

**Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara**

Diplomová práce

Autorská kniha

Vu Duc Minh

Plzeň 2022

**Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
Katedra designu**

**Diplomová práce
AUTORSKÁ KNIHA**

**Autor práce: Bc. Vu Duc Minh
Studijní obor: GI – specializace GD a digitální média
Studijní program: N0211A310007 Grafický design a ilustrace
Vedoucí práce: doc. akad. mal. Ditta Jiříčková**

Plzeň 2022

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

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

Jméno a příjmení: **Bc. Minh Duc VU**
Osobní číslo: **D20N0057P**
Studijní program: **N0211A310007 Grafický design a ilustrace**
Studijní obor: **GI – specializace GD a digitální média / MgA.**
Téma práce: **AUTORSKÁ KNIHA**
Téma práce anglicky: **Author's Book**
Zadávací katedra: **Katedra designu**

Zásady pro vypracování

Tvůrčí záměr: Vytvoření autorské knihy, která by navazovala na moji předchozí práci, video s názvem „Nuoc“. Kniha by volně tematizovala vodu, respektive vietnamské slovo „nuoc“, které se dá přeložit jako voda, ale i další slova jako je vlast, národ a stát. Obrazová i textová složka integrovaná do autorského layoutu pro tištěný výstup.

Způsob realizace: rešerše, skicování, kombinace vlastních textů a fotografií s nalezenými podklady textového i obrazového rázu, využití digitálních aplikací pro zpracování grafických motivů a textů.

Cíl: Vytvoření autorské knihy v tištěné podobě.

Předpokládaný charakter výstupu: Kniha, rozsah min. 80 stran, rozměr A4 –A3, 3 knihy.

Rozsah průvodní zprávy: 7 normostran.

Rozsah teoretické části: **min. 7 normostran**
Rozsah praktické části: **vyplyne ze zpracování DP**
Forma zpracování diplomové práce: **tištěná**

Seznam doporučené literatury:

MEGGS, Philip B. *A history of graphic design*. 3rd ed. New York: John Wiley, c1998. ISBN isbn0-471-29198-6.
FIELL, Charlotte a Peter FIELL. *Graphic design for the 21st century / Grafikdesign im 21. Jahrhundert: 100 of the world's best graphic designers*. Köln: Taschen, 2003. ISBN isbn3-8228-1605-1
BLAŽEK, Filip. *Typokniha: průvodce tvorbou tiskovin*. V Praze: UMPRUM, 2020. ISBN 978-80-88308-12-6.
PECINA, Martin. *Knihy a typografie*. 2. vyd., rozš. Brno: Host, 2012. ISBN 978-80-7294-813-0.

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

Datum zadání diplomové práce: **31. května 2021**
Termín odevzdání diplomové práce: **29. dubna 2022**

Dle rozhodnutí č. 1 z 14. září 2021
stanoven nový termín odevzdání BP/DP 29. 4. 2022

L.S.

Doc. akademický malíř Josef Mištera v.r.
děkan

Doc. akademický malíř František Steker v.r.
vedoucí katedry

V Plzni dne 14. září 2021

Prohlášení

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma „Autorská kniha“ vypracoval samostatně pod vedením vedoucí práce doc. akad. mal. Ditty Jiříčkové a uvedl jsem všechny využité prameny a literaturu, které tvoří přílohu této práce.

V Plzni dne:

.....

podpis

OBSAH

1. Důvod volby autorské knihy a cíle	7
2. Téma	8
3. Jednotlivé kapitoly	9
4. Formát, font a vazba	10
5. Celková estetika knihy	10
6. Závěr	12
7. Resumé	13
8. Obrazová příloha	14
9. Zdroje	16

1. Důvod volby autorské knihy a cíle

Výsledkem mojí diplomové práce je autorská kniha a krátké video. Hlavní pro mě je téma a následně pro něj jsem hledal vhodnou formu. Zvolil jsem si knihu jako nástroj, pro sdělení informací a mých myšlenek. Médium autorské knihy má určitou volnost. Forma knihy mi umožnila kombinovat různé obsahové prvky, ať už se jedná o text nebo fotografie.

