Short paper **|Barbora Klapalová: Narativní prostor jako prostředek komunikace s divákem**

Téma disertační práce: **Principy narativního prostoru a jejich aplikace do výstavnictví a muzejnictví.**

Školitel: **prof. Akad. arch. Vladimír Soukenka**

Úvod

Narativní prostor jako prostředek komunikace s divákem

Cílem je představit specifickou formu tzv. narativního prostoru (narrative space). Jedná se o způsob vyprávění, který jako primární kód narace využívá samotný prostor. Dominantní narativní prostředky jsou tak tvořeny architektonicko-výtvarnými prvky.

Úvodní část bude věnována souvislostem mezi v současné době známými narativními prostory a to zejména v rámci divadelního, architektonického a výstavního prostoru. Tento úsek bude pojmenován pomocí pojmového aparátu prací architekta Hermana Kossmanna, teoretika a performera Franka den Oudstena a výtvarné teoretičky a kurátorky Claire Bishop.

Následné případová studie bude realizovaná na konkrétním autorském narativním prostoru Za dveřmi čp. 21 rozkládajícím se na celkové výměře 200 m2. Tento konkrétní příklad připomíná svou prací s rekvizitami a prostředím detailně propracovanou scénografii imerzivního divadla a zároveň svým důrazem na blízkost a nutnost interagovat s prostředím naznačuje možnosti rozvoje výstavních expozic.

Specifickou kvalitu je poté vytvářené zdání přítomnosti postav, jejichž stopy se nacházejí v celé výpravě, ale se kterými se návštěvník nikdy nesetká. V této oscilaci mezi divadelní scénografií a výtvarnou instalací tkví schopnost samotného prostoru vytvářet zdání živosti a realističnosti, potažmo i dramatičnosti, celého prostoru.

Autorským záměrem této realizace bylo zprostředkovat narativ skrze diegetické prostředky tak, aby návštěvníkova interakce s vytvořeným prostředím vytvářela co nejvíce možností pro identifikaci se zobrazovaným příběhem a možnost co nejintenzivnějšího zážitku návštěvníka. Tato část záměru byla zkoumána pomocí polostrukturovaných rozhovorů s návštěvníky. Vzhledem ke koronavirové pandemii byla tato část výzkumu (z důvodu uzavření prostoru) do značné míry omezena.

Hlavním cílem práce je prozkoumání možností prostoru sdělovat určitý typ narativu a z toho plynoucí potencialita chápat prostor jako svým způsobem autonomní (či semiautonomní) médium. S tím souvisí i snaha upozornit na tyto jeho možnosti a nabídnout tak možnost využívat potenciál narativního prostoru ve výstavnictví, muzejnictví či v realizacích volného umění.

Co je to narativní prostor?

Jak již z názvu plyne, narativní prostor by měl být jakýkoli prostor, který nějakým způsobem vypráví příběh či se na jeho vyprávění vysokou měrou podílí. Prostor, natož narativní prostor, je ovšem značně široký pojem, který může nabývat nejrůznějších podob. Z realizované rešerše se zdá, že první užití tohoto sousloví bylo v roce 1976 [[1]](#footnote-0) Stephenem Heathem. V jím nabízené definici je chápán značně široce a do jisté míry abstraktně. Zahrnuje nejen fiktivní prostory románových příběhů a filmů, ale i prostředí digitálně modelovaná v počítačových hrách a konečně i prostředí v reálném světě.

Například narativní prostor ve filmu definuje Heath jako “kontrolovaný pohyb skrze příběh očima čtenáře/divácké perspektivy,” tedy že pohyb po tomto zobrazovaném prostoru je na jednu stranu umožněn diváckou možností zaměřovat se na různé detaily zobrazovaného a na stranu druhou je veden zpracovaným obrazem a nedává divákům možnost svobodného pohybu po něm. Zároveň autor tvrdí, že čtenář/divák interpretuje zobrazované události skrze vlastní žitou zkušenost, například s reálným prostorem, o kterou se může při interpretaci tohoto imaginárního opírat. Díky tomu vzniká určitý mentální prostor, ve kterém se můžeme jako čtenáři/diváci pomyslně pohybovat a spoluprožívat zobrazovaný příběh.

