

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Diplomová práce

Lyric Color and Pinkshine

BcA. Patrik Rutkovský

Plzeň 2021

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Katedra výtvarných umění

Studijní program Výtvarná umění

Studijní obor Ilustrace a grafika

Specializace Malba

Diplomová práce

Lyric Color and Pinkshine

BcA. Patrik Rutkovský

Vedoucí práce: doc. akad. mal. Aleš Ogoun

Katedra výtvarného umění

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Západočeská univerzita v Plzni

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

Plzeň 2021

Plzeň, duben 2021

podpis autora

OBSAH

1 POPIS PŘÍPRAVY A REFLEXE PROCESU VLASTNÍ TVORBY	6
1.1. Rešerše zvoleného tématu	6
1.2. Reflexe a dokumentace procesu tvorby	8
2 POPIS VÝSLEDNÉHO DÍLA A JEHO VYUŽITÍ, ČI ADJUSTACE	11
3 SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ	14
4 RESUMÉ	15
5 SEZNAM OBRAZOVÝCH PŘÍLOH	16

Poděkování:

Rád bych touto cestou poděkoval vedoucímu mé diplomové práce doc. ak. mal. Aleši Ogounovi, za jeho trpělivost, ochotu, přínosné rady a za schválení takto velké práce. Dále pak za maximální projevenou důvěru a odborné vedení. Zároveň bych rád poděkoval své rodině a přátelům za stálou podporu během studia. A především za pomoc všem kamarádům při napínání, šepsování, sestavování a instalaci pláten.

Plzeň, duben 2021

podpis autora

1 POPIS PŘÍPRAVY A REFLEXE PROCESU VLASTNÍ TVORBY

1.1. Rešerše zvoleného tématu

Námětem této diplomové práce je cyklus obrazů na téma „Farbenlyrismus and Pinkshine“.

Cyklus tvoří pět hlavních pláten, která mají křídla a skrz křídla se vzájemně propojují mezi sebou a tím vzniká kompaktní dílo. Dílo se zaměřuje na barevné vyjádření, barevnou lyriku a také na vyjádření světla. Prolíná se zde určitá vlna intervence na město, kde dílo vznikalo, především na ateliérové tovární prostory. Intervence na vnitřní i vnější prostory je zobrazována skrze můj vlastní iluzivní svět, který není uzavřený, ale s jistou mírou komunikuje s tokem každodenních věcí.

Práce by měla být líbivá, díky barevné lyrice, zobrazení starých továrních prostorů a výroben v pestré, kolikrát, až řvavé barevnosti, ale tak, aby tyto prostory měly stále svůj deprimující charakter i za použití halucinogeního ovzduší. Avšak prioritou v práci pro mě není líbivost, ale spíše vyvolání emocí a zasažení diváka. Farbenlyrismus and Pinkshine má nadmíru široký rozsah, který nabízí řadu symbolů, znaků a parafrází, jak na svět umění, tak i na normální svět. Dále pak také na současné i historické parafráze.

Domnívám se, že je dílo osobité a vyjadřuje charakter mého způsobu malby, který jsem se pokusil maximálně rozvinout. Cílem bylo vyjádřit dílo i prostřednictvím mého megalomanského pojetí. Pro diváka vzniká tak nový svět, pro někoho příjemný, pro někoho zase nepříjemný. Vše spočívá v tom, kdo co má v sobě,

co si v díle najde a co si bude ochoten z práce vzít.

Výsledná práce má pevný řád a svůj charakter. Je rozdělená do pěti, pro mě asi takových nejvíce běžných lidských vlastností – povah. A myslím si, že tyto vlastnosti jsou ve společnosti nejběžnější. Jedná se o vlastnosti jako je pýcha, optimismus, pesimismus, narcismus a ostýchavost a charakterizují mě nebo osoby z mého okolí. Dílo vyjadřuje můj vnitřní svět a na diváka může působit uzavřeně, ale opak je pravdou. Dílo komunikuje, jak se světem umění, tak i s běžným světem a jeho každodenních činností.

Snažím se i o vyjádření pocitu štěstí, strachu, deprese a uspokojení, záleží jen na divákovi, co si bude chtít z práce odnést a čím se nechá oslovit. Dávám mu i maximální prostor pro jeho fantazii a všímavost. Ale práce nemá vyjadřovat můj osobní komplex, či mé osobní problémy. Naopak dílo má být potěšením, nikoliv předmětem vyjadřování mých komplexů a nutit divákům můj pohled na to, co si myslím, že je správné. Dále se v díle objevují i historické malířské parafráze a rozšiřování malebných stylů Caravaggia a Pieta Mondriana.

1.2. Reflexe a dokumentace procesu tvorby

Již začátkem druhého ročníku jsem začal nad tématem uvažovat a dávat mu nějaký pevnější charakter. Domnívám se, že mohlo být všem jasné, že moje závěrečná práce bude megalomanská. Neustále jsem se ztrácel sám v sobě, byl jsem nerozhodný a ve své podstatě i egoistický. Postupně jsem si začal všímat, že jsem uvízl na mrtvém bodě a svojí tvorbu dále nerozšiřoval, nezkoumal nové věci a způsoby.

