

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

Bakalářská práce

AUTORSKÁ KNIHA
Momentos de otoño

Uyanga Undarmaa

Plzeň 2019

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Katedra výtvarného umění

Studijní program Výtvarná umění
Studijní program Ilustrace a grafika
Specializace Grafický Design

Bakalářská práce

AUTORSKÁ KNIHA

Momentos de otoño

Uyanga Undarmaa

Vedoucí práce:

Doc Ak. mal. Ditta Jiříčková
Katedra výtvarného umění
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
Západočeské univerzity v Plzni

Plzeň 2019

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

Plzeň, duben 2019

.....
podpis autorky

Poděkování

Ráda bych poděkovala své vedoucí práce Doc. akad. mal. Dittě Jiříčkové za vedení a konzultace mé bakalářské práce. Také děkuju i erasmus programu, kvůli němu bych nedokázala vytvořit obsah knihy. Dále bych chtěla poděkovat rodině a přátelům, kteří mě pomohli a podporovali k tvorbě práci.

Obsah

Rešerše zvoleného tématu	6
Popis procesu vlastní tvorby	7
Popis výsledného díla a jeho využití	8
Seznam použitých zdrojů	11
Resumé bakalářské práce	12
Seznam příloh	13

Rešerše zvoleného tématu

Téma jsem si vybrala při příjezdu do Logroňe, na studijním pobytu, na jeden semestr. Zaujala mě právě výzva být v cizí zemi, ve které jsem dosud nikdy nebyla a ani neuměla mluvit jejím jazykem. To byl také i záměr naučit se ho a zdokonalit se v grafickém oboru.

Seznamování s lidmi z různých koutů světa a jejich kultur mi rozšířil více pohled na svět. Byli momenty, kdy jsem nevěděla, jak řešit komunikaci dvou škol. Dorozumění se španělskými učiteli, kteří moc nehovořili anglicky. To byly důvody, proč jsem chtěla vytvořit pro potenciálního zájemce studia v erasmu deník, nebo knihu bedekrového charakteru.

Logroño je hlavním městem vinařského regionu Rioja, která není známá jen Svatojakubskou cestou a bohatou kulturou, ale také svým zemědělstvím. Místní škola Eadir (Escuela Superior de Diseño de La Rioja) se intenzivně věnuje obalovému designu.

Studium ve Španělsku se samozřejmě liší od plzeňské Sutnarky. Výuka začínala tradičně od půl deváté do poledne a pak nadcházela tzv. „siesta,“ která trvala do pěti hodin odpoledních. Ulice se vyprazdňovaly, podniky a obchody zavíraly a zbyl tak krásný čas k vlastnímu objevování v okolí. Právě v těchto momentech jsem se rozhodla pro název Momentos de otoño (v překladu Podzimní momenty.)

Popis procesu vlastní tvorby

Pro Layout a celkový vizuál jsem dlouho hledala inspiraci. Do Španělska jsem si vzala s sebou skicák a kinofilmový kompak se spoustu barevných negativů. Jakmile jsem vyšla ven z domova, tak jsem neustále dokumentovala různé zážitky a situace. Snažila jsem se najít jednotný a jednoduchý systém, podle kterého bych mohla vytvořit obsah knihy. Průběžně jsem si vytvářela skicy (1. příloha), prohlížela jsem si mnoho knížek (viz 2. příloha) i internetových stránek s plno obrázky (viz 3. příloha) a nakonec jsem vytvořila z mřížkový systém, který se skládá z vodítek, umístěných 5mm od sebe. Vodítka mi tak, vytvořili dobrý základ pro mojí bakalářskou práci.

příloha 1: souhrn skic

příloha 2: inspirace - knihy

příloha 3: inspirace - pinterest

Popis výsledného díla a jeho využití

Autorská kniha má 60 stran. Rozdělila jsem ji do šesti kapitol: 1.Logroño, 2. People, 3. Food, 4.Party, 5.Travels a nakonec 6.Esdir. V první kapitole Logroño, se snažím seznámit čtenáře s městem. Uvádím její hlavní atrakce a to je víno, pinchos (tapas bary), svatojakubská cesta a historické památky.

