as an extraction filter - 2016/2017

Image Composition - 2017

Noise Composition - 2018

Image and Noise Composition as a form of connection and expression - 2018/2019

As an intermedia artist, I gave in to the creative, research and technological processes while at the same time I became a research subject. I experienced, I prepared the essential elements, I consulted specialists in different fields, and I verified the results accordingly. I put together the prepared material, I determined the differences in the process work on the border between different media, and I defined the most advantageous solutions. The implementation process was multifaceted and multidimensional. Its basis was working with the body: movement, breath, voice, and tekst.

Nature met technology that supported the flow of reactions and implied the necessary layers to achieve the right flexibility, atmosphere, and message. Another important element of the research process was the selection of software and devices, as well as encountering an interface that would allow the combination of all used means of expression.

I've focused on the different inter-dependencies that occur between the used means of artistic expression, scope of their application, and new values created as an outcome of those connections.

The created cycle of pictures and poems that were published on the website forms a gateway to further versions of the project. The knowledge that I got from conducted laboratory works and its contribution to consequent group and individual realizations are the outcomes of the work.

KROPLE PIASKU / SYNERGIA SZTUKI

Nowina/Warszawa, Polska

<http://megjanus.com/index.php/drops-of-sand-research/>

<http://megjanus.com/index.php/drops-of-sand/>

Tekst / Ciało / Dźwięk / Obraz - Natura / Technika

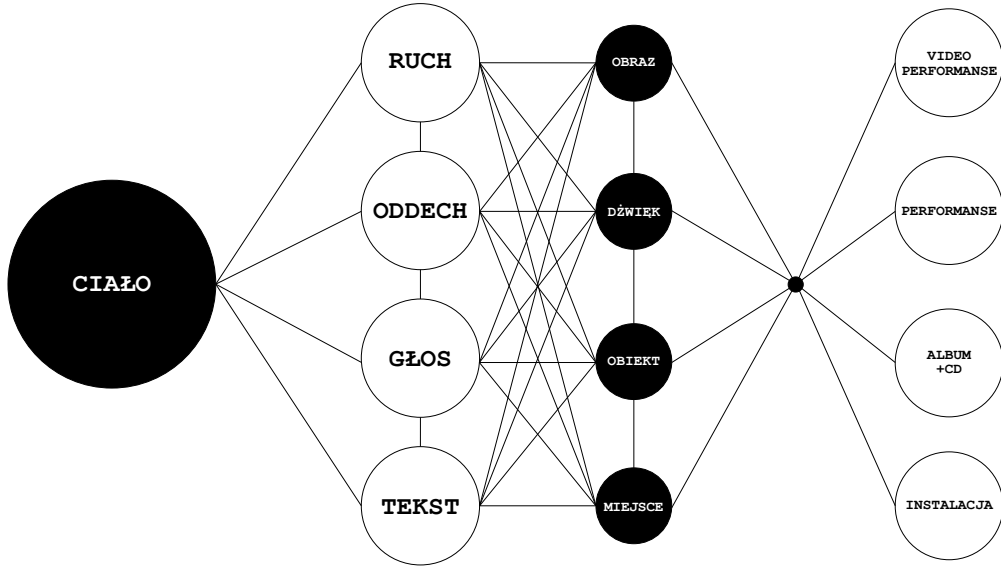
Słowo jako początek kreacji - 2015/2016

Ciało jako filtr wydobywczy - 2016/2017

Kompozycja Obrazu - 2017

Kompozycja Szumu - 2018

Kompozycja Obrazu i Szumu jako forma połączenia i ekspresji - 2018/2019

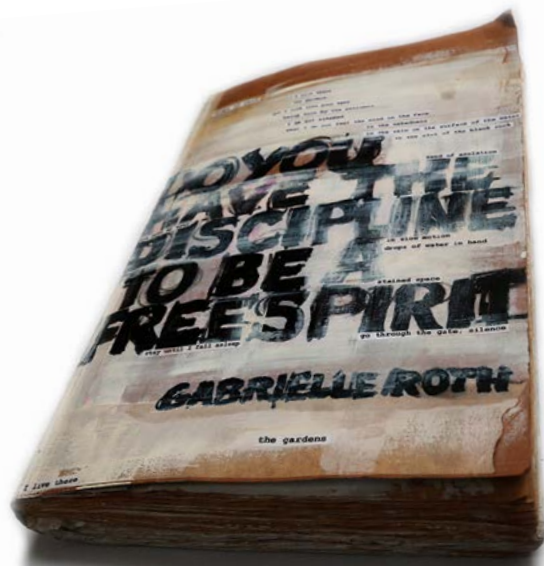

Jako artysta intermedialny poddałam się procesowi twórczemu, badawczemu i technologicznemu, jednocześnie stając się przedmiotem badawczym. Doświadczylam różnych stanów, przygotowałam niezbędne elementy, skonsultowałam się ze specjalistami z odmiennych dziedzin i odpowiednio zweryfikowałam rezultaty. Spoilałam przygotowany materiał, określiłam różnice w pracy procesowej na pograniczu mediów, zdefiniowałam najkorzystniejsze rozwiązania. Proces realizacji odbył się wieloaspektowo i wielopłaszczyznowo. Podstawą była praca z ciałem: ruch, oddech, głos, tekst.

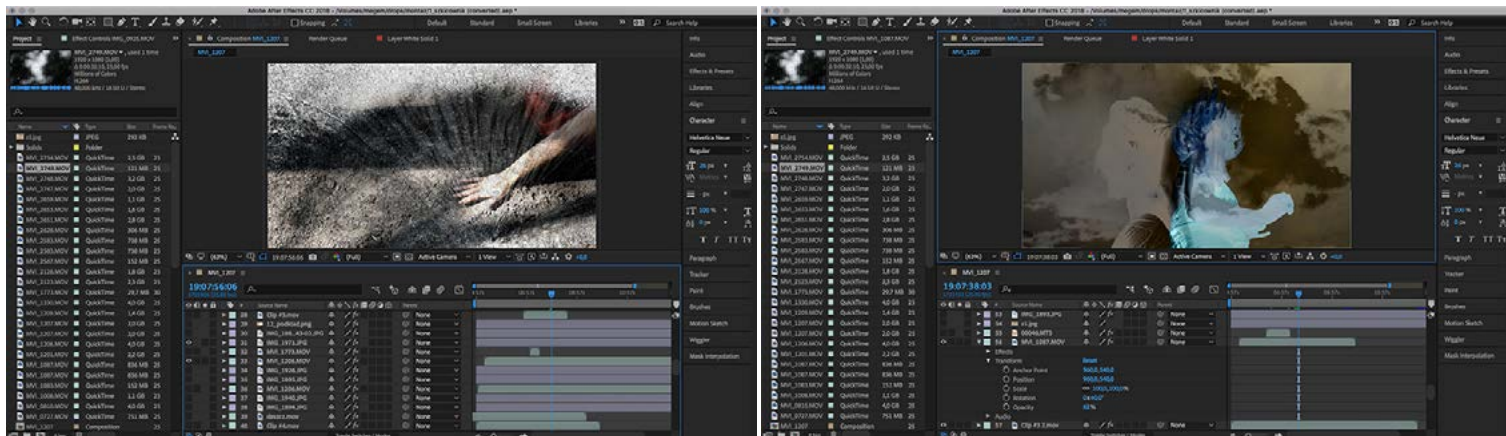
Natura spotykała się z techniką, która wsparła przepływ reakcji i implikowała potrzebne warstwy dla osiągnięcia właściwej elastyczności, atmosfery i przekazu. Ważnym elementem procesu badawczego był dobór oprogramowania, urządzeń i znalezienie interfejsu umożliwiającego połączenie wszystkich używanych środków.

Skierowałam uwagę na zachodzące zależności pomiędzy używanymi środkami artystycznego wyrazu, ilości ich aplikowania i nowe jakości wynikające z połączeń.

Wyodrębniony cykl obrazów i wierszy opublikowany na stronie autorskiej to drzwi dla następnych odsłon projektu. Efekt pracy stanowi wiedza, którą uzyskałam po przeprowadzonym studium laboratoryjnym oraz jej wkład dla kolejnych realizacji indywidualnych czy grupowych.

PODSUMOWANIE PROCESU BADAŃ - SketchBook as a StoryBoard
SUMMARIZING THE RESEARCH PROCESS - SketchBook as a StoryBoard

krople piasku
drops of sand

TRZYNAŚCIE POZIOMÓW DO BRAMY
THIRTEEN LEVELS TO THE GATE

w rozdarciu skrajności
DOŚWIADCZENIE MOCY BYCIA

being torn by the extremes
THE EXPERIENCE OF THE POWER
OF BEING

darkness or light
he loses his sight in the light
in the darkness her body melds
they are to renounce everything
turn into a reflex
give it a name
look at it in puzzlement

światłość lub ciemność
w świetle on traci zmysł wzroku
w ciemności rozplywa się jej ciało
mają się wyrzec wszystkiego
przemienić w odruch bezwarunkowy
nadać temu nazwę
spojrzeć ze zdziwieniem

torn by the extremes they are
at the brink of choice the madness appears
to fulfill the basic needs
you should not touch the abyss
for nothing counts then anymore
you end in the realm of the blind
which usually lasts not long enough
and regaining your sight is sudden and painful

w rozdarciu skrajności są
na skraju wyborów pojawia się szaleństwo
dla prostych potrzeb zaspokojenia
nie warto poruszać otchłani
nic się już wtedy nie liczy
ładuje się w krainie dla ślepców
ta kraina przeważnie trwa zbyt krótko
a odzyskanie wzroku jest nagłe i bolesne

torn by the extremes they are
at the brink of choice the madness appears
confusion
the greyscale
every word
each of their moves
each vision
a butterfly effect

w rozdarciu skrajności są
na skraju wyborów pojawia się szaleństwo
pomieszanie
skala szarości
każde słowo
każdy ich ruch
każda wizja
efekt motyla

nie wstydzę się
WYRAŻENIE SERCA

i am not ashamed
EXPRESSION OF THE HEART

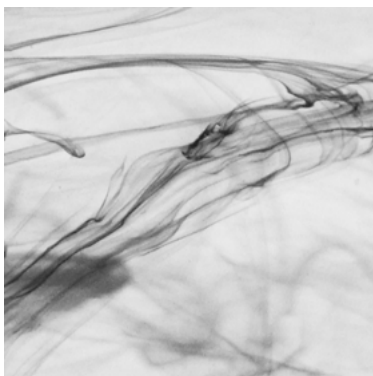
w nagości
DOŚWIADCZENIE PRAWDZIWEJ MIŁOŚCI

in the nakedness
EXPERIENCE OF REAL LOVE

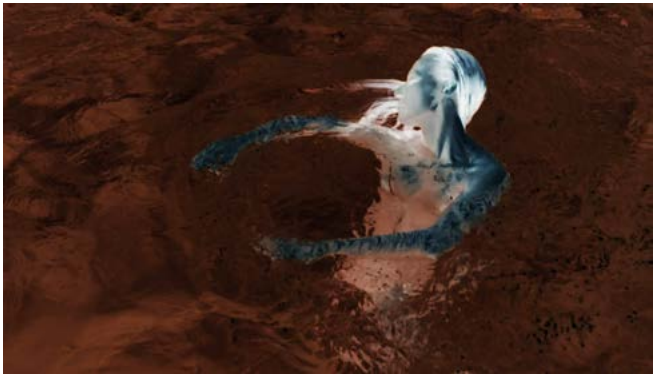
kiedy nie poczuje na twarzy wiatru
UWOLNIENIE EMOCJI

**when i do not feel the wind on
the face**
RELEASING EMOTIONS

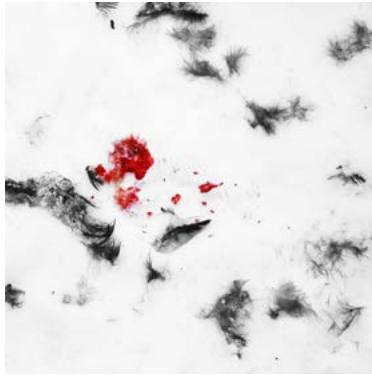
w deszczu na tafli wody
SPLATAJĄ SIĘ NA NOWO ZERWANE NICI

**in the rain on the surface of
the water**
THEY ENTWINE AGAIN

szczelina w czarnej skale
DOŚWIADCZENIE WIEDZY
O SZCZERYM JA

in the slot of the black rock
EXPERIENCE OF THE KNOWLEDGE
ABOUT THE HONEST ME

piasek uniesień
WYJŚCIE POZA WŁASNĄ HISTORIĘ

sand of exultation
GOING ABOVE YOUR OWN STORY

patrz mi w oczy
ZRZUCENIE MASKI

look into my eyes
TAKING OFF THE MASK

na skrzyżowaniu
PRZEBUDZENIE DUSZY

at the crossroads
AWAKENING OF THE SOUL

w zwolnionym tempie
MOC WIDZENIA Z INNEGO POZIOMU

in slow motion
POWER OF THE VIEW FROM ANOTHER
LEVEL

krople wody w dłoni
ODZYSKANIE GŁOSU I WIZJI

drops of water in hand
RECOVERY OF THE VOICE AND THE
VISION

przestrzeń w płamy
UCIELEŚNIENIE DUSZY

stained space
THE EMBODIMENT OF THE SOUL

przejsć przez bramę
BEZRUCH NIESKOŃCZONA TAJEMNICA

go through the gate
STILLNESS, THE INFINITE MYSTERY

now go through the gate
when I look into your eyes
stop and part the waters
I live there
the gardens
being torn by the extremes
I am not ashamed
when I do not feel the wind on the face
in the nakedness
in the rain on the surface of the water
in the slot of the black rock
sand of exultation
look into my eyes
at the crossroads
in slow motion
drops of water in hand
stained space
I listen, sit, listen how the crickets play
louder
desynchronization and synchronization in one
the harmony of sounds
infinite mystery
I can see in the dark
I am surrounded by trees
like statues, obelisks
the most important truth is unspoken
and it will remain so

teraz przejść przez bramę
jak patrzę w twoje oczy
zatrzymać i rozstąpić wody
tam żyję
ogrody
w rozdarciu skrajności
nie wstydzę się
kiedy nie poczuję na twarzy wiatru
w nagości
w deszczu na tafli wody
szczelina w czarnej skale
piasek uniesień
patrz mi w oczy
na skrzyżowaniu
w zwolnionym tempie
krople wody w dłoni
przestrzeń w płamy
słucham, siedzę, słucham jak świerszcze grają
coraz głośniej
desynchronizacja i synchronizacja w jednym
harmonia dźwięków
nieskończona tajemnica
umiem widzieć w ciemności
otaczają mnie drzewa
jak posągi, obeliski
najważniejsza prawda jest niewypowiedziana
i taka pozostanie

DEVELOPMENT AND RESULT

The conclusions drawn so far were the basis on which I was able to initiate and participate in three more works – this time they were group works. We, the artists who contributed to those projects, were grounded in the fine arts discipline – in plastic arts, to be exact. My goal was to test a broader application of the created method.

