

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Diplomová práce

AUTORSKÁ KNIHA

SERPENS SUMMER

Kristýna Zálabská

Plzeň 2023

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Katedra výtvarného umění

Studijní program Výtvarná umění

Studijní obor Ilustrace a grafika

Specializace Vizuální komunikace

Diplomová práce

AUTORSKÁ KNIHA

SERPENS SUMMER

Kristýna Zálabská

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

Plzeň 2023

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
Akademický rok: 2021/2022

ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

(projektu, uměleckého díla, uměleckého výkonu)

Jméno a příjmení: **BcA. Kristýna ZÁLABSKÁ**
Osobní číslo: **D21N0071P**
Studijní program: **N0211A310007 Grafický design a ilustrace**
Specializace: **GI – specializace GD a vizuální komunikace / MgA.**
Téma práce: **AUTORSKÁ KNIHA**
Zadávající katedra: **Katedra designu**

Zásady pro vypracování

Knižní projekt založený na autorském zpracování vlastního zvoleného tématu. Finální zpracování v podobě funkční makety knihy.

Tvůrčí záměr: Mým záměrem je vyjádřit poctu Niki de Saint Phalle. Informovat skrze publikaci o jejích sochařských dílech v italském parku The Tarrot garden.

Způsob realizace: Rešerše života a díla umělkyně Niki de Saint Phalle. Nafocení děl, digitální úprava fotografií, sazba knihy, digitální tisk, finální zpracování v podobě funkční makety knihy.

Cíl: Cílem práce je vytvořit knihu o Niki de Saint Phalle jež byla francouzská malířka, sochařka a filmařka. Kniha se bude zaměřovat na její díla v The Tarrot garden v Itálii.

Předpokládaný charakter výstupu: Minimálně 3 výtisky knihy. Kniha bude rozsah minimálně 40 stran.

Rozsah průvodní zprávy: Minimálně 10 normostran.

Rozsah teoretické části: **min. 10 normostran**
Rozsah praktické části: **vyplyne ze zpracování DP**
Forma zpracování diplomové práce: **tištěná/elektronická**

Seznam doporučené literatury:

KOČIČKA Pavel, BLAŽEK Filip: *Praktická typografie*, vydáno 2000, 2004. ISBN: 80-7226-385-4.
DVOŘÁKOVÁ Zdena: *DTP a předtisková příprava*. Computer Press, Brno 2008.
ISBN: 978-80-251-1881-8.
PECINA Martin: *Knihy a typografie*, Host, Brno, 2017. ISBN: 978-80-7577-040-0.
SAINT-PHALLE, N. de, MCDONALD, K., FRANCBLIN, C., GINGERAS, A. M., LAOUREUX, D., ROLAND, X.,
& MORINEAU, C.: *Niki de Saint Phalle: Here everything is possible*.
Snoeck., BAI NV, 2019. ISBN: 978-9461614674.

Vedoucí diplomové práce: **Doc. MgA. Kristýna Fišerová**
Katedra grafického designu a ilustrace

Konzultant diplomové práce: **Prof. akad. mal. Rostislav Vaněk**
Katedra grafického designu a ilustrace

Datum zadání diplomové práce: **31. května 2022**

Termín odevzdání diplomové práce: **28. dubna 2023**

L.S.

MgA. Vojtěch Aubrecht v.r.
děkan

Doc. akademický malíř František Steker v.r.
vedoucí katedry

V Plzni dne 13. září 2022

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

Plzeň, duben 2023

.....
podpis

Poděkování

Touto cestou chci vyjádřit své díky vedoucím mé diplomové práce, profesoru Rostislavu Vaňkovi a docentce MgA. Kristině Fišerové za jejich odborné znalosti, cenné rady, široký rozhled, specifický smysl pro humor, trpělivost a za všechny konzultace, pomoc a čas, které mi věnovali během mého studia.

Ráda bych poděkovala své rodině, manželovi a přátelům, kteří mě po celou dobu mého studia podporovali a motivovali. Bez jejich podpory bych nedokázala překonat všechny překážky, které se mi na cestě ke splnění mého cíle postavily. Touto cestou bych Vám chtěla poděkovat za to, že jste se mnou prožili tuto důležitou etapu mého života a že jste mi dali tu nejcennější věc – vaši přítomnost a podporu.

OBSAH

1. Mé dosavadní dílo v kontextu specializace	8
2. Téma a důvod jeho volby	9
3. Cíl práce	10
4. Proces přípravy, proces tvorby	11
4.1 Rešerše	11
4.2 Název knihy	12
4.3 Fotografický materiál	13
4.4 Autorské písmo	14
4.5 Doplnkové písmo	15
4.6 Proces tvorby	15
4.7 Prezentační plakáty	16
5. Popis práce	17
6. Technologická specifika	18
7. Přínos práce pro daný obor	19
8. Resumé	20
9. Seznam použitých zdrojů	21
10. Seznam obrazových příloh	23
10.1 Dosavadní dílo	23
10.2 Tarotová zahrada	24
10.3 Autorské písmo	25
10.4 Doplnkové písmo	28
10.5 Autorská kniha	29
10.6 Prezentační plakáty	32

1. Mé dosavadní dílo v kontextu specializace

Mé studium grafického designu započalo v roce 2015 na SOŠ obchodu, užitého umění a designu v Plzni, kde jsem vystudovala obor grafický design. Na této střední škole jsem se rozhodla pokračovat ve svém oboru a přihlásila jsem se na bakalářská studia do vizuální komunikace doc. akad. mal. Františka Stekera.

