

Typografie jako inspirace současných designérů

BcA. Ludmila Dvořáková

Diplomová práce
2011

 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta multimediálních komunikací

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta multimediálních komunikací
Ústav reklamní fotografie a grafiky
akademický rok: 2010/2011

ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

(PROJEKTU, UMĚLECKÉHO DÍLA, UMĚLECKÉHO VÝKONU)

Jméno a příjmení: **BcA. Ludmila DVOŘÁKOVÁ**
Osobní číslo: **K09295**
Studijní program: **N 8206 Výtvarná umění**
Studijní obor: **Multimedia a design – Grafický design**

Téma práce: **Typografie jako inspirace současných designérů**

Zásady pro vypracování:

Rozsah teoretické práce 40 – 45 stran + přílohy, odevzdat v elektronické podobě (dle předepsané univerzální předlohy, viz Směrnice rektora UTB č. 14/2010) na 1 ks CD nosiče, dále odevzdat 2 kusy vytištěné elektronické podoby práce a 1 výtisk graficky zpracované práce, která má volnější autorskou podobu.

Teoretická část:

Typografie jako inspirace současných designérů.

Praktická část:

Experimentální typografie, autorský projekt knihy.

Rozsah diplomové práce: viz Zásady pro vypracování
Rozsah příloh: viz Zásady pro vypracování
Forma zpracování diplomové práce: tištěná/umělecké dílo

Seznam odborné literatury:

doporučené zdroje:

veškeré knihovnické fondy na území ČR, webové stránky vztahující se k tématu, odborné časopisy a další literatura po konzultaci s vedoucím práce.

Vedoucí diplomové práce: **M. A. Lenka Baroňová**
Ústav reklamní fotografie a grafiky
Datum zadání diplomové práce: **1. prosince 2010**
Termín odevzdání diplomové práce: **16. května 2011**

Ve Zlíně dne 1. února 2011


doc. MgA. Jana Janíková, ArtD.
děkanka



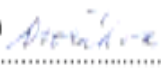

doc. MgA. Jaroslav Prokop
ředitel ústavu

PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ/DIPLOMOVÉ PRÁCE

Beru na vědomí, že

- odevzdáním bakalářské/diplomové práce souhlasím se zveřejněním své práce podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších právních předpisů, bez ohledu na výsledek obhajoby ¹⁾;
- beru na vědomí, že bakalářská/diplomová práce bude uložena v elektronické podobě v univerzitním informačním systému a bude dostupná k nahlédnutí;
- na moji bakalářskou/diplomovou práci se plně vztahuje zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ve znění pozdějších právních předpisů, zejm. § 35 odst. 3 ²⁾;
- podle § 60 ³⁾ odst. 1 autorského zákona má UTB ve Zlíně právo na uzavření licenční smlouvy o užití školního díla v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona;
- podle § 60 ³⁾ odst. 2 a 3 mohu užit své dílo – bakalářskou/diplomovou práci - nebo poskytnout licenci k jejímu využití jen s předchozím písemným souhlasem Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, která je oprávněna v takovém případě ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše);
- pokud bylo k vypracování bakalářské/diplomové práce využito softwaru poskytnutého Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně nebo jinými subjekty pouze ke studijním a výzkumným účelům (tj. k nekomerčnímu využití), nelze výsledky bakalářské/diplomové práce využít ke komerčním účelům.

Ve Zlíně 15.3.2011

BcA. Ludmila Dvořáková 
.....
Jméno, příjmení, podpis

¹⁾ zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších právních předpisů, § 47b Zveřejňování závěrečných prací:

(1) Vysoké školy nevydávajícím zveřejňují disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce, u kterých proběhla obhajoba, včetně posudků oponentů a výsledku obhajoby prostřednictvím databáze kvalifikačních prací, kterou spravuje. Způsob zveřejnění stanoví vnitřní předpis vysoké školy.

(2) Disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce odevzdané uchazečem k obhajobě musí být též nejmeně pět pracovních dnů před konáním obhajoby zveřejněny k nahlédnutí veřejnosti v místě určeném vnitřním předpisem vysoké školy nebo není-li tak určeno, v místě pracoviště vysoké školy, kde se má konat obhajoba práce. Každý si může ze zveřejněné práce požít na své náklady výtisky, opisy nebo rozmnoženiny.

(3) Platí, že odevzdáním práce autor souhlasí se zveřejněním své práce podle tohoto zákona, bez ohledu na výsledek obhajoby.

²⁾ zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ve znění pozdějších právních předpisů, § 35 odst. 3.

(3) Do práva autorského také nezasahuje škola nebo školské či vzdělávací zařízení, užije-li nikoli za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu k výuce nebo k vlastní potřebě dílo vytvořené žákem nebo studentem ke splnění školních nebo studijních povinností vyplývajících z jeho právního vztahu ke škole nebo školskému či vzdělávacímu zařízení (školní dílo).

³⁾ zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ve znění pozdějších právních předpisů, § 60 Školní dílo:

(1) Škola nebo školské či vzdělávací zařízení mají za obvyklých podmínek právo na uzavření licenční smlouvy o užití školního díla (§ 35 odst. 3). Odpírá-li autor takového díla udělit svolení bez vážného důvodu, mohou se tyto osoby domáhat nahrazení chybějícího projevu jeho vůle u soudu. Ustanovení § 35 odst. 3 zůstává nedotčeno.

(2) Není-li sjednáno jinak, může autor školního díla své dílo užit či poskytnout jinému licenci, není-li to v rozporu s oprávněnými zájmy školy nebo školského či vzdělávacího zařízení.

(3) Škola nebo školské či vzdělávací zařízení jsou oprávněny požadovat, aby jim autor školního díla z výdělku jim dosaženého v souvislosti s užitím díla či poskytnutím licence podle odstavce 2 přiměřeně přispěl na úhradu nákladů, které na vytvoření díla vynaložil, a to podle okolností až do jejich skutečné výše. Přitom se přihledne k výši výdělku dosaženého školou nebo školským či vzdělávacím zařízením z užití školního díla podle odstavce 1.

ABSTRAKT

Diplomová práce se zabývá tématem typografie, okrajově zmiňuje historické inspirační zdroje, které se postupem času transformovaly do novodobých forem vizuálního sdělení. Neopomenula jsem nástup nových technologií, především počítačů, které zprostředkovávají další polohy moderního umění. Smyslem práce je poukázat na současnou rozmanitost typografie, která slouží jakožto nevyčerpatelný inspirační zdroj v různých oborech.

Klíčová slova: mikrografie, kaligrafie, experimentální typografie, reklama, plakát, vizuální styl, vyřezávaná typografie, ASCII Art, typografové, ilustrace, knihy, grafický design

ABSTRACT

This diploma thesis deals with typography and its diversity. Historical background as well as new technologies that mediate other forms of modern art are discussed here. The aim of this work is to point out the current typographic diversity as an inexhaustible source of inspiration in various fields.

Keywords: micrography, calligraphy, experimental typography, advertising, poster, visual style, cutting typography, ASCII Art, typographers, illustration, books, graphic design

PODĚKOVÁNÍ

Ráda bych touto cestou poděkovala za cenné rady všem, kteří mi ochotně poskytli informace či radu při zpracování této práce, jmenovitě děkuji především vedoucímu své diplomové práce paní M. A. Lence Baroňové za konzultace a připomínky.

MOTTO

„Písmo není cílem, písmo je cestou.“

František Štorm (*1966)

OBSAH

ÚVOD	11
I TEORETICKÁ ČÁST	13
1 HISTORICKÉ VIZUÁLNÍ PODOBY TYPOGRAFICKÉ INSPIRACE SOUČASNÝCH DESIGNÉRŮ	14
2 MIKROGRAFIE	17
2.1 HISTORIE MIKROGRAFIE	17
2.2 SOUČASNÉ PODOBY MIKROGRAFIE	20
3 EXPERIMENTÁLNÍ TYPOGRAFIE	24
3.1 HISTORIE EXPERIMENTÁLNÍ TYPOGRAFIE	24
3.2 SOUČASNÉ PODOBY EXPERIMENTÁLNÍ TYPOGRAFIE.....	32
4 MODERNÍ VÝRAZOVÁ KALIGRAFIE	39
4.1 MONICA DENGO	39
4.2 FRANCESCA BIASETTON	41
4.3 ALISON CARMICHAEL	43
4.4 LUCA BARCELLONA	46
4.5 ANDREW VAN DER MERWE	47
5 VYŘEZÁVANÁ TYPOGRAFIE	49
5.1 YULIA BRODSKAYA	49
5.2 AOYAMA HINA	52
5.3 JULENE HARRISON.....	53
6 ASCII ART	54
7 ILUSTRACE PROSTŘEDNICTVÍM TYPOGRAFIE	56
8 TYPOGrafoVÉ	62
8.1 ALEX TROCHUT	62
8.2 ALEX VARANESE	66
8.3 SI SCOTT.....	68
9 PERLIČKY Z TYPOGRAFIE	70
10 TYPOGRAFIE INSPIRACÍ	74
10.1 TYPOGRAFIE V REKLAMĚ	74
10.2 KNIŽNÍ PODOBY TYPOGRAFIE	78
10.3 SMYSLUPLNÁ TYPOGRAFIE V PODOBĚ ŠPERKU	81
10.4 PRŮMYSLOVÝ DESIGN	87
10.5 MÓDNÍ PRŮMYSL.....	91
10.6 MEDIÁLNÍ SVĚT	95
II PRAKTICKÁ ČÁST	99
11 PRŮZKUM KNIŽNÍCH PUBLIKACÍ O SOUHVĚZDÍCH	100
12 PROJEKT AUTORSKÉ EXPERIMENTÁLNÍ KNIHY	103
ZÁVĚR	114

CITACE	116
SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY	117
SEZNAM OBRÁZKŮ	129

ÚVOD

Typografie je v dnešní době natolik populární a inspirující výtvarnou polohou nejen současných designérů, ale bohužel i laiků podléhajících atraktivitě moderních technologií, které výrazně ovlivňují a proměňují tradiční formy umělecké tvorby.

Proč právě typografie? Protože je stále obdivuhodnější a zajímavější. Rozšiřuje se do většiny nám známých oblastí. Postupně se oprostila z tiskové podoby na papíře, našla si nové materiály i formy, do kterých se vtělila. Ať se jedná o grafický či průmyslový design, módu, knihy, mediální sféru, reklamu atd. Designéři nachází stále nové inovativní podoby vizuálního vyjádření.

„Typografie je tím, co dává psanému sdělení vizuální podobu. Existují stovky či tisíce písem, avšak jejich vhodným výběrem můžeme u čtenáře dosáhnout buď neutrálního efektu, nebo naopak můžeme povzbudit jeho emoce: navodit třeba umělecký, politický či filozofický dojem, nebo dokonce vyjádřit charakter člověka nebo organizace. Škála písem sahá od jednoduchých tvarů, s nimiž text snadno plyne před očima a jsou tedy vhodné pro rozsáhlejší texty, až po úchvatnější písma, která na sebe strhávají pozornost a používají se proto v titulcích a reklamě.“¹

Moc dobře si uvědomujeme sílu typografie, její nepostradatelnou roli v jakémkoliv vizuálním sdělení. Považuji ji za jeden z nejvýraznějších vizuálních prvků, který vytváří nejen charakter, ale vkládá i emoční vlastnost do celkové kompozice. Poskytuje nespočet možností použití, dramaticky může změnit estetickou přitažlivost nebo být nosným prvkem vizuálního stylu. Zastává funkci nejen sdělovací, ale i výtvarnou. Definovala bych ji jako určitý způsob, pomocí kterého napsané myšlenky propůjčíme vizuální formu. Moderní podoby vnímáme prostřednictvím různorodých experimentů, které dokazují, že již není pouze statickou, ale stále se vyvíjející složkou přecházející do nových podob elektronické revoluce.

Jelikož je toto téma dosti obsáhlé a zahrnuje několik odvětví, která by sama o sobě vytvořila další práci, není možné se jim příliš dopodrobna věnovat. Smyslem práce je představit a vytvořit obecný přehled současného využití typografie ve všech možných známých oblastech. Především jsem se soustředila na nejzajímavější typografické styly, které budu prezentovat a pro ucelenější představu doprovázet obrazovými materiály.

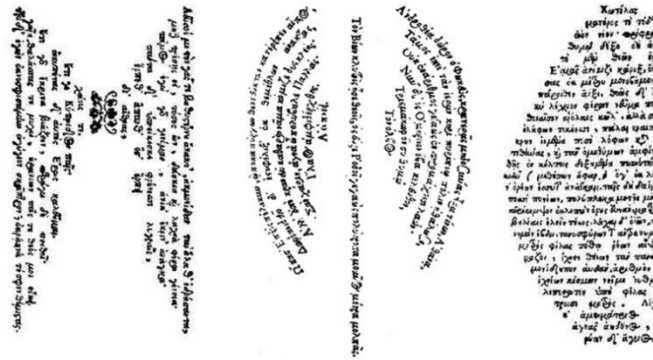
Praktická část práce je úzce spjata s projektovou. Věnuji se v ní menšímu průzkumu knižních publikací, pomocí kterého jsem si zajistila potřebný přehled dostupné literatury na našem trhu, která je spojena s tématem souhvězdí a mytologických příběhů odehrávajících se na noční obloze. Získané informace přispěly ke vzniku autorské experimentální knihy „Příběhy noční oblohy“, kterou představím v navazující projektové části.

I. TEORETICKÁ ČÁST

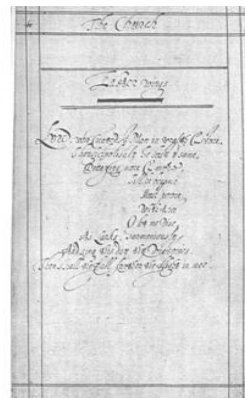
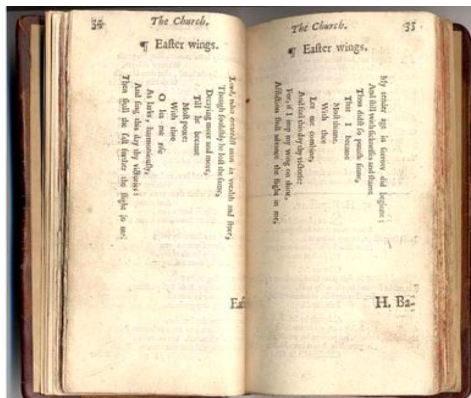
Kaligram / Ideogram

Navazuje na tradici básni carmen figuratum, které se pěstovaly od dob antiky.

„Kaligram nebo též ideogram je báseň, jejíž písmena a slova jsou uspořádána typograficky do určitého obrazce.“²



Obr. 2 – Simias de Rodas Zobrazení Křídel, Sekery a Vejce, 300 př. n. l., Greek Anthology

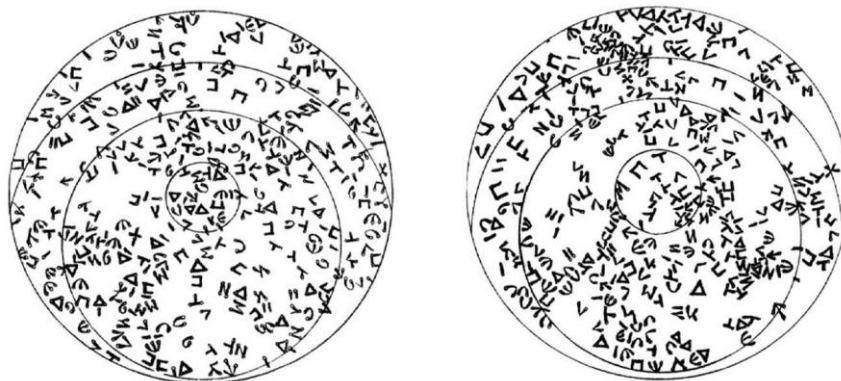


¶ Easter wings.

Lord, who createdst man in wealth and store,
Though foolishly he lost the same,
Decaying more and more,
Till he became
Most poore:
With thee
Oh let me rise
As larks, harmoniously,
And sing this day thy victories:
Then shall the fall further the flight in me.

My tender age in sorrow did beginne:
And still with sicknesses and shame
Thou didst so punish sinne,
That I became
Most thinne.
With thee
Let me combine
And feel this day thy victorie:
For, if I imp my wing on thine
Affliction shall advance the flight in me.

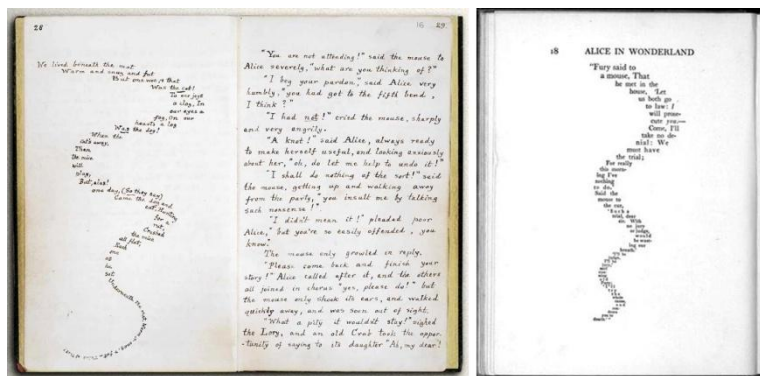
Obr. 3 – George Herbert, Východní křídla, 1633



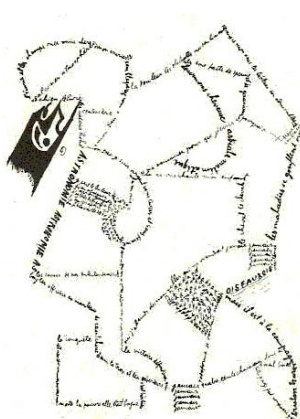


Obr. 4 – Jacques Gaffarel, 17. Století, „Celestial alphabet“

Jacques Gaffarel byl astrologem a knihovníkem, zajímal se o židovskou astrologii, která se vyvíjela nezávisle na hvězdářství starověkého Řeka a římské civilizace. Přišel s myšlenkou, že písmena Hebrejské abecedy by mohly být interpretovány podle souhvězdí, tím pádem by nebe mohlo být čteno jako kniha.



Obr. 5 – Lewis Carrol, Alenka v říši divů, 1865, kaligram v rukopisu



Obr. 6 – Tristan Tzara, kaligram



Obr. 7 – Theo van Doesburg, plakát 1923

Mezi nejdůležitější formy inspirace patří **Mikrografie**, **Kaligrafie**, **Experimentální typografie**, které podrobněji rozvedu v dalších částech diplomové práce.

2 MIKROGRAFIE

K další oblíbené poloze moderního typografického umění patří mikrografie nebo-li mikro kaligrafie, která má své kořeny v dekorativním starověkém umění. Jedná se o psaní a uspořádání textu pomocí velmi malých téměř mikroskopických písmen. Vytváří esteticky umělecká a přitažlivá díla. Obvykle jsou celé věty nebo slova do slova smontované do jednoho obrázku, který se snaží předat umělecké sdělení a vyjádření autora. V moderní době webdesignu, mikrografie a typografie spolupracují.

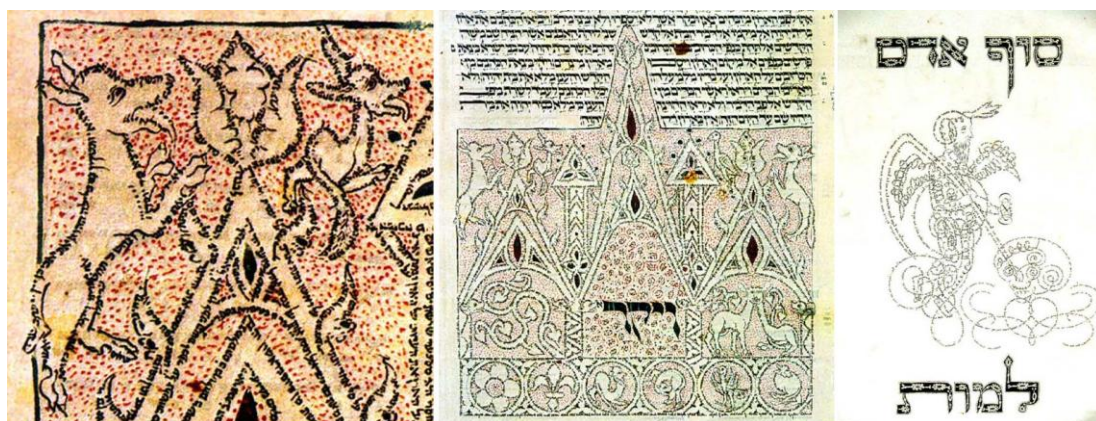
2.1 Historie mikrografie

Mikrografie patří mezi složitou dekorativní techniku, která je židovskou formou umění používaná již po tisíciletí. Vyvíjela se v Křesťanství i Islámu během 9. století. Charakteristickým znakem je psaní abnormálně malými písmeny. Využívala především hebrejská písmena, která byla velmi reprezentativní, geometrická a abstraktní. Jednalo se o vzácná umělecká díla ve většině případů černo-bílá. Barevné podoby byly spíše působivou výjimkou.

Již písaři ve starověkém Izraeli a Egyptě byli školeni v psaní velmi malých písmen, zejména do svitků kam umísťovali poznámky nebo komentáře na okraj Hebrejské Bible. Oplývali odbornými schopnostmi vytvářet originální umělecká díla.



Obr. 8 – Ukázky hebrejské mikrografie, 14-15. stol.



Obr. 9 – Španělská středověká tradice mikrografie

V rámci islámského kulturního prostředí byla slova často měněna na komplikované dekorativní vzory. Abstraktní ornamente zdůrazňovaly islámské umění. Silně ovlivňovaly uměleckou tvorbu Židů žijících v zemích Blízkého východu.



Obr. 10 – Islámská mikrografie

Mnohé z prvních mikrografií nacházíme v biblických kodexech. Na rozdíl od svitků Tóry byla Bible formou knihy, která nepodléhala přísným pravidlům v uspořádání textu, designu písmen či výzdoby. Značný prostor nabízel písařům nepřeborné možnosti aranžování a zdobení. Používali složité květinové, geometrické a figurální ornamente.

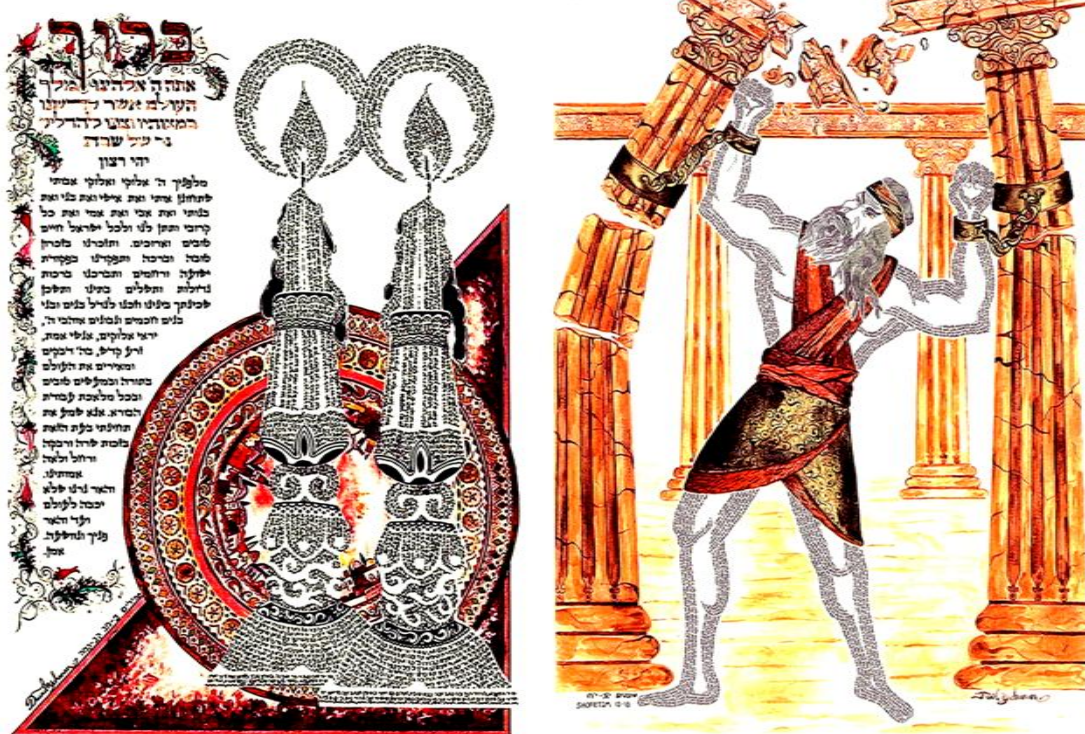
Rok 1798 přinesl vynález litografie, který napomohl rozšiřování mikrografického umění. V průběhu 19. a 20. století sériová výroba tisků oslovila mnohem širší publikum židovského obyvatelstva. Tisky zahrnovaly široké spektrum témat, od biblických portrétů k svatým panoramatickým místům Izraele.

Umělecké formy ožívají v nových podobách s nástupem dalších generací židovských umělců, kteří nachází inovativní a estetické způsoby vyjádření. Jednou ze zajímavých osobností je David Yohanan, který se nadále věnuje mikrografii. Prostřednictvím svých děl obnovuje pomalu upadající lidové dekorativní umění.

David Yohanan

Izraelský umělec narozen v roce 1971. Již v raném věku bylo zřejmé, že má mimořádné malířské nadání. Byl považován za zázračné dítě. Již ve 12 letech se zúčastnil národní soutěže v malování, kde vyhrál první cenu.

Lidé jeho tvorbu obdivují doposud. Vytváří nádherná umělecká díla, která rozmnožuje technikou litografie v omezených sériích. V obrazech vybírá detaily, které ozvláštní technikou mikrografie. Vznikají nádherná harmonická díla věnující se především náboženským tématům a příběhům.



Obr. 11 – Mikrografie David Yohanan

2.2 Současné podoby mikrografie

Postupem staletí se složité dekorativní umění transformuje v unikátní podoby, stává se tak opět atraktivní formou ve světě grafického designu. Lidé vnímají proměny textu do obrazové polohy prozatím jako zajímavou a osobitou formu vyjádření. Novodobá mikrografie využívá počítačových programů, které práci výrazně zjednodušují a šetří čas. Mezi nejpoužívanější patří Adobe Photoshop či Illustrator. Kde k tvorbě návrhu postačí pouze obrazová předloha v podobě fotografie. Různé duplikace textových vrstev, úpravy velikostí a barev pomohou k finálnímu výsledku. Níže uvedu pár úžasných příkladů použití mikrografie v reklamních plakátech.

Projekt „Grammy Awards“ typografické plakáty

Okouzila mě kampaň reklamní agentury TBWA vytvořená speciálně k předávání 51. ročníku hudebních cen Grammy Awards za rok 2009. Jedinečnost spočívala v čistě typografickém barevném zpracování. Mimo plakáty projekt zahrnoval televizní, rozhlasovou a tištěnou formu reklamy.



Obr. 12 – Mikrografie portréty

Portréty vybraných hudebníků Thom Yorke, Rihanna, Coldplay Stevie Wonder aj., byly poskládány z názvů a textů písní, které byly rozhodující v jejich kariérním postupu a z velké části je ovlivnily. V pozadí mluví zpěváci o svém postoji k hudbě. Série typografických plakátů působí jako ilustrace, pouze z bližšího pohledu obje-



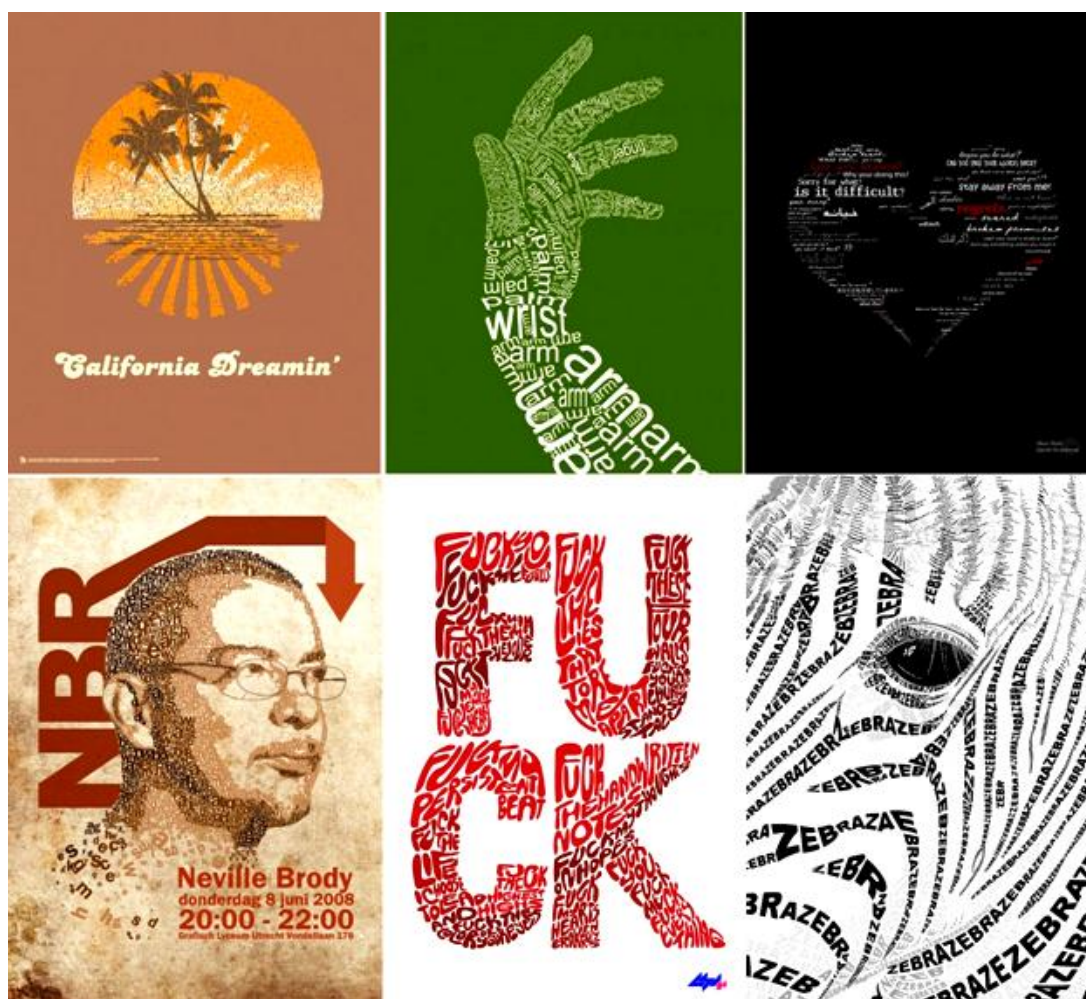
Obr. 14 – Mikrografie portréty



Obr. 15 – Reklamní kampaň BMW



Obr. 16 – Reklamní kampaň HSBC



Obr. 17 – Mikrografie na plakátech

3 EXPERIMENTÁLNÍ TYPOGRAFIE

Téma typografie se stává jedním z nejvíce experimentujících v novodobé digitální formě umění. Existuje nepřehledné množství možností využití ať již v osvětleních, texturách, médiích či manipulaci s jejich tvary. Typografický experiment je uměleckým výrazem, který vzniká na počátku samotného procesu navrhování, jakmile designér mění nebo překročí zažitě konvence, základní pojmy či estetiku díla.

