

Arkadiusz Rataj to multimedialny artysta, który z pasją łączy sztukę z technologią. Jest absolwentem Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydziału Informatyki Politechniki Poznańskiej.

W jego dorobku znajdują się prace malarskie, interaktywne instalacje, eksperymentalne projekty multimedialne oraz kompozycje muzyczne. Twórca cyklu obrazów algorytmicznych, które powstają tradycyjną techniką malarską przy użyciu autorskiego programu komputerowego. W latach 2019 i 2020 miał indywidualne wystawy malarstwa algorytmicznego w Galerii OFF-Frame w Krakowie oraz w Galerii Sztuki Współczesnej w Ostrowie Wielkopolskim.

W 2023 roku jego prace stworzone z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji zdobyły dwa pierwsze miejsca oraz nagrodę publiczności w konkursie „Digital Ars”. W tym samym roku praca oparta na autorskim modelu sztucznej inteligencji, tworzącym obrazy na podstawie mieszanki smaków, zdobyła główną nagrodę w konkursie „Where Next?: Kreatorzy Zmian”.

Aktywnie promuje nowe technologie w świecie twórczym, czego dowodem jest udział w debacie „THE END OF ART? AI vs. CREATIVITY” w BigBook Cafe w Warszawie oraz prelekcja „Pareidolia i sztuczna inteligencja” w Akademii SkillUp.

Obecnie mieszka i tworzy w Warszawie. Poszukuje harmonii między sztuką a technologią, wzorem artystów renesansowych, łącząc obie te dziedziny w służbie rozwoju duchowego i emocjonalnego człowieka.

MASZYNA SMAKÓW

„Maszyna Smaków” to multimedialne doświadczenie, na które składa się: instalacja audio-wizualna, seria cyfrowych obrazów oraz interaktywna aplikacja. Tym, co łączy te elementy, jest model sztucznej inteligencji wyszkolony do generowania abstrakcyjnych obrazów w oparciu o mieszankę pięciu smaków whisky: owocowej, kwiatowej, słodkiej, ostrej i dymnej.

Praca zdobyła główną nagrodę w konkursie “Where Next? Kreatorzy Zmian” w 2023 roku.

Nagranie rozmowy Oliviera Janiaka z artystą jest dostępne na stronie <https://where-next.pl>

Wizualizacja smaku kwiatowego
z nutą pikantnego.

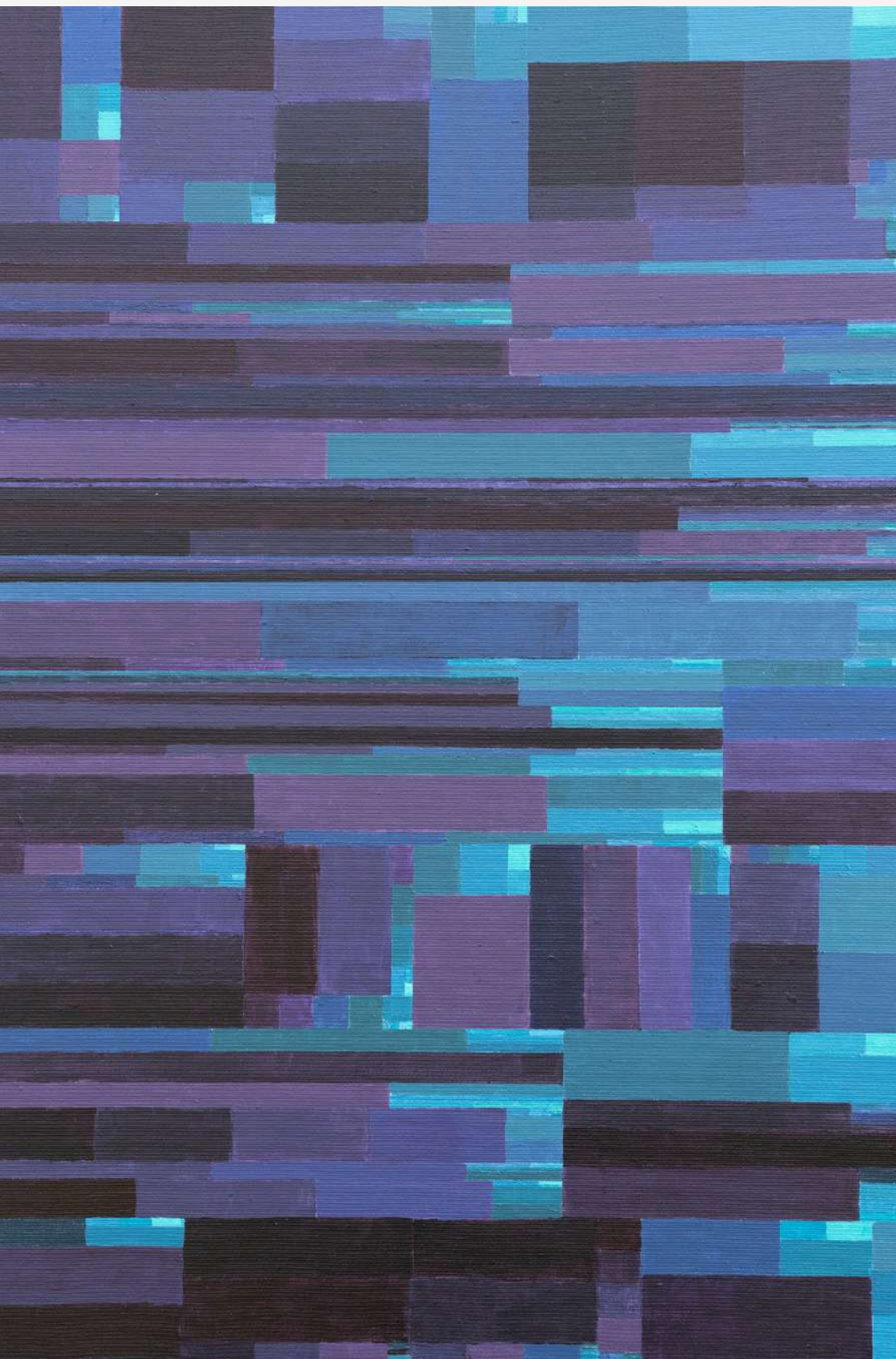
Wizualizacja smaku dymnego
z nutą pikantnego.

