

LOOKING FOR HAPPINESS VŠVU & FUD

LOOKING FOR HAPPINESS je spoločný projekt o hľadaní prienikov v tvorbe mladej generácie odevných a textilných dizajnérov dvoch škôl - VŠVU & FUD, ako aj generačných prienikov v tvorbe ich pedagógov. Hľadanie kooperácie, dialógu a šťastia. Výstavný projekt otvára priestor pre uvažovanie o významoch a súvislostiach nachádzania svojho autentického ja a vyjadrovania sa prostredníctvom tvorby. Téma „Mladosť“ predstavuje a reprezentuje rôzne aspekty dizajnu, ktoré reflektujú a oslavujú mladistvého ducha, inováciu, kreativitu a citlivý prístup.

Snahou výstavnej prezentácie je vytvoriť inšpiratívny a komplexný pohľad na to, ako mladosť a starostlivosť ovplyvňujú súčasný dizajn. Ukazuje ako nastupujúca generácia dizajnérov môže prispieť k lepšiemu svetu prostredníctvom citlivých inovácií a empatie. Jednotlivé výstavné dni pomocou vybraných podtém rezonujúcich v súčasnej tvorbe mladých dizajnérov predstavujú kreatívne autorské projekty v oblasti módy a textilu, ktoré integrujú komfort, udržateľnosť a funkčnosť, pričom reflektujú potreby rôznych skupín, ako sú seniori či deti, ľudia s individuálnymi potrebami a príbehmi, alebo ekologicky zmýšľajúci spotrebiteľia.

Buňka, fazole, ledvina, organičnosť, platforma, obal na Česko, obal na Slovensko, patvar. Je to jedno, pretože je to hlavne stůl. Stůl. A jsou to plochy, kdy jedna nadchází nebo podchází druhou. Je to dialog mezi názory, mezi studenty, mezi školami. Je to lidský dialog nad designem, člověkem a nad tím, zda jsme schopni najít porozumění v naší přítomnosti, pro cizí budoucnost. Snažíme se modulárností, variabilitou nastavovat různé situace tak, abychom po celou dobu nebyli statičtí, abychom se snažili vystavět náš daný prostor do momentu dne, který přichází po následujícím.

Směrodatnou snahou byly okamžiky vzniku instalace, protože jsme se pokusili využít deskový materiál, který byl vyřazen, protože byl již jednou použit. Podstatné je nebýt jen udržiteľný, ale naopak hospodárny a maximálne spotrebovatelný, pretože jedine tak dokážeme eliminovať spotrebitelskou neudržiteľnou expanzi odpadu, ktorou neustále človek - lidstvo vytváří.

Podtémy jednotlivých dní inštalácie:

HAPPYNESS / CARE CULTURE – wellbeing a empatický design

TRADICIONS / CRAFTS/ROOTS – lokálna tvorba, dedičstvo

EXPERIMENT / VIRTUAL REALITY – virtuálne odevy, metaverse

IDENTITY / INDIVIDUALITY – diverzita, nebinárny dizajn

SUSTAINABILITY / UPCYCLING – personalizácia, bonding

Koncept instalace: Jan C. Löbl

Kurátorky: Hana Coufalová, Zuzana Šebeková

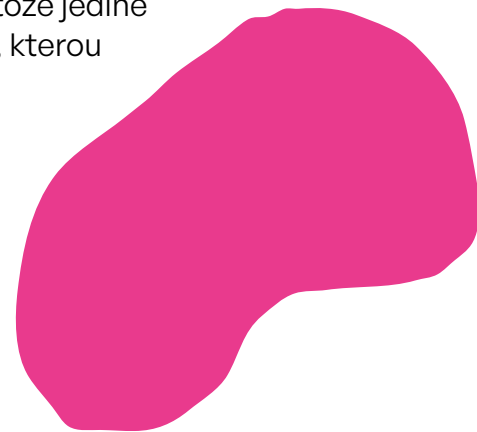
Grafický design: Marie Bierbaumer

Podpora: Z vnútorných zdrojov grant internacionalizácie UJEP a grant VGS VŠVU, z verejných zdrojov formou štipenda FPU

Podakovanie: Jáchym Myslivec, Barbora Popovic, Tiskárna SLON

Vystavujúci študenti: David Altner a Daiana Teplykh, Aria, Albert Baťa, Veronika Hájková, Vanda Hauptvogelová, Tereza Kasalová a Elisa Neumannová, Viktória Košíková, Valeriya Kovtun, Kateřina Kulková, Yaryna Lahoda, Jakub Mikulášek, Jaroslava Poliaková, Lucia Villárová, Krisztina Zsapka

Vystavujúci pedagógovia: Mária Baumann Pobočková, Michaela Bednárová, Jan C. Löbl, Barbora Popovic, Júlia Sabová, Zuzana Šebeková

DAY 1

HAPPYNESS / CARE CULTURE – wellbeing a empatický design...

