

Sztuka tworzenia w wysokich temperaturach
The Art of Creating at High Temperatures

Konferencja X Festiwalu Wysokich Temperatur Conference of the 10th Festival of High Temperatures

Prowadzący / Moderators:

Elżbieta Leszczyńska-Szlachcic

Katarzyna Załóg-Kociuga

Grzegorz Piątkowski

PIĄTEK // FRIDAY, 23.06.2017

17.00-17.20

MATTHEW TOMALIN (metal/metal) - **Nie tylko żeliwo** // Not just iron (ENG)

Matthew Tomalin (ur. 1945) w 1966 roku otrzymał stopień licencjata w dziedzinie socjologii i politologii w Sussex University. W kolejnym roku - zupełnym przypadkiem - w małym warsztacie jubilerskim w Meksyku odkrył przyjemność, jaką daje praca z metalem. Po powrocie do Zjednoczonego Królestwa samodzielnie kontynuował badania w tym obszarze, a w latach 1972-74 ukończył kurs jubilerski w Sir John Cass College. Kontynuował pracę jako jubiler, a w latach 1977-1996 prowadził pracownię jubilerską w Herefordshire College of Art and Design. Na początku lat 90 zaczął pracować na szerszą i bardziej eksperymentalną skalę z metalami nieszlachetnymi, żeby w 1995 roku, za sprawą kolejnego przypadku, poznać tajniki odlewania żeliwa w Harvey Hood's Berllanderi Studios w południowej Walii. W 1997 roku miał okazję podróżować po Ameryce współpracując z najznamienitszymi artystami-odlewnikami żeliwa. W 1998 wraz z rzeźbiarzem Richardem Renshawem zbudował odlewnię w swojej pracowni. Od tego czasu żeliwo jest dla niego głównym materiałem, a on jest jednym z artystów, dzięki którym południowa Walia pozostaje ważnym ośrodkiem rzeźby z żeliwa w Zjednoczonym Królestwie.

EN: Matthew Tomalin (born 1945) received his BA in Sociology & Politics from Sussex University in 1966. The following year - and by pure good fortune - he discovered the pleasures of working in metals in a small jewellery workshop in Mexico. Returning to the UK he continued to research, and to teach himself, before completing a jewellery course, from

1972-74, at Sir John Cass College (now part of London Metropolitan University.) He continued to work as a jeweller, and from 1977 to 1996 he ran the jewellery workshop at Herefordshire College of Art and Design. In the early 1990s he began working at a much larger and more experimental scale in a variety of non-precious metals, and then in 1995 - again by pure luck - he was introduced to ironcasting at Harvey Hood's Berllanderi Studios in South Wales. In 1997, a WCMT-funded study tour in America enabled him to work with several of the leading lights in the artist-ironcasting field, and in 1998 (with sculptor Richard Renshaw) he built an iron foundry at his studio. Iron has been his main material since then, and he has been one of those responsible for building and maintaining South Wales as an important UK centre for artists' iron.

Nie tylko żeliwo // Not just iron

PL: W związku z tym, że ostatnie 50 lat spędziłem pracując z wieloma różnymi metalami, na tak wiele sposobów, pomimo "odkrycia" przeze mnie żeliwa w 1995 roku, w dużej części moich prac używam innych metali, kolorów, procesów. Uwielbiam żeliwo, ale również lubię je łączyć z innymi materiałami. Chciałbym również pokazać jak działa mechanizm do podnoszenia kadzi w moim dużym piecu odlewniczym i jak działa mój mały piec, do którego obsługi wystarczą dwie osoby, przy czym kadzią operuje tylko jedna.

EN: Because I've spent the past 50 years working in so many different metals, in so many different ways, a fair amount of the work I've done since discovering iron in 1995 has also used a lot of other metals, colours, processes, etc. I love iron, but I also like to mix it. I would like to show how the ladle lifter works on my large furnace, and how my small furnace can be run by two people, with its one-person ladle.

