

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Bakalářská práce

GRAFICKÉ ŘEŠENÍ KULTURNÍHO MAGAZÍNU

NÁSTIN

Marika Krčmářová

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
GRAFICKÉ ŘEŠENÍ KULTURNÍHO MAGAZÍNU

NÁSTIN

Marika Krčmářová

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

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: **Marika KRČMÁŘOVÁ**
Osobní číslo: **D18B0177P**
Studijní program: **B8206 Výtvarná umění**
Studijní obor: **Ilustrace a grafika, specializace Vizuální komunikace**
Téma práce: **VÝTVARNÝ KONCEPT A GRAFICKÁ ÚPRAVA KNIHY MY SHAPES**
Zadávací katedra: **Katedra výtvarného umění**

Zásady pro vypracování

Tvůrčí záměr:

Výtvarný koncept a grafická úprava kulturního magazínu

Způsob realizace:

vypracovat výtvarný koncept, připravit tiskové podklady a vyhotovit maketu

Cíl:

navrhnout vizuální podobu magazínu s kulturní náplní (architektura, design, ekologie,

Předpokládaný charakter výstupu:

vytisknutá maketa magazínu a promo materiály vydavatele

Rozsah průvodní zprávy:

minimálně 3 normostrany

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

Seznam doporučené literatury:

RICHTER, Milan, ZÁRUBA, Alan, CI.CZ, 2008, ISBN 978-80-254-1835-2
Gavin Ambrose & Paul Harris / Layout, Velký průvodce grafickou úpravou, CPress, 2009, ISBN 978-80-251-2165-8
Martin Pecina, Knihy a typografie, Host, 2012, ISBN 978-80-7294-813-0
Filip Blažek, Pavel Kočíčka, Praktická typografie, Computer Press (CP Books), 2000, ISBN 80-7226-385-4
UEBELE, Andreas, Orientierungssysteme und Signaletik. 2006, ISBN 87225310317-89315000

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

Oponent bakalářské práce: **MgA. Eva Hudečková**
Katedra designu

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

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

L.S.

Doc. akademický malíř Josef Mištera
děkan

Mgr. Jindřich Lukavský, Ph.D.
vedoucí katedry

Prohlašuji, že jsem umělecké dílo vypracovala samostatně a nejedná se o plagiát.
Plzeň, 2021, duben
podpis autora

Poděkování

Ráda bych poděkovala svému vedoucímu bakalářské práce doc. ak. mal. Františku Stekerovi za odborné vedení a cenné rady, které mi pomohly mou práci vytvořit.

