

**Západočeská univerzita v Plzni  
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara**

**Bakalářské práce  
EXPERIMENTÁLNÍ PROJEKT  
Smír a Svár  
Michal Koška**

**Plzeň 2023**

**Západočeská univerzita v Plzni  
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara**

**Katedra výtvarného umění  
Studijní program Výtvarná umění  
Specializace Animovaná a interaktivní tvorba II**

**Bakalářské práce  
EXPERIMENTÁLNÍ PROJEKT  
Smír a Svár  
Michal Koška**

**Vedoucí práce: MgA. Jan Kokolia  
Katedra výtvarného umění  
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara  
Západočeská univerzita v Plzni**

**Plzeň 2023**

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI  
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara  
Akademický rok: 2021/2022

# ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

(projektu, uměleckého díla, uměleckého výkonu)

Jméno a příjmení: **Michal KOŠKA**  
Osobní číslo: **D20B0195P**  
Studijní program: **B8206 Výtvarná umění**  
Studijní obor: **Multimediální design, specializace Animovaná a interaktivní tvorba II**  
Téma práce: **EXPERIMENTÁLNÍ PROJEKT**  
Zadávací katedra: **Katedra výtvarného umění**

## Zásady pro vypracování

*Výzkum a experimentální mapování nových možností interakčního designu za použití libovolného média.*

Tvůrčí záměr: subjektivní přiblížení problematiky dospívání a života LGBTQ+ komunity skrze vlastní zkušenost

Způsob realizace: multimediální dílo mapující problematiku a jedinečnost života LGBTQ+ komunity pomocí projekcí, videa, fotografií a dalších vizuálních prvků.

Cíl: výtvarné dílo reflektující unikátní zkušenost života v LGBTQ+ komunitě

Předpokládaný charakter výstupu: multimediální výstava

Rozsah průvodní zprávy: minimálně 3 normostrany

Rozsah teoretické části: **minimálně 3 normostrany textu**  
Rozsah praktické části: **vyplyne ze zpracování BP**  
Forma zpracování bakalářské práce: **tištěná/elektronická**

Seznam doporučené literatury:

PUTNA, C., Martin, a, kol. Homosexualita v dějinách české kultury. Praha: Academia, 2013. ISBN 978-80-200-2000-0.

Vedoucí bakalářské práce: **MgA. Jan Kokolia**  
Katedra výtvarného umění

Datum zadání bakalářské práce: **31. května 2022**

Termín odevzdání bakalářské práce: **28. dubna 2023**



L.S.

**MgA. Vojtěch Aubrecht** v.r.  
děkan

**Mgr. Jindřich Lukavský, Ph.D.** v.r.  
vedoucí katedry

V Plzni dne 8. září 2022

## Poděkování

Děkuji MgA. Janu Kokoliovovi za odborné vedení konzultaci práce a MgA. Michalovi Pustějovskému za pomoc s technickým zpracováním.

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

Plzeň, duben 2023

.....

Podpis autora

**Plzeň 2023**

# Obsah

<b>1. Mé dosavadní dílo v kontextu specializace</b>	<b>8</b>
<b>2. Téma a důvod jeho volby</b>	<b>8</b>
<b>3. Náplň práce</b>	<b>8</b>
3.1 První téma	8
3.2 Druhé téma	9
3.3 Třetí práce	9
<b>4. proces přípravy a tvorby díla</b>	<b>9</b>
4.1 První téma	10
4.2 Druhé téma	10
4.3 Třetí práce	10
<b>5. Popis díla, technologická specifikace, přínos práce pro danou specializaci</b>	<b>11</b>
<b>6. Seznam použitých zdrojů</b>	<b>11</b>
<b>7. resumé</b>	<b>12</b>
<b>8. Seznam obrazových a video příloh</b>	<b>12</b>

## 1. Mé dosavadní dílo v kontextu specializace

V mém dosavadním díle jsem se soustředil na zdokonalování mých dovedností v oblasti animace, a to jak 2D animace, tak 3D animace. Postupně jsem se ale začal více věnovat 3D animaci, a to zejména generativním animacím jako např. simulacím kouře a částic. Při své studijní stáži v Izraeli jsem rozšířil svoje obzory o práci s virtuální a argumentovanou realitou. V posledním roce svého studia jsem začal objevovat svět generativního a interaktivního umění a začal jsem pracovat v programu Touch designer zejména na procesování živého videozáznamu, generativního vizuálu a reaktivních obrazů.

## 2. Téma a důvod jeho volby

Téma mé bakalářské práce je experimentální projekt. Toto téma jsem si vybral, protože vystihuje jádro mojí práce. Chtěl jsem experimentovat, používat média a technologie, jenž jsem předtím nezužitoval anebo je využil novým způsobem. Cílem práce je dílo, které reflektuje moji unikátní zkušenost života v LGBTQ+ komunitě.

