

Zpráva o činnosti

Uveďte soupis veškeré relevantní činnosti žadajícího subjektu, a to zpětně za poslední 2 roky od podání této žádosti. Pakliže jste za zmíněné období žádnou relevantní činnost nevykonávali, doložte k tomuto čestné prohlášení.

Rok 2024:

1. Příjmy z realizace projektu	0,00
z toho:	
1) vstupné	
2) účastnické, konferenční poplatky, kurzovné	
3) prodej časopisů	
a) volný prodej	
b) předplatné	
4) prodej publikací, hudebnin, CD, DVD	
5) prodej dalších tiskovin (programy, katalogy, plakáty)	
6) prodej vystavovaného exponátu*	
7) příjmy z reklamy (např. u internetových portálů)	
8) ostatní příjmy (specifikujte) - hostování	
9)	
10)	
2. Další zdroje	1 044 000,00
z toho:	
9) vlastní finanční vklad žadatele	
10) sponzoři (na základě smlouvy o reklamě apod.)	
11) dary (na základě darovací smlouvy, potvrzení o přijetí daru)	114 000,00
12) dotace od dotace od Hlavní město Praha ,Odbor kultury a cestovního ruchu	200 000,00
13) dotace od kraje <i>uveďte datum obdržení dotace:</i>	
14) <u>dotace od Ministerstva kultury</u> (oddělení umění)	730 000,00
15) dotace od jiných odborů Ministerstva kultury	
16) dotace od Státního fondu kultury	
17) dotace od ústředních orgánů (mimo MK)	
18) zahraniční zdroje (Culture 2000, ambasády, kulturní centra...)	
19) ostatní příjmy (specifikujte) Život umělce	
20)	
Zdroje celkem	1 044 000,00

Zpráva o realizaci projektu:

INI Project je nezávislá platforma působící v oblasti současného umění, jejíž charakteristikou je hledání netradičních formátů jeho prezentace a podpory. Prostor INI sídlí na adrese Jeronýmova 88, která svou dispozicí osciluje mezi ateliérem a galerií. Program PROSTORU se věnuje akcím umělkyní/ umělců a teoretiček/teoretiků, které mají procesuální charakter a odehrávají se ještě před vystavením hotového díla nebo paralelně s autorovou výstavní činností. V rámci PROSTORU mohou umělci i kurátoři konfrontovat své aktuální záměry s veřejností, zvát si sem hosty, kteří je inspirují a volně je přetvářet například v dílnu, studovnu, kancelář nebo kuchyni. Program PROSTORU probíhal nepřetržitě během celého roku 2024. Tříměsíční rytmus projektů určil, že na konci roku se můžeme ohlédnout za 4 rezidencemi. Loňský rok prohloubil a zintenzivnil uměleckým institucím otázky stran jejich udržitelnosti ve světě globálních krizí, které se jako červená nit linuly programem celého roku a pravděpodobně tomu nebude jinak ani v roce nadcházejícím. Tematicky se program vztahoval k průnikům lidských a mimolidských aktérů ve světle stále se zhoršující ekologické situace. Každý z rezidentů INI Prostoru byl podpořen k vytvoření autorského zinu. V případě Divoké Šárky pak můžeme mluvit o obsáhlé publikaci, která dalece překračuje pojetí klasického zinu a rádi bychom ji tak v budoucnu vydali také knižně.

INI Project se dlouhodobě snaží podporovat uměleckou tvorbu s důrazem na přímou angažovanost v okolním světě, ať už jde o interdisciplinární projekty, či umělecké procesy blízké sociální práci. Stěžejním bodem koncepce je budování komunity kolem umělecké praxe i v bezprostředním fyzickém okolí prostoru galerie. Archív Dolního Žižkova se tentokrát zaměřil na živé výstupy a práci se sousedskými komunitami (Akce Mezidvorky, kino UA, školka pro ukrajinské děti). Právě loňský rok v INI ukázal, že jakkoli může být program plánovaný, síla umění reagovat na aktuální problémy světa spočívá především v komunitě, v rámci níž působí a kterou má v moci (spolu)utvářet.

Během roku 2024 se nám podařilo realizovat tyto projekty:

01. 01. – 31. 03. 2023 – Denisa Langrová: Městem blíže k letu ptáků

V rámci své tříměsíční rezidence Denisa Langrová rozvíjela svůj dlouhodobý zájem o soužití lidí a ostatních zvířat. Zaměřila se na městské prostředí, které soužití umožňuje, a kontext vizuální kultury, jež vztahy lidí a zvířat zobrazuje. V průběhu tří měsíců se návštěvníci mohli těšit nejen na výstupy vycházející z teorií ekofeminismu a environmentálních studií, ale i na praktické rady k první pomoci zvířatům ve městě.

Akce pro veřejnost během rezidence:

- **Human-Animal Fails Compilation 2024 (22. 2. 2024)**
Přednáška a promítání kompilace Human-Animal Fails Compilation 2024, navazující na magisterský výzkum umělkyně. Zaměřila se na dokumentární strategie zobrazování

mimolidských zvířat a moc pohledu, který tyto strategie využívají. Diskutovala otázky antropomorfismu a reprezentace zvířecího utrpení ve vizuálním umění.

- **Zachraň ptáče a vyrob budku (7. 3. 2024)**

Workshop výroby ptačích budek vedený Oldřichem Morrisem z recyklovaných materiálů. Presentaci iniciativy „Zachraň ptáče“ vedla Elibka Bartobová. Účastníci se učili poznávat ptačata v nouzi a pomáhat jim, např. rorýsům. Akce byla zakončena záchranou jednoho rorýse během večera.

01. 04. – 30. 06. 2024 – Natália Sýkorová: Consensus Fictions

Autorka zkoumala možnosti zapojení do fikcí jako nástroje přežití v době krize. Využívala techniky hraní rolí, performativního čtení a kolektivního vytváření světů. Performance zkoumaly propojení vědecko-fantastických strategií, queer futurismu a ekologických vyprávění.

Události:

- **Žižkovské mezidvorky a promítání filmu (25. 5. 2024)**
Premiéra filmu *Brood-Strangers Vial Womg* a pop-up instalace ve vitrínách INI.
 - **Their calls echoing through the fog – performativní čtení (9. 7. 2024)**
Spolu s Valerií Dinkovou představily narativní RPG hru s více perspektivami a rozvětvenými ději. Výsledkem byl zin vydaný v edici INI.
-

01. 07. – 30. 09. 2024 – Markéta Adamcová: Culminating Mess

Letní rezidence vybraná open callem. Umělkyně se zabývala poetikou mezigenerační paměti, jejími stopami v tělech a krajině. Pracovala s médii malby a textu.

Události:

- **Culminating mess – introduction (25. 7. 2024)**
Pop-up instalace ve výloze galerie s malbami a texty k tématu paměti a přírody.
 - **Culminating mess – výstava (3. 9. – 3. 10. 2024)**
Vernisáž nové série kreseb a textů s ústředním motivem zahrady jako prostoru setkání divokého a kultivovaného.
 - **Křest zinu (13. 12. 2024)**
Autorské čtení básní ze zinu. Markéta přiblížila proces jejich vzniku.
-

01. 10. – 31. 12. 2024 – Divoká Šárka

Projekt zaměřený na ochranu krajiny a mezioborovou spolupráci, vzešlý z iniciativy Davida Přílučika. Během rezidence proběhly performance, workshopy a přednášky.

