

**Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara**

Bakalářská práce

NÁVRH SOUBORU PLAKÁTŮ

**Umění v prostoru /experimentální způsob publikování
plakátu
(OUT OF MOVIE)**

Samuil Trenov

Plzeň 2023

Západočeská univerzita v Plzni

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Katedra výtvarného umění

Studijní program Výtvarná umění
Specializace Socha a proctor

Bakalářská práce

NÁVRH SOUBORU PLAKÁTŮ

**Umění v prostoru /experimentální způsob publikování
plakátu
(OUT OF MOVIE)**

Samuil Trenov

Vedoucí práce: doc. akad. mal. František Steker
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 BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

(projektu, uměleckého díla, uměleckého výkonu)

Jméno a příjmení: **Samuil TREN OV**
Osobní číslo: **D20B0101P**
Studijní program: **B8206 Výtvarná umění**
Studijní obor: **Ilustrace a grafika, specializace Vizuální komunikace**
Téma práce: **NÁVRH SOUBORU PLAKÁTŮ téma – Umění v prostoru /experimentální způsob publikování plakátu**
Zadávací katedra: **Katedra výtvarného umění**

Zásady pro vypracování

Tvůrčí záměr: Vytvořit soubor plakátů na téma umění v prostoru s multimediální prezentací.

Způsob realizace:

1. Analýza současných komunikačních prostředků pro publikování plakátu.
2. Rešerše v oblasti umělecké prostorové tvorby.
3. Přípravné skici, grafické varianty projektu.

Cíl: Projekt pro experimentální publikování plakátu.

Předpokládaný výstup: Nejméně 5 plakátů velikosti B1 a multimediální formát publikování plakátu.

Rozsah průvodní zprávy: minimálně 3 textové normostrany a minimálně 10 stránek příloh.

Rozsah teoretické části: **min. 3 normostrany textu**
Rozsah praktické části: **vyplyne ze zpracování BP**
Forma zpracování bakalářské práce: **tištěná**

Seznam doporučené literatury:

UEBELE, Andreas. Orientierungssysteme und Signaletik. 1. vyd. Nemecko : Verlag Hermann Schmidt, 2006. 335 s. ISBN 978-3-87439-674-5
ROSTOKA Vladislav, JUNEK Dušan. Typo: Grafik: Um 1. 1. Vyd. Tranava: Veldan, spol. sr. o. 2016. 288 s. ISBN 978-80-971509-1-4.
BLAŽEK, Filip. Typokniha. 2. vydání. Praha: UMPRUM, 2022, 260 s. ISBN: 978-80-88308-70-6.
PECINA, Martin. Knihy a typografie. 3. vyd. Brno: Host, 2017, 350 s. ISBN: 978-80-7577-040-0
ADAMS Sean, DAWSON Peter, FOSTER John, SEDDON Tony. 365 příkázání grafického designu. 1. vyd. Praha: Slovart, 2018, 384 s. ISBN: 978-80-7529-554-5

Vedoucí bakalářské práce: **Doc. akademický malíř František Steker**
Katedra designu

Datum zadání bakalářské práce: **31. května 2022**
Termín odevzdání bakalářské práce: **28. dubna 2023**

L.S.

MgA. Vojtěch Aubrecht v.r.
děkan

Mgr. Jindřich Lukavský, Ph.D. v.r.
vedoucí katedry

V Plzni dne 7. září 2022

Prohlášení

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

Plzeň, duben 2023

.....

Poděkování

Rád bych vyjádřil své poděkování vedoucímu své bakalářské práce, doc. Františku Stekerovi, za jeho trpělivost, přátelskost, cenné rady a čas, který věnoval konzultacím této práce. Dále bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na realizaci této práce svým příspěvkem či podporou.

Obsah:

Úvod.....	8
Nápad a inspirace	10
Motivace a tvorba	10
Rešerše a cíl práce	11
Rešerše	11
Cíl práce.....	11
Shrnutí.....	11
Resumé.....	12
Zdroje a použitá literatura	15

Úvod

Samův život je plný dobrodružství, výzev a změn. V 18 letech opustil svou rodnou zemi a vydal se na cestu, která ho zavedla na nová místa a posunula až na samé hranice jeho možností. Filmové plakáty vytvořené o Samově životě by mohly zachytit mnohé vrcholy a pády jeho cesty a člověka, kterým se díky tomu stal.

