

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Diplomová práce

VIZUÁLNÍ STYL AUTORSKÉ ZNAČKY

BcA. Barbara Schejbalová

Plzeň 2019

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
Katedra designu
Studijní program Design
Studijní obor Ilustrace a grafický design

Diplomová práce

VIZUÁLNÍ STYL AUTORSKÉ ZNAČKY

BcA. Barbara Schejbalová

Vedoucí práce: MgA. Ing. Václav Šlajch
Katedra designu
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
Západočeské univerzity v Plzni

Plzeň 2019

ukázka konečného zadání práce

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

Plzeň, duben 2019

.....
podpis autora

OBSAH:

1. Popis přípravy a reflexe procesu vlastní tvorby.....	7
1.1. Volba tématu	
1.2. Vlivy a inspirace pro zvolené téma	
1.3. Práce v kontextu osobního rozvoje autora	
2. Popis výsledného díla a jeho využití.....	9
2.1. Od prvotních skic až po ucelený vizuální styl	
2.2. Katalog	
3. Seznam použitých zdrojů.....	11
4. Resumé diplomové práce.....	12
5. Seznam příloh.....	13

Poděkování

Ráda bych touto cestou poděkovala v první řadě vedoucímu mé diplomové práce panu MgA. Ing. Václavu Šlajchovi za cenné rady a trpělivost. Dále bych ráda poděkovala Sdíleným dílnám Makerspace.

1. Popis přípravy a reflexe procesu vlastní tvorby

1.1. Volba tématu

Na začátku popisu mé diplomové práce bych chtěla nastínit důvod toho, proč jsem si zvolila právě toto téma. Spojitost s bakalářskou prací je nevyhnutelná. Jako bakalářskou práci jsem vytvářela vizuální styl stoner rock punkové kapely Acid Row. Celková spolupráce a propojenost s touto kapelou je pro mě zásadním mezníkem. Díky jejich muzice jsem se dostala k novým nejen hudebním, ale i filmovým, literárním a kulturním odkazům, které formulují mé současné výtvarné myšlení. Vizuální styly kapel je téma, které mě fascinuje poměrně dlouho. Za deset let působení v prostředí undergroundové hudební scény, v prostředí hudebních klubů a koncertů jsem načerpala zásobu vizuálních vjemů. Některé z nich nesly formu oškrábaných samolepek v interiéru klubů, natržených plakátů na akce lokálních kapel, poeticky dekadentních i politicky zaměřených sloganů na toaletách. Dále mě vždy zajímaly úžasné motivy na oblečení, zejména na džínových bundách a vestách. Kombinace těchto elementů s potemnělou náladou hudebních klubů za zvuků šumu z reproduktorů, celá tato undergroundová estetika ve mně zanechává obrovskou inspirační stopu a fluidum této atmosféry ve mně vyvolává jakýsi okultní zážitek.

V důsledku dnešního comebacku vinylových desek přichází dle mého názoru do popředí vizuální stránka interpretů. Z důvodu většího formátu přebalu namísto menšího bookletu na CD tak posluchač může více vnímat vizuální formu právě poslouchané hudby. Díky tomu přichází více možností propojování výtvarných prvků, a přesně to platí i v dalších odvětvích merchandisingu, jako například v propagaci pomocí potisku textilu. Pod tímto vlivem jsem tvořila právě diplomovou práci. Vytvořila jsem si fantazijní svět vycházející z inspirace hudbou a estetikou, která mne v mém osobním životě obklopuje.

1.2. Vlivy a inspirace pro zvolené téma

Cílem bylo vytvořit autorský vizuální styl, vlastní značku/brand, která bude rozpoznatelná v tomto odvětví grafického designu. Název brandu NO CHURCH ON SUNDAY byl pro mne od začátku jasnou volbou. Tento název jako by uceloval celý můj výtvarný svět, ovlivněný spoluprací s Acid Row, hudbou a subkulturou, která mne fascinuje. Inspirací pro něj byla píseň od novozélandské dream popové zpěvačky Princess Chelsea. Pro účel mé práce jsem vlastně pozměnila kontext tohoto názvu a místo melancholické poetické nálady jsem ho vsadila do jakéhosi smyšleného mystického světa. No church on sunday jako by bylo jedním z „převrácených“ božích přikázání Desatera. Nenabádá však k nenávisti proti církvi a znehodnocování jejích tradic. Jde o jakousi hru, vycházející z ikonografie naší společnosti. Slogan se sice váže na blackmetalové prvky, které obsahují například plameny, pentagramy, hořící kostely a čerty, nicméně v kontextu mé práce s nimi pracuji v jiné formě a ve vlastním pojetí. Název je jakýmsi synonymem pro bohémský způsob života. Napadají mě k tomu situace, jako například: válet se v posteli až do večera namísto nedělní mše, pít mléko rovnou z krabice nebo sníst dezert ještě před předkrmem. Všechny tyto myšlenky vlastně směřují k životnímu stylu rebelské nihilistické generace Y.