Události:

- **Sbírání s Divokou Šárkou (22. 9. 2024)**
Procházka a sběr plodů z opuštěných sadů. Výroba divokého piva a fermentovaných nápojů. Účastníci se aktivně ponořili do krajiny.
 - **Linie a rezistence (17. 10. 2024)**
Přednáška antropologa Boba Kuřika a tvorba herbáře z uhlí a zeminy. Diskuse o více-než-lidské rezistenci.
 - **Práva přírody a umělecké praxe (2. 11. 2024)**
Workshop s Lucií Bergamaschi o právní subjektivitě přírody. Představila svůj projekt *Garden me Tender* a evropské příklady uznání práv přírody.
 - **Poděkování Divoké Šárce (1. 12. 2024)**
Závěrečné setkání s přednáškou Klaase Kuitenbrouwera o nizozemském projektu *Zoöp*, ochutnávka divokých piv a pokrmů s feministickým a ekologickým motivem. Hudební vystoupení sorbitol drops. Křest zinu Divoké Šárky s příběhy rostlin, mapami, recepty a rozhovory s osobnostmi projektu.
 - **Akce Tábor Solidarity**
23. 3. 2024
Setkání a workshopy pro děti přechající před válkou na Ukrajině. Workshopy vedly umělkyně Viktoria Tymonová a Masha Kovtun.
-
- **UA KINO – Tři dny s ukrajinskými filmy**
22. 3. 2024
Jedná se o benefiční minifestival současné ukrajinské kinematografie, který se uskutečnil v prostorách komunitního centra TRHLINA a v žižkovské INI galerii společně s organizací Tábor Solidarity.
 - **Program festivalu:**
 - **PÁTEK 22. 3. 2024 – TRHLINA**
17:00 – **Daryna Mamaisur**
(po projekci dvou krátkých dokumentů proběhne diskuze s režisérkou)
 - **„I STUMBLE EVERY TIME I HEAR FROM KYIV“**
Režie: Daryna Mamaisur
Ukrajina, Belgie | 2022 | 17' 18'' | dokumentární
Při každém kontaktu s městem Kyjev (který je možný pouze online) má režisérka pocit, že jí docházejí slova. Proto prostřednictvím filmu dává sílu slovům své kamarádce, která zůstává na Ukrajině během války. Tato forma platí pro mnoho Ukrajinců a Ukrajinek, kteří chtějí a zaslouží si být vyslyšeni. Nejde jen o duševní uvolnění, ale také o přežití. Přítelkyně ukazují kvetoucí stromy, své oblíbené budovy a svůj pokoj ozářený sluncem. Všechny tyto poetické detaily každodenního života za války se stávají nepopsatelně křehkými, a proto tak cennými. Ptačí zpěv přerušuje siréna leteckého poplachu, čímž je tato křehkost ještě patrnější.
 - **„O FUMO DO FOGO | SMOKE OF THE FIRE“**
Režie: Daryna Mamaisur
Portugalsko, Ukrajina | 2023 | 21' 37'' | experimentální dokument
Když domov není „tady, ale v bude“, může se cizí jazyk stát novým průvodcem? Portugalsko, portugaltina a ukrajinská filmařka, která se učí jazyk a sžívá se s rolí migrantky. Hra slov: zangar a o zangão. Jak je možné vyjádřit tak silnou emoci, jako je hněv, v křehkých pokusech někoho, kdo s cizím jazykem teprve začíná? Videoesej je utkána z vyprávění režisérky, jazykových kurzů, osobních videí a archivních záběrů z Kyjeva – odhaluje rozpolcenou realitu každého, kdo hledá bezpečné místo v zahraničí a zároveň touží po domově, který je tam zmítán válkou.

- **19:30 – „SELF-RETURN TO CRIMEA“**
Režie: Natalya Gumenyuk
Ukrajina | 2021 | 56' 59'' | dokumentární
Film je příběhem „návratu“ různých krymskotatarských rodin, které začaly nový život ve stejně těžkých podmínkách: bez práva na bydlení, půdu, důstojnou práci a za tvrdého odporu sovětské byrokracie. Mnozí z nich po ruské okupaci poloostrova v roce 2014 podruhé ztratili svůj domov. Mezi hrdiny a hrdinkami dokumentu patří veteráni krymskotatarského hnutí Ulvie Ablajeová, Ilver Ametov, režisér Achtem Seitablajev, ale i emigranti Erfan Kudusov, Eskender Budžurov, Elmira Katakí, Seit-Jagja Kazakov, Larane Heibullajeová.
- **SOBOTA 23. 3. 2024 – INI PROSTOR**
19:30 – „20 DNÍ V MARIUPOLU“
Režie: Mstyslav Chernov
Ukrajina | 2022 | 94' | dokumentární
Tým ukrajinských novinářů uvězněných v obleženém městě Mariupol se po začátku ruské invaze snaží pokračovat ve své práci dokumentující válečná zvěrstva... Jako jediní mezinárodní reportéři, kteří ve městě zůstali, zachycují to, co se později stalo určujícím obrazem války. Umírající děti, masové hroby, bombardování porodnice. Po téměř deseti letech dokumentování mezinárodních konfliktů pro The Associated Press, včetně rusko-ukrajinské války, je 20 dnů v Mariupolu prvním celovečerním filmem Mstyslava Chernova. Film čerpá z osobních záběrů jeho vlastní země ve válce. Nabízí živý a drásavý popis civilistů chycených v obležení, stejně jako vhled do toho, jaké to je podávat svědectví ze zóny konfliktu. Jeho novinářská práce zasáhla celý svět.
- **NEDĚLE 24. 3. 2024 – TRHLINA**
19:30 – Elias Parvulesco a Theta Tsybulnyuk
(po projekci tří krátkometrážních filmů bude následovat diskuze s tvůrci)
- **„THE LIMITS OF EUROPE“**
Režie: Elias Parvulesco
Ukrajina | 2014 | 15' | experimentální
V prosinci 2013 se na Majdanu Nezaležnosti v Kyjevě odehrála největší vlna protestů v dějinách Ukrajiny známá jako Euromajdan. Zatímco „evropský sen“ byl pro většinu Ukrajinců a Ukrajinek ztracen, v centru Kyjeva vznikla symbolická Evropa. Film představuje vizuální výzkum architektury barikád Euromajdanu.
- **„SALTY OSCILLATIONS“**
Režie: Elias Parvulesco a Theta Tsybulnyk
Ukrajina | 2021 | 5'

Kreativita, kterou si běžně spojujeme s výtvarným prostředím, stojí na neviditelných základech – pečlivé a intenzivní udržovací práci.

Bez této práce by výstavní instituce nemohly fungovat. Právě na tuto často nedoceněnou, avšak zásadní činnost se zaměřuje podcastová série *Umění údržby*, která představila pracovní podmínky a výzvy každodenního fungování výstavních institucí v Česku.

Projekt propojoval kvalitativní a kvantitativní výzkum – od dotazníkového šetření po 19 polostrukturovaných rozhovorů s pracujícími z různých typů institucí, od malých nezávislých galerií po velké veřejné instituce. Popsal, jaké překážky pracovníci a pracovnice v kultuře překonávají, co je motivuje a jakým způsobem je jejich práce ohodnocena. Série přinesla

komplexní pohled na organizační struktury, kulturní politiku, otázky platů a zaměstnaneckých práv i na osobní a systémové dopady práce v kulturním sektoru.

Každý díl série představuje konkrétní téma spojené s organizací a provozem kulturních institucí a jeho hosty či hostkami jsou odborníci a odbornice, kteří se těmto tématům věnují z různých perspektiv. Tyto rozhovory doplňují úryvky z dotazníků nebo rozhovorů namluvené herectvem.

Za zvukovou stránkou podcastu včetně autorského sound designu stojí Václav Šafka. Vizuál vytvořila Dominika Goralska.

Cílem audioprojektu *Umění údržby* bylo přiblížit široké i kulturní veřejnosti skrytou práci v kulturním sektoru, která zůstává často přehlížena, a podpořit diskusi o podmínkách, za kterých je tato práce vykonávána.

Autorský tým

- **Viktorie Vítů** – historička umění a badatelka působící na Ústavu dějin umění AV ČR. Působila v Galerii Fotograf, kde připravovala mimo jiné výstavu *Work in Process*. Pro kulturní čtrnáctideník A2 #12/2023 spolunapsala článek *Dobře odvedená práce není vidět – o dnešní realitě (re)produkční práce v kulturních institucích*.
- **Václav Šafka** – historik umění a pracovník v kultuře. Dějiny umění absolvoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, věnuje se kulturní publicistice a dramaturgii kulturních akcí. Je zároveň zvukový tvůrce a publicista, který se zaměřuje na sound design a audioprodukcí. Ve své práci propojuje kreativní zvukové prvky s dokumentárními přístupy.
- **Magdaléna Michlová** – socioložka a kulturní teoretička působící na Sociologickém ústavu AV ČR. Jedním z témat, kterým se zabývá, je kritika výzkumných a vysokoškolských institucí z hlediska genderu. Aktivně působí na poli kulturní politiky a publicistiky.
- **Dominika Goralska** – grafická designérka, která se věnuje propojení designu a umění. Spolupracuje na kurátorských projektech a organizuje kulturní akce.
- **Namluvení úryvků z dotazníků a rozhovorů:** Aicha Roubíková, Fedir Kis
- **Za UMA:**
 - **Koordinace:** Ludmila Zapadlík Homutová
 - **PR:** Tereza Havelková

Podcastová série je rozdělena do čtyř tematických dílů:

1. (Ne)hierarchie ve feministických institucích – 46 min

První díl odkrývá problematiku zavedených hierarchií, které často staví do pozadí udržovací práce ve prospěch kurátorských a uměleckých rolí. Jaké jsou ideály feministických institucí a jak vypadá praxe v prostředí kulturních institucí?