Mark Cooper uvedl, že Heathova práce je však neúplná. V Cooperově článku Narational Spaces (2002)[[2]](#footnote-1) můžeme sledovat kritickou analýzu Heathových tezí. Zatímco Heath mluví hlavně o vztahu filmu a diváka a dále o pravidlech renesanční perspektivy, Cooper využívá textovou kritiku a analyzuje několik teorií narativních perspektiv, především autorů Carrolla, Bodwella, Silvermana, Craryho, Lefebvra atd. Cooper se přitom snaží tvrdit, že Heathův pohled na narativní prostor je neúplný, protože Heath hovoří pouze o umístění kamery vzhledem k zobrazovaným postavám a vyhýbá se odpovědi, jak tyto postavy vytvářejí a organizují filmový prostor. Cooper se snaží odpovědět na tuto otázku pomocí obsahové analýzy toho, jak je ve filmu zastoupena “pravá láska.” Tedy nikoli prostřednictvím diegetického prostoru a perspektivy jedné postavy, ale prostřednictvím společně sdíleného prostoru, který milenci obývají. Dochází tak k závěru, že prostor a především cesta, která nejdříve vedla milence od sebe a poté je zase svedla dohromady ke konečného shledání, je stejně důležitá, jako její vizuální reprezentace a vytvářený sdílený prostor v konstruovaném vizuálním vyprávění. “Narrative space is a window allowing the tale to unfold as a fleeting, transitory occurrence. It is an interval allowing narrator and listener to meet. A snapshot in the wink of an eye.”[[3]](#footnote-2)

Narativní prostor můžeme nalézt i v kontextu literární tvorby. Například Marie-Laure Ryan dospěla k rozdělení pěti různorodých kategorií. První z nich je prostorový rámec, tedy určité místo, do kterého je zasazen konkrétní děj či událost. Druhou kategorií je zasazení celkové struktury děje do historického období: „the general socio-historico-geographical environment in which the action takes place.“[[4]](#footnote-3) Třetí je poté vlastní fiktivní prostor příběhu, čtvrtou celý svět vyprávěného příběhu a poslední narativní univerzum celého vyprávění. Autorka tak toto slovní spojení používá především k označení vazeb reálných prostor a prostředí na ta fiktivní, zobrazovaná skrze literární text.

Z architektonického pohledu je narativní prostor dané vědomé prostorové uspořádání více či méně konzistentního souboru objektů, které na základě více či méně stručného souboru výběrových kritérií vstoupí po dobu trvání akce do dokumentárního, dramatického vztahu, který, podle záměrů autora vytvoří koherentní narativní potenciál schopný dát souboru výrazovou sílu a oslovit veřejnost jasným způsobem .

Jak můžeme vidět, sousloví narativní prostor se jakožto termín objevuje v různých příbuzných oborech v posledních cca 45 letech (intenzivněji cca od roku 2000), aniž by bylo přesněji teoreticky vymezené (vynecháme-li jeho výskyt v literární teorii, která je fyzickému chápání prostoru vzdálená). Jedná se o pojem objevující se ve vědách o výstavnictví (muzejních i galerijních) – nejvýraznější systematická práce by mohla být H. Kossmann, S. Mulder a F. den Oudsten. Narrative Spaces: On the Art of Exhibiting. Rotterdam: nai010, 2012. – v galerijní praxi výtvarného umění – zde by mohla být modelovým příkladem výstava Moving is in every direction: Environments, Installations, Narrative Spaces kurátorek A.-C. Gebbers a G. Knapstein realizovaná v roce 2017 v berlínském Hamburger Bahnhof a stejnojmenný katalog k výstavě – a interaktivní vizuálně-dramatické tvorbě – např. u tvůrců jako jsou Mona el Gammal (díla uvedený v Kolíně nad Rýnem v roce 2013 a Berlíně v rámci festivalu Theatertreffens v roce 2014 či Rhizomat uvedený v rámci sekce Immersion festivalu Berliner Festspiele v roce 2016) či německého kolektivu Rimini Protokoll (především instalace Nachlass – Pièces sans personnes, původně uvedené v Théâtre de Vidy v roce 2017, ve stejném roce uvedené i v Plzni v prostoru DEPO2015).

Narativní prostor tak může být architektonické uspořádání prostoru při výstavě a umístění jednotlivých děl v něm vzhledem k zamýšlenému záměru či tématu výstavy stejně tak, jako se může jednat o charakteristiku určitého vizuálního uměleckého díla typu instalace (viz C. Bishop. Installation Art. London: Tate, 2010) či inherentní narativní potenciál určitého (uměleckého) díla koncipovaného jako intermediální celek. Stav bádání o každé z těchto oblastí ovšem není příliš rozvinutý a neexistuje kompilační práce, která by rozdílné, spíše esejisticky neukotvené, užívaní nějakým způsobem porovnala.

