

DOKUMENTACE ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ

FACULTY OF FINE ARTS

ATELIÉR VIDEO

VIDEO STUDIO

VLIV PROSTŘEDÍ, PROSTOR POKOJE

THE INFLUENCE OF THE ENVIRONMENT, THE ROOM

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

BACHELOR'S THESIS

AUTOR/KA PRÁCE

AUTHOR

Simona Ďudáková

VEDOUCÍ PRÁCE

SUPERVISOR

doc. MgA. Ján Šrámek, Ph.D.

BRNO 2024

OBSAH DOKUMENTACE:

TEXTOVÁ ČÁST	s. 4 - 6
OBRAZOVÁ ČÁST	s. 7 - 8

ABSTRAKT

Bakalárska práca sa zameriava na analýzu a návrh imerzívneho priestoru ako výstavného, inštalačného a prezentačného prostredia s dôrazom na relaxačný a meditačný priestor pre divákov. Práca kombinuje prvky spojené so zmyslovým vnímaním, ako je svetlo, tma, zvuk a vôňa s úmyslom vytvoriť priestor pre kontempláciu a relaxáciu. Cieľom je tiež implementácia sochárskych a performatívnych princípov do celkového dizajnu inštalácie. Hodnotenie tejto práce budem realizovať prostredníctvom analýzy, ako zvolená forma a priestor interagujú s divákom a vytvárajú únik od každodenného života. Môj cieľ je tiež objaviť, ako imerzívny priestor môže vplývať na emocionálne blaho divákov. Všetko to bude zhrnuté v zine, v ktorom použijem výpovede ľudí o tom, ako sa cítili a čo si všímali spolu s fotodokumentáciou a textom "Keď stíchne moja myseľ".

KLÚČOVÉ SLOVÁ

Priestor, vnímanie, inštalácia

MOTIVAČNÝ ÚVOD

Keď stíchne moja myseľ

Vraciam sa k sebe, nechávam za sebou každodenný režim.

Vniknem do pokojného a tichého miesta, kde tep môjho srdca znižuje sa. Nechávam sa unášať príjemnými pocitmi, mám príležitosť uzrieť svoje myšlienky a zistiť, čo mi nežné srdce lieči. Vizualizujem si svoje obľúbené miesta alebo jednoducho plávam vo vlnách ticha a telo nechám ponoriť sa. Neexistuje žiadny iný spôsob, ako tu byť inak. Len si všímam a čakám. Ten pocit napätia, ktorý sa pohybuje telom a pripomína každej bunke, aby každý sval, každý orgán zmäkol, aby sa vzdal. Ruky nečinne v kline sa premieňajú len v ďalší aspekt tela. Pozornosť klesá. Stúpam a padám. Cítim sa ľahšie. Myšlienky pomaly odchádzajú a ja cítim bohatstvo môjho vnútra. Mám možnosť byť prítomná, získať lepší pohľad na vlastné problémy. Vypustiť starosti a bolesti. Preto zatváram oči a dávam si chvíľu ticha pre seba a svoje vnútro.

V úvodnom texte, ktorý som napísala vrámci mojich myšlienkových pochodov, opisujem pocit ticha a pokoja, ktorý mi umožňuje preniknúť hlbšie do svojho vnútra a vnímať prítomný okamih s pokorou a vďačnosťou. Je to čas, kedy objavujem svoju silu a múdrosť srdca.

V mojej práci som sa snažila vytvoriť imerzívny priestor, ktorý reflektuje vplyv prostredia na prežívanie s meditačným a duchovným presahom, ktoré môžu návštevníkov ponúknuť nové úvahy a emočné skúsenosti. Duchovný rozvoj sa stal pre mňa prirodzeným krokom v mojom živote. Túto cestu vnímam nie len ako ezoterickú praktiku, ale skôr spôsob, ako dosiahnuť vnútorný pokoj a vyváženosť. Mojou snahou je prostredníctvom svojej práce inšpirovať a motivovať ľudí k objavovaniu ich vlastného vnútra a hlbšiemu porozumeniu samých seba. Verím, že skrz meditáciu a duchovný rozvoj môžeme dosiahnuť vnútorný pokoj a harmóniu nielen s nami samými, ale aj s okolitým svetom. Môj pohľad na meditáciu a duchovný rozvoj sa neustále rozširuje a prehľbuje. V poslednej dobe som začala zisťovať, že môj vnútorný