Hostky:

- Tereza Stejskalová – kurátorka a ředitelka tranzit.cz, spoluzakladatelka bienále *Ve věci umění*, iniciátorka Feministických (uměleckých) institucí.
- Magdalena Jozová – badatelka a autorka dizertační práce *Hranice péče*, která zkoumá péči v rámci feministických institucí a neziskových organizací v Česku.

2. Organizace a řízení kulturních institucí – 42 min

Zaměřuje se na efektivitu řízení kulturních institucí, jejich organizační struktury a potřebu jasně definovaných kompetencí.

Hostka:

- Markéta Polábková – vedoucí produkce festivalu PAF Olomouc. Specializuje se na produkci a organizaci kulturních akcí a má bohaté zkušenosti s řízením kulturních projektů.

3. Kulturní politika a systémové obtíže – 77 min

Kulturní sektor v Česku čelí dlouhodobému podfinancování. Tento díl se věnuje otázkám kulturní politiky, financování institucí a systémovým překážkám.

Hostky:

- Marta Smolíková – odbornice na kulturní politiku a management, ředitelka organizace Otevřená společnost, členka Rady vlády pro rovnost žen a mužů.
- Helena Mustakallio – specialista na grantový management a financování v kulturním sektoru, zabývá se zdaněním umělecké činnosti a mezinárodními aspekty kulturní politiky.

4. Sebeorganizování pracujících a odbory – 47 min

Jaké možnosti nabízí odbory pro pracovníky kulturního sektoru? Díl se věnuje tématu sebeorganizování a právních forem kolektivního sdružování.

Hoststvo:

- Tereza Tábořská – místopředsedkyně odborové organizace ALICE, která podporuje zaměstnankyně a zaměstnance v sociálních službách. Pracuje jako poradkyně pro zabydlování.
- Petr Mezihorák – výzkumník se zaměřením na pracovní procesy, proměny pracovněprávních vztahů a kolektivní sdružování.

Komu byl projekt určen:

- Široké veřejnosti se zájmem o současné umění a kulturní politiku
- Odborníkům a pracujícím na umělecké scéně – umělcům/kyním, kurátorům/kám, teoretikům/čkám
- Studentům/čkám uměleckých oborů – budoucím profesionálům v kulturním sektoru

- Návštěvníkům/icím galerií – zájemcům o hlubší vhled do fungování kulturních institucí
-

Přínos projektu pro cílovou skupinu:

- Komplexní zpracování aktuálního tématu – podcast zasazuje diskutovaná témata do širšího společenského kontextu
 - Zvýšení povědomí o současném umění – přístupnou formou popularizuje problematiku uměleckých institucí
 - Prohlubování porozumění kulturním strukturám – podporuje kritické myšlení a lepší pochopení kulturního sektoru
 - Propojování umělecké scény a veřejnosti – online formát zpřístupňuje diskusi širšímu publiku
 - Inspirace pro studentstvo – nabízí konkrétní příklady a inspiraci pro budoucí profesionály
-

Přínos pro obor:

- Reflexe pracovních podmínek – vytváří prostor pro kritické nahlížení na struktury v kulturním sektoru
- Kultivace světa současného umění – otevírá diskuzi o udržitelnosti, etice a péči
- Podpora transparentnosti a vzájemné solidarity – zdůrazňuje potřebu sdílení zkušeností a kolektivní podpory
- Zpřístupnění odborných témat – ukazuje, že i složitá témata lze zpracovat srozumitelně a poutavě
- Inspirace k reformám – kritický pohled na systémové mechanismy může být podnětem ke zlepšení pracovních podmínek

Rok 2023

Zdroje financování projektu:

1. Příjmy z realizace projektu	500,00
z toho:	
1) vstupné	500,00
2) účastnické, konferenční poplatky, kurzovné	
3) prodej časopisů	
a) volný prodej	
b) předplatné	
4) prodej publikací, hudebnin, CD, DVD	
5) prodej dalších tiskovin (programy, katalogy, plakáty)	
6) prodej vystavovaného exponátu*	
7) příjmy z reklamy (např. u internetových portálů)	
8) ostatní příjmy (specifikujte) - hostování	
9)	
10)	
2. Další zdroje	758 443,00
z toho:	
3) vlastní finanční vklad žadatele	
10) sponzoři (na základě smlouvy o reklamě apod.)	
11) dary (na základě darovací smlouvy, potvrzení o přijetí daru)	8 443,00
12) dotace od města, obce <i>uvedte datum obdržení dotace:</i>	350 000,00
13) dotace od kraje <i>uvedte datum obdržení dotace:</i>	
14) dotace od Ministerstva kultury – rozepište na jednotlivé útvary	400 000,00
15) dotace od Státního fondu kultury	
16) dotace od ústředních orgánů (mimo MK)	
17) zahraniční zdroje (Culture 2000, ambasády, kulturní centra...)	
18) ostatní příjmy (specifikujte) Život umělce	
19)	
20)	
Zdroje celkem	758 943,00

Zpráva o realizaci projektu:

INI Project je nezávislá platforma působící v oblasti současného umění, jejíž charakteristikou je hledání netradičních formátů jeho prezentace a podpory. Prostor INI sídlí na adrese Jeronýmova 88, která svou dispozicí osciluje mezi ateliérem a galerií. Program PROSTORU se věnuje akcím umělců a teoretiků, které mají procesuální charakter a odehrávají se ještě před vystavením hotového díla nebo paralelně s autorovou výstavní činností. V rámci PROSTORU mohou umělci či kurátoři konfrontovat své aktuální záměry s veřejností, zvát si sem hosty, kteří je inspirují a volně jej přetvářet například v dílnu, studovnu, kancelář nebo kuchyni. Program PROSTORU probíhal nepřetržitě během celého roku 2023. Tříměsíční rytmus projektů určil, že na konci roku se můžeme ohlédnout za 4 rezidencemi. Loňský rok prohloubil a zintenzivnil uměleckým institucím otázky stran jejich užitečnosti ve světě globálních krizí, které se jako červená nit linuly programem celého roku a pravděpodobně tomu nebude jinak ani v roce nadcházejícím.

INI Project se dlouhodobě snaží podporovat uměleckou tvorbu s důrazem na přímou angažovanost v okolním světě, ať už jde o interdisciplinární projekty, či umělecké procesy blížící se sociální práci. Stěžejním bodem koncepce je budování komunity kolem umělecké praxe i v bezprostředním fyzickém okolí prostoru galerie. Právě loňský rok v INI ukázal, že jakkoli plánovaný program může být, síla umění reagovat na aktuální problémy světa spočívá především v komunitě v rámci níž působí a kterou má v moci (spolu)utvářet.

Během roku 2023 se nám podařilo realizovat tyto projekty:

01. 01. – 31. 03. 2023

Kateřina Olivová

Radical Body Positivity Residency

Radical Body Positivity Residency se stal výzkumným prostorem pro radikální, aktivistický a emancipační koncept tělesnosti vycházející z autorčina celoživotního zájmu o tělo v různých kontextech. Rezidence se zabývala otázkou, zda je tělo prvním místem, kde vzniká poznání.

Radical Body Positivity je koncept, jehož obsah a hranice autorka během své rezidence neustále posouvala, rozvíjela a zkoumala ve spojení s teoretickými feministickými zdroji o tělesnosti, aktivismu, sexekologii, sex pozitivitě, queer, fat, disability studies, teoriích performance a performativity a také poezií. Jejím cílem se stala především emancipace prožívání a myšlení o tělech a tělesnosti od normativních patriarchálních konceptů, emancipace na osobní úrovni, ve vztahu ke společnosti, na teoretické i praktické rovině.

Kateřina Olivová je umělkyně, performerka, pedagožka, kurátorka. Ve své umělecké tvorbě se zabývá tělesností, nahotou, sexualitou, feminismem, rodinou, mateřstvím a vztahy, emocemi a sny. Pracuje hlavně s médii performance, videa, instalace a textem. Vystudovala Sdružená uměnovědná studia na FF MUNI, Ateliér tělového designu na FaVU VUT v Brně a tamtéž doktorské studium na téma Umění a mateřství u doc. Mgr. A. Lenky Klodové Ph.D. V roce 2018 byla finalistkou Ceny Jindřicha Chalupeckého. Od února 2019 vede společně s Darinou Alster ateliér Nových médií 2 na AVU. V roce 2020 vydala u Nakladatelství AVU a nakladatelství wo-men knihu rozhovorů s rodiči v uměleckém provozu Milk and Honey.