Obsah

1 Úvod

2 Cíl tvorby

3 Rešerše

4 Obálka

5 Vazba

6 Rozměr

7 Typografie

8 Obálka, vazba, rozměr

8 Layout

9 Obsah časopisu

10 Resumé

11 Seznam použitých zdrojů, Knižní zdroje

12 Závěr

1. Úvod

Ve své bakalářské práci jsem se rozhodla zabývat zpracováním nového, autorského kulturního magazínu a zejména jeho vizuální stránkou. Naším cílem bylo vytvořit něco, co na české scéně postrádáme nebo vidíme pouze v nízkonákladových zinech nebo časopisech, jež se ovšem často vymezují pouze na jednu oblast uměleckého vyjádření (např. Dýpt magazín, nedávno vzniklý časopis Bublina studentů FAVU) nebo vychází jenom ve formě článků na webu (např. kulturní web Klacek). Naším cílem bylo tedy vybrat různé umělce a umělkyně z rozdílných uměleckých končin a vytvořit dramaturgickou linii, která v jádru stojí na myšlence, že chceme věnovat prostor lidem, o nichž se zatím nikde v tisku příliš nepsalo (slow tv Divadla X10, SULC kolektiv, tvorba Kateřiny Prskavcové a další). Rozhovor se SULC kolektivem se například točí kolem fungování dua, nominaci na cenu Czech Grand Design, studiu na pražské UMPRUM nebo i práci v době pandemie. Rádi bychom tyto články propojili s tématy, jež s námi rezonují (Pražský divadelní festival německého jazyka, Divadlo Aldente, hudební label Gin&Platonic). Ten se zabývá počátky, transformací a dalším směřováním původního blogu o hudbě s přesahem do filmu, knižních recenzí až k samostatnému malému vydavatelství se specifickým hudebně-dramaturgickým výběrem a výraznými výtvarnými covery releasů. Kromě těchto tří linií je také magazín poměrově rozdělen tak, aby v něm byl přibližně stejný prostor věnovaný článkům a rozhovorům s tvůrci (Matěj Pšenička o New Aliens Agency, Eduard Adam Orszulik o choreografii atd.). Myslíme si, že tím dojde ke vzniku lepšího formátu, k jistému „temporytmu“ (příjemnějšímu pocitu z času stráveném čtením) a lepší přehlednosti, struktuře. Na konci magazínu přidáváme přílohu filmového scénáře studentky dramaturgie a scénáristiky FAMU Věry Starečkové nazvaný Pochyby, uzavíráme tak číslo autorskou tvorbou. K docílení získání ohlasu na náš projekt jsme oslovili a přizvali si i jedno velké jméno, a to fotografa a pedagoga Jindřicha Štreita. V dalších číslech, kterými bychom rádi navázali na toto první, pilotní číslo, bychom rády zachovaly tento koncept, a to tedy: tvorbu začínajících, méně známých umělců, další kulturní témata z našeho záběru zájmu a jednu osobnost, jež svým způsobem číslo „zaštiťuje“. Jde nám o propojení těchto tří jednotlivých linií obsahu, jejich sjednocení a vytvoření z nich obsahu finálního, multižánrového.

2. Cíl tvorby

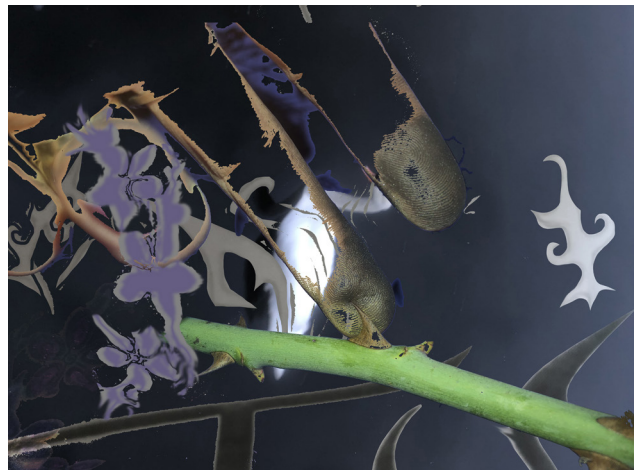
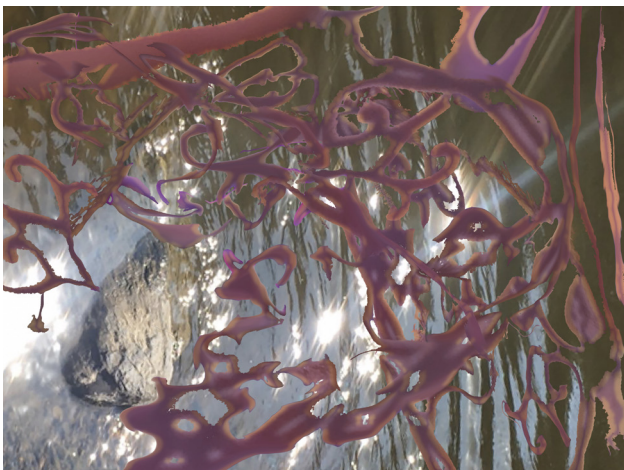
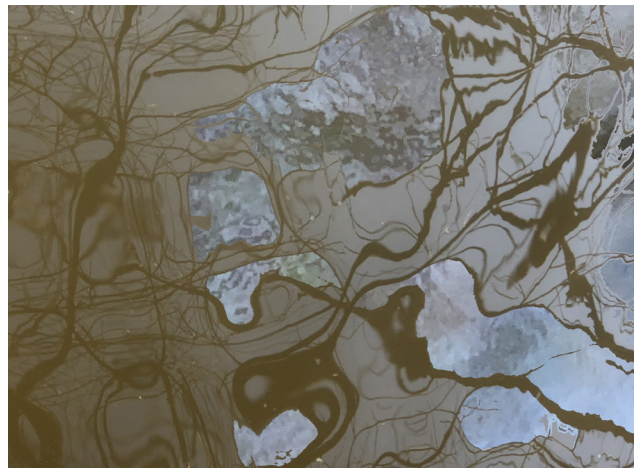
Chceme propojit různé obory a skupiny lidí. Pokoušíme se „nastítnit“ část české kulturní scény, která se nám zdá být opomíjená, zároveň prostor dát i někomu, kdo tyto umělce motivuje a kdo jim může být dalším vzorem pro jejich práci.

