

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Bakalářská práce
Konceptce a grafická úprava ilustrované knihy

ART HISTORY
(Dějiny umění)

Martina Scholleová

2015

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
Konceptce a grafická úprava ilustrované knihy

ART HISTORY
(Dějiny umění)

Martina Scholleová

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

Plzeň 2015

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
Akademický rok: 2014/2015

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

(PROJEKTU, UMĚLECKÉHO DÍLA, UMĚLECKÉHO VÝKONU)

Jméno a příjmení: **Martina SCHOLLEOVÁ**
Osobní číslo: **D13B0094P**
Studijní program: **B8206 Výtvarná umění**
Studijní obor: **Ilustrace a grafika, specializace Grafický design**
Název tématu: **KONCEPCE A GRAFICKÁ ÚPRAVA ILUSTROVANÉ KNIHY**
Zadávající katedra: **Katedra výtvarného umění**

Z á s a d y p r o v y p r a c o v á n í :

Minimální rozsah prací:

Počet: 3 knihy

Formát: řada formátů (vyplyne ze zpracování)

Popis realizace: Propojení vlastních rýmů a ilustrací, uspořádaných do knižního celku. Kombinace tradičních i alternativních postupů. Finální zpracování v podobě funkční makety knihy.

Výstup: 3 ilustrované knihy

Průběžné plnění úkolů dle pokynů vedoucího práce (a příp. konzultanta, je-li stanoven) a pravidelné konzultace do termínu odevzdání práce 1x týdně v rámci semináře ke kvalifikační práci.

Postup realizace

- 1) listopad - Teoretická část práce: (bod 1. 3. uvědomit si, kdo jsem, odkud přicházím, kam směřuji dříve, nežli začnu pracovat). Z toho vyplývá výběr tématu a cíl práce. Praktická práce sběr materiálů a průběžné intenzivní studium zdrojů.
- 2) prosinec - Předložení řady skic a variant řešení.
- 3) leden - Varianty pracovní verze, volba nejvhodnější varianty, průběžná práce na praktické části závěrečné práce.
- 4) únor - Předložení adekvátně rozpracované praktické části závěrečné práce, předložení rozpracované teoretické části závěrečné práce v souladu s doporučenou osnovou.
- 5) březen - Realizace výsledného projektu, předložení pracovní verze kompletní teoretické práce.
- 6) duben - Finalizace a odevzdání: (finalizace projektu, dokončení teoretické i praktické části práce, příprava prezentace, odevzdání obou částí práce pro udělení zápočtu).
- 7) červen
- obhajoba + ve stanoveném ateliéru prezentace kvalifikační práce na CD/DVD (v podobě pro tisk)

Rozsah grafických prací: **vyplyne ze zpracování BP**
Rozsah pracovní zprávy: **min. 10 normostran textu**
Forma zpracování bakalářské práce: **tištěná**
Seznam odborné literatury:

HLAVSA, Oldřich. *Typographia I, II, III.* SNTL Praha 1976, 1981, 1986.
BLAŽEJ, Bohuslav. *Grafická úprava tiskovin.* SPN, 1990.
BHASKARANOVÁ, Lakshmi. *Design publikací.* Slovart, 2007.

Vedoucí bakalářské práce: **Doc. akad. mal. František Steker**
Katedra designu

Datum zadání bakalářské práce: **30. září 2014**
Termín odevzdání bakalářské práce: **30. dubna 2015**

Doc. akad. mal. Josef Mištera
děkan



V Plzni dne 20. října 2014

Ing. BcA. Jana Trnková
vedoucí katedry

Prohlašuji, že jsem práci zpracovala samostatně a použila jen uvedených pramenů a literatury.

Plzeň, duben 2015

.....
podpis autorky

Poděkování

Děkuji Doc. akad. mal. Františku Stekerovi a MgA. Mgr. Pavlu Trnkovi za vstřícný přístup a hodnotné připomínky.

Obsah

1. Mé dosavadní dílo v kontextu specializace	8
2. Téma a důvod jeho volby	9
3. Cíl práce.....	10
4. Proces přípravy	11
5. Proces tvorby	14
6. Technologická specifika.....	18
7. Popis díla.....	19
8. Přínos práce pro daný obor.....	25
9. Silné stránky	26
10. Slabé stránky.....	27
11. Seznam použitých zdrojů	28
12. Resumé	29
13. Seznam příloh.....	30

1. Mé dosavadní dílo v kontextu specializace

Mé dosavadní dílo trpělo velkým formátem, přílišnou koncentrací nápadů a mým pocitem, že musím být vždy originální (což se projevovalo zejména nevkusnými pokusy s typografií). Na několika projektech jsem si ověřila, že mi nesevďčí zabývat se čímkoli na povrchní rovině. Potřebuji tématu rozumět, potřebuji tématem ohraničenou svobodu projevu. Baví mě vytvářet dílo jako celek v komornějším formátu, nejlépe formou knihy, či časopisu. Baví mě kombinace slova a obrazu, jež se navzájem nekopírují, ale doplňují. Baví mě používat básnické prostředky ve vizuální rovině. Nejlépe ironii, nadsázku, paradox.

V rámci školních projektů jsem si uvědomila, že mnohem lépe dokážu zpracovat lidsky uchopitelnější témata jako plakát upozorňující na přednášku Stevena Hellera, či vizualizaci citátů Ladislava Sutnara než "Fenomén kinematografie" nebo "Kde domov můj?". Více než snaha oslovit velké publikum mě tedy baví zaměřovat se na jednotlivce.

Charakteristické je pro mě kupení parafrází a ráda bych se dopracovala k vizuální čistotě.

2. Téma a důvod jeho volby

Původně jsem plánovala jako bakalářskou práci předložit knihu poezie s názvem "Osmisměr", pak mi na základě jednoho obrázku v mém sešitě bylo navrženo zpracovat knihu na téma dějin umění.

Výzvu jsem s radostí přijala, protože se jedná o silné téma, ke kterému mám vztah a umožňuje hravost provedení. Může mnohým pomoci a mnohé potěšit, mnohým usnadnit cestu za porozuměním, mým spolužákům usnadnit cestu ke státním závěrečným zkouškám.

Při tvorbě Osmisměru jsem si kladla otázku: „*A koho to zajímá?*“, přičemž mé provedení Dějin umění ve světovém jazyce má potenciál zaujmout nadšence ze všech koutů světa. Osmisměr by byl pouhou sondou do nesmyslných představ bezvýznamné studentky, zatímco Dějiny umění nabízí zjednodušenou cestu za porozuměním celé řady významných umělců.

3. Cíl práce

Cílem práce bylo vytvořit odlehčenou rekapitulaci dějin umění a s nimi spjatých jednotlivců, potažmo vytvořit pestrou didaktickou pomůcku pro poučené laiky.

Chtěla jsem zpracovat obecné znalosti a obohatit je osobními postřehy, předat tak zkušenost, že dějiny umění nejsou vážné, ale zábavné.

Jedná se o pokus podat dějiny umění inovativním způsobem, s lehkostí přeložit podstatu starých mistrů do současného jazyka.

4. Proces přípravy

Mému výtvarnému vývoji bezesporu prospělo psaní dopisů přátelům, v nichž jsem procvičovala vyjadřování, prohlubovala prožitky a vyjadřovala obdiv k různým umělcům. Popisovala a sepisovala jsem všechno od průběhu dne po surrealistické asociace.

Tyto dopisy¹ jsou psány po dobu více dní, obsahují emocionální výlevy i věcné seznamy, ilustrace, koláže, básně, písně, atp. V jistém smyslu se jedná o dokumentaci života, podobně jako ho zaznamenává On Kawara. Pro jednodušší orientaci jsem jednotlivé stránky vždy číslovala. Jednoho dne mne napadlo číslovky ozvláštnit slovy, později pak spárovat slova sousedních stran do rýmu a vytvořit tak netypicky stručný mírně surrealistický příběh. K některým číslovkám mě napadlo více rýmů najednou, zapsala jsem je tedy ve více směrech. Tak se začal rodit můj první (a neposlední) nápad na bakalářskou práci: Osmisměr.²

Název Osmisměr vychází z typu křížovek: osmisměrek. Nejedná se však o luštění, ale o postmoderní poezii, jejíž rýmované verše lze číst v osmi různých směrech. Poezii vhodnou pro děti i dospělé. Poezii, pěstující kreativitu, hravost, jazyk a představivost.