CYKL “OBRAZÓW ALGORYTMICZNYCH”

Obrazy algorytmiczne są wizualną reprezentacją złożonych procesów algorytmicznych zachodzących we współczesnych urządzeniach cyfrowych. Ich struktura powstała z wykorzystaniem autorskiego programu komputerowego, aby w sposób syntetyczny odwzorować wysoki poziom złożoności zastosowanych algorytmów. Wyniki obliczeń przenoszę na płótno, gdzie zyskuję pełną swobodę dalszej artystycznej interpretacji.

Obraz algorytmiczny: GCD
50 x 70 cm

Obraz algorytmiczny: GCD
50 x 70 cm

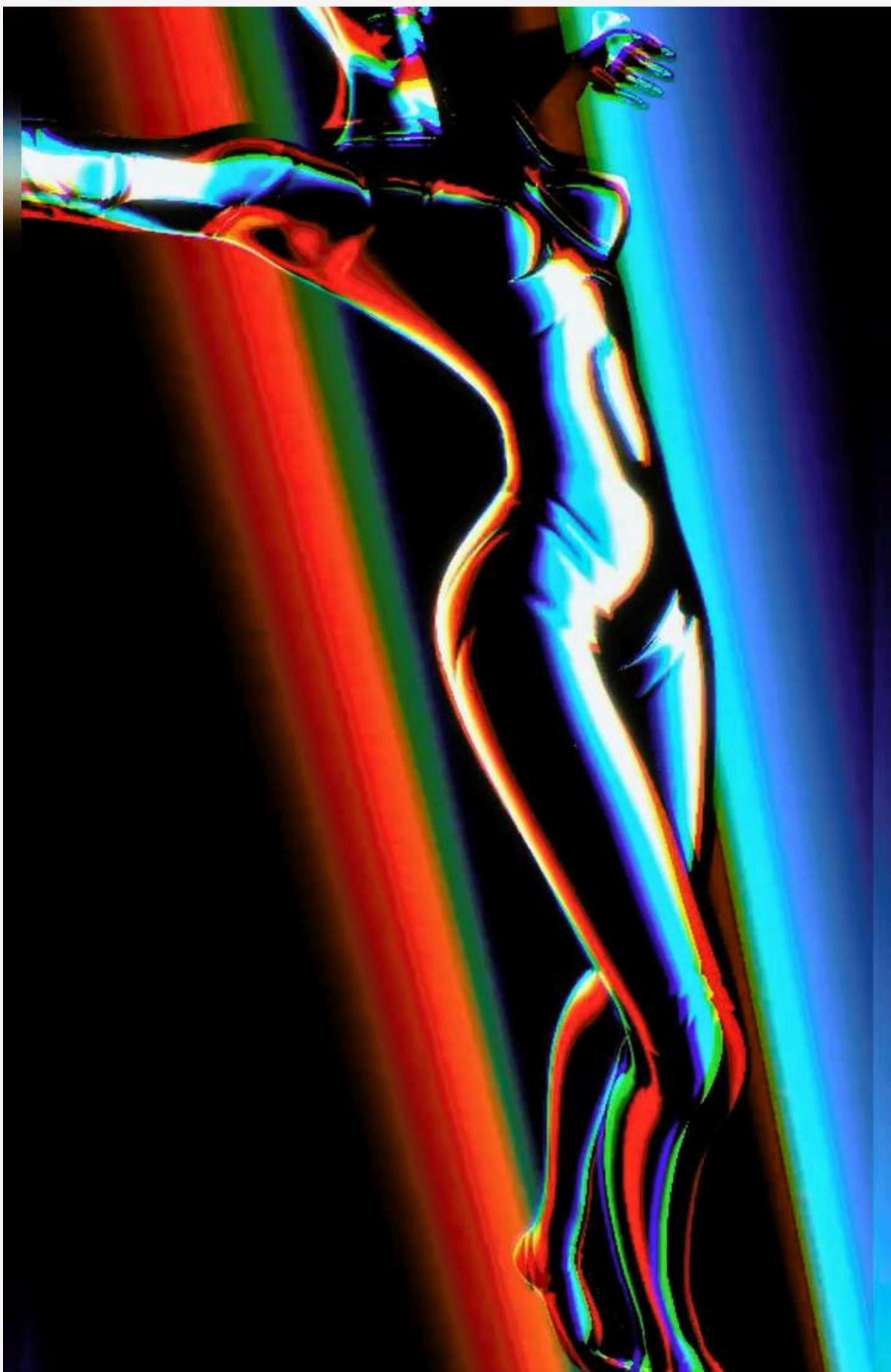
Obraz algorytmiczny: BubbleSort
70 x 100 cm

MUZYKA I WIZUALIZACJE

Muzyka artysty to połączenie brzmień elektronicznych z dźwiękami gitary elektrycznej. W 2019 roku wydał swoją pierwszą solową płytę, z którą występował m.in. w Warszawie i Sopocie. Od 2020 roku współpracuje z sopranistką Jolantą Sipowicz, zajmując się aranżacją utworów oraz udźwiękowieniem monodramu „Po drugiej stronie ciszy”.