## 3. Náplň práce

Tato práce primárně čerpá z mých vlastních zkušeností a sebepoznání jako queer člověka v dnešním sociopolitickém klimatu. Když jsem přemýšlel nad tématem své práce, chtěl jsem vytvořit dílo, které mě svým zpracováním a obsahem donutí vyjít z komfortní zóny a využít poslední šance naprosto volně tvořit a experimentovat před dokončením bakalářského studia. První klauzurní práce, kterou jsem na této škole vytvořil byla série animovaných ikon inspirovaná původní proudečnickou vlajkou, kde každá barva reprezentuje určitou vlastnost. Připadalo mi poetické svoji bakalářskou práci opět věnovat queer komunitě a tentokrát se podělit o moje osobní zkušenosti jako její člen. Postupnou sebereflexí a konzultací témat jsem skončil se třemi primárními tématy. Prvním téma reflektuje můj vztah s mým tělem v důsledku dospívání jako queer muž. Druhé téma je částečně vyjádřením a experimentem prozkoumávající genderové vyjádření a třetím tématem je zákaz darování krve homosexuálnímu muži.

### 3.1 První téma

První téma jsem zpracoval jako určitou terapii a smíření s vlastními nedostatky, které mě činní mnou. Jako Dítě jsem měl problémy s nadváhou, což masivně poškodilo můj pohled na sebe sama. Během puberty jsem dramaticky zhubl, což odhalilo jiné nedostatky, kterých si doposud nikdo nevšiml. Narodil jsem se s propadlým hrudníkem a deformovanými částmi hrudního koše. Nehledě na mojí váze, vždycky se něco našlo, co by na mě bylo špatně. Tímto



dílem chci tyto nedostatky vyvést na světlo smířit se s nimi jako součástí sebe sama, a ne jako něco co není v pořádku.

## 3.2 Druhé téma

Druhé téma jsem si vybral jako možnost experimentovat se svým sebevyjádřením. Vtělil se do agresivního, toxicky maskulinního muže, který jako archetyp je něčím, čím jsem dle společnosti měl být, nebinárním člověkem, který harmonicky vyrovnává energii muže a ženy tak aby reflektovala jejich duši a ženy, která až excesivně zosobňuje femininní tendence, jenž jsem v sobě potlačoval a teď jako dospělí se snažím přijmout. Jako gay muž jste automaticky považován za méně mužného což v některých vyvolává bod zlomu a prezentují se velice feminině, což se často vzdaluje od konvenčních představ muže, a naopak někteří se těmito konvencím poddají, aby se staly lépe stravitelnou verzí sama sebe pro okolí. Osobně jsem měl a stále mám lehké inklinace k tomu se vzhledově stylizovat do spíše tradičně maskulinního vzhledu, ale momentálně se snažím experimentovat a najít kde se na tomto spektru vidím já.

## 3.3 třetí téma

Třetí téma má pro mě primárně aktivistický a edukační dosah. Fakt, že v současnosti homosexuální muži jsou diskriminováni na základě svojí sexuální orientace a musí se podrobit až 12 měsíčnímu celibátu je archaické a problematické. Momentálně muži, kteří mají pohlavní styk s muži nebo žena tohoto muže nemůže darovat krev, pokud neabstínuje od těchto praktik až po 3-12 měsíců. Tato diskriminace je pouze založena na dogmatu, že homosexuální styk je aktivitou, která zvyšuje riziko pro přenos krevně přenositelných chorob zejména HIV. V momentální situaci, kdy tyto sexuální praktiky, které jsou považovány za tak rizikové, jsou běžnou součástí sexu lidí všech orientací je toto doporučení archaické, diskriminační a škodlivé. Jako mladý člověk se potýkáte s mnoha stereotypy o vaší identitě, jenž ve vás umocňují pocit vyřazení na okraj společnosti v době kdy toužíte o toleranci a pochopení a spíše se setkáváte s demonizací a zastrašováním jakým člověkem se stanete, pokud budete autenticky žít.

## 4. Proces přípravy a tvorby díla

Pro celé dílo jsem měl od začátku poměrně jasnou představu, která se během příprav, produkce a realizace zákonitě měnila (viz obr.č.1) jak z technických, tak estetických důvodu. Další faktorem změny bylo získání grantu pro financování realizace této práce, jež umožnila komplexnější a kvalitnější realizaci této práce. Od začátku jsem tuto práci konzultoval jak se svým vedoucím práce, tak i se svými kolegy z organizace Queer spaces network kteří se identifikují na transgender spektru a umožnili mi autenticky pracovat s problematikou, která se jich úzce týká.

## 4.1 První téma

První téma se během celého procesu změnilo nejvíce. Původně se toto dílo mělo skládat z lightboxu který by prosvětloval rentgen mojí kostry na průhledné folii, který by se vrstvila s fotografií mého těla (viz obr.č.2) na kterém by byly vyznačeny místa která bych na sobě měl změnit abych byl konvenčně atraktivní. Po pár konzultacích této varianty a dalších rešerších jsem se dozvěděl, že není možné podstoupit rentgen celého těla bez zdravotního důvodu a rozhodl jsem se vymodelovat 3D model mého hrudního koše s bílým pozadím, (viz obr.č.3) naanimovaný aby rotoval ve smyčce. Toto video poté promítám na zeď. Prázdný osvětlený prostor využiji jako světelný box, který osvítl fotografie částí mého těla (viz obr.č.4) kde jsem vyznačil podobně jako chirurg místa, která by se měla upravit.