17.30-17.50

BEN WRIGHT (szkło/glass) - **Budowanie hybrydowej Praktyki: strategie przetrwania kreatywnych XXI wieku** // Building a hybrid Practice: Survival strategies for the 21st century creative (ENG)

PL: Ben Wright uzyskał stopień licencjata z biologii ewolucyjnej na Dartmouth College oraz tytuły licencjata i magistra sztuk pięknych w zakresie szkła uzyskane w Appalaskim Centrum Rzemiosł oraz Rhode Island School of Design. Mieszkając w Dartmouth, odkrywał lasy od New Hampshire po tropikalną Jamajkę, aby nagrywać ptaki śpiewające dla znanego ornitologa Richarda Homesa. Jego wykształcenie biologiczne mocno zaznacza się w jego pracach artystycznych, które zagłębiają się w każde ewoluujące relacje pomiędzy ludźmi a ich otoczeniem. Poprzez swoje prace, od interaktywnych instalacji wizualnych po dźwiękowe krajobrazy, Ben angażuje wszystkie zmysły swoich widzów, często splatając ze sobą sztukę i

naukę. Nauczał swojego wyjątkowego podejścia do tworzenia sztuki w wielu instytucjach, m.in. w Pilchuck Glass School, Penland School of Craft, na University of the Arts w Filadelfii oraz poza Ameryką - w Niemczech, Turcji, Danii, Japonii oraz Australii. Obecnie jest dyrektorem ds. dydaktyki w UrbanGlass na Brooklynie w Nowym Jorku.

EN: Ben Wright holds a BS in Evolutionary Biology from Dartmouth College, a BFA in Glass from the Appalachian Center for Crafts, and an MFA from Rhode Island School of Design. While at Dartmouth, he explored forests from upstate New Hampshire to tropical Jamaica to record and map song birds for the renowned ornithologist Richard Homes. His background in Biology figures strongly in his artwork, which delves deeply into the every evolving relationship between humans and their environment. Through work ranging from interactive visual installations to sonic landscapes he engages all of his viewer's senses and often bridges the gap between art and science. He has taught his unique approach to art making at numerous schools including Pilchuck Glass School, Penland School of Craft and the University of the Arts in Philadelphia and abroad in Germany, Turkey, Denmark, Japan and Australia. Ben is currently the Director of Education at UrbanGlass in Brooklyn, New York.

Budowanie hybrydowej Praktyki: strategie przetrwania kreatywnych XXI wieku// Building a hybrid Practice: Survival strategies for the 21st century creative

PL: Ben Wright zaprezentuje przenikające się ścieżki jego pracy artystycznej, kuratorskiej, dydaktycznej oraz administracyjnej jako model przetrwania w byciu niekomercyjnym artystą konceptualnym, pracującym w post-studyjnym świecie szkła. Obrazowy przegląd jego 20 lat pracy jako twórcy synestezyjnych doświadczeń uzupełni przykładami na jego nietypowe podejście do programu nauczania szkła, który tworzy jako dyrektor ds. dydaktyki w UrbanGlass na Brooklynie. Wraz z przekrojem jego ostatnich prac w roli kuratora, wszystko da nam holistyczny wgląd w jego prawdziwie hybrydową praktykę.

EN: Ben Wright will present his symbiotic threads of artistic, curatorial, educational and administrative work as a model for surviving as a non-commercial conceptual artist working in a post studio glass world. A visual overview of the output of his twenty years as a mixed media and multisensory experience generator will mingle with examples of his unorthodox approach to glass curriculum as education director at UrbanGlass in Brooklyn, NYC and a cross-section of his recent curatorial work to give a holistic view of a truly hybrid practice .

18.00-18.20

JUSTYNA ŻAK (szkło/glass) - **O podróżach i projektowaniu** // About travelling and designing (PL)

PL: Justyna Żak urodziła się w Bielsku-Białej w 1990. Jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu. Obroniła dyplom na kierunku Sztuka i Wzornictwo Szkła (2014). W ramach programu Erasmus studiowała również Projektowanie na Academy of Fine Arts and Design w Estonii (2013). Swoją drogę projektową zawsze rozpoczyna od białej kartki papieru. Na niej zapisuje myśli, stawia pierwsze kreski, które w późniejszych etapach pracy stają się rzeczywistym obiektem użytkowym. Jej działania dotyczą zagadnień z obszaru szkła użytkowego oraz artystycznego często łącząc i przeplatając się między sobą. W ten sposób tworzy oryginalne i niepowtarzalne egzemplarze przedmiotów codziennego użytku oraz wyposażenia wnętrz. Kocha podróże, które są dla niej synonimem rozwoju. W szczególności ulubiła sobie górskie wędrówki dające jej przestrzeń, wolność i spokój, których często brakuje w mieście. Natura jest dla niej nieopisanym źródłem inspiracji. Często to właśnie z niej czerpie pomysły dla swoich realizacji. Obecnie pracuje na macierzystej uczelni gdzie prowadzi działalność badawczo edukacyjną w II Pracowni Szkła Użytkowego profesor Beaty Mak-Soboty, w Katedrze Szkła na Wydziale Ceramiki i Szkła wrocławskiej ASP (od 2014). Projektowanie jest dla niej sposobem patrzenia na świat. Jego zmieniania i ulepszania. Możliwością ingerowania w otaczającą ją przestrzeń. Jest laureatką licznych stypendiów oraz konkursów w kraju i za granicą.