Po bakalářském studiu na Západočeské univerzitě v Plzni, Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara jsem se přihlásila do magisterského ateliéru grafického designu k paní doc. MgA. Kristině Fišerové a panu prof. akad. mal. Rostislavu Vaňkovi, kde jsem chtěla prohloubit své znalosti grafiky a pracovat na různých zajímavých projektech.

Mezi mé projekty vzniklé během magisterského studia patří autorské písmo Frank¹, což je moderní grotesk, inspirovaný ranými díly architekta Franka Lloyda Wrighta, jako jsou například Ennis house, Millard house, Freeman house nebo Warehouse. Dále jsem navrhla vizuální styl pro novou budovu Západočeské galerie v Plzni² a Galerii Kooperativy³, produktový design studentského piva ZČU v Plzni⁴ a design potisku keramických produktů. Také jsem vytvořila vizuální jazyk pro prezentaci centra Techmania⁵ a typografické plakáty na téma tělesně postižených⁶, kde jsem se snažila skrze typografii přiblížit choroby způsobující různé formy tělesného postižení.

Touto diplomovou prací uzavírám své studium v ateliéru grafický design a vizuální komunikace u doc. MgA. Kristiny Fišerové a prof. akad. mal. Rostislava Vaňka na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara, pod jejichž vedením jsem se učila tvorbě písem, vizuálních stylů, obalovému designu, tvorbě plakátů, volných grafik a obrazů.

¹ Příloha 10.1.1

² Příloha 10.1.2

³ Příloha 10.1.3

⁴ Příloha 10.1.4

⁵ Příloha 10.1.5

⁶ Příloha 10.1.6

2. Téma a důvod jeho volby

Podle mého názoru je tvorba autorské knihy jednou z nejkrásnějších oblastí grafického designu, zejména pokud má autor úplnou volnost výběru tématu. Tato disciplína umožňuje autorovi využít své kreativní schopnosti, vyjádřit se a upravit obsah dle svých představ. V praxi však musíme většinou přizpůsobit naši práci požadavkům klienta a získání svobody je pro grafické designéry poměrně vzácné. Proto jsem se rozhodla se tímto tématem zabývat.

Důvodem volby tématu na dílo Tarotová zahrada od Niki de Saint Phalle je má osobní fascinace tímto monumentálním uměleckým projektem. Toto dílo je unikátní kombinací sochařství, architektury a zahrady, které se propojují do fascinujícího a magického prostoru. Je to práce, která mě nejen esteticky oslovuje, ale také mi přináší mnoho otázek k procesu tvorby a interpretace uměleckého díla. Zaujaly mě také kulturní a historické souvislosti tohoto díla, které se prolínají s historií a významem tarotových karet. Niki de Saint Phalle byla také významnou feministickou osobností v 60. a 70. letech a tuto myšlenku vtělila do mnoha svých děl, což mě zaujalo z hlediska vztahu umění a sociálních témat.

3. Cíl práce

Cílem diplomové práce je vytvořit průvodce Tarotovou zahradou od umělkyně Niki de Saint Phalle. Tento průvodce bude komplexní a vizuálně atraktivní a bude se zaměřovat na detailní zobrazení každého prvku díla, jako jsou sochy, architektura, fontány a další prvky, které vytváří celkovou kompozici Tarotové zahrady.

Dalším cílem bude poskytnout čtenářům hlubší porozumění historickým, kulturním a sociálním souvislostem, které ovlivnily tvorbu Niki de Saint Phalle při vytváření tohoto díla a jeho významu. Práce se také bude věnovat feministickým tématům a hledat jejich zastoupení v díle.

Výstupem práce bude unikátní průvodce Tarotovou zahradou a životem umělkyně, který bude obsahovat řadu působivých fotografií a autorské písmo inspirované osobními dopisy Niki de Saint Phalle. Tento průvodce bude cenným příspěvkem pro oblast umělecké historie a pro oblast kultury a feministického umění. Cílem je, aby tato práce pomohla širšímu publiku lépe porozumět dílu Niki de Saint Phalle a přispěla k jeho většímu uznání jako významného uměleckého díla.

4. Proces přípravy, proces tvorby

4.1 Rešerže

Při rešerši k diplomové práci na téma Tarotová zahrada od umělkyně Niki de Saint Phalle jsem prozkoumala mnoho zdrojů, které mi pomohly lépe porozumět uměleckému dílu a kontextu, ve kterém dílo vzniklo.