## 4.2 Druhé téma

Druhé téma mělo od začátku celkem jasnou vizi. Chtěl jsem vytvořit interaktivní projekci která bude reprezentovat spektrum genderového vyjádření. Počátečně jsem vytvořil 3 moodboardy které reprezentovaly jednu ze tří osobností na genderovém spektru která ztvárním. Zároveň jsem na workshopu práce s programem touch designer pod vedením Lukáše Dřevjaného vytvořil systém, kterým instalace bude fungovat. Použitím technologie body trackingu a senzoru Kinect jsem schopen zachyt na jaké pozici se nachází divák, a podle toho kde se nachází program postupně přechází z jedné části spektra do druhé. Po ucelení této vize jsem oslovil queer fotografa Samuela Alexandra Petráše a make-up artistu Phil La Noiraude pro realizaci série fotografií z obou profilů, poloprofilů a z ánfasu. Tyto fotografie jsem se poté rozhodl rozšířit na šířku pomocí umělé inteligence což přidalo do fotografií fragmenty (viz obr.č.5) těla a obličejů což mi esteticky i tematicky rezonovalo s touto prací.

## 4.3 Třetí téma

Třetí téma bylo pro mě nejnáročnější, jelikož produkce tohoto díla byla velice technicky náročná. Má vize byla mít vak s mojí krví uložen v míchacím stroji který je používán při darování krve, a to celé postavit na sokl a uzavřít skleněným poklopem jako artefakt. První překážkou byla krev. Kde získám vak a vybavení na odběr krve a kdo krev odebere. Proto jsem se rozhodl prozatím použít krev umělou. Druhou překážkou byl stroj samotný. Jakožto medicínské náčiní není jen tak dostupný k zakoupení, a proto jsem se rozhodl navrhnout vlastní. S pomocí asistenta atelieru MgA. Michala Pustějovského jsem v 3D programu blender navrhl vlastní zjednodušený design tohoto stroje (viz obr.č.6) a vytiskl jsem ho na 3D tiskárně z transparentního filamentu. Dále jsem postavil sokl na míru, (viz obr.č.7) aby pasoval na plastový poklop, který jsem zakoupil a přebarvil akrylovým sprejem na bílo. Jak stroj, tak i sokl mají ve středu otvor kterým je vyveden zdroj energie pro míchací stroj. Jelikož toto dílo je reakcí na zákaz homosexuálních a bisexuálních mužů, rozhodl jsem se

zároveň vytvořit letáček, (viz obr.č.8-9) který informuje o této problematice a je opatřen QR kódem který vás odkáže na elektronickou petici pro zrušení tohoto opatření.

## **5. Popis díla, technologická specifikace, přínos práce pro danou specializaci**

Tato práce byla vytvořena s úmyslem být instalována na výstavě pořádané organizací Queer spaces network po obhájení této práce. Pro adekvátní ohodnocení jsem vytvořil vizualizaci, (viz obr.č.10-15) která by měla přiblížit instalaci a adjustaci tohoto díla. První dílo je kompozice složená z videa, které je promítáno (viz obr.č.16) na zeď a fotografii rozmístěných v prostoru osvětleném projekcí. Druhé dílo se skládá z projektoru který promítá vystup z programu touch designer který zpracovává data ze senzoru kinect (viz obr.č.17) který zaznamená pozici diváka a pomocí těchto dat ovládá vzhled projekce. Třetí dílo se skládá z bílého, dutého soklu, 3D tisknutého stroje poháněného servo motorem který má ve vaničce vložen vak s falešnou krví. Tento stojek je zakryt plastovým poklopem (viz obr.č.18) s hliníkovými spoji. celé dílo je osvětleno jedním bodovým světlem. Toto dílo má přínos použitím unikátních technik pro vytvoření uměleckých děl, které osvětlují problematiku menšinové komunity a mohou tím poučit nebo poskytnout pocit sounáležitosti, protože se mohou v těchto dílech vidět sami sebe.

## **6. Seznam použitých zdrojů**

TYPTL, Viktor, 2022. Krve je málo. Gayové ji ale darovat nemohou. Právo21. Pravo21.cz [online]. [cit. 2023-04-17]. Dostupné z: <https://pravo21.cz/spolecnost/krve-je-malo-gayove-ji-ale-darovat-nemohou-i>

STRNAD, David 2022. Raději odborná debata než nový zákon: Jak zrušit diskriminační pravidlo při darování krve homosexuály. MÉDIA IKŽS. media.fsv.cuni.cz [online]. [cit. 2023-04-17]. Dostupné z: <http://media.fsv.cuni.cz/2022/08/03/radeji-odborna-debata-nez-novy-zakon-jak-zrusit-diskriminacni-pravidlo-pri-darovani-krve-homosexuality/>

Nejčastější dotazy (Dárci krve). Společnost pro transfúzní lékařství.transfuznispolecnost.cz [online].[cit. 2023-04-18]. Dostupné z: <https://www.transfuznispolecnost.cz/darci-krve-casto-kladene#faq-category-4-30>

Vyhláška č. 143/2008 Sb. ZÁKONY PRO LIDI.zakonyprolidi.cz [online].[cit. 2023-04-18]. Dostupné z: <https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-143>

## **7. Resumé**

The theme of my Bachelor project is an experimental project. I have decided to reflect in my work 3 topics i have experienced growing up as a queer man. I chose to do so since the first semestral work has been influenced by queer community and I felt it was poetic to fulfill my studies working with the samet heme but on a more personal level. I also chose this theme as a challenge to push outside of my comfort zone and bring light to issues and traumas i find difficult to talk about. Another reason was that this may be my last chance to experiment with technologies I have not used before and have total creative freedom.