1.3 Práce v kontextu osobního rozvoje autora

Nápad na vytvoření autorské značky se ve mně zrodil ještě před setkáním s výše zmíněnou kapelou Acid Row. V minulosti jsem přemýšlela nad vlastní edicí motivů, které bych mohla pod svým jménem propagovat, proto jsem si vybrala toto téma v rámci závěrečné práce. Využila jsem toho také pro to, že jsem měla jedinečnou možnost získat zkušenosti pod vedením pana MgA. Ing. Václava Šlajcha, který mi pomohl dát značce celistvou tvář a podával mi cenné rady v rozvržení kompozice v jednotlivých ilustracích. V rámci této práce jsem si vyzkoušela principy kresby, vyjádření pomocí ilustrace, grafického designu, fashion fotografie. Dalším obrovským přínosem pro mne byla první zkušenost se sítotiskem. Díky spolupráci naší fakulty se sdílenými dílnami Makerspace v Plzni, jsem měla jedinečnou možnost si tuto techniku vyzkoušet. Osobně jsem si tak motivy natiskla a měla tak možnost být u celého procesu od začátku až dokonce. Byla jsem tak svědkem všech nástrah které doprovází potisk textilu sítotiskem. Touto cestou bych chtěla poděkovat mistrovi sítotiskové dílny Pavlu Liškovy za cenné rady.

V závěru si myslím, že brand má šanci obstát v konkurenci. V nesčetných řadách menších značek, které vídám na hudebních festivalech, koncertech nebo například na sociálních sítích definuje jasný autentický styl. Když se zamýšlím nad slabšími stránkami celé práce, uvedla bych problematiku promo fotek. Nemyslím tím technické parametry. Fotografie nemají detailně popisovat každý kus textilu a natištěné ilustrace, a ani neřeší zásady expozice a správného nastavení clony. Fotografie mají působit náhodně a ledabyle, nic méně tento efekt je pořád ještě strnulí. Představovala jsem si snímky zasazené do šílených situací nočního života, zajímavější kompozice a ještě větší uvolněnost a modelů. Tím ale nechci focené modely schazovat, naopak spolupráce s nimi byla perfektní, příjemná a vlastně dokresluje autentičnost celé práce. Doufám v to, že výše zmíněné nedostatky budu mít šanci opravit v další kolekci, pro níž jsem dle mého názoru postavila dobré základy.

2. Popis výsledného díla a jeho využití

2.1. Od prvotních skic až po ucelený vizuální styl

Diplomovou práci jsem vytvořila jako první kolekci pro výše zmíněnou značku. Pojtkem této kolekce je sada opakujících se motivů, vytvářejících celistvost celé kolekce. Po vzoru estetiky zejména black metalových nášivek jsem pracovala v celé kolekci s černým pozadím, a to od menších nášivek až po trika a plátěné tašky. Naopak v samolepkách jsem tento temný ráz převrátila a zvolila jsem stříbrné a zrcadlové pozadí.

Motivy jsou navrženy tak, aby vynikly na textilu a osobitě zapadly do tématu celé práce, a dokázaly uhájit originalitu značky. Prostřednictvím tohoto projektu jsem vytvořila základy pro fiktivní značku, a to od prvotní skici až po fyzický produkt a dokonce i celkovou propagaci. Na základech tohoto projektu bych chtěla pokračovat i do budoucna. Díky dílnám Makerspace v prostoru DEPO 2015 v Plzni jsem si mohla osobně vytisknout produkty technikou sítotisku a být tedy doopravdy součástí procesu vzniku značky od začátku až do konce.