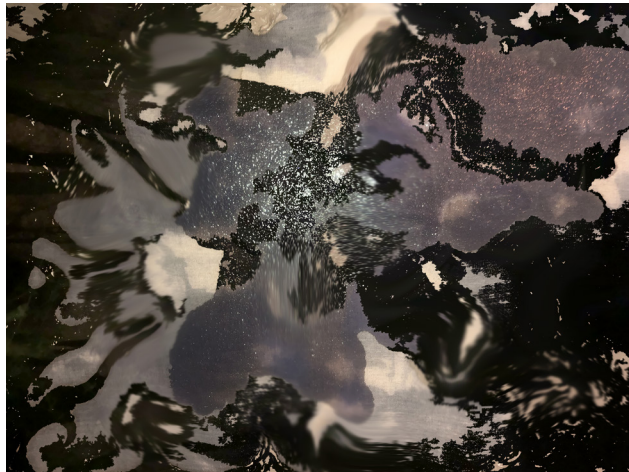
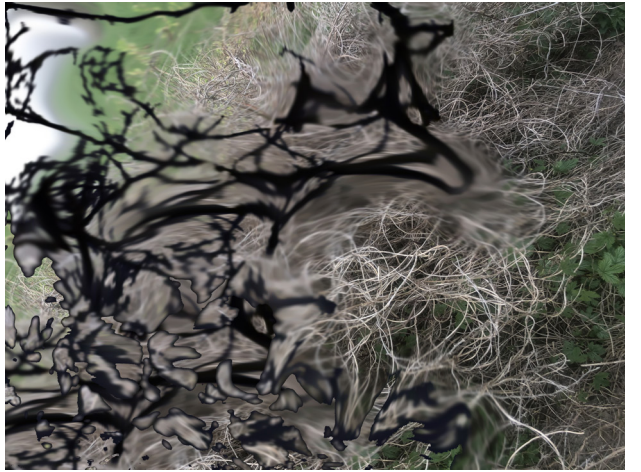
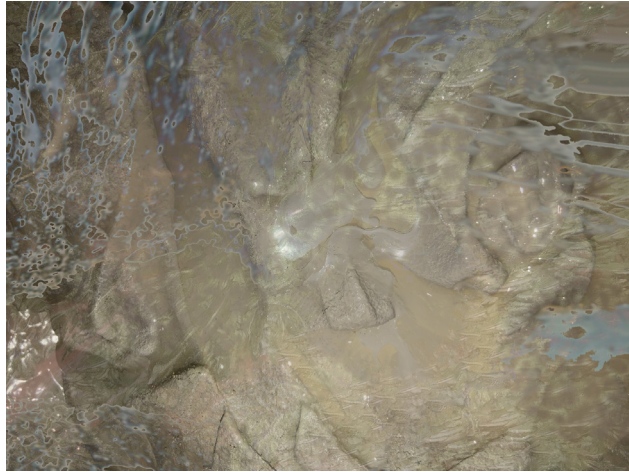
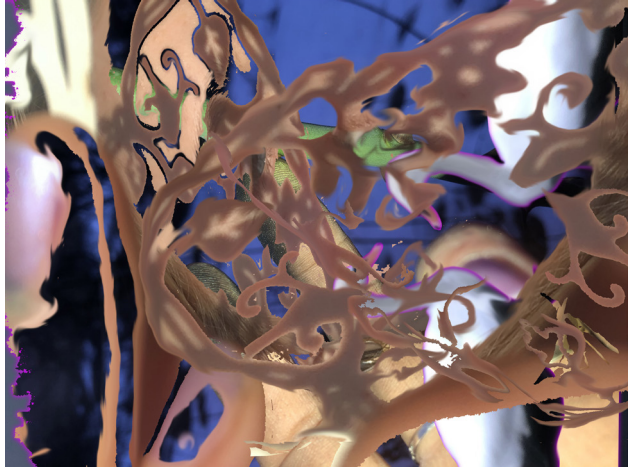
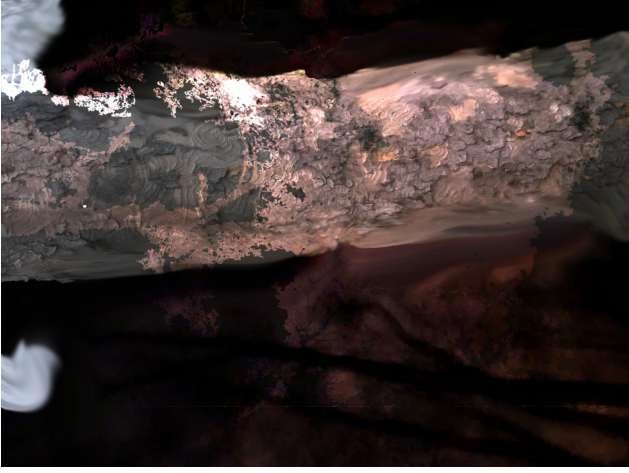
3. Rešerše

