
PRACOWNIA RYSUNKU NARRACYJNEGO

DARIUSZ VASINA / JAKUB WOYNAROWSKI

— ZESZYT — GALERIA KOSZAROWA 19

N₁₀

10



GALERIA
KOSZAROWA 19

KRÓTKA HISTORIA POWSTANIA PRACOWNI RYSUNKU NARRACYJNEGO

TEKST / TEXT DARIUSZ VASINA

Siedzę przed komputerem. Mam napisać tekst do Zeszytów. Wy-
padałoby napisać krótką historię Pracowni, dokonać analizy, wy-
szczególnić pozytywy, a ja mam ciągle przed oczami ten stolik
w BWA i naszą rozmowę dobrych parę lat temu. Lubię przypo-
minać sobie różne momenty, sytuacje z przeszłości, szczególnie z per-
spektywy zdarzeń, które miały miejsce potem. Pozwala mi to na zabawę
w poszukiwanie znaków zapowiadających późniejsze sytuacje. W tym wy-
padku nikt się dalszych wydarzeń nie spodziewał. Nasza rozmowa była
raczej swobodną konwersacją w stylu *co by było gdyby*, niż skrupulatnie
zaplanowaną strategią. Nad prowadzoną dyskusją wisały słynne krakow-
skie zwroty *to się na pewno nie uda* i *nic się nie da zrobić*, co nadawało jej
klimat nostalgiczny. Siedzieliśmy w kawiarni, piliśmy kawę, czas płynął le-
niwie, chcąc nie chcąc byliśmy częścią tradycji.

Mogło to wyglądać tak:

Oranżeria kawiarni obok BWA. Dwóch mężczyzn w okularach żywo ge-
stykulując prowadzi donośny dialog. Ich ekspresja jest wynikiem wypi-
tej kawy. Ciśnienie jest niskie. Niebo białe, bezbarwne, płaskie. Kolorów
brak. Siedzą, gadają, nic się nie dzieje. Otacza ich dym z papierosów i su-

che, trochę za bardzo rozgrzane powietrze. Rozmawiają o przyszłości. Nierealność poruszanego tematu podkreśla melancholia rysująca się na ich twarzach. Nad filiżankami z resztką kawy krąży tłusta, czarna mucha. Kelner ze zmarszczonym na stałe czołem co jakiś czas rzuca im znużone spojrzenie. Rozmawiają o Akademii, o tym co można by zmienić, ulepszyć, rozmawiają o przyszłości. Brunet, wyraźnie młodszy od swego rozmówcy jest *świeżo upieczonym* absolwentem Wydziału Grafiki ASP w Krakowie. Szpakowaty blondyn, starszy od swego rozmówcy, od lat prowadzi zajęcia z Rysunku i Malarstwa na wyżej wymienionym wydziale.

Dla pełnego zobrazowania historycznej prawdy zamieszczam opis wydarzeń z perspektywy muchy:

Latam w tej oranżerii chyba wieki i powoli zaczynam słabnąć z głodu. Na zewnątrz są świeże psie kupy, a ja nie mogę znaleźć wyjścia, kurza melodia! Choć nie powiem, jest cieplutko. Muszę uważać na kelnera. To w sumie sympatyczny, młody człowiek, pachnący pięknie przetrawionym, wczorajszym alkoholem. Co do niego podlatuję, to wachluje mnie ścierką, zapewne aby mi ulżyć w tym gorącu! Na stoliku obok dwóch delikwentów, w filiżankach resztki kawy gęste od cukru. A niech to dunder świśnie! Wypili za dużo kawy, trzęsą się, pluja, machają rękami, nie ma jak podlecieć i się pożywić. Co siądę i zacznę zacierać rączki to muszę uciekać. Bredzą coś o filmach.

– *Jaki jest twój ulubiony reżyser, jaki jest twój ulubiony reżyser?* [złośliwe, bzykliwe przedrzeźnianie] *Jaki jest mój ulubiony reżyser?! David Cronenberg!!! Przecież to oczywiste! O, znowu kelner... Kto zgasił światło?*

A teraz opis z perspektywy kelnera:

Zaraz pęknie mi głowa. Trzeba było wczoraj iść po zajęciach do domu, ale ze mnie głupek. Zaraz zdechnę. Jeszcze się rączka od klimatyzacji urwała i grzeje bez opamiętania. Dziś wszystko się wali. Jeszcze w tym piekle muszę obsługiwać tych dwóch egzaltowanych pajaców, co machają rękami i krzyczą. Zamówili dwie kawki – cappuccino i espresso. Bida z nędzą. Nie mam co liczyć na napiwek. I ta cholerna mucha. Co ją chce pacnąć, ciągle mi ucieka... Mucha się do mnie uśmiecha?! Czemu nie poszedłem wczoraj po zajęciach do domu? [lament] Ha! No, i po niej! Oo, cholewka!

Nie pamiętam dokładnie czy mucha swoim zamaszystym lotem spowodowała, że dym papierosowy unoszący się w kawiarni ułożył się w napis „pracownia komiksu”, czy jej szczątki przylepione na ścianie odczytaliśmy jako literki tworzące słowo „komiks”. Kelner waląc ścierą w muchę przeholował odrobinę, stracił równowagę i spektakularnie runął między stoliki. Próbuąc się ratować, ściągnął perukę Pani Starszej, która z piskiem oraz z pieskiem popędziła drobnym truchtem przez całą salę w kierunku wyjścia. Najpierw zniknęła pani, potem piesek, a potem gałki oczne pieska, które nie nadążały za oczodołami, wywalone na zewnątrz przez nadmierny ucisk smyczki.