I decided to reflect on 3 subjects in my work. First one deals with body image and my negative outlook on my body. I created a 3D model of my torso which is deformed since birth and projected it onto a wall. I used the surrounding space to illuminate pictures of my body parts where i mapped out places which should be fixed in order to fit the mainstream. My second subject deals with gender expression and my exploration o fit. I created an interactive instalation which uses a kinect sensor to track the viewer and based on where they are standing blending between pictures of me styled to be percieved more masculine, non Binary or feminine. My last work deals with the problem of a blood donation ban against gay and bisexual men. I have made a statment piece which resembles a blood mixing machine used while donating blood as a symbol of the blood queer man could donate which could potentially save lives. I 3D printed a more simplified version of the machine, put it on a pedestal and covered it with a plastic cover with a aluminium cage to protect it as an artifact. These 3 pieces will be exhibited in collaboration with an organizatio called Queer spaces network.

## **8. Seznam obrazových a video příloh**

### **8.1 seznam obrazových příloh**

#### **Příloha č.1**

Původní vizualizace bakalářské práce

#### **Příloha č.2**

První iterace návrhu projekce pro první téma

#### **Příloha č.3**

render 3D modelu hrudního koše pro projekci

**Příloha č.4**

fotografie použité v instalaci prvního téma

**Příloha č.5**

série fotografií pro realizaci druhého téma

**Příloha č.6**

3D model míchacího stroje

**Příloha č.7**

finální realizace míchacího stroje

**Příloha č.8**

přední strana informačního letáku pro třetí téma

**Příloha č.9**

zadní strana informačního letáku pro třetí téma

**Příloha č.10–15**

Finální vizualizace výstavy bakalářské práce

**Příloha č.16**

Finální vzhled projekce prvního téma

**Příloha č.17**

Finální vzhled interaktivní projekce druhého téma

**Příloha č.18**

Finální vzhled míchacího stroje

**8.1 seznam video příloh**

Video přílohy budou součástí obsahu dvd disku

**Příloha č.19**

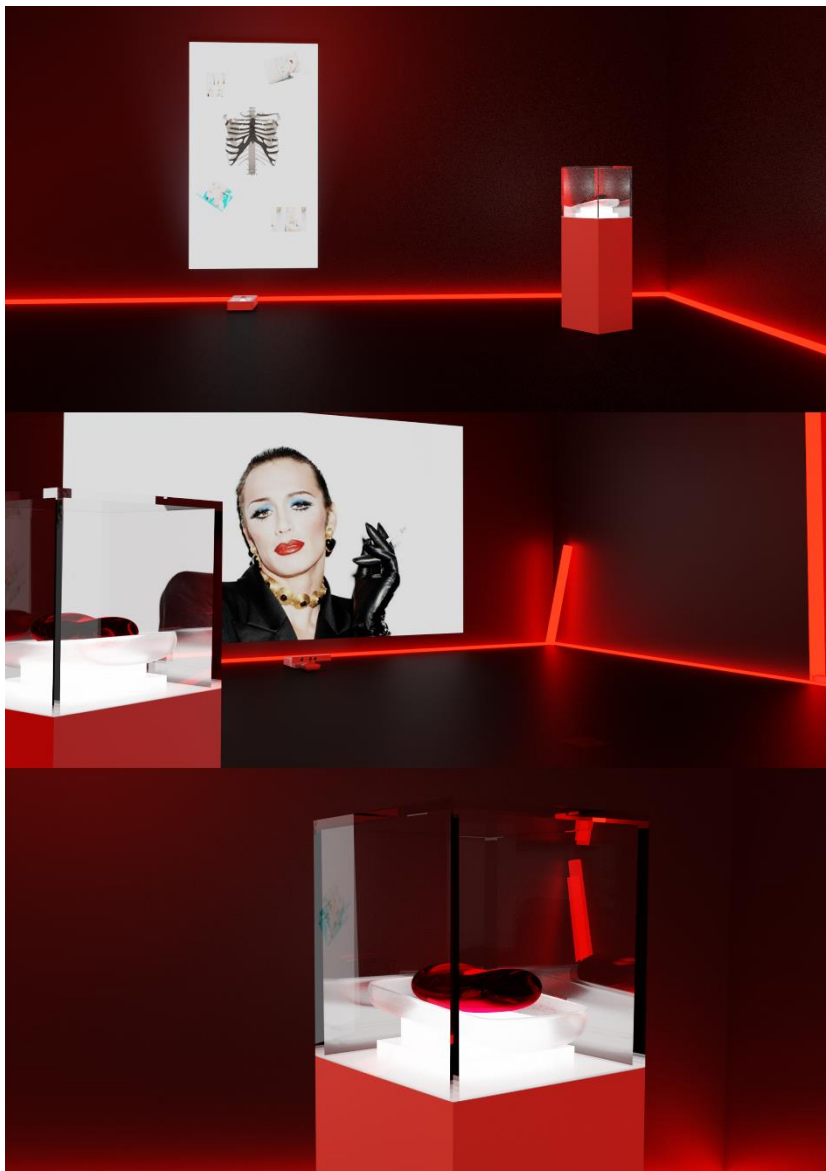
Video zachycující projekci prvního téma

**Příloha č.20**

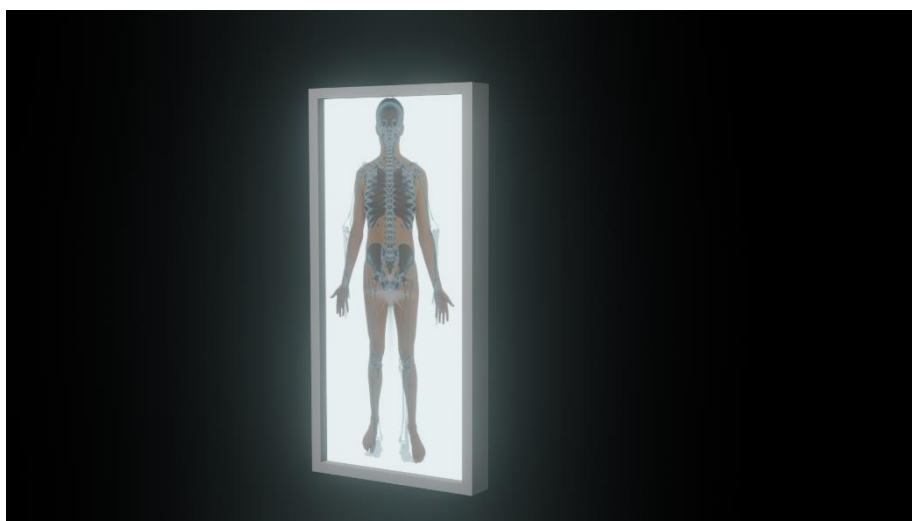
Video zachycující interaktivní projekci druhého téma

**Příloha č.21**

Video zachycující funkci míchacího stroje



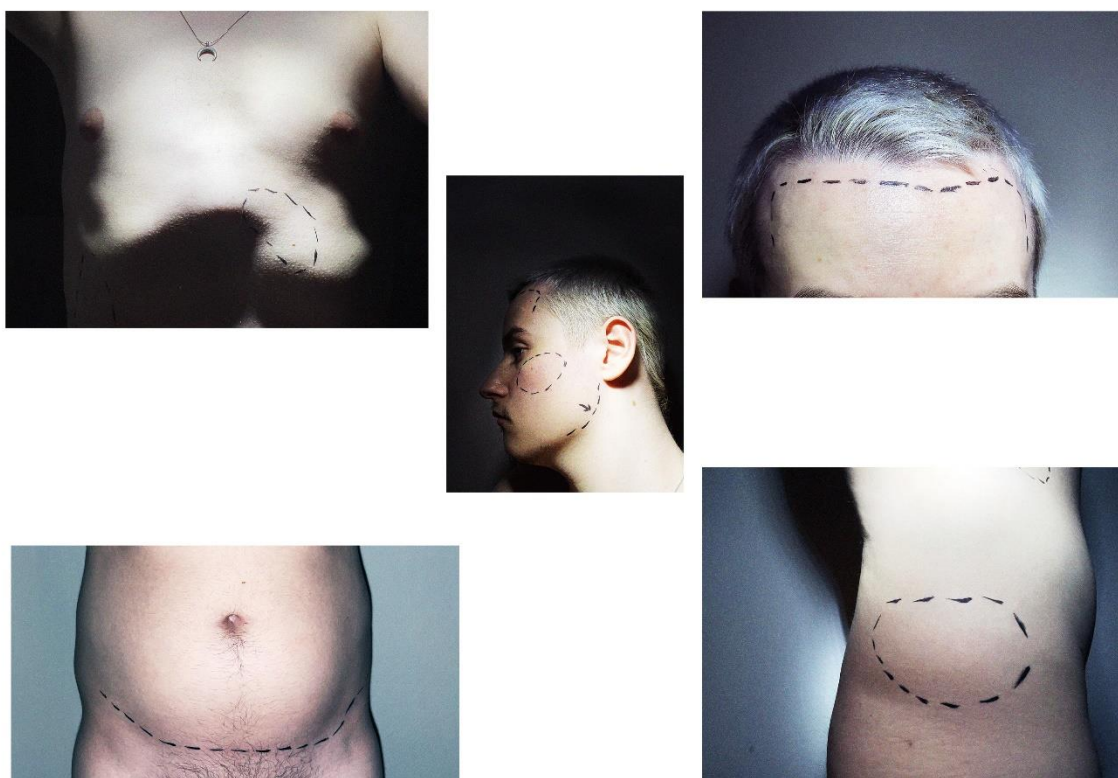
*Příloha č.1 Původní vizualizace bakalářské práce*