Stává se novým způsobem, jak něco vyzkoušet a zároveň si pohrát. Považuji ho za inovaci, ne vždy musí mít dílo stereotypní formu, či striktně stanovená pravidla, na která je většina diváků zvyklá. Nesnaží se o zkomplikování orientace či čitelnosti textu, jak si většina z nás myslí. Za každým projektem je v pozadí rozpoznatelný záměr, snaha ilustrovat téma či myšlenku přesněji, než umožňuje klasické použití typografie. Pokud se nám navíc podaří, že čtenáři dokážou rozpoznat klíč jak typografií číst, máme vyhráno.

3.1 Historie experimentální typografie

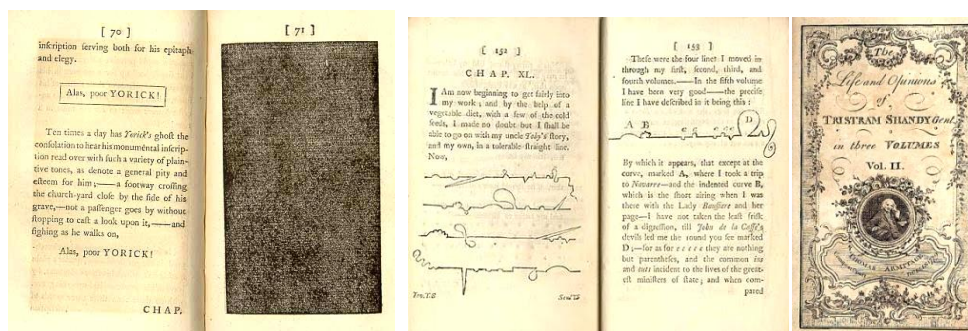
Za současnou podobu experimentální typografie vděčíme dobovým hnutím raného dvacátého století, mezi které patřily Futurismus, Konstruktivismus, Dadaismus a Modernismus, do oblasti typografie a literatury přinesly nejen nové formy, ale i styly a osobité kompozice. Uznávala významné vědecké a technologické objevy, radikálně se změnil moderní průmysl i obchod. Nové přístupy k sociálnímu, kulturnímu a politickému životu se přeměnily ve viditelné vizuální prvky – typografii. Umělci a designéři rozvinuli nový způsob myšlení, který spočíval v grafickém vyjádření designu za pomoci písma, struktur a vizuálních forem. Počátky experimentální typografie se začaly zprvu projevovat v literatuře.

Typografický experiment vnímali jako určitý záměr sebevyjádření, snažili se prostřednictvím děl vyjádřit myšlenku jinou formou, která byla obvykle zpracována do vizuální podoby s charakteristickým podivným tvarováním písmen do sloupců, zmnožením informací do více vrstev a špatnou čitelností.

Lawrence Sterne (1713 - 1768)

Anglikánský duchovní a spisovatel žijící v Irsku. Věnoval se typografii a zkoumal, do jaké míry by se mohla prosadit neotřelou formou v podobě románu.

Jeho nejznámější dílo **Život a názory blahodárného pana Tristrama Shandyho (1759-67)** kde přerušuje plynulý tok textu jak prázdnými stránkami, tak různými druhy typografických znaků, například hvězdičkami, pomlčkami či zapuštěnými obrázky. Každá stránka je charakteristická složitým systémem spojovníků, pomlček, hvězdiček, prázdných stránek, mezer, různorodostí fontů a jejich kompozicí. Otáčení stránek ve čtenáři vzbuzuje napětí a pocity překvapení. Na prázdných stránkách je čtenář vyzván k interakci s knihou např. k nakreslení portrétu vdovy Wadman.



Obr. 18 – Ukázky stran z knihy Tristrana Shandyho



Obr. 19 – Ukázky ze současného vydání knihy Tristrana Shandyho

Odkaz: <http://vimeo.com/15220070>



Obr. 20 – Ukázky dalšího současného vydání knihy Tristrana Shandyho

Odkazy:

<http://www.youtube.com/watch?v=8Bwjx4tvO0o&feature=related>

http://www.youtube.com/watch?v=neE3CeT0mFg&feature=player_embedded

Tímto způsobem se tedy rozhodl předložit čtenáři pomíjivost času, noci, či pokračování dialogu nepřetržitě se vlnící linií příběhu.

Hravé typografické experimenty udržovaly čtenářovu pozornost upřenou k vizuální podobě stránky a faktu, že písmeno a slovo jsou tvárné vizuální formy, které poskytují nekonečný potenciál pro tvorbu a interpretaci významu.

Stéphane Mallarmé (1842 - 1898)

Byl francouzský symbolistický básník, esejista a kritik. Chybně bývá řazen mezi prokleté básníky, je považován za nejvýraznějšího představitele symbolismu. Jeho práce inspirovaly řadu slavných uměleckých škol na počátku 20. století jako byl dadaismus, surrealismus či futurismus. Typografického experimentu využívá ve svých básních. Bouřil se proti mechanickému čtení, snažil se najít jinou zábavnější a zajímavější formu.

Dvacetistránková báseň **Vrh kostek se nikdy nezruší náhodou**, která vyšla v Londýně v roce 1897 v mezinárodním literárním časopise *Cosmopolis*. Tradiční literární struktura textu byla nahrazena dynamickou a otevřenou kompozicí kombinující horizontální posuny s vertikálními druhy písma různých velikostí a řezů. Opět využíval bílého prostoru na stránkách například pro vyjádření ticha či napjaté atmosféry. Verše mají navodit hudebnost, grafické členění celé básně i jednotlivých veršů, nakonec výtvarný dojem.



Obr. 21 – Ukázka z básně



Obr. 22 – Ukázka z básně

Filippo Tommaso Marinetti (1876 - 1944)

Považován za futuristického básníka, prozaika a dramatika, který se dostal do bližšího kontaktu s experimentálním typografickým vyjádřením.



Obr. 23 – Z knihy *Futuristická slova o svobodě*, 1919

Guillaume Apollinaire (1880 - 1918)

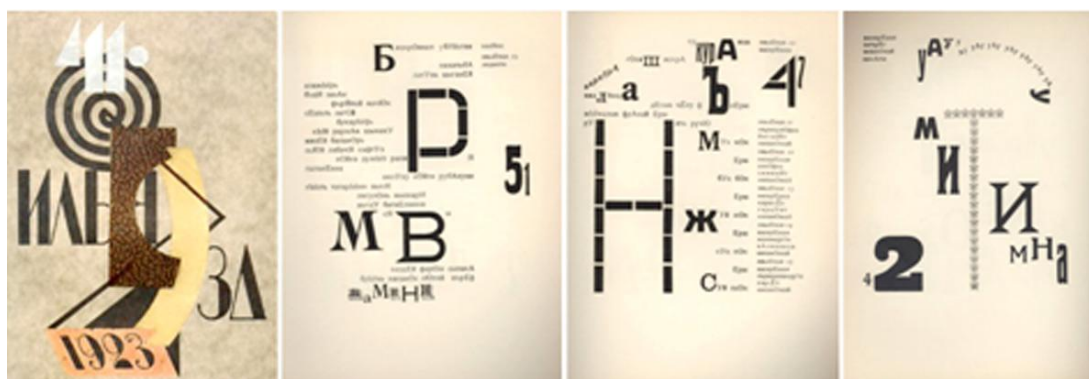
Francouzský básník, dramatik. Posunul typografický experiment básnickou sbírkou *Calligrammes* z roku 1918, ve které uspořádal básně do podoby vizuálního obrázku. Snažil se prozkoumat spojení potenciálu mezi poezií a typografií. Vrátil poezii smysl pro tajemno, obohatil verše kultem každodenní krásy a estetického dynamismu.



Obr. 24 – Ukázky z knihy *Calligrammes*, 1918

Ilia Zdanevich (1894 - 1974)

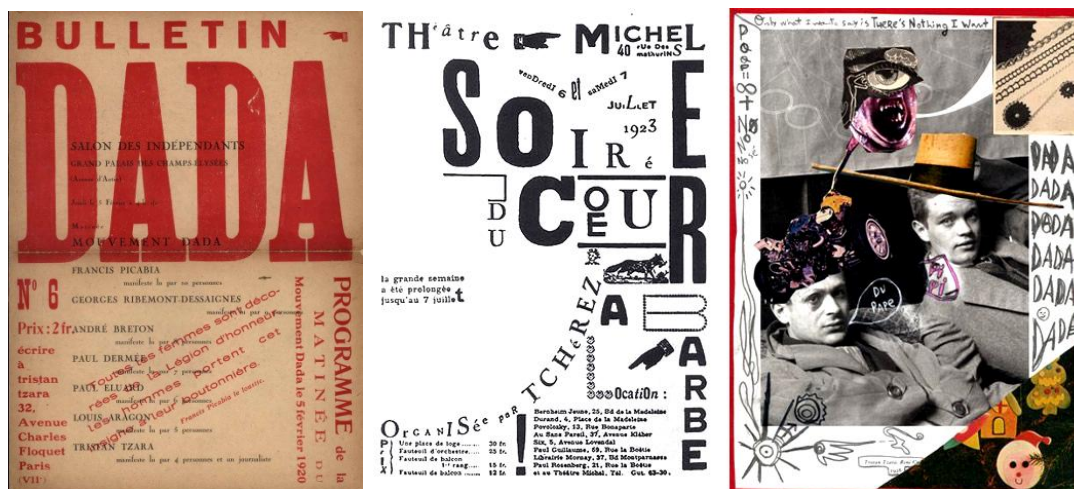
Byl gruzínský spisovatel a umělec ve spojení s Dada hnutím. V roce 1919 přijal pseudonym Ilia Zdanevich. Známy především v oblasti avantgardní typografie a grafického designu.



Obr. 25 – Kniha *Le Dentu le Phare*, 1925

Tristan Tzara (1898 - 1963)

Francouzský básník, esejista a dramatik. Pracoval na literárním časopise Dada, který udržoval umělecký svět skupiny pohromadě. Vizuální podoba byla založená na experimentální typografii. Texty byly ve většině případů napsány jiným typem písma. Experimentovali s typografií, velikostí a kompozicí. Po obsahové stránce uvnitř nalezneme programy a plánované události skupiny Dada.



Obr. 26 – Časopis *Dada* 1918-1925

Časopis *Typographica* / Herbert Spencer

Typographica patřila mezi průkopnický a dodnes legendární časopis o grafickém designu a typografii. Byla založena v letech 1949 Herbertem Spencem, kterému bylo pouhých 25 let. Spencer se stal jedním z nejvlivnějších britských designérů a typografů prosazujících nové trendy. Za pomoci jeho představivosti a schopnosti experimentovat, nejen na poli designu a typografie, ale i v oblasti použití rozmanitých tiskových procesů, kontrastních papírů, různých textur či skládaček vnášelo do jeho děl originalitu.

Časopis představoval historické aspekty ze světa výtvarného umění, včetně poezie, avantgardních typografických experimentů, designu, malířství, sochařství i fotografie. Představoval díla slavných autorů např. Dieter Roth, Robert Brownjohn či Alexander Rodčenko. Byl vytištěn ve dvou sériích po šestnácti číslech.

Na přelomu září a října roku 2009 se konala velkolepá výstava této unikátní série časopisů *Typographica* v Londýně. Kurátorem se stal Rick Poynor, který je zakladatelem časopisu *Eye* a známým spisovatelem v oblasti grafického designu. Výstava byla součástí festivalu designu v Londýně.



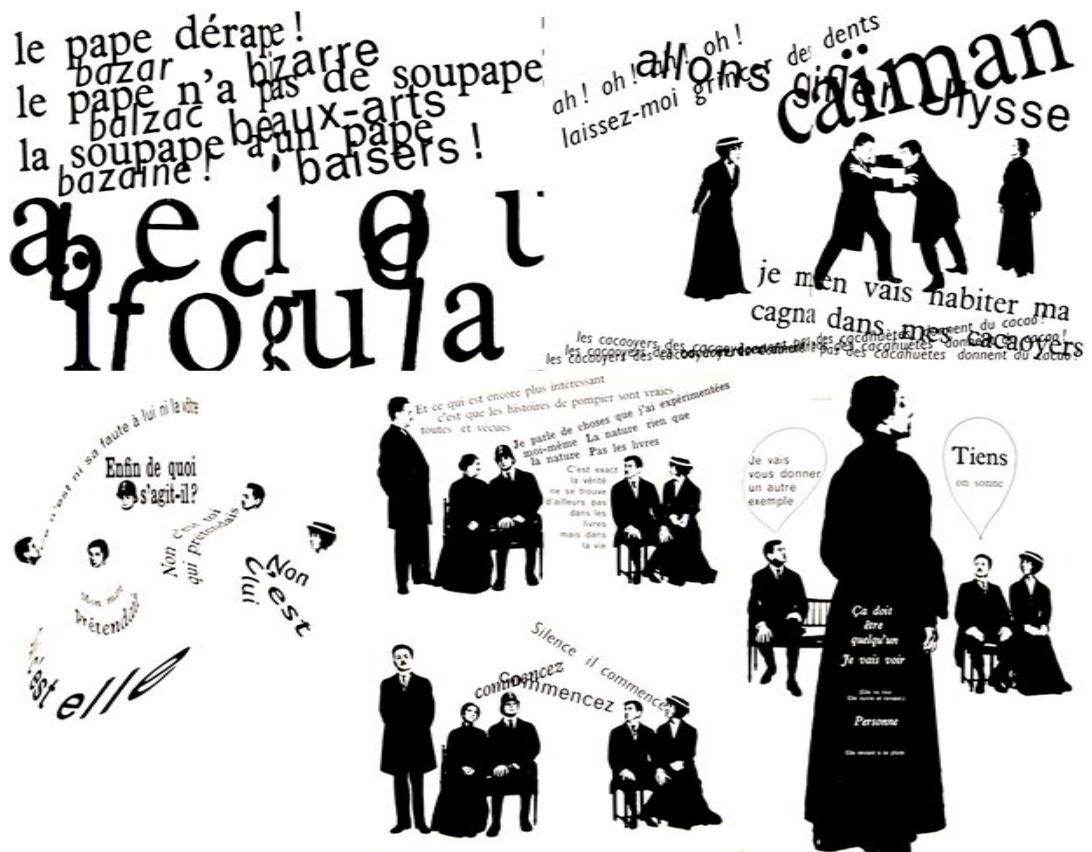
Obr. 27 – Výstava *Typographica*, Londýn 2009



Obr. 28 – Přebaly časopisu *Typographica*, druhá série 1960 - 1967

Ukázky z časopisu *Typographica* 11 z roku 1965, nám představuje slavného francouzského designéra a typografa Roberta Massina, který se proslavil inovačním experimentováním s expresní formou vizuální podoby typografické kompozice. V knižní podobě divadelní hry *La Cantatrice Chauve* používá hravou koláž

s černobílými fotografiemi siluet herců obklopených písmem v různých kompozicích, úhlech, velikostech a stylech.



Obr. 29 – Divadelní hra La Cantatrice chauve 1964

3.2 Současné podoby experimentální typografie

Pokroky počítačových technologií přispívají k závěrečné formě, která nám nabízí inovativní estetické možnosti, mající za následek větší demokratizaci designu i tiskové produkce, což vede k množství personalizovaných písem.

Pokud chce být grafik úspěšným, nesmí se bát riskovat. V současném bezohledném průmyslu přežijí jen ti kreativnější z nás. Jedním z nejlepších způsobů je začít experimentovat s prvky designu především s typografií.

3D poloha typografie je zcela novou vlnou. Získala věhlas nejpozoruhodnějšího avšak výbušného stylu. Za důsledek boomu může grafický software poskytující nepřeberné možnosti, které umožní předložit vytvořený text takovým způsobem, jako nikdy předtím. Základní text se změní v umělecké dílo s hloubkou a výrazem. Představím několik desítek vynikajících 3D ilustrací, které jsou skvělou inspirací.

Projekt: **It's what you see**

Na webových stránkách I love typography mě zaujal rozsáhlý typografický projekt od londýnské grafické designérky Charlotte Knibbs. Výsledným výstupem se stalo video zachycující rozsáhlý experimentální typografický projekt, který se z každého pohledu před očima diváka proměňuje. Z jednoho pohledu úhlu spatříme pouze kompozičně rozházená bílá písmena, na kterých se nachází černé neurčité tvary, další pohled nám rozkryje text, který je sestaven z těch samých písmen do sdělení: It's not what you look at that matters, ... Při dalším postoupení nám předešlé černé tvary na bílých písmenech odryjí skrytou kompozici s textem, který je zašifrován a můžeme jej spatřit pouze v konkrétním bodě pohledu a úhlu. Je na něm napsáno: ... It's what you see.

Autorka používá více pohledovou perspektivu a podněcuje interakci s uživatelem. Celkový koncept vytvořila za pomoci 2 rozměrné formy, ze které vznikly 3 prostorové objekty s vizuální hloubkou a skvělým nápadem. Sdělením je citát od Henryho Davida Thorea: "It's not what you look at that matters, it's what you see".



Obr. 30 – Fotodokumentace typografického projektu od Charlotte Knibbs

Odkazy:

<http://ilovetypography.com/2010/11/12/it%E2%80%99s-what-you-see/>

<http://www.flickr.com/photos/likeyougiveadamn/5166838198/in/photostream/>

Projekt: Sundial style / Jiyeon Song

Projekt nebo spíše socha využívá světla a stínu, díky němuž posouvá hranice komunikace. Proč si tedy nenaplnit každou minutu radostí? Sloky z básně můžeme vidět mezi 8 a 16 hodinou. Text zobrazovaný průsvitem je báseň, která se během celého dne proměňuje. Navrhl ji mediálně známý grafik Jiyeon Song.



Obr. 31 – Sundial style

Odkaz:

<http://www.wikio.com/video/experimental-typography---sundial-style-2879982>

Projekt: David Latham

David Latham se zaměřuje na písmový design a typografii. Klade si za cíl vytvořit díla a prezentovat je atraktivním a nápaditým způsobem publiku. Dokazuje to i nedávná experimentální instalace typografie, kde se jeho vyjadřovací prostředky omezí pouze na použití světla a stínu, pomocí kterých vytváří různá sdělení. Líbí se mu, že se nebojí posouvat hranice a zkusit něco nového. Některá jeho díla jsou považována za umění.

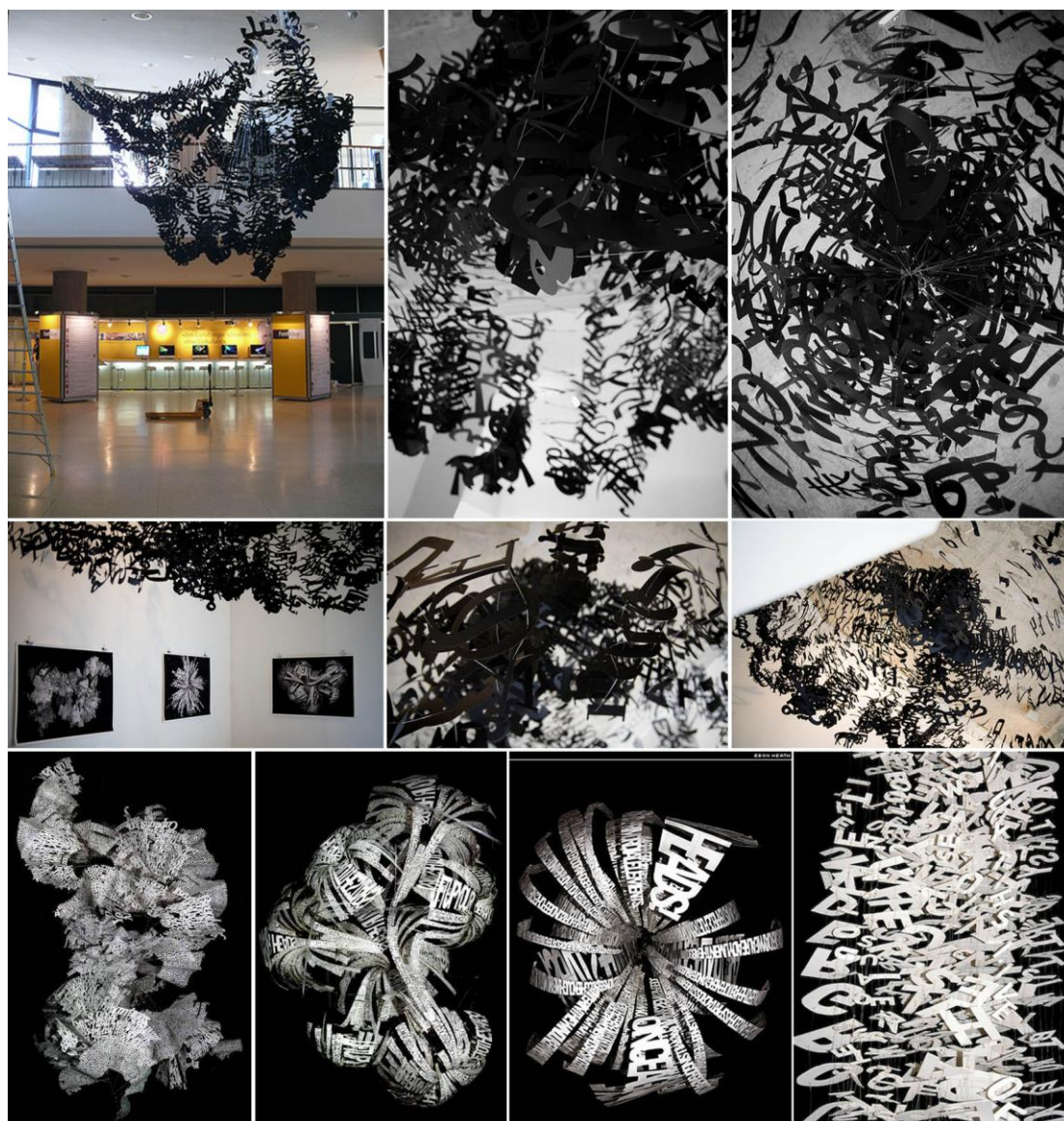


Obr. 32 – Sundial Typography

Projekt: Ebon Heath / Stereo.Type

Vizuální poezie dostala novou úroveň. Ebon Heath pracoval na systému, který vyjadřuje vzájemný vztah mezi tradičním jazykem typografie a fyzickým jazykem těla. Snaží se o vyjádření obsahu v nové dimenzi, rozsahu, objemu a pohybu. Aplikoval svoji fantazii do reality. Ebon je považován za jednoho z nejslibnějších umělců současnosti, jeho uchopení typografie je čistě přes vizuální sféru. Písmena nikdy nepůsobila tak ohromujícím dojmem. Osvobodil typografii z 2D podoby do 3D, kde si navíc pohrává se strukturou a kompozicí. Písmena jsou vyřezaná za pomoci laseru.

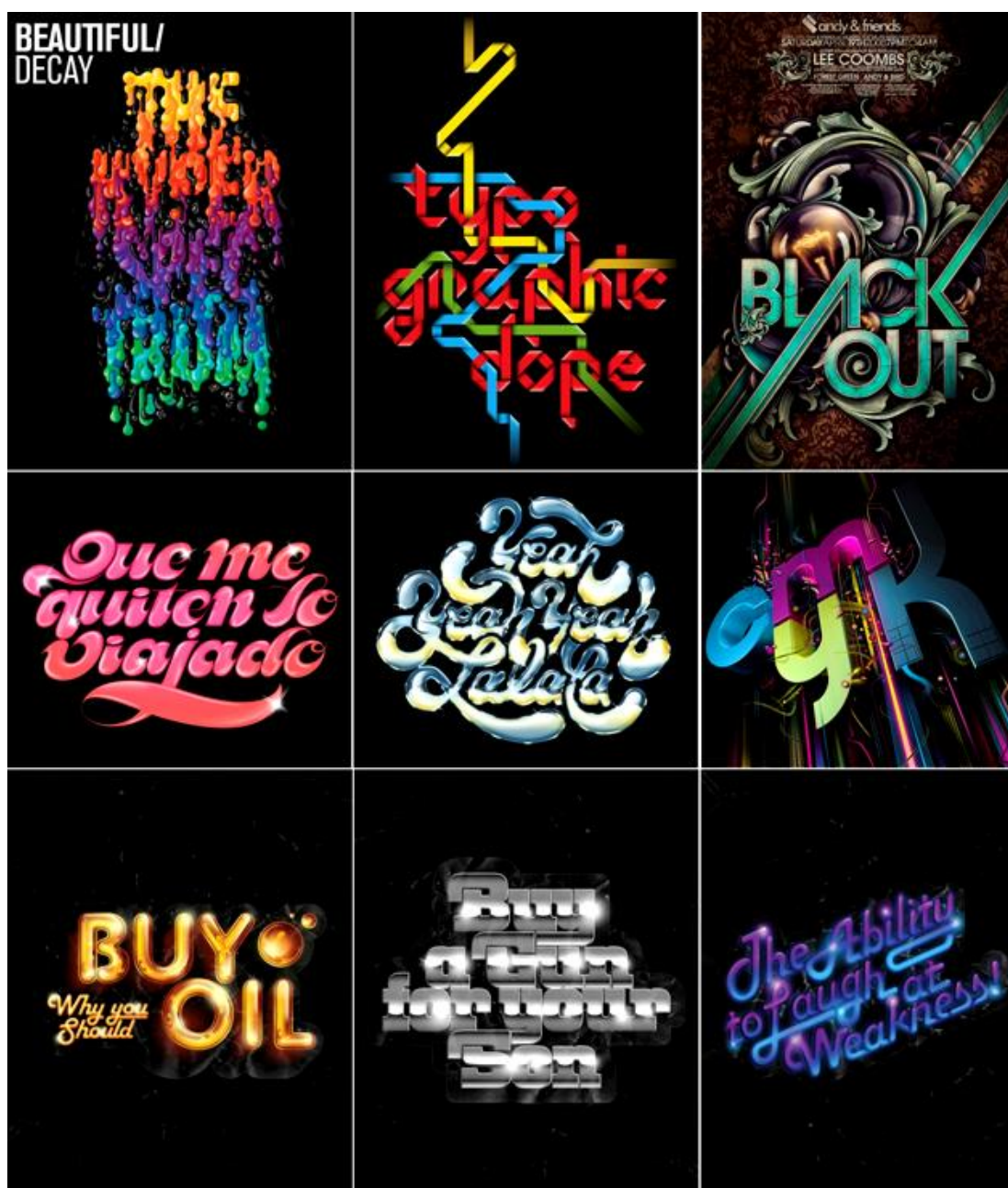




Obr. 33 – Stereo. Type

V předchozí části jsem rozebírala především neobvyklé projekty transformované do 3D formy experimentální typografie, které považuji za zajímavou formu vyjádření. Je vzácnější a často nápaditější, s originální vizuální podobou. Bohužel za běžnější je považována 2D poloha snažící se vypadat a působit jako 3D, ve které designéři používají digitálních technologií, nabízejících nespočet způsobů práce s písmem. Při pohledu do minulosti zjistíme, že se objevují a vracejí staré trendy, které často bývají doplněny o nové prvky.

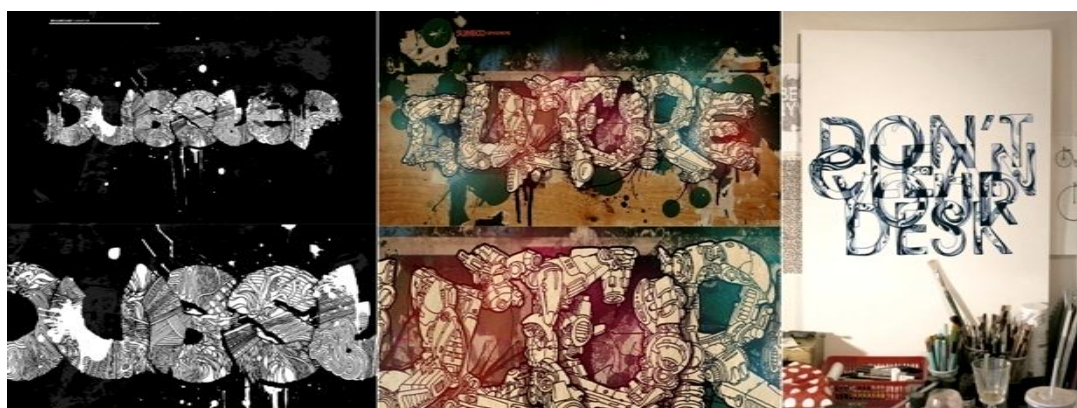
Mezi nejoblíbenější patří aplikace efektů lesku a osvětlení, dále pak textury, fotomontáže, změny tvarů a povrchů. Jen velká, odvážná a silná typografie přitahuje pozornost. Dalším nepřehlédnutelným faktorem je použití bohatých živých barev působících na lidské emoce. Inspirační zdroje této polohy digitálního umění na internetu najdeme ve velkém množství.



Obr. 34 – Aplikace efektů



Obr. 35 – Aplikace fotomontáže



Obr. 36 – Aplikace s uplatněním kresebným prvků



Obr. 37 – Aplikace na různých materiálech (řasách, dřevě)

4 MODERNÍ VÝRAZOVÁ KALIGRAFIE

Kaligrafie patří mezi jedno z tradičních čínských umění. Vznik a vývoj neznámějších kaligrafických stylů je často spojován s prvotní potřebou urychlit a zjednodušit písmo s celkovým procesem psaní. Rozkvět kaligrafie se datuje do 3. století n. l.

