

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Diplomová práce

Plzeň 2021

BcA. Volha Huseva

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Diplomová práce

Vnitřní hlas

BcA. Volha Huseva

Plzeň 2021

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Katedra výtvarného umění
Studijní program Výtvarná umění
Studijní obor Sochařství
Specializace Socha a prostor

Diplomová práce

Vnitřní hlas

BcA. Volha Huseva

Vedoucí práce : Doc. MgA. Benedikt Tolar
Katedra výtvarného umění
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
Západočeské univerzity v Plzni

Plzeň 2021

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

Plzeň, duben 2021

.....

podpis autora

PODĚKOVÁNÍ

Ráda bych poděkovala vedoucímu mé diplomové práce, panu Doc. MgA. Benediktovi Tolarovi, za podporu mých nápadů a vedení, za přínosné konzultace, rady a pomoc při realizaci.

Mé poděkování patří také pracovnímu sboru Depo 2015 za poskytnutí pracovního prostoru.

OBSAH

1. MÉ DOSAVADNÍ DÍLO V KONTEXTU SPECIALIZACE	1
2. TÉMA A DŮVOD JEHO VOLBY	3
3. CÍL PRÁCE	4
4. PROCES PŘÍPRAVY	5
5. PROCES TVORBY	6
6. TECHNOLOGICKÁ SPECIFIKA.....	8
7. POPIS DÍLA	9
8. PŘÍNOS PRÁCE PRO DANÝ OBOR	10
9. SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY	11
10. SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ	12
11. REZUMÉ	13
12. SEZNAM PŘÍLOH.....	14

1. MÉ DOSAVADNÍ DÍLO V KONTEXTU SPECIALIZACE

Ve shrnutí svého studia na umělecké fakultě Ladislava Sutnara, bych chtěla v úvodu zdůraznit, že těchto šest let mohu pojmenovat jako "cestu k sobě".

Cílem této "cesty" bylo uvědomění toho, v čem spočívají mé slabé a silné stránky v umělecké tvorbě, jaká specializace v umění mě láká nejvíc, jaký materiál nebo technologie se hodí pro vyjádření mých myšlenek atd.

Pro dosažení cíle jsem během šesti let výuky stihla vyzkoušet samu sebe v různých oblastech. Po získání zkušeností při práci s porcelánem jsem přešla do ateliéru Socha a prostor. Ale moje činnost se neomezovala pouze na sochařství. Souběžně jsem se zabývala grafikou, fotografií, figurální kresbou, navrhovala jsem město budoucnosti v ateliéru environmentálního designu.

Zároveň s tvůrčí činností jsem se věnovala také řemeslu na brigádě v restaurátorské firmě. Toto poměrně rozsáhlé spektrum různých zaměření mi umožnilo pochopit, co mi nejvíce vyhovuje a naučilo mě naslouchat svému vnitřnímu hlasu.

Podle mého názoru je velice důležité pochopit, kdo jste, co chcete, čeho jste schopní nejen v umění, ale i v životě.

Ve výsledku jsem potřebovala šest let, abych pochopila, že své nejlepší práce jsem vytvořila vždy, když jsem ignorovala všechna pravidla.

Zářným příkladem je má bakalářská práce
"Unexpected"(2018).

Cílem a koncepcí projektu bylo ukázat mou silnou stránku,
nehrát podle pravidel, zbavit se jakýchkoli omezení.

V nejlepším slova smyslu jsem ignorovala veškerou
správnou technologii dekorace porcelánu.

Díky tomu ve výsledku vznikla souprava nádobí,
rozkreslená obyčejnými fixy na bázi lihu za pár korun.

V této bakalářské práci jsem chtěla předvést, že pomocí
levné fixy, kterou většina lidí vnímá jako běžnou věc, je
možné stvořit art objekt, který si zaslouhuje pozornost.

Na první pohled to působí jako úplná absurdita a divokost,
ale dokáže udělat silný dojem na diváka.

Pro tvorbu své diplomové práce jsem se rozhodla odrazit
od této myšlenky a používat fixy na bázi lihu. Protože tento
materiál mi pomohl odhalit a rozvinout svůj potenciál
umělce v plné míře.

2. TÉMA A DŮVOD JEHO VOLBY

"Vnitřní hlas" - důvod volby je velmi jednoduchý: dané téma mi přišlo nejvhodnější ze seznamu. Podle mého názoru "Vnitřní hlas" odpovídá tomu, co mě zajímalo v poslední době.

V předchozí kapitole jsem popsala svoji "cestu k sobě", své hledání sebe sama jako umělce, a to znamená, že jsem se zaposlouchávala do svého vnitřního hlasu.

Dané téma ve mně také vyvolává asociaci s fantastickým filmem sovětského režiséra Andreje Tarkovského "Stalker"(1979), natočeného podle knihy sovětských spisovatelů bratrů Strugackých "Piknik u cesty".

Příběh filmu se točí kolem tak zvané Zóny – místa, kde byla zaznamenána invaze mimozemšťanů. Díky stopám zanechaným mimozemskou invazí se dané místo přeměnilo v surrealisticky nebezpečnou Zónu, odkud se mnozí lidé nevrátili.

Moje asociace "Vnitřního hlasu" s filmem "Stalker" vznikla z toho důvodu, že tři hlavní hrdinové, kteří přišli do Zóny z různých motivů, vedou dialogy každý sám se sebou, snaží se pochopit, co chtějí od života, jaká přání se skrývají v jejich podvědomí, kdo jsou ve skutečnosti. Smrtelně nebezpečná Zóna se svými pastmi vytváří všechny podmínky pro úplné sebeodhalení a otevření nitra hrdinů. Myslím, že jde o moc zajímavý materiál, který lze při tvorbě diplomové práce dobře využít.

3. CÍL PRÁCE

Asociace mezi zvoleným tématem a filmem "Stalker" mě navedla na myšlenku vytvořit svoji vlastní Zónu, kde budu moci v plné míře rozvinout a předvést svůj vnitřní hlas pomocí kresby fixami na bázi lihu. Toto bude základním cílem mé diplomové práce.

Pro dosažení stanoveného hlavního cíle jsem zformulovala ještě dva další důležité cíle:

1. Experimenty s fixami na bázi lihu a s technikou kresby jako odhalit veškerý potenciál materiálu.
2. Přejít do většího měřítka pro plnohodnotné vyjádření "Vnitřního hlasu"- práce s prostorem, což koreluje s oborem "Socha a prostor".

Podle mého názoru mi dosažení těchto cílů pomůže v rozevření tématu diplomové práce a získání nových zkušeností během procesu tvorby.

4. PROCES PŘÍPRAVY

Cíle jsou určeny a stanoveny, materiál zvolený, ale to nestačí. Abych mohla přistoupit k tvorbě, je nutné najít pro realizaci diplomové práce vhodný prostor. Ve výsledku, vycházejíc ze svých možností, jsem zvolila obrovský koupelnový prostor v Depo 2015 s velkým množstvím umyvadel a sprchových koutů. Moje volba nebyla náhodná – koupelna se nejlépe hodí pro dané téma.

