

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Bakalářská práce
KOORDINOVANÝ VIZUÁLNÍ STYL ORGANIZACE + WEB
Hynek Sýkora

Plzeň 2021

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Katedra výtvarného umění
Studijní program Výtvarná umění
Studijní obor Ilustrace a grafika
Specializace Grafický design

Bakalářská práce
KOORDINOVANÝ VIZUÁLNÍ STYL PUNK-ROCKOVÉ KAPELY
Hynek Sýkora

Vedoucí práce: doc. akademický malíř Ditta Jiříčková Katedra
výtvarného umění Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
Západočeské univerzity v Plzni

Plzeň 2021

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
Akademický rok: 2020/2021

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE (projektu, uměleckého díla, uměleckého výkonu)

Jméno a příjmení: **Hynek SÝKORA**
Osobní číslo: **D18B0140P**
Studijní program: **B8206 Výtvarná umění**
Studijní obor: **Ilustrace a grafika, specializace Grafický design**
Téma práce: **KOORDINOVANÝ VIZUÁLNÍ STYL ORGANIZACE**
Zadávající katedra: **Katedra výtvarného umění**

Zásady pro vypracování

Tvůrčí záměr: Tvorba vizuálního stylu pro vlastní punk-rockovou kapelu.

Způsob realizace: Rešerše obdobných kapel a jejich vizuálního stylu. Návrh loga, výběr písem, řešení grafických prvků. Návrh hudebního nosiče.

Cíl: Vytvoření uceleného a výrazného vizuálního stylu, který odpovídá charakteru kapely.

Předpokládaný charakter výstupu: Logotyp, série tří plakátů, přebal hudebního nosiče, drobné tiskoviny, brožuru, merch v podobě triček, nášivek a samolepek. Tištěné výstupy ve formátech B1-A6

Rozsah průvodní zprávy: Minimálně 6 normostran

Rozsah teoretické části: **min. 6 normostran textu**
Rozsah praktické části: **vyplyne ze zpracování BP**
Forma zpracování bakalářské práce: **tištěná**

Seznam doporučené literatury:

BERAN, Vladimír. Aktualizovaný typografický manuál. Rev. 6. vyd. Praha: Kafka design, 2012. ISBN 978-80-260-7606-3.

<https://www.blackflagband.com/>

<https://www.deftones.com/>

https://www.instagram.com/ramon_keimig/

<https://www.instagram.com/sixand5/>

<https://www.instagram.com/elliotisacoolguy/>

Vedoucí bakalářské práce: **Doc. akademický malíř Ditta Jiříčková**
Katedra designu

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

Datum zadání bakalářské práce: **31. října 2020**

Termín odevzdání bakalářské práce: **30. dubna 2021**

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, duben 2019

.....
podpis autora

Poděkování

Tímto bych chtěl poděkovat své vedoucí práce doc. akad. mal. Dittě Jiříčkové za předání odborných zkušeností, které mi předávala po celou dobu mého studia. Dále bych chtěl poděkovat svým blízkým za trpělivost a podporu, kterou jsem od nich po celou dobu práce dostával.

OBSAH

1 TÉMA A JEHO VÝBĚR

2 CÍL PRÁCE

3 PROCES PŘÍPRAVY

3.1 rešerše

3.2 zakomponování svého hudebního světa

3.3 prostudování hudebního žánru

4 PROCES TVORBY

4.1 plakáty a logo

4.2 vizuální styl

4.3 aplikace vizuálního stylu

4.4 popis díla

5 ZÁVĚR

6 SEZNAM ZDROJŮ

6.1 knižní

6.2 internetové

7 RESUMÉ

8 SEZNAM PŘÍLOH

1 TÉMA A JEHO VÝBĚR

Nad tématem své bakalářské práce jsem začal přemýšlet již velmi brzy. Vlastně jsem se nad tím zamýšlel už když jsem se dozvěděl že jsem byl na přijatý k nám na fakultu. Chtěl jsem aby moje závěrečná práce byla něco, co mi bude velice blízké. Chtěl jsem se vyvarovat tomu, aby moje bakalářská práce byla zároveň i mou zakázkou pro jinou osobu. Zároveň jsem však chtěl, aby práce byla využívána v praxi a nebyla to jen další práce do šuplíku.