Zvládnout umění kaligrafie vyžaduje roky praxe a samozřejmě i potřebný talent. Ale drtivá většina je těch, kteří prostřednictvím kaligrafie hledají psychickou rovnováhu. Kromě toho také kaligrafie napomáhá i fyzickému zdraví, protože správně psát znamená sladit pohyby s dýcháním a myslí. Říká se, že se v namalovaných znacích odráží podoba kaligrafa, každé jeho dílo totiž vzniká hluboko v srdci. Když je zdravé a mysl čistá, konečný výtvar má šanci stát se skutečným uměním.³

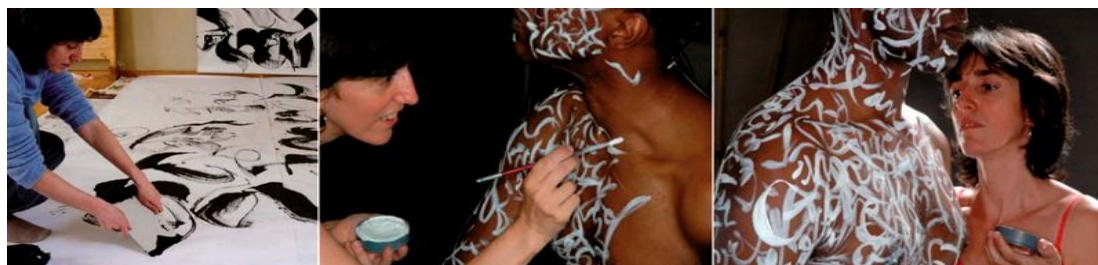
Rozvoj moderních informačních technologií má na umění kaligrafie drtivý dopad, který způsobil menší potřebu psát rukou čitelně a krasopisně. Pro dnešní civilizaci je mnohem důležitější zvládnout klávesnici než samotný krasopis, který je časově náročný. Možná právě závislost na moderní technice, její neosobní dokonalosti a časové nenáročnosti přivedla mnoho lidí k tomu, aby opět začali oceňovat a praktikovat upadající umění krasopisu.

Kaligrafie se od typografie liší tím, že jsou jednotlivé znaky proměnlivé a spontánní, obsahují jedinečnou improvizaci a kouzlo okamžiku psaní. Současní kaligrafové čerpají inspirace z bohatého dědictví, i přesto se dnešní forma vzdaluje od původní jedinečnosti. Snaží se spíše jednoduchým krasopisem a zvláštním vyjadřovacím stylem přitáhnout pozornost. Níže se vám pokusím ve zkratce představit několik zajímavých osobností s jejich osobitým způsobem pojetí kaligrafie.

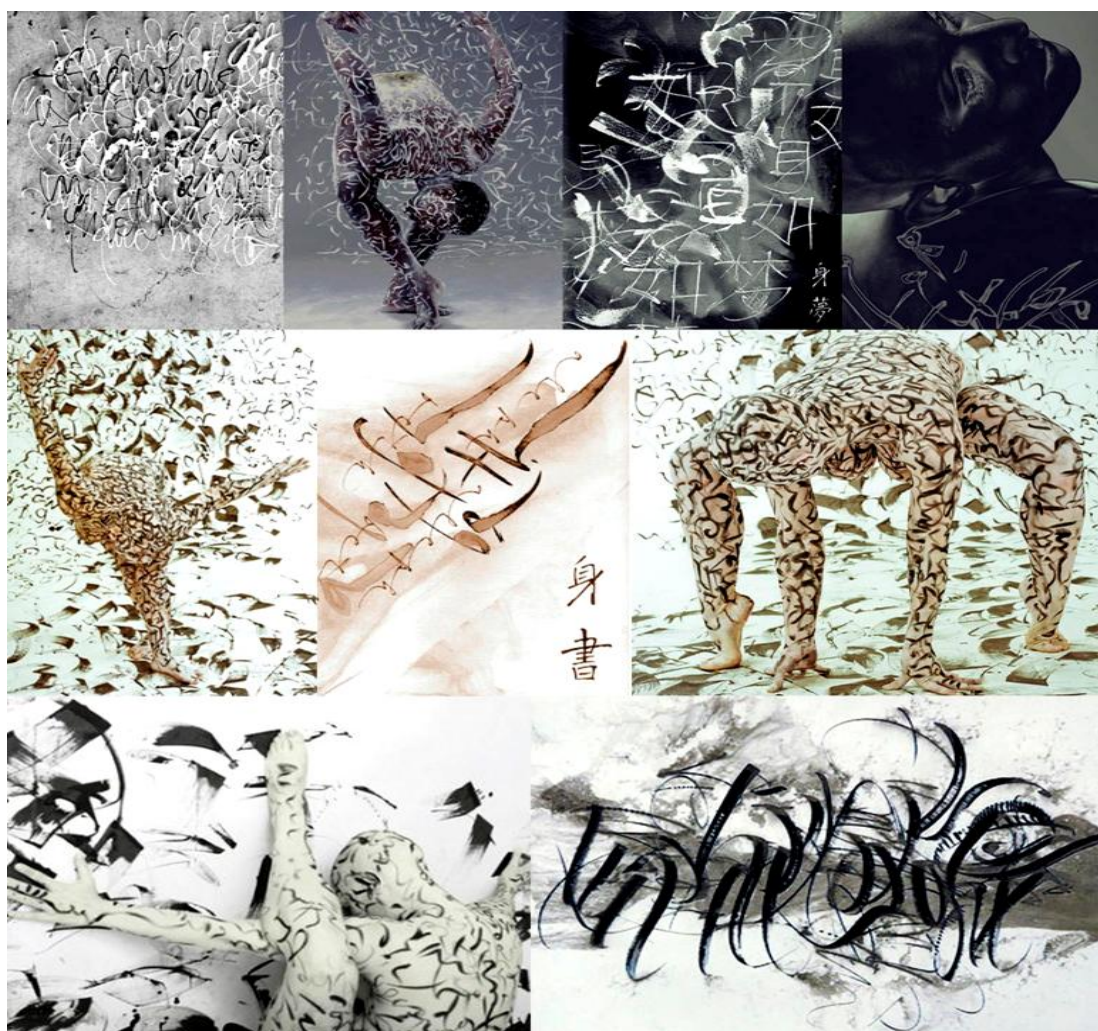
4.1 Monica Dengo

Autorka mě zaujala úžasným projektem pozoruhodné knihy s názvem “BOOK AS BODY“ v překladu “Tělo jako kniha“, který vznikl za spolupráce tří umělců. Stěžejním prvkem jsou ilustrace kaligrafky Monici Dengo, která se nechala inspirovat motivy dramatických básní od autorky Tsering Wangmo Dhompa. Výslednou formu profesionálně nafotil Marco Ambrosi.

Jedinečnost spočívá v psaní kaligrafických textů dramatických básní na nahá těla, které v mnoha podobách působí abstraktním a nečitelným dojmem, spíše ji vnímám jako texturu.



Obr. 38 – Monica Dengo při realizaci projektu “BOOK AS BODY“



Obr. 39 – Realizace kaligrafických textů básní na tělech modelů

4.2 Francesca Biasetton

Italská umělkyně Francesca Biasetton se narodila roku 1961 v historickém centru Janova, kde žije i pracuje dosud. Umění kaligrafie neboli umění krasopisu milovala již od svého dětství. Její kariéra započala kaligrafií. Postupem času začala cvičit a zlepšovat svůj talent. V roce 1991 se připojila k Asociaci italské kaligrafie (ACI). Studovala formální podoby abeced, které ji inspirovaly a nasměrovaly spíše k expresním podobám kaligrafie se zvláštním důrazem na kurzívu.

Směsí arabštiny a latiny vytváří estetickou syntézu dialogu kultur mezi západem a islámem. Některé z jejich děl najdeme ve sbírce Akademie moderního umění v Berlíně. Proslula též kaligrafickými slogany pro zimní olympijské hry v roce 2006, Dolce & Gabbana, Prada, Valentino a mnoho dalších. Kaligrafií oživuje současné podoby grafického designu a dává tak do každého projektu kousek ze sebe.



Obr. 40 – Slogan zimních olympijských her 2006



Obr. 41 – Reklamní kampaň firmy freesoul



Obr. 42 – Kaligrafické texty na šatech

Zajímavé odkazy kde se kaligrafka Francesca Biasetton společně s Lucou Barcellona rozhodli představit a podělit se o umění krasopisu. Spatříme různorodé styly psaných forem i možnosti používaných nástrojů, které představují svým žákům jako ilustrativní a výukový materiál ve svých kurzech.

Odkazy:

<http://www.youtube.com/biasetton?gl=IT&hl=it>

http://www.youtube.com/watch?v=z5_PqUDGZR8

<http://www.youtube.com/watch?v=mQ5UPGnyjZ4>

<http://www.youtube.com/watch?v=i92n1VWPGHg&feature=related>

<http://www.youtube.com/watch?v=ix3QBEI4qYg&feature=related>

http://www.youtube.com/watch?v=-l1XwksL_yA&feature=related

4.3 Alison Carmichael

Umělkyně Alison Carmichael je považována za výbornou komerční kaligrafku žijící ve Velké Británii, která vyhrála již mnoho ocenění. Pracuje pro rozmanitou klientelu, jako BBC, čaje Twinings, Shell a mnoho dalších. Od malička se zajímá o typografii a kaligrafii, kterou uplatňuje v komerčních pracích, tiskové reklamě a obalech knih, kterým tak dodává osobitý a nápaditý styl, který ji odlišuje od ostatních.

Vystudovala vysokou školu Ravensborne v roce 1995, kde získala diplom v oboru grafického designu, který oživuje zvládnutým uměním kaligrafie.

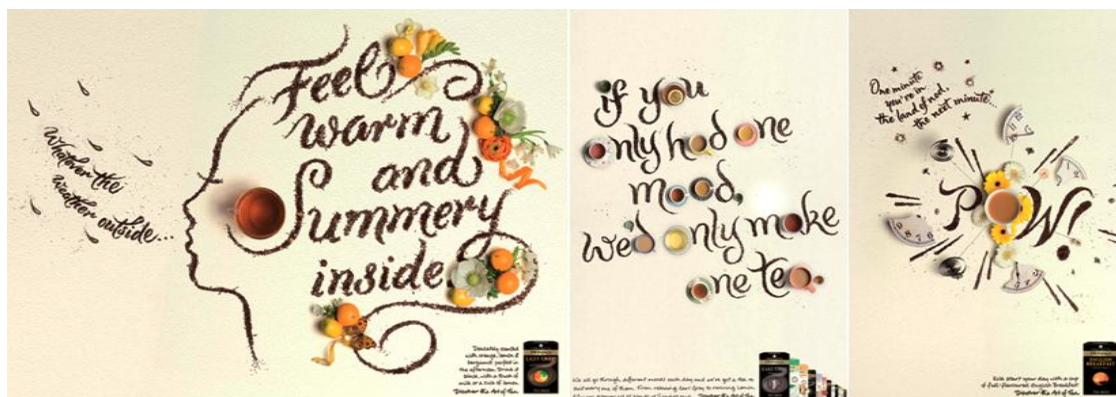
Proslavila se notoricky známým růžovým plakátem “C**t“, za který dostala mnoho ocenění. Jednalo se o vlastní propagaci, kterou rozesílala potencionálním klientům. Zprostředkovala v něm svůj talent, dovednost, čistotu a sebejistotu. Na plakátě s růžovým pozadím je bílým krásně vypracovaným a ozdobným kaligrafickým písmem napsané vulgární slovo, jehož atmosféra působí komediálním dojmem a nevinností. Slogan uvedený níže pod kaligrafickou ilustrací nese sdělení: *Slova vypadají krásněji, když jsou napsaná krasopisem.*



Obr. 43 – Proslulý plakát “C**t“, za který získala mnoho ocenění

Autorka se proslavila svými experimentálními typografickými projekty. Jedním z nich je reklamní tisková kampaň pro Twinings čaje ve které spolupracovala se světově známým uměleckým ředitelem a scénografem Simonem Costinem, který naaranžoval předměty do kterých Alison ze sypaného čaje vytvářela fantastická písma. Obdivuji trpělivost a originální myšlenku, se kterou autorka přišla.

Dokázala, že výborný typograf nepotřebuje ke svým vyjadřovacím prostředkům striktně kaligrafické pero a inkoust.



Obr. 44 – Reklamní kampaň čajů Twinings



Obr. 45 – Kaligrafické logotypy



Obr. 46 – Realizace obalů knih a časopisů



Obr. 47 – Realizace obalového designu

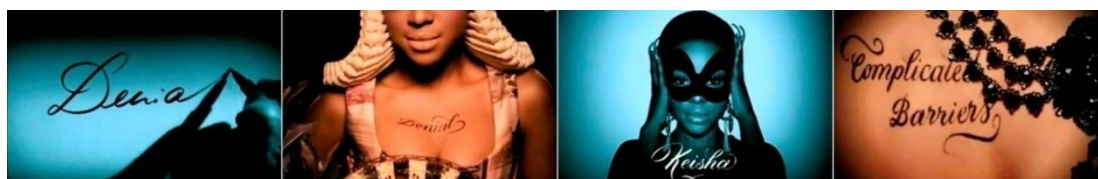


Obr. 48 – Ukázky reklamních kampaní

V hudebním klipu pro skupinu Sugababes s písní Denial (Island), dokázala svůj talent, cit a kaligrafickou čistotu nádherně využít.

Odkaz:

<http://vimeo.com/5231492>



Obr. 49 – Ukázka z hudebního klipu

4.4 Luca Barcellona

Luca Barcellona vlastní ateliér v Miláně, kde pracuje jako grafický designér a profesionální kaligraf na volné noze. Typografie je dominantní složkou jeho výtvarných děl. Vyučuje kaligrafii a vede workshopy v několika evropských městech. Prostřednictvím tvorby se tak snaží prezentovat a dokázat možné soužití manuální zručnosti starověkého umění psaní společně s digitální dobou.



Obr. 50 – Kaligrafie ozdobou obchodních výloh



Obr. 51 – Kaligrafie v podobě titulků k filmům, tetování, logotyp



Obr. 52 – Kaligrafie na plakátech

Odkazy:

<http://vimeo.com/12733075>

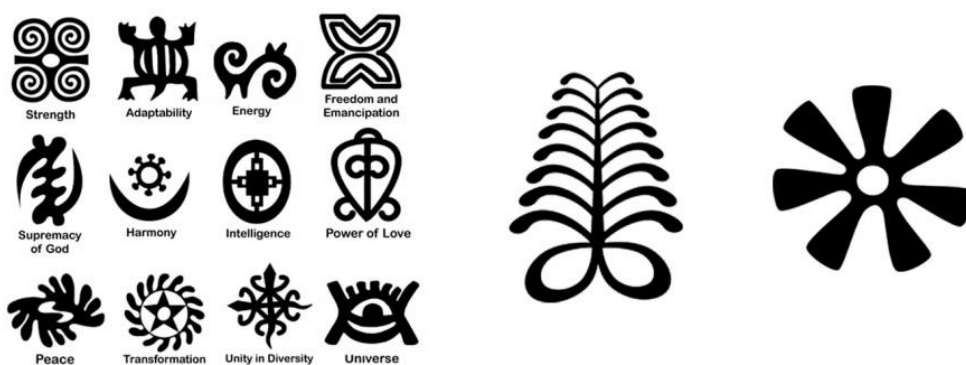
<http://www.youtube.com/watch?v=IFFin-H7eI4>

<http://www.youtube.com/watch?v=8edCRCydVY4>

4.5 Andrew van der Merwe

Grafický designér a profesionální kaligraf digitálního věku. Žije v Jihoafrické republice v Kapském městě. Typografie ho oslovila již v dětství. Začínal jako designér na volné noze. Zajímá se především o typografii afrických kolonií v jejich znakových systémech psaní. Čím je styl písmene hranatější, tím je jasnější, že bere inspiraci z písma lidu Tuareg ze severní Afriky. Složitě vypadající znaky pocházejí ze symbolů Adinkra z Pobřeží slonoviny.

Kaligrafie na pláži jsou jakousi novinkou. Jako první vyvinul tuto unikátní uměleckou formu s použitím nástrojů a inovativních postupů. Nikde jinde ve světě nic podobného nenajdeme. V posledních letech pracoval na rozvoji své originální kaligrafické techniky. Jedinečná technika spočívá v kreslení písmen a vzorů přímo do písku. Většinou se jedná o nesmyslné čmáranice, kdy si hraje pouze s vizuální formou. Je smutné, že díla nemají dlouhou trvanlivost, protože je při přílivu smyje oceán. Andrew musí být dobrým fotografem, protože je to jediný způsob, jak může ukázat a prezentovat své umění širšímu publiku. Dle mého názoru vytváří zdaleka nejúžasnější projekty s písmem, které jsem kdy viděla. Níže si můžete prohlédnout některé z nich.



Obr. 53 – Symboly Adinkra



Obr. 54 – Kaligrafie na pláži

5 VYŘEZÁVANÁ TYPOGRAFIE

Řezání do papíru je jednou ze starých tradičních čínských technik umění. Nepatří mezi natolik známé, jako například kaligrafie. Na papíře můžeme stejně osobitým způsobem uplatnit typografii v kombinaci s kreativitou, talentem a spoustou jedinečných nápadů. Dokládá to tvorba níže uvedených designérek, kterou jsem byla naprosto ohromena, nikdy předtím jsem nespátřila tak precizně do detailu vytvořená díla, která jsou celosvětově ceněna pro svoji originalitu. Stále nacházíme jen málo umělců, kteří se v moderním světě techniky zabývají tradičními technikami. Proto je mojí povinností a zároveň ctí ty nejlepší z nich zmínit.

5.1 Yulia Brodskaya

Neuvěřitelně talentovaná ruská ilustrátorka a grafická designérka narozena 1983 v Moskvě. Než se přestěhovala do Velké Británie v roce 2004, zajímala o různé tvůrčí techniky od textilní malby, koláží, origami až po tradiční postupy výtvarného umění. Po příjezdu do Velké Británie začala pracovat jako grafik na volné noze.

Ve své tvorbě uplatňuje starou techniku zvanou tzv. Quilling, ve kterém jsou pásy papíru použity k vytvoření složitých vzorů s tím rozdílem, že ji posunula na zcela novou úroveň. Rychle si získala mezinárodní reputaci. Pro klienty po celém světě vytváří půvabná a propracovaná umělecká díla.

Technika Quilling spočívá v nařezání papíru zhruba na 0,5 mm široké proužky, které jsou dlouhé přibližně 10 cm. Následně se rolují do volných trubiček, ze kterých si vytváříme požadovaný tvar. Konec papíru přilepíme, aby se nám nerozmotal. Můžeme si ho přilepit před tvarováním nebo až po tvarování. Oba postupy jsou možné.



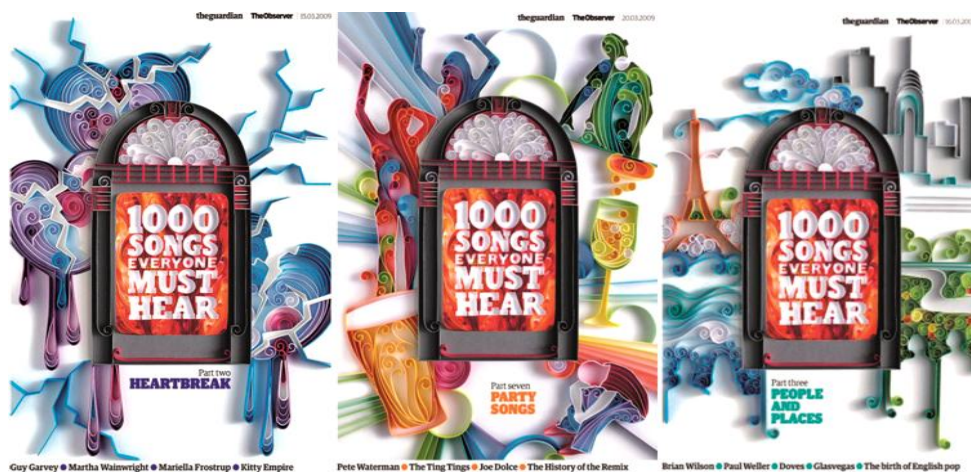
Obr. 55 – Technika Quilling

Našla kreativní a elegantní způsob do detailu propracovaných ilustrací, které demonstrují její zálibu v papíru, typografii a ruční technice vyřezávání. Její tvorba snoubí všechny tyto složky do jediného.

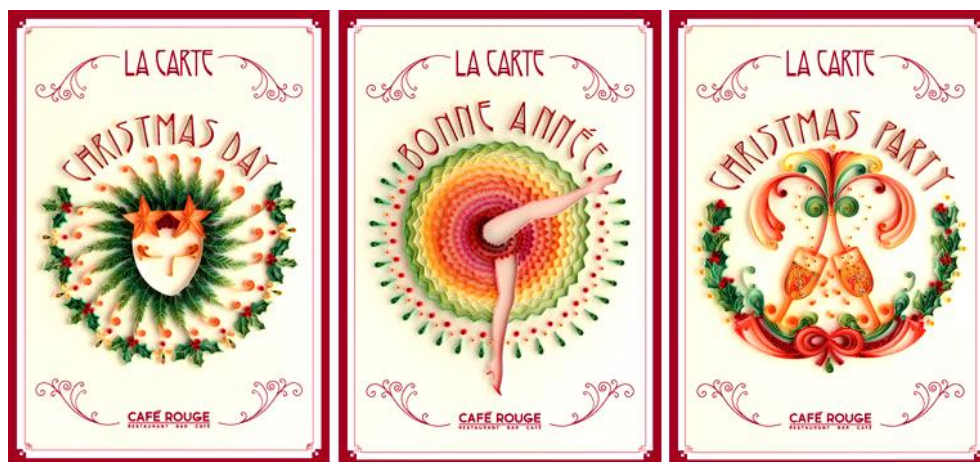
Papírové kompozice jsou často nasycené pestrými barvami, ale nevyhýbá se ani čistě černé a bílé, nebo čisté bílé na bílém podkladu. Zdá se téměř nemožné, že nejsou digitálně vyrobeny. Grafický design je v její tvorbě citelně znát. Většina děl má silné typografické zaměření. Typografie je její druhou láskou, samozřejmě po papíru.

O své práci říká:

"Jsem pro neustálé experimentování, a to vždy můj styl posouvá do nových směrů a poloh: moje největší vášeň je zkoumat způsoby, ilustrace a typografie."



Obr. 56 – Ilustrace k soutěži "1000 Songs Everyone Must Hear", 2009



Obr. 57 – Ilustrace pro kavárnu Rouge, 2010



Obr. 58 – Projekt banky Spar Nord, 2010

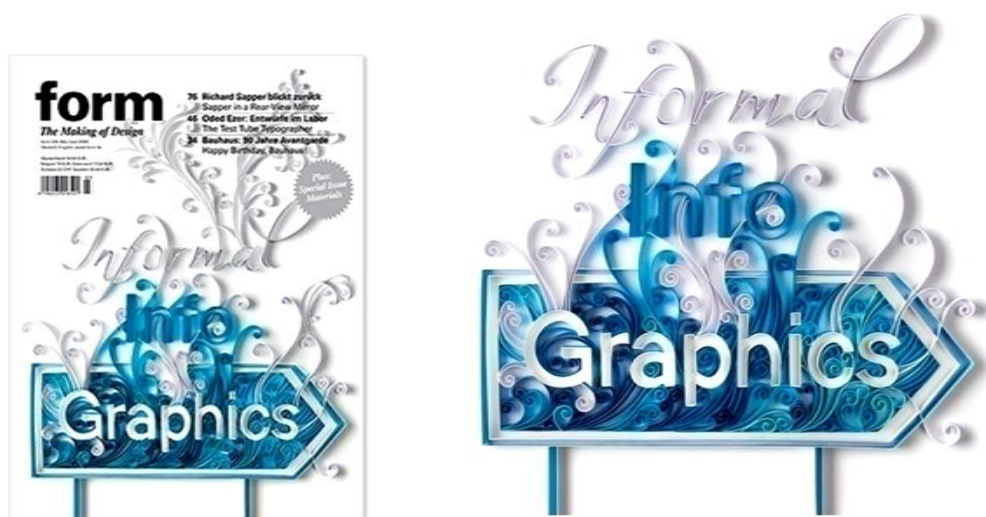
Pro tento projekt vytvořila autorka 15 čísel, která ilustrují různá důležitá data v životě člověka a jejich vliv na finanční situace. Postup při tvorbě celého návrhu můžete spatřit na přiloženém videu níže.

Odkaz:

http://www.youtube.com/watch?v=2ENRWX0Baps&feature=player_embedded



Obr. 59 – Ilustrace brožury pro G2, 2008



Obr. 60 – Ilustrace obálky časopisu, 2009

5.2 Aoyama Hina

Japonská umělkyně žijící ve Francii, která se zabývá technikou vyřezávání nebo spíše vystřihování do papíru. Tráví hodiny řezáním složitých vzorů z tenkých listů papíru. Vytváří neuvěřitelné kreace pouze za pomoci nůžek.



Obr. 61 – Vyřezaná báseň s názvem věta

Odkaz:

http://www.youtube.com/watch?v=wIAFZA_RsdY&feature=related

<http://www.youtube.com/watch?v=1kVIB8tz85I&feature=related>

5.3 Julene Harrison

Známa typografka, designérka a ilustrátorka žijící v Londýně. Zpočátku kariéry pracovala jako textilní designérka, později se dostala k technice vyřezávání. Zajímá se především o typografii a její možné podoby a transformace do ilustrací.

Za pomoci skalpelu vyřezává typografické kompozice z jednoho archu papíru, které komponuje do bohatě zdobených rámců. Mnohé z nich jsou nositeli romantických zpráv a vzkazů. Například: *Vezmeš si mě?* Obdivuje minimalistickou formu, avšak její díla jsou dle mého názoru silně dekorativní.



Obr. 62 – Typografické ilustrace



Obr. 63 – Komerční ilustrace adventního kalendář a knihy

6 ASCII ART

ASCII Art je počítačově vyvinutý druh moderního textového umění, které může vytvářet kdokoli bez ohledu na to, zda má talent či ne. Pro usnadnění byl vyvinut nespočet programů umožňujících snadnou a rychlou transformaci do znakových symbolů. Jde tedy o jakési textové malování, kdy vytváříte vizuální obrazy za pomoci textových symbolů.

Jedním z hlavních důvodů vzniku ASCII Artu byla neznalost tiskáren v oblasti grafických schopností, používaly tento druh umění namísto grafických značek. V dnešní době je často nalezneme v e-mailech či zprávách místo obrázků.

Mezi nejstarší známé příklady použití ASCII Artu je výtvar autorů Kennetha Knowltona a Leona Harmona datovaného do roku 1966. První pokus o naskenování fotografie do počítače představoval ležící akt, skládaného ze stupňů šedi, pomocí matematických a elektronických symbolů.

Inovativní proces byl zároveň pokusem, jak stanovit minimální množství informací, které lidské oko potřebuje k vyřešení obrazu.

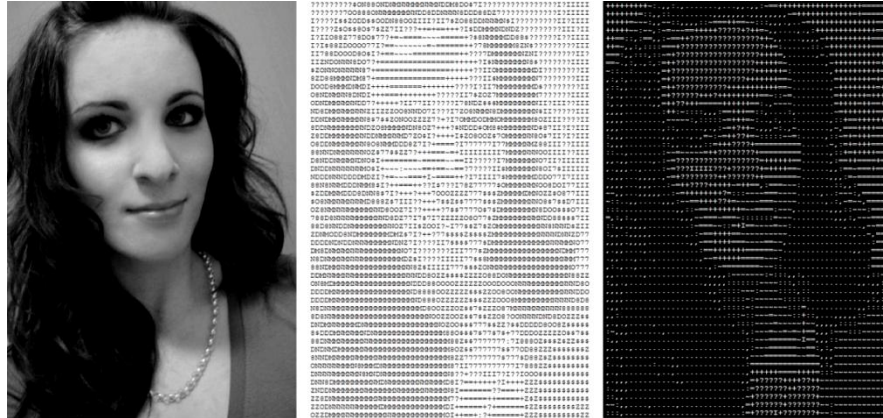


Obr. 64 – Nástěnná malba z typografických symbolů, *Studies in Perception*

Osobně nepovažuji tuto technologii za umění. Ve většině případů do konečné podoby autor ničím osobitým nepřispěje. Obraz vytvoří a transformuje pouze program, který ulehčí práci. Ani si neumím představit, jak dlouho bych dávala dohromady jeden obrázek, znak po znaku. Ke každému programu přikládám internetové odkazy, kde si můžete tuto technologii vyzkoušet.

ASCII Art Generator

Program dokáže převádět fotografie do tzv. ASCII textového umění, které je složeno ze změní písmen, čísel a symbolů. Nenesou žádné sdělení ani význam. Efekt spatříme po načtení celého obrázku.