Druhá kapitola se věnuje hlavně studentům z programu erasmu a subjektivní charakteristice místních lidí. Ve třetí kapitole se zmiňuju o provinciální specialitě „pinchos“ a o mezinárodní tradiční večeři se studenty z erasmu.

Čtvrtá kapitola je převážně o výletech do různých destinací Španělska, například do města Bilbao, Barcelona, nebo i Tenerife v Kanárských ostrovech. A nakonec v poslední kapitole se zaměřuji na vysokou výtvarnou školu v Logroñu zvanou ESDIR, kde jsem na jeden semestr studovala.

Snažím se popsat jak fungovali jejich semestrové tradice, kde si pozvou na týden designéra, který provádí workshop na zadané téma pro všechny studenty ve škole. A také představuji pár ukázek z předmětů, které jsem studovala (viz. 4. příloha). Na závěr dodávám obecný slovníček ze španělštiny a na další stránce shrnuji malé ponaučení.

Obsah knihy jsem se nakonec rozhodla psát v anglickém jazyce, protože to byl jazyk, který jsem na pobytu nejčastěji používala. Aby knížka nepůsobila moc vážně, tak jsem se snažila přidat do textu menší rady divákovi, s nádechem mírného sarkasmu pro lepší odlechlčení.

Rozhodovala jsem se pro titulkové písmo mezi písmem Campton (viz. 5.příloha) a Bw gradual (viz. 6. příloha). Nakonec jsem použila výrazné geometrické groteskové písmo Bw Gradual. Písmo dodává knížce pěkný kontrast a vytváří příjemnou harmonii s fotografiemi.

Pro výplňkové písmo jsem se rozhodovala mezi písmy RePublic (viz. 7. příloha), ale nakonec jsem se rozhodla pro písmo BreveTitle-Book (viz. 8. příloha). Hledala jsem font, který by dobře doplňval písmo titulkové a zároveň by bylo dobře čitelné pro čtenáře.

Ilustrace jsem se rozhodla přidat do knížky pro lepší dodání dojmu (viz. 9. příloha). Místy schválně nečitelné ilustrace vycházejí ze skicáku, kde jsem si po celý pobyt ve Španějsku kreslila obrázky fixou. Ilustrace vždy symbolizují

příloha 4: ukázka prací

příloha 5: písmo Campton

příloha 6: písmo Bw Gradual

příloha 7: písmo RePublic

příloha 8: písmo BreveTitle

příloha 9: ukázka ilustrací

mé vzpomínky, nebo momenty. Například kresba „hracího automatu“ symbolizuje veškeré kavárny v Logroňu, kde každý podnik vlastnil jeden z automatů. Ilustrace jsou v knize schválně zvětšené do velikých rozměrů pro lepší kompoziční skladbu a dodání většího kontrastu..

Vélké úskalí jsem měla s obrazovou přílohou, jelikož jsem si fotografie vyvolala až po čtyřech měsících od příjezdu a nakonec spousta fotek bylo nepoužitelných. A když jsem si vyřešila problém s kompaktem, tak jsem nakonec dalších zbytek negativů ztratila. Zbyla mi tedy jen „polovina“ fotografií. Rozhodla jsem se tudíž pro alternativu. Místo druhé poloviny nepoužitelných fotografií, použiji fotografie z mobilu (viz. 10. příloha). Snažila jsem se aby fotografie byly dobře čitelné a rozpoznatelné, jako byly fotografie z analogu. Fotografie jsem proto následně upravovala.

Skladba knihy je rozložená do pěti brožur, vždy složené do tří papírů. Brožury jsem následně šila vazbou s disperzním lepidlem. Na svázané brožury jsem nalepila z obou stran Lepenku, pro lepší stavbu knihy a lepší uchopení. Na lepenku jsem poté nalepila obálku. Kompozice obálky je poskládaná zmenšenými ilustracemi. Ilustrace tak tvoří vzor, připomínající balící papír (viz. 11. příloha). Obálka nemá hřbet, tudíž jsou odhalené svázané božury dohromady. Nechala jsem brožury koukat převážně z důvodu vizuální estetiky. Myslím si, že knize dodávají techničtější a oroginálnější podobu (viz. 12. příloha).