W swojej twórczości artysta łączy muzykę na żywo z interaktywnymi wizualizacjami generowanymi w czasie rzeczywistym. Kompozycje składają się z zapętłonych warstw instrumentów elektronicznych i gitary elektrycznej, tworząc spójne doświadczenie multimedialne.

Przykładowe wizualizacje.

“LUSTRZANE PŁÓTNO”

Projekt stanowi innowacyjne połączenie technologii wirtualnej rzeczywistości (VR) i sztucznej inteligencji (AI), tworzące wirtualną przestrzeń kontemplacji. Głównym jej elementem jest spersonalizowane opowiadanie medytacyjne, które powstaje na podstawie ankiety mającej na celu zrozumienie potrzeb, pragnień i obaw widza. Historia ta, wygenerowana przy użyciu AI i czytana przez narratora, prowadzi odbiorcę przez wirtualną przestrzeń VR, pomagając mu w opanowaniu lub zaakceptowaniu swojej sytuacji. Doświadczeniu towarzyszy muzyka skomponowana przez autora.

WEŹ udział w wyjątkowym
eksperymentcie

LUSTRZANE — PŁÓTNO

PRZEZ NOWE TECHNOLOGIE - Zanurzymy się w
Siebie!

PROWADZĄCY: AREK RATAJ

GDZIE?

KLUB MISTRZÓW

UL. SZOLC-ROGOZIŃSKIEGO 4

KIEDY?