Vnitřní hlas je velmi intimní věc a pro jeho předvádění je nutné zvolit smyslově vyhovující prostor. Vždyť v koupelně probíhá ta intimní část každodenního života, tady člověk shazuje ze sebe svůj "obal" (oblečení, líčení atd.) a zůstává nahý.

V koupelně se často nachází o samotě, se svými myšlenkami a má možnost projevit své emoce ve sprše. Během umývání nebo čištění zubů vidí člověk svůj odraz v zrcadle takový, jaký je. Je možné říct, že vše zbytečné zůstává za prahem koupelny a v ní se nachází člověk ve svém prvotním vzhledu se svým vnitřním obsahem – vnitřním hlasem. Stává se, že se někteří lidé nestydí v koupelně zpívat a jejich „vnitřní hlas“ se rozléhá koupelnou.

A také motiv vody odkazuje k filmu "Stalker". Voda v nejrůznějších formách: louže, vodopády, jezera, voda v karafě a skleničce, voda ve studni. Tarkovský používá vodu ve všech svých filmech, která tak tvoří jejich charakteristický vizuální znak.

5. PROCES TVORBY

Než jsem přistoupila k realizaci své práce, udělala jsem si předběžné skici, protože budu pracovat s velkým prostorem poprvé.

Vyfotila jsem koupelnový prostor a začala jsem kreslit do těchto fotek v programu Adobe Photoshop. Počítala jsem s danými podmínkami koupelny (barva dlaždic, zdi, osvětlení atd.), a proto jsem došla k závěru, že pro kreslení bude nejvhodnější barvou fixy černá. Na rozdíl od jiných barev (červená, zelená, modrá), je černá nejlépe viditelná v prostoru koupelny a také nevyvolává nepotřebné asociace. Například kresba červeným fixem připomíná krev.

Na začátku procesu tvorby své vlastní Zóny byl můj přístup k materiálům docela jednoduchý - brala jsem do ruky fix a kreslila na zdi s použitím jednoduchých prvků jako linie a tečka.

Během intenzivní práce a průběžných konzultací s vedoucím diplomového projektu jsem do procesu tvorby vnesla některé změny.

Kromě fixu na bázi lihu jsem začala používat technický lín pro rozpíjení kresby. Navíc jsem rozšířila paletu způsobů nanášení kresby na plochu: rozstříkávání lihového roztoku s inkoustem fixy, rozfoukávání inkoustu na ploše za čerstva kompresorem.

Kombinace těchto způsobů mi umožnila odhalit potenciál fixu a přidat kresbě vícevrstevnost. Teď už se kresba neskládá jen z přesných linií, ale z různých struktur a odstínů. Díky tomu moje Zóna získává rozmanitý živý

vzhled, což pomáhá v rozvíjení tématu "Vnitřní hlas". Nutno podotknout, že koupelnový prostor se skládá z materiálů s různými povrchy a vlastnostmi: sklo, porcelán, glazované dlaždice, bílá omítka. Na každém z těchto povrchů vypadá lihový roztok s inkoustem jinak. Například, bílá omítka vsakuje inkoust fixy, což vadí při práci. Abych se toho zbavila, předběžně jsem natírala zeď lepidlem Herkules, rozmíchaným s vodou (2:1). Na takovém "základním nátěru" kresba vypadá výrazně a "neztrácí se" v prostoru. Sklo má zrádný povrch, proto jsem byla nucena opakovat kresbu několikrát na stejném místě, aby byla viditelná. V kombinaci s dlaždicemi a porcelánem získal lihový roztok s inkoustem vlastnost odrážet světlo. Podle mého názoru tento jev zvýrazňuje spojení mezi koupelnou, kde hlavním prvkem je voda, a filmem "Stalker," kde se vyskytuje voda v různých formách.

Abych dále zvýraznila toto spojení, rozhodla jsem se přidat do prostoru prvky odrážející světlo – zrcadla, zrcadlovou fólii a skombinovat je s vodou. Dále byla zakryta okna černým igelitem, aby do mé Zóny nepronikalo vnější sluneční světlo a tím pádem zesílil efekt zlověstné intimity.

Proces tvorby mi trval čtyři měsíce. Celou tu dobu jsem pracovala úplně o samotě. Ponořila jsem se do diplomové práce díky karanténě, kterou vyvolala koronavirová epidemie. Lze říci, že jsem se izolovala a zůstávala o samotě sama se sebou, se svými myšlenkami a vedla vnitřní dialog. Během tvoření Zóny v úplné izolaci jsem se cítila jako hrdinka z filmu Stalker.

6. TECHNOLOGICKÁ SPECIFIKA

Základní technologická specifikace diplomové práce spočívá v různých způsobech nanášení lihových inkoustů v závislosti na povrchu materiálu. Jak už bylo zmíněno v předchozí kapitole, během procesu tvorby jsem zohledňovala vlastnosti povrchů různých materiálů v koupelně a podle nich vybírala vhodný způsob: kreslení, rozstříkávání lihového inkoustu, rozmazání kresby technickým lihem, postříkání kresby lihem, rozfoukávání inkoustů začerstva kompresorem.

Chtěla bych zmínit, že při práci s velkým množstvím lihu je nutné používat ochranu dýchacích cest, aby nedošlo ke vdechování lihových výparů.

7. POPIS DÍLA

Moje diplomová práce "Vnitřní hlas" je subjektivní reflexí autora a je představena rozkresleným koupelnovým prostorem. Kresba je vytvořená černými fixami na bázi lihu. Kresba se skládá z plynulých zaokrouhlených linií a inkoustových fleků všelijakých odstínů černé. Díky tomu vyvolává pocit vícevrstevnatosti a různorodosti.

Kresba pokrývá všechny stěny a plochy koupelny s výjimkou stropů. Do stropů jsem nesahala schválně, abych se vyhnula přehnané přetíženosti. Chci podotknout, že pro tuto kresbu je charakteristická "všudypřítomnost", protože "teče" za hranice všelijaké plochy, plynule "přechází" z jedné zdi na druhou.

To mi dovolilo "transformovat" a "hrát si" s prostorem, přidat mu surrealistický vzhled, což pomáhá dosažení stanoveného cíle -stvoření vlastní Zóny. Zrcadla a zrcadlová fólie umístěná v koupelně také způsobují transformaci prostoru a podporují jeho surrealistický vzhled. Odráží se v nich kresba z vedlejší nebo protější zdi, což posiluje její "všudypřítomnost". Kombinací zrcadel s vodou vzniká pocit nekonečnosti prostoru. To je vidět na příkladu zrcadla a vody ve sprchovém koutě.

Úroveň osvětlení koupelny je velmi nízká. Jak už bylo zmíněno dřív, pro přidání intimní atmosféry bylo zamezeno pronikání vnějšího světla okny.

8. PŘÍNOS PRÁCE PRO DANÝ OBOR

Práce s prostorem v mé diplomové práci může posloužit jako příklad toho, jak je pomocí plošné kresby možné transformovat prostor a tvořit svoji surrealistickou realitu.

9. SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY

Podle mého názoru silné stránky mé diplomové práce spočívají v konceptu, měřítku a nestandardním materiálu pro její realizaci. Mohu se mýlit, ale myslím, že přede mnou nikdo nerozkresloval prostor fixami. Věřím, že moje práce nenechá diváka lhostejným.

Slabou stránkou může být úplná subjektivita mé práce.

Nemyslím, že by se o ni mohli zajímat jiní lidé.

10. SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ

a) Knižní a periodická literatura

1. ŠUBRTOVÁ Dagmar, MIKULÁŠ Radek. *Současná umělecká díla v krajině*. Praha: nakladatelství ACADEMIA, 2014.
ISBN: 978-80-200-2275-2.
2. ČERNÁ Marie. *Dějny výtvarného umění*. Praha: nakladatelství Udea Servis, 2019.
ISBN: 978-80-85970-93-7.

b) Internetové zdroje

1. Film Andreje Tarkovského "Stalker" (1979)
Dostupné z: <<https://cinema.mosfilm.ru/films/35399/>>
2. "Stalker"(1979) filmový plakát
Dostupné z: <<http://www.tarkovsky.su/files/images/photo-archive/605.jpg>>
3. Záběry z filmů "Stalker" (1979)
Dostupné z: <<https://www.atlasofplaces.com/cinema/stalker/>>

11. REZUMÉ

The thesis "Inside Voice" is a subjective reflection of the author and is represented by a bathroom, painted with permanent markers. The theme "Inner Voice" itself resonates with what has worried the author lately - "the path to himself", the search for himself as an artist, which means that the author "listened to himself", listened to his inner voice.

The inspiration for the concept of the thesis was the fantastic film "Stalker" by Andrei Tarkovsky (1979), based on the story of the Strugatsky brothers "Roadside Picnic". In this film, the full disclosure of the main characters takes place in the conditions of the deadly «Zone» - the place where the invasion of an alien race was recorded.

Based on this, the concept and the goal is to create a surreal space - a personal "Zone" where the author's inner voice is fully revealed and shows with the help of drawings with permanent markers.

The bathroom is also part of the concept, since the «inner voice» is a private place and a room that is suitable in meaning is needed to show it.

In the bathroom that a private part of human life takes place -

in this place a person throws off his "shell" (clothes, image, makeup, etc.) and be in the raw.

12. SEZNAM PŘÍLOH

Příloha 1 [foto BcA. Asiia Gataullina]
Bakalářská práce "Unexpected" (2018)

Příloha 2 [<http://www.tarkovsky.su/files/images/photo-archive/605.jpg>]
Stalker"(1979) filmový plakát

Příloha 3 [<https://www.filmpro.ru/movies/282590/shot>]
Záběry z filmů "Stalker" (1979) - Zóna

Příloha 4 [<https://www.feellini.ru/postigaja-tarkovskogo>]
Záběry z filmů "Stalker" (1979) - Voda

Příloha 5 [foto vlastní]
Proces přípravy - koupelnový prostor v Depo 2015

Příloha 6 [foto vlastní]
Proces tvorby - skicy

Příloha 7 [foto vlastní]
Proces tvorby - kresba na bílé omítce

Příloha 8 [foto vlastní]
Proces tvorby - kresba na skle

Příloha 9 [foto vlastní]
Proces tvorby - kresba na dlazdicích a porcelánu

Příloha 10 [foto vlastní]

Proces tvorby - zrcadla, zrcadlová fólie

Příloha 11 [foto vlastní]

Proces tvorby - využití vody v prostoru

Příloha 12 [foto vlastní]

Proces tvorby - progres

Příloha 13 [foto BcA. Margarita Shabasheva]

Dokončená práce

Příloha 14 [foto BcA. Margarita Shabasheva]

Dokončená práce a autor

Příloha 15

CD - ROM

Příloha 1

[foto BcA. Asiia Gataullina]

Bakalářská práce "Unexpected" (2018)

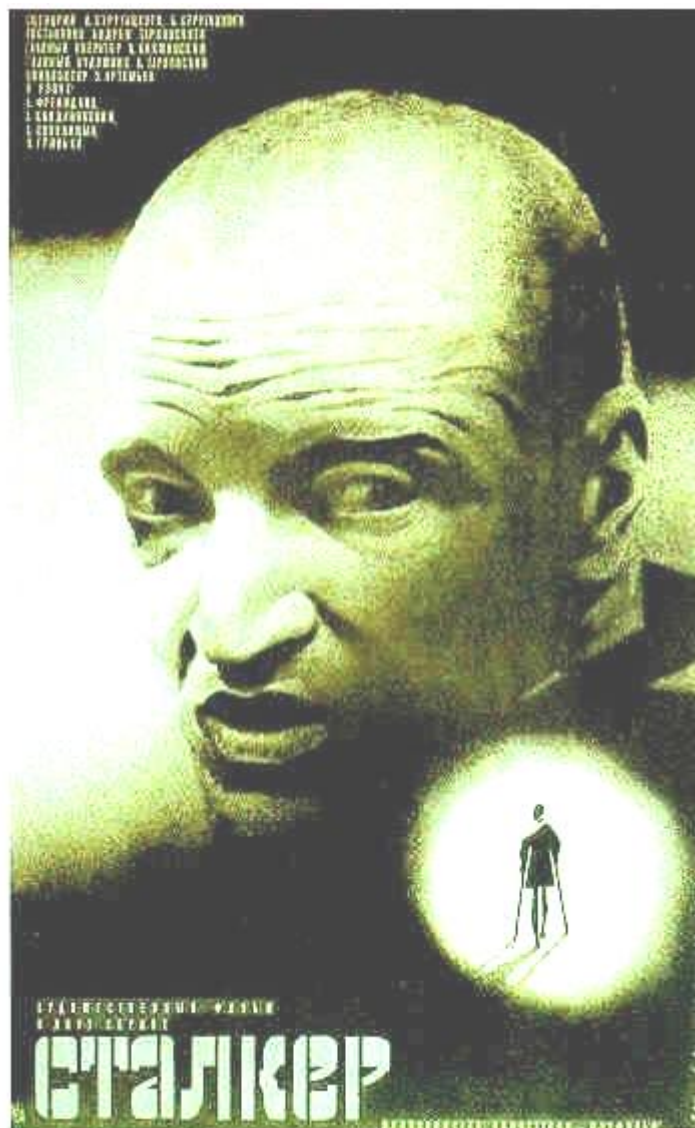

Příloha 2

[<http://www.tarkovsky.su/files/images/photo-archive/605.jpg>]

Stalker"(1979) filmový plakát

Příloha 3

[<https://www.atlasofplaces.com/cinema/stalker/>]

Záběry z filmů "Stalker" (1979) - Zóna

Příloha 4

[<https://www.atlasofplaces.com/cinema/stalker/>]

Záběry z filmů "Stalker" (1979) - Voda

Příloha 5

[foto vlastní]