Mým cílem je vytvořit knihu, která zprostředkuje téma, které je pro mě zásadní v mojí volné umělecké tvorbě. Cítil jsem potřebu propojit nějakým postupem přemýšlení o designu se způsobem přemýšlení o umění a snažit se propojit dané světy.

2. Téma

Ve svojí diplomové práci jsem se rozhodl zabývat tématem vody, respektive jeho ekvivalentem ve vietnamštině “nước”, které v mém mateřském jazyce kromě vody má i další významy jako „ZEMĚ“, „STÁT“, „NÁROD“, „VLAST“. Nejedná se pro mě o nové téma, ale o delší fascinaci mezi souvislostmi mezi tímto přírodním živlem a již zmíněnými synonymy v mém mateřském jazyce. Pro mě se jedná o pokračování a rozvíjení tématu, které jsem započal na výstavě „Naše“ v Artivist labu, který se nachází v kampusu Hybernská. Na výstavě jsem byl zastoupen videem¹

Důvodem, proč jsem chtěl v námětu pokračovat, je prostý, přišlo mi, že jsem danou problematiku ještě nevyčerpал. Zároveň jsem si uvědomil určitých limitů, co můžu sdělit pomocí videa. Videoart pokud obsahuje velké množství informací, tak může být pro diváka velice únavné sledovat od začátku do konce. Z tohoto důvodu se snažím netvořit příliš dlouhá videa, ale to má svoje negativa. Častokrát musím různé prvky a informace vyřadit. Kniha, která samozřejmě prochází také editací, má ale tu vlastnost, že se neočekává, že ji čtenář musí přečíst v jednom kuse, může ji odložit a následně se k ní vrátit. Z tohoto důvodu se domnívám, že kniha snese větší tok informací. Zároveň mi médium autorské knihy umožnilo pracovat více s textem.

Jak je zmíněno Tamarou Moyzes a Shlomi Yaffe, kurátory výstavy „Naše“, tak plná podoba pro slovo stát ve vietnamštině je “Đất nước”, přičemž první slovo je vztahováno k zemi a druhé k vodě. V mém rodném jazyce stačí použít jen “nước”. Což může působit neobvykle, protože v evropském kontextu jsou slova jako stát spojována spíše se zemí. V českém jazyce slovo země kromě pevné části zemského povrchu, je také synonymum pro území tvořící politický a správní celek. Stejný případ můžeme najít i v německém jazyce se slovem “land”, i když se jedná o germánský jazyk. Důvodem proč vietnamština se přiklání k vodě je pravděpodobně spojena se zemědělstvím, pěstováním rýže a také faktem, že má přístup k moři. Ale pokud se podíváme na historii, tak všechny civilizace vznikaly v oblastech, kde se nacházela voda. Vztah vody a civilizace je spjat už od počátku.²

V knize mi nejde o tematizaci vody jako takové. Nechtěl jsem, aby kniha byla čistě o živlu, kde bych jen ilustroval hydrologická fakta. Přišlo mi důležité najít souvislosti, vztahy mezi vodou a státem, národem, migrací a vnést do autorské knihy moje vlastní úvahy, členění a i samotný výběr

¹ Naše [online]. [cit. 2022-07-27]. Dostupné z: <https://www.artivistlab.info/704/nase>

² Naše [online]. [cit. 2022-07-27]. Dostupné z: <https://www.artivistlab.info/704/nase>

témat. Informace o dané problematice jsem čerpal z dokumentů, knih a internetu.

