

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

**Diplomová práca
PORTFOLIO
Mária Fúčelová**

Plzeň 2017

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta designu a umenia Ladislava Sutnara

Katedra výtvarného umenia
Študijný program Design
Študijný odbor Ilustrácia a grafický design
Špecializácia Ilustrácia

Diplomová práca

PORTFOLIO
Mária Fúčelová

Vedúci práce: Prof.akad. mal. MikolášAxmann
Katedra výtvarného umenia
Fakulta designu a umenia Ladislava Sutnara
Západočeská univerzita v Plzni

Plzeň 2017

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
Akademický rok: 2015/2016

ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

(PROJEKTU, UMĚLECKÉHO DÍLA, UMĚLECKÉHO VÝKONU)

Jméno a příjmení: **BcA. Mária FÚČELOVÁ**
Osobní číslo: **D14N0004P**
Studijní program: **N8208 Design**
Studijní obor: **Ilustrace a grafický design, specializace Ilustrace**
Název tématu: **PORTFOLIO**
Zadávací katedra: **Katedra designu**

Z á s a d y p r o v y p r a c o v á n í :

Minimální rozsah prací

Počet: 2 ks

Formát: minimální A4

Popis realizace: Kniha minimálního rozsahu 40 stran s původními texty a ilustračním doprovodem, včetně digitální prezentace. Formou autorské knihy prezentace strukturovaně zahrnující slovem i obrazem dosavadní výtvarní zkušenost. V podobě tisků kombinujících různé techniky a postupy včetně původní kresby a malby.

Výstup: 2 exempláře knihy, včetně digitální prezentace

Pravidelné konzultace v rámci semináře ke kvalifikační práci.

Postup realizace

- září - teoretická část práce (bod 1. až 3, uvědomit si, kdo jsem a kam směřuji)
 - říjen - předložení spektra variant, sběr a průběžné intenzivní studium zdrojů
 - listopad, prosinec - pracovní verze, volba nejvhodnější varianty, průběžné práce na praktické části kvalifikační práce
 - leden, únor - předložení adekvátně rozpracované praktické části kvalifikační práce předložení rozpracované teoretické části kvalifikační práce v souladu s doporučenou osnovou
 - březen - realizace výsledného projektu, předložení pracovní verze kompletní teoretické práce
- Finalizace a odevzdání
- duben - finalizace projektu, dokončení teoretické i praktické části práce, příprava prezentace, odevzdání obou částí práce
- Obhajoba
- červen - obhajoba + prezentace kvalifikační práce na CD/DVD (v podobě pro tisk)

Rozsah praktické části: **vyplyne ze zpracování DP**

Rozsah teoretické části: **min. 7 normostran textu**

Forma zpracování diplomové práce: **tištěná**

Seznam odborné literatury:

SALTZ, Ina. *Základy typografie*. Praha: Slovart, 2010.

ISBN 978-80-7391-404-2.

LADA, Josef. *Kronika mého života*. Knižní klub, Český spisovatel, 2007.

ISBN 978-80-242-1856-4.

VÁCHAL, Josef. *Krvavý román*. Praha: Odeon, 1970. ISBN 80-85192-00-4.

BRATHOVÁ, Barbara. *Slovak united imaginations*. Bratislava: Literárne informačné centrum, 2009. ISBN 978-80-89222-75-9.

ADLER, P., NEUMANOVÁ, M., PELANOVÁ, A. *Slovník světové kresby a grafiky*. Praha: Odeon, 1997.

BAJCUROVÁ, Katarína. *Fulla*. Praha: Slovart, 2009.

ISBN 97-88080858-76-6.

HUSZAR, Tibor. *Koloman Sokol*. Praha: Slovart, 2007. ISBN 80-96793-91-8.

VÁCHAL, Josef. *Postyla Kacířská*. Vršovice: M. Josef Váchal, 1926.

ANDERSEN, H. CH., PACOVSKÁ, K. *The Little Match Girl*. Hong Kong: Minedition, 2005. ISBN 978-0698400276.

PUENTE, Moisés. *Rozhovory s Miese van der Rohe*. Praha-Zlín: Archa, 2010. ISBN 978-80-904514-1-4.

JASLOVSKÝ, Marian. *Dežo Ursiny- Pevniny a vrchy*. Bratislava: Slovart, 2011.

ISBN 97-88080856-72-4.

ČAPEK, Karel. *Jak se co dělá*. Praha: Olympia, 2010.

ISBN 97-88073762-15-5.

KNÍŽÁK, Milan. *Domovská stránka Milana Knížáka – "VŠE O WWW"* [online].

c2009-2016, [cit. 2016-04-29]. Dostupné z: <<http://www.milanknizak.com>>

FILIP, Jaro. *Domovská stránka Jara Filipa – "VŠE O WWW"* [online]. c2000, [cit. 2016-04-29]. Dostupné z: <<http://www.jarofilip.sk>>

Vedoucí diplomové práce: **Prof. akad. mal. Mikoláš Axmann**

Katedra výtvarného umění

Datum zadání diplomové práce: **31. května 2016**

Termín odevzdání diplomové práce: **28. dubna 2017**

Doc. akad. mal. Josef Mištera
děkan

Doc. akad. mal. František Steker
vedoucí katedry

V Plzni dne 15. září 2016

Prehlasujem, že som prácu spracovala samostatne a použila iba uvedené pramene a literatúru.

Plzeň, máj 2017

.....
podpis autora

OBSAH

1. MOJE DOTERAJŠIE DIELO V KONTEXTE ŠPECIALIZÁCIE ...	2
1.1 ZÁUJEM O ILUSTRÁCIU A GRAFICKÝ DESIGN.....	2
1.2 ŠTÚDIUM NA FAKULTE DESIGNU A UMENIA LADISLAVA . SUTNARA V PLZNI	2
1.2.1 PRVÝ ROČNÍK.....	2
1.2.2 DRUHÝ ROČNÍK.....	3
1.2.3 TRETÍ ROČNÍK	4
2. TÉMA A DÔVOD JEHO VOĽBY, CIEĽ PRÁCE.....	5
2.1 PRESNE DEFINOVANÁ TÉMA	5
2.2 DÔVOD VOĽBY TÉMY	5
2.3 HLAVNÝ CIEĽ	6
3. PROCES PRÍPRAVY, PROCES TVORBY	8
3.1 VYHLÁDÁVANIE A VYTVÁRANIE PODKLADOV	8
3.2 HĽADANIE INŠPIRÁCIE U SLOVENSKÝCH A ČESKÝCH UMELCOV	9
3.3 TEXT.....	10
3.4 SKICOVANIE A TECHNIKA	10
3.5 KRESBA FIXKOU.....	11
4. POPIS DIEĽA, TECHNOLOGICKÉ ŠPECIFIKÁ, PRÍNOS PRÁCE PRE DANÝ ODBOR	12
4.1 POPIS ILUSTRÁCIÍ.....	12
4.2 TYPOGRAFICKÁ A GRAFICKÁ ÚPRAVA KNIHY	13
4.3 OBAL KNIHY	15
4.4 TLAČ A VÄZBA	16
4.5 FIXKA.....	16
4.6 PRÍNOS PRÁCE PRE DANÝ ODBOR.....	17
5.ZOZNAM POUŽITÝCH ZDROJOV	18
A) KNIŽNÁ A PERIODICKÁ LITERATÚRA	18
B) INTERNETOVÉ ZDROJE	18
6. RESUME	19
7. ZOZNAM PRÍLOH.....	20

1. MOJE DOTERAJŠIE DIELO V KONTEXTE ŠPECIALIZÁCIE

1.1 Záujem o ilustráciu a grafický design

Môj záujem o ilustráciu sa tiahne už od strednej školy. Bol posilnený práve štúdiom na Fakulte designu a umenia Ladislava Sutnara v mojom bakalárskom štúdiu. Vytvorila som svoju prvú knižku od návrhu až po väzbu, objavila som čaro spájania ilustrácií a grafického designu, celkom ústiaci v tlačенú publikáciu.

1.2 Štúdium na Fakulte designu a umenia Ladislava Sutnara v Plzni

Už zo začiatku magisterského štúdia som sa začala zaujímať o prepojenie ilustrácie, maľby a klasických výtvarných techník a typografie.

1.2.1 Prvý ročník

V prvom semestri som spracovávala návrhy na výstavu „Bahno, Bída, Bohéhové“. Vytvárala som návrhy na časť vlakovej stanice a detskej hry. Detská časť bola veľká hra, založená na princípe zozbierania všetkých pečiatok tak, že splníte v každej časti príbehu nejakú úlohu. Ku hre som vytvorila brožúru, ktorú som graficky upravovala a navrhla pečiatky.

V druhom semestri som spracovávala tému „Grafický prejav vo verejnom priestore“. V dnešnej dobe sa stalo tričko akýmsi symbolom a spôsobom, ako vyjadriť názor alebo estetickú hodnotu. Vnímam tento priestor ako chodiaci banner a príležitosť grafického prejavu. Vytvárala som ilustrácie na potlač tričiek pre outdoorovú firmu ZAJO.

1.2.2 Druhý ročník

V druhom ročníku som absolvovala študijnú stáž na rakúskom Kunstuniversität v Linzi. Študovala som tam odbor maľba a grafický design.

V prvom semestri som sa zaoberala spoznávaním, pre mňa dosiaľ nepoznaného maliarskeho plátna. Vytvorila som veľkú sériu malieb a kresieb na tému „Linz“. Ďalej som sa zaoberala klasickými grafickými technikami ako je lept, litografia. Študovala som typológiu a vytvorila vlastné písmo v programe Glyphs. Na predmete grafického designu som navrhovala korporátny design pre hudobné sympóziu „ZUKUNFTSMUSIK“.

V druhom semestri som vytvárala plastické akrylové maľby. Prvá vznikla ako spoločný sociálny projekt celého oddelenia maľby ako interpretácia diela O. Kokoschky – Freunde. Spôsob plastickej maľby som rozvíjala v ďalšom, veľkoformátovom obraze „Strom“ a menších „Ateliér“, „Okno“ a „Dvor“. Ďalej som sa venovala litografií, leptu, figurálnej kresbe, sieťotlači, na ktorej som rozvíjala môj záujem o návrhy na potlače tričiek. Na grafickom designe som vytvárala návrhy na autorskú výstavu „I WAS HERE“, ktorá pracovala s témou dôležitosti ľudskej existencie na svete.

1.2.3 Tretí ročník

V zimnom semestri som navrhovala vlastnú autorskú výstavu na tému „ŁÓDŹLINZ“. Predmetom výstavy boli moje práce, ktoré vznikli na študijných pobytoch, ktoré som absolvovala. K výstave som vytvorila plagáty, pozvánky a koncept celej výstavy. Na grafickom designe som pracovala na vlastnom fonte. Fotila som tieň predmetov, ktoré som nachádzala všade okolo seba.

2. TÉMA A DÔVOD JEHO VOĽBY, CIEĽ PRÁCE

2.1 Presne definovaná téma

Témou mojej diplomovej práce, ktorú som si sama zvolila je autorské Portfólio. Zahŕňa moje celé doterajšievýtvarné dielo. Ako výstup má vzniknúť knižné Portfólio v počte 2 kusov o minimálnom rozsahu 40 strán vo formáte A4. K Portfóliu by mal vzniknúť pôvodný ilustračný sprievod. Veľkosti kresieb by sa mali pohybovať od dvojstránkových cez celostránkové, až po menšie kresby a taktiež celá textová časť. Okrem ilustrácií by moja práca mala pozostávať z vizuálneho designu celej publikácie, väzby a vytvorenia sprievodných materiálov, napríklad plagáty a vizitky. To znamená, že výstupom mojej diplomovej práce bude kompletne spracovaný a zviazaný výtlačok knihy.

2.2 Dôvod voľby témy

Diplomová práca je pre mňa veľký medzník, ktorým chcem zhrnúť doterajšie skúsenosti a znalosti do jedného obsiahleho diela a ukázať, či som sa niečo naučila. Je to dlhodobá práca a pozostáva nielen zo samotného vytvárania ilustrácií a layoutu daných častí Portfólia, ale aj z veľmi dôležitej vyzretosti duše človeka, ktorý chce niečo vyjadriť a možno tým niekoho osloviť. Preto je potrebné nájsť v sebe nadšenie po poznaní a dosiahnutí stanoveného cieľu.

