VÝTVARNÉ UMĚNÍ

Fotograf 07, z. s.

Fotograf Festival 2023: #hypertension, 97 bodů

Fotograf Festival 2023 navazuje na dlouhodobý kvalitní a ambiciózní program, který mapuje široké aspekty fotografie s přesahem od domácí k zahraniční scéně. V předchozích 12 ročnících se festival vyprofiloval ve stabilního partnera, který do svého programu zapojuje české i zahraniční umělkyně a umělce, teoretiky oboru, kurátory a kurátorky. Na uměleckou scénu přináší aktuální a silná témata, která připravuje s dostatečným časovým předstihem (až dvou let), a tím zajišťuje jejich kvalitní zpracování. Obecně je kvalita festivalu vnímána odbornou veřejností jako vysoká a je také oceňována jeho organizační stabilita. Přes práci s aktuálními tématy má jasný dlouhodobý záměr.

Do nového ročníku nazvaného **#hypertension** vede tým organizátorů nová umělecká ředitelka. Komise ocenila jak kvalitu programu, celkovou koncepci, realistické finanční požadavky, tak právě i rovnovážné pokrytí zástupců domácí i zahraniční scény. Komise ocenila také snahu o spolupráci s organizacemi v regionech a o navazování partnerství se zahraničními partnery. Festival nabízí workshopy, možnosti představit začínající umělce a další prezentační formáty.

Jako určité negativum vnímá komise fakt, že přes poměrně širokou nabídku programů se festivalu dlouhodobě nedaří oslovovat širší veřejnost a jeho směřování je ze strany komise chápané jako zaměření na odbornou část veřejnosti nebo studenty či absolventy uměleckých škol. K tomu může přispívat také jeho rozprostřenost mezi větší a menší kulturní organizace nebo i volba specifických míst (sauna Národního divadla), která veřejnost nemá spojená s prezentací umění, a je proto nutné je o to kvalitněji inzerovat a komunikovat. Snaha o co největší přístupnost festivalu nebo skutečnost, že programy pro veřejnost jsou zdarma, jsou naopak komisí přijímány pozitivně. Kladné přijetí ze strany komise má také zapojení odborníků a odbornic (sociologů, psychologů) do programu, kteří náročné téma mohou rozšířit směrem k neodborné veřejnosti. Požadované finanční náklady odráží celospolečenský nárůst cen a pro komisi jsou srozumitelné.

Tradičně je **Fotograf Festival** komisí ohodnocen jako velmi konzistentní a kvalitní projekt s přesahem k aktuálním tématům společnosti. Komise oceňuje také detailní harmonogram akce, který umožňuje dostatečnou přípravu a komunikaci festivalového programu. Komise zvlášť vyzdvihuje velmi kvalitně a detailně zpracovanou žádost o udělení podpory. Ze všech hodnocených projektů v oblasti výtvarného umění se **Fotograf Festival** umístil na prvním místě.

Společnost Jindřicha Chalupeckého, z. s.

Cena Jindřicha Chalupeckého 2023, 96 bodů

Cena Jindřicha Chalupeckého je dlouhodobě fungující a respektovanou institucí, která se kromě samotného ocenění mladým umělcům a umělkyním věnuje rozvoji a kultivaci prostředí současného umění. Žádost nese obdobné kvality jako v předchozích letech, navržené projekty kombinují prezentace českých i zahraničních umělců a umělkyň, teoretiků a kurátorů. V posledních letech je **Cena Jindřicha Chalupeckého** vnímána jako organizace, která prochází potřebnými změnami ve smyslu výstupů směrem k veřejnosti, což se podepisuje na horší čitelnosti záměru a budoucího směřování. Stabilitu naopak vykazuje tým organizátorů **Ceny Jindřicha Chalupeckého**.

Výrazným nákladem (finančním a produkčním) se pro rok 2023 ukazuje realizace výstavy umělce Jonase Stahla. Komise si zde kladla otázku, zda má smysl (v části festivalových dotací) finančně podporovat vznik jednorázových výstav a její postoj je k tomuto směřování spíše negativní. Také termín „festival“ je v žádosti spojován pouze s veřejným zasedáním komise a vyhlášením výsledků, což v ročním harmonogramu zahrnuje pouhé dva dny. Na druhou stranu komise ocenila snahu o větší propojení české umělecké scény se zahraniční v podobě spolupráce se zahraničnímu kurátory a teoretiky. Tato část je ošetřena velmi pečlivě a je v ní patrná dlouhodobě budovaná strategie a jasný záměr. Pozitivně je přijímána také snaha o větší otevřenost, přístupnost a zřetelně menší zaměření na hodnotící aspekty. To vše je komisí vnímáno jako snaha o větší důraz na festivalové pojetí **Ceny Jindřicha Chalupeckého**, přestože to v žádosti takto označeno není. Dalším kladem je dlouhodobá snaha o decentralizaci ceny a spojování programu s menšími partnerskými organizacemi, nebo skutečnost, že nabízené programy **Ceny Jindřicha Chalupeckého** jsou pro veřejnost zdarma. Zástupci organizace žádají o navýšení rozpočtu, které je podloženo obhajitelnými nároky a souvisí také s celospolečenským nárůstem cen.