Nikdy jsem nepoužívala kombinaci růžové a červené. U růžové barvy jsem se bála stereotypu. Myslela jsem si je to jen „ženská barva“, ale nakonec se mi barva zdá jako velká podpora v mé knize. Vnímám ji jako teplou barvu a jako dobrý doplněk k mé druhé vybrané barvě „červené.“. Moje růžová barva je složená z barev CMYKU: 0-72-0-0. Červená barva ve mě symbolizuje jeh, teplo a nadšení. To jsou veškeré aspekty, které jsem vnímala na mém pobytu. Je složená z barev CMYKU: 0-100-100-0 (viz. 13. příloha).

Na závěr práce jsem rozhodla vytvořit plakát o rozměru 700x1000mm. Plakát slouží pro lepší uvedení a prezentaci mé bakalářské práce. Snažila jsem, aby plakát byl úderný a měl dobrou čitelnost. Vycházela jsem z vizuálu obálky. Plakát se skládá z kombinace několika ilustrací, které vytváří velkorysé pozadí pro titulkové písmo a další informace (viz. 14. příloha).

Věřím tedy, že přínos mého průvodce pro daný obor je přínosný. Ráda bych chtěla ve čtenáři zanechat malou náladu nebo inspirativní pocit o Španělsku, vytvořením ideálního prostředí, které je potřebné pro přenos informací. Připravit čtenáře na dobré i špatné vlastnosti španělů, navnadit je na výborné španělské pinchos a hlavně dodat všem odvalu. Chtěla jsem dokázat, že studium v zahraničí není špatné a rozhodně by se jej nikdo neměl obávat.

Seznam použitých zdrojů

knižní a periodická literatura

BROCKMANN Josef Müller; Grid systems in graphic design;
11th edition; 1981; ISBN 978-3-7212-0145-1

PECINA Martin; Knihy a typografie; Vydání třetí; 2017;
ISBN 978-80-7577-040-0

BERAN Vladimír; Typografický manuál; Kafka design; 2011;
ISBN 978-80-260-7606-3

DOE John, Sendpoints Publishing Co., Art in Book Vol. 2, 2015
ISBN 978-988-13834-3-3

Resumé

The creative intention of my bachelor's practice is an author's book inspired by a study stay in Spain. It is based on personal experiences and the result of processing de should be to extend the skills in visual communication and in the structural solution of the book.

I was trying to find a unified and simple system to create the contents of a book. I continuously created sketches, I looked at many books and websites full of inspirational work and finally created a grid system.

The book has 60 pages and I divided it into six chapters: 1. Logroño, 2. People, 3. Food, 4. Party, 5. Travels and finally 6. Emdir. Finally I added a general Spanish vocabulary and on the next page I summarize a little lesson.

In the end, I decided to write the content of the book in English because it was the language I used most often in my stay. To make the book not very serious, I tried to add a little advice to the viewer, with a touch of mild sarcasm for better deafening.

I decided for the subtitle between Campton and Bw Gradual. Finally, I used the distinctive geometric grotesque font Bw Gradual. The font gives the book a nice contrast and creates a pleasant harmony with the photos. For the filler font, I decided between the Republic fonts but in the end I chose the BreveTitle-Book font. I was looking for a font that would fit the subtitle font well and be readable to the reader.

The composition of the book is divided into five brochures, always folded into three papers. The brochures were then attached to the dispersion adhesive. On the bound brochures I glued Cardboard on both sides, for better book construction and better grip.

I would like to leave in the reader a little mood or an inspiring feeling about Spain, by creating the ideal environment that is needed to transmit information. Prepare the readers for the good and bad qualities of the Spaniards, chastise them on the excellent Spanish pinchos and, above all, give them courage. I wanted to prove that studying abroad is not bad, and no one should worry about it.