Act of Connection / Intermedia Organism was a realization conducted together with in the headquarters of the institution with which we collaborated.

Strange Garden was a project conducted together in the headquarters of the institution with which we collaborated.

LINK Palermo-Warsaw was an international project conducted together jointly in two institutions at the same time. The first was the one to which most of the participants were connected to, the second was an institution with which we collaborated.

This international and inter-university project consisted of four parts:

- getting to know each other through common action – *Mapping Found Footage*
- introduction to the collaboration effort

- synchronization of the group, preparing it for action through workshops – *Visual Music*

- using video form and images in the *Interactive Visual Performance* that accompany an interdisciplinary realization – a concert entitled *Symphonic Fairy Tales*.

The place where we exist together became important. The sae applied to formation of the group, creating communication, relations, increasing the awareness of sensations and connections. Therefore, this activity used the site-specific form of expression. It became the art of that place. Individual realizations allowed me to observe the environment, manage the requirements of my students, find new means to imply other methods of operation and an expanded array of tools.

I believe that the practice of working with the body and looking for additional possibilities of communication are of great benefit in such realizations. This is the time when we enter non-verbal communication – I think that such complementation makes for better results. A skilled, joint creation of *Organism* while taking into consideration all elements that it consists of is a chance for connection.

ROZWINIĘCIE I REZULTAT

Wyciągnięte dotychczasowe wnioski były dla mnie podstawą do zainicjowania i uczestniczenia w trzech kolejnych pracach, tym razem grupowych. Jako artyści należący do danych grup byliśmy osadzeni w dyscyplinie sztuki piękne, dziedzinie sztuki plastyczne. Moim celem było sprawdzenie szerszego zastosowania wypracowanej formy.

Akt Połączenia / Organizm Intermedialny to realizacja przeprowadzona w siedzibie instytucji, z którą byliśmy związani.

Dziwny Ogród to praca przeprowadzona w siedzibie instytucji, z którą nawiązaliśmy współpracę.

LINK Palermo-Warsaw to współpraca międzynarodowa przeprowadzona w siedzibie dwóch instytucji. Pierwsza z nich, z którą większość członków grupy było związanych i druga, z którą nawiązaliśmy współpracę.

Projekt międzynarodowy i międzyuczelniany, zakładał cztery etapy:

- zapoznanie przez artystyczne wspólne działanie – *Mapping Found Footage*

- wprowadzenie do współpracy

- zsynchronizowanie grupy i przygotowanie jej do działania poprzez warsztaty – *Visual Music*

- użycie form video i operowanie obrazami w *Interaktywnym Performansie Wizualnym* tworzącym oprawę dla koncertu *Bajki Symfonicznie* (interdyscyplinarnej realizacji).

Istotne było miejsce, w którym wspólnie przebywaliśmy, tworzenie grupy, budowanie komunikacji i relacji, podnoszenie świadomości poczuć i powiązań. Zatem można powiedzieć, że całe przedsięwzięcie przybrało formę site specific. Stało się sztuką miejsca. Zmiana miejsc, zmieniała nasze poczucia, sposoby reagowania i zależności. Poszczególne realizacje umożliwiły mi obserwacje środowiskowe, sprawdzanie naszych potrzeb, ale też odnalezienie sposobu dla implikowania innych metod pracy i poszerzonych narzędzi.

Uważam, że dużą pomocą dla takich realizacji są praktyki pracy z ciałem i szukanie dodatkowo innych możliwości porozumiewania się. Wchodzimy wtedy też, w komunikację pozawerbalną i moim zdaniem takie uzupełnienie przenosi się na uzyskanie lepszych rezultatów. Umiejętne, wspólne tworzenie *Organizmu* z wycuciem wszystkich elementów wchodzących w jego skład jest szansą na połączenie.

ACT OF CONNECTION / INTERMEDIA ORGANISM

2016/2017

extracurricular initiative outside of the scope of the Studio's regular work

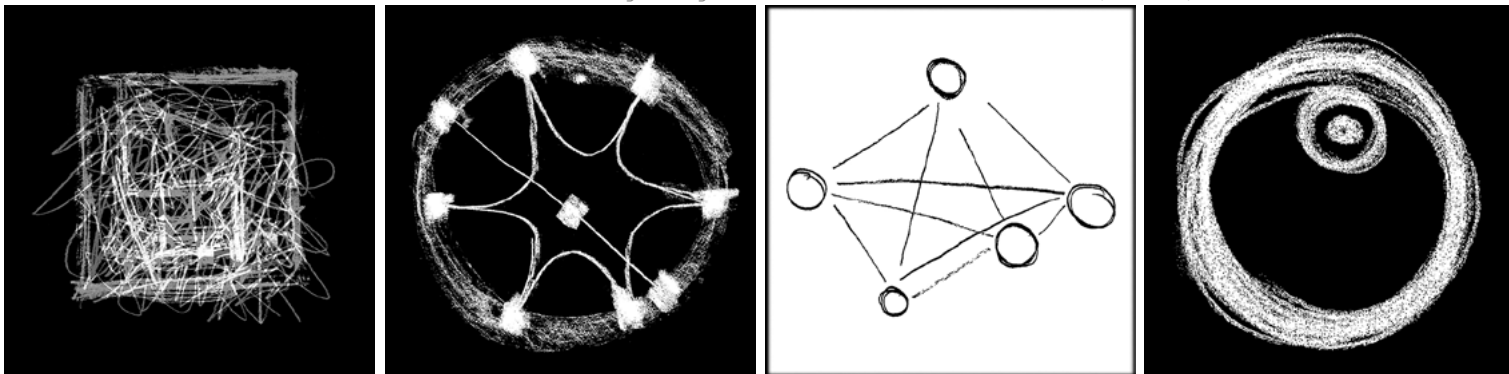
supervision, artistic leading in process: Magdalena Janus

artists: Gloria Faron, Jagoda Cendrowska, Piotr Filonowicz, Anna Gwiazda, Anna Łukasiewicz, Katarzyna Odrobińska, Ian Sielski, Zuzanna Suska, Alicja Wolanin, Anita Kwiatkowska, Magdalena Janus.

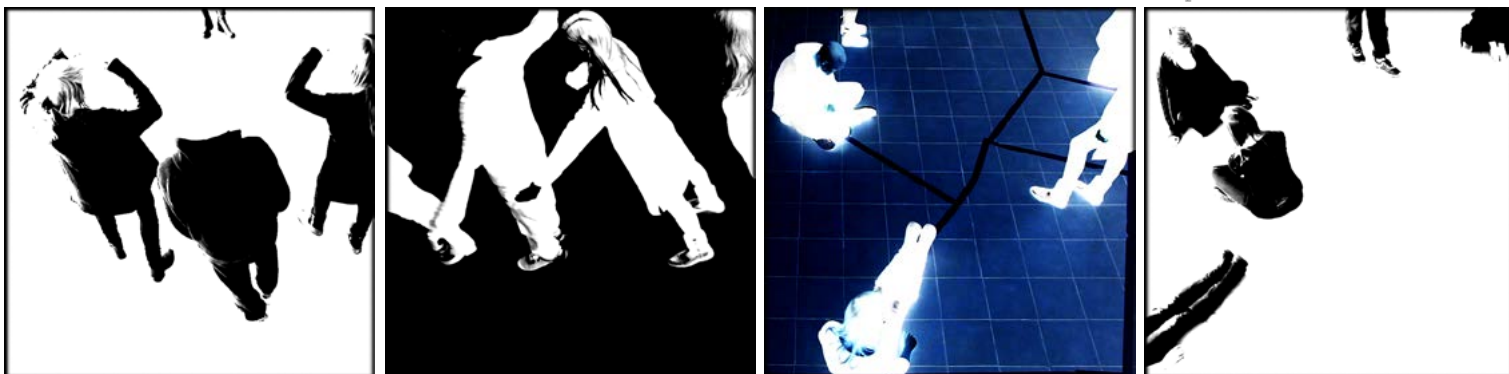
first stage / body communication tools

second stage / gestures of the subconscious, word, noise on the timeline

third stage / final realization - noise composition & common improvisation performance i video art

AKT POŁĄCZENIA / ORGANIZM INTERMEDIALNY

2016/2017

inicjatywa dodatkowa poza programem Pracowni

opieka artystyczna, artystyczne prowadzenie w procesie: Magdalena Janus

artyści: Gloria Faron, Jagoda Cendrowska, Piotr Filonowicz, Anna Gwiazda, Anna Łukasiewicz, Katarzyna Odrobińska, Ian Sielski, Zuzanna Suska, Alicja Wolanin, Anita Kwiatkowska

pierwszy poziom / narzędzia komunikacji ciała

drugi poziom / gesty podświadomości, słowo, szum na osi czasu

trzeci poziom / realizacja końcowa - kompozycja szumu i wspólna improwizacja performans i video art

STRANGE GARDEN

site specific

extracurricular initiative outside of the scope of the Studio's regular work
National Museum in Warsaw
2018

supervision, *artistic leading in process*: dr Magdalena Janus
artists: Dorota Nosowicz, Agata Przygodzka, Alicja Wolanin, Marta Żylska, Kamil Niedziałek
establishing cooperation: prof. Krzysztof Olszewski
coordination – National Museum in Warsaw: ad. Bożena Pysiewicz

Strange Garden is a poetic story which the artists create when the audience is already present. Words taken from titles of other works of art are a departure point for performative action. It is a chance to meet the place and stories written in objects and imagination. Words, unshackled from the titles of works of art combine together anew. The artists conduct a ritual, revealing more words of the story. They maintain alertness and synchronization. The audience is a witness to an event and has a chance to open themselves up to a game of inner projection and association.

We have chosen the site-specific form for a reason. It is through this artistic action that we direct the attention to the place and state institution that the National Museum in Warsaw is. The poem that was created by using the names of the paintings in the Galleries of 19th, 20th and 21st century was built intuitively. It opened us up to a magnificent projection of visualizations that were shaped in our heads. Going through all these events, stories, people, their traits, characters, poses, gestures throughout the ages... Poles' Self-Portrait...

This poetic story became for me a snapshot of Poland in a mirror. The audience was reflected in the text by creating new meanings. Some people passed through, not giving to it any attention. Others read one after the other, entering the labyrinth of meanings and the counter-play between the light and dark that accompanied the viewer. The rest, respecting the work done, tried not to tread upon the letters, conducting an odd dance. In any case, the Strange Garden consumes each and every one. That labyrinth is where those of the past, as well as those of the present appear. We connect the different generations.