Žijeme v době masivního konzumu, žijeme v době, kterou vytvorili ti před námi. Dnešní čas je jedna fantastická selfie, cesta nekonečné párty. Na druhé straně si čím dál více uvědomujeme, že je nadále v takovém kvantitativním celku neudržitelná. Jako mladí studenti designu se vydáváme na cesty, které respektují jeden druhého, na cesty, kdy si plně uvědomujeme svoje skutky a děláme vše pro to, aby naše tvorba plně souzněla s budoucností, která bude naší přítomností. Vztah člověka k člověku je sice nejpodstatnější moment, ovšem daleko podstatnější vztah je vztah člověka k sobě samému, protože když nejsme lhostejní sami k sobě, a záleží nám na tom, jak a kde žijeme, pak nám není lhostejná planeta a život na ní jako takové.

Starostlivost o jednotlivca a spoločnosť, o vzťahy, o artefakty, ale aj každodenný životný priestor a environment prináša scitlivenie a spomalenie. Cieľom kreatívnej tvorby je nachádzanie, sprostredkovanie a vytváranie šťastia a krásy, ako základnej inšpirácie našej existencie. Citlivý prístup a výber materiálov (udržateľné, tradičné a lokálne získané), techniky spracovania (ručné pletenie a plstenie) či autorskej úpravy (prírodné farbenie, výšivka) vytvárajú hapticky inšpiratívne formy a štruktúry nútiace užívateľa k zamysleniu a zmene správania. Predstavené projekty kontemplujú nad poéziou hmotnej kultúry v kontexte plynutia času a zmien paradigiem, ako aj aktuálnych výziev post – antropocénu.

Krisztina Zsapka, kolekcia: Like Fine Vessels Rooted In *@arrepentina*

David Altner a Daiana Teplykh, kolekce: Altner & Teplykh

Aria, kolekce: Brutalismus *@_a_r.i.k_o_*

DAY 2

TRADICIONS / CRAFTS / ROOTS – lokálna tvorba, dedičstvo...

Sebeuvědomění, identita, udržitelnost, místo, krajina, já. A ještě mnoho jiného. Podstatou je ovšem snaha a boj s diktátem korporátních kosmopolitních firem determinovat člověka a změnit jej v kosmopolitu, který je neutralitou sebe sama. Proto je naprosto nezbytné tvořit pro danou komunitu, s blízkými materiály s odkazy na místní tradice, vzpomínky. Ty aktualizovat, přetvořit a vydefinovat v novou autorskou designerskou tvorbu, která je hrdá na místo, kraj odkud pochází.

Kritický pohľad na tradície analyzuje ich význam, potenciál a relevantnosť v súčasnej spoločnosti a kultúre. Oceňuje význam a úlohu materiálovo-technologických znalostí, konkrétnych formálnych a funkčných riešení, ako aj schopnosť autenticky reagovať na potreby konkrétnej komunity, či celej spoločnosti. Otvára diskusiu o význame, ukotvenosti a udržateľnosti rôznorodých odevných kultúr a narúša etablované predstavy o statickom charaktere tradície a remesla. Dizajnérske uchopenie týchto tém ponúka inovatívny pohľad na náš tradičný odev, vyzýva na reflexiu a podporuje diskusiu o jeho mieste a význame v súčasnom módnom svete.

Jaroslava Poliaková, kolekcia: My je už niekto iný *@_akraj*

Valeriya Kovtun, kolekce: Qazashka *@_valeriya.kovtun_*

Kateřina Kulková, kolekce: Koláž *@_katerinakulkova_*

DAY 3

EXPERIMENT / VIRTUAL REALITY – virtuálne odevy, metaverse...

Sen a predstava jsou momenty, kdy člověk uniká ze všednosti dnů. Mírou oduševnělosti dokážeme vytvářet světy ve světech až v surrealistických nuancích fantazie. Virtuální svět je součástí naší společnosti a v určité symbióze korespondujeme dohromady. Nová modelace, nová forma realizací, nový způsob přenosu myšlenky, nebo její zhmotnění, je další metou udržitelného návrhářského smýšlení. Fashion je jako cestovatel v čase, který někdy předběhne sám sebe, ale nezastaví se.

