

INDIGO

Alice Klouzková

23. 3. — 11. 5. 2022

Kurátorka / Curator: Lenka Sýkorová

Opustit tradice předávané po generace, je jako vzdát se identity. Je to proces ztráty dějinného vědomí. Politika současného světa na jedno použití, nám v posledních letech ukazuje, že pokud o svět přestaneme pečovat, znamená to, že přestaneme pečovat i o sebe, protože lidé, kteří opouštějí tradice, zůstávají prázdní bez kořenů. Právě tato privace (nedostatek), způsobuje stále větší potřebu otázky jistého obratu k přírodním materiálům, rukodělnosti, řemeslu, tradicím a k udržitelnosti do budoucnosti, a to jak ve volném umění, tak v designu. Láska k přírodě, řemeslu a kulturnímu dědictví je signifikantní i pro českou módní designérku Alici Klouzkovou, která se intenzivně zabývá tradičními textilními technikami a jejich využitím v současném oděvním designu jedinečným propojením české tradice a současné módy. Alice Klouzková se soustředí na modrotisk, jehož výrobu realizuje ve spolupráci se Strážnickou modrotiskovou dílnou, která je jednou ze dvou posledních dílen u nás. V prezentovaném projektu pro Altán Klamovka představuje nejnovější část postdoktorandského výzkumu se zacílením na udržitelnost výroby oděvů v kontextu jejich barvení, které běžně představuje environmentální zátěž. Alice Klouzková hledá nové možnosti inovace tradiční techniky při využití lokálních přírodních zdrojů, a to konkrétně využití indiga z borytu barvířského při barvení. Autorka tak vyměnila část práce v ateliéru za dílnu, laboratoř a pole, čímž si našla nový smysl pro svou tvorbu. Prezentovaný projekt pokazuje na její pracovní proces zatížený odpovědností, čímž vytváří design s příběhem poučený historií.

Alice Klouzková vystudovala UMPRUM v Praze, kde po studiích působila na pozici asistentky v ateliéru Módní tvorba ak. mal. Josefa Āapřucha a posléze MgA. Pavla Ivančice. Současne se zabývá teoretickou činností — dizertační práce na UMPRUM Reinterpretace tradičních textilních technik v kontextu soudobého oděvního designu (kniha Dědictví. Tradice, inovace, móda). V roce 2005 založila společně s Janou Jetelovou studio SISTERSCONSPIRACY. Od roku 2014 vede Ateliér módního designu na škole současného umění Scholastika. V roce 2017 vytvořila úspěšný výstavní projekt Modré inovace prezentující současné tendence v českém modrotisku, jenž se už představil ve Vídni, Londýně nebo Tokiu. V současnosti působí jako pedagožka v Ateliéru designu oděvu na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Lenka Sýkorová

Leaving traditions passed down through generations is like giving up an identity. It is a process of losing historical consciousness. The politics of today's disposable world has shown us in recent years that if we stop caring about the world, we stop caring for ourselves because people who abandon their traditions remain empty — without roots. It is this privation that causes the growing need for certain changes to natural materials, craftsmanship, crafts, traditions and sustainability in the future — both in the fine arts and in design. The love for nature, crafts and cultural heritage is also significant for the Czech fashion designer Alice Klouzková, who is intensively involved in traditional textile techniques and their use in contemporary clothing design, a unique combination of Czech tradition and contemporary fashion. Alice Klouzková focuses on Indigo Print, the production of which is in cooperation with the Strážnice Indigo Print workshop (one of the last two workshops in our country). In this project for Altán Klamovka, she presents the latest part of postdoctoral research focusing on the sustainability of clothing production in the context of their dyeing, which normally represents an environmental burden. Alice Klouzková is looking for new possibilities for the innovation of traditional technology in the use of local natural resources, namely the use of indigo from dyer's woad (*Isatis tinctoria*) in dyeing. The author thus exchanged part of her work in the studio for a workshop, laboratory and field, thus finding a new meaning for her work. The presented project points to her work process are burdened with responsibility, thus creating a design with a story taught by history.

Alice Klouzková graduated from the Academy of Arts, Architecture & Design in Prague, where after her studies she worked as an assistant in the Fashion Design studio of Josef Āapřuch and later Pavel Ivančic. At the same time she deals with theoretical activities — dissertation at the Academy of Arts, Architecture & Design in Prague with the title Reinterpretation of traditional textile techniques in the context of contemporary clothing design (book Heritage. Tradition, innovation, fashion). In 2005, together with Jana Jetelová, she founded the SISTERSCONSPIRACY studio. Since 2014, she is teaching at the Fashion Design Studio at the Scholastika, School of Contemporary Art. In 2017, she created a successful exhibition project Blue Innovations presenting current trends in Czech Indigo Print, which has already been presented in Vienna, London or Tokyo. She currently works as a teacher in the Fashion Design Studio at Faculty of Multimedia Communications of Tomas Bařa University in Zlín.

Lenka Sýkorová

Barvení lněných šatů ve Strážnické modrotiskové dílně, foto: Ludmila Esterková
Dyeing of a linen dress in the Strážnice Indigo Print Workshop, photo: Ludmila Esterková

Pěstování borytu barviřského
Cultivation of dyer's woad

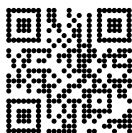
Zkoušky barvení
Test of dyeing

Na začátku mé práce mi paradoxně nejvíce pomohlo to, že jsem nedostala grant, o který jsem první rok mého doktorského studia na UMPRUM žádala. V zamítavém posudku totiž mimo jiné stálo, že tradiční řemeslné techniky jsou určeny k zániku a tím pádem je nemá cenu podporovat. Tento názor byl ale v rozporu nejen s mým přesvědčením, ale i s aktuálními celosvětovými trendy hlásající návrat k tradičním výrobním postupům a obnovení spolupráce s lokálními výrobci s důrazem na produkci, která splňuje potřebu zodpovědného a udržitelného přístupu k módě. Cílem mé práce se tedy nejprve stalo dokázat, že tradiční textilní techniky nejsou odsouzeny k zániku, ale mohou existovat jako funkční součást soudobého oděvního designu. I díky koronavirové krizi nyní celý módní svět prochází velkou transformací. Nejen pro módní designéry je to období plné změn a nových výzev.

Alice Klouzková

Paradoxically, the fact that I did not receive the grant, which I applied for the first year of my doctoral studies at the Academy of Arts, Architecture & Design in Prague, helped me the most at the beginning of my work. The negative opinion stated, among other things, that traditional craft techniques are meant to perish and therefore there is no value in supporting them. However, this view was at odds not only with my convictions, but also with current global trends calling for a return to traditional production methods and a resumption of cooperation with local producers with an emphasis on production that meets the need for a responsible and sustainable approach to fashion. The aim of my work was first to prove that traditional textile techniques are not doomed to extinction but can exist as a functional part of contemporary clothing design. Even thanks to the coronavirus crisis, the whole fashion world is now undergoing a great transformation. Not only for fashion designers, it is a period full of changes and new challenges.

Alice Klouzková

www.aug.cz

www.aliceklouzkova.cz