

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

DIPLOMOVÁ PRÁCE

2022

Uyanga Undarmaa

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Diplomová práce

AUTORSKÁ KNIHA ODE TO METAMORPHOSIS

Uyanga Undarmaa

PLZEŇ 2022

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Katedra výtvarného umění

Studijní program: Design
Studijní obor: Ilustrace a Grafický Design,
specializace Grafický design

Diplomová práce

AUTORSKÁ KNIHA ODE TO METAMORPHOSIS

Uyanga Undarmaa

Vedoucí práce:

Doc. MgA. Kristina Fišerová
Katedra designu
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
Západočeské univerzity v Plzni

PLZEŇ 2022

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

Plzeň, květen 2022

.....

podpis autora

OBSAH

Mé dosavadní dílo v kontextu specializace	6
Téma a důvod volby	7
Proces přípravy a tvorby	8
Popis díla	9
Technické specifikace	10
Seznam použitých zdrojů	11
Resumé	12
Seznam příloh	13

MÉ DOSAVADNÍ DÍLO V KONTEXTU SPECIALIZACE

Obor grafický design, který jsem studovala už na Střední odborné škole grafické v Praze a nyní dokončuji studium na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni, vnímám především jako velice užitečné médium, jež by mělo sloužit jasnému sdílení a zprostředkovávání informací veřejnosti.

K jeho pochopení a správnému využívání by se měl grafik vzdělat v nakládání s technickými pravidly oboru. Dále je důležité získat co nejhlubší zkušenosti s prací s barvou, kompozicí a materiály.

Na magisterském stupni jsem se naučila přistupovat k projektům s větší precizností a také komplexněji. Jako své přelomové období vnímám práci na volnějším projektu „Mutanti“¹, který jsem realizovala v letním semestru druhého ročníku. V následujícím zimním semestru ve třetím ročníku mě pak hodně posunula vpřed práce na autorském písmu inspirovaném architektem².

V obou případech jsem využívala architektonický program „Adobe“, kdy jsem se naučila využívat fotografickou techniku, tedy ostrý a zároveň i rozostřený obraz pro větší grafické vizuální kompozice. Ty jsem pak graficky sjednocovala v nové celky.

Dalším přelomovým projektem, který mi hodně dal, byl redesign Českého lva³. Úkol si vyžadoval velkou trpělivost. Musela jsem brát ohled na nejmenší detaily, ale zároveň zachovat určitou výtvarnou celistvost. A pokud bych měla vyjmenovat všechny přelomové projekty, pak nesmím zapomenout ani na úkol z prvního ročníku, jímž byly piktogramy a vytvoření nového orientačního systému pro autobusové nádraží v Plzni⁴.

- 1 Příloha č. 1 Mutanti
- 2 Příloha č. 2 Mud Brick
- 3 Příloha č. 3 Redesign Českého lva
- 4 Příloha č. 4 Autobusové nádraží CAN

TÉMA A DŮVOD VOLBY

Vím, že pokud se budu snažit profesionálně uplatnit v oboru, který studuji, budu muset sloužit svým klientům a budu muset respektovat jejich požadavky. Proto jsem chtěla ve své diplomové práci možná snad naposledy využít možnost experimentovat. Rozhodla jsem se vytvořit autorskou knihu.

Chtěla jsem, aby moje kniha vycházela co nejvíce z mých zájmů, aby byla opravdu hodně osobní. Proto jsem si nejprve položila otázku: „Co mě nejvíce baví?“

Odpověď je vlastně prostá: Baví mne starat se o zahradu. Plít záhony, obdělávat půdu. Když sahám do hlíny, kopu a shrabávám trávu nebo listí, je to vlastně neustálá manipulace s půdou. Je to pro mě jakási hmatová a psychická terapie.

Rozhodla jsem se tedy pro téma „Půda“. Chtěla jsem čtenáře seznámit s její podstatou, funkcemi a také s kouzlem, které v sobě obsahuje. Rozhodně jsem však chtěla vyvrátit laický dojem běžných lidí, že půda je cosi hnědého a špinavého. Nejsem žádný odborník, nejsem ani pedolog ani mineralog ani geolog. Jsem obyčejný uživatel a pěstitel. Myslím, že většina lidí vnímá svět podobně. Chceme se něco dozvědět, chceme se poučit, ale je třeba, aby poučení bylo zábavné a dávalo smysl. Proto věřím, že stručná, ale výtvarně výrazná obrazová kniha by mohla běžným čtenářům přinést užitek.

