

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Bakalářská práce
AUTORSKÁ KNIHA NA VLASTNÍ TÉMA

Havran z United Kondom

Natálie Roblová

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Katedra výtvarného umění
Studijní program Výtvarná umění
Specializace Kniha a tvarování papíru

Bakalářská práce
AUTORSKÁ KNIHA NA VLASTNÍ TÉMA

Havran z United Kondom

Natálie Roblová

Vedoucí práce: MgA. Mgr. Petra Soukupová
Katedra designu
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
Západočeské univerzity v Plzni

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

.....
podpis autora

Poděkování

Ráda bych poděkovala MgA. Mgr. Petře Soukupové, za odborné vedení během mé bakalářské práce, a především za cenné rady během celého studia.

Velký dík také patří Prof. akad. mal. Borisovi Jirků za podnětné rady, které mi umožnily a otevřely nové možnosti kresby. Také bych ráda poděkovala všem kantorům, kteří mě doprovázeli v průběhu mého studia.

Dále bych ráda poděkovala Bedřichu Pingitzerovi za poskytnutí textů a velké podpory nejen během studia, mému kamarádovi Petrovi, za jeho nekonečnou trpělivost.

A v neposlední řadě můj největší dík patří mé rodině, matce Denise, bratrovi Filipovi a sestře Anně.

OBSAH

MÉ DOSAVADNÍ DÍLO V KONTEXTU SPECIALIZACE	6
TÉMA A DŮVOD JEHO VOLBY	7
PROCES PŘÍPRAVY, PROCES TVORBY.....	8
POPIS DÍLA, TECHNOLOGICKÁ SPECIFIKA, PŘÍNOS PRÁCE PRO DANÝ OBOR	10
RESUMÉ.....	11
SEZNAM PŘÍLOH.....	12

MÉ DOSAVADNÍ DÍLO V KONTEXTU SPECIALIZACE

V roce 2016 jsem se rozhodla nastoupit na obor grafický design, a to konkrétně na užitou grafiku, na střední uměleckoprůmyslové škole v Českém Krumlově. Původně jsem měla představu, že se budu věnovat digitální tvorbě, ale během studia jsem objevila kouzlo řemesla a začala se věnovat stále více ruční tvorbě. To mě motivovalo k prohloubení svých dovedností v této oblasti, to mi umožnilo rozvinout svou tvůrčí stránku a hledat nové způsoby, jak vytvářet unikátní a zajímavé práce.

Jako studentka grafického designu jsem se naučila mnoho technik, včetně kresby, malby a práce s papírem. Tyto techniky mi umožnily vytvářet více autentické a originální práce, což je pro mě velmi důležité. Během studia jsem získala mnoho zkušeností v oblasti tvorby log, vizitek, plakátů, knižních obálek a dalších grafických materiálů.

Má první zkušenost s knihou, která mi definitivně určila směr, byla má maturitní práce. Jednalo se o knihu pro slepé a slabozraké na téma řeckých bájí. Mým cílem bylo kombinovat text a ilustrace takovým způsobem, aby i lidé se zrakovým postižením mohli plně zažít příběhy řeckých bájí. Byla to pro mě výzva, využít design k tomu, aby byla kniha přístupná a zajímavá pro co nejširší čtenářské spektrum.

Nicméně až na vysoké škole jsem se naučila to, co jsem chtěla, ať už zmíním, knihtisk, kresbu, serigrafii, fotografii nebo přímo vázání knih. Během svého studia jsem přišla na to, že tady je má poslední šance vyzkoušet si různé úhly pohledu, ačkoli výsledek ne vždy stál za to, tak ta cesta mě vždy posunula dál.

TÉMA A DŮVOD JEHO VOLBY

Jak jsem zmínila výše, studovala jsem v Českém Krumlově a zde jsem potkala autora textu Bedřicha. Spojila nás láska k undergroundu, hudbě, umění a pivu.