Tato část práce nám má napovědět (nastítnit), jaká je současná situace zejména mladých tvůrců. Pohlédnout na jejich způsob tvorby, na pozadí, v němž tvoří a jak se prezentují, snaha dát o nich více vědět široké veřejnosti. Působivá obálka časopisu a výřez na ní čtenáře zaujmou a tím pádem má zájem i o otevření magazínu a ponoření se do četby. Docílíme tak toho, že se čtenář nezačne potenciálně nudit už při tom, když časopis jen vezme do ruky.

4. Obálky

Co se týká vizuální stránky magazínu, na níž záleží vzhledem k profilaci mého studia nejvíce, tak v ní, doufám, pracuji se snahou rozlišit vizuální zpracování, které je usedlé a jež můžeme vidět u většiny časopisů nebo magazínů a přetvořit ho namísto toho v experiment. Slovo „Nástin“ a především logo má v divákovi (potažmo čtenáři) vzbudit zvědavost, protože logo není znatelné, dobře čitelné na první pohled. Zároveň je logo zachycené rychlými tahy, a tak má divákovi evokovat nastínění nějaké dané situace (jedné z daných dramaturgických linií, konkrétní situace vypovídající o daném umělci/projektu). Název bereme spíše jako symbol, který není jako slovo zvláště používaný, ale zapamatovatelný („nezapomenutelný“, slovo jako takové není příliš používané a působí dle nás hravě, promyšleně). Název magazínu v neposlední řadě vyřezávám do obálky, čímž dochází k vrhání stínu na první stranu, pracuji tedy s další symbolikou.

5. Design

Obálka časopisu je vytištěná na průhlednou folii, v prostoru díky tomu dochází opět k hraní si se světlem a stínem, nevyřčeností barvy. V případě vydávání dalšího čísla magazínu předpokládáme, že následující vydání bude mít rozlišnou obálku. Opět se odkazujeme jen k jakémusi „nastínění“ – snažíme se o to, aby se tyto konkrétní věci jako je obálka, neopakovaly a byly vždy jediné pro dané číslo a tím i jedinečné, nestálé. Každá obálka se skládá z koláží, které jsou tvořené za pomoci různých fotografií zachycujících prchavé okamžiky a focené v prchavém okamžiku, jenž se nezopakuje, teď a tady. Zpracování textů po vizuální stránce je velmi volné, často neuspořádané. S jistým chaosem a nahodilostí pracuji opět s odkazem na samotný nástin, náčrt situace a nezaměřování se na konkrétní obor, onu multižánrovost celé práce. Uvnitř magazínu se nachází „uspořádaný chaos“, místy nečitelnost a rozpixelované vizuály. Záměrně není vizuální zpracování dokonalé, ani se o dokonalost nesnaží a chci docílit punkovější až trashové podoby.

