

Západočeská univerzita v Plzni

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

2022

Lukáš Karlík

Západočeská univerzita v Plzni

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Bakalářská práce

**VÝTVARNÝ KONCEPT A GRAFICKÁ ÚPRAVA KNIHY
MY SHAPES**

Lukáš Karlík

Plzeň 2022

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

**VÝTVARNÝ KONCEPT A GRAFICKÁ ÚPRAVA KNIHY
MY SHAPES**

Lukáš Karlík

Vedoucí práce: doc. akademický malíř František Steker
Katedra výtvarného umění
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
Západočeská univerzita v Plzni

Plzeň 2022

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: **Lukáš KARLÍK**
Osobní číslo: **D19B0080P**
Studijní program: **B8206 Výtvarná umění**
Studijní obor: **Ilustrace a grafika, specializace Vizuální komunikace**
Téma práce: **VÝTVARNÝ KONCEPT A GRAFICKÁ ÚPRAVA KNIHY – MY SHAPES**
Zadávající katedra: **Katedra výtvarného umění**

Zásady pro vypracování

Tvůrčí záměr: Vytvořit vizuálně poutavou fotoknihu na téma My Shapes

Způsob realizace: Sběr fotografií, obrazového materiálu, zpracování tiskových podkladů, vytvoření layoutu, realizace knihy.

Cíl: Cíl práce vytvořit fotoknihu zaměřující se na lidskou osobnost, tělo a jeho neustále proměny v prostředí ve kterém žije.

Předpokládaný charakter výstupu: Vytištěná kniha ve třech výtiscích

Rozsah průvodní zprávy: min. 3 textové normostrany, grafické přílohy.

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

Seznam doporučené literatury:

PECINA, Martin. Knihy a typografie 2. Brno: Host, 2012. ISBN 978-80-7294-813-0.
KOČICKA, Pavel. BLAŽEK, Filip. Praktická typografie. Praha: Computer Press, 2000. ISBN 80-7226-385-4.
BLAŽEK, Filip. Typokniha. UMPRUM, 2020. ISBN 978-80-88308-12-6.
AMBROSE, Gavin. HARRIS, Paul. Layout Velký průvodce grafickou úpravou. Praha: Computer Press, 2009. ISBN 978-80-251-2165-8.

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

Datum zadání bakalářské práce: **31. května 2021**

Termín odevzdání bakalářské práce: **29. dubna 2022**

LS.

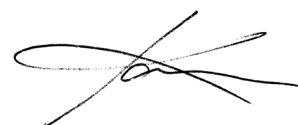
Doc. akademický malíř Josef Mištera v.r.
děkan

Mgr. Jindřich Lukavský, Ph.D. v.r.
vedoucí katedry

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

Dále prohlašuji, že veškerý software, použitý při řešení této bakalářské práce, je legální.

Plzeň 2022

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and lines, positioned above a dotted line.

.....
podpis autora

PODĚKOVÁNÍ

Rád bych poděkoval vedoucímu mé bakalářské práce doc. Františkovi Stekrovi a asistentovi prof. akad. mal. Karlovi Míškovi, Ph.D. za odborné rady a vedení mé práce k výsledné formě. Zároveň bych rád poděkoval i mým spolužákům z ateliéru, se kterými jsem také konzultoval svoji práci a na závěr bych rád poděkoval mým kamarádům, kteří mě při studiu podporovali.

OBSAH

1. Mé dosavadní dílo v kontextu specializace
2. Téma a důvod jeho volby
3. Cíl tvorby
4. Kniha – proces přípravy a tvorby
5. Popis díla
6. Seznam použitých zdrojů
7. Resumé
8. Resumé v cizím jazyce
9. Seznam příloh

1. Mé dosavadní dílo v kontextu specializace

V bakalářské práci jsem propojil fotografii, kresbu a grafický design. Tyto tři umělecké techniky jsou mojí specializací již od středoškolského studia na Střední umělecké škole Václava Hollara v Praze, kde jsem se s těmito technikami poprvé naučil pracovat. Následně jsem pokračoval studiem oboru Vizuální komunikace, který mi pomohl k zdokonalování se. Právě závěrečná práce my shapes obsahuje mé fotografie a kresby, upravené pomocí graficko-designových programů.

2. Téma a důvod jeho volby.

Jako svoji bakalářskou práci jsem se rozhodl vytvořit grafické ztvárnění knihy na téma My shapes. Byl jsem v té době ve Španělsku na studijním pobytu, kde jsem se setkal s mnoha zajímavými lidmi, kteří se rovněž zabývali výtvarnou činností. Moji noví přátelé mi toho spoustu ukázali a společně strávený čas byl pro mě velkou inspirací.