Pomagając wstać kelnerowi w damskiej peruce, powoli zwróciliśmy na siebie rozdzielone gęby i wyszeptaliśmy bezgłośnie słowo – narracja. Od tego momentu nasza rozmowa toczyła się wokół pomysłu stworzenia pracowni komiksu na krakowskiej Akademii.

A może było zupełnie inaczej. W każdym razie, rok później Kuba rozpoczął pracę u nas na Wydziale, a dwa lata później powstała Pracownia Rysunku Narracyjnego, w której pracujemy razem do dzisiaj.

Czasem coś da się zrobić.

Czasem coś się udaje. ♦

EN

I'm sitting at the computer. I need to write the text for *Koszarowa Notebooks*. It would be appropriate to briefly delineate the history of the studio, provide an analysis, enumerate its advantages; but I still have before my eyes that table in the BWA gallery and our conversation a few years ago. I like to recall certain moments, situations from the past, especially in the light of events that followed. This allows me to play at the search for signs heralding the things to come. In this case, nobody expected further developments. Our conversation was more of a casual exchange in the style of *what if?* than careful strategy-planning. The no-

torious Krakow sayings: *this isn't going to work* and: *nothing can be done* loomed over the discussion, lending it a nostalgic atmosphere. We were sitting in the cafe, drinking coffee, time was passing slowly, willy-nilly we were part of the tradition.

It could have looked like this:

Cafe conservatory by the BWA. Two men in sunglasses making wild gestures and conversing loudly, their expressiveness the result of coffee drunk. Low pressure. White, washed-out, flat sky. Everything is devoid of colour. They are sitting, chattering, nothing is happening. Cigarette smoke and dry air surround them, it is too hot. They are talking about the future. The unreality of the subject is emphasized by the melancholy expression on their faces. A fat, black fly is circling the cups with leftover coffee. The frowning waiter every now and then casts them a weary look. They are talking about the Academy, about what could be changed or improved. The dark-haired, clearly younger interlocutor is a recent graduate from the Faculty of Graphic Arts at the Academy of Fine Arts in Krakow. The grizzled, fair-haired one for years has been teaching Drawing and Painting at the above-mentioned faculty.

For a full historical account, I'm including a description from the perspective of the fly:

I've been flying around this conservatory forever and I'm already weak with hunger. There are fresh dog turds outside, and I can't find the exit, what a drag! Although it's nice and warm, I won't deny. I have to watch out for the waiter. He's an altogether agreeable young man, smelling beautifully of yesterday's drinks. Whenever I come close to him, he fans me with a cloth, probably to relieve me of this heat! In cups on the table next to the two customers, there is some coffee left, thick with sugar. To hell with it! They've drunk too much coffee, they tremble, spit, wave their arms, there is no way to come over and feed. Whenever I sit down and start rubbing hands, I have to run. They are raving about films.

– *Who's your favourite director, who's your favourite director?* [malicious, mocking buzzing] *Who's my favourite director?!* David Cronenberg!!! That's obvious! Here, again, the waiter... Who turned off the lights?

And now a description from the perspective of the waiter:

My head is going to explode. Should've gone home yesterday after class, how stupid of me. I'll die. Now the air-conditioning handle broke off and the heat is overpowering. Everything is going wrong today. Even in this hell I have to wait at those two exalted clowns, waving their arms and yelling. They ordered two coffees – cappuccino and espresso. Losers. I cannot count on a tip. And that damned fly – I'm trying to swat it, but it eludes me... What, the fly smiled at me?! Why didn't I go home yesterday after class? [laments] Ha! Well, it's done for! Oh, darn!

I cannot remember exactly, whether the fly with its sweeping flight made cigarette smoke hovering in the air spell the phrase 'comics studio', or we read its remains sticking to the wall as letters forming the word 'comics'. The waiter overreached a bit in hitting the fly, lost his balance and fell spectacularly among the tables. Trying to save himself, he pulled the wig off an elderly lady, who squealed and trotted with her dog through the room toward the exit. First went the lady, then the dog, and then the dog's eyeballs, which lagged behind the eye sockets, squeezed out by the excessive pressure of the collar.

Helping the waiter in the lady's wig to get up, we slowly turned to one another gaping and mouthed the word – narrative. From this point, our conversation revolved around the idea of creating a comics studio at the Krakow Academy.

Or maybe it was not like that at all. Anyway, a year later, Kuba began working with us at the Faculty, and two years later, the Narrative Drawing Studio was created, where we work together to this day.

Sometimes, a thing can be done.

Sometimes, things work. ♦

Powstanie Pracowni Rysunku Narracyjnego bezpośrednio poprzedziły dwie edycje otwartych warsztatów *Niepodległość Komiksów*, zorganizowanych w latach 2009–2010 i adresowanych do studentów krakowskiej ASP. Zajęcia praktyczne (sfinalizowane publikacją dwóch albumów komiksowych) uzupełnione zostały wykładami, prowadzonymi przez czołówkę polskich specjalistów, wśród których znaleźli się teoretycy gatunku (dr Wojciech Birek), wydawcy (Szymon Holcman) i uznani praktycy (Maciej Sieńczyk). Sukces *Niepodległości Komiksów* otworzył drogę do powstania Pracowni Rysunku Narracyjnego, która działa od roku 2011, a od 2012 posiada uprawnienia do dyplomowania.