6. Název

Název bereme spíše jako symbol, který není jako slovo zvláště používaný, ale zapamatovatelný („nezapomenutelný“, slovo jako takové není příliš používané a působí dle nás hravě, promyšleně). Název magazínu v neposlední řadě vyřezávám do obálky, čímž dochází k vrhání stínu na první stranu, pracuji tedy s další symbolikou. K tomu se váže i námi zvolený název Nástin. Uvědomuje si, že magazín, který jsme vytvořili nepojme zdaleka celé pole české kultury, ale zaměřuje se na některá, specifická zákoutí. Název vznikl na základě přemýšlení nad tím, co chceme říci obsahem a při jeho vzniku jsme pracovaly s téměř 30 různými slovy a postupně škrtyly, a přetvářely název ve finální slovo „nástin“, jež podle nás dobře definuje, o co nám v práci jde. Stejně jako název i samotné logo má působit jako něco, co je roztaženo do více směrů, co není přímo definované a rozpíná se.

7. Logo

obálka

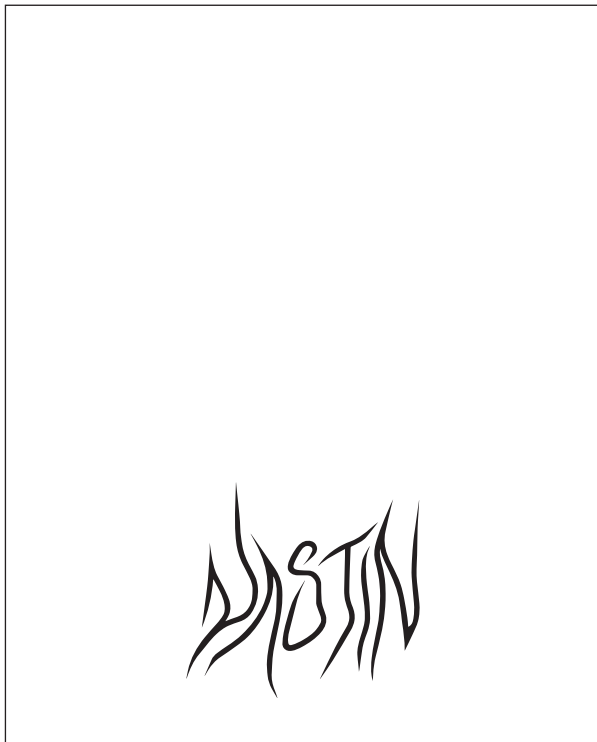
koláže z vlastních fotografií

vazba

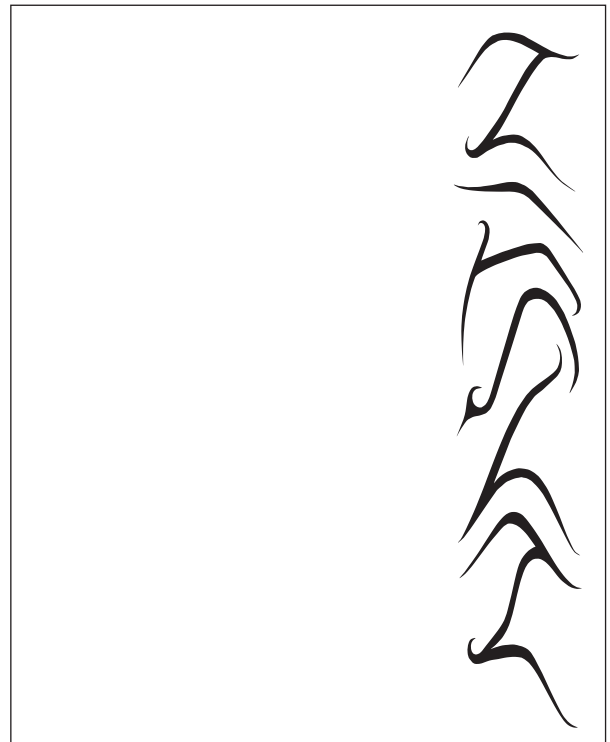
V1

rozměr

222x280mm

původní návrh

aktuální návrh

Typografie

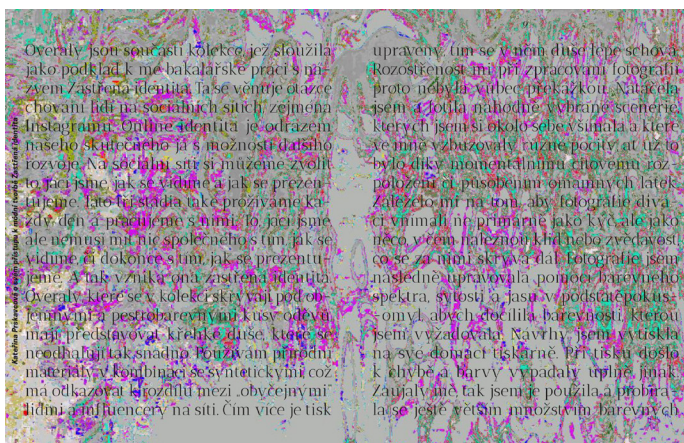
Cooper Hewitt
Cooper Hewitt
Cooper Hewitt
Cooper Hewitt
Cooper Hewitt
Cooper Hewitt
Cooper Hewitt
Cooper Hewitt
Cooper Hewitt
Cooper Hewitt
Cooper Hewitt

Manrope
Manrope
Manrope
Manrope
Manrope
Manrope
Manrope
Manrope
Manrope

Charter
Charter
Charter
Charter
Charter
Charter

Layout

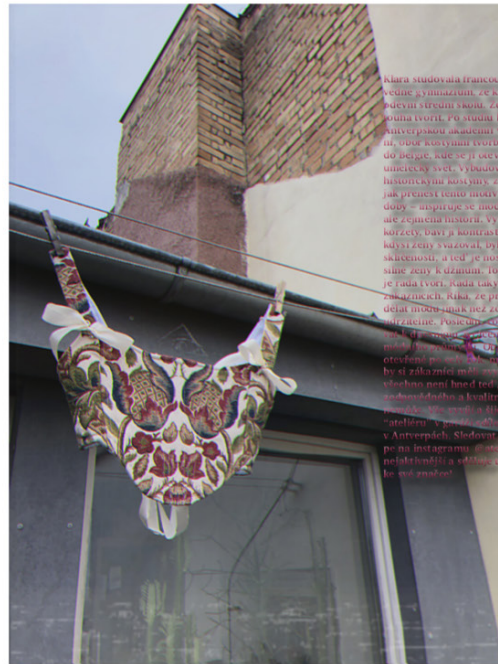
Zpracování textů po vizuální stránce je velmi volné, často neuspořádané. S jistým chaosem a nahodilostí pracuji opět s odkazem na samotný nástin, náčrt situace a nezaměřování se na konkrétní obor, onu multižánrovost celé práce. Uvnitř magazínu se nachází „uspořádaný chaos“, místy nečitelnost a rozpixelované vizuály. Záměrně není vizuální zpracování dokonalé, ani se o dokonalost nesnaží a chci docílit punkovější až trashové podoby. Layout je inspirovaný tvorbou Davida Carsona.