Na střední škole jsem se zapojila do projektu Paměť národa a natočila jsem s Bedřichem několik rozhovorů o jeho životě, ale celý ten projekt ani zdaleka nedokázal pojmout to, co prožil. Hlavním cílem projektu je zaznamenat a uchovat svědectví lidí, kteří prožili významné události 20. století. Sběr svědectví probíhá pomocí rozhovorů, které jsou nahrávány a ukládány do archivu, kde jsou k dispozici pro veřejnost. Součástí projektu je i digitalizace a zpřístupňování historických fotografií a dokumentů.

V té době jsme se začali poznávat víc a já poprvé slyšela o Havranovi. Vyprávěl mi o denících, které si psal v Anglii a po příjezdu z ní a já mu slíbila, že je jednou upravím a svážu.

Má původní myšlenka kolem bakalářské práce, byla o prohloubení a rozvedení tématu knih pro slepé a slabozraké a když jsem přijela za Bedřichem probrat celý můj návrh, opět jsme si začali povídat o Havranovi. Kdyby se mě má kamarádka Anička nezeptala, proč nezpracovat ty deníky, nejspíš bych dnes psala o úplně jiné knize. Děkuji, Aničko.

Po krátkém přemýšlení jsem si řekla, že Bedřich by mohl být mým celoživotním tématem, jelikož se jedná o tzv. renesančního muže, který se věnuje hudbě, architektuře, sochařství i grafickému designu. Zároveň v něm mám velkou podporu, ať už co se týče profesního nebo osobního života. A je mi neskutečnou ctí, že ve mě má takovou důvěru, že mi svěřil svůj příběh.

Havran z United Kondom pojednává o době, kdy hlavní hrdina Karel odjel pracovat do Anglie. Už v letadle se setkal s Havranem Džejný. Shoda plánovaně neplánovaných náhod jim připravila společnou, kouzelnou cestu jejíž hlavním tématem je láska.

Karel se v příběhu zabývá myšlenkou, jestli by vše nemělo být vlastně naopak, ovšem tak to také v Anglii bývá. Vzpomíná na manželku, děti a na vše co s nimi zažil, zároveň ale vnímá duševní rozpor, jestli se má oddat svým citům nebo zůstat čistě racionální.

V knize se objevuje spousta slovních hříček a silných myšlenek, při kterých mi nejednou přejel mráz po zádech.

Příběh otevírá různá tabu společnosti, alkohol, nevěru, drogy. I přestože to vše je každodenní realitou, která se nám sice nemusí zdát sympatická, ale je všudypřítomná. Líbí se mi tato témata, protože každý z nás měl nějakou cestu, která z nás dělá jiné, nové lidi. Myslím si, že každý z nás se setkává s pochybnostmi o nás samotných, o našich citech, emocích, rozhodnutích a mým záměrem je ukázat, že je to naprosto v pořádku, protože ono je.

Kniha vznikla jako vzpomínka na Havrana, který už nelétá mezi námi, proto se v knize objevují dopisy, ve kterých k ní Karel promlouvá, vzpomíná a děkuje za každou společnou chvíli.

Při přepisování původních deníků jsem několikrát plakala, příběh je opravdu živý a každý v něm dokáže najít kousek sebe.

PROCES PŘÍPRAVY, PROCES TVORBY

V rámci přípravy jsem jezdila často do Muzea Underground, kde se zastavil čas, prohlížela jsem si fotografie prací, architektury, nábytku, abych pochopila povahu jeho života, naslouchala příběhům místních, kteří Bedřicha potkávají každý den. Poslouchala jsem příběhy nejen o Havranovi, ale především o jeho ženě, která ho po celou dobu, co mají společnou život podporuje, tak jako Bedřich podporuje ji.

Nejprve jsem musela přepsat všechny deníky, udělat korekturu textu, abych mohla vůbec začít. Celé přepisování trvalo opravdu dlouho, často jsem jezdila za autorem, aby mi pomohl, protože jsem některá slova nepřečetla. Postupně jsem začala odkrývat celou pointu příběhu.

Následně jsem začala přemýšlet nad ilustracemi, text jsem přečetla několikrát, ale hned napoprvé jsem si živě představovala sklenice plné whisky, sklenice s pivem, skleněné stěny, ... a měla jsem jasno, celý příběh pojednává o něčem křehkém, podstatném, každodenním, krásném i pevném, proto jsem sklo zvolila jako alegorii pro lásku.