Jako první jsem prozkoumala práce a eseje samotné umělkyně, zejména její autobiografii a rozsáhlé zápisky, ve kterých se věnovala tvorbě Tarotové zahrady. Dále jsem prozkoumala katalogy výstav, které se této práci věnovaly. Přečetla jsem také spoustu kritických recenzí a esejí od autorů, kteří se zabývali tímto uměleckým dílem.

Tyto recenze mi pomohly poskytnout ucelený pohled na to, jak se o díle diskutuje a jak se hodnotí. Kniha od Johna Peterse-Cotterella* se soustředí na historii a uměleckou hodnotu Tarotové zahrady, zatímco Carolin Würfelová** se věnuje jejímu utopickému významu jako projektu, který reflektuje vizi umělkyně a jejích spolupracovníků. Suzy Frelinghuysenová*** analyzuje Tarotovou zahradu jako výraz feminismu a utopického ideálu, zatímco Rika Burnhamová**** porovnává Tarotovou zahradu s pracemi architekta Antoni Gaudího a zkoumá podobnosti a rozdíly mezi jejich tvorbou. Mary Ann Caws***** popisuje Tarotovou zahradu jako monumentální dílo, které reflektuje umělkyninu touhu po radosti a pozitivní energii. Tyto různé perspektivy a pohledy na Tarotovou zahradu mi pomohly lépe porozumět významu díla Niki de Saint Phalle.

Rešerše díla a života autorky Niki de Saint Phalle byla pro mě klíčová při psaní knihy. Bez důkladného průzkumu bych nebyla schopná zachytit důležité detaily a aspekty umělecké tvorby, které jsou pro pochopení díla a autorky nezbytné. Studium díla a osobnosti Niki de Saint Phalle mi umožnilo nahlédnout do jejího tvůrčího procesu a pochopit, jakým způsobem se její osobní zážitky a pocity promítají do díla. Snad se mi povedlo díky rešerši přinést nový pohled na dílo a předat ho čtenářům knihy.

* PETER-COTTERELL, John. Niki de Saint Phalle: Tarot Garden. New York: George Braziller, 2003. ISBN: 978-1858942180.

** WÜRFEL, Carolin. Niki de Saint Phalle's Tarot Garden: Visionary Art and the Architecture of Utopia. Munich: Hirmer Publishers, 2019. ISBN: 978-3777432781.

*** FRELINGHUYSEN, Suzy. Niki de Saint Phalle and the Tarot Garden: A Feminist Utopia. New York: Abbeville Press, 2016. ISBN: 978-0789212687.

**** BURNHAM, Rika. Niki de Saint Phalle's Tarot Garden: A Gaudí for the 20th Century? In Women. Burlington: Ashgate, 2003. ISBN: 978-8836628342.

***** CAWS, Mary Ann. The Tarot Garden: Niki de Saint Phalle's Monument to Joy. Art Journal 51, no. 4 (1992): 70-76. ISBN: 978-1555953189.

4.2 Název knihy

Volba názvu pro knihu je důležitou součástí knihy. Chtěla jsem, aby název vystihoval téma a obsah knihy, měl by být tedy dostatečně silný a výrazný, aby reflektoval jedinečný styl a tvůrčí vize Tarotové zahrady a Niki de Saint Phalle.

Název „Serpens summer“ je zajímavou volbou pro knihu o životě a díle Niki de Saint Phalle. Název odkazuje na její dětství a traumatické zážitky, které v té době zažila. Jednou z traumatických událostí, kterou prožila, bylo setkání s chřestýšem v jejím dětství. Když byla Niki de Saint Phalle malá, její otec ji vzal s sebou na procházku do lesa, kde narazili na chřestýše. Otec jí řekl, aby ho políbila, což udělala. Chřestýš ji však kousl a otrávil ji. Niki de Saint Phalle se z kousnutí zotavila, ale tato událost ji psychicky poznamenala. Po tomto traumatu Niki de Saint Phalle trpěla opakovaně nočními můrami, úzkostmi a depresí. Tyto zážitky se odrážely i v její pozdější tvorbě, kdy často používala symboliku hadů, pavouků a jiných zvířat.

Zvolený název „Serpens summer“ odkazuje právě na tento traumatizující zážitek s chřestýšem. „Serpens“ je latinský výraz pro hada, který odkazuje na chřestýše, se kterým se Niki setkala. „Summer“ znamená léto, tedy období, kdy se toto setkání odehrálo. Název tak evokuje spojení mezi dětstvím, přírodou a traumatickým zážitkem, který měl zásadní vliv na umělkyni.

4.3 Fotografický materiál

Zásadní fází byla příprava fotografických podkladů. V červenci 2022 jsem měla příležitost vydat se na cestu do Itálie a navštívit Tarotovou zahradu⁷ od Niki de Saint Phalle. Byla jsem naprosto nadšená, protože jsem se na tuto cestu těšila už dlouho a konečně se mi to splnilo.

Tarotová zahrada se nachází v Toskánsku v blízkosti města Capalbio. Vstup do zahrady zahajuje procházka dlouhou alejí plnou vysokých cypřišů, která působí tajemným a zároveň uklidňujícím dojmem. Po této aleji se návštěvníci dostanou k hlavní bráně Tarotové zahrady.