3. Jednotlivé kapitoly

Při otevření knihy, čtenář uvidí QR kód, který odkazuje na video, které je určeno jako úvod, viz *obrázek 1*. Pro mě není video podřadnou složkou diplomové práce, ale pro mě je rovnocenným partnerem ke knize. Video uvádí a představuje volně celou knihu. Poté následuje 5 kapitol, které ve stručnosti představím.

a) Voda a atmosféra

Přestože jsem psal, že nechci, aby kniha byla plná hydrologických faktů, přišlo mi důležité, aby první kapitola byla o vzniku vody a jejím vztahu k atmosféře, protože toto pouto umožnilo vznik života na Zemi. Ale abych vše vyvážil, přidal jsem do této kapitoly zmínku o vztahu člověka s počasím, konkrétně dongsonské bubny, které pravděpodobně sloužily k rituálům s účelem přivolání deště. Zmiňuji i film *Weathering with You*, kde naopak hlavní postava má schopnost zastavit déšť.

b) Voda je puls

V této kapitole se objevuje můj vlastní text, někde na pomezí poezie a eseje. Přišlo mi důležité vnést volný prvek do knihy, aby celkově narušil faktografické texty.

c) Voda a flora

Třetí část knihy pojednává o poikilohydrických organismech. Přišlo mi zajímavé stavět do kontrastu, jakým způsobem voda aktivuje zmíněné organismy, s metaforou jako klíč k historii a informacím pro lidstvo.

d) Voda a kořeny

V této kapitole se objevuje můj vlastní text, někde na pomezí poezie a eseje. Opět má za cíl narušit čistá fakta.

e) Voda a migrace

V poslední kapitole jako vyvrcholené celé knihy se zabývám otázkou migrace přes moře.

4. Formát, font a vazba

Přestože jsem původně plánoval mít výsledný produkt v rozmezí formátu A4–A3, rozhodl jsem se nakonec pro formát A5 (148 x 210 mm), přišlo mi že daný formát nejvíce vystihuje deník, o čemž se budu více věnovat v další části textového doprovodu. Pokud jde o font, tak jsem si vybral Radio Grotesk. Mým cílem bylo použít font, který by se hodil pro tvorbu titulek. Titulkami myslím filmové titulky, které se objevují v cizojazyčných filmech a jsou často buď v bílém nebo žlutém provedení. Abych sjednotil vizualitu videa s knihou, použil jsem daný font i v knize. V původním řešení jsem plánoval sešitovou vazbu, ale z důvodu počtu stránek, jsem využil vazbu V2. Obálka je tištěna na recyklovaný bílý papír o gramáži 300g/m². Vnitřní strany jsou tištěné na papír o gramáži 100g/m².

5. Celková estetika knihy

Pro layout a celkovou estetiku knihy, jsem dlouho přemýšlel a inspiroval jsem se samotnou prací na textech, které jsem psal na svém notebooku. Mým záměrem bylo, aby kniha byla svým způsobem deník nebo zápisník, který ale není psán ručně např. propiskou, ale na mobilu, nebo přes online dokumenty. Dle mého názoru se jedná o realitu, jakým způsobem si vedeme zápisky a informace v dnešní době čím dál častěji. Tím následně vzniká i určitá rozstříštěná estetika. Vznikají různé textové dokumenty, a pokud je chci nějak pospojovat, tak většinou označením a zkopírováním do jednoho nového dokumentu.

Proto text v knize tak trochu simuluje označení veškerého textu, text je bílý a pod ním černý box, zvýraznění, viz. *Obrázek 2*. Výjimkou jsou definice slov, které souvisí s již zmíněným “*Nước*”. Zde čerpám z estetiky, která vychází ze světa slovníků, viz *Obrázek 4*. Kombinováním zvýrazněného textu v knize a slovníkové podoby, pracuji s rozstříštěností různých forem.

Knihy je proložena faktickými údaji, definicemi vybraných slov, ale pak je kombinuji s vlastními texty úvahy/poezie a celkově je kniha takovou koláží doplněna převážně vlastním archivem videí a fotografií, s tím že nechci aby ilustrovali faktické informace, ale spíš byly volnou asociací a metaforou a téma rozšiřovali poetickým způsobem, s cílem trochu pracovat s rozstříštěností a tak trochu k odkazu umění postinternetu, kdy je možné brát různé materiály a v podstatě je remixovat- recyklovat a dát jim

nový význam.

