

MÁJ _ 2022/8

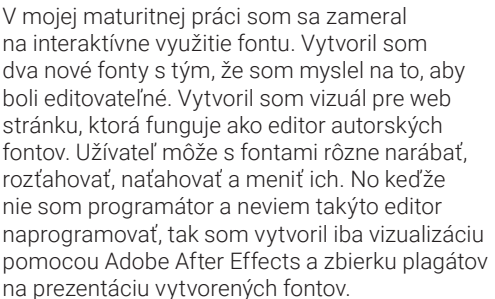
TO SME MY

PIECE OF ART

SŠUP ŽILINA MATURITÝ VÝBER _2020_2022

Po dlhšej prestávke predstavujeme žilinskej verejnosti práce žiakov Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Žiline. Tentokrát sme siahli po najlepších maturitných prácach, ktoré žiaci realizovali v postcovidovom období. Uplynulé dva roky boli poznačené prerušovaním prezenčnej výučby a hľadaním možností v bezpečí online priestoru. Avšak pre umeleckú školu je osobný kontakt pedagógov so žiakmi a praktické vyučovanie, osvojovanie si zručností a techník nesmierne dôležité. Školské práce sú len prípravou pre ich ďalšie smerovanie. Jednotlivé odbory školy sú zamerané na rôzne podoby dizajnu - sú to grafický dizajn, grafický

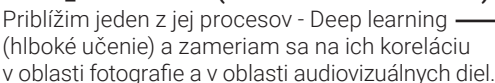
a priestorový dizajn, fotografický dizajn, reklamný dizajn a najnovší odbor, v ktorom ešte žiaci nie sú v maturitnom ročníku - interiérový dizajn. Žiaci svoje maturitné práce, v zmysle zadania realizovali v určenej dobe približne šiestich týždňov, pod vedením pedagógov - výtvarníkov a výtvarníčiek. Od návrhov cez realizáciu sa dostávajú až k obhajobe prác, pričom výstava v priestoroch Rosenfeldovho paláca tým najlepšie zvládnutým prácam dáva možnosť konfrontovať sa aj s odbornou alebo laickou verejnosťou. Zároveň to návštevníkom umožní malý vhľad do smerovania a výsledkov umeleckej školy, ktorá už nastúpila do druhej dekády svojej existencie.
_DARINA ARCE

Moja maturitná práca sa vyvinula zo spolupráce s Podtatranským múzeom v Poprade, ktoré je momentálne v štádiu realizácie dlho očakávanej expozície: Kniežat z Popradu - zameranú na nedávno odkrytý hrobku keltského kniežata. Táto spolupráca začala potom, čo som v súťaži o riešenie interiéru expozície predložil svoje kresby. Tie vzbudili záujem organizátorov, ktorí ma zahrnuli do projektu. Moja práca na ňom sa postupne vyvíjala: z návrhov som bol poverený vytvoriť ilustrácie k informačnej knihe, ktoré ma následne motivovali k tomu, aby som vytvoril animáciu. Tento krátky zábavno-vzdelávací snímok mal za úlohu stručne zosumarizovať históriu hrobky: od výstavby až po jej nedávne objavenie. Spôsob animácie je inšpirovaný populárno-edukačnými kanálmi ako Kings and generals alebo Mythology and fiction explained - kombináciou ilustrácií a dynamickými pohybmi kamery v 3D priestore.

Téma tohtoročnej maturitnej práce bola Forma nasleduje funkciu. Keďže je to naša posledná práca v tomto školskom roku a zároveň na tejto škole, rozhodla som sa ju poňať hlavne v tom čo ma baví. Inšpirovala som sa funkcionalizmom a vetou - forma nasleduje funkciu. Výsledný objekt sa stala kolekcia šperkov založená na miminlizme, gravitácii, ťažisku, rovnováhe-nerovnováhe, symetrii - asymetrii. Prínosné informácie v týchto oblastiach sa mi stali oporným kameňom počas celej realizácie.

Renesancia, jej neprekonateľná krása a božskosť. Jej stálosť, harmónia, dokonalosť a vzdušnosť. To všetko ma inšpirovalo pri tvorbe maturitnej práce. V súčasnosti predstavuje socha skôr symbolickú funkciu. Účelom mojej práce nebolo vyrovnať sa renesančnému lesku či siahať do jej výšin. Naopak, hľadám len nové verzie. Pátram po rôznych obdobiach jedného objektu. Snažím sa len o zachytenie jej odrazu. Nenásilne a nezávisle sa pokúšam zaradiť jej charakteristické črty do súčasnej tvorby. Výrazne štylizujem a prostredníctvom novodobých materiálov prepájam históriu so súčasnosťou. Objekt veľkosti dominuje priestoru a svetlo dopadajúce naň zjemňuje strohosť plastu. Celkový dojem pôsobí jednotne a harmonicky.