Nápad na takový projekt se začal rodit spolu s mou vášní pro hudbu někdy v polovině prvního ročníku na naší fakultě. Tou dobou se totiž začala formovat i má nynější kapela. Tehdy to byla jen bláhová myšlenka, která však v průběhu mého studia čím dále tím více sílila. Začínali jsme jako parta kamarádů ze střední, která si chodila po škole zahrát do pronajaté garáže. Zpočátku jsme nebyli téměř vůbec ambiciózní a celou záležitost jsme vnímali spíše jako způsob trávení volného času. Nikdy by nás tehdy nenapadlo že bysme mohli živě vystupovat na koncertech. Naše sociální bublina však byla plná podobných projektů jako byl ten náš. Některé z těchto projektů byly vnímány velice vážně a začínaly vznikat jejich první nahrávky a pořádat se první koncerty. Když jsem viděl, že i hudebníci z mého blízkého okolí začínají připravovat první nahrávky na studiové nahrávání, začínají řešit první přebaly svých alb a celé to naivní hraní přestává být pouze iluze, řekl jsem si, že tohle nás asi jednou taky čeká a že je dobré být na ten čas připravený. Jako téma mé bakalářské práce jsem si tedy nakonec zvolil vizuální identitu své vlastní hardrockové kapely, která nese jméno Hyacinth.

2 CÍL PRÁCE

Cílem mé práce bylo původně připravit mou kapelu na první koncerty, které již byly naplánované. Bohužel v průběhu mé práce vypukla pandemie koronaviru, která celou tuto představu zničila. V důsledku toho jsem musel pracovat pouze s fiktivními informacemi o nadcházejících koncertech. Druhým důležitým faktorem celé práce bylo vyzkoušet si sjednotit své dvě umělecké činnosti v jeden fungující celek. Spojit své textařské a hudební vyjadřování spolu s grafickým. Celý vizuál má přímo odrážet údernost a agresi naší muziky. Dalším cílem mé práce je samozřejmě připravit reprezentativní image kapely. Vytvoření předmětů, které budou k dostání na našich budoucích koncertech a budou fungovat jako propagační materiály. Výstup mé práce

bude zahrnovat fyzické ukázky samolepek, triček, plakátů a další předmětů, které budou následně reálně použity.

3 PROCES PŘÍPRAVY

3.1 Rešerše

Před samotnou tvorbou jsem si nejprve udělal průzkum o vizuálních stylech ostatních kapel našeho žánru. S chutí jsem zabrousil do alb stonerových, grungeových, metalových a punkových kapel, z čehož nejvíce mě zaujali zrovna punkové vizuály. Ze všech nejvíce mě oslovil vizuální styl kapel Black Flag a Dead Kennedys. Bavila mě jejich naivita, se kterou se naše kapela skvěle ztotožnila. Dále mě bavila jejich surovost a kompoziční řešení. Skupina Black Flag se ve svém vizuálu často obrací na techniku koláže a kresby. Kompozice plakátů připomínají spíše obrazy než plakáty a v mnoha dalších aspektech navazuje na estetiku polských plakátů a francouzské skupiny Grapus. Polský plakát je mi tématem velice blízkým již od střední školy a to především tím, že se nedal ovlivnit tehdy nastupující modernou a zůstal tím velice originální. Zároveň jsem však chtěl udělat vizuál moderní. Vizuál, který by držel krok s dnešními kapelami a my jsme nepůsobili jako kapela ze sedmdesátých či osmdesátých let. Začal jsem tedy koukat po vizuálech dnešních kapel a to převážně skrze sociální síť instagram, na které se dnešní kapely hojně prezentují. Nejvíce mě oslovila kapela Deftones. Konkrétně cover k albu Ohms z roku 2020, a to tím, s jakou surovostí pracují s filtry. Mojí další inspirací byly webové stránky polské umělecké skupiny Ostengruppe a Kniha Kmeny od mého oblíbeného autora Vladimira 518.