Program Pracowni koncentruje się na zagadnieniach związanych z różnorodnymi sposobami opowiadania obrazem – głównie przez komiks, lecz także ilustrację prasową, infografikę, storyboard i concept art. Jednym z celów podejmowanych działań jest również łączenie osiągnięć dizajnu ze zjawiskami współczesnej sztuki oraz stymulacja kreatywnego podejścia do warsztatu pracy, uwzględniającego zarówno techniki tradycyjne, jak i cyfrowe. Zajęcia w Pracowni opierają się na seriach krótkich ćwiczeń

pobudzających wyobraźnię i rozwijających pamięć, spostrzegawczość, zdolność syntezy oraz sprawność manualną. Rolą zadań realizowanych poza Pracownią jest inspirowanie studentów do poszukiwania indywidualnej, a zarazem czytelnej formuły wypowiedzi.

W 2012 roku, na zaproszenie Instytutu Francuskiego w Krakowie studenci Pracowni uczestniczyli w warsztatach komiksowych z Elodie Durand, a w 2015 roku we współpracy z Goethe Institut w Krakowie w murach ASP zorganizowane zostały warsztaty z Markusem Färberem. W 2014 roku opublikowane zostały dwa albumy komiksowe zrealizowane w Pracowni – *W obcej skórze* Anny Andruchowicz (wyd. Kultura Gniewu) i *Długa historia* Anny Karoliny Kaczmarczyk (wyd. Centrala). Dorobek Pracowni Rysunku Narracyjnego prezentowany był dotychczas w ramach wystawy *Zgłowy* w Galerii Jednej Książki ASP w Krakowie (2012) oraz podczas krakowskiego *Festiwalu Synestezje* (2014). ♦

EN

The founding of Narrative Drawing Studio was directly preceded by two cycles of *Niepodległość Komiksów* [Comics Independence] workshops organized in 2009–2010 for students of the AFA in Krakow. Practical classes (finalized by the publication of two comic albums) were supplemented by lectures from leading Polish specialists, among them theorists (Wojciech Birek, PhD), publishers (Szymon Holcman) and recognized practitioners (Maciej Sieńczyk). The success of *Comics Independence* paved the way for the Narrative Drawing Studio, which has been operating since 2011, and since 2012 is authorised to supervise diploma projects.

The curriculum of the Studio focuses on issues related to visual storytelling – mainly comics, but also magazine illustration, infographics, storyboard and concept art. One of the objectives is also to combine the

achievements of design with the phenomena of contemporary art and to encourage a creative approach to the workshop, including both traditional and digital techniques. Classes at the Studio are based on short exercises that stimulate the imagination and develop memory, perceptiveness, the ability of synthesis and manual skills. The role of the tasks performed outside the Studio is to inspire students to seek an individual, yet clear form of expression.

In 2012, at the invitation of the French Institute in Krakow, students from the Studio participated in comics workshops with Elodie Durand, and in 2015, in cooperation with the Goethe Institut in Krakow, workshops with Markus Färber were organized at the AFA. In 2014, two comic books created at the Studio were published – *W obcej skórze* [In wolf's clothing] by Anna Andruchowicz (ed. Kultura Gniewu) and *Długa historia* [A long story] by Anna Karolina Kaczmarczyk (ed. Centrala). The achievements of the Narrative Drawing Studio were presented so far at the *Zgłowy* exhibition at the AFA Galeria Jednej Książki (2012) and during the Synestezje Festival in Krakow (2014). ♦



1

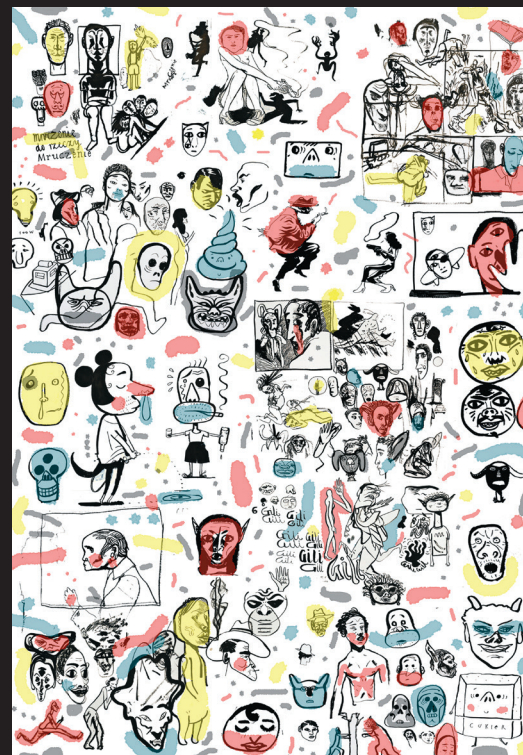
DARIUSZ VASINA

URODZONY W 1964 ROKU W KRAKOWIE

Studia na Wydziale Grafiki krakowskiej ASP w latach 1985-1990. Dyplom w 1990 r. w Pracowni Miedziorytu prof. Stanisława Wejmana, aneks z Rysunku w pracowni prof. Jacka Gaja. Prowadzi Pracownię Malarstwa (studia dzienne), Rysunku (studia niestacjonarne), współprowadzi pracownię Rysunku Narracyjnego na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie. Od 2007 roku prof. ASP. Współzałożyciel i członek Nieistniejącej Grupy Trzy Oczy oraz kolektywu artystycznego Gili-Gili. Zajmuje się rysunkiem, malarstwem, grafiką, ilustracją. Wziął udział w ponad dziewięćdziesięciu wystawach. ♦