PROCES PŘÍPRAVY A TVORBY

Od začátku jsem věděla, že chci tvořit knížku především pro sebe. Chtěla jsem udělat ilustraci k informacím, které sama intuitivně vyberu¹. Nejdříve jsem se tedy pustila do studia. Záměrně jsem se snažila nejt až příliš do hloubky, hledala jsem informace, které budou zajímavé a trochu i zábavné.

Je zajímavé, že pod pojmem “půda” jsem většinou objevila jen zahradničení nebo dokonce farmaření. Musela jsem se tedy ptát jinak a odpovědi jsem nakonec našla.

V poslední době vzniklo mnoho naprosto nových teorií, které jsou opravdu fascinující. Pochopila jsem, jak silný element půda je a jak je daleko komplexnější téma než jsem si původně myslela. Nějakou dobu jsem se dokonce nedokázala rozhodnout, které informace mám zpracovat a které mám vypustit. V danou chvíli mi všechno připadalo stejně důležité.

Dozvěděla jsem se, že se půda skládá z minerálů, fauny, humusu, odumřelých organismů, vzduchu, plyn a vody. Svým rozsahem by se skoro dala přirovnat k vesmíru. Všechny její složky se dělí na další a další součástky a ty mají další subkategorie. Je to takový malý cyklus v nekonečném větším cyklu. Jakási planetární soustava ve velké galaxii, která je součástí ještě větší supergalaxie.

Nejprve jsem začala minerály, ale při studiu jsem narazila na pojem “mineraloidy.” Nakonec jsem si je vybrala hlavně kvůli tomu, že jsou vytvořeny díky přírodním faktorům, jimž jsou teplota, chemické a fyzické reakce a také prostředí, v němž se nachází.

Pokračovala jsem ve studiu a hledání, dospěla jsem k faktorům jako je čas, eroze, rozklad, organismy... Pak jsem si ale uvědomila, že ve své práci nedokážu postihnout všechny teorie, ani kdybych ji dělala několik let. Své poznatky jsem tedy rychle utřídila a uspořádala do následující struktury.

POPIS DÍLA

Kniha „Óda k metamorfóze“ se skládá z knihy samotné a z karet¹, které se vkládají do daných kapitol. Na přední straně karty je vždy fotografie daného objektu, který je zástupcem v dané kapitole. Na zadní straně karty je jeho popis.

Jako text své práce jsem zvolila angličtinu, protože je mým druhým jazykem, lépe se v ní dokážu vyjádřit. Navíc se domnívám, že téma „Půda“ je natolik kosmopolitní a bez hranic, že angličtina, která je světovým dorozumívacím jazykem, dokáže předat mé poznatky většímu množství čtenářů než čeština.

Úvodní text vysvětluje podstatu všech aktuálních teorií o půdě: Půda je dokladem schopnosti života na Zemi, aby přežil. Zároveň je jakousi chemickou kronikou všech procesů, k nimž na planetě došlo a dochází.

První fáze zpracovává téma „Mineraloidy²“. Jsou to anorganické pevné hmoty, které nemají krystalickou mřížku. Jako příklady uvádím magma (hustou pastózní hmotu z podzemí planety, která dokládá, odkud se vzaly naše dnešní horstva a skály), nerosty z vesmíru (zrodily se z exploze vesmírného tělesa při dopadu na naši planetu), organické mineraloidy (původně vznikly v tělech drobných živočichů jako skořápky, škeble, ulity).

Na kartách je zachycen magmatický obsidián, tzv. Peleiny vlasy, vltavín, libyjské pouštní sklo, černý jantar, opál.

Druhá fáze zpracovává téma „Čas³“. Ten působí na všechny objekty na planetě. Na minerály a půdu působí prostřednictvím teploty, tlaku a chemických látek. Jako příklady uvádím krasové systémy (formované rozpouštěním minerálů, jakými je vápenec), sedimenty (vzniklé jako dlouhodobé nánosy, např. písek z pravěkého písečného dna, vápenec z nánosů ulit), přeměněné horniny (vznikly novou krystalizací původní hmoty).