V Osmisměru lze najít odkazy na široké spektrum dění, heslovité rýmy mohou otevřít debatu mezi rodiči a dětmi. Děti si na něm procvičují i skloňování číslovek. Osmisměr nenuceně odkazuje na velikány světové literatury a jiné obecné znalosti, stává se zajímavou příručkou pro učitele poezie či slohu. Pomocí rýmových střepů představuje básnické prostředky, mnoho pohledů kubismu, náhodu dadaismu, asociace surrealismu.

¹ Příloha č. 1

² Příloha č. 2

Měla-li jsem v dopisech pocit, že už jsem řekla (nebo nechtěla říkat) všechno, začala jsem kreslit. Mou kresbu ovlivnily poznatky z dějin umění kombinované s čistou estetikou log, piktogramů, symbolů a typografie. Za své největší učitele bych označila Reného Magritta, Pabla Picassa, Henriho Matisse a Jean-Michela Basquiata. Oceňuji též dojem chvění v litografiích Edvarda Muncha a Vincenta van Gogha, a křehce neobratnou kresbu Tracey Emin a Louise Bourgeois.

Mé myšlení nejspíš ovlivnila i kniha *Book from the Ground: from point to point*³ čínského umělce Xu Binga, jenž zaznamenává příběh pouze použitím jednoduchých symbolů, piktogramů a ikon. Text tedy může být publikován kdekoli bez nutnosti překladu.

Osmisměr doplňují mé ilustrace plnicím perem, jež byly inspirovány širokou paletou stimulů.

Rychle se kupící ilustrace jsem zpracovala do dalších knih. Vzhledem k jejich mnohoznačnosti a matoucí nejasnosti jsem je ucelila titulem “diy poetry” (do it yourself poetry: poezie udělej-si-sám). Ten čtenáře nabádá, aby mé ilustrace doplnil svým vlastním literárním, kresebným či jiným projevem.

Základní přípravou ke vzniku Dějin umění byla nenásilná průběžnost, dosud dosažené vzdělání a vnímání okolního světa. Za dobu svého vysokoškolského studia jsem nezmeškala jedinou hodinu Dějin umění, poslouchala, kreslila a jinak zaznamenávala vše, co jen šlo. Na gymnáziu jsem málokdy byla tak vzorná, ale vždy jsem si snažila usnadnit cestu za ucházející známkou tvorbou obrázků, komiksů, či zvláštních mnemotechnických pomůcek. Též jsem si dávala záležet na vizuální prezentaci písemných referátů a chtěla tak potěšit pedagogovo oko. Každý úkol jsem vnímala jako nový výtvarný projekt.

Koncept dějin umění mi velmi připomíná období těsně po složení maturity, kdy mě manažer mého bývalého gymnázia oslovil

³ Příloha č. 3

s nabídkou výzdoby interiéru školy - zdi, dveře, nástěnky, lavičky, apod. Vytvořila jsem nad padesát návrhů jednoduchých ilustrací na patro věnované vědě (Biologii, Chemii, Fyzice). Nebýt Dana Perjovschiho a jeho obrázků v Národní Technické Knihovně v Praze, nejspíš by mě nenapadlo, že je možné být se zdmi školy tak odvážná. Dan Perjovschi, David Shrigley, Bureau Mirko Borsche a podobní mě též utvrdili v domnění, že k prezentaci vizuální myšlenky není nutné kreslit jako Michelangelo.

Vždy mě zajímal vztah obsahu a formy, slova a obrazu. René Magritte a jeho netypické kombinace prvků z obyčejného života, dadaismus a jeho zásah náhody. Nikdy jsem se nepovažovala za dobrou kreslířku, tudíž mi nezbývalo nic jiného než experimentovat, dokud nenajdu to pravé (což je ostatně zdokumentováno v refrénu mé písně : *“Just experiment, ´cause you´ve got no talent, no, no, no talent”- “Prostě experimentuj, nemáš žádný talent, ne, fakt žádný talent ”*).

5. Proces tvorby

Vedoucí mé práce, František Steker, zahlédl v mém sešitě zjednodušenou kresbu Kazimíra Maleviče⁴ a pravil: „To je dobrý, mohla bys zpracovat knížku o dějinách umění,“ na což jsem odpověděla: „Tak jo“ a začala sepisovat seznam všemožných umělců. Napadaly mě různé asociace a slovní hříčky, které jsem pomalu začala přetvářet ve 2D realitu. Můj první seznam vypadal zhruba takto:

Derain in the rain- raining derains Matisse- rubbish nivea Giotto Van Gogh- cup Renoir- black Lichtenstein Warhol- breakfast Magritte- ich mag ritte Duchamp woMan Ray Ed Ruscha Frida Kahlo Kupka Umberto bio eco tm haring basquiat Klee rembrandt - REM brueghel rubens yoko ono doesburg sutnar tschichold fenneker	munch schiele gerhard richter nancy spero jmwturner el greco goya parragianino- neck modigliani- neck giacometti tracey emin tent damien-hirst david shrigley ray johnson frag angelico alex katz yes klein - cm? franz kline cy twombly mondrian jean dubuffet hogarth i like beuys van eyck follow me on pintori-st brundleschi fetting	clemente vasarely bridget-riley-diaries gauguin/ goghain barbara-kruger-done jeff-koons michelangelo hockney elizabeth pentley xu bing Rodchenko Lissitzky Malevich yes, we Kandinsky- re organize his painting into typography Franz Marc- faunatic Lautrec wessdmann- pornoman gombrich cindy sherman- sheer gericault delacroix donatello itten- kvéten- zemfel leger on-kawara-15.10. miranda july was born in (not july) (february)	cassat cézanne picabia bourgeois simotova malich sykora witz-'s-wit egyptian god wearing prada bernini borromini durer botticelli j.l. david ingres vlaminck denis chia sacchi se vrací marinetti mackintosh- mac, beardsley (no beard) piero della francesca morandi glaser max ernst grygar jean tinguely	francis bacon lucian freud moll dur molliere durer jean cocteau hans arp caravaggio monet manet morrisot macke	motherwell fouquet naomi campbell soup holbein de Koons Morandy Warhol done: Picasso-saw find: herring (fish)
---	---	--	--	---	--

Následně jsem si pro inspiraci prohlížela své sešity z přednášek dějin umění, zaznamenávala všechny nápady a nechala je zrát. Po jejich přemístění do InDesignu jsem se k nim postupně vracela, zkoušela různé varianty a průběžně vylepšovala, co bylo potřeba.

⁴ Příloha č. 4

Řešila jsem obsahové dilema, zda mohu kombinovat světové umělce s těmi českými, zda mohu kombinovat angličtinu s češtinou a němčinou. Plánovala jsem potažmo vytvořit jednu mezinárodní verzi, druhou v češtině⁵. Níže vidíte můj prvotní seznam českých mistrů a slabých slovních hříček:

czech edition	brandl	
mistr vysebrodskeho oltare	toyen(to je ona) vedle yoko ono (to je Ono)	
kup ka kao	styrsky	
salvador kalí, balí	teige	Carravagio:
halí, valí	mucha	rváč _{io}
slavicek	vachal	Ca
kubista	hodek	chiaroscuro
osma	sudek	Bernini? Ber nyní.
tvrdohlavi- diamanty	sutnar	
tvrdosijni	tschichold	
capek	pacovska	
zrzavy	dopitova	
spala	who else	
kremlicka	borromini v borovem lese	
lada	botticelli boty celli	
manes	(venus wearing fm pumps)	
emil filla	and other cool guys	
dokoupil	_____	
purkyne- sova snezna	skreta	
gutfreund	barvitus	
malich	navratil	
sykora	chittussi	
simotova		
seda		
kovanda :)		
kolar		

Vzhledem k absolutní převaze anglických nápadů nad těmi českými a německými, jsem se nakonec rozhodla uchovat knihu pouze v angličtině s mírnými zásahy jednoduché francouzštiny v případě Francouzů Watteaua a Seurata.