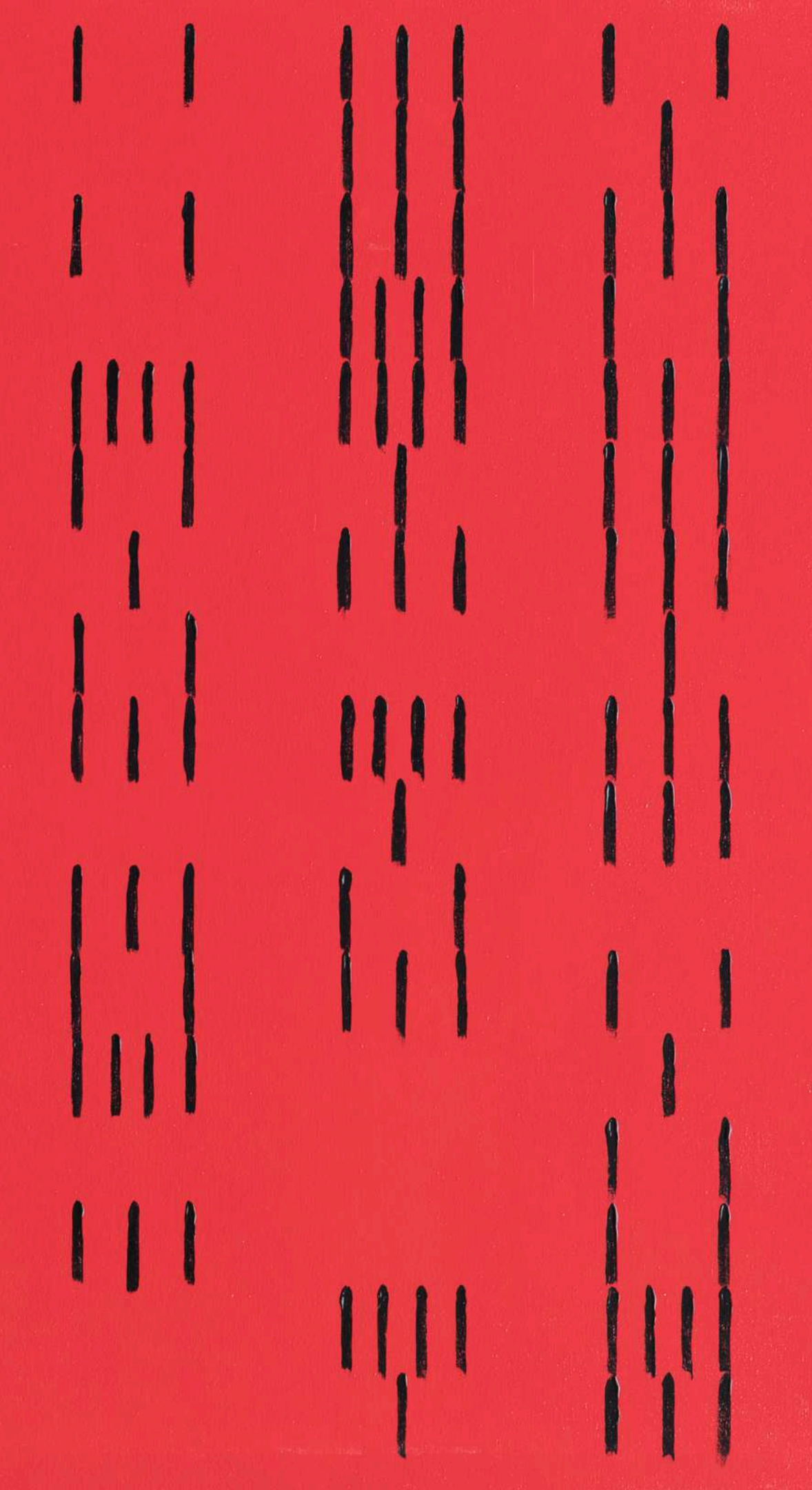
26 SIERPNIA GODZ. 13:00 LUB 14:00

GODZINNA PRZYGODA 80 ZŁ/OS - W GRUPIE MAX 4 OSOBY

ZAPISY U ARKA PRZEZ SMS +48 608 771 715

LUB PRZEZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Autor jest zainteresowany eksploracją związków między sztuką tradycyjną a cyfrową, z naciskiem na poszukiwanie nowych form wyrazu poprzez integrację technologii z klasycznymi metodami artystycznymi. Jego twórczość ma charakter eksperymentalny, opierając się na ciągłym poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań, które łączą różnorodne media w celu stworzenia nowatorskich doświadczeń artystycznych. Motywacją do udziału w naborze jest możliwość dalszego rozwijania tych eksperymentalnych praktyk w kontekście współczesnej sztuki oraz w interakcji z szeroką publicznością.

KONTAKT

TEL . : +48 608-771-715

WWW : WWW.AREKRATAJ.PL

EMAIL : KONTAKT@AREKRATAJ.PL

ADRES : WARSZAWA , POLSKA