Počas svojho štúdia som mala možnosť zažiť semestre, ktoré boli pre môj výtvarný vývoj veľmi dôležité, ale aj také, ktoré som vnímala ako zbytočné, pretože som bola zavalená množstvom práce,

ktorá nebola realizovaná a v skutočnom živote nebola použiteľná. Na začiatku štúdia sú aj takéto práce dôležité na učenie, no ku koncu štúdia by mal vyspelý študent robiť prácu, ktorá má konečný výsledok, je realizácie schopná a viditeľne mu prinesie edukačný aj životný účinok. Mala som na výber asi päť tém, ktoré ma zaujímali a chcela som ich skúsiť. Keďže sa končí moje vysokoškolské štúdium a viem, že prídem pred dvere, za ktorými bude sedieť zamestnávateľ, premýšľala som nad tým, že ak chcem nasledovať svoje presvedčenie, téma, ktorou by som sa mala zaoberať je moje Portfólio. V poslednej dobe je pre mňa grafický design oblasť, o ktorú sa zaujímam, pretože vidím výraznú potrebu pre túto dobu prezentovať informácie esteticky, a zároveň jednoducho. V dnešnej dobe, keď sme zahltení informáciami a sme nimi zaplavení, sa niekedy môžeme topiť.

2.3 Hlavný cieľ

Moja snaha je nájsť čistú, vizuálnu formu a záchrannú loď v mori informácií o mojej práci a nezaťažovať diváka viac ako je potrebné tak, aby pochopil moje schopnosti. Som aktívny študent, ktorý má za sebou množstvo práce. A napriek tomu, že každá bola pre môj vývoj veľmi dôležitá, nie je potrebné všetky tieto práce prezentovať. Vybrať si to, čo je dôležité je umenie. A ja sa tomuto umeniu učím. V Portfóliu sa snažím ukázať skutočne dôležité a zaujímavé projekty. Napriek tomu je práca pomerne obsiahla, a pritom je to asi jedna tretina mojej výtvarnej aktivity.

Dôvod prečo som sa rozhodla pre formát A4 je, aby som mala dostatočnú príležitosť prezentovať svoju prácu a zároveň dostatočný

priestor na ticho a vzdušnosť, ktorá dáva možnosť vnímať atmosféru a krásu jednotlivých prác. Prázdny priestor rozvíja predstavivosť a posúva práce na ďalšiu úroveň.

Ku knihe by mal vzniknúť akýsi sprievodca celým Portfóliom, ktorý by celú knihu prepojil a previazal kapitoly vlastným príbehom.

V konečnom dôsledku, má kniha slúžiť ako prezentácia pred zamestnávateľom, za účelom získania práce alebo projektu.

3. PROCES PRÍPRAVY, PROCES TVORBY

3.1 Vyhľadávanie a vytváranie podkladov

Prípravu k tvorbe mojej diplomovej práce som začala už na stáži v Linzi, kde som sa dva semestre zaoberala grafickým designom a po ilustračnej stránke reportážnou kresbou. Tieto dva prúdy som sa snažila študovať čo najviac a z rôznych strán. Toto štúdium mi prinieslo informácie, ako chcem a ako nechcem, aby celá práca a moje smerovanie vyzeralo. Študovala som, ako pracovať s informáciami a ako ich prezentovať.

Ďalšou súčasťou práce bolo definovanie samej seba. Kto som. Na čom pracujem. Čo ma definuje a čím som vo výtvarnom umení špecifická. Skúmala som svoju doterajšiu tvorbu, čerpala som vo vlastnej histórii, zhromažďovala materiály a inšpirácie, ktoré by som mohla pri práci použiť. Prečítala som si mnoho knižiek o vizuálnej komunikácii a ilustrátoroch.

Zhromaždila som všetky svoje práce, nafotila ich a spísala si názov, rozmery, techniku a rok vytvorenia. Bolo dôležité pripraviť všetky podklady, ktoré by som mohla použiť a potom začať proces výberu. Zistila som, že moja práca sa rozdeľuje na tri základné časti. Ilustráciu, grafický design a fotografia. A tak som sa rozhodla, že aj moje Portfólio podriadim tomuto zisteniu a rozdelím ho na štyri časti. Štvrtá je kapitola o mne, mojich výsledkoch, štúdiu, záujmoch, schopnostiach atď.

3.2 Hľadanie inšpirácie u slovenských a českých umelcov

K tomu, aby som sa rozhodla, akým vhodným spôsobom vytvoriť ilustrácie, som hľadala inšpiráciu u rôznych slovenských umelcov a ilustrátorov.

Navštívila som výstavy, ktoré sa venovali vybranej tematike knihy a pozorne som sledovala spôsob vyjadrovania. Požičala som si niekoľko kníh. Prvou bola *Fulla* od Kataríny Bajcurovej¹ a *Ľudovít Fulla* od Zdenka Hlaváčka². *Fulla* je pre mňa majstrom drevorytov. Jeho zmysel pre monumentálnosť výjavov a zároveň zrozumiteľnosť, ma veľmi zaujal a tak som sa rozhodla inšpirovať aj jeho prácou. Možnosť spoznať jeho tvorbu som mala už v útlom detstve v Turčianskej galérii v Martine, ktorú som často navštevovala a tiež doteraz navštevujem.

Nezávisle od pozorovania konkrétnych výtvarníkov, som vnímala rôzne knihy, či už detské alebo vážnejšiu literatúru. Sledovala som, ako sú ilustrácie komponované s textom, a ako je celkovo graficky kniha riešená. Čítala som knihy, ktoré sa zaoberajú grafickým designom a vizuálnou komunikáciou, rôzne zaujímavé brožúry a portfóliá.

Ďalším zdrojom bola kniha *Slovak unitedimagnations*³, ktorá mi slúžila ako podnet pre imaginatívne spracovanie ilustrácií. V tej chvíli som dúfala, že som našla cestu a dostala som akúsi určitú predstavu, ako by som chcela svoje ilustrácie vytvoriť.

¹BAJCUROVÁ, Katarína. *Fulla*. Praha: Slovart, 2009. ISBN 97-88080858-76-6

²HLAVÁČEK, Zdeňek. *Ľudovít Fulla*. Praha: Artia, 1962

³BRATHOVÁ, Barbara. *Slovak unitedimagnations*. Bratislava: Literárne informačné centrum, 2009. ISBN 978-80-89222-75-9

3.3 Text

Ďalším krokom bolo vytvorenie textu ku každej práci, ktorý by vystihoval a popisoval koncept každého diela. Popis práce je dôležitá súčasť diela samotného. Pomáha jeho pochopeniu. Avšak myslím si, že prebytočne vysvetľovanie konceptu, môže niekedy odoberať pozornosť od samotného diela. Preto sa snažím hľadať správnu vyváženosť podávaných informácií, obrazových aj textových.

Rozhodla som sa, že moje Portfólio bude dvojjazyčné. V dnešnej dobe, kedy máme neobmedzené možnosti cestovania a tiež pracovania v inej krajine, to vnímam ako základ a štandard, ktorý by mal byť zohľadnený pri takejto práci.

3.4 Skicovanie a technika

Keďže som sa rozhodla, že k Portfóliu okrem prác, ktoré som už urobila, vytvorím aj súbor kresieb vzniknutých so zámerom použitia len pre túto prácu, tak som zo začiatku skúšala, akú techniku použijem. Pri tvorbe som zvyknutá a obľubujem viacero nástrojov. Musela som sa rozhodnúť, aký výraz chcem ilustráciám dať. Skúšala som maľbu tušom a prácu s plastelínou, aby som vytvorila objekt, ktorý by som mohla neskôr kresliť. Riešila som, či majú byť ilustrácie farebné alebo čiernobiele.

Dospela som k rozhodnutiu, že vytvorím súbor reportážnych kresieb jednoduchým nástrojom, akým je čierna hrubá fixka, ktorá by znemožnila ilustráciám dať príliš veľa detailov, a udržala by v nich správnu mieru reportážnosti.

3.5 Kresba fixkou

Rozhodnutie, použiť jednoduchý nástroj ako je fixka, sa ukázalo ako správna cesta a prinieslo mi schopnosť pracovať s kontrastom čiernobielych reportážnych kresieb a plnofarebnosťou obrazovej prílohy. Keďže som chcela dosiahnuť monumentálnosť kresieb proti mnohovýpovednej hodnote mojich prác, začala som so skicovaním.

Bolo potrebné určiť motívy, ktorými by som sa kresebne chcela zaujímať. Rozhodla som sa, že sa budem zaoberať svojím vlastným životom. Výjavmi z neho, som chcela podporiť rozprávaci charakter a získať nadhľad nad celou situáciou. Kompozície som vymýšľala tak, aby som podporila pestrosť, a zároveň ich mohla použiť v rôznych situáciách. Kreslila som podľa fotografie alebo aj podľa živého modelu, priamo v priestoroch školy.

Vytvorila som teda súbor 12 kresieb, ktoré dokumentujú moje štúdium, záľuby, bežný život, ako aj prostredie, v ktorom sa pohybujem.

4. POPIS DIELA, TECHNOLOGICKÉ ŠPECIFIKÁ, PRÍNOS PRÁCE PRE DANÝ ODBOR

4.1 Popis ilustrácií

K Portfóliu som vytvorila 16 ilustrácií. Štyri dvojstránkové, päť celostránkových a sedem v menšom rozmere.

Všetky som nakoniec nevyužila. Vybrala som výsledných 10. Usúdila som, že by už boli nadbytočné. Všetky ilustrácie boli vytvorené čiernobielo, ale v knihe niektoré z nich používam aj farebne, aby mi poskytli možnosť pracovať s ich atmosférou.

Ilustrácie sú spracované s rôznorodosťou. Niektoré sú voľnejšie a dávajú príležitosť pre oddych oka, odpočinok a niektoré sú plnšie, poskytujú divákovi možnosť skúmať a hľadať, čo sa v ilustrácií nachádza.

Pracovala som realistickým reportážnym spôsobom a využívala prácu s perspektívou a voľnou deformáciou. Tento štýl práce mi vyhovoval, pretože mi je reportážna kresba veľmi blízka. Ilustrácie sú dynamické, voľné, čisté a preto som zvolila spôsob stvárnenia týmto smerom.

Ilustráciami sa snažím vyjadriť nadhľad, vtip, niekedy sarkazmus. Ilustrácia na obálke má vyjadriť, že som žena, ktorá je možno niekedy neistá, niekedy sebavedomá, dokáže si uťahovať sama zo seba, má nadhľad, niekedy je sarkastická a chce sa učiť. Krása sa ukrýva v mnohých nečakaných veciach a prvoplánová krása časom starne, no rafinovaná krása, ktorú treba hľadať je nadčasová. Túto krásu hľadám a nachádzam v mojich kresbách. Ľahkosť, radosť zo života, bezprostrednosť. Obyčajné výjavy zo života dopĺňajú celú sériu.

Ilustrácie by som rozdelila do niekoľkých kategórií. Prvá kategória je z prostredia školy. Zachytáva priestory, v ktorých sa vzdelávam, ich okolité prostredie a detaily z dielne. Majú konkrétnu, alebo inú nadväznosť na text, alebo na sekciu knihy. Napríklad, ilustrácie ku „Štúdiu“, alebo k časti „Knihy“. Druhá kategória ilustrácií sú osobné ilustrácie mojich koníčkov, predmetov, s ktorými pracujem a obyčajných výjavov zo života. Napríklad, ilustrácie ku časti „Zájmy“, alebo „Schopnosti“, alebo k sekcií „Fotografia“. Kompozične sú ilustrácie súhrou rôznych uhlov pohľadu, či nadhľadu, podhľadu i enface. Každá ilustrácia ilustruje dej celého Portfólia a rozvíja ho ďalším smerom. Stáva sa z nich akýsi sprievodca celou prácou, ktorý ju vzájomne prepojuje. Ilustrácie som sa snažila komponovať pútavo a viackrát používať ako ich súčasť.

4.2 Typografická a grafická úprava knihy

Formát knihy je A4, po otvorení vzniká obrazová plocha o veľkosti A3. Je to teda množstvo priestoru na prezentáciu svojich diel. Veľkosť som volila kvôli tomu, aby som práve tento priestor dostala.