Zahrada se rozprostírá na ploše více než 2 hektarů a obsahuje 22 soch představujících jednotlivé karty Tarotového systému⁸. Každá socha má svou vlastní unikátní podobu, nápad a symboliku, která je spjata s kartou, kterou zastupuje. Sochy jsou vysoké až 15 metrů a jsou vyrobeny z kovových a betonových konstrukcí, které jsou pokryty skleněnými a keramickými mozaikami nebo barevnou pryskyřicí.

Během focení jsem se snažila zachytit jedinečnou atmosféru místa a přenést ji do mé fotografie. Snažila jsem se zaznamenat jak detaily jednotlivých soch⁹, tak i celkový dojem z tohoto mistrovského díla¹⁰. Během focení jsem se nechala unášet myšlenkami, pocity a vizemi, které toto místo ve mně vyvolalo. Snažila jsem se zachytit umělkyninu fantazii a pohled na svět, který přetavila do nádherných soch a architektonických prvků. Chtěla jsem, aby moje fotografie přenesly návštěvníky do této magické a snové zahrady a aby mohli prožít stejné pocity, jaké jsem já sama na tomto místě zažila. Zahrada mi poskytla mnoho nápadů a inspiraci pro mou další práci.

Prvním krokem po návratu domů z Itálie byl výběr a třídění záznamů. Zpracování je nedílnou součástí procesu vytváření kvalitních fotografií. Fotografování v Tarotové zahradě nabídlo mnoho příležitostí pro zajímavé a krásné snímky, ale často vyžadovaly úpravy v počítači, aby se dosáhlo ideálního výsledku. U fotografií jsem upravovala především kontrast,

⁷ Příloha 10.2.1

⁸ Příloha 10.2.2

⁹ Příloha 10.2.3

¹⁰ Příloha 10.2.4

jas a stíny abych sjednotila snímky focené v různou denní dobu a za různých světelných podmínek. Kvůli motivu Tarotové zahrady mi přišlo vhodné přidat fotografii sytost a živost barev, abych více přiblížila neuvěřitelnou atmosféru místa.

Volila jsem nejlepší záběry, na kterých jsou zachyceny nejzajímavější motivy a kompozice. V knize jsem použila výřezy soch z fotografií, abych vytvořila pocit objektu. Výřezy jsou pečlivě vybrány tak, aby bylo zobrazeno co nejvíce charakteristických prvků Tarotové zahrady a aby byly výřezy co nejvíce v souladu s celkovým uměleckým stylem Niki de Saint Phalle. Tyto výřezy umožňují divákovi zaměřit se přímo na jednotlivé sochy, což by v případě celých fotografií nebylo možné. Dávám tím čtenáři možnost si prohlédnout detaily, které by jinak přehlédnul ze vzdálených snímků ve zmeti flóry. Použití výřezů tak přispívá k celkové autentičnosti a vizuálnímu působení knihy.

4.4 Autorské písmo

Dalším stěžejním bodem mé práce bylo autorské písmo. Pro tuto práci jsem vytvořila písmo, které je inspirované osobními dopisy¹¹ Niki de Saint Phalle. Během svého života Niki napsala mnoho dopisů, ve kterých se vyskytovaly její charakteristické rukopisné znaky. Tyto znaky jsem použila k tvorbě autorského písma¹², které reflektuje umělkynin osobitý styl a zároveň přináší nový prvek do světa typografie.

Pro tvorbu písma jsem prozkoumala mnoho písemných materiálů, které Niki zanechala, a analyzovala jsem jednotlivé písmena a znaky. Teprve potom jsem sestavila kompletní soubor písmen a vytvořila digitální písmo, které zachycuje umělkynin jedinečný rukopis.

Písmo bylo navrženo především jako nadpisové nebo plakátové písmo kvůli jeho detailní kresbě. Jeho použití může přinést do designu nový estetický prvek a zároveň připomenout jednu z nejvýznamnějších umělkyně 20. století.

¹¹ Příloha 10.3.1, 10.3.2, 10.3.3,

¹² Příloha 10.3.4, 10.3.5

4.5 Doplnkové písmo

Jako doplnkové písmo jsem zvolila BC Eric Machat¹³ od Mytyáše Machata z české písmo-
liiny Briefcase Type Foundry, které vnímám jako funkční z hlediska čitelnosti, a zároveň
nepůsobí příliš chladně, odtažitě a mechanicky.

Font BC Eric Machat je vhodným doplnkovým písmem pro knihu z několika důvodů. Jeho
jednoduchý, čistý a moderní design zajišťuje vysokou čitelnost a snadné čtení. Jeho geo-
metrický tvar a rovnoměrné proporce umožňují, aby písmena vypadala přesně a jasně, což
je pro knihu velmi důležité.

BC Eric Machat má širokou škálu variant a řezů. Další výhodou tohoto fontu je, že má
mezinárodní standardy, takže může být použit v jakémkoli jazyce a na jakémkoli trhu bez
ohledu na kulturní nebo jazykové rozdíly.