Obr. 65 – Ukázka vygenerované fotografie

Odkazy:

<http://www.glassgiant.com/ascii/>

<http://www.degraeve.com/img2txt.php>

ASCII Generator

Slouží pouze k převodu textové grafiky do znakových symbolů. Napíšeme požadovaný text, který si přejeme převést, zvolíme si v omezeném výběru fontů a nastavíme velikost. Vygenerujeme obraz.

```

eeeeeeeeeeee                                     ee
ee                                               ee
ee                                               ee
ee 8b    d8 8b,dPFYba, ,adPFYba, ,adPFYb,d8 8b,dPFYba, ,adPFYba, 8b,dPFYba, ee,dPFYba, 8b    d8
ee `8b   d8' 88P'  "8a a8"  "8a a8" `Y88 88P'  "Y8 ""  `Y8 88P'  "8a 88P'  "8a `8b   d8'
ee `8b,d8' ee   ,d8 8b  ,a8"  "8a, a8" 8b    ee ee   ,adPPPPPs ee   ,d8" ee   ee   `8b,d8'
ee `8b,d8' ee   ,a8"  "8a, ,a8"  "8a, ,d88 ee   ee   ,88, ,a8" ee   ee   `8b,d8'
ee `Y88' ee `YbbdP"" `YbbdP"" `YbbdP"Ye ee   ""8bbdP"Y8 ee `YbbdP"" ee   Y88'
d8'    ee          aa, ,88
d8'    ee          "YbbdP"

```

Obr. 66 – Ukázka vygenerovaného textu

Odkazy:

<http://www.network-science.de/ascii/>

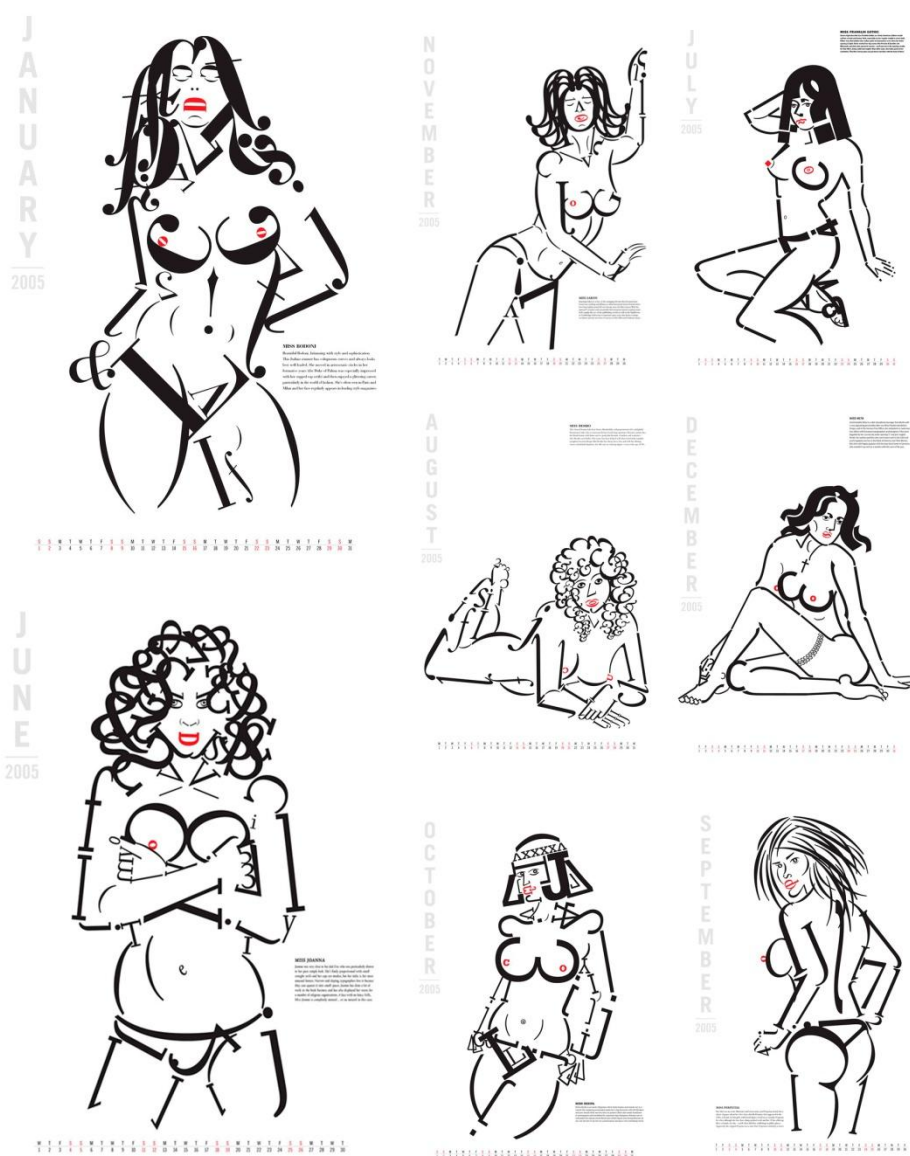
<http://patorjk.com/software/taag/>

7 ILUSTRACE PROSTŘEDNICTVÍM TYPOGRAFIE

Typokalendář

Ze všech různorodých prvků grafického designu, si Taylor Lane vybral právě typografii, která je zde jediným aspektem utvářejícím fascinující erotické kompozice.

Je až neuvěřitelné, jak bravurně je vypracovaná skvělá myšlenka do nejmenšího detailu. Slovní vyjádření spojené společně s písmeny poskytuje ojedinělý zážitek. Na zobrazených ukázkách níže, vidíme čistě typografický a hravý obraz, který nepotřebuje žádný grafický doprovod.



Obr. 67 – Typokalendář

Ilustrace klidně mohou posloužit, pro časopis Playboy. S tím rozdílem, že oproti fotografiím jsou vkusné, čisté, hravé, vtipné a především nápadité. Líbí se mi originalita a kontroverznost nápadu nehledě na provedení. Kombinace vášně pro písmo s doceněním ženských tvarů.

Type City Cleveland

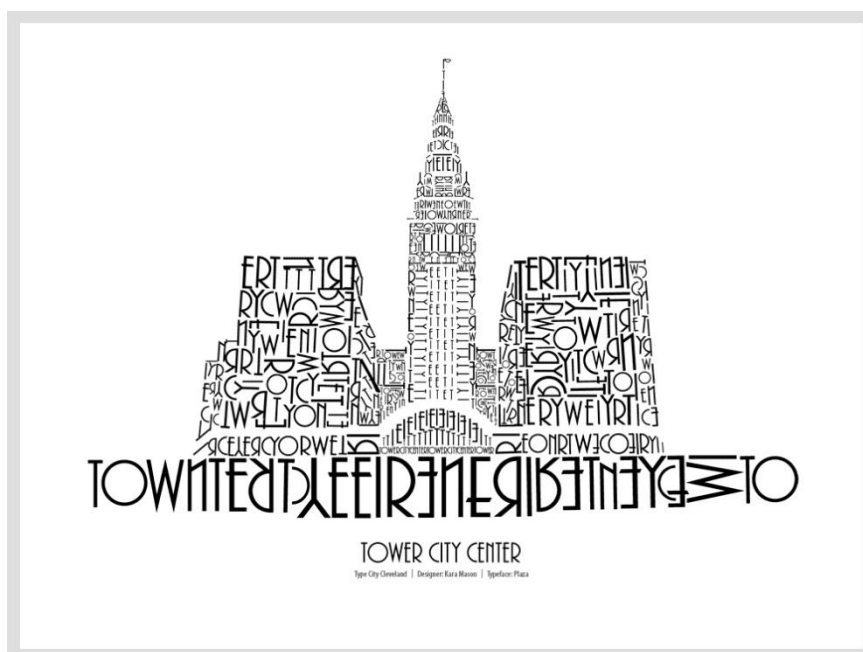
Projekt byl zahájen v roce 2007 v Clevelandském institutu umění Chrise Ramsay, který je zároveň profesorem na oddělení komunikačního designu. Předlohou a inspirací současně byly tištěné typografické práce od Veera.

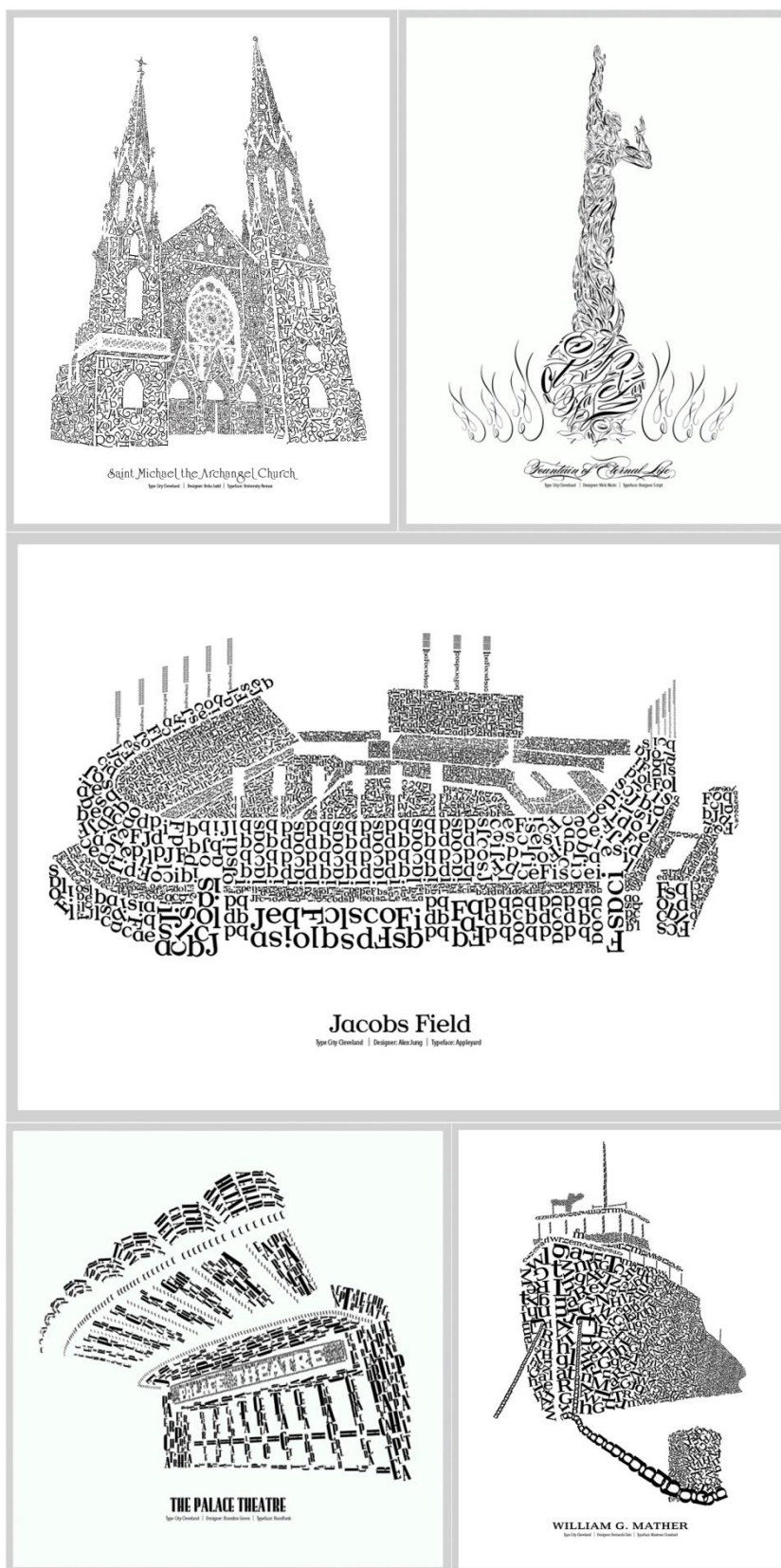
Studenti komunikačního designu započali spolupráci s autorem. Měli za úkol zvolit konkrétní místo v Clevelandu, vybrat písmo, které bude představovat atmosféru, náladu a celkový pocit z místa, pak vytvořit vizuální zobrazení pomocí znaků ze zvoleného písma.

Skvělý experiment, kde se studenti učí o charakteru písma a jednoho z možných způsobů použití typografie. Každý z nich nachází svůj osobitý styl komunikace s divákem.

Odkaz:

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





Obr. 68 – Type City Cleveland

Star Wars

Vypadá to, že každý umělec má co dočinění s představiteli filmu Star Wars. Grafik Fabian Glenz není výjimkou. Pomocí různých druhů písem vytvořil několik známých postav. Přesně uvádí 25 fontů různých řezů, tvarů a velikostí na jednotlivá díla. Můžeme začít hádat? Autor se nevyhnul poněkud vtipnému přejmenování.



Obr. 69 – Wader, Sanstrooper, C3typo and R2typo

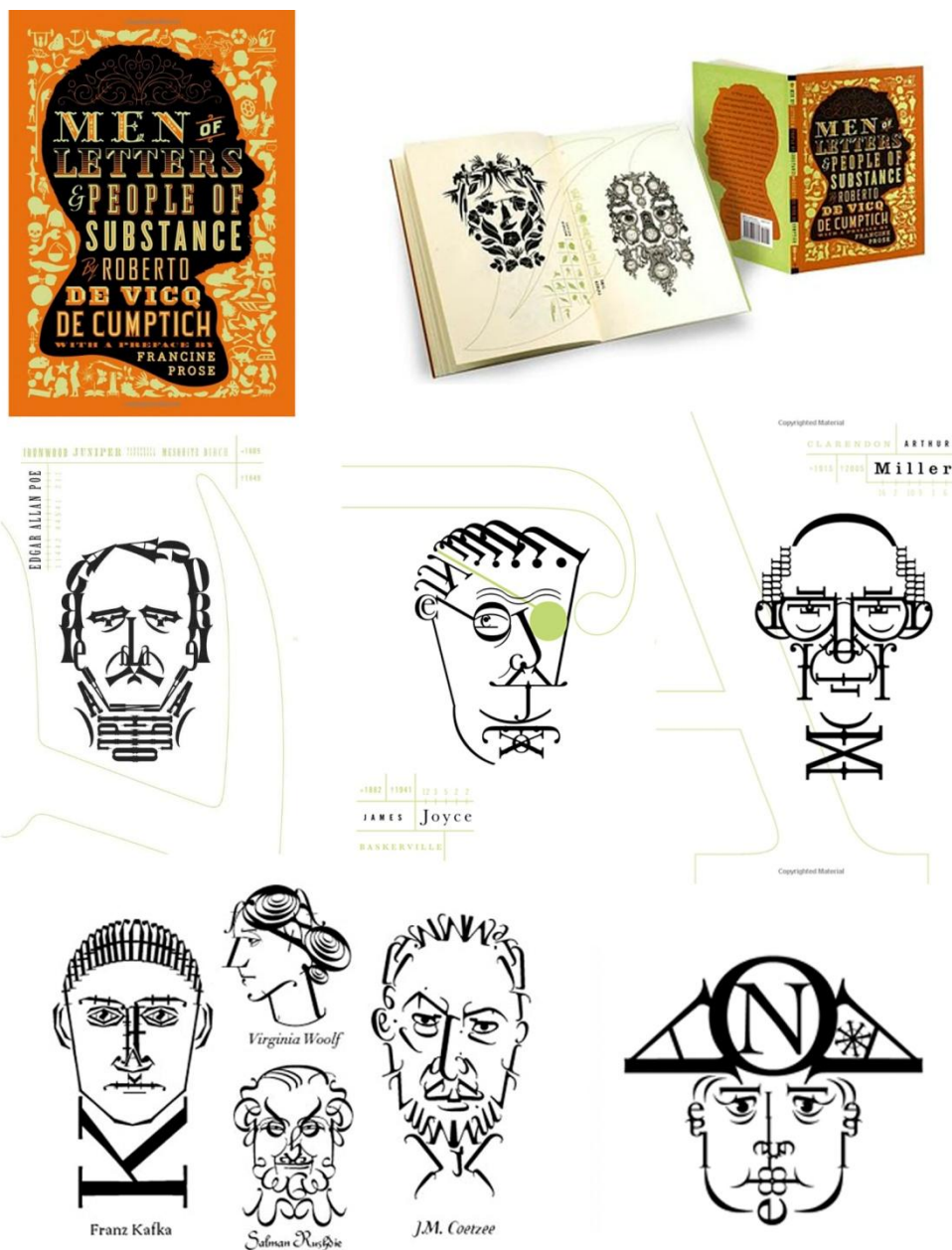
Neobvyklá avšak nápaditá a vtipná sebe prezentace grafického studia v Miláně H – 57, které vsadilo na typograficky stylizované hvězdné představitel z filmu Star Wars. Plakát doplněn sloganem „síla typografie může být s tebou“.



Obr. 70 – Darth Vader, Stormtrooper, Yoda

Kniha Men of Letters and people od Substance

Nádherné typografické ilustrace od Roberta de Vicq de Cumpticha.



Obr. 71 – Ukázky ilustrací z knihy

Odkaz:

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

Typografická entomologie

Projekt italského studia FM Milano, aneb typografická lekce entomologie. Vznikl jako tištěná propagace studia. Představuje dosud neznámé, z písmen složené druhy hmyzu, jejichž jména (Rhinoceros Beetle **Din Schrift**, Vespidae **Clarendon**, Gryllidae **Fedra Sans**) shodou okolností odpovídají názvům fontů, z nichž jsou brouci vysázeni. Opravdu originální nápad.



Beloperus Maculatus Fette Kanzlei
fig. /II.5



Rhinoceros Beetle Din Schrift
fig. /IV.3



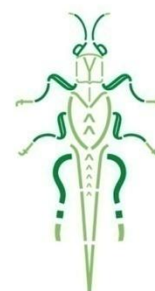
Vespidae Clarendon
fig. /I.5



Dicronorhina Cavifrons Gotham
fig. /I.1



Graphosoma Lineatum Gill Sans
fig. /III.4



Gryllidae Fedra Sans
fig. /II.2

Obr. 72 – Hmyzí entomologie

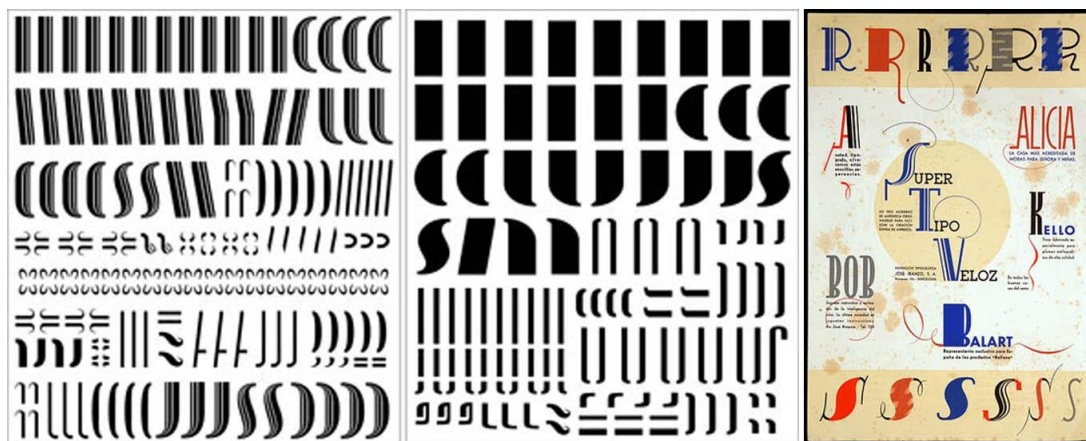
8 TYPOGRAFOVÉ

Jako designéři milujeme experimentování v různých rozměrech a podobách. Typografii považuji jako jedno z nejoblíbenějších vypracovávaných témat, proto jsem si zvolila řadu pro mě zajímavých a osobitých představitelů, které vám popíši podrobněji níže. Obdivuji rozmanitost v jejich projektech, kdy každý z nich uchopil typografii jiným způsobem a vlastním stylem.

8.1 Alex Trochut

Jedná se o mladého charismatického ilustrátora a grafického designéra narozeného v roce 1981 v Barceloně ve Španělsku. Skvěle pracuje s písmem, které v různých stylizacích využívá pro tvorbu plakátů, ilustrací či obalů desek. Komerční práce jsou kreativně zpracované a velice inspirativní. Spolupracuje s vysoce uznávanými značkami a firmami. Mezi které patří The Guardian, LG, Nike, Coca Cola a mnoho dalších.

Již od malička byl poután k typografii, jeho dědeček Joan Trochut patřil mezi výborné typografy a tvůrce kompletního typografického systému Super Veloz konstruovaného ve čtyřicátých letech.



Obr. 73 – Super Veloz, Joan Trochut

Alexovi práce jsou odrazem lásky dvou forem – typografie a ilustrace, kterou bravurně snoubí do jednoho celku. Typografii stylizuje do tekuté ilustrativní a hravé podoby. Kompozice nesou stěžejní sdělení, zajímavým způsobem na sebe strhávají

pozornost díky svému originálnímu a neobvyklému zpracování. Používá stávající písma, kterými dále manipuluje a vytváří z nich unikátní, svěží a nové spontánní realizace.



Obr. 74 – Ilustrace z knihy pro firmu Diesel



Obr. 75 – Kampaně pro značky Nike, The Beer of Barcelona, J. Hayber

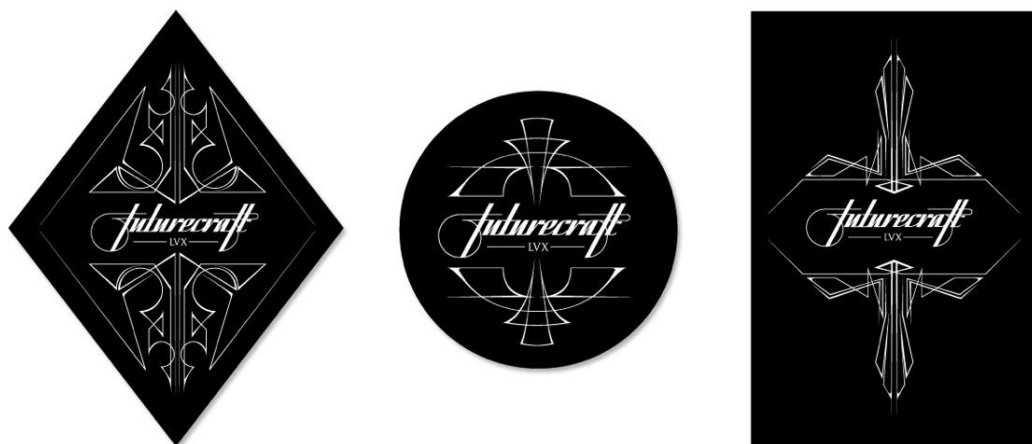
Ohromily mě jeho práce především svojí nápaditostí, rozmanitostí a intenzitou. Mísí se v nich zavedené charakteristické formy, které oživuje vlastním grafickým citem. Expresivní způsob grafického designu vyjadřuje pomocí výrazné typografie. Snaží se hledat rovnováhu mezi expresivní a čitelnou podobou. Forma a obsah se stále mění. Neustále hledá inovativní způsoby, jak psát sdělení vtipně a neotřele. O písmenech uvažuje jako o abstraktních geometrických tvarech. Moderní pojetí minimalismu otáčí na svoji stranu.



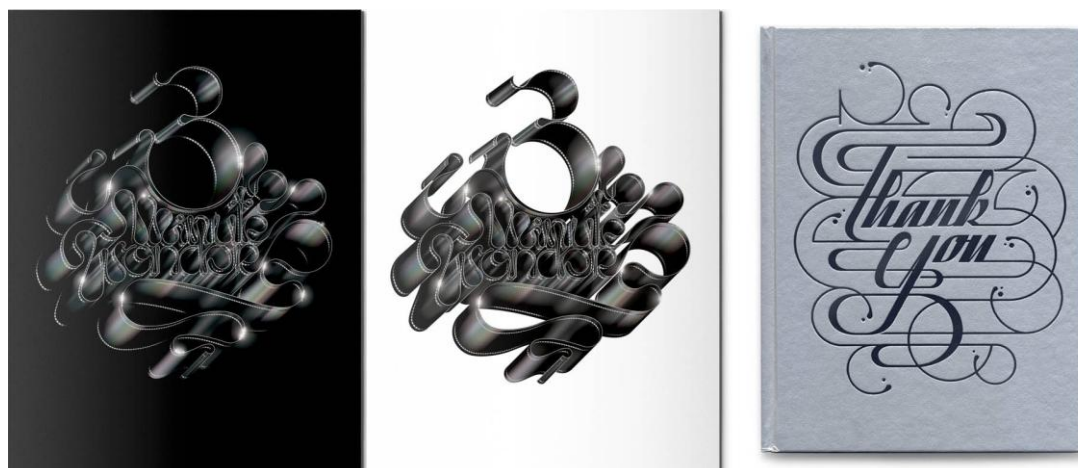
Obr. 76 – Reklamní kampaň firmy Nike SPARQ, Touch/Tiempo



Obr. 77 – Reklamní kampaň firmy Fila Japan 2010



Obr. 78 – Logotyp Futurecraft



Obr. 79 – Channel 4

8.2 Alex Varanese

Americký designér Alex Varanese pocházející ze San Franciska vytváří mimořádná díla, která jsou charakteristická experimentováním 2D a 3D typografie s různými tvary, kompozicí, barvou (fixace na červenou) a osvětlením. Zaujal mě jeho osobitý přístup ilustrace, ve které propojuje prvky 3D a dokáže kombinovat různé kultovní retro předměty. Vizuální forma jeho prací je vnímána jako jeden celek. Zajímá se o všechny věci týkající se designu a typografie, konstrukce písma a kerningu, který je jeden nejdůležitějších. Vytváří a konstruuje nové abecedy.

Výsledné plakáty na mě působí stylem Retro. Počáteční myšlenky spočívají v krebné formě rozdílných nadpisů. Pohrává si s písmeny a snaží se jim dát stejný charakter.



Obr. 80 – Experimentální typografie



Obr. 81 – Autorské abecedy (Egevisse, Determinant, Metrobloc, Decoder)

8.3 Si Scott

Patří mezi jednoho z nejlepších současných typografů. Má jedinečný osobitý styl, ve kterém vyniká bravurní kresba. Tvůrčí proces vždy začíná výběrem písma. Vytváří naprosto úžasné, detailní, křehké a komplikované ilustrace.

Typografické práce jsou vizuálně perfektní! Dekorativní křivky, vlny a víry připomínají tetování, avšak s vyšší úrovní kontroly a jemnosti, hladce vložené do typografických prvků. Inspiraci čerpá z hudby.

Jsem okouzlena touto formou grafického stylu, ve kterém extravagantně vzkvétají písmena krouživými liniemi do arabesek. Naprosto jedinečná forma vyjádření, doplněná do detailu propracovanou kresebnou podobou.





Obr. 82 – Ukázky typografických plakátů



Obr. 83 – Reklamní kampaň Nike

Odkazy:

http://www.youtube.com/watch?v=Uws1eadf_JE

http://www.youtube.com/watch?v=Uws1eadf_JE&feature=related

9 PERLIČKY Z TYPOGRAFIE

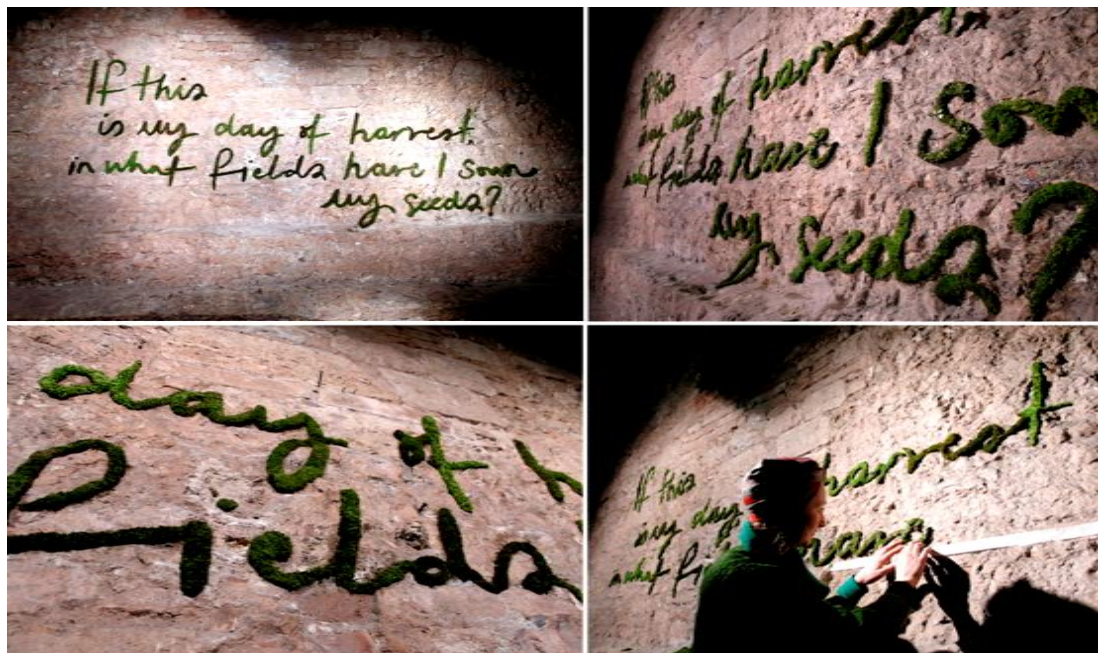
Typografie se stává nedílnou součástí našeho života, ve všech směrech. Objevila jsem mnoho způsobů, kde hraje typografie stěžejní roli. Vybrala jsem ty nejzajímavější a neoriginálnější z nich. Typografie není nikdy dost!

Živá typografie

Pokud vás již přestaly bavit obyčejné trávníky či prázdné zdi, neváhejte ani chvíli a ozvláštněte je typografií, která se velmi úspěšně používá nejen v interiérech, ale razí si cestu i do exteriérů. Důkazem, že typografie není inspirací jen pro designéry a typografy, ale i pro zahrádkáře. Modlitbu Páně můžeme spatřit v podobě živého plotu vysokého 15 cm v typografické zahradě Christchurch na Novém Zélandu.



Obr. 84 – Živý typografický plot z Nového Zélandu



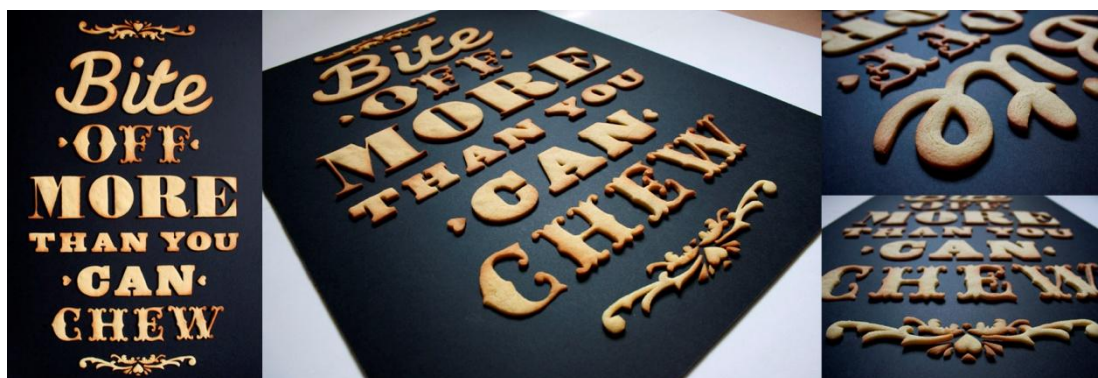
Obr. 85 – Mechová experimentální typografie Anny Garforth



Obr. 86 – "Rethink" nápis na zábradlí z listů spojený trny

Typografický plakát ze sušenek

Opět originální myšlenka Anny Garforth. Experimentální projekt plakátu složeného ze sušenek z různých typů písma. Sladká forma vyjádření sdělení by mě opravdu bavila a navíc i chutnala.