Někteří členové komise vyjádřili určité znepokojení nad žádostí **Ceny Jindřicha Chalupeckého** ve smyslu jejího zařazení mezi festivalové projekty. Ačkoliv jde již o tradiční žádost v tomto sektoru, bylo by dobré do budoucna lépe tyto důvody objasnit, a to především v souvislosti se žádosti stejné organizace v sektoru celoroční podpory. Pojem „průběžný festival“, který byl spojovaný s předešlými žádostmi **Ceny Jindřicha Chalupeckého** přináší otázky po skutečném zaměření organizace. **Cena Jindřicha Chalupeckého** je výjimečný, stabilní projekt s dlouholetou historií a jeho podpora má patřit mezi priority. I proto, přes zmíněné výhrady, získala žádost vysoké bodové ohodnocení.

KRUH, z. s.

Den architektury 2023, 91 bodů

Den architektury je rozsáhlým festivalem, který se odehrává regionálně na více než 100 místech a organizuje okolo 300 akcí pro veřejnost – především procházek, ale i jiných formátů. Po dlouhých 12 let se daří veřejnost informovat, díky odbornému architektonickému výkladu vzdělávat a samozřejmě také tímto způsobem zvyšovat zájem veřejnosti o stavební prostředí. Obvyklé využívané formáty jsou procházky ve veřejném prostoru a promítání filmů, v menší míře pak diskuse nebo prostorové intervence.

Související a s **Dnem architektury** logicky propojenou akcí je festival **Film a architektura**. Dlouhodobě tento festival funguje na převážně dobrovolnické bázi. Pro rok 2023 se pořádající Kruh z. s. rozhodl expandovat na Slovensko a také rozšířit a usadit svoji administrativu – v podobě pronájmu větších prostor, zaměstnání administrátorů a dramaturgů festivalu na stabilní úvazky. Rozsáhlost a dopad festivalu přitom odpovídá nárůstu dotace. Bylo by ovšem možné i posílit fundraising z komunálních, regionálních a soukromých zdrojů.

Velkým pozitivem festivalu je jeho bohatý regionální dosah, schopnost odborně zvyšovat povědomí o kvalitě architektury mezi nejširší veřejností v Čechách a jeho propracovaná edukační činnost. Posílení by bylo záhodno v rovině dramaturgie festivalu – úžeji, případně jasněji zvýraznit témata relevantní v každém jednotlivém roce. Zároveň by bylo vhodné dále posilovat aktivní zapojení umělců a architektů do festivalových programů, kteří by nejen rozšířili dosah festivalu o nové publikum, ale zároveň by aktivizovali potenciál vnímání současné architektury i architektonického dědictví prostřednictvím nových vysoce kreativních prostředkujících forem vhodně doplňujících doposud převažující tradiční formáty – například procházky. Celkově ovšem komise předloženou projektovou žádost festivalu **Den architektury** vysoce ocenilaa doporučuje tento festival k podpoře.

Architektura, z. s.

Landscape Festival Jihlava 2023, 90 bodů

Landscape festival je festival ve veřejném prostoru, který více než 10 let propojuje architekturu a současné umění. Jedinečností festivalu je okolnost, že architekturu rozšiřuje prostřednictvím důrazu položeného na krajinářskou architekturu také o infrastrukturu parků a veřejné zeleně, jejichž význam v současných podmínkách ekologické krize bude nadále stoupat.

Jedná se o mnoho formátový festival, který se zaměřuje na organizaci vzájemně tematicky propojených výstav, konferencí, workshopů, architektonických a uměleckých intervencí ve veřejném prostoru. Pozitivem je jeho „kočovný“ charakter, jeho lokalizace v Praze i na různých místech republiky. Nadcházející ročník se uskuteční v Jihlavě, jako regionálním centru Kraje Vysočina. Festival se bude věnovat nejen problematickému urbanistickému středu tohoto města. Diskuzi o architektuře v historickém kontextu přirozeně reprezentovanou tématem Obchodního domu Prior vhodně doplní výstavou architektky Růženy Žertové, autorky jeho neuskutečněného architektonického návrhu. Naváže ale také na kulturní infrastrukturu Filmového festivalu Jihlava, který představuje jeden z aktuálních stimulů sociokulturního vývoje tohoto města.