Akce pro veřejnost pořádané během rezidence:

Jestli tě nezničím - performance a videoinstalace, 2.2. 2023 od 19:00

Jednalo se o performance a videoinstalaci, která se uskutečnila v rámci její rezidence v INI a vycházela z osobního zážitku samotná autorky a jejího syna při cestě vlakem. Akce navazuje na sérii performancí, které byly vytvářeny jako reakce na specifčnost jednotlivých míst, jež sledovala z vlaku. Svou novou performance v INI prostoru se obrací k osobním tématům spojeným se zraňováním i osvobozováním se.

Cestujeme spolu vlakem do nového světa – feministický ráj bez násilí, kde všichni umí komunikovat své emoce, oblečení nosíš, jen pokud chceš, protože těla jsou super a je to ok a bezpečný.

Proč dort? Aby to byla oslava!

Moje břicho je vyhýčkaný, 13.3. 2023 od 18:00

debata s Lenkou Klodovou, Zuzanou Jakalovou, Janem Matýskem

Debata se zabírala diskusí o tělech a tělesnosti, nahotě, radosti, sexualitě, feminizmu, specifické nenormativní tělesnosti. O performativitě našich těl, o poznávání a myšlení skrze těla. O radikalitě při zacházení s našimi těly, o teoretických, praktických i osobních zdrojích, ze kterých hostky a host vycheli. O konkrétních osobních zkušenostech těl zúčastněných.

Debatovali:

Lenka Klodová – umělkyně, pedagožka, performerka, vedoucí Ateliéru tělového designu na FaVU, kurátorka Festivalu nahých forem zaměřeného na nahotu v performance. Ve své tvorbě se intenzivně zabývá tělesností a nahotou, intimitou, sexualitou, rodičovstvím či mezilidskými vztahy.

Zuzana Jakalová - kurátorka a teoretička zabývající se posthumanismem, nenormativní tělesností a sexualitou nebo disability studies. Pracuje jako kurátorka v Displayi – Sdružení pro výzkum a kolektivní praxi.

Jan Matýsek - umělec, asistent v Ateliéru nových médií 2 na AVU, působící také jako kurátor v brněnské Galerii Umakart. Věnuje se tématům transhumanismu, ekofeminismu, sexekologie, tělesnosti, maskulinitám.

Debatu moderovala sama autorka Kateřina Olivová.

01. 04. – 30. 06. 2023

Alex Sihelsk

All Power To Queer Monsters

Alex se v rámci rezidence věnoval výzkumu potenciálu politické radikality kvíření na polích identity, ekologie a aktivismu. Je*ho vášeň k žánru hororu a solarpunková imaginace budoucnosti se taky potkala s otázkami, co je to přirozenost a jak si lze opět přivlastnit pojem monstrem. Kvír monstrozita jako osvobození se z rigidních rámců asimilace a poslušnosti, je pro něj*ni stěžejním bodem širšího uměleckého výzkumu a kvíření vztahu s krajinou. Na konci rezidence vznikl zin queer poezie, který je volně k dispozici v Prostoru INI.

Alex ve svém výzkumu vycházela z teorie Queer Ecologies, mimolidské agendy, slovanského folklóru a kvír čtení hororových děl. Ve své praxi přitom čerpal z přesvědčení, že možná je těžké představit si konec kapitalismu skrze heteropatriarchální čočky, ale potenciál marginalizovaných skupin a minorit, které jsou zvyklé žít tak, jakoby nikdy žádná budoucnost nebyla vymyšlená pro ně, si paradoxně umějí vysnit i jiné vize. Alex se proto v hledání odpovědí obracela na mytologické narativy a spekulativní fikci, protože věří, že příběhy jsou nejefektivnější cestou porozumění.

QUEERING HORROR II: vamp, 30. 5. od 19:00

Druhý večer cyklu byl věnovaný reprezentaci upírů a jejich nezpochybnitelné kvírnes, jež je doprovázela již od jejich entrée na kulturní scénu - od upírky Carmilly v gotické novele Sheridana Le Fanu z roku 1872 až po současnost, kdy upíří popularita ani o chlup neklesá a přiznání elementu jejich kvír sexuality a identity je téměř kánonem. Podívali jsme se na hypnotickou přitažlivost, skrze kterou upíří narativy lákají své fanoušky k obrazovkám, plátnům i stránkám již desítky let. Prostřednictvím kvír čtení a kritické revize vybraných děl se Alex během večera soustředila na emancipační potenciál i problematické stereotypy reprezentace upírů.

QUEERING HORROR, cyklus tematických večerů s promítáním ukázek a queer čtením, si klade za cíl společně prozkoumat jednotlivé archetypy významných monster na poli žánru hororu, a to od dob klasického Hollywoodu až po díla kvír tvůrců současnosti. V rámci užívání

monstrozity jako emancipační motorovky je dobré vědět, jak se sekaly normy i sekerou. Ponoříme se tak do hlubin různých přístupů k reprezentaci monstrozity. Od využívání kvír monster v kontextu politiky strachu, přes kvír kódování až po oslavu morální ambiguity v rámci systému, v němž je samotná definice morálního přinejmenším sporná. Pojďme společně rekontextualizovat tělesnost a touhy aktérů, jež do hlavního narativu zapadají pouze jako stvůry.

Horor jako žánr reprezentuje obrazy potlačovaných strachů společnosti. Monstrum je pak jejich bezprostředním ztělesněním. Je ale jinakost opravdu tak děsivá?"

QUEERING HORROR I: witch bitch, 4. 5. od 19:00

První večer tematického přednáškového cyklu byl věnovaný reprezentaci čarodějnice a jejímu širšímu významu ve feministickém a kvír kontextu. Čarodějnice jako archetyp silné a nezávislé ženy byl již mnohokrát přeložen a uchopen teoretičkami, jakými jsou Silvia Federici či Kristen J. Sollee. Tentokrát se ale společně zaměříme na kvír element nespoutané sexuality a druhé rodiny, které toto monstrum taktéž doprovází. Skrze kvír čtení a kritickou revizi vybraných děl se večer soustředil na emancipační potenciál reprezentace čarodějnictví a zahloubání se do imaginace každodenní kvír magie.

Program

19:00 - úvod do tématu s ukázkami a diskusí

20:00 - promítání vybraného filmu

Monstrum je pak jejich bezprostředním ztělesněním. Je ale jinakost opravdu tak děsivá?

ALL POWER TO QUEER MONSTERS: welcome away, 14. 4. od 17:00

První akce v rámci rezidence Alex Sihelsk představil výřezu ze sítě témat queer ekologií.

Program:

17:00

Promítání autorského filmu Nekoušu (2022) jako uvedení do problematiky monstrozity a jejího přijetí

Nekoušu (2022)

Pocity predátorství spjaté s lesbickou orientací ztělesněné v archetypu upírky a jejím nekonečném cyklu obviňování se a odporu k sobě samotné. Sociální média jako virtuální rakev, která je pohodlná, ale rozhodně nevydrží navždy. Nekonformita a sociální úzkost z odlišnosti mají staleté dilema - narušit nebo asimilovat?

17:30

Zadělání kompostu

Navrácení půdě místa společenské asimilace a „přirozenosti“ v jejím „nepřirozeném“ smyslu, protože queerness a liminální bytí je součástí krajiny a v zájmu rezistence je důležité se s ní naučit spolupracovat a vytvářet partnerství.

18:00

Přednáška Queer pastevectví jako setrvávání se stádem země + společné čtení

Queerness, často redukováno pouze na „městskou“ záležitost, je také neoddělitelnou součástí vztahů s půdou a více-než-lidskými aktéry. Své místo mělo tak vždy i na „venkově.“ Pomocí rozmanitých vyprávění o pastevectví jsme se společně podívali na význam queer aspektů v rurálním prostředí. Vycházeli jsme ze společného čtení kapitoly z Pasteveckého Almanachu o plotech a ostnatém drátu (<http://kotrla.com/pmpro/2013/02/pastevecky-almanach-1/>)

19:00

Pokládání základní vrstvy Super Adobe domkuKoncept stavby Super Adobe navrhl iránský architekt Nader Khalili, který založil neziskovou organizaci CalEarth s cílem najít řešení bezpečného a udržitelného bydlení pro každého. Vytvořil revoluční stavební systém, v rámci kterého ke stavbě stačí kousek pozemku, půda, pytlovina, ostenatý drát a několik základních nástrojů. Tyto stavby byly používány jako dostupné bydlení pro oblasti zasažené zemětřeseními, hurikány či tornády, což jsou v klimatické krizi čím dál aktuálnější hrozby pro všechna místa na Zemi. Super Adobe domky byly také v minulosti hojně stavěny v oblastech postižených válkou. Zúžitkování ostenatého drátu, který běžně uzavírá lidi do situací, kdy potřebují přístřeší, je radikálně kreativním aktem vzdoru.