Zároveň mi moji spolužáci ukázali, mladé španělské malíře, grafiky a fotografy. Jejich práce byly plné skvělých nápadů a mnoho z nich mě inspirovalo pro moji vlastní tvorbu nebo mi alespoň utkvěly v paměti jako podařené výtvarné počiny. Nejvíc mě zaujaly foto-magazíny s měkkou vazbou, které hned upoutaly moji pozornost. Ukázal mi je jeden můj tamní kamarád, který jich měl celou sbírku. Častým motivem byly snímky přírody, detaily různých nalezených zátiší, skupiny lidí nebo jen portréty. Celkově tyto magazíny působily hrozně obyčejně, nebyly to studiové fotky, ale naopak přirozené a přitom krásné poetické snímky. Některé fotky pravděpodobně byly foceny na starý mobil, což fotky z mého pohledu pozitivně obohatilo. Díky nízké kvalitě totiž některé fotky dostaly takový tajemný a velmi autentický nádech, který lehce vybarvuje zachycený moment reality a přitom vypráví svůj příběh. Rovněž velmi častým motivem byly fotky lidí, kteří pózovali do půl těla nebo byli nazí, ale fotky nepůsobily nijak vulgárně, spíše zachycovaly náladu v daný moment a nikoliv sexuální napětí mezi fotografem a modelem. Líbilo se mi i pravděpodobné pouto, které museli fotografové se svými modely mít, protože výrazy modelů a zachycené momenty vypadaly velmi přirozeně. Kromě fotek tyto magazíny obsahovaly i rozhovory s jednotlivými lidmi. Byly to obyčejné rozhovory, ve kterých byli modelové tázáni, zda-li mají rádi přírodu nebo město, zda-li mají nějaká domácí zvířata, a jiné obdobné dotazy. Tyto rozhovory byly také plně přirozené krásy, nikdo si na nic nehrál a byla v nich prostá autenticita a bezprostřednost.

Každopádně hlavním motivem většiny z vybraných magazínů a knih byla výjimečnost. Výjimečnost, přirozená krása a diverzita jsou témata, která mě v poslední době nejvíce nadchla. Tak jako v magazínech, i já jsem se ve své práci rovněž zabýval hranicemi, které určují, co lidé vnímají jako krásné, a jak má každý člověk tyto hranice posazeny jinde. Každý si přece pod přirozenou krásou představí něco jiného, to co

je pro někoho ošklivé, může být pro někoho naopak krásné. Nemám na mysli jenom krásu lidskou, ale myslím i krásu, kterou nacházíme právě třeba v přírodě, v umění, v obyčejných věcech nebo činech, které nám dělají v běžném životě radost. A to byly tedy hlavní impulsy, díky kterým jsem se rozhodl, že budu chtít vypracovat bakalářskou práci na téma my shapes.

3. Cíl tvorby

Cílem mé tvorby bylo seznámit se s vytvořením knihy od skicování až po výslednou formu knihy. Chtěl jsem vytvořit vizuálně poutavou knihu, která by charakterizovala můj pohled na přírodu, lidi a jak se tyto dva aspekty vzájemně doplňují a propojují. Také jsem chtěl na základě obrazových prostředků demonstrovat to, jak vnímám tvary v mém okolí a jak by mohly formovat lidskou osobnost. Zároveň jsem chtěl nastínit problematiku týkající se rozhodování. Jelikož neschopnost rozhodovat se je zdánlivě banální problém, ale z mých osobních zkušeností mohu říct, že to je problém, který silně ovlivňuje mé každodenní fungování. Byl bych rád, kdyby se o tomto tématu začalo víc komunikovat, čímž by více lidí pochopilo a bralo by ohledy na ty, kteří s tímto problémem bojují.

4. Písmo – proces přípravy a tvorba

Když jsem začal knihu vypracovávat, má prvotní idea byla, že se nechám inspirovat zmíněnými magazíny. Chtěl jsem téma úzce propojit s otázkou body positivity, čili bych se zabýval mým hlavním tématem tvarů ve smyslu fyzickém a zároveň psychologickém. Co se týče fotografií, měl jsem jasnou představu, kdy bych své modely fotil v jejich vlastních bytech s upřeným pohledem do kamery a poté bych obdobnou fotografii nafotil v přírodním prostředí.

Z tohoto nápadu bohužel sešlo, jelikož jsem úkol začal podrobněji rozpracovávat v zimním období a focení venku by bylo velmi obtížné. Proto jsem se rozhodl, že se v mé práci zaměřím spíše na sebe a jediné zaznamenané pocity v knize jsou mé vlastní. Ze začátku to bylo náročné, protože jsem nevěděl jakou formou budu své myšlenky zaznamenávat. Jelikož se delší dobu zajímám o fotografickou tvorbu, rozhodl jsem se, že si zabalím kameru, skicák a penál, a budu zkrátka chodit po okolí a hledat inspiraci v přírodě. Chodil jsem na dlouhé procházky a zaměřil jsem se na to, jak se v přírodě vlastně cítím. Bral jsem to trochu jako cvičení, ve kterém jsem pozoroval, jak se mi mění nálady během proměn prostředí. Naslouchal jsem svému vnitřnímu hlasu a pokusil jsem se sebou vést dialog. Může se to zdát jako banální cvičení, ale pro mě to v ten moment tak lehké nebylo. Ze začátku jsem měl potíže s pozorováním vlastních pocitů, a tak jsem se někdy zastavil, vytáhl svůj skicák, tužky a své pocity jsem bez váhání začal expresivně zaznamenávat do skicáku. Úleva, kterou jsem při zakreslování pocítil, byla natolik uklidňující, že jsem někdy kreslil několik hodin na jednom místě. Jen jsem se zaposlouchal do zvuků kolem sebe a pozoroval okolí, kterým jsem se nechal inspirovat. Pozoroval jsem tvary kamenů, které se kolem mě tyčily, zvuk pramene vody, který kolem mě proplouval nebo trajektorii spadajícího listí, které utíkalo po zemi. Celý proces byl velmi osvobozující, jelikož jsem byl sám, nic mě v daném momentu nerušilo a já jsem věděl, že na tom místě budu moct zůstat tak dlouho, jak jen budu chtít. Obdobnou procházku jsem následně několikrát zopakoval, a díky tomu jsem měl spoustu materiálu, ze kterého jsem mohl vybírat.