Seznam příloh

Příloha 1

souhrn skic

Příloha 2

inspirace - knihy

Příloha 3

inspirace - pinterest

Příloha 4

ukázka prací

Příloha 5

písmo Campton

Příloha 6

písmo Bw Gradual

Příloha 7

písmo RePublic

Příloha 8

písmo BreveTitle

Příloha 9

ukázka ilustrací

Příloha 10

ukázka fotografií

Příloha 11

vizuál obálky

Příloha 12

ukázka vazby

Příloha 13

barevné provedení

Příloha 14

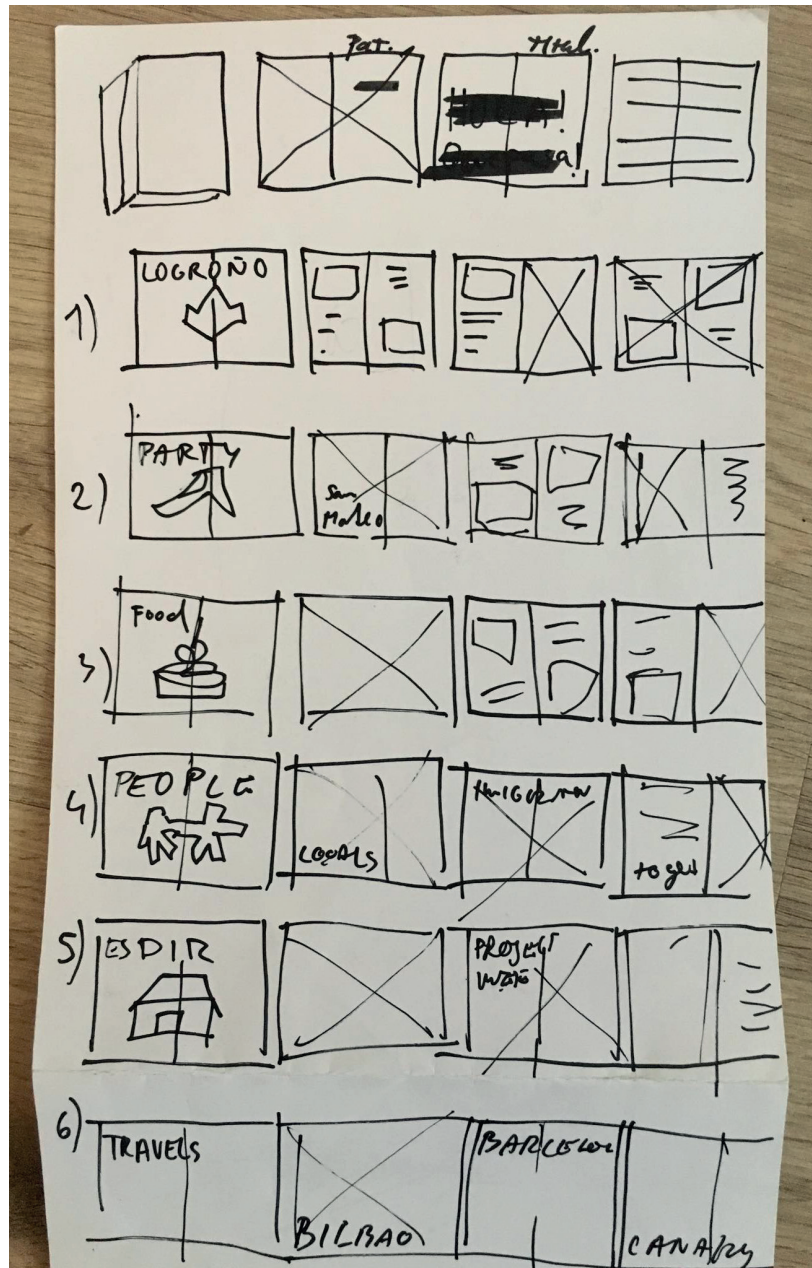
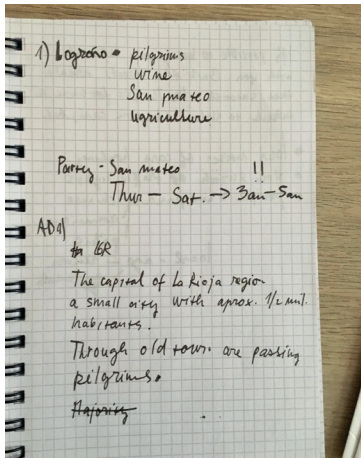
vizuál plakátu

