

**University of West Bohemia in Pilsen
Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art**

**Thesis
THE POWER OF IDENTITY**

Daniella Kovalenko

Pilsen 2023

**University of West Bohemia in Pilsen
Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art**

Department of Fine Arts
Study program Fine arts
Field of study Intermedia creation
Nova Media specialization

Thesis
THE POWER OF IDENTITY

Supervisor: doc. ac. painter Vladimír Merta
Fine Arts Department
Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art
University of West Bohemia in Pilsen

Pilsen 2023

I declare that I prepared the work independently and used only the mentioned sources and literature.

Pilsen on July 25, 2023

.....
signature of the author

Obsah (CZ)

ANOTACE

1 POPIS PŘÍPRAVY A REFLEXE PROCESU VLASTNÍ TVORBY

1.1 VÝZKUM ZVOLENÉHO TÉMATU

1.2 REFLEXE A DOKUMENTACE PROCESU TVORBY

a) Instalace (místnost)

b) Výroba stěn

c) Podlaha

d) Audio

e) Barva oranžová

2 POPIS DÍLA, TECHNOLOGICKÁ SPECIFIKA, PŘÍNOS PRÁCE PRO DANÝ OBOR

3 SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ A INSPIRACE

a) Internetové zdroje

b) Knižní periodická literatura

5 SHRNUÍ

6 SEZNAM OBRÁZKOVÝCH PŘÍLOH

Anotace

Můj projekt se zaměřuje na téma zneužívání a násilí, které hrají důležitou roli jak ve společenském, tak i osobním rozvoji. Cílem projektu je zvýšit povědomí o zneužívání a násilí a poskytnout větší viditelnost této problematice. Místnost slouží jako prostor pro dialog, který poskytuje sdílený prostor pro diskusi a reflexi na téma zneužívání a násilí. Tímto způsobem podněcuji lidi, aby se na téma hlouběji zamysleli a zapojili se, podporuji empatii a lepší emoční porozumění. Věřím, že tento projekt může pomoci inspirujícím jednotlivcům, aby se postavili proti zneužívání a násilí, vytváří pocit naléhavosti a motivuje k jednání.

Abych zdůraznil vliv násilí na jednotlivce, rozhodl jsem se postavit místnost, ve které si divák uvědomí tíhu a tlak, prožije to, co zažívají oběti násilí a vyslechne jejich příběhy. Jako umělec věřím, že design místnosti hraje důležitou roli v tom, jaký prostor vytvoří mezi lidmi, kteří se do něj dostanou, použitím specifické velikosti stolu, který není ani velký, ani malý, jako při zneužívání. Audio zvuky vyvolají nutkání poslouchat hlasy a příběhy, které jsou kontrastem k videu, které je naopak klidné. Abychom však nejen viděli, ale i slyšeli, musíme nejprve naslouchat.

Prostřednictvím rozhovorů jsem získal hlubší porozumění prožitkům lidí postižených zneužíváním a násilím, což mi umožnilo vytvářet nuancovanější a významnější umělecká díla. Věřím, že tento proces také pomáhá obětem násilí tím, že jim dává hlas a platformu, aby mohly sdílet své zkušenosti.

Instalační projekt, který je uspořádanou oranžovou místností, podobně jako v filmu "Dogville" (viz příloha č. 1), vytváří výrazné a jedinečné prostředí. Cílem projektu je upoutat pozornost diváka, vtáhnout ho do prostoru a podnítit ho k hlubšímu zapojení.

1. Popis přípravy a reflexe procesu vlastní tvorby

1.1 Výzkum zvoleného tématu:

Když vás něco specificky zasahuje, není tomu možné se vyhnout. A tak to je s tématem násilí a lidských práv. Všechno to začalo přibližně před 6 lety, když jsem vytvořil své první dílo na toto téma. Byl jsem hluboce pohnutý příběhem zbité ženy, kterou jsem viděl na tramvaji v Budapešti. Tento modřina se mi okamžitě vryla do paměti, ale v té chvíli jsem si nedokázal představit, kolik dalších příběhů a situací se mi přihodí na cestě životem, kolik věcí objevím a projdu jimi, ale stále neopustím toto bolestivé a již tak každodenní téma.

Můj první krok vedl k grafice a malbě, později jsem se obrátil k sochařství, ale myšlenka mě neopouštěla. Nebyl to správný médium a nemohl jsem jen tak jít dál. Začal jsem nejen pozorovat, ale také interviewovat lidi, kteří se osobně setkali s něčím podobným: zapojovat se do různých sociálních projektů, mít informativní rozhovory s lidmi a tak dále.

Nedávno jsem si uvědomil: "Je čas jednat!" Jednat slovem, myšlenkou, jednat uměním. Otevřel jsem svůj první fond ve věku 23 let. Toto mě motivovalo k pokusu o spojení umění a sociálních aktivit, protože vidím cíl nejenom v kreativní práci, ale také v reálné pomoci lidem, kteří to potřebují. Uvědomil jsem si již od začátku, že mým záměrem je zdůraznit problém, zvýraznit ho jako zvýrazňovačem, přitáhnout pozornost co největšího počtu lidí. Dnes je to oranžový zvýrazňovač na papíře lidskosti. Barva oranžová je pro mě extrémně důležitá a v této práci zdůrazňuje ještě důležitější problém.

