

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Bakalářská práce

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Bakalářská práce

VIZUÁLNÍ IDENTITA KULTURNÍ AKCE
HUDEBNÍ FESTIVAL VÝVRTKA

Tereza Pöthe

Plzeň 2020

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

Bakalářská práce

VIZUÁLNÍ IDENTITA KULTURNÍ AKCE
HUDEBNÍ FESTIVAL VÝVRTKA

Tereza Pöthe

Vedoucí práce: doc. ak. mal. František Steker
Katedra výtvarného umění
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
Západočeské univerzity v Plzni

Plzeň 2020

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Akademický rok: 2019/2020

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

(projektu, uměleckého díla, uměleckého výkonu)

Jméno a příjmení: **Tereza PÖTHE**
Osobní číslo: **D17B0070P**
Studijní program: **B8206 Výtvarná umění**
Studijní obor: **Ilustrace a grafika, specializace Vizuální komunikace**
Téma práce: **VIZUÁLNÍ IDENTITA KULTURNÍ AKCE hudební festival Vývrtka**
Zadávající katedra: **Katedra výtvarného umění**

Zásady pro vypracování

- a) Tvůrčí záměr: Protože mě festival Vývrtka zaujal jak line-upem, tak příjemným prostředím, rozhodla jsem se pro něj navrhnout vizuální styl.
- b) Způsob: Různé tiskové techniky.
- c) Cíle: Vytvořit vizuálně ucelenou identitu festivalu, která odpovídá jeho atmosféře.
- d) Předpokládaný charakter výstupu: Logo, aplikace vizuálního stylu (plakát B1, vstupenky, program, propagační materiály).
- e) Stanovení rozsahu průvodní zprávy: min. 3 normostrany textu.

Mgr. Jindřich Lukavský, Ph.D.
vedoucí katedry

Doc. akademický malíř Josef Mlýnský
v. z. Mgr. Jindřich Lukavský, Ph.D.
prodáván pro studijní a pedagogická záležitosti

děkan

V Plzni dne 31. října 2019

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

Seznam doporučené literatury:

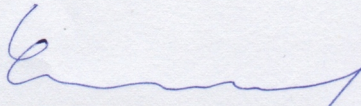
HOLLIS, Richard. Stručná historie grafického designu. V Praze: Rubato, 2014. Eseje (Rubato). ISBN 978-80-87705-27-8.

PECINA, Martin. Kniha a typografie. Brno: Host, 2011. ISBN 978-80-7294-393-7.

MULLER-BROCKMANN, Josef. Grid systems in graphic design: a visual communication manual for graphic designers, typographers, and three dimensional designers = Raster Systeme fur die visuelle Gestaltung : ein Handbuch fur Grafiker, Typografen, und Ausstellungsgestalter. New York: Hastings House Publishers, 1981.

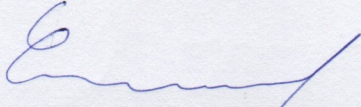
Vedoucí bakalářské práce: **Doc. akademický malíř František Steker**
Katedra designu

Datum zadání bakalářské práce: **30. září 2019**
Termín odevzdání bakalářské práce: **30. dubna 2020**

v z. Mgr. Jindřich Lukavský, Ph.D.
proděkan pro studijní a pedagogické záležitosti

Doc. akademický malíř Josef Mištera
děkan

Mgr. Jindřich Lukavský, Ph.D.
vedoucí katedry

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

Plzeň, červen 2020

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'P. J. K.', is written over a horizontal dotted line.

podpis autora

Obsah

1.	Volba tématu	7
2.	Proces tvorby	8
2.1	Analýza	8
2.2	Gradient	8
2.3	Logo	8
2.4	Volba písma	9
2.5	Piktogramy	9
2.6	Skládání prvků do uceleného vizuálního stylu	10
3.	Resumé	11
4.	Seznam použitých zdrojů	12
5.	Přílohy	13

1. Volba tématu

Na tento festival jsem jela poprvé v roce 2016 a jeho atmosféra na mě silně zapůsobila. Na rozdíl od jiných hudebních festivalů, které jsou plné cizích lidí a tak hektické, že ať se člověk snaží sebevíc, nemůže si vychutnat vše, co chtěl, festival Vývrtka byl přátelský a poklidný. Program plynul, nikdo nikam nespěchal, lidé se seznamovali, odpočívali, koupali se, nebo chodili na výlety po okolí. Kdo v jednu chvíli četl na pódiu své básně nebo hrál s kapelou, ve chvíli druhou postával na louce a povídal si s návštěvníky.

