

ENG / Design as a Tool for Harmony and Identity

Transforming a space into a cozy and natural environment where we feel truly ourselves is a challenge that goes beyond simple furniture arrangement or colour choices. It's a transformation that requires a deeper look into what connects us to a space, how it affects us, and the energy we invest in it. Good living is not only a matter of aesthetics but also a way to create harmony between our needs, cultural identity, and inner comfort.

Every space has its own specific energy, which reflects not only the materials and colour scheme used but also the person inhabiting it. Henri Lefebvre, in *The Production of Space*, emphasizes that space is not just a passive backdrop but actively shapes social relationships and our experiences. Therefore, when a designer creates a space, they don't just add aesthetics; they also infuse it with energy that influences the atmosphere and the feeling of home.

This aspect is evident in a minimalist approach where less means more. As mentioned, anyone can buy new things to transform a space, but a truly exceptional designer can create much with a limited number of materials and time. It's about the ability to transform a space so that it becomes functional, harmonious, and emotionally aligned with the needs of its inhabitants.

Colours also play a crucial role in how we perceive a space. Yves Klein, with his iconic blue colour, created an environment filled with positive energy that calms and stimulates creativity. When choosing colours and materials, a designer considers not only their aesthetic aspect but also their psychological and symbolic meaning. Just imagine colouring everything in one hue.

Just as in Japanese design, the principles of MA (the value of empty space) promote harmony and balance, we too should learn to perceive emptiness as an opportunity. Empty space is not unused; it provides room for growth, reflection, and peace. This view of emptiness aligns with the ideas in Erling Kagge's book *Silence: In the Age of Noise*, where he highlights the importance of silence and empty moments in life. Kagge states that silence is not merely the absence of sound but a space that allows us to better know ourselves, focus on the present, and achieve inner peace. In design, this can mean creating spaces that are not overcrowded but allow us to "breathe" and experience every detail without distractions.

This approach shows that aesthetics doesn't have to be about luxury; good living should be accessible to everyone. Just as Kagge speaks of the power of silence in simplicity, in design we can find beauty in a simple yet functional aesthetic that doesn't require extravagant materials or complex forms. Quality living can be created with simple,

thoughtful elements that support emotional and psychological comfort, which, in the end, is the true goal of design.

What is Our Goal?

An important question is, what does design represent, and what goal are we pursuing? Is it only about creating a beautiful space, or is it something deeper – fulfilling our purpose through design? When designing a space, it's not only about how it looks in the end but also about the journey we go through in creating it. This journey teaches us why we choose certain colours, why we are drawn to specific materials, and what that reveals about us.

Transforming a space so that we find our essence in it is not a matter of wealth, but of commitment. In the end, everyone deserves quality living that not only meets aesthetic requirements but also supports mental well-being and personal growth. Design, therefore, is not just a visual expression but also a tool for creating harmony, identity, and emotional connection with the space we live in. Or as the saying goes, *home is the shell of our soul*, and the space we live in is the mirror of our inner worlds.

SK / Dizajn ako nástroj harmónie a identity

Transformácia priestoru do útulného a prirodzeného prostredia, kde sa cítime sami sebou, je výzvou, ktorá presahuje jednoduché usporiadanie nábytku či výber farieb. Ide o premenu, ktorá si vyžaduje hlbší pohľad na to, čo nás spája s priestorom, ako na nás pôsobí a akú energiu do neho vkladáme. Dobré bývanie nie je iba otázkou estetiky, ale aj spôsobom, ako môžeme vytvoriť harmóniu medzi našimi potrebami, kultúrnou identitou a vnútornou pohodou.

Každý priestor má svoju špecifickú energiu, ktorá odráža nielen použité materiály a farebnú schému, ale aj samotného človeka, ktorý ho obýva. Henri Lefebvre v diele *The Production of Space* zdôrazňuje, že priestor nie je len pasívnym pozadím, ale aktívne formuje spoločenské vzťahy a naše prežívanie. Preto, keď dizajnér vytvára priestor, nevkladá do neho iba estetiku, ale aj energiu, ktorá ovplyvňuje atmosféru a pocit domova.