Když jsem pracoval na své práci a maloval podstavec (příloha č. 3) oranžovou barvou a přelával barvu, jasně jsem si vzpomněl a uvědomil si první impuls, který mě sem dovedl. Byla to výstava v galerii Klenová, kde jsme s Janem Van Wonsel

1.2 Reflexe a dokumentace procesu tvorby:

Instalace (místnost)

Abychom zdůraznili vliv, jaký na vás může mít násilí, rozhodl jsem se postavit prostor, v němž divák pocítí tíhu a tlak, ztotožní se s oběťmi a vyslechne si jejich příběhy. Jako umělec věřím, že design místnosti hraje důležitou roli v tom, jak je oranžová barva emocionálně vnímána. Strategickým umístěním objektů lze dosáhnout různých atmosfér. Pečlivě jsem zvažoval různé možnosti (Příloha č. 4, 5, 6), od maximálně plného, stylu Ikea, po designérské řešení (Příloha č. 5), kde jsou na podstavce umístěny holé stěny a tablety uprostřed (Příloha č. 4) s tištěnými listy. Po konzultaci byla zvolena finální volba výběru úpravy místnosti. (Příloha č. 7)

Použití inscenované místnosti může vytvořit intimní atmosféru a konkrétní velikost stolu (Příloha č. 8) byla zvolena k podpoře intimního zážitku při prohlížení. Navíc použití autentických židlí (Příloha č. 9) přispívá k celkové atmosféře. Cílem vystavení místnosti je vytvořit pro diváka jedinečný zážitek, kde je oranžová barva zvýrazněna a prožita v intimním prostředí. **Film "Dogville"** (Příloha č. 1) **byl důležitým zdrojem inspirace pro můj projekt, od celkové estetiky instalace** po hlavní ženskou postavu, která je fyzicky napadena, slovně zneužívána a nucena nosit železný psí obojek připojený k těžkému řetězu a kolečku.

Výroba stěn. (Příloha č. 9.)

Pro stěny byl vybrán materiál vláknitá deska kvůli své odolnosti a snadné manipulaci. Před malováním byl použit dvojitý brusný proces. Nejprve byla plocha zbroušena brusným papírem s hrubostí 240 k odstranění jakýchkoli nerovností nebo nedokonalostí. Poté byl použit brusný papír s hrubostí 70 pro vytvoření jemnější textury a lepší přilnavosti k malbě.

Pro zajištění správné přilnavosti barvy bylo nutné desky nejprve předemalovat základním nátěrem. Byl zvolen akrylátový základní nátěr speciálně navržený pro malbu bílých povrchů pro své vynikající vazební vlastnosti. Nátěr byl mírně zředěn vodou, aby byla zajištěna hladká a rovnoměrná aplikace.

Poté byla předemalovaná vláknitá deska natřena oranžovou barvou, vybranou pro svou živou a nápadnou kvalitu. Proces malování vyžadoval pečlivou pozornost k detailům, aby se dosáhlo rovnoměrné a konzistentní barvy po celé ploše. Byly použity malé a střední válce pro aplikaci barvy v tenkých a rovnoměrných vrstvách.

Navzdory snaze zajistit správnou přípravu a aplikaci barvy došlo během procesu k několika chybám. Zejména některé části bílého základního nátěru byly aplikovány nerovnoměrně, což vedlo k nerovnoměrnému povrchu po nanesení oranžové barvy. Kromě toho nebyly některé části dostatečně pokryty základním nátěrem, což vedlo k nekonzistentní přilnavosti oranžové barvy.

Proto bylo rozhodnuto, že natřeme druhou stranu kartonu kde je struktura stromu, pro jistotu, a na malování stěn jsem zavolala profesionála. V tomto případě jsem byla informována, že není nutné použít základní nátěr ani brousit, protože by to nemělo smysl. Povrch jsme jednoduše otřeli technickým alkoholem a aplikovali dva nátěry barvy, které byly mírně zředěny vodou.

Podlaha (Příloha č. 10.)

Volba linolea pro podlahu projektu byla založena na jeho praktičnosti při přepravě, snadné instalaci a schopnosti odolat ohybu. Pro projekt byl zvolen linoleum s texturou stromu a rozměry 300x300. Rozměry stěn byly předem určeny na 285x285, ale byly později vyříznuty k požadované velikosti pomocí kancelářského nože.

Proces přípravy linolea zahrnoval několik fází, včetně broušení, odvíjení hrany, nátěru základovým nátěrem a natření oranžovou barvou. Tyto kroky byly klíčové pro zajištění kvality dokončené podlahy. Broušení a odvíjení hrany zahrnovalo odstranění hrubých míst na linoleu, aby se zajišťovalo správné přilnutí základového nátěru a barvy na povrch. Dalším krokem byl základový nátěr, který spočíval v nanášení tenké vrstvy základového nátěru na linoleum, aby se vytvořila stabilní a rovnoměrná plocha pro barvu. Nakonec byla na základový nátěr nanášena oranžová barva, aby byl dosažen požadovaný vzhled projektu.

Shrnutí: stěny a podlahy představovaly pro projekt významnou výzvu, která vyžadovala pečlivou přípravu, nátěr základovým nátěrem a natření, aby byl dosažen požadovaný efekt. Navzdory několika drobným chybám se použití vláknitých desek a linolea ukázalo jako účinné řešení pro vytvoření jedinečného, pozoruhodného oranžového pokoje, který by nebyl možný s použitím běžných galerijních nebo ateliérových materiálů.

Audio (Attachment no. 11.)

Jako součást mého uměleckého procesu jsem strávil více než šest měsíců interakcí s lidmi z různých prostředí, poslouchal jejich příběhy a učil se o jejich zkušenostech. Začal jsem nejen poslouchat, ale také se snažit pomoci a v určité fázi jsem začal žádat o povolení nahrávat a dokumentovat naše konverzace a rozhovory. Tímto procesem výzkumu a zapojení jsem získal cenné náhledy do lidské podstaty a komplexních sociálních problémů, které nás dnes konfrontují. Dokázal jsem vytvořit bohatý archiv zvukových záznamů, které dokumentovaly zkušenosti a perspektivy lidí, se kterými jsem mluvil.

S pečlivým úpravou a kurátorskou prací jsem dokázal tyto nahrávky přetvořit do silné zvukové instalace, která dala hlas těm, jejichž příběhy by jinak mohly zůstat neslyšeny. Tato instalace se stala nedílnou součástí výstavy, poskytující silný a dojemný obraz komplexních a nuancovaných otázek násilí proti ženám a role barvy při utváření našich vnímání světa kolem nás.