Během následujících let jsem se začala mnohem více zajímat o udržitelnost a mysl mě přivedla zpátky k Vývrtce, která již bohužel několik let neprobíhá. Ačkoli se hudební festivaly snaží být tzv. eco-friendly, pro životní prostředí není nejhorší spotřeba energie, ani odpadky, přestože také významně ovlivňují ekologickou stopu festivalu. Největší negativní dopad má cestování, ať už návštěvníků, nebo samotných účinkujících, které se s festivaly pojí.

Malý lokální festival mi připadá jako jedna z možností řešení – místo velkých zahraničních jmen organizátoři hledají místní poklady a lidé mohou v klidu přijet vlakem. Kromě minimalizace dopadů na životní prostředí mě zajímal ještě pozitivní vliv na lidskou psychiku: každému by prospělo pár dnů s podobně smýšlejícími lidmi uprostřed lesů a bez připojení k síti.

2. Proces tvorby

2.1 Analýza

Ze všeho nejdřív jsem si potřebovala zformulovat, jaké hodnoty festival Vývrtka představuje a jaké symboly by tyto hodnoty mohly přiblížit cílové skupině. Tu jsem si definovala jako mladé sociální lidi, které alespoň částečně zajímá osobní rozvoj a životní prostředí. V této fázi jsem si jako obvykle psala poznámky a načrtla pár nápadů.

Nakonec jsem se rozhodla pro dvě v tu chvíli nijak konkrétní věci: chci použít barvy, které symbolizují táborový oheň a noční oblohu nad ním, a chci nějakým způsobem zapojit ruční tvorbu, která zprostředkovává návrat k přírodě a manuální práci (obojí je spojováno s pozitivním vlivem na náš tzv. mental well-being¹).

Můj cíl byl, aby vizuální identita odpovídala atmosféře festivalu a zároveň vynikla na místech, kde by tato akce mohla být propagována, například na plakátových zdech v kavárnách a hospodách.

2.2 Gradient

S barvami jsem si začala hrát v podobě gradientů, které nejlépe zachycují pohled od ohně nahoru na nebe. Prozkoumávala jsem různé funkce Adobe Illustrator a dívala se na tutoriály na Youtube. Zvolila jsem si temnou namodralou černou, tmavě modrou, fialovou, jednu tmavší a jednu světlejší oranžovou a žlutou. Nejprve jsem pracovala s celou škálou v jednom přechodu, ale nakonec jsem se rozhodla pro několik přechodů tvořených dvěma barvami. Pomocí nástroje volný přechod jsem aplikovala zvolené barvy na různé organické tvary, které se překrývaly a tvořily tak pozadí tiskovin.

2.3 Logo

Zároveň s tím jsem pracovala také na tvorbě loga. Nejprve jsem chtěla aplikovat gradient i na něj, ale po několika pokusech s provizorními písmeny tvořenými geometrickými tvary jsem od toho upustila a rozhodla se, že bude lepší, bude-li logo na pozadí kontrastně bílé. Začátky byly těžké, protože jsem vlastní písmo nikdy netvořila. Posadila jsem se tedy na zem, namočila štětec do inkoustu a začala psát slovo vývrtka tak, jak mě napadlo. Když se mi něco líbilo, snažila jsem se doladit jednotlivá písmena. Ty jsem pak překreslila na pauzák a následně překřivkovala v Illustratoru. Písmo jsem upravila tak, aby nevypadalo jako psané štětcem. To by bylo příliš výrazné a bilo se se zbytkem vizuální identity a také jsem nechtěla, aby se podobalo instagramovým eco trendům.

Aby vše působilo sjednoceně, opakovala jsem tvary v podobných písmenech (například V a A, nebo R a K) a jednotlivé prvky jsem zarovnávala do stejné výšky. Špičaté a zaoblené tvary jsem trochu pře-

1 HARI, JOHANN. Lost Connections. 1. vydání. Velká Británie: Bloomsbury, 2018. ISBN 978-1-4088-7869-9.

táhla, aby působily opticky stejně velké jako ty rovné. Mezitím jsem s logem neustále pracovala a testovala jeho aplikaci na plakát a program.