Cíle výzkumu

Cílem projektu je prohloubit porozumění principům, pomocí kterých může narativní prostor fungovat a jeho teoretičtější vymezení pro potřeby komplexních výtvarných instalací, které nesou vlastní téma sami v sobě a neslouží k prezentaci vnějších děl (muzejní či galerijní instalace). Kromě architektonické teorie výzkum čerpá z teoretického aparátu herních studií a následně z teorie výtvarného umění zabývající se problematikou instalací, pod něž bychom mohli narativní prostor přímo zařadit. Zároveň se jedná i o praktické uplatnění tohoto modelu při analýze autorské narativní instalace Za dveřmi čp. 21. Ta je předmětem případové studie, skrze kterou vymezeném materiálu autorské narativní instalace pojmenováváme konkrétní prvky a principy takto vymezeného termínu.

Autorský projekt Za dveřmi čp. 21 využívá principy výtvarné instalace, které (dle závěrů Claire Bishop z publikace Installation Art, London: Tate, 2015) návštěvníka jednak aktivuje (činí z něj aktivního spolutvůrce výsledného díla) a jednak jeho vztah k samotnému dílu decentralizuje (neumožňuje mu distancovaný recepční postoj). Princip interakce tudíž odpovídá metafoře „čtení“ díla jakožto průchodu labyrintem (ve fyzickém i kognitivním slova smyslu), který je tvořen množstvím motivů, z nichž si divák sestavuje svou vlastní interpretaci jeho jednotlivých částí i samotného celku. Ve zkoumaném projektu je hlavní téma zobrazovaného narativu zjevné, aby nedocházelo k přílišné dezorientaci návštěvníků, ovšem zároveň je každá část prostoru přesycena motivy, aby byla možná jejich odlišná interpretace. Klíčovým prvkem tak jsou individuální (zvědomněné či podvědomé) preference každého návštěvníka, skrze které interaguje s prostorem a které se podílejí na konstituci výsledné interpretace.

Základní snahou je popsat specifičnost a možné potenciály narativního prostoru, které by bylo možné implementovat do architektonického prostředí a výstavnictví. Cílem tohoto výzkumu tak bude porozumět narativního prostoru z architektonicko-výstavního pohledu.

Následující sekce prezentují formulovaná východiska a výzkumné záměry výzkumu, jeho konkrétní výsledky nejsou prozatím prezentované, jelikož nebylo možné vzhledem k nepříznivé zdravotní situaci realizovat většinu rozhovorů.

Pojmenování řešeného problému, formulace výzkumné otázky

Základní otázkou výzkumu je, jaké podněty z narativního prostoru divák vnímá nejintenzivněji. Druhotná otázka následně zkoumá, jakým způsobem divákovo vnímání tyto konkrétní prvky ovlivňují.

Výzkumný projekt je koncipován jako otevřený, zaměřený na mapování zkoumané problematiky, a to: 1) formou rešerší a na jejich základě formulování návrhu teoretického vymezení termínu narativní prostor; 2) formou případové studie projektu narativního prostoru Za dveřmi čp. 21 založené na polostrukturovaných rozhovorech s návštěvníky, jejich následnou obsahovou analýzou vedoucí k zobecnitelným závěrům a vztažení těchto závěrů k předchozím teoretickým závěrům.

Metodika

Sběr dat je realizován formou polostrukturovaných rozhovorů, tedy formou kvalitativního výzkumu. V narativních rozhovorech je kladen důraz na vyprávění a příběhy, jsou realizované podle scénáře (stejné okruhy témat a otázky zaměřené na téma výzkumu relevantní otázky). Zároveň jsou účastníci výzkumu aktivně výzkumníkem povzbuzováni ke sdělování konkrétních osobních zkušeností z prostoru.

Příběhy odkazují na jejich vnímání sebe sama v prostoru a jeho působení na ně samotné. Vyprávění pravděpodobně bude obsahovat explicitní nebo implicitní hodnocení situací. Výzkum tak pomáhá zjistit nejenom to, jak se jednotlivci chovají, ale také proč se tak chovají, cílem je porozumění tomuto chování v souvislostech.

Tento druh výzkumu umožňuje hlouběji porozumět souvislostem načrtnutým kvantitativními reprezentativními šetřeními a může přinášet originální výsledky nepředjímané výzkumníky. Jeho omezením je, že není reprezentativní (tj. statisticky zobecnitelný na celou populaci), naopak ale do hloubky ukazuje rozmanitost podob zkoumaného problému. Analýza proběhne na základě úplných přepisů provedených rozhovorů. Výpovědi respondentů/ek budou ve výzkumné zprávě anonymizovány, v citacích budou uvádíme pod pseudonymy.