Obr. 87 – Typografický plakát ze sušenek

Ovoce s příchutí typografie



Obr. 88 – Sarah King, ilustrace na ovoci

Typografické mýdlo

Důkazem je toto průsvitné ruční mýdlo, jehož struktura je na všech stranách poseta reliéfem z písmen. Považuji je za nejčistší písmo, které můžeme kdy na světě někdy najít. Čistější typografie snad už neexistuje. Povedený nápad aplikace písma.



Obr. 89 – Typografická mýdla

Posel topinkovač

Sashi Tseng navrhl jedinečný topinkovač, jehož vrchní část obsahuje tabulku, na které je možné psát rychlé zprávy či vtipné vzkazy. Zpráva se poté "opeče" na toust. Zábavné. Co lidé ještě nevymyslí.



Obr. 90 – Topinkovač

Typografické karty

Milovníci typografie si přijdou na své díky poslednímu projektu v podobě hracích karet graphos od Michelle Lam. Každá karta má svůj jedinečný design, vypráví příběh ze specifické oblasti typografie a zároveň upozorňuje na důležitá pravidla

týkající se písma, konstrukce a charakteru. Jsou navrženy tak, aby inspirovaly nejen designéry a typografy, ale především laiky. Nenásilnou hravou formou prezentují povědomí o důležitosti typografie. Myslím si, že jde o zábavnou hru s jasně srozumitelnou myšlenkou.



Obr. 91 – Michelle Lam, hrací karty

Typografická lampa

Zaujal mě projekt typografické lampy s názvem Memento, který využívá chytré koncepce osvětlení - hry světla a stínu. Plášť lampy je vyřezaný do jednoho kusu papíru. Navrhli ji japonští designéři Hiroshi Yoneya a Yumi Masuko. Japonská kultura do svých návrhů promítá své umělecké cítění. Jednoduchost, elegantnost a minimalismus. Tlumené světlo vytváří nejen atmosféru klidu, ale probouzí v nás fantazii. Lampu je možné sehnat pouze v Japonsku.



Obr. 92 – Lampa Memento

10 TYPOGRAFIE INSPIRACÍ

10.1 Typografie v reklamě

Typografie byla vždy velmi inspirativním zdrojem, který se postupem času stále zdokonaluje a vyvíjí do nových forem umění. V dnešní době s ní řada umělců spíše experimentuje v aranžování kompozic, konstrukci a úpravě písmových znaků. Je považována za hlavní část propagačních materiálů a marketingu. Pokud je použita správným způsobem smysluplně posílí poselství, které si přejeme sdělit.

Tato série novinových inzerátů mě mile přesvědčila o tom, že propagační tiskoviny nemusí být vždy nudnou součástí příloh novin, ale naopak.



Obr. 93 – Novinové inzeráty STIHL

Bostonská reklamní agentura Winsper vymyslela nápaditou a vtipně koncipovanou reklamní kampaň značky STIHL. Jedná se především o propagační inzeráty v novinách The wall street journal, kde je na zahradnických nástrojích a typografických odstavcích vystiženo jejich použití. Každý z nich je charakteristický svým účelem i možnostmi použití. Prvním ze zobrazených přístrojů je motorový foukač, který je určen především pro sfoukávání, vysávání spadaneho listí či pokosené trávy, druhým přístrojem motorová pila a posledním do série křovinořez.

Pomocí typografie stylizované do krajiny a zahradnických pomocníků potřebných k údržbě zahrady vzniklo toto zábavné a srozumitelné sdělení, které okamžitě zaujme čtenářovu pozornost při pročitání novinami. Zároveň jej donutí, aby se zamyslel nad sdělením, než zjistí, že jde pouze o reklamu.

Originalita, jednoduchost, roztomilost, snadná zapamatovatelnost. Vše za pomoci použitých ingrediencí, které se do McFlurry přidávají. Precizní a vtipné využití typografie. Každý si může vytvořit svoji kombinaci. Smetanová zmrzlina + výběr ze 3 polev = jahody, čokolády a karamelu a 3 posypů (kit-kat, lentilky, lískové oříšky).

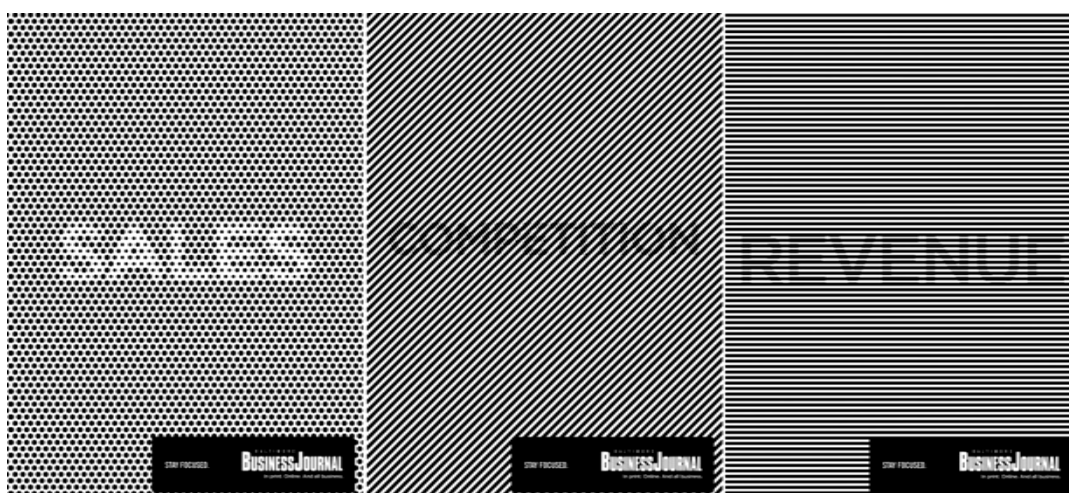


Obr. 94 – Reklama na McFlurry

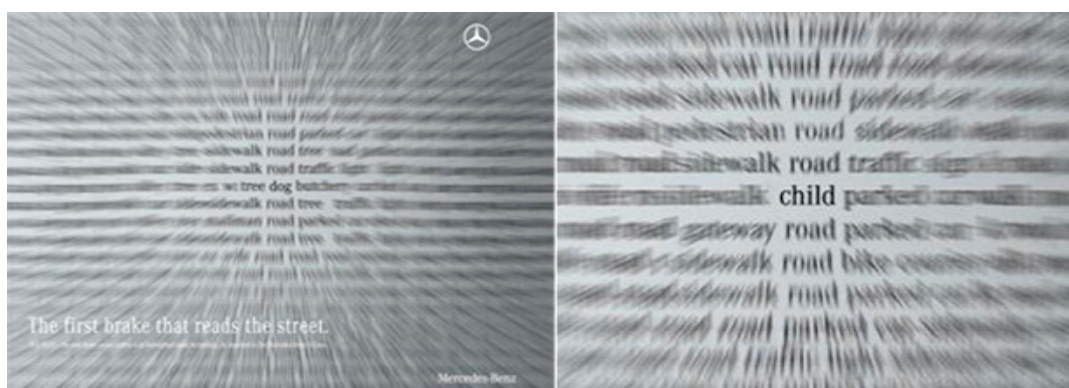
Další zajímavé reklamní projekty:



Obr. 95 – Reklamní kampaň na zmrzlinu



Obr. 96 – Reklamní kampaň obchodního deníku



Obr. 97 – Reklamní kampaň firmy Mercedes Benz



Obr. 98 – Reklamní kampaň firmy Mercedes Benz



Obr. 99 – Reklamní kampaně různých firem

10.2 Knižní podoby typografie

Každý z nás hledá inspiraci v jiných uměleckých objektech i době. V dnešním světě do pojmu inspirace můžeme zahrnout skoro všechno, co slyšíme, vidíme či cítíme. Často se inspirujeme historií, kterou přetváříme do něčeho nového. Knihy se transformují do nových podob, stávají čím dál zajímavějším médiem. Snaží se novými způsoby zaujmout.

Isaac Salazara

Počátečním impulsem a inspirací umělce Isaaca Salazara se stal vánoční strom z časopisu Reader's Digest, který vyšel v podobě origami s podrobným návodem roku 1960.



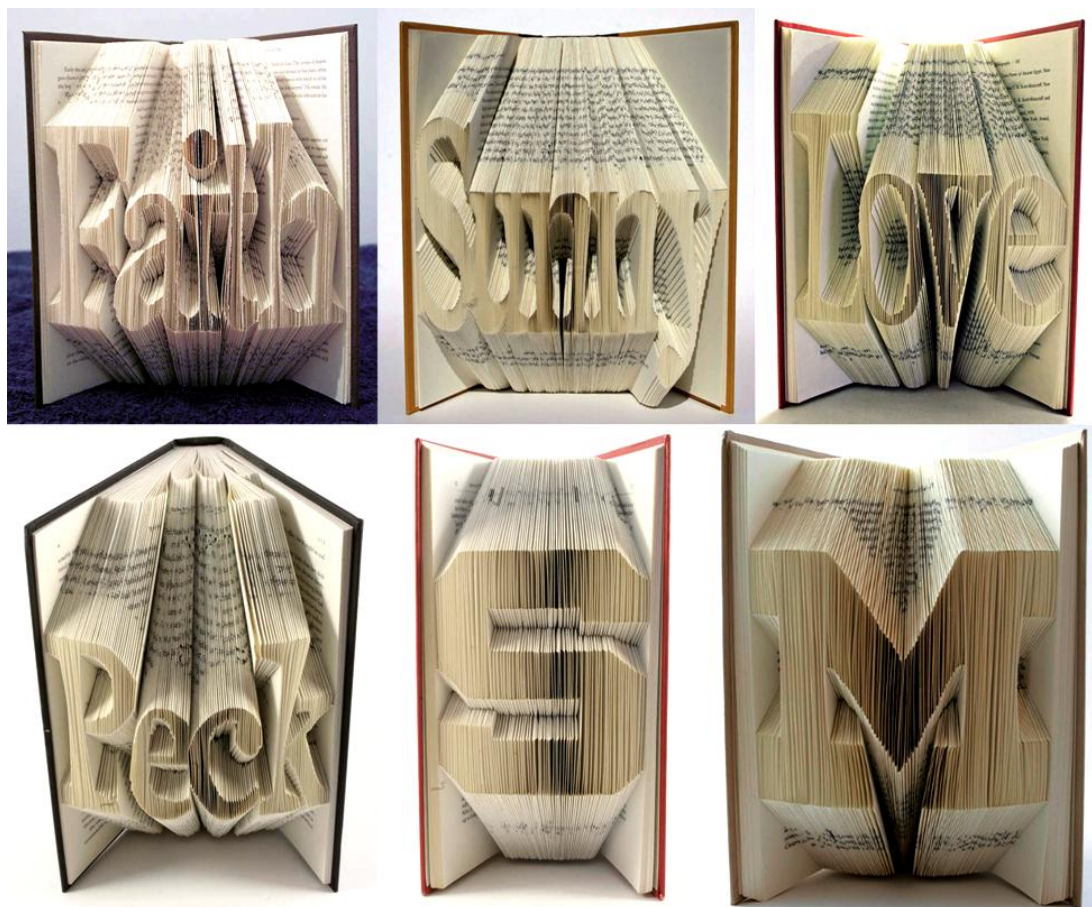
Obr. 100 – Postup skládání Reader's Digest vánočního stromu

Za pomoci toho nápadu vznikl koncept tzv. série knižních soch, který je založen na technice recyklace, přehýbání a stříhání. Vytváří jednoduchá písmena, složitější slova, loga či symboly.

Vizuální podobu dostává dílo postupným ohýbáním, strany po straně do výsledné 3D podoby. Na první pohled působí složitý systém záhybů jako vyřezaný laserem, avšak při bližším seznámení je zřejmé, že umělec ve skutečnosti vše složil a ručně vyřezal do jednotlivých stran sám. Důkazem jsou menší nedostatky na detailech.

Ojedinelý projekt nenesé žádné formální sdělení, je pouze určitým druhem nového umění. Obdivuji nápad recyklace již použitých knih, které by za jiných okolností skončily na skládce. Autor je opětovně transformovat do nové podoby uměleckého

díla. Myslím si, že slovo úžasné není dosti výstižné. I takto nevšedním způsobem si můžeme pohrát s knihou, jen je zapotřebí velká dávka trpělivosti.



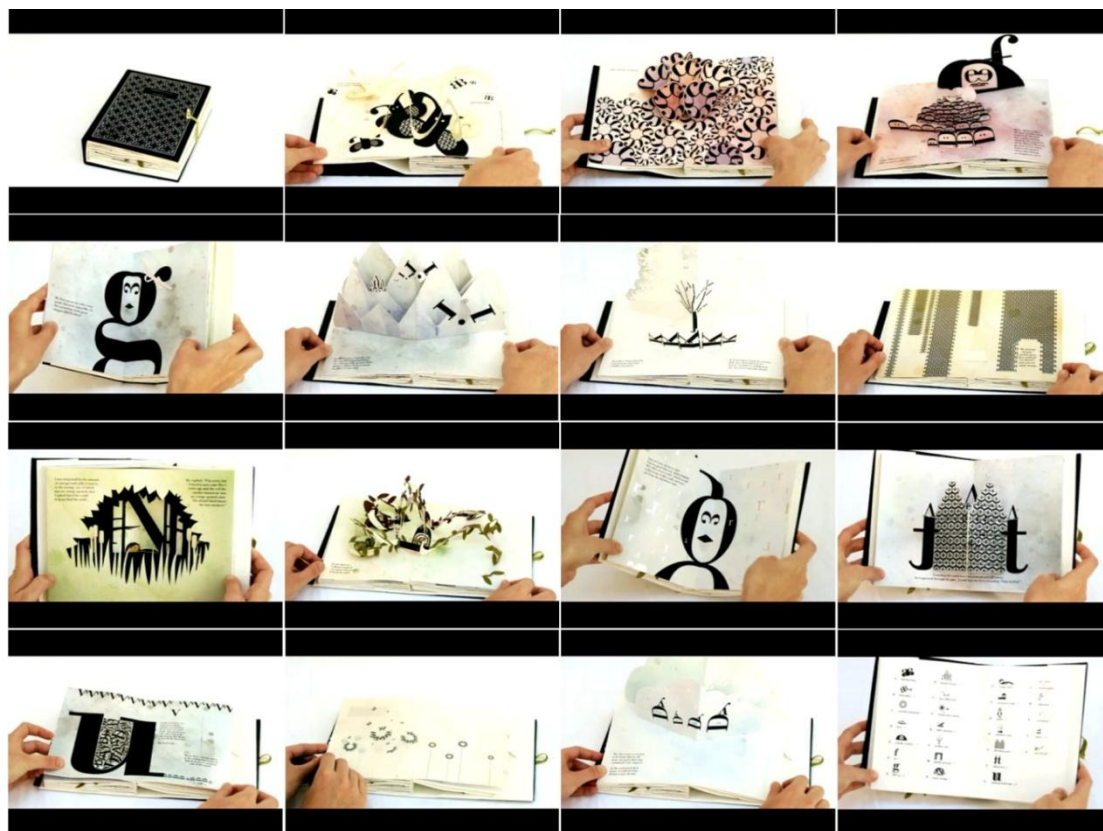
Obr. 101 – Issac Salazar, Origami book

Victoria Macey

Je autorkou geniální typografické knihy s názvem Bodoni Bedlam. Obsah zobrazuje písmo bodoni, kterým je vyprávěn okouzující příběh pátrání po "Dees", která byla zajata zlým "Dee Catcherem". Vizualizace a ilustrace je tvořena 3D obrazem doprovázeným různými typografickými, hravými kompozicemi. Koncept knihy je precizně a čistě vypracován.

Celou pohádku i s vizualizací si můžete prohlédnout pod tímto odkazem:

<http://vimeo.com/4895099>



Obr. 102 – Victoria Macey, Bodoni Bedlam book

10.3 Smysluplná typografie v podobě šperku

Láska k typografii a jejím znakům se dá vyjádřit i jemnějším způsobem – tedy typografií v podobě šperků. Každý kdo ji obdivuje, bude zcela jistě nadšen oslnivou krásou, jemností, oslňují nás svoji elegancí i čistotou. Mezi nejobvyklejší způsoby zpracování při výrobě šperků patří vyřezávání za pomoci laseru nebo lepení. Materiály se liší, avšak k obvyklejším patří barevný plast, stříbro a zlato.

Tickette



Společnost Tickette založily dvě talentované produktové designérky Tal Margalit a Ellia Nattel v Izraeli, které se náhodou potkaly na stejné designérské škole. Zjistily, že obě milují a zajímají se o stejné věci, rozhodly se pro spolupráci. Společně začaly vytvářet elegantní a zároveň vzdělávací kousky. Vlastní internetový obchod, na kterém prodávají širokou škálu šperků, především přívěsků, které nesou určité typografické sdělení. Jejich cílem se stala originalita a touha vyrábět unikátní předměty, ze kterých bude mít nositel zvláštní pocit a radost.

Prozatím vytvořily dvě základní kolekce pod názvy **Word Charm** (kouzlo slova) a **Doodle** (neboli čmáranice). První ze série Word Charm je vyráběna ze slov, která doslovně definují šperky. Používají text k vytvoření skutečného šperku. Příkladem je přívěsek na náhrdelník, který se důvtipně skládá ze slova náhrdelník. Druhá série Doodle se snaží zachytit lehkost čmáranice kreslené ručně a transformuje je do jemných šperků. Šperky jsou vyrobeny podle návrhů Tickette z nerezové oceli, stříbrné či pozlacené nebo barevně lakované v černé nebo červené barvě.



Obr. 103 – Word Charm kolekce



Obr. 104 – Doodle kolekce

Isette



Společnost Isette založila typografií posedlá grafická designérka Jeniffer Putzier z USA v roce 2008. Vytváří ručně vyráběné klenoty z černého akrylu, řezané laserem nebo leptané. Ze šperků je patrné, že autorka miluje znak ampersand v různých podobách. Inspiraci čerpá ze své práce kurátorky v historickém muzeu a manžela grafického designéra. Vzhled klenotů je estetický, čistý, jednoduchý a elegantní.



Obr. 105 – Klenoty Isette

Plastique

plastique*

Společnost PLASTIQUE byla založena v Los Angeles nadanou grafičkou Jen Murse, jejíž smysl pro čistý design a kompozici propůjčují šperkům velmi moderní a minimalistický vzhled. Šperky jsou vyráběny z akrylu, vyřezány laserem. Každý kousek je 100% originálem. Vše od počátečního návrhu v počítači až po výsledný produkt je prací autorky. Z děl je patrné, že inspirací jsou typografické motivy s dotykem grafického designu.



Obr. 106 – Šperky Plastique

Stereo.Type

Stereo.Type je kolekce kožené typografické bižuterie, na které se podíleli dva úžasní výtvarníci. Slavný newyorský grafik a typograf Ebon Heath jehož práce jsou založeny na vizuálních formách vyjádření a šperkařka Mona Ibrahim z Dubaje.

Vytvořili ojedinělý tým, společnou kombinací znalostí z oblasti grafického designu a doplňků vytvořili krásnou a smysluplnou kolekci typografických šperků, které přesahují tradiční formy. Vizuální podoba je založena na jedinečných formách, které jsou typické pro každou kulturu a jazyk. Sbíрка je vyrobena ve dvou jazycích anglič-

tině a arabštině. Proč zrovna ve dvou jazykových mutacích? Protože patří mezi dva úřední jazyky v Dubaji. Tvůrci chtěli pomocí šperků předat poselství těm, pro které je arabština těžko dekodovatelný jazyk působí alespoň krásnou, abstraktní a ozdobnou formou. Obsahují sdělení jako: Eat Life / Shine Bright / Create Contradiction (Hltejte život/ jasně zářit/ vytvořit protiklad).



Obr. 107 – Kolečko Stereo.Type



Obr. 108 – Náušnice Stereo.Type



Obr. 109 – Náramky Stereo.Type

Nadine Kanso

Designérka a fotografka, milující typografii především v experimentálních podobách. Vytváří kolekce nádherných šperků, přes které hledá nové způsoby vyjádření své arabské hrdosti a povahy.

Bil Arabi původně vznikl jako prsten v roce 2006. V tu dobu šlo pouze o jednorázový experiment, který spojil Nadine Kanso s pozadím designu. Nečekaně se stal brzy hitem. Ve skutečnosti chtěla, aby její linie odrážely nejen osobní vzkaz, ale i silné kulturní pouto v jednom. Nejlepším způsobem vyjádření je samozřejmě mateřský jazyk tedy Bil Arabi.

Dnes kolekce obsahuje prsteny, náušnice, náramky, přívěsky a manžetové knoflíčky, které čerpají z krásy a tvaru kaligrafického písma tedy arabské abecedy. Používá žluté, bílé a růžové zlato spolu s kombinací oslnivých drahokamů a polodrahokamů. Kanso modernizuje již tradiční typografii s novým současným vizuálním jazykem. První slovo, které designérka navrhla na přívěšek je "Bhibbak" v překladu "Miluji tě". Šperky považuje nejen za médium, pomocí kterého sděluje informaci, ale i hrdost moderní arabské kultury 21. století.



Obr. 110 – Kolekce šperků Bil Arabi

10.4 Průmyslový design

Tabisso

Společnost Tabisso tvoří dynamický francouzský design se zaměřením na moderní trendy v interiérovém designu. Jejich snahou je podpořit kreativitu u zákazníků prostřednictvím jejich představ o vybavení a komunikačních potřebách. Nabízí širokou škálu tvarů, barev a materiálů.

Zaujala mě jejich inovativní forma konceptu mobilního nábytku a lamp ve formě abecedy, kterou společnost Tabisso pojmenovala „The Alphabet Lounge“ (abecední salónek). Kolekce představuje set komunikačního, módního a zábavního nábytku, se kterým si můžeme libovolně dle představivosti hrát a vytvářet zprávy. Myšlenku neustále rozvíjí o nové fonty, abecedy, piktogramy, ideogramy a objekty. Snaží se přizpůsobit nejen lidem, ale i firmám, aby se staly originálními a odlišnými od ostatních. Kolekce křesel představuje veškerá písmena od A až po Z včetně číslic, navržena standardní řadou fontů. Každý model je možné přizpůsobit dle interiéru, corporate identity či logotypu firmy. Kolekce stojících lamp zahrnuje více než 20 interpunkčních znamének v černé barvě. Myslím si, že typografie je navržena do velmi elegantního, pohodlného a moderního designu. Hodí se nejen do salónek, barů, teras, obývacích pokojů, hotelů, ale i do firemních místností, kde se stane originálním a stylovým doplňkem.

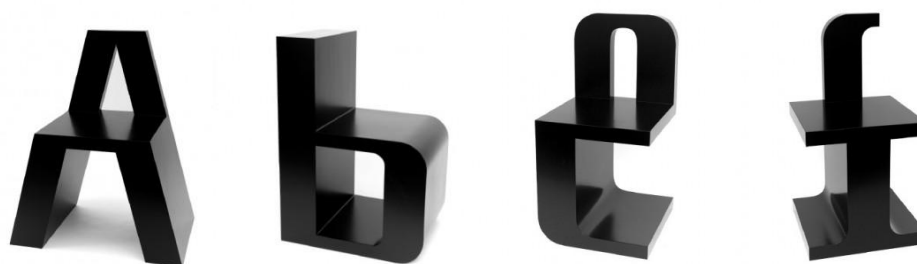


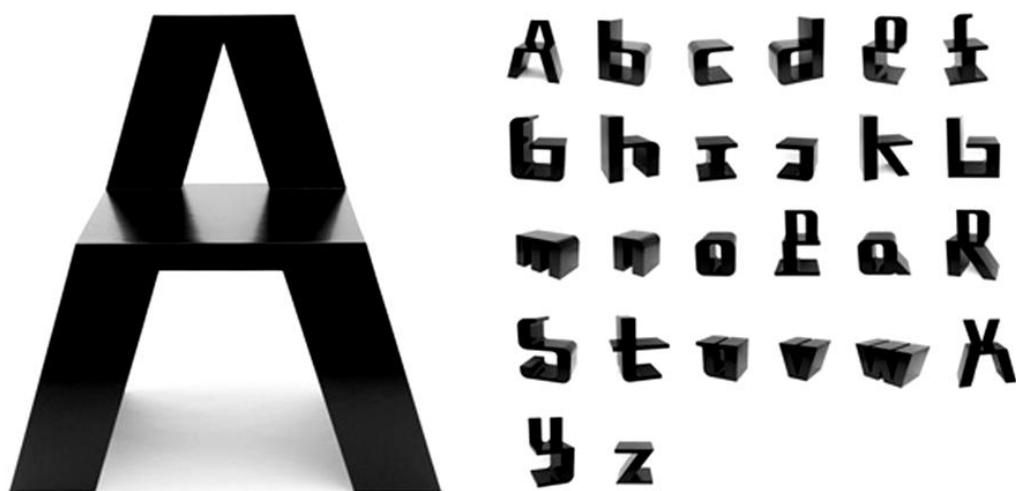


Obr. 111 – Kolekce nábytku a lamp Tabisso

ABChairs by Roeland Otten

Typografie se začíná projevovat i v interiérovém designu, dokládá to koncept ABChairs od designéra Roelanda Ottena. Navrhl a vytvořil sérii 26 typografických židlí. Tedy celou abecedu, která umožňuje skládat a tvořit slova. Brilantní a interaktivní nápad rozvíjí nejen fantazii, ale může posloužit jako výukový a hravý program pro základní školy, kdy děti mohou pomocí písmenek nejen psát, ale i skládat různá slova.



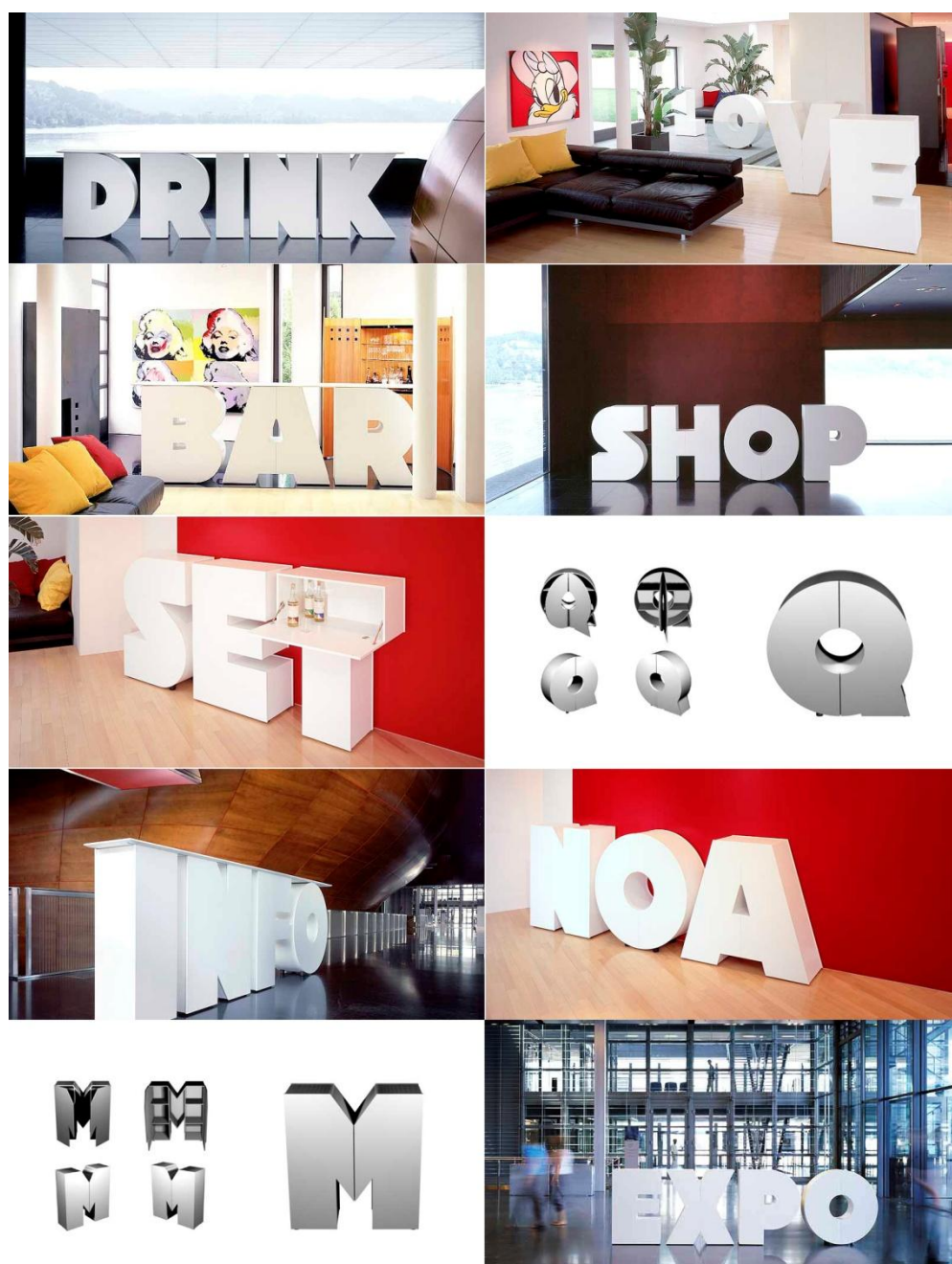


© Roeland Otten

Obr. 112 – ABChairs

SET26

Inspiraci typografií nepopře švýcarská firma **SET26**. Navrhla kolekci skladovacího moderního nábytku v podobě velkých písmen, které je možné libovolně naaranžovat do formy sdělení či myšlenky. Výhodou nábytku jsou skryté zásobníky a zásuvky, se skladovacími prostory. Kolekce obsahuje 26 znaků abecedy, vše v bílé barvě. Nábytek lze využít nejen ke komerčním účelům, ale i pro domácí použití.