EN: Justyna Żak was born in Bielsko-Biała in 1990. She graduated from the Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław, where she studied Glass Art and Design. As part of the Erasmus program, in 2013 she also studied at the Academy of Fine Arts and Design in Estonia. She has been the award winner of many scholarships and competitions both in Poland and abroad. Her path of design always starts with a blank white piece of paper. This is where she writes down her thoughts and draws the first lines, which later turn into everyday objects. Her works often intertwine the elements of applied and fine arts. This way, she creates unique and original everyday objects and elements of interior design. She loves travelling, which for her is a synonym for development. She is especially fond of mountain hikes, which give her space, freedom, and peace that she misses being in a city. Nature is for her an ineffable source of inspiration. It is usually nature that gives her ideas for her consecutive projects. Since 2014, she has been working as an educator and a scholar in the Applied Glass Studio under the supervision of professor Beata Mak-Sobota, in the Glass Department within the Faculty of Glass and Ceramics. Design is for her the way in which the world is perceived, and what is more, in which it may be altered and improved through interference with the surrounding space.

O podróżach i projektowaniu // About travelling and designing

PL: Wyjść poza granice własnych oczekiwań oraz przyzwyczajęń to elementy, które często towarzyszą mi podczas wyjazdów. Podróżuję z ciekawości, pragnąc zgłębić kultury i tradycje odwiedzanych przeze mnie krajów. Poszukuję odpowiedzi na nurtujące mnie pytania: kim jestem, jak rozumieć, postrzegać świat oraz jak ta obserwacja wpływa na mój ogląd

rzeczywistości. W szczególności udaję się do miejsc, które zachowały swoją odrębność, tradycje i kontakt z naturą. Wierzę, że poprzez pierwotną więź z przyrodą możemy odpowiedzieć na uniwersalne pytania i potrzeby, które jako projektant wykorzystuję w swojej pracy twórczej.

„O podróżach i projektowaniu” to krótki wykład o tym kim jestem, czym się zajmuję i co mnie inspiruje w kontekście projektowania szkła użytkowego z wykorzystaniem technik piecowych takich jak *pâte de verre* czy lamp working - formowania szkła w ogniu palnika gazowego. Gorąca temperatura szkła zostanie skonfrontowana z zimowym krajobrazem surowej Islandii.

EN: To go beyond one's expectations and habits is what I am able to do while I am away. I travel out of curiosity, because I want to explore the cultures and traditions of the countries that I visit. I look for answers to omnipresent questions: who I am, how to understand and perceive the world, and how such observations affect my view of reality. Especially, I go to places which have preserved their distinctiveness, traditions, and contact with nature. I believe that in a primary bond with nature we can find answers to universal questions and needs, which, as a designer, I use in my creative work.

'About travelling and designing' is a short lecture about who I am, what I do, and what inspires me in my work of designing utility glassware with the use of kiln casting techniques such as *pâte de verre*, or lamp working – glass forming in the flame of a gas burner. The hot temperature of glass will be confronted with the cold, rough landscapes of Iceland.

18.30-18.50

MOHAMMED EL ABD (ceramika/ceramics) - **Ceramiczny punkt widzenia // Ceramic point of view** (ENG)

PL: Artysta ceramik, art director pochodzący z Egiptu. Swoje szerokie doświadczenie prezentował na wielu wystawach m.in. w Rumunii podczas International Biennale of Miniature Arts BIAMT 2016, we Włoszech The 59th Faenza Prize international Competition of Contemporary Ceramic Art 2015 i wielu innych. Uczestnik sympozjów i plenerów ceramicznych.