⁵ Příloha č. 5

Důležité bylo vyřešit rámcovou časovou posloupnost. Specifičtí umělci a směry se v knize objevují v následujícím pořadí:

- | | |
|---------------------------------|----------------------------|
| 1) (sponzor) Bosch: 1450-1516 | 27) Magritte: 1898-1967 |
| 2) della Francesca: 1416 – 1492 | 28) Tzara: 1896-1963 |
| 3) Dürer: 1471- 1528 | 29) Duchamp: 1887-1968 |
| 4) de la Tour: 1593-1652 | 30) Man Ray: 1890-1976 |
| 5) Parmigianino: 1503-1540 | 31) Dalí: 1904-1989 |
| 6) Tintoretto: 1518-1594 | 32) Pollock: 1912-1956 |
| 7) Watteau: 1684-1721 | 33) Moore: 1898-1986 |
| 8) Goya: 1746-1828 | 34) Tachismus: 1940s 1950s |
| 9) Millet: 1814-1875 | 35) Dubuffet: 1901-1985 |
| 10) Courbet: 1819-1877 | 36) John Cage: 1912-1992 |
| 11) Manet: 1832-1883 | 37) Morandi 1890-1964 |
| 12) Whistler: 1834-1903 | 38) Warhol - 1928-1987 |
| 13) Degas: 1834-1917 | 39) Stella - 1936- |
| 14) van Gogh: 1853-1890 | 40) Johns 1930 |
| 15) Hokusai- 1760-1849 | 41) Minimalismus- 1967 |
| 16) Renoir: 1841-1919 | 42) Beuys- 1921-1986 |
| 17) Seurat: 1859-1891 | 43) O'Keeffe- 1887-1986 |
| 18) Munch: 1863-1944 | 44) Kawara- 1933-2014 |
| 19) Kandisky: 1866-1944 | 45) Baldessari 1931- |
| 20) Marc: 1880-1916 | 46) Kusama 1929- |
| 21) Derain: 1880-1954 | 47) Hirst 1965- |
| 22) Picasso: 1881-1973 | 48) Kruger- 1945- |
| 23) Mondrian: 1872-1944 | 49) Sherman- 1954- |
| 24) Malevich: 1879-1935 | 50) Koons- 1955- |
| 25) Kollwitz: 1867-1945 | 51) Murakami 1962- |
| 26) Futurismus- 1909-1914 | 52) Ai Weiwei – 1957- |

Obálku s naivně zploštělým motivem prsu inspirovala záplava nahoty, kterou jsem zaznamenala s příchodem na Ústav umění

a designu v předmětu Dějiny umění a Figurální kresbě, kde mě nejvíce bavilo právě zobrazování bradavek. Brzy jsem si uvědomila, že kdo nesnese nahotu, nesnese ani dějiny umění.

Později jsem na internetu narazila na Duchampův katalog k surrealistické výstavě z roku 1947 s překvapivě podobným motivem i barevností.⁶

Domnívám se však, že jeho černé pozadí má trochu jinou symboliku než to mé, jež bylo navrženo jako odkaz na Maleviče. Moje zobrazení prsu je ale surrealisticky spjato s motivem šuplíku a symbolické kartotéky, v níž si prohlížíme dějiny umění. Bradavku lze vnímat jako madlo šuplíku. Motiv na obálce si neklade za cíl působit jednoznačně, či vyumělkovaně, ale přilákat diváka svou nejasností a mnohoznačností. Nadro je také přitažlivý a v dějinách umění často velmi humorný motiv.

⁶ Příloha č. 6

6. Technologická specifika

Výsledná podoba knihy vznikala sérií jednoduchých digitálních postupů. Jednotlivé kresebné ilustrace či můj rukopis byly vyfoceny fotoaparátem Nikon D5100. Vizuální šumy byly odstraněny ve Photoshopu. Mé ruční písmo bylo převedeno do vektorové podoby v programu Illustrator. Celá kniha o 144 stránkách byla formátována v InDesignu.

Knih Art History se skládá z devíti svazků po čtyřech listech, ručně svázaných koptskou vazbou⁷. Na desky je použit papír Stardream s perlovým leskem o gramáži 285. Desky byly vyplněny papíry Flora č. 1. Šestatřicet oboustranně potištěných vnitřních listů nese gramáž 130. Papíry byly zakoupeny v pražské a plzeňské pobočce Grandpapíru.

Svazky byly sešity bílou nití ze 100% polyesteru a k tvrdším deskám přilepeny oboustrannou lepicí páskou.

⁷ Příloha č. 7

7. Popis díla

Kniha slouží jako odlehčená rekapitulace dějin umění, na které pohlížím z několika úhlů. Lze ji rozčlenit do následujících odvětví:

a) Hudba⁸

Kniha obsahuje tři mé písně. První v tónině a-dur je věnována Albrechtu Dürerovi:

Dear Dürer,

finish that drawing of a deer

come on, let's have a pint of beer

(nedoslovný) překlad:

Drahý Dürere,

dokonči tu kresbu srnce

pojď, přičichnem' k piva sklence

Druhá je mírně dadaistická a její zápis připomíná spíše báseň

⁸ Příloha č. 8

who wants to sing

these lyrics?

art
fart
dart
kwik-e-mart

part
cart
quart
art art art

emin
twombly
friedrich
duchamp

tent
scribbles
mountain
fountain

laugh or admire
or both

Další s názvem Experiment je inspirována mými nezdary během vysokoškolského studia, zejména v oblasti figurální kresby. Zprvu jsem ji napsala pro vlastní uklidnění, ale je aplikovatelná na všechny mně podobné. Ve zkratce druhé nabádá, aby experimentovali, protože nemají žádný talent.⁹

⁹ Příloha č.9

Zde je rytmicky členěný úryvek:

just ex
 pe
 ri
 ment

'cause you've got no ta
 lent

no
 no
 no ta
 lent

you're a per
 fect re
 pel
 lent

remotely interesting
and remotely excel
 lent

add a bit of drama
add a bit of trauma
add a bit of Traum
and a bit of foam

Ostatní hudební náznaky spojuji s konkrétními umělci. Napadlo mě, jak by to asi vypadalo, kdyby si Georgia O'Keeffe (malířka květin, často připodobňovaných k vagínám) zpívala píseň "Spread your wings" od skupiny Queen. Z "Roztáhni svá křídla" by se nejspíš stalo "Roztáhni své nohy" ("Spread your legs").

V knize vzdávám hold také skladateli Johnu Cageovi a jeho konceptuálnímu počínu: 4 minutám a 33 sekundám ticha, ilustrovanými prázdnými stránkami. Johna Cage zmiňuji i na stránce věnované předčasným úmrtím slavných umělců, kdy nabádám čtenáře k uctění jejich památky 4 minutami a 33 sekundami ticha.

Ptáte-li se, jaké je spojitost mezi hudbou, malbou a grafickým designem, odpovím tak, že současné osobnosti světové hudební a výtvarné pop-kultury kolaborují na komerčních projektech, aby tak vzájemně zviditelnili svůj obor. Výtvarník a designér KAWS navrhl obal CD pro Kanye Westa, Jeff Koons vytvořil návrh obalu pro Lady

Gaga, Will Cotton spolupracuje s Katy Perry. Madonna (po Beatles, Elvisovi a Michaelu Jacksonovi 4. komerčně nejúspěšnější hudebnice všech dob) se přátelila například s Basquiatem, Haringem a Warholem. Věřím, že minimálně 50% úspěchu současných hudebních hvězd tkví v tom, že spolu se svým týmem dokážou připravit vizuálně strhující show.

b) Chemie

Porovnávám následky kyselého deště a Andrého Deraina (Acid **rain**, André Der**ain**), kdy kyselý déšť tvoří znečištění, zatímco Derain uklidnění.

