

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

Diplomová práce
AUTORSKÉ VIDEO
“ŽIVOT SNŮ “
Opalko Evgeniya

Plzeň 2017

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

AUTORSKÉ VIDEO

“ŽIVOT SNŮ “

Opalko Evgeniya

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

Plzeň 2017

Prohlašuji, že jsem práci zpracovala samostatně a použila jen uvedené prameny a literatury.

Plzeň, duben 2017

.....
podpis autora

OBSAH

1 MÉ DOSAVADNÍ DÍLO V KONTEXTU SPECIALIZACE.....	1
2 TÉMA A DŮVOD JEHO VOLBY, CÍL PRÁCE.....	5
2.1 Téma a důvod jeho volby.....	5
2.2 Cíl práce.....	6
3 PROCES PŘÍPRAVY, PROCES TVORBY.....	7
3.1 Proces přípravy.....	7
3.2 Proces tvorby.....	9
4 POPIS DÍLA, TECHNOLOGICKÁ SPECIFIKA, PŘÍNOS PRÁCE PRO DANÝ OBOR.....	11
4.1 Popis díla.....	11
4.2 Technologická specifika.....	11
4.3 Přínos práce pro daný obor.....	12
5 SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ.....	13
A) Knižní a periodická literatura.....	13
B) Internetové zdroje.....	13
6 RESUMÉ	14
7 SEZNAM PŘÍLOH	15

1 MÉ DOSAVADNÍ DÍLO V KONTEXTU SPECIALIZACE

Přijela jsem z ruského města Jekaterinburgu do Plzně, abych pokračovala ve svém studiu a získala zručnost v oboru, který je pro mě nový.

V Jekaterinburgu jsem absolvovala Uralskou Architekturo-uměleckou akademii, kde jsem získala bakalářský titul.

Mojí bakalářskou prací byl projekt „Jazykolamy“. Hlavní myšlenkou projektu bylo vytvořit užitečný krátký animovaný seriál pro celou rodinu. Jako svou bakalářskou práci jsem odprezentovala pilotní díl tohoto seriálu. Tento seriál je vystavěn z vtipných námětů na téma jazykolamy a obsahuje zábavné zvukové zpracování. Užitečnost projektu je v tom, aby si malé děti lépe pamatovaly jazykolamy a procvičovaly si je, což je dobré pro jejich výslovnost.

První rok na Fakultě Designu a Umění Ladislava Sutnara jsem studovala v ateliéru Intermédia. Vedoucí tohoto ateliéru byla Doc. Milena Dopitová. V ateliéru jsme většinou pracovali nad tvorbou objektů. Vyjadřovat své myšlenky pomocí objektu pro mě bylo nové.

Mojí první klauzurní prací bylo několik maket objektů na téma „Triumf“. Jednalo se o modely objektů, zamýšlejících se nad tématy triumfu a vrcholu.

V letním semestru prvního ročníku jsem se zúčastnila workshopu CIRQUEON. Workshop probíhal u nás na fakultě. Cílem bylo vytvořit multimedialní úpravu cirkusového představení. Tam jsem se seznámila s herečkou a umělkyní

z Polska Marta Kuczinska, která už několik let pracuje na svém představení “Pytagoras”.

Představení “Pytagoras” je směsicí vědy, filozofie, cirkusu a absurdity. Hlavní postava představení je klaun-profesor, který filosofuje na téma vesmíru a jeho organizaci.

Během workshopu jsme vytvořily krátká představení s videoprojekcí. Pokusili jsme se synchronizovat tanec s videem. Marta vymýšlela své představení na základě myšlenek Pytagora a chtěla, aby ji videoprojekce nějakým způsobem reflektovala. Proto se základem videoprojekce stala právě geometrie. Video se rozvíjí od samostatných teček v prostoru až po velké komplikované symboly.

Po ukončení workshopu mi Marta nabídla, abych s ní pracovala dál, ale šlo už o dlouhé představení. Tak jsem se dostala do projektu “Pytagoras” a seznámila jsem se s novým cirkusem.