EN

Born in 1964 in Krakow. Studied at the Faculty of Graphic Arts, AFA in Krakow in the years 1985-1990. Diploma in 1990 at the Etching Studio of Professor Stanisław Wejman, supplementary diploma in drawing at the



DARIUSZ VASINA

Zodiak

druk cyfrowy

100x70 cm, 2012

studio of Professor Jacek Gaj. Runs Painting Studio (full-time studies), Drawing Studio (part-time studies), co-runs Narrative Drawing Studio at the Faculty of Graphic Arts of the AFA in Krakow. Associate Professor since 2007. Co-founder and member of 'Nieistniejąca Grupa Trzy Oczy' and 'Gili-Gili' art collectives. He practices drawing, painting, graphic, and illustration. He took part in more than ninety exhibitions. ♦



2 JAKUB WOYNAROWSKI

URODZONY W 1982 ROKU W STALOWEJ WOLI

W latach 2002–2007 studiował na Wydziale Grafiki (dyplom w Pracowni Filmu Animowanego prof. Jerzego Kuci) oraz w Międzywydziałowej Pracowni Intermediów. Obecnie prowadzi zajęcia w Pracowni Rysunku Narracyjnego na macierzystej uczelni. Interdyscyplinarny artysta, niezależny kurator, designer i ilustrator. Twórca komiksów, artbooków, atlasów wizualnych, filmów i instalacji. Autor (we współpracy z Instytutem Architektury) koncepcji artystycznej wystawy w Pawilonie Polskim podczas 14. Międzynarodowej Wystawy Architektury w Wenecji w 2014 roku. Laureat Paszportu Polityki (2015) w kategorii sztuk wizualnych. ♦

EN

Born in 1982 in Stalowa Wola. In the years 2002–2007 he studied at the Faculty of Graphic Arts (completing his MA in the Animated Film Studio



JAKUB WOYNAROWSKI

Historia ogrodów

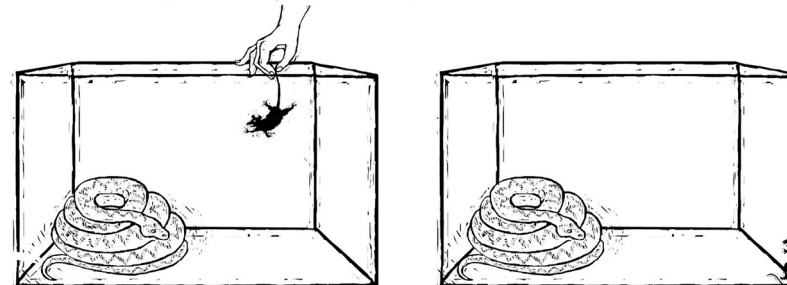
druk cyfrowy

50 x 70 cm, 2010

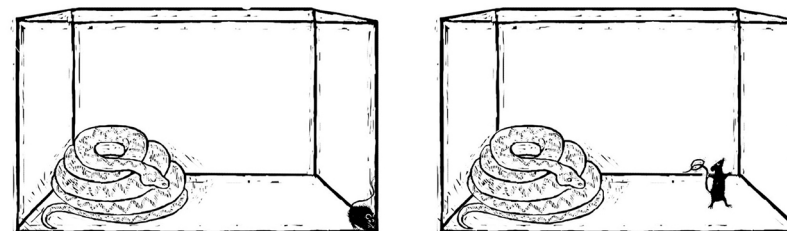
of Professor Jerzy Kucia) and Interfaculty Intermedia Studio at the Academy of Fine Arts. He currently teaches at Narrative Drawing Studio at his home academy. He is an intermedia artist, independent curator, designer, and illustrator. A creator of comics, art books, visual atlases, films, and installations. In 2014, he was the art director of the Polish Pavilion project at the 14th Biennale of Architecture in Venice (prepared in collaboration with Institute of Architecture). He won the Polityka Passport 2015 in the Visual Artist category. ♦



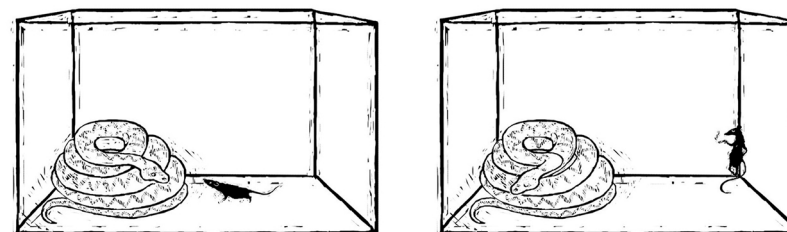
Dyzio nie poradziłby sobie na wolności.



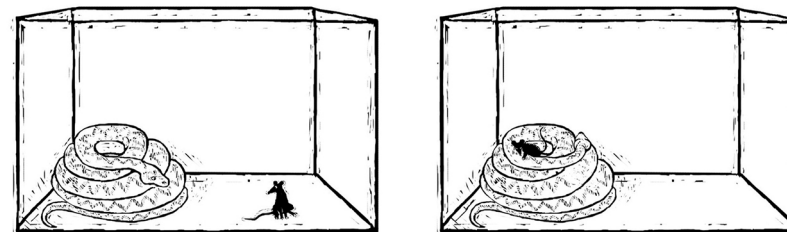
On nawet nie umie polować.



Próbowaliśmy go nauczyć, ale nic z tego wyszło.



Najwyraźniej jest pacyfistą.





The Life Cycle of a Shared Plant



day 1



day 2



day 3



day 4



THE ERASMUS FLAT

Florent, Michele, Carsten and David spend their semester abroad in Kraków. Each character seems to be a stereotype of his nationality and together they're a beautiful mix of clichés. I really enjoyed hanging out in your flat guys - this comic is for you...