Tento aspekt je viditeľný v minimalistickom prístupe, kde menej znamená viac. Ako bolo spomenuté, nakupovať nové veci na pretvorenie priestoru dokáže každý, ale skutočne výnimočný dizajnér dokáže s obmedzeným množstvom materiálov a času vytvoriť veľa. Ide o schopnosť pretvoriť priestor tak, aby sa stal funkčným, harmonickým a zároveň zodpovedal emocionálnym potrebám jeho obyvateľov.

Aj farby zohrávajú kľúčovú úlohu v tom, ako priestor vnímame. Yves Klein so svojou ikonickou modrou farbou dokázal vytvoriť prostredie nabité pozitívnou energiou, ktorá upokojuje a zároveň stimuluje kreativitu. Pri výbere farieb a materiálov sa preto dizajnér rozhoduje nielen na základe estetického hľadiska, ale aj podľa ich psychologického a symbolického významu. Len si predstavte ako všetko zafarbíte do jednej farby.

Rovnako ako v japonskom dizajne aj princípy MA (hodnota prázdneho priestoru) podporuje harmóniu a rovnováhu, aj my by sme sa mali učiť vnímať prázdno ~ ako príležitosť. Prázdny priestor nie je nevyužitý, ale poskytuje miesto pre rast, reflexiu a pokoj. Tento pohľad na prázdnotu je v súlade s myšlienkami z knihy *Radosti z ticha* od Erlinga Kaggeho, ktorý zdôrazňuje význam ticha a prázdnych momentov v živote. Kagge hovorí, že ticho nie je len absenciou zvuku, ale priestorom, ktorý nám umožňuje lepšie spoznať samých seba, sústrediť sa na prítomnosť a získať vnútorný pokoj. V dizajne to môže znamenať vytvorenie priestorov, ktoré nie sú preplnené, ale ktoré nám umožnia „dýchať“ a vnímať každý detail bez rušivých podnetov.

Tento prístup ukazuje, že estetika nemusí byť len o luxuse, kvalitné bývanie by malo byť prístupné každému. Rovnako ako Kagge hovorí o sile ticha v jednoduchosti, aj v dizajne môžeme nájsť krásu v jednoduchej, ale funkčnej estetike, ktorá nevyžaduje extravagantné materiály alebo zložité formy. Kvalitné bývanie môže byť vytvorené z jednoduchých, ale

premyslených prvkov, ktoré podporujú emocionálny a psychický komfort, čo je v konečnom dôsledku skutočným cieľom dizajnu.

Čo je naším cieľom ?

Dôležitou otázkou je, čo dizajn vlastne reprezentuje a aký cieľ sledujeme. Ide len o vytvorenie krásneho priestoru, alebo o niečo hlbšie – o naplnenie nášho poslania prostredníctvom dizajnu? Pri navrhovaní priestoru nejde len o to, ako vyzerá vo finále, ale aj o cestu, ktorou pri jeho tvorbe prechádzame. Táto cesta nás učí, prečo volíme konkrétne farby, prečo nás priťahujú určité materiály, a čo to o nás samotných vypovedá.

Pretransformovanie priestoru, aby sme v ňom našli svoju podstatu, nie je otázkou bohatstva, ale odhodlania. V konečnom dôsledku si každý zaslúži kvalitné bývanie, ktoré nielenže spĺňa estetické požiadavky, ale aj podporuje psychickú pohodu a osobnostný rozvoj. Dizajn tak nie je len vizuálnym prejavom, ale aj nástrojom na vytváranie harmónie, identity a emocionálneho spojenia s priestorom, v ktorom žijeme. Alebo ako sa hovorí = domov je schránkou našej duše, a priestor, v ktorom žijeme, je zrkadlom našich vnútorných svetov.

