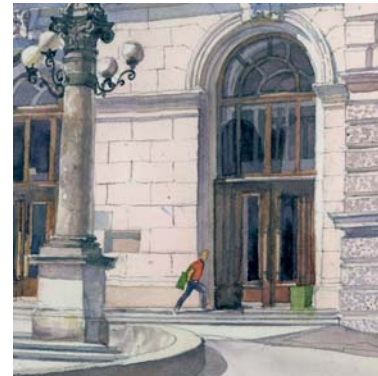

J O A N N A P Ę T K O W S K A

A K W A R E L E W A T E R C O L O U R S

J O A N N A P Ę T K O W S K A

A K W A R E L E W A T E R C O L O U R S

J O A N N A P Ę T K O W S K A

P O L I T E C H N I K A W A R S Z A W S K A
W A R S A W U N I V E R S I T Y
O F T E C H N O L O G Y

Jak powstają wielkie dzieła architektury - do końca nie wiemy. Jednak gdy powstaną, przepelnione elementami piękna i harmonii, przyciągają malarzy i artystów dostrzegających ich artystyczne źródło. Projektowanie i kształtowanie budowli wymaga niezwykłych umiejętności łączenia nauk ścisłych, technicznych i artystycznych. Akwarele Joanny Pętkowskiej, absolwentki i doktorantki Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, stanowią wspaniałą prezentację malarstwa architektonicznego obrazującego strukturę w globalnym oglądzie twórczej konstrukcji. Niezwykła precyzja, doskonałość uzyskiwanych efektów oraz piękno pełni dzieła i krajobrazu ukazują wielki talent artystyczny autorki, jej szeroką wiedzę i specjalne umiejętności dostrzegania i przelewania na obraz akwarelowy wartości uniwersalnych. Rada Naukowa Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej dostrzegła wybitny talent Joanny Pętkowskiej, jak również szczególne znaczenie jej pracy doktorskiej, podkreślającej kluczową rolę rysunku odrębnego w projektowaniu jako narzędzia umożliwiającego przekształcenie abstrakcyjnych myśli w realną propozycję projektową. Do misji Centrum należy właśnie aktywne dostrzeganie takich osobowości i wspieranie ich dalszego ukierunkowania. Pani Joanna uzyskała stypendium w Centrum Studiów Zaawansowanych, ze środków Projektu Rozwojowego Politechniki Warszawskiej, i wykonała swój projekt zobrazowania wielkich dzieł architektury monumentalnej oraz wyjątkowych elementów krajobrazu i urbanistyki Berlina. W zestawieniu z akwarelami ukazującymi piękno ojczyznanego krajobrazu Warszawy powstała wyjątkowa wystawa akwarel i rysunków Joanny Pętkowskiej stworzonych w plenerze pt. „WARSZAWA - BERLIN malarstwo akwarelowe”. Prace zostały wyeksponowane w Centrum Studiów Zaawansowanych, mieszczącym się w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej. W albumie znajdują się reprodukcje prac z wystawy uzupełnione o widoki budynków wydziałów Politechniki Warszawskiej, namalowane z okazji obchodów 100-lecia Odnowienia Tradycji PW, oraz akwarele z innych plenerów, w których uczestniczyła autorka. Rysunek architektoniczny stanowi jeden z elementów, narzędzi uzyskania pełni realizacji dzieła architektonicznego. Rolą rysunku jest między innymi zapewnienie walorów estetycznych obiektu już we wstępnej fazie realizacji projektu, który z natury jest przedsięwzięciem wielu dziedzin nauki i techniki. Oddajemy w ręce czytelnika album prac akwarelowych Joanny Pętkowskiej, które z pewnością dostarczą odbiorcy przyjemnych doznań estetycznych.