Přidělená dotace zohledňuje význam festivalu, který vykazuje celou řadu programových i společenských pozitiv. Komise oceňuje vysoký podíl financování festivalu z třetích stran. Festival v Jihlavě plánoval výrazně rozšířit pole různorodých uměleckých intervencí ve veřejném prostoru, které nebude patrně možné v plné míře uskutečnit z výše přiznané dotace. Komise konstatuje, že **Landscape festival** představuje kvalitní, bohatě programově strukturovanou akci s vysokou uměleckou úrovní i pozitivním společenským dopadem, která bezesporu splňuje všechna požadovaná kritéria pro udělení podpory.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací

Zlín Design Week, 86 bodů

Festival **Zlín Design Week** je významným, úspěšným a nezastupitelným příkladem kvalitní organizační a koncepční kulturní práce zaměřené na rozvoj, národní i mezinárodní propagaci a široké zprostředkování současného designu. Festival má nezpochybnitelný mezinárodní rozměr, ale jeho hlavní přínos lze definovat jako neocenitelný příspěvek k podpoře transformačních procesů v regionech směřujících k posilování role kulturních a kreativních odvětví. Tento festival postupně sílí a narůstá z bohatého podhoubí budovaného v oblasti současného designu a v širším smyslu také kulturních a kreativních odvětví především ve Zlínském kraji. Festival však deklaruje i řadu kvalitních zahraničních partnerů, kteří zabezpečují jeho podstatný a nezastupitelný mezinárodní rozměr. Za pozitivum lze rovněž označit fakt, že festival s těmito partnery spolupracuje dlouhodobě, a to jak na festivalové úrovni, tak při realizaci dalších společných tvůrčích uměleckých i výzkumných projektů.

Festival je pořádán mladým, cílevědomým a entuziastickým týmem s dobře vyváženou skladbou odborných i produkčních pracovnic a pracovníků a velkým zázemím dobrovolníků zapojených do jeho organizační struktury. Koncepce festivalu je jasně vymezená a obsahuje prvky aktuálních teoretických i praktických posunů směrem k inkluzivnímu a trvale udržitelnému designu. Tato koncepce se nesoustředí „pouze“ na vnímání designu chápaného v kontextu kvalitní a komerčně úspěšné kulturní produkce, nýbrž aktivně pracuje také se širšími sociokulturními, ekonomickými a environmentálními aspekty současného designu jako hybatele pozitivní společenské změny a nástroje pro posilování kvality života.

Program festivalu je příhodně rozkročen mezi vysoce odbornými výstavními prezentacemi zaměřenými na postižení aktuálních progresivních tendencí v oblasti současného designu a bohatou nabídkou diváckou veřejnost zapojujících aktivit ve formě přehlídek, prezentací, workshopů, diskuzí, přednášek a dalších interaktivních nezřídka popularizačních formátů. V této souvislosti je potřeba také zdůraznit, že vzhledem k minulým ročníkům festival deklaruje pro oblast současného designu skutečně nadstandardní divácký zájem, což je potřeba vysoce ocenit, a to navíc v případě, že se jedná o akci probíhající v regionu.

Finanční požadavky žadatele jsou realistické a odpovídají celkovým nákladům na pořádání festivalu. Festival je financován vícezdrojově a vhodně kombinuje finanční příspěvky získané z regionálních, národních i mezinárodních zdrojů od širokého spektra poskytovatelů včetně podpory od soukromých sponzorů a podporovatelů.

Čtyři dny, z. s.

Místa činu, 84 bodů

Mezinárodní projekt **Místa činu** si během posledních 27 let vybudoval stálé místo na pražské festivalové mapě, neboť v českém prostředí jde o významnou iniciativu pro prezentaci českých a zahraničních umělců. Podpora mezinárodní mobility bezesporu podporuje kariérní rozvoj zúčastněných umělců nebo souborů.

Místa činu se zaměřuje na přehlídku současného umění v netradičních budovách, což je dle hodnocení komise jedním z nejvýznamnějších benefitů nastavené dramaturgie už od samotného založení festivalu v roce 1996. Díky tomu často vznikají jedinečné umělecké intervence do specifického prostoru, kde komunikace mezi dílem a místem nabízí jinou kvalitu než v „čistém“ galerijním prostředí. Každý ročník paralelně u širší veřejnosti podněcuje kladení otázek a zájem o využití opuštěných objektů nebo veřejných prostorů.

