

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta umění a designu Ladislava Sutnara

Bakalářská práce
VÝTVARNÝ KONCEPT A GRAFICKÁ ÚPRAVA PERIODIKA
Oliver Herédi

Plzeň 2017

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta umění a designu Ladislava Sutnara

Katedra výtvarného umění
Studijní program Výtvarná umění
Studijní obor Ilustrace a grafika
Specializace Vizuální komunikace

Bakalářská práce
VÝTVARNÝ KONCEPT A GRAFICKÁ ÚPRAVA PERIODIKA
Oliver Herédi

Vedoucí práce: ak.m.doc. František Steker
Katedra výtvarného umění
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
Západočeské univerzity v Plzni

Plzeň 2017

Prohlašuji, že jsem práci zpracoval samostatně a použil jen uvedených pramenů a literatury.

Plzeň, duben 2017

Obsah

1. MÉ DOSAVADNÍ DÍLO V KONTEXTU SPECIALIZACE	5
2. TÉMA A DŮVOD JEHO VOLBY	8
3. CÍL PRÁCE.....	9
4. PROCES TVORBY	10
5. POPIS DÍLA.....	11
6. TECHNOLOGICKÁ SPECIFIKACE.....	11
6.1. Software a předtisková příprava	11
6.2. Tisk a dokončující zpracování	12
7. PŘÍNOS PRÁCE PRO DANÝ OBOR.....	13
8. SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ.....	14
8.1. Knižní a periodická literatura.....	14
8.2. Internetové zdroje.....	14
RESUMÉ.....	15
9. SEZNAM PŘÍLOH	17

1. MÉ DOSAVADNÍ DÍLO V KONTEXTU SPECIALIZACE

Po základní škole jsem studoval na gymnáziu s humanitním zaměřením, s důrazem na výuku jazyků, jak českého, tak anglického a francouzského ze kterých jsem následně spolu s dějinami umění skládal maturitní zkoušku. Díky designérským profesím obou mých rodičů ve mně vždy existoval vztah k výtvarnému projevu, který se během dospívání přetavil ve vášeň ke graffiti subkultuře. Pobyt v New Yorku, kde jsem se seznámil s historií fenoménu, vyhotovení několika desítek zakázkových maleb a má následná aktivita v ulicích tvoří podhoubí mého vizuálního smýšlení. V galerii stylů a vzorů prací rozličných writerů a neustálém skicování jsem si posléze i já našel osobitý charakter svého kresebného projevu, který je rychlý s důrazem na tvar a kontrast ploch. Současně v této době se projevil můj zájem o techniku fotografického řemesla. Po roce experimentů s analogovým postupem v klubu fotografů jsem se rozhodl své znalosti prohloubit studiem a během posledních dvou let do maturity jsem nastoupil na rekvalifikační kurzy Pražské Fotografické Školy, kde mě vyučoval Dr. Ing. Václav Vlášek CSc. a kde jsem se naučil teorii oboru, který mi poskytl nejen základní pravidla kompozice, práce se světlem a seznámení se s digitální postprodukcí, ale také technologii optiky, barev a všech náležitostí týkajících se zrakového vjemu

Tyto nově nabyté znalosti jsem obratem poprvé zužitkoval, když jsem získal možnost vytvářet plakáty pro školní akce a působit jako grafik ve školním časopise, kde jsem měl na starost titulní stranu a pro mou písmomalbu i různé nadpisy dle zadání. Paralelně jsem se ale

soustředil i na fotografii, působil jsem jako asistent Vasil Stanko a spolu s praxemi na fotografické škole jsem se naučil řemeslu a dokončil několik menších zakázek. S postupem času a přibývajícím technikou se rozšířily mé možnosti a zájem o nová média. Poprvé jsem se setkal s filmovými technikami v roce 2012, kdy jsme v týmu čtyř obdrželi druhé místo v soutěži “Máš umělecké střevo?” se satirickým rapovým videoklipem, na kterém jsem se podílel jako kameraman.