PROFESOR STANISŁAW JANECKO
DYREKTOR CENTRUM STUDIÓW ZAAWANSOWANYCH PW

How are the great works of architecture created? We never know the whole story. Yet, when they are finally created, they are filled with beauty and harmony. They attract painters and artists who see through them, finding the source of their artistic inspiration. Designing constructions requires extraordinary skills of merging natural science, technology and art. The watercolours by Joanna Pętkowska, graduate and PhD student of the Architecture Faculty of the Warsaw University of Technology, constitute a wonderful presentation of architectural painting which depicts structure in the global perspective of the creative construction. The extraordinary precision, the perfection of the effects achieved, and the beauty of the completeness of the work and the scenery; all these illustrate Pętkowska's great artistic talent, her knowledge and her uncommon skills of recognizing and translating the universal values onto a watercolour picture. The Scientific Council of the Center for Advanced Studies of the Warsaw University of Technology has recognized Joanna Pętkowska's talent, and appreciated the significance of her dissertation which emphasizes the key role of freehand drawing in designing as a tool facilitating the transfiguration of the abstract thought into a realistic design proposal. The mission of the Center is to seek and support the development of such personalities. Ms. Joanna has received a scholarship at the Center for Advanced Studies through the Funds of the Development Programme of the Warsaw University of Technology and has realized her project of depicting the monumental architecture, exceptional elements of the landscape and the urban design of Berlin. These works, together with the watercolours showing her native city: Warsaw, were selected to compose a unique solo exhibition of watercolours and drawings created outdoors, entitled "WARSAW - BERLIN watercolour painting". The works were exposed at the Center for Advanced Studies, located at the Main Building of the Warsaw University of Technology. The album comprises the works from the exhibition, drawings of several buildings of the Warsaw University of Technology, included for the occasion of the 100th anniversary of renewing the tradition of the WUT, as well as the watercolours from other outdoor projects in which Pętkowska had participated. The architectural drawing constitutes one of the tools of achieving the completeness in realizing the architectural work. The role of the drawing is i.a. to demonstrate the aesthetic value of an object already in the initial phase of implementing the architectural design, which is itself an undertaking of various fields of science and technology. Ladies and Gentlemen, we present to you this album of Joanna Pętkowska's watercolours, guaranteeing an aesthetic experience.

PROFESSOR STANISŁAW JANECKO
THE DIRECTOR OF THE CENTER FOR ADVANCED STUDIES WUT

Album, który trzymają Państwo w ręce, jest nie tylko zbiorem akwarel. Wraz z nimi przekazuję odbiorcy mój sposób spojrzenia na rzeczywistość, który w dużej mierze ukształtował się dzięki wnikliwej obserwacji otoczenia podczas malowania w plenerze. Chciałabym, aby stał się on dla Państwa inspiracją do własnych poszukiwań piękna poprzez rysowanie z natury – czynność dostępną każdemu, naturalną, wpisaną od najmłodszych lat w rozwój wyobraźni, spostrzegawczości i kreatywności człowieka.

Są w życiu pewne wydarzenia, które wpływają silniej niż inne na nasze przyszłe losy. Z perspektywy roku muszę przyznać, że w moim przypadku taką rolę odegrał niezwykle cenny pobyt w Berlinie, możliwy dzięki uzyskanemu przeze mnie stypendium Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej.

Prócz badań nad doktoratem na Technische Universität Berlin przeprowadziłam również studia malarskie ukazujące stolicę Niemiec. W albumie ich dopełnieniem jest zbiór akwarel z Warszawy – mojego miasta rodzinnego – oraz z licznych plenerów, polskich i zagranicznych, jak również cykl prac przedstawiających budynki wydziałów Politechniki Warszawskiej.

Nieprzypadkowo używam zwrotu „studia malarskie” – podkreśla on bowiem cały proces, jakim jest powstanie rysunku bądź akwareli. Wnikliwa obserwacja to znakomita nauka przestrzeni, wybór kadru malarskiego stanowi świetne ćwiczenie kompozycji, zaś samo rysowanie uczy skali, proporcji i spostrzegawczości. Przede wszystkim jednak umożliwia zrozumienie kontekstu otoczenia. Dlatego właśnie uważam szkicowanie w plenerze za szczególnie ważne dla architektów i urbanistów – uczy ono bowiem pokory i szacunku dla zastanej rzeczywistości oraz dla samego człowieka jako głównego odbiorcy projektowanej przestrzeni.

Rysowaniem z natury udało mi się skutecznie zarazić niemieckich studentów podczas prowadzonego przeze mnie seminarium z rysunku odręcznego na TU Berlin. Ponadprogramowa liczba zapisanych na te zajęcia osób oraz niezwykle zaangażowanie uczestników świadczyły o ich głębokim przekonaniu o celowości istnienia ćwiczeń rysunkowych podczas studiów architektonicznych i urbanistycznych.

W trakcie moich rozmów ze studentami TU Berlin wyloniła się kolejna istotna cecha rysunku, a mianowicie umożliwienie przekształcenia pomysłów powstałych w wyobraźni w formę – w tym przypadku rysunek, załączek projektu. Dla uczestników zajęć umiejętność rysunkowa ważne były również ze względu na chęć szybkiego i klarownego wizualnego komunikowania swoich myśli podczas projektowania.

Obserwacje, jakie poczyniłam, oraz zdobyte doświadczenie będą częścią mojej pracy doktorskiej powstającej na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej pod kierunkiem Pana Profesora Sławomira Gzella. Wyjazd do Berlina stworzył mi również wyjątkową szansę wykonania podwójnego doktoratu we współpracy z TU Berlin, dzięki życzliwej pomocy Pani Profesor Angeli Million.