Komise současně oceňuje, že festival získává výrazný ohlas u odborné veřejnosti a umělcům se dostává odpovídající podpora formou honorářů nebo příspěvků na realizaci uměleckých děl.

Jak žadatel definuje v žádosti: „(…) *všechny minulé ročníky jsou pro komisi MK ČR zárukou, jak pracujeme a přemýšlíme*“. Jako komise uvedené potvrzujeme, ale přesto doporučujeme u předkládaného konceptu festivalu redukovat jeho široký záběr aktivit. V počáteční fázi by to mohlo vést k srozumitelnějšímu uchopení dramaturgického plánu. Dále je třeba doplnit, že absence kurátorské koncepce v samotném počátku plánování výstavy také není pro kvalitu projektu zcela přínosná. Představa o výstavní prezentaci 70 umělců/umělkyň inklinuje v současné chvíli spíše k „salonnímu“ charakteru přehlídky, a do jisté míry znejasňuje možnost jednoznačně definovat tematické linky celého festivalu. Přesto komise konstatuje, že festival **Místa činu** představuje významnou, umělecky hodnotnou a širokou veřejnost obohacující aktivitu, která dlouhodobě formuje kulturní milieu v České republice.

Signal Productions, s. r. o.

Signal Festival 2023, 75 bodů

Signal Festival je ojedinělou kulturní událostí ve veřejném prostoru, propojující sféry současného umění a kreativního průmyslu, která opakovaně dokáže vzbudit zájem masové veřejnosti. Zaměřuje se zejména na prezentaci light designu a s tím propojených technologických inovací nebo art+tech médií a v dramaturgii festivalu je každoročně věnován prostor také pro společensky kritičtější nebo angažovanější díla. V uplynulém ročníku bychom takto mohli vnímat instalaci Maxima Velčovského, v tom chystaném například zapojení Kateřiny Šedé. V obou případech se jedná o výrazné a etablované osobnosti umělecké scény, které ve svých dílech dokážou komunikovat se širokou veřejností srozumitelným jazykem. Stěžejní části programu ale stále nabízejí množství imerzivních audio-vizuálních zážitků na vysoké technologické úrovni.

Komise oceňuje snahu o propracovanější dramaturgii festivalu, která je reprezentovaná oslovením kurátora Pavla Mrkuse, umělce a pedagoga, spolu-zakladatele ateliéru Time-Based Media na FUD UJEP v Ústí nad Labem. Předložený dramaturgický plán je však bohužel i navzdory tomuto kroku poměrně nepřehledný, opakovaně se větvící a pracující zejména s formálními rozlišeními, nikoliv obsahovými. Strohý seznam participujících umělců a umělkyň se s nastíněnými kategoriemi následně nijak nepropojuje. Zdá se, že klíč kurátorského výběru je motivován zejména používanými médii nebo věhlasem jmen. Lze proto předpokládat, že připravovaný ročník ve své dramaturgii nepřinese zásadní změny. Menší, ale vítanou změnou je prohloubení spolupráce se studenty příbuzných oborů, a kromě Ceny Neon také rozvoj vzdělávací platformy Signal Transmit, která má prostřednictvím teoretických sympozií a debat ambici oslovit i menší, odborné publikum.

Pozitivem festivalu je vysoce profesionální produkční zázemí, které osloveným umělcům a umělkyním dokáže organizační tým poskytnout. Také systémová podpora vzniku nových děl je cenná, na druhé straně ale také představuje zátěž na rozpočet, kterou si ani jeden z „konkurenčních“ žadatelů s neporovnatelně nižšími rozpočty, nemůže dovolit. Celkový rozpočet akce je v kontextu ostatních posuzovaných projektů výrazně disproporční a požadovaná částka dotace pro veřejné rozpočty nerealistická a neudržitelná. **Signal Festival** stojí na pomezí dvou kulturních sfér: nezávislé kulturní činnosti a kreativního průmyslu s komerčním potenciálem. Rozpočtové standardy se přitom blíží spíš ke komerční sféře, která se pohybuje v diametrálně odlišných relacích. Tomu odpovídá i zastoupení kreativních průmyslů ve skladbě programu, které jsou dominantní. Na podporu kulturních průmyslů se však alokované finanční prostředky z veřejných zdrojů v oblasti Programu profesionálních festivalů nevztahují a v žádané výši je ani nemohou uspokojit. Větší zapojení soukromé sféry se nám i vzhledem k zaměření festivalu zdá vítané a vhodné. Doporučujeme přehodnotit očekávanou výši dotace. Přínosným by také mohlo být soustředit se v rámci udělené dotace na dílčí část festivalu, která by byla tematicky a dramaturgicky propracovanější a v programu festivalu by víc saturovala oblast současného umění nebo by se nebála být obsahově diskurzivnější.