*Příloha č.2 První iterace návrhu projekce pro první téma*



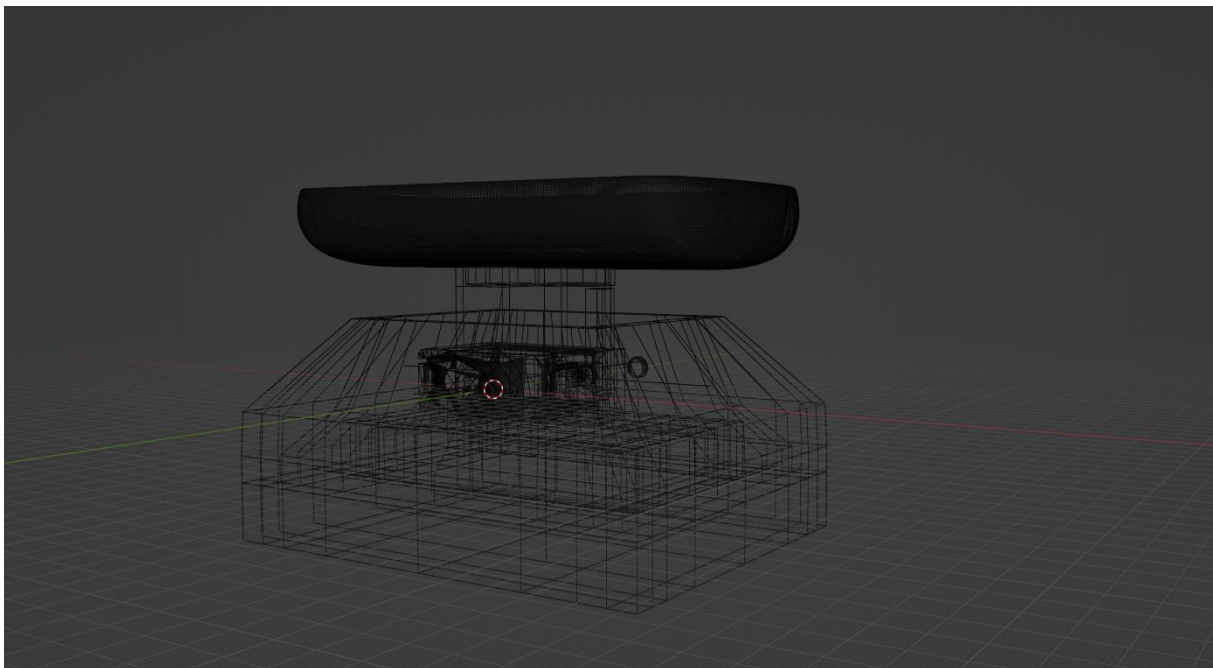
*Příloha č.3 render 3D modelu hrudního koše pro projekci*



*Příloha č.4 fotografie použité v instalaci prvního téma*



*Příloha č.5 série fotografií pro realizaci druhého téma*



*Příloha č.6 3D model míchacího stroje*





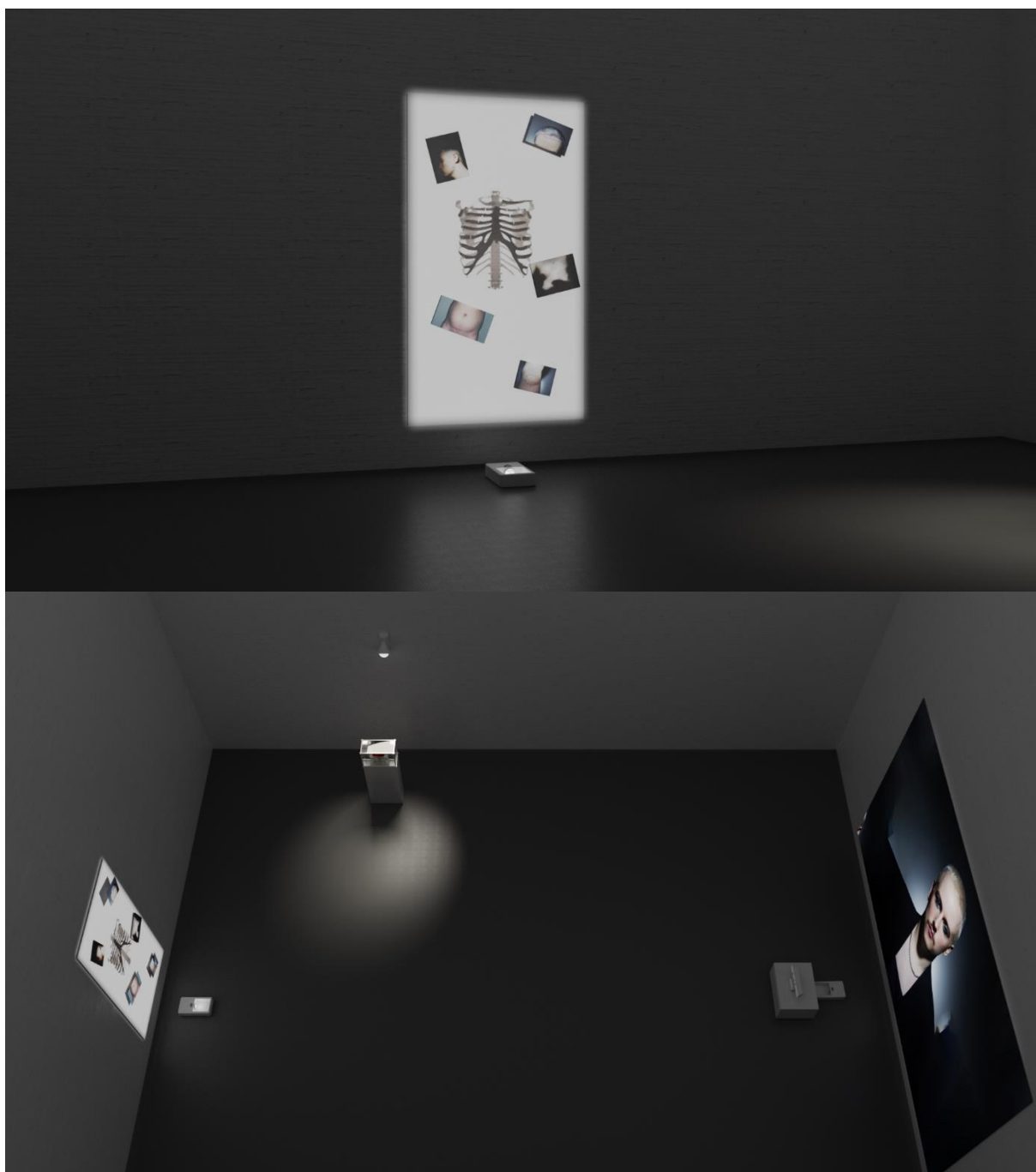
Příloha č.7 finální realizace míchacího stroje