Proces přípravy - koupelnový prostor v Depo 2015

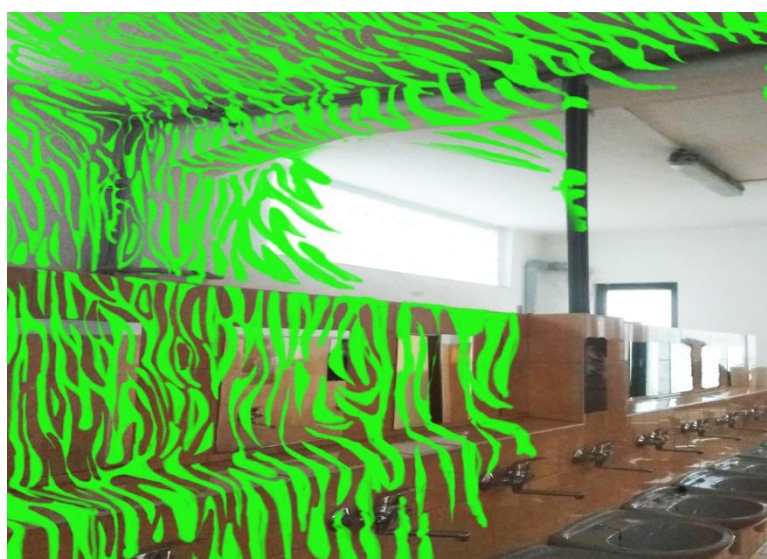
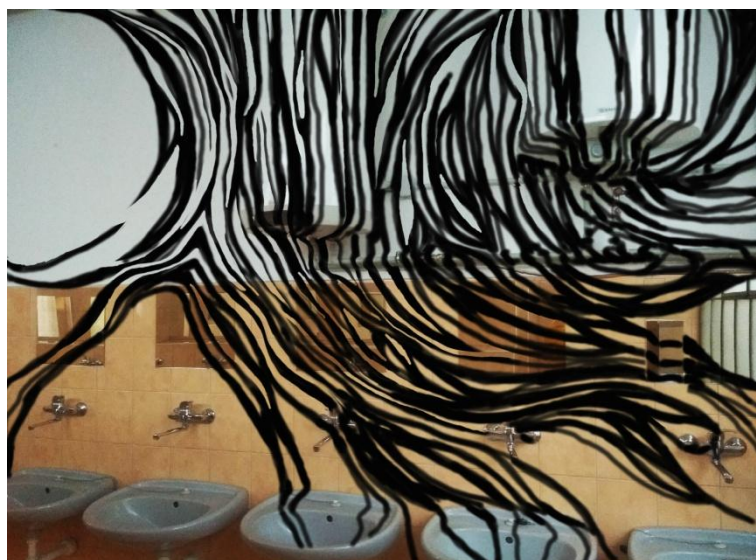
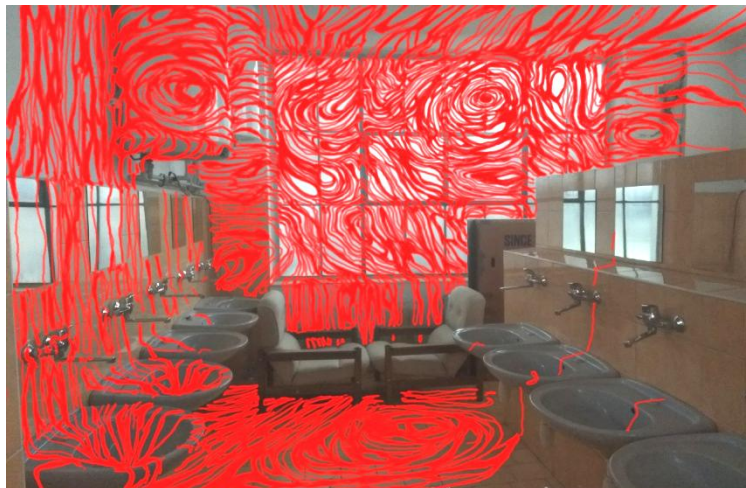

Příloha 6

[foto vlastní]

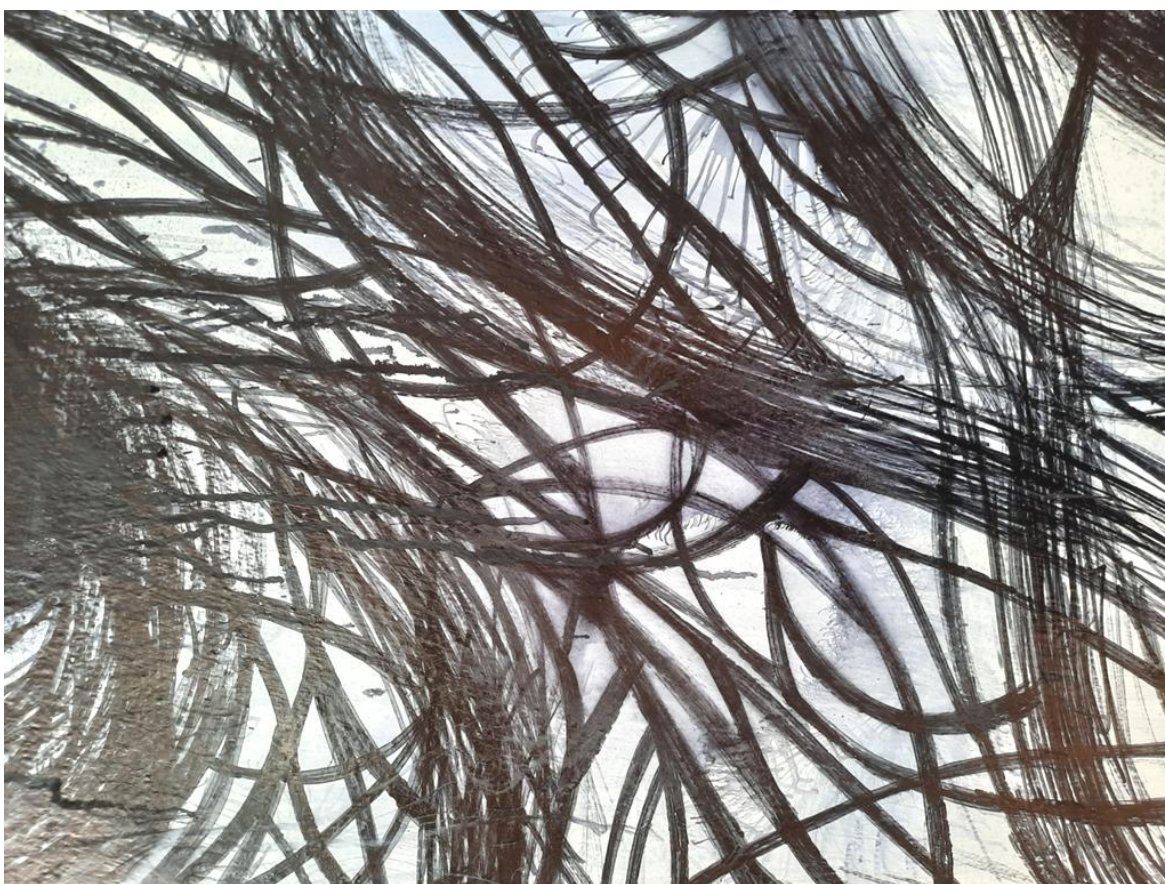
Proces tvorby - skicy

Příloha 7

[foto vlastní]