3.2 zakomponování svého hudebního světa

Další podstatnou částí mé přípravy bylo zamyslet se nad tím jak propojit své hudební vyjadřování s celým projektem. Přečetl jsem si tedy znovu své texty a pustil si naše zkušební nahrávky. Naše první demo nese název Nervous man. Pojednává o stinných stránkách každého z nás. V podstatě se album zabývá myšlenkou Sigmunda Freuda o jakémsi superegu neboli jakémsi nadjá. Podle Freuda je Nadjá nejvyšší ze tří složek osobnosti. Nadjá se řídí principem dokonalosti: „chce“ být dokonalé z hlediska společnosti a působí vědomě i nevědomě. Vzniká působením výchovy, neboli okolí, které na nás má vliv a snaží se nás civilizovat do standardů společnosti, ve které vyrůstáme. Přičemž člověk je entita která v sobě drží své

primární Ono toužící po slastech a násilí tak i Nadjá, které je konstrukt moderní společnost. Album pojednává o stresu, který je na jedince skrze tento vnitřní boj konstantně vyvíjen. Tato myšlenka se následně velice podepsala na vzhledu přebalu našeho hudebního nosiče obsaženého dále ve vizuálu.

3.3 Prostudování hudebního žánru

Posledním krokem mé rešerše bylo zorientovat se pořádně v hudebním žánru který má vizuál reprezentovat. Ačkoliv se kapela jmenuje podle křehké jarní květiny je téměř jejím přesným opakem. Název má reprezentovat kontrast mezi lidskou představou a realitou jako takovou. Zároveň je slovo Hyacinth odvozené od názvu plakátu od Alfonse Muchy, který nám visí již od začátku naší kapely na stěně ve zkušebně a nese plné jméno Princess Hyacinth. Jak už to ale bývá, málo která kapela se dá definovat pouze jedním slovem nebo jedním žánrem a ani my nejsme výjimkou. Naše hudba je kombinace punku, trash-metalu, stoner-rocku, grunge a hard-rocku, přičemž asi nejvýstižnějším zařazením by byl žánr Hardcore-punk. Hardcore-punk (často jen hardcore nebo HC) je styl punku, který se začal vyvíjet od druhé poloviny osmdesátých let. Žánr jako takový se pohybuje na hranici metalu a je jím silně ovlivněn. Nejvýraznějším rozdílem od klasického punku je jeho rychlost a agresivita. Častým znakem jsou krátké úderné písně, které jsou postaveny na jednoduchých kytarových riffech v rychlém tempu a s agresivními vokály. Texty písní jsou většinou sociální a politická témata. Za jakési první album tohoto žánru se považuje album Damaged od Black Flag z roku 1981. Již zmíněná agresivita je jedním z hlavních pilířů mé práce.

4 PROCES TVORBY

4.1 plakáty a logo

Realizaci mé práce jsem začal logickým postupem, že nejprve vymyslím logo, a od něj budu dále odvíjet celý vizuální styl. Přitom jsem ovšem narazil na velký problém. Zasekl jsem se na návrzích květu květiny hyacintu a secesních motivech. Návrhy vůbec neobsahovaly surovost, strohost a agresivitu mé vize. Začal jsem tedy úplně odjinud. Řekl jsem si že základním kamenem pro mou práci bude vzhled plakátů, od kterých budu dále odvíjet vzhled celého vizuálního stylu. Inspirovaný punkovými plakáty jsem se dal do skicování naivních kresbiček, které měly být základem

plakátů a celé práce. Kresby vycházeli z textů a energie naší hudby. Téměř po celou dobu mé práce jsem konstantně poslouchal naše nahrávky aby na mě při práci podvědomě působili. Skici jsem zaznamenával na papír i na grafický tablet. Kreslil jsem pomocí hladkých štětců a štětců s pixelovým charakterem. Pixelový charakter štětců jsem zvolil kvůli tomu aby kresby působily hruběji. Také jsem tím chtěl poukázat na to, že i zvuk kytar prochází přes kabel a my slyšíme pouze záznam strojem zachycených vibrací a frekvencí. Kresby jsem poté častokrát doplňoval ostrými rohy a bodci.

Poté, co jsem zhotovil sadu cca sedmi kreseb začal jsem experimentovat s kompozicí. Dále jsem v grafickém programu Adobe Illustrator postupně začal do kompozic vkládat text. Velkým problémem mi dělalo rozmyslet se zda série plakátů bude komponována na středovou osu či nikoliv. Poté jsem však objevil font Miedinger, který mi všechny mé návrhy usadil pevně na střed.