V tu chvíli jsem si uvědomil, že bych si měl rozšiřovat obzory, poznat nové prostředí a celkově i komunitu nových lidí. Tím pádem jediná logická a velice přínosná věc byla, vyjet na erasmus. Hlavním problémem, ale byly jazyky, proto jsem se rozhodl pro Univerzitu Mateja Bali v Bánské Bystrici. Univerzita byla zásadní a prospěšná i z hlediska formování mé diplomové práce.

Zde jsem se setkal s novým pohledem a celkovou filozofií, co se malby týče. Mohl jsem se tak inspirovat a převzít nové zkušenosti od nových lidí. Také jsem si osvojil nové techniky a způsoby malby, které mi otevřely nové možnosti a umožnily i rozšířeněji pracovat a mnohem více věcí i vyjádřit.

Na erasmu jsem nasbíral velice cenné zkušenosti pro tento megalomanický projekt.

Zvolil jsem klasickou kombinovanou techniku akrylu a oleje z důvodu časového omezení, vzhledem k rozsáhlosti práce. Hned od začátku se začaly vyskytovat první problémy, jak udělat plátno o rozměrech 5 x 2,5m. Jelikož v Čechách se takto velké blindrámy neprodávají, ale to by nebyl, až takový problém.

Zásadnější problém byl v metráži plátna, přesněji v její šíři, která je u nás v Čechách dost omezená. Z tohoto důvodu jsem jedno toto plátno rozdělil na šest menších pláten o rozměrech 200x125cm, všechny samostatně napnul, našepsoval a následně seskupil do jednoho velkého formátu.

Dále vznikl další z mnoha problémů a to, jak plátna k sobě uchytit, nakonec jsem je uchytil dvoumetrovými prkny ze zadní strany. Problém i byl, že jak jsem měl v ateliéru chladněji a šepsoval jsem plátna, tak blind rámy začaly pracovat vlivem přírodních podmínek a některá plátna ztratila pravý úhel a některá se ve středu formátu začala propadat. Takže jsem vše musel zase srovnávat a uchycovat. Když jsem tento proces udělal pětkrát a měl hotových pět takových pláten, tak jsem znovu musel napínat a šepsovat nová plátna a to i na boční křídla, která jsem montoval ze dvou rámu.

Nejprve jsem měl v úmyslu je mít vodorovně a na hlavních plátnech je mít namontované protipolně a středy obrazů by se také zavíraly do obrazu. Ale jak bylo plátno dlouhé a blindrámy tenké, tak byly nestabilní, velmi špatně držely a ještě hůře se s nimi manipulovalo, i když jsem se je pokoušel nejrůznějšími způsoby zpevnit. Kvůli časovému omezení jsem musel zaimprovizovat a plátna na každou stranu namontovat horizontálně na každý bok obrazu.

Plátna jsou namontovaná na pianových – klavírových pantech, aby držela rovinu a celkovou délku, a aby se s nimi dalo lehce manipulovat. Ve výsledku, jsem za tuto improvizaci rád a jsem z ní nadšený, oživila celkové dílo a není to jen dlouhý horizontální

obdélník. Celkově dílo je zajímavější a má pestřejší formát „oltářovitého tvaru“. Ze začátku jsem si vše rozkreslil a následně jsem začal s realizací akrylovými barvami. Akrylové barvy jsem zvolil i z důvodu urychlení času a proto, že rychle zasychají a na základní plochy jsou ideální. Následně jsem použil olejové barvy, kde se zase proces tvorby velice zpomalil. Chtěl jsem, aby spodní vrstvy měly možnost pořádně proschnout. Pro urychlení doby schnutí jsem používal i nejrůznější urychlovače, ve finále to moc nepomohlo. Následně jsem začal postupně přidávat lazury ke zdůraznění efektů, které jsem ve své práci vyžadoval.

2 POPIS VYSTAVENÉHO DÍLA A JEHO VYUŽITÍ ČI ADJUSTACE

Finální podoba diplomové práce zahrnuje jeden ucelený formát na bavlněném plátně o velikosti 48 x 3,40 m. Práce se skládá z pěti hlavních obrazů a je zde namontováno 10 křídelních obrazů z každé strany hlavního obrazu.

Hlavní obrazy jsou orientovány horizontálně a křídla jsou orientována na vertikálně přesahující hlavní formát o 70 centimetrů. Každý obraz má svůj konkrétní charakter, námět a specifické ovzduší inspirované tématem obrazu. Když se zavřou křídelní plány, obraz získá jiný charakter a na krajích formátu bude čitelný růžvosvit. S otevřenými křídly má obraz tvořit dějovou linku, jednotlivé bodové děje, jak už v jednotlivých obrazech, tak i vzájemně mezi sebou se prolínajících.