Přemýšlela jsem o technice, jakou využiji, ale myslím, že sklo se dá nejlépe vyjádřit jednou z nejprostších, ale zároveň nejefektivnějších technik, tedy kresbou. Požádala jsem pana profesora Borise Jirků o konzultace, díky jeho radám jsem docílila efektu skla, lesku i zmíněné křehkosti.

Sklo má složitou strukturu a texturu, což pro mě bylo výzvou, nicméně jsem se snažila dosáhnout co nejlepšího vizuálního efektu. Tento materiál má různé barvy, odlesky a průhlednost, to mi umožnilo vytvářet různé efekty v ilustracích. Myslím si, že sklo je velmi zajímavá předloha pro tvorbu ilustrací.

Kresba mi umožnila vytvářet unikátní ilustrace, které se vymykají standardním digitálním obrázkům. Kresba je velmi osobní a dovolila mi do ilustrace přidat svůj vlastní charakter. Mohla jsem vytvářet texturu a hloubku v obrazech, kresba dodala ilustraci přirozený vzhled a pocit, který je příjemný pro lidské oko. Zároveň je velmi flexibilní, takže jsem mohla rychle a snadno upravit ilustraci, kdykoliv bylo potřeba, také lze snadno digitalizovat. Kresba je velmi originální a přidává ilustracím jedinečnou atmosféru, mohla jsem experimentovat různými styly a technikami. Jde o intuitivní tvorbu a svobodu při vytváření, což vedlo k působivému výsledku.

Souběžně s ilustracemi, které znázorňují sklenice od vína, střepy, nádobu na kávu, žárovku a další, jsem se věnovala úpravě textu. Zvolila font Tabac G1 od Tomáše Brousila, především kvůli osobitosti, která zrcadlí duši obsahu. Zároveň jsem potřebovala serifové písmo, kvůli dobré čitelnosti u delších textů. Nechala jsem se inspirovat knihou od mého známého Jana Arndta, Arndtova abeceda, která se mi velmi dobře četla a dala mi o důvod víc toto písmo využít.

Font Tabac G1 je moderní serifový font, který vychází z tradičních fontů, ale přináší do nich nové prvky a moderní vzhled. Je ideální pro tištěné materiály, jako jsou knihy, časopisy, noviny a další. Jeho přehledné linky ho dělají vhodným pro texty se snadným čtením a dobrou čitelností.

Text je členěný pomocí řezů, pro přímou řeč italic, v dopisech se objevuje medium italic a myšlenky regular. Rozhodla jsem se text členit, kvůli špatné orientaci v přímé řeči. Název kapitoly je vždy odsazený k okraji strany a zarovnaný s paginací.

Dále jsem se zabývala sazebním obrazcem, využila jsem široké okraje, které nejsou u knih obvyklé, právě proto jsem je zvolila, abych dala najevo atypičnost celé pointy. Kniha je proložena přepsanými částmi z deníků, vždy se nachází na začátku kapitoly a jedná se o pár slov z dané kapitoly. Zároveň jsem do textu doplnila dopisy, pro doplnění celé atmosféry.

Knihu jsem ozvláštnila hedvábnými papíry, které jsou tónované. K tomu mě inspirovaly původní deníky, ve kterých se podobné papíry nacházely, aby se inkoust neotiskával na protější stranu. Zároveň si myslím, že jejich použití dodává knize zajímavý efekt, který zvyšuje její estetiku.

V rámci ilustrací jsem konzultovala s grafickou designérkou, se kterou jsme řešily rozbití formálního vzhledu. Vydala jsem se cestou duplikování a dimenzování kreseb, snažila jsem se do toho vnést chaos, který mi přijde velice podstatný. Po zkoušce jsem dala přednost focení ilustrací před skenováním. Fotografie dala výsledku určitý nádech, zatímco sken byl pro výsledek velmi tvrdý.

Abych udržela formu deníku, vybrala jsem vazbu s otevřeným hřbetem, která má řadu výhod, jako například lepší čitelnost, delší životnost knihy nebo snazší manipulaci s knihou.