Zmíněné znalosti a zkušenosti, spolu s vášní k výtvarnému umění mě přivedly k rozhodnutí pokračovat ve studiu v prostředí kreativních lidí vysoké školy s uměleckým zaměřením, rozhodl jsem se pro studium Vizuelní komunikace na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara pod vedením doc. Františka Stekera, který mi následně odhalil metodiku a skvělé možnosti grafického designu, seznámil mě s tvorbou lidí pracujících v oboru a uvedl v realitu mojí představu o této profesi.

Mimo plnění zadaných úkolů v ateliéru jsem také měl možnost se opakovaně účastnit grafických workshopů a soutěží. Všechny tyto aktivity přispěly k tomu, abych se naučil pracovat v editorech a zkoumal své možnosti realizace. Ve druhém a třetím semestru jsem podstoupil praxi v sítotiskové dílně, kde jsem pod vedením zkušeného tiskaře pronikl do výrobních procesů této tiskové techniky, měl možnost přímo pracovat s materiálem, naučit se obsluhovat tiskařské stroje a zvládnout předtiskovou přípravu. Současně jsem se ocitl v univerzitním prostředí plném zajímavých osobností, otevřela se mi možnost se kdykoliv dozvědět více o kterémkoli z oborů, které se na fakultě umění a designu nabízí. Po předchozí účasti na letní škole ArtCamp, jsem v období mezi druhým a třetím semestrem na

zmíněných kurzech působil jako koordinátor, grafik, fotograf a překladatel, díky této zkušenosti jsem pronikl blíže k multimediálnímu týmu Lukáše Kellnera, který pro Univerzitu zajišťuje organizaci rozličných událostí a jejich obrazovou dokumentaci, můj zájem přerostl v občasnou realizaci audiovizuálních děl a jejich následnou konzultaci v ateliéru Multimédií, zároveň jsem získal možnost příležitostně vypomáhat s pořizováním materiálu či s umišťováním techniky. Ve čtvrtém semestru jsem jel na studijní pobyt do Paříže, kde jsem se naučil jazyk, nahlédl jsem do tamní vizuální kultury prostřednictvím mnou navolených předmětů, týkajících se také vizuální komunikace a grafického designu. Nezávisle na výukovém programu jsem se podílel na realizacích divadelních a recitačních vystoupení a jejich dokumentaci, měl jsem možnost dobrovolně se zapojit do pedagogické činnosti na základní škole v periferní oblasti města s výtvarným zaměřením pro problémové studenty a vytrvale jsem se účastnil kulturních událostí a výstav v této metropoli. Toto období je pro vznik mé bakalářské práce zásadní.

2. TÉMA A DŮVOD JEHO VOLBY

Jako téma své bakalářské práce jsem si vybral návrh periodika, učinil jsem tak proto, že jsem chtěl vytvořit koncept, ve kterém převažuje vidina kontinuity nad statickou jednorázovostí autorské knihy. Práce má za úkol mapovat situaci ve specifickém okruhu lidí, podobně jako v prostředí školního časopisu je most mezi stranou tvůrců a příjemců zřejmý, to by však nemělo bránit potulnému rodiči v počtení si o stavu obědů v jídelně. Inspiraci jsem našel v časopisu Šum, který vycházel na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, v jednom čísle se nacházela strana potištěná ilustracemi ptáků od široké skupiny lidí, pod číslem se vždy ukrývala identita autora kresby. Okouzlo mě, když jsem mezi jmény našel jméno své maminky a dohledal si její výtvar. Řekl jsem si, že se touto formou pokusím získat práce co největšího množství lidí se kterými se stýkám, proto abych odhalil více z jejich tvůrčího potenciálu a zároveň tento stav zdokumentoval pro další interpretaci a rozbor událostí. Podoba takového periodika se může proměňovat v závislosti na povaze zadaných úkolů, či těch, kdo je vyplňují, možnost variability je široká, samotná zadání utváří tematickou linku a atmosféru.