Má druhá klauzurní práce prvního ročníku se jmenovala “Pole Měření”

Byla to instalace v prostoru, kterou jsem vyrobila s elastického měřicího pásu a černých kroužků. Samozřejmě, že mne velmi inspirovala práce nad projektem “Pytagoras”.

Ve druhém ročníku svého studia jsem začala v ateliéru Multimédia. Vedoucím ateliéru je MgA. Jan Morávek.

Mojí první klauzurní prací byla “Insomnie”. Byla to videoprojekce, která byla nasměrovaná nahoru na kout ve velké místnosti. Jako zvukový doprovod jsem použila hudbu od německého hudebního skladatele Karlheinz Stockhausena. V

této práci jsem se pokusila zobrazit stav člověka, který trpí nespavostí.

Zaujala mě práce, která spojuje video, světlo a divadlo. Chtěla jsem se o tom dozvědět více a proto jsem se zúčastnila workshopu o propojení dvou médií v rámci festivalu “BAZAAR” v Praze. Během tohoto workshopu jsem si rozšířila svůj obzor o různé nové možnosti spolupráce performerů a médií. Je to pro mě velmi zajímavý obor, se kterým se chci nadále zabývat. Doufám, že se mi to povede a takovou možnost v budoucnu získám.

V divadle “Alta” v Praze jsem uviděla informaci o workshopu německého light designéra Michaela Simona. Moc se mi líbí jeho práce. Krásně umí předat atmosféru a hodně experimentuje se světlem, dekorací a videem, které ve své práci propojuje. Workshop pro mne byl velmi obohacující a probudil ve mně velké nadšení.

Po tomto workshop, který mě velmi inspiroval, jsem zkoušela vytvářet své vlastní práce se světlem v málem divadle v Rusku, ale nemůžu říct, že se mi tato práce příliš povedla. Doufám, že později budu mít možnost si to vyzkoušet znovu.

Od května minulého roku jsem začala pracovat nad novou verzí představení “Pytagoras”. Tentokrát je to kreselná animace a počítačovými efekty.

Minulý semester jsem se zapojila do vytváření videoprojekce určené pro výročí naší fakulty. Během této práce jsem zjistila že video projekce může být i ozdobou prostoru, což pro mě bylo

velmi zajímavé a obohacující. Vytvořila jsem několik videopatternů ve stylu Ladislava Sutnara pro Lounge zónu.

Potom již přišel čas diplomové práce.

2 TÉMA A DŮVOD JEHO VOLBY, CÍL PRÁCE

2.1 TÉMA A DŮVOD JEHO VOLBY

Zvolila jsem si téma „ Autorské video “.

Toto téma nemá přísné hranice, což při jeho výběru poskytuje plnou tvůrčí svobodu. Líbí se mi experimentovat, spojovat nespojitelné, abych vytvořila iluzi a atmosféru. Chtěla jsem vyzkoušet vytvořit video které by reflektovalo emocionální stav.

Když jsem v seznamu nabízených témat uviděla téma „Autorské video“, hned jsem si ho zvolila.

Své autorské video jsem se rozhodla vytvořit na základě svých snů.

Ráda spím a jako všichni lidé vidím sny. Jsem moc ráda že je mám a ráda na ně koukám. Pro mně sen je nepředvídatelným a zároveň záhadným příběhem.

Od útlého dětství sny silně inspirují podvědomí člověka. Všichni je vidí ale každý má svůj osobní. Seny mohou být různé: strašidelné, vtipné, slunečné a žádné.

Existuje množství názorů na fenomén snění. Ale pro mne sen navždy zůstane velkým tajemství.

Je ještě jedno kouzlo snů, nikdo si je nemůže zapamatovat celé. V paměti zůstávají jen nejasné úryvky, nesrozumitelné obrazy a stopy zážitků.

Rozhodla jsem se vytvořit autorské video, které bude vypadat jako sen a při tom by v sobě mělo emocionální složku.

2.2 CÍL PRÁCE

Cílem práce je vytvořit video na základě vlastních zážitků a pocitů. Pomoci videa, vtáhnout diváky do atmosféry mých snů. Řekla bych, že pro mě snění, je něco jako cestování. Dobrodružství bezvědomí v nepředvídatelném prostoru snu. A to bych jsem chtěla ve své práci vyjádřit.