Dalším fontem, kterým jsem práci doplňuje je font Harmonia Sans Pro. Miedinger se prokázal natolik výrazný a praktický, že jsem z něho nakonec sestavi spolu s ilustrací ostnatého drátu naše logo. Kombinace ostnatého drátu spolu s čistotou bezserifového fontu mi dala ideální kontrast, kterého jsem z počátku práce nebyl schopen dosáhnout.

4.2 vizuální styl

Když už jsem měl hotové kompozice plakátů a logo, začal jsem přemýšlet nad barevností celého projektu. Již od začátku jsem věděl že chci pracovat pouze s dvěma barvami. Moje původní myšlenka byla tisknou plakáty a vše co půjde pomocí grafické techniky sítotisku se kterým jsem měl již zkušenosti. Bohužel kvůli situaci, která nastala, to nebylo možné. Pracoval jsem však s tímto konceptem i nadále. Jasná volba byla černá barva s barevným pozadím. V průběhu mé práce jsem vystřídal asi pět barevných kombinací, ze kterých jsem nakonec vybral dvojici černé a červené barvy. Červená barva podpořila údernost a výrazost a černá zajistila čitelnost. Dále jsem ještě zhotovil druhou barevnou variantu šedivo-černé kombinace abych dosáhl vyššího kontrastu.

Další podstatnou částí bylo zhotovit maketu hudebního nosiče. Jako hudební nosič jsem si zvolil klasickou gramofonovou desku. Stejně jako gramofonová deska tak i lidská osobnost má dvě tváře. Jak již jsem psal, kontrast mezi těmito dvěma tvářemi je pro mou tvorbu velice důležitý. Tuto myšlenku jsem chtěl co nejvíce

vyjádřit právě obalem desky. Pro přední stranu jsem tedy zvolil fotku, na které je vchod do naší zkušebny. Fotka kterou jsem použil je z doby, kdy ještě prostor nebyl používán jako zkušebna pro hudebníky, ale jako sex, kino bar. Banner tehdejšího baru byl shodou náhod červený, což mi přišlo jako škoda nevyužít. Proto jsem tedy nezvolil fotku s aktuální podobou zkušebny. Cílem bylo, aby na přední straně byla nejvýraznější již zmíněná fotka. Zhotovil jsem tedy pouze malý černo-červený štítek s logem kapely a seznamem písní obsažené na desce, který jsem následně aplikoval na přední stranu hudebního nosiče.

Zadní strana má vytvářet ostrý kontrast k straně přední. Použil jsem tedy identickou fotku, abych udržel svůj koncept s dvěma tvářemi reality. Fotku jsem však na zadní straně silně upravil. Úprava zadní strany byla provedena v internetovém editoru Photomosh, programu Adobe Photoshop a programu Adobe Illustrator. Zadní strana obsahuje název alba Nervous man a k tomu doprovodnou ilustraci. Tato ilustrace zobrazující překleslenou nervovou soustavu člověka se stala důležitým prvkem skrze celou mou práci. Ilustrace se tak stala jakýmsi hlavním maskotem celého vizuálu.

4.3 aplikace vizuálního stylu

Vizuální styl jsem dále aplikoval na předměty, které by měli být v budoucnu k prodeji na našich koncertech. Vytvořil jsem návrhy dohromady tří triček. Hlavním motivem triček jsou ilustrace, které se objevují na plakátech. Z těchto ilustrací dále vychází i návrhy na samolepky, tašky či nášivky. V průběhu mé práce také vznikla krátká brožura, která v sobě nese krátké informace o nás jako o kapele a zároveň slouží jako rozpis následujících smyšlených akcí na kterých budeme k zastizení.

4.4 popis díla

Výstupem mé bakalářské práce je série tří plakátů ve dvou barevných provedeních v rozměru 100 x 70 cm. Přebal a maketa hudebního nosiče o velikosti 31 x 31 cm. Propagační předměty ve formě triček velikosti XL, tašek s dlouhými uchy, samolepek o rozměru do A5 a krátké brožury na rozměr A3.

5 ZÁVĚR

S výsledkem mé práce jsem převážně spokojený. Myslím si, že se mi povedlo vizuálem vyjádřit to, co jsem chtěl. Zároveň pro mě bylo velice zajímavé pokusit se skloubit své dvě roviny uměleckého vyjadřování. Velice jsem si průběh své práce užil.