pokoj je úzko prepojený s mojou fyzickou pohodou a zdravím. Začala som sa viac zaujímať o spojenie tela, mysle a ducha a o to, ako sa tieto aspekty môžu vzájomne ovplyvňovať a podporovať. Začala som sa viac venovať joge, ktorá mi pomáha prepojiť sa so svojím telom a vnímať ho s väčšou pozornosťou a úctou. Vďaka nej dosahujem celistvosť a umožňuje mi lepšie pochopiť svoje pocity a emócie. Takýto integrovaný prístup k zdraviu a pohode sa mi javí ako dôležitý spôsob, ako dosiahnuť celistvosť. Snažím sa cez moje dielo ukázať, že každý z nás má vo svojom vnútri zdroje sily a múdrosti, len je potrebné si nájsť čas a priestor na ich objavenie. Taktiež verím, že práve v tomto sústredení sa na seba a svoje vnútro tkvie kľúč k naplnenému a šťastnému životu.

CIEĽ PRÁCE

Cieľom mojej práce je vytvoriť priestor, ktorý spája umenie, zmysly a duchovný rozvoj. Snažím sa vytvoriť prostredie, ktoré umožní návštevníkom úplne sa ponoriť do svojho vnútorného sveta a nájsť vnútorný pokoj a harmóniu. Taktiež sa zameriam na kombináciu rôznych zmyslových prvkov, ako je svetlo zvuk a vôňa, ktoré podporia úplné oddelenie sa od vonkajšieho sveta. Sound healing je istá forma umenia, ktorá je v tomto kontexte kľúčová, pretože je to veľmi stará metóda harmonizácie. Podobne ako joga aj sound healing je nástroj vďaka, ktorému dokážeme aktivovať samoliečiaci proces v našom tele. Tento imerzívny zážitok ponúka návštevníkom príležitosť na sebareflexiu a spojenie s ich vnútorným ja čo môže mať pozitívny vplyv na ich emocionálne blaho. Dôraz je kladený na vytvorenie miesta, ktoré podporuje pocit bezpečia a zároveň umožní nachvíľu uniknúť z každodenného zhonu. Môj cieľ je tiež získať spätnú väzbu od návštevníkov k zvolenej forme a priestoru, aby som lepšie porozumela vplyvu prostredia na subjektívnom vnímaní jednotlivca.

POPIS DIELA

Bakalárska práca má podobu inštalácie vytvorenej dočasne v priestoroch video štúdiu FAVU, ktoré poskytne ideálne prostredie vďaka absencii denného svetla, čierne závesy zabezpečujú dostatočnú tmavosť. Ľudia tak prídu z denného svetla do tmavej, skoro prázdnej miestnosti. Tma môže byť vnímaná ako kľúčová k sekundárnej percepcii, ktorá môže spôsobiť pocit bezpečia, úplnosti a uzavretosti. Diváci sa začnú adaptovať na tmu a začnú vnímať okolie vďaka novým vnútorným zmyslom. Absencia denného svetla tak pomôže zvýšiť vnímanie priestoru. Pretože chcem zachovať intimitu v priestore, chcela by som, aby v miestnosti bolo minimum ľudí. Hlavným prvkom bude "flow" (čo okrem iného znamená plynúť) - objekt zavesený po dĺžke miestnosti a vytvorený bude z bielej netkanej textílie nasvietený led svetlami inšpirovaný látkou vo vetre. Aby som docielila tento efekt v miestnosti, na zemi sa bude nachádzať menší ventilátor. Na podlahe bude čierna netkaná textília, ktorá je o niečo hrubšia a podporí tak s čiernymi závesmi v miestnosti celkovú atmosféru. Ľudia vstúpia do priestoru bosí, vďaka čomu budú mať priamu interakciu s povrchom. Okrem toho bude celý dojem umocnený prítomnosťou zvukového prvku, v mojom prípade teda sound healingu a spolu s vôňou santálového dreva bude celkový pocit pokoja výraznejší a vnímanie prostredia môže byť intenzívnejšie a hlbšie. Nechcem obmedzovať čas, ktorý ľudia strávia v tomto priestore, preto budú mať k dispozícii miesta na sedenie, ktoré sa budú nachádzať v rohoch miestnosti. Materiál som zvolila molitan pretože je pružný a mäkký, čo môže viesť k väčšiemu