Na kartách je zachycen Český kras, Šilin v Číně, Adršpašské skály, pouštní růže, mramor a lapis lazuli.

Třetí fáze se věnuje tématu „Země⁴“. Půdní proces je koloběh živin, mezi něž patří životodárný prvek uhlík. Jako příklady uvádím organismy (bakterie, houby a mnoho druhů mikro-, mezo- a makrofauny), tekutiny (voda v půdě jako dopravce živin a minerálů), struktury (částice písku, siltu a jílu, které se mohou spojovat do tzv. agregátů).

Na kartách jsou zachyceny mikroby, humus, podzemní voda, mořská voda, poréznost a rozhraní usazenin.

1	Příloha č. 6	Doprovodné karty
2	Příloha č. 7	První Fáze Mineraloidy
3	Příloha č. 8	Druhá Fáze Čas
4	Příloha č. 9	Třetí Fáze Země

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Pro knihu jsem původně zvolila velkorysý formát 205 x 290 mm. Bohužel však přesahoval maximální formát tiskového archu. Byla jsem nucena ho zmenšit na 160 x 230 mm. Karty mají velikost 157 x 220 mm, aby se vešly do předělových kapes.

Knih je tvořena mými autorskými kolážemi¹, které se střídají s informačními předěly. Fotografie jsou stažené z internetu a následně upravené, deformované a dotvořené. Pečlivě jsem volila barevnou skladbu, aby co nejlépe vyjadřovala dané téma.

Všechny koláže byly vytvořeny v programech společnosti Adobe, využila jsem Adobe Photoshop. Sazba knihy pak proběhla v programu Adobe InDesign.

Pro texty jsem zvolila kombinaci dvou písem. Pro titulky jsem použila experimentální písmo „PicNic²“ z Velvetyne type foundry, které navrhla Marielle Nills v lednu 2022. Autorka uvádí, že tvar jejího písma je organický a inspirovala ji trajektorie kapky vody na utěrce, stíny listů dopadající na tkaninu v trávě pod nimi, nebo mravenčí stezky, které vytvářejí pozoruhodné ornamenty ve dřevě. Použila jsem stupeň písma 200pt

Pro sazbu jsem zvolila písmo „Space Grotesk³“ vytvořené Florianem Karstenem v roce 2018. Vybrala jsem je, abych zvýšila kontrast s organickými tvary titulků. Perexy jsem sázela dosti volně, abych text osvěžila nějakým pohybem. Stupeň písma je 49pt, 19pt, 10pt, řez Regular.

Knih je vytvořena v barevném prostředí CMYK, je tištěna digitálně, sešitá ručně V4 s otevřeným hřbetem

Technologické zpracování je pak celé postavené na využití stránek jako kapes, do nichž se vkládají karty, které knihu obohacují obsahově i výtvarně.

- 1** Příloha č. 10 Ukázka Koláží
- 2** Příloha č. 11 Experimentální písmo PicNic
- 3** Příloha č. 12 Space Grotesk

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ

ART IN BOOK VOL.2, SandPoints Publishing, 2018, ISBN 978-988-13834-3-3

TYPE PLAYER 3, 2015, Sandu Publishing, ISBN 978-988-13582-7-1

WESTERN GARDEN BOOK, 1978, Sunset, ISBN 9780376038845

PECINA MARTIN, Knihy a typografie, 2017, Host, ISBN 978-80-7577-040-0

D'ARCY WENTWORTH THOMPSON, On Growth and Form, Dover Publications, ISBN 0486671356

C. FELLER, E. R. LANDA, A. TOLAND, AND G. WESSOLEK,

Case studies of soil in art, 2015, SOIL Discuss, www.soil-journal.net/1/543/2015/

DIPL. ING. ALEXANDRA REGAN TOLAND, Soil Art –Transdisciplinary Approaches to Soil Protection, Technische Universität Berlin 2015,

JOHN ELIOT ALLEN, Natural Pigment materials in the pacific west, 1942, State Department of Geology and Mineral Industries, Portland Oregon

<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1111/j.1747-0765.2009.00401.x>

<https://geology.com/minerals/mineraloids/>

https://www.fao.org/fishery/docs/CDrom/FAO_Training/FAO_Training/General/x6706e/x6706e07.htm

<http://www.madehow.com/>

RESUMÉ

My diploma thesis Ode to Metamorphosis is a story merging analytical soil science and art world together. It is a lyrical subjective book celebrating the beautiful structure and order of nature. I had a glimpse of understanding how everything from nature is a neverending cycle yet always new.