Proces zahrnoval několik kroků, začínajících pečlivým zvážením toho, co přesně chci v konkrétním rozhovoru odhalit. Poté jsem si napsal plán všeho, co jsem potřeboval pro tento projekt. Během tvorby jsem vybral otázky (příloha č. 12), které byly relevantní v kontextu tohoto díla. Domluvil jsem si osobní setkání nebo Zoom a předem jsem respondentovi poskytl seznam otázek.

Během rozhovoru jsem dodržoval pravidla vypracovaná v kurzu "UX Design Beginning Projector Institute". Po ukončení rozhovoru jsem vytvořil skript naší konverzace, poslal ho respondentovi a požádal o jeho názor na výsledek. Toto bylo důležité pro zajištění toho, aby nic nebylo zmýlené nebo vymyšlené z mé strany. Pokud byly nalezeny nějaké chyby, byly okamžitě společně s respondentem opraveny.

Problémy, se kterými jsme se setkali:

Navzdory pečlivému plánování a realizaci rozhovorů se v průběhu procesu vyskytly některé výzvy. Jednou z hlavních výzev bylo domluvit si čas a místo pro rozhovor, protože někteří respondenti byli obtížně dostupní nebo odmítli účast v poslední chvíli. Kromě toho bylo klíčové vytvořit s respondenty dobrý vztah a pohodlnou atmosféru, aby se cítili pohodlně při sdílení svých příběhů. Nakonec byl proces přepisování rozhovorů časově náročný úkol, který vyžadoval významné úsilí a pozornost k detailům.

Barva oranžová

Oranžová je živá barva, která může reprezentovat mnoho různých věcí v závislosti na kontextu a kulturních asociacích. Zde jsou některé běžné symbolické významy barvy oranžové:

Celkově je symbolický význam oranžové barvy různorodý a může se lišit v závislosti na kontextu a kulturních asociacích. Nicméně je obecně považována za teplou a energickou barvu, která může vytvářet pocit vzrušení, kreativity a pohodlí.

Symbolický význam barvy oranžové může být s tématem zneužívání a násilí spojen v několika různých způsobech.

Za prvé, oranžová barva je často spojována s energií a nadšením. To může být relevantní pro téma zneužívání a násilí, protože je zapotřebí mnoho energie a nadšení, aby se o této problematice zvýšila povědomí a aby se přijaly kroky k jejímu prevenci. V tomto smyslu může být barva oranžová vnímána jako symbol vášně a odhodlání, které jsou potřebné k dosažení pozitivních změn.

Jako povědomí. Oranžová barva je také spojována s bezpečností. Je to barva záchranných člunů, varovných kuželů a vest pro vysokou viditelnost policistů. Tato barva se používá k vymezení objektů od jejich okolí, zejména v kontrastním spojení s azurovou barvou nebe. Používá se také pro označování lovišť a stavenišť.

Oranžová barva je také spojována s teplem a pohodlím. To může být relevantní pro téma zneužívání a násilí, protože oběti často potřebují teplo a pohodlí k hojení svých zkušeností. Oranžová barva se v této souvislosti spojuje s útulností a pohodlím, které může přinést blízká osoba, ale může také přinést nečekaný opak a být to nejhorší.

2. POPIS DÍLA, TECHNOLOGICKÁ SPECIFIKA, PŘÍNOS PRÁCE PRO DANÝ OBOR

Výstava se skládá z oranžové místnosti (Příloha č. 13.) s stěnami o rozměrech 385 x 207 a podlahou o rozměrech 285 x 285, která byla ručně vytvořena. Stěny jsou vyrobeny z DVP desek a natřeny oranžovou barvou. Podlaha je potažena odolným a praktickým linoleem s texturou dřeva, který byl zvolen pro snadnou přepravu a instalaci. Oranžová barva vytváří koherentní a vizuálně působivé prostředí pro uměleckou výstavu. Cílem prostoru je prezentovat sbírku videí s audio nahrávkami žen, které zažily násilí, v různých jazycích z celého světa (Příloha č. 13.). Tyto ženy se dobrovolně rozhodly být nahrány a jejich materiál byl použit pro instalaci. Pro každý příběh osoby je k dispozici stůl a tři židle o velikosti 40 x 45 cm a výšce 80 cm. Rozhovory (Příloha č. 11.) trvají od 30 minut do hodiny a jsou pečlivě plánovány a zpracovány.

Kromě prezentace videí výstava také obsahuje seznam žen, které zažily násilí. Tyto seznamy lze najít online a poskytují další kontext k instalaci. Celkově má instalace za cíl zvýšit povědomí o násilí proti ženám a dát hlas těm, kteří ho zažili. Nabízí divákům příležitost zapojit se do materiálu a zamyslet se nad dopadem násilí na jednotlivce a společnost.

Více o pohovorech

Rozhovory s oběťmi zneužívání a násilí mohou prospět naší společnosti několika způsoby:

- Zvyšování povědomí: Sdílením příběhů obětí můžeme zvýšit povědomí o rozšířenosti a dopadu zneužívání a násilí v naší společnosti. To může pomoci snížit stigma spojená s tím, že se člověk stane obětí, a podpořit více lidí, aby se ozvali.
- Náprava pachatelů: Rozhovory s oběťmi mohou pomoci uvést pachatele do odpovědnosti za své činy. Sdílením svých zkušeností mohou oběti poskytnout důkazy, které mohou být použity k trestnímu stíhání zneuživatelů a jejich přivedení před soud.
- Zlepšování podpůrných služeb: Rozhovory s oběťmi mohou pomoci identifikovat mezery v podpůrných službách pro oběti zneužívání a násilí. Porozumění potřebám a zkušenostem obětí mohou pomoci tvůrcům politik a poskytovatelům služeb vyvinout účinnější intervence a podpůrné systémy.
- Posilování obětí: Dáváním obětem hlasu a platformy k sdílení svých zkušeností můžeme posilovat oběti, aby si vzaly kontrolu nad svými životy a začaly proces hojení. To může pomoci snížit dlouhodobý dopad zneužívání a násilí a podpořit oběti v jejich zotavování.