Obrazové materiály, které nejsou moje, tím myslím, že nejsem tvůrce, jsou přiznané tím, že jsou v uživatelské aplikaci fotky. Jedná se v podstatě a screenshot, za fotkami jde vidět pozadí obrazovky notebooku, na kterém jsem pracoval. Tyto screenshoty jsem následně upravil, že jsem je převedl černobílé podoby a poté je barevně invertoval. Dalo by se možná polemizovat, že se jedná o koláže, obzvláště u těch obrazových materiálů, které jsem vrstvil na sebe, viz *Obrázek 5*.

Pokud jde o moje obrazové materiály, jedná se především o statické snímky z videí. nechal jsem je na čistém pozadí, ale popisky jsou v boxech se zakulacenými konci, simulují online prostředí, viz *Obrázek 6*.

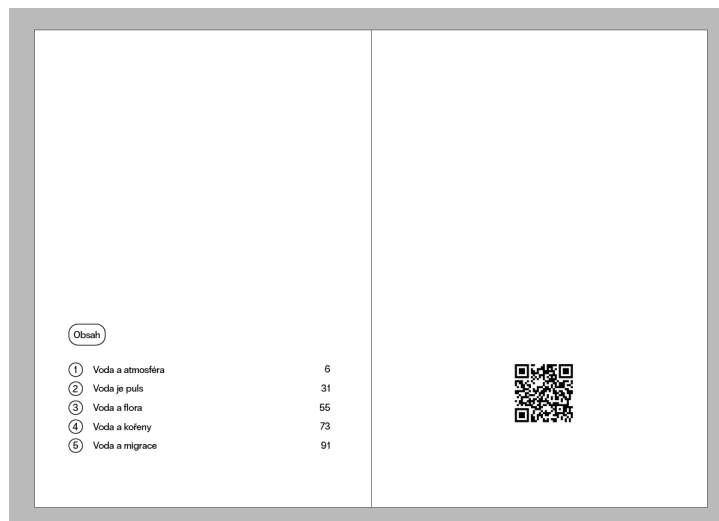
6. Závěr

Výběr mého tématu je možná velice komplexní a komplikovaný a zpětně vidím další možné kapitoly, které jsem mohl do knihy zařadit a možná dané téma nevidím jako konečné a plánuji se mu dále věnovat. Hlavním cílem pro mě bylo zprostředkovat pouto mezi lidstvem a vodou. Bylo pro mě zajímavé jaká synonyma má vietnamské slovo pro vodu. Myslím, že kniha má pro daný obor přínos. Jsem také rád, že jsem využil znalosti získané během svého studia na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara. Především jsem zúročil zkušenosti a znalosti v oblasti motion designu u svého videa.

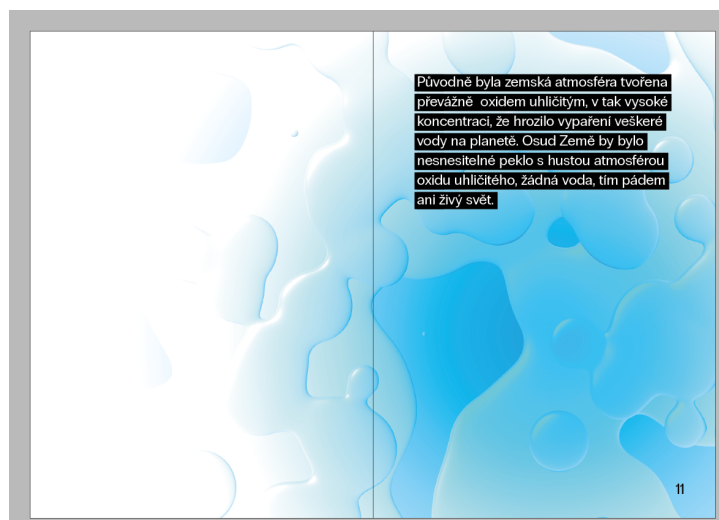
7. Resumé

The choice of my topic is perhaps very complex and complicated, and in retrospect I see other possible chapters that I could have included in the book, and perhaps I do not see the given topic in its finality and I plan to devote myself to it further. The main goal for me was to convey the bond between humanity and water. It was interesting to me, what synonyms the Vietnamese word for water has. I think the book has a contribution to the field. I am also glad that I used the knowledge gained during my studies at the Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art. Above all, I used my experience and knowledge in the field of motion design for my video.