65
DAYS
later



by Anne Becker, 2013, ASP

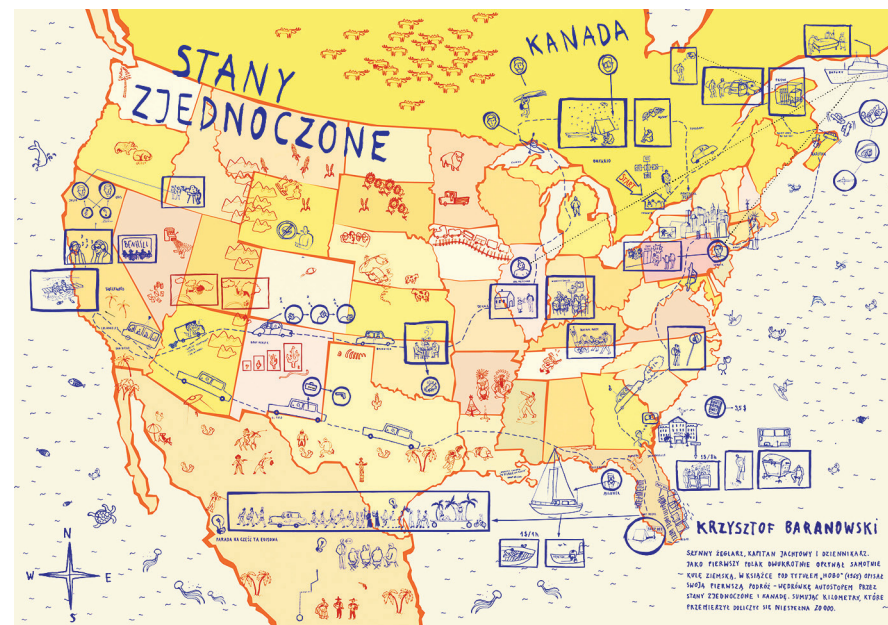


BARBARA GÓRSKA

Bez tytułu (fragment)

rysunek, grafika cyfrowa

42 x 29,7 cm, 2012



AGNIESZKA GRZEGORCZYK

Krzysztof Baranowski

rysunek, grafika cyfrowa

100x70 cm, 2013



BERNHARD FUCHS

Jajko (fragment)