Profil Media, s. r. o.

DESIGNBLOK – Prague International Design Festival, 70 bodů

 ​​DESIGNBLOK – Prague International Design Festival je bezesporu největší, nejvlivnější a nejnavštěvovanější přehlídkou současného designu v České republice, kterou lze zároveň vnímat jako jeden z nevýznamnějších festivalů tohoto zaměření ve střední Evropě. Tento festival si svoji pozici soustředěně buduje již čtvrtstoletí, přičemž na toto výročí festivalová koncepce v roce 2023 přirozeně, avšak nepříliš konkrétně odkazuje. DESIGNBLOK sehrává zcela zásadní roli v prezentaci a popularizaci designu v širokém celospolečenském kontextu, a to jak směrem k výrobcům, tak směrem k jeho uživatelům. Tento festival je tradičně situován v různých pražských lokacích a každoročně patří mezi nejatraktivnější kulturní události podzimní sezóny. V roce 2023 budou jeho hlavní expozice připravované pro Veletržní palác Národní galerie a Uměleckoprůmyslovém muzeum doplněny celou řadou menších prezentací a doprovodných programů umístěných do různých pražských lokací. Jako podstatný charakteristický rys tohoto festivalu je rovněž důležité zmínit jeho mezinárodní charakter a dosah, neboť v České republice často premiérově představuje významné designerské osobnosti a jejich tvorbu a zároveň propaguje místní designerskou produkci zahraničním návštěvníkům z řad odborné i široké veřejnosti. DESIGNBLOK tedy také – mimo jiné – slouží jako platforma pro setkávání se v odborné umělecké komunitě, navazování důležitých kontaktů a výměnu zkušeností a široké propagování designu v národním i mezinárodním kontextu.

Koncepce **DESIGNBLOKU** je v roce 2023 rámována tématem cesty odkazujícím k již výše zmíněnému výročí čtvrtstoletí, které uplynulo od jeho prvního ročníku. Festival je tradičně členěn na dva určující formáty Superstudia a Openstudia zaměřené na výrobce, respektive tvůrce kvalitního aktuálního designu. Festival je rovněž dotvářen celou řadou dalších výstavních formátů soustředěných například na studentský design, konkrétní oblasti designu, historické exkurze spojené s vývojem designu atd. Předložený projekt festivalu **DESIGNBLOK** však neobsahuje přesnější rozpracování jeho celkové tematické koncepce a soustředí se více na představení jeho dílčích částí, přičemž často pouze opakuje či mírně rozvíjí formáty využívané v minulých ročnících. Z programového hlediska tedy tento festival v předložené koncepci pro rok 2023 spíše stagnuje, neotevírá nové pohledy na roli designu v aktuálním kontextu společenských, geopolitických a environmentálních výzev a do značné míry ani nevyužívá příležitostí spojených s případným akcentováním vlastního významného výročí.

Produkčně je **DESIGNBLOK** realizován zkušeným a organizačně vysoce kompetentním týmem složeným z erudovaných profesionálů připravujících tento festival dlouhodobě. Tento tým je zároveň doplňován odborným i produkčním zázemím, které se skládá jak z kurátorů připravujících jednotlivé dílčí přehlídky a akce, tak z technického personálu participujících institucí, podílejících se na přípravě jednotlivých prezentací.

Po finanční stránce je nezbytné konstatovat, že se **DESIGNBLOK** v rámci předloženého rozpočtu pohybuje na samotné hraně možností získat relevantní podporu z veřejných rozpočtů. Rozpočet tohoto festivalu lze v oborovém kontextu vnímat jako skutečně vysoký a žadatelem je rovněž požadována neobvykle vysoká veřejná podpora. Je otázkou, jestli

takto formulovaná koncepce a celkový organizační rámec tohoto festivalu, mohou být v následujících letech udržitelné při poměrně velkém podílu finančních zdrojů požadovaných z veřejných rozpočtů. Předložená koncepce festivalu **DESIGNBLOK** pro rok 2023 se tak pohybuje na samotné hranici uznáníhodné a smysluplné finanční podpory z veřejných zdrojů, a to ve všech hodnocených kritériích. Pro následující ročníky by tedy jistě bylo přínosné se v případné předkládané žádosti o podporu soustředit na jasně definované dílčí části tohoto festivalu – například podporu prezentací mladých designérek a designerů či na podporu konkrétní dílčí tematické části festivalu či na podporu rozvoje jeho mezinárodního rozměru.