*Preklad z anglického jazyka*

TH Köln ▪ Gustav-Heinemann-Ufer 54 ▪ 50968 Kolín nad Rýnom

Doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD.
Rektorka VŠVU
Hviezdoslavovo nám. 18
814 37 Bratislava

Emailom: lateckova@vsvu.sk

**Recenzia umeleckej a vedeckej činnosti docenta Marcela Benčíka**

**Recenzent: profesor Philipp Heidkamp, TH Köln/KISD Kolín nad Rýnom (Nemecko)**

Marcela Benčíka som mal možnosť spoznať počas mojej práce viceprezidenta a predsedu pracovnej skupiny pre vedenie a stratégiu združenia Cumulus Association. Marcel Benčík na pozvanie významne prispel k činnosti pracovnej skupiny a na základe tejto skúsenosti som viedol rôzne rozhovory o nadviazaní akademickej spolupráce medzi KISD a Vysokou školou výtvarných umení v Bratislave. Veľmi ma zaujala jeho práca vedúceho Ateliéru Priestor na Katedre vizuálnej komunikácie a jeho veľké a vizionárske ambície ako prorektora pre medzinárodnú spoluprácu. Na základe týchto rozhovorov som Marcelovi Benčíkovi a Vysokej škole výtvarných umení a dizajnu v Bratislave odporučil, aby sa pripojili a stali sa partnerom medzinárodnej Zimnej školy GSA (Glasgow School of Art), ktorú vediem od jej založenia v roku 2015. Na základe týchto rôznych a mimoriadne pozitívnych dojmov a skúseností s Marcelom Benčíkom je pre mňa potešením a cťou prispieť ako odborný recenzent k jeho prihláške.

Pri pohľade na poskytnuté materiály a široký záber jeho mimoriadne produktívnej práce a pôsobivý životopis sa s vami chcem podeliť o svoj pohľad na jeho výrazné úspechy:

**Portfólio a aktivity na univerzite**: Marcel Benčík má silné portfólio, ktoré presahuje tradičné hranice vizuálnej komunikácie a grafického dizajnu. Jeho silná stopa vo výstavnej a priestorovej tvorbe sa veľmi silne dopĺňa s jeho vizuálnou tvorbou. Zoznam jeho publikácií a výstav je impozantný a výnimočný a v porovnaní s kolegami, ktorých dobre poznám na univerzitách v Nemecku, musím oceniť jeho produktivitu, ale aj umelecký výsledok. Jeho práca predstavuje jedinečný prístup k prelínaniu súčasných aspektov spoločenských problémov a otázok s vedeckým experimentovaním, kritickou reflexiou a umeleckým vyjadrením. Pri pohľade na jeho portfólio ma zaujali rôzne médiá, ktoré používa, a šírka jeho umeleckého prejavu,

**KISD**
Köln International School of Design
*(Medzinárodná vysoká škola dizajnu v Kolíne nad Rýnom)*

Fakultät für Kulturwissenschaften

Technology Arts Sciences
**TH Köln**

**Prof. Philipp Heidkamp**

**Dizajn rozhrania / interakcie**
Kolínska medzinárodná škola dizajnu
**Medzinárodný prodekan**
Fakulta kultúrnych vied

T: +49 221-8275-3700
F: +49 221-8275-5223
E: philipp.heidkamp@th-koeln.de

Umiestnenie 40
D-50678 Kolín nad Rýnom / Nemecko
www.th-koeln.de
www.kisd.de

ktorý určite *odráža* a *ovplyvňuje* súčasné postupy. Som si istý, že pri svojej tvorbe vníma vizuálnu komunikáciu, sochárstvo, módu, divadlo, fotografiu, produktový dizajn a priestorový dizajn. Jeho citlivosť mu umožňuje na mnohých výstavách prichádzať s pozoruhodným vizuálnym jazykom, starostlivo zdôrazňovať prezentované témy a reagovať na vybrané alebo dané priestorové situácie. Jeho pozoruhodné výstupy v projektoch zameraných na hľadanie ciest svedčia o jeho hlbokom porozumení priestorových vnemov a architektonických prvkov s cieľom doplniť ich o jedinečné, výrazné a jemné dizajnérske riešenia, ktoré nielenže poskytujú ľuďom orientáciu, ale zároveň posilňujú identitu architektúry a priestoru.

Pri pohľade na celý rad prác, v ktorých vytvoril vizuálnu identitu pre výstavy a divadlá, je jeho vizuálny jazyk citlivý a bohatý na výrazové prostriedky a je pôsobivé, že všetky tieto veľmi odlišné práce pochádzajú od jednej osoby. To sa prejavuje aj v jeho pozoruhodných návrhoch kníh a poštových známok. Všetky jeho diela reagujú na obsah a umelcov veľmi jedinečným spôsobom a viem si predstaviť, že by prispel k súčasnej vizuálnej kultúre na Slovensku a v susedných krajinách.

