

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Diplomová práce

ZVUKOVÁ INSTALACE

MÍSTO TĚLA, PAMĚŤ MÍSTA

BcA. Michaela Kuplíková Smith

Plzeň 2019

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Katedra výtvarného umění
Studijní program Výtvarná umění
Studijní obor Intermediální tvorba
Specializace Intermédia

Diplomová práce

ZVUKOVÁ INSTALACE

MÍSTO TĚLA, PAMĚŤ MÍSTA

BcA. Michaela Kupilíková Smith

Vedoucí práce: MgA. Jan Morávek
Katedra výtvarného umění
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
Západočeské univerzity v Plzni

Plzeň 2019

Prohlašuji, že jsem umělecké dílo vypracovala samostatně a nejedná se o plagiát.

Plzeň, červenec 2019

.....

podpis autora

Za odborné vedení mé diplomové práce, velkou míru trpělivosti, ochoty a velmi podnětné rady či připomínky během studia a především, kdy tato práce vznikala, děkuji vedoucímu práce MgA. Janu Morávkovi. Dále děkuji Seanu Frenchovi za pomoc při vytvoření hudebního doprovodu ke zvukové instalaci, která je předmětem této diplomové práce. Mé poděkování patří také všem respondentům, kteří mi věnovali svůj čas a dovolili nahlédnout do jejich osobních životů a zkušeností.

OBSAH

1	POPIS PŘÍPRAVY A REFLEXE PROCESU VLASTNÍ TVORBY	1
2	POPIS VÝSLEDNÉHO DÍLA A JEHO VYUŽITÍ	12
3	SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ	14
4	RESUMÉ	15
5	SEZNAM OBRAZOVÝCH PŘÍLOH	16

1 POPIS PŘÍPRAVY A REFLEXE PROCESU VLASTNÍ TVORBY

Má dosavadní tvorba v návaznosti na zvolené téma této diplomové práce měla patřičný vliv. Během bakalářského studia oboru Multimediální-
ho designu jsem získala všeobecné znalosti v této sféře, po kterých jsem
toužila nadále je rozvíjet. Rozhodla jsem se proto následně ve studiu
pokračovat v rámci magisterského studijního programu Intermediální
tvorby.

Ve své předchozí tvorbě jsem měla možnost pracovat s různými
výtvarnými a technickými prostředky. Mými častými nástroji byla zejména
prostorová instalace, pohyblivý obraz a především digitální fotografie. Má
tvorba postupně směřovala k abstraktnímu či konceptuálnímu směru,
kterému jsem se věnovala téměř po celé studium. Přitahovalo mne
zejména téma tělesnosti, jehož tajemství mne lákalo neustále
prozkoumávat. V jednu chvíli se mé vlastní tělo stalo mým
nejoblíbenějším výrazovým prostředkem, kdy jsem zachycovala vlastní
nahotu v těch nejchoulostivějších pozicích.¹ Později jsem hledala
uplatnění pro své počiny ve zmíněných prostorových instalacích, které mi
umožňovaly naprostou svobodu uměleckého vyjádření.² Zajímala jsem se
o prostor a jak s ním zacházet a ve spojitosti s pohyblivým obrazem jsem
objevovala stále nové způsoby, jak pracovat s promítací plochou.³

Ve svých výtvarných počinech jsem se naprosto nechala unést
probádáváním lidského těla, smyslů či emocí a proto veškerá inspirace
přicházela právě odtud.⁴ Lákalo mne objevovat dosud nepoznané a
zacházet s figurou jako s objektem nekonečných možností. Inspirována
lidským tělem a nacházením nových promítacích ploch jsem představila
několik projektů, které výrazně přispěly k myšlence, která je předmětem

¹ Příloha 1: Ukázka z předchozí tvorby; fotografický cyklus „Intimní bublina“

² Příloha 2: Ukázka z předchozí tvorby; prostorová instalace ve spolupráci s Botanickou zahradou hl. m. Prahy

³ Příloha 3: Ukázka z předchozí tvorby; prostorový objekt vytvořený pro filmově - vizuální večer „Předvary“

⁴ Příloha 4: Ukázka z předchozí tvorby; video instalace „Slzy přece nebolí“

mé nejaktuálnější umělecké kreace.⁵⁶ Oblast intermédií mi nabídla nekonečné pole působnosti, pestrost a rozmanitost tohoto zaměření, což považuji za velkou výhodu. Tento obor prohloubil mé kreativní nadání a nabídl prostor všemu, čemuž jsem toužila věnovat svůj čas a pozornost.

REŠERŠE ZVOLENÉHO TÉMA

Při výběru téma diplomové práce jsem zvažovala více možností. Ve své tvorbě jsem se doposud věnovala převážně předmětům, jejichž základ byl postaven na abstrakci či konceptuální myšlence. A jelikož jsou mi oba směry velice blízké, rozhodla jsem se vycházet právě z nich. Původní návrh, který jsem vytvořila, se bohužel nesetkal s výsledkem mého očekávání, a proto jsem se nakonec rozhodla téma z tohoto důvodu změnit.⁷

Inspiraci jsem hledala okolo sebe a paradoxně ji našla u sebe samotné. Vycházela jsem ze svých skutečných emocí a rozhodla se nimi pracovat. Začala jsem své myšlenky kresebně rozvíjet, při čemž mne napadalo mnoho různých variant. Chtěla jsem se vyvarovat zejména tomu, aby námět nepůsobil příliš subjektivně či zaujatě a proto jsem hledala odpovědi na své otázky ve svém okolí. Mluvila jsem s lidmi o provázanosti lidského těla a paměti a zároveň dohledávala doplňující informace v knižních podáních. Narazila jsem na zajímavý článek, který mne velice inspiroval.

„Je úžasné, že naše žlázy, orgány, tkáně a buňky slouží jako skladovací prostor pro emoce a paměť. Vaše tělo je vaše podvědomí. Naše fyzické tělo může být změněno emočním prožitkem.“⁸

⁵ Příloha 5: Ukázka z předchozí tvorby; prostorový objekt „S kůží na trh“

⁶ Příloha 6: Ukázka z předchozí tvorby; video instalace „V pasti“

⁷ Příloha 7: Ukázka původního návrhu

⁸ *Úložiště vašich emocí*. Endala. [online]. Copyright © 2016 [cit. 21.05.2019]. Dostupné z: http://endala.cz/magazin-uloziste_emoci/

Uvědomila jsem si, že transformovat tuto myšlenku pomocí fyzického obrazu může být nejen zajímavé či přínosné pro studijní obor, ale mou osobní výzvou zároveň.

Vždy jsem na lidské tělo pohlížela se zaujatým pohledem, přirovnávala je k tajemné schránce, obalené odolnou skořápkou, která ochraňuje nejen její povrch, ale zejména vše podstatné, co ukrývá ve svém nitru. Myslím si, že provázanost těla a mysli nelze podceňovat. Tělo není němé. Tělo si pamatuje. Občas nám až právě naše tělo pomůže k uvědomění, jak se vlastně cítíme či kým jsme. Možná právě proto, že žijeme více ve svých hlavách a myslích než ve svých tělech, bereme je jako samozřejmost. Jako by se někam vytratila vzájemná propojenost a schopnost poznání skrze tělo pozbylo na významu. Tělo je domov, je to materiál, hmota. Je to náš majetek. Podobným způsobem můžeme vnímat podstatu kůže, která je zároveň velkou součástí naší ulity. Je to čisté plátno, které se během života proměňuje v nový kabát. Stává se malířovým plátnem a neustále se dotváří. To my jsme jejich autoři. *„Naše kůže, ať se nám to líbí nebo ne, je velký plošný orgán, něco jako "obrazovka", která vypráví příběhy o životě našeho těla i duše. A velikost promítacího plátna je dost velká na to, abychom si mohli všimnout.“*⁹