Alžběta vystudovala Střední uměleckou školu v Brně, obor Užitá fotografie a media. Její díla došla se kromě své protiletecké záliby v modu, zejména tvorbou v ranlích a nyní konečně veřejně představit své kousky pod značkou *aliberta*. Hlavním mottem její tvorby jsou jejích odevů (převážně černých) se svazkami jednotlivých dílů, které a vytváření publikovaných a kuratorovaných crop-topů, které má několikrát pop-up joby např. *Aliberta* na dvore Davida Hesse, prokázal v Brně nebo pražské oběti, které jsou vhodné. K náhlednutí v Brně, které timentu využívá inspirováno Alžbětou Drcmáňkovou, která přesto, že s Alžbětou domluví, že zaměřuje ni a vyzvednutí nebo posílání jakéhokoliv volného topu!

Klara-Marie Blizz

Klara studovala francouzsko-přírodovědné výtvarství, ze kterého odešla na původní střední školu. Zde se vyvíjela její vlastní tvorba. Po studiu byla přijata na Katedru umění a architektury výtvarných umění, což bylo její první tvorbou. Přesunula se do Brna, kde se jí otevřel zcela nový umělecký svět. Vybudovala si vlastní historickou vna noviny začala žánrovat, jak přetvářet tento svět do módy dnešní doby – inspirované se modou, uměním, ale zejména historií. Vytváří autorské korzety, bavi a komiksy, jak korzet lásky zkusit svažit. Její symbolická skřítenost, a teď je jistě sebevedení sítě ženy k džemmu. To je důvod, proč je rada tvořit, která taky vidi své věci na záměrech. Klara, že pro ni nemá smysl detaili módy, ale je z odpovědnosti organizace. Vytváří se práce, je příprava, která má být v systému módy. Klara, že v Brně, kde nemá otřesení, protože má si to, že by si zkusila, ale neví, jak to, že všechno není hned, teď tak práci, ale rozhodně dříve a kvalitně fungovat. Klara, že má v Brně sama ve svém uměním, v práci, a její díla jsou v Antverpách, Škodově a v Brně, kde je na Instagramu, protože ona, iani je neformální a s Alžbětou, vskere info, že: *aliberta*!