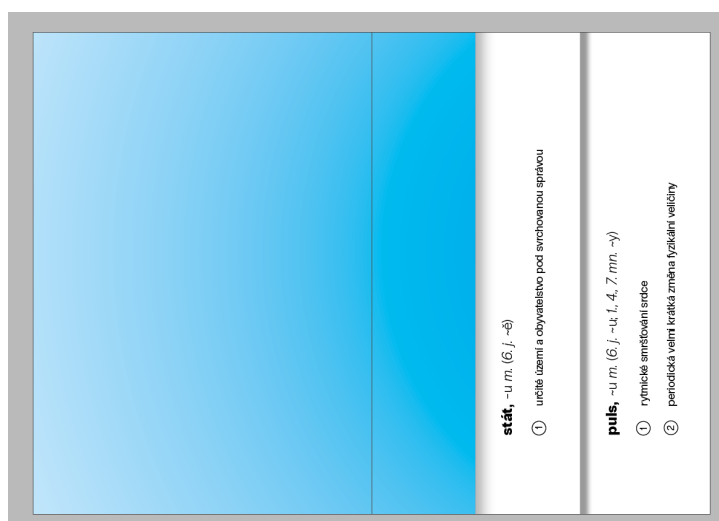
8. Obrazová příloha

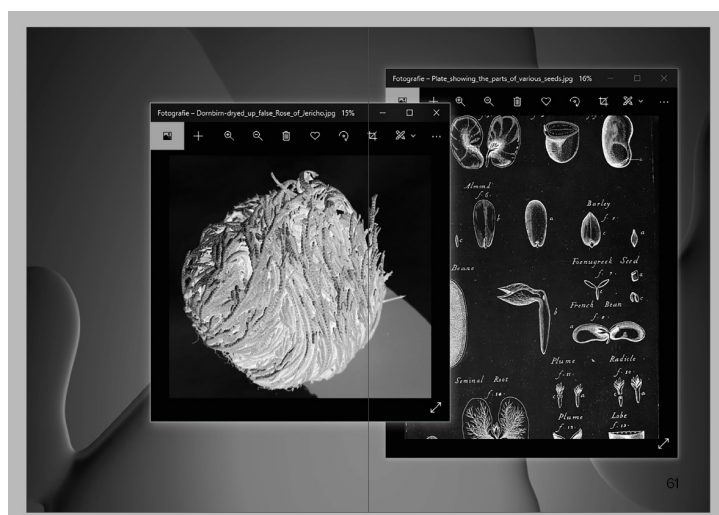
Obrázek 1 – QR kód

Obrázek 2 – Zvýraznění

Obrázek 3 – Slovník

Obrázek 4 – Koláž

9. Použité zdroje

PALLISTER-WILKINS, Polly. Humanitarian Borders: Unequal Mobility and Saving Lives. Verso, 2022. ISBN 978-1839765995.

BLAŽEK, Filip. Typokniha: průvodce tvorbou tiskovin. V Praze: UMPRUM, 2020. ISBN 978-80-88308-12-6.

BROWN, Nicolas a Alex TATE. H2O: The Molecule That Made Us. BBC, 2020.

SHINKAI, Makoto. Weathering with You. 2019.

Naše [online]. [cit. 2022-07-27]. Dostupné z: <https://www.activistlab.info/704/nase>

[online]. [cit. 2022-07-27]. Dostupné z: <https://www.jstor.org>

[online]. [cit. 2022-07-27]. Dostupné z: archive.org