Důvodem zvolení tohoto téma byly výše zmíněné motivy. Podnětem pro vytvoření zvukové instalace se stala lákavá představa absolutní svobody pro uchopení myšlenky, kterou jsem toužila prolnout do prostorového objektu za pomoci propojení pohyblivého obrazu a zvuku. Nejenže jsem chtěla vystoupit ze své komfortní zóny a vyzkoušet si opět něco nového, ale zároveň využít dovedností, které jsem během studia získala. Mým cílem bylo vytvořit prostorový objekt demonstrující myšlenku. Pokusit se o interakci s divákem a poukázat na umělecké zacházení s lidským tělem, ze kterého lze čerpat nejen po estetické stránce. Lidské tělo se pro mne stalo nekonečnou inspirací a oblíbeným

⁹ Příběh kůže. Královská OÁZA - Úvod [online]. Copyright © 2011 [cit. 21.05.2019]. Dostupné z: http://kralovskaoaza.cz/clanky/pribeh_kuze.html

objektem mého zájmu. Díky vybraným respondentům jsem se utvrdila v názoru, že můj pohled na toto téma není pouze subjektivního charakteru, nýbrž se týká každého z nás. Zajímalo mne, jakou interakci v nich vyvolá jednoduchá otázka, která zněla:

„Jak vnímáš provázanost lidského těla a mysli?“

1/6

„I believe that the mind and body are totally intertwined and connected. I believe that conscious and subconscious memories and emotions are stored in our muscles, bones, fascia, spine, organs and nervous system. I have spent the last few years on my own quest to research, learn and heal my physical body. Using various processes and techniques, I have released emotions and stored memories that I have carried from birth and have been able to heal. Some of the doctors, thought leaders and teachers, I have followed or studied include John E. Sarno, MD, Christiane Northrup, MD, Louise Hay, Sheila Kelley, Network Spinal Analysis (Donald Epstein) and more. I wish that everyone knew the mind/body connection so that they could find a process that works for them and live a healthier, more enjoyable life.“

„Věřím, že mysl a tělo jsou vzájemně propletené a propojené a že vědomé či podvědomé vzpomínky a emoce jsou uloženy v našich svalech, kostech, fascii, páteři, orgánech a nervovém systému. V posledních pár letech jsem se věnovala výzkumu poznávání a léčení svého fyzického těla. S využitím různých procesů a technik jsem uvolnila své emoce spolu s uloženými vzpomínkami, které jsem si od narození nesla a dnes se mi daří je léčit. Lékaři a myslitelé, od kterých jsem se učila, byli například John E. Sarna, MD, Christiane Northrup, MD, Louise Hay, Sheila Kelley, Network Spinal Analysis (Donald Epstein) a další. Přála bych si, aby všichni poznali sílu propojení těla a mysli, aby mohli

najít správnou cestu, která by právě jim vyhovovala nejlépe a mohli tak žít zdravější a příjemnější život.“

- *Lauren Fagin Butler, Dallas (Texas)*

2/6

„Všechno je to v hlavě. Pozitivní emoce dokáží léčit nebo i škodit naší fyzické schránce. Úzkost pramení z nějakého rozporu v nás, například mezi tím, co děláme a jak se u toho cítíme, když děláme něco proti naší vůli. Když je člověk v souladu s tím, co dělá a co cítí, tak mu něco takového nehrozí. Je to oblast, která by si zasloužila více probádat. Z emocí vyplývá umění. Je to o té lidskosti a emoce jsou lidské. Myslím, že je to všechno o růstu, to je ten život. A život je tvorba.“

- *Patricie Tomíčková, Praha (Česká republika)*

3/6

„Energetické pole, což někdo nazývá aura, má velký vliv na celkové zdraví a interní mysl. Lidské tělo a tato vrstva pracují dohromady. Některé programy bývají tak hluboko zakořeněné, že je za potřebí velké introspekce a vnitřní práce je odhalit, rozeznat a dokázat s nimi pracovat. Jako například usazené energie (traumata) v podobě neodpuštění. Odpusť. Nech jít. Neblokuj.“

- *Ladislav Švehla, Plzeň (Česká republika)*

4/6

„The skin is probably the most visible tool the body uses to communicate to its person. That connection between body & mind is what yoga attempts to foster. Most people ignore the signs of their body. They have too many other things to think about.“

„Kůže je pravděpodobně nejviditelnějším nástrojem, které tělo používá ke komunikaci se svou osobou. Toto spojení mezi tělem a myslí je to, co se například jóga snaží podporovat. Bohužel většina lidí ignoruje známky svého těla, protože mají příliš mnoho jiných věcí k přemýšlení.“

- Mitch Caslavka, Cincinnati (Ohio)

5/6

„Věřím, že každá naše myšlenka, která nás napadne, má svoji vibraci a tato vibrace v našem těle vytvoří odpovídající chemickou reakci, která poté vytváří určité vnitřní prostředí. Takové prostředí se jako puzzle skládá a utváří naše tělo do takové podoby, jak tvoříme, tedy přemýšlíme. Naše myšlenky jsou velmi tvořivé a jsou podstatou pro naše činy, pro naše tvoření. Naše činy přinášejí odpovídající zkušenosti a ty se podepisují na stavu našeho těla. Záleží na každém z nás, pro jaké myšlenky se rozhodneme. Každý jsme jedinečný originál právě proto, že jsme schopni odlišně přemýšlet a v návaznosti na to, utvářet přímou podobu sebe sama.“

- Lucie Biedermann Doležalová, Domažlice (Česká republika)

6/6

„I believe the mind and body are highly connected and that our current way of living makes them very out of balance in favor of the mind. And that our sedentary lifestyle, our incredibly strenuous work schedules and overuse of technology increase these problems even more. It leads to a disconnect where you barely feel your body anymore and just your mind. In other words, body intelligence is incredibly important, if not more important, than our mind, in certain areas of our lives. My main point I want to make, is that if we are not paying close attention to what our bodies are saying, in addition to our minds, we are missing out on a

wide treasure trove of information that can help us make better decisions and be more in tune with what we truly want out of life, as well as more in tune with others. We are not getting a full picture of reality without the body and it's knowledge.“

„Věřím, že mysl a tělo jsou vysoce propojené a že náš současný způsob života z nich vytváří nevyváženost ve prospěch mysli. Náš sedavý životní styl, naše namáhavé pracovní vytížení a přehnané užívání technologií tyto problémy ještě více zvyšují. To vede k odpojení, kde již sotva cítíte své tělo, ale pouze svou mysl. Jinými slovy, inteligence těla je v určitých oblastech našeho života nesmírně důležitá, ne-li důležitější než naše mysl. Můj názor je, že pokud nevěnujeme velkou pozornost tomu, co nám říká naše tělo nebo naše mysl, potom nám chybí i široká škála informací, které nám mohou pomoci učinit lepší rozhodnutí a být více v souladu s tím, co opravdu chceme od života, stejně tak platí pro soulad s ostatními. Nezískáváme tak úplný obraz reality bez těla a jeho znalostí.“

- Christopher Johnson, Denver (Colorado)

Odpovědi byly skutečně více než podnětné. Téma se dotýká každého z nás a je pouze na nás, do jaké míry jsme ochotni se mu věnovat.

REFLEXE A DOKUMENTACE PROCESU TVORBY

Zvuková instalace, která je předmětem mé diplomové práce, vznikala postupně po dobu několika měsíců, přičemž nejdelší byla její přípravná fáze. V průběhu doby se charakter práce značně měnil. Vytvořila jsem několik variant a musela jsem zvažovat, která z nich bude pro můj záměr nejvhodnější. Pustila jsem se do práce.

Nejprve jsem se zamýšlela nad tím, jakým způsobem svoji myšlenku uchopím a transformuji do prostředí prostorové instalace. Inspirovala jsem se skutečnými myšlenkami lidí okolo sebe. Zajímalo mne, jakými způsoby lidé vnímají své tělo, či naopak těla ostatních. Překvapivě ze všeho nejčastěji ty nejpodstatnější podněty přicházely přirozeně během procesu tvorby a to především díky přímému kontaktu s lidmi, na jejímž vzniku se ochotně podíleli.