„UMA audioguide,“ zní na úvod podcastu na Spotify, jež jsem objevila relativně nedávno. Jedná se o krátké, cca desetiminutové rozhovory s umělci nebo kurátory současných výstav v nezávislých galeriích a jiných výstavních prostorech. Dají se přehrát také přímo na jejich SoundCloudu. Tvůrci rozhovorů přibližují posluchačům kontext vzniku jednotlivých výstav, ale i celkovou tvorbu vystavujících. Slouží jako výborný doplněk k anotacím výstav, jistě promo umělcům, ale také možný příjemný dozvuk výstavy v uších návštěvníků cestou domů. Dozvídáme se jejich prostřednictvím, co stalo za vznikem projektů, někdy plány autorů do budoucna a mnoho dalšího. Audioguide může sloužit také jako upoutávka, díky níž se rozhodneme přijít na výstavu podívat. První díl UMA audioguide je ze 26. září 2019, projekt tedy běží

chvilku přes rok, za tu dobu vzniklo přes sedesát nahravek. Premieru představovala Kvadratura skvrny Tomáše Pročka v Galerii Ferdinanda Baumanna. Od té doby nám byli představeni umělci z různých koutů republiky, již pracují s rozličnými materiály, tématy a prostory. Platforma spolupracuje s galeriemi napříč republikou. Nejvíce jich čítá Praha – např. Fotograf Gallery, Karlin Studios nebo Pragovka Gallery. V Brně nezaostává Industri Art či OFF/FORML. Hraničář zastupuje Ústí nad Labem. Zaujal mě díl o výstavě nazvané Stará, v níž se kurátory výstavy (Martina Johnová a Ondřej Vicena) zabývají vztahem dvou generací, jak v podcastu říká, z větší šíře. Johnová přibližuje vznik nápadu a představuje několik vystavujících. V rámci výstavy vznikla také intervence v prostoru, kterou má na svědomí designér Ondřej Vicena. Jedná se podle něj

Obsah časopisu

4 článek o hudebním labelu Gin&Platonic

8 článek o tvorbě a pohledu na módu Kateřiny Prskavcové

14 recenze na hamburskou inscenaci Anatomie sebevraždy (v rámci Pražského divadelního festivalu německého jazyka)

16 rozhovor s Matějem Pšeničkou o agentuře New Aliens Agency a jeho tvorbě

18 článek o specifické tvorbě Divadla Aldente

20 rozhovor s fotografem Jindřichem Štreitem

26 rozhovor s Annou Chrtkovou a Petrem Dlouhým o slow tv Divadla X10

30 článek o podcastu UMA Audioguide

34 rozhovor se Sulc kolektivem (ilustrátorský a animační kolektiv Vojty Kočího a Filipa Tatýrka)

37 rozhovor s choreografem Eduardem Adamem Orszulikiem

38 galerie handpoke tetování originálních autorských návrhů Magdalény Pacákové

42 medailony začínajících návrhářů (Atelier Vona, Alzbeta, Clora studio)

45 english summary of the content

Resumé

This magazine is an authorial work of Marika Krčmářová and Kateřina Stündlová. It is the very first conception of concentrated writing about themes connected to art/culture which resonate with us, which we find interesting and inspiring. The main aim is to focus on young and emerging artists and artist groups, who do not have enough of today's mainstream journalists' attention. Another part of the concept is focused on our favourite artists who agreed to make an interview with us for what we thank them a lot and feel blessed (praying hands emoji). The content of the magazine consists of interviews with: Eduard Adam Orszulik is a young choreographer studying at The Academy of Performing Arts in Prague (The Music and Dance Faculty), department of choreography. He started a dance group called SZ² taneční grupa and the interview is centred around his performance Zpřítomněná choreografie (Present choreography). Matěj Pšenička is a student of Academy of Fine Arts in Prague, department of new media II. He is a part of New Aliens Agency which is most known for functioning as a place without prejudices and an agency promoting diversity of its models. In the second part of the interview, we focused on his work with sustainable materials and uses recycled clothes in his works, that is another part of the interview. SULC kolektiv is a duo of animators who are finishing their studies on Academy of Arts, Architecture, and Design in Prague in animation studio of film and TV graphics. They were nominated