Postupem času se téma, kterým jsem se zabýval, přirozeně měnilo a z pozorování a zaznamenávání tvarů, se mé zaměření začalo schylovat k otázce rozhodování. Při několika konzultacích jsem zjistil, že jsou moje kresby a první návrhy knihy příliš roztěkané a že bych si měl vybrat jakou cestu si zvolím. Byla to pro mě velká výzva, která nebyla snadná. Už několik let se totiž potýkám s obtížemi v rozhodování, ať už s každodenními maličkostmi nebo velkými životními kroky. Z tohoto důvodu pro mě bylo těžké vybrat jaké kresby, fotografie a texty do knihy zvolím. Myslím, že každý z nás má někdy problém si vybrat, co si chce dát v restauraci k jídlu nebo neví pro jakou destinaci se rozhodnout při plánování dovolené. Tohle bylo podobné. Měl jsem velké množství podkladů, ale musel jsem vybrat jen ty, které nejlépe vystihovaly dané chvíle a mé pocity. Dokonce se mé materiály každý den rozrůstaly, bavilo mě zaznamenávat má rozhodnutí v kresbě, šlo o dialogy tahů a množství síly, který na tužku vyvinu. Postupem času se z mých kreseb stal takový deník, do kterého jsem zakresloval svá rozhodnutí a mě došlo, že každé takové rozhodnutí nás formuje. Pomá-

5. Popis výsledného díla

Tato kniha je jakýmsi souborem zachycených myšlenek a odpozorovaných struktur a tvarů, se kterými jsem se během tvorby setkal. Jedná se o tvary, které jsem považoval za výjimečné nebo zajímavé. Struktury, které byly nevšední nebo ve mně vzbuzovaly otázky. Zvolil jsem čisté rozvržení knihy (layout), aby měly jednotlivé části dostatečný prostor pro dialog. Na některých dvoustranách spolu díla komunikují, reagují na sebe nebo se pouze doplňují díky typologickým podobnostem. Jindy je dílo na dvoustranu umístěno samostatně, aby mělo prostor a vynikl její charakter. Celá kniha je rozdělena do jednotlivých kapitol: fotografie, kresba a básně, které knize dodávají řád. Fotografoval jsem pomocí telefonu, analogového fotoaparátu s různými expozičními parametry. Kresbu jsem vytvářel do svých skicáků o velikostech A3, A4 a A5 pomocí tužek a pastelky. A básně jsem skenoval a následně upravoval v Adobe Photoshop. Veškeré materiály použité v knize jsem zpracovával za pomoci programu Adobe InDesign a Adobe Photoshop. Formát knihy jsem odvodil z rozměrů původních kreseb a rozměr knihy jsem o zmenšil na 160X212mm.

Primární písmo, které jsem zvolil se nazývá King's Caslon. Je to elegantní verze tradičního písma Caslon, které se řadí mezi tradiční antikvy. Druhý font, který jsem zvolil je Apfel Grotesk, který jsem použil u číslování kapitol. Tento font se řadí mezi soudobá bezserifová písma. Apfel G. mě velmi zaujal svou státností, geometričností a širokými tahy. Papíry, které jsem zvolil jsou lehce zabarveny, aby dodaly (především) kresbám autenticitu a celkovému zážitku z knihy větší sílu. A pro svázání knihy jsem se rozhodl pro tzv. švýcarskou vazbu, která je z mého pohledu velmi kvalitní, moderní a také podtrhuje celkový vizuál knihy.

Na závěr bych rád řekl, že kniha nefunguje jako nějaký návod na to, jak se úspěšně rozhodovat. Tato kniha spíše zaznamenává moji náladu a pocity, které u sebe při rozhodování vnímám. Nepopisuje konkrétní rozhodnutí ani zvolenou cestu, jen nastiňuje problematiku, se kterou každý den bojuji. Zároveň kniha ukazuje jak vnímám své okolí, přírodu, její tvary a jak nás všechno, co nás obklopuje podvědomě formuje (včetně našeho rozhodování). Tvaruje naše tvary.

6. Seznam použitých zdrojů

Knižní a periodická literatura

1. BLAŽEK, Filip, Typokniha: průvodce tvorbou tiskovin. V Praze: UMPRUM, 2020. ISBN 978-80-88308-12-6
2. DROTÁROVÁ, Eva, Drotárová, Lucia, Relaxační metody. V Praze: EPOCHA, 2003. ISBN 80-86328-12-0.
3. FERENČUHOVÁ, Mária, Černozem. V Bratislavě, Občasnké sdruženie Vlna/Drewo a srd, Edícia poézia,2020. ISBN 978-80-89550-55-5
4. PARILÁKOVÁ, Eva, Bielenie. V Praze: Skalná ruža, Edícia poézia, 2015. ISBN 978-80-971127-9-0
5. KONTRA, Gabriela, Location TBA, V Praze: Nakladatelství Divočina, 2021. ISBN 978-80-908281-0-0

7. Resumé

Mým úkolem bylo vytvořit koncept a grafickou úpravu knihy na téma my shapes. Toto téma jsem si vybral, jelikož v poslední době velmi inklinuju ke kresbě, fotografii a malbě. Chtěl jsem tedy propojit tyto témata dohromady a knižní forma se mi zdála jako nejlepší prostředek jak tyto druhy sebevyjádření budu moct propojit.