rysunek

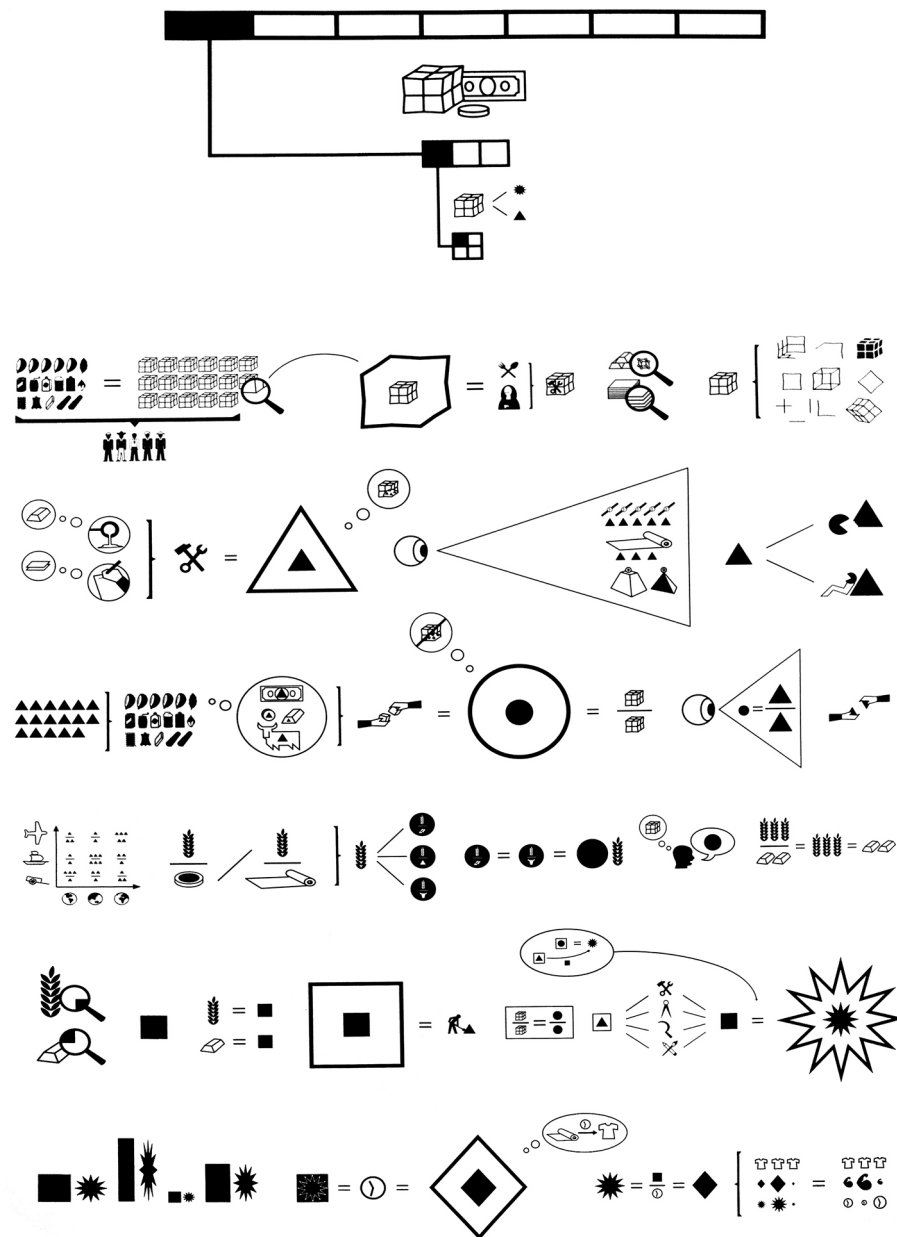
42 x 29,7 cm, 2012

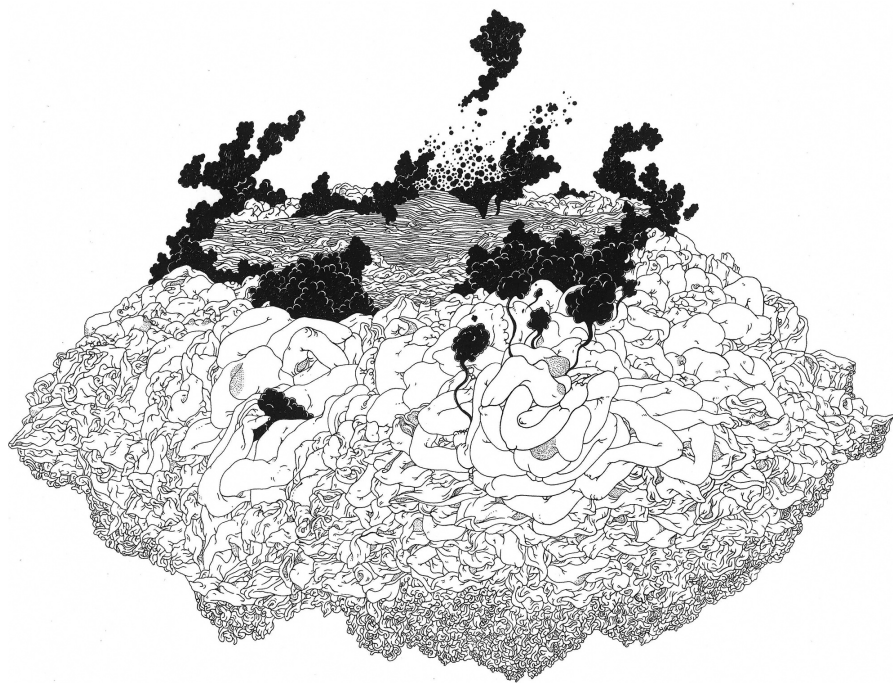
HUBERT GROMNY

Kapitał (wg Karola Marksa)

rysunek, grafika cyfrowa

100x70 cm, 2014





HELENA SIEMIŃSKA

Falszywe wspomnienia (fragment)

rysunek

41 x 29 cm, 2014

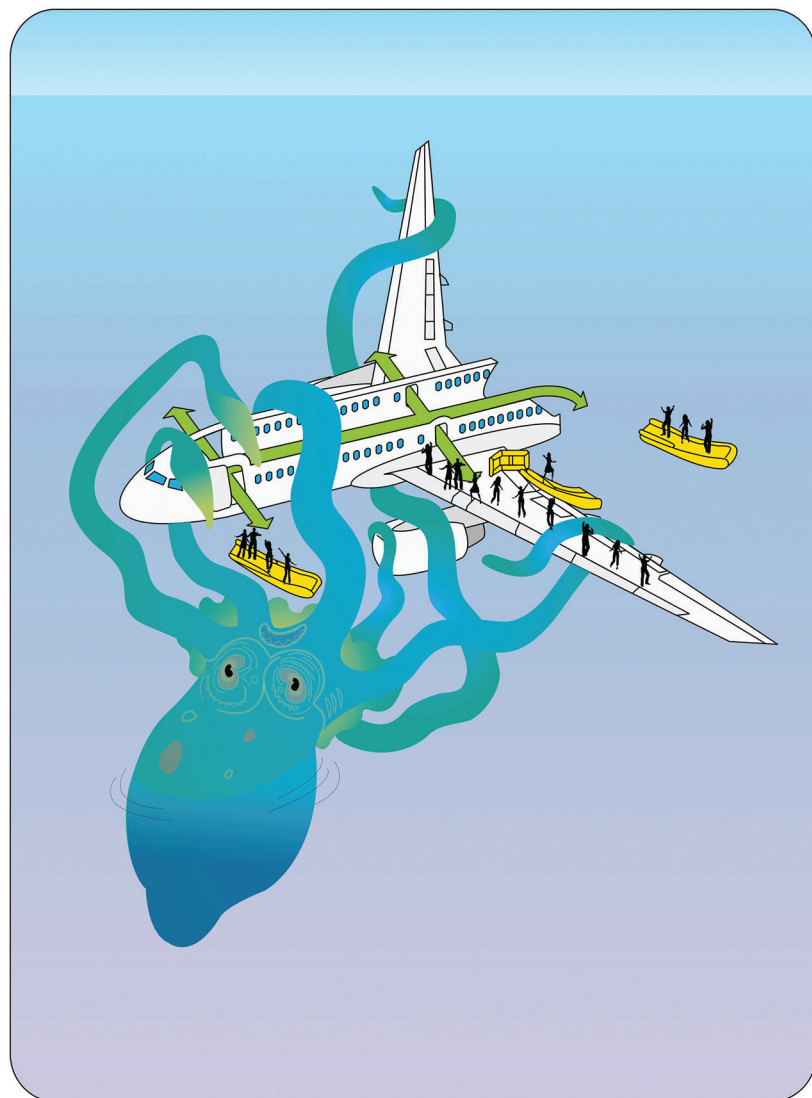


JULIA PŁOCH

Mouse Baby (fragment)