4.6 Proces tvorby

Po sepsání finálních verzí textů, úprav fotografií a sestrojení písma jsem začala přemýšlet
nad formáty a vazbou knihy. Na začátku pro mě bylo nejdůležitější vytvořit maketu¹⁴ kvůli
složitosti vazby, kde každá strana má vyklápěcí stranu a vazba se šije pomocí chlopně. Poté
jsem postupovala klasickým procesem. Nejprve jsem si naskicovala, jak budou vypadat
jednotlivé části knihy a následně jsem začala návrhy sázet pomocí grafických programů
a vytvářet digitální předtiskovou formu.

Stanovila jsem si systém sazby a připravila jsem si mřížku vnitřních stran¹⁵ určenou pro
doprovodný text. Pro nadpisové autorské písmo jsem zkoušela několik způsobů zpracování
sazby, a nakonec se ukázala jako nejvhodnější varianta sazby s dynamickou velikostí pís-
ma¹⁶. Jako inspiraci pro zvýrazňování písma pomocí barev mi posloužil jeden Nikiin dopis
z roku 1961¹⁷.

¹³ Příloha 10.4.1

¹⁴ Příloha 10.5.1

¹⁵ Příloha 10.5.2, 10.5.3, 10.5.4, 10.5.5, 10.5.6

¹⁶ Příloha 10.5.2, 10.5.6

¹⁷ Příloha 10.3.2

Také jsem se zaměřila na to, jak do knihy začlenit fotografie. Vzhledem k různorodosti fotografií jsem zkoušela různé možnosti, jak nejlépe zpracovat sazbu, aby fotografie nerušily. Proto jsem také používala výřezy z fotografií¹⁸, abych knize dopřála trochu bílého prostoru k odlehčení.

4.7 Prezentační plakáty

Dalším bodem mé diplomové práce byla tvorba propagačních plakátů¹⁹ ke knize. Cílem bylo vytvořit sérii plakátů, která bude propagovat knihu, Tarotovou zahradu a zároveň budou reprezentovat umělecký styl Niki de Saint Phalle. Zvláštní pozornost jsem věnovala tomu, jakým způsobem kombinovat autorské písmo a výřezy soch z fotografií na plakátech.

Jako velikost plakátů jsem zvolila 1 m na 2 m. Tento formát je poměrně velký, což z něj činí výrazný prvek v prostoru. Velikost plakátu tak umožní upoutat pozornost návštěvníků a být viděn na větší vzdálenost.

Díky velikosti jsem mohla na plakát umístit detailní fotografie soch Tarotové zahrady a neztratit tak větší množství charakteristických prvků tohoto uměleckého díla. Navíc velikost plakátu poskytla dostatek prostoru pro použití autorského písma, které je na plakátech mnohem výraznější.

¹⁸ Příloha 10.5.2, 10.5.3, 10.5.4, 10.5.5, 10.5.6

¹⁹ Příloha 10.6.1, 10.6.2, 10.6.3

5. Popis díla

Kniha *Serpens summer*²⁰ je unikátní průvodce Tarotovou zahradou od umělkyně Niki de Saint Phalle a životem umělkyně. Kniha je inspirativním zdrojem pro všechny milovníky umění, tarotu a přírody. Každá stránka je plná barev a textur, které zachycují krásu a mystičnost tohoto uměleckého díla. Fotografie vás provedou tímto magickým parkem a pomohou vám objevit jeho hlubší význam.

Během focení jsem se snažila zachytit jedinečnou atmosféru místa, zaznamenat jak detaily jednotlivých soch, tak i celkový dojem z tohoto mistrovského díla. Autorské písmo inspirované rukopisem Niki de Saint Phalle navíc dodává knize osobní a autentický dotek, který z ní dělá nejenom krásnou, ale i unikátní publikaci.

Texty i celý obsah je sestaven tak, aby byl srozumitelný pro kohokoli a zároveň poskytnul čtenářům hlubší porozumění historickým, kulturním a sociálním souvislostem, které ovlivnily tvorbu Niki de Saint Phalle při vytváření tohoto díla.

²⁰ Příloha 10.5.7, 10.5.8, 10.5.9

6. Technologická specifiká

Pro knihu jsem zvolila polotuhou vazbu. Polotuhá knihařská vazba je vazební technika, která kombinuje vlastnosti tvrdé a měkké vazby. Tento typ vazby se také nazývá flexibilní vazba nebo polotvrdá vazba. Knižní blok je šitý se složek klasickým způsobem. Rozdíl se nachází v přebálce, kde jsem nevytvářela klasické tvrdé desky. Po nalepení předsádky jsem na holý hřbet aplikovala knihařské plát-no, čím jsem získala pružný hřbet pro lepší otevírání knihy. Poté jsem na před-sádku nalepila černou knihařskou lepenku a tak jsem získala výhody pevné vazby.