Portfólio má jasný cieľ, a to zhrnúť celú doterajšiu výtvarnú skúsenosť a prezentovať sa tak pred svetom. Moja snaha je chopiť sa tohto problému, a spracovať ho esteticky, čisto, jednoducho a zrozumiteľne.

Tvorba grafickej úpravy sa rozdeľovala na tri časti. V prvom štádiu som urobila základný rozbor diel, ktoré by som chcela použiť a urobiť prvý návrh vizuálnej úpravy. Po prvom nástrele knižka získala objem 186 strán.

Riešila som, akú typografiu by som mohla použiť. Vybrala som nesmrteľný Frutiger s kombináciou Rockwellu. Veľkosť písma som zvolila 10 bodov, preklad 12. Sadzba je v blokoch na vlajočku doľava, so živým pravým okrajom. Text je členený na dvojjazyčný nadpis v reze Frutigerbold a Rockwelllightitalic, odstavce textu v slovenčine, na ktorú priamo nadväzuje anglická verzia. Chcela som, aby text na stránke nepôsobil ani plno, ani prázdno. Spolu s ilustráciami a materiálmi si myslím, že sa mi to podarilo. Navyše som pri sadzbe dávala pozor, aby text nebol príliš blízko pri chrbte knihy a dal sa tak príjemne čítať. Každá práca má pri sebe popis, na ktorej sa dozviete názov, techniku, veľkosť a rok, kedy bola vytvorená. Veľkou inšpiráciou pri tvorbe mi bola kniha *Základy typografie*⁴.

Paginácia je v hlavičke stránky zarovnaná na vonkajší okraj, za ktorou nasleduje rozdelenie kapitol knihy. Tá je rozdelená na 4 časti. Prvá je o mne, druhá o ilustráciách, tretia grafický design a štvrtá fotografia. Kapitoly sú oddelené titulným dvojlistom farebného papiera, po ktorom nasleduje samotný obsah. Každú kapitolu oddeľuje iná farba titulného papiera a rozdeľuje tak každú kapitolu.

Každý text a časť začína na novej dvojstrane, a má vždy rovnako veľké textové okno. Pre členitosť knihy sú textové okná umiestňované v troch umiestneniach, pričom najčastejšie je to na ľavej stránke v dvoch tretinách výšky knihy, zarovnané doľava.

Čo sa týka prvých stránok knihy, tá začína titulom, za ktorým nasleduje rozdelenie kapitoly a samotný obsah. Na titulnej stránke je umiestnený autoportrét a titul *Portfólia* na čiernom dvojliste papiera, ktorý označuje začiatok kapitoly, tlačený čiernou farbou. Ten sa

⁴ SALTZ, Ina. *Základy typografie*. Praha: Slovart, 2010. ISBN 978-80-7391-404-2.

akoby pretlačil z obalu, až na titul knihy. Text titulu je sadený na pravý okraj.

Pri grafickej úprave knihy som sa inšpirovala rozdelením slova Portfólio na dve základné slová. Port⁵, čo znamená prístav, a Folio⁶, čo znamená rozdelený arch papiera na dve časti, alebo tiež dve protíahlé strany v obchodnej knihe. Slovo Portfólio teda predeľujem bodkou a používam aj dva odlišné rezy fontu Frutiger. Túto vizuálnu hru potom uplatňujem aj v dvojjazyčných nadpisoch a blokoch textu, a aj v celom vizuáliPortfólia.

4.3 Obal knihy

Obal knihy je vytvorená z 500g jednostranne natieranej bielo-bielej polomatnej lepenky. Je potlačený obojstranne. Obal je mäkký a blok knihy je na ňom prilepený spodným listom. Cez blok knihy sa z pravej aj ľavej strany zatvára mäkký obal. Portfólio tým dostáva mäkký charakter. Takýto obal som zvolila, pretože som chcela dosiahnuť jemnosť a poddajnosť celej knihy, oproti tvrdej a ťažkej pevnej väzbe. Tá by bola pre moje citlivé, jemné a estetizujúce Portfólio príliš hrubá.

Na obálke knihy je spredu vytlačený môj autoportrét s názvom Portfólio, Mária Fúčelová. Na zadnej stránke je umiestnené moje logo. Keď otvoríte knihu, tak na ľavej strane je umiestnený skrátený obsah vo forme rozdelenia na kapitoly. Keď otvoríte túto zdvojenú ľavú stranu obalu, na vnútornej strane je umiestnený copyright. Na

⁵ Port. *Slovník cizích slov* [online]. C 2017 [cit. 2017-04-23]. Dostupné z: <<http://www.slovník-cizich-slov.net/port/>>

⁶Folio. *Slovník cizích slov* [online]. C 2017 [cit. 2017-04-23]. Dostupné z: <<http://www.slovník-cizich-slov.net/folio/>>

pravej strane obálky, ktorá je skrátaná a siaha len do jednej tretiny titulného listu z vnútornej strany, sú umiestnené moje osobné informácie (adresa, tel. číslo...).

Keďže obal je celý biely, kontrastne k nemu začína titulný list na tmavom, čiernom papieri.

4.4 Tlač a väzba

Knihu som tlačila na papiere Flora (130g/m²), Spectrum (300g/m²). Každá kapitola je na inom druhu papiera, aby podporila obsah kapitoly podľa potrieb, aké vyžaduje, (napríklad, fotografia najlepšie ukáže na hladkom kriedovom papieri) a je oddelená farebným titulným dvojlistom, na ktorom je vytlačený titul každej kapitoly.

Knihy je zviazaná ručne šitou väzbou na špagátik. A blok knihy je vlepený zadnou stranou k mäkkej obálke knihy.

4.5 Fixka

Je to nástroj, plnený vysokonepriehľadným atramentom, vhodný na popisovanie fólií, skla, umelej hmoty a papiera. Najčastejšie sa používa s čiernym pigmentom.

Fixkaje nástroj postmoderny, a niektorí umelci ho využívajú ako svoj hlavný prostriedok pre tvorbu. Dá sa ním dosiahnuť čistota, silný výrazový charakter kresieb a ich energickosť, ktorú som chcela použiť.

Existuje mnoho druhov hrotov, ktoré môžete použiť. Ja som sa rozhodla pre guľatý hrot, pretože dokáže držať duktus, a dostávajú sa

od vypracovania kresby, prílišným prepracovaním, naspäť k centru pozornosti, a teda k samotného motívu kresby. Ťah je jednoliaty, plnočierny a možno ho jednoducho reprodukovat', scanovať, a následne spracovávať v postprodukcii v grafickom programe.

Jedným z najznámejších výrobcov u nás je firma Centropen. Ja som k tvorbe ilustrácií použila Centropen permanent maker veľkosti M.

Hotové ilustrácie som scanovala a upravovala v grafickom programe, a pridávala im kontrast, pretože ako mi bolo poradené, mali by byť tým najvýraznejším elementom celej knihy. Potrebovala som teda dosiahnuť vysoký kontrast.

4.6 Prínos práce pre daný odbor

Zatiaľ som nemala možnosť vidieť ilustrátorské portfólio spracované takýmto jednoduchým vizuálnym spôsobom, ktorý diváka nezahlcuje množstvom prebytočných informácií, ale dáva mu príležitosť pochopiť v komplexnom pohľade, moje doterajšie dielo. Kniha by mala diváka na každej stránke esteticky kludným, ale strhujúcim grafickým prejavom zaujať, a prinútiť ho chcieť sa dozvedieť o každom projekte viac informácií. Necháva príležitosť na otázky, a tým pádom aj na moje odpovede. Myslím, že dokáže plnohodnotne vyrozprávať moje myšlienky, a zhrnúť celé moje dielo. Nieкого, kto má za sebou určitý vývoj, veľa sa naučil, ale ešte sa aj veľa chce naučiť. Spôsob grafickej úpravy je podľa mňa jedinečný, čistý a inšpirujúci. Ilustrácie, ktoré pre túto prácu vznikli, nesú známky ľahkosti, vtipu, sarkazmu a nadhľadu.

5. ZOZNAM POUŽITÝCH ZDROJOV

A) Knižná a periodická literatúra

¹ BAJCUROVÁ, Katarína. *Fulla*. Praha: Slovart, 2009. ISBN 97-88080858-76-6

² HLAVÁČEK, Zdeňek. *Ľudovít Fulla*. Praha: Artia, 1962

³ BRATHOVÁ, Barbara. *Slovak unitedimagination*s. Bratislava: Literárne informačné centrum, 2009. ISBN 978-80-89222-75-9

⁴ SALTZ, Ina. *Základy typografie*. Praha: Slovart, 2010. ISBN 978-80-7391-404-4

B) Internetové zdroje

⁵ Port. *Slovník cizích slov* [online]. C 2017 [cit. 2017-04-23]. Dostupné z: <<http://www.slovník-cizich-slov.net/port/>>

⁶Folio. *Slovník cizích slov* [online]. C 2017 [cit. 2017-04-23]. Dostupné z: <<http://www.slovník-cizich-slov.net/folio/>>

6. RESUME

What I am trying to do is to find a clear visual form and a lifeboat in the sea of information about the work I have done and not to burden the observer more than necessary so that he or she gets a grasp of my capabilities. I am an active student who has worked a lot. Even though all my works have been significant for my development, it is not necessary to present all of them. To choose what is important, is art itself. I am in the process of learning this type of art. The portfolio attempts to show the projects that are really important and interesting. Despite the fact that it represents roughly one third of my work, it is quite extensive.

The reason why I opted for the A4 format is to have a good opportunity to present my work while having enough room for silence and airiness that allows for perceiving the atmosphere and the beauty of the individual works. The empty space develops imagination and lets the work transcend onto another level.

The book ought to be accompanied by some kind of guide through the entire portfolio which would link the entire book and the chapters by its own story.

In the end, the work is supposed to serve as a presentation to the employer in order to get a job or project.

By means of illustration I attempt to express a detachment, a joke or sometimes sarcasm. The illustration on the envelope is to express that I am a woman, who might be a bit unsure, sometimes confident, is capable of making fun of herself, is on the top of it, might be sarcastic and wants to learn. Beauty is hidden in many unexpected things, a superficial beauty ages away as the time passes, however, a defined beauty that has to be sought, is supratemporal. I seek for and find this kind of beauty in my drawings. Lightness, joy of life, immediacy. Ordinary life scenes complement the entire series.

I worked in a realistic, documentary way and employed work with perspective and free deformation. This style of work suited me, as documentary drawing is one of my favourite.