Kdybych dílo zařadil do historického kontextu umění, tak je v něm pár asociací. Je tam nespočet symbolů a znaků, parafrází, které s dílem resonují. Dominantní parafrází na historický kontext si v obraze můžeme povšimnout na Pieta Mondriana, použití horizontál, vertikál a čistých barev utvořených do geometrického abstraktního umění – lépe snad geometrických abstraktních forem. Tady chybí hlubší smysl srovnání nebo zdůvodnění, proč.

Dalšími mnoha znaky jsou intervence na různé prostředí, jak interiérové tak i exteriérové. Závěrem bych chtěl podotknout i samotné téma *Farbenlyrismus and Pinkshine*. Jde o jakési zkoumání a pojetí světla a nejrůznější nasvědčování vyjádřené barevnými toky, někdy, až skvrnami.

Celková instalace je typická pro baroko, pro jeho oltářní obrazy, jeho konstrukce a na sebe navazujícího různofornátového děje. Dalšími fragmenty je inspirace šerosvitem a následně inspirace Pietem Mondrianem a jeho kompozicemi, které by měli být čitelné v celé rozložené práci a při velkém odstupu od obrazu.

Výsledná plátna jsou instalovaná v zchátralém industriálním prostředí v exteriéru nádvoří. Propojení něčeho starého a nového nudného a petrého. Dílo je navrženo tak, aby bylo vystavováno vcelku, a aby vzájemně vše mezi sebou komunikovalo a doplňovalo se. Samozřejmě i každý hlavní díl mluví sám za sebe a dokáže být vystaven i samostatně a vše může být vystavováno odděleně. Stilizace obrazů je čitelná i nečitelná, to záleží hodně na divákovy a jeho schopnostech rozluštit konkrétní stylizace.

U tohoto obrazu je problém pro mnoho diváků, že ho obtížně přijmou. Mnoho lidí je v zajetých kolejích a mají svou bublinu, ve které se pokouší udržovat a když jim ji naruší něco, co tam nepatří, tak to hned odsuzují, aniž by tomu dali šanci a museli se u toho zastavit a nechat to na sebe promluvit. A snaží se nevystupovat ze svého světa a věcí, na které jsou zvyklé. A toto dílo, jak je přehnaně kolorováno, tak mnoho lidí se ho spíše zalekne a ze strachu mu nedá šanci.

Následně pro mě jako autora vzniká otázka, na kterou nejsem a asi nebudu schopen odpovědět. A to na jakou dobu by se divák

měl zastavit u díla a prohlédnout si ho pořádně. Jelikož různými manévry přesuny a překryty se dílo neustále mění. A i já jako autor neustále v díle nacházím něco nového. Což to přirovnávám k tomu, že dílo jsem dokončil dal mu základní pravidla a nějakým záměrem, stylizacemi symboly a prafrázemi jsem ho kontroval a při realizaci si dílo konstruovalo i mnoho svých věcí.

3 SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ

1. RUHRBERG, SCHNECKENBURGER, FRICKEOVÁ, HONNEF,
2. *Umění 20.stol.* nakladatelství Taschen, české vydání Nakladatelství Slovart ISBN 80-7209-521-8.
3. *Umění 20.stol.* nakladatelství Taschen, české vydání Nakladatelství Slovart, ISBN 80-7209-521-8.
4. LAMAČ, Miroslav. *Myšlenky moderních malířů:*
(od Cézanna po Dalího). 4., přeprac. vyd.
Praha: Odeon, 1989, 513 s., fot.příl. Klub čtenářů (Odeon).
ISBN 80-207-0087-0.
5. LIESSMANN, Konrad Paul. *Filozofie moderního umění.*
Olomouc: Votobia, 2000, ISBN 80-7198-444-2.
6. AUMONT Jacques. *Obraz.* Praha: Akademie muzických
umění, 2005, ISBN 807331-045-7.

4 RESUMÉ

This thesis deals with colour lyrics and pink light as its main theme. There's a certain harmony of colors. It also deals with basic human qualities such as narcissism, pride, pride, pessimism, optimism. Each of these properties is characteristic of a single image format. The overall work consists of one complete image, which shows five different human characteristics that are readable thanks to various characters, symbols and paraphrases. The overall picture is conceived in a hallucinatory atmosphere. The overall work is my inner world, which is not closed but rather communicates to a certain degree thanks to various signs, symbols and paraphrases both from the art world and with the daily state of things. There are also two interventions in the picture. The first intervention is on the factory and industrial premises where the painting originated and the second intervention is an illustration of the characteristic places and buildings of the city of Semily. The first intervention is one of the main supporting elements of the image, and the second intervention is rather a complementary element. Furthermore, what can be found in the picture is an allusion to feminism, with a certain amount of exaggeration and rather funny talk. Further in the work there is a considerable multicoloredness that is immersed in the hallucinatory atmosphere, and that is also because the work will continue to remain in those factory premises and it is a certain game of an old, dilapidated environment in a mummification with the variegated color of the image.

5 SEZNAM OBRAZOVÝCH PŘÍLOH