Uvědomila jsem si, že projekt o lidském bytí nemůže vzniknout bez skutečných aktérů a proto je potřeba najít individuální jednotlivce, lišící se nejen pohlavím, ale i tělesnými proporcemi, či barevným pigmentem. Zejména kolorovitá odlišnost dodá obrazu značný kontrast a podpoří záměr. Nezbyvalo nic jiného, než vyhledat vhodné kandidáty.

Překvapující zjištěním pro mne bylo, že kontakt s odhalenou kůží mne samotnou z počátku dostával do rozpaků. Dnes si ale nemyslím, že se jednalo o rozpaky či ostych, ve kterých se cítíme, vidíme-li někoho nahého anebo přímo stojíme před někým nazí. Klíčové pro mne v ten moment bylo uvědomění si své pozice vůči objektu, který jsem skrz kamerovou čočku pozorovala a zaznamenávala na digitální čip. Uvědomila jsem si svoji zodpovědnost za intimní kontakt s odhalenou kůží a empatické chování vůči osobě přicházející naprosto dobrovolně s kůží na trh a individuální způsoby vystupování jednotlivců v onu chvíli, kdy mezi námi již žádná hranice přirozena neexistovala.

Filmové přípravě jsem věnovala nejvíce času a to se záměrem získání co nejrozmanitějšího materiálu pro následnou postprodukci.

Následoval výběr nejzdařilejších záběrů, které jsem posléze propojovala s těmi ostatními. Hledala jsem nejvhodnější kombinace, které by se svojí odlišností vzájemně doplňovaly. Postupně se mi před zrakem rodily abstraktní obrazce na bázi několika různorodých lidských těles.¹⁰ Během editace jednotlivých videí jsem se snažila o co nejvěrohodnější vyjádření barevného spektra a proto myšlenka černobílého koloritu spolu s barevným kontrastem nakonec upadla v zapomnění.¹¹ Návrhy pro výslednou projekci také přirozeně měnily své podoby. Od kruhového či oválného světelného kuželu až po experimentaci s nepravidelnými tvary.¹² ¹³ Tyto tvary měly svá odůvodnění symbolizující pohled do nitra duše, přesto však v praktické podobě působily příliš konkretizovaně a proto jsem se v konečné fázi odprostila od jakéhokoliv ohraničení a nechala formátu volný průboj.¹⁴ Světelný obraz získává svobodu a možnost pojímat téměř celou její plochu. S ohledem na rozvržení a vzájemný odstup jednotlivých pláten se obraz vykresluje v jeho prokladech ostřeji více či méně.¹⁵ Podněcujícím zážitkem v tomto kroku bylo sledovat probouzející se ideu, která se ještě nedávno odehrávala pouze v mých představách.

Téma zvuku se vyvíjelo soustavně a vzniklo opět několik možných variant. Účelem bylo, aby zvukové prostředí podtrhovalo celkový dojem, nýbrž aby jej nepodtrhovalo. Vzhledem k tomu, že jsem doposud neměla příliš mnoho příležitostí věnovat se tvorbě hudební skladby a nechtěla jsem tuto část nijak podcenit, rozhodla jsem se vyhledat někoho zkušenějšího, od koho bych mohla odpozorovat nové poznatky. Stanovila jsem si úkol, který zněl jednoznačně „*Potřebuji hudební stopu na základě*

¹⁰ **Příloha 8:** Dokumentace procesu tvorby

¹¹ **Příloha 9:** Dokumentace procesu tvorby

¹² **Příloha 16:** Návrh; původní zamýšlená projekce

¹³ **Příloha 15:** Návrh; původní zamýšlená projekce

¹⁴ **Příloha 17:** Dokumentace procesu tvorby; konečné rozhodnutí

¹⁵ **Příloha 18:** Dokumentace procesu tvorby; zkušební promítání

dojmu, který ve mne vyvolává obraz demonstrující myšlenku“. Společně jsme došli k nápadu pracovat se zvukem srdečního tepu, který byl jakýmsi odrazovým můstkem pro jeho následnou transformaci. Srdce je neodmyslitelnou součástí každé živé bytosti, vyjadřuje úvahu splynutí lidských těl a pro jeho nezaměnitelnou zvučnost si zde získalo své místo.

Navrhování prostorové instalace probíhalo formou technických kresebných návrhů pro konkrétní prostor.¹⁶¹⁷ Původní myšlenka, ze které jsem vycházela, byla o vytvoření rozměrné instalace, která se pro mne stala jen další výzvou. Navrhnout kompozici pro konkrétní prostor se zprvu mohlo zdát náročné a proto jsem se rozhodla vytvořit prototyp instalace v o něco menším měřítku ve vlastních podmínkách.¹⁸ To mi umožnilo získat příležitost pro testování technologického zpracování, vhodných polopropustných materiálů a hlavně samotného promítání obrazu.¹⁹ Potýkala jsem se s malým prostorem, ve kterém jsem měla možnost zkušební maketu dočasně vytvořit. Bylo proto nutné přihlížet ke skutečnosti, že konkrétní prostor, pro který jsem instalaci navrhovala, mi později nabídne mnohem více možností.

Zhostila jsem se hledání vhodných materiálů pro konstrukci své zkušební instalace. Textilní materiál je hlavní součástí celého aranžmá vzhledem k tomu, že jeho podstata spočívá v projekční ploše. Bylo tedy nutné najít vhodný materiál, který by vyhovoval mým požadavkům. S hledáním látky jsem si dala obzvlášť záležet a vyzkoušela funkčnost hned několika textilních podob. Celkový výraz kompozice se proměňoval na úkor úhlů jednotlivých stěn a já hledala optimálnost mezi nimi. Zjistila jsem, že pokud jen nepatrně pozměním úhel jednoho z pláten, světelný

¹⁶ Příloha 10: Návrh; varianty zamýšlené instalace

¹⁷ Příloha 11: Návrh konstrukce

¹⁸ Příloha 12: Dokumentace procesu tvorby; zkušební prototyp instalace

¹⁹ Příloha 13: Dokumentace procesu tvorby; zkušební promítání

obraz z projektoru se transformuje do nové podoby. Nemohla jsem se dočkat, až instalace získá skutečný rozměr.

Již v průběhu tvorby jsem si uvědomila, jak moc mne práce obohacuje. Získala jsem nové zkušenosti nejen v oblasti technologie, ale zejména v oblasti osobní, která se týkala mého dosavadního stanoviska vůči vnímání lidského těla. Již dříve jsem s obnaženým tělem na poli umění zacházela, přesto mne překvapila má vlastní reakce. Pochopila jsem, že v odlišnosti je krása a tělo je skutečným zrcadlem naší duše a zvláště všeho nevědomého a potlačeného. Myšlenka odkazuje k elementárním lidským pocitům, lze ji chápat také symbolicky jako hledání cesty člověka. Jsem toho názoru, že bychom měli naše emoce občas vyvětrat, protože se reflektují na našem těle a protože je tělo nezapomíná.

2 POPIS VÝSLEDNÉHO DÍLA A JEHO VYUŽITÍ, ČI ADJUSTACE

Vytvořila jsem zvukovou instalaci nesoucí název „Místo těla, paměť místa. Předmětem tohoto díla je zájem najít odpověď na to, do jaké míry nás naše tělo a jeho fyzické predispozice v životě determinují. Zabývá se tím, co všechno pro nás tělo znamená a k tělu se přibližuje prostřednictvím obrazového a zvukového materiálu.