From my studies I tried to use graphic design like an instrument to narrate science facts and highlight the emotions of most inorganic subjects.

SEZNAM PŘÍLOH

Příloha č. 1	Mutanti	14
Příloha č. 2	Mud Brick	15
Příloha č. 3	Redesign Českého lva	16
Příloha č. 4	Autobusové nádraží CAN	17
Příloha č. 5	Vývoj knihy – staré návrhy	18
Příloha č. 6	Doprovodné karty	19
Příloha č. 7	První fáze Mineraloidy	20
Příloha č. 8	Druhá fáze Čas	21
Příloha č. 9	Třetí fáze Země	22
Příloha č. 10	Ukázka Koláží	23
Příloha č. 11	Experimentální písmo PicNic	24
Příloha č. 12	Space Grotesk	25
Příloha č. 13	Ukázka Obálky	26
Příloha č. 13	Ukázka Perexů	27

PŘÍLOHA Č.1

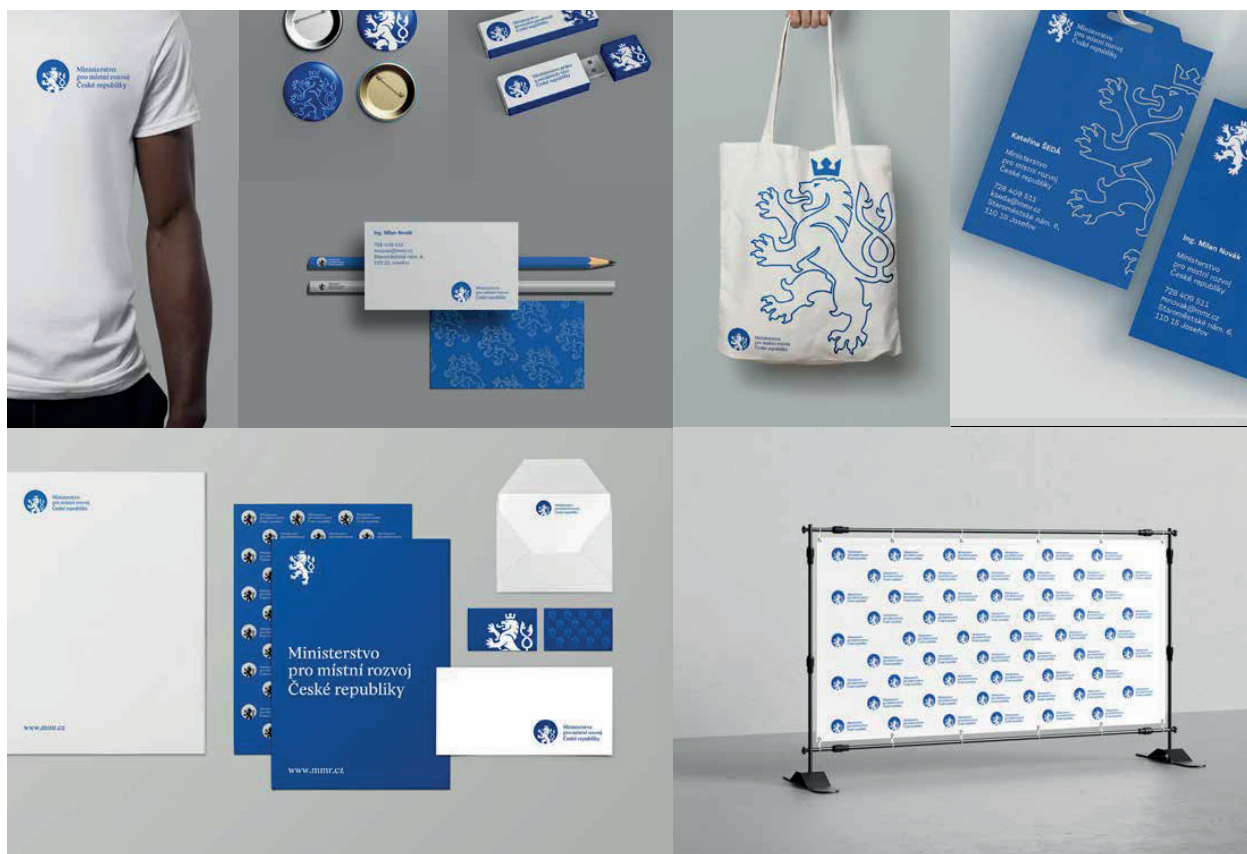

Mutanti
zdroj: autorova tvorba

PŘÍLOHA Č.2

PŘÍLOHA Č.3

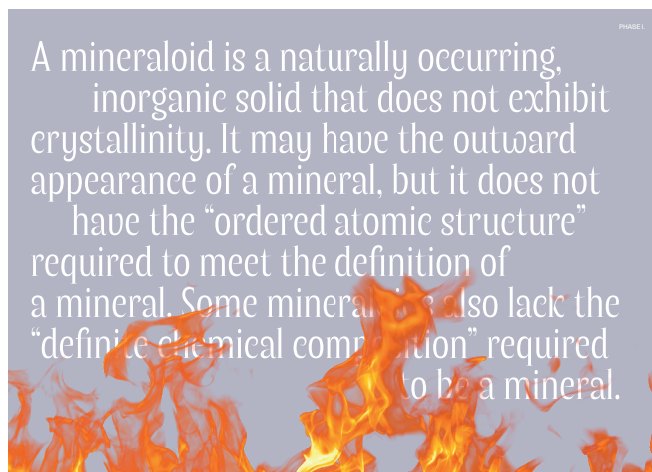

PŘÍLOHA Č.4

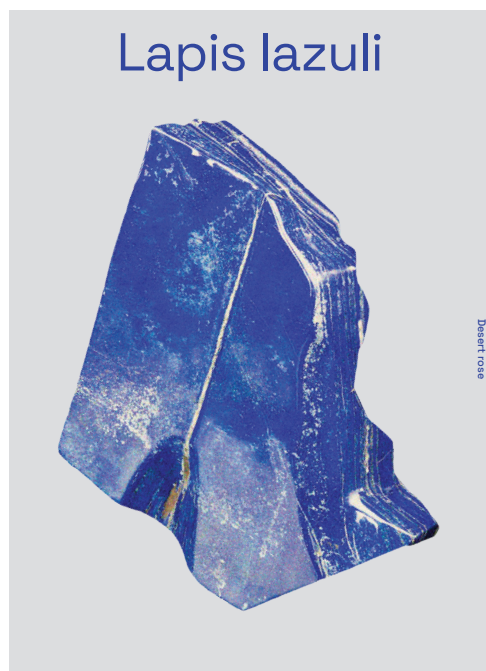
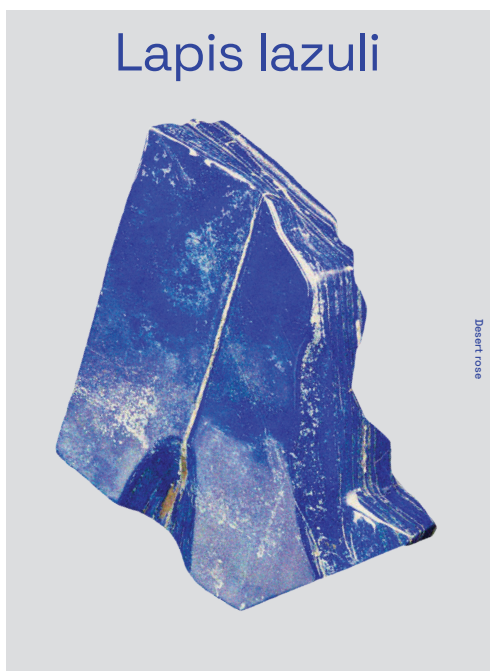