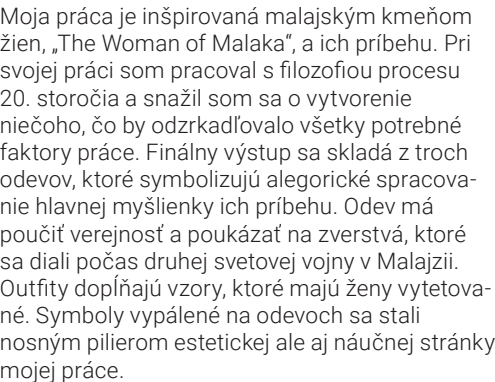
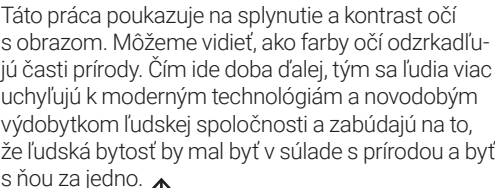
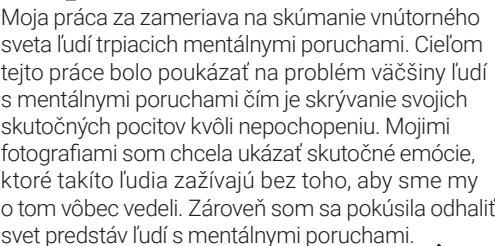

Projekt sa venuje môjmu vzťahu k typografii vo forme abecedy a animácie. Taktiež som vyhotovila kinetické plagáty, ktoré môj výstup reprezentujú. Charakter abecedy, ktorú som vytvorila, spočíva v rôznych štruktúrach. Pri tvorbe formy písma som vychádzala z obdĺžnikového tvaru a aby jednotlivé písmená nadobudli svoj význam, robila som do nich výrezy z trojuholníkov. Pre písmená, ktoré majú okrúhly charakter som zvolila elipsu s rozmermi obdĺžnikového základu. Animácia, ktorá má reprezentovať písmená, obsahuje kinetické štruktúry a slová vytvorené z fonu, ktorý som navrhla.

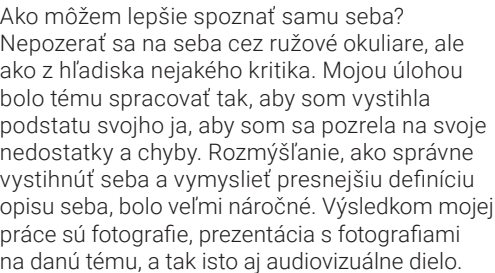
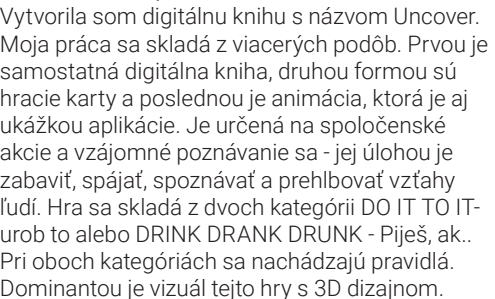

Včely sú malými architektmi svojho vlastného sveta. Inšpiráciu v ich spôsobe stavby a konštrukcie našlo veľa umelcov a architektov. Pre mňa samotnú sú inšpiráciou v ich vytvárateli a schopnosti vytvoriť niečo tak úžasné z minima. Pracovala som s nimi na kolekcií váz, kde majú absolútnu voľnosť. Mojm zámerom bolo využiť ich schopnosti a dokázať, že oni sami vedia byť umelcami. Vázy sú tvorené z čistých včelích materiálov, ako je včelí vosk alebo propolis. Vďaka skvelým vlastnostiam, ako je vodeodolnosť, tento materiál je skvelý pre vytváranie objektov pre domácnosť, ktoré nie sú vystavené vysokým teplotám. Bola som skôr divákom - umelcami boli samotné včely, ktoré som len koordinovala.