Když už bylo všechno ostatní téměř hotové, zaměřila jsem se na akcent nad Y. Inspirovala jsem se některými českými písmi použitými na filmových plakátech z 60. let 20. století a rozhodla se čárku položit vodorovně. Ještě bylo potřeba umístit podtitul a místo vedle akcentu se k tomu nabízelo. Protože jsem logo používala nakloněné, bylo třeba dávat pozor, aby podtitul v této poloze nepůsobil nepatřičně.

2.4 Volba písma

Pro ucelenou vizuální identitu bylo nutné hned zkraje vybrat doplňkové písmo. Zkoušela jsem různá patková a jinak zajímavá písma, ale nejvhodnější se mi zdálo písmo Walbaum Grotesk od Františka Štorma. To bylo vytvořeno jako bezpatkový protějšek k německému písmu Walbaum a vyznačuje se střídmostí a jemností, až elegancí, proto se mi zdálo jako dobrý doplněk k jinak výraznému vizuálu. Písmo jsem testovala na programu, protože je na něj potřeba umístit celkem velké množství členěného textu.

Striktně geometrické rozložení neladilo s rozehraností prvků na pozadí a proto jsem text naklonila o 20°. Neobvyklý úhel také nutí diváka k lepší soustředěnosti, což mi připadá žádoucí.

2.5 Piktogramy

Abych si trochu odpočinula od úkolů v náročnější fázi, kreslila jsem si do skicáku různé tvary, které vycházely z mé emoční zkušenosti s festivalem. Stejně jako písmo jsem si je překreslila v Illustratoru a zkoušela jsem je aplikovat na plakát. Některé kresbičky zůstaly tak, jak byly, a jsou použity jako vizuální akcenty. Z ostatních se stal základ pro piktogramy.

Bylo potřeba všechny kresby vizuálně sjednotit – chtěla jsem, aby vypadaly příjemně a zachovaly si vlnitost, která se objevuje napříč celým vizuálem. Rozhodovala jsem se také, jak moc je potřeba zjednodušovat. Piktogramy bývají většinou velmi jednoduché univerzální znaky, aby byly lehce pochopitelné a snadno „čitelné“ i z dálky. Na malém hudebním festivalu, který se navíc snaží nabídnout alternativu k městské uspěchanosti, ale jejich jednoduchost není tak kriticky důležitá. Dovolila jsem si proto být více ilustrativní.

Největší problém pro mě představoval piktogram pro jídelnu. Nedokázala jsem nakreslit talíř, který by odpovídal mnou stanoveným kritériím. Nakonec mě ale tento zádrhel přivedl na myšlenku vložit všechny kresby do barevného kruhu. To mi umožnilo vytvořit pro každý piktogram vlastní kompozici. Zároveň je to všechny mnohem více sjednotilo a například na mapě lépe vynikly.

Další háček představovaly mezery mezi jednotlivými prvky, především tam, kde se znázorněné věci v realitě překrývají, a také kapky vody u sprchy. Musela jsem vyzkoušet mnoho různých variant a vše si zkušebně tisknout, abych našla verzi, která je funkční i v malém měřítku, ale zároveň splňuje mé estetické požadavky a nenarušuje celkovou koncepci.

2.6 Skládání prvků do uceleného vizuálního stylu

Zdaleka nejtěžší částí procesu tvorby mé bakalářské práce bylo rozhodnout se, jak přesně jednotlivé prvky poskládám dohromady. Zkoušela jsem mnoho možných tvarů, kombinací mnou vytvořených gradientů a kompozic. U každé změny jsem měla alespoň 10 variant a každá tiskovina vypadala trochu jinak. Důležité bylo nejen, aby jednotlivé prvky vypadaly na pohled dobře, ale také aby pomáhaly vytvořit hierarchii a vedly divákovu pozornost. Poté, co jsem se rozhodla pro jeden z vytvořených systémů aplikace, šlo všechno celkem lehce. Spoustu podkladů jsem už měla připravených, takže se stačilo držet finálního konceptu a jednotlivé části vizuální identity mu přizpůsobit.