for Czech Grand Design award in animation for the visual identity of LUSTR festival 2020 (a Czech festival about illustration). slow tv (curators Anna Chrtková and Petr Dlouhý) organize y events in Divadlo X10 (Theatre X10) which main role is to get the performance of the actors from theatre buildings outside and use space in new ways. Slow tv via a trilogy is a 10-hour stream full of work filled with up-and-coming artists from various branches of art. Jindřich Štreit, one of the most renowned Czech photographers also known all over the world. Mr. Štreit takes photos of varied topics but he is known mainly for his photos documenting social issues such as homeless people, Gypsies, prisoners and so forth. A Certain part of the magazine is filled with texts about: Music label Gin&Platonic who characterize themselves as „systematic overcoming of longing since 2016“. The label and artist group started as a blog about music, nowadays they are releasing work of a plethora of artists from abroad such as Aleksei Podat, Forces, julek ploski, Strachkvas etc. UMA Audioguide is a podcast about artists and their exhibitions, work, and inspirations. It is a 10-minute-long interview face to face with an artist and the interviewer. Our talks mainly concentrated on one exhibition in Ústí nad Labem in gallery called Hraničář. The exhibition is called Stáří (Old age). Divadlo Aldente (theatre group Aldente) is based on working with Down syndrome disabled actors. The work is specific and it interesting in many ways. The group presented works such as a performance called Zed' (The wall), and they are rehearsing performance based on the play Antigona: Sofokles/Antigona. Hand poke tattoos by Magdaléna Pacáková. The article focuses mainly on her original designs and shows a gallery of her contemporary work complemented by her collages in the background. Review of Anatomie sebevraždy (originally Anatomy of a Suicide (also name of the play) reflects a performance by SchauSpielHaus Hamburg directed by Katie Mitchell. Text about Kateřina Prskavcová and her attitude to fashion, she studied bachelor in textile, design at Technical University of Liberec. She made a collection of overalls with motives inspired by photos of water, pictorialism and effects of social media on our life. Medallions of Atelier Vona (Klara Marie Bliss), Alzbeta (Alžběta Drcmánková), Clora studio (Barbora Horáková). All aforementioned female collectives and artists produce clothes and lingerie. Klara studies at Royal Academy of Fine Arts Antwerp and focuses on lingerie and corsets, Alžběta does translucent tops from parts of textile and Barbora does clothes from the curtain. At the end there is an attachment of a short film screenplay by Věra Starečková who studies at AMU (FAMU), department of screenwriting and dramaturgy. It is about a relationship between two people on the brink of adulthood dealing with subsequent problems. They both doubt the relationship, each one thinking about coming back to their exes and the unending possibilities of young and chaotic love.

Seznam použitých zdrojů Knižní zdroje

Martin Pecina Knihy a typografie, Host 2012

Jan Tschichold , Nová typografie

Filip Blažek, Typokniha

Závěr

Cíle, jež jsme si na začátku práce vymezily, jsme splnily. Co se týká účinnosti výsledku, musíme počkat na chvíli, kdy se bude magazín distribuovat. Kolik výtisků a zda vůbec se nějaké výtisky prodají. V současné chvíli víme o minimálně 20 výtiscích, které udáme čtenářům na objednávku. Bude záležet i na propagaci magazínu na sociálních sítích a mezi našimi společenskými bublinami, potažmo bublinami tvůrců, o nichž se v magazínu píše. Rády bychom několik výtisků dostaly i do různých pražských (a brněnských, plzeňských, ostravských atd.) kaváren či kulturních prostor. Po čase budeme schopné lepší analýzy, zda má magazín nějaký úspěch nebo dosah není dostatečný. Způsob zvolené prezentace a vizualizace odpovídá stylu, jež by mohl oslovit mladou generaci (mladé umělce), neměl by ovšem urazit nikoho jiného.