7. ZOZNAM PRÍLOH

Príloha 1

Prvé návrhy na sprievodcu Portfóliom*

Príloha 2

Prvá kresba ku strane Štúdium*

Príloha 3

Ilustrácia k výstave ŁódźLinz prvý stav a druhý stav*

Príloha 4

Finálna kresba na tému Kresba*

Príloha 5

Finálna kresba na tému Knihy*

Príloha 6

Kresba na obálku Portfólia*

Príloha 7

Finálna kresba ku strane Štúdium*

Príloha 8

Finálna kresba ku časti Fotografia*

Príloha 9

Finálna kresba ku časti Schopnosti*

Príloha 10

Finálna kresba ku časti Fotografia*

Príloha 11

Finálna kresba ku časti Prax, Workshopy*

Príloha 12

Finálna kresba ku časti Kde som bola a kam by som chcela ísť*

Príloha 13

Prvá verzia layoutu Portfólia*

Príloha 14

Finálny layout Portfólia*

Príloha 15

Finálnadvojstrana Stáže*

Príloha 16

Finálna dvojstrana Uložená do stromov*

Príloha 17

Finálna dvojstrana Tiene- autorský fotofont*

Príloha 18

Finálna strana Autoportrét*

Príloha 19

Finálna strana Krása*

Príloha 20

Obálka portfólia*

Príloha 21

Titul*

Príloha 22

Tiráž*

Príloha 23

Väzba na špagátik*

Príloha 24

Titulný list kapitoly – O mne*

Príloha 25

Titulný list kapitoly – Ilustrácia*

Príloha 26

Titulný list kapitoly – Grafický design*

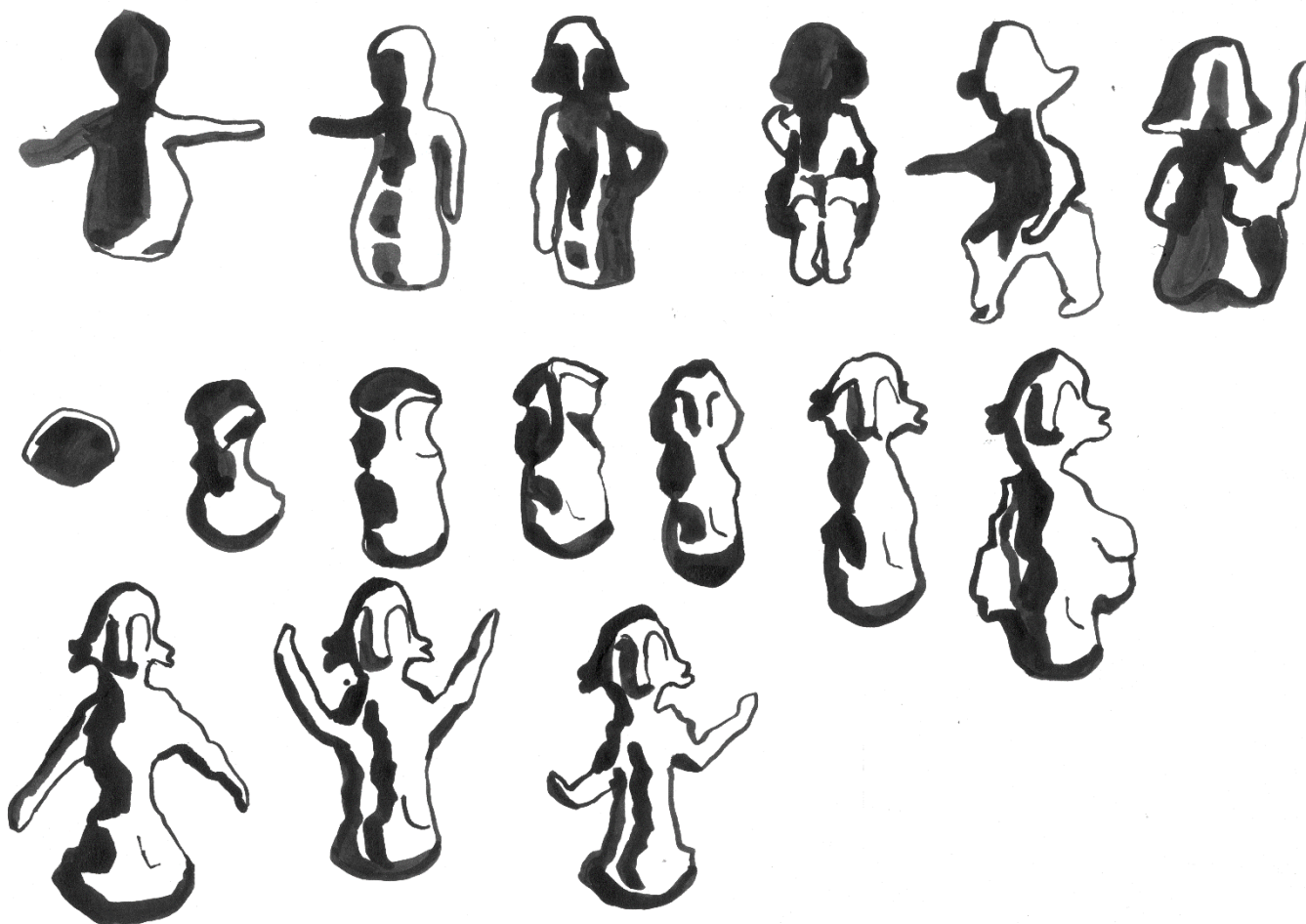
Príloha 27

Titulný list kapitoly – Fotografia*

*V prílohách sú použité vlastné fotografie.

Príloha 1

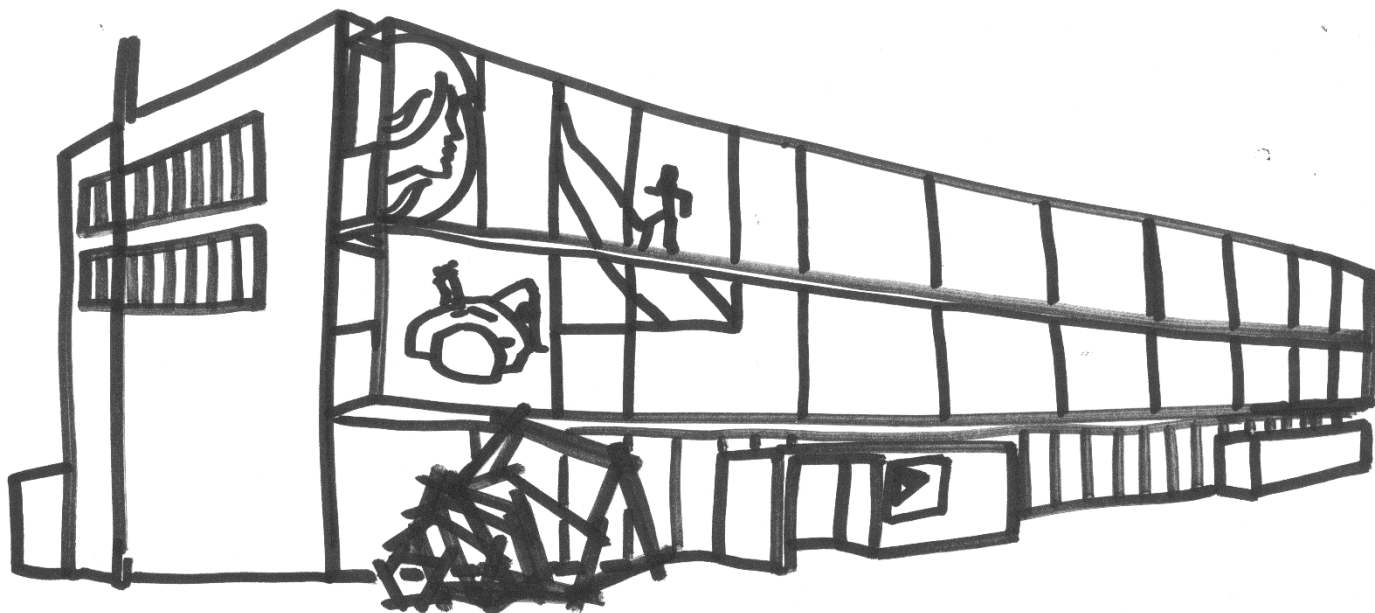
Prvé návrhy na sprievodcu Portfóliom*

*Vlastná fotografia

Príloha 2

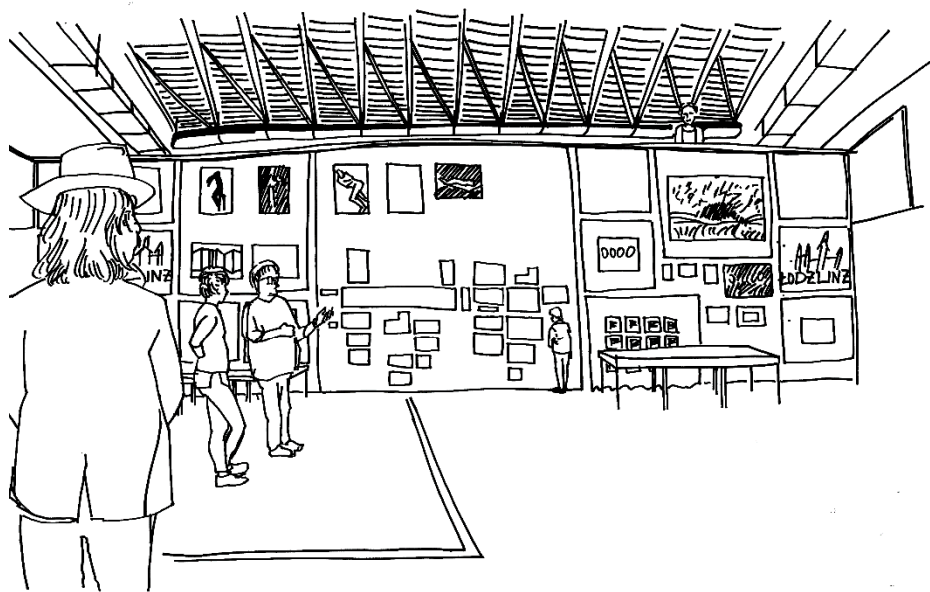
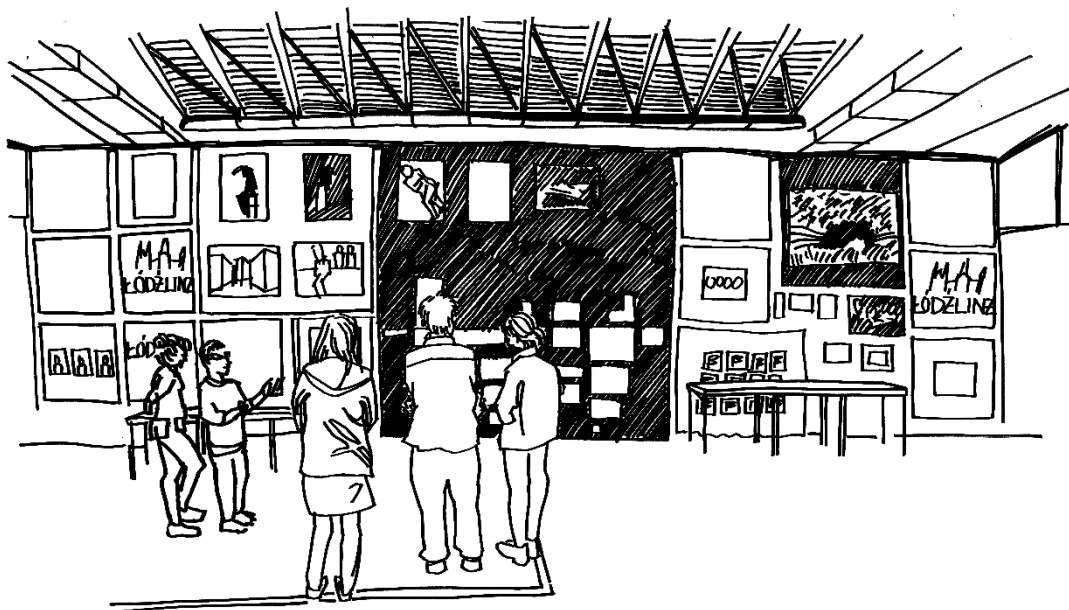
Prvá kresba ku strane Štúdium*