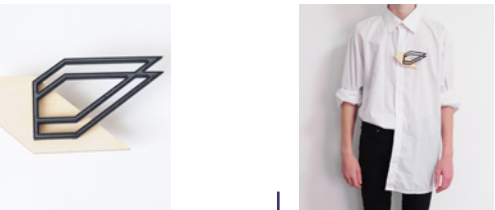
Chcela som vymyslieť originálnu a jedinečnú knižku na tému, ktorá ma samotnú zaujíma, ktorá by mohla byť zaujímavá aj pre moje okolie. Návrhy som postupne upravovala tak, aby ako celok tvorili zladený vizuál. Po dokončení layoutu som knižku vytlačila, zlepiť a poslala na profesionálnu tlač. Ako posledný krok som vymyslela nálepky, plagát a krátku animáciu pre lepšiu prezentáciu knižky, ktorú po naskenovaní QR kódu nájdete aj online.

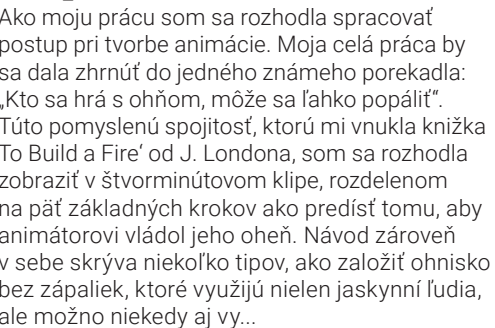
Pod touto témou si môžeme predstaviť čokoľvek, preto som si ju zvolila, aby som mala voľnosť pri tvorbe práce. Rozhodla pre tvorbu knihy ako mojej osobnej výpovede formou kresieb a textov. K tomu aj séria obrazov obsahujúca koláže figúr z knihy. Názov práce je ANI OBRAZ, ANI RÁM. Nemám rada konvenciu, ale voľnosť. Vytvorila som sériu plagátov nesúcich sa v duchu celej knihy a jemnosti a čistoty. Taktiež som vytvorila prezentačný web, niečo ako digitálne portfólio. Celá práca je založená na figúrach a fascinujúcom ľudskom tele.

Moja posledná práca na tejto škole. Ak by som mala byť úprimná, som smutná že je to posledná práca. Na druhej strane nemôžem byť spokojnejšia, pretože som mala šancu vytvoriť čokoľvek. Téma mi naozaj zapasovala. Ale nebolo to celé také ľahké. Nieкто mi raz povedal, že keď začínam prácu, skončím niekde úplne inde. A mal pravdu pretože tentokrát to nebolo inak. Kniha, ktorú nosím v hlave bola zo začiatku trochu chaotická a návrhy o tom svedčia. Ale to patrí ku mne. Musím však povedať, že s finálnou realizáciou som fakt spokojná. Som rada, že som mala šancu vyjadriť svoje myšlienky aj takouto, možno zaujímavejšou formou, aj keď moja kniha, sú vlastne noviny, ktorým som dala nielen formu, ale aj obsah.)

Moja práca spočívala vo vytvorení vhodných počítačových dát pre 3D tlačiareň a laser. Cieľom pri vytváraní dát bolo vytvorenie minimalistického šperku. Vytvorila som kolekciu brošní, inšpirovanú Slovenskými výšivkami a Čičmianskym vzorom, ktorý sa nachádza na domoch v Čičmanoch. Tieto vzory som zjednodušovala, kreslila si ich do počítača za pomoci grafického tabletu. Po vytvorení dát vytlačili jednotlivé segmenty 3D tlačiarne. Materiál brošní pozostáva z dreva a eko plastu. Brošne som navrhla tak, aby boli variabilné, jednoducho kombinovateľné.

Vďaka tejto množnosti práce som sa obohatila o skúsenosti s elektrotechnikou, vibrujúcim mechanizmom, výpočtom statiky a rozmerov, fúkaním skla, zváraním, ako sa materiál správajú v určitých situáciách, ako je prítlak, gravitačná sila, atď, pracovaním s neónom a jeho zapájaním do elektrickej energie. Pri tejto práci som chcela nechať rezonovať hlavne samú seba, svoje filozofie postojů k životu. Zistila som aká je veľmi tenká hranica medzi víziou a jej pretvorením do reality. A je v poriadku, keď sa veci zlomia. Chyby mi ukazujú, kde sú hranice. A tieto hranice mi dokazujú kde sa dá ešte posunúť. Každopádne, práca ma obohatila o veľa skúseností spomínaných vyššie, za ktoré som vďačná a určite ich