Celkově lze říci, že rozhovory s oběťmi zneužívání a násilí jsou důležitým nástrojem pro vytvoření bezpečnější a spravedlivější společnosti. Poslechem a učením se od obětí můžeme společně pracovat na prevenci zneužívání a násilí a podpořit ty, kteří jimi byli ovlivněni.

3. SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ A INSPIRACE

a) Internetové zdroje

1. Films & Architecture: "Dogville" Available from: https://www.archdaily.com/375095/films-and-architecture-dogville?fbclid=IwAR3gi6-9HSvSZ7PEri5qv_6R6ShJWw29tLYCpQYi7gDQQpmv4zRHFJL5Y5Q
2. In focus: 16 Days of Activism against Gender-Based Violence Available from: <https://www.unwomen.org/en/news-stories/in-focus/2022/11/in-focus-16-days-of-activism-against-gender-based-violence>
3. Orange the World. Available from: <https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/unite/orange-the-world>
4. Dream Pictures From Mannerism To Modernism. Available from: https://whitehotmagazine.com/articles/dream-pictures-from-mannerism-modernism/4632?fbclid=IwAR2sJvWhuzvIUwesOWNRjNHroOY78oNg_EWr1Ef9wsULWZVS_PmoRMSGzbQ

b) Knižní periodická literatura

1. KULKA, Tomas. Art as kitsch. Torst, 2014. ISBN 9788072154777.
2. ANDĚL, Jaroslav, Iva JANAKOVÁ and Šimon PELLAR. The work of Ladislav Sutnar: design in action. Prague: Museum of Applied Arts in Prague, 2003. ISBN 9788071010500. MIKŠ, František. Gombrich: the mystery of the image and the language of art: an invitation to the history and theory of art. 3., diff. published Brno: Barrister Principal, 2014. ISBN 978 80 7485 301
3. Violence and Meaning 1st ed. 2019 Edition, Kindle Edition by Lode Lauwaert (Editor), Laura Katherine Smith (Editor), Christian Stened (Editor) Format: Kindle Edition
4. On Violence (Harvest Book) Paperback – March 11, 1970 by Hannah Arendt (Author)

4. RESUMÉ

Umění Danielly Kovalenko je charakterizováno institucionální kritikou a barva oranžová hraje důležitou roli jako symbol vzpoury a opozice. Její nejnovější práce je monochromatické, oranžové, v životní velikosti, procházkové umění, které se zabývá tématem zneužívání prostřednictvím osobních svědectví. Kovalenkovým záměrem je vytvořit kurátorské, inkluzivní a scénické prostředí, které tyto svědectví sdílí prostřednictvím první osoby

5. LIST OF IMAGE ATTACHMENTS

Příloha č. 1. Filmy a architektura: "Dogville" Lars von Trier

Attachment no. 2 Olafur Eliasson Room for one colour, 1997 Museum of Modern Art, New York, 2008 Photo: Christopher Burke

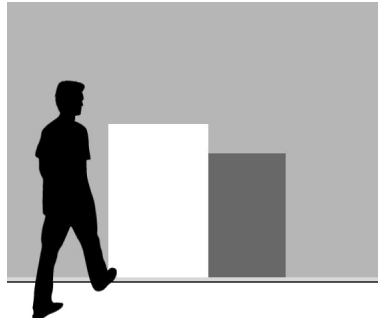
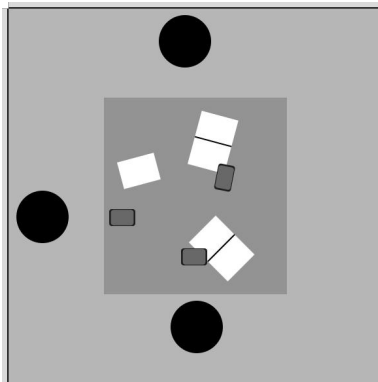
Příloha č. 3. Výstava Land Art v Klenova, 2020

Příloha č. 8. Stul 150

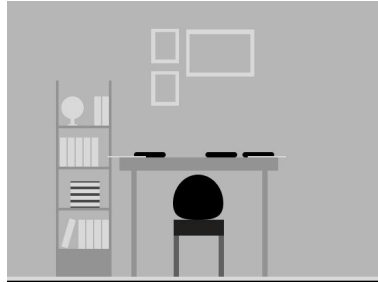
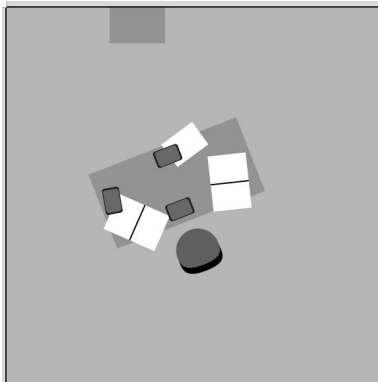

Příloha č. 9x3 židle

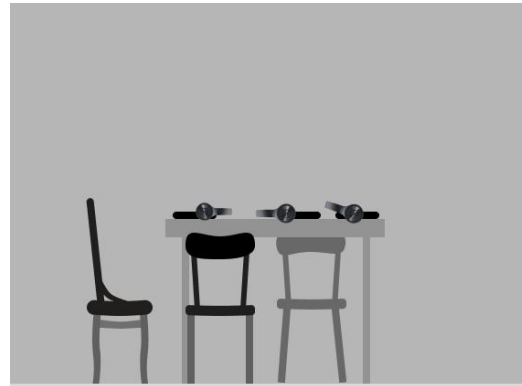
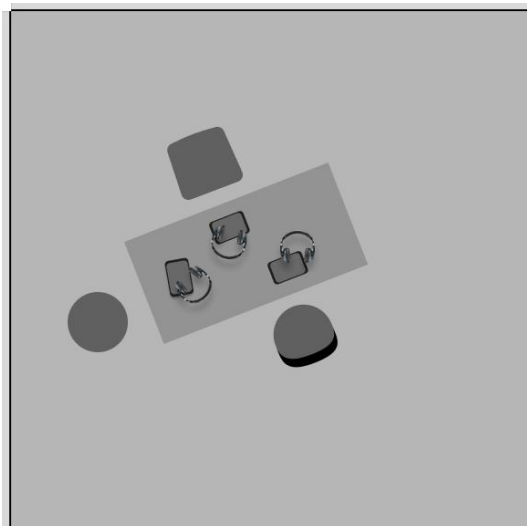
285×207 2x stěny
 285×385 podlaha (Lino)
 140×150 prostor pro výstavu
 21×29 Papír A4
 42×29 Papír A3
 20×13 3x tablety
 20×13 3x sluchátka