DZIWNY OGRÓD

site specific

inicjatywa dodatkowa poza programem Pracowni
Muzeum Narodowe w Warszawie
2018
<http://megjanus.com/index.php/soki/>

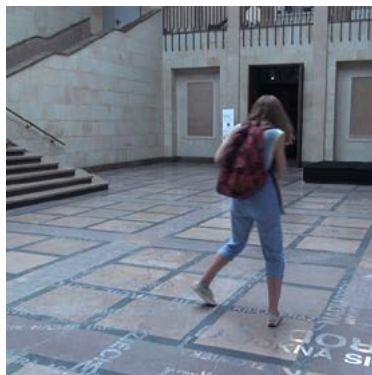
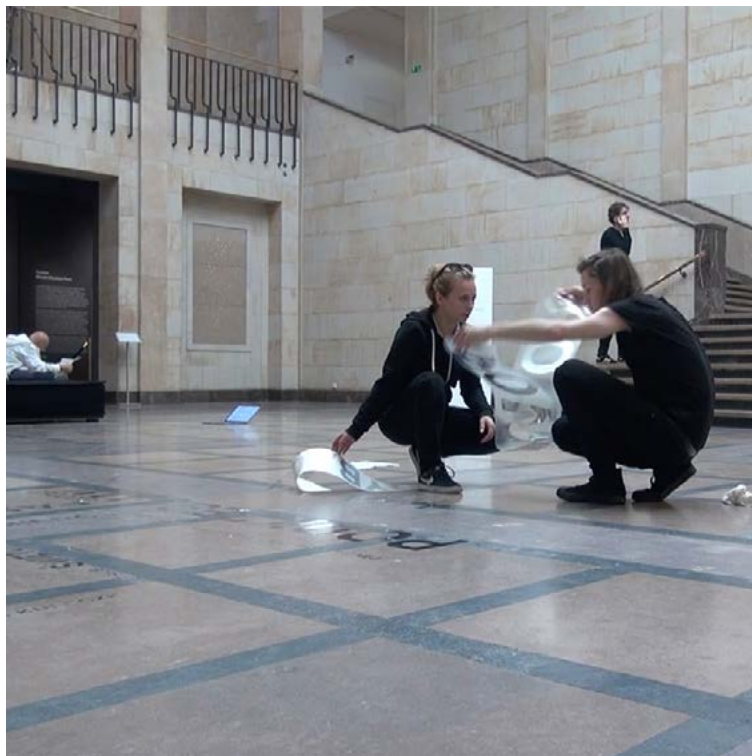
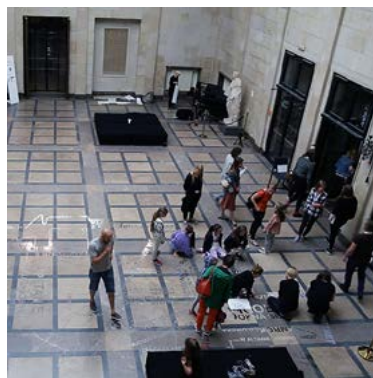
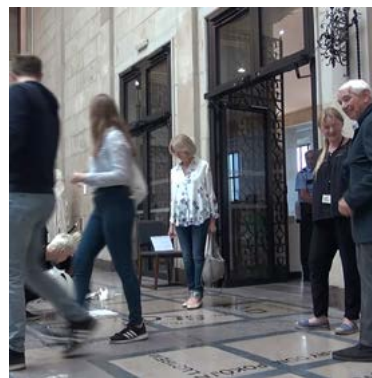
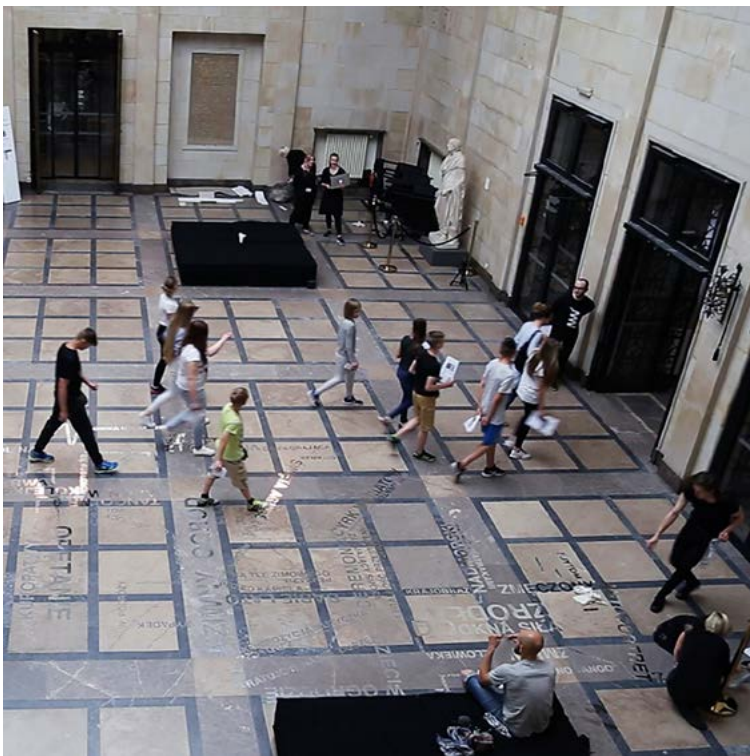
opieka artystyczna, *artystyczne prowadzenie w procesie*: dr Magdalena Janus
artyści: Dorota Nosowicz, Agata Przygodzka, Alicja Wolanin, Marta Żylska, Kamil Niedziałek
nawiązanie współpracy: prof. Krzysztof Olszewski
koordynacja – Muzeum Narodowe w Warszawie: ad. Bożena Pysiewicz

Dziwny ogród to poetycka opowieść, którą artyści tworzą w obecności widzów. Słowa wyjęte z tytułów dzieł stanowią punkt wyjścia do działania performatywnego. Jest to spotkanie z miejscem i historiami zapisanymi w obiektach oraz wyobraźnią. Wyrazy, uwolnione z tytułów dzieł sztuki, łączą się ze sobą na nowo. Artyści wykonują rytuał, ujawniając kolejne słowa opowieści. Zachowują czujność i synchroniczność. Widz jest świadkiem zdarzenia, ma szansę otworzyć się na grę skojarzeń i projekcji wewnętrznych.

Nie bez powodu wybrana została przez nas forma site specific. Poprzez tę akcję artystyczną kierujemy uwagę na miejsce i instytucję państwową jakim jest Muzeum Narodowe w Warszawie. Wiersz, który powstał z tytułów obrazów Galerii Sztuki XIX, XX, XXI wieku budowany był intuicyjnie. Otworzyła się przed nami niezwykła projekcja wizualizacji, powstająca w naszych głowach. Przegląd zdarzeń, opowieści, ludzi, ich cech, charakterów, póź, gestów na przestrzeni wieków... Polaków Portret Własny...

Dziwny Ogród stał się dla mnie ujęciem Polski w lustrze. Widzowie odbijali się w tekście tworząc nowe znaczenia. Niektórzy przechodzili nie poświęcając mu wielkiej uwagi. Inni czytali po kolei, wchodząc w labirynt znaczeń i grę światłocienia przemieszczającego się wraz z odbiorcą. Pozostali z szacunku do pracy starali się nie stąpać na litery, wykonując tym samym dziwny taniec. Tak czy inaczej *Dziwny Ogród* wszystkich wchłania. W tym labiryncie są zapisani Ci z przeszłości jak i Ci z teraźniejszości. Łączymy pokolenia.

LINK PALERMO-WARSAW

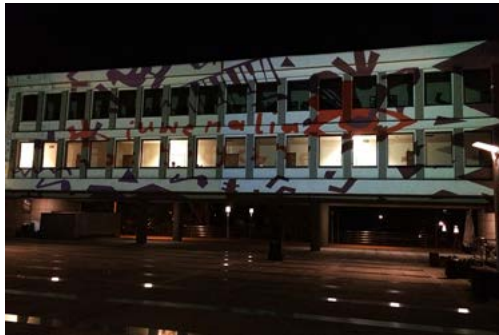
extracurricular initiative outside of the scope of the Studio's regular work

This is a project involving collaboration between:
Luca Pulvirenti - Audio/Video Studio, Academy of Fine Arts in Palermo
Magdalena Janus - Intermedia Organism / Intermedia Communication Studio, Academy of Fine Arts in Warsaw

Mapping Found Footage

mapping of students works from both Studios
Artistic Juwenalia, The Fryderyk Chopin University of Music, Warsaw, Poland
2017

realization: Luca Pulvirenti, Magdalena Janus
The realization gave us a chance to familiarize ourselves with the work system of the others, the environment of the tools employed and an opportunity to guide participants within the context of joint realizations. At the same time, we could check what ideas we have for the future through practical action.

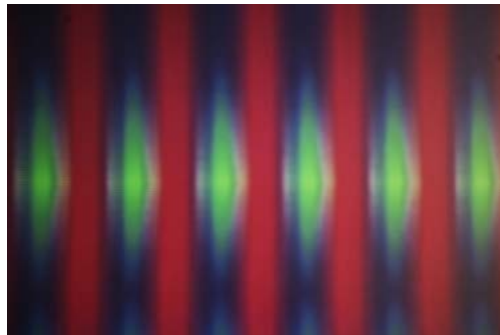

Visual Music Workshop, 32 hours

Intermedia Communication Studio, Faculty of Media Art, Academy of Fine Arts in Warsaw, The Fryderyk Chopin University of Music, Warsaw, Poland
2018

supervision, *artistic leading in process*: Luca Pulvirenti, Magdalena Janus
participants: Izabela Bartman, Magdalena Bartczak, Małgorzata Dziedzic, Hieronim Januszyk, Sylwia Karwowska, Joanna Kowalczuk, Gabriela Kozińska, Martyna Mazur, Małgorzata Rumińska, Ian Sielski

The artistic workshops were aimed at creating a synchronized group, preparing all participants for realization, introducing them to issues on the border between image and music, preparation of work needed for the concert.

LINK PALERMO-WARSAW

inicjatywa dodatkowa poza programem Pracowni

Jest to projekt zakładający współpracę pomiędzy:
Luca Pulvirenti, Audio / Video, Akademia Sztuk Pięknych w Palermo
Magdalena Janus, Organizm Intermedialny / Pracownia Komunikacji Intermedialnej, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
<http://megjanus.com/index.php/link-palermo-warsaw/>

Mapping Found Footage

mapping z prac studentów obu Pracowni
Juwenalia Artystyczne, Sala Koncertowa, Uniwersytet Fryderyka Chopina, Warszawa, Polska
2017

realizacja: Luca Pulvirenti, Magdalena Janus
Realizacja dała nam możliwość poznania wzajemnego systemu pracy, środowiska narzędziowego i prowadzenia uczestników w kontekście wspólnych realizacji. Jednocześnie poprzez praktyczne działanie mogliśmy sprawdzić jakie mamy pomysły na przyszłość.

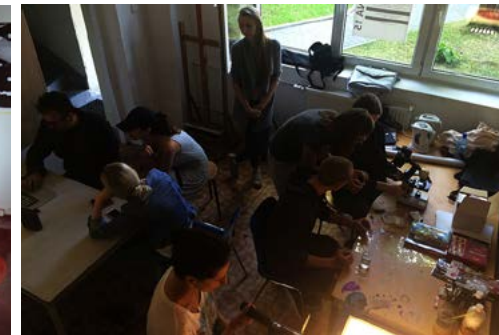

Warsztaty Visual Music, 32 godziny

Pracownia Komunikacji Intermedialnej, Wydział Sztuki Mediów, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Uniwersytet Fryderyka Chopina, Warszawa, Polska
2018

opieka artystyczna, *artystyczne prowadzenie w procesie*: Luca Pulvirenti, Magdalena Janus
uczestnicy: Izabela Bartman, Magdalena Bartczak, Małgorzata Dziedzic, Hieronim Januszyk, Sylwia Karwowska, Joanna Kowalczuk, Gabriela Kozińska, Martyna Mazur, Małgorzata Rumińska, Ian Sielski

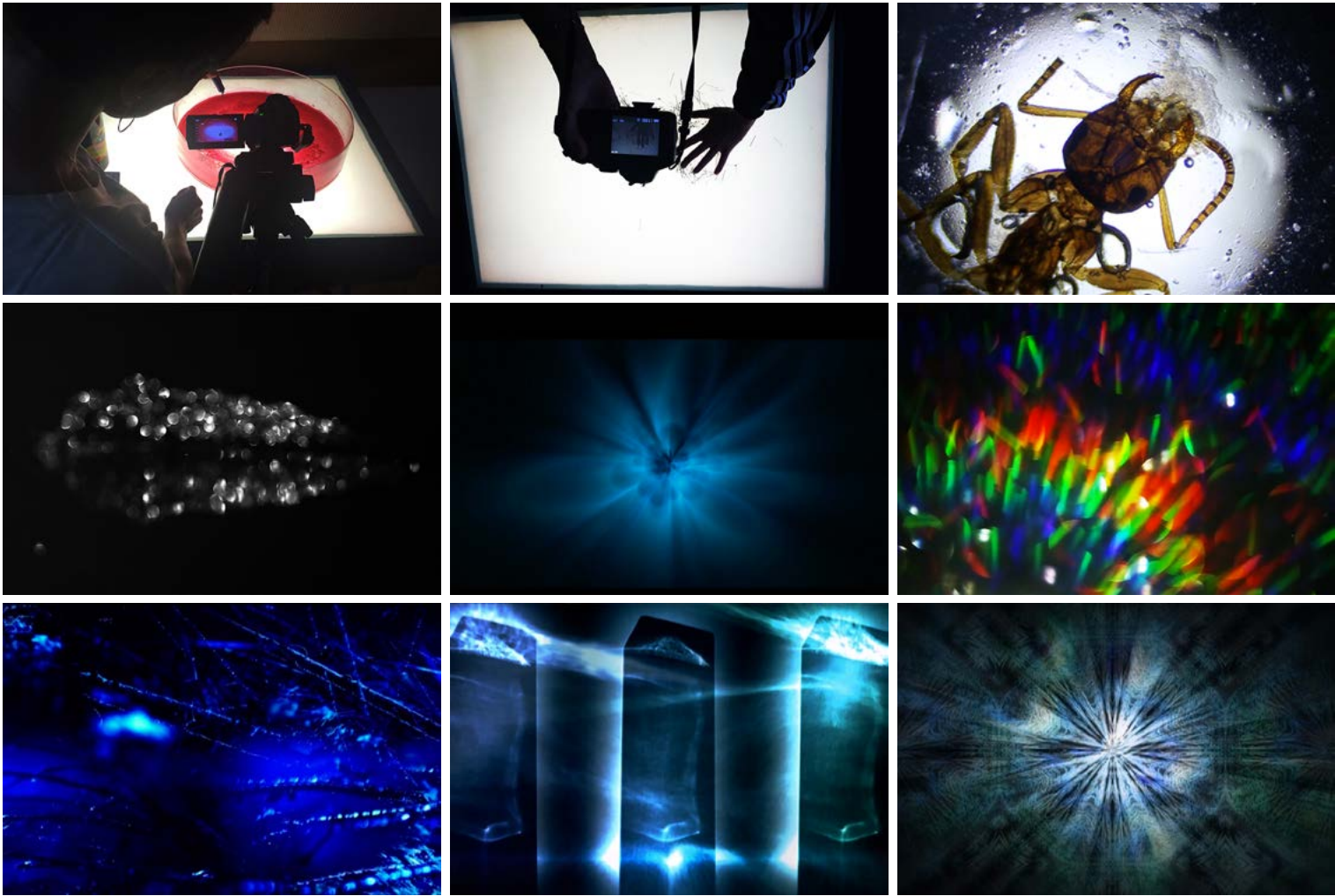
Warsztaty artystyczne miały na celu stworzenie zsynchronizowanej grupy, przygotowanie wszystkich uczestników do realizacji, wprowadzenie do zagadnień na pograniczu obrazu i muzyki, opracowaniu prac potrzebnych do koncertu.