Rovněž bych chtěla zachytit ve své práci myšlenky, které mě zaujali během seznamování s teorií objasňující podstatu snu člověka.

Ještě jednou připomenout divákům důležitost snu. Sen je průchod mezi vědomím a bezvědomím. Existuje názor že sen je nápodobou úmrtí.

Téma sny mě moc zajímá a doufám že výsledek mých experimentů a pátrání bude také za něco stát.

3 PROCES PŘÍPRAVY, PROCES TVORBY

3.1 PROCES PŘÍPRAVY

Mojí původní myšlenkou bylo vytvořit autorské video na základě svých snů a pocitů. Video má svou atmosférou evokovat snění.

Začala jsem si zapisovat svoje sny do sešitů a kreslit malé skici.

Na začátku jsem plánovala sestavit příběh z úryvků snů, které jsem si pečlivě zapisovala. Ale nefungovalo to. Bylo pro mě nejdůležitější zachytit pocit snu a zvládnout tento pocit přenést do svého videa.

Paralelně jsem si pročítala existující informace o snech. Bylo jich velmi velké množství, a to všeho druhu. Tak jsem se rozhodla obrátit ke zkoumání Sigmunda Freuda a jeho knize „Výklad snů“. Nejvíc mě zaujala Freudova myšlenka o tom, že sen člověka se skládá z veškerých informací, které ho obklopují a také jeho psychologického stavu. Nakolik rozmanité zážitky prožíváme v reálném světě, natolik máme rozmanité sny. Často člověk ve snu vidí věci podrobné těm se kterými se sice setkal, ale vědomě si jich nevšiml. Nějaký malý a nevýrazný vjem se ve snu může stát obrovským a velmi důležitým elementem. Tato Freudova myšlenka mě přivedla k tomu, že jsem se rozhodla použít své fotografie, které sbírám už dlouhou dobu. Fotografie je způsob, kterým lze zachytit například vzpomínku, náladu a prostředí. Nejkomplikovanější pro mě bylo vybrat z mých fotografií ty, se kterými budu nadále pracovat ve své diplomové práci.

Mou původní nezrealizovanou myšlenkou bylo ukázat celý život člověka skrze sen. Usíná dítě a probouzí se stařík.

Na internetové stránce s ezoterickou literaturou jsem si přečetla další velice zajímavou myšlenku, či spíše otázku: Kde je člověk tím, kým opravdu je? V realitě, kde jsme na každém kroku obklopeni pravidly, námi vymyšlenými pravidly, předpisy a názory, nebo ve snu, kde neexistuje nemožné? Ve snu se člověk může se přeměnit ve zvíře, mluvit cizím jazykem, létat a nebo spáchat vraždu. Při tom veškeré události a zažity ve snu emocionálně člověk prožívá naprosto reálně. Stává se, že lidé během spánku pláčou, nebo se usmívají.

Takto jsem postupně přišla k názvu svého videa. Rozhodla jsem svoji diplomovou práci pojmenovat „Život Snu“.

Začala jsem hledat inspiraci v dílech světového videoartu. Zaujala mě video tvorba od Billa Viola, Matthewa Barneyho a Pipilotti Rist.

Chtěla jsem spojit fotografie, video a kresbu v jeden celek. Začala jsem experimentovat s kontrastem, barvou a stříhem. Záběry podle mně byly příliš statické. Přišla jsem na to, že musím natočit další pohyblivé záběry, které přidám do svého videa. Od kamaráda jsem si půjčila kameru Go Pro a začala jsem točit dynamické záběry. Během natáčení jsem jezdila na kole, skákala do vody, a natáčela detaily různých objektů. Natáčela jsem z pohledu pohybujícího, čímž jsem chtěla vytvořit efekt přítomnosti diváka ve videu.