Nakonec bylo potřeba tento systém odprezentovat v logo manuálu. Sepsala jsem si zevrubnou strukturu a vymyslela jednoduché zrcadlo sazby, které doplňuje celkový vizuální styl, ale je na rozdíl od něj mnohem střídmější. V první části jsem představila logo a v druhé všechny ostatní prvky vizuální identity. Nakonec jsem doplnila několik ukázek použití vizuálu, například banner na stage nebo návrh na webové stránky.

Pro realizaci jsem zvolila recyklovaný papír, který je šetrnější k životnímu prostředí a také tiskovinám propůjčuje přírodní ráz.

3. Resumé

The theme for my bachelor work is “visual identity of a cultural event”, specifically of the music festival Vývrtka. The festival impressed me with its friendly and relaxed atmosphere and it reminded me of all the summer camps I attended as a kid. There was no need to hurry. It also appeared to me, that organizing small local festivals might be a way to deal with the heavy impact music festivals tend to have on the environment.

My goal was to create a cohesive visual identity, that would embody the atmosphere of the festival and its values. It needs to stand out in places where the festival would be advertised, like in cafés and pubs, and it has to appeal to the target audience – young social people that care about their environment and mental health, but are in a constant hurry. Vývrtka presents a weekend retreat to a world where everyone can relax and the internet connection is not needed.

The inspiration for the colour theme was the sight of a campfire on the background of a night sky. I used black, dark blue, purple, two shades of orange and yellow and with them I created several gradients. I applied them to different organic shapes and used them as a background, but also as a way of creating hierarchy and narrative.

I also created a typographic logo based on brush strokes and a set of illustrative icons. As a complementary typeface I used Walbaum Grotesk from the Czech typographer František Štorm. It is very light and modest, so it doesn't visually compete with the vivid background.

The visual identity is presented in a manual, that also displays some applications. The work also includes a poster, a programme with a map and tickets, where you can see the visual identity as a whole.

4. Seznam použitých zdrojů

PECINA, MARTIN. Knihy a typografie. Brno: Host, 2011. ISBN 978-80-7294-393-7.

HOLLIS, RICHARD. Stručná historie grafického designu. Praha: Rubato, 2014. ISBN 978-80-87705-27-8.

ROSTOKA, VLADISLAV a JUNEK, DUŠAN. Typo: Grafik: Um 1. Trnava: Veldan, 2016. ISBN 978-80-971509-1-4.

KEROUAC, JACK. Andělé pustiny. Olomouc: Votobia, 1995. ISBN 80-85885-04-2.

YES I'M A DESIGNER. Gradient Mesh vs Freeform Gradient - Adobe Illustrator CC Tutorial. In: Youtube [online]. Dostupné z: <https://youtu.be/8hJlffeGkmo>

INDRA MAULANA. Liquid Color Background With Blend Tool In Adobe Illustrator. In: Youtube [online]. Dostupné z: <https://youtu.be/qcYrZpNBCiM>

5. Přílohy

Příloha 1: Práce s gradienty

Příloha 2: Tvorba loga

Příloha 3: Tvorba piktogramů

Příloha 4: Skládání prvků do uceleného vizuálního stylu

Příloha 5: Finální podoba tiskovin

Příloha 1: Práce s gradienty

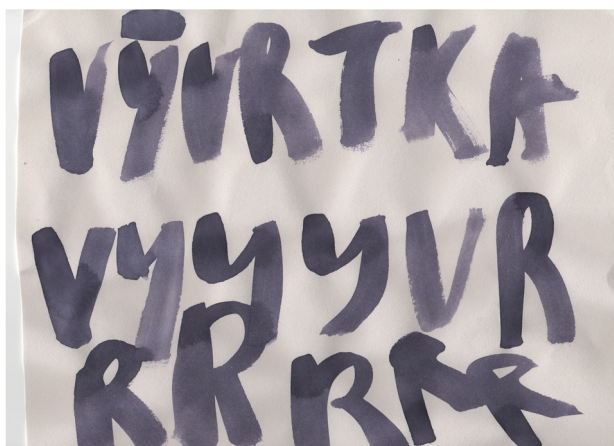

Příloha 2: Tvorba loga

VYVRTKA

alternativní hudební festival
VYVRTKA

alternativní hudební festival
VYVRTKA

Příloha 3: Tvorba piktogramů

Příloha 4: Skládání prvků do uceleného vizuálního stylu

Příloha 5: Finální podoba tiskovin