Proces tvorby - kresba na bílé omítce

Příloha 8

[foto vlastní]

Proces tvorby - kresba na skle

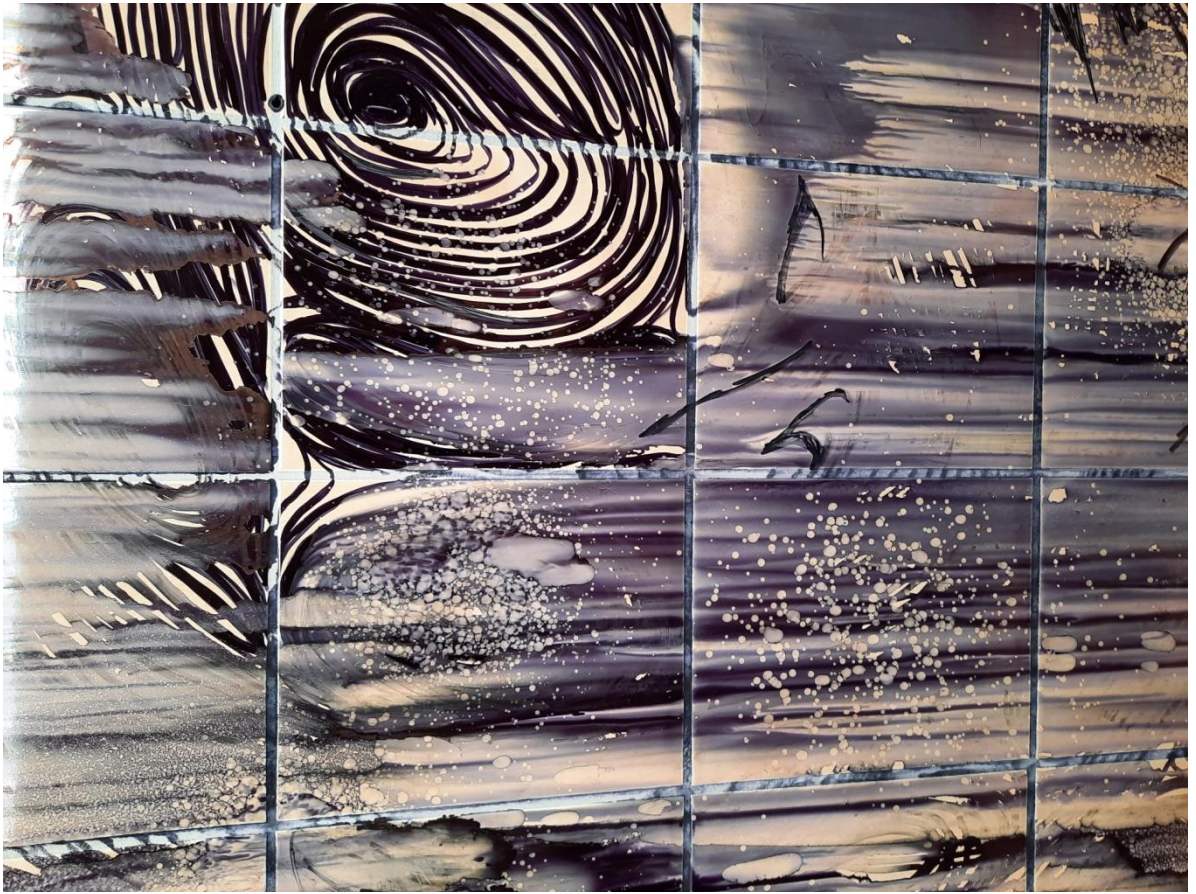

Příloha 9

[foto vlastní]