Knih jakožto umělecké dílo poskytuje autorovi neomezený prostor ke kreativě, proto jsem se při tvorbě zaměřil na prezentaci svých myšlenek a dojmů. Kniha my shapes představuje vnímání a pozorování okolních tvarů, které jsem propojil s mými vnitřními strastmi s procesem rozhodování.

8. Resumé v cizím jazyce

My task was to create a concept and graphic design of a book on the topic of my shapes. I chose this topic because I have been very inclined to drawing, photography and painting lately. So I wanted to put these topics together, and the book form seemed to me to be the best way to connect these kinds of self-expression.

The book as a work of art provides the author with unlimited space for creativity, so I focused on the presentation of my ideas and impressions. The book my shapes presents the perception and observation of the surrounding shapes, which I have connected with my inner sorrows with the decision-making process.

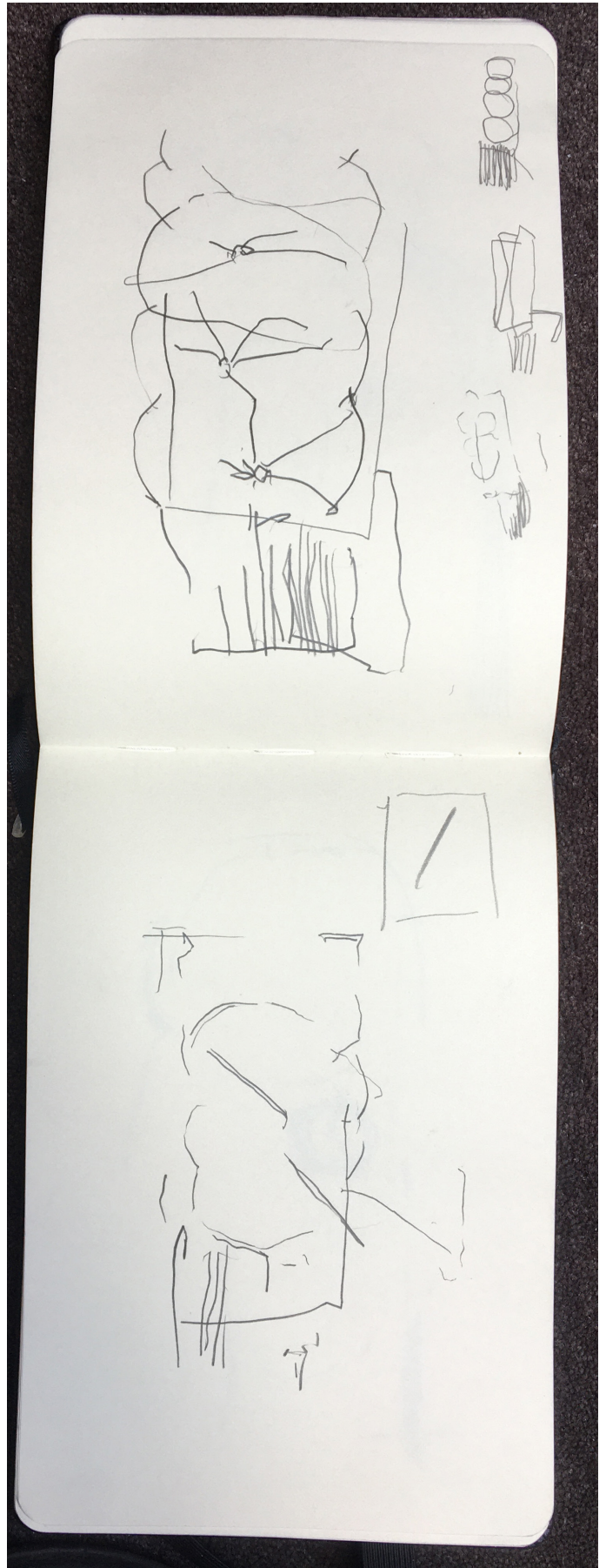
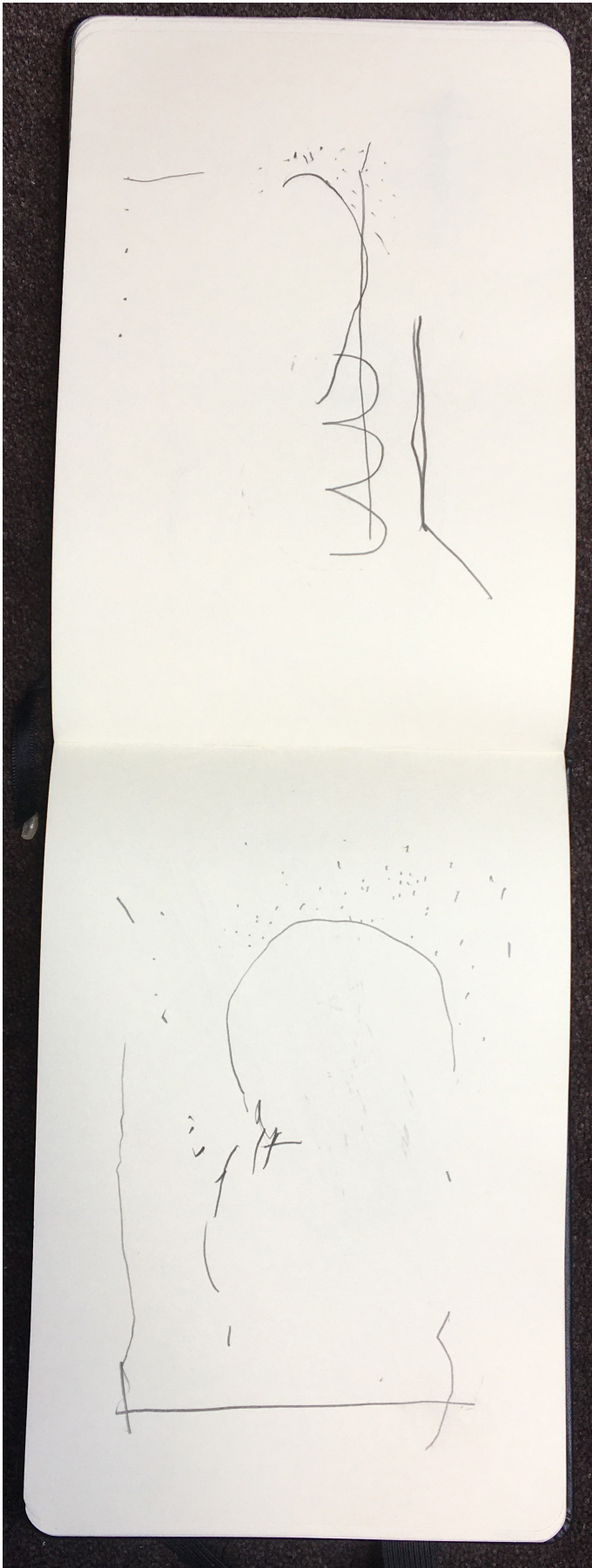
9. Seznam příloh