Na internetu jsem si přečetla článek o teorii snů od amerického psychiatra a badatele Alana Hobsona. Ten

prohlašuje, že snění samo o sobě žádný smysl nemá. Sen je výsledkem náhodných elektrických impulsů, nacházejících se v oddělení mozku člověka zodpovědných za emoce, vnímání a paměť. Přišlo mi to zajímavé a inspirující a rozhodla jsem se tuto myšlenkou zapojit do svého diplomového projektu o snění.

V této fázi rozpracovanosti projektu mi v připraveném materiálu zatím chyběla zvuková stopa. Hledala jsem hudbu, která by mi pomohla propojit a rytmicky vystavět video obraz. Konečně jsem vybrala hudební kompozici „Унисон“ [unison] od běloruské skupiny „K“ [tečka ká]. Skladba má snovou atmosféru, rytmus a akcenty, což jsou pro mě důležité aspekty, které musí skladba splňovat. A navíc tato skladba obsahuje dialog na téma snění.

3.2 PROCES TVORBY

Otevřela jsem si program Adobe After Effects, vložila do něj hudbu a začala jsem kousek po kousku podle charakteru hudby skládat obraz videa. Záběry pro mě byly vizuálně příliš realistické.

Premýšlela jsem o tom, co je vlastností snu. Přišla jsem na to, že právě nesrozumitelnost obrazů a jejich významu je určitou vlastností snění.

Proto jsem zvýšila kontrastnost videa, použila černobílý filtr a lehké rozostření. Touto úpravou jsem video dostala do

částečné podoby snu. Ale pořád nevytvářelo jednotný celek, který by evokoval atmosféru snu.

Pro propojení různorodých prostorů ve videu jsem použila záběry pohybujících se objektů, které jsem později graficky upravila a barevně zvýraznila. Některé z nich jsem vytvořila kresbou.

Snění končí v okamžiku, když se člověk probudí. V mém případě snění se končí, když zazvoní vtíravý a nepříjemný zvuk hlasitého budíku. Protože toto video natáčím na základě vlastních zážitků, bylo pro mě samozřejmé na závěr videa přidat tuto nepříjemnost.

Abych mohla přidat nepříjemný zvuk budíku, musela jsem originální hudbu o něco zkrátit a trochu ji na konci přitlumit. Zvuk budíku jsem vybrala v bezplatné internetové knihovně zvuků.

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

4.1 POPIS DÍLA

„ŽIVOT SNŮ“ je pětiminutové autorské video se zvukem.

Vybrala jsem hudební kompozici „Унисон“ [unison] od běloruské skupiny „K“ [tečka ká]

Video vytvořeno na základě vlastních zážitků a pocitů.

Cílem práce je vtáhnout diváky do atmosféry mých snů.

Video začíná fotografií holčičky, to je má fotografie z dětství.

Následuje záblesk, blikání a vidíme skupinu lidí jedoucí autobusem. Znovu se zableskne a ponoříme se do snu. Začíná snové cestování, kde se setkáme s řadou nejasných, téměř abstraktních obrazů a situací. Cestování z jednoho prostoru do druhého. A potom najednou všechno zmizí, cestování je přerušeno nepříjemným zvukem budíku a sen se nenávratně rozplynul a zanechal po sobě jen nepatrnou stopu prožitku, která se po probuzení brzy rozplyne.

4.2 TECHNOLOGICKÁ SPECIFIKA

Používala jsem fotografie a video různých formátů a rozlišení. Například JPEG, PNG, TIFF, BMP...

Některé záběry jsou natočeny na kameru Go Pro.

Video jsem sestříhala ve softwaru Adobe After Effects CS6.

Při úpravu snímků jsem používala vizuální efekty CC Threshold a Fast Blur a animovala jejich parametry.

Části obsahující kreslenou animaci jsem vytvořila v softwaru TvPaint Animation 10 Pro .

4.3 PŘÍNOS PRÁCE PRO DANÝ OBOR

Je pro mně těžké hodnotit svoji práci a její přínos pro daný obor. Zaujala mě multimediální tvorba a široké možnosti jejího použití v různých sférech, jako je divadlo, autorská tvorba, kino, dekorativní či informativní video.