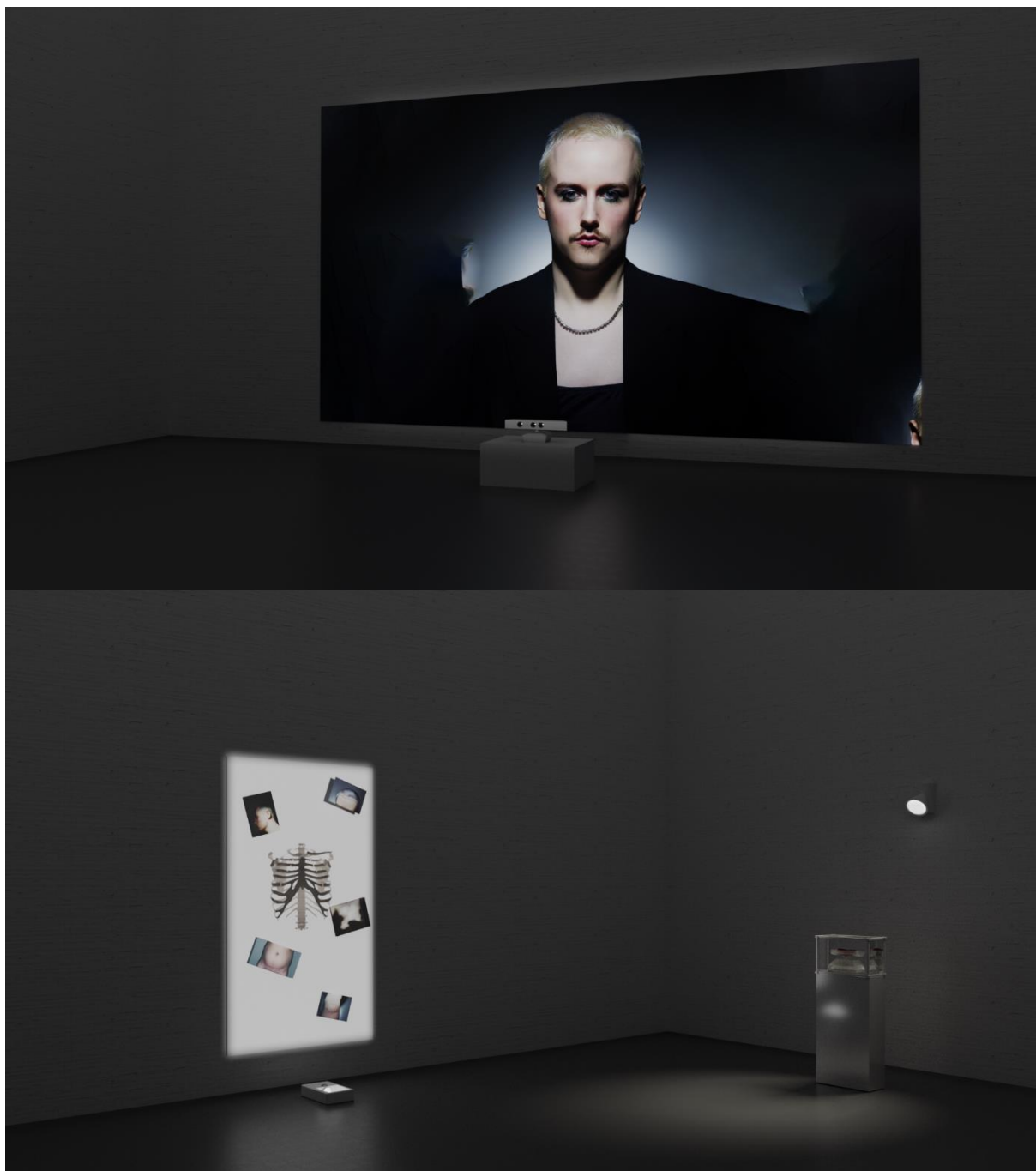
Příloha č.8 přední strana informačního letáku pro třetí téma