Proces tvorby - kresba na dlazdicích a porcelánu

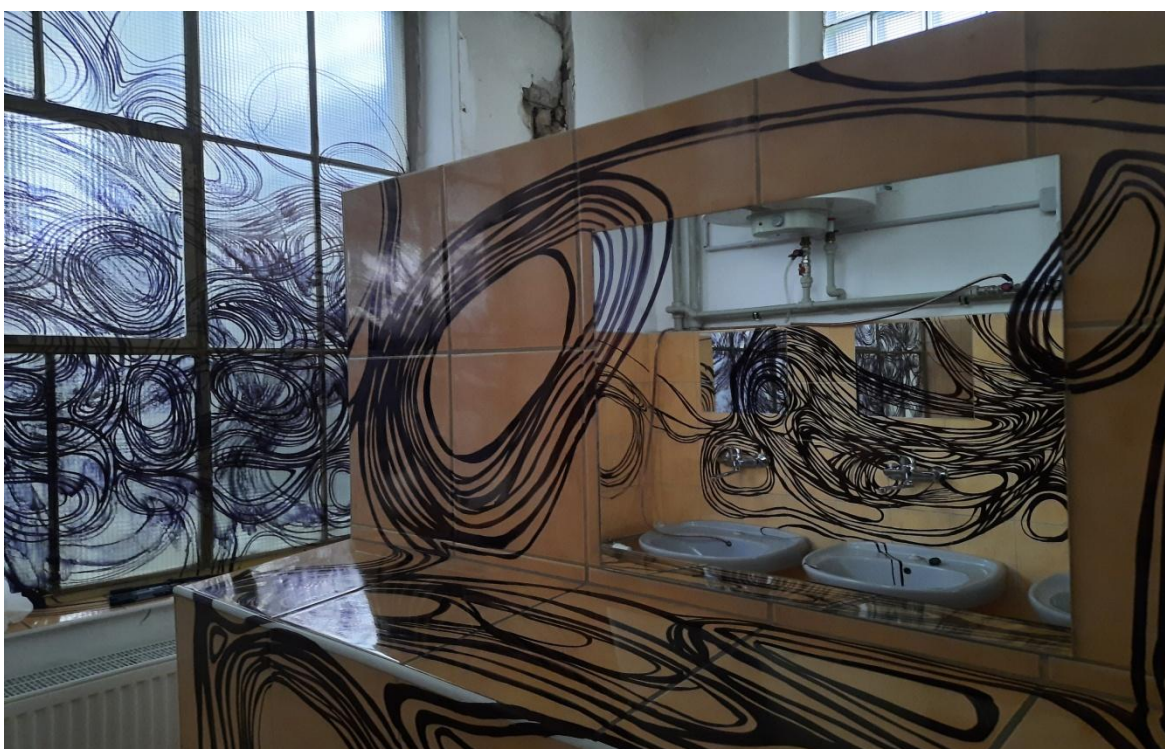

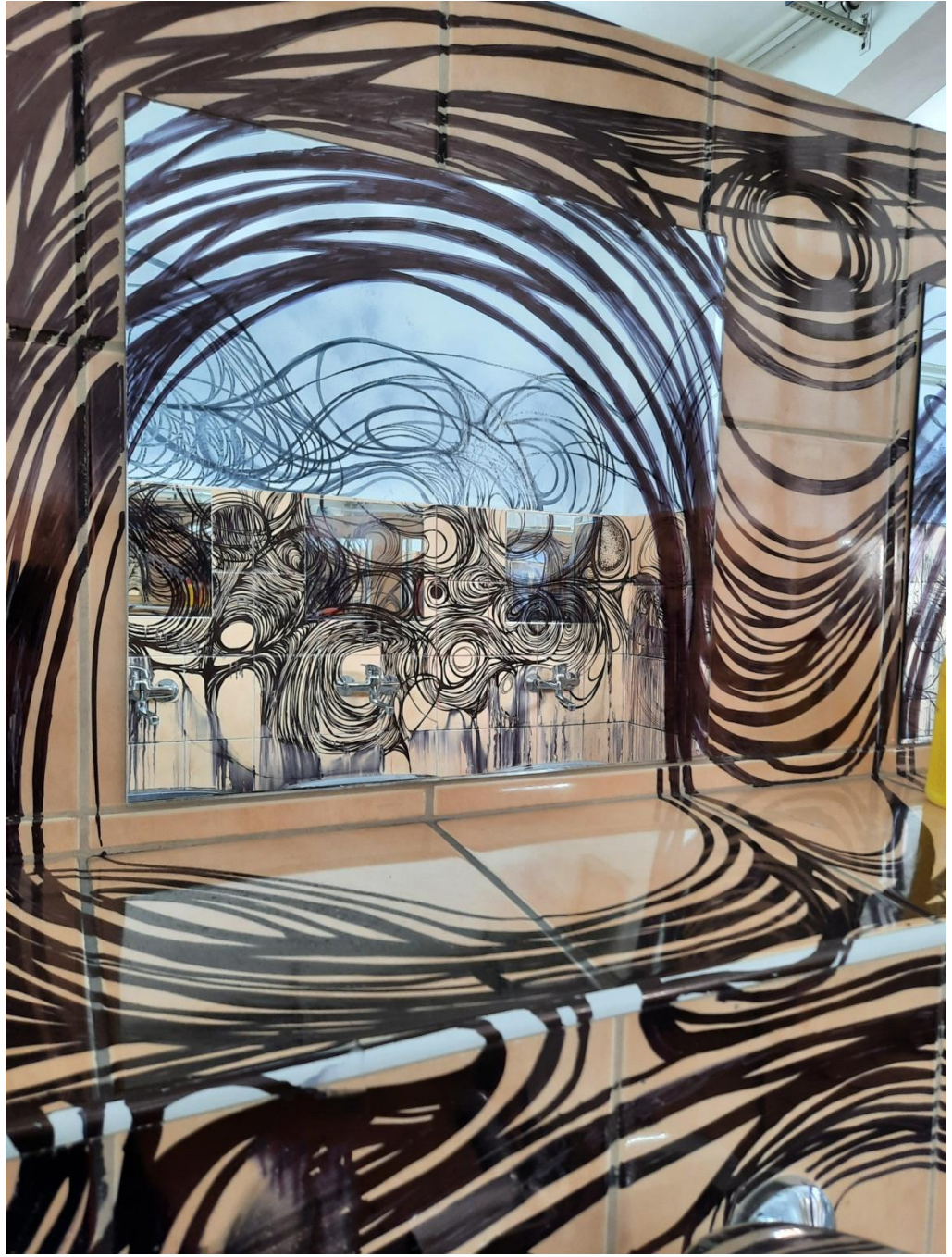

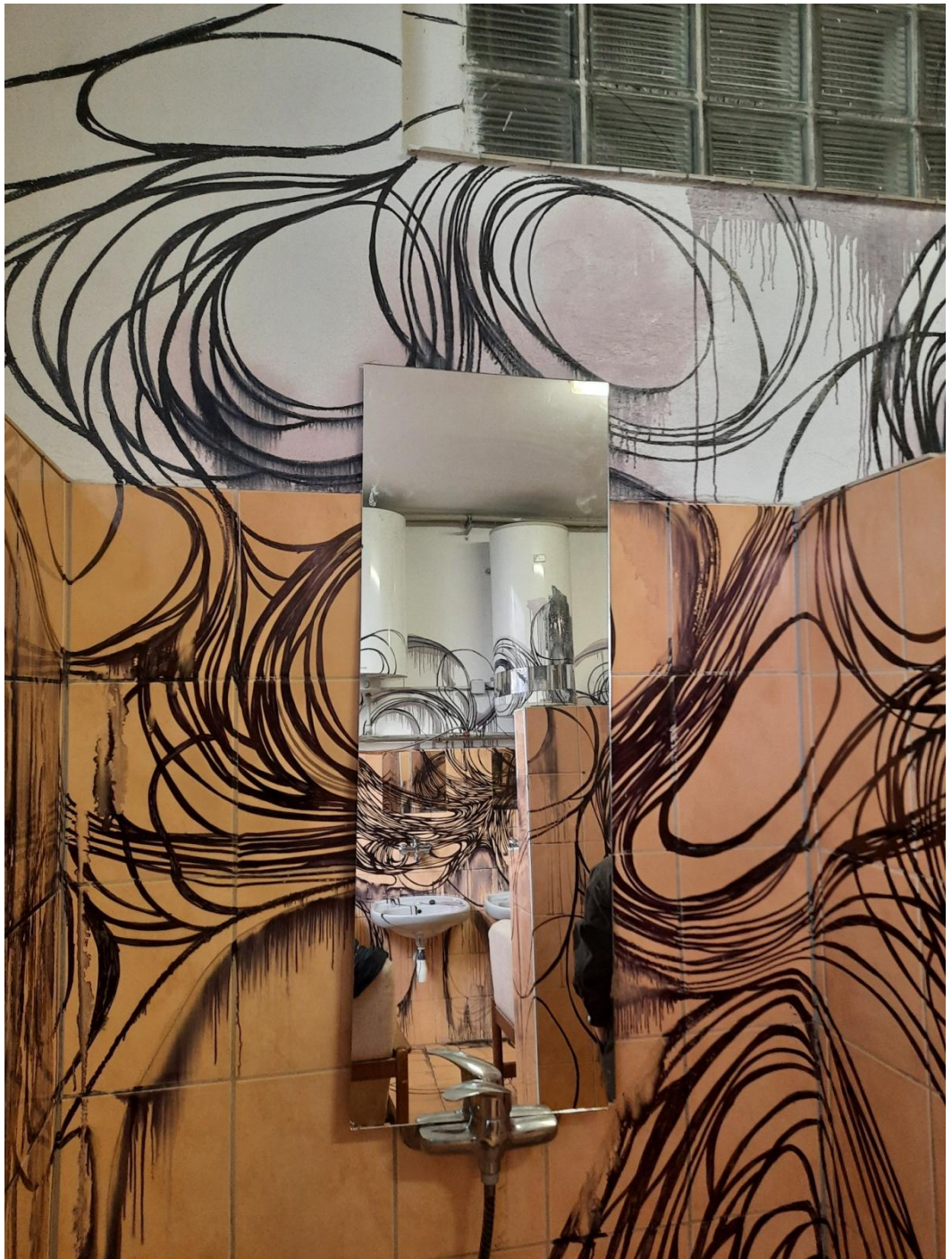
Příloha 10

[foto vlastní]