Jedním z možných témat filmových plakátů o Samově životě je myšlenka sebepoznání a osobního rozvoje. Sam během svého pobytu v zahraničí čelil mnoha výzvám a překážkám, od jazykové bariéry a kulturního šoku až po stesk po domově a finanční problémy.

Nejlepší filmové plakáty o Samově životě nakonec zachytí celou škálu emocí, zážitků, které tvoří toto složité a fascinující téma. Mohou vyvolávat nostalgie, naději, odolnost nebo úžas, případně jakoukoli kombinaci těchto a dalších emocí. Především by však měly nabídnout pohled do života mladého člověka, který se odvážil překročit hranice známého a přijmout neznámé a cestou objevovat člověka, kterým se má skutečně stát.

Nothing to be felt

Filmový plakát na téma "Nic, co by se dalo pocítit" by mohl být velmi minimalistický a emocionální. Může obsahovat symbolické prvky, které odkazují na téma filmu, na příklad prázdný prostor, aby vyjádřil pocit prázdnoty a beznaděje. Myšlenka by mohla být velmi jednoduchá ale intimní, aby zaujala diváky, například "Co zůstane, když ztratíte všechno?" Plakát by mohl také obsahovat hlavní postavu filmu, která by mohla být zobrazena s výrazem, který ukazuje na její vnitřní konflikt a emocionální stav.

Každý je schopný si na životě najít něco pro něj radostného, přestože deprese může trvat pouhý okamžik, dokáže zapůsobit, jako krutá nemoc na vnímání okolního světa. Sam se nachází na úchvatném místě, ale jeho aktuální vnitřní beznaděj mu nedovolí se otevřít krásám, které nabízí svobodný moment krásného prostředí.

The other you - Dvojník

Filmový plakát na téma "dvojník" s dvěma identickými osobami stojícími ve skleněné podmořské budově by mohl být velmi působivý. V pozadí by mohla být vidět hloubka moře a podvodní svět, což by mohlo symbolizovat temné tajemství, které se skrývá pod hladinou. Osoby na plakátu by mohly být oblečené v prostých a funkčních oblecích, které připomínají potápěče. Představovaly by dvojníky, kteří se nacházejí v izolaci a bez kontaktu s vnějším světem. Skleněná budova by mohla být osvětlena zevnitř, aby vytvářela dojem, že se osoby nacházejí v uzavřeném a zároveň velmi transparentním prostoru. Celkově by plakát mohl být velmi sugestivní a působivý a přitáhnout značnou pozornost diváků.

Plakát odkazuje na Samovu největší životní výzvu: Čelit sám sobě a snažit se změnit nedokonalosti, přemoci strach, nastavit si zrcadlo a podívat se do vlastních očí.

The secrets of the orange sweater

Tajemství jsou součástí našeho života a provázejí nás jako stín. Někdy se stává, že naše tajemství jsou příliš velká a děsivá, takže nás pronásledují i z minulosti. Příběh vypráví o

Samovi, který ovládá svůj svět pomocí dávných tajemství, ale v určitém okamžiku se stanou neovladatelnými, takže nad nimi ztratí kontrolu a pak pro něj začne ta pravá hra.

Plakát k takovému filmu by mohl zobrazovat Sama, jak jej dostihla tajemství z minulosti na skoro končících schodech a už se před nimi nemá kam skrýt. Nastává moment, kdy se jim bude muset postavit čelem.

Matrix glitch

Filmový plakát na téma "Matrix Glitch" by mohl zahrnovat Samovu postavu bloudící v labyrintu rozbitého Matrix světa, a který mohl být velmi vizuální a neobvyklý, s náznaky digitálního světa s poruchami. Může zahrnovat zkreslení, glitch efekty a další prvky, které podtrhují temnou a tajemnou atmosféru Matrixu. Plakát by mohl se zaměřit na abstraktní prvky, které se vážou k tématu umělé inteligence a virtuální reality.

Svět je nepřírodně zrychlený a ovládaný jakýmkoliv pomůckami, a to především moderní technologií, které ovlivňují způsob a vnímání života, smýšlení a chování všech lidí na tolik, až se matrix pokazil. Pro Sama nebudí svět pocit skutečného, svět je již nereálný.