Příloha č. 4. Varianta 1

285×207 2x stěny
 285×385 podlaha (Lino)
 120×60 Stůl
 21×29 Papír A4
 42×29 Papír A3
 20×13 3x tablety
 20×13 3x sluchátka

Příloha č. 5. Varianta 2

Příloha č. 7. MÍSTNOST DOKONČENA

Příloha č. 9. Proces přípravy stěn

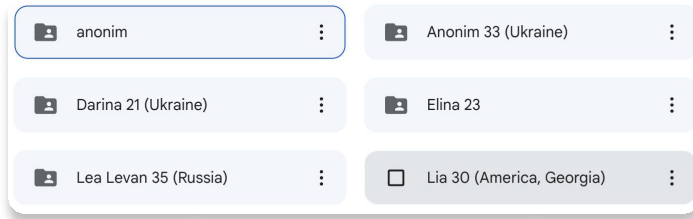

Příloha č. 10. Zkušební a nárazová zkouška podlahy, proces přípravy stěny

Proces přípravy židlí

Recording of respondents and skript
(Attachment no. 11.)

General questions
(Attachment no. 12.)

- What is abuse for you?
- When was the last time you ran into him?
- Please tell a story
- What did you feel?
- What would you like to say to others?

Lia 32 (Amerika)

Floorball is like hockey, but with a plastic ball, and players run around. He was playing with this ball in his room. At some point, he became upset with me and hit me with his stick on my bag, arms, and leg. I had a huge bruise on my leg, and everyone at the camp was asking what it was.

Lea Levit 35 (Rusko)

We started dating somewhere around the end of March 2017, then we got married, and on New Year's Eve we almost broke up completely. Because he got drunk, everything was as usual, but this time, oddly enough, he didn't beat me, but he threw all my things out the window. And the police said if they kill you, then we'll come, but until then we probably won't come. They really called me a couple of hours later, they asked how you were doing, I say, as long as I live, I have an iron. They say very well, hold on. I ask, do you want to come? They are like, well, no, these are like family quarrels, we don't go to that.

Anonim 33 (Ukraine)

Attachment no. 13.

Příloha č. 14.

**University of West Bohemia in Pilsen
Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art**

**Thesis
THE POWER OF IDENTITY**

Daniella Kovalenko

Pilsen 2023

**University of West Bohemia in Pilsen
Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art**

Department of Fine Arts
Study program Fine arts
Field of study Intermedia creation
Nova Media specialization

Thesis
THE POWER OF IDENTITY

Daniella Kovalenko

Supervisor: doc. ac. painter Vladimír Merta
Fine Arts Department
Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art
University of West Bohemia in Pilsen

Pilsen 2023

I declare that I prepared the work independently and used only the mentioned sources and literature.

Pilsen on July 25, 2023

.....
signature of the author

CONTENT (EN)

ANOTATION

1 DESCRIPTION OF THE PREPARATION AND REFLECTION OF THE PROCESS OF OWN

CREATION

1.1 RESEARCH OF THE CHOSEN TOPIC

1.2 REFLECTION AND DOCUMENTATION OF THE PROCESS

a) Installation (room)

b) Making walls.

c) Floor

d) Audio

e) The Color Orange

2 DESCRIPTION OF THE EXHIBITED WORK AND ITS USE OR ADJUSTMENT

3 LIST OF SOURCES USED AND INSPIRATION

a) Internet sources

b) Book periodical literature

5 SUMMARY

6 LIST OF IMAGE ATTACHMENTS

Annotation

My projects center on the theme of abuse and violence and play a vital role in both social and personal development. They raise awareness regarding abuse and violence, providing greater visibility to the issue. The room serves as a space for dialogue, providing a shared space to discuss and reflect on the issue. In doing so, I encourage people to connect and engage with the topic on a deeper level, fostering empathy and greater emotional understanding. I believe that these projects can help inspire individuals to take a stand against abuse and violence, creating a sense of urgency and motivation.

To highlight the effects of violence, I decided to build a space in which the viewer will feel the weight and pressure, empathize with the victims, and listen to their stories. As an artist, I believe that the design of a room plays an important role in creating a lack of personal physical space between people who enter the space, by using a specific size of the table that is not too big or too small, as is typical of abusive situations. The audio component provokes the viewer to listen to the voices and stories, which contrast with the calming visuals. In order to fully understand, one must first listen.

Through conducting interviews, I gained a deeper understanding of the experiences of those impacted by abuse and violence, allowing me to create more nuanced and impactful artistic works. I believe this process can also help to empower survivors by giving them a voice and a platform to share their experiences.

The installation project is an orange-arranged room, like in the film "Dogville" (see attachment no. 1). This distinct and unique environment aims to capture the viewer's attention, drawing them into the space and encouraging them to engage with the artwork on a deeper level. The choice of the color orange is symbolic and helps to imagine another perspective, considering the influence of color on psychological perception (see attachment no. 2). It evokes certain emotions related to the project's message, such as safety, attention, and alarm, highlighting its importance and creating a sense of emergency.

1. Description of the preparation and reflection of the process of own creation

Research of the chosen topic:

When something specifically concerns you, it can't help but affect you. This is the case with the topic of violence and human rights. It all started approximately 6 years ago when I created my first work on this topic. I was deeply moved by the story of a beaten woman I saw wearing glasses on a tram in Budapest. The bruise was immediately etched in my memory, but at that moment, I could not imagine how many more stories and situations would happen on my life's path. However, I still could not leave this painful and already such an everyday topic for me.