Proces tvorby - zrcadla, zrcadlová fólie

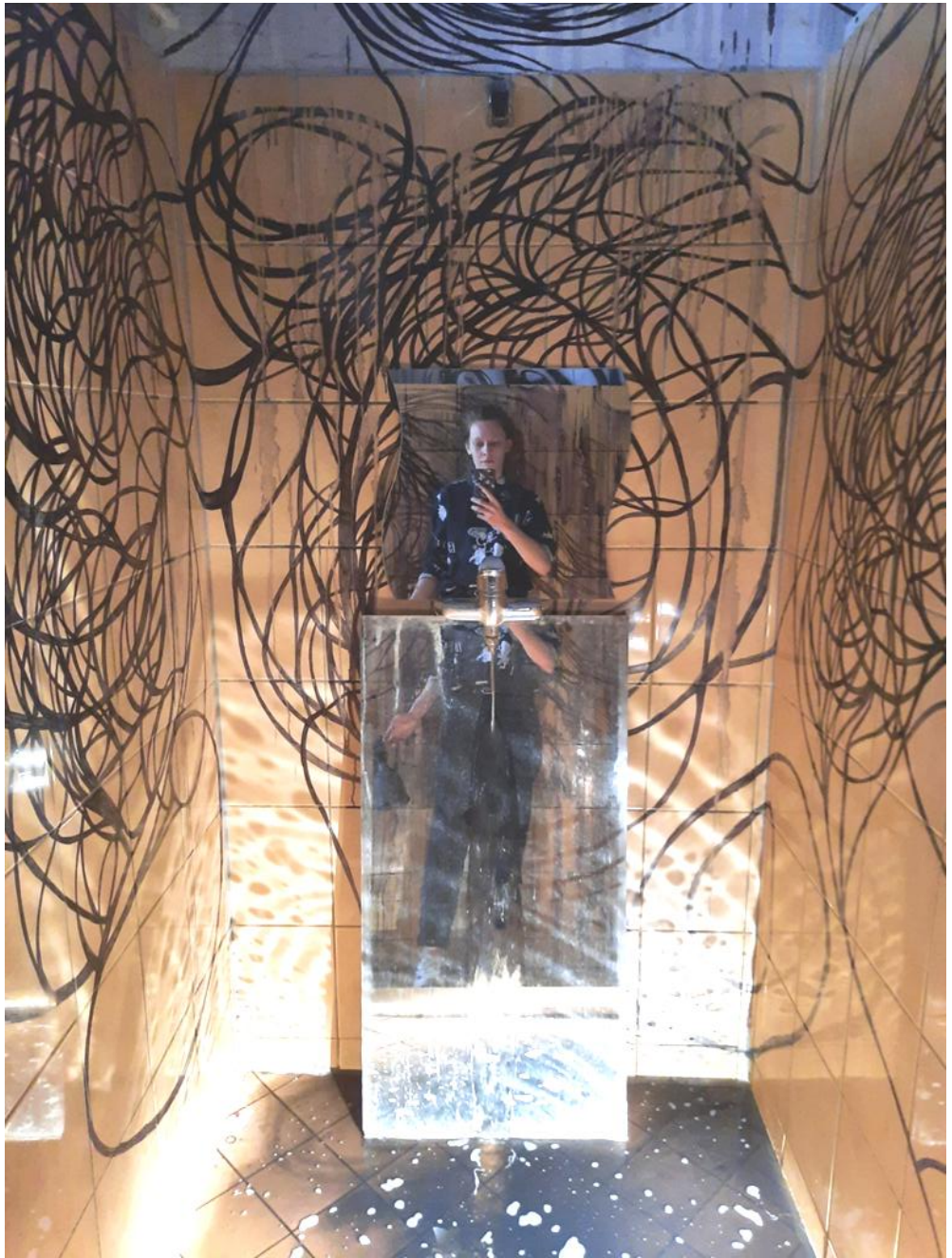

Příloha 11

[foto vlastní]

Proces tvorby - využití vody v prostoru

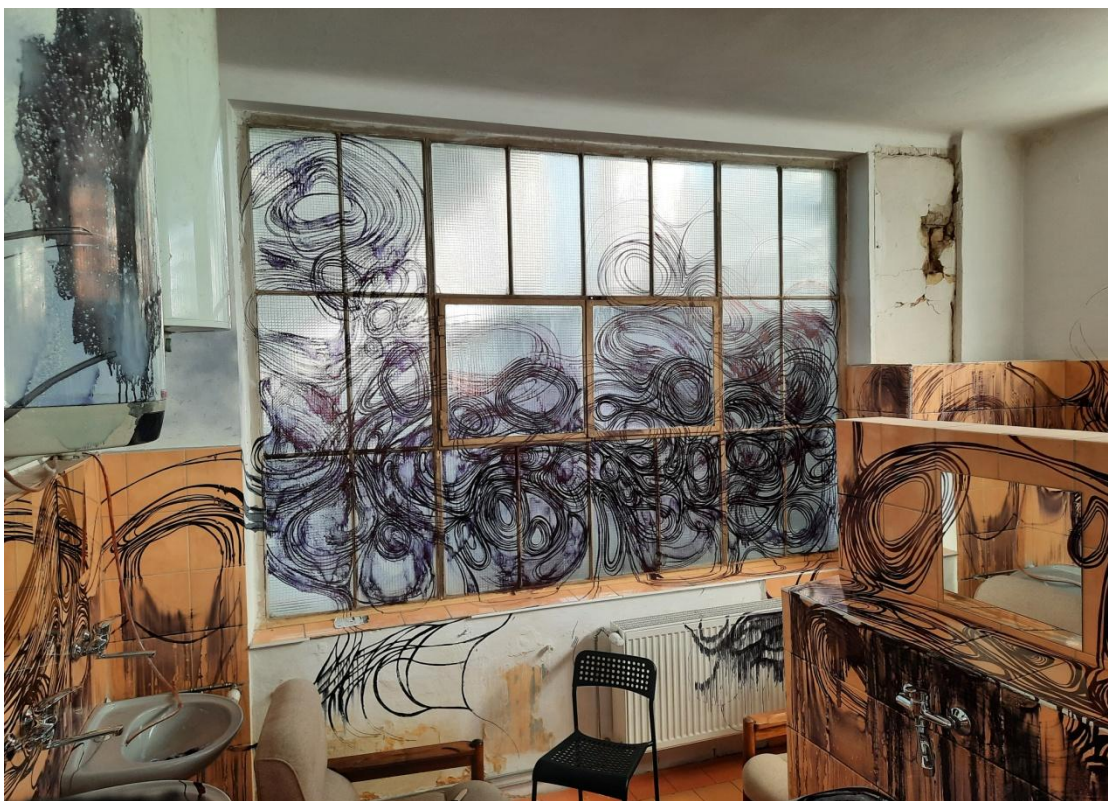

Příloha 12

[foto vlastní]