3. CÍL PRÁCE

Mým cílem bylo vytvořit platformu pro prezentaci rozdílných přístupů jednotlivců ke stejnému zadání. Princip tzv. sketch battlu, kdy se proti sobě utkají dva kreslíři, se mi promítá do mé zkušenosti s graffiti proto, že jsem se sám takových klání účastnil. Zadáním bylo vždy slovo, které se účastníci pokusili znázornit jako svůj vlastní pseudonym, procesy skicování snímala webkamera a vše se promítalo na stěnu pro obecenstvo, které rozhodovalo o postupu soutěžících. Mým záměrem však nebylo vytvořit soutěž, přesto, že kompetivita je přirozenou součástí procesu a do určité míry vyžadovaným stimulem. To, čeho jsem chtěl docílit, bylo nastolení tvůrčího prostředí, ve kterém dochází k procesu sdílení mezi účastníky. Vytvořením jakéhokoli díla vzniká emoční vazba na něj, která v kontextu plurality vytváří kolektivní zážitek. Zde taky vzniká zákonitá vazba na periodickou povahu práce – tím, že jednotlivé seance jsou pomíjivého charakteru a fungují pouze v rámci takového happeningu, je nutnost každé číslo přizpůsobovat situaci zřejmá. Přesto jsem se rozhodl náplň natáhnout do tří jednotlivých akcí, proto, abych zajistil, že se dostaví opravdu všichni ti, které jsem chtěl zařadit a aby vzniklé portfolio prací bylo kompletní.

4. PROCES TVORBY

Záměrně jsem u prvního čísla využil symboliku meče a pera, meč zde reprezentuje prvotní jednání na základně emocí, zatímco pero vyjadřuje rozvážnost. Chtěl jsem, aby výsledky mnou nastoleného bádání měly dopad, aby došlo k progresi. Důležitý je pro mě fakt, že na základě principu tzv. jazykové relativity se každému při předložení slovního podnětu vybaví něco jiného, vzniká celá síť asociací, která následně tvoří toto kolektivní dílo. Témata jsem důkladně vybíral tak, aby co nejlépe vyhovovala způsobu vypracování, a zároveň jsem si dával záležet na jejich vzájemném propojení, tato linie se volně odvíjí od hlavního tématu čísla, jimiž jsou předem zmíněné meče a pera. Vše jsem rozdělil na tři samostatné části, tedy na texty, plakát a obrazovou přílohu, tak, aby časopis obsahoval vše, co má obsahovat – něco na čtení, něco na zed' a něco na hraní.

Stěžejním bodem orientace je obálka, obsahuje totiž podpisy všech účastníků, které jsou očíslovány, všechna tato čísla pak korespondují s výtvary, které se objevují napříč časopisem, toto je ústřední systém pro orientaci v díle.

Pro větší autenticitu celku jsem záměrně do díla zařadil všechn materiál bez jakéhokoliv hodnocení. Jakýmsi subjektivním hodnocením se následně stává organizace děl mnou jako editorem.

5. POPIS DÍLA

Výsledkem mé bakalářské práce je časopis formátu A3 (297x420) v nákladu 25 kusů, každé číslo obsahuje sešit o 12 ti stranách, 10 volně vložených archů formátu A3, a oboustranně tištěný plakát formátu A2

Papíry, na kterých je natištěná obrazová příloha se mění napříč nákladem, celkem jsou 4 druhy, to je z toho důvodu, že celá práce je v podstatě natištěná na zbytcích, které během let utkvěly v útrokách dílny

6. TECHNOLOGICKÁ SPECIFIKACE

6.1. Software a předtisková příprava

Veškeré podklady jsem skenoval a následně upravoval v programu Adobe Photoshop

Všechny dokumenty jsem skenoval v rozlišení 600 dpi, následně jsem využil efektu „práh“ a vše převedl do bitové mapy. Takto upravené soubory jsem přenášel do programu Adobe Illustrator, kde jsem vytvářel konečnou podobu časopisu. Vyexportovaný soubor pdf jsem následně poslal na osvitovou jednotku za účelem získání filmů pro přípravu sít.

