

Magdalena Jugo

Wydział Architektury i Wzornictwa
Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu
Promotor: prof. dr hab. Marzena Wolińska

Ceramika emocjonalnie zrównoważona

Współczesne strategie projektowe w obszarze ceramiki użytkowej

Rozprawa, w pierwszej części, skupia się na opisanu zmian, które zaszły w rolach, przyjmowanych przez polskich projektantów ceramiki użytkowej, umieszczając je w kontekście globalnych zmian społecznych. Przemyślenia i wnioski zawarte w pracy oparte są na wynikach ankiet, skierowanych do współczesnych, polskich projektantów i wytwórców. Tekst ukazuje przyczyny zainteresowania, zarówno konsumentów jak i projektantów, tym co wytwarzane ręcznie. Prezentuje aktualne strategie projektowe, istotne w kontekście ceramiki użytkowej. Bada zapotrzebowanie na redefinicję tradycyjnych metod wytwarzania w odniesieniu do potrzeb współczesnych konsumentów, a także opisuje strategię kreowania lokalnej wartości przedmiotu (LVC). Opowiada historie projektowych eksploracji sensorycznych. Opisuje nowe technologie powstałe w obszarze ceramiki, będące źródłem wiedzy i inspiracji dla projektantów. Prezentuje również aktualne, tendencje formalne, oparte na analizie rodzimego rynku ceramiki użytkowej. Ostatni rozdział pracy ma za zadanie przybliżenie współczesnych strategii zrównoważonego projektowania, z wyszczególnieniem praktyk pojawiających się na arenie międzynarodowej. Prezentuje także wyniki autorskich warsztatów, przeprowadzonych ze studentami UAP, związanych z koncepcją designu emocjonalnie zrównoważonego (*emotionally durable/sustainable design*), opracowaną przez prof. Jonathana Chapmana.

Drugą część rozprawy stanowi zapis procesu projektowego, skutkującego opracowaniem zestawu ceramiki użytkowej, projektowanej w oparciu o kreowanie wartości przedmiotu poprzez lokalność, z wykorzystaniem pryncypiów designu emocjonalnie zrównoważonego. Niniejsza część prezentuje badania materiałowe nad opracowaniem autorskiego szkliwa wykorzystującego popiół lotny oraz nad wypracowaniem współczesnego zastosowania dla wypału Raugo, wykorzystującego zakwas chlebowy.

W pracy wykorzystane zostały badania poprzez praktykę (*practise as research*), badania poprzez nauczanie (*teaching as research*), a także doświadczenia zgromadzone w trakcie czterech stypendiów zagranicznych, mających miejsce w latach 2017-2021.

Magdalena Jugo

Faculty of Architecture and Design

University of Arts Poznań

Supervisor: prof. dr hab. Marzena Wolińska

Emotionally durable ceramics

Contemporary design strategies in the field of utility ceramics

The first part of this dissertation focuses on the transformation that occurred in the role of contemporary Polish ceramic designers, placing it against the global context of societal change. Conclusions were derived from surveys distributed through the representatives of the new wave of ceramic makers. Dissertation aims to showcase the reasons behind the rising popularity of handmade, presents modern design strategies in the field of utility ceramics, examines the need to redefine the application of traditional methods of ceramic making and discusses the topic of local value creation (LVC). Tells the story of sensory tableware explorations as well as presents contemporary trends in the Polish ceramic ware. Sustainable design strategies are explored in the last chapter of the dissertation followed by the description of „emotionally durable design workshop” conducted with students from Industrial Design Faculty. based on the theory of *emotionally durable design* created by prof. Jonathan Chapman.

Second part of the work showcases the design process behind creating a collection of ceramic vessels, based on both local value creation and emotionally durable design principles. Experiments conducted with fly ash based glazes and Raugo firing are being presented.

The methodology used in this dissertation includes: *practise as research, teaching as research* and experiences gathered during four international scholarships, taking place in between 2017 and 2021.