Prozatímní výsledky

Z důvodů koronavirové pandemie bylo z nařízení vlády nutné prostor uzavřít. Rozhovory s diváky mohly být započaty až v červnu 2020. V současné době je provoz prostoru omezen a sběr dat probíhá s ohledem na situaci pomaleji.

Závěr

Zvolené téma disertační považuji za velmi aktuální a důležité. Poznatky získanými svou prací bych chtěla přispět k rozvoji dalších teorií a výzkumu v oblasti muzejnictví a výstavnictví a zároveň přiblížit tématiku do prostředí architektury a to zejména interiérových částí. Domnívám se, že pro svou nadčasovost tématu je vhodné se tímto tématem zabývat a následně aplikovat vědomosti do současné praxe.

Výchozí literatura:

BISHOP, Claire (2015). *Installation art: A critical history.* Londýn: Tate Publishing.

BOHIGAS, Oriol (2012). Forma veřejného prostoru. In Petr Kratochvíl (ed.) *Architektura a veřejný prostor*. Praha: Zlatý řez, s. 92-100.

BRAUN, Kazimír (2001). *Divadelní prostor*. Praha: Akademie múzických umění.

BRYCHTA, Lukáš (2015). Funkce prostoru v imerzivním divadle. In Miloslav Klíma a kol. *Divadlo a interakce IX*. Praha: Pražská scéna, s. 53-74.

CARLSON, Marvin (2012). Non-Traditional Theatre Space. In Arnold Aronson (ed.) *The disappearing stage: Reflections on the 2011 Prague quadrennial*. Praha: Arts and Theatre Institute s. 24-36

CÍLEK, Václav (2010). Antropologie prostoru. In Radoslava Schmelzova (ed.) *Divadlo v netradičním prostoru, performance a site specific: současné tendence*. Praha: Akademie múzických umění, s. 212-236.

FRIED, Michael (1998). Umění a objektovost. *Před obrazem: Antologie americké výtvarné teorie a kritiky*. Praha: OSVU, s. 47-77.

GEBBERS, Anna-Catharina a Gabriele Knapstein (2017). Introduction.In Anna-Catharina Gebbers a Gabriele Knapstein (eds.). *Moving is in every direction – environments – installations – narrative spaces*. Berlín: Hamburger Bahnhof. s.3-7.

GRONAU, Barbara (2017). Notes on the history and theory of installation art. In Anna-Catharina Gebbers a Gabriele Knapstein (eds.). *Moving is in every direction – environments – installations – narrative spaces*. Berlín: Hamburger Bahnhof, s. 9-15.

KOLEČEK, Michal (2010). Kurátor – Kontext – Výstava: k tématu Alternativy 21. století. In Radoslava Schmelzova (ed.) *Divadlo v netradičním prostoru, performance a site specific: současné tendence*. Praha: Akademie múzických umění, s. 48-64.

KOSSMANN, Herman a Frank den Oudsten, Suzanne Mulder (2012). *Narrative Spaces: On the Art of Exhibiting*. Rotterdam: nai010.

NORBERG-SCHULZ, Christian (2010). *Genius loci: Krajina, místo, architektura*. Praha: Dokořán.

O´DOHERTY, Brian (2014). *Uvnitř bílé krychle: Ideologie galerijního prostoru*. Praha: Tranzit.

OUDSTEN, Frank den (2012). *space.time.narrative: the exhibition as post-spectacular stage*. Londýn: Routledge.

ZUMTHOR, Peter (2013). *Atmosféry: Architektura v okolním prostoru – Věci, které mne obklopují*. Zlín: Archa.

1. HEATH, S. Narrative Space. *Screen*. 1976, roč. 17, č. 3. [↑](#footnote-ref-0)
2. COOPER, M. G. Narrative spaces. *Screen*. 2002, roč. 43, č. 2. [↑](#footnote-ref-1)
3. KOSSMANN, Herman, Suzanne MULDER a Frank den OUDSTEN, eds. *Narrative spaces: on the art of exhibiting*. Rotterdam: 010 Publ, 2012. [↑](#footnote-ref-2)
4. RYAN, Marie Laure. Space. In: *Handbook of Narratology*. 2009. DOI: 10.1515/9783110217445 [↑](#footnote-ref-3)