Obr. 113 – Kolekce SET26

10.5 Módním průmysl

Anas Younis Shanaah

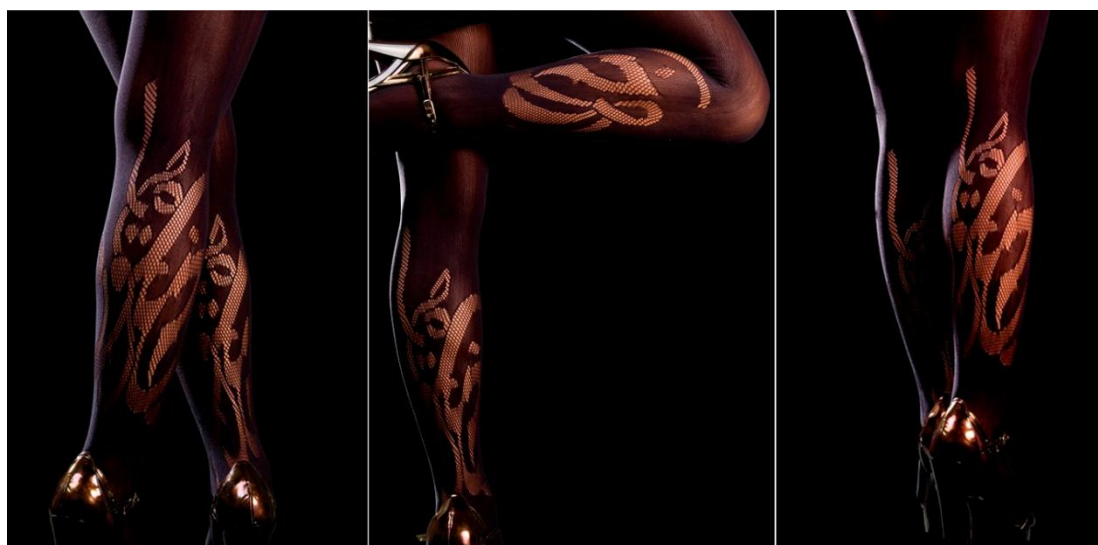
Původně jordánský student architektury, který našel oblibu v módním průmyslu a stal se návrhářem. Vybuodoval si prestižní značku AENNIS EUNIS.

Vášeň pro design jej dovedla zpět do rodného domova Itálie, kde započal kariéru v módním průmyslu. Spolupracoval s odborníky v oblasti koženého zboží ve Francii. Dále své zkušenosti rozvíjel v New Yorku, kde studoval průmyslový design.

Díla se pyšní unikátním stylem a citem pro detail, používá inovativní design s kaligrafickými motivy. Zapojuje své rodné kořeny do návrhů a designu, používá starou tradici, kterou uplatňuje v nových formách. Vytváří jedinečné a výstřední kreace. Kolekce kaligrafické obuvi je toho důkazem. Přidal do ní mystickou chuť nestárnoucích děl a zároveň jim poskytl harmonickou rovnováhu mezi komplikovaností a stylem. Návrhy zobrazují bohaté kaligrafické prvky, které vytváří autorova arabská kultura – bohatý, originální a dekorativní obraz. Kolekce je oslavou smysluplné linie arabského písma.



Obr. 114 – Obuv zdobená kaligrafickým písmem



Obr. 115 – Silonové punčochy zdobené kaligrafickým písmem

Masahi Kawamura

Zaujal mě projekt japonské módní návrhářky, která přišla s koncepcí nazvanou "Typografie a T". Jedná se o koncepční kolekci nositelných reálných triček ztělesňujících siluety pěti klasických písmen: Helvetica, Caslon, Baskerville, Courier, a Cooper Black. Spolupracovala s designérem a návrhářem Itaru Yonenagou.

Namísto pouhého potisku je koncept vymyšlen v podobě jednoduchého černého trička doplněného řadou detailů, které jsou charakteristické pro každé písmeno. Každé písmo chápe jako individuální osobnost. Kawamura si uvědomuje, že prvky typografie se často popisují slovy, která charakterizují formu, tělo, tvar apod. Základnou se stalo lidské tělo. Při procesu navrhování chtěla zachytit charakter každého písma a snažila se jim dát jedinečný vzhled.

Baskerville je přikryt patkami kolem výstřihu, **Helvetica** je jednoduchá s mírným výstřihem do tvaru v. **Calslon** a **Courier** je přikryté hřívou volnou formou, zatímco **Cooper bold** je obeprnutý kolem těla s patkami, které vytváří bublinu na rukávu a v dolní části. Trička působí elegantně a osobitě.



Obr. 116 – Courier, Baskerville, Cooper Bold, Helvetika, Calson

Viktor & Rolf Runway

Obr. 117 – Modely propojené s experimentálním uměním

Louis Vuitton

Slavný módní návrhář Stephen Sprouse ve spolupráci s umělcem Marcem Jacobsem navrhli zajímavou kolekci pro Louis Vuittona. Propůjčili oblečení a doplňkům zcela nový extravagantní, typografický a kresebný charakter ve stylu graffiti. Nepřehlédnutelné!



Obr. 118 – Kolekce Louis Vuitton

10.6 V mediálním světě

Moderní doba přináší náročnější požadavky diváků, nejen na technologie, ale samozřejmě i na grafické zpracování. Novým trendem, jak zaujmout pozornost je využití nových vizuálních stylů označovaných kanálů a televizních znělek.

Prima Cool považují za graficky nejodvážnější a nejlepší na českém trhu. Pohrává si s televizní grafikou a typografickými aplikacemi, kde v hlavní roli hrají nápadité a hravé sexy závorčky, oživující celkovou koncepci i vizuální styl. Rozhodla jsem se zapátrat v počátcích, především ve skladbě a použití typografie.

Prima Cool

V oblasti televizní grafiky mě v poslední době nejvíce oslovil celkový grafický koncept primy Cool od studia Oficina, kterou tvoří dva profesionální grafičtí designéři Lukáš Fišárek a Marek Cimbálník. Žánrově se zaměřuje na mladého diváka, kterému nabízí nejúspěšnější televizní seriály, především mimoevropské tvorby. Ve vysílacím schématu se objevuje i filmová tvorba.



Obr. 119 – Grafické studio Oficina



Obr. 120 – Webové stránky, Prima Cool

Z jejich projektů převažuje především bravurní televizní zpracování a motion grafika, která oslovuje svým netradičním zpracováním, proto sklízí obrovský úspěch nejen u diváků a odborné společnosti, ale boduje také za hranicemi České republiky. Jejich grafické ztvárnění je minimalistické, nápadité a hravé. Originalita a interakce logotypu v animaci, který se stále proměňuje a nabízí prostor, pro snadné vyplnění, je obdivuhodná. Oceňuji jejich jednoduchý systém a přístup při tvorbě upoutávek, kde se snaží o zpětnou komunikaci s diváky, vyzývají je, aby se sami podíleli na vytváření self - promo spotů, které pak zařazují do vysílání.

Stěžejním prvkem grafického systému je typografický logotyp, ke kterému hledali vhodné animační řešení. Vsadili na 2D grafiku, která se jim zdála být vhodnější než 3D. Vše vyplynulo z povahy věci a funkce.



Obr. 121 – Logotyp primy Cool

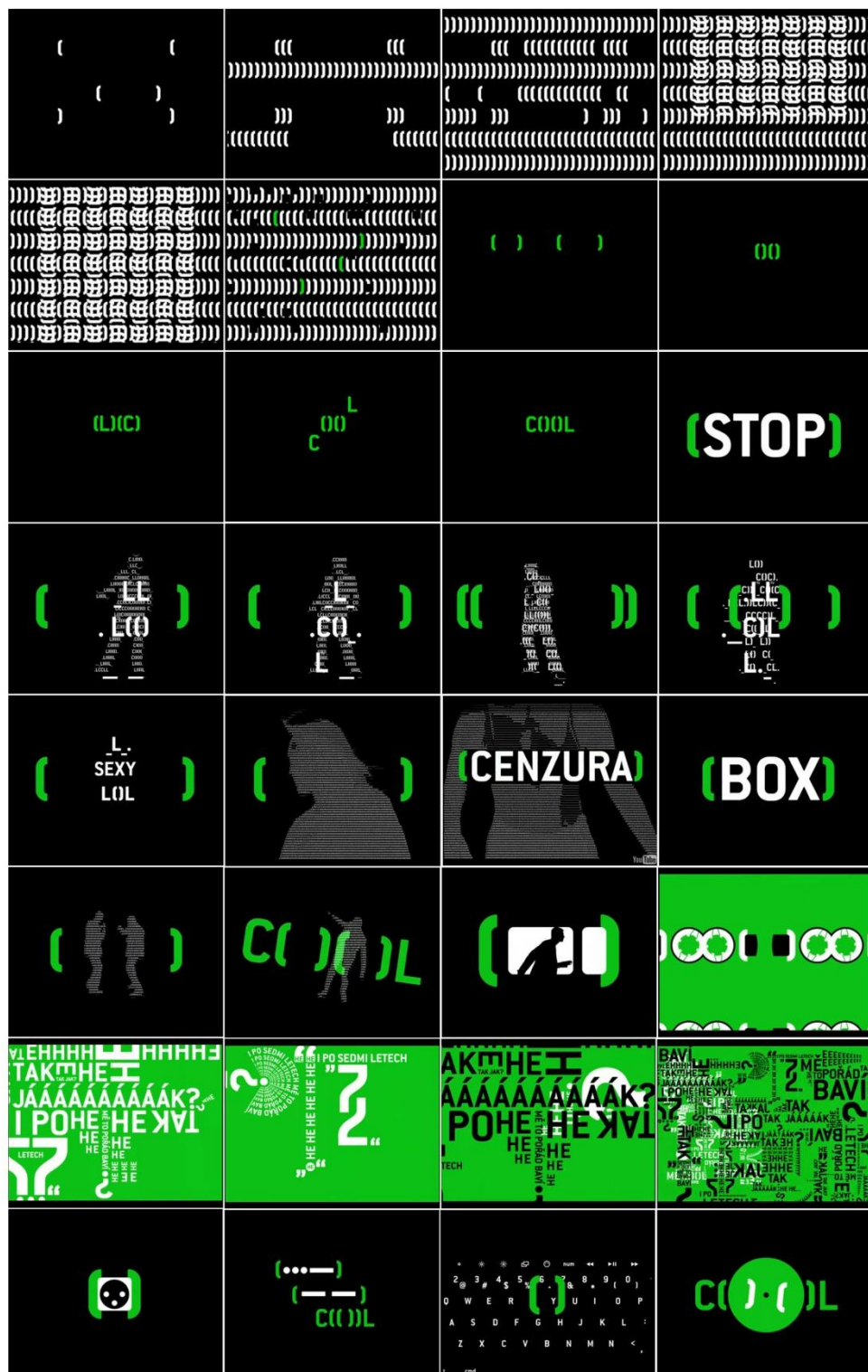
„Prvním krokem bylo nahrazení OO zmíněnými čtyřmi závorkami, které po úpravě velikosti působí jako znaky řezu Stencil. Závorky zde slouží jako prostor pro další obsah, ať už typografický, obrazový nebo pro symboly a piktogramy. Něco podobného můžeme vidět třeba v aplikaci Skype. Rámující závorky zároveň symbolizují nadsázku a ironii, která je obsažena v programu stanice. Logo tak nikdy nemizí, všechno na obrazovce z něj vychází a všechno se do něj vrací.“

Lukáš Fišárek a Marek Cimbálník

K vytvoření logotypu bylo použito písmo Conduit od holandského designéra Marka van Bronkhorsta. Jeho typickým znakem jsou zaoblené obdélníkové verzálky a závorky, které při zmenšení vytvoří písmeno O. Autory zaujaly netradiční minusky, proto nepůsobí chladně až technicistně jako podobná písma.

ABCDEFGHIJKLMNOP
 QRSTUVWXYZÀÁÉÎÏØ
 abcdefghijklmnopqr
 stuvwxyzàáéîïøü&1
 234567890(\$£.,!?)

Obr. 122 – ITC Conduit, Mark van Bronkhorst



Obr. 123 – Vizuální podoba televizní projekce primy Cool

Celou projekci je možno spatřit:

<http://www.prima-cool.cz/video/cool-videoprojekce>

Základní barevnou formou celkové koncepce vizuálního stylu je prostý model RGB, který je doplněn o černou a bílou barvu. RGB barevný model, který je tvořen třemi základními barvami: červenou, zelenou a modrou, které jsou použity bez lomení a v jejich nejčistší podobě. Kombinace syrové barevnosti rozvíjí koncept minimalistické scriptové grafiky. Autoři se touto barevností snažili vyjádřit co nejpřímochařejší řešení. Ze tří základních barev zvolili čistě zelenou jako korporátní barvu.

Důkazem jejich skvěle promyšlené práce je ocenění Czech Grand Design za rok 2009, kterou získali za vytvoření vizuálního stylu pro Primu Cool.

„Prima Cool je po grafické stránce nejlepší televizí, která u nás kdy vysílala. Je to samozřejmě dáno jednak odvážným dramaturgickým týmem, který za ní stojí. Osobně je neznám, ale obdivuji je. Musím říct, že se mi charakter televize hrozně líbí. A pak za tím stojí samozřejmě práce studia Oficina, které vyvinulo celý koncept grafiky pro Primu Cool.

Podle mého názoru je to tým, který u nás v současné době nemá v tvorbě televizní grafiky v té čisté esenciální typografické podobě konkurenci. “

Alan Záruba

II. PRAKTICKÁ ČÁST

11 PRŮZKUM KNIŽNÍCH PUBLIKACÍ O SOUHVĚZDÍCH

Již od malička vnímám hvězdné nebe s obdivem a určitou pokorou. O to více jsem se začetla do knih spojených s touto tematikou. Souhvězdí a příběhy, které jsou s nimi spojovány, měly pro lidi odedávna mimořádný význam. Kupříkladu již Řecká a Římská antika připisovala hvězdám a obrazům, které z nich lidská fantazie vytvořila, božskou moc. V řecké mytologii hrála opět souhvězdí důležitý význam. Další souhvězdí z méně jasných hvězd pojmenovali hvězdáři v 17. století. K mnoha hvězdám a jejich seskupením se vyprávěly příběhy, které přetrvaly staletí až do teď. Před samotným začátkem postupné realizace návrhů a celkové koncepce autorské experimentální knihy jsem se rozhodla pro menší průzkum současného trhu, kde jsem pátrala po knižních titulech zaměřujících na podobná témata noční oblohy a souhvězdí na ní vyobrazených. Snažila jsem se dozvědět více o jejich obsahu, ale zároveň porovnávat zpracování a vizuální podobu.

U níže uvedených publikací mi scházela čistota a určité estetické zpracování, kterým by okouzly a zaujaly na první pohled náročného čtenáře. Přitažlivost publikace je pocit, který vnímáme, když ji držíme v ruce a otáčíme stránku za stránkou.

Souhvězdí a znamení - Co, jak, proč?

Autorem publikace je astrofyzik a vedoucí planetária v Hamburku profesor Dr. Erich Übelacker. Publikace patří do encyklopedické řady Co-Jak-Proč. Zábavnou formou pojednává o nejznámějších souhvězdích, připojuje k nim výklady a pověsti, které jsou s nimi spjaty. Kniha je doplněna o hvězdné mapy oblohy každého ročního období, astronomické poznatky a výklady hvězd.

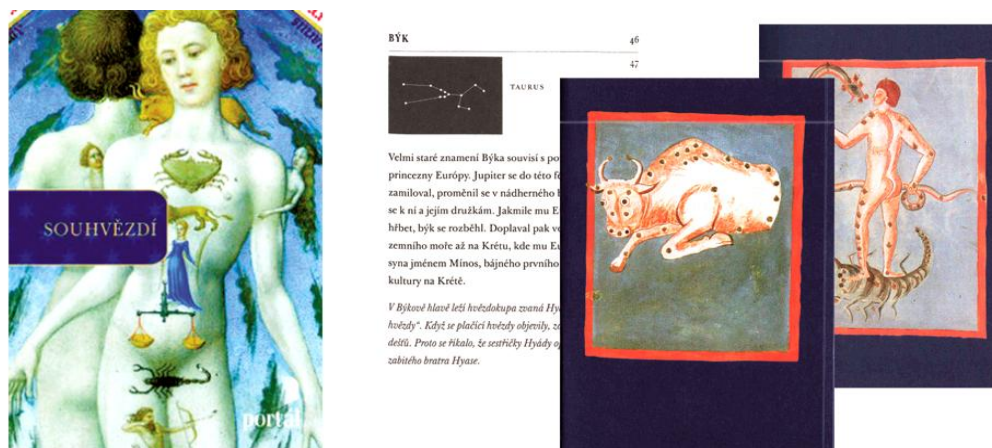
Názorně vysvětluje rozdíly mezi astrologií a vědou o astronomii. Pro český trh knihu upravil a doplnil vysokoškolský učitel RNDr. Miroslav Randa, Ph.D. Kniha je po grafické stránce koncipovaná spíše pro mladší čtenáře, které zajisté první řadě zaujmou doprovodné ilustrace. Celková vizuální podoba na mě neudělala žádný dojem. Grafická úprava by měla být čistší a především přehlednější. Po typografické stránce jsem našla hromadu nedostatků. Kupříkladu sedm dělení pod sebou. Převal by si zasloužil originálnější grafické zpracování, které by upoutalo pozornost.



Obr. 124 – Přebal knihy „Souhvězdí“, Nakladatelství Fraus, Rok vydání 2010

Souhvězdí

Knihla obsahuje řadu příběhů o jednotlivých souhvězdích. Doprovází ji krásné iluminace, které nechal k latinskému překladu básnických skladeb o souhvězdích od římského antického básníka Arató zhotovit císař Ludvík Pobožný. Kniha zaujme především čtenáře se zájmem o výtvarné umění. Čisté grafické i typografické zpracování.

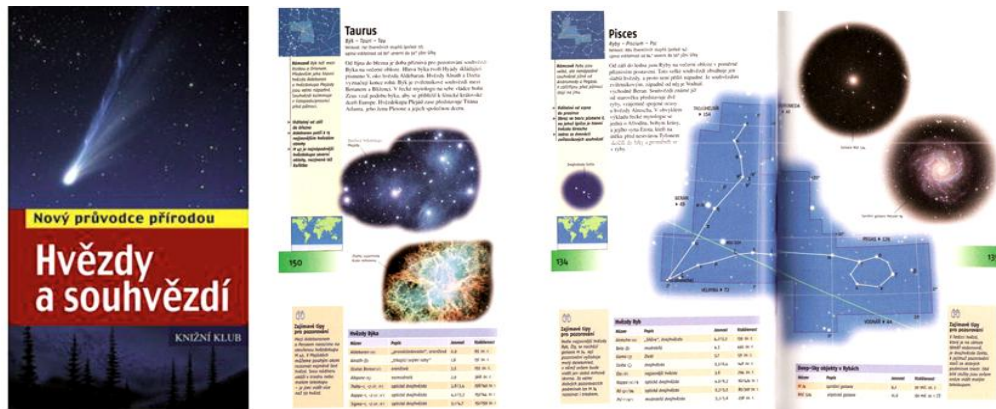


Obr. 125 – Přebal knihy „Souhvězdí“, Nakladatelství Portál, Rok vydání 2009

Hvězdy a souhvězdí – Nový průvodce přírodou

Autorem je Michael Vogel. Kniha nás provede vesmírem a seznámí nás s hvězdami a souhvězdími celého světa. Text je doplněn výstižnými snímky a ilustracemi. Nechybí zde ani podrobné popisky k obrázkům a přehledné mapy oblohy poskytují

kvalitní a detailní informace o mlhovinách, planetách a mnoha dalších zajímavostech. Bohužel působí dosti nepřehledně.



Obr. 126 – Přebal knihy „Hvězdy a souhvězdí – Nový průvodce přírodou“, Knížní klub, Rok vydání 2008

Báje a pověsti hvězdné oblohy

Autor J. V. Šironina nás v publikaci provede hvězdnou oblohou, kde vstoupíme do světa mýtů, bájí a pověstí. Poznáme příběhy, které se váží k jednotlivým znamením zvěrokruhu. V další části nám budou představeny ti, co byli na oblohu vyneseni kupříkladu Velká medvědice, Perseus, Drak, Herkules a mnoho dalších. Před každou pověstí je obrázková informace, kde se souhvězdí nachází na obloze, kdy je viditelné, z kolika hvězd se skládá a řadu dalších zajímavostí. Součástí je i rejstřík, včetně latinských názvů a map oblohy. Spíše ilustrativní, vcelku přehledná forma zpracování pro mladé čtenáře.



Obr. 127 – Přebal knihy „Báje a pověsti hvězdné oblohy“, Fragment, 2006

12 PROJEKT AUTORSKÉ EXPERIMENTÁLNÍ KNIHY

Jako praktickou část své diplomové práce jsem se rozhodla realizovat experimentální autorskou knihu, která je založena především na typografické podobě a ilustracích s nimi spojených. Původní myšlenka celkového konceptu se rozvíjela postupně. Prvotní impuls nastal ve 3. ročníku v hodinách typografie, napadlo mě zpracovat několik souhvězdí v podobě typografických ilustrací. Proč právě souhvězdí? Protože v tu dobu jsem se seznámila a přečetla publikaci s názvem „Hvězdy a souhvězdí“, jehož autorem je Michael Vogel. Nelíbil se mi celkový nápad. Nehledě na kompozice obrázků, které byly nevhodně umístěny a přeplněny informacemi. Publikace působila nepřehledně. Texty bohužel jen ve zkratce popisovaly mytologii, o které jsem se chtěla dozvědět více.

Z tohoto důvodu jsem se rozhodla kompletně dopracovat prvotní myšlenku knihy společně s novými typografickými ilustracemi, které jsem obohatila o mytologické báje a příběhy objasňují jejich stávající pojmenování.

Příběhy noční oblohy

Titul knihy „Příběhy noční oblohy“ stručně a jasně vyjadřuje myšlenku, o které publikace pojednává. Obsah knihy jsem se snažila přizpůsobit očím laika. Pokusila jsem se srozumitelně a hravým způsobem nastínit problematiku a základní termíny z oblasti astronomie.

Mytologické příběhy několika vybraných souhvězdí jsou obohaceny typografickými stylizacemi, které odlehčují pozornost od textu, který doprovázejí.

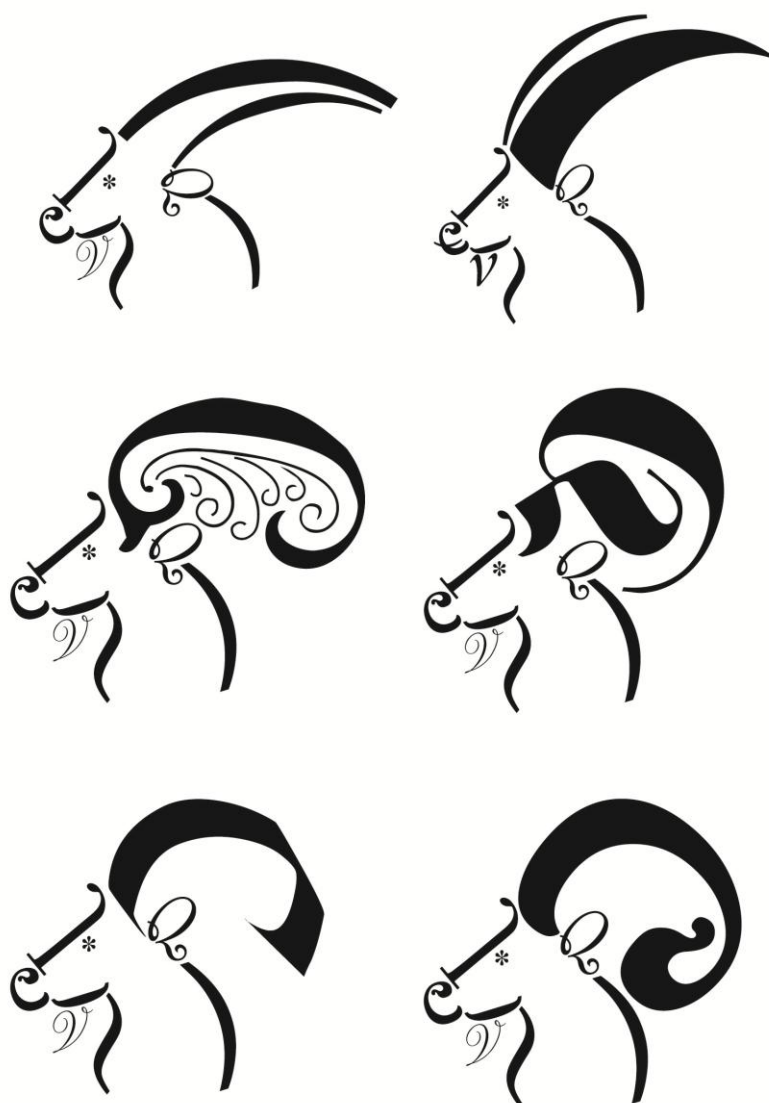
Typografie se stala silným spojujícím prvkem celé knihy, ve které utváří rovnováhu mezi textovou a obrazovou částí. Dodává konceptu jedinečnou identitu a estetickou čistotu, kterou postrádám v podobně zaměřené literatuře.

V úvodu knihy se blíže zajímám a rozebírám obecný pojem astronomie, hvězd a souhvězdí. Zaměřuji se na to, jak vznikla starověká a později novověká souhvězdí. Jednotlivá roční období nabízí jinou konstelaci hvězd, která je rozdělena na jarní, letní, podzimní, zimní a obtočnová souhvězdí. V každé kapitole podrobněji představuji konkrétní skupiny. Doprovázím je mytologickým příběhem se stylizovaně

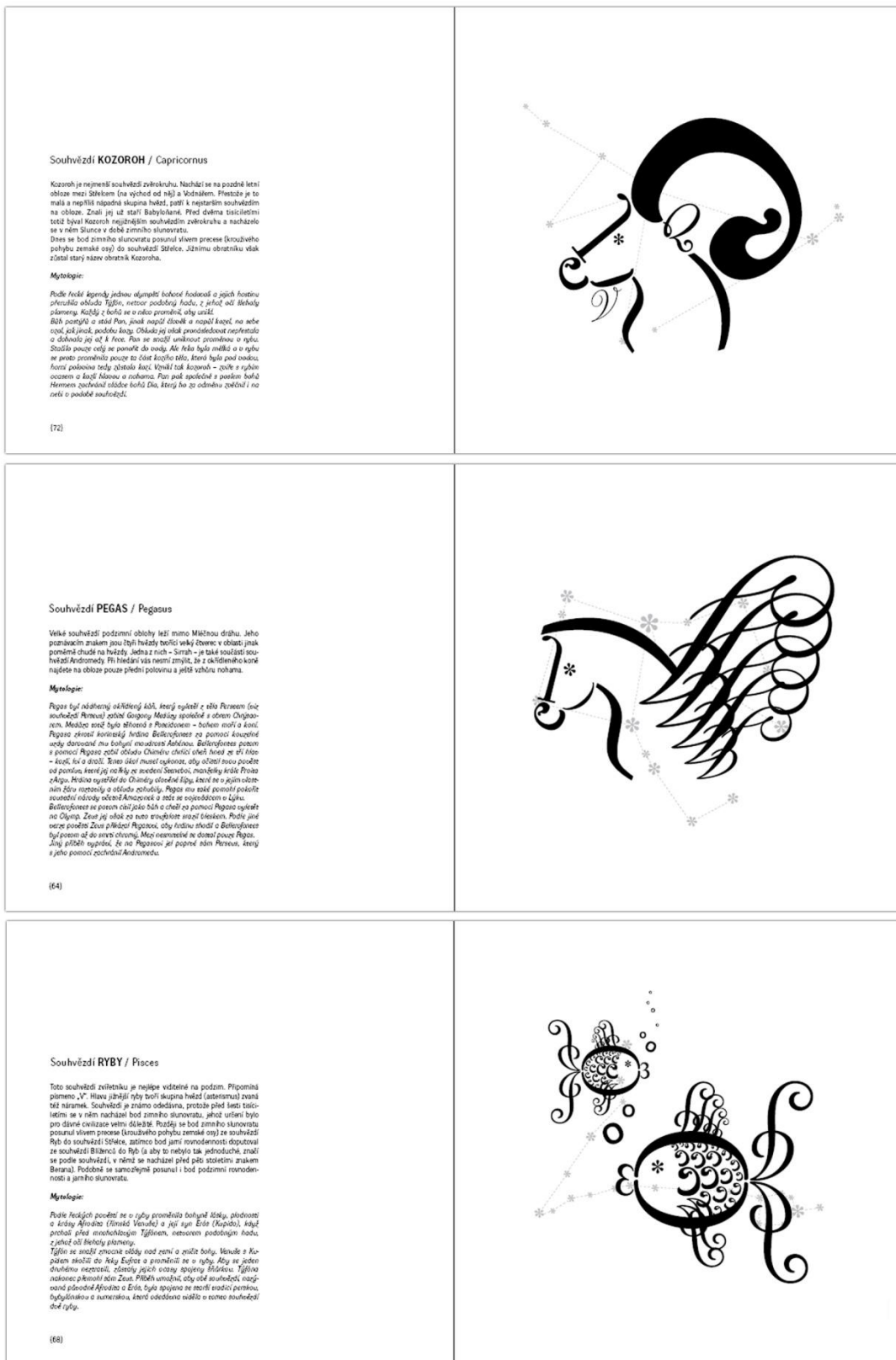
znázorněným souhvězdím popřípadě u vybraných i typografickou ilustrací. V některých případech jsou uvedeny názvy důležitých hvězd.

Hledání konečné podoby ilustrace: př. Kozoroh


Typografické ilustrace jsou tvořeny z fontů. Každá z nich vyžadovala osobitý přístup a hledání konečného tvaru i znaku. Snažila jsem se navrhnout jasně rozpoznatelné stylizace charakteristické k danému souhvězdí. Níže dokládám postupné hledání vývoje Kozoroha.



Obr. 128 – Typografická ilustrace – Kozoroh



Obr. 129 – Ukázky ilustrovaných stran knihy



***Souhvězdí PODZIMNÍ OBLOHY**

Podzimní obloha nám jako jediná neposkytne komfort zikladního zčihyného úbrusu, jakým jsou letní a jarní trojúhelníky či zrní moshouhelsk. Nenechají se zde totiž dostat jasných hvězd či na první pohled jinak vyznačených hvězd.