Pro knihu *Serpens summer* jsem zvolila formát 170 mm na 290 mm se složenou vyklápěcí stránkou a chlopní o velikosti 410 mm na 290 mm. Pro předsádku jsem použila papír Sirio colour 25 v odstínu zářivě modré v gramáži 170 g/m². Vnitřní stránky tvoří digitálně potištěný bílý, bezdřevý nenatíraný papír Munken, pro anglickou verzi jsem použila Munken pure 120 g/m² a pro verzi českou Munken kristall 120 g/m². Tento papír je známý pro svou kvalitu, jemnost a vysokou odol-nost. Jeho povrch je hladký, což mu dává luxusní a elegantní vzhled, a zároveň je dostatečně matný, aby se na něm tiskla vysoká kvalita obrazů a textů. Papír Munken navíc disponuje vysokou odolností vůči stárnutí a ztrátě barvy, což za-jišťuje, že publikace vytvořené s tímto papírem si zachovají svůj vzhled a kvalitu po mnoho let.

7. Přínos práce pro daný obor

Cílem mé diplomové práce bylo demonstrovat důležitost kvalitního a řemeslně odvedeného grafického designu, který slouží široké veřejnosti. Věřím, že kniha *Serpens summer* přináší do oboru grafického designu inspirativní příklad toho, jak lze vytvořit autentickou a vizuálně působivou publikaci, která dokáže zaujmout a nadchnout čtenáře.

Věřím, že se mi podařilo vytvořit unikátního průvodce Tarotovou zahradou a životem umělkyně, který obsahuje řadu působivých fotografií i autorské písmo inspirované osobními dopisy Niki de Saint Phalle. Tento průvodce je cenným příspěvkem pro oblast umělecké historie a pro oblast kultury a feministického umění. Doufám že kniha *Serpens summer* pomůže širšímu publiku lépe porozumět dílu Niki de Saint Phalle a přispěje k jeho většímu uznání jako významného uměleckého díla.

8. Resumé

The book *Serpens summer* is a unique guide to the Tarot Garden by the artist Niki de Saint Phalle and the life of the artist. The book is an inspiring resource for all lovers of art, tarot and nature. Each page is filled with colors and textures that capture the beauty and mystique of this work of art. The photographs will guide you through this magical park and help you discover its deeper meaning.

During the shoot I tried to capture the unique atmosphere of the place, recording both the details of the individual sculptures and the overall impression of this masterpiece. In addition, the author's handwriting, inspired by the handwriting of Niki de Saint Phalle, adds a personal and authentic touch that makes the book not only beautiful, but also a unique publication.

The text and the entire content is structured to be comprehensible to anyone, while providing readers with a deeper understanding of the historical, cultural, and social contexts that influenced Niki de Saint Phalle in the creation of this work.

9. Seznam použitých zdrojů

9.1 Knižní zdroje

1. KOČIČKA Pavel, BLAŽEK Filip: Praktická typografie, vydáno 2000, 2004. ISBN: 80-7226-385-4.
2. DVOŘÁKOVÁ Zdena: DTP a předtisková příprava. Computer Press, Brno 2008. ISBN: 978-80-251-1881-8.
3. HLAVSA, Oldřich, WICK, Karel. Typografia – písmo, ilustrace, kniha. Praha: SNTL, 1976. ISBN: 04-907-76.
4. PECINA Martin: Knihy a typografie, Host, Brno, 2017. ISBN: 978-80-7577-040-0.
5. SAINT-PHALLE, N. de, MCDONALD, K., FRANCBLIN, C., GINGERAS, A. M., LAOUREUX, D., ROLAND, X., & MORINEAU, C.: Niki de Saint Phalle: Here everything is possible. Snoeck., BAI NV, 2019. ISBN: 978-9461614674.
6. DE SAINT PHALLE Niki, PIETROMARCHI Giulio. The Tarot Garden. Salenstein: Benteli Verlag, 2003. ISBN: 978-3-7165-1092-6.
7. RUDICK Nicole. What is now known was once only imagined: an (auto)biography of Niki de Saint Phalle. New York: Siglio Press, 2022. ISBN: 978-1938221316.
8. JOHNSTON Jill, CHIA CARACCILO Marella, PIETROMARCHI Giulio. Niki de Saint Phalle and the Tarot Garden. Berne: Benteli Publishers, 2010. ISBN: 978-3-7165-1537-2.
9. PETER-COTTERELL, John. Niki de Saint Phalle: Tarot Garden. New York: George Braziller, 2003. ISBN: 978-1858942180.
10. WÜRFEL, Carolin. Niki de Saint Phalle's Tarot Garden: Visionary Art and the Architecture of Utopia. Munich: Hirmer Publishers, 2019. ISBN: 978-3777432781.
11. FRELINGHUYSEN, Suzy. Niki de Saint Phalle and the Tarot Garden: A Feminist Utopia. New York: Abbeville Press, 2016. ISBN: 978-0789212687.
12. BURNHAM, Rika. Niki de Saint Phalle's Tarot Garden: A Gaudí for the 20th Century? In Women. Burlington: Ashgate, 2003. ISBN: 978-8836628342.
13. CAWS, Mary Ann. The Tarot Garden: Niki de Saint Phalle's Monument to Joy. Art Journal 51, no. 4 (1992): 70-76. ISBN: 978-1555953189.