Autobusové nádraží CAN
zdroj: autorova tvorba

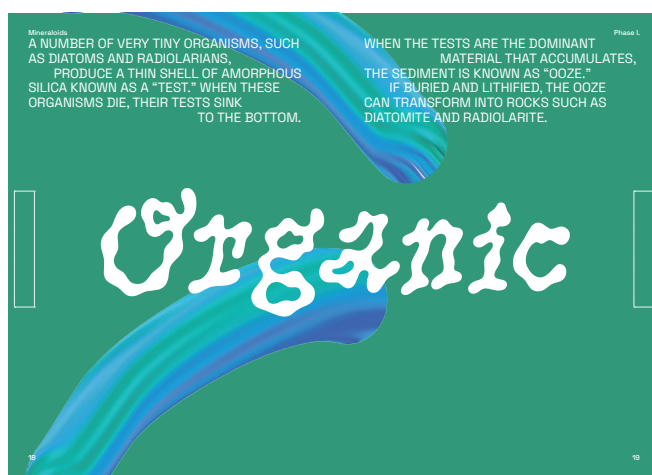
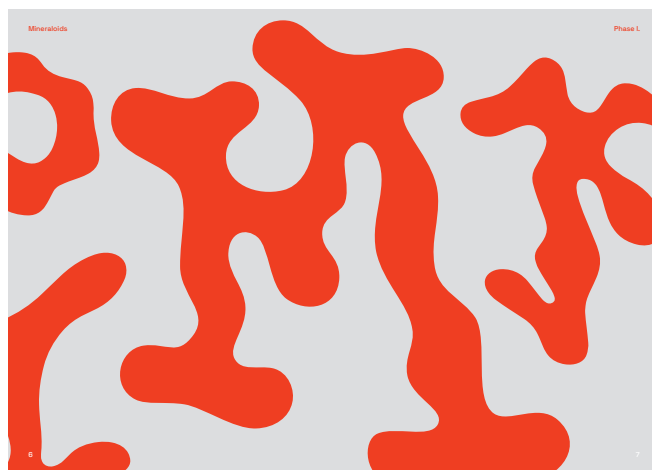
PŘÍLOHA Č.5