Příloha č. 1 – Proces skicování

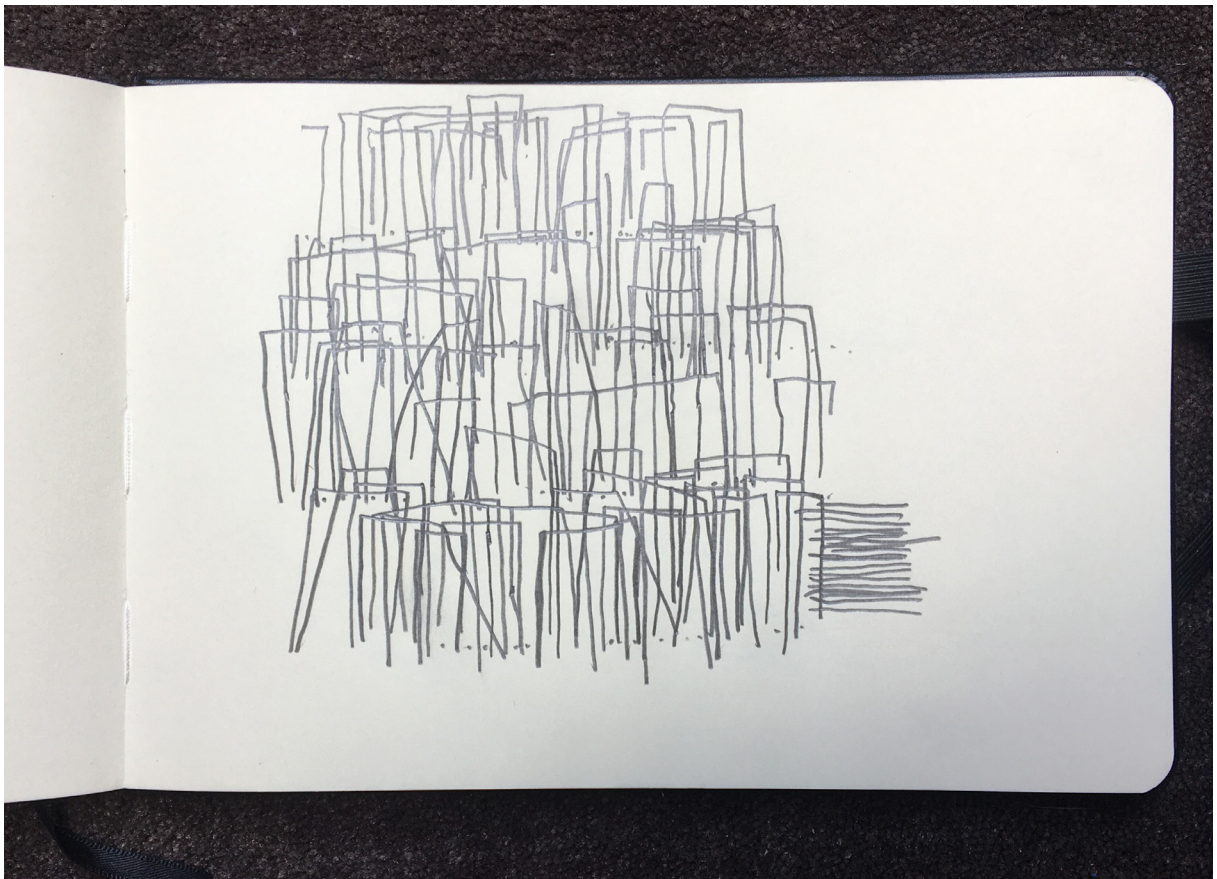
