

BcA. Robin Závodný

Artist's statement

diplomová práce 2012/2013, UTB ve Zlíně, ARF

volný výstavní soubor: **Natural**

13 fotografií formátu 60x45cm adjustovaných na hliníkové desce bez rámu

Fotografický soubor *Natural* představuje snímky z městské periferie. Toto zvláštní neutěšené prostředí balancuje na pomezí přírody a města. Je přechodnou hranicí, kde se střetává urbánní a přírodní „teritorium“, přičemž se ani jedno z nich naplno neprojevuje, nýbrž se navzájem ovlivňují. Jejich oboustranným prolínáním (pomineme-li agrární krajinu) vzniká často volná syntéza zarostlých luk přecházející do lesů s částmi vytrácejícího se města včetně zahrádkářských kolonií a podobně. Na některých místech jsou ovšem tyto střety mnohem tvrdší a krystalizují do zřetelných tvarů. Fotografie souboru *Natural* se soustřeďují právě na tyto výrazné vizuální transformace, estetické a geometrické deformace, které bychom mohli označit až jako civilní, "urbanistický land art", který vzniká účelově, nikoli pro okrasu. Důraz je kladen především na přírodní prvky, jakými jsou rostliny a samotná půda. Ty jsou dozvukem města stále přehledně organizované a tvarované. Přítomnost města je dále, mimo celkovou nepřirozenost prostoru, přiznávána drobnými dílčími artefakty, jako jsou lampy, ploty, beton, domy apod. Pohybují se zde také obyvatelé okrajových částí, kteří tudy chodí čistě účelově, například kvůli zkrácení své cesty, od autobusových zastávek atd., nebo další lidé, využívající prostředí k procházkám, k venčení psů, běhání apod. V jistém úhlu pohledu mohou působit, jakoby chodili mezi kulisami z pravé přírody, jelikož se zde projevují známky funkčních ekosystémů. Ačkoli to snímky nezachycují, setkáme se zde totiž běžně jak s obyvateli a jejich domácími mazlíčky, tak se zajíci, koroptvemi i srnami a můžeme si všimnout drobných prvků, jako jsou ohlodané větve stromů, zvířecí pelechy či krmivo. Snímky jsou zasazeny do doby brzkého předjaří, kdy čerstvě roztálý sníh odkrývá prostou podobu země bez vzrostlé trávy a stromy jsou ještě bez listů. Barvy jsou proto velmi neutrální, bez sytých tónů, v odstínech hnědé a zelené. Jak tedy název napovídá: jedná se o zemité snímky deformované přírodou, která vzniká srážkou se sídly. S nadsázkou bychom mohli říci, že jde o urbánní krajinu bez města.

publikace: **There Is Love in You**

kniha formátu 220 x 265 mm v tvrdých deskách

Námětem této knihy je obrazová ilustrace hudby britského skladatele Kierana Hebdena, který je známý pod uměleckým jménem Four Tet. Jedná se o elektronickou hudbu většinou sestavenou z jednotlivých sampleů z gramofonových desek v kombinaci s výraznými počítačovými zásahy. Ačkoli je kombinování a spojení motivů poměrně tvrdé, v průběhu skladby se celek vrstvením proměňuje do zvláště harmonických forem. Jeho diskografie je charakteristická těmito netradičními postupy, používáním hudebních smyček, cyklením, narušováním rytmu, či časovými změnami v jednotlivých samplech (zrychlování, zpomalování, přehrávání pozpátku nebo prohazování částí jednoho zvuku). Sestavování a volba dílčích zvuků a sampleů je velmi osobitá a nepodléhá klasickým konvencím. Najdeme zde velmi netradiční kombinace (někdy až nepříjemné) a může se na první pohled zdát, že se k sobě některé prvky vůbec nehodí a působí nahodile. Koncepce je občas velmi nevšední a na poslech náročnější. Ne každý si k ní dokáže najít cestu. Netýká se to však všech skladeb. Bývají prokládány méně náročnými kusy. Žádná z nich neobsahuje zpívaný text, ovšem určité formy zpěvu se zde objevují. Jsou to ale jen fragmenty zvuků hlasu, volně seřazené a nicneříkající, čímž vzniká velmi zajímavý efekt. Velmi důležitou součástí je motiv používání zvuků cinkání nebo podobných jemných zvuků či harmonických melodií, které, jak jsem již zmiňoval dříve, vytváří velmi příjemný protipól a posunují skladbu jiným směrem.

Na svých fotografiích jsem se tedy snažil volně zachytit emoci, kterou v této hudbě nacházím. Snažil jsem se pracovat obdobným způsobem, kdy reálné fotografie podle jednotlivých skladeb přetvářím/sestavuji v počítači. Z výše zmíněných motivů v jeho skladbách nacházím velmi příjemnou a velmi zvláštní pozitivní energii, která kombinuje jemné i tvrdé prvky. Jako hlavní symbol, který se prolíná celou prací, jsem si proto zvolil výrazné barvy a barevný rastr, který se objevuje v různých formách. Snímky jsou hravým vizuálním hledáním této energie s pravidly stanovenými jeho hudbou. Stejně jako ve skladbách tak vzniká velmi volný a podivný, někdy až abstraktní barevný prostor, ve kterém se projevuje volné počítačové kombinování, přerušování, ostré hrany, nebo vizuální prvky pracovního prostředí photoshopu a podobně. Kromě klasických snímků jsem pracoval rovněž s makrofotografií, digitální projekcí, skenováním i s jedním snímkem z poškozeného kinofilmu.

Název *There Is Love in You*, který je rovněž názvem jednoho z novějších alb, jsem zvolil jako souhrnný titul pro subjektivní výběr skladeb napříč jeho tvorbou. Rozhodl jsem se tak z důvodu celkového nevšedně pozitivního nádechu hudby a také proto, že se v názvech objevují slova jako *she*, *love*, *hands*, *smile* a podobně. Barevný rastr ve formě pestrých papírových koleček se stal i hlavním grafickým prvkem publikace, který nechává vyznívat především fotografie a projevuje se jen okrajově. Jelikož je zde pouze hudba beze slov a minimum textu, jsou fotografie ve větším formátu na dvoustraně a doplňuje je pouze popiska.

Z formálního hlediska je publikace kompilačním dvojalbem, které obsahuje výběr ze skladeb na dvou CD umístěných v zadní části ve vyřezaných kapsách. Pokud by reálně existovala, jednalo by se o „sběratelský kousek“, který by si pořídil dlouhodobý fanoušek.