

15.07.2025

Rozprawa doktorska zatytułowana „Katalog wydawnictw wystawienniczych. Tożsamość wizualna wystawy w cyklu Konkursu im. Marii Dokowicz” stanowi refleksję nad rolą publikacji towarzyszących wystawom, ze szczególnym uwzględnieniem ich znaczenia w kształtowaniu i upowszechnianiu kultury wizualnej.

Praca ukazuje katalog jako narzędzie dokumentujące i rozpowszechniające wydarzenia o efemerycznym charakterze. Analizuje proces projektowania tego typu publikacji, wskazując na kluczową rolę projektanta graficznego – nie tylko jako wykonawcy formy edytorskiej, lecz przede wszystkim jako interpretatora doświadczenia wystawy. Projektant, poprzez twórcze opracowanie materiałów wizualnych i tekstowych, przekłada przestrzenne i kuratorskie założenia wydarzenia na spójną narrację wizualną. W tym ujęciu projektowanie graficzne staje się aktywnym ogniwem komunikacji kulturowej – mostem łączącym sztukę z odbiorcą, czyniącym ją bardziej dostępną i uniwersalną.

Rozprawa obejmuje zarówno przegląd historyczny projektowania wydawnictw wystawienniczych, jak i analizę wybranych postaw twórczych XX i XXI wieku. Ukazuje ewolucję języka graficznego, typografii oraz zasad składu w kontekście książek o charakterze artystycznym. Szczególną uwagę poświęcono refleksji nad rolą projektanta oraz miejscem katalogu w przestrzeni kultury wizualnej.

Punktem wyjścia do rozważań stała się seria katalogów towarzyszących kolejnym edycjom Konkursu im. Marii Dokowicz, zaprojektowana przez autora rozprawy. Uczynienie przedmiotem analizy własnej praktyki projektowej pozwoliło osadzić badania w konkretnym kontekście metodologicznym, kulturowym i edytorskim. Publikacje te potraktowano jako studia przypadku, dające możliwość analizy zagadnień formalnych, narracyjnych i funkcjonalnych związanych z katalogiem jako medium.

W toku pracy powracają kluczowe pytania: czy katalog wystawy powinien pełnić jedynie funkcję dokumentacyjną i informacyjną, czy może stanowić także autonomiczną formę artystycznej ekspresji? I w jakim zakresie publikacja może funkcjonować niezależnie od pierwotnego kontekstu wystawy?

Rozważania te prowadzą do wniosku, że katalog – rozumiany jako projekt ideowy – nie tylko dokumentuje wydarzenia, lecz staje się ich integralnym elementem. Ma potencjał by być niezależną retrospektywą, wpływającą na sposób postrzegania samej wystawy. W ten sposób to nie tylko wystawa kształtuje katalog, lecz również katalog może współtworzyć narrację wydarzenia.

15.07.2025

The doctoral dissertation entitled “Catalogue of Exhibition Publications. The Visual Identity of the Exhibition in the Series of the Maria Dokowicz Competition” is a reflection on the role of publications accompanying exhibitions, with particular emphasis on their significance in shaping and disseminating visual culture.

The study presents the catalogue as a tool for documenting and disseminating events of an ephemeral nature. It examines the process of designing such publications, highlighting the crucial role of the graphic designer – not merely as the executor of editorial form, but above all as the interpreter of the exhibition experience. Through the creative processing of visual and textual materials, the designer translates spatial and curatorial assumptions into a coherent visual narrative. In this light, graphic design becomes an active link in cultural communication – a bridge connecting art with the audience, making it more accessible and universal.

The dissertation includes both a historical overview of exhibition publication design and an analysis of selected creative approaches from the 20th and 21st centuries. It traces the evolution of graphic language, typography, and layout principles in the context of art-related books. Particular attention is given to the role of the designer and the place of the exhibition catalogue within visual culture.

The point of departure for this reflection is a series of catalogues accompanying successive editions of the Maria Dokowicz Competition, designed by the author of the dissertation. Making one's own design practice the subject of analytical inquiry enabled the research to be grounded in a specific methodological, cultural, and editorial context. These publications are treated as case studies, offering a basis for examining formal, narrative, and functional issues related to the catalogue as a medium.

Throughout the work, several key questions recur: Should the exhibition catalogue serve solely as a tool for documentation and information, or can it also function as an autonomous form of artistic expression? And to what extent can the publication exist independently of the original exhibition context?

These reflections lead to the conclusion that the catalogue – understood as a conceptual design project – not only documents events but becomes an integral part of them. It has the potential to function as an independent retrospective that influences how the exhibition itself is perceived. In this way, it is not only the exhibition that shapes the catalogue, but the catalogue can also co-create the narrative of the event.

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters, likely representing the author's name.