My journey began with graphics and painting, and later, I turned to sculpture, but the thought did not leave me. This was not the right medium, and I couldn't just move on. I began not only to observe but also to interview people who had personally encountered something similar. I got involved in various social projects and had informative conversations with people, etc.

Recently, I realized that it was time to act! Act by word, thought, act by art. I opened my first fund at the age of 23. This prompted me to try to combine art and social activities because I see the goal as not only creative work but also real help to people who need it. From the very beginning, I realized that my idea was to emphasize the problem, highlight it like you do with a marker, and draw the attention of as many people as possible to it. Today, it is an orange marker on a piece of paper of humanity. The color orange is extremely important to me, and in this work, it highlights an even more important problem.

When I was working on my art piece and painting the plywood (attachment no. 3) with orange paint and pouring over it, I clearly remembered and realized the first impulse that led me to this. It was an exhibition at the Klenovo gallery, where we were reorganizing the exhibition with Jan Van Wonsel and Jaroslav Vančat. I handed a can of orange paint, and from that moment, my journey began not only with orange as an idea but also with painting objects. It was one of the important moments in my work.

Reflection and documentation of the creation process:

Installation (room)

In order to highlight the impact that violence can have on an individual, I decided to create a space that would make the viewer feel the weight and pressure of it, enabling them to empathize with the victims and listen to their stories. As an artist, I believe that the design of a room plays a crucial role in how the accent color of orange is emotionally perceived. By strategically placing objects, a range of atmospheres can be achieved. I carefully considered various options (Attachments no. 4, 5, 6), ranging from a maximalist, Ikea-style atmosphere to a designer solution (Attachment no. 5) where bare walls and tablets are placed on pedestals in the center (Attachment no. 4) of printed sheets. After consultation, the final room finish was chosen (Attachment no. 7)

The use of a staged room can create an intimate atmosphere, and the specific size of the table (Attachment no. 8) was chosen to enhance the intimacy of the viewing experience. Additionally, the use of authentic chairs (Attachment no. 9) adds to the overall atmosphere. The goal of the room design is to create a unique experience for the viewer, where the orange accent color can be fully appreciated and experienced in an intimate setting.

The goal of the room design is to create a unique experience for the viewer, where the orange accent color can be fully appreciated and experienced in an intimate setting.

Movie “Dogville,”(Attachment no. 1) **was an important source of inspiration for my project, from the overall aesthetics of the installation to the** main female character, which is physically violated, verbally abused and forced to wear an iron dog collar attached to a heavy chain and wheel.

Making walls. (Attachment no. 9.)

For the walls, fiberboard material was selected for its durability and ease of use. To prepare the fiberboard for painting, a two-step sanding process was employed. First, the surface was sanded with 240 grit sandpaper to remove any roughness or imperfections. Next, 70 grit sandpaper was used to create a finer texture and promote better adhesion to the paint.

To ensure proper adhesion of the paint, it was necessary to prime the fiberboard before painting. An acrylic primer specifically designed for painting white surfaces was selected for its superior bonding characteristics. The primer was diluted slightly with water to ensure a smooth and even application. The primed fiberboard was then painted with orange paint, selected for its vibrant and attention-grabbing qualities. The painting process required careful attention to detail to achieve an even and consistent color across the surface. A small and medium-sized roller were used to apply the paint in thin, uniform layers.

Despite efforts to ensure proper preparation and application of the paint, a few mistakes were made during the process. Notably, some areas of the white primer were applied unevenly, resulting in patchiness in the final orange paint layer. Additionally, some areas were not adequately covered with primer, leading to inconsistent adhesion of the orange paint.

Therefore, it was decided to cover the other side of the cardboard with a tree structure just in case, and a professional was called to paint the walls. In this case, I was told that priming and sanding was not necessary because it made no sense. We simply wiped the surface with technical alcohol and applied two coats of paint that were diluted slightly with water.

Floor (Attachment no. 10.)

The choice of linoleum for the project's flooring was based on its practicality in transportation, ease of installation, and its ability to withstand twisting and bending. Linoleum with a tree-like texture and dimensions of 300x300 was selected for the project. The dimensions for the walls were predetermined to be 285x285, but they were later cut with a clerical knife to fit the desired size.

The process of preparing the linoleum involved several stages, including grinding, deburring, priming, and painting in orange. These steps were crucial in ensuring the quality of the finished floor. The grinding and deburring process involved the removal of any rough spots on the linoleum to ensure that the primer and paint would adhere properly to the surface. The next step was priming, which involved applying a thin layer of primer to the linoleum to create a stable and even surface for the paint. Finally, the orange paint was applied to the primed linoleum to complete the project's desired look.

In summary, the walls and floors presented a significant challenge for the project, requiring careful preparation, priming, and painting to achieve the desired effect. Despite some minor mistakes, the use of fiberboard and linoleum proved to be effective solutions for creating a custom, eye-catching orange room that would not have been possible with standard gallery or atelier materials.

Audio (Attachment no. 11.)

As part of my artistic process, I spent over six months engaging with people from diverse backgrounds, listening to their stories, and learning about their experiences. I began not only to listen but also to try to help, and at a certain stage, I began to ask for permission to record and document our conversations and interviews. Through this process of research and engagement, I gained valuable insights into the human condition and the complex social issues that confront us today. I was able to create a rich archive of audio recordings that documented the experiences and perspectives of the people I had spoken with.

Through careful editing and curation, I was able to transform these recordings into a powerful audio installation that gave voice to those whose stories might otherwise have remained unheard. This installation formed an integral part of the exhibition, providing a powerful and poignant reflection on the complex and nuanced issues of violence against women and the role of color in shaping our perceptions of the world around us.

The process involved several steps, starting with careful consideration of what exactly I wanted to reveal in a specific interview. Then, I wrote down a plan of everything that I needed for this project. During the drafting process, I singled out questions (see Attachment no. 12) that were relevant in the context of this work. A personal meeting or a Zoom call was arranged, providing the respondent with a list of questions beforehand.