Żadne z powyższych doświadczeń, osiągnięć i perspektyw na przyszłość nie zaistniałyby, gdyby nie wyjątkowa działalność Centrum Studiów Zaawansowanych PW. Chciałabym przekazać uprzejme podziękowania na ręce Dyrektora, Pana Profesora Stanisława Janeczki, za kompetentną organizację, serdeczne wsparcie oraz głęboką wiarę w młodych ludzi.

JOANNA PĘTKOWSKA

The album you are holding in your hands is not only a collection of watercolours. Along with them, I am presenting you with my way of looking at the reality which has mainly been shaped through the careful observation of the environment while painting outdoors. I would like for it to become an inspiration for you in your own search for beauty through drawing from nature – the skill accessible to everyone which is natural and inscribed in the development of imagination, perceptivity and creativity from an early age.

There are certain events in life which influence our future fate stronger than others. From the perspective of one year, I have to admit that my extremely valuable stay in Berlin has played such a role. This experience of mine was possible thanks to the scholarship I received from the Center for Advanced Studies of the Warsaw University of Technology.

Besides the research done for the dissertation at the Berlin University of Technology, I have also conducted painting studies depicting the capital city of Germany. The album comprises the works from this period, complemented by the collection of the watercolours from Warsaw, my family town, and the ones from the many outdoor projects, undertaken in Poland and abroad, as well as the series of the works depicting the buildings of the Warsaw University of Technology.

It is not a coincidence that I am using the expression of “painting studies”. It emphasizes the entire process behind the creation of a drawing or a watercolour painting. The careful observation is a great way of learning about the space, the selection of the right angle for the painting is a fantastic composition exercise, and the drawing itself teaches you about the scale, the proportions and the perceptivity. Above all though, “painting studies” facilitate the understanding of the context of the environment. This is why I think of sketching outdoors to be particularly important for architects and urban planners; it teaches us to be humble and respectful towards the encountered reality and towards the human being as the main recipient of the designed space.

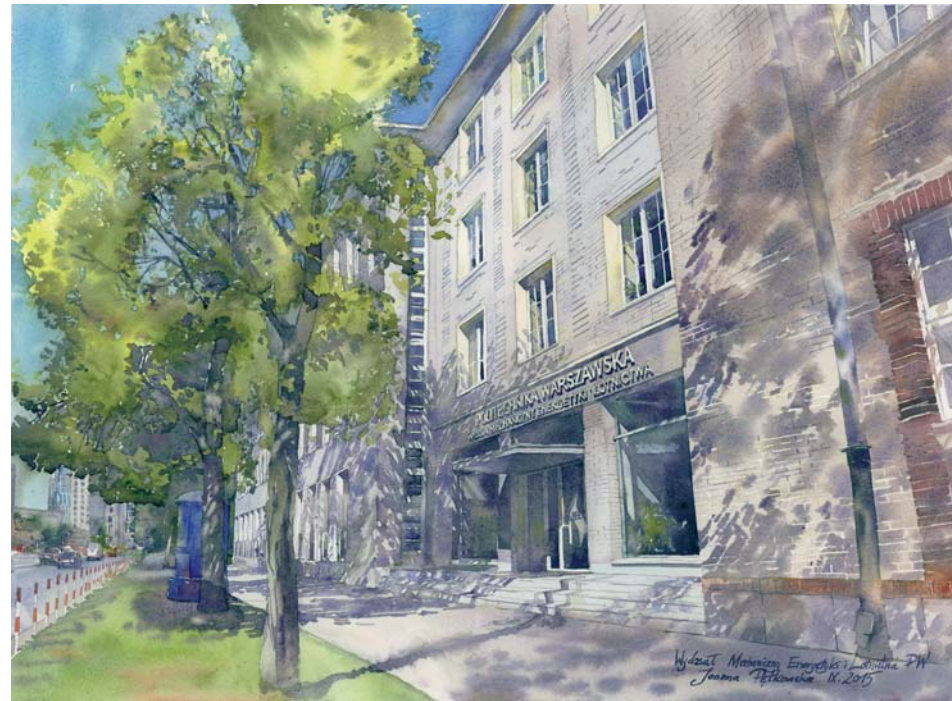
I have managed to effectively spread the interest in drawing from nature amongst the German students during the seminar on freehand drawing that I conducted at the Berlin University of Technology. The exceptionally large number of students attending the classes, as well as the extraordinary involvement of the participants was an evidence of their profound conviction about the purposefulness of the drawing exercises during the studies of architecture and urban planning.

During my conversations with the students of the Berlin UT, yet another significant attribute of a drawing had surfaced when it comes to the facilitation of transforming the ideas created in the imagination into a form – drawing was seen as a seed of a design. Drawing skills were considered important by the participants of the seminar due to the desire for a fast and comprehensible communication of one’s own thoughts during the designing process.