Věnovala jsem se specifické ikonografii těla, které dohledávám za pomoci technického obrazu. Jde o určitou konfrontaci těla a aparátu. Technický obraz otevírá dříve v mé dosavadní tvorbě neznámé pohledy, maximalizuje detaily. V symbióze s tělem dochází ke vzniku montáží, k záměně identit a ztrátě intimity. Hra s aparátem ve mne vyvolává potěšení, ale znamená i memento. Pokus o zveřejnění deformovaného a či snad možná vyzývavého těla má vést k prolomení této přísně střežené hranice. Jednotlivé deformace těla evokují snahu prorazit bariéry, hranice a limity mezi veřejným a soukromým prostorem. Soukromí a intimita již není bariérou.

Instalace je navržena tak, aby pozorovatele vtáhla do děje. Využívá několika dlouhých zavěšených pláten rozmístěných do různých úhlů, umožňující divákovi pozorovat děj z více než jednoho bodu.²⁰ Jednotlivá plátna mají funkci projekčních stěn, a díky jejich polopropustnosti vstřebávají pohyblivý obraz partikulárně. Zároveň jejich mírné natočení a umístění projektorů do dvou vzdálených míst v místnosti se světlo vycházející z nich dotýká každého z pláten. Instalace má svůj specifický výraz. Volba pojetí minimalistického řešení korespondující s tématem a členění jednotlivých stěn evokuje dojem různorodosti nás všech. Společně s obrazem, dotýkajícím se každé ze stěn symbolizuje naše vzájemná tělesná propojení.

Video formátová část díla představuje dva oddělené pohyblivé obrazy, zaostřené na nejrozmanitější tělesné proporce. Volba vhodných

²⁰ Příloha 14: Návrh; zamýšlená kompozice výsledné prostorové instalace

tělesných prototypů mi nabídla široké spektrum odlišností, které jsem zaznamenala pomocí kamerového aparátu. Jednotlivé záběry nabízí pohled na vzájemné propojení několika lidských torz, od sebe odlišující se pohlavím, proporcemi či barevným charakterem. Manifestuje myšlenku splynutí všeho, čím se od sebe odlišují či nikoliv. Protože každý jsme unikát tvořící svůj vlastní celek.

Poslední podstatnou částí celého konceptu je zvukové pozadí. Aplikovaná melodie přináší konkrétní poslání. Má za úkol podtrhovat myšlenku a navozovat výsledný dojem z pozorovaného objektu. Snažila jsem pojmout co nejautentičtější formu zvukové intonace, aniž by se vzájemně rušila s obrazem, nýbrž jej harmonizovala. Vznikl hudební podkres vytvořený na základě pocitu z obrazové části demonstrující myšlenku.

Umění pro mne bylo doposud spíše výzkumem. Snažila jsem se zabývat věcmi, které nutí lidi přemýšlet. V tomto směru mne posunula naprostá svoboda projevu, uplatnění vlastní kreativity a vášně pro umění s konceptuálním podtextem. Právě tyto aspekty mne zformovaly ve člověka, kterým mohu být dnes. Věřím, že práce tohoto charakteru může být přínosná nejen pro obor, ale zároveň v souvislosti podnětné sebereflexe a pohledu na lidskou bytost jako takovou. Jedná se o nosnou metaforu pro situaci dnešního člověka, jenž si v konfrontaci s chaosem civilizačních labyrintů ujasňuje své vlastní místo a identitu.

3 SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ

Internetové zdroje

1. *Úložiště vašich emocí*. Endala. [online]. Copyright © 2016 [cit. 21.05.2019]. Dostupné z: http://endala.cz/magazin-uloziste_emoci/
2. *Příběh kůže*. Královská OÁZA - Úvod [online]. Copyright © 2011 [cit. 21.05.2019]. Dostupné z: http://kralovskaoaza.cz/clanky/pribeh_kuze.html

4 RESUMÉ

I have created an audio-visual installation called "Instead of Body, Memory of Place. The aim of this work is to find an answer to what extent our body and its physical pre-disposition determines who we are.

I have devoted myself to creating a comprehensive iconography of the body through video and sound. It is a certain confrontation of body and apparatus. The technical image opens up previously unknown views, maximizing details. In symbiosis with the body, assemblies are created to confuse identities and lose intimacy. Distortions of individual bodies evoke the desire to break through barriers, boundaries and limits between public and private space. Privacy and intimacy become indistinguishable.

The human body is an endless inspiration for me. I view it as a mysterious box wrapped in a durable shell (the skin). It is a storage space for emotions and memory, and therefore the physical body is often influenced by our emotional experience. I think that the interconnection of body and mind cannot be underestimated. The body is not silent. The body remembers. Sometimes our body helps us to realize how we feel. We live more in our mind than in our bodies, which we often take for granted. It is as if we've lost contact with our bodies and the unique and intuitive intelligence they can offer.

Our body is our property. It's home, it's material, it's matter. Likewise, the skin becomes a canvas that transforms into a new coat during life, and is continually changing. We are its authors. Whether we like it or not, our bodies, but especially our skin, is like a canvas, that when analyzed correctly, tells stories about the life of our body and soul.

5 SEZNAM PŘÍLOH

Příloha 1

Ukázka z předchozí tvorby; fotografický cyklus „Intimní bublina“

Příloha 2

Ukázka z předchozí tvorby; prostorová instalace ve spolupráci s Botanickou zahradou hl. m. Prahy

Příloha 3

Ukázka z předchozí tvorby; prostorový objekt vytvořený pro filmově - vizuální večer „Předvary“