uvolneniu. Okrem toho môže tvoriť zaujímavý vizuálny efekt a prispieť k estetike a náladovej atmosfére inštalácie.

KONTEXTUALIZÁCIA DIELA

Moja práca sa nachádza v kontexte súčasného umenia, ktoré sa zameriava na interaktivitu a zmyslové zážitky. Priestorový dizajn a inštalácie sa stávajú dôležitým prostriedkom na komunikáciu s divákmi a aktiváciu ich zmyslov. Moja inštalácia, ktorá kombinuje svetlo, zvuk a vôňu, sa tak pohybuje v rámci trendov k experimentálnemu umeniu, kde je dôležitá nielen vizuálna, ale aj fyzická a emocionálna interakcia s dielom. Pri porovnaní mojej práce s dosiaľ existujúcimi riešeniami v oblasti podobnej problematiky sa moje dielo vyznačuje svojou komplexnosťou a multidimenzionalitou zmyslových prvkov. Snažím sa vytvoriť nie len vizuálne atraktívne prostredie, ale aj ponúknuť návštevníkom priestor pre interakciu s ich vnútornými pocitmi a emóciami. Týmto spôsobom sa moja práca odlišuje od tradičných foriem umenia, ktoré sa zameriavajú iba na vizuálnu či intelektuálnu stimuláciu. V kontexte teórie umenia sa dotýkam otázok performativity v umení a vplyvu zmyslových zážitkov na psychickú pohodu a vnímanie umenia. Skúmanie interakcie medzi dielom a divákmi otvára priestor na reflexiu o tom, ako umenie môže prispievať k mentálnemu, emocionálnemu a fyzickému blahu prostredníctvom interaktívnych multisenzorických zážitkov. Celkovo moja inštalácia reflektuje súčasné tendencie v umení a dizajne s dôrazom na zážitkovú a participatívnu dimenziu, ktorá podnecuje návštevníkov na intenzívne a hlboké vnímanie a prepojenie sa s umením a priestorom. V referencií na iných umelcov pracujúcich v podobnej oblasti, ktorí ma inšpirovali, je dánsky umelec Olafur Eliasson, ktorý svojimi impresívnymi inštaláciami kombinuje svetlo, farbu, priestor a zvuk, čím vyvoláva silné zmyslové reakcie a interakcie s divákmi. The weather project je ambiciózná inštalácia, ktorá bola navrhnutá tak, aby sa zdala ako solárna sústava, ktorá generuje svetlo. Projekt vyvolal pocit úžasu, pretože inštalácia pôsobila, že slnko je naozaj prítomné. Rovnako aj Ryoji Ikeda, ktorý sa zaoberá technickými médiami a ich vplyvom na ľudskú skúsenosť. Jeho diela sa často prejavujú vo forme inštalácií, ktoré využívajú svetlo, tmu, zvuk a ďalšie prvky. PSAD Synthetic Desert III je veľký projekt umelca Douga Wheelera, ktorý kombinuje technológiu, architektúru a umenie. Inštalácia pozostáva z veľkého tmavého priestoru, osvetlený je sériou jemných, farebno svetlých bodov, ktoré sú vstavané do podlahy a stien, čím sa vytvorí úžasná a neobvyklá atmosféra. Skupina japonských umelcov a dizajnérov teamLab sa špecializujú na interaktívne digitálne inštalácie, ktoré spájajú umenie, technológie a prírodu a zapájajú divákov do virtuálnych svetov. Títo umelci spolu s ďalšími tvorcami, sú zdrojom inšpirácie pre moju prácu.

