

STUDIO 03 – ŁÓDZKA SCENA PLASTYCZNA

jej twórcą jest artysta plastyk – Paweł Nowakowski

Studio 03 – jest autorską wypowiedzią twórcy tego przedsięwzięcia,
który jest nauczycielem rysunku i malarstwa
w Zespole Państwowych Szkół Plastycznych im. T. Makowskiego w Łodzi

istnieje od 1990 roku

**W TYM ROKU OBCHODZI JUBILEUSZ
30-LECIA DZIAŁALNOŚCI ARTYSTYCZNEJ**

**Najważniejsze środki wyrazu artystycznego zawarte w kompozycjach
plastycznych każdego spektaklu, to światło, dźwięk i ruch**

Od początku formowania zespołu stopniowo kształtował się jego własny wizerunek wypowiedzi artystycznej. Dotyczyć to miało takich dziedzin, jak: malarstwo, rysunek, fotografia, rzeźba, muzyka, wkomponowanych w różne warstwy przestrzeni. Pierwsze spektakle były kameralnymi etiudami, w których kształtowała się forma plastyczna, określająca klimat tworzonego spektaklu.

Sztukę odbiera się wszystkimi zmysłami: obraz, dźwięk, światło, ruch.

Właśnie te elementy kreowania przestrzeni zainspirowały mnie do powołania do życia Studia 03 – Łódzkiej Sceny Plastycznej.

Są różne formy wypowiedzi artystycznej funkcjonującej w obszarach i przestrzeniach, świata sztuki, artysta cały czas dokonuje wyboru i buduje swoją tożsamość.

Niewątpliwie duży wpływ na moje przedsięwzięcia miało Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Łodzi, którego byłem uczniem, było to bardzo ważny czas w dalszej edukacji. To był pierwszy kontakt ze sztuką, zanurzaniem się w nowe obszary wiedzy, którą nam przekazywali nauczyciele, nowe zainteresowania, pasja tworzenia, inne spojrzenie na rzeczywistość, na rozumienie zagadnień plastycznych, ich komplikacje.

Lata szkolne, to zainteresowania głównie malarstwem i muzyką - konkretnie grą na perkusji, to był mój cały świat, zaczęły się spełniać moje marzenia.

Byłem częstym gościem Wytwórni Filmowej na ul. Łąkowej w Łodzi, a to ze względu na to, że tata był z nią związany, realizując scenografię do wielu polskich filmów.

Ta łódzka wytwórnia filmowa była prężnym ośrodkiem w Polsce.

Największa polska wytwórnia filmowa, kolebka kinematografii polskiej

W okresie 1945–1998 działała w Łodzi, specjalizując się w produkcji filmów fabularnych.

W łódzkiej wytwórni powstało kilkaset polskich filmów.

Sięgając do lat 90, kiedy tworzyło się wtedy Studio eksperymentalne, bo taka była jego pierwotna nazwa, chciałem napisać kilka słów o początkach działalności artystycznej. Pomysł na taki projekt zaistniał kiedy byłem studentem trzeciego roku Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi, obecnie Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi.

Jeszcze przed studiami, zaraz po ukończeniu Liceum plastycznego pracując w pracowni modelatorskiej Teatru Wielkiego w Łodzi, interesowała mnie scenografia, jej etap projektowy oraz realizacyjny, czego doświadczyłem podczas realizacji scenografii teatralnej, zgodnej z założeniami projektów scenograficznych.

To były początki, dotykane siły, energii koloru, faktury, dźwięku, to budowało we mnie potrzebę wyjścia w przestrzeń, poszukiwania narracji obrazu ruchomego, zmienności klimatów, tworzenia emocji, różnych klimatów.

To była reakcja i potrzeba eksperymentowania, komponowania muzyki, jej odrealniania, zakłócania, wprowadzania kontrapunktów.

Doszedłem do wniosku, że kolor, dźwięk, grafika, może spełniać taką samą rolę, jak rola aktora w teatrze, bo to jest kwestia ich znaczeń, przesłania w kontekście planów, ich relacji, podporządkowanej idei scenariusza.

Ta metamorfoza daje w moim odczuciu transparentność i spójność kompozycji, która muszę sobie wyobrazić i przenieść w przestrzeń.

Jest to nieustające poszukiwanie i eksperymentowanie i na tym polega sens tworzenia.

Początki, pierwsze działania artystyczne, to lata 90 –te i dynamiczny rozwój Studia, które było zapraszane na największe festiwale na świecie.

Dzieje się tak, kiedy łączy się: grafikę, rzeźbę, malarstwo, fotografię, rysunek, dźwięk, projekcje multimedialne, w różne obszary budujące kompozycje.

Dzięki temu może powstać obraz ruchomy, to intrygujący pomysł, który daje nieograniczone możliwości plastyczne.

Wykorzystuje w tym celu projekcję zdjęć moich obrazów, w całości lub ich fragmenty, które są wkomponowane w przestrzeń, przenikając przez warstwy rastrów lub innych elementów scenograficznych, dzięki temu obraz rzeczywisty ulega zmienności, ma na niego wpływ światło, faktura, wywołując różnorodność form materii malarskiej, graficznej, gdzie treść jest poddawana znaczeniom moich przemyśleń i analizy relacji między formą a treścią. Jest też, ruch, gest, zatrzymany kadr, który budują napięcie i emocje.