Akci doplnil ambientní set jono.homo

<https://on.soundcloud.com/hzhHJqag7c4avUJB6>

HORNY : APOTHECA [remix], Tereza Silon, 14.6.2023

Performance s názvem HORNY : APOTHECA [remix] a textuální poznámky k tomu vzniklé vychází z dlouhodobého výzkumu Terezy Silon zabývajícího se otázkami, jak pracovat s léčením, kontrolou, touhou, potěšením a bolestí a jak skrze otevření jakožto queer strategii vytvořit nacházení smyslu. Performance vznikla v rámci rezidence All Power To Queer Monsters a vychází z teoretických poznatků, které Tereza Silon uspořádala do Zinu s názvem Apotheca, který jsme v INI Prostoru vydali před dvěma lety. Navazuje a propojuje tak obě rezidence a prozkoumává pharmakony - tedy i léčiva, podobně jako s nimi pracuje i sám zin APOTHECA.

Tereza Silon je interdisciplinární umělkyně, performer, zabývající se mj. ztělesněným výzkumem. Silon zájmy jsou specificky živé a patří mezi ně 'the erotic', hojení, queering, herbalismy, ekologie, intersekcionalní náhled na praxe, tělesnost, folklór a autoetnografie, rostliny, neuctivost i uctění a oddanost, sprádání času a intimacy v extraktivních systémech.

01. 07. – 30. 09. 2023

Nela Britaňáková

tangled herbarium ~ ini edition

Nela Britaňáková vytvářela v rámci rezidence v INI prostoru keramický "herbář", předkládající imaginativní obraz blízké budoucnosti rostlin s ohledem na současný environmentální stav. Svým projektem úzce navazuje na svou předchozí tvorbu keramických reliéfů rozvíjející téma ohýbané, destruované přírody, které prezentovala jako součást své diplomové práce na AVU a které se staly prostředím pro její pohybovou performance. Pro svou instalaci nově vytvořených objektů využila krom vnitřních prostor INI také nedávno založenou zahrádku na přilehlém dvorku. Nedílnou součástí výstupu představovaly také objekty vzešlé ze společného keramického workshopu pod vedením autorky, vyzdvihující haptický proces modelování bez použití dalších nástrojů. Ve své umělecké i edukativní praxi klade Nela Britaňáková důraz na reflexi specifčnosti procesů a materiálů, s nimiž pracuje. Akcentuje tak všechny fáze zdlouhavé výroby keramiky včetně jejich terapeutických účinků.

Last drink / tangled herbarium ~ INI edition / open studio 5.10.

Akce byla vyústěním tříměsíční rezidence "tangled herbarium ~ INI edition", v rámci níž se INI prostor proměnil v keramickou dílnu umělkyně. Během závěrečného večera představila Nela Britaňáková svou novou tvorbu, kterou zde během léta přivedla k životu. Instalace v INI prostoru do sebe pojmla rovněž objekty vzešlé z dvou dílného keramického workshopu pro veřejnost.

Akce proběhla v rámci První Čtvrtky: Žižkov & Karlín

angled herbarium ~ ini edition / open studio, 7.9.

INI prostor se během léta proměnil v keramickou dílnu Nely Britaňákové. Večer byl koncipován jako otevřený ateliér, kde bylo možné se seznámit s autorčinou tvorbou, její probíhající rezidencí a prohlédnout si díla vzešlá z letního keramického workshopu pod jejím vedením. K vidění bylo mimo jiné také v různých fázích rozpracované i zhotovené keramické reliéfy, které vznikaly jako součást jejího rezidenčního projektu tangled herbarium.

Akce byla součástí První čtvrtky - Žižkov & Karlín.

angled herbarium ~ ini edition / workshop keramiky s Nelou Britaňákovou 20.7. a 31.8.

Nela rezidenci zaměřila na terapeutické workshopy v dočasně sestavené keramické dílně INI Prostoru s cílem vytvořit společnou pop-up výstavu, která bude reagovat na probíhající rekultivaci dvorku a s tím spojená enviromentální témata. Umělkyně tak svým rezidenčním projektem úzce navazala na svou předchozí tvorbu keramických reliéfů rozvíjející téma ohýbané, destruované přírody, předkládající imaginativní obraz blízké budoucnosti rostlin s ohledem na současný enviromentální stav. Vznikající keramický “herbář“ se stane materiálním vyústěním rezidence v přilehlé zahradě INI Prostoru a jeho součástí, po dobu trvání rezidence, budou i práce vznikající během workshopu. Během dvou setkání si návštěvníci workshopu mohli vytvořit keramický objekt nebo užitekovou nádobu haptickým procesem modelování, bez použití dalších nástrojů. Důraz byl kladený na terapeutickou podstatu této techniky při práci s hlínou, která je důležitou součástí autorčina uvažování o tvorbě keramických objektů. Po prvním termínu setkání vznikla keramika vypálená na první výpal – přežah a připravená na glazování, které proběhlo v druhé části workshopu. Vypálená keramika se následně stala součástí fluidní instalace, kterou účastníci spolu s Nelou Britaňákovou, připravili. Během workshopů byl účastníkům k dispozici dočasně přenesený keramický ateliér.

01. 07. – 30. 09. 2023

Žil Julie Vostálková

WASTEDY

Jak nechat textilní odpad vyprávět svůj ukrývaný příběh? A čekají nás v něm kromě palčivého otázky "proč" i obrysy odpovědí? Téma smrti materialových konstrukcí přivedlo Žil J. Vostalovou ke zkoumání osudu tzv. dead stock materiálů módních značek a post-consumer odpadních materiálů textilu, které se hromadí jako důsledek standardizace (konfekce) módy a byznysového modelu fast fashion. Jedná se o problém těžko představitelných rozměrů.

Textilní koloniální odpad v určitých afrických a jihoamerických zemích ničí životní prostředí a umrtvuje kontinuitu místních tradičních technik a přístupů zpracování tvorby textilu a oděvu. Souběžně však v éře digitálních extenzí vznikají i digitální prototypy, které mají svoji specifickou materialitu i životnost. Rozplétání tkaniny současné hybridní reality digitálních prototypů a fyzických textilních materiálů párá jazyk udržitelnosti a dláždí cestu k oživení tradičních textilních mýtů, pomluv a technik. Jsou spojené s tvorbou výšivky, malbou na textil a technikami prošívání. Spekulativní scénáře vznikají ve společných nebinárních tělech kódu, které tvoří novou historickou rovinu. Digitální reprezentace tradičních řemeslných technik a tradic uzavírají kruh těchto spekulací a vytvářejí prostor pro rozvoj a obnovu staro-nových řemesel. Pohyb – tělo – materiál se stali hlavní tematickou osou rezidence Vostálkové. *Žil Julie Vostalová je módní designérka a digitální tvůrkyně. Zaměřuje se na bezodpadové střihy a tvorbu modulárních uni-forem oděvu technikou asambláže. Zakladatelka studia giz'mo lab, které se soustředí na digitální prototypování módních produktů, vytváření virtuálních identit a vzdělávání v tomto novém oboru. Společně s Helenou Todd tvoří značku TransformerJacket, která propojuje myšlenku recyklace pánského obleku s alternativními formami vizualizace oděvu v digitálním prostředí. V současné době se zabývá životností (zrodem a smrtí) oděvu v kontrastu s jejich digitálními dvojčaty. V tomto koloběhu si všímá odpadu textilního ale i elektronického, který se hromadí podobným způsobem.*

WASTED, 19.10.2023

Žil Julie Vostalová, představila svůj rezidenční projekt WASTED, který tematizuje textilní odpad a smrt materiálových konstrukcí. Odhalila také svou tvorbu spojenou s konceptem TransformerJacket, společným projektem s designérkou Helenou Todd.

Hostkou večera byla designérka Linda Valkeman, autorka projektu a uměleckého výzkumu Obroni Wawu: The Death Man's Clothing.

Prezentovaný projekt TransformerJacket Žil J. Vostalové a Heleny Todd spojuje myšlenku upcyklace pánského saka s alternativními formami vizualizace oděvu. Forma saka je přetavena do modulárních kusů s filozofií assemble-disassemble-reassemble. Jednotlivé kusy se dají rozkládat a skládat svým nositelem tak, aby mu byl vtělen nový život.