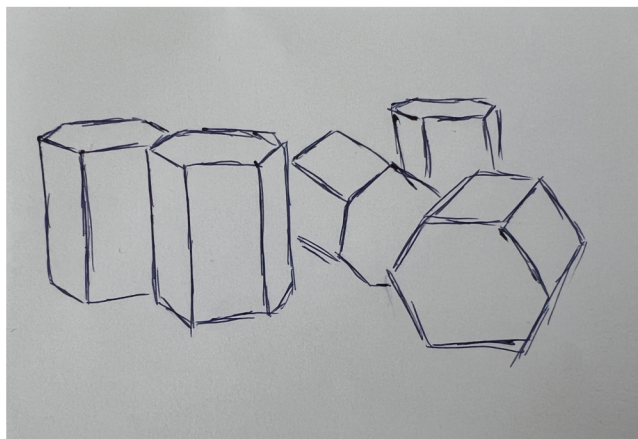
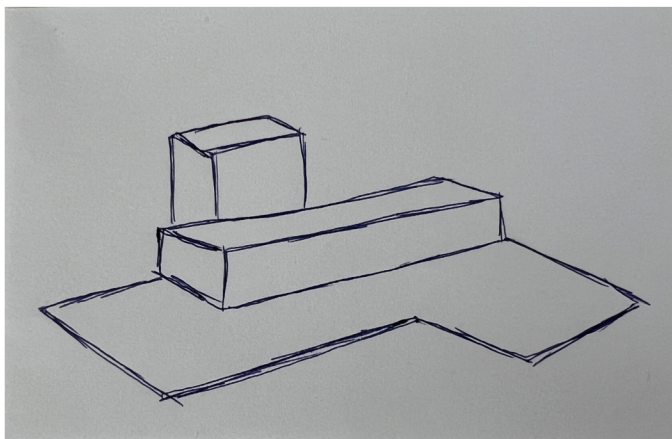
OBRAZOVÁ ČASŤ

Obrazová časť pozostáva len z nákresov, pretože samotnú inštaláciu budem realizovať až po odovzdaní dokumentácie bakalárskej práce.

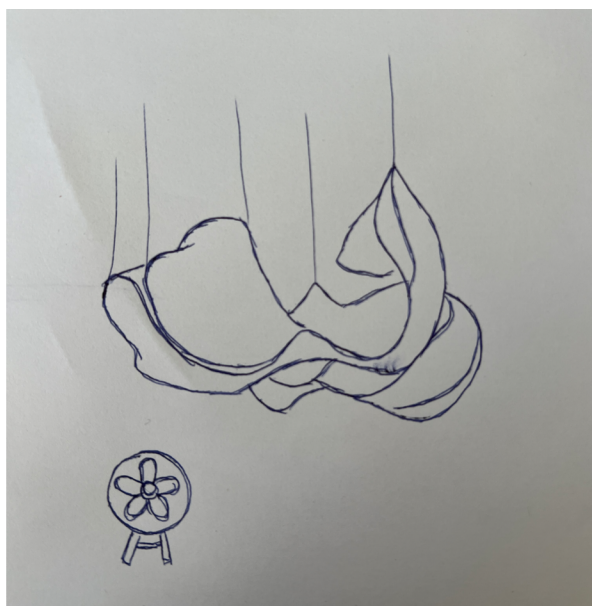
Rozmer video štúdia : 10,05x5,81m

Miesta na sedenie vyrobené z molitanu

Rozmer cca 2x0,35m a 0,53x029m

Zavesená biela záhradná textília, ktorá bude nasvietená led svetlami

Skúška nasvietenia netkanej textílie