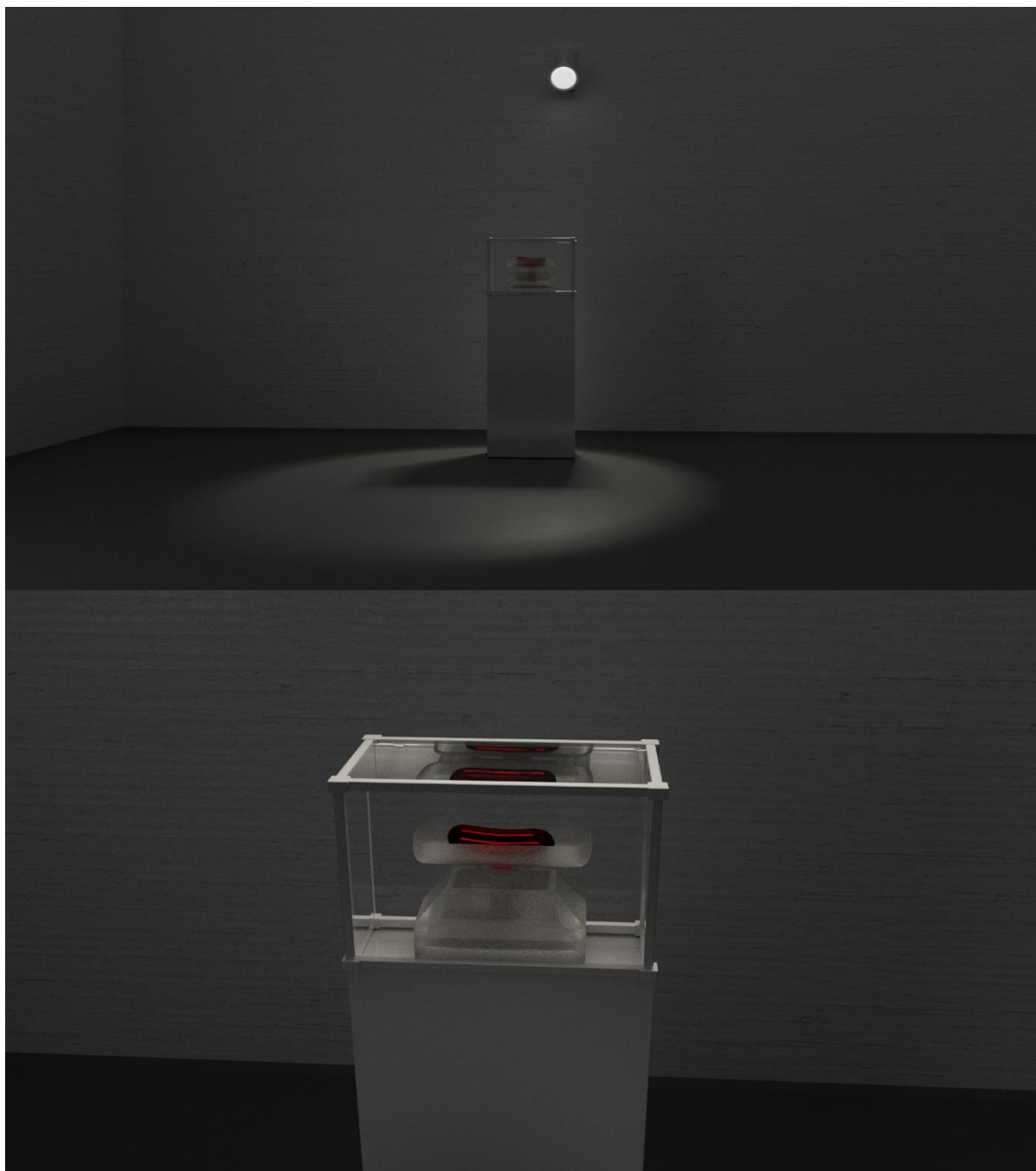
Příloha č.9 zadní strana informačního letáku pro třetí téma



*Příloha č.10-15 Finální vizualizace výstavy bakalářské práce*



*Příloha č.10-15 Finální vizualizace výstavy bakalářské práce*



*Příloha č.10-15 Finální vizualizace výstavy bakalářské práce*



*Příloha č.16 Finální vzhled projekce prvního téma*



*Příloha č.17 Finální vzhled interaktivní projekce druhého téma*



*Příloha č.18 Finální míchacího stroje*