Projekt, který představila Linda Valkeman The Death Man's Clothing (Oblečení mrtvého bílého muže), také známé jako Obroni Wa Wu, je dlouhodobým multimediálním výzkumem zaměřeným na život secondhandového materiálu-oblečení. Ten autorka zasazuje do součinnosti s minulými, současnými a budoucími globálními perspektivami, a to v kontextu Amsterdamu (Nizozemsko) a Accry (Ghana). Obroni Wa Wu je běžným výrazem pro oblečení z druhé ruky v Ghaně, což znamená oblečení mrtvého bílého muže. Tento výraz vychází z myšlenky, že někdo by musel zemřít, aby se vzdal tolika věcí, což naznačuje, že koncept nadbytku je v rámci této kultury cizí.

Linda Valkeman je designérka zabývající se výzkumnou praxí. Pohybuje se na rozhraní mezi designem a antropologií. Sama sebe definuje jako Vypravěčku materiálů (Material Teller), jejímž cílem je sledovat, jak se v čase a prostoru mění významy objektů, stylů a estetických forem. Její multidisciplinární práce zkoumá kulturní rozměry globalizace. Nabízí nové perspektivy a klade kritické otázky ohledně (nizozemských) koloniálních praxí v současném kontextu. Akumulace její osobní práce a výzkumu náleží subjektům, kteří byli do těchto toků zapleteni.

WASTED#2: Párání společných vzpomínek, 9.11.2023

Večer se nesl v duchu společného setkání u stolu a ohně. Pracovalo se se zbytky textilních materiálů, povídalo o osudu textilních řemesel v Čechách a na Moravě a hledali se odpovědi na otázky, co se mění, když se počítač stává našim tkalcovským stavem, šicím nebo pletacím strojem. Žil J Vostalová, která se ve své praxi dlouhodobě věnuje digitálnímu navrhování a

prototypování módy, během večera odkryla další stranu svého uvažování o práci s textilem, coby místem setkání tradičního fyzického řemesla a kyber-řemesla. Na evokativních příbězích účastníkům předvedla, jak textil, jehož minulost se každodenně zpřítomňuje v obrovském množství odpadu, který pak pálíme nebo posíláme s touhou po recyklaci přes celou planetu, je také často neuvědomovanou součástí našich představ o vlastní minulosti i budoucnosti.

Program večera:

17:30-18:00

krátký úvod + promítání audiovizuální eseje o českých a moravských textilních řemeslech

18:00-20:00

společná tvorba: párání a přešívání + diskuze

19:00-19:30

meditace (pro ty, které*kteří se budou chtít zúčastnit)

19:30-20:00

sdílení výpovědí (ohně)

od 20:00

pokračující posezení u ohně: drinks and sharing, občerstvení

WASTED: Hanging Threads (workshop pro veřejnost), 13 – 15. 12. 2023

Třídenní workshop, se uskutečnil v rámci rezidence Žil Vostalové v INI prostoru. Byl zaměřen na šití digitální módy i získání znalostí o tradičních řemeslech.

Program workshopu vyplnilo sdílení znalostí, odborné prezentace i společná praktická práce.

Účastníci na sebe napojovali digitální materiály a prototypovali, podívali se na vybrané filmy a projekty a taky si povídali a vzájemně se učili o tradičních textilních technikách a přístupech.

Témata tradičních textilních řemesel, digitální módy, počítačových her se setkají na průsečíku současné módy a vytvoří prostor pro spekulativní scénáře, tvorbu a diskusi.

Během workshopu si mimo jiné vyzkoušeli navrhování v digitálním prostředí a získali znalosti z programů, ve kterých se pohybují návrháři*ky virtuální módy. Další den se účastníci spolu s hosty zaměřili na myšlení spjaté s konceptem virtuálního prostředí a avatary a diskutovali etické otázky, které tyto koncepty přináší. Poslední den workshopu byl pak věnovaný současné módě z perspektivy tradičních textilních technik.

>>PROGRAM<<

Středa 13. prosince

10:30 Žil Vostalová: úvod

11:00 Ineke Siersema: Digitální módní řemeslo

13:30 -16:00 Workshop dynamické textilní animace (Ineke Siersema, Žil Vostalová, Yoonha Kim)

17:30-18:00 Prozkoumání projektů The Mixed Reality Fashion Worskshops a uměleckého výzkumu Lindy Valkeman: The Death Man's Clothing

18:30-19:30 Julie Dítětová: Textilie generované umělou inteligencí

Čtvrtek 14. prosince

10:00 JaCobra/Žil: AWE (Následná péče and digitální avataři)

11:00 Ondřej Trhoň a Andrea Hubert: Udržitelnost a hry

13:30 Isabelle D'Arcy: Zkusme se dnes mýlit: důležitost spekulace nad budoucností módního dědictví

15:00 - 17:00 Diskuse, občerstvení. Pokračování ve workshopu.

Pátek 15. prosince

11:00 Gabriela Palijová a Anna Solianyk: Současný stav a funkce ukrajinské výšivky a

tradičních technik (představení a promítání filmu)

13:30 Yoonha Kim: Může Gi(7|) protékat pixely?

14:30 Flavia Bon: Rozšířené tkaní (Augmented Weaving)

Pro aktuality a více informací o hostech byl vytvořen web workshopu

: <https://hangingthreads.xyz>

ARCHÍV DOLNÍHO ŽIŽKOVA:

Projekt navázal na sběr dat z roku 2022 (mapování prostor s dlouhodobou tradicí v okolí galerie INI Project / PROSTOR) a rozšířil svůj etnografický záměr na hledání odpovědí po mladém způsobu života ve městě. Vzniklo celkem pět rozhovorů s majiteli a majitelkami míst, které se v lokalitě nově otevířely. Došlo k oslovení nejmladší generace a lidí, kteří se do tzv. spodního Žižkova v nedávné době přistěhovali. Rozhovory a fotodokumentace byly graficky zpracovány do menší publikace, která byla sdílena mezi všemi účastníky a širokou veřejností. Projekt představil příběhy jednotlivých míst a sdílel program galerie, tak aby došlo k vzájemnému hlubšímu poznání. Z rozhovorů je patrné hodnocení lokality, majitelé a majitelky míst s dlouhodobou tradicí oceňují především zlepšení kvality bydlení, modernizaci parku Vítkov apod., zatímco nové podniky překonávají především problematiku globálních a klimatických změn, které mají vliv jejich prostory. Rozhovory dále zaznamenávají společensky dynamickou lokalitu 'spodního Žižkova', která vedle sebe snoubí nově gentrifikovaná místa a vysoké nájemní bydlení s přítomnou sociální a kriminální problematikou.

Oslovená místa:

Žižkovského divadla Járy Cimrmana, Huntkastner galerie, Čítárny Unijazz, divadla Ponec, kavárny ROH

UMA Audioguide

Platforma UMA Audioguide se v roce 2023 zaměřila především na tvorbu rozsáhlejších audioprojektů, které byly prezentovány jako podcastové minisérie. Cílem těchto projektů bylo představit a do hloubky prozkoumat různá témata současného umění. Formát audio pořadu umožňuje odlišný a obohacující způsob, jak se se současným uměním setkat a také jak se s ním hlouběji seznámit. V audioprojektech jsme se proto snažili o vytvoření uceleného díla, které je nejen obsahově zajímavé, ale dramaturgicky a zvukově podnětné. Autory/ky audioprojektů jsme vybírali buď z řad umělců/kyň (případně kurátorů/ek), kteří sami se zvukem pracují nebo k procesu tvorby zveme sound designéry z řad umělců a umělkýň. Také jsme v rámci každého audioprojektu ve spolupráci s umělci/kyněmi či grafiky/čkami vytvářeli originální vizuální podobu. Posлуhač/ka tak měl (a má) šanci nejen slyšet neotřelé pojetí různých témat, ale také setkat se se současným uměním hned v několika rovinách. Statistiky ze Spotify a Soundcloudu navíc potvrzují, že tyto audioprojekty jsou posluchačsky úspěšné. Poslechnovost narostla hlavně oproti dřívějšímu kratšímu formátu rozhovorů. V roce 2023 byly nahrávky spuštěny dohromady více než 4400 krát (sečtené statistiky z platform Spotify, Soundcloud a Apple Podcasts). V roce 2022 bylo zaznamenáno 2000 spuštění.

Během roku 2023 jsme realizovali tyto projekty:

Zkoušky, vazby, bubliny / 3 díly po 60-80 minutách publikované 20.12. 2022 - 14.2. 2023

Tento audioprojekt mapuje témata nejmladší generace prostřednictvím experimentálního formátu audio-výzkumu. Autorky Anežka Kořínková a Tereza Havelková v něm použily více než 30 rozhovorů s aktéry z prostředí české umělecké scény. Audioprojekt se dotýkal problému vztahů na vysokých uměleckých školách, debat o statusu umělců/kyň, jejich obživě a postavení ve společnosti. Také si kladly otázky, zda je vhodné v umění soutěžit, jakým způsobem jej hodnotit a nabízel různé pohledy na umělecké trendy. Namísto detailní analýzy jednoho problému má za cíl otevřít co nejvíce bublin a dotknout se celé škály témat. Posluchačům postupně ve třech dílech představuje cestu začínajícího umělce od přijímacích zkoušek až k samostatným výstavám a oceněním. Sounddesign vytvořila zvuková umělkyně a performerka Ester Grohová.