Na začátku celého projektu jsem z řady zcela volných skic vybírala jednotlivé části a ty dále rozkreslovala a jejich prvky propojovala. Z prvotních nápadů jsem poté vytvořila osnovu prvků, pomocí kterých jsem vytvářela finální motivy. Jedním z hlavních fragmentů, propojujících celou práci, je žena. Žena je zde v popředí jakožto bojovnice – buď se žraločí hlavou, nebo s hlavou, z níž vylézají hadi, keře a plameny. V jednom z motivů jsem z ženy vytvořila portrét jakéhosi božstva s drápy. Tento pojící motiv zde nese nádech myšlenek feminismu a zároveň je odkazem na kult femme fatale – ten je častým prvkem ve stoner rockových a psychedelických motivech, které jsou této práci značnou inspirací. Dalším pojtkem jsou motivy stylizovaných hadů a masožravých rostlin. Celistvost motivů podtrhuje i prvek vycházející z biomorfního tvaru, připomínající rozvětvené kořeny rostlin, praskliny, blesky či spletenec pulzujících tepen. Tyto zdobné prvky jsou obsaženy jak v logu značky, tak ve finálním souhrnném katalogu. Dalším pojtkem jsou smyšlené znaky. Jedná se o stylizaci tvarů, které jako by vycházely z prastarých run, nebo ze smyšleného pohanského kultu. Tyto tvary mohou připomínat také obrovské složité svícny či vidle. Celou kolekci doprovází gepardí motiv – od oděvů ženských postav nebo struktury hadí kůže až po prvky objevující se v propagačních materiálech, na samolepkách a v katalogu. Gepardí vzory se objevují také v katalogu.

Závěrečnou podobu ilustrací jsem vytvářela v prvním kroku jako kresbu černým fixem a poté dotvářela v počítači v programu Adobe Photoshop CS6. Vybrané ilustrace jsem nadále použila jako šablony pro sítotisk. Díky této práci jsem si mohla vyzkoušet celý proces tohoto tisku. Motivy jsem tiskla bílou, sytě červenou a žlutou barvou tak, aby vynikly na černém pozadí.

Řadu těchto ilustrací jsem krom triček a plátěných tašek tiskla na volné kusy látky, aby se poté daly našít na libovolné kusy oblečení. Idea je taková, že motivy lze našít na obnošené oblečení, a přispívá k ekologičtějšímu vývoji oděvního průmyslu. Zákazník dostává volnou ruku k dotvoření vlastního originálního oděvu pomocí mnou navrženého motivu a jím zvoleného kusu oblečení.

Logo vychází z inspirace v názvech zejména metalových a black metalových kapel. Pro tento žánr je typická nejednoznačná čitelnost až úplná nečitelnost. Autorské písmo obsahuje prvky propojující celý vizuální styl. Do loga jsem zapojila

znak, který je možné používat i s variantou bez nápisu. Tento znak doprovází celou kolekci v menších detailech a zároveň odděluje jednotlivé kapitoly v závěrečném katalogu. Logo nejlépe působí v sytých barvách na barevném nebo lesklém pozadí a díky těmto barevným kontrastům se odpojuje od „škatulky“ ryze temných žánrů a propojuje celou značku s jiným rozměrem, dotýkajícím se až výrazu estetiky disco kultury osmdesátých let. Tyto lesklé, kovové prvky jsou využity také v promo fotografiích

v souhrnném katalogu. Závěrečná podoba práce je zamýšlena jako propagace značky formou stánku na veletrhu či design marketu, zaměřeném na autorské značky. Součástí instalace je katalog, ukázka oblečení a propagační předměty.