Papíry jsem vybrala tónované, různé gramáže a jeden křídový, protože přírodní papíry v sobě mají „smýtko“ která se mohou dostat do textu a zavinit nečitelnost. Papír Flora je speciální druh papíru, který má vysokou kvalitu. Další výhodou je hladká povrchová úprava, která zajišťuje vynikající tiskovou kvalitu a tiskovou ostrot obrazu.

V knize je jako autor uveden Karel Dornfeld, což je Bedřichův pseudonym vytvořený jeho prostředními jmény. V příběhu jsou krátké zmínky o jeho aristokratické rodinné linii, které dodávají na zajímavosti a napětí. S Bedřichem jsme se na pseudonymu domluvili, abychom zachovali určitou tajemnost a nechali mu určité soukromí.

Co se týče pouzdra, zvolila jsem jednoduchou formu připomínající knihu. Po jeho otevření se ukáže vše, co obsahuje kniha. Chtěla jsem předvést všechny materiály použité v mé práci.

POPIS DÍLA, TECHNOLOGICKÁ SPECIFIKA, PŘÍNOS PRÁCE PRO DANÝ OBOR

Má bakalářská práce je kniha o 64 stranách, ve které se nachází 10 ilustrací znázorňující sklo. Vazba s otevřeným hřbetem, kterou jsem se rozhodla realizovat sama. Součástí práce je také pouzdro na knihu.

Pro úpravu textu a sazby jsem použila program Indesign. Ilustrace jsou kreslené mikrotužkou a bílou tužkou na sklo, která je na olejové bázi. Ilustrace jsem po nafocení upravila v Photoshopu.

Papír jsem použila přírodní recyklovaný tónovaný, i bílý, dále tónovaný hedvábný papír.

K tisku jsem využila tiskárnu ZČU.

Kniha má jedinečný a autentický vzhled, ilustrace skla přinesly celé práci zajímavý vizuální prvek, který věřím, že bude velmi atraktivní pro čtenáře.

Texty v deníku jsou zaměřeny na různé aspekty lásky, vztahů a intimity. Protože se jedná o undergroundový deník, jsou texty psány nekonvenčním stylem, který se liší od tradičních knih o tomto tématu. Texty jsou doplněny o osobní zkušenosti a myšlenky autora, což přináší do knihy osobitější a autentičtější tón.

Otevřená vazba je dalším zajímavým prvkem, který přináší designu knihy další rozměr. Vazba umožňuje vidět nitě knihy a její konstrukci. Celkově je deník zajímavým projektem, který přináší nový pohled na téma lásky a vztahů.

Svou prací jsem chtěla přiblížit nejen Karlovu osobnost, ale i myšlenkové, pochody, asociace, příhody, zájmy, touhy i náhled na okolní svět.

RESUMÉ

The bachelor's thesis consists of a 64-page book with illustrations of glass drawn in micro pen and white oil-based pencil. The book has an open spine binding and is accompanied by a case. The program InDesign was used for text editing and typesetting, and the printing was done by the ZCU printer. The texts in the book focus on love, relationships, and intimacy, and are written in an unconventional style with personal experiences and thoughts from the author. The open spine binding of the book adds another dimension to the design and allows for the threads and construction to be visible. Overall, it is an interesting project that offers a new perspective on the topic of love and relationships.

SEZNAM PŘÍLOH

1. Pouzdro na knihu
2. Pouzdro na knihu
3. Rozevřená kniha
4. Rozevřená kniha
5. Detail dvoustrany
6. Detail dvoustrany
7. Detail dvoustrany v pouzdře
8. Detail dvoustrany v pouzdře
9. Referenční deník
10. Referenční deník
11. Původní ilustrace
12. Původní ilustrace