Příloha 4

Ukázka z předchozí tvorby; video instalace „Slzy přece nebolí“

Příloha 5

Ukázka z předchozí tvorby; prostorový objekt „S kůží na trh“

Příloha 6

Ukázka z předchozí tvorby; video instalace „V pasti“

Příloha 7

Ukázka původního návrhu

Příloha 8

Dokumentace procesu tvorby

Příloha 9

Dokumentace procesu tvorby

Příloha 10

Návrh; varianty zamýšlené instalace

Příloha 11

Návrh konstrukce

Příloha 12

Dokumentace procesu tvorby; zkušební prototyp instalace

Příloha 13

Dokumentace procesu tvorby; zkušební promítání

Příloha 14

Návrh; zamýšlená kompozice výsledné prostorové instalace

Příloha 15

Návrh; původní zamýšlená projekce

Příloha 16

Návrh; původní zamýšlená projekce

Příloha 17

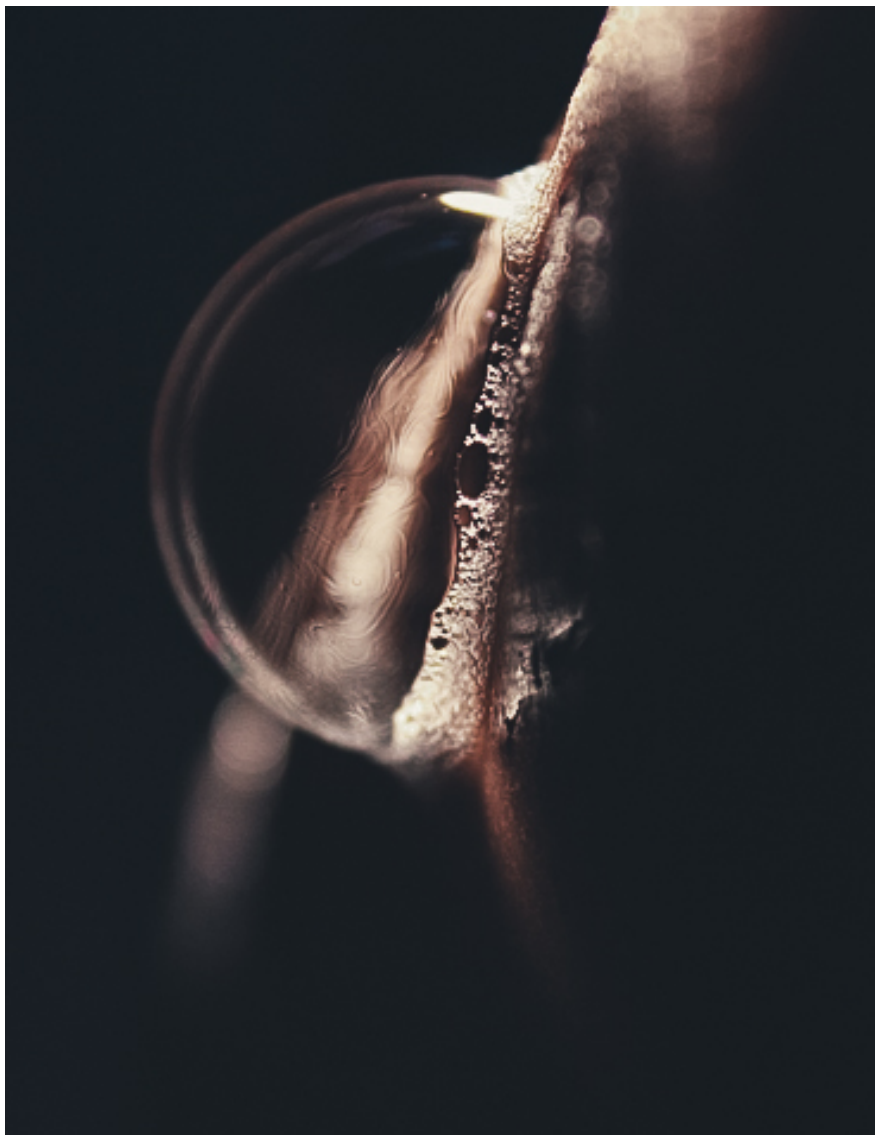
Dokumentace procesu tvorby; konečné rozhodnutí

Příloha 18

Dokumentace procesu tvorby; zkušební promítání

Příloha 1

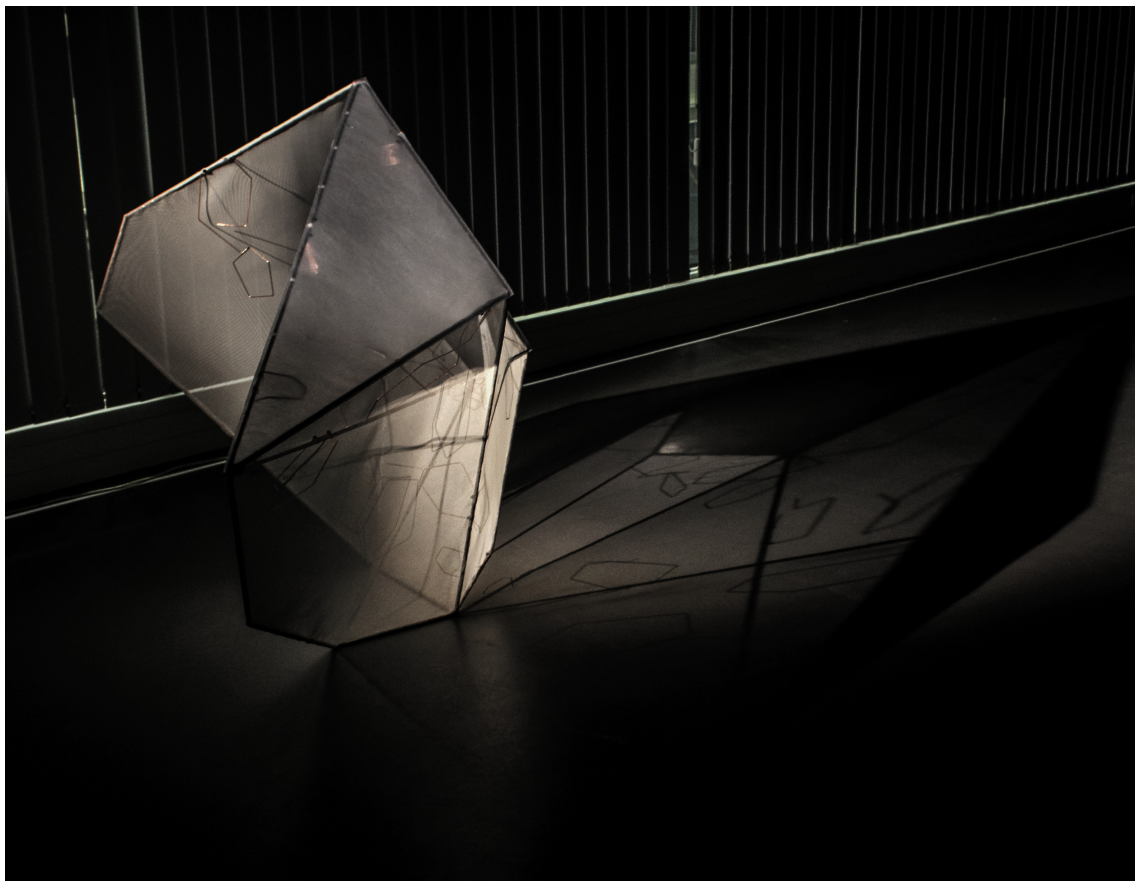
Ukázka z předchozí tvorby; fotografický cyklus „Intimní bublina“

(foto vlastní)

Příloha 2

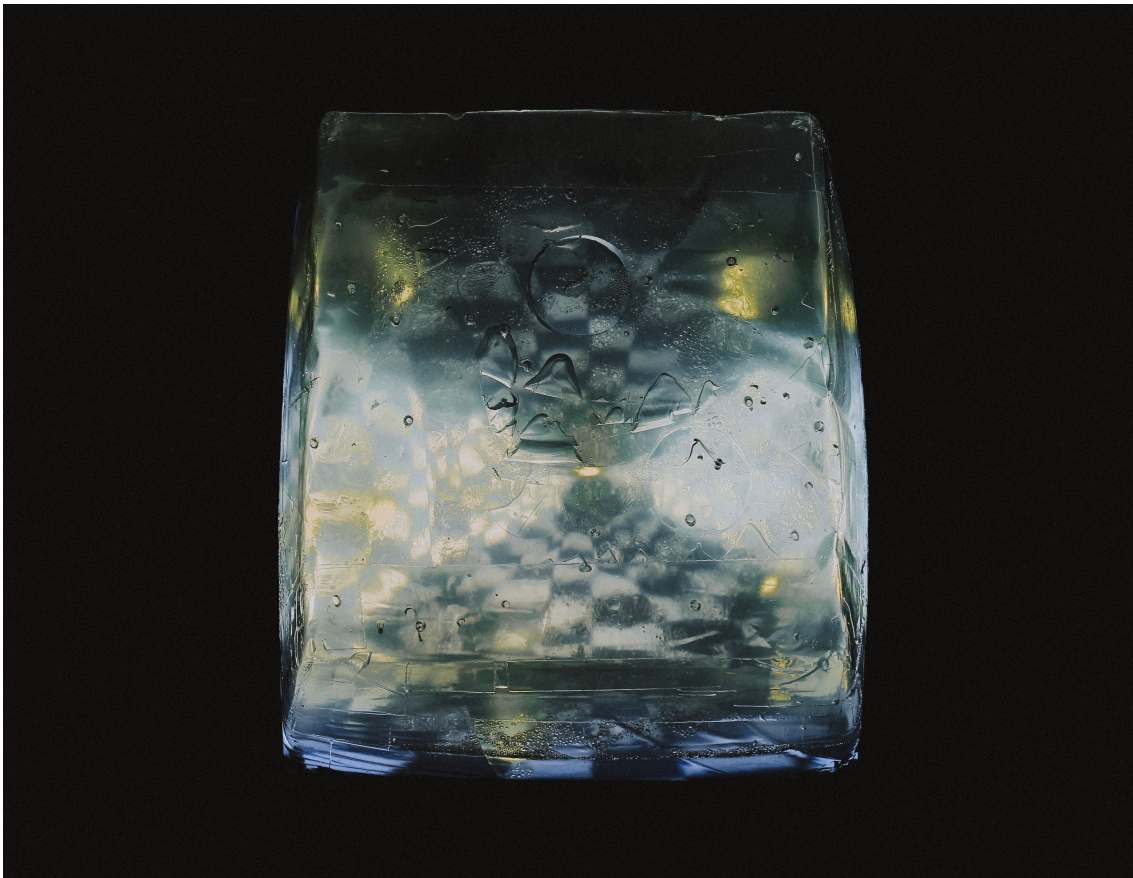
Ukázka z předchozí tvorby; prostorová instalace ve spolupráci s
Botanickou zahradou hl. m. Prahy