During the interview, I followed the rules developed at the "UX Design Beginning Projector Institute" course. After concluding the interview, I created a script of our conversation, sent it to the interviewee, and asked for their opinion about the result. This was important to ensure that nothing was confused or made up on my part. If any errors were found, they were immediately corrected together with the respondent.

Problems encountered:

Despite the careful planning and execution of the interviews, several challenges were encountered throughout the process. One of the main challenges was arranging a time and place for the interview, as some respondents were difficult to reach or declined to participate at the last minute. Additionally, building rapport and creating a comfortable atmosphere for respondents was essential in ensuring that they felt comfortable sharing their stories. Finally, the process of transcribing the interviews was a time-consuming task that required significant effort and attention to detail.

The Color Orange

Orange is a vibrant color that can represent many different things depending on the context and cultural associations. Here are some common symbolic meanings of the color orange:

Overall, the symbolic meaning of orange can vary depending on the context and cultural associations. However, it is generally seen as a warm and energetic color that can create a sense of excitement, creativity, and comfort.

The symbolic meaning of the color orange can be associated with the topic of abuse and violence in several ways

Firstly, orange is often associated with energy and enthusiasm. This can be relevant to the topic of abuse and violence as it can take a lot of energy and enthusiasm to raise awareness about the issue and to take action to prevent it. In this sense, the color orange can be seen as a symbol of the passion and drive needed to make positive change.

As an awareness. Orange is the color of life rafts, hazard cones, and high visibility police vests. In this meaning of makes "Safety orange" is used to set objects apart from their surroundings, particularly in complementary contrast to the azure color of the sky. It's used for hunting and construction zone marking devices.

Orange is also associated with warmth and comfort. This can be relevant to the topic of abuse and violence as victims often need warmth and comfort to heal from their experiences. *Orange associated with cosines brought by the closes person, whit can unexpectedly turn out on opposid way.*

2. DESCRIPTION OF THE EXHIBITED WORK AND ITS USE OR ADJUSTMENT

The exhibition consists of a specially crafted orange room (Attachment no. 13.), with walls measuring 385 x 207 and flooring measuring 285 x 285. The walls are made of DVP boards and painted in a vibrant shade of orange. The flooring is covered in linoleum with a wood-grain texture, which is practical and durable, chosen for its ease of transportation and installation. The use of an orange color scheme creates a visually impactful environment for the art exhibition, providing a cohesive feel to the space.

The purpose of the room is to present a collection of videos featuring audio recordings of women who have experienced violence, in different languages from around the world (Attachment no. 13.). The women featured in the videos have willingly agreed to be interviewed and recorded, and the material used for the installation is carefully planned and scripted. There are three chairs (each with the dimensions of 40x45 cm, height 80 cm) and a tablet provided for each story of a person. In addition to the video presentations, the installation also includes lists of women who have experienced violence, which can be accessed online, providing further context to the exhibition. Overall, the installation aims to raise awareness about violence against women and to give a voice to those who have experienced it. It provides an opportunity for viewers to engage with the material and reflect on the impact of violence on individuals and society.

More on interviewing

Interviewing victims of abuse and violence can have several potential benefits for our society:

- **Raising Awareness:** By sharing the stories of victims, we can raise awareness about the prevalence and impact of abuse and violence in our society. This can help to reduce the stigma associated with being a victim and encourage more people to speak out.
- **Holding Perpetrators Accountable:** Interviews with victims can help to hold perpetrators accountable for their actions. By sharing their experiences, victims can provide evidence that can be used to prosecute perpetrators and bring them to justice.
- **Improving Support Services:** Interviews with victims can help to identify gaps in support services for victims of abuse and violence. By understanding the needs and experiences of victims, policymakers and service providers can develop more effective interventions and support systems.
- **Empowering Victims:** By giving victims a voice and a platform to share their experiences, we can empower them to take control of their lives and begin the healing process. This can help to reduce the long-term impact of abuse and violence and support victims in their recovery.

Overall, interviews with victims of abuse and violence are an important tool for creating a safer and more just society. By listening to and learning from victims, we can work together to prevent abuse and violence and support those who have been impacted by it.

3. LIST OF SOURCES USED AND INSPIRATION

a) INTERNET RESOURCES

1. Films & Architecture: "Dogville" Available from: https://www.archdaily.com/375095/films-and-architecture-dogville?fbclid=IwAR3gi6-9HSvSZ7PEri5qv_6R6ShJWw29tLYCpQYi7gDQQpmv4zRHFjL5Y5Q
2. In focus: 16 Days of Activism against Gender-Based Violence Available from: <https://www.unwomen.org/en/news-stories/in-focus/2022/11/in-focus-16-days-of-activism-against-gender-based-violence>
3. Orange the World. Available from: <https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/unite/orange-the-world>
4. Dream Pictures From Mannerism To Modernism. Available from: https://whitehotmagazine.com/articles/dream-pictures-from-mannerism-modernism/4632?fbclid=IwAR2sJvWhuzvIUwesOWNRjNHroOY78oNg_EWr1Ef9wsULWZVS_PmoRMSGzbQ

b) Books

1. KULKA, Tomas. Art as kitsch. Torst, 2014. ISBN 9788072154777.
2. ANDĚL, Jaroslav, Iva JANAKOVÁ and Šimon PELLAR. The work of Ladislav Sutnar: design in action. Prague: Museum of Applied Arts in Prague, 2003. ISBN 9788071010500. MIKŠ, František. Gombrich: the mystery of the image and the language of art: an invitation to the history and theory of art. 3., diff. published Brno: Barrister Principal, 2014. ISBN 978 80 7485 301
3. Violence and Meaning 1st ed. 2019 Edition, Kindle Edition by Lode Lauwaert (Editor), Laura Katherine Smith (Editor), Christian Sternad (Editor) Format: Kindle Edition
4. On Violence (Harvest Book) Paperback – March 11, 1970 by Hannah Arendt (Author)