Inside World

Souvisejícím tématem je myšlenka domova a sounáležitosti. Jelikož Sam trávil stále více času mimo svou rodnou zemi, mohl se potýkat s otázkami identity a sounáležitosti což ho donutila k velké mentální změně, a to, jak má žít sám sebou v cizím světě, když ještě neví, jak má začít a co se od něj očekává.

Dalším možným tématem plakátů k filmu o Samově životě je myšlenka osobních a vnitřních vztahů a vazeb. Sam si možná vytvořil hluboká pouta s minulou verzí sebe sama, která už nefunguje v tomto světě, a on je donucen je změnit, aby mohl pokračovat dál po své nejasné cestě. Plakát k takovému filmu by mohl zobrazovat siluetu Sama, a on by se nacházel ve svém vnitřním světě hledající tu správnou cestu k sobě a zlepšování své vlastní vnímání a pochopení.

Self Awareness

Celkově je téma filmových plakátů vytvořených o Samově životě tématem objevování, sebepoznávání a odolnosti. Ať už se tyto plakáty zaměřují na osobní vztahy, kulturní výměnu nebo osobní růst, měly by zachytit složitost a bohatost Samovy cesty a nabídnout pohled do mnoha radostí a bojů, které přináší život plný dobrodružství a objevování.

Dalším možným tématem filmových plakátů o Samově životě je myšlenka identity a sebepoznání. Vzhledem k tomu, že Sam poznal nové kultury a prostředí, mohl projít významnými změnami ve svém pocitu sebe sama a svého cíle. Plakát k takovému filmu by mohl zobrazovat Sama stojícího na vrcholku hory, jak se rozhlíží po rozlehlé krajině, jako by to mělo symbolizovat jeho osobní cestu za sebepoznáním.

Split Shadows

Téma duševního zdraví by mohlo být zpracováno také prostřednictvím filmových plakátů o Samově životě. Život v zahraničí může být pro každého značnou výzvou a Sam mohl zažívat

období osamělosti, úzkosti nebo deprese. Plakát k takovému filmu by mohl zobrazovat Sama stojícího uprostřed místností, a vedle sebe svoje stíny, se kterými se každodenně střídá jako osoba, která má obsedantně kompulzivní porucha.

Po všech výzvách, radostech a bojích, které Samova cesta životem v zahraničí provázely, z ní vyšel jako silnější a odolnější člověk než kdykoli předtím. S nově nabytým smyslem pro cíl a odhodláním se Sam cítil připraven přijmout jakékoli výzvy, které ho čekají. Uvědomil si, že zkušenosti, které získal v zahraničí, mu poskytly jedinečný pohled na život a soubor dovedností a znalostí, které si s sebou může nést po zbytek života.

Se srdcem plným vděčnosti za všechny lidi, které potkal, a za lekce, které se na své cestě naučil, se Sam těšil na všechno, co mu budoucnost přinese. Věděl, že ho čekají další překážky, které bude muset překonat, a další příležitosti k růstu, ale byl připraven na vše, co mu přijde do cesty.

Když se Sam ohlédl za svou cestou, cítil hrdost a úspěch.

Odvážně a vytrvale čelil nepřízní osudu a na druhou stranu vyšel silnější a odhodlanější než kdykoli předtím. Věděl, že má moc utvářet svůj osud, a byl připraven přijmout další kapitolu svého života s otevřenou náručí.

S úsměvem na tváři a pocitem vzrušení v srdci se Sam vydal vstříc dalšímu dobrodružství s vědomím, že ať už ho v budoucnu čeká cokoli, je připraven postavit se tomu čelem se vší silou a odolností, které cestou získal.

Nápad a inspirace

Smyslem plakátů bylo vyjádřit konkrétní myšlenky a emoce na neobvyklém místě:

Vzpomínám si, jak jsem se díval na filmové plakáty nalepené na zdi venku na ulici a říkal jsem si: "Páni, ty jsou opravdu dobře udělané." Dokáží zachytit kousek příběhu filmu, nebo si alespoň představit, jaký by mohl být, jak je vizuálně provedený, tak jednoduché, ale na druhou stranu zajímavé a jakou ve mně vyvolává chuť se na film podívat. Ten pocit byl pro mě tak zajímavý, že jsem se zeptal sám sebe. Co kdybych část svého příběhu prezentoval právě takto? Co se stane? Bude to někoho zajímat stejně, jako mě zajímají ty neviděné filmy? Myšlenka, že bych mohl sdílet část svého já ve "filmové" verzi, mě nadchla, a tak jsem začal snít o tom, jaké by asi bylo, kdybych se jednoho dne stal hercem, jak by vypadaly mé plakáty a jak by je přijali diváci. Začal jsem tedy navrhovat své plakáty a snažil jsem se použít dokonalou kombinaci dobrého příběhu, který by lidé mohli vnímat, a zajímavé vizuální části, která by je zaujala a chtěli by se na ni dívat.