Příloha 15

vizuál obsahu knížky

Příloha 1

souhrn skic

Příloha 2

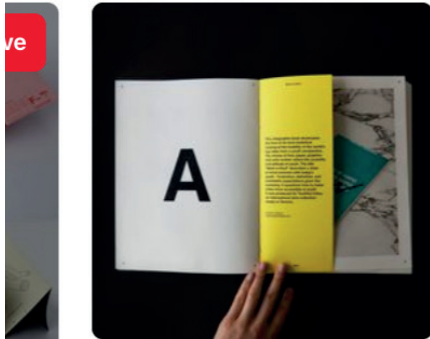
inspirace - knihy

Příloha 3

inspirace - pinterest

More like this

by Caroline Sieurin

Rubbish FAMzine #5

by Alice Gedlek

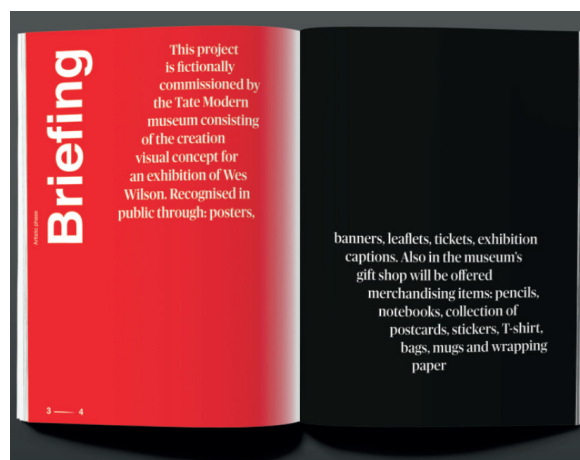

by Sidney Lim YX

Příloha 4

ukázky prací (z erasmu)

Logroño
Travels
Party
Food
People
Esdir

Příloha 5

písmo Bw Gradual

**Logroño
Travels
Party
Food
People
Esdir**

Příloha 6

písmo RePublic

There are about 50 tapas (pincho) bars in Calle San Laurel. Spend the whole night just in one street and hop to some more tasty wine and pinchos.