*Vlastná fotografia

Príloha 3

Ilustrácia k výstave ŁódźLinz prvý stav a druhý stav*

*Vlastná fotografia

Príloha 4

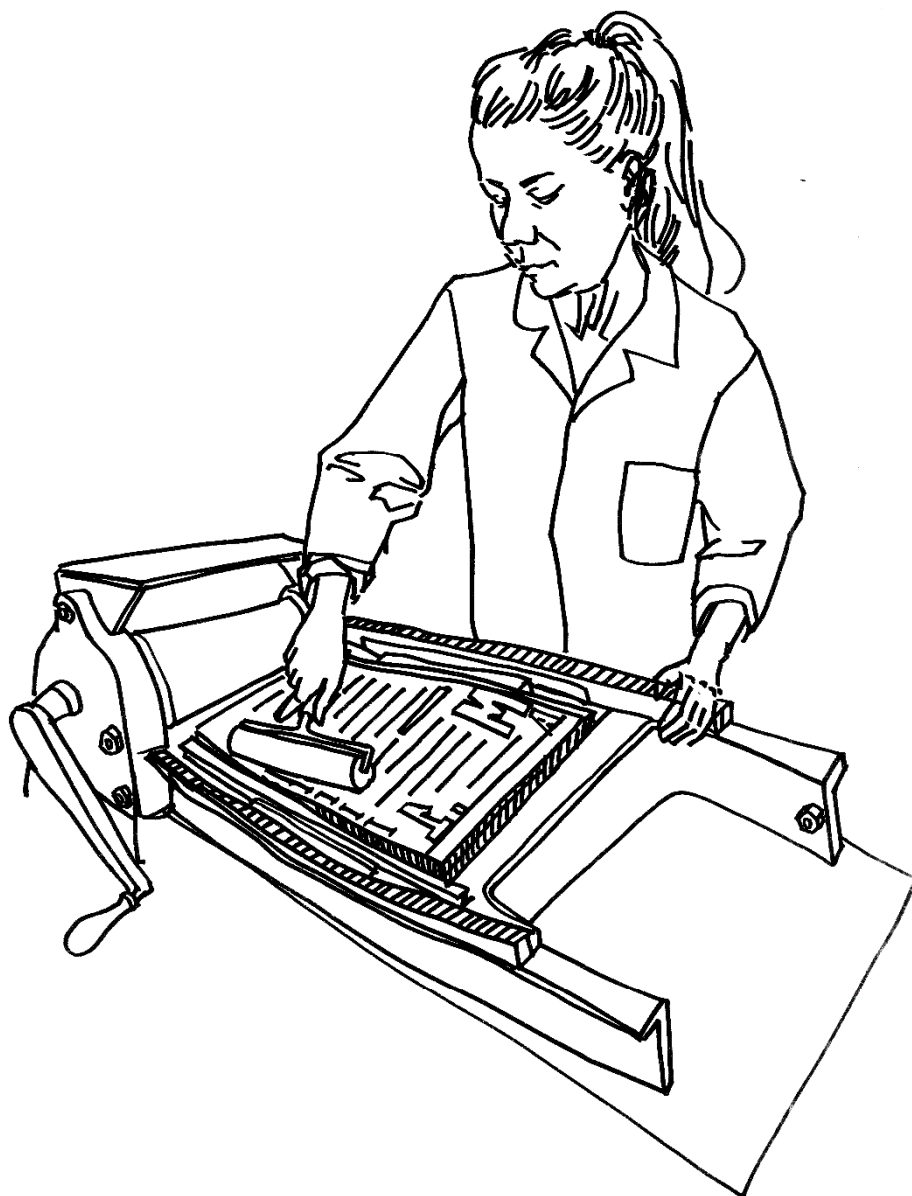
Finálna kresba na tému Kresba*

*Vlastná fotografia

Príloha 5

Finálna kresba na tému Knihy*

*Vlastná fotografia

Príloha 6

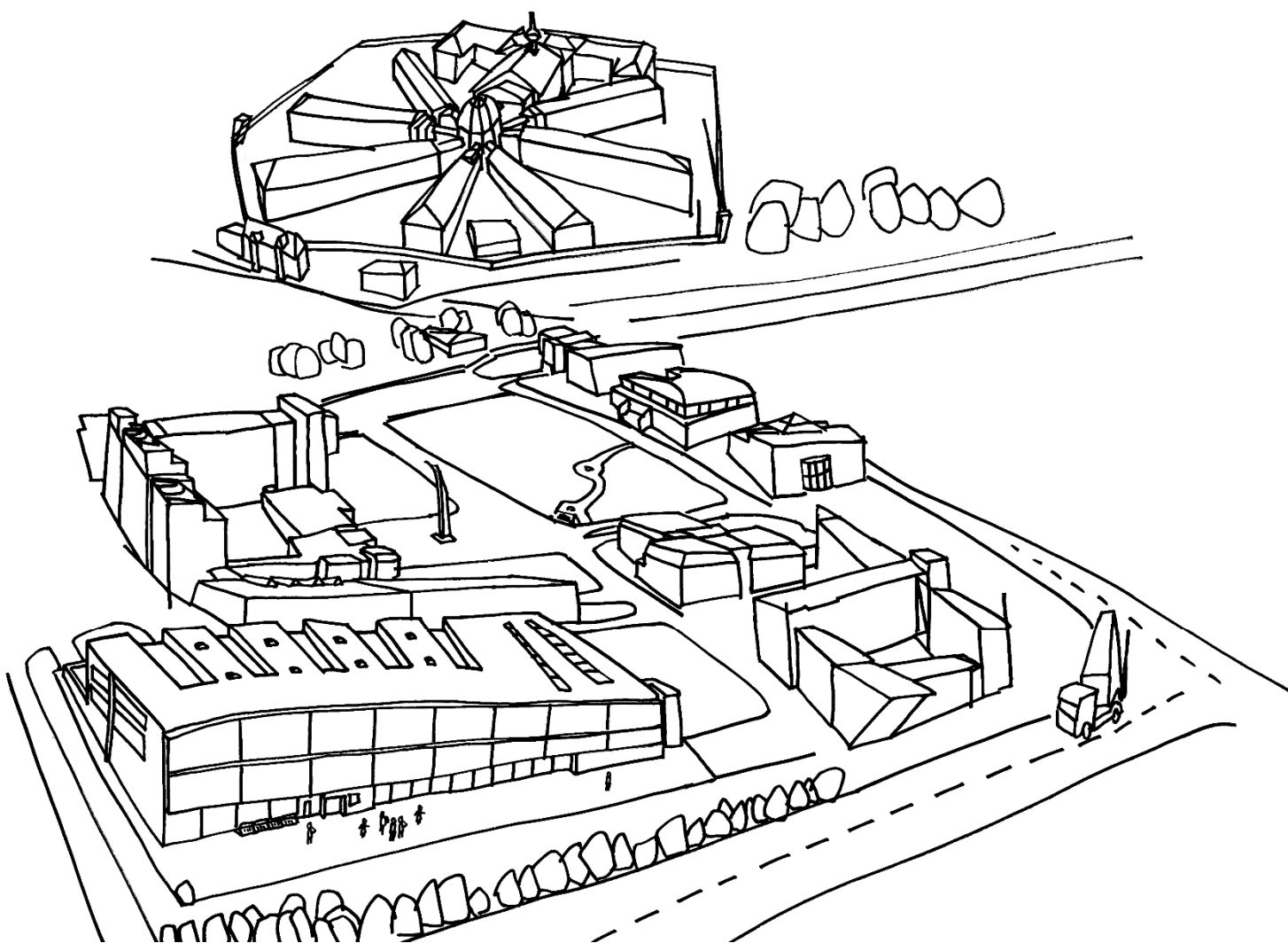
Kresba na obálku Portfólia*

*Vlastná fotografia

Príloha 7

Finálna kresba ku strane Štúdium*

*Vlastná fotografia

Príloha 8

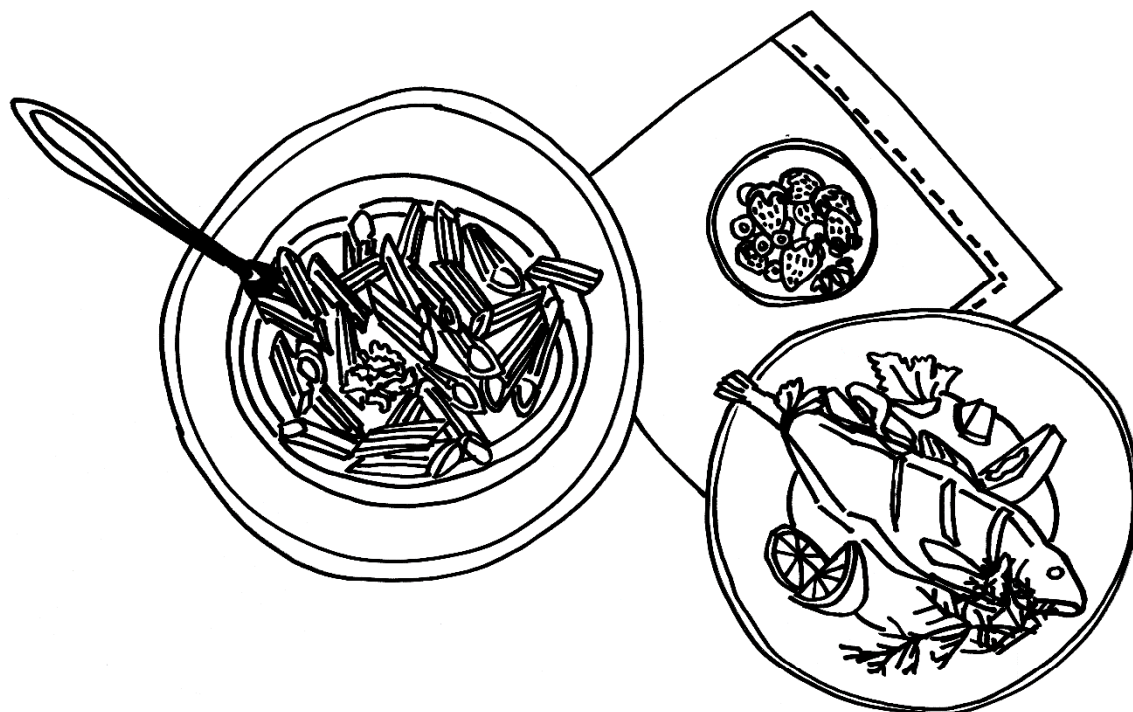
Finálna kresba ku časti Fotografia*

*Vlastná fotografia

Príloha 9

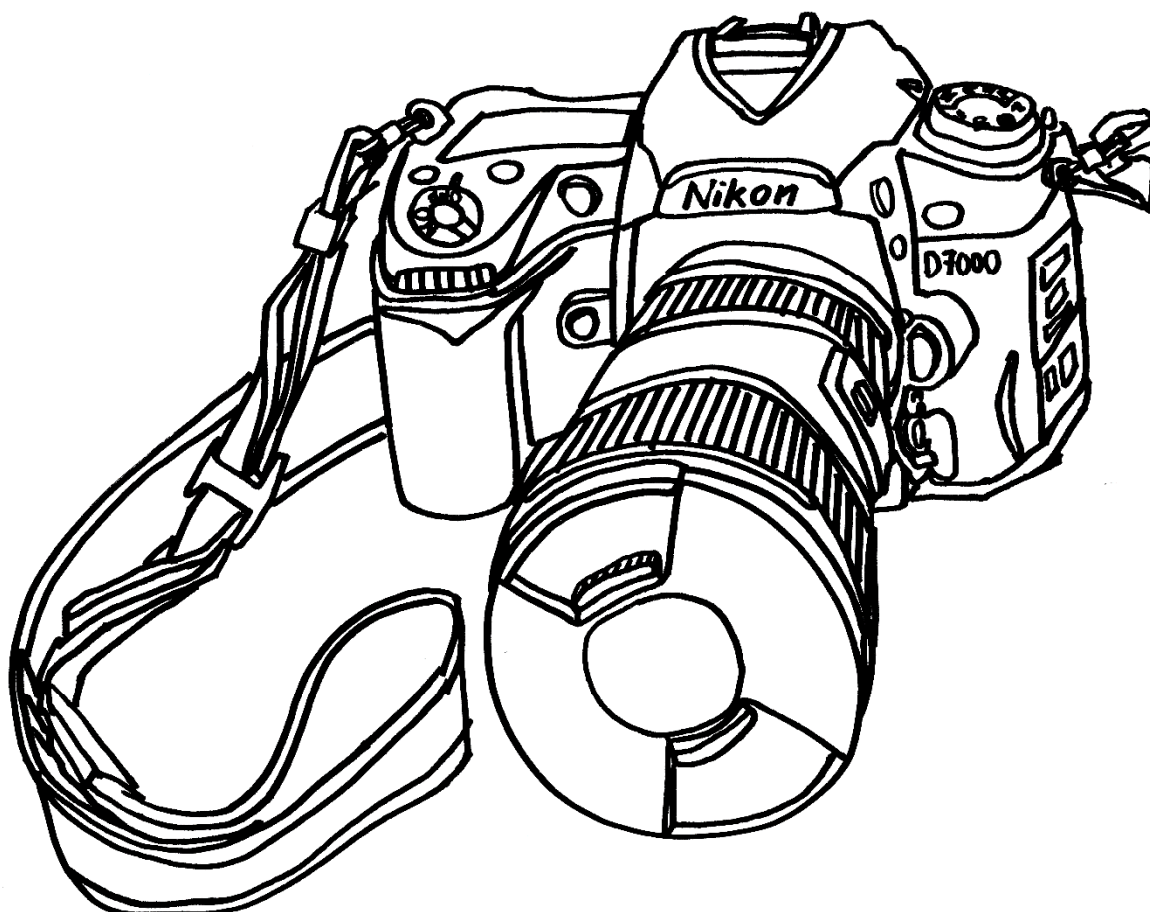
Finálna kresba ku časti Schopnosti*

*Vlastná fotografia

Príloha 10

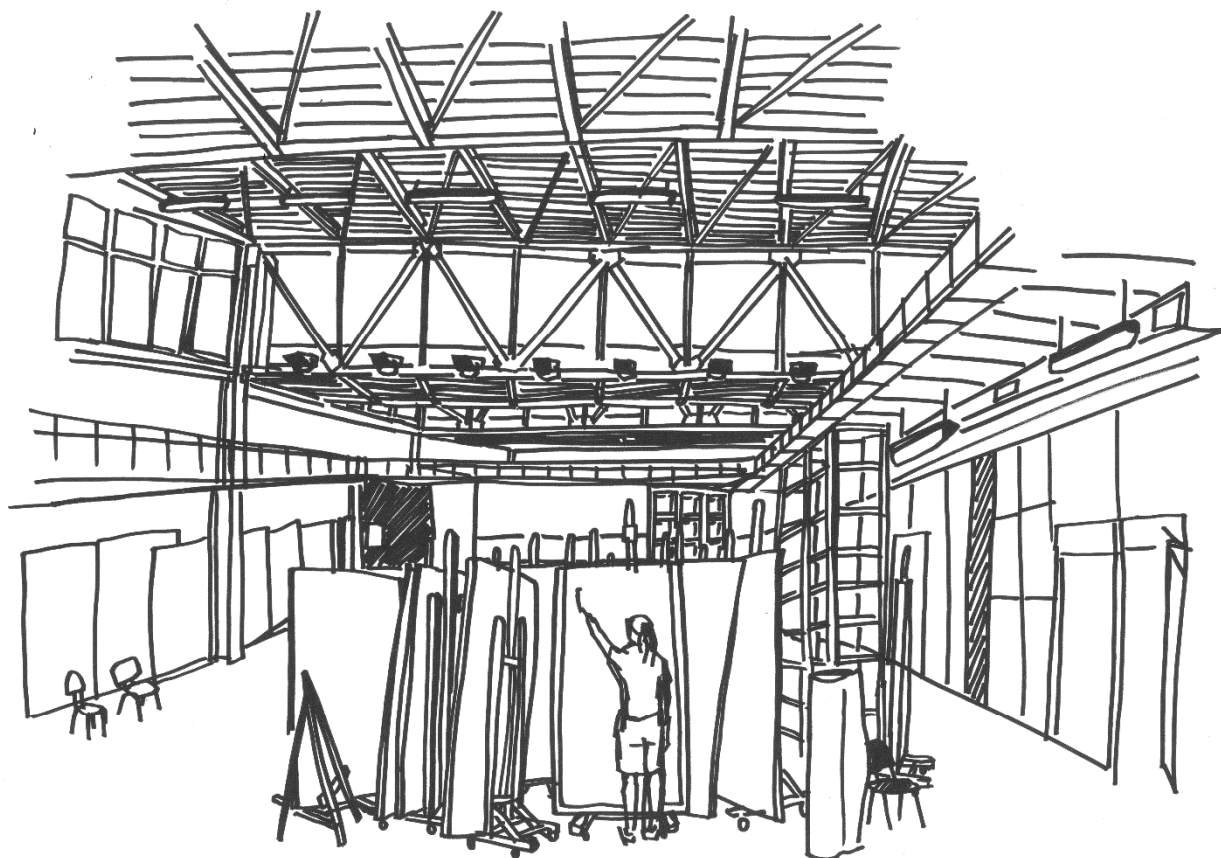
Finálna kresba ku časti Fotografia*

*Vlastná fotografia

Príloha 11

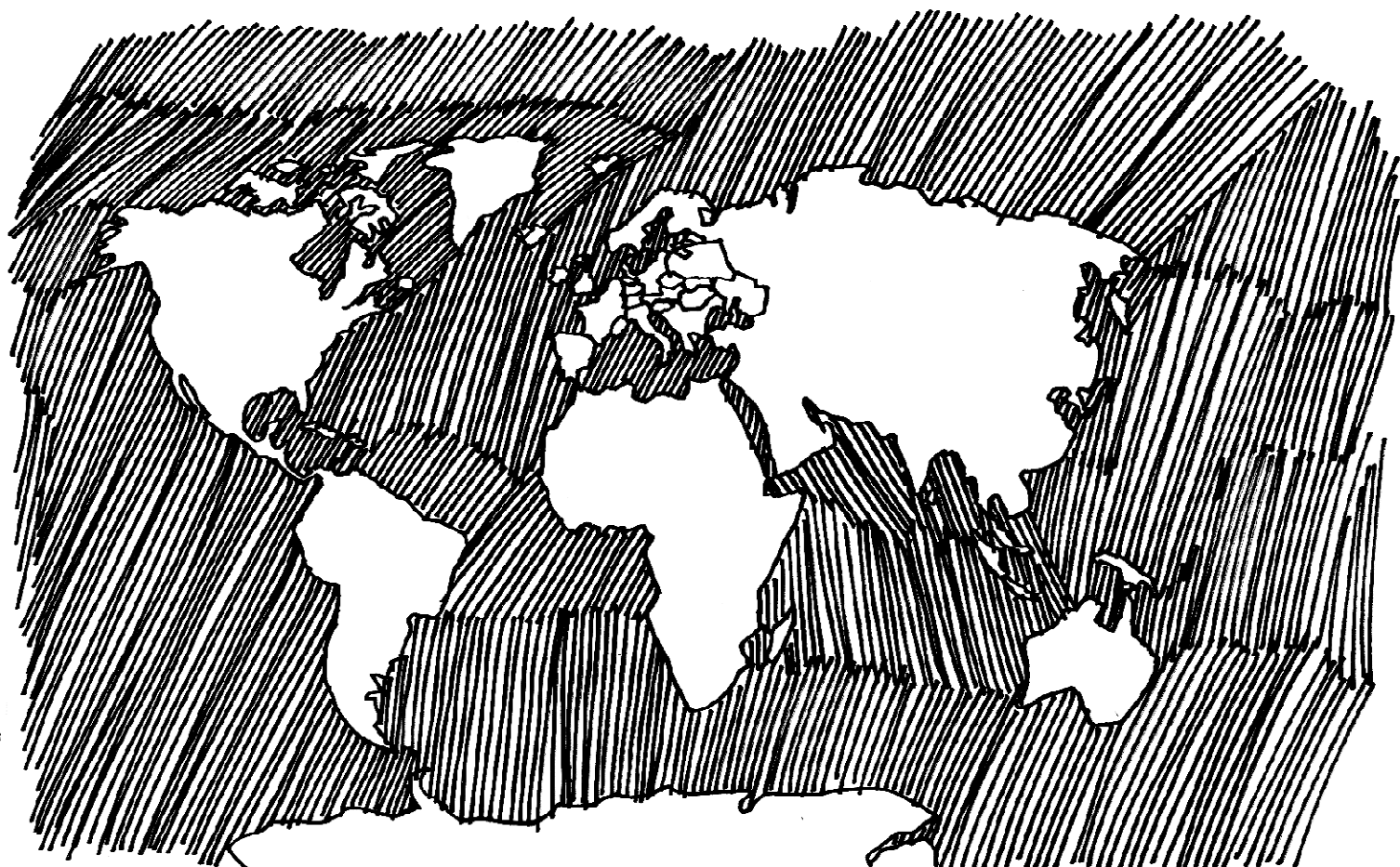
Finálna kresba ku časti Prax, Workshopy*

*Vlastná fotografia

Príloha 12

Finálna kresba ku časti Kde som bola a kam by som chcela ísť*

*Vlastná fotografia

Príloha 13

Prvá verzia layoutu Portfólia*

EX LIBRIS. EX LIBRIS

ZAČIATKY. BEGINNING

Začiatok môjho záujmu o ilustráciu siaha až na strednú školu, kde som sa pri obore Rytectvo zoznámila z klasickými grafickými technikami pri ktorých bolo nutné ovládať umenie kresby.

MICHLANGIOLLO
medirytina,opperplast
veľkosť:cm= 80x110 mm
2009

BYTNÁ. LANDLADY

Ilustrácie ku knihe Bytná od F.M. Dostojevského