Motivace a tvorba

Motivací bylo vytvořit vizuální materiály, které lze umístit na neobvyklá místa pro takový emocionální pokus o kontakt a ukázat mou pravou tvář a to, jak se cítím sama se sebou, se svým životem a životem obecně. Protože upřímně řečeno, spousta lidí má podobné problémy nebo věci, které řeší, ale každý je v sobě izoluje, protože se bojíme ukázat to

nejslabší místo v nás, a tak ho skrýváme, dokud nenajdeme dočasné řešení, ale pravda je, že to není potřeba.

Mnoho lidí denně prochází stejnými věcmi a problémy v životě a já věřím, že můžeme zvládnout všechno tím, že dáme ostatním lidem vědět, jak se cítíme, protože jsme silnější, když jsme si oporou navzájem a můžeme si pomoci, abychom tím mohli projít. Toto téma je pro mě velmi emotivní, protože jsem největší zloduch sám sebe a nikdo mě neslyší, jak v sobě křičím. Jako již 23letý kluk z ciziny jsem během svého života zažil spoustu dobrých i špatných věcí, když jsem žil v cizině sám, nejtěžší je, že jsem byl sám a neměl jsem nikoho, s kým bych se mohl podělit o své myšlenky nebo koho bych požádal o pomoc, musel jsem se s tím vypořádat sám. Čelil jsem spoustě problémů a citových vzestupů a pádů, ale největší a nejnáročnější bylo postavit se sám sobě a čelit jedinému celoživotnímu boji se stvořitelem svého života, se mnou.

Rešerše a cíl práce

Rešerše

Přišlo mi velmi zajímavé sledovat proces studia filmových plakátů, protože musí obsahovat perfektní množství příběhu, který chcete ukázat, dobře vybrat témata, která potřebujete vidět, a nejdůležitější je kombinace obou věcí a způsob jejich prezentace. Jedna z hlavních otázek, které mě napadly, byla: Jaký je rozdíl mezi filmovými a divadelními plakáty? Filmové plakáty vznikají až po natočení filmu, což znamená, že se pracuje s již existujícím vizuálním podkladem, zatímco divadelní plakáty vznikají v době, kdy se hraje, takže tam máte svým způsobem více tajemství, je možné si s nimi svým způsobem více hrát. Divadelní plakát je často dramatický. Existují dva hlavní typy filmových plakátů. Jedním z nich, který vidáme velmi často na ulicích, v MHD nebo na jiných veřejných místech, jsou plakáty "informativní", což je ve většině situací plakát premiérový, plakát informující o tom, kdy film přijde do kin, jaké je speciální datum, ve kterém kině nebo na kterém nástupišti a tak dále. Druhým je plakát "reprezentativní", který představuje samotný film. Ten více vypovídá o filmu a žánru, působí na diváka osobněji a vytváří jiný vztah, což je mým cílem.

Cíl práce

Cílem mé práce je ukázat lidem kolem mě, že nejsou ve svém světě sami, a že všichni sdílíme stejné myšlenky, problémy, nejistoty, pocity a tak dále, a ukázat jim, že nejsou sami, ať se děje cokoli, protože být sám, neviděn a nepochopen je jeden z nejtěžších pocitů vůbec. Na druhou stranu chci diváky inspirovat k tomu, aby se podělili o své emoce s ostatními, aby se nebáli, byli stateční a ukázali se se takoví, jací jsou, protože nakonec jsou naše největší slabiny naší mocnou zbraní, která nám pomáhá pokračovat.