Nejvíce si v multimediální tvorbě cením toho, když dílo reflektuje emoce a ty dokáže předat divákovi. Snažila jsem se to ve svém videu zvládnout taky.

Vyzkoušela jsem propojit citovou stránku s multimédií.

V budoucnosti plánuji pokračovat nadále v multimediální tvorbě, jelikož mě práce s tímto druhem umění velmi uspokojuje a naplňuje.

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ

A) Knižní a periodická literatura

WILLIAMS, R. *The Animators survival kit*. London: Faber and Faber, 2009. ISBN 0571238335.

NORŤEJN, J. *Sněg na trave*. Praha: Akademie múzických umění, 2013. ISBN 978-80-7331-124-7.

B) Internetové zdroje

Пляж, дети играют - mp3 звук скачать, слушать звук. *Звуки, звуковые эффекты, шумовые эффекты, сэмплы, музыка* [online]. Copyright © 2009 [cit. 26.04.2017]. Dostupné z: https://wav-library.net/sounds/nature/pljazh_deti_igrajut_mp3_zvuk_skachat/189-1-0-7969

«Толкование сновидений» Зигмунд Фрейд аудиокнига — слушать онлайн бесплатно | asbook.net. *Аудиокниги слушать онлайн или скачать бесплатно* [online]. Copyright © 2010 [cit. 27.04.2017]. Dostupné z: <http://asbook.net/abooks/psihologia/7081-tolkovanie-snovideniy-zigmund-freyd.html>

Faculty Profile: J. Allan Hobson, MD | Division of Sleep Medicine @ Harvard Medical School. *Division of Sleep Medicine @ Harvard Medical School* [online]. Copyright © 2006 by the President and Fellows of Harvard College [cit. 27.04.2017]. Dostupné z: <https://sleep.med.harvard.edu/people/faculty/212/J+Allan+Hobson+MD>

RESUME

Для своей дипломной работы я выбрала тему авторское видео. Тема дает полную творческую свободу и возможность экспериментировать.

Своё авторское видео я решила создать на основе своих сновидений и воспоминаний. Для меня сновидения являются притягательной загадкой. Они красивы, непонятны и непредсказуемы. Мне захотелось создать видео сновидение, в котором я хотела попробовать передать зрителям атмосферу и ощущения моих сновидений.

Соединяя статичные фото изображения с видео и анимацией в одно целое, при помощи монтажа, звука и компьютерных эффектов, попробовала передать состояние сна.

Результатом моих экспериментов и поисков получилось видео, которому я дала название «ЖИЗНЬ СНОВ».

Видео из неясных, почти абстрактных образов и обстоятельств. Общим мотивом видео движение. Движение из одного пространства в другое. Но вот назойливый будильник всё останавливает.

И сна больше нет.

Видео смонтировано под музыкальную композицию «Унісон», группы из Беларуси под названием «.К»

SEZNAM PŘÍLOH

Příloha 1

Příklad fotomateriálu

Příloha 2

Příklad kreselné animace

Příloha 3

Příklad video záběru

Příloha 4

Příklad obkresleného videa

Příloha 5

Příklad experimentu

Příloha 1

Příloha 1

Příloha 1

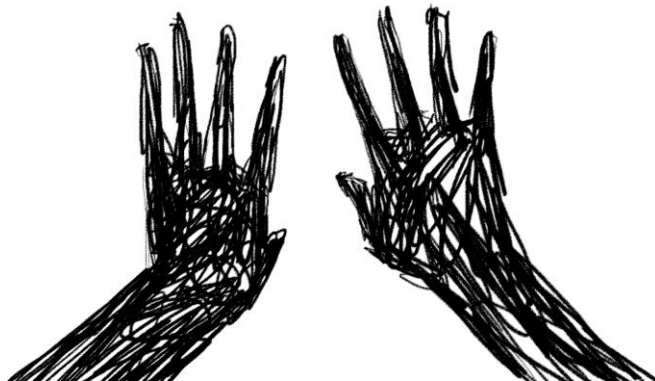
Příloha 2

Příloha 3

Příloha 4

Příloha 5