(foto vlastní)

Příloha 3

Ukázka z předchozí tvorby; prostorový objekt vytvořený pro filmově - vizuální večer „Předvary“

(foto vlastní)

Příloha 4

Ukázka z předchozí tvorby; video instalace „Slzy přece nebolí“

(foto vlastní)

Příloha 5

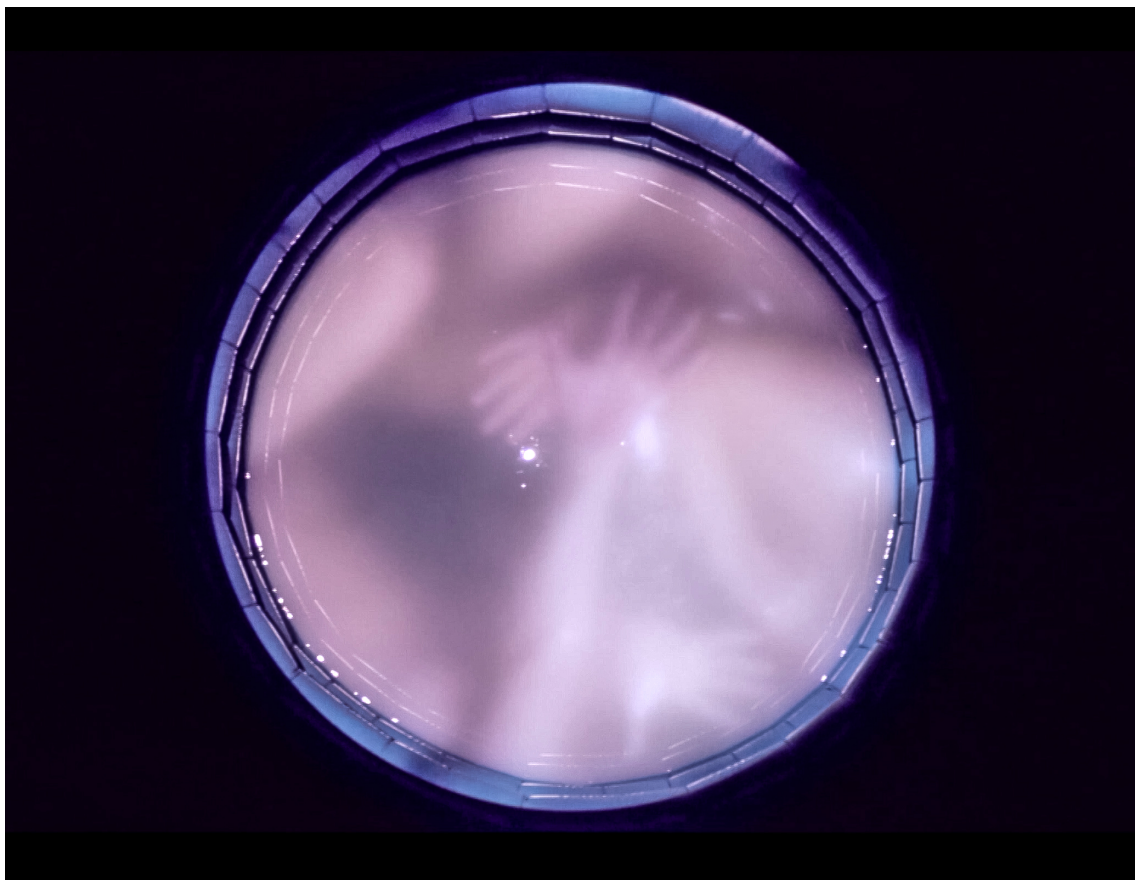
Ukázka z předchozí tvorby; prostorový objekt „S kůží na trh“

(foto vlastní)

Příloha 6

Ukázka z předchozí tvorby; video instalace „V pasti“

(foto vlastní)

Příloha 7

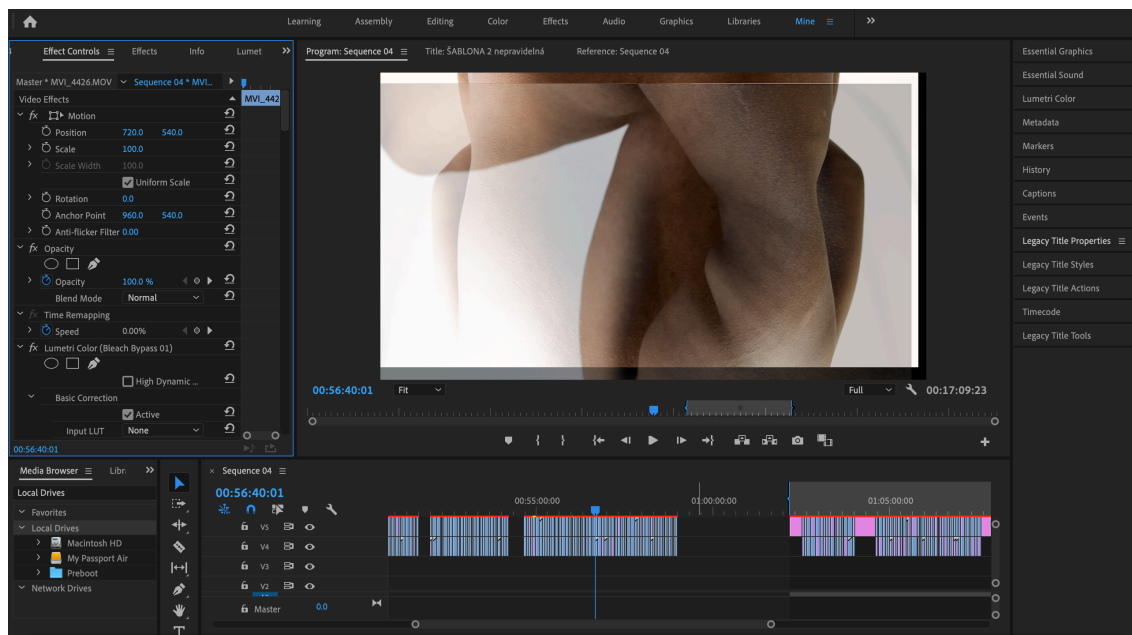
Ukázka původního návrhu

(foto vlastní)

Příloha 8

Dokumentace procesu tvorby

(foto vlastní)