rysunek

42 x 29,7 cm, 2015



XAWERY WOLSKI

Katastrofa lotnicza (fragment)

rysunek, grafika cyfrowa

42 x 29,7 cm, 2012

STR. 28

STEFAN KOWALCZYK

Bez tytułu

rysunek, grafika cyfrowa

100 x 70 cm, 2015

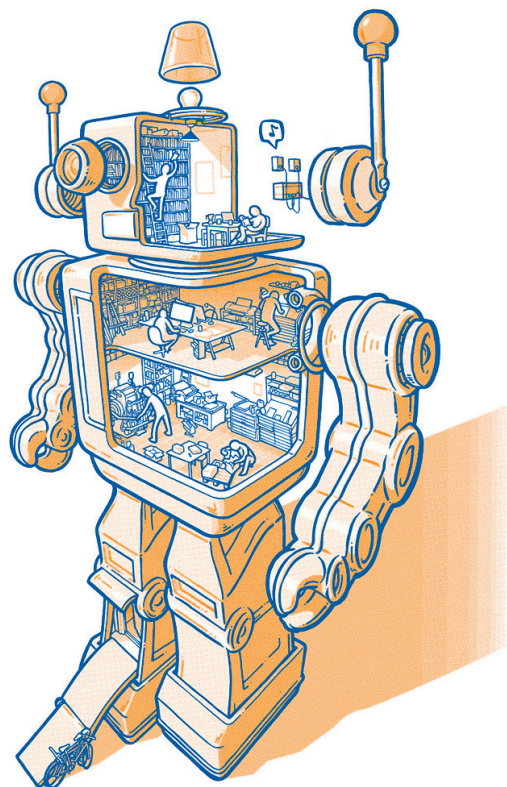
STR. 29

SZYMON SZELC

Długa droga w kosmos (fragment)

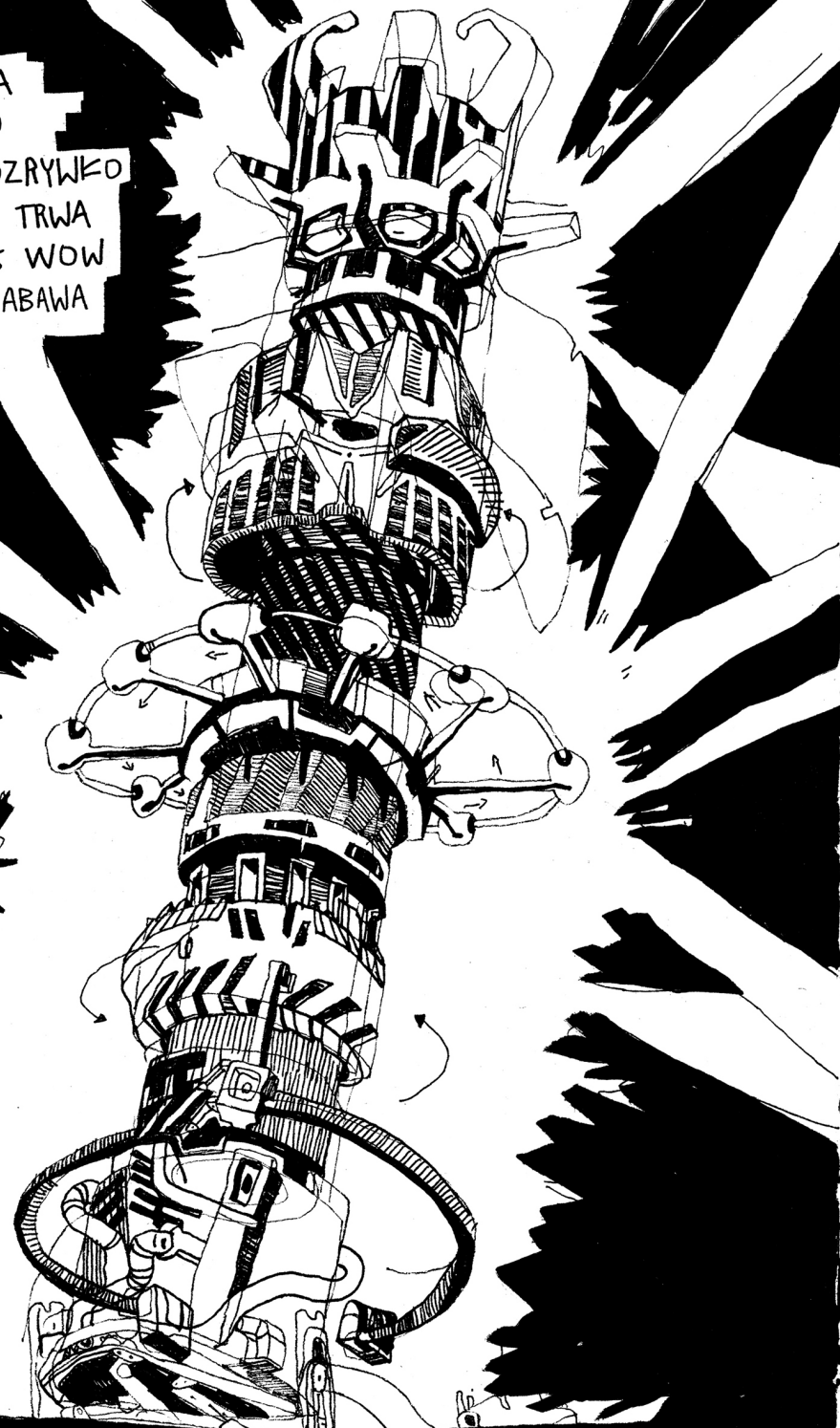
rysunek

100 x 70 cm, 2015



DO WHAT YOU LOVE.
CALL IT WORK.