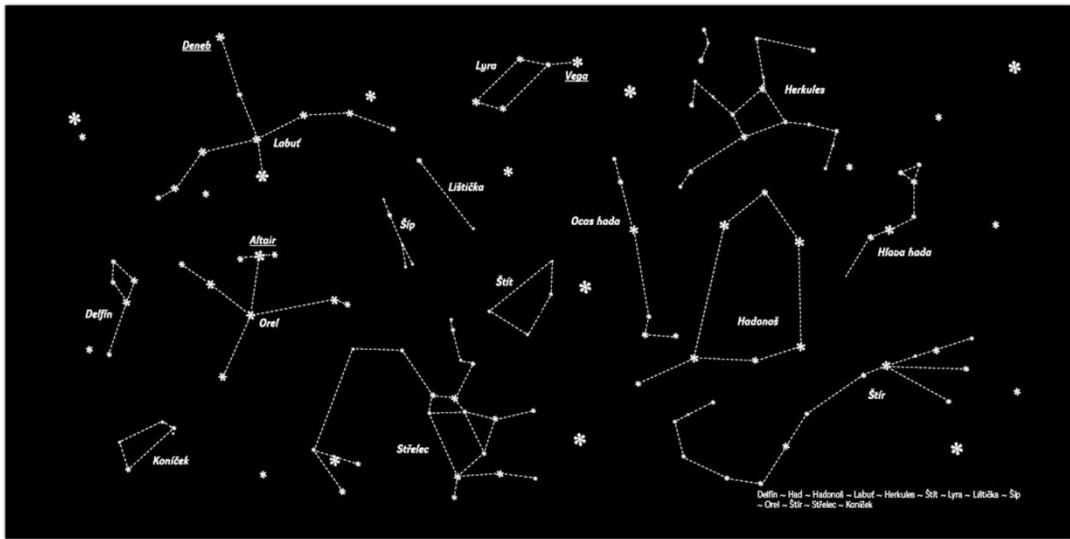
Podzimní obloha však dominuje souhvězdí Pegasus zobrazující bájeňho okřídleného koně. Bohužel pro nás je nebohě zvlá na obloze hlavo dole a navíc jeho zadní nohy tvoří samostatné souhvězdí křálovny Andromedy. Jakýs vřichitý orientální úbor lze však přece jinnom spatřit v takzvaném „zagonové zbevnč“, čtyřech hvězdách tvořících koloúke sílu. Vpravo dole pak navazuje hlava, vpravo nahoru přední nohy a vlevo nahoru zadní nohy, jinak zmlčovaná Andromeda.

V Andromedě se také nachází jedna z nejkrásnějších galaxií severní oblohy M31 přezdívaná Velká galaxie v Andromedě .

Poř Pegasus a Andromedou nalezneme nejvýrazně souhvězdí Ryb s několika krásnými galaxiemi. V něm se nachází i tzv. jarní bod. Nepředá se o kosmický objekt, ale o přelomk náboženského rozvoju s ekvipokou, který byl detekován jako polárk souřadnc pro měření poloh vesmírných objektů.

Jelž jarníj se setkáme se souhvězdím Velryby a s promáňnou hvězdou Mírou. Jej jměro by se dalo překládat jako „podvěn“ a vychází z toho, že hvězda periodicky (v cyklu cca 300 dnů) mění svoj jasnost.

[57]



Souhvězdí ANDROMEDA / Andromeda

Andromeda je souhvězdí podzimní noční oblohy. Má přibližně tvar malého „j“. Nejlepší ho najdete podle blízkého a nápadnějšího souhvězdí Pegasus. Andromeda a Pegasus mají totiž jednu hvězdu společnou, je to hvězda Alfa Sirah, která tvoří Andromedinu hlavu a zároveň zadní část Pegasus. Dvojhvězdí gamma Andromeda – Kamanak patří mezi nejhezčí barevné dvojhvězdy. Větší hvězda Amanak je oranžová, menší gamma Andromeda je modrá. V souhvězdí Andromedy také můžete vidět nejvzdálenější objekt viditelný pouhým okem. Je to M31, Velká galaxie v Andromedě, a je od Země vzdálena přes 2,8 miliónu světelných let. Nachází se mezi Andromedijním pravým bokem a zápatím.

Mitologie:

Princezna Andromeda byla dcerou Etiopského krále Kafou. Měla být přikročena ke stěle a obětována mořské obřadě. Usnad jí zachránil zvěčňování se souhvězdím Gebe – oteřubal. Bylo to sčelí bohům na učením Anou so vrážku. Konec se doparilo Andromedino matka Katsappa (troufě souhvězdí) zavezání, že její dceru je krádněti než mořské nymfy – dceru boha moře Poseidona. Usnadň jí poslal na její zemi obvodu, která poskytl sedla i kři. Aby bylo ochráněni odročeno, měl kři dčerna odročena dčera. Následně ji obalil opřechání královna Poseida. Nemožno zchít tak, že mu uložil oběť. Někdo Mělnou po jejíží spoutání netvor na níže ztvoření. Za odčinu dčera Andromedu so ženo. Tam ovdok silé nastěhovala. Přinest jíže musel bojovat s Andromedijním nápořnkem Poseem kterého následně zveřejň mořské ztvoření.

[62]

Souhvězdí ERIDANUS / Eridanus

Šestá největší souhvězdí tvoří řada hvězd, vtroučích se jako řeka na podzimní a zrní obloze na jih od souhvězdí Orion. Na našem zemi je vidět pouze jeho severní polovina. Hvězda epsilon Eri je podobná našemu slunci a se vzdáleností jedenáct světelných let je také nejbližší známou hvězdou s planétami soustavou. Proto se na ni také roku 1960 zaměřil první pokus o odpovídání radiových signálů misicemské civilizace.

Mitologie:


Řeku je toto zestupení mořno odročeno, pro Babylončany obřel přelozovostou Eridan, pro Egypťany Nil, pro Římany Pád.

V Řecké mytologii se k řece Eridanus pojí tento příběh. Syn boha slunce Helia a zvěčňování Erya Eridan se upadl mořské moře oceo na nete. Řij mu nádo neodřel, že je synem boha. Proto ššdel řečno oceo, aby mu na obřak objěl slavněti spřechení. Helio obřak odřel, ale následně souhvězdí. Přesl obřel spina, aby jí upadně, ani přišel spřechení, ani nádo. Konec zepřechení do slavnětiho spřechení ale povodit, že je říi nejvíce ruka a jít kam se jim zotřabla, neřekce cyklo a povodit přišel ššdel k zemi. Žij spřechení zemský povodit, spřechení řeku a ššdel z řek krají krají od se ššdel mělnou kři. Následně slavněti Zeus Poseidonovi johl přelz o mořské straci dčera do řeku Eridanus. Poseidon se zchít a jeho ššdel pochřily na ššdel řeku Nymfy. Helio si z řeku odřel moř a následně noc upřechení ššdel. Poseidonovi mořno povodilo po ššdel se se najmí dčera a Nabalio spina. Křiž ročly jako řek, proměňují se bohem o síle.

Helioný ššdel konu křižel říno z nete jako rosa.

[63]

Obr. 130 – Ukázka stran knihy


	<p>Název souhvězdí Český a latinský název</p>
<p>Zajímavosti související s významem souhvězdí</p>	<p>Souhvězdí PEGAS / Pegasus</p> <p>Velké souhvězdí podzimní oblohy leží mimo Mléčnou dráhu. Jeho podzimním znakem jsou čtyři hvězdy tvořící velký čtverec v oblasti jinak poměrně chudé na hvězdy. Jedna z nich – Sirrah – je také součástí souhvězdí Andromedy. Při hledání vás nesmí zmylit, že z okřídleného koně najdete na obloze pouze přední polovinu a ještě vzhůru nohama.</p> <p>Mytologie:</p> <p>Pegas byl nádherný okřídlený kůň, který vytěžil z těla Perseus (viz souhvězdí Perseus) zabitě Gorgony Medúzy společně s otěrcem Chrysaorem. Medúza totiž byla těhotná s Poseidonem – bohem moří a koní. Pegasa zkroutil korintský hrdina Bellerofontes za pomoci kouzelné uzdy darované mu bohyní moudrosti Athénou. Bellerofontes potom s pomocí Pegasa zabil obludu Chiméru chrličící ohně hned ze tří hlav – kozi, lvi a dráči. Iento úkol musel vykonat, aby očistil svou poešti od pomlůk, které jej naplily ze svedení Steneoi, manželky krále Proita z Argu. Hrdina vytěžil do Chiméry obojné šípy, které se o jejím oástitním žáru roztavily a obludu zahubily. Pegas mu také pomohl pokařit sousední národy oáetné Amazonek a stát se vojevůdcm o Ljúku. Bellerofontes se potom cítil jako bůh a chtěl za pomoci Pegasa vyletět na Olymp. Zeus jej osák za tuto troufalost srazil bleskem. Podle jiné verze poešti Zeus přikázal Pegasovi, aby hrdinu sňadil a Bellerofontes šel potom až do smrti chrámů. Mezi nesmrtelné se dostal pouze Pegas. Jiný příběh vypráví, že na Pegasovi jel poprvé sám Perseus, který s jeho pomocí zachránil Andromedu.</p> <p>(64)</p>
<p>Mytologické pozadí souvězdí</p>	<p>Obraz souhvězdí je zakreslen v pozadí ilustrace světlým odstínem šedé barvy</p>
<p>Typografická ilustrace je zakreslena černým odstínem barvy</p>	
	<p>Názvy fontů z kterých je ilustrace složena</p> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); font-size: small;">Ozari Script - Charrington - Apple Garamond - Garamond - Avenir - Dynalistic L</p>

Obr. 131 – Popis a vysvětlivky obsahu stran knihy

<p>*Souhvězdí PODZIMNÍ OBLOHY</p> <p>Podzimní obloha nám jako jediná neposkytne komfort základního zřehytného útvaru, jakým jsou letní a jarní trojúhelníky či zimní mnohoúhelník. Nenachází se zde totiž dostatek jasných hvězd či na první pohled jinak významných hvězd.</p> <p>Podzimní obloze však dominuje souhvězdí Pegase zobrazující bájnýho okřídleného koně. Bohužel pro nás je nebohé zvíře na obloze hlavou dolů a navíc jeho zadní nohy tvoří samostatné souhvězdí královny Andromedy. Jakýsi výchozí orientační útvar lze však přece jenom spatřit v takzvaném „pegasově čtverci“, čtyřech hvězdách tvořícím koňské tělo. Vpravo dolů pak navazuje hlava, vpravo nahoru přední nohy a vlevo nahoru zadní nohy, jinak zmiňovaná Andromeda.</p> <p>V Andromedě se také nachází jedna z nejbližších galaxií severní oblohy M31 přezdívaná Velká galaxie v Andromedě.</p> <p>Pod Pegasem a Andromedou nalezneme nevýrazné souhvězdí Ryb s několika hezkými galaxiemi. V něm se nachází i tzv. jarní bod. Nejedná se o kosmický objekt, ale o průsečík nebeského rovníku s ekliptikou, který byl definován jako počátek souřadnic pro měření poloh vesmírných objektů.</p> <p>Ještě jičněji se setkáme se souhvězdím Velryby a s proměnnou hvězdou Mirou. Její jméno by se dalo překládat jako „podivná“ a vychází z toho, že hvězda periodicky (v cyklu cca 300 dnů) mění svoji jasnost.</p> <p style="text-align: right;">[57]</p>	<p>Název souhvězdí v konkrétním ročním období</p> <hr/> <p>Zajímavosti související s významem souhvězdí</p>
---	---

Obraz souhvězdí je zakreslen vedle textové studie souhvězdí černou barvou

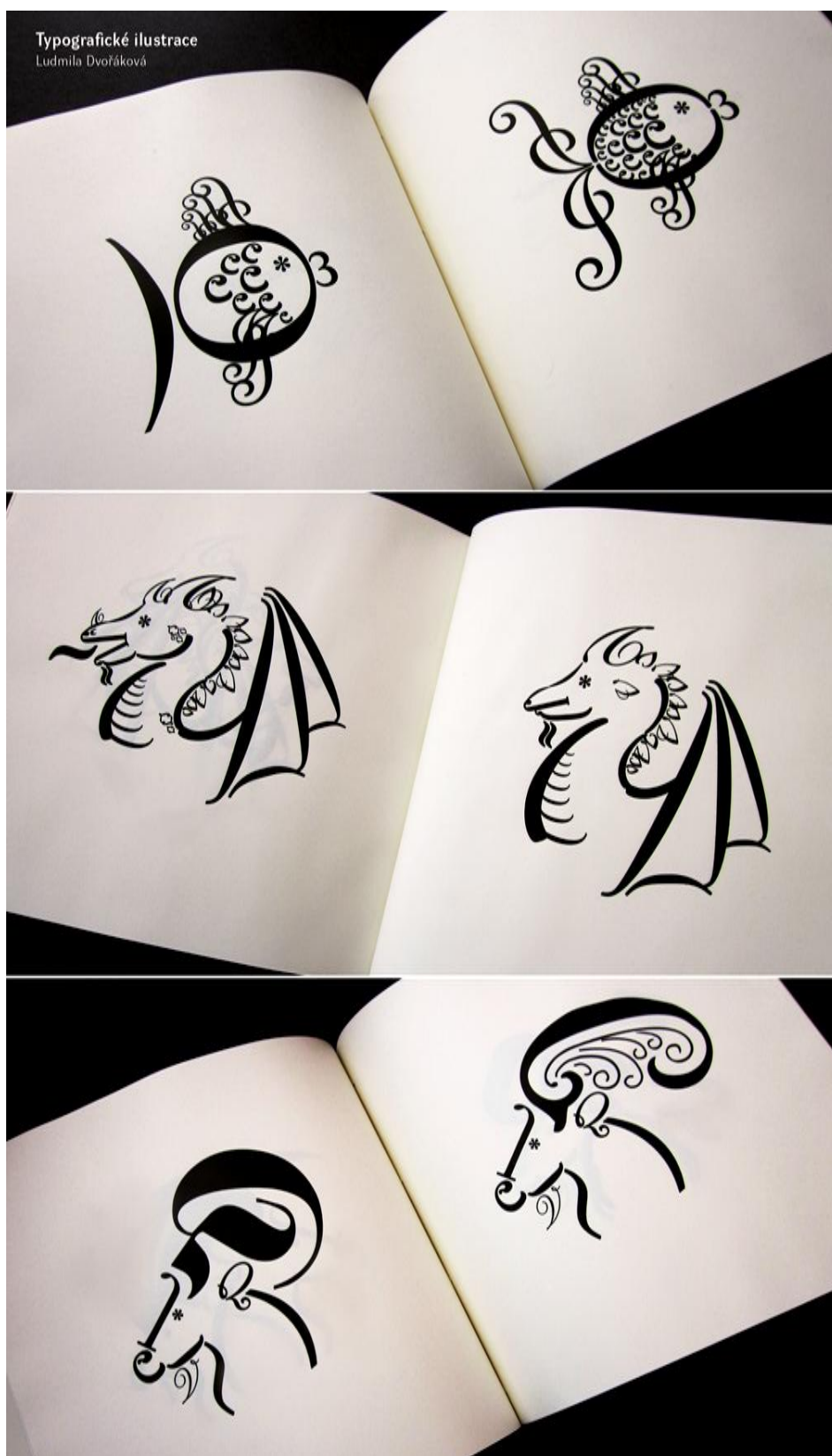
Název souhvězdí Český a latinský název

 <p>Souhvězdí ERIDANUS / Eridanus</p> <p>Šesté největší souhvězdí tvoří řada hvězd, vinoucích se jako řeka na podzimní a zimní obloze na jih od souhvězdí Orion. Na našem území je vidět pouze jeho severní polovina. Hvězda epsilon Eri je podobná našemu slunci a se vzdáleností jedenáct světelných let je také nejbližší známou hvězdou s planetární soustavou. Proto se na ni také roku 1960 zaměřil první pokus o odposlech radiových signálů mimozemské civilizace.</p> <p>Mytologie:</p> <p>Řekou je toto seskupení známo odedávna. Pro Babylony byla představena Eufrat, pro Egypťany Nil, pro Římany Pád.</p> <p>V řecké mytologii se k řece Eridanus pojí tento příběh: Syn boha slunce Helia a pozemské ženy Faethón se ovdal navštívit svého otce na nebe. Prý mu někdo nevěří, že je synem boha. Proto žádal svého otce, aby mu na důkaz půjčil sluneční spřežení. Helios dlouho odhal, ale nakonec souhlasil. Prosil však syna, aby jel opatrně, ani příliš vysoko, ani nížko. Když zapřažení do slunečního spřežení ale poznali, že je řáá nejistá ruka a jel kam se jim zachítelo, nejdříve vysoko a potom příliš blízko k zemi. Žár spaloval zemský povrch, vysoušela řeky a lidé z těch krajů mají od té doby srážkou kůži. Nakonec užinil Zeus Faethonově jízdu přerušit a mladíka srazil bleskem do řeky Eridanus. Faethon se zabil a jeho tělo pohřbily na břehu řeky Nymfy. Helios si z žalu zakryl tvář a nastala noc uprostřed dne. Faethonova matka putovala po světě i se svojí dcerami a hledala syna. Když našly jeho hrob, proměnily se žalem o alše.</p> <p>Heliovy slzy kanou každé ráno z nebe jako rosa.</p> <p style="text-align: right;">[63]</p>	<p>Zajímavosti související s významem souhvězdí</p> <hr/> <p>Mytologické pozadí souhvězdí</p>
--	---

Obr. 132 – Popis a vysvětlivky obsahu stran knihy



Obr. 133 – Fotodokumentace knihy „Příběhy noční oblohy“



Obr. 135 – Fotodokumentace knihy „Typografických ilustrací“



Obr. 136 – Povrchová úprava ilustrací

Charakteristika knihy:**Grafická úprava, ilustrace a koncept:** Ludmila Dvořáková**Tisk a vazba:** Knihařství – Jaroslav Šnirych, Olomouc**Použitý font:** DynaGrotesk L**Formát knihy:** 20 x 20 cm**Technika tisku:** Černobílý digitální tisk**Počet stran:** 117**Počet výtisků:** 2**Při tvorbě popisu souhvězdí a bájí byla použita následující literatura:**Vendula Dvořáčková: **Souhvězdí a jejich mýty**Hermann-Michael Hahn: **Poznáváme souhvězdí na noční obloze**Michael Vogel: **Hvězdy a souhvězdí - Nový průvodce přírodou**Josip Kleczek: **Naše souhvězdí**Dr. Erich Übelacker: **Souhvězdí a znamení – Co, jak, proč?**J. V. Šironin: **Báje a pověsti hvězdné oblohy****Při tvorbě popisu souhvězdí a bájí byly použity tyto webové stránky:**<http://hvezdy.astro.cz><http://www.observatory.cz><http://r.udanek.sweb.cz/souhvezdi.html><http://dhvezdicka.blog.cz/0704/souhvezdi-iii><http://www.mallorcaweb.net/masm/Pyx1.htm><http://www.hvezdnouoblohou.wz.cz/index.php>http://www.poustevník.net/clanky/_-hvezdna-obloha/<http://lada.chytrackova.sweb.cz/space/czech/nazvy.htm><http://www.konichiva.estranky.cz/clanky/pribehy-na-obloze/>http://www.jablko.cz/Zajimavosti/Priroda/Zajim_priro_14.htm

Finální podobu knihy dokládám v PDF souboru.

ZÁVĚR

Jsme si vědomi, že je typografie nenahraditelnou součástí, která je základní esencí grafického designu, bez které se žádný designér neobejde. Považujeme ji za jednu z nejzákladnějších a zcela samozřejmých věcí, avšak práce s ní může být jedna z nejtěžších.

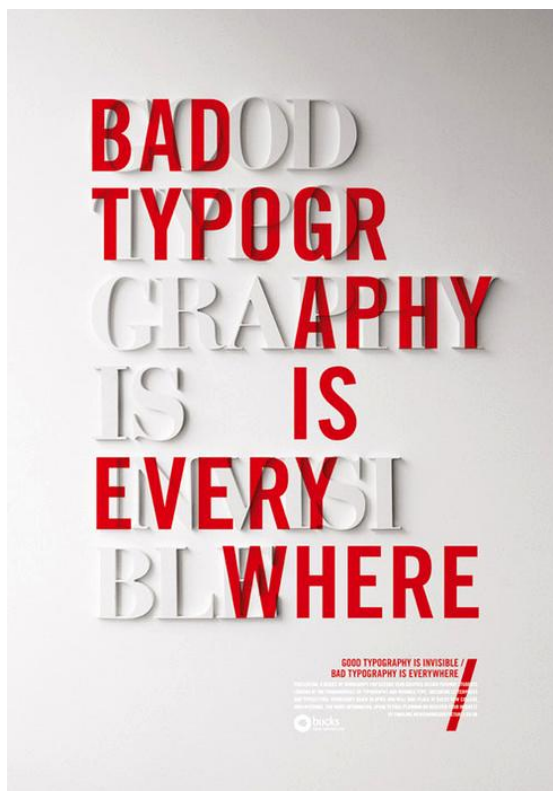
V teoretické části diplomové práce jsem se pokusila přiblížit současné uplatnění a způsoby použití moderních poloh typografie ve všech možných známých oblastech. Soustředila jsem se na nejzajímavější typografické styly, které jsem prezentovala a doprovázela obrazovými materiály.

Nová média velkou měrou ovlivňují současný vývoj i budoucí směr typografie o čemž jsem se přesvědčila při psaní a shromažďování potřebných informací. Nejen designéři jsou okouzleni rafinovanými vymoženostmi digitálních technologií, které usnadňují práci a samozřejmě šetří náš drahocenný čas.

Můj současný pohled na typografii vystihuje zobrazený plakát, který nese sdělení:

Good Typografy is invisible / Bad Typografy is everywhere.

Dobrá typografie je neviditelná / Špatná typografie je všude.



Obr. 137 – Plakát *Bad Type, Good type*

Bohužel každá kladná strana má i zápornou. Díky dopadu moderních technologií zanikají původní řemesla, která jsou stará přes staletí. Další zápornou polohou je fakt, že naprostí laici tvoří bez jakýchkoliv zábrán a základních znalostí typografických pravidel. Nestačíme se pak divit, jakým otřesným způsobem je konečné vizuální sdělení prezentováno.

Praktickou část jsem započala menším průzkumem současného trhu, kde jsem pátrala po knižních titulech zaměřujících na témata noční oblohy a souhvězdí na ní vyobrazených. Snažila jsem se dozvědět více o jejich obsahu, ale zároveň porovnávat zpracování a vizuální podobu. Poté nastala realizace návrhů a celková koncepce autorské experimentální knihy. Doposud podobné zpracování na dnešním trhu chybí. Zpracování knihy jsem se snažila pojmout hravým avšak jiným způsobem, kde typografie hraje stěžejní roli. Vznikla čistě typografická experimentální forma knihy, která se snaží stylizovaně avšak elegantním a zcela originálním způsobem znázornit a blíže čtenáři představit vyobrazená souhvězdí, která jsou pozorovatelná na noční obloze během ročních období. Mytologické příběhy několika vybraných jsou obohaceny typografickými stylizacemi, které odlehčují pozornost od textu. Černobílé provedení umocňuje čistotu a elegantnost.

Konečná instalace bude doplněna animací jednotlivých souhvězdí a publikací plnou typografických ilustrací, kde bude názorně ukázáno postupné hledání konečných tvarů. Nebudou chybět ani razítka navazující na ilustrace použité v knize.

CITACE

¹AMBROSE Gavin, HARRIS Paul. *Grafický design, typografie*. Z angl. Originálu přeložil Pavel Kočíčka,

1. české vydání. Computer Press, a.s., 2010. ISBN 978-80-251-2967-8

²ŠKOLA KONCEPTUÁLNÍ TVORBY. *Kaligram*. [online]

Publikováno: 2006. Dostupný z WWW: <http://concept.avu.cz/studijni-texty-study-scripts/collatanea-prosperova-knihovna/slovo-a-obraz/kaligram/lang/cz-cs/>

³KONFUCIOVY ESTRÁNKY. *Čínská kaligrafie*. [online]

Publikováno: 2009. Dostupný z WWW:

<http://www.konfuciovy.estranky.cz/clanky/zajmove-kurzy/cinska-kaligrafie.html>

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY

- [1] HARRIS, David. *Kaligrafie*. 1. vydání, Nakladatelství Slovart, s. r. o., 2004, s. 256 ISBN 80-7209-610-9
- [2] ŠTORM, František. *Eseje o typografii*. 1. vydání, Praha: Nakladatelství Revolver Revue, 2008, s. 155 ISBN 978-80-87037-15-7
- [3] CAMPEDELLI Marco. *Applied Calligraphy and Graphic Design*. Nakladatelství LinksBooks, s. 252 ISBN 978-84-96969-87-2
- [4] HARVEY, Wilson. *1000 způsobů zpracování písma*. Praha: Nakladatelství Slovart, s. r. o., 2006, s. 320 ISBN 80-7209-882-9
- [5] TRIGGS, Teal. *The Typographic Experiment*. 2003, s. 224 ISBN 9780500511435
- [6] Playful Type. *Ephemeral Lettering and Illustrative Fonts*. Berlín: Gestalten, 2008, s. 240 ISBN 978-3-89955-220-1
- [7] SAMARA Timothy. *Grafický design*. Praha: Nakladatelství Slovart, s. r. o., 2008, s. 272 ISBN 978-80-7391-030-3
- [8] TWEMLOWOVÁ, Alice. *K čemu je grafický design*. Praha: Nakladatelství Slovart, s. r. o., 2008, s. 256 ISBN 978-80-7931-027-3
- [9] BHASKARANOVÁ, Lakshmi. *Design publikací*. Praha: Nakladatelství Slovart, s. r. o., 2007, s. 256 ISBN 978-80-7209-993-1
- [10] AMBROSE, Gavin – Harris Paul. *Grafický design: Typografie*. 1. vydání. Brno: Computer Press, a.s., 2010, s. 175 ISBN 978-80-251-2967-8
- [11] BERAN, Vladimír. *Typografický manuál*. 3. vydání. Praha: Kafka design, 2003, s. 150
- [12] AMBROSE, Gavin – Harris Paul. *Grafický design: Typografie*. 1. vydání. Brno: Computer Press, a.s., 2010, s. 175 ISBN 978-80-251-2967-8
- [13] HERRIOTT, Luke – Harris Paul. *1000 Restaurací, kaváren a barů*. Praha: Nakladatelství Slovart, s. r. o., 2007, s. 320 ISBN 978-80-7209-942-9
- [14] *1000 Obalový design*. Praha: Nakladatelství Slovart, s. r. o., 2008, s. 320 ISBN 978-80-7391-191-1

POUŽITÉ INTERNETOVÉ ZDROJE

- [15] SMASHING MAGAZINE. *Sexy and experimental typography*. [online]
Publ. 2008. Dostupný z WWW:
<http://www.smashingmagazine.com/2008/05/12/sexy-bold-and-experimental-typography/>
- [16] PSD.FANEXTRA. *80 ultimate examples of experimental typography*. [online]
Publ. 2010. Dostupný z WWW: <http://psd.fanextra.com/articles/80-ultimate-examples-of-experimental-typography/>
- [17] IZISMILE. *Micrography: Text art and Typography*. [online]
Publ. 2009. Dostupný z WWW:
http://izismile.com/2009/05/12/micrography_text_art_and_typography_46_pics.html
- [18] ROZEN CARDO. *Israeli Artists: David Yohanan*. [online]
Publ. 2009. Dostupný z WWW:
<http://www.rozen-cardo.com/david-yohanan.asp>
- [19] MY JEWISH LEARNING. *Jewish Folk Art*. [online]
Dostupný z WWW:
http://www.myjewishlearning.com/culture/2/Art/History_and_Theory/Jewish_Folk_Art.shtml
- [20] JERUSALEM EVERYTHING. *Micrography*. [online]
Dostupný z WWW:
<http://www.jerusalemeverything.com/search.php?searchstring=Micrography>
- [21] MICROGRAPHY. [online]
Dostupný z WWW: <http://www.jtsa.edu/prebuilt/exhib/microg/index.shtml>
- [22] WEBGRANTH. *Micrography typography artwork for inspiration*. [online]
Publ. 2011. Dostupný z WWW: <http://www.webgranth.com/over-60-micrography-typography-artwork-for-inspiration>
- [23] NEW MUSIC. *The Grammys Winning New Ad Campaign*. [online]
Publ. 2009. Dostupný z WWW:

<http://new.music.yahoo.com/blogs/heard/2092/the-grammys-winning-new-ad-campaign/>

- [24] DESIGNM.AG. *Inspiration typography*. [online]
Publ. 2009. Dostupný z WWW:
<http://designm.ag/inspiration/inspirational-text-effects/>
- [25] DESIGNM.AG. *Text Art*. [online]
Publ. 2009. Dostupný z WWW: <http://designm.ag/inspiration/text-art/>
- [26] THE GAWNO MAGAZINE. *Micrography*. [online]
Publ. 2009. Dostupný z WWW:
<http://gawno.com/2009/05/micrography-text-art-and-typography/>
- [27] THE VIRTUAL INSTRUCTOR. *Micrography*. [online]
Publ. 2010. Dostupný z WWW:
<http://thevirtualinstructor.com/blog/micrography-how-to-create-an-image-entirely-out-of-text-in-photoshop>
- [28] RICHARD MCBEE. *Micrography*. [online]
Dostupný z WWW:
http://www.richardmcbree.com/site/index.php?option=com_content&task=view&id=91&Itemid=10
- [29] LITENKY. *Vypravěč v díle Lawrence Sterna*. [online]
Publ. 2008. Dostupný z WWW: <http://litenky.ff.cuni.cz/clanek.php/id-2205>
- [30] SPECIAL COLLECTIONS. *The Life and Opinions of Tristram Shand, Gentleman*. [online]
Publ. 2010. Dostupný z WWW:
<http://special.lib.gla.ac.uk/exhibns/month/oct2000.html>
- [31] ANAMORPHOSIS. *Visual Editions lunch with a re-imagining of Tristram Shandy*. [online]
Publ. 2010. Dostupný z WWW: <http://anamorphosis-kate.blogspot.com/>
- [32] SPISOVATELÉ. CZ. *Stephane Mallarme*. [online]
Publ. 2011. Dostupný z WWW:
<http://www.spisovatele.cz/stephane-mallarme>