Shrnutí

Vytvoření celého projektu jsem věnoval přibližně 3 měsíce. Hodně času mi zabralo najít tu správnou inspiraci, naučit se něco o filmovém plakátu a o tom, jak se dělá, rozhodnout se, co je třeba sdílet, co by se diváků dotklo a jakým způsobem to prezentovat. Najít konkrétní představu o tom, co chci ukázat, a vytvořit k tomu ilustrace bylo to nejtěžší. Protože vytvořit

ilustraci, která zobrazuje hlavní emoci, kterou potřebujete vyjádřit, je těžké, ze strany diváka dojde k interpretaci jakýmkoli způsobem, ale důležité je, že divák musí pochopit, jak se cítíte vy, v dané situaci a jak jsem se cítil já a co jsem chtěl sdílet, a pak si udělat vlastní interpretaci o umění, aby ho mohl důvěrně pochopit.

Na plakátech jsem použil trochu nerealistického pocitu stejně jako na filmových plakátech. Pro tvorbu jsem použil několik programů, jako je Procreate pro skicu a stručné naplánování vzhledu, Adobe, Photoshop, Illustrator a Indesign, pro úpravu a skládání částí dohromady, a několik 3D programů, jako je Cinema 4D, Blender a tak dále, pro vytvoření mapy pozadí pro realističtější vzhled. Zažil jsem trochu komplikace s používáním 3D programů a následnou úpravou všeho ve 2D programech, aby to vypadalo jako jeden díl. Díky mým editačním schopnostem a spoustě trpělivosti, tvrdé práce a rad od mých učitelů a přátel se mi podařilo dokončit finální podobu plakátů tak, aby vypadaly co nejlépe.

Resumé

The creation of the whole project took me around 3 solid months to create. It took me a lot of time to find the right inspiration, to learn about movie poster and how they are made, to decide what need to be shared, what would touch the viewers, and in which way to present it. Finding the specific idea of what I wanted to show and creating the illustrations for it was the hardest part. Cause creating an illustration that shows the main emotion you need to express is hard, there will be an interpretation from the side of the viewer in any way, but what is important is that the viewer has to understand how you feel, in the situation and how I felt and what I wanted to share, and then to make his own interpretation about the art so they can understand it intimately.

In posters, I have used a bit of unrealistic feeling just like the movie posters. For the creation I have used several programs like Procreate for the sketch and briefly planning the look, Adobe, Photoshop, Illustrator, and Indesign, for editing and putting the parts together, and a few 3D programs like Cinema 4D, Blender, and so on for creating the background map for a more realistic look. I experienced a bit of complication with using the 3D programs and then editing everything in the 2D programs so it can look like one part. Thanks to my editing skills and a lot of patience, hard work, and pieces of advice from my teachers and friends I manage to finish my final look of the posters so they can look in the best way.

Skici a Plán

Video + kultura Mood board motion design (out of a movie)

Adobe, Blender

Photos expressing strong emotions.

vláštui natačeni
krátky příběh

Movie style posters.

* unreal reality

- Posters with typography and design

Photos with lights creating different feeling for the space!

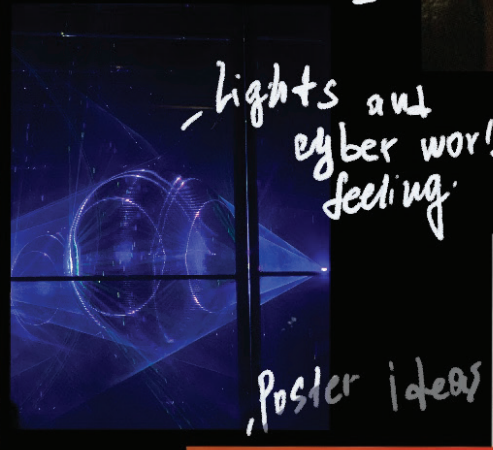
lights and cyber world feeling

Surrealistic photography

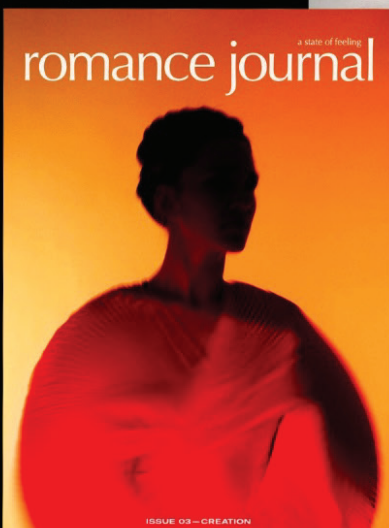
poster ideas

work with typography and text

3D design

What is it that you need so much you cannot continue your way in life without it? You sit there asking yourself about what you need the most and what you think is stopping you to fulfill your dreams. You know what it is but you don't want to be honest with yourself so you pretend you don't know what you need and trying to fulfill it in every possible way cause you need to continue but you cannot so you stay at the same position and waiting until you do something about it but you are getting tired and no one can help you except you.