Síta jsem musel připravovat vždy v cyklu po čtyřech, jelikož to bylo množství kvalitních sít bez trhlin, které jsem měl k dispozici, více času než u tiskařského stroje jsem tedy trávil výrobou šablon na osvitové jednotce a čekáním na schnoucí emulzi.

6.2. Tisk a dokončující zpracování

Rozhodl jsem se vytisknout dílo kompletně pomocí sítotisku a to z důvodu výběru papírů i formátu tiskoviny. S danou technikou jsem byl obeznámen již dříve a měl jsem možnost využití prostor sítotiskové dílny výměnou za výpomoc. S asistencí ze strany zkušenějšího personálu při přípravě sít jsem si vše zvládl natisknout sám. Jednalo se o přípravu a následný tisk 20 sít formátu B2.

Obálku jsem tiskl bílými ředidlovými barvami na černý karton vysoké gramáže, z vnitřní strany jsem přes nános bílé barvy nanесl ještě vrstvu laku, pro reliéfní efekt a větší exkluzivitu tiskoviny.

Textovou a obrazovou část jsem tiskl černými UV barvami pro jejich snadnou manipulovatelnost na sítu, jelikož nezasychají na motivu. Textová část je tvořena papíry nižší gramáže, aby z nich šel sestavit sešit a obrazová část naopak papíry silnější, pro svůj volně vložený charakter aby se nepoškozovala při manipulaci. Všechny papíry jsem před potiskem nařezal na rozměr B2 (500x707mm), ze kterých jsem po nátisku všech součástí následně vyřezal A2 pro textovou část a A3 pro obrazovou, obálka má pro svůj hřbet po ořezu atypický formát. Plakát jsem tiskl na jemný černý papír opět bílou, tentokrát UV barvou. Po nařezání všech součástí jsem nabigoval hřbet a všil do něj textovou část.

7. PŘÍNOS PRÁCE PRO DANÝ OBOR

Největším přínosem pro obor je můj záměr jak naložit se zmíněnými 25 ti výtisky – hodlám je rozdat zpět těm, díky kterým projekt vznikl.

V žádném případě nebyla moje motivace finanční, konec konců výdaje naprosto drtivě převyšují příjmy, i přes fakt, že práce a materiál mě nestály vůbec nic.

8. SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ

8.1. Knižní a periodická literatura

JANÁKOVÁ, Iva. Ladislav Sutnar - Praha - New York - design in Action. 1. vyd. Praha: Uměleckoprůmyslové Museum, 2003. ISBN 80-7101-050-2

FRUTIGER, Adrian. Nachdenken über Zeichen und Schrift. Bern [u.a.]: Haupt, 2005. ISBN 3258068119.

POULIN, Richard. Jazyk grafického designu: ilustrovaná příručka vysvětlující hlavní principy designu. ISBN-13: 9781592538256

RŮŽIČKOVÁ. Praha: Slovart, 2012. ISBN 978-80-7391-552-0.

AMBROSE, Gavin a Paul HARRIS. Layout: velký průvodce grafickou úpravou. Brno: Computer Press, 2009. ISBN 978-80-251-2165-8.

HUDEČKOVÁ, Veronika a Zuzana LEDNICKÁ (eds.). Zdeněk Ziegler: for eyes only. Praha: Terra cultura, 2012. ISBN 978-80-905155-0-5.

SRP, Karel, Polana BREGANTOVÁ a Lenka BYDŽOVSKÁ.

Karel Teige a typografie: asymetrická harmonie. Praha: Arbor vitae, 2009. ISBN 978-80-86903-93-4.

KOLESÁR, Zdeno. Kapitoly z dějin designu. Praha: Vysoká škola umělecko-průmyslová, 2004. ISBN 80-86863-03-4

8.2. Internetové zdroje

Aspekty transformace UMPRUM 1985–2010. *Aspekty transformace UMPRUM 1985–2010* [online]. Dostupné z: <http://www.transformace-umprum.cz/rozhovory17.html>