2.2. Katalog

Finální součástí projektu je katalog. Jeho účelem je shrnout vizuální tvář celé značky. Katalog není myšlen jako rejstřík motivů nebo oblečení různých velikostí a střihů, ale má nastítnit možnosti využití značky a pomocí průvodních fotek navodit atmosféru projektu a doložit jeho využití. Jako modely pro propagační fotografie jsem vybírala přátele, kteří mají k tomuto stylu a ideji značky blízko. Práce s nimi probíhala v uvolněné náladě při neformálních setkáních. Chtěla jsem zde vytvořit pocit ledabyle, náhodně vytvořených snímků, které nehledí na technické zásady fashion fotografie. Katalog je členěn do čtyř kategorií po menších kolekcích. Kolekce nejsou rozděleny na motivy, nýbrž na čtyři podobně laděné sady promo fotografií. Jednotlivým kategoriím je přiřazen pod název, který se ovšem neváže k tématu jednotlivých kapitol, ale doprovází myšlenkovou celistvost projektu. Druhá kapitola například nese název „Piss on Matthew Hopkins' grave“. Matthew Hopkins byl jedním z nejkrutějších britských inkvizitorů – měl na svědomí popravu asi 260 osob obviněných z čarodějnictví. Zákaz fyzického mučení, který byl v Anglii ustanoven v šestnáctém století, obešel například tak, že zavedl mučení nespavostí. Svou krutostí se navždy zapsal do historie honů na čarodějnice. Dalšími názvy kapitol jsou „Sell your soul“, která se také dotýká tématu kacířství, „Taste the snake bile“, která odkazuje na rituální pití krve a jiných zvířecích tekutin, popisované jako součást rituálů při čarodějnických sabatech. Posledním názvem kapitoly je „Chant the moon“, název napovídá, že se jedná o oslavu noci, nočního života, a odkazuje na to, že fotografie jsou pořízeny za nočního světla. Součástí katalogu je příloha ve formátu plakátu, který obsahuje z jedné strany jednu z ilustrací a ze strany druhé jednoduchý souhrn produktů.

Nedílným pojítkem katalogu jsou koláže, které obsahují jednak fotografie potištěného textilu, obrázky odkazující na vlivy a inspirace, v poslední řadě výběr fotografií, zejména z večírků mapujících život převážně plzeňské undergroundové scény. Katalog je zamýšlen jako doprovodný artefakt v jednoduché vazbě V1, která by byla v případném reálném využití nejjednodušší pro větší náklad. Z tohoto důvodu jsem také zvolila tisk na papír menší gramáže. Typografie je řešená z velké části autorským písmem tvarově propojujícím popisky v katalogu a nápisy v motivech.

3. Seznam použitých zdrojů

1. ZRZAVÝ, Josef. Anatomie pro výtvarníky. Praha: Avicenum, 1977, 400 s. ISBN 08-017-77.
2. KLEON, Austin. Krad' jako umělec. Brno: Jan Melvil, 2012, 160 s. ISBN 978-80-87270-36-3.
3. KLEON, Austin. Ukaž, co děláš!. Brno: Jan Melvil, 2014, 224 s. ISBN 978-80-87270-92-9.

4. Resumé diplomové práce

The topic of my dissertation is Visual style of authors brand. More specifically I decided to create a authors brand focused to textile printing and create first fashion collection for virtual brand NO CHURCH ON SUNDAY.

I was inspired by my bachelor thesis, where I created the visual style for music band Acid Row. This time I used the principles of creating a visual style in a different sector than the merchandising for underground music band. Another inspiration for me was underground music culture and black metal, psychedelic, post punk aesthetics.

I created the brand from primary sketches, logo, Illustrations, screen printing textile, catalog, stickers and other promotional material like stickers and posters. The logo consists of two parts, the name of brand and shape witch can using without the name of brand. The shape is inspired in old mysterious mysterious occult character emblem. The entire project is accompanied by a visual elements. For example biomorphic shape which looks like a plant root, branches or tangle of pulsing artery. Another elements are carnivorous plants, snakes, women resembling fighters, shark heads, swords, cheetah structure. Selected illustration was print with silkscreen printing. It was my first experience and it was interesting for me. I chose red, yellow, and white color on black textile background. Catalog shows the overall ideology of brand wich and includes promo photos, prints and illustrations.

The whole task for me meant a lot of experience. I learned new techniques and I first tried to work on a comprehensive project and also move my borders. It was opportunity to start my own brand.