Díky této práci jsem utužil vztahy s ostatními členy kapely, kteří mi poskytli velkou zásobu inspirace a podpory. Jediné, co mě mrzí je, že všechny datумы a místa zmíněná na plakátech a brožůře jsou zatím pouze ilustrativní. Jelikož doba je taková jaká je a reálné koncerty není možné pořádat.

6 SEZNAM ZDROJŮ

6.1 knižní

Autor Vladimír 518, Kmeny 90: městské subkultury a nezávislé společenské proudy v letech 1989-2000 ISBN: 9788090473591

6.1 internetové

<https://www.blackagband.com/>

<https://www.deftones.com/>

https://www.instagram.com/ramon_keimig/

<https://www.instagram.com/sixand5/>

<https://www.instagram.com/elliotisacoolguy/>

7 RESUMÉ

The outcome of my bachelor's thesis is the complete visual of a hard rock band, of which I am a member myself. The visual style should look as heavy and aggressive as our music is. At the same time, it should reflect certain topics that we deal with in our lyrics. The visuals I have made should function together as a complete piece. The work was created using drawing, painting and graphics programs Adobe Illustrator and Adobe Photoshop. I am mostly satisfied with the results of my work and I hope that it will receive a good response in the future. The final outcome is a series of three posters, the band's logo, a series of three T-shirts, canvas bags and of course stickers.

8 SEZNAM PŘÍLOH

Příloha č. 1 Vizuelní přístupy inspirativních kapel

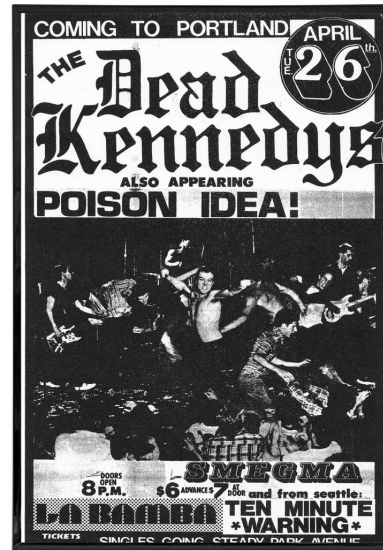
Příloha č. 2 Záznam mé práce

Příloha č. 3 Nepoužité materiály

Příloha č. 1 Vizuální přístupy inspirativních kapel

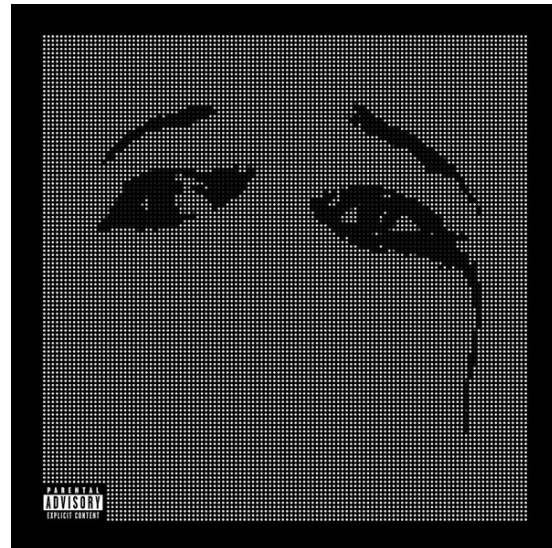
1

2

3

4

1

<https://www.theoriginalunderground.com/products/black-flag-poster>

2

<https://www.theoriginalunderground.com/products/dead-kennedys-coming-to-portland-poster>