KOSMICZNA
KLUBO
PARKO-ROZRYWKO
MELANZ TRWA
CAŁY CZAS WOW
WIRUJE I ZABAWA
FEST



TOWER

Ananasowe shurikeny w sosie chemicznym; atomowe pieczarki, wybuchające w wyniku wzrostu poziomu wilgotności i azotu w atmosferze; bieg do tyłu; bieg z babą na plecach; biegi wokół drogowskazów na barana; bilet dla jednoplanetowych; boczny deszcz południkowy ostry; bolący sweter; but z akwariem w platformie; buty na teleskopowym obcasie; cicior; corrida z misiem (wersja polska); czapka z peruką; człowiek-labirynt; człowiek lejkowatopokarmowy; czyste spaghetti (nadziewane sosem); czyszczarka do nosa; degraatory; efekt profundyzacji; gąbczasty kastet pojednania; geologia planetarna; głowotryświn; huśtawka poprawcza; igrzyska trawnikowe; kałuża wirowa; karabin wibrujący; katapulta szklankowa ludów starożytnej Almagocji; katedra dla króla i błazna; klasyfikacja obiektów odbijanych i odbijających (z uwzględnieniem obiektów meta-odbijających); kret-nihilista; kromka z chlebem; Ktoś Kto Biję Ludzi Kantem; kwiat grozy; labirynt dla samobójców; latające lody; lusterko bez lustra do wbijania i robienia szoku; łyżka krztuska; mamuty walczące na żółwiu; mapa Starego Zielonego Mięsa; mapa zmniejszającej się zmarzliny; maszyna nasenna; melanchondria; melanżeria; metalowe opady; metoda szybkiego otwie-

rania kokosa; mgła utrzymująca się przez dwa tygodnie z powodu pory wylęgu *Argiope Bruennichi*; miecz glutenowy; nadprogramowy pasek komiksowy, w którym nie wydarza się nic; niebieska pomarańcza; niebo dla kameleonów; nieokiełznane krawaty samouciskowe; niszcarka karteł bożonarodzeniowych; piekło dla krnąbrnych dzieci wyrzucających kanapki w szkole, ściągających czapkę jak mama nie patrzy, odmawiających dokładki, męczących rodziców na promocjach w sklepie, pożądających cudzych miśków, podglądających w chowanego, mówiących "dupa", szczypiących w szczepionkę i szerzących niewiarę w św. Mikołaja; pluciciel pospolity; płynny ogień; podgrzewany podnózek; pogoda półtaka/półtaka; pożeracz dusz (*Devorantem Animorum*); pół-człowiek/pół-cegła; promienie bezpośrednio topiące; punk w depresji; R'made-mut (wsysacz przedmiotów z systemem dekodującym); rekonstrukcja sowieckiej myśli pogodowej; rodzina jednocieleśna; rzut klockiem do kwadratowego otworu; sałatka Jenga; samozatraskujące się szczęki rekina na szynach; siłownia elektryczna; solidy; sproszkowane gwiazdy; strzał w Kiosk Ruchu łukiem; szafka na wszystko i na nic; układ taneczny oka; urządzenie do wyciągania płaczu warzyw; walki transgenicznych krów; wciągarka do warokoczy (na baterię słoneczną); wielki bulion na wysokości 3620 m.n.p.m.; wieloczynnościowy garczek z przegrodami; wklęsły pies; wspinaczka między kamienicami w Wenecji; współczynnik zaubierania; wyczynowy zjazd w wannie z góry; wydłużnik; wyrzutnia kolczastych ryb typu "ziemia-powietrze-ziemia"; wzór tatuażu dla osób o mało charakterystycznych twarzach; zaklinacz kotów; zawody w liczeniu liter na czas; zestaw brudzący; zwierzę-pryszcz; żelazko do naleśników (c.d.n.) ♦

ZESZYT NR 6 – GALERIA KOSZAROWA 19

DAREK VASINA ♦ JAKUB WOYNAROWSKI

REDAKCJA / EDITED BY

Marta Pogorzelec

REDAKCJA JĘZYKOWA / COPY EDITING

Ania Cichoń

TEKSTY / TEXTS

Darek Vasina, Jakub Woynarowski

PROJEKT GRAFICZNY I SKŁAD / LAYOUT DESIGN AND TYPESETTING

Roman Kaczmarczyk

KOREKTA / PROOFREADING

Marta Pogorzelec

TŁUMACZENIE / TRANSLATION

Iza Blacha

WYDAWCA / PUBLISHED BY

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

DRUK / PRINTED BY

Drukarnia Cud-Druk w Rudzie Śl.

NAKŁAD / CIRCULATION

300

© COPYRIGHT

ASP Katowice 2016, ASP Kraków 2016



Akademia Sztuk Pięknych
im. Jana Matejki w Krakowie
1818

PRACOWNIA RYSUNKU NARRACYJNEGO

DARIUSZ VASINA / JAKUB WOYNAROWSKI

ISBN 978-83-61424-82-6

ISBN 978-83-64448-97-3