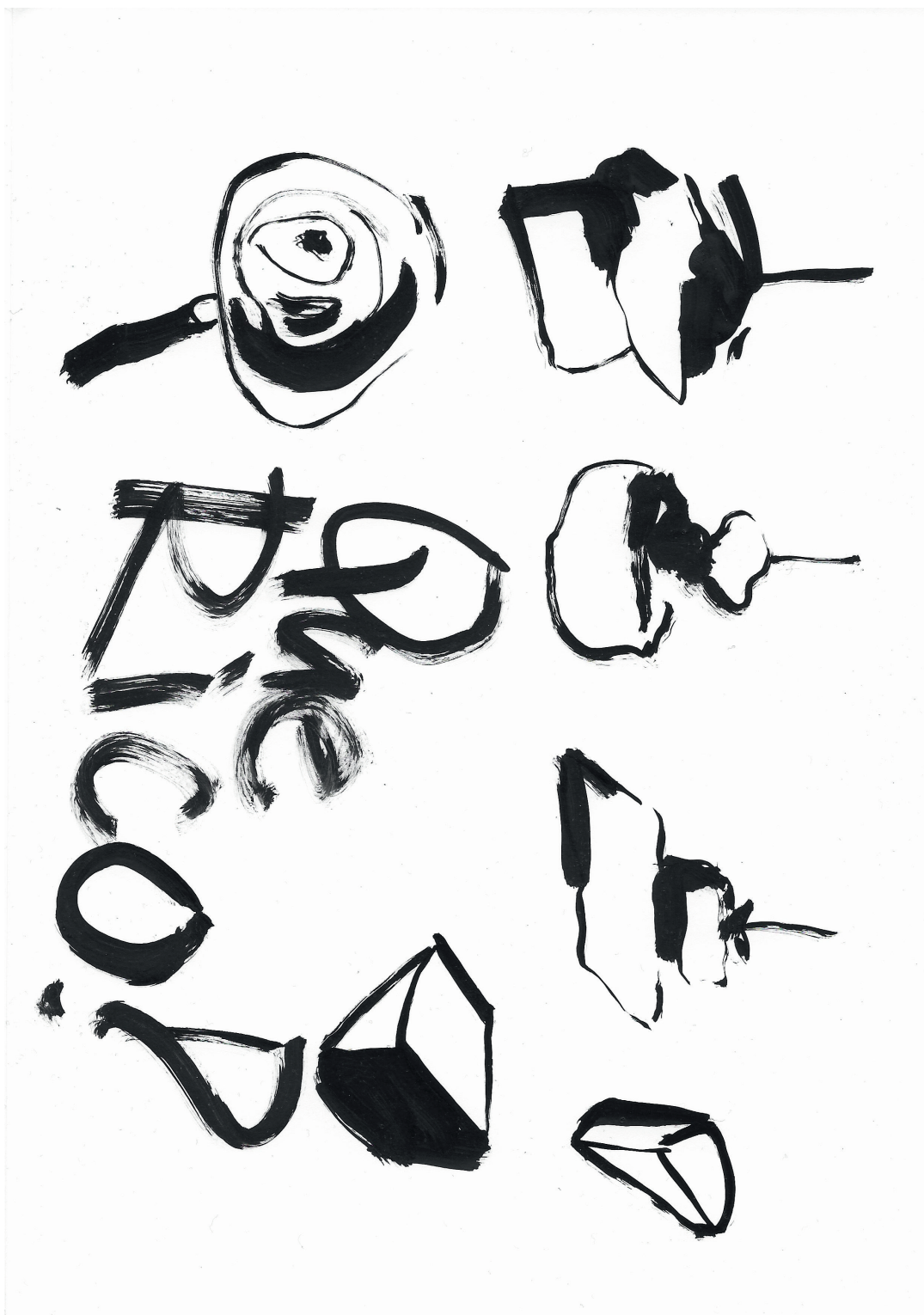
Příloha 7

písmo BreveTitle - Book

There are about 50 tapas (pincho) bars in Calle San Laurel. Spend the whole night just in one street and hop to some more tasty wine and pinchos.