EN: A ceramicist and art director, he comes from Egypt. He has shared his wide experience on numerous exhibitions, e.g. in Romania at International Biennale of Miniature Arts BIAMT 2016, in Italy at the 59th Faenza Prize International Competition of Contemporary Ceramic Art 2015, and many others. He has taken part in several ceramic symposiums and workshops.

Ceramiczny punkt widzenia // Ceramic point of view

PL: Zaprezentuję zdjęcia moich prac i opowiem o nich, o ideach i rozmaitych technikach tworzenia jak wpał Raku czy pasta egipska. Pokażę dokumentację wizualną mojej instalacji ceramicznej z elementami wideo art, dokumentację z performance'u, zdjęcia oraz wizualizacje wideo na temat mojej twórczości.

EN: I will present some of my work's photos and talk about the ideas and various techniques including Raku firing and Egyptian paste. I will show one of my ceramic installations with video art, a performance art, photos and trailers for my work in field of cinema.

NIEDZIELA // SUNDAY, 25.06.2017

14.30-14.50

BOŻENA SACHARCZUK (ceramika/ceramics) - **Natura naturans- istota ceramiki** // Natura naturans - the core of ceramics (PL)

PL: W 1998 r. ukończyła ceramikę artystyczną w pracowni prof. Krystyny Cybińskiej. Związana zawodowo z Akademią Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, obecnie jest adiunktem w Pracowni Koła Garncarskiego na Wydziale Ceramiki i Sztka.

Laureatka Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Młoda Polska” w 2006 r. oraz Stypendium Marszałka Województwa Dolnośląskiego w 2007 r.

Jej prace znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Muzeum Narodowego w Poznaniu, Muzeum Miejskiego w Wałbrzychu, Muzeum Ceramiki w Faenzie (Włochy), Muzeum Ceramiki w Zvardavie (Łotwa), Muzeum Ceramiki w Kohili (Estonia), Centrum Kultury w Kapfenbergu (Austria), kolekcji Galerii ON w Seulu (Korea Płd.) oraz w prywatnych kolekcjach w kraju i zagranicą.

EN: In 1998, she graduated from the Academy of Art and Design in Wrocław where she studied at the Faculty of Ceramics and Glass in Professor Krystyna Cybińska's studio. Since 1998 she has been working at the Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Studio of Potter's Wheel at the Faculty of Ceramics and Glass.

In 2006, she received the 'Young Poland' - the Ministry of Culture and National Heritage of Poland scholarship for young artists as well as the Lower Silesian Marshall's Office scholarship for artists in 2007.

Her works are exhibited in the collections of the National Museum in Wrocław, the National Museum in Poznań, the Municipal Museum in Wałbrzych, the Museum of Ceramics in Faenza, Italy, the Museum of Ceramics in Zvardava, Latvia, the Museum of Ceramics in Kohila, Estonia, the Centre for Culture in Kapfenberg, Austria, the ON Gallery collection in Seoul, South Korea, and in private collections in Poland and abroad.

Natura naturans- istota ceramiki // Natura naturans - the core of ceramics

PL: Gлина i szkliwo w wysokich temperaturach zamienia się w ceramikę. W procesie tworzenia tej nowej materii, którą można by porównać do skał, z „alchemicznych” receptur, w przyspieszonym tempie powstają formy, które w naturze były by tworzone przez miliony lat. Fascynujący świat szkliv ceramicznych, wizualnych „efektów specjalnych”, tajemniczych procesów zachodzących w wysokich temperaturach i pracy na kole garncarskim, będą tematem autorskich rozważań na temat istoty ceramiki.

EN: At high temperatures, clay and glaze turn into ceramics. In the process of creating this new matter, which could be compared to stone, out of "alchemic" recipes, forms arise. Forms which in nature would have been created for millions of years.

The fascinating world of ceramic glazes, visual "special effects", mysterious processes taking place at high temperatures and during work on potter's wheel will be the subjects of my considerations about the core of ceramics.

15.00-15.20

BRENT COLE (szkło/glass) - Furia temperatury // Temperature Tantrum (ENG)

PL: Jako licencjat sztuk pięknych z Cleveland Institute of Arts z Ohio i magister z Uniwersytetu Illinois, w 2010 roku Brent Cole objął kierownictwo nad nowym programem dydaktycznym Instytutu Sztuki w Center for Glass imienia Marilyn K. Glick na Uniwersytecie Ball State. Wcześniej, począwszy od 2004, przez 6 lat był adiunktem na wydziale szkła na Uniwersytecie Miami na Florydzie. Przez lata brał udział w licznych programach rezydencyjnych, m.in. w Appalaskim Centrum Rzemiosł w Smithville, Fundacji Ucross oraz Centrum Sztuk Headlands w Sausalito. Jego prace są często wystawiane w Art Basel Miami oraz są włączane do prestiżowych wystaw muzealnych w Muzeum Sztuki w Północnej Karolinie oraz w Centrum Sztuki im. Johna Michaela Kohlera.