Experimentální dizajn podporený rôznorodými nástrojmi AI (rozšířená realita - AR, virtuálna realita - VR) prináša nie len inovatívne formálne a funkčné riešenia, ale zároveň spytuje úlohu človeka ako spolu-tvorcu a spolu-užívateľa. V kontexte planetárnych ekosystémov zároveň ponúka jeden z nástrojov hľadania, nachádzania a overovania potenciálnych riešení pre mnohovrstevnaté a prepojené komplexné systémy. Nástroje dizajnu s AI ovplyvňujú rovnako vizuálno-formálne a behaviorálne stránky virtuálnych interakcií v metaverse a priamo, či sprostredkovane, sa premietajú aj do našich každodenných hybridných životov a spoluurčujú náš budúci svet. Prirodzeným je uvažovanie o odevu a móde v kontexte žitých realít, fluidity a pohybu.

Bc. Lucia Villárová a Vanda Hauptvogelová, projekt: STARMUS

(spolupráca VŠVU - ateliér odevného dizajnu a ateliér transport design @cija_villar , @vendullaa

Albert Batha, kolekcie: Wild West

Jakub Mikulášek, video @__jacobx

DAY 4

IDENTITY / INDIVIDUALITY – diverzita, nebinárny dizajn...

Každý z nás má jedinečný osobní svět, který jej obklopuje, ve kterém se pohybuje. Vlastní zkušenosti, vzpomínky, osobnost, moment teď a tady, projevujeme vizualitou navenek. Odeř je náš komunikační jazyk, kdy beze slova dovedeme obsáhnout tisíce slov jedním pohledem. Identita je ro, co nás charakterizuje, to co definuje ve společnosti. Fashion je v našem světe jedním z nejvíce tolerantních partnerů vůbec. Odeř jako sebevyjádření ducha, duše, sebe sama.

Hľadanie a vyjadrenie individuality prináša často nevšedné materiálové manipulácie, formálne a štrukturálne prieniky v snahe výtvarne vyjadriť a obsiahnuť diverzitu a jedinečnosť. Unikátny zážitok je odpoveďou na otázky inklúzie, fyzického a duševného zdravia, či pocitovanej pohody a osobného komfortu. Individuálne poetiky príbehov a zdieľané archetypálne naratívy ponúkajú možnosť nachádzania, spoluvytvárania a zažitia empatickeho a akceptujúceho priestoru.

Bc. Viktória Košíková, kolekcia: Nereida @____najada

Veronika Hájková, kolekcie: Wild West @_hayek_v

DAY 5

SUSTAINABILITY /UPCYCLING – personalizácia, bonding...

Není potřeba neustále počítat kolik vody spotřebuje výroba jednoho trička. Toto povědomí je již ve společnosti známo, velkou snahou minulých let bylo změnit náš vztah k nadvýrobě a nesystematické spotřebě. Cesta je to dlouhá a velmi pomalá. Upcycling je jednou z podstatných cest, které mění a udržují textilní materiál třeba v jiné podobě neustále aktivní formě, a s plánovaným bezezbytkovou spotřebou. Tato designérská práce není jen o řemesle, ale převážně také o filozofii, která nastavuje pomalým ipostupy udržitelnost a cirkulační ekonomiku, jako jeden z důležitých vývojových kroků postindustriální společnosti jako takové.

Idea cirkulárnej ekonomiky a využitia uzavretých materiálových a energetických zdrojov prináša dôraz na ekologicky šetrné dizajnérske metódy a praktiky. Udržateľnosť, podporená jednak výberom ekologickejších a recyklovateľných materiálov s dôrazom na využitie obnoviteľných zdrojov a lokálnu produkciu, prispieva k redukcii negatívneho dopadu odevného a textilného priemyslu. Personalizácia a bonding v rámci fashion produktov, aktívna sociálna a kultúrna inklúzia ako dizajnérsky koncept podporujú starostlivosť o našu planétu. Uvažovanie o zmene konzumných vzorcov správania otvára skúmanie možností implementácie konceptov de-growth a s tým súvisiacich trendov de-fashion v rovine dizajnérskej tvorby, ako aj vzdelávania (odborníkov i laikov).

Yaryna Lahoda, kolekcia: SPOMYN @yaryna_lahoda

Elisa Neumannová a Tereza Kasalová, kolekce: Kruchy @kruchy_design