Dvoustránka věnovaná van Goghovi ho zmiňuje jako Vincenta van Goggles (goggles jsou laboratorní ochranné brýle, podstatný doplněk praktického chemika), žlutá barva na následující stránce je pak popsána jako barva chromanu olovnatého (PbCrO_4) a van Goghovi šílenosti.

c) Světová literatura

Bořím nejasnosti ohledně příbuzenského vztahu spisovatele Haruki Murakamiho a vizuálního umělce Takashi Murakamiho. Ujasňuji, že skutečně nejsou příbuzní.

d) Zeměpis a turistické lokality

Pomocí slovní hříčky Tour de (France) de la Georges a mapy Francie představuji, kde je možné vidět ve Francii de la Tourovy obrazy.

Zářivou ceduli Vítejte v Las Vegas jsem pozměnila na Las Degas a původní hvězdu zaměnila za obrys neonové baletky. Pozadí ilustrace je temnější z důvodu Degasova oslepnutí ke konci života.

Cézanne miloval horu svaté Viktorie. Kdyby zaznamenával své cesty, jako to ve své knize "I WENT" dělá On Kawara, s nadsázkou by zaznamenal, že ani jinam nechodil.

Nejluxusnější pařížský bulvár Champs-Élysées jsem pozměnila na *Duchamp - Élysées*, označení ulice jsem obrátila vzhůru nohama a dekorativní kruhy obohatila o paprsky duchampovského kola. Jedná se o podobné zneuctění, jakého se Duchamp dopustil svým vylepšením Leonardovy Mona Lisy.

f) Medicína

Na lístku z doktorské kartotéky zní Kandiskeho diagnóza: Synestézie. Milovník zvířat, Franz Marc, je Faunatik

Další stránky identifikují důvody předčasných úmrtí sedmnácti umělců v čele s Beardsleym a Basquiatem.

g) Běžný nákup

Fiktivní účtenka z obchodu „how to spend extra millions“ (*jak utratit miliony navíc*) zmiňuje skutečné ceny, za které byla vydražena díla Gauguina, Bacona, Muncha, Koonse a Freuda.

h) Komerční svět

Hieronymus **BOSCH**

~~Ray-Ban~~ **Ray Man**

(T)**ZARA**

PADESÁT ODSÁTÍNŮ ŠEDI

(v hlavní roli s Whistlerovou matkou)

Portréty jsou často tvořeny srovnáváním a porovnáváním (na základě zvukové (slovní hříčky), vnější, nebo vnitřní podobnosti).

Hledám podobnosti a rozdíly mezi jednotlivými umělci (např.: Turner a Mondrian, Morandi a Warhol, Cézanne a Kawara), nebo myšlenkami (Tašisti versus Fašisti, Goya / Yoga, Art history / art hysteria, atd.)

Kniha též obsahuje kvízy, cvičení a tipy na snadnější život (jak si užívat nádobí po vzoru Jacksona Pollocka¹⁰, tipy na zdravé čtení, atd.)

¹⁰ Příloha č. 10

8. Přínos práce pro daný obor

Parafráze dějin umění fungují jako úspěšné reklamní kampaně napříč (uměleckými) obory. Veleúspěšné logo Starbucks¹¹ například vychází ze slovníku symbolů J.E.Cirlota z patnáctého století. Řecká mytologie, výrazně popularizována výtvarným uměním, se odráží i v logu Medusy módního domu Versace. Dějiny umění výrazně ovlivňují vysokou módu, od střihů, přes potisky, po make-up, i reklamní kampaně na její zviditelnění. Znalost dějin umění tedy otevírá dveře do všech oborů, umožňuje nové způsoby myšlení a usnadňuje řešení problémů.

Kniha nabízí svižnou procházku vizuální historií, čímž procvičuje grafikovo oko. Ukazuje, jak jednoduše lze dosahovat maximálních účinků, objemné dílo lze zredukovat na základní myšlenku. Nabízí koncentraci stylů a přístupů v kompaktním formátu.

¹¹ Příloha č. 11

9. Silné stránky

Tvorba knihy mi zprostředkovala školu hrou nejen z hlediska zkoumání dějin umění, ale i co se digitálních postupů týče. Školu hrou umožňuje i svým čtenářům.

Mé ztvárnění dějin umění propojuje relevantní téma, svižný obsah, odlehčenou formu a didaktické ambice.

Jedná se o obsahově ucelenou poctu více než padesáti umělcům se smysluplnou časovou posloupností.

Kvízy, hry a muzika vybízejí čtenáře k interaktivitě a zapojení smyslů.

Pracuji s pestrou paletou technik (digitální postupy, koláž, kresba, malba, čistá typografie).

Jednotlivé dvoustránky nejsou prvoplánové, příběh se v nich odehrává ve více vrstvách.

Troufám si tvrdit, že v knize zbytečně nevyužívám okázalých efektů. Každý prvek (bod, linie, plocha, barva, písmo, obraz) má svoje opodstatnění.

10. Slabé stránky

Vždy je co opravovat, ale doufám, že slabé stránky vnímám zejména já a divákovu oku jsou víceméně skryté.

Vážnější povahy může urazit určité zobecňování a zlehčování komplexního díla velkých mistrů.

Nejslabší stránkou je rozhodně má naivita, co se víry v bezchybnost technologie týče. Místo skenování vlastních obrázků jsem je po celou dobu fotografovala a obsah paměťové karty nikam nezálhovala. Koncem dubna se paměť SD karty vyprázdnila a mně nezbylo nic jiného než přijmout určitou rozmazanost některých obrázků.

11. Seznam použitých zdrojů

Spíše než specifické myšlenky mě inspiroval pozitivní přístup jednotlivců, jejich schopnost ocenit a přednášet dějiny umění.

Základní povědomí o dějinách umění jsem získala prostřednictvím přednášek Dušana Brozmana (a jeho vysvětlování, proč je ten či onen umělec geniální) a Lenky Merglové-Pánkové (a jejímu detailnímu rozboru děl).¹² Zmínění pedagogové doporučovali četbu E. H. Gombricha, na jehož Příběhu umění jsem ocenila schopnost podávat dějiny umění s láskou a lehkostí. Podobně mě zaujal Ad Reinhardt a jeho komiksové dějiny umění, dokumenty BBC, videa online vzdělávacího portálu Khan Academy, reality show Work of Art - the next great artist a jakákoli lehce stravitelná porce umění, včetně knížek pro děti.

Všechny zmíněné stimuly dříve či později vyústily v nápad, jehož přesnost, zejména data a zajímavosti o umělcově životě, jsem kontrolovala s veřejně dostupnými zdroji.

V knize jsem využila okolo sedmnácti fotografických portrétů různých umělců či jejich děl, volně stažených z internetu.

¹² Příloha č. 12

12. Resumé

My bachelor thesis deals with the concept and layout of an illustrated book. What started off as a poetry book of rhyming verses in 8 directions has paved the way for Art History: an artist's book with a poetic twist designed to help you grasp the movements and bold personalities of art history.

The aim was to create:

- a didactic aid for anyone interested in visual arts
- an alternative to long passages of text
- a personal and general reflection on various visual artists / styles throughout history (ranging from cavemen to Ai Weiwei)

and

- an easily digestible collection of homage and interesting facts.

This was done through a series of experiments, resulting in a swift summary of some of the world's most influential artists.