EN: Holding a BFA from the Cleveland Institute of Arts in Ohio and an MFA from the University of Illinois, Urbana-Champaign, in 2010, Brent Cole assumed the lead faculty position for Ball State University's new glass program in the School of Art at the Marilyn K. Glick Center for Glass in Muncie, IN. Prior to this appointment, he served for six years beginning in 2004, as visiting assistant professor of glass at the University of Miami, Coral Gables, FL. Over the years Cole has participated in several artist residency programs including the Appalachian Center for Crafts in Smithville, TN, Ucross Foundation in Ucross, WY, and the Headlands Center for the Arts in Sausalito, CA. His work has been exhibited frequently at Art Basel Miami and has been included in prestigious museum shows at the North Carolina

Museum of Art, Raleigh, NC, and at the John Michael Kohler Center for the Arts, Sheboygan, WI.

Furia temperatury // Temperature Tantrum

PL: O tym, jak szkło poruszyło rozjuszonego małolata i zrobiło z niego dydaktyka i artystę, który potrafi docenić dialog przekazywany przez materiały, gdy są obrabiane. Cole będzie opowiadał o swoim procesie twórczym oraz o tym, jak wiele zawdzięcza nauczaniu i szkłu - materiałowi, który sam kształtuje, ale który także kształtuje jego.

EN: How glass took an enraged youth and turned him into an educator and artist that has been able to appreciate the dialogue that materials impart to process. Cole will expound upon his creative process and the debt he owes to teaching and to glass, the material he has both manipulated and been manipulated by.

15.30-15.50

ROMANA MOTYL (ceramika/ceramics) - Ceramika 'zadymiona' w Ukrainie XIX - początku XXI wieku: technologia, osobliwości artystyczne // 'Smoky' ceramics in Ukraine of 19th – 21st century: technology, artistic peculiarities (PL)

PL: Romana Motyl jest kandydatem nauk w zakresie sztuki (odpowiednik doktora), starszym pracownikiem naukowym w Instytucie Ludoznawstwa Narodowej Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie, docentem katedry Designu i Podstaw Architektury na Politechnice Lwowskiej. Urodziła się 6 grudnia 1968 roku we Lwowie. Studiowała w latach 1984-1988 we Lwowskim Państwowym Instytucie Sztuki Dekoracyjnej i Stosowanej im. Iwana Trusza. W 1993 r. ukończyła Wydział Ceramiki Artystycznej Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuki. Była zatrudniona na stanowisku restauratora w Ukraińskim Centrum Badań i Restauracji. W 1997 r. ukończyła aspiranturę (studia doktoranckie) w Instytucie Ludoznawstwa Narodowej Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie. Od roku 1998 jest członkiem Unii krytyków i historyków sztuki, od roku 2007 – członkiem Ekspertowej Ceramologicznej Rady Narodowej corocznych konkursów publikacji na temat ceramologii, garncarstwa i ceramiki, a od roku 2010 – członkiem Towarzystwa Naukowego im. Tarasa Szewczenki. Zajmuje się pytaniami historii, teorii i praktyki sztuki ludowej i akademickiej, ceramiki nieszkliwionej (czarnej i terakoty), współczesnej ceramiki artystycznej. Jest autorką monografii Українська димлена кераміка XIX – початку XXI ст. Історія. Типологія. Художні особливості. – Львів: Інститут народознавства НАН України, wydanej w 2011 roku oraz publikacji w czasopiśmie i tomach zbiorowych.