Illustrations for book Landlady by F.M. Dostojevskij

MILENCI
medirytina,opperplast
veľkosť:cm= 93x69 mm
2011

V ČIŽMÁCH. PUSS IN BOOTS

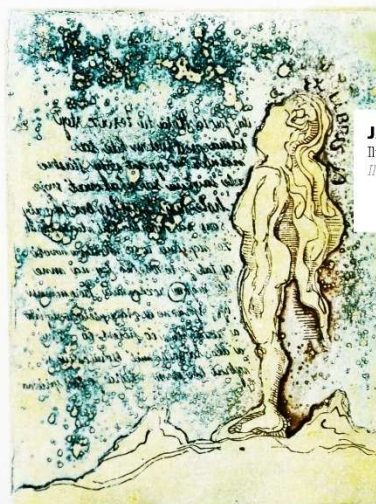
Ilustrácia ku rozprávke Kocúr v čizmách od Charles Perrault
Illustration for fairytale Puss in boots by Charles Perrault

V ČIŽMÁCH
ocelorytina,obrograf
veľkosť:cm= 35x69 mm
2010

EX LIBRIS
medirytina,opperplast
veľkosť:cm= 90x100 mm
2008

JA.ME
Ilustrácie ku autorskej básni.
Illustration of the author's poem.

JA
medirytina,opperplast
veľkosť:cm= 78x100 mm
2011

*Vlastná fotografia

Príloha 14 Finálny layout portfólia*

30 ILLUSTRÁCIA, ILLUSTRATION

TRILÓGIA. TRILOGY

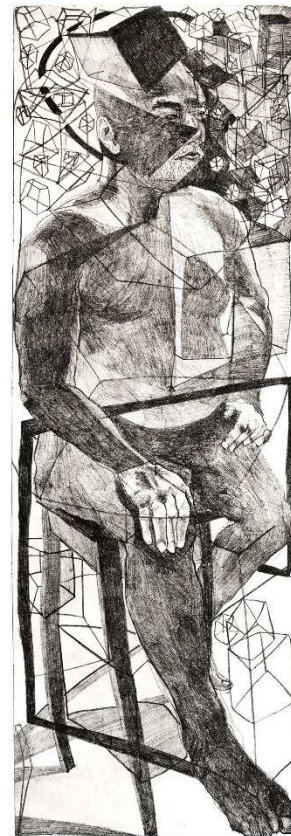
Séria troch veľkých litografií vytvorených na mramore predstavujú rozmanitosť ľudských činností, ktorá sa dá vyjadriť výberom správneho modelu a jeho kompozíciou v nezvyčajnom formáte. *A series of three great lithographies created on marble represents a variety of human activities that can be expressed by choosing the right model and its composition in an unusual pattern.*

MATERSTVO
litografia, litography
veľkosť, size: 456x1344 mm
2015

MYŠLIENKA
litografia, litography
veľkosť, size: 456x1344 mm
2015

KREATIVITA
litografia, litography
veľkosť, size: 456x1344 mm
2016

*Vlastná fotografia

Príloha 15

Finálna dvojstrana Stáže*

8 O MNE, ABOUT ME

STÁŽE.