13. Seznam příloh

Příloha č. 1 Dopisy

Příloha č. 2 Osmisměr

Příloha č. 3 Vliv Xu Binga

Příloha č. 4 Prvnotní nápady, vyřešené dvoustránky

Příloha č. 5 Česká verze Dějin umění

Příloha č. 6 Obálka

Příloha č. 7 Vazba

Příloha č. 8 Hudba

Příloha č. 9 Experimentální studie: André Derain

Příloha č. 10 Experimentální studie: Jackson Pollock

Příloha č. 11 Vznik loga Starbucks

Příloha č. 12 Zdroje vzdělání

Příloha č. 13 Kresebné studie mistrů

Příloha č. 1



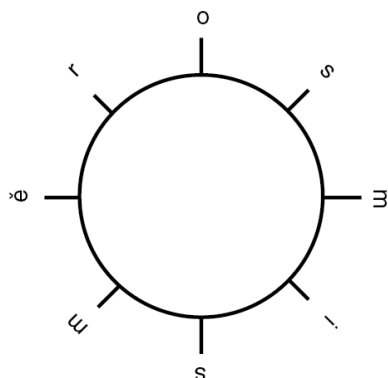
obaly dopisů přátelům



dopisy od přátel

Příloha č. 2 :

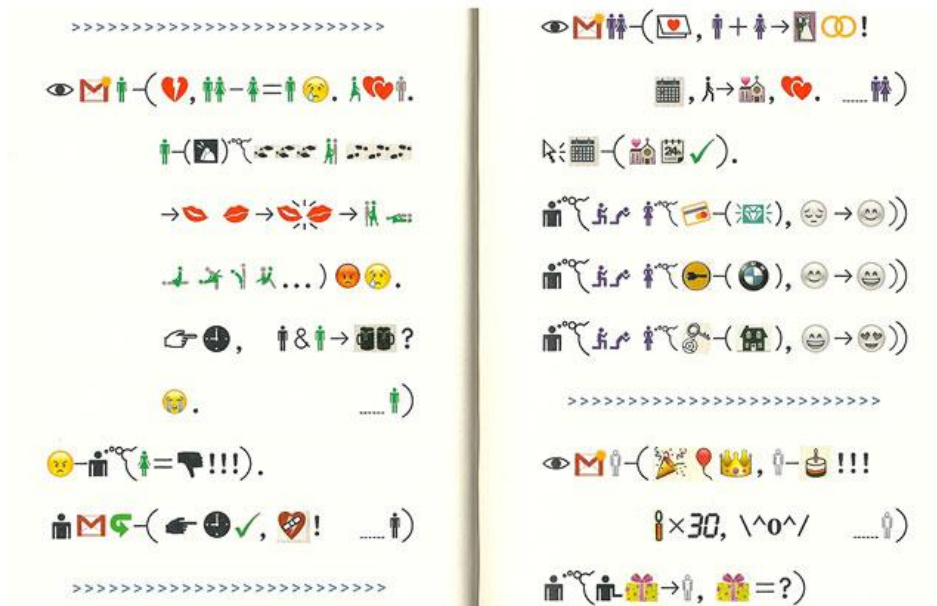
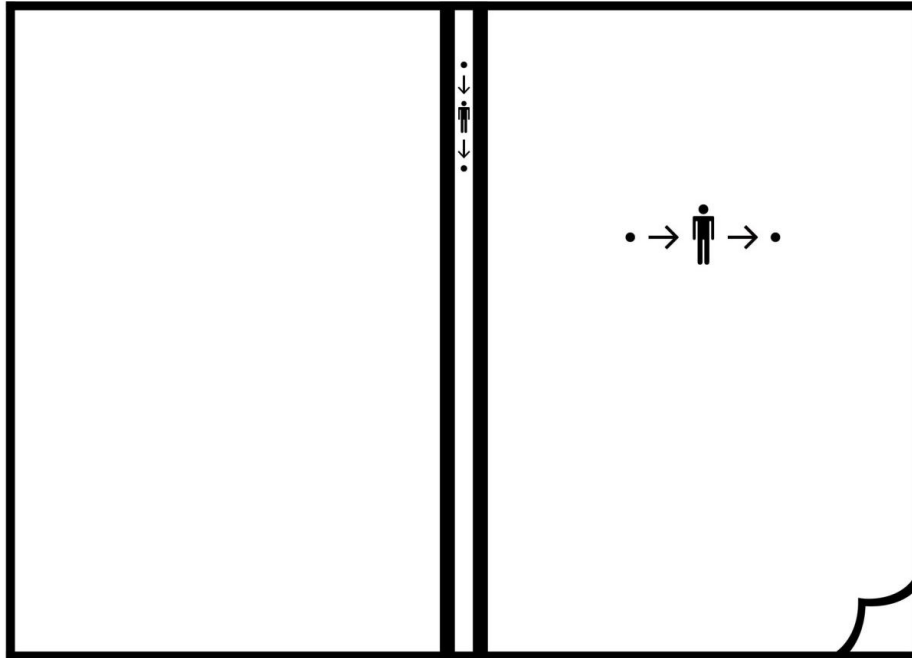
Osmisměrné zkoušky



O	S	M	I.
S	M	ě	r

Příloha č. 3

Xu Bing: Book from the ground: from point to point

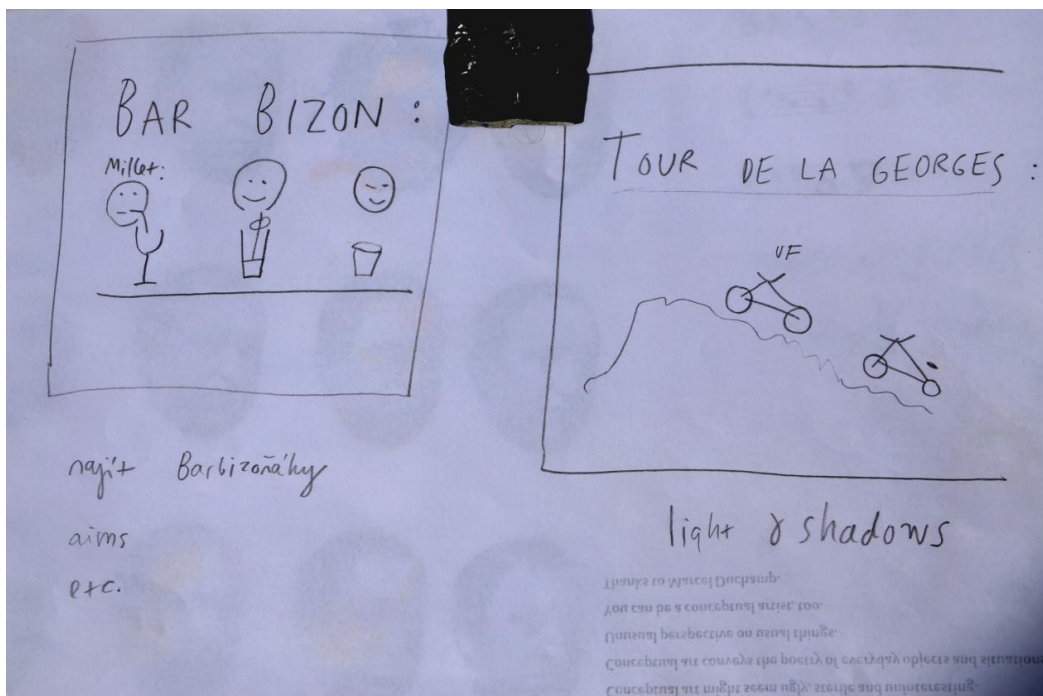
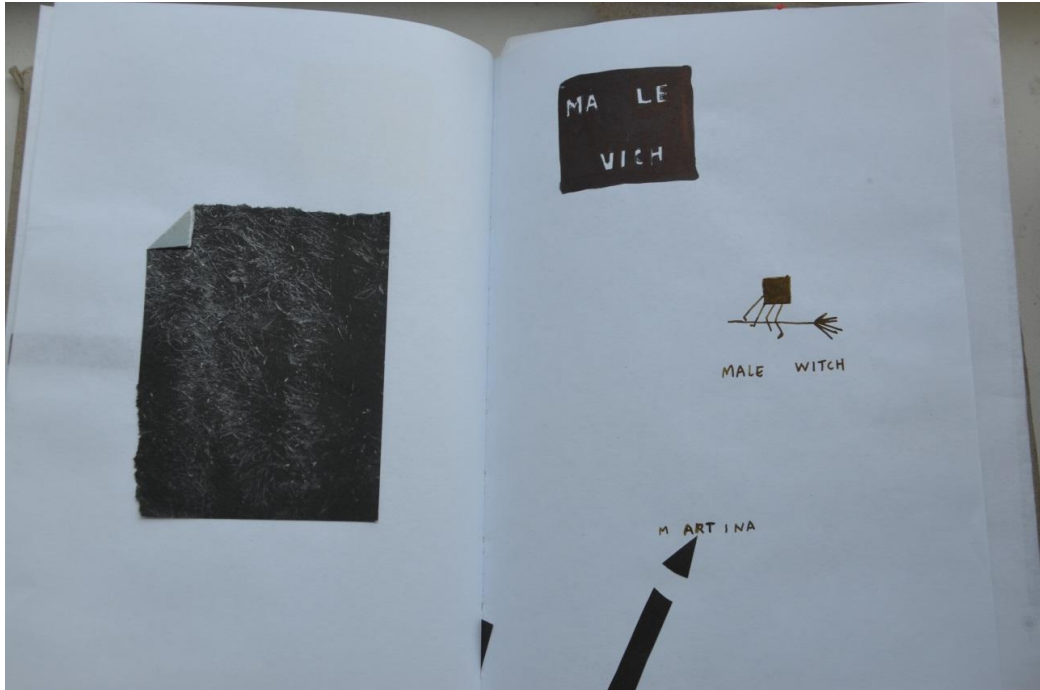