Kompozycje namalowane na płótnie lub innych podobrazdach, narysowane na kartonie, zostają przeniesione w inny wymiar czasoprzestrzenny, zaskakujący i inspirujący. Czasami przypadek ma istotne znaczenie w konstruowaniu, komponowaniu i jest bardzo potrzebny w realizacji działań plastycznych. Inspiracja ma tu duże znaczenie i dotyczy: kompozycji muzycznych, malarskich, rysunkowych, fotografii o różnej tematyce,. Jest to nieustające przenikanie różnorodności materii, które muszą być precyzyjnie dobrane do spójności proponowanej kompozycji.

SCENARIUSZ I REŻYSERIA
PAWEŁ NOWAKOWSKI

WYSTĘPUJĄ:
SARA MEGUEDAD
ALICJA DEBOWSKA
ALEKSANDRA SOWA
NIKOLETTA PAWLAK
EMILIA BUKSZYŃSKA
KATARZYNA PRZYBYŁ
MARCELINA MĄCZEWSKA

**STUDIO
03**
ŁÓDZKA
SCENA
PLASTYCZNA

PREMIERA
SEN

AOIA
23.IV.2013
GODZ. 18:00

Klub Kultura
ZESPÓŁ PAŃSTWOWYCH SZKÓL PLASTYCZNYCH IM. TADEUSZA MAKOWSKIEGO W ŁODZI
23.IV.2013 AKADEMICKI OŚRODEK INICJATYW ARTYSTYCZNYCH
UL. ZACHODNIA 54/56

Dotarcie do widza w realizacjach tego typu nie jest łatwe i często jest tak, że dźwięk bardziej działa na wyobraźnię i odbiorca zamykając oczy, sam próbuje zobaczyć, to co podpowiada ona mu podpowiada.

Studio 03 - realizuje swoje działania bez użycia słowa, tylko przy pomocy wymienionych wcześniej, środków wyrazu artystycznego.

Uczestnikami Studia 03, jest głównie młodzież naszej szkoły, ale też pojawiają się inne osoby, które są zainteresowane tego typu działalnością.

Ważne jest, że mają oni taką potrzebę wypowiedzi i uczestniczenia w takich przedsięwzięciach artystycznych.

Są to nowe doświadczenia odbiegające od programu nauczania w szkole, dające możliwość poszerzenia swoich umiejętności oraz wyobraźni.

Często jest to wspólna praca i wszyscy uczestniczą w tworzeniu scenariusza lub prezentacji swoich pomysłów plastycznych, scenograficznych, ruchu scenicznego, kostiumów, doboru muzyki, budowaniu narracji i klimatu przygotowywanego spektaklu.

Studio 03 działa w ramach zajęć pozalekcyjnych, jego charakter i przesłanie dotyczy programu edukacyjnego bardzo ważnego dla szkoły o profilu artystycznym. Spektakle tworzą uczniowie, oni są głównymi bohaterami każdego przedstawienia. Scena plastyczna to teatr wizualny, funkcjonujący w obszarach : światła, dźwięku i ruchu.

Scena plastyczna zaprezentowała już 23 spektakle, około 80 występów w Polsce, Francji, Anglii oraz Niemczech, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia na Międzynarodowych Festiwalach Teatralnych w Avignon, Edynburgu i Londynie.

W każdym spektaklu występują uczniowie naszej szkoły, którzy mogą realizować swoje pomysły, rozwijać wyobraźnię, w ramach koncepcji reżyserskiej spektaklu.

Dzięki temu oprócz zajęć programowych, w kompozycji danego spektaklu zawarte są zagadnienia plastyczne z rysunku, malarstwa, rzeźby, fotografii, które w zależności od potrzeby wkomponowane są w wyznaczoną przestrzeń i ich dynamika i statyka zależna jest, od dramaturgii spektaklu, jego układów plastycznych, grze światła, scenografii i dźwięku, w obszarach: rytmów, płaszczyzn, faktur, grafiki, koloru, fotografii, rzeźby postaci.

Każdy proponowany spektakl jest afabularny, a jego konstrukcja zbudowana jest wyłącznie z kompozycji plastycznych odwołujących się do zjawiska, emocji i wyobraźni widza.

Budowane sceny są malowane światłem, kolorem i innymi środkami wyrazu plastycznego.

To daje nieograniczone możliwości, rozwija świadomość artystyczną, inspiruje i otwiera drogę do dalszych poszukiwań, dając ogromną radość tworzenia.

Natomiast dla uczestników – Studia 03, są to nowe doświadczenia i dzięki nim istnieje możliwość eksperymentowania i rozwijania własnej osobowości.

Istnieje od 1990 roku w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych, następnie w Ogólnokształcącej Szkole Sztuk Pięknych, a obecnie w Zespole Państwowych Szkół Plastycznych im. T. Makowskiego w Łodzi przy ul. Gandhiego 14.

Jest to jedyna szkoła w Polsce gdzie prowadzona jest tego typu działalność artystyczna, w ramach zajęć pozalekcyjnych.

Studio 03 otrzymało liczne nagrody i wyróżnienia podczas festiwali i przeglądów teatralnych.

dyrektor artystyczny
Paweł Nowakowski