Symphonic Fairy Tale Concert and Interactive Visual Performance / Live Visuals
Artistic Juwenalia, Concert Hall, The Fryderyk Chopin University of Music, Warsaw, Poland
2018

The enterprise put together artists from 3 different universities in Warsaw:
The Aleksander Zelwerowicz National Academy of Dramatic Art in Warsaw, 6 people
Fryderyk Chopin Musical University in Warsaw, Symphonic Orchestra and Choir of the University,
6 people - singing, organization and technical support
Academy of Fine Arts in Warsaw, 12 people
Guest of honor: BRODKA

Interactive Visual Performance
supervision, artistic leading in process: Luca Pulvirenti, Magdalena Janus
artists:: Izabela Bartman, Magdalena Bartczak, Małgorzata Dziedzic, Hieronim Januszyk, Sylwia Karwowska,
Joanna Kowalczuk, Gabriela Kozińska, Martyna Mazur, Małgorzata Rumińska, Ian Sielski

Koncert Bajki Symfonicznie
Juwenalia Artystyczne, Sala Koncertowa, Uniwersytet Fryderyka Chopina, Warszawa, Polska
2018

Przedsięwzięcie zrzeszało artystów z trzech warszawskich uczelni:
Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza, 6 osób
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Orkiestra Symfoniczna UMFC, Chór UMFC, 6 osób śpiew, organizacja,
obsługa techniczna
Akademia Sztuk Pięknych, 12 osób
Gość Specjalny: BRODKA

Interaktywny Performans Wizualny
opieka artystyczna, artystyczne prowadzenie w procesie: Luca Pulvirenti, Magdalena Janus
artyści: Izabela Bartman, Magdalena Bartczak, Małgorzata Dziedzic, Hieronim Januszyk, Sylwia Karwowska,
Joanna Kowalczuk, Gabriela Kozińska, Martyna Mazur, Małgorzata Rumińska, Ian Sielski

RESULT - IMPLEMENTED GROUP PRACTICE

Throughout the years I focused on gaining solid foundation of knowledge and skills essential to individual teaching within the **Fine Arts** discipline, **Plastic Arts** domain, **Intermedia** specialization. I used that knowledge to build my own artistic methodology of teaching, a practice I entitled Intermedia Organism, which can be employed for the creation of artistic group, team, and individual projects. I try to influence the development and preparation of other people for this type of work.

Artistic action with students is what I call *artistic leading in process*. I perform many roles here. I am the leader, the mediator, the mentor, but I also try to become part of the group or team, where my function as a guide or a follower is dynamically changing. I employ it often and I become one of the artists taking part in the project. I work through practice and experience. The work is conducted together with others. Thanks to this activity I introduced issues needed for understanding SYNERGY. At the same time, I could quickly understand students and provide them with what they needed at the right time.

This course is a didactic line of solutions on which I work within ART SYNERGY.

In 2017, **INTERMEDIA ORGANISM** was officially integrated into the structure as one of the courses of the Intermedia Communication Studio at the Faculty of Media Art, Academy of Fine Arts in Warsaw.

Summary of the chosen path and executed realizations in the context of the given topic can be found in a monograph of the same title – Intermedia Organism / ART SYNRGY. This new level of consciousness and concept of orienting oneself toward the body, toward physicality in art, its development and skillful creation of scenarios for intermedia shows, using digital techniques, is of great interest. Moreover, the creation of new visualizations for performative action in the public sphere – both the urban, as well as in nature – is another important element of this method. As a consequence, working on artistic synergy has caused numerous important presentations – not only diploma works but also works of the Studio, and active participation in conferences and creative action in many domains.

The course is concentrated on understanding the visual language and the analysis of the virtual language within the framework of a given set of exercises. Projects are discussed in group, as well as individually, which gives the necessary basis to get well-rounded knowledge within the domain of contemporary media and artistic practice. The course thoroughly prepares the students to participate in intermedia communication discussions and makes them able to participate in interdisciplinary group work.

prof.dr.hab. Włodzimierz Szymański

REZULTAT - WDROŻONA PRAKTYKA GRUPOWA

Przez lata skupiałam się na zgromadzeniu solidnej wiedzy i umiejętności niezbędnych do samodzielnego nauczania w zakresie dyscypliny **Sztuki Piękne**, dziedzinie **Sztuki Plastyczne** i specjalizacji **Intermedia**. Wykorzystałam ją dla zbudowania praktyki autorskiej *Organizm Intermedialny*, która ma swoje zastosowanie przy tworzeniu artystycznych projektów grupowych oraz indywidualnych/zespołowych. Staram się wpłynąć na rozwój i przygotowanie innych osób do tego typu pracy.

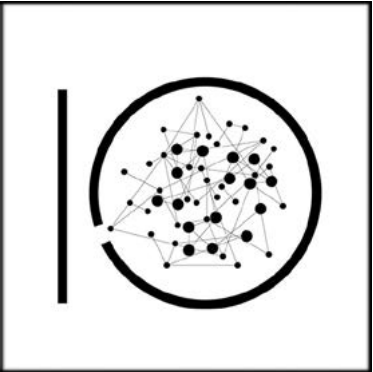
Działania artystyczne prowadzone ze studentami określam jako *artystyczne prowadzenie w procesie*. Pełnię tu różne role. Jestem liderem, mediatorem, mentorem lecz dążę do tego aby stać się częścią grupy lub zespołu, gdzie funkcja prowadzącego i podążającego jest płynnie wymienna. Często mi się to udaje i staję się jednym z artystów biorącym udział w przedsięwzięciu. Działam mocno poprzez praktykę i doświadczanie. Prace są prowadzone wspólnie, jesteśmy w tej kreacji razem. Dzięki takiej aktywności wprowadzam zagadnienia potrzebne dla zrozumienia SYNERGII. Jednocześnie mogę szybciej zrozumieć studentów i podać w odpowiednim momencie to czego potrzebują. Przedmiot stanowi dydaktyczną linię dla rozwiązań, nad którymi pracuję w zakresie SYNERGII SZTUKI.

W 2017 roku praktyka **ORGANIZM INTERMEDIALNY**, została oficjalnie wdrożona w strukturę zajęć jako jeden z przedmiotów pod Pracownią Komunikacji Intermedialnej na Wydziale Sztuki Mediów, Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Na uwagę zasługuje nowa świadomość i koncepcja skierowana na ciało, cielesność w sztuce, jej rozwinięcie i umiejętne budowanie scenariuszy dla intermedialnych pokazów z użyciem technik cyfrowych. Ważnym elementem jest tworzenie nowych wizualności dla działań performatywnych w przestrzeni publicznej – miejskiej i powiązanej z naturą. W konsekwencji praca nad synergią sztuki spowodowała liczne i ważne prezentacje, nie tylko dyplomowe ale i również publikacje pracowni oraz obecność na konferencjach i aktywność twórczą na wielu obszarach.

Zajęcia koncentrują się na badaniu języka wizualnego i analizie języka wirtualnego w ramach konkretnych zadanych ćwiczeń, omawianie projektów grupowo i indywidualnie daje podstawy do osiągnięcia gruntownej wiedzy w obszarze współczesnej sztuki i praktyki artystycznej. Zajęcia gruntownie przygotowują do wypowiedzi w ramach komunikacji intermedialnej oraz interdyscyplinarnej pracy grupowej.

prof. dr. hab. Włodzimierz Szymański

STAGES:

1. **GETTING TO KNOW EACH OTHER** - introduction.
2. **BORDERS AND INFINITY** - a formed group/team exercise cycle from the domain of conscious presence, interpersonal communication, observation, as well as establishing relations and connections.
- We form a group and a safe space in which openness, honesty, responsibility, trust and acceptance are the basis. We experience authentic positive and negative emotions that are revealed inside of us through relationships with other people. We give each other support while crossing borders. We develop positive elements that connect us.

SELECTED EXAMPLES OF EXERCISES

Presence in the Group

Polarization

When you fall ...

Common Way

Pulse

Eye to Eye

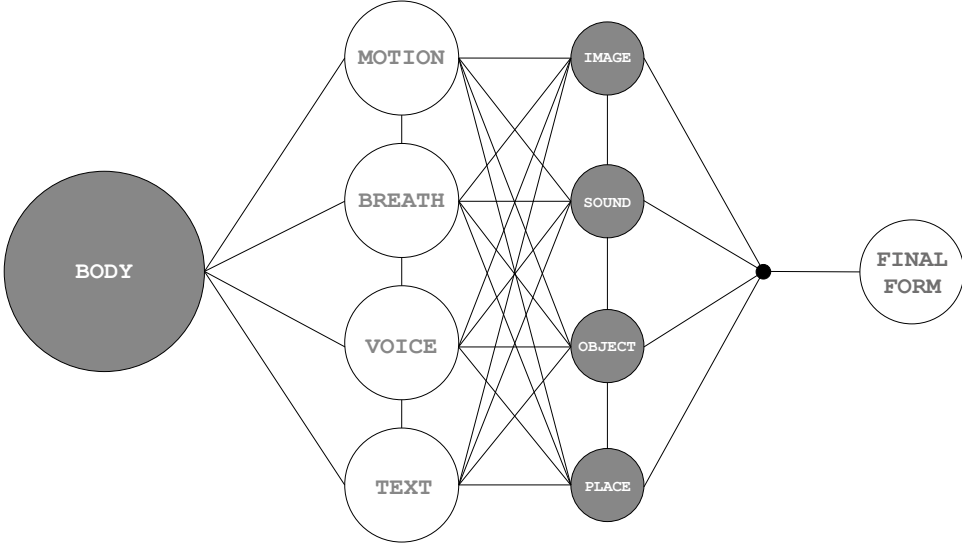
Birth and Death

Thread Connections

Five Rhythms

3. **LABORATORY** - expanding the knowledge about own subconscious, manual and digital action. We use the body as a carrier on which the emotions, expressions, songs and forms are stored. By creating graphic art, video-art, texts, noise compositions we learn to harness the basic elements of, so-far unknown, techniques and test the areas between them.

4. **FINAL FORM** - verification of the group's experiences. We choose a topic and medium to reach the correct form of artistic expression. We set the relationship with the audience, the message, way of interaction and the method of exhibiting our work.

SELECTED EXAMPLES OF TOPICS

Intermedia Organism

Intermedia Body

Inner Landscape

Mirror

I am...

Tree of Life

Connected

My Interior City

ETAPY:

1. **POZNANIE** - wprowadzenie.
2. **GRANICE I BEZKRES** - uformowany cykl ćwiczeń zespołowych/grupowych z zakresu świadomej obecności, komunikacji interpersonalnej, obserwacji, budowania relacji i połączeń.
- Tworzymy grupę i bezpieczną przestrzeń, w której podstawą jest otwartość, szczerość, odpowiedzialność, zaufanie i akceptacja. Doświadczamy autentycznych pozytywnych i negatywnych emocji, które ujawniają się w naszym wnętrzu poprzez relacje z innymi osobami. Dajemy sobie wsparcie przy przekraczaniu granic. Rozwijamy pozytywne elementy, które nas łączą.

WYBRANE PRZYKŁADY ĆWICZEŃ

Obecność w grupie

Polaryzacja

Kiedy upadasz...

Wspólna droga

Puls

Oko w oko

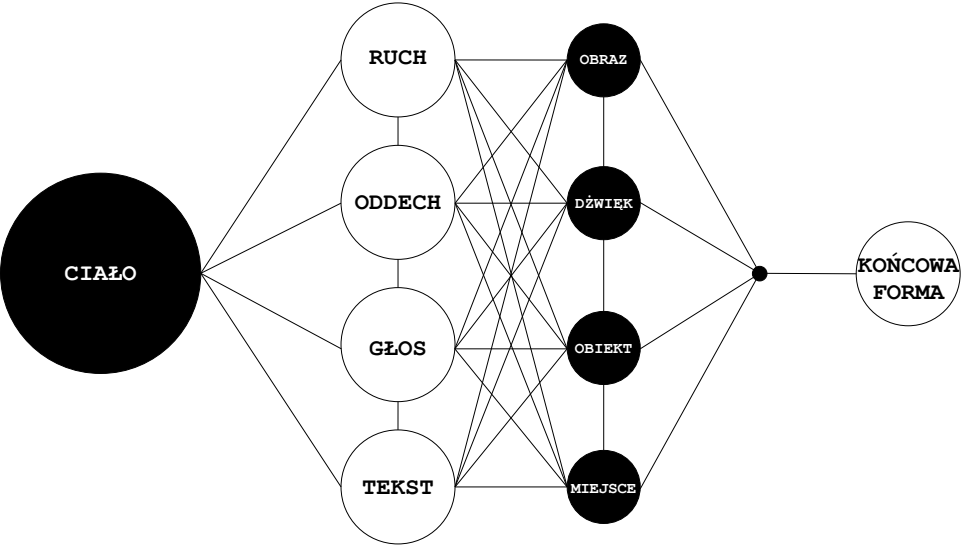
Narodziny i śmierć

Nić połączeń

Pięć Rytmów

3. **WARSZTAT** - pogłębianie wiedzy o własnej podświadomości, działania manualne i cyfrowe. Używamy ciała jako nośnika, w którym zapisana jest emocja, ekspresja, znak i forma. Poprzez tworzenie obrazów graficznych, video-artu, tekstów, kompozycji szumu, uczymy się opanowywać podstawy nieznanych dotąd technik i testujemy obszary pomiędzy nimi.