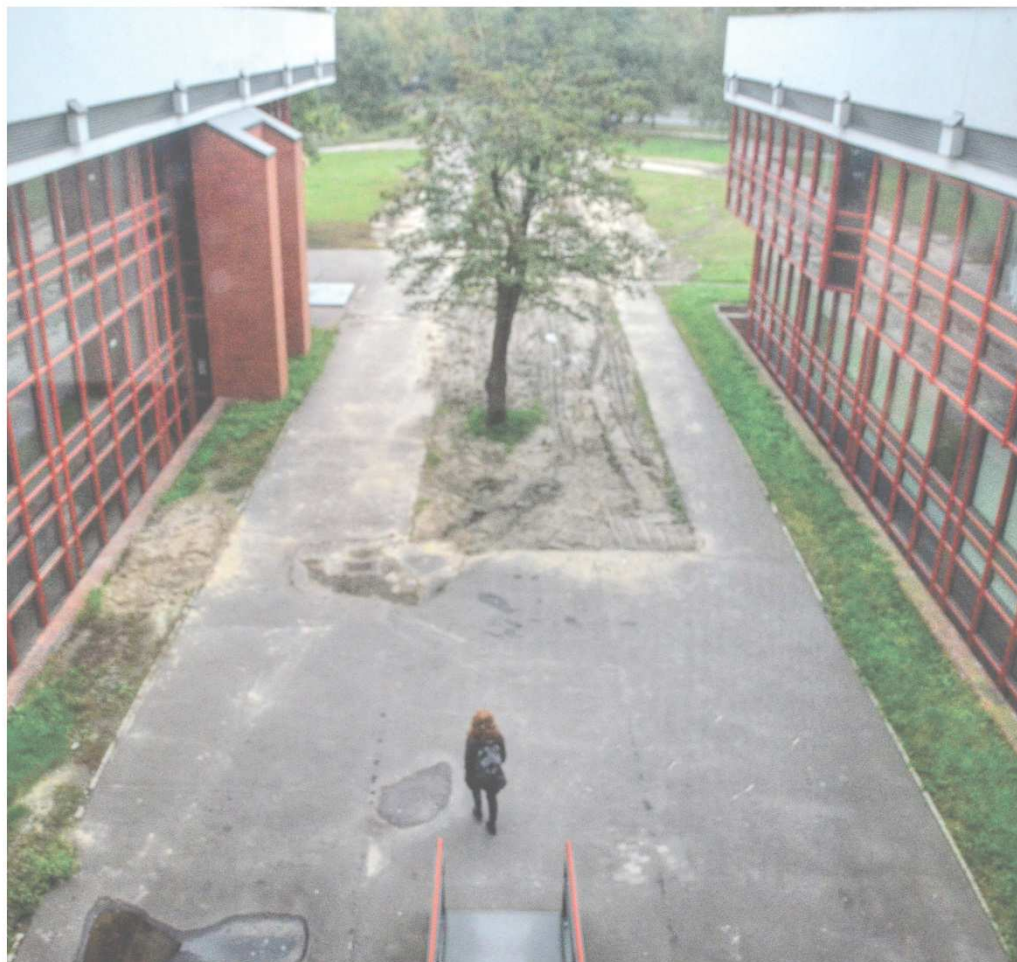
INTERNSHIPS

2015 — 2016

Stáž cez program ERASMUS+ v Rakúsku na Kunstuniversität v Linzi (oddelenie Umenie a kultúrne štúdiá, odbor Malba a Grafika). *ERASMUS+ internship at Kunstuniversität in Linz, Austria (Department of Arts and Cultural studies, Field of study: Painting and Graphics).*

2013

Stáž cez program ERASMUS v Poľsku na Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi (Fakulta malby a grafiky, odbor Grafika). *ERASMUS+ internship in Poland at the Academy of Fine Arts in Lodz (Faculty of Graphics and Painting, Field of Study: Graphics).*

*Vlastná fotografia

Príloha 16

Finálna dvojstrana Uložená do stromov*

74 ILUSTRÁCIA, ILLUSTRATION

**OLGA GLUŠTIKOVÁ —
ULOŽENÁ DO STROMOV.**
knihtlač, linoryt, in the press, linocut
veľkosť, size 210x275 mm,
2014

ULOŽENÁ DO STROMOV.

STORED IN TREES

Vlastná, ručne vytvorená edícia knihy Uložená do stromov, od spisovateľky Olgy Gluštkovej, jej debutu rovnako ako aj môjho, ktorú vydalo Vydavateľstvo Matice Slovenskej roku 2014. Ilustrácie sú inšpirované autorkinými básňami a zobrazaním ľudských emócií, ktoré chrlia z celej knihy. Sú vytvorené technikou tušovej kresby a reprodukované formou linorytu. Texty sú ručne vysádzané. kniha ručne vytlačená a sviazaná. *Handmade edition of "Stored in trees" book by Olga Gluštková, both her and my debut published by the Press of the "Matice Slovenskej" institution in 2014. Author's poems were an inspiration for the illustrations, which capture emotions within the book. They were created using ink drawing techniques and reproduced by linocut. The lines were manually carved and the whole piece was hand printed and hand-bound.*

*Vlastná fotografia

Príloha 17

Finálna dvojstrana Tiene- autorský fotofont*

TIENE — AUTORSKÝ FOTOFONT. SHADES — AUTHORICAL FOTOFONT

Font vytvorený hľadáním písmen v reálnom svete a ich vyfotografovaním. Litery sú súčasťou celého sveta okolo nás. Mňa fascinuje, že predmety, ktoré majú v reálnom svete úplne inú funkciu, môžu len vďaka nášmu zrakovi získať ďalší, inak skrytý význam. *A font created by searching for and taking photos of letters in real world. Letters are part of the world around us. It fascinates me that subjects, which have an entirely different purpose in this world can get a new, secret one, simply by a different light.*

PF 2017.
digitálna tlač, digital print
veľkosť, size: 210x297 mm
2016

*Vlastná fotografia

Príloha 18

Finálna dvojstrana Autoportrét*

118 FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY

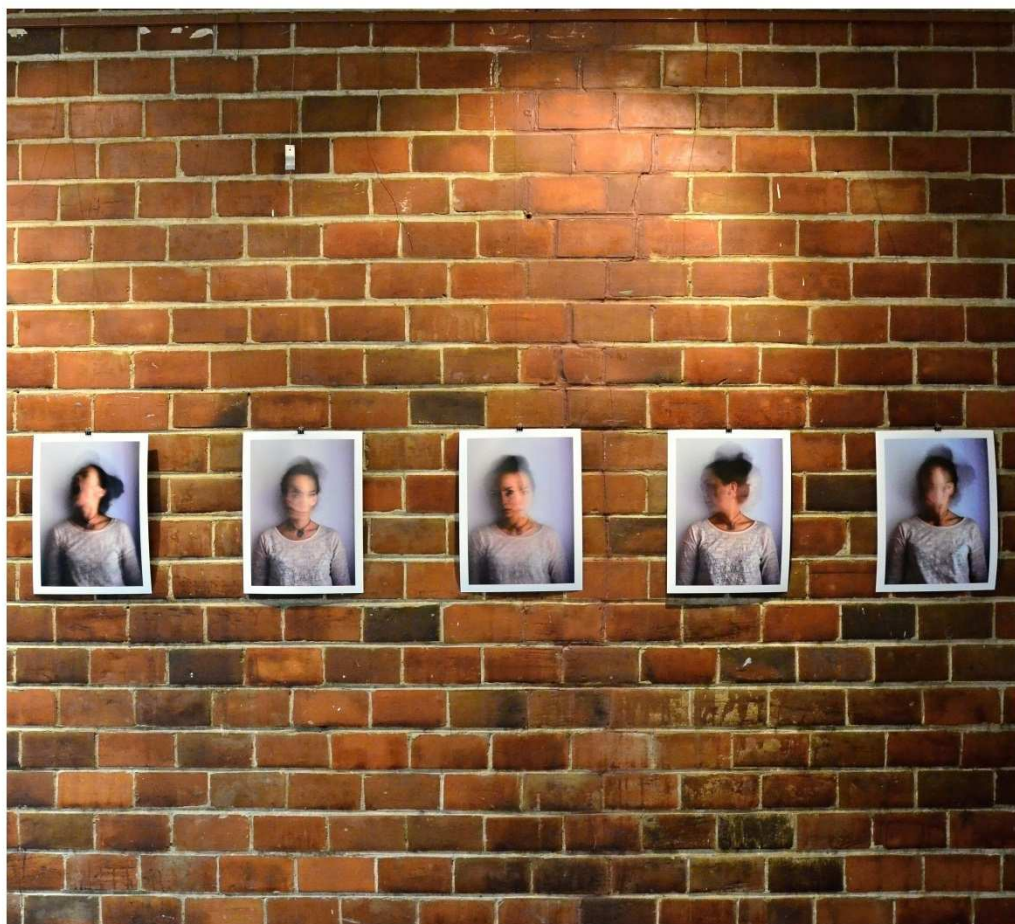
AUTOPOR- TRÉT.

AUTOPOR- TRAIT

Postaviť samu seba pred fotoaparát je náročná úloha. A snaha zachytiť plnosť a mnohoznačnosť emócií bol dôvod, prečo som podnikla tento experiment. To put oneself in front of the camera is a difficult task to accomplish. The reason I have undergone this experiment was to capture an effort to capture the fullness and ambiguity of emotions.