EN: Romana Motyl holds a candidate of sciences (CSc - Ukrainian PhD equivalent) in the field of fine arts. She currently works as a senior researcher at the Ethnology Institute at the National Academy of Sciences of Ukraine as well as a docent/associate professor at the Department of Design and Architecture Fundamentals at the Lviv Polytechnic. She was born on December 6, 1968 in Lviv. In 1984-1988, she studied at the Ivan Trusz Art College in Lviv. In 1993, she graduated from the Lviv National Academy of Arts, where she studied ceramic art. She was also a restorator at the National Research Restoration Centre of Ukraine. In 1997, she earned her CSc from the Ethnology Institute at the National Academy of Sciences of Ukraine. Since 1998, she has been a member of the Union of Art Critics and Historians, and since 2007 – a member of Expert Ceramological National Council in annual competitions of publications in ceramology, pottery, and ceramics. Also, since 2010 she has been a member of the Shevchenko Scientific Society. Her interests include history, theory and practice of folk and academic art, unglazed ceramics, contemporary artistic ceramics. She's an author of numerous papers in journals and edited volumes as well as a monograph 'Українська димлена кераміка XIX – початку XXI ст. Історія. Типологія. Художні особливості. – Львів: Інститут народознавства НАН України' published in 2011.

Ceramika 'zadymiona' w Ukrainie XIX - początku XXI wieku: technologia, osobliwości artystyczne // 'Smoky' ceramics in Ukraine of 19th – 21st century: technology, artistic peculiarities

PL: Ceramika „zadymiona” - to wyroby gliniane od srebrzysto-szarej do błyszcząco-czarnej barwy, które wypalano wykorzystując specjalne, odnawialne technologie wypału (bez dostępu tlenu) – jest jednym z najstarszych rodzajów garncarstwa na Ukrainie.

Produkty „zadymione” znane są na Ukrainie od IV-III tysiąclecia p.n.e.. Historyczna droga Ukraińskiej ceramiki „zadymionej” jest oznaczona fazami: powstania, rozwoju, spadku, częściowego renesansu i stopniowego zanikania, co wskazuje na ogólnoeuropejskie tendencje ewolucji garncarstwa.

Wykład Romany Motyl będzie szeroko opisywał technologie produkcji, analizę typologiczną wyrobów „zadymionych” oraz ich dekoracje a także artystów, którzy upodobali sobie tą technikę.

EN: 'Smoky' ceramics - clayware, coloured from silvery-grey to glazed black, which was fired with special, renewable firing techniques (with no oxygen). 'Smoky' ceramics is one of the oldest pottery styles in Ukraine.

'Smoky' ceramics has been known in Ukraine since 4th-3rd millennium B.C. Historically, smoky ceramics has gone through phases of inception, development, decline, partial revival and gradual dwining, which indicate general European tendencies in pottery evolution.

In her lecture, Romana Motyl will describe in detail the production methods, typological analysis of 'smoky' ceramic ware and its decorations, as well as artists who favoured this technique.

16.00-16.20

WAYNE POTRATZ (metal/metal) - O ruchu artystycznym związanym z odlewnictwem metali w USA // The American Cast Metal Movement (ENG)

PL: Wayne E. Potratz urodził się w 1942 roku w Saint Paul w Minnesocie. Tam też studiował na Macalester College, który ukończył w 1964 z tytułem licencjata sztuk pięknych. Tytuł magistra uzyskał w 1966 z dziedziny rzeźby na Uniwersytecie Kalifornijskim. Wtedy zaczął nauczać sztuki w liceum oraz community college (podobne do polskiego technikum), aż do 1969 roku, kiedy to przyjął posadę na Uniwersytecie Minnesota. W latach 1985-1998 był kierownikiem Wydziału Sztuki, a w 2008 roku został, jako pierwszy artysta, wyróżniony tytułem Naukowca Wydziału. Wraz z profesorem Thomasem Gipe z Uniwersytetu Southern Illinois w Edwardsville wspólnie ufundowali i kierowali Międzynarodową Konferencją Współczesnych Sztuk Odlewania Metali w 1988 roku. Pierwsza z tych konferencji odbyła się w Sloss Furnaces – narodowym zabytku w Alabamie, podczas gdy kolejne odbywały się w New Jersey, Anglii, Walii i Litwie. Ósma edycja konferencji jest zaplanowana na rok 2018 i ma się odbyć w historycznych Scranton Furnaces w Pensylwanii.