Respondenti/ky: Jiří Kovanda, Adéla Komrží, Robin Havlík, Magdalena Kašparová, Iveta Schovancová, Lenka Štěpánková, Lucie Michnová, Judita Levitnerová, Ivana Hrončková, Elsa Rauerová, David Střeleček, Martina Staňková, Jakub Kamenský, Jura Piršč, Jiří Žák, Johana Lomová, Tomáš Javůrek, Eva Gartnerová, Kristýna Péčová, Gábina Kotíková, Karolína Kohoutková, Viktorie Pardovičová, Eliška Špálová, Alexandra Karpuchina, Pamela Kuťáková a Světlana Malinová, Ján Gajdušek, Olga Krykun, Tina Poliačková, Matěj Forejt, Jiří Ptáček, Anežka Bartlová, Anna Remešová, Tomáš Klička, Eva Skopalová

Anežka Kořínková je nezávislou kurátorkou současného umění a kulturní pracovnící. Je členkou kurátorského týmu pražské Galerie 35m2 a redakční rady Fotograf Magazínu. Dříve působila v Pragovka Gallery, v současnosti pracuje pro časopis Flash Art CZ/SK, kam pravidelně přispívá, a Muzeum umění a designu Benešov na pozici zástupkyně ředitelky a správkyně sbírky. Dlouhodobě také spolupracuje s platformou UMA Audioguide jako externí redaktorka a tvůrkyně podcastů.

Tereza Havelková je historička a teoretička umění, která vystudovala dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a v současné době je doktorandkou tamtéž. V rámci svého disertačního projektu se věnuje tématu nové mytologie v umění v období druhé světové války. Pro UMA Audioguide pracuje šestým rokem jako reportérka a editorka rozhovorů o výstavách současného umění, nyní se podílí na rozvoji formátu audioprojektů. V prostředí současného umění a uměleckého vzdělávání se pohybuje také profesně, momentálně v roli koordinátorky projektů kreativního vzdělávání na AVU, kde se podílí na realizaci programů přinášejících inovace do vzdělávání. Její praxe v rámci uměleckého provozu zahrnuje produkci výstav v různých typech institucí, přípravu workshopů a vzdělávacích programů v galeriích a muzeích a vedení výtvarných kurzů. Hlavními oblastmi zájmu však zůstávají různé formy výzkumu a vzdělávání a komunikace umění směrem k veřejnosti.

Debate navazující na podcast Zkoušky, vazby, bubliny, 11. 4. 2023, 19:00, Kampus Hyberská

Považujeme za důležité podporovat diskusi o současném umění. To je v online prostředí někdy velmi obtížné. Proto jsme se rozhodli uspořádat neformální setkání autorek podcastu, některých respondentů a veřejnosti, kde byla možnost témat, která v podcastové minisérii zazněla sdílet a probrat osobně. Byl to také experiment, zda by bylo vhodné s taková

navazující setkání a další akce pořádat po každém audioprojektu. Jsme přesvědčeni, že tato akce, kde probíhala živá diskuse především o možnostech začínajících umělců, prokázala, že ano.

Díky, že jste přišli / 3 díly po 40-50 minutách, publikované 26.5. - 16.6. 2023

Podcastová minisérie, která zkoumá aspekty světa umění skrze fenomén vernisážových proslovů. Autoři Kristýna Pelliconi Péčová a David Bláha hledají odpovědi na otázky, jak se v posledních desetiletích proměnila podoba kurátorských projevů, jestli je jazyk, jakým dnes umělecká scéna mluví, srozumitelný a proč některé galerie od proslovů upouští. Tyto otázky jsou ale jen základem pro hlubší analýzu toho, jak se transformuje pozice kurátora*ky, diváka*čky nebo umělce*kyně. Posluchačům a posluchačkám jednotlivé díly nabízí rozhovory s historičkou umění Pavlínou Morganovou, s lingvistou Michalem Hořejším a s představiteli mladší kurátorské generace Františkem Fekete a Klárou Vavříkovou. Tato klasická podcastová forma je ale obohacována dalšími vstupy: načtenými historickými proslovy z minulého století a uměleckými zvukovými díly Slávy Sobotovičové a Jonáše Richtera, který se postaral také o sound design. Vizuální podobu zajistil Lukáš Šmejkal.

Kristýna Pelliconi Péčová je teoretička umění a kurátorka. Aktuálně působí na UMPRUM jako doktorandka a také jako metodička Katedry volného umění. V roce 2022 zde kurátorovala celoškolní bienální výstavu UMPRUM nazvanou Postup jako výstup, která se zaměřila na téma uměleckého výzkumu. Kurátoruje výstavy především mladších umělců a umělkyní. Dříve působila například jako ředitelka přehlídky mladého umění Pokoje či jako kurátorka 29. ročníku Mezinárodního symposia keramiky Bechyně, věnovaného keramice jako materiálu současného umění.

David Bláha je historik umění, redaktor a kurátor. V současnosti se na UMPRUM v doktorském studiu zabývá intelektuální, uměleckou a pedagogickou rolí osobnosti Josefa Kaplického. Nárazově se věnuje kurátorování výstav (Jiří Kovanda a Petra Janda v prostoru ALTA; Vztah Miroslava Háka a dokumentární fotografie pro Window gallery AV ČR) a publikuje v českých periodících o výtvarném umění. Od října roku 2022 je výtvarným redaktorem kulturního čtrnáctideníku A2.

Jak dělám umění? / 3 díly po 14-17 minutách publikované 16.10. - 30.10. 2023

Audiodokument Ivety Schovancové a Robina Havlíka o umění jedné generace autorek a autorů s výraznou zvukovou složkou podtrhující tvůrčí proces. Dokumentární série se soustředí na téma uměleckého objektu, na jeho postupné formování, vnímání a proměnu rolí objektu napříč uměleckými žánry. Ve třech na sobě nezávislých dílech se objevují rozhovory s devíti tvůrkyněmi a tvůrci (Zuzana scénografka Sceranková, designér Tadeáš Podracký, designérka Jana Trombíková, umělecké duo Alex Selmeci a Tomáš Kocka Jusko, designérka Daniela Barochová, malíř Filip Dvořák, módní návrhář Tomáš Němec, scénografka Natálie Rajnišová, textilní umělkyně Tereza Dvořáková.)

Účinkující spojuje zájem o objekt, který se v různém pojetí objevuje v jejich tvorbě. Napříč audio dokumentem nabývá rozličné podoby – je rekvizitou v minimalistickém představení, spekulativním měřicím nástrojem, rakví pro zesnulého, fragmentem z alegorického příběhu, bere na sebe podobu kolektivního kostýmu, vztahuje se k prostoru nebo k člověku.. V současnosti, kterou definují digitální média, zkoumá tento podcast prostřednictvím objektů vztahování se k hmatatelné realitě a materialitě. Sleduje pracovní procesy, které vyžadují osobní přítomnost a manuální dovednosti. Pohybuje se kolem objektů, které je možné vnímat všemi smysly. Skrze detailní zvuk pak znovu přibližuje fyzickou zkušenost. Autorem zvukové stránky projektu je Robin Havlík, za vizuální podobou stojí Robin Havlík a Iveta Schovancová.

Iveta Schovancová absolvovala bakalářské studium fotografie na UMPRUM v Praze a magisterské studium v ateliéru Nových médií II na AVU. Ve své tvorbě pracuje nejčastěji s fotografickým obrazem. V minulosti své práce představila například výstavou LEVELS, LEAVES v galerii City Surfer Office v Praze, Small Talks with Fires ve spolupráci s Hynkem Altem v galerii Berlínskej model v Praze nebo v rámci skupinové výstavy False Vampires, Strangled Nightingales and Morning Awakers v Galerii TIC v Brně.

Robin Havlík absolvoval magisterské studium v ateliéru Nových médií II na AVU. Ve své tvorbě pracuje s filmovým jazykem napříč médii. V minulosti své práce představil například výstavou Hungry. For More. v rámci programu Start Up galerie GHMP v Praze, My Little Possession ve spolupráci s Dávidem Brnou v galerii Jedna Dva Tři v Praze nebo v rámci skupinové výstavy Colour Eating v galerii Display v Praze.