The observations I have made and the experience I have gained there will be described in my dissertation which is being created at the Faculty of Architecture of the Warsaw University of Technology under the care of Prof. Slawomir Gzell. The trip to Berlin has given me this extraordinary opportunity of preparing a dual dissertation with the cooperation of the Berlin University of Technology and thanks to the benevolent help of Prof. Angela Million.

None of the above experiences and achievements would have been realized, and none of the aforementioned perspectives for the future would open if it was not for the unique activity of the Center for Advanced Studies of the WUT. I would like to kindly thank the Director, Prof. Stanislaw Janeczko, for the competent organization, the cordial support and the profound belief in young people.

J O A N N A P Ę T K O W S K A

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW
Joanna Pętkowska 11.2015

STARE PODWÓRZE, PRAGA, WARSZAWA, 46 • 34 CM, 2006
OLD COURTYARD, PRAGA, WARSAW, 46 • 34 CM, 2006

ULICA ZĄBKOWSKA, PRAGA, WARSZAWA, 31 • 46 CM, 2006
ZĄBKOWSKA STREET, PRAGA, WARSAW, 31 • 46 CM, 2006

KAMIENICA, UL. MOKOTOWSKA 51/53, WARSZAWA, 46 • 34 CM, 2006
 APARTMENT HOUSE, MOKOTOWSKA STREET 51/53, WARSAW, 46 • 34 CM, 2006

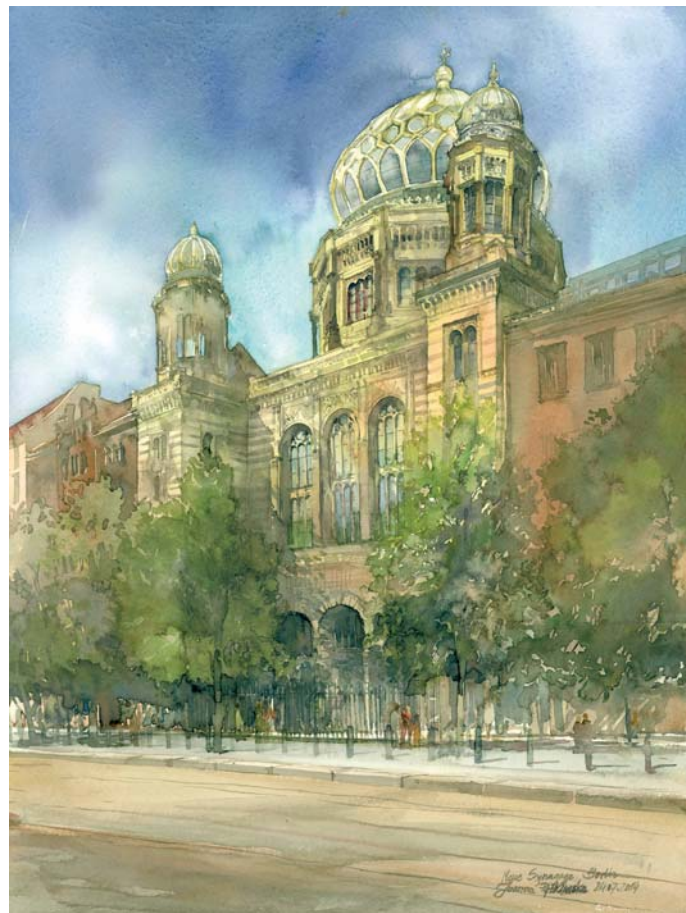

KAMIENICA „KRAKOWIACY I GÓRALE”, UL. MOKOTOWSKA 57, WARSZAWA, 46 • 34 CM, 2005
 APARTMENT HOUSE “CRACOVIANS AND HIGHLANDERS”, MOKOTOWSKA STREET 57, WARSAW, 46 • 34 CM, 2005

MECZET ŞEHITLIK, BERLIN, 56 • 36 CM, 2014
 ŞEHITLIK MOSQUE, BERLIN, 56 • 36 CM, 2014

NOWA SYNAGOGA, BERLIN, 48 • 36 CM, 2014
 NEW SYNAGOGUE, BERLIN, 48 • 36 CM, 2014

ULICZKA W BELLAGIO, WŁOCHY, 48 • 36 CM, 2012
STREET IN BELLAGIO, ITALY, 48 • 36 CM, 2012

SAN GIMIGNANO, WŁOCHY, 48 • 36 CM, 2008
SAN GIMIGNANO, ITALY, 48 • 36 CM, 2008

KWIATY, 48 • 36 CM, 2015
FLOWERS, 48 • 36 CM, 2015

OKNO PALACU W MORAWIE, POLSKA, 48 • 36 CM, 2015
WINDOW IN MORAWA PALACE, POLAND, 48 • 36 CM, 2015