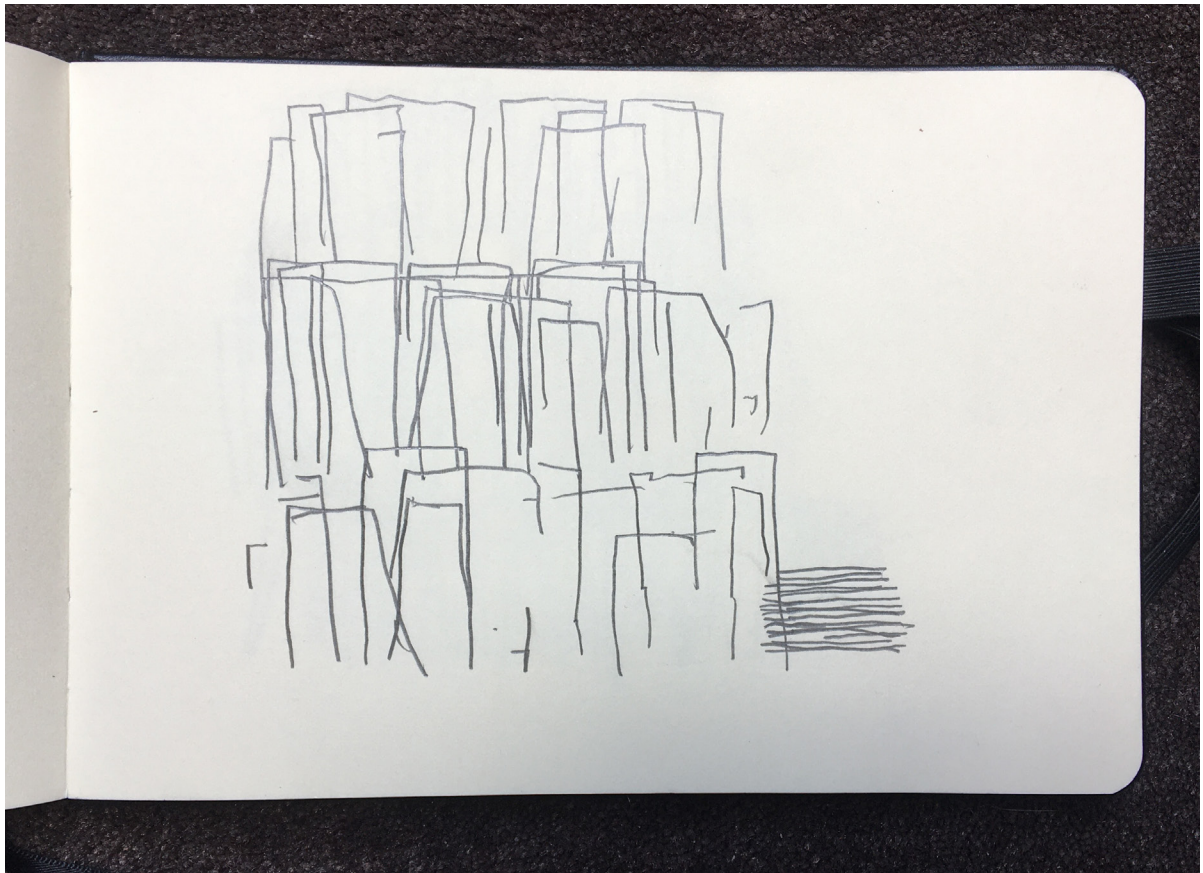
Příloha č. 2 – navrhování layoutu