Zdroje:

<http://www.artbaselhongkong-online.com/en/Xu-Bing-Book-from-the-Ground-From-o-to-o-front-and-back-covers.p1468335>

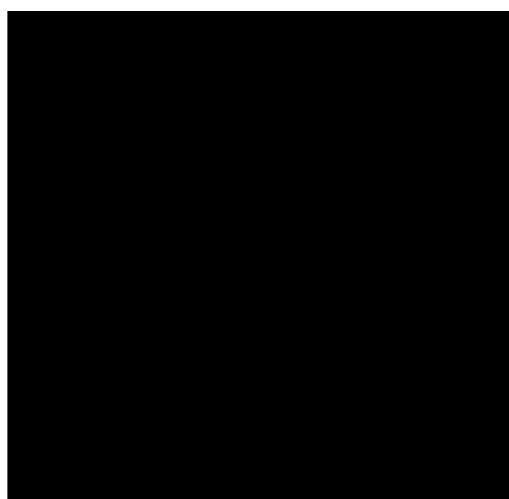
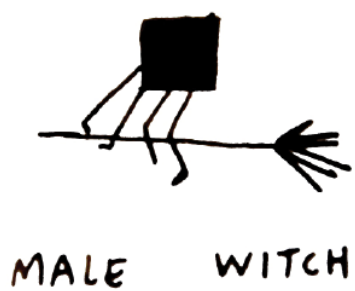
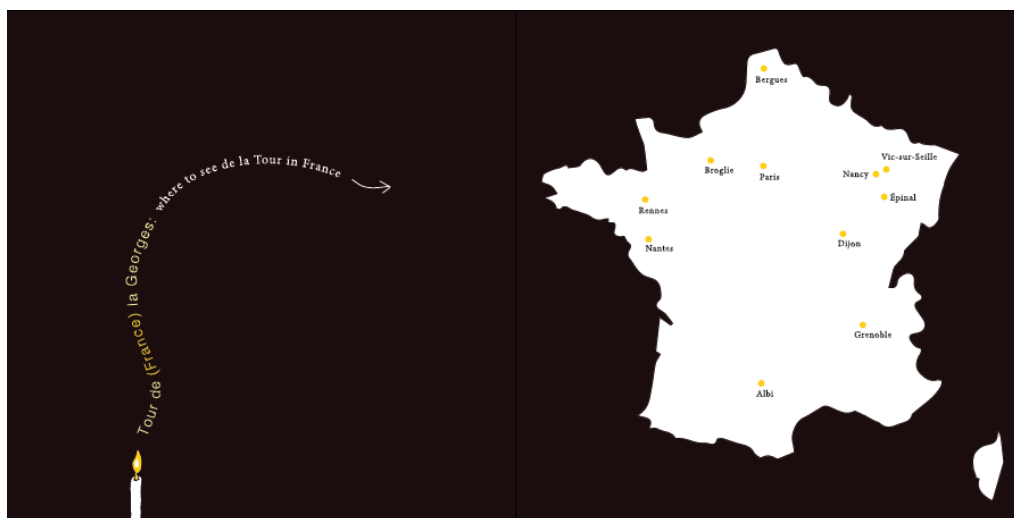
<http://asiasociety.org/blog/asia/always-pioneer-artist-xu-bing-now-takes-novel-beyond-written-word>

Příloha č. 4:
Prvotní nápady:



Vlastní tvorba

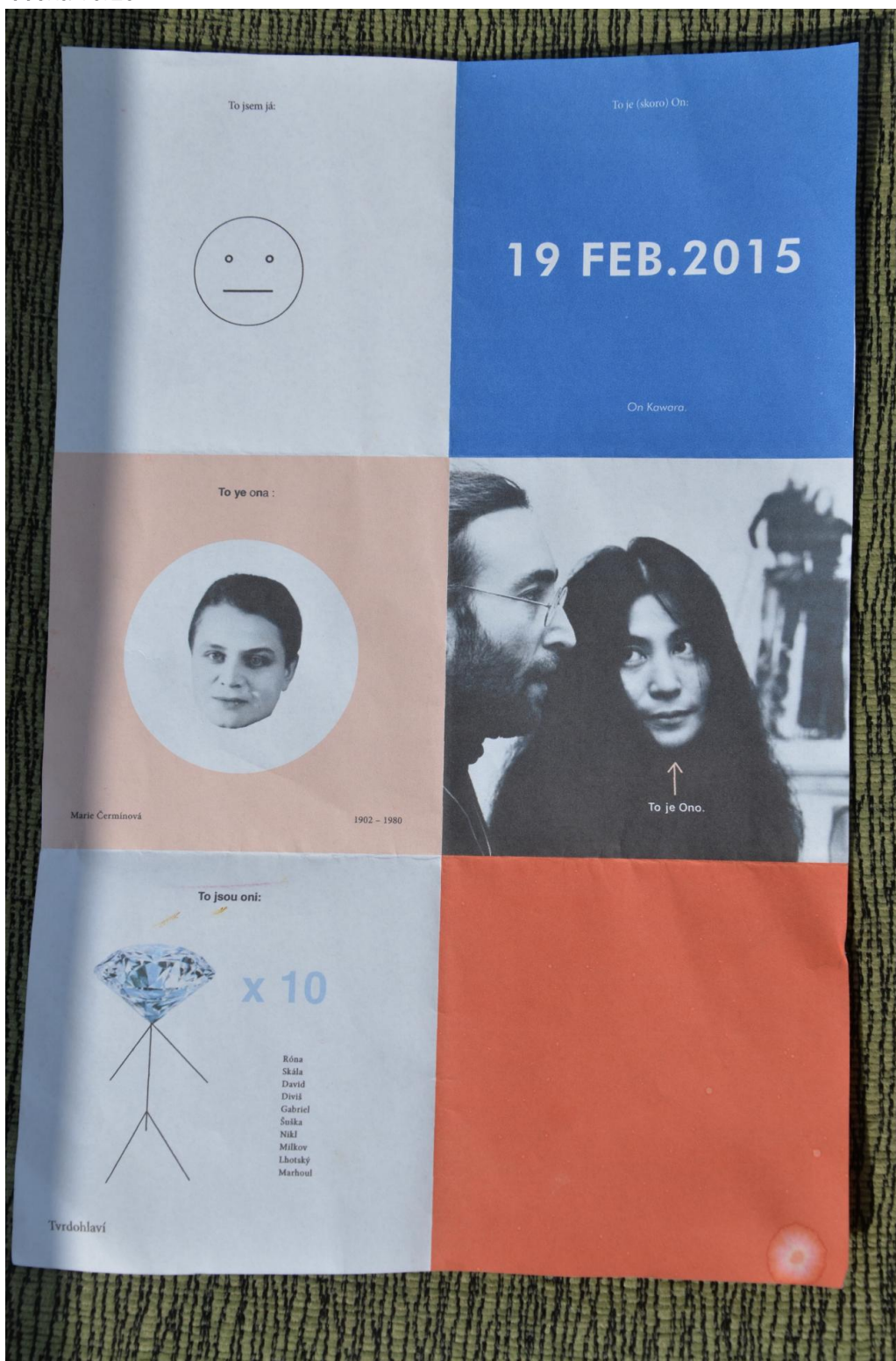
Vyřešené dvoustránky:



Vlastní tvorba

Příloha č. 5 :

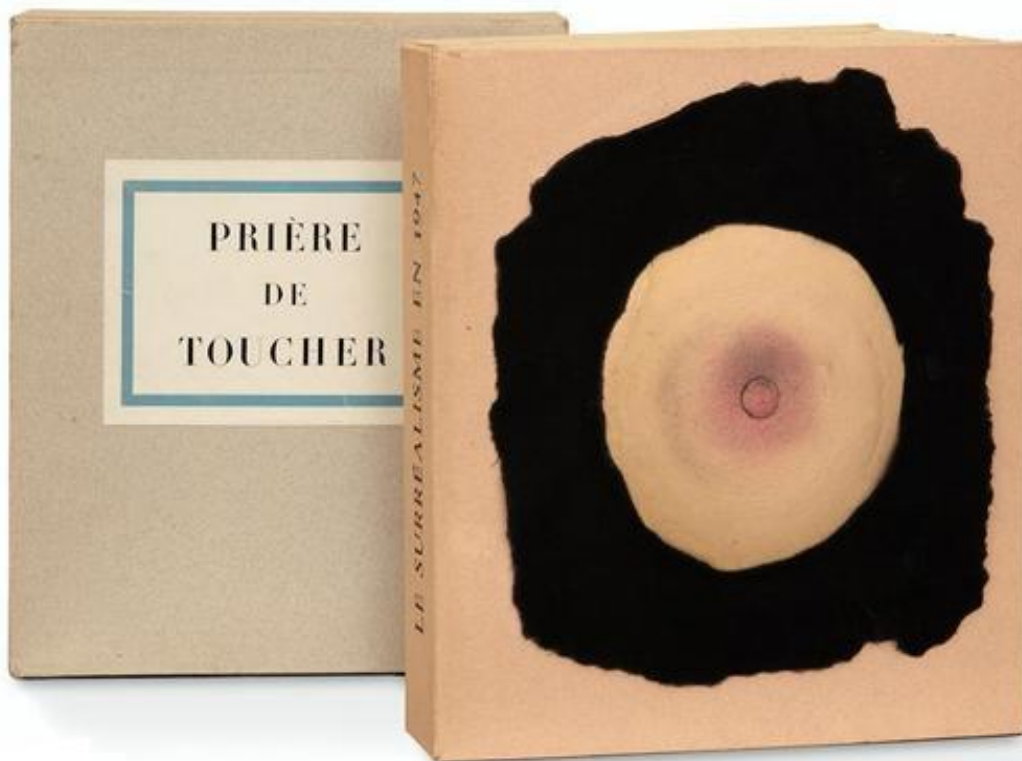
česká verze



Vlastní tvorba

Příloha č. 6

Obálka



Marcel Duchamp, katalog k surrealistické výstavě, 1947

Zdroj: <http://wtfarthistory.com/post/31728599641/please-touch-this-breast>



Vlastní tvorba

Příloha č. 7

Koptská vazba



Vlastní tvorba

Příloha č. 8:

Hudba



hudební experiment

An open book is shown, lying flat. The left page is white and contains text in a black, gothic-style font. The text reads: "a - dur", "for", "Dear Dürer.", "finish that drawing of a deer", and "come on, let's have a pint of beer". There are some handwritten notes in blue ink on the left side of the page. The right page is white and contains musical notation in a gothic style, with notes and rests on a staff. The book is placed on a surface with some blue and green markings.

středověce laděná melodie v a-dur s textovým doprovodem pro Albrechta Dürera

Vlastní tvorba

Příloha č. 8 :

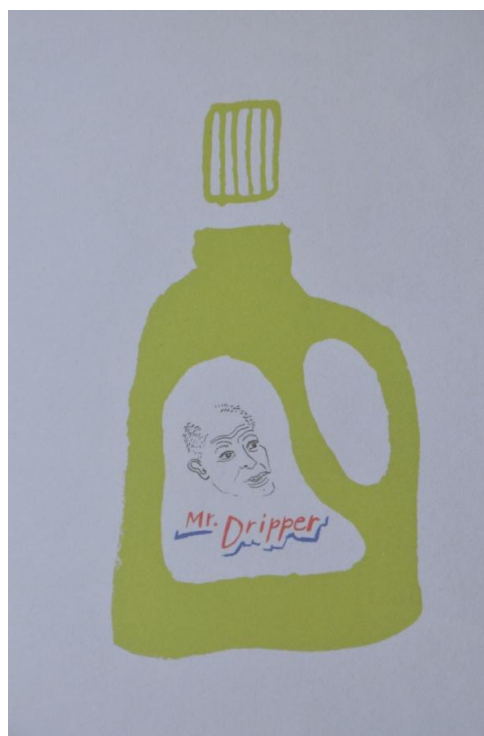
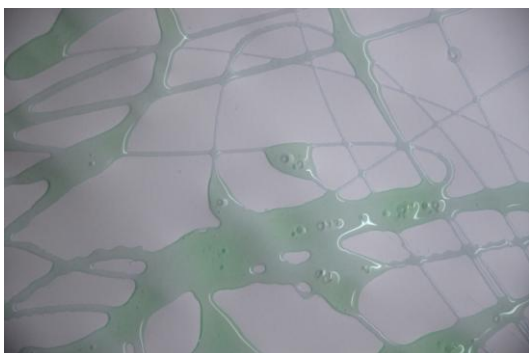
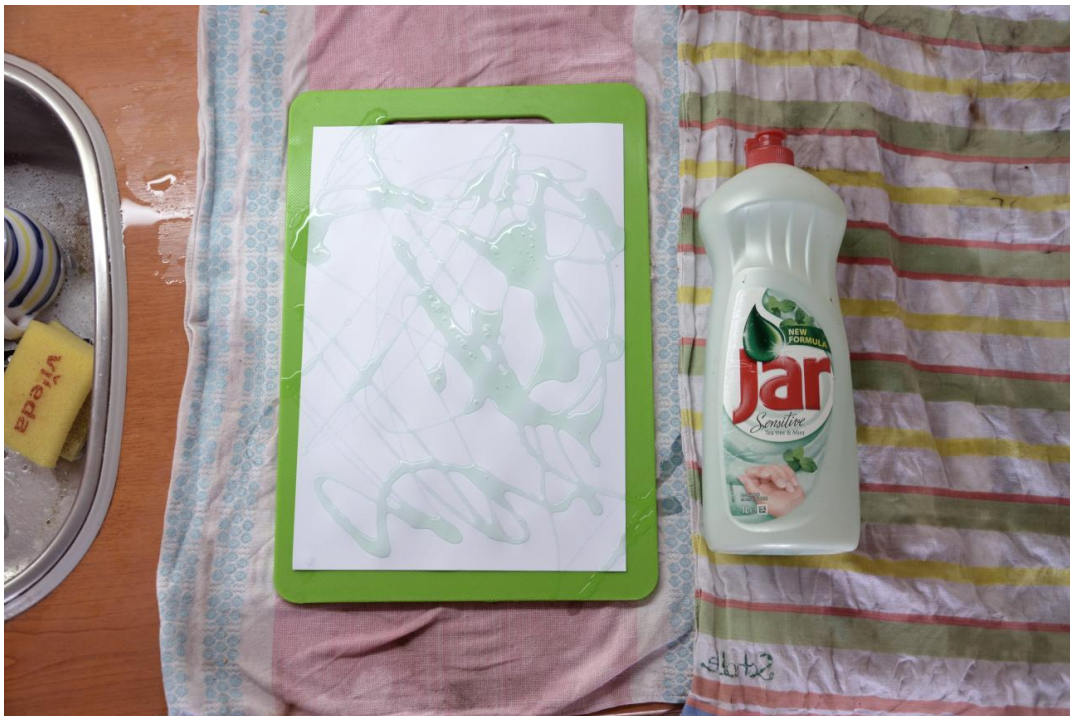
Experimentální studie (André Derain)