9. RESUMÉ

As my diploma work i chose to work on a concept of a magazine. After seeing a student magazine, that was being produced at UMPRUM a few years before the revolution i got especially interested in one of the pages, where there were only birds, and they were numbered. Right after that i found out, that one of the drawings, that then led me to my mother's name was really made by her. I was astonished by the idea, as i liked its documentary properties, as well as aesthetic, because even if you didn't know none of the names connected to the pieces, you would still enjoy looking at the page. My idea was to create a similar project, however this principle of collecting drawings would not be the peripheral as seen in the student magazine, but it would become the main subject of research and study. Now i would have to face the biggest problem of all, and that was the matter of getting the artworks from the people i choose, so i can continue editing, this phase becomes essential, as the only way out for me at this moment was to organize an event, at which the people would gather and get creative. So i cleared my apartment of furniture, put in my aparature with my friend as a dj, set up a couple of chairs and tables, create the topics, and invited the people. They came and it became a success, i had many of the works, but i also knew i have to make two more, to be complete.

So i scanned everything, divided it into three parts, and created the magazine. I was very fortunate to find a printing workshop with some people to help me with the production. I prefer to work traditionally, using screenprint, so i could think about my project in an analogue way, like that i could be directly in contact with the material, and any mistakes were on my head. The cover i printed on thick black carton, with white ink, there on the inside, you will find all the names of the people, that participated on the project, connected by numbers, you can find any images author, like that it becomes a platform to present yourself to the wide public, and that was my idea in the first place- to bring people together.