4. **OSTATECZNA FORMA** - weryfikacja doświadczeń grupy. Wybieramy tematykę oraz media dla osiągnięcia właściwej formy artystycznego wyrazu. Określamy relacje z widzem, przekaz, interakcje i sposób ekspozycji pracy. Budujemy formę artystycznego wyrazu grupy.

WYBRANE PRZYKŁADY TEMATÓW

Organizm Intermedialny

Ciało Intermedialne

Pejzaż Wewnętrzny

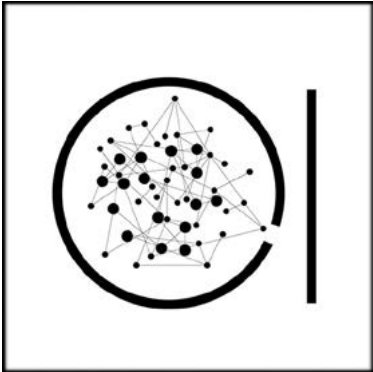
Lustro

Jestem...

Drzewo Życia

Połączeni

Miasto Mojego Wnętrza

FIVE RHYTHMS – 2018/2019

Bachelor's degree students, second year of studies, 28 students.
Group project

BORDERS AND INFINITY / THE BODY AND GESTURE IN THE SUBCONSCIOUS

The exercises are divided into various thematic fields of the 5 Rhythms: breath, presence – FLOWING, pulse – STACCATO, freedom, lust – CHAOS, eyes, hands – LYRICAL, voice, trust – STILLNES. After working with the body, we proceed to the feedback phase by using subconscious gestures and defining feelings with words.

MANUAL AND DIGITAL WORKSHOP and their mutual transcendence

Working with text and sound in 5 sub-groups. Composing poems and compositions dedicated to various rhythms. Each sub-group works with one of them.

PIĘĆ RYTMÓW – 2018/2019

II rok I stopień, 28 studentów.
Projekt grupowy

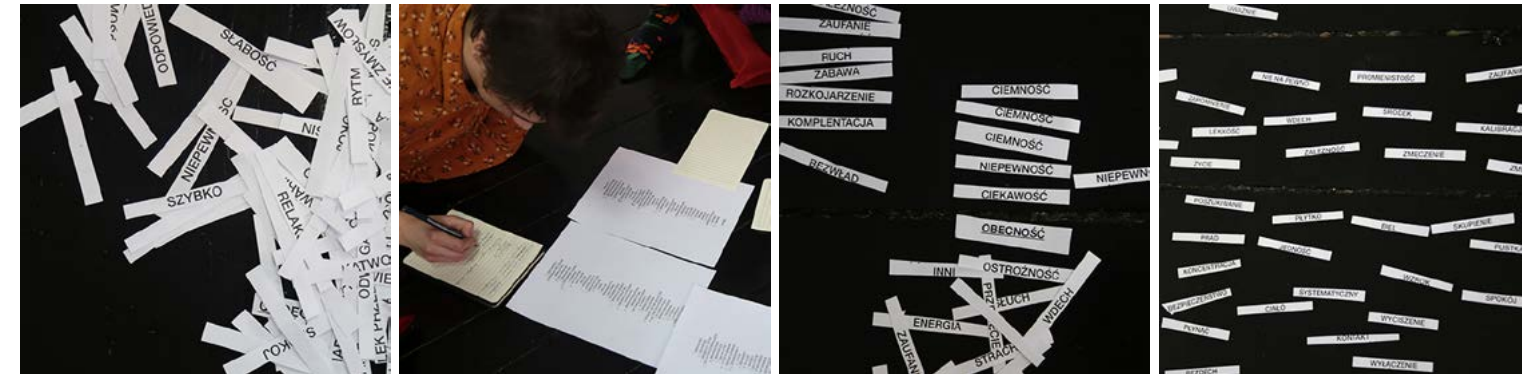
GRANICE I BEZKRES / CIAŁO I GEST PODŚWIADOMOŚCI

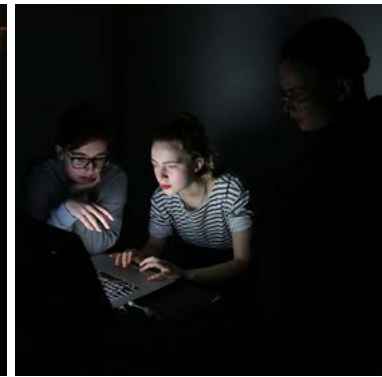
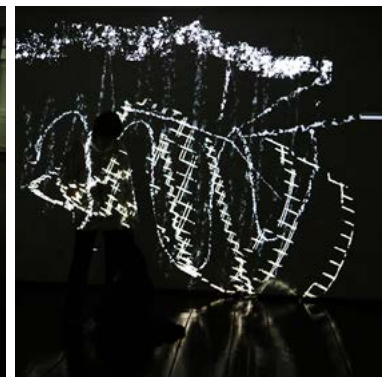
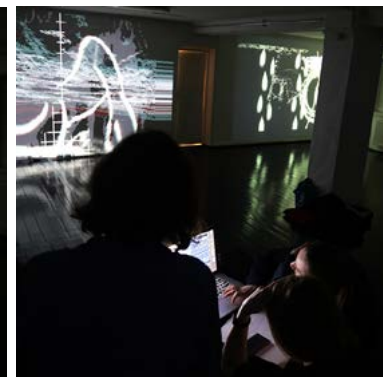
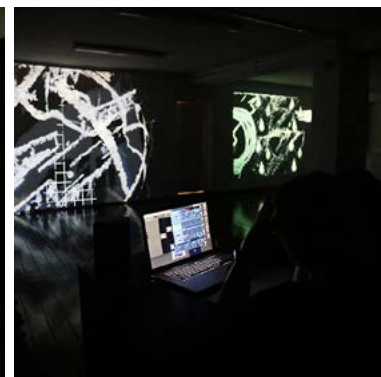
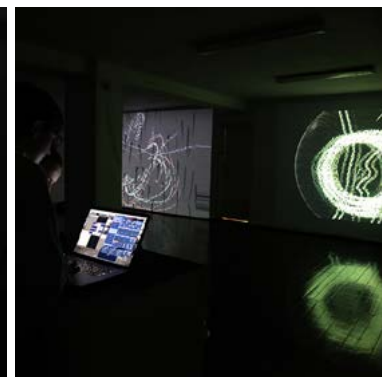
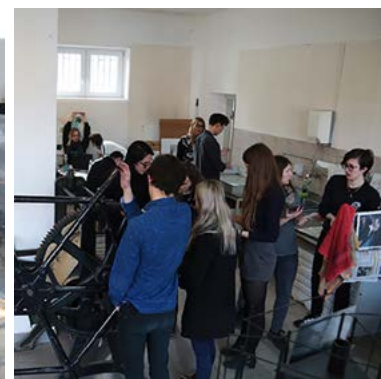
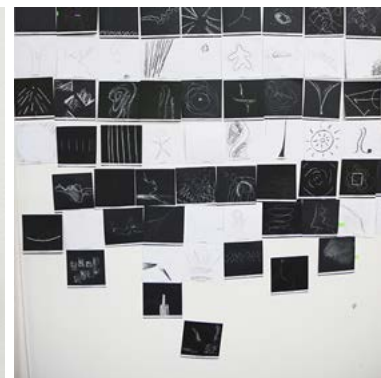
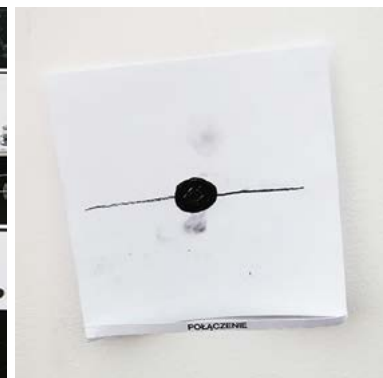
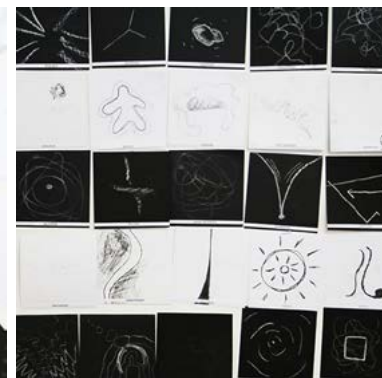
Ćwiczenia są podzielone na różne obszary tematyczne i dostosowane do Pięciu Rytmów: oddech, obecność – FLOWING, puls – STACCATO, swoboda, podążanie – CHAOS, oczy, dłonie – LYRICAL, głos, zaufanie – STILLNES. Po pracy z ciałem przechodzimy do feedback'u w postaci gestów podświadomości i zdefiniowania odczuć słowami.

WARSZTAT MANUALNY/CYFROWY i ich wzajemne przenikanie

Praca z tekstem i dźwiękiem głosowym w pięciu podgrupach. Stworzenie wierszy i kompozycji dedykowanych rytmom. Każda podgrupa pracuje z jednym z nich.

CONCLUSIONS

The cycle of interconnected artistic realizations entitled: *Intermedia Organism / ART SYNERGY* has borne fruits. It allowed me to find my professional path. It was a discovery to change the perspective of looking at what is happening here and now and how one can employ the daily events for creative realizations in real time.

The implementation of *Intermedia Organism* has positively influenced the quality of conducted artistic work as it becomes very inquisitive, but at the same time flexible. It draws from natural reactions and opens up the possibility of using many different media at the same time with the same level of understanding. At the same time, it is demanding and requires considerable honesty in its application, as well as a great degree of existence in the process. In the future I plan to adopt it for different types of users, improve upon it, test it in new artistic environments and own creative work.

A group of cooperating people can become an *Organism* but also individual participants entering into interaction can become one. Its part may be a set of methods, media, tools or objects that we use.

The organism is alive.

It strives to develop and looks for a dynamic balance.

It has solid structures but in vigilance and openness exchanges data and flowing energy with the environment and the place where it exists.

It synchronizes and resonates.

KONKLUZJA

Cykl powiązanych ze sobą realizacji artystycznych pod tytułem: *Organizm Intermedialny / SYNERGIA SZTUKI*, przyniósł efekt w postaci wytyczenia kierunku mojej aktywności zawodowej. Odkryciem była zmiana perspektywy patrzenia na to, co dzieje się tu i teraz oraz jak można wykorzystać codzienne dzianie się, do kreatywnych realizacji w czasie rzeczywistym.

Sam *Organizm Intermedialny* i jego wdrożenie pozwoliło mi stwierdzić, że wpływa on na podniesienie jakości prac twórczych. Działanie artystyczne staje się bardzo wnikliwe a jednocześnie elastyczne, czerpie z naturalnych odruchów i sprawia możliwość wykorzystywania ze zrozumieniem wielu mediów w tym samym czasie. Jednocześnie jest wymagający, potrzebuje dużej szczerości podczas stosowania i głębokiego bycia w procesie. W przyszłości planuję zająć się jego adaptowaniem dla potrzeb różnych użytkowników, usprawnianiem i testowaniem w innych środowiskach artystycznych i podczas własnej pracy twórczej.

Organizmem może stać się grupa osób ze sobą współpracujących, ale także uczestnicy wchodzący w interakcję. Jego częścią może być układ metod, mediów, narzędzi czy obiektów, którymi się posługujemy.

Organizm jest wciąż żywy.

Dąży do rozwoju i dynamicznej równowagi.

Posiada stałe struktury ale w czujności i otwartości wymienia dane i przepływającą energię ze środowiskiem i miejscem, w którym egzystuje.

Synchronizuje się i rezonuje.

INTERMEDIA COMMUNICATION STUDIO AND MY PATH

The Studio functions within methods, domains and intermedia events. It is a place of exploring, experimenting and researching topics within the scope of communication, intermedia, and the relations of all the aforementioned. The point of reference is the reality (contemporary reality), its interpretation and basic relations between humans. It is a place to reflect upon the word, image, sound, space, and being.

During Bachelor's degree studies the context is **3m: MEDIUM, MESSAGE, MEDIATION.**

During Master's degree studies the context changes to **3t: TRANSGRESSION, TRANSFORMATION, TRANSMEDIA.**

The syllabus of Intermedia Communication assumes that apart from realizing given concepts or abandoning them, the students will also employ intuitive action, improvise in a way that leads into the direction of conscious creation. The students have to find and gather appropriate tools (manual and digital) with which they feel confident and which they want to employ. Moving from one medium to the other and looking at a medium through a different one answers a question about the context and relations that the students want to employ the chosen means of expression in.