Rozhovor s laureátkami a laureátem Ceny Jindřicha Chalupického 2023, 43 minut, publikován 27.12. 2023

Rozhovor s oceněnými umělkyněmi a umělcem v ostravské galerii PLATO těsně před zahájením výstavy navazuje na rozhovor s laureáty/kami za rok 2022. Pětice oceněných dostala prostor k vyjádření a sdílení pocitů z roční spolupráce. Zajímaly nás dojmy z výstavy těsně před zahájením, přínosy účasti v Ceně, vystavená díla, spolupráce s kurátory a kurátorkami i Společností Jindřicha Chalupického a mluvili jsme také o proměnách CJCH. Cena prošla v posledních letech transformací a obzvláště pro začínající umělce je stále podstatným bodem pro rozvoj vlastní kariéry, zviditelnění se a úspěchu v mezinárodním kontextu. Ačkoli se změnil její formát (poslední dva ročníky již není soutěží s jediným vítězem, jako tomu bylo dříve, ale ocenění jsou všichni, které porota vybere), její význam přetrvává. Domníváme se, že je podstatné sledovat tyto momenty a o dalším vývoji Ceny otevřeně mluvit.

Rozhovor vedly Anežka Kořínková a Tereza Havelková.

Komu byl projekt určen:

- široká veřejnost se zájmem o umění
- studenti a pedagogové vysokých škol výtvarného a humanitního zaměření
- umělci a umělkyně
- galeristé/ky a kurátoři/rky
- kritici/čky výtvarného umění

Přínos projektu pro cílovou skupinu:

- zvyšování povědomí o současném umění
- prohlubování porozumění současnemu umění
- propojování umělecké scény a veřejnosti skrz přístupný online formát

Přínos pro obor:

- možnost reflexe pro aktéry a aktérky umělecké scény
- kultivování světa současného umění skrze kritické nahlížení jeho vnitřních mechanismů

Byl projekt realizován v plánovaném rozsahu? Pokud ne, uveďte důvod.

Kromě drobných úprav v programu (které jsou popsány výše), byl program realizován v plném rozsahu.

!Uveďte seznam všech realizovaných aktivit souvisejících s podpořeným projektem včetně změn oproti původnímu plánu uvedenému v žádosti!:

01. 01. – 31. 03. 2023

Rezidence: Kateřina Olivová, Radical Body Positivity Residency,

Akce v rámci rezidence:

Jestli tě nezničím - performance a videoinstalace, 2.2. 2023

Moje břicho je vyhýčkaný, 13.3. 2023

01. 04. – 30. 06. 2023

Rezidence Alex Sihelsk: All Power To Queer Monsters

Akce v rámci rezidence:

QUEERING HORROR II: vamp, 30. 5.

QUEERING HORROR I: witch bitch, 4. 5.

ALL POWER TO QUEER MONSTERS: welcome away, 14. 4.

HORNY : APOTHECA [remix], Tereza Silon, 14.6.

Zin queer poezie v rámci rezidence Alex Sihelsk

01. 07. – 30. 09. 2023

Rezidence: Nela Britaňáková, tangled herbarium ~ ini edition

Akce v rámci rezidence:

Last drink / tangled herbarium ~ INI edition / open studio 5.10.

angled herbarium ~ ini edition / open studio, 7.9.

angled herbarium ~ ini edition / workshop keramiky s Nelou Britaňákovou 20.7. a 31.8.

01. 07. – 30. 09. 2023

Rezidence: Žil Julie Vostálková, WASTEDY

Akce v rámci rezidence:

WASTED, 19.10.

WASTED#2: Párání společných vzpomínek, 9.11.2023

WASTED: Hanging Threads (workshop pro veřejnost), 13 – 15. 12. 2023

UMA AUDIOGUIDE:

Zkoušky, vazby, bubliny / 3 díly po 60-80 minutách publikované 20.12. 2022 - 14.2. 2023

Debate navazující na podcast Zkoušky, vazby, bubliny, 11. 4. 2023, 19:00, Kampus Hybernská

Díky, že jste přišli / 3 díly po 40-50 minutách, publikované 26.5. - 16.6. 2023

Jak dělám umění? / 3 díly po 14-17 minutách publikované 16.10. - 30.10. 2023

Rozhovor s laureátkami a laureátem Ceny Jindřicha Chalupeckého 2023, 43 minut,
publikován 27.12. 2023

Komu byl projekt určen:

- odborná veřejnost v oblastech vizuálního umění, ale také dalších uměleckých oborů a kulturní

teorie

- čeští a zahraniční umělci, teoretici a kritici umění

- studenti vysokých a středních škol zejména uměleckých, humanitních a přidružených oborů

- obyvatelé Prahy 3 / INI PROSTOR a ARCHÍV

- zájemci o umění z celé ČR, kteří mají přístup k nahrávkám UMA Audioguide skrze online podcasty

- lokální komunity (nejen) dolního Žižkova

- kulturní menšiny a další minority

Přínos projektu pro cílovou skupinu:

Důležitým cílem spojeným s existencí INI PROJECT je podporovat současné umění v jeho experimentální podobě (INI PROSTOR), pracovat s lokálními komunitami (Archív) a nakonec edukovat a zprostředkovávat současné umění širší veřejnosti (UMA Audioguide).

Prostřednictvím organizace rezidencí, doprovodných programů či online nahrávek chceme zpřístupňovat témata a tendence, které se projevují v současném umění obecně i mimo jeho rámec.

V tomto ohledu se nám podařilo oslovit a zapojit do akcí nejen uměleckou veřejnost ale také laickou veřejnost prostřednictvím řady akcí a mediálního zájmu různých periodik a také sousedské komunity Dolního Žižkova (skrze Archív Dolního Žižkova).

Zhodnocení roku:

Minulý rok a související aktivity v něm, pro nás byly příležitostí k zhodnocení vlastní činnosti a jejích dlouhodobých cílů. INI PROSTOR hostoval řadu projektů, které se musely proměňovat a fluidně uzpůsobovat současnému životu ve válce, nejen provozně ale také tak, aby program měl smysl pro návštěvníky/ diváky/ posluchače a účastníky.

Archív pomohl propojit INI PROSTOR se sousedskými komunitami, zmapovat a archivovat okolí. Slouží také rezidentům Prostoru, kteří často pracují s lokálním publikem - archív slouží

jako rozcestník a přemostění k nim.

UMA Audioguid udspořádal dvě celorepublikové setkání svých lektorů a na základě dosavadní činnosti vytvořil plán školení a dalších aktivit k zdokonalení nahrávek a samotné online platformy, kde jsou podcasty k dispozici posluchačům. Stejně i UMA Audioguide přibrala ke svému fungování nové spolupracovníky. Především se rozhodlo o inovaci programu, který kromě mapování výstav, nyní zahrnuje také rozsáhlé tematické podcasty.

Naplnění principu rovného přístupu ke kulturním službám (dostupnost pro sociálně a zdravotně znevýhodněné skupiny, pro menšiny ad.)

Všechny aktivity, doprovodné programy a především online nahrávky UMA Audioguide jsou dostupné širokému publiku. INI PROSTOR a Archív se snaží oslovovat především menšiny a vyloučené skupiny obyvatel (např. lidi bez domova, LGBT komunitu, migranty, pracovat s komunitami, které jsou z dolního Žižkova vytlačovány gentrifikací etc). Dostupnost akcí je vždy bezbariérová. Veškerý program je zdarma a dostupný všem. UMA Audioguide je už svou podstatou dostupný všem na internetu a pomocí srozumitelného jazyka se snaží umění přiblížit i širokému publiku zájemců o současné umění.

ARCHÍV DOLNÍHO ŽIŽKOVA: Projekt zahrnul mezinárodní komunity žijící v dané oblasti. Rozhovory vznikly, mimo jiné, s různými národnostními menšinami pracující a pobývající v okolí Dolního Žižkova. Fascinující osobní příběhy zmapovaly nejen příchod migrantů do Česka, jejich práci, ale také vztah s Prahou, konkrétně Žižkovem, a trávení volného času. Vydání Záznamů Míst je volně v distribuci pro všechny spoluobčany. Výtisk je v angličtině i češtině. Galerie INI Prostor je bezbariérově přístupná a otevřená všem zájemcům.

Mediální ohlasy:

Projekt tradičně spolupracuje s řadou médií, viz reklama přes Artmapu, fotoreporty a reklamy přes Artalk, A2, Flash Art, Radio Wave etc., o reportáže z akcí se postaral Artyčok.tv. S postupnou změnou vizuální identity jsme se rozhodli také pro placenou reklamu na sociálních sítích, která oslovuje širší skupinu návštěvníků.