Příloha 9

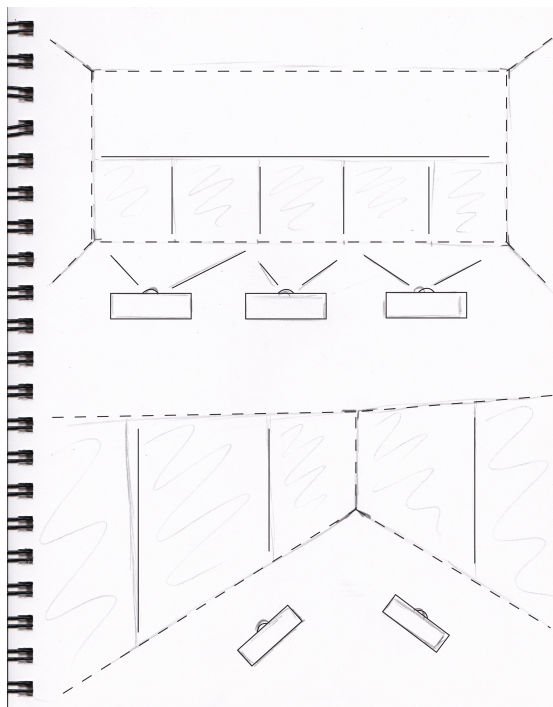
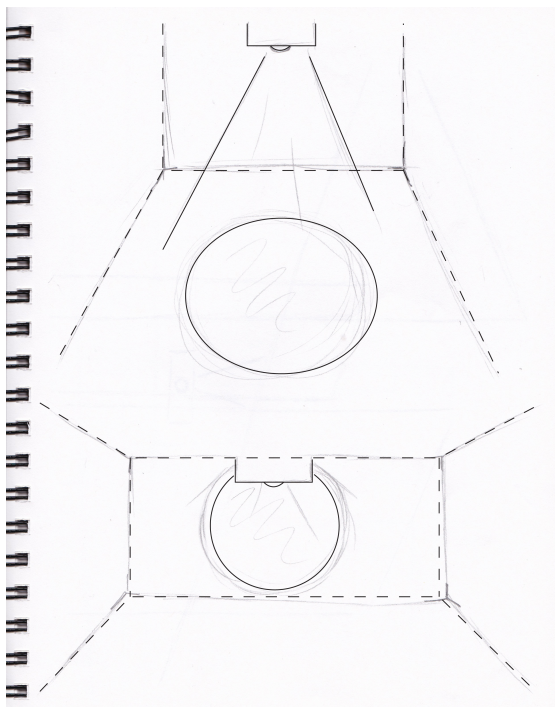
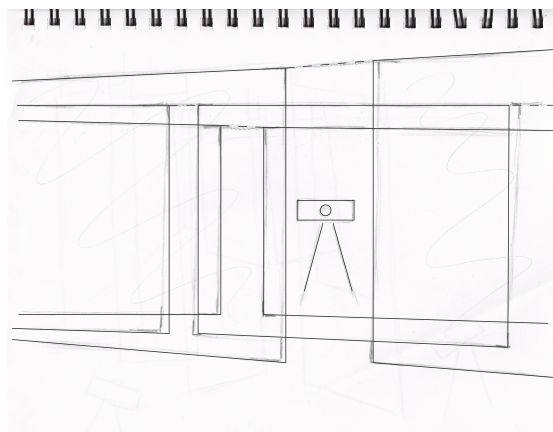
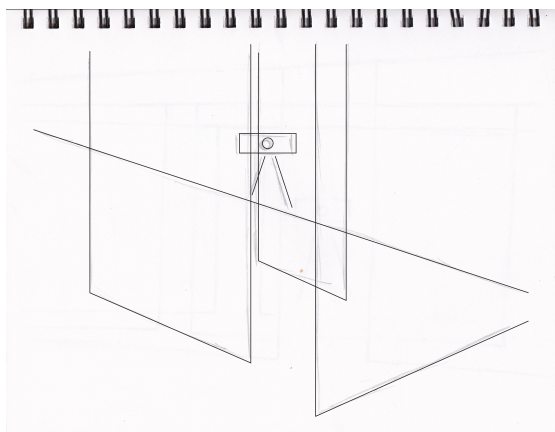
Dokumentace procesu tvorby

(foto vlastní)

Příloha 10

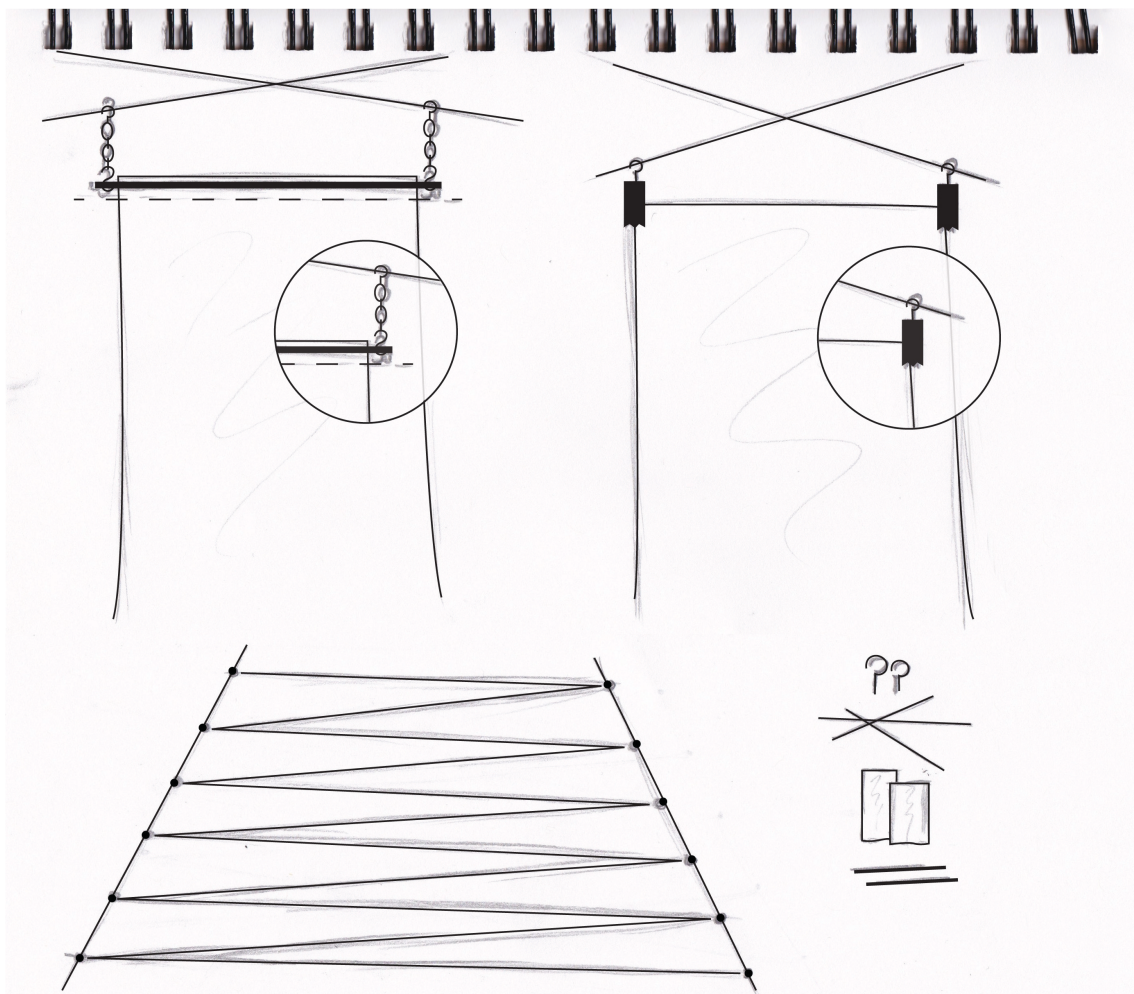
Návrh; varianty zamýšlené instalace

(foto vlastní)

Příloha 11

Návrh konstrukce

(foto vlastní)

Příloha 12

Dokumentace procesu tvorby; zkušební prototyp instalace

(foto vlastní)