9.2 Internetové zdroje

1. Il Giardino dei Tarocchi [online]. [cit. 2023-04-12]. Dostupné z: <https://ilgiardinodeitarocchi.it/en/>
2. Niki de Saint Phalle [online]. [cit. 2023-04-12]. Dostupné z: <https://nikide-saintphalle.org/>
3. The art story [online]. [cit. 2023-04-12]. Dostupné z: <https://www.theartstory.org/artist/saint-phalle-niki-de/>
4. Widewalls [online]. [cit. 2023-04-12]. Dostupné z: <https://www.widewalls.ch/magazine/niki-de-saint-phalle-tarot-garden-italy>
5. The New Yorker [online]. [cit. 2023-04-12]. Dostupné z: <https://www.newyorker.com/magazine/2016/04/18/niki-de-saint-phalles-tarot-garden>

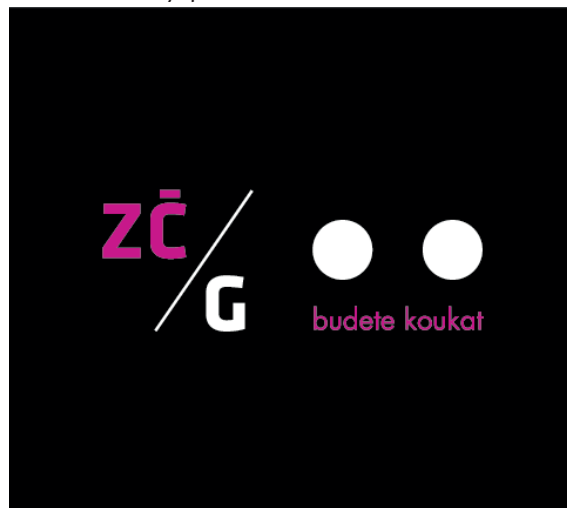
10. Seznam obrazových příloh

10.1 Dosavadní dílo

10.1.1 Autorské písmo Frank

10.1.2 Vizualní styl pro budovu ZČG v Plzni

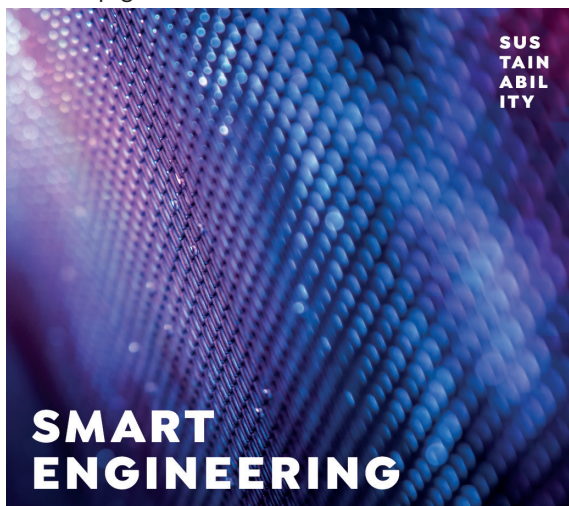
10.1.3 Vizualní styl Galerie Kooperativa