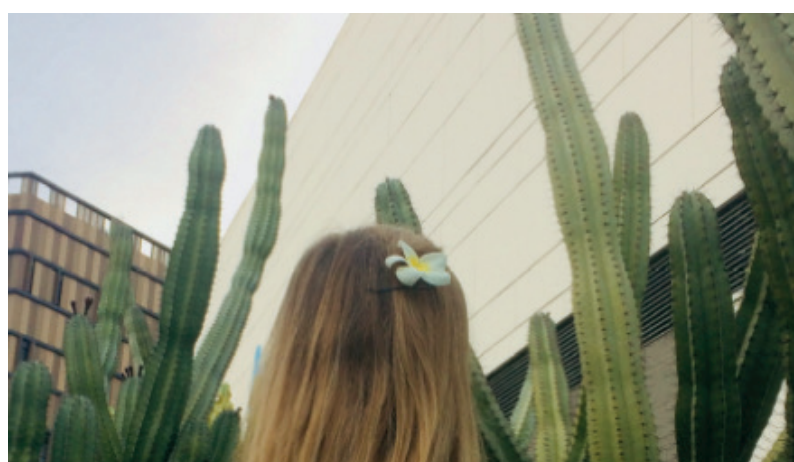
Příloha 9

ukázky ilustrací

Příloha 10

ukázky fotografií

Příloha 11

vizuál obálky

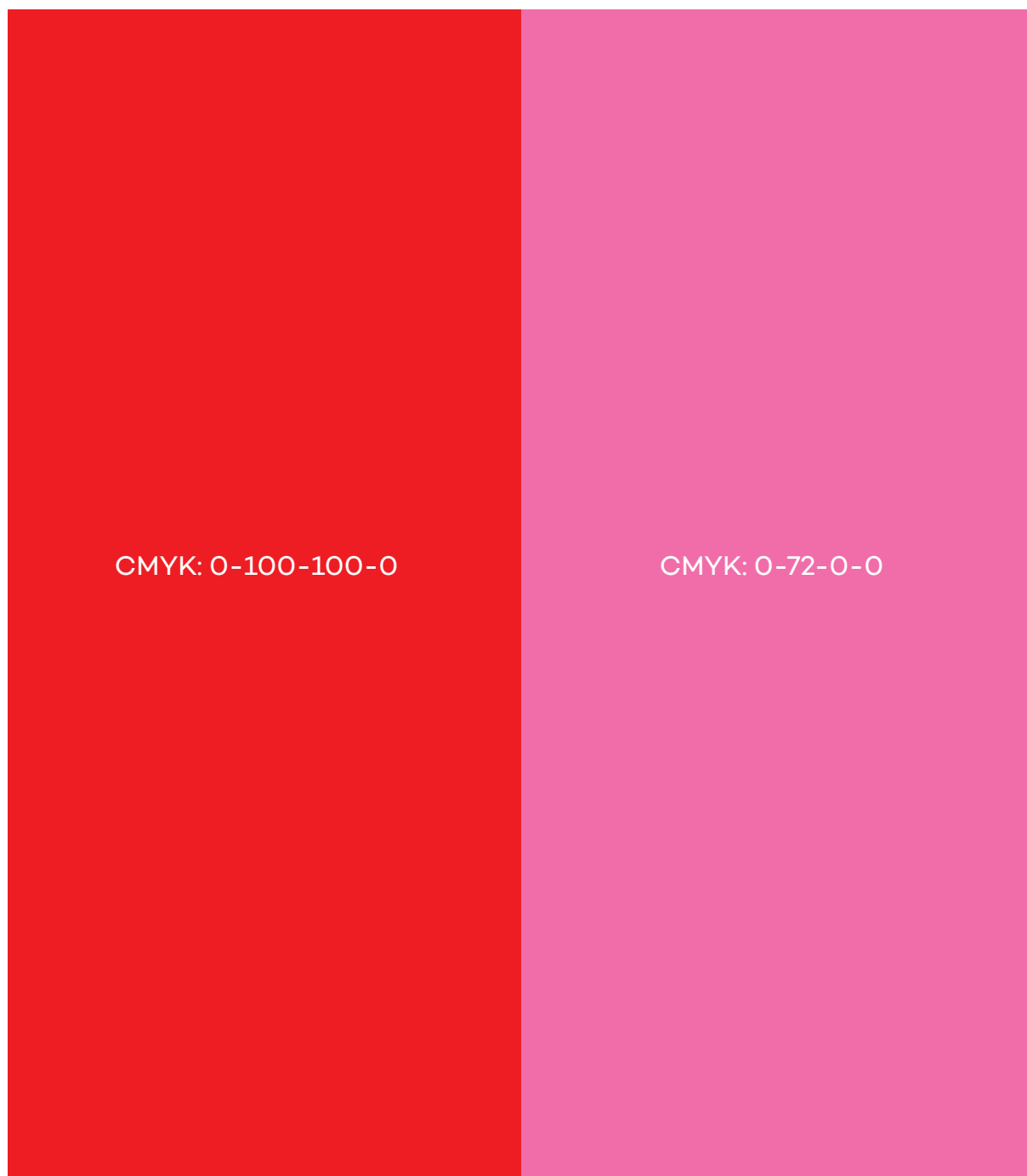