Příloha č. 3 – výsledná kniha

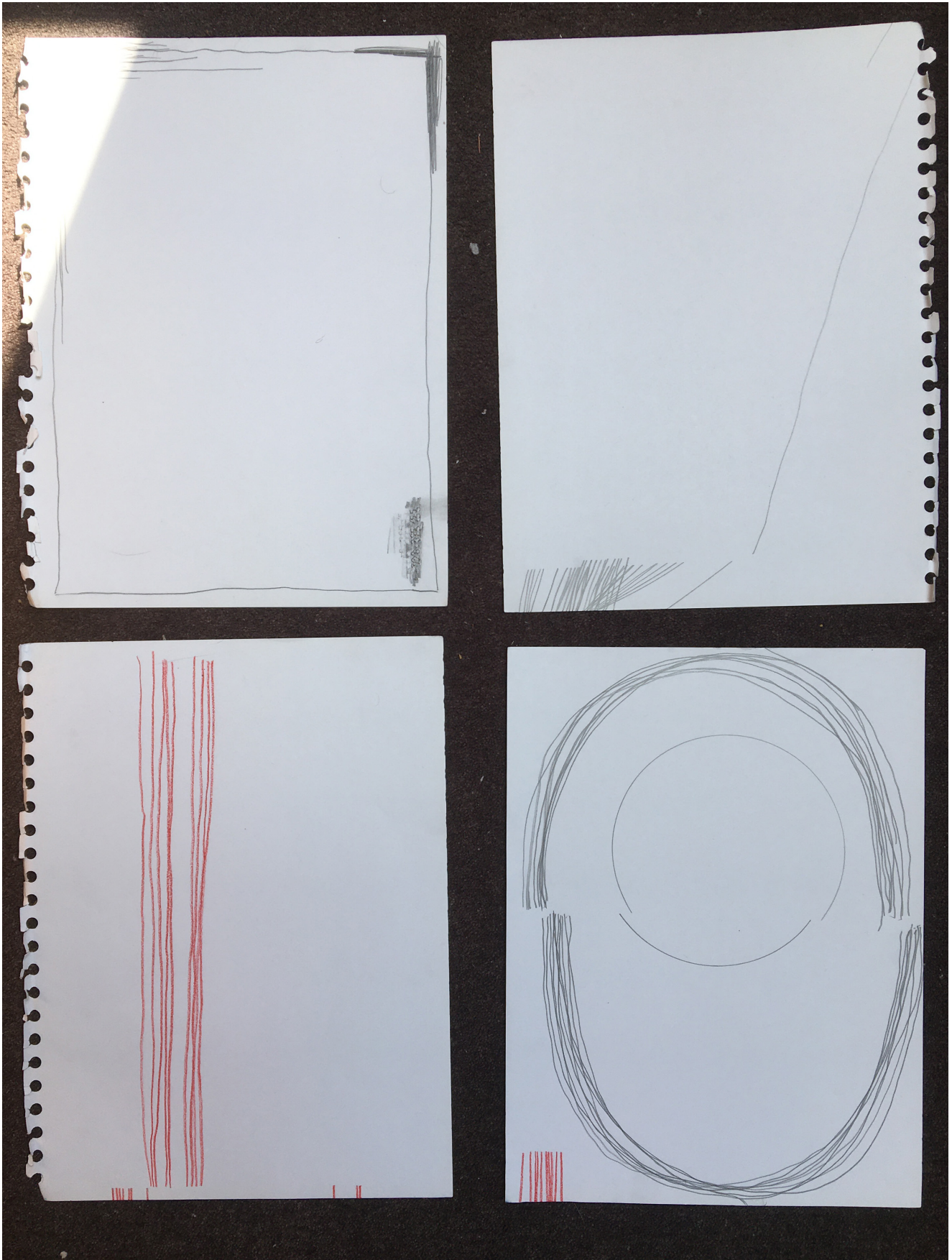
Příloha č. 1 – Proces skicování

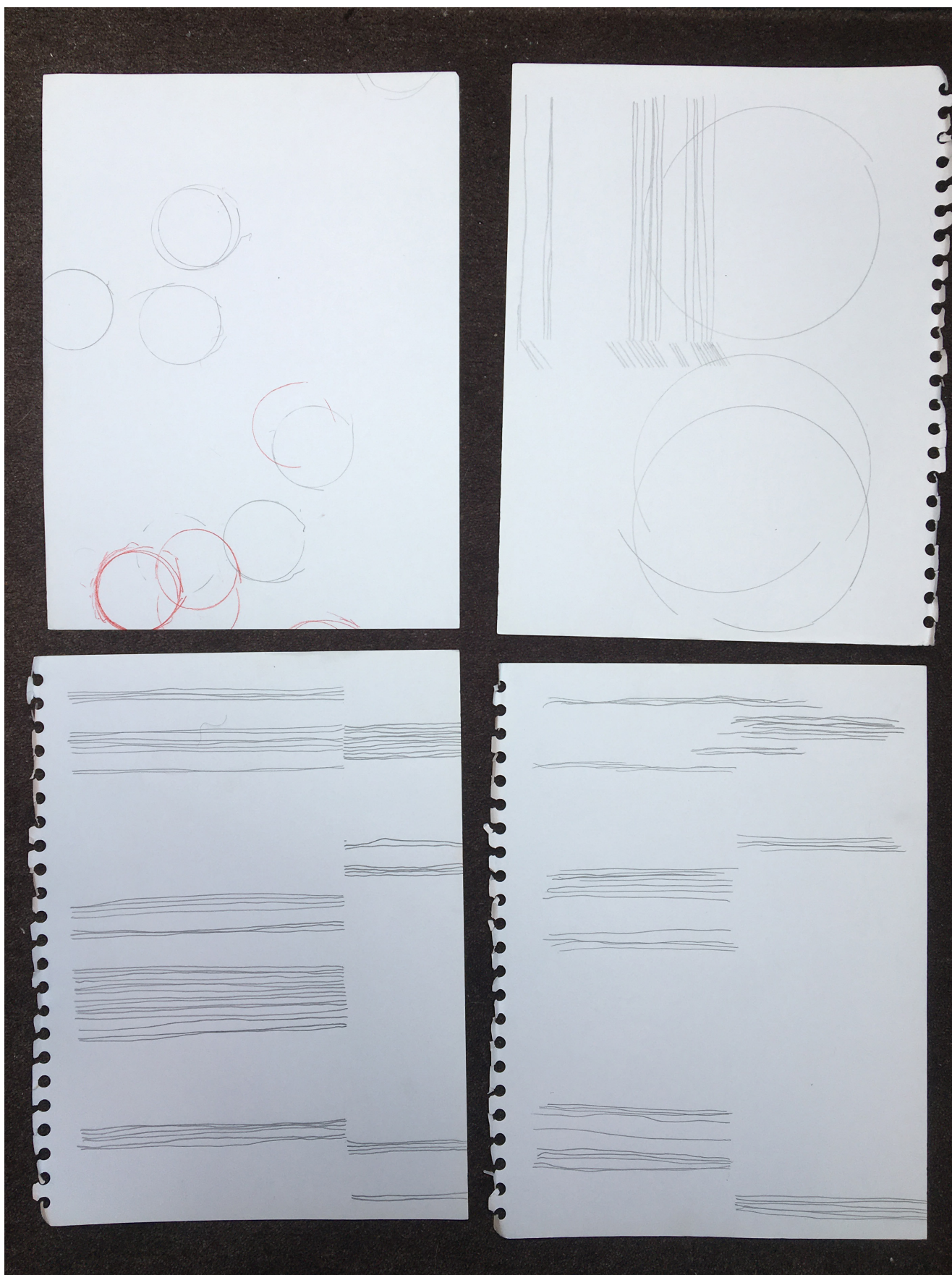