Twórcze prace Potratza w odlanych metalach znajdują się w 29 kolekcjach publicznych/firmowych oraz 275 prywatnych. Od 1964 jego prace były wystawione w ponad trzydziestu jedno- i dwuosobowych wystawach oraz w ponad trzystu pięćdziesięciu wystawach grupowych. Wystawiał swoje prace lokalnie, w kraju, jak i zagranicą. Otrzymał nagrodę Wybitnego Dydaktyka Międzynarodowego Centrum Rzeźby w 2013 roku. Jego wiedza obejmuje metodologię z obszarów takich jak Mezoameryka, Chiny, Japonia, Korea, Indie. Zna również historyczne wschodnie technologie odlewania metali, a także jest obeznany we współczesnych praktykach. Obecnie emerytowany profesor Uniwersytetu w Minnesocie, prowadzi studio w Minneapolis. Więcej informacji można znaleźć na jego stronie www.ironwain.com.

EN: Wayne E. Potratz was born in 1942 in Saint Paul, Minnesota, USA. He studied at Macalester College [St. Paul, MN], graduating in 1964 with a BS degree in Art and Education. He received his MA in Sculpture from the University of California, Berkeley in 1966 and taught art at the high school and community college level, until 1969 when he accepted a position at the University of Minnesota. He was Chair of the Art department from 1985-1998 and was designated a Scholar of the College in 2008, the first artist to be awarded this distinction. Along with Professor Thomas Gipe [Southern Illinois University at Edwardsville], he co-founded and co-directed the International Conference on Contemporary Cast Iron Art in 1988. The first conference was held at Sloss Furnaces National Historic Landmark in Birmingham, AL, USA with subsequent conferences being held in New Jersey, England, Wales,

and Latvia; the 8th conference is scheduled for the Historic Scranton Furnaces, Scranton, PA in 2018.

Potratz's creative work in cast metals is represented in 29 public/ corporate collections and 275 private collections. Since 1964 his work has been exhibited in more than 30 one-person and two-person exhibitions and more than 350 group exhibitions locally, regionally, and internationally. He was awarded the International Sculpture Center's Outstanding Educator Award in 2013. Potratz's expertise includes Meso-American, Chinese, Japanese, Korean, Indian, and Western African methodologies, as well as, historical Western metal casting technologies and contemporary practice. Now Professor Emeritus from the University of Minnesota, he maintains a studio in Minneapolis, MN; you can find further information on his website www.ironwain.com.

O ruchu artystycznym związanym z odlewnictwem metali w USA // The American Cast Metal Movement

PL: Wykład będzie dotyczył rozwoju odlewni metalu prowadzonych przez artystów w USA po drugiej wojnie światowej, ze szczególnym uwzględnieniem ruchu artystycznego związanego z odlewnictwem lanego żeliwa, pieców typu cupola projektowanych przez artystów i rozwoju technik formierskich, które pojawiły się w kontekście praktyki artystycznej. Autor opowie również o swojej działalności twórczej związanej z odlewnictwem metali.

EN: The lecture will be about the development of artist-led foundry practice in the USA after WW2, focusing on the cast iron art movement, artist designed cupolas, and development of molding techniques which grew out of creative practice. The author will also speak about his own creative work in metalcasting.

16.30-16.50

DAVID LOBDELL (metal/metal) - Deszcz ognia // Raining fire (ENG)

PL: David Lobdell (1958) - urodził się i dorastał w południowo-zachodniej Louisianie (USA), mieszka w Nowym Meksyku od 1985. Stopień licencjata w dziedzinie sztuk pięknych otrzymał w 1979 roku w University of Southwestern Louisiana, a stopień magistra w University of Notre Dame w 1982 roku. Obecnie jest profesorem sztuk pięknych i kierownikiem wydziału sztuk pięknych i performatywnych w New Mexico Highlands University. W 2008 roku nowopowstałe Western Cast Iron Art Alliance (stowarzyszenie zrzeszające artystów tworzących z lanego żeliwa) wybrało artystę swoim przewodniczącym. Obecnie kontynuuje współpracę z tą organizacją. Jego zainteresowania twórcze obejmują procesy z wykorzystaniem wysokiej temperatury w obszarze ceramiki, metalu i sztuki performance'u.

W swoich rzeźbach Lobdell porusza temat komunikacji, bada złożoność języka poprzez łączenie historycznych źródeł – zarówno tych starych, jak i współczesnych. Ogień jest ważnym elementem, który wykorzystuje w swoich badaniach naukowych np. w „piecach wiadomości” (message furnaces). Jeden z nich powstanie w tym roku podczas Festiwalu.