Příloha 12

ukázka vazby

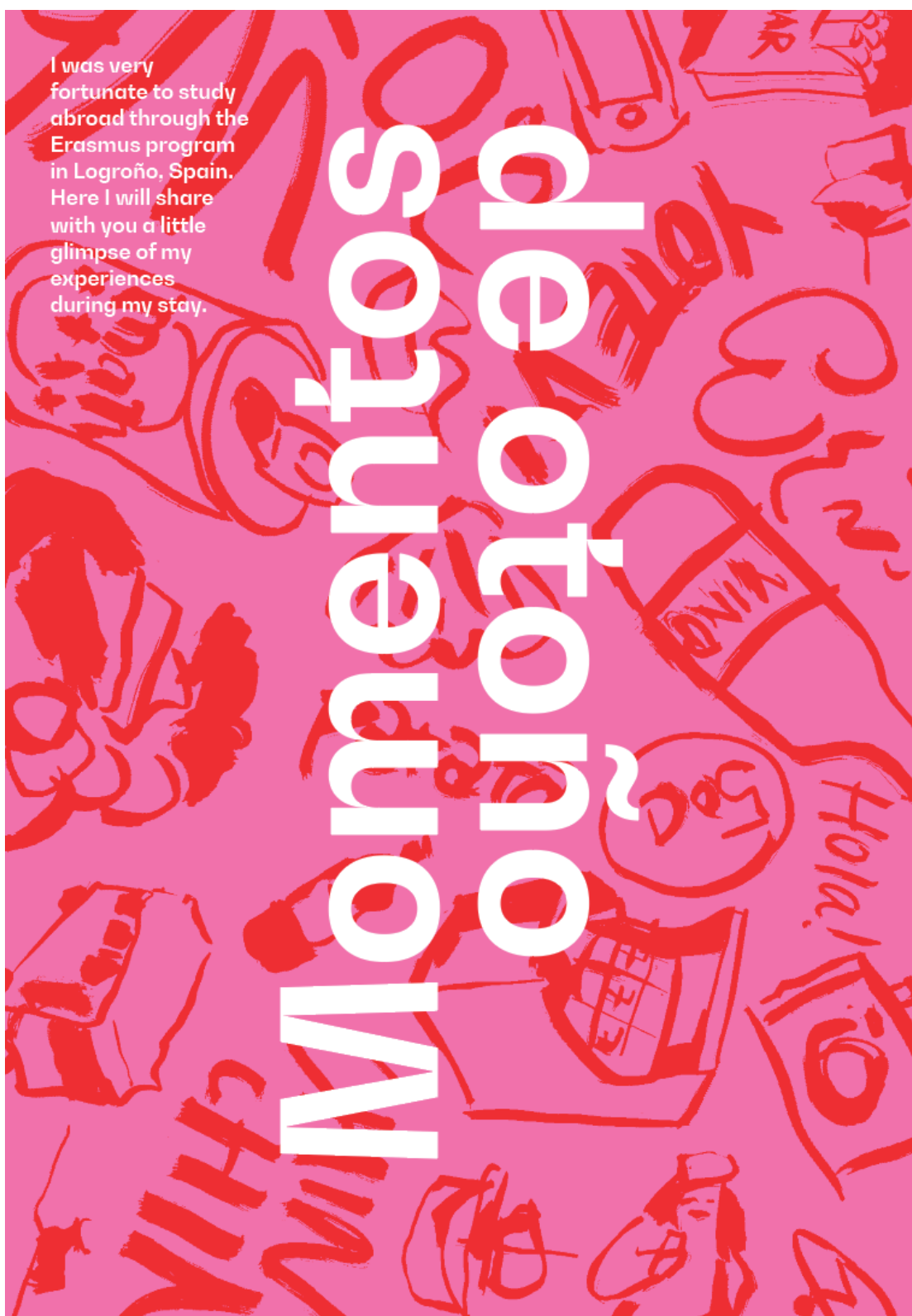
Příloha 13

barevné provedení

Příloha 14

vizuál plakátu

Příloha 15

vizuál obsahu knížky