Obrázek 1 kniha v pouzdře

Obrázek 2 Kniha v pouzdře

Obrázek 3 Rozevřená kniha

Obrázek 4 rozevřená kniha

Obrázek 5 Detail dvoustrany

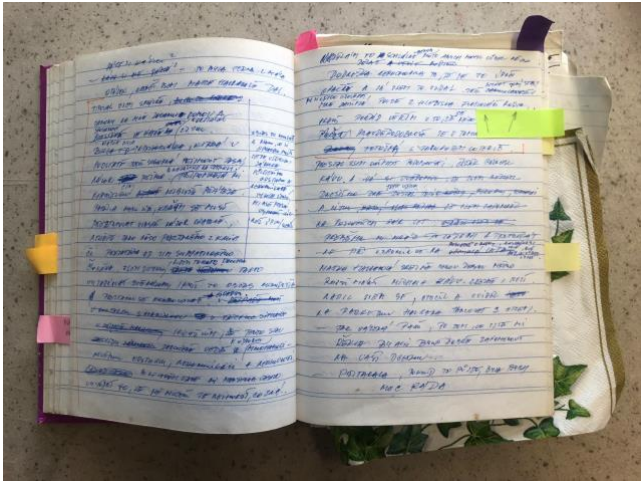
Obrázek 6 Detail dvoustrany

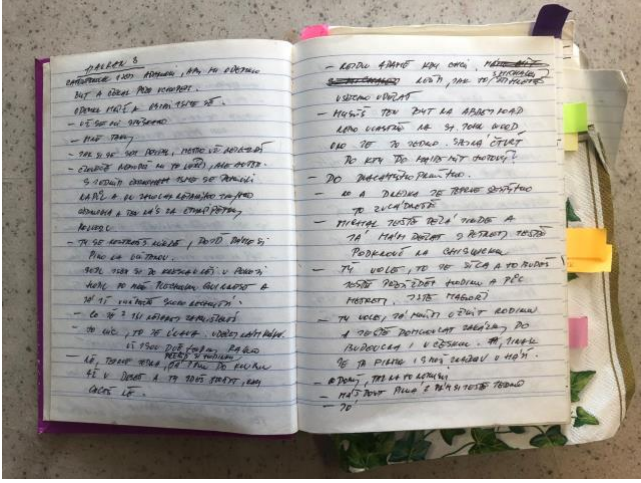
Obrázek 7 Detail dvoustrany v pouzdře

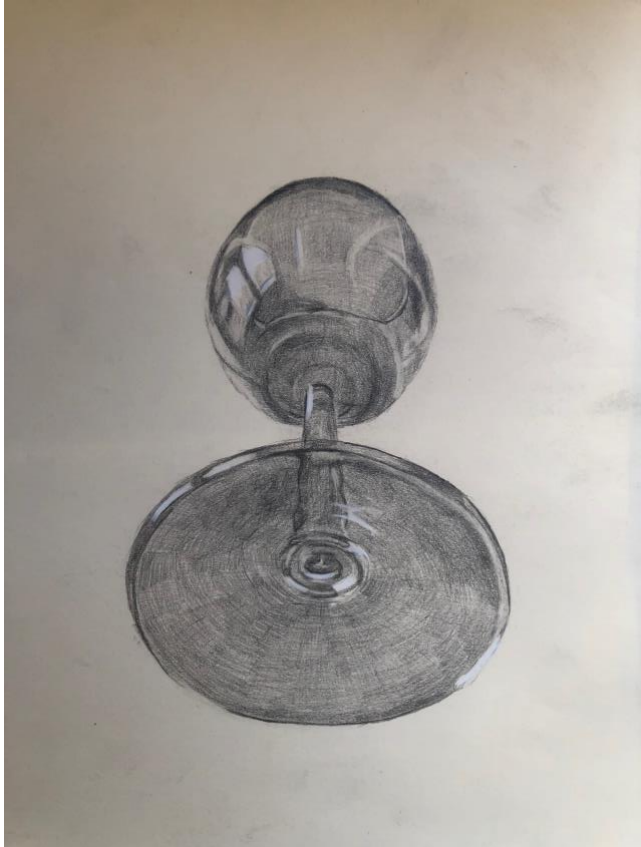
Obrázek 8 Detail dvoustrany v pouzdře

Obrázek 9 Referenční deník

Obrázek 10 Referenční deník

Obrázek 21 Původní ilustrace

Obrázek 11 Původní ilustrace