Proces tvorby - progres

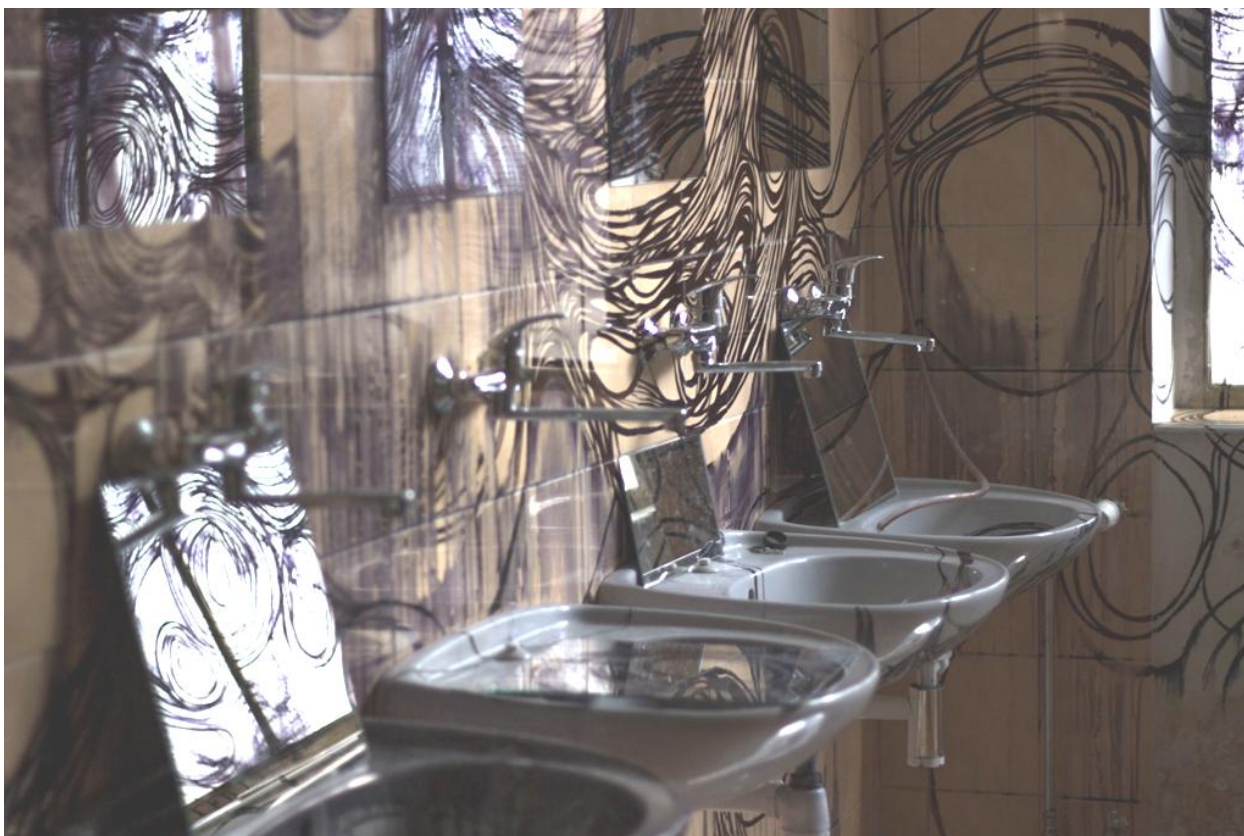

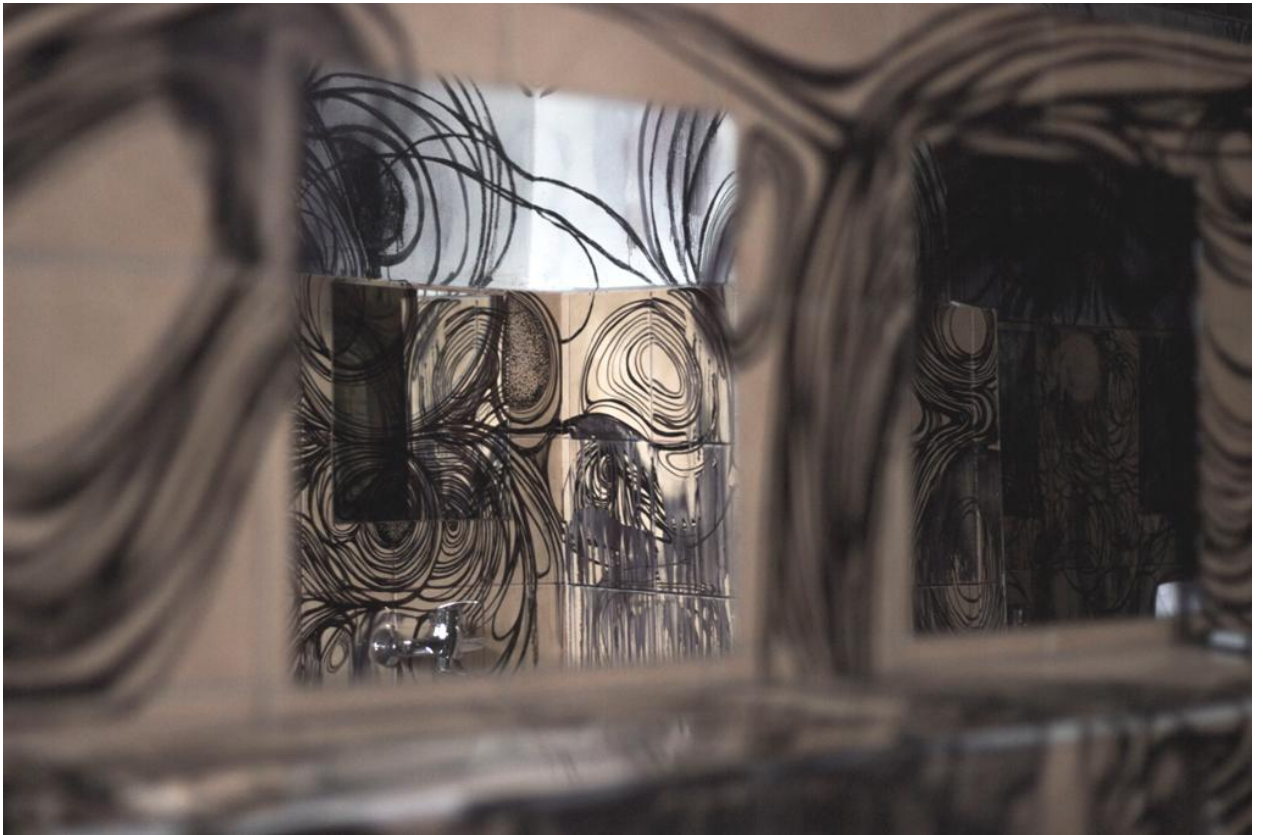

Příloha 13 [foto BcA. Margarita Shabasheva]

Dokončená práce

Příloha 14

[foto BcA. Margarita Shabasheva]

Dokončená práce a autor