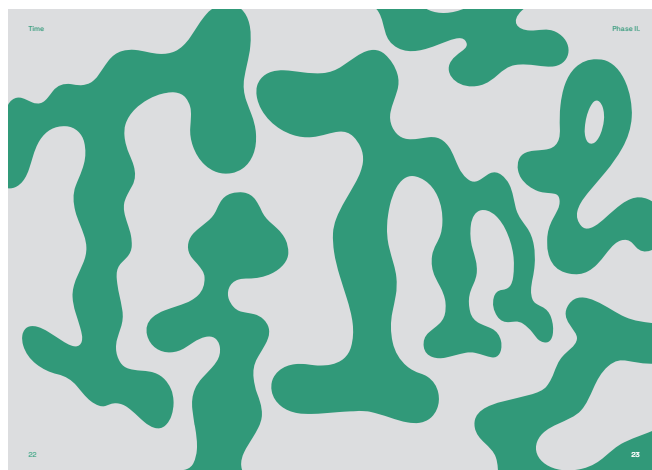
PŘÍLOHA Č.6

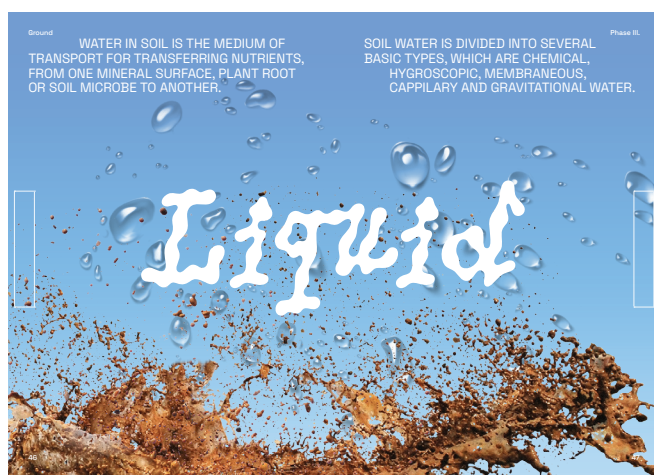
PŘÍLOHA Č.7

PŘÍLOHA Č.8

PŘÍLOHA Č.9

PŘÍLOHA Č.10

PŘÍLOHA Č.11

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P Q R S T
U V W X Y
Z

A B C D E

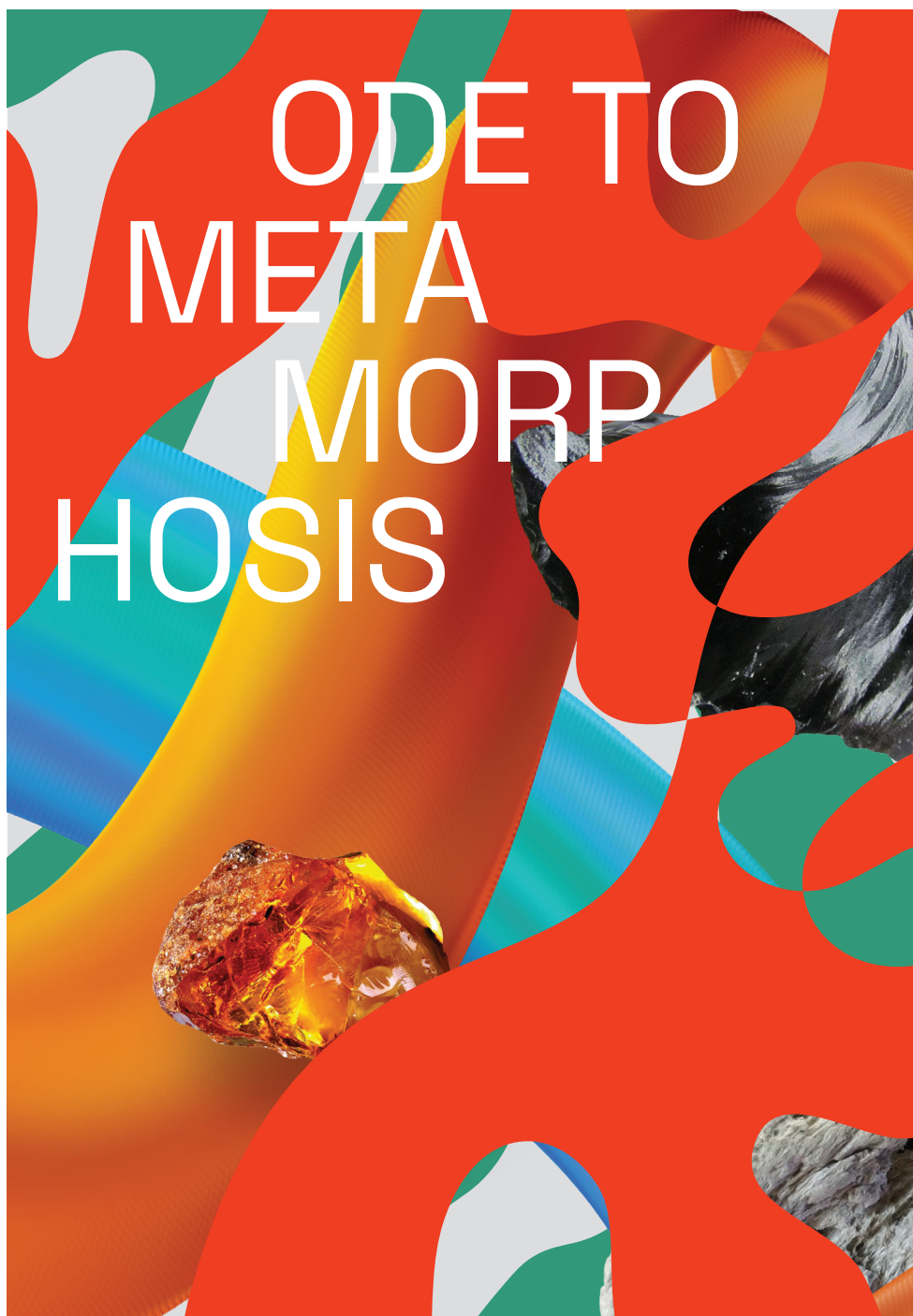
F G H I J

K L M N O

P Q R S T

U V W X Y

Z

PŘÍLOHA Č.14