5. Seznam příloh

Příloha 1a
Počáteční skici

Příloha 1b
Inspirace

Příloha 1c
Inspirace

Příloha 2
Logo

Příloha 3a
Ukázka konečné podoby ilustrací

Příloha 3b
Ukázka konečné podoby ilustrací

Příloha 4
Sítotisk

Příloha 5a
Ukázka konečné podoby produktů

Příloha 5b
Ukázka konečné podoby produktů

Příloha 5c
Ukázka konečné podoby produktů

Příloha 6a
Ukázka řešení katalogu

Příloha 6b
Ukázka řešení katalogu

Příloha 6c
Ukázka řešení katalogu

Příloha 1a
Počáteční skici
(foto vlastní)

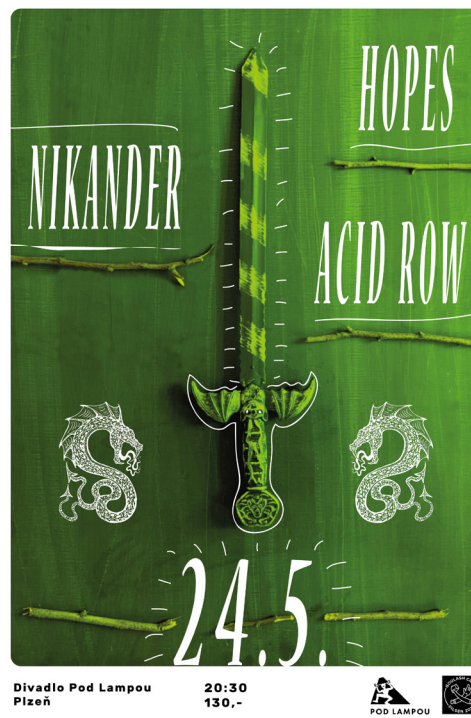

Příloha 1b
Inspirace
(foto vlastní)

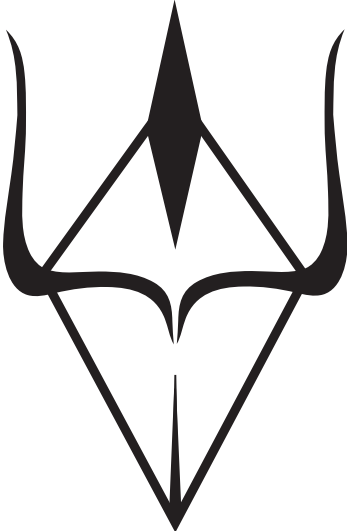

Příloha 1c
 Inspirace
 (ukázka prací pro Acid Row)

Příloha 2
Logo

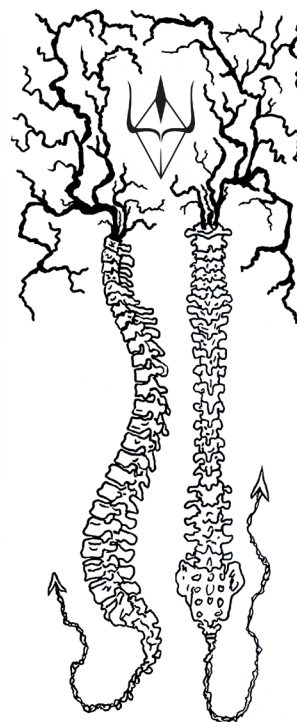
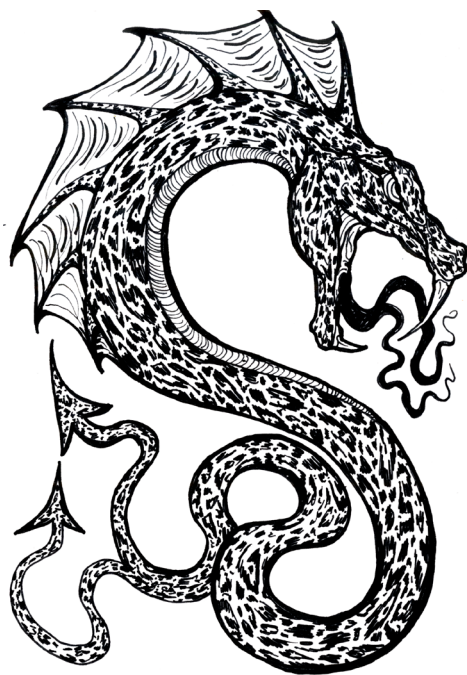
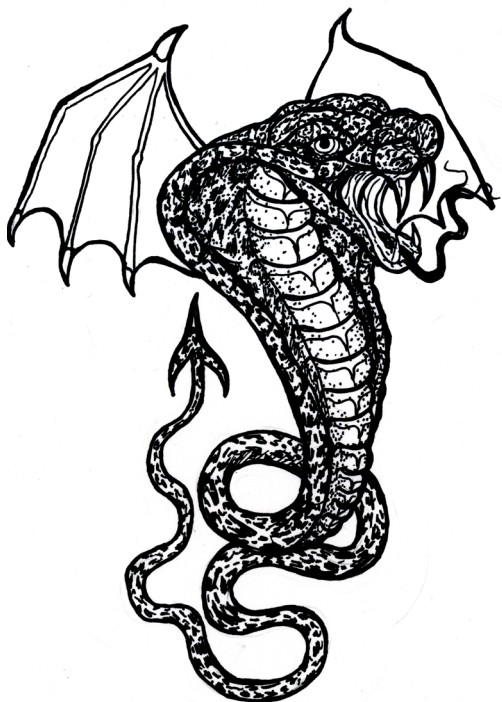