Mnohé ocenenia, ktoré získal za svoju tvorbu ako dizajnér a umelec, ako aj za svoje výstavy, sú ďalším dôkazom jeho výnimočných úspechov. Som si istý, že to je nielen najväčším prínosom pre jeho študentov, ale má aj silný vplyv na umeleckú/dizajnérsku scénu v tomto kontexte, čo z neho robí ideálneho kandidáta na získanie titulu (riadneho) profesora na vašej univerzite.

Jeho strategické pôsobenie na univerzite, od roku 2018 ako vedúci Ateliéru / Katedry vizuálnej komunikácie/, následne jeho pôsobenie ako vedúceho celej Katedry vizuálnej komunikácie a jeho výrazné angažovanie sa vo funkcii prorektora pre medzinárodnú spoluprácu svedčia o jeho silných ambíciách, víziách a vodcovských schopnostiach. Bez jeho ambícií siahnuť po nových partnerstvách - na základe možností jeho umeleckého i profesijného zázemia, ale aj z ambícií celej univerzity. Takto som ho spoznal a ocenil jeho výnimočnú angažovanosť pre spoluprácu, absolútnu spoľahlivosť a silu pri koncipovaní možností spolupráce.

**Medzinárodná odbornosť**: V roku 2019 som sa s ním zoznámil vďaka jeho silnému medzinárodnému zviditeľneniu. Ako vedúci oddelenia medzinárodnej spolupráce na našej univerzite som hľadal partnerov vo východnej časti Európy a kolegovia, ale aj generálny tajomník združenia Cumulus mi dôrazne odporučili kontaktovať Marcela Benčíka. Jeho znalosti rôznych akademických štruktúr (v iných krajinách a vzdelávacích systémoch) sú výborným predpokladom pre naše konverzácie v spoločných projektoch, ktoré vyústili do jeho silného angažmánu reprezentovať Vysokú

školu výtvarných umení v Bratislave na medzinárodnej Zimnej škole GSA (Glasgow School of Art) okrem iných partnerov v Španielsku, Kirgizsku, Číne a Nemecku.

Technology
Arts Sciences
**TH Köln**

Okrem toho musím vyzdvihnúť silný osobnostný charakter Marcela Benčíka, ktorý z neho robí perfektného partnera nielen pre mňa, ale aj pre všetkých ostatných partnerov, ktorých poznám a ktorí s ním radi spolupracovali. Je veľmi komunikatívny, empatický a zanietený pre svoje akademické aktivity.

Som presvedčený, že Marcel Benčík sa zaslúžil o vynikajúci umelecký a vedecký prínos, a tým významne ovplyvnil slovenské školstvo a kultúru. Jeho študenti, ktorých som mal tú česť spoznať a pracovať s nimi, sú skúsení, reflexívni, kritickí a majú rozvinutý silný vizuálny jazyk (v rôznych fázach svojej akademickej kariéry, od magisterských študentov až po doktorandov). Som si istý, že vďaka tomu môžu jeho študenti zastávať významné pozície vizuálnej komunikácie a akademickej obce ovplyvňujúce budúce generácie. Okrem toho Marcel Benčík veľmi pozoruhodne prispel k vašej vysokej škole ako škole dizajnu orientovanej na budúcnosť, ktorá kladie dôraz na kritickú reflexiu, sociálny vplyv, kreativitu, systematickú prácu, technologické základy a interdisciplinárne poznatky.

Na základe mojich poznatkov o jeho výrazných úspechoch a prínosoch vrelo odporúčam, aby bol docentovi Marcelovi Benčíkovi udelený akademický titul profesor v odbore dizajn.

Je mi veľmi ľúto, že som sa nemohol zúčastniť jeho inauguračnej prednášky 9. októbra. V prípade akýchkoľvek ďalších otázok sa na mňa neváhajte obrátiť.

*Podpis*
Profesor Philipp Heidkamp

Kolín nad Rýnom/Barcelona, 19. september 2024

KISD
Köln International School
of Design

Fakultät für
Kulturwissenschaften

Technology
Arts Sciences
TH Köln

TH Köln · Gustav-Heinemann-Ufer 54 · 50968 Köln

Doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD.
Rector of AFAD
Hviezdoslavovo nam. 18
814 37 Bratislava