Vlastní tvorba

Příloha č. 9 :

Experimentální studie : jak si užít umývání nádobí podle vzoru Jacksona Pollocka



Vlastní tvorba

Příloha č. 10:

Motiv v logu Starbucks pochází z 15. století



1971



1987



1992

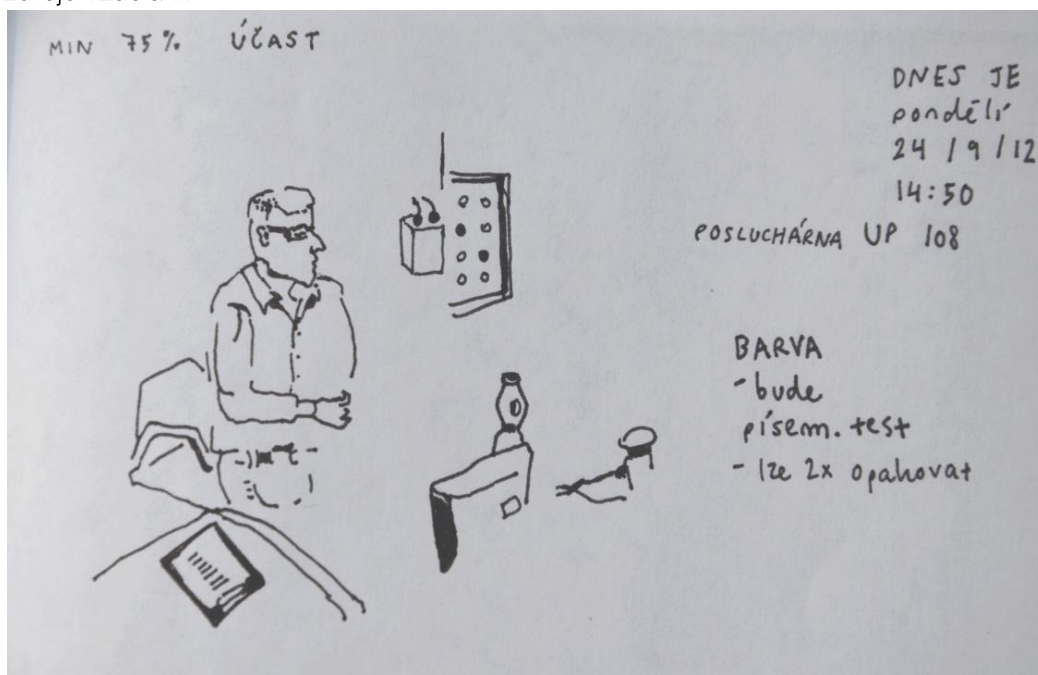


2011

zdroj: <http://www.gotmedieval.com/2010/08/the-other-starbucks-mermaid-cover-up.html>

Příloha č. 11 :

zdroje vzdělání:



Přednášející Dušan Brozman

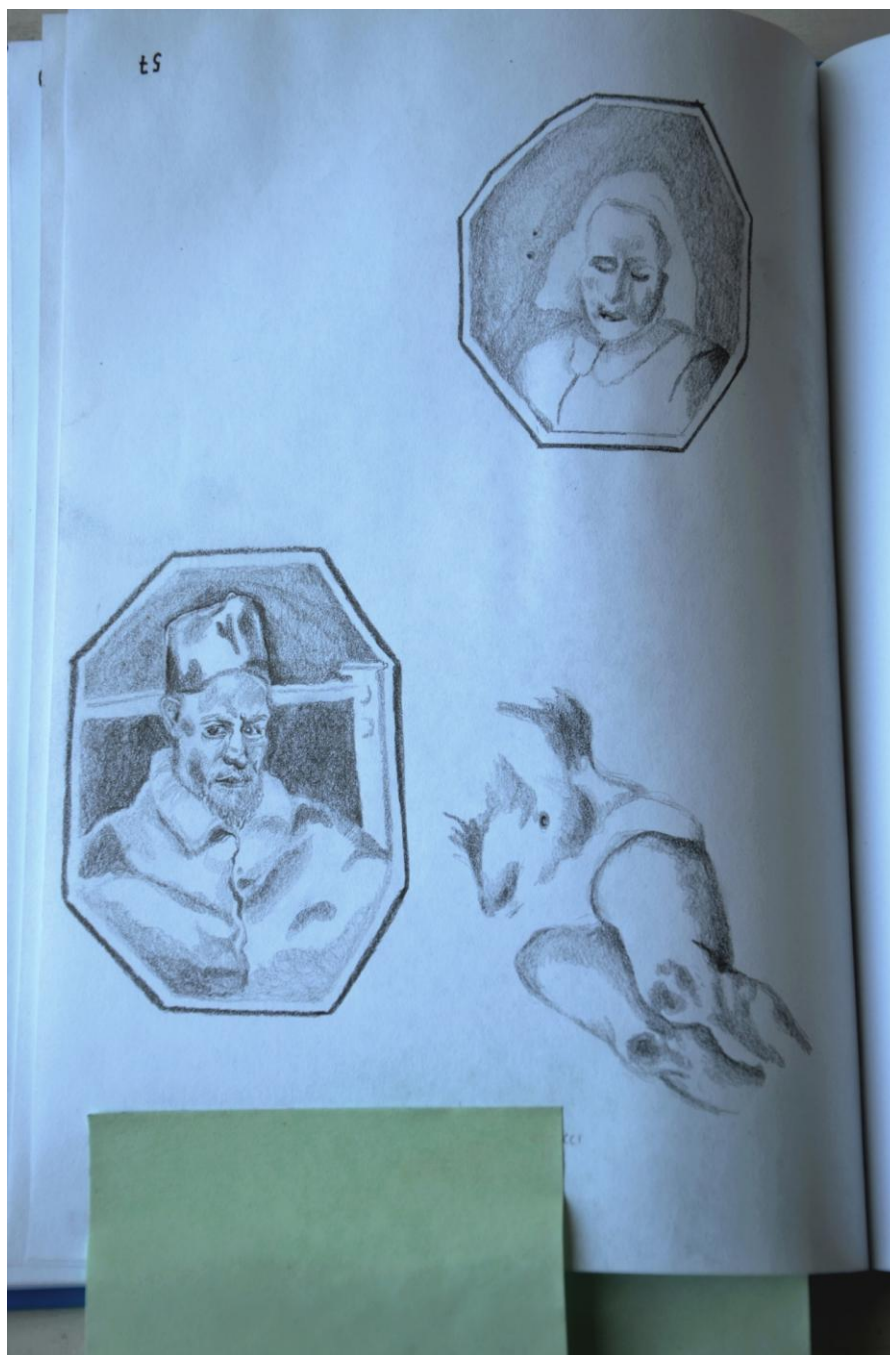


Přednášející Lenka Merglová-Pánková

Vlastní tvorba

Příloha č. 12

kresebné studie mistrů



Vlastní tvorba