AUTOPORTRÉT.
digitálna tlač, digitálna práca
veľkosť, 800x400 mm,
2014

*Vlastná fotografia

Príloha 19

Finálna dvojstrana Krása*

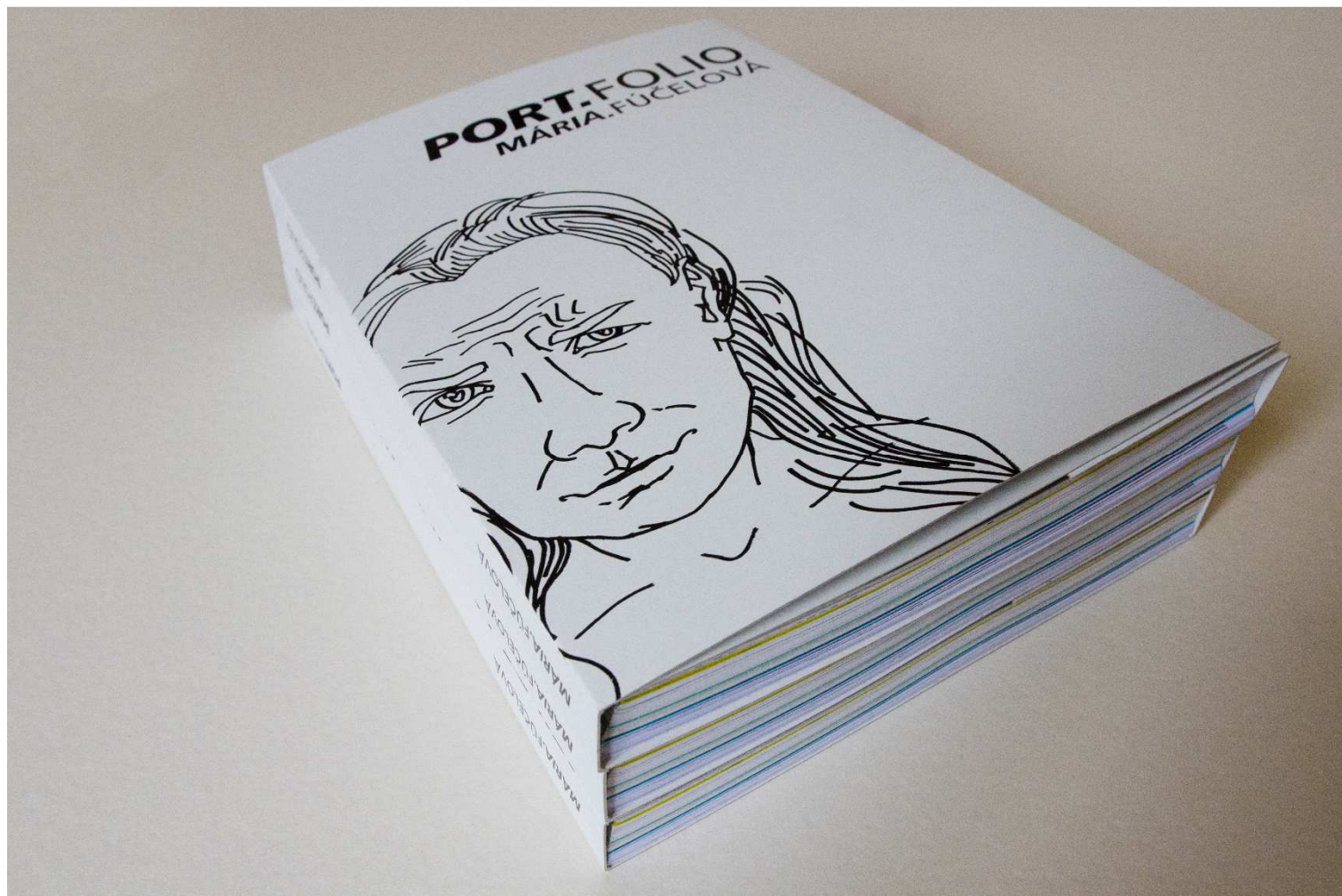
184 FOTOGRAFIA.PHOTOGRAPHY

KRÁSA.BEAUTY
2017

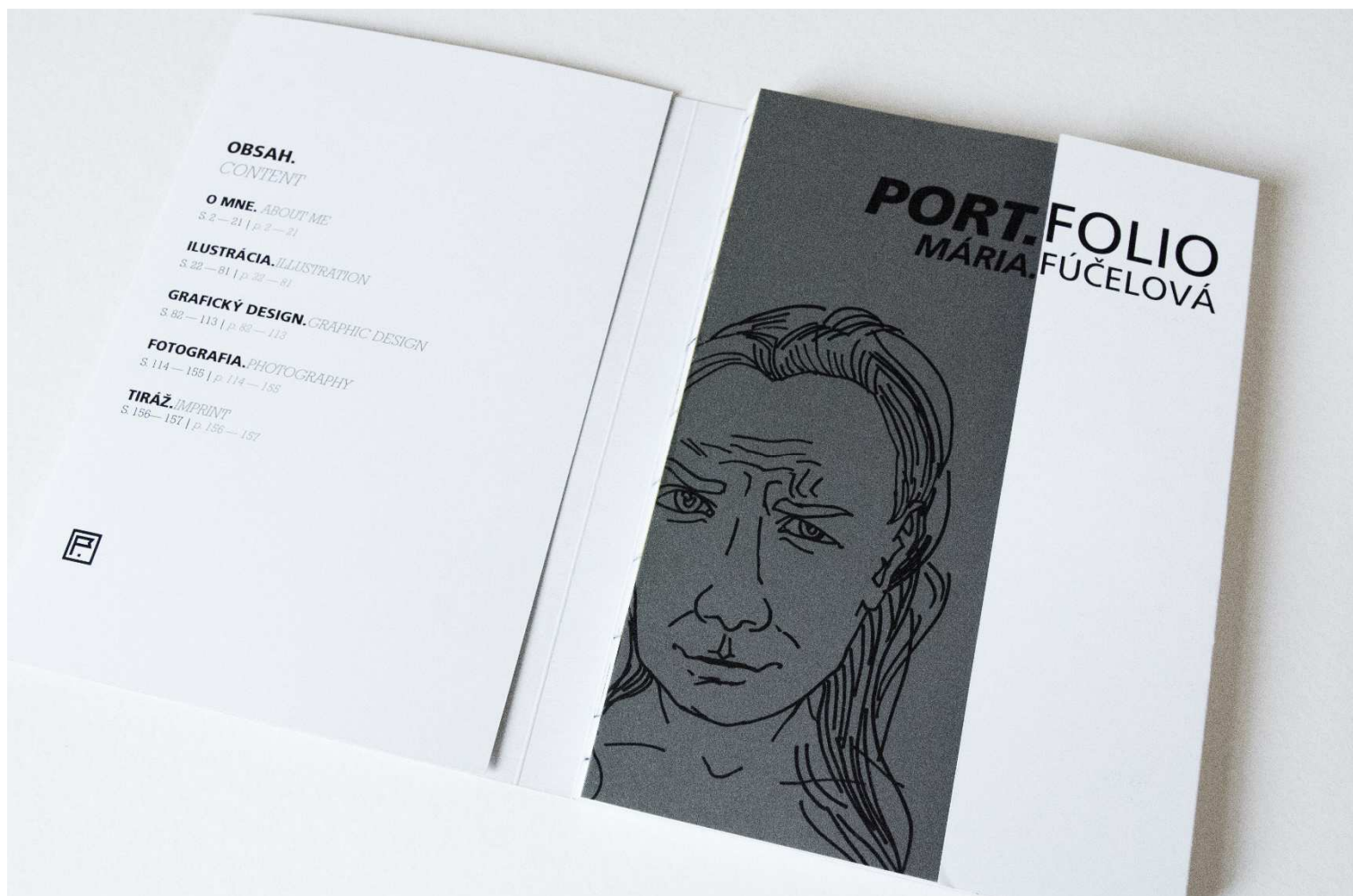
*Vlastná fotografia

Príloha 20
Obálka portfólia*

*Vlastná fotografia

Príloha 21
Titul*

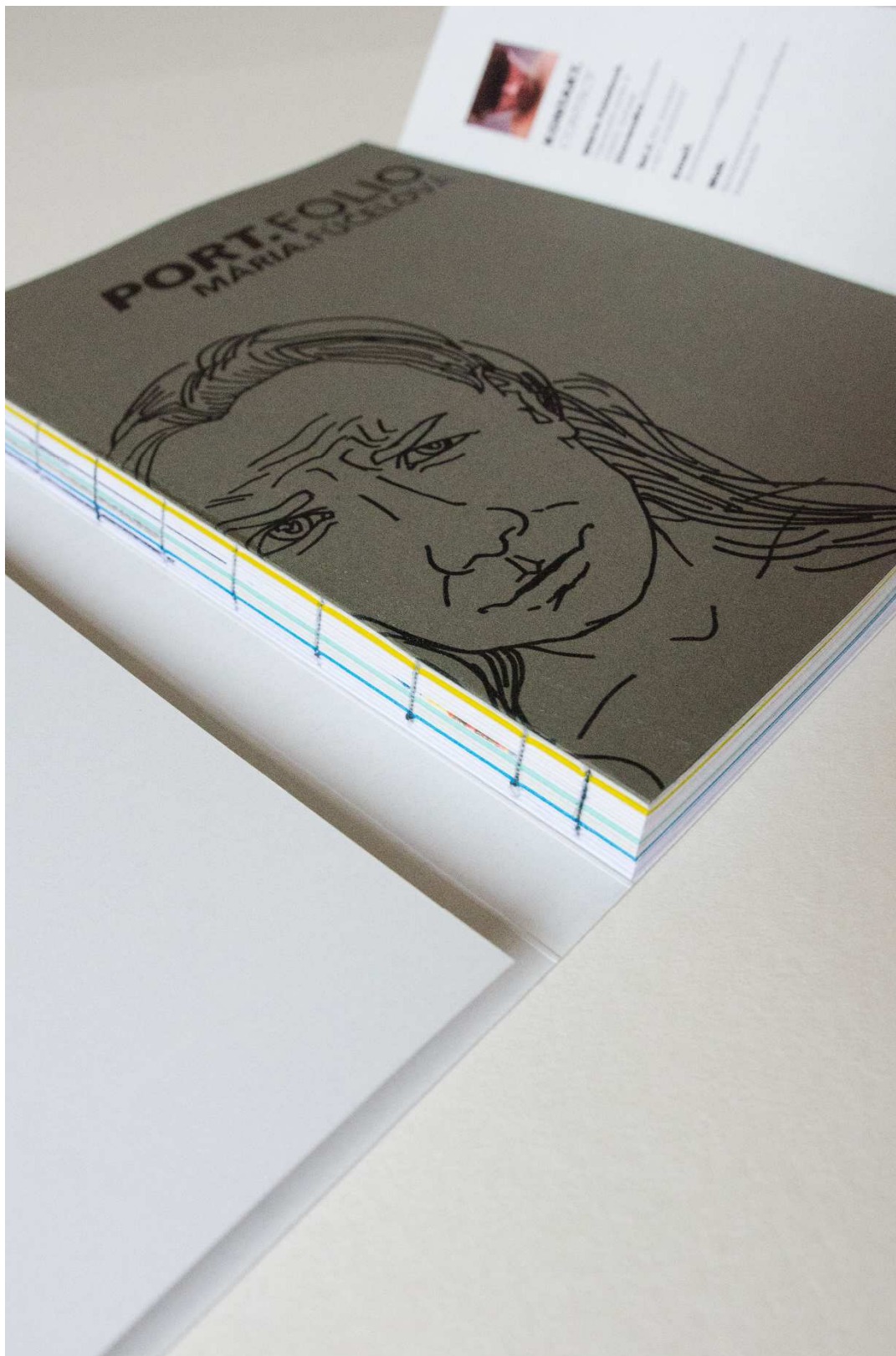
*Vlastná fotografia

Príloha 22
Tiráž*

*Vlastná fotografia

Príloha 23
Väzba na špagátik*

*Vlastná fotografia

Príloha 24
Titulný list kapitoly – O mne*

*Vlastná fotografia

Príloha 25

Titulný list kapitoly – Ilustrácia*

*Vlastná fotografia

Príloha 26

Titulný list kapitoly – Grafický design*

GRAFICKÝ DESIGN.

GRAPHIC DESIGN

S. 82 — 113 | p. 82 — 113

KONTAKT.

CONTACT

Mária Fúčelová.
Patricieho cesta 3
01001, Šuťany,
Slovensko.

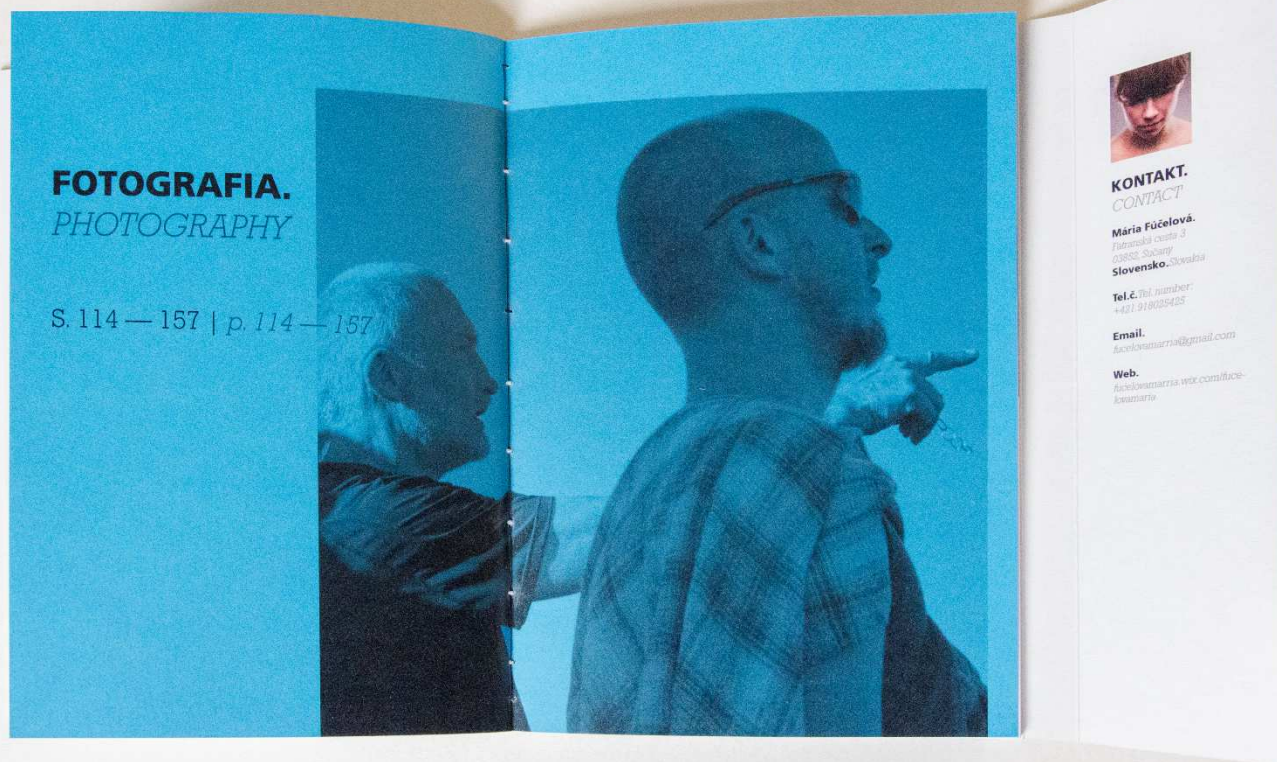
Tel.č. / The number:
+421 91009428

Email:
fuchelovamaria@gmail.com

Web:
facebook.com/fuchelovamaria

*Vlastná fotografia

Príloha 27
Titulný list kapitoly – Fotografia*

*Vlastná fotografia