via eMail: lateckova@vsvu.sk

**Prof. Philipp Heidkamp**

**Interface / Interaction Design**
Köln International School of Design

**Vice Dean International**
Faculty of Cultural Sciences

T: +49 221-8275-3700
F: +49 221-8275-5223
E: philipp.heidkamp@th-koeln.de

Ubierring 40
D-50678 Cologne / Germany
www.th-koeln.de
www.kisd.de

**Peer Review of the Artistic and Scientific Activities of Associate Professor Marcel Benčík**

**Reviewer: Professor Philipp Heidkamp, TH Köln / KISD Cologne (Germany)**

I have had the opportunity to get to know Marcel Benčík during my work as Vice President and Chair of the Leadership & Strategy Working Group of Cumulus Association. On invitation, Marcel Benčík made an important contribution to the Working Group, and based on this experience I had various conversations to establish an academic collaboration between KISD and the Academy of Fine Arts and Design Bratislava. I was very impressed by his work as Head of Studio Space at his Department of Visual Communication and by his strong and visionary ambitions as Vice-Rector for International Cooperation. Based on those conversations, I recommended Marcel Benčík and Academy of Fine Arts and Design Bratislava to join and become a partner in the international Winter School of GSA (Glasgow School of Art) that I am co-leading since its establishment in 2015. Based on this various and extreme positive impressions of and experiences with Marcel Benčík, it is a pleasure and an honor for me to contribute as a peer reviewer for his application.

Looking at the provided material and the broad range of his extremely productive work and his impressive CV, I want to share with you my perspectives on his strong achievements:

**Portfolio and activities at the University**: Marcel Benčík has a strong portfolio of a very strong bandwith that goes beyond traditional boundaries of visual communication and graphic design. His strong track in exhibitions and spatial works complement very strong with his visual work. His list of publications and exhibitions is impressive and outstanding, and compared to the colleagues I know well in Germany at Universities, I have to appreciate his productivity, but also artistic outcome. His work is a unique approach to weave contemporary aspects of societal problems and issues with scientific experimentation, critical reflection and artistic expression. Looking at his

portfolio, I am impressed by the different media he is using and the bandwith of his artistic expressions that for sure both *reflect* and *influence* contemporary practices. I am sure that he is perceived in visual communication, sculpture, fashion, theater, photography, product design and spatial design for his works. His sensibility allows him to come up with a remarkable visual language in his many exhibitions, carefully emphasizing the presented subjects and responding to the selected or given spatial situations. His remarkable outcomes in his wayfinding projects give evidence for his deep understanding of spatial perceptions and architectural elements to complement them by unique, strong and subtle design solutions that not only give orientation to people, but also strengthen the identity of architecture and space.

Looking at the range of works where he created visual identity for exhibitions and theaters, his visual language is sensitive and rich in expression and it is impressive that all of the very different works are coming from one person. This is also visible in his remarkable book designs and post stamps. All his works are responding to content and artists in a very unique way and I can imagine him contributing to the contemporary visual culture in Slovakia and its neighboring countries.

The many awards he received for his works as a designer and artist as well as for his exhibitions give additional evidence for his outstanding achievements. I am sure this not only of greatest benefit for his students, but also has a strong influence on the artistic / design scene in this context what makes him an ideal candidate to achieve the title of a (full) Professor at your University.

His strategic expertise at the University, from Head of Studio /Department of Visual Communication) since 2018, followed by his activities as head of the whole Department of Visual Communication and his strong engagement as Vice Rector for International Cooperation are giving evidence for his strong ambitions, his visions and his leadership skills. Without his ambitions to reach out for new partnerships - based on opportunities both his artistic and professional background, but also on the ambitions of the whole University. This is how I met him and appreciated his outstanding engagement for cooperation, his absolute reliability and his strength in framing possibilities for collaborations.

**International Expertise**: His strong international visibility is the reason I got to know him in 2019. As head of International Collaboration at my University, I was looking for partners in the eastern part of Europe and both colleagues but also the Secretary General of Cumulus strongly recommended me to get in touch with Marcel Benčík. His knowledge of different academic structures (in other countries and educational systems) are an excellent precondition for our

conversations in joint projects that ended up in his strong engagement to represent the Academy of Fine Arts and Design Bratislava in the international Winter School of GSA (Glasgow School of Art) amongst other partners in Spain, Kyrgyzstan, China and Germany.

In addition, I have to highlight Marcel Benčík´s strong personal character that makes him a perfect partner not only myself, but also all the other partners I know and experienced together with him enjoy a lot to collaborate. He is highly communicative, empathic and passionate about his academic activities.

I am sure that Marcel Benčík has made outstanding artistic and academic contributions and thus significantly impacted Slovak education and culture. His students I had the privilege to meet and work with are experienced, reflective, critical and developed a strong visual language (in different stages of their academic career, from master students to PhD candidates). I am sure this enables his students to hold prominent positions visual communication and academia impacting future generations. In addition, Marcel Benčík has made highly remarkable contributions to your Academy as a future-oriented design school emphasizing critical reflection, social impact, creativity, systematic work, technological foundations, and interdisciplinary knowledge.

Based on my knowledge of his strong achievements and contributions, I highly recommend that Associate Professor Marcel Benčík will be awarded the academic title of Professor in the field of Design.

I regret a lot of not being able to join his inaugural lecture on October 9, and please do not hesitate to get back to me for any further questions.

podpísaný v.r.

Professor Philipp Heidkamp

Cologne/Barcelona, September 19, 2024

Technology
Arts Sciences
TH Köln