Media art in a linguistic, technological, and aesthetic domain. Between art and humanistic sciences. Media attraction of the aforementioned type of art within the scope of perceiving, analysing, presenting and interpreting, as well as its relatability, contextuality and process, also for the purpose of critical reflection. We look for answers through linking of opposing elements (construction - deconstruction; defining - redefining). We overcome our own limitations. We experience difficult, sometimes intimate things. We experiment. We try to come closer to fleeting sensations that were never uttered. We find a different perspective of seeing and continue, lightly, trying not to destroy what we have already achieved. We delve consciously into the creative process until the final practical piece of work is finished.

Full-time study courses - BA and MA: **223 people**
Erasmus program students and international program students: **47 people**
Part time study courses - BA and MA: **224 people**
Diploma works - BA and MA - as well as annexes: **100 people**

**INTERMEDIA ORGANISM AS A SUPPORT FOR GROUP, TEAM OR INDIVIDUAL STUDENT REALIZATIONS
INCLUDING DIPLOMA WORKS**

PRACOWNIA KOMUNIKACJI INTERMEDIALNEJ I MOJA ŚCIEŻKA

Pracownia funkcjonuje w zakresie metod, obszarów i zjawisk intermedialnych. Jest to miejsce poszukiwań, prowadzenia eksperymentów i badań w zakresie terminu komunikacji, intermediów oraz ich wzajemnej zależności. Punktem wyjścia jest rzeczywistość (codziennność), jej interpretacja i podstawowe relacje międzyludzkie. Jest to miejsce pomiędzy słowem, obrazem, dźwiękiem, przestrzenią i obecnością.

I stopień studiów **3m: MEDIUM, MESSAGE, MEDIATION.**

II stopień studiów **3t: TRANSGRESSION, TRANSFORMATION, TRANSMEDIA.**

Program zakłada oprócz realizacji wybranych koncepcji lub rezygnacji z nich: intuicyjne działanie, improwizacje, które prowadzą w kierunku świadomej kreacji. Studenci odnajdują i zbierają odpowiednie narzędzia (manualne i cyfrowe), z którymi czują się dobrze i którymi chcą się posługiwać. Odsyłanie jednego medium do drugiego, oraz postrzeganie jednego medium poprzez drugie, przynosi odpowiedzi w jakim kontekście i relacji pragną zastosować wybrane środki wyrazu. Sztuka Mediów językowo, technologicznie i estetycznie. Pomiędzy sztuką a naukami humanistycznymi.

Medialność wyżej wymienionej sztuki w zakresie postrzegania, analizowania, przedstawiania i interpretowania, również jej relacyjność procesualność i kontekstowość, też dla krytycznej refleksji. Poszukujemy odpowiedzi poprzez łączenie przeciwstawnych żywiołów (konstrukcja - dekonstrukcja, definiowanie - redefiniowanie). Pokonujemy własne granice. Próbujemy doświadczeń trudnych, często intymnych. Eksperymentujemy. Staramy się zbliżyć do nieuchwytnych, niezwerbalizowanych doznań. Nabieramy innej perspektywy postrzegania i dalej w lekkości, próbując nie zniszczyć osiągniętych już rezultatów, bardziej świadomie zagłębiamy się w proces twórczy aż do stworzenia finalnej pracy praktycznej.

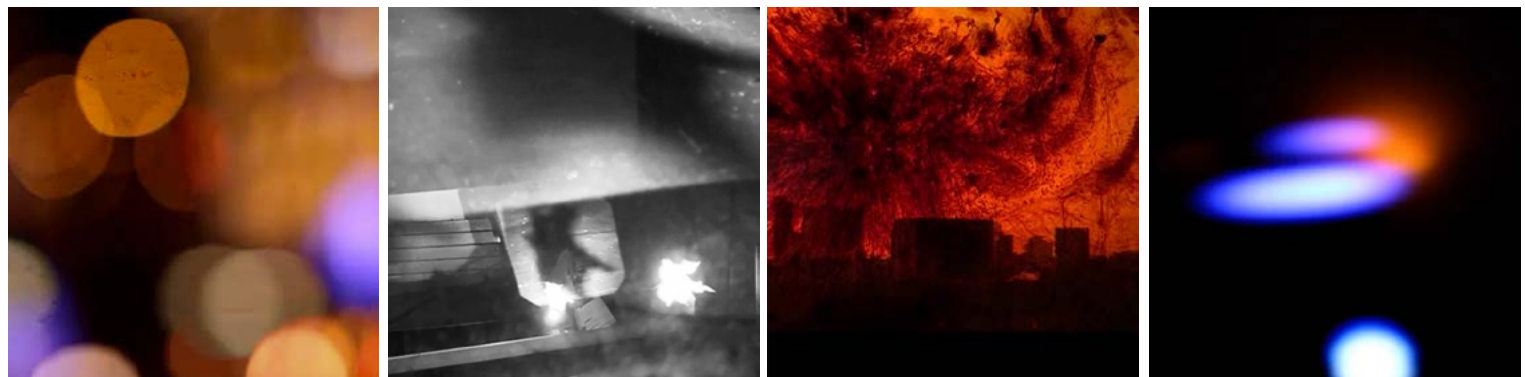
studia stacjonarne I i II stopnia: **223 osoby**
studenci programu Erasmus i programów międzynarodowych: **47 osób**
studia niestacjonarne I i II stopnia: **224 osoby**
prace dyplomowe I i II stopnia i aneksy: **100 osób**

**ORGANIZM INTERMEDIALNY JAKO WSPARCIE DLA GRUPOWYCH, ZESPOŁOWYCH LUB INDYWIDUALNYCH
REALIZACJI STUDENCKICH W TYM DYPLOMOWYCH**

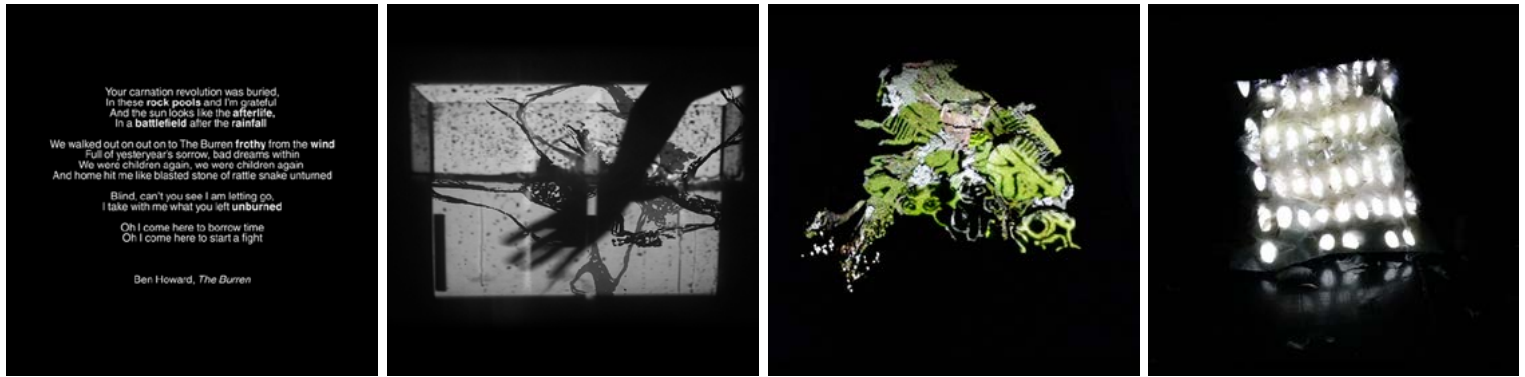
SIGNS OF A DREAM / INTERMEDIA BODY – 2011/2012, video art
Bachelor's degree students, first year, 52 students in two groups
support – mgr Anita Kwiatkowska
Dream as a form of expression. From group to team realization.

CITY / LIQUID AND LIGHT – 2011 / 2012, video art
Bachelor's degree students, second year of studies, 23 students
From group to the team or individual realization.

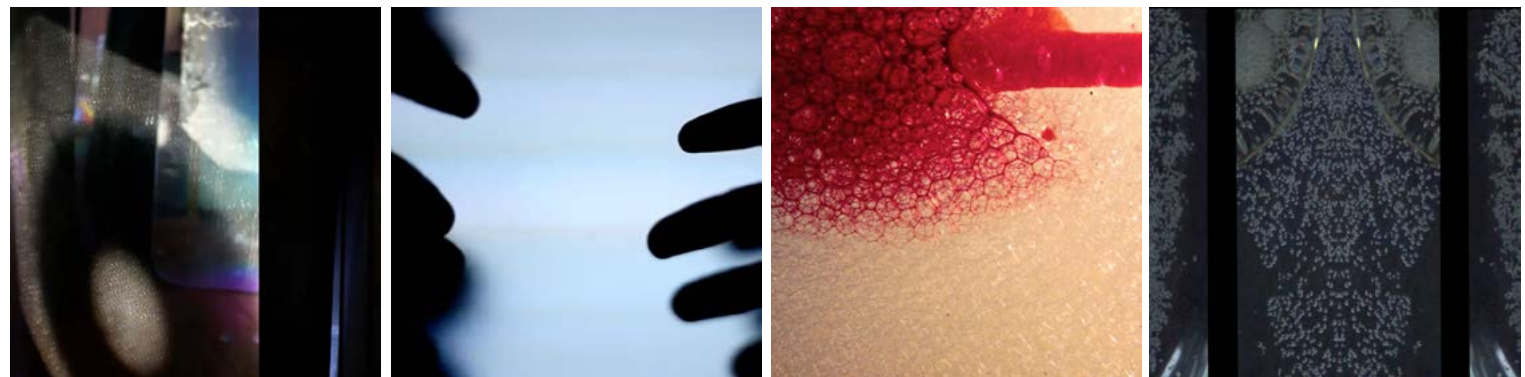
THE INNER LANDSCAPE – 2015/2016, installation
Bachelor's degree students, second year of study
Karolina Polkowska, Anna Bartosiewicz, Kalina Gołędzinowska, Oliwia Szanajca-Kossakowska, Alicja Wolanin,
Katarzyna Odrobińska, Milena Kossakowska
Text as a beginning of expression.

ZNAKI SNU / CIAŁO INTERMEDIALNE – 2011/2012, video art
I rok I stopień, 52 studentów w dwóch grupach
wsparcie – mgr Anita Kwiatkowska
Od grupowej do zespołowej realizacji.

MIASTO / CIECZ I ŚWIATŁO – 2011 / 2012, video art
II rok I stopień, 23 osoby
Od grupowej do zespołowej lub indywidualnej realizacji.

PEJZAŻ WEWNĘTRZNY – 2015/2016, instalacja
II rok I stopień
Karolina Polkowska, Anna Bartosiewicz, Kalina Gołędzinowska, Oliwia Szanajca-Kossakowska, Alicja Wolanin,
Katarzyna Odrobińska, Milena Kossakowska
Tekst jako początek ekspresji.

2013/2014 **Przemiana**, Joanna Gers, video art, I rok II stopień
2013/2014 **Tranformation**, Joanna Gers, video art, Master degree, first year of study

2015/2016 **In Between**, Katarzyna Kimak, video art, I rok II stopień
2015/2016 **In Between**, Katarzyna Kimak, video art, Master degree, first year of study

2016/2017 **Poruszyciel**, Kamil Niedziałek / Milito, performans, I rok II stopień
2016/2017 **Mover**, Kamil Niedziałek / Milito, performance, Master degree, first year of study

2017/2018 **bez tytułu**, Małgorzata Rumińska, instalacja, I rok II stopień
2017/2018 **untitled**, Małgorzata Rumińska, installation, Master degree, first year of study

2017/2018 **Spotkanie z demonem**, Gloria Faron, video art, III rok I stopień
2017/2018 **Meeting with a demon**, Gloria Faron, video art, Bachelor degree, third year of study

2017/2018 **KUWADA**, Kamil Niedziałek / Milito, performans, II rok II stopień
2017/2018 **KUWADA**, Kamil Niedziałek / Milito, performance, Master degree, second year of study

I ONLY AM – 2016/2017

Bachelor's degree students, second year of studies

Gloria Faron, Zuzanna Suska

Project presented during the **Artistic Juwenalia** of the *Musical University in Warsaw* and during the group exhibition entitled **Open Academy** of the *Academy of Fine Arts in Warsaw, 2017*.

first stage / gestures of the subconscious

I am a fox, a flame that walks on the water / I am spinning changeably indecision

second stage / inside and outside
Working with text, sound and image.

third stage / final realization

I TYLKO JESTEM – 2016/2017

II rok I stopień

Gloria Faron, Zuzanna Suska

Projekt zespołowy prezentowany na **Juwenaliach Artystycznych UMFC** w Warszawie i na wystawie grupowej **Otwarta Akademia** ASP w Warszawie, w 2017 roku.

pierwszy poziom / gesty podświadomości

Jestem lisem, płomieniem co chodzi po wodzie / Jestem wirującym niezmiennie niezdecydowaniem

drugi poziom / wewnątrz i zewnątrz
Praca z tekstem, dźwiękiem i obrazem.

trzeci poziom / realizacja końcowa

MY INNER CITY - 2016/2017

video art

Master's degree students, first year of studies

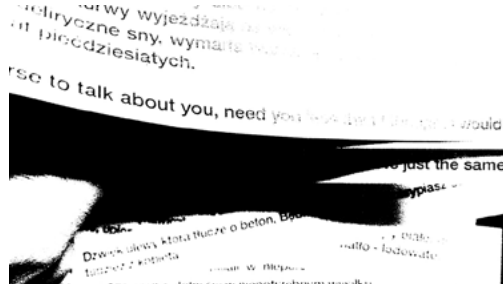
Natalia Padzińska, Agata Przygodzka, Stanisław Klucznik, Wojciech Sys