10. SEZNAM PŘÍLOH

Příloha 1

Úryvek z časopisu šum

Příloha 2

Fotografie z prvního workshopu

Příloha 3

Fotografie z druhého workshopu

Příloha 4

Fotografie z třetího workshopu

Příloha 5

Fotografie z tiskárny

Příloha 1

Úryvek z časopisu šum

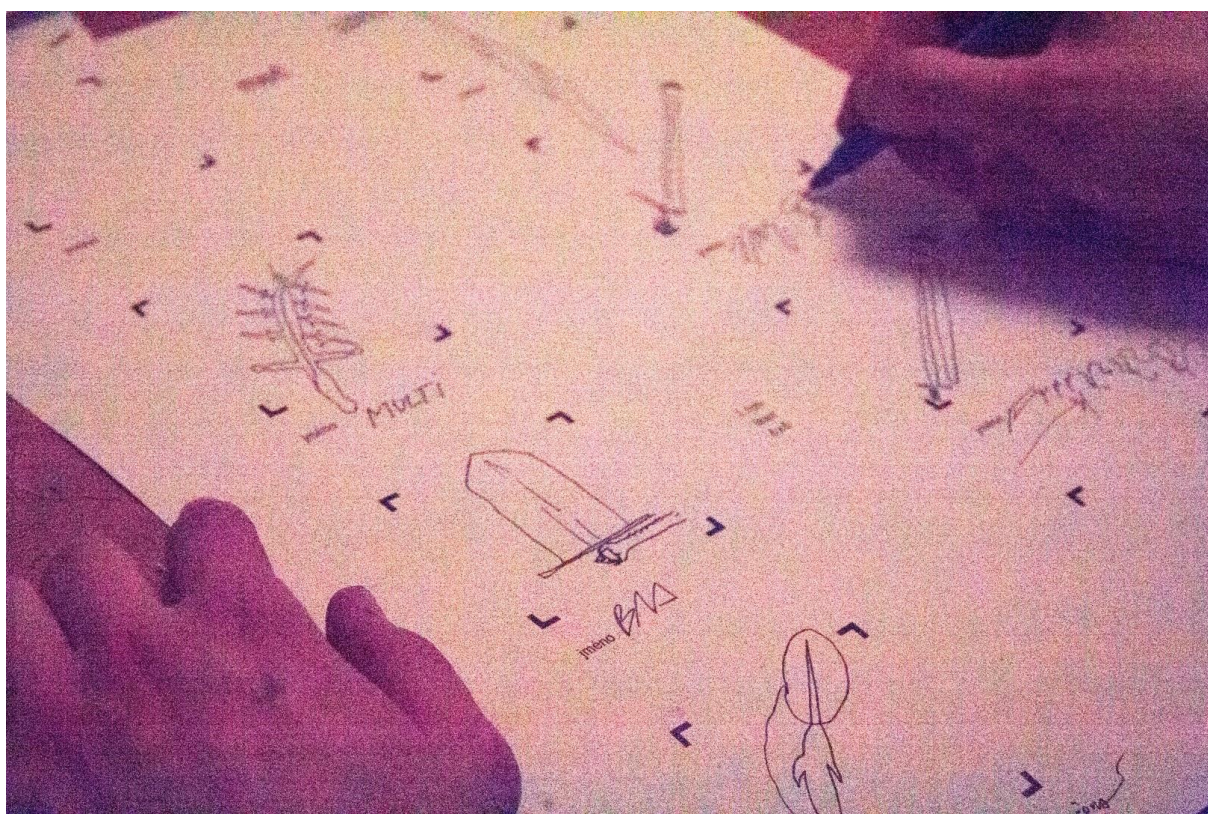
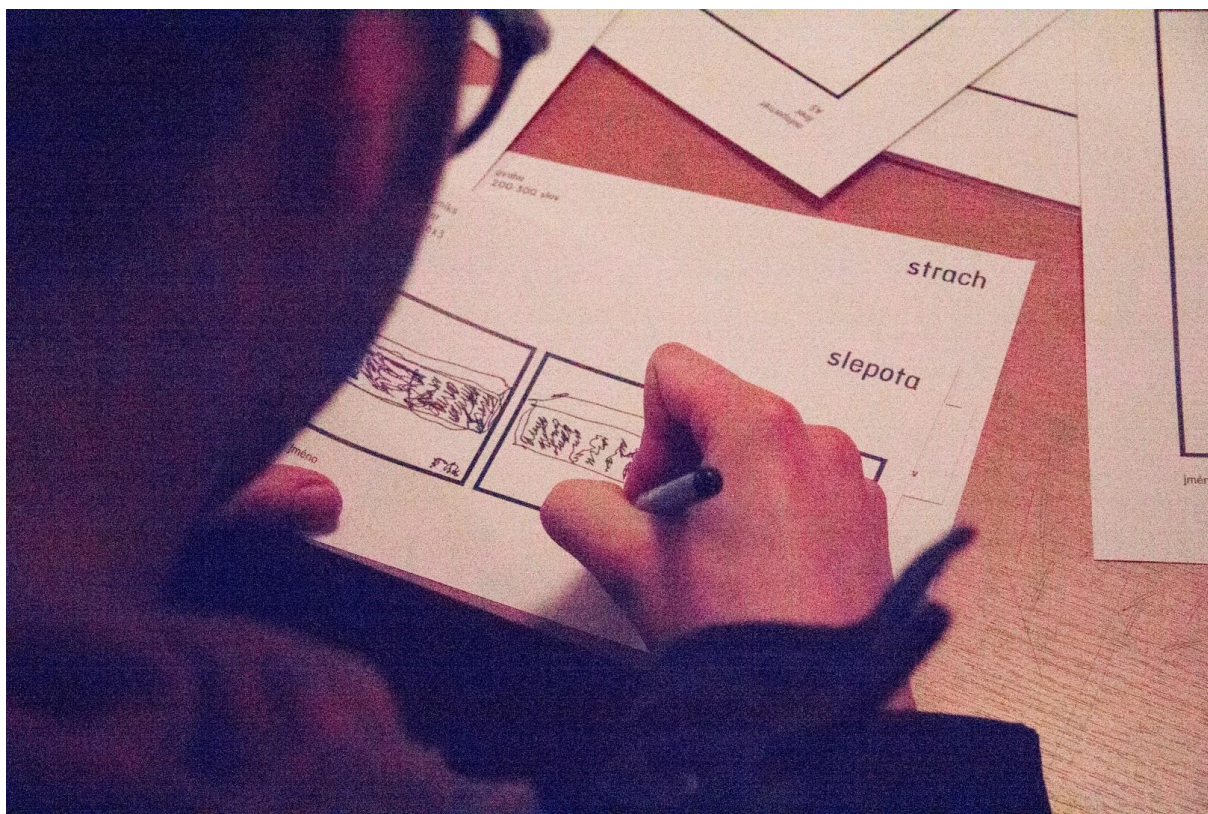