4. SUMMARY

Umění Danielly Kovalenko je charakterizováno institucionální kritikou a barva oranžová hraje důležitou roli jako symbol vzpoury a opozice. Její nejnovější práce je monochromatické, oranžové, v životní velikosti, procházkové umění, které se zabývá tématem zneužívání prostřednictvím osobních svědectví. Kovalenkovým záměrem je vytvořit kurátorské, inkluzivní a scénické prostředí, které tyto svědectví sdílí prostřednictvím první osoby

5. LIST OF IMAGE ATTACHMENTS

Attachment no. 1. Films & Architecture: "Dogville" Lars von Trier

Attachment no. 2 Olafur Eliasson Room for one colour, 1997 Museum of Modern Art, New York, 2008 Photo: Christopher Burke

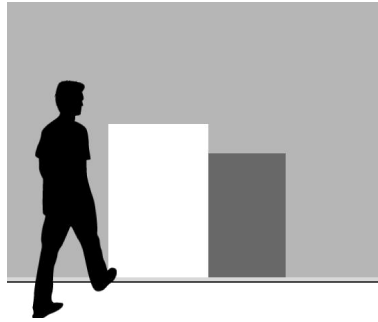
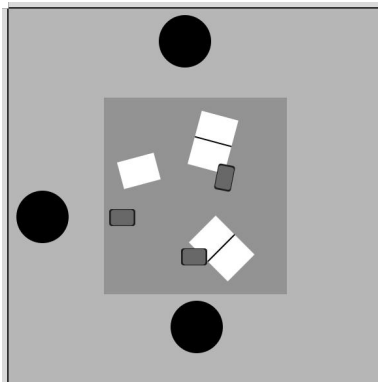
Attachment no. 3. Land Art exhibition at Klenova, 2020

Attachment no. 8. Tabel 150

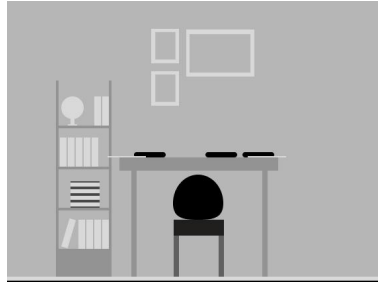
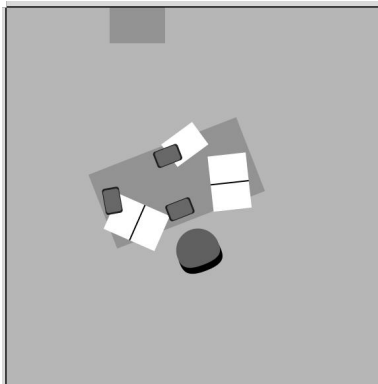

Attachment no. 9 ×3 chairs

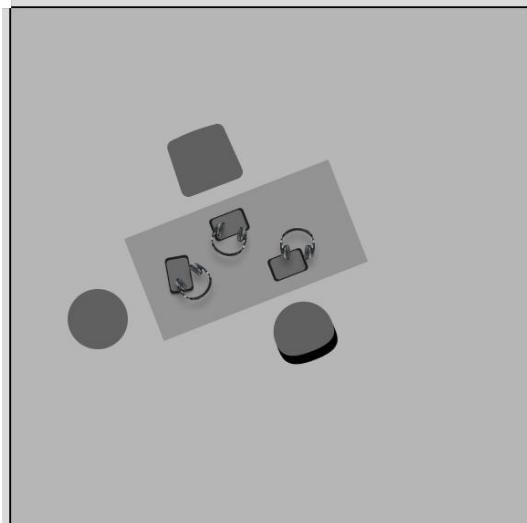
- 285×207 2x walls
- 285×385 floor (Lino)
- 140×150 space for exhibition
- 21×29 Paper A4
- 42×29 Paper A3
- 20×13 3x tablets
- 20×13 3x headphones

Attachment no. 4. Variant 1

- 285×207 2x walls
- 285×385 floor (Lino)
- 120×60 Stûl
- 21×29 Pair A4
- 42×29 Pair A3
- 20×13 3x tablets
- 20×13 3x headphones

Attachment no. 5. Variant 2

Attachment no. 7. ROOM FINISHED

Attachment no. 9. Walls preparation process

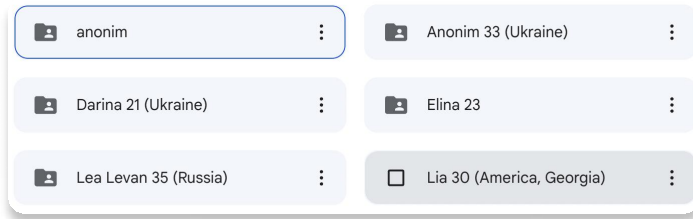

Attachment no. 10. Probation and crash test of the floor, wall preparation process

Chairs preparation process

Recording of respondents and skript
(Attachment no. 11.)

General questions
(Attachment no. 12.)

- What is abuse for you?
- When was the last time you ran into him?
- Please tell a story
- What did you feel?
- What would you like to say to others?

Lia 32 (America)

Floorball is like hockey, but with a plastic ball, and players run around. He was playing with this ball in his room. At some point, he became upset with me and hit me with his stick on my bag, arms, and leg. I had a huge bruise on my leg, and everyone at the camp was asking what it was.

Lea Levit 35 (Russia)

We started dating somewhere around the end of March 2017, then we got married, and on New Year's Eve we almost broke up completely. Because he got drunk, everything was as usual, but this time, oddly enough, he didn't beat me, but he threw all my things out the window. And the police said if they kill you, then we'll come, but until then we probably won't come. They really called me a couple of hours later, they asked how you were doing, I say, as long as I live, I have an iron. They say very well, hold on. I ask, do you want to come? They are like, well, no, these are like family quarrels, we don't go to that.

Anonim 33 (Ukraine)

Attachment no. 13.

(Attachment no. 14.)