Movie posters

5/7

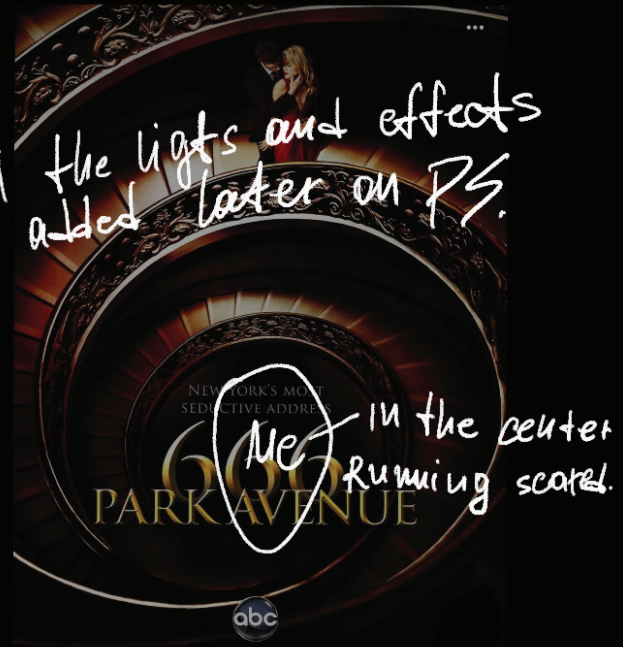
1

Photo in studio
& lights

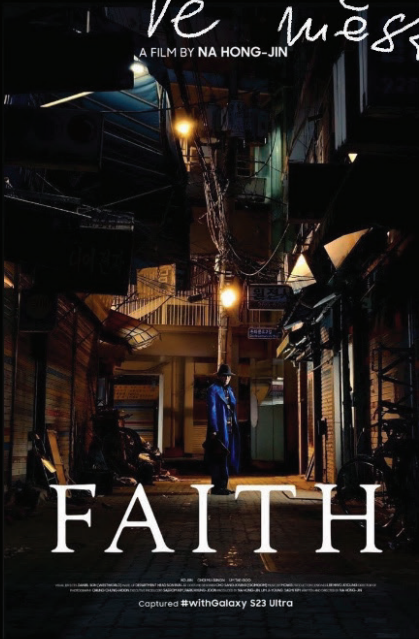

2

All the lights and effects
added later on PS.

3 Podobni fotky
ve městě

4 Blizkou fotky
Ideálně s. bylcma.

Zdroje a použitá literatura

Knihy:

Filmové Plakáty Dějiny Jednoto Média – Ian Haydn Smith
The History of Graphic Design. 40th Ed.

https://en.wikipedia.org/wiki/Film_poster

<https://www.centralcasting.com/history-of-movie-posters/>

<https://www.nfi.edu/how-to-make-a-movie-poster/>

<https://postercollector.co.uk/articles/different-types-and-styles-of-movie-posters/>

<https://www.pinterest.es/saeedtheo/creative-movie-posters/>

<https://pixabay.com>

https://www.a23d.co/product-category/textures/?gclid=Cj0KCQjwu-KiBhCsARIsAPztUF1bBK21pNXRDk2_AQzjHAyuL8ISh3y4XmOR3hGMEcKocPJysbL4Lo8aAu6REALw_wcB

https://thangs.com/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=blend_models&gclid=Cj0KCQjwu-KiBhCsARIsAPztUF3ltXbFkPEa8cdygKuDF7eIHQzK1IhIzwKPKY_bJFD8EdLc2WkuSilaAp9IEALw_wcB&sort=likes&range=month

<https://www.youtube.com/watch?v=WVEbGxuqbCY>

<https://www.turbosquid.com/Search/3D-Models/mountains/c4d>

<https://www.poliigon.com>

<https://unsplash.com>

<https://stock.adobe.com/cz/>