Příloha 3a
Ukázka konečné podoby ilustrací

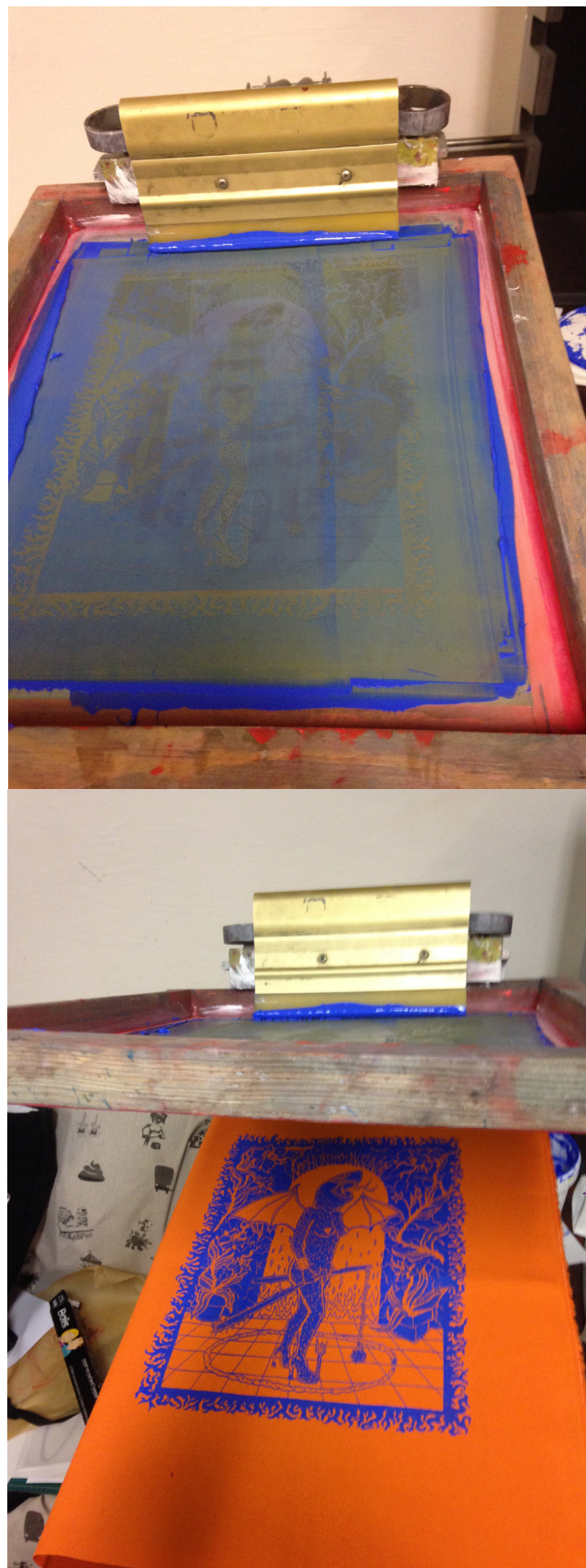

Příloha 3b
Ukázka konečné podoby ilustrací

Příloha 4
Sítotisk
(foto vlastní)

Příloha 5a
Ukázka konečné podoby produktů
(foto vlastní)

Příloha 5b
Ukázka konečné podoby produktů
(foto vlastní)

Příloha 5c
Ukázka konečné podoby produktů
(foto vlastní)

Příloha 6a
Ukázka řešení katalogu
(předsádky)

Příloha 6c
Ukázka řešení katalogu