ENG / Annotation

In my work, I focus on examining the properties of cotton and linen fabrics and their reactions to chemical changes in their structure. I study how these materials respond to the application of various chemical agents and what effects these changes have on their structure, strength, flexibility, and appearance. My research addresses not only the technical properties but also the aesthetic aspects of these fabrics. The goal is to determine the extent to which these materials adapt to changes—how they react, whether they become more flexible, or if these chemical interventions lead to negative changes in their behaviours. As part of this analysis, I also examine how these changes influence comfort and design, as each material and its properties directly shape the final appearance and functionality of the product.

This principle of random change, where not all processes lead to predictable results, is also applied in the preparation of my carpet design. This carpet is inspired by Japanese aesthetics, which emphasize simplicity, natural materials, and purity of form. The creation of the carpet involves experimenting with different fabrics and chemical processes that allow for unplanned, yet aesthetically valuable, outcomes. This brings a new perspective to design, where spontaneity and (un)control over the materials together create a unique result.

This work also demonstrates how the combination of technical research, chemical treatment, and an artistic approach to design can create new aesthetic values that reflect the naturalness and flexibility of materials, as well as their ability to adapt to changes in the environment. In this way, design is created that is not only a visual experience but also a tangible and sensory element, influencing comfort and the perception of

SK / Anotácia

Vo svojej práci sa zameriavam na skúmanie vlastností bavlnených a ľanových látok a ich reakcií na chemické zmeny štruktúry. Skúmam, ako tieto materiály reagujú na aplikáciu rôznych chemických prostriedkov a aké vplyvy tieto zmeny vyvolávajú na ich štruktúru, pevnosť, pružnosť a vzhľad. Môj výskum sa zaoberajú nielen technickými vlastnosťami, ale aj estetickými aspektmi týchto látok. Cieľom je zistiť, do akej miery sa tieto materiály prispôsobujú zmenám – ako na ne reagujú, či sa stanú flexibilnými, alebo či tieto chemické zásahy spôsobia negatívne zmeny v správaní. V rámci tejto analýzy sa zaoberám aj tým, ako tieto zmeny ovplyvňujú pohodlie a dizajn, keďže každý materiál a jeho vlastnosti priamo formujú finálny vzhľad a použiteľnosť výrobku.

Tento princíp náhodnej zmeny, kde nie všetky procesy vedú k predvídateľným výsledkom, využívam aj pri príprave dizajnu koberca. Tento koberec sa inšpiruje japonskou estetikou, ktorá kladie dôraz na jednoduchosť, prirodzené materiály a čistotu tvarov. Vytváranie koberca zahŕňa experimentovanie s rôznymi látkami a chemickými procesmi, ktoré umožňujú neplánované, ale zároveň esteticky hodnotné výsledky, čo prináša nový pohľad na dizajn, kde spontánnosť a (ne)kontrola nad materiálmi spolu vytvárajú jedinečný výstup.

Táto práca taktiež ukazuje, ako kombinácia technického výskumu, chemického spracovania a umeleckého prístupu k dizajnu dokáže vytvoriť nové estetické hodnoty, ktoré odrážajú prirodzenosť a flexibilitu materiálov, ako aj schopnosť prispôbiť sa zmenám v prostredí. Týmto spôsobom sa vytvára dizajn, ktorý nie je len vizuálnym zážitkom, ale aj hmatateľným a pociťovým prvkom, ktorý vplýva na komfort a vnímanie priestoru.

Krátka verzia: Vo svojej práci, sa venujem skúmaniu bavlnených a ľanových látok a ich reakciou na zmenu štruktúry pri použití chémie. Ako sa prispôsobujú zmene – či ju prijmu alebo nie, a ako veľmi sa to odzrkadlí v pohode designu. Tento princíp náhodnej zmeny v materiálu ďalej využívam aj v celkovej príprave koberca, ktorý sa odráža z princípov japonskej estetiky plošnosti tvarov.