EN: David Lobdell (1958) - born and raised in southwest Louisiana (USA) and resides in New Mexico since 1985. He received his Bachelor of Fine Arts degree from the University of Southwestern Louisiana in 1979 and Master of Fine Arts degree from the University of Notre Dame in 1982. He is now Professor of Fine Art and Chair of the Visual and Performing Arts at New Mexico Highlands University. The newly incorporated Western Cast Iron Art Alliance elected him as the founding President in 2008 and currently serves on the board of the company. His interests are in thermal processes that include ceramics, metal working and performance works.

Lobdell's sculpture deals with communication and he is engaged in a complex investigation of language through a blending of historical sources, both ancient and modern. Lobdell brings fire into even his most intellectual investigations, such as his message furnaces. One of them will be built at the Festival.

Deszcz ognia // Raining fire

PL: David Lobdell interesuje się procesami zachodzącymi w wysokich temperaturach w obszarze ceramiki i odlewnictwa metali od lat siedemdziesiątych. Na wykładzie opowie jak ewoluowała jego twórczość obejmująca tworzenie obiektów, performance'ów i rysunku. Aktualnie jest kierownikiem wydziału sztuk pięknych w New Mexico Highlands University w Las Vegas w stanie Nowy Meksyk, nie w Nevadzie.

EN: David Lobdell has worked with thermal processes in ceramics and metals since the mid 1970's. He will discuss the evolution of his work including object making, performance works and environmental drawing. He is the current Chair of the Department of Visual and Performing Art at New Mexico Highlands University in Las Vegas, New Mexico (not Nevada).

17.00-17.30

NATALIA OLESZCZUK (szkło/glass) - **Věra Lišková: Ekstrawagancja techniki palnikowej // Věra Lišková: The extravagance of the torch technique** (PL)

PL: Natalia Oleszczuk urodzona w 1985r. Stopień magistra historii sztuki uzyskała na Uniwersytecie Wrocławskim w 2010r. Członek Stowarzyszenia Ars Vitrea Polona. W latach 2010-2015 pracowała w Muzeum Architektury we Wrocławiu. Jej zainteresowania badawcze

obejmują witraż, przede wszystkim współczesny, oraz rzeźbę szklaną, dekoracyjne formy szklane.

EN: Natalia Oleszczuk (born 1985) earned her MA in History of Art from the University of Wrocław, from which she graduated in 2010. She is a member of the Ars Vitrea Polona Association. In 2010-2015 she worked in the Museum of Architecture in Wrocław. Her research interests include stained glass, especially contemporary stained glass, as well as glass sculpture and decorative glassware.

Věra Lišková: Ekstrawagancja techniki palnikowej // Věra Lišková: The extravagance of the torch technique

PL: Szklane formy wykonane w technice palnikowej najszybciej kojarzą się z małymi figurkami zwierzątek, koralikami czy drobnymi, fikuśnymi naczyniami. Dla niektórych, ten sposób obróbki szkła łączy się z naczyniami laboratoryjnymi.

Czechosłowacka artystka, Věra Lišková (1924-1985), pozwoliła sobie na niemałą ekstrawagancję i odwagę przy wykorzystaniu szkła i płomienia. Jej pomysłowość zaowocowała zaskakująco dużymi rzeźbami. Zadziwiają one kruchością, ulotnością i jednocześnie rozmiarem. Warto poznać twórczość Liškovej, nie tylko ze względu na same dzieła sztuki. Równie frapująca jest sama historia, jak artystka doszła do takich efektów artystycznych. Jaki wpływ na jej działania artystyczne miała sytuacja polityczna i gospodarcza w ówczesnej Czechosłowacji. Prace artystki można podziwiać, poza czeskim muzeami, także w Corning Museum of Glass oraz w zbiorach Steinberg Foundation.

EN: Glassware done with the use of the torch technique is usually associated with small animal figures, beads or tiny, fancy vessels. For some, such way of working with glass is associated with laboratory glassware.

A Czechoslovakian artist, Věra Lišková (1924-1985) allowed herself much extravagance and courage while working with glass and flame. Her creativity gave rise to surprisingly large sculptures, which at the same time amaze us with their fragility. It is worth recognising Lišková's works not only due to art itself. It is equally compelling to get to know the story behind her works, for instance how the political and economic situation in Czechoslovakia at that time affected her artistic activity. Apart from Czech museums, the artist's works are exhibited in Corning Museum of Glass and in the Steinberg Foundation collections.