Příloha 2

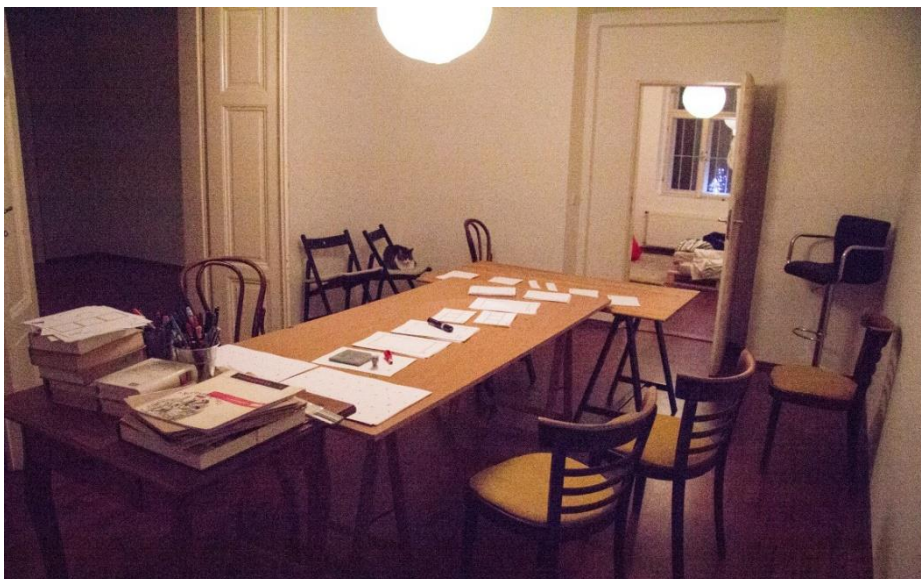
Fotografie z prvního workshopu

..

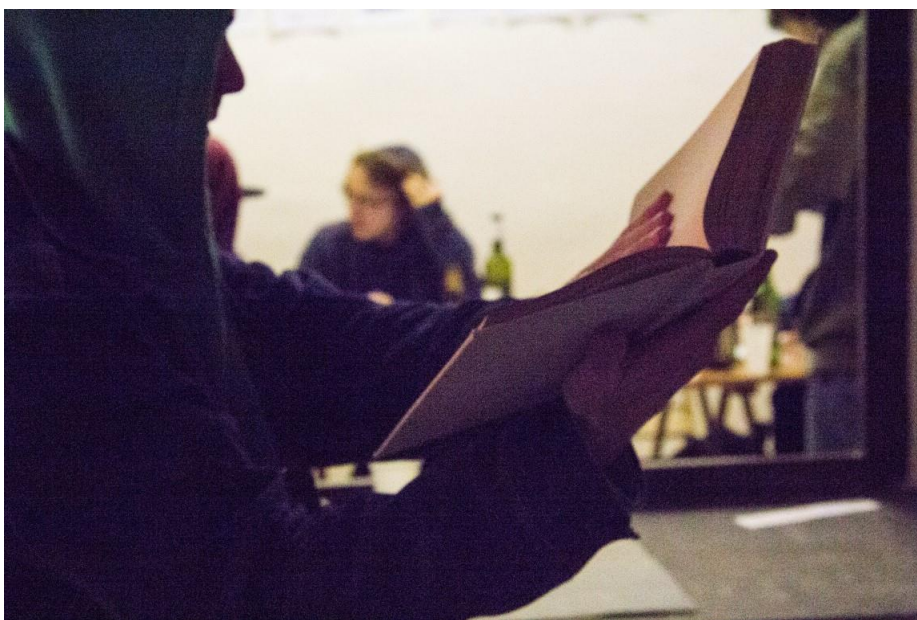

Příloha 3: fotografie z druhého workshopu

Příloha 4
Fotografie z třetího workshopu

Fotografie z třetího workshopu
Příloha 4