- Proces skicování

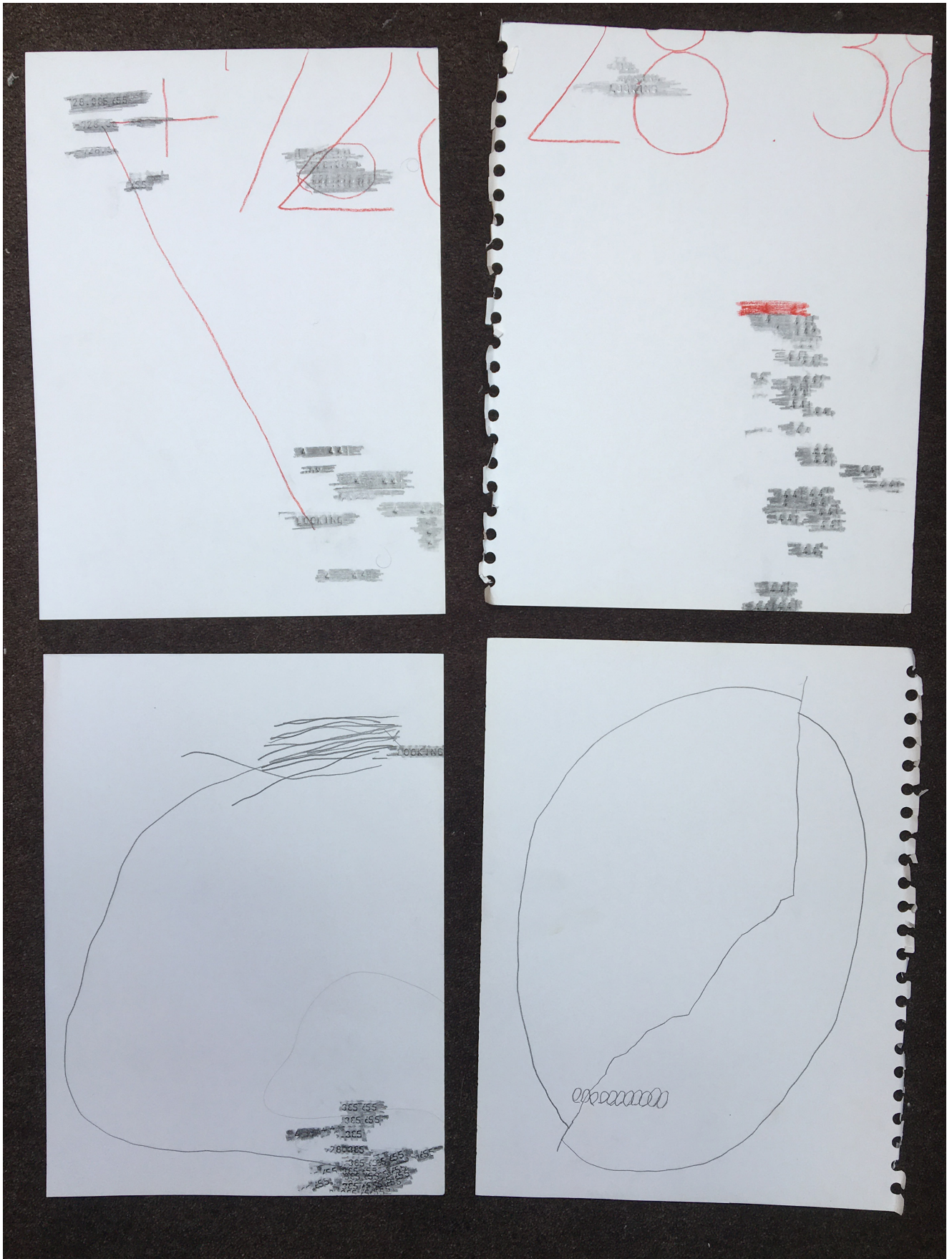
- Proces skicování

- Proces skicování

- Proces skicování

- navrhování layoutu

- výsledná kniha