Group project

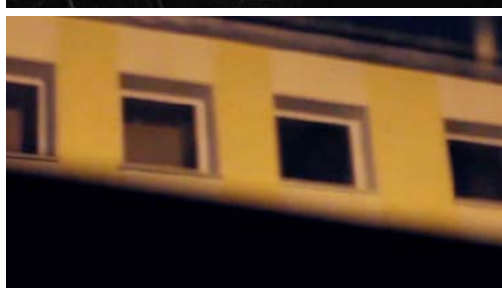
first stage / inside & outside

second stage / word, image, noise as a base for a storytelling

third stage / video art

MIASTO MOJEGO WNĘTRZA - 2016/2017

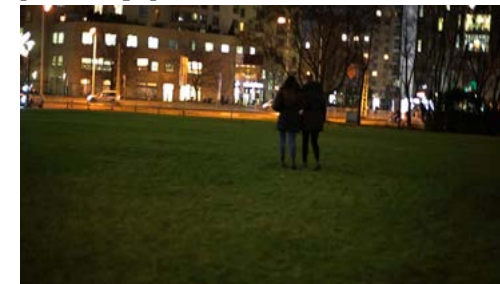
video art

I rok II stopień

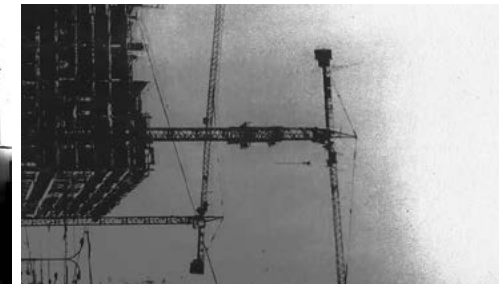
Natalia Padzińska, Agata Przygodzka, Stanisław Klucznik, Wojciech Sys

Projekt grupowy

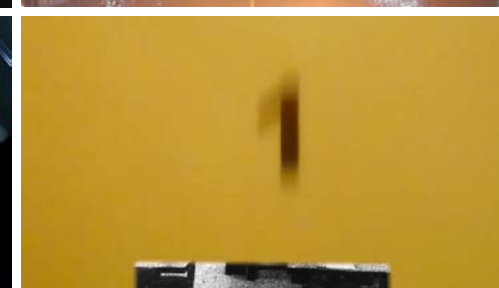
pierwszy poziom / wnętrze i zewnątrz

drugi poziom / obraz, tekst, szum jako baza dla storytelling

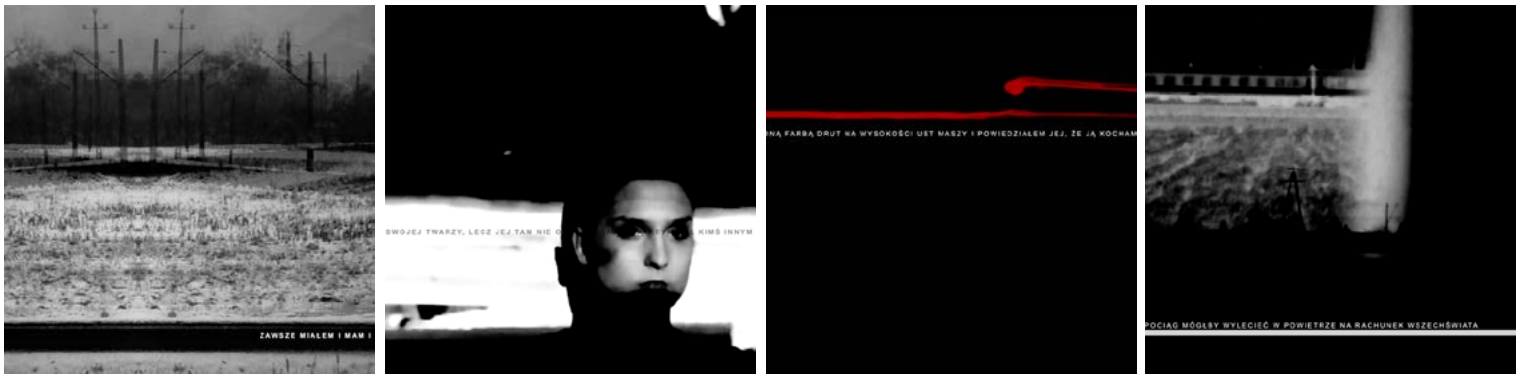
trzeci poziom / video art

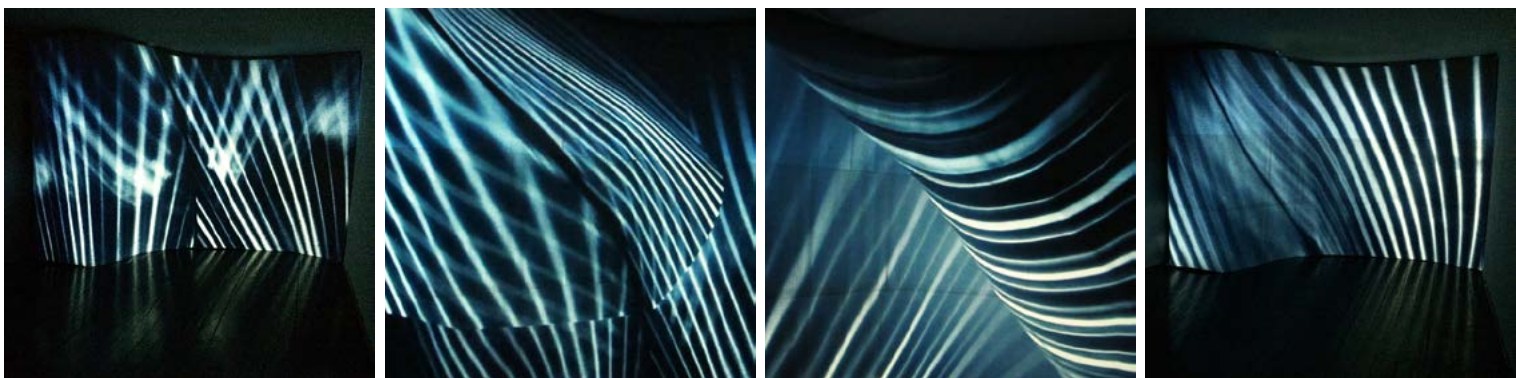
2011/2012 *Autoportret Poszukiwany*, Joanna Kurczewska, video art, dyplom I stopnia
2011/2012 *Self-Portrait Wanted*, Joanna Kurczewska, video art, Bachelor of Fine Arts

2012/2013 *Poszukiwanie*, Zofia Jakubowska, video art, dyplom I stopnia
2012/2013 *Searching*, Zofia Jakubowska, video art, Bachelor of Fine Arts

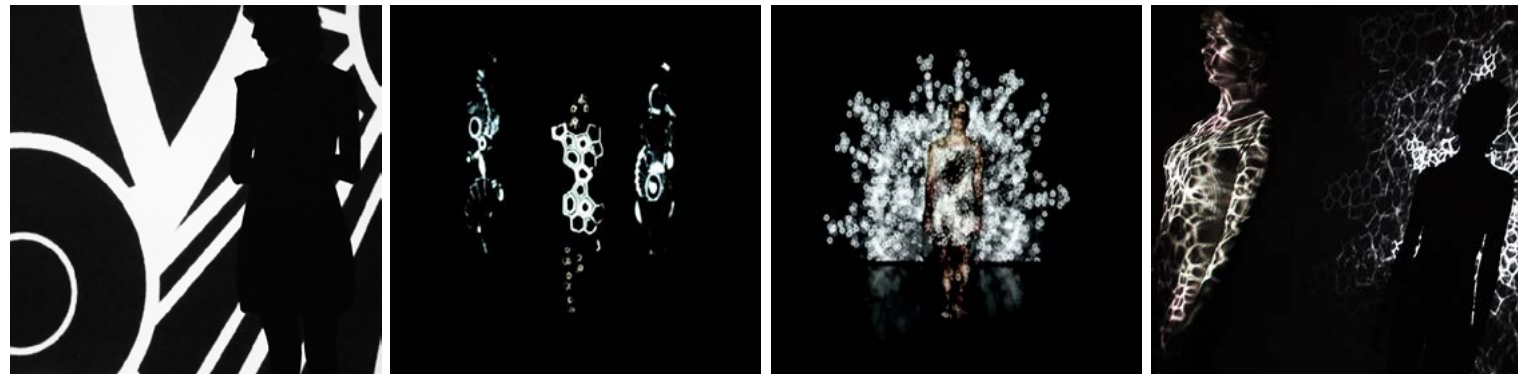
2014/2015 *Pomiędzy światłem i cieniem*, Marcin Błazucki, instalacja, dyplom II stopnia
2014/2015 *Between light and shadow*, Marcin Błazucki, installation, Bachelor of Art

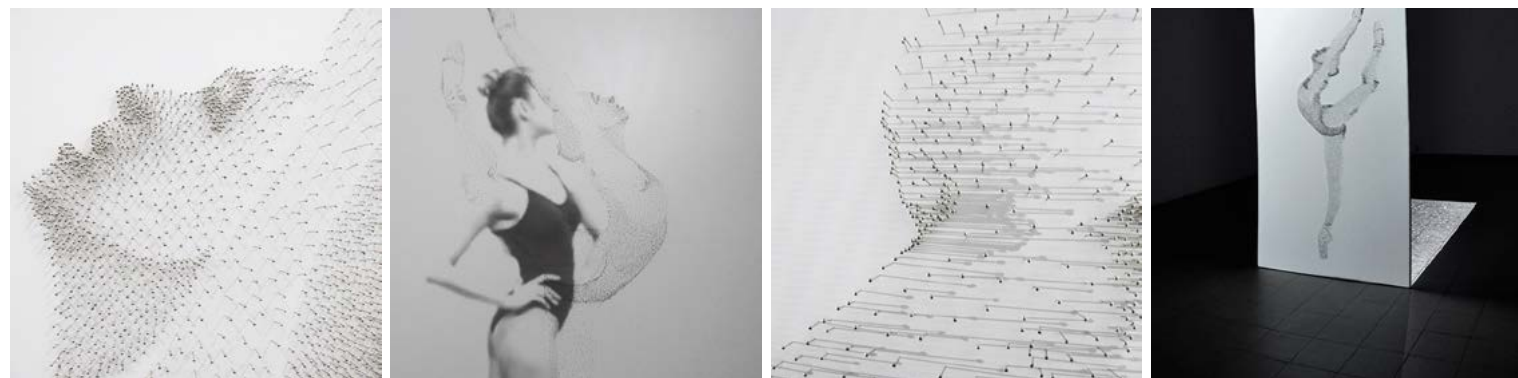
2014/2015 4.02.2015 – 18.04.2015, Magdalena Bałdyga, instalacja, dyplom I stopnia / wyróżnienie rektorskie
2014/2015 4.02.2015 – 18.04.2015, Magdalena Bałdyga, installation, Bachelor of Fine Arts / Rector's Award

2014/2015 *Erozja – sztuka niedoskonałości*, Joanna Gers, instalacja, dyplom II stopnia
2014/2015 *Erosion – the art of imperfection*, Joanna Gers, installation, Master of Fine Arts

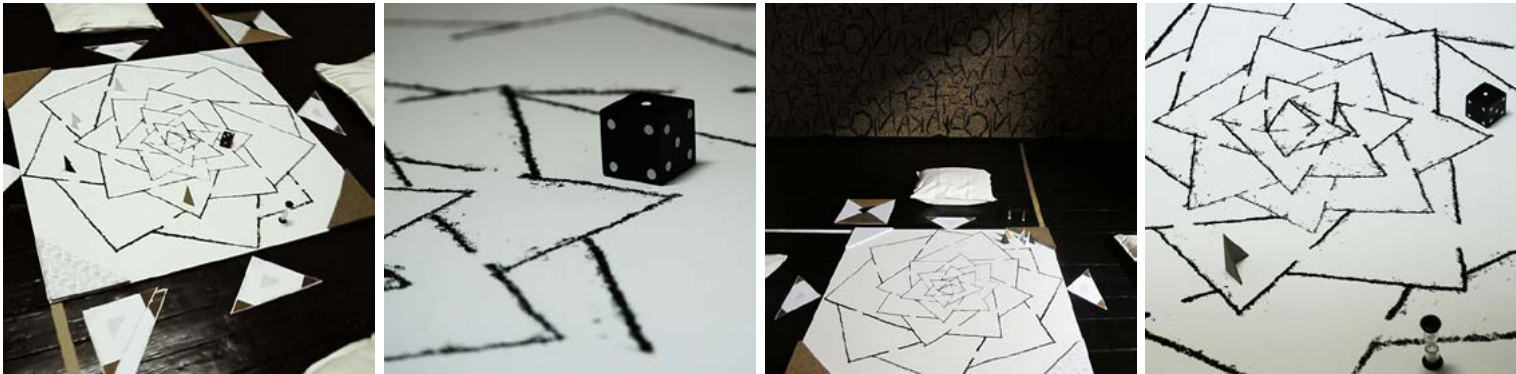
2016/2017 *Attitude*, Aleksandra Kabańska, instalacja, dyplom II stopnia
2016/2017 *Attitude*, Aleksandra Kabańska, installation, Master of Fine Arts

2016/2017 *Ferrum*, Piotr Praga, instalacja interaktywna, dyplom II stopnia
2016/2017 *Ferrum*, Piotr Praga, interactive installation, Master of Fine Arts