Příloha 13

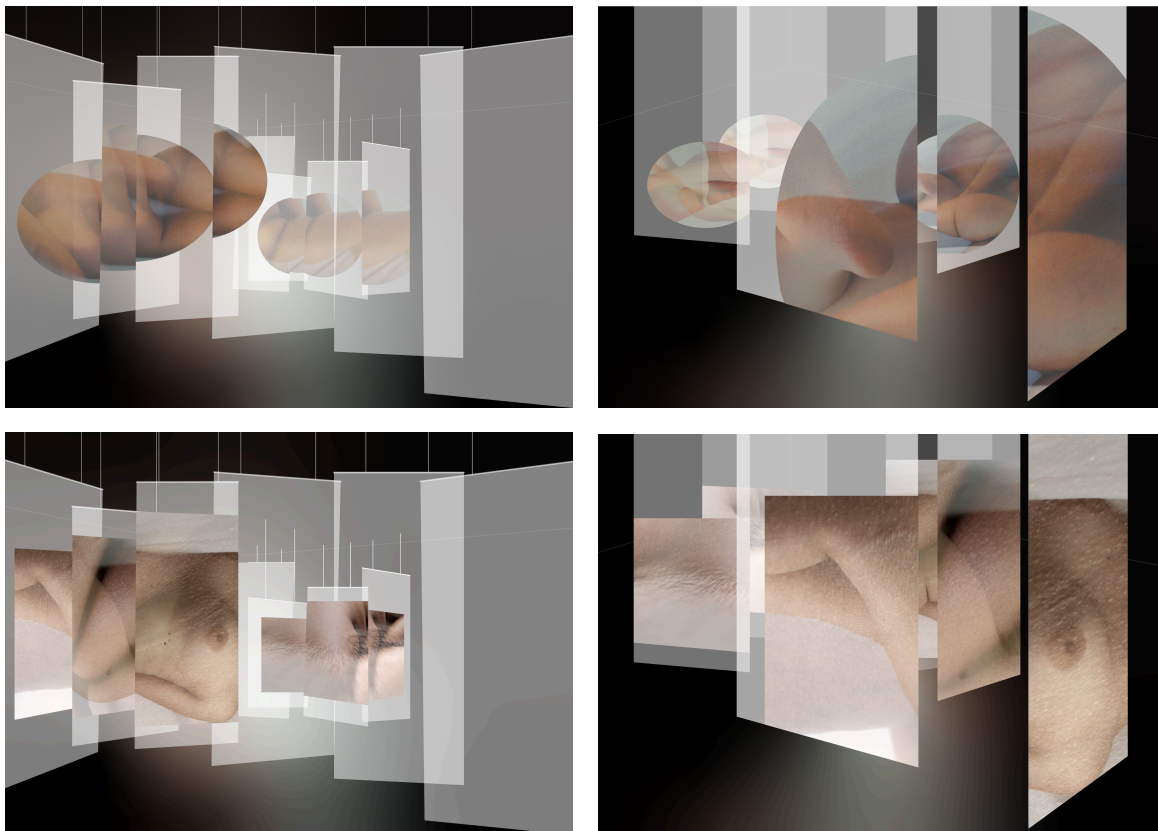
Dokumentace procesu tvorby; zkušební promítání

(foto vlastní)

Příloha 14

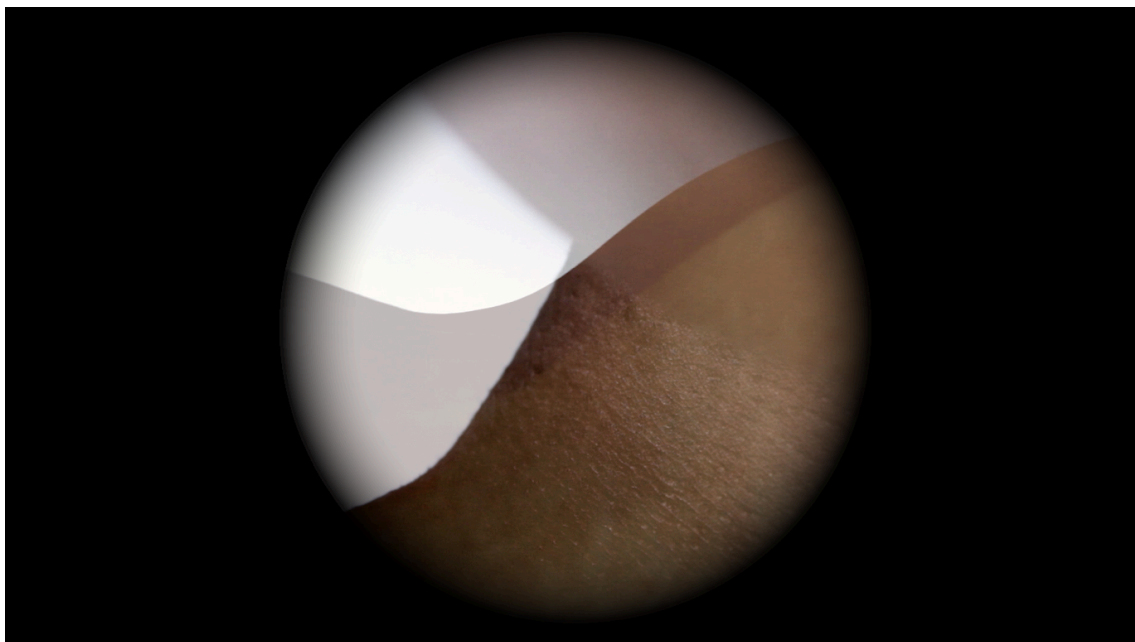
Návrh; zamýšlená kompozice výsledné prostorové instalace

(foto vlastní)

Příloha 15

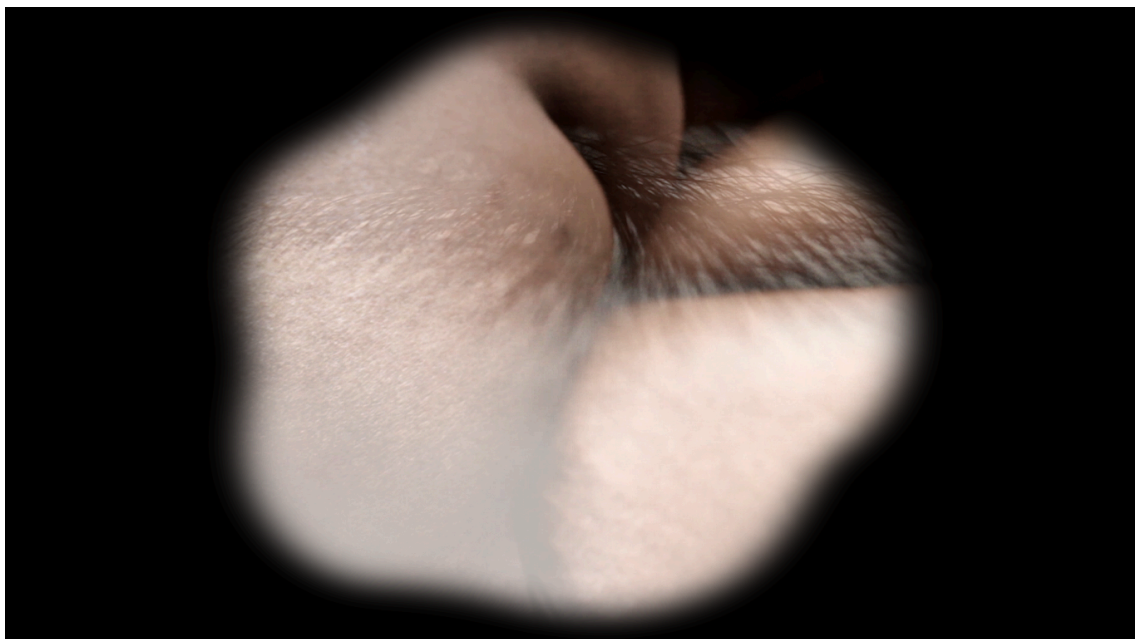
Návrh; původní zamýšlená projekce

(foto vlastní)

Příloha 16

Návrh; původní zamýšlená projekce

(foto vlastní)

Příloha 17

Dokumentace procesu tvorby; konečné rozhodnutí

(foto vlastní)

Příloha 18

Dokumentace procesu tvorby; zkušební promítání

(foto vlastní)