10.1.4 Design studentského piva ZČU

10.1.5 Propagace Techmania

10.1.6 Plakáty na téma tělesně postižených

10.2 Tarotová zahrada

10.2.1 Tarotová zahrada, Červenec 2022

10.2.2 Socha představující tarotovou kartu č. XVII (Hvězda)

10.2.3 Detail sochy Círařovny

10.2.4 Širší pohled na Tarotovou zahradu z přístupové cesty

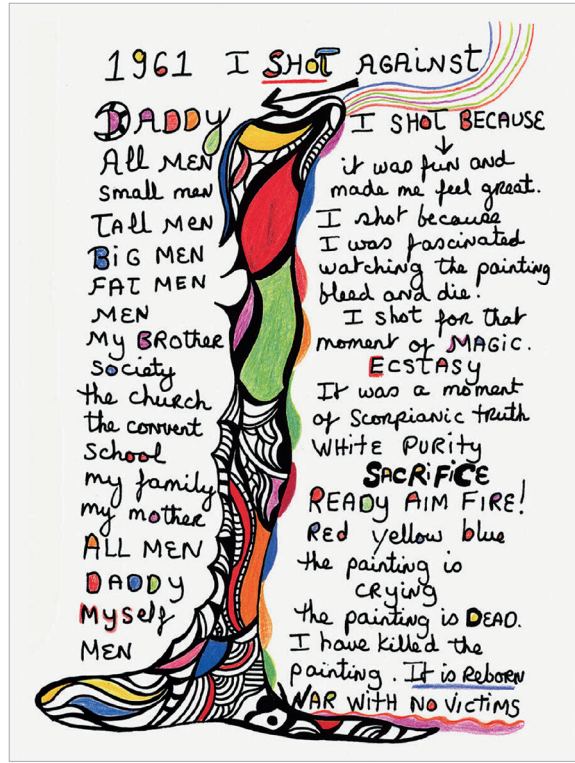

10.3 Autorské písmo

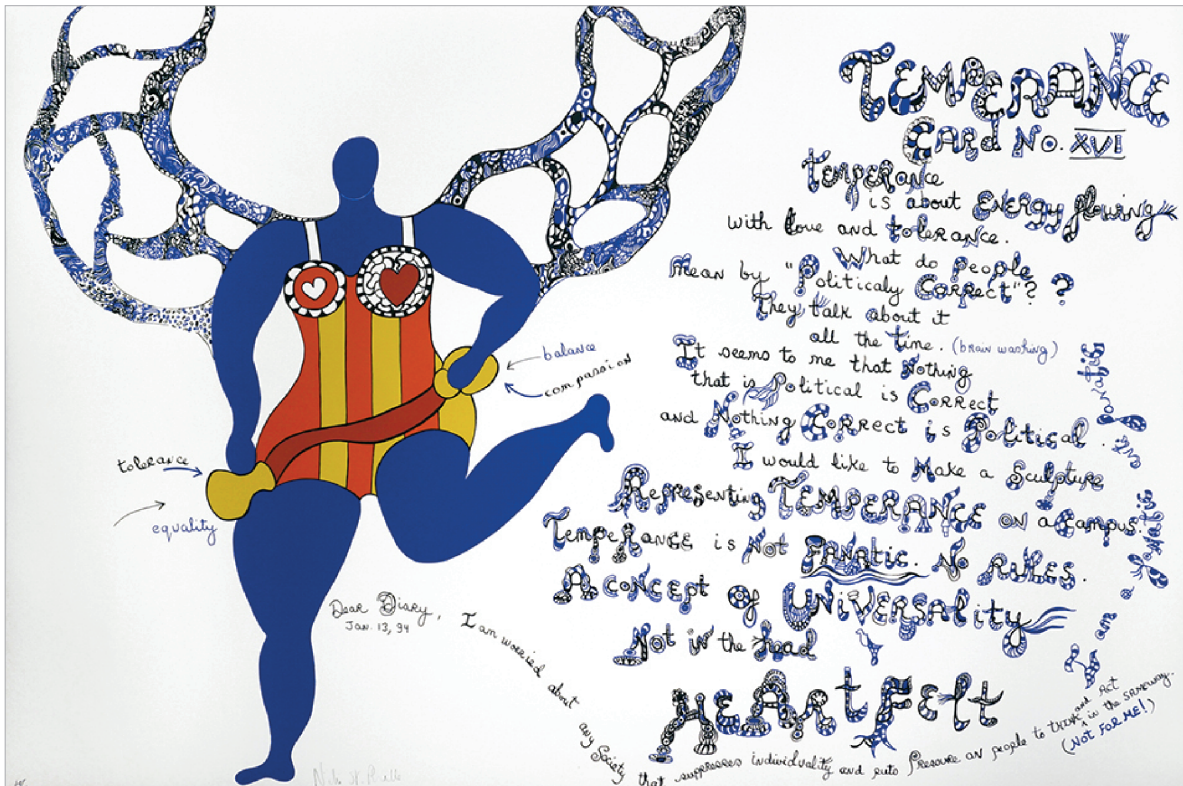
10.3.1 Osobní dopis Niki de Saint Phalle

10.3.2 Osobní dopis Niki de Saint Phalle

10.3.3 Osobní dopis Niki de Saint Phalle

POŠTÁK UGO CELLETTI
POMÁHAL VYTVÁŘET
OBROVSKÉ SOCHY, NA
PO EMKV MÍSTNÍHO
STATKU

10.5 Autorská kniha

10.5.1 Makety pro vazbu knihy

10.5.2 Ukázka knihy

10.5.3 Ukázka knihy

10.5.4 Ukázka knihy

10.5.5 Ukázka knihy

10.5.6 Ukázka knihy

10.5.7 Ukázka knihy

10.5.8 Ukázka knihy

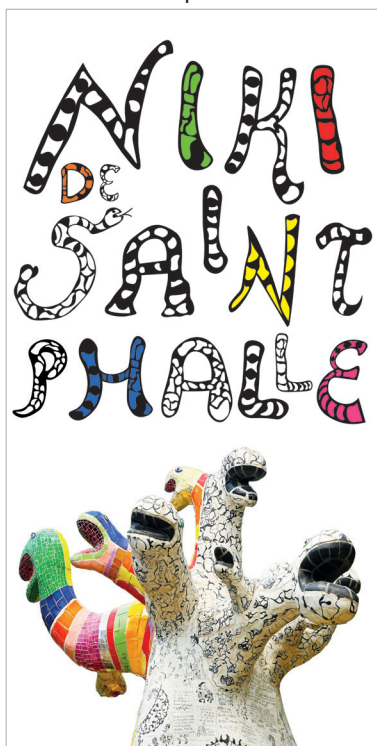

10.5.9 Ukázka knihy

10.6 Prezentační plakáty

10.6.1 Prezentační plakát

10.6.2 Prezentační plakát

10.6.3 Prezentační plakát