2016/2017 *Alicja w Krainie Absurdu*, Alicja Wolanin, instalacja interaktywna, dyplom I stopnia / wyróżnienie rektorskie
2016/2017 *Alice in Absurmland*, Alicja Wolanin, interactive installation, Bachelor of Fine Arts / Rector's Award

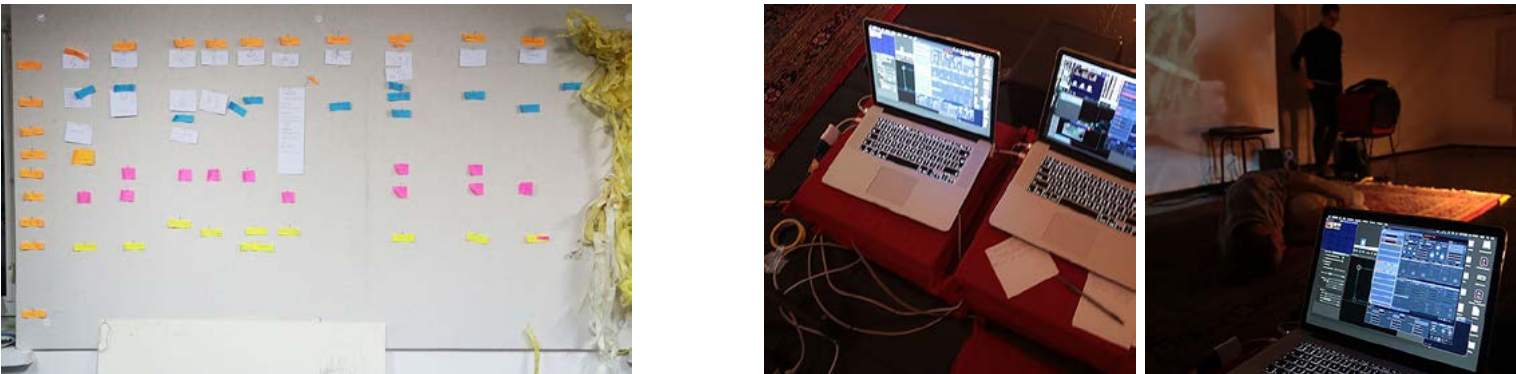

2017/2018 *10 14 24 4 Eksploracje*, Dorota Nosowicz, instalacja interaktywna, dyplom II stopnia / wyróżnienie rektorskie
2017/2018 *10 14 24 4 Explorations*, Dorota Nosowicz, interactive installation, Master of Fine Arts / Rector's Award

2018/2019 *Mężczyzna w ciąży*, Kamil Niedziałek / Milito, performans, dyplom II stopnia / wyróżnienie rektorskie
2018/2019 *Pregnant Male*, Kamil Niedziałek / Milito, performance, Master of Fine Arts / Rector's Award

praca w procesie / work in progress

forma końcowa / final form

STUDIO EXHIBITIONS – ORGANIZATION AND PARTICIPATION

2012 *Intermedia Communication*, exhibition of Diploma works and co-workers of the Studio, *Traffic Club*, Warsaw
2012/2018 *Open Academy*, preparing exhibitions, Intermedia Communication Studio / Intermedia Organism, Intermedia Communication, SOKi Science Club, Faculty of Media Art, Academy of Fine Arts in Warsaw
2016 *Side Effects*, exhibition by students and Studio co-workers, together with invited artists, Municipal Cultural Centre in Mińsk Mazowiecki
2017 *Artistic Juwenalia: LINK Palermo-Warsaw/Mapping Found Footage* – Luca Pulvirenti, Magdalena Janus, *Ferrum* – Piotr Praga, *And I only am* / Intermedia Organism – Gloria Faron, Zuzanna Suska, *Mover* – Milito / Kamil Niedziałek, Fryderyk Chopin University of Music, Warsaw
2018 *Artistic Juwenalia: Interactive Visual Performance / LINK Palermo-Warsaw for the Symphonic Fairytale Concert* – Izabela Bartman, Magdalena Bartczak, Małgorzata Dziedzic, Hieronim Januszyk, Sylwia Karwowska, Joanna Kowalczuk, Gabriela Kozińska, Martyna Mazur, Małgorzata Rumińska, Ian Sielski, Luca Pulvirenti, Magdalena Janus, *Alice in Absurdland* – Alicja Wolanin, *10 14 24 4 Exploration* – Dorota Nosowicz, *KUWADA* – Milito / Kamil Niedziałek, Fryderyk Chopin University of Music, Warsaw

STUDIO PRESENTATIONS AND PUBLICATIONS

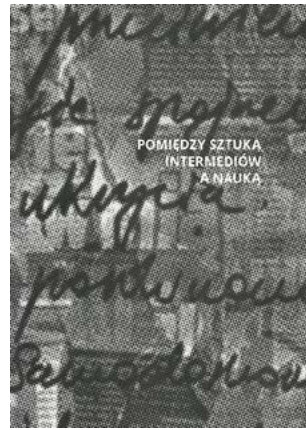
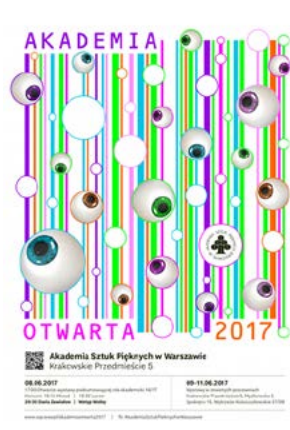
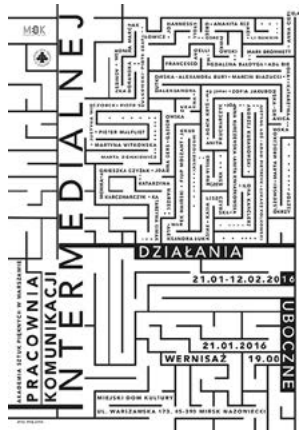
2014/2017 *Intermedia Communication – in search of a methodology and new language based on transcendence NON-ONBVIOUS EXPERIMENT*. A scientific and research project, Warsaw
2016 *Non-obvious experiment – a research of the interdisciplinary character of activities in the creative process*, group work at a conference entitled *Interdisciplinary character as a key to development*, Lublin
2016 *Tradition and modernity – methods, approach, practice*, group work at the conference *Technological and social features of the 21st century*, Krakow
2017/2019 Archive of created works at the Studio, academy section of the intermedia sphere meg janus
2018 *Between Intermedia Art and Science*, a group scientific and research project, publication, Warsaw
2019 *Unity in diversity – in the labyrinth of interdisciplinary action. From graphic design to intermedia imagining*, group scientific and research project, presentation of work *drops of sand*, conference *Diversity in Unity*, Bydgoszcz

WYSTAWY PRACOWNI – ORGANIZACJA I UDZIAŁ

2012 *Komunikacja Intermedialna*, wystawa prac dyplomantów i zespołu Pracowni, *Traffic Club*, Warszawa
2012/2018 *Otwarta Akademia*, Pracownia Komunikacji Intermedialnej / Organizm Intermedialny, Komunikacja Intermedialna, koło naukowe SOKi, Wydział Sztuki Mediów, ASP w Warszawie
2016 *Działania Uboczne*, wystawa studentów i zespołu Pracowni oraz zaproszonych artystów, Miejski Dom Kultury w Mińsku Mazowieckim
2017 *Juwenalia Artystyczne: LINK Palermo-Warsaw/Mapping Found Footage* – Luca Pulvirenti, Magdalena Janus, *Ferrum* – Piotr Praga, *I tylko jestem* / *Organizm Intermedialny* – Gloria Faron, Zuzanna Suska, *Poruszyiciel* – Milito / Kamil Niedziałek, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Warszawa
2018 *Juwenalia Artystyczne: Interaktywny Performans Wizualny / LINK Palermo-Warsaw do Koncertu Bajki Symfonicznie* – Izabela Bartman, Magdalena Bartczak, Małgorzata Dziedzic, Hieronim Januszyk, Sylwia Karwowska, Joanna Kowalczuk, Gabriela Kozińska, Martyna Mazur, Małgorzata Rumińska, Ian Sielski, Luca Pulvirenti, Magdalena Janus, *Alicja w krainie absurdu* – Alicja Wolanin, *10 14 24 4 Eksploracje* – Dorota Nosowicz, *KUWADA* – Milito / Kamil Niedziałek, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Warszawa

PREZENTACJE I PUBLIKACJE PRACOWNI

2014/2017 *Komunikacja Intermedialna – szukanie metodologii i nowego języka na bazie przenikania mediów analogowych i cyfrowych. EKSPERYMENT NIEOCZYWISTY*. Projekt naukowo-badawczy, Warszawa
2016 *Eksperyment nieoczywisty – badanie interdyscyplinarności działań w artystycznym procesie twórczym*, praca zespołowa, konferencja *Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju*, Lublin
2016 *Tradycja i nowoczesność – metoda, postawa, praktyka*, praca zespołowa, konferencja *Technologiczno – społeczne oblicza XXI w*, Kraków
2017/2019 Archiwum prac powstałych w Pracowni, zakładka academy na platformie *intermedia sphere*
2018 *Pomiędzy Sztuką Intermediów a Nauką*, zespołowy projekt naukowo-badawczy, publikacja, Warszawa
2019 *Jedność w wielości – w labiryncie interdyscyplinarnych działań. Od grafiki warsztatowej do intermedialnego obrazowania*, zespołowa publikacja naukowo-badawcza, prezentacja pracy *krople piasku*, konferencja *Wielość w jedności*, Bydgoszcz

let it go
 we all die anyway...

I trust this space
 space in nudity
 space in gentleness
 space in helplessness
 I open myself
 something begins

I become sensitive and so fragile...
 everything touches me
 everything moves me
 again it is like it was before
 I let it happen
 I missed so much of this sphere
 I take off my armor
 I am an adult child
 let it go

I die and am born
 again and again
 I go back to being myself
 more and more
 deeper and deeper
 I start to feel
 passing through the stages of life
 emotions mix
 for my parents
 for my brother
 for finding my place in the generations
 for what I now carry inside
 for you
 let it go, let it go

all is open
 corridors, rooms, spaces
 I thought that by keeping the air at the bottom...
 it is not like that
 I let go
 I give back
 I sacrifice
 I take
 I choose
 I act
 I change

flow
 in the naivety
 in the sincerity
 nothing endangers me
 I am alive
 I truly love this feeling
 I become...

puść
 i tak wszyscy umrzemy...

mam zaufanie do tej przestrzeni
 przestrzeni w nagości
 przestrzeni w delikatności
 przestrzeni w bezradności
 otwieram się
 coś się zaczyna

stoję się wrażliwa i tak krucha
 wszystko mnie dotyka,
 wszystko mnie wzrusza
 znowu jest jak kiedyś
 pozwalam sobie na to
 brakowało tak bardzo tej sfery
 zdejmuję zbroję
 jestem dorosłym dzieckiem
 puść

umieram i rodzę się na nowo
 jeszcze raz, jeszcze raz
 wracam do istoty siebie
 coraz mocniej i mocniej
 coraz głębiej i głębiej
 zaczynam czuć
 przechodząc poprzez etapy życia
 mieszają się emocje
 do rodziców
 do brata
 do odnalezienia swojego miejsca w generacjach
 do tego co noszę teraz w sobie
 do ciebie
 puść, puść

wszystko pootwierane
 korytarze, pokoje, przestrzenie
 myślałam, że zatrzymując na dnie powietrze...
 to nie tak
 puszczam
 oddaję
 ofiarowuję
 biorę
 wybieram
 działałam
 zmieniam

przepływ
 w naiwności
 w szczerości
 nic mi nie grozi
 żyję
 prawdziwie kocham to uczucie
 stoję się...

CONTENTS

2 - I AM
5- Phd FLASHBACK
11 - FROM THE NEED TO THE STATE OF AVAILABILITY
13 - INTERMEDIA ORGANISM / ART SYNERGY
15 - INTRODUCTION AND AIM
29 - DEVELOPMENT AND RESULT
49 - CONCLUSIONS
51 - INTERMEDIA COMMUNICATION STUDIO AND MY PATH
65 - LET IT GO

GRAPHIC DESIGN AND LAYOUT
meg janus

PHOTO
Authors of works,
meg janus, Anita Kwiatkowska,
Aleksandra Bury, Agnieszka Ćwieląg

TRANSLATION
Patryk Piechowski, meg janus

PUBLISHED BY
Academy of Fine Arts in Warsaw
Krakowskie Przedmieście 5
00-068 Warszawa

www.asp.waw.pl

SPIS TREŚCI

JESTEM - 3
WSPOMNIENIE PRACY DOKTORSKIEJ - 6
OD POTRZEB DO STANU DOSTĘPNOŚCI - 12
ORGANIZM INTERMEDIALNY / SYNERGIA SZTUKI - 14
WPROWADZENIE I CEL - 16
ROZWINIĘCIE I REZULTAT - 30
KONKLUZJA - 50
PRACOWNIA KOMUNIKACJI INTERMEDIALNEJ I MOJA ŚCIEŻKA - 52
PUŚĆ - 66

PROJEKT I OPRACOWANIE GRAFICZNE
meg janus

FOTOGRAFIE
Autorzy prac,
meg janus, Anita Kwiatkowska,
Aleksandra Bury, Agnieszka Ćwieląg

TŁUMACZENIE
Patryk Piechowski, meg janus

WYDAWCA
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Krakowskie Przedmieście 5
00-068 Warszawa

ISBN 978-83-66098-43-5