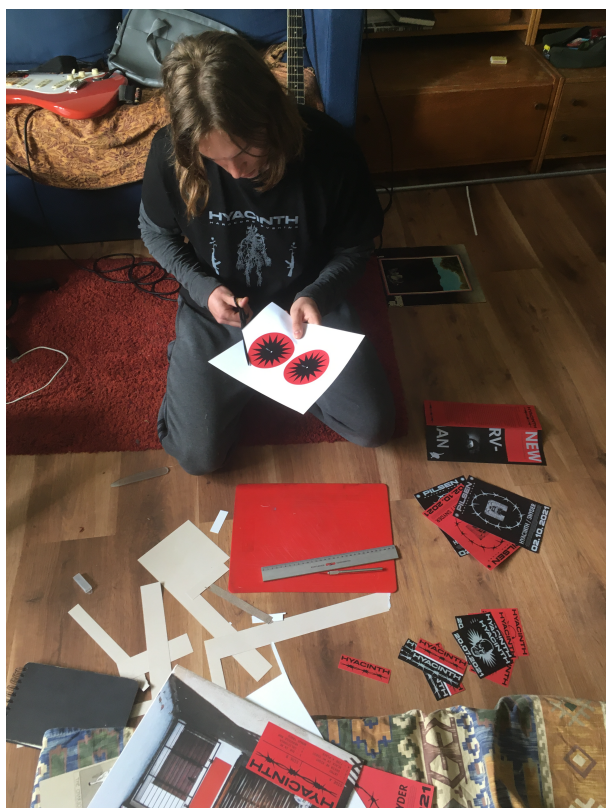
3

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Black_Flag_logo.svg

4

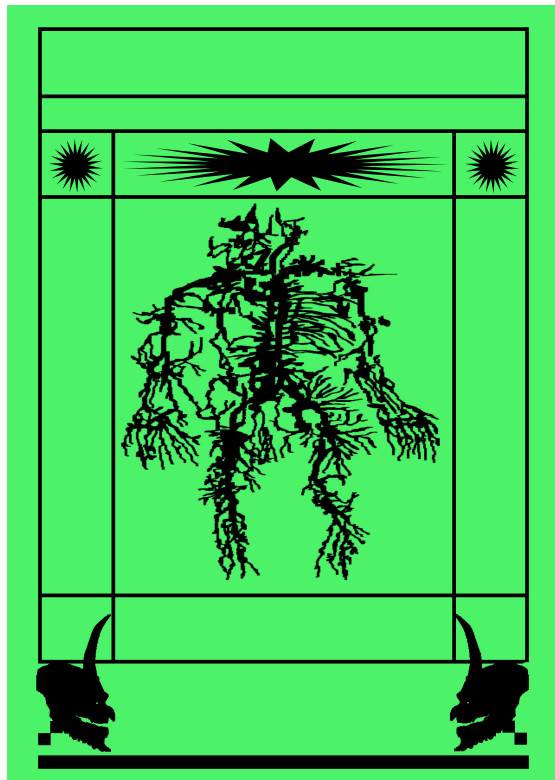
<https://pitchfork.com/reviews/albums/deftones-ohms/>

Příloha č. 2 Záznam mé práce

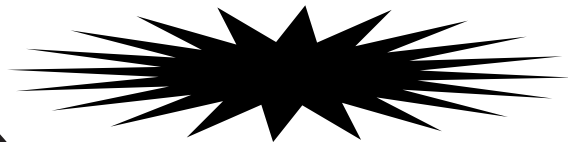
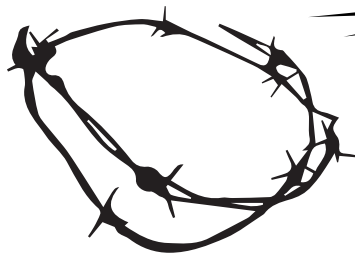
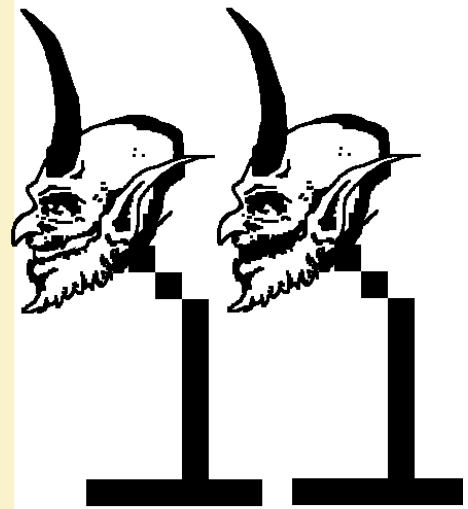

Zdroj: vlastní tvorba

Příloha č. 3 Nepoužité materiály

Zdroj: vlastní tvorba

Zdroj: vlastní tvorba