- [33] WIKIPEDIA. *Guillaume Apollinaire*. [online]
Publ. 2011. Dostupný z WWW:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Apollinaire
- [34] FUTURISM. [online]
Dostupný z WWW:
<http://www.csun.edu/~pjd77408/DrD/Art461/LecturesAll/Lectures/lecture05/Futurism.html>
- [35] GREY LODGE OCCULT REVIEW. *Tristan Tzara* [online]
Dostupný z WWW:
http://www.greylodge.org/occultreview/glor_013/dada.htm
- [36] DADA AND SURREALISM. *Tristan Tzara* [online]
Dostupný z WWW:
http://www.arcanabooks.com/INVENTORY_interface/dada_page.asp
- [37] THE ART INSTITUT. *Documents of Dada and Surrealism*. [online]
Dostupný z WWW: <http://www.artic.edu/reynolds/essays/hofmann2.php>
- [38] THE SILVER LINING. *Typographica at Kemistry*. [online]
Publ. 2009. Dostupný z WWW:
<http://thesilverliningblog.com/2009/09/11/typographica-at-kemistry/>
- [39] LE MONDE. FR. *Massin Typography*. [online]
Publ. 2006. Dostupný z WWW:
http://paris.blog.lemonde.fr/2006/03/02/2006_03_massin_la_canta/
- [40] TYPOTHEQUE. *Experimental Typography. Whatever that means*. [online]
Publ. 2005. Dostupný z WWW:
http://www.typosheque.com/articles/experimental_typography_whatever_th_at_means
- [41] RALFAWEB. *Experimentální poezie*. [online]
Publ. 2011. Dostupný z WWW:
<http://www.ralfmost.cz/02-starovek:-koreny-vizualni-poezie.html>
- [42] STEVENFAMA.BLOGSPOT.COM. *What you see is...* [online]
Publ. 2006. Dostupný z WWW:

[http://www.typotheque.com/articles/experimental_typography_whatever_th
at_means](http://www.typotheque.com/articles/experimental_typography_whatever_th
at_means)

- [43] ABZ SLOVNÍK CIZÍCH SLOV. *Carmen figuratum*. [online]
Publ. 2006. Dostupný z WWW:
<http://slovník-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/carmen-figuratum-karmen-figuratum>
- [44] ŠKOLA KONCEPTUÁLNÍ TVORBY. *Kaligram*. [online]
Publ. 2000. Dostupný z WWW:
<http://concept.avu.cz/studijni-texty-study-scripts/collatanea-prosperova-knihovna/slovo-a-obraz/kaligram/lang/cz-cs/>
- [45] ZRCADLENÍ. *Experiment jako program v české poezii 60. let*. [online]
Publ. 2006. Dostupný z WWW:
http://www.czsk.net/zrkadlenie/leto_2006/bilek.html
- [46] LE MONDE.FR. *Massin typografie la Cantatrice Chauve*. [online]
Publ. 2006. Dostupný z WWW:
http://paris.blog.lemonde.fr/2006/03/02/2006_03_massin_la_canta/
- [47] CREATIVEPRO.COM. *Massin typografie la Cantatrice Chauve*. [online]
Publ. 2003. Dostupný z WWW:
<http://www.creativepro.com/article/dot-font-massin-the-unclassifiable-free-thinker>
- [48] EBON HEATH. *Portfolio*. [online]
Publ. 2011. Dostupný z WWW:
<http://www.listeningwithmyeyes.com/stereotype.html>
- [49] OF PAPER AND THINGS. *Ebon Heath*. [online]
Publ. 2011. Dostupný z WWW:
<http://ofpaperandthings.blogspot.com/2009/01/paper-artist-of-week-ebon-heath.html>

- [50] BEHANCE. NET. *David Latcham*. [online]
Publ. 2011. Dostupný z WWW:
<http://www.behance.net/davidlatcham>
- [51] CHARLOTTE KNIBBS. *Portfolio*. [online]
Publ. 2011. Dostupný z WWW: <http://likeyougiveadamn.com/>
- [52] CHARLOTTE KNIBBS. *Final Major Project*. [online]
Publ. 2011. Dostupný z WWW:
<http://likeyougiveadamn.com/portfolio/unit-three-final-major-project/>
- [53] JIYEON SONG. *Portfolio*. [online]
Publ. 2007. Dostupný z WWW:
<http://people.artcenter.edu/~jsong5/portfolio/thesis.html>
- [54] TYPOTHEQUE. *Experimental Typography*. [online]
Publ. 2005. Dostupný z WWW:
[http://www.typotheque.com/articles/experimental_typography_whatever_th
at_means](http://www.typotheque.com/articles/experimental_typography_whatever_th
at_means)
- [55] COMPUTER ARTS. *Experimental Typography*. [online]
Dostupný z WWW:
http://www.computerarts.co.uk/in_depth/features/experimental_typography
- [56] FUEL Y. CREATIVITY. *A Look into Experimental Typography*. [online]
Publ. 2010. Dostupný z WWW:
<http://www.fuelyourcreativity.com/a-look-into-experimental-typography/>
- [57] CITRINITAS. *The History of Visual Communication*. [online]
Publ. 2010. Dostupný z WWW:
http://www.citrinitas.com/history_of_viscom/computer.html
- [58] MONICA DENGO. *Portfolio*. [online]
Publ. 2011. Dostupný z WWW:
<http://www.monicadengo.com/originals.html>
- [59] FRANCESCA BIASETTON. *Portfolio*. [online]
Publ. 2011. Dostupný z WWW: <http://www.biasetton.com/>

- [60] UPPERCASE. *Type Tuesday: Francesca Biasetton*. [online]
Publ. 2009. Dostupný z WWW:
<http://www.uppercasegallery.ca/uppercase-journal/2009/3/10/type-tuesday-francesca-biasetton.html>
- [61] ALISON CARMICHAEL. *Portfolio*. [online]
Publ. 2011. Dostupný z WWW: <http://www.alisoncarmichael.com/>
- [62] CREATIVE REVIEW. *Alison Carmichael*. [online]
Publ. 2009. Dostupný z WWW:
<http://www.creativereview.co.uk/cr-blog /2009/april/alison-carmichael-exquisite-handjobstribе.html/>>
- [63] CHARLI DRIVER. *Semiotics and The Traditional Tribe*. [online]
Publ. 2010. Dostupný z WWW:
<http://charlidriverfmp.blogspot.com/2010/04/semiotics-traditional-tribe.html>
- [64] INCREDIBLE WORLD. *Beautiful Beach Callygraphy*. [online]
Publ. 2010. Dostupný z WWW:
<http://incredibleworld.net/2010/02/beautiful-beach-callygraphy-by-andrew-van-der-merwe/>
- [65] HHANKY. ESTRANKY. *Quilling*. [online]
Publ. 2007. Dostupný z WWW:
<http://www.hhanky.estranky.cz/clanky/postupy---napady/quilling.html>
- [66] YULIA BRODSKAYA. *Portfolio*. [online]
Publ. 2011. Dostupný z WWW: <http://www.artyulia.com/>
- [67] HINA AOYAMA. *Portfolio*. [online]
Publ. 2011. Dostupný z WWW:
<http://www.flickr.com/photos/37051688@N00/>
- [68] HINA AOYAMA. *Portfolio*. [online]
Publ. 2011. Dostupný z WWW: <http://www.hinaaoyama.com/>
- [69] MADE BY JULENE . *Portfolio*. [online]
Publ. 2009. Dostupný z WWW: <http://madebyjulene.com/>

- [70] F SYMBOLS. *Text Art*. [online]
Publ. 2011. Dostupný z WWW: <http://fsymbols.com/text-art/>
- [71] WIKIPEDIA . *ASCII Art*. [online]
Publ. 2011. Dostupný z WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/ASCII_art
- [72] ASCII ART. *ASCII Art Dictionary*. [online]
Publ. 2004. Dostupný z WWW: <http://www.ascii-art.de/>
- [73] UTILITARIAN. *Returning Type*. [online]
Publ. 2009. Dostupný z WWW:
<http://utltrn.wordpress.com/2008/10/14/returning-type/>
- [74] ROBERTO DE VICQ DE CUMPTICH. *Portfolio*. [online]
Publ. 2009. Dostupný z WWW: <http://devicq.com/>
- [75] ADARENA.BLOG. *Taylor Lane Typographic Calendar*. [online]
Publ. 2009. Dostupný z WWW: <http://adarena.blogspot.com/2007/01/taylor-lane-typography-calendar.html>
- [76] ANNA GARFORTH. *Portfolio*. [online]
Publ. 2011. Dostupný z WWW: <http://www.crosshatchling.co.uk/>
- [77] SARAH KING. *Portfolio*. [online]
Publ. 2011. Dostupný z WWW: <http://www.sarahaking.com/>
- [78] INSPIREDOLOGY. *Whos Your Type*. [online]
Publ. 2009. Dostupný z WWW: <http://inspiredology.com/whos-your-type/>
- [79] CASASUGAR. *Typography*. [online]
Publ. 2009. Dostupný z WWW: <http://www.casasugar.com/tag/typography>
- [80] SPEAK UP. *Alex Trochut*. [online]
Publ. 2009. Dostupný z WWW:
<http://www.underconsideration.com/speakup/archives/003869.html>
- [81] ROCK OF EYE. *Alex Trochut*. [online]
Publ. 2010. Dostupný z WWW: <http://rockofeye.net/artists/alex-trochut>
- [82] ALEX TROCHUT. *Portfolio*. [online]
Publ. 2011. Dostupný z WWW: <http://www.alextrochut.com/#/works>

- [83] ALEX VARANESE. *Portfolio*. [online]
Publ. 2011. Dostupný z WWW: <http://www.alexvaranese.com/>
- [84] SI SCOTT. *Portfolio*. [online]
Publ. 2011. Dostupný z WWW: <http://www.siscottstudio.com/>
- [85] CREATIVE BITS. *Creative use of typography in Advertising*. [online]
Publ. 2010. Dostupný z WWW:
http://creativebits.org/inspiration/creative_use_typography_advertising
- [86] GRAPHIC DESIGN BLOG. *Typographic Print Ad*. [online]
Publ. 2009. Dostupný z WWW:
<http://www.graphicdesignblog.org/typographic-print-ads/>
- [87] UN/STAGE. *Typography in Advertising*. [online]
Publ. 2011. Dostupný z WWW:
<http://www.unstage.com/2010/03/great-use-of-typography-in-advertising-150-examples/>
- [88] DESIGNM.AG. *Typography in Advertising*. [online]
Publ. 2009. Dostupný z WWW:
<http://designm.ag/inspiration/typography-advertising/>
- [89] E HOW. *How to make readers digest christmas tree*. [online]
Dostupný z WWW: http://www.ehow.com/how_4606146_readers-digest-christmas-tree.html
- [90] E-JUNKIE.INFO. *Book Origami by Issac Salazar*. [online]
Publ. 2011. Dostupný z WWW: <http://www.e-junkie.info/2011/01/book-origami-by-isaac-salazar.html>
- [91] VICTORIA MACEY. *Portfolio*. [online]
Publ. 2010. Dostupný z WWW:
<http://www.victoriamacey.com/>
- [92] DESIGN FETISH. [online]
Publ.: 2010. Dostupný z WWW:
<http://designfetish.blogspot.com/2010/09/tickette.html>

- [93] ETSY.COM.[online]
Publ. 2011. Dostupný z WWW:
http://www.etsy.com/shop/tickette?ref=pr_shop_more
- [94] TRADITIONALLY MODERN DESIGNS.[online]
Publ. 2009. Dostupný z WWW:
<http://traditionallymoderndesigns.blogspot.com/2009/04/issettes-handmade-jewelry.html>
- [95] ETSY.COM.[online]
Publ. 2011. Dostupný z WWW:
http://www.etsy.com/shop/Isette?ref=top_trail
- [96] PONOKO.[online]
Publ. 2010. Dostupný z WWW:
<http://blog.ponoko.com/2010/03/18/jewellery-with-jen-putzier/>
- [97] ETSY.COM.[online]
Publ. 2011. Dostupný z WWW:
<http://www.etsy.com/shop/plastique>
- [98] FUNKY TREND. [online]
Publ. 2009. Dostupný z WWW:
<http://www.funkytrend.com/meaningful-typographic-jewelry/>
- [99] DESIGN FETISH. *Typographic Jewelry* [online]
Publ. 2009. Dostupný z WWW:
<http://design-fetish.blogspot.com/2009/09/stereotype-typographic-jewelry-for-next.html>
- [100] MONA IBRAHIM. *Typographic Jewelry* [online]
Publ. 2009. Dostupný z WWW:
<http://monaibrahim.com/featured.html>
- [101] BIL ARABI. [online]
Publ. 2010. Dostupný z WWW:
http://www.bilarabi.ae/about_bil_arabi.html

- [102] KHTT.NET [online]
Publ. 2010. Dostupný z WWW:
<http://www.khtt.net/person/5330/en>
- [103] NADINE K. [online]
Publ. 2011. Dostupný z WWW:
<http://www.nadinekanso.com/bilarabi.html>
- [104] TABISSO. [online]
Publ. 2011. Dostupný z WWW:
<http://www.tabisso.com/>
- [105] ROSE IN THE WIND. [online]
Publ. 2011. Dostupný z WWW:
<http://www.roseinthewind.com/featured/tabisso-sedie-e-lampade-dal-design-innovativo/>
- [106] THE SWAG MAG. [online]
Publ. 2010. Dostupný z WWW:
<http://www.theswagmag.com/tag/furniture/page/6>
- [107] THE SWAG MAG. [online]
Publ. 2010. Dostupný z WWW:
<http://www.inhabitots.com/abchairs-by-roeland-otten/>
- [108] TRENDLAND. [online]
Publ. 2010. Dostupný z WWW:
<http://trendland.net/2010/06/18/abchairs-by-roeland-otten/#>
- [109] LITTLE BIRD TELL. [online]
Publ. 2011. Dostupný z WWW:
<http://littlebirdtell.blogspot.com/2011/02/anas-younis-shanaah.html>
- [110] AENNIS EUNIS.[online]
Publ. 2010. Dostupný z WWW: <http://www.aenniseunis.com/>
- [111] DESIGN MILK. *T Shirt Type*. [online]
Publ. 2010. Dostupný z WWW:
<http://design-milk.com/t-shirt-type-tees-by-masashi-kawamura/>

- [112] OKAZINE. *Typography and T*. [online]
Publ. 2010. Dostupný z WWW:
<http://oakazine.com/2010/11/look-typography-and-t-masahi-kawamura/>
- [113] WHY NOT?. *Masashi Kawamura*. [online]
Publ. 2010. Dostupný z WWW:
<http://www.maricazottino.com/blog/?cat=86>
- [114] PRIMA COOL. [online]
Publ. 2009. Dostupný z WWW:
<http://www.prima-cool.cz/info-cool/mame-best-design>
- [115] STUDIO OFICINA. [online]
Dostupný z WWW: <http://www.ofcn.cz/>
- [116] PRIMA COOL. [online]
Publ. 2009. Dostupný z WWW:
<http://www.prima-cool.cz/info-cool/mame-best-design>
- [117] KYLE OLSON. *Typography*. [online]
Dostupný z WWW:
<http://blog.kyleolsondesign.com/tags/typography>
- [118] DIGIZONE.CZ. *Grafika Českých televizí se zlepšila*. [online]
Publ. 2011. Dostupný z WWW:
<http://www.digizone.cz/clanky/alan-zaruba-grafika-ceskych-televizi-se-zlepsila/>
- [119] DIGIZONE.CZ. *Cool TV je našim nejsvobodnějším projektem*. [online]
Publ. 2009. Dostupný z WWW:
<http://www.digizone.cz/clanky/cool-tv-je-nasim-nejsvobodnejsim-projektem/>
- [120] GRAPHIC DESIGN COLLEGE. *ITC Conduit*. [online]
Dostupný z WWW:
<http://www.graphicdesigncollege.org/sans-serif>

SEZNAM OBRÁZKŮ

Obr. 1 – <i>Ukázky básní v rukopisu</i>	15
(zdroj: < ">http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/237505%20/>)	
Obr. 2 – <i>Simias de Rodas, Zobrazení Křídel, Sekery a Vejce, 300 př. n.l.</i>	16
(zdroj: < ">http://concept.avu.cz/studijni-texty-study-scripts/collatanea-prosperova-knihovna/slovo-a-obraz/kaligram/lang/cz-cs/>)	
Obr. 3 – <i>George Herbert, Východní křídla, 1633</i>	16
(zdroj: < ">http://www.ccel.org/h/herbert/temple/Easterwings.html>)	
Obr. 4 – <i>Jacques Gaffarel, 17. století, „Celestial alphabet“</i>	17
(zdroj: < ">http://www.donaldtyson.com/celest.html>)	
Obr. 5 – <i>Lewis Carrol, Alenka v říši divů, 1865, kaligram v rukopise</i>	17
(zdroj: < ">http://concept.avu.cz/studijni-texty-study-scripts/collatanea-prosperova-knihovna/slovo-a-obraz/kaligram/lang/cz-cs/>)	
Obr. 6 – <i>Tristan Tzara, kaligram</i>	17
Obr. 7 – <i>Theo van Doesburg, plakát 1923</i>	17
Obr. 8 – <i>Ukázky hebrejské mikrografie, 14-15. stol.</i>	18
Obr. 9 – <i>Španělská středověká tradice mikrografie</i>	19
Obr. 10 – <i>Islámská mikrografie</i>	19
Obr. 11 – <i>Mikrografie David Yohanan</i>	20
(zdroj: < ">http://www.rozen-cardo.com/david-yohanan.asp>)	
Obr. 12 – <i>Mikrografie portréty</i>	21
Obr. 13 – <i>Mikrografie, detail portrétu Rihanny</i>	22
(zdroj: < ">http://ohnotheydidnt.livejournal.com/31379320.html>)	
Obr. 14 – <i>Mikrografie David Yohanan</i>	23
(zdroj: < ">http://izismile.com/2009/05/12/micrography_text_art_and_>)	

typography_46_pics.html >)	
Obr. 15 – Reklamní kampaň BMW	23
Obr. 16 – Reklamní kampaň HSBC	24
Obr. 17 – Mikrografie na plakátech	24
Obr. 18 – Ukázky stran z knihy Tristrana Shandyho	26
(zdroj: < http://special.lib.gla.ac.uk/exhibns/month/oct2000.html >)	
Obr. 19 – Ukázky ze současného vydání knihy Tristrana Shandyho	26
(zdroj: < http://anamorphosis-kate.blogspot.com/ >)	
Obr. 20 – Ukázky dalšího současného vydání knihy Tristrana Shandyho	26
(zdroj: < http://anamorphosis-kate.blogspot.com/ >)	
Obr. 21 – Ukázka z básně	27
Obr. 22 – Ukázka z básně	27
Obr. 23 – Z knihy Futuristická slova o svobodě, 1919	28
(zdroj: < http://cdm.reed.edu/cdm4/artbooks/marinetti.php >)	
Obr. 24 – Ukázky z knihy Calligrammes, 1918	28
Obr. 25 – Kniha Le Dentu le Phare, 1925	29
Obr. 26 – Časopis Dada 1918-1925	29
Obr. 27 – Výstava Typographica, Londýn 2009	30
(zdroj: < http://thesilverliningblog.com/2009/09/11/typographica-at-kemistry/ >)	
Obr. 28 – Přebaly časopisu Typographica, druhá série 1960.....	31
(zdroj: < http://www.modernism101.com/spencer_typographica_set.php >)	
Obr. 29 – Divadelní hra la Cantatrice Chauve, druhá série 1964	32
(zdroj: < http://paris.blog.lemonde.fr/2006/03/02/2006_03_massin_la_canta/ >)	
Obr. 30 – Fotodokumentace typografického projektu od Charlotte Knibbs	34
Obr. 31 – Sundial style	35

	(zdroj: < http://www.paultastic.com/showpage/Sculpture-Shows-Different-Lines-From-Poem-Sundial >)	
Obr. 32 – <i>Sundial Typography</i>		36
	(zdroj: < http://2009.atcamberwell.com/courses/bahons-graphic-design/students/david-latcham >)	
Obr. 33 – <i>Stereo. Type</i>		37
	(zdroj: < http://www.listeningwithmyeyes.com/stereotype.html >)	
Obr. 34 – <i>Aplikace efektů</i>		38
	(zdroj: < http://psd.fanextra.com/articles/80-ultimate-examples-of-experimental-typography/ >)	
Obr. 35 – <i>Aplikace fotomontáže</i>		39
Obr. 36 – <i>Aplikace s uplatněním kresebným prvků</i>		39
Obr. 37 – <i>Aplikace na různých materiálech (řasách, dřevě)</i>		39
Obr. 38 – <i>Monica Dengo při realizaci projektu “BOOK AS BODY“</i>		41
	(zdroj: < http://www.monicadengo.com/originals.html >)	
Obr. 39 – <i>Realizace kaligrafických textů básní na tělech modelů</i>		41
Obr. 40 – <i>Slogan zimních olympijských her 2006</i>		42
	(zdroj: < http://www.biasetton.com/ >)	
Obr. 41 – <i>Reklamní kampaň firmy freesoul</i>		42
Obr. 42 – <i>Kaligrafických texty na šatech</i>		43
Obr. 43 – <i>Proslulý plakát “C**t“, za který získala mnoho ocenění</i>		44
	(zdroj: < http://www.alisoncarmichael.com/ >)	
Obr. 44 – <i>Reklamní kampaň čajů Twinings</i>		45
Obr. 45 – <i>Kaligrafické logotypy</i>		45
Obr. 46 – <i>Realizace obalů knih a časopisů</i>		45
Obr. 47 – <i>Realizace obalového designu</i>		45

Obr. 48 – Ukázky reklamních kampaní	46
Obr. 49 – Ukázka z hudebního klipu	46
(zdroj: < http://vimeo.com/5231492 >)	
Obr. 50 – Kaligrafie ozdobou obchodních výloh	47
(zdroj: < http://www.flickr.com/photos/luca-beanone-barcellona/ >)	
Obr. 51 – Kaligrafie v podobě titulků k filmům, tetování, logotyp	47
Obr. 52 – Kaligrafie na plakátech	47
Obr. 53 – Symboly Adinkra	48
(zdroj: < http://charlidriverfmp.blogspot.com/2010/04/semiotics-traditional-tribe.html/ >)	
Obr. 54 – Kaligrafie na pláži	49
(zdroj: < http://www.behance.net/Gallery/African-beach-calligraphy-doodles/284641/ >)	
Obr. 55 – Technika Quilling	50
(zdroj: < http://www.hhanky.estranky.cz/clanky/postupy---napady/quilling.html >)	
Obr. 56 – Ilustrace k soutěži "1000 Songs Everyone Must Hear", 2009	51
(zdroj: < http://www.artylia.com/ >)	
Obr. 57 – Ilustrace pro kavárnu Rouge, 2010	51
Obr. 58 – Projekt banky Spar Nord, 2010	52
Obr. 59 – Ilustrace brožury pro G2, 2008	52
Obr. 60 – Ilustrace obálky časopisu, 2009	53
Obr. 61 – Vyřezaná báseň s názvem věta	53
(zdroj: < http://www.hinaaoyama.com/ >)	
Obr. 62 – Typografické ilustrace	54
(zdroj: < http://madebyjulene.com/ >)	

Obr. 63 – <i>Komerční ilustrace adventního kalendář a knihy</i>	54
Obr. 64 – <i>Nástěnná malba z typografických symbolů, Studies in Perception</i>	55
(zdroj: < http://modcult.org/read/2009/4/18/kenneth-knowlton-and-leon-harmon >)	
Obr. 65 – <i>Ukázka vygenerované fotografie</i>	56
Obr. 66 – <i>Ukázka vygenerovaného textu</i>	56
Obr. 67 – <i>Typokalendář</i>	57
(zdroj: < http://sandeepmakam.blogspot.com/2006/12/taylor-lane-typography.html >)	
Obr. 68 – <i>Type City Cleveland</i>	58
Obr. 69 – <i>Wader, Sanstrooper, C3typo and R2typo</i>	59
Obr. 70 – <i>Darth Vader, Stormtrooper, Yoda</i>	59
Obr. 71 – <i>Ukázky ilustrací z knihy</i>	60
Obr. 72 – <i>Hmyzí entomologie</i>	61
(zdroj: < http://www.studiofmmilano.it/FM/ >)	
Obr. 73 – <i>Super Veloz, Joan Trochut</i>	62
(zdroj: < http://ninosdelaguerra.blogspot.com/2007/02/supertipo-veloz-de-joan-trochut.html >)	
Obr. 74 – <i>Ilustrace z knihy pro firmu Diesel</i>	63
(zdroj: < http://www.alextruchut.com/ >)	
Obr. 75 – <i>Kampaně pro značky Nike, The Beer of Barcelona, J. Hayber</i>	63
(zdroj: < http://www.alextruchut.com/ >)	
Obr. 76 – <i>Reklamní kampaň firmy Nike SPARQ, Touch/Tiempo</i>	64
(zdroj: < http://www.alextruchut.com/ >)	
Obr. 77 – <i>Reklamní kampaň firmy Fila Japan 2010</i>	64
(zdroj: < http://www.alextruchut.com/ >)	

Obr. 78 – <i>Logotyp Futurecraft</i>	65
(zdroj: < http://www.alextrouchut.com/ >)	
Obr. 79 – <i>Channel 4</i>	65
(zdroj: < http://www.alextrouchut.com/ >)	
Obr. 80 – <i>Experimentální typografie</i>	66
(zdroj: < http://www.alexvaranese.com/ >)	
Obr. 81 – <i>Autorské abecedy (Egevisse, Determinant, Metrobloc, Decoder)</i>	67
(zdroj: < http://www.alexvaranese.com/ >)	
Obr. 82 – <i>Ukázky typografických plakátů</i>	69
(zdroj: < http://www.siscottstudio.com/ >)	
Obr. 83 – <i>Reklamní kampaň Nike</i>	69
(zdroj: < http://www.siscottstudio.com/ >)	
Obr. 84 – <i>Živý typografický plot z Nového Zélandu</i>	70
Obr. 85 – <i>Mechová experimentální typografie Anny Garforth</i>	70
Obr. 86 – <i>”Rethink” nápis na zábradlí z listů spojovaný trny</i>	71
(zdroj: < http://www.crosshatchling.co.uk/ >)	
Obr. 87 – <i>Typografický plakát ze sušenek</i>	71
(zdroj: < http://www.crosshatchling.co.uk/ >)	
Obr. 88 – <i>Sarah King, ilustrace na ovoci</i>	71
(zdroj: < http://www.sarahaking.com/ >)	
Obr. 89 – <i>Typografická mýdla</i>	72
Obr. 90 – <i>Topinkovač</i>	72
Obr. 91 – <i>Michelle Lam, hrací karty</i>	73
Obr. 92 – <i>Lampa Memento</i>	73
Obr. 93 – <i>Novinové inzeráty STIHL</i>	74

- (zdroj: < <http://design-fetish.blogspot.com/2010/07/stihl-landscapes-wall-street-journal.html> />)
- Obr. 94 – *Reklama na McFlurry* 75
- (zdroj: < http://creativebits.org/inspiration/creative_use_typography_advertising >)
- Obr. 95 – *Reklamní kampaň na zmrzlinu* 76
- (zdroj: < http://creativebits.org/inspiration/creative_use_typography_advertising >)
- Obr. 96 – *Reklamní kampaň obchodního deníku* 76
- (zdroj: < http://creativebits.org/inspiration/creative_use_typography_advertising >)
- Obr. 97 – *Reklamní kampaň firmy Mercedes Benz* 76
- (zdroj: < http://creativebits.org/inspiration/creative_use_typography_advertising >)
- Obr. 98 – *Reklamní kampaň firmy Mercedes Benz* 77
- (zdroj: < http://creativebits.org/inspiration/creative_use_typography_advertising >)
- Obr. 99 – *Reklamní kampaně různých firem* 77
- (zdroj: < http://creativebits.org/inspiration/creative_use_typography_advertising >)
- Obr. 100 – *Postup skládání Reader's Digest vánočního stromu* 78
- Obr. 101 – *Issac Salazar, Origami book* 79
- Obr. 102 – *Victoria Macey, Bodoni Bedlam book* 80
- (zdroj: < <http://www.victoriamacey.com/> >)
- Obr. 103 – *Word Charm kolekce* 82
- (zdroj: < <http://www.etsy.com/shop/tickette>>)

Obr. 104 – <i>Doodle kolekce</i>	82
Obr. 105 – <i>Klenoty Isette</i>	83
(zdroj: < http://www.etsy.com/shop/Isette?ref=top_trail >)	
Obr. 106 – <i>Šperky plastique</i>	84
(zdroj: < http://www.etsy.com/people/plastique?ref=ls_profile >)	
Obr. 107 – <i>Kolekce Stereo.Type</i>	85
(zdroj: < http://monaibrahim.com/featured.html/ >)	
Obr. 108 – <i>Náušnice Stereo.Type</i>	85
Obr. 109 – <i>Náramky Stereo.Type</i>	85
Obr. 110 – <i>Kolekce šperků Bil Arabi</i>	86
(zdroj: < http://www.bilarabi.ae/about_bil_arabi.html >)	
Obr. 111 – <i>Kolekce nábytku a lamp Tabisso</i>	88
(zdroj: < http://www.tabisso.com/ >)	
Obr. 112 – <i>ABChairs</i>	89
(zdroj: < http://www.theswagmag.com/tag/furniture/page/6/ >)	
Obr. 113 – <i>Kolekce SET26</i>	90
(zdroj: < http://www.set26.ch/ >)	
Obr. 114 – <i>Obuv zdobená kaligrafickým písmem</i>	91
(zdroj: < http://www.aenniseunis.com/ >)	
Obr. 115 – <i>Silonové punčochy zdobené kaligrafickým písmem</i>	92
(zdroj: < http://www.aenniseunis.com/ >)	
Obr. 116 – <i>Courier, Baskerville, Cooper Bold, Helvetika, Calson</i>	93
(zdroj: < http://design-milk.com/t-shirt-type-tees-by-masashi-kawamura/ >)	
Obr. 117 – <i>Modely propojené s experimentálním uměním</i>	94
(zdroj: < http://shezilla.com/blog/?cat=1&paged=2 >)	
Obr. 118 – <i>Kolekce Louis Vuitton</i>	94

Obr. 119 – <i>Grafické studio Oficina</i>	95
(zdroj: < http://www.digizone.cz/clanky/cool-tv-je-nasim-nejsvobodnejsim-projektem/ >)	
Obr. 120 – <i>Webové stránky, Prima Cool</i>	95
(zdroj: < http://www.prima-cool.cz/ >)	
Obr. 121 – <i>Logotyp primy Cool</i>	96
Obr. 122 – <i>ITC Conduit, Mark vanBronkhorst</i>	96
(zdroj: < http://www.graphicdesigncollege.org/sans-serif >)	
Obr. 123 – <i>Vizuální podoba televizní projekce primy Cool</i>	97
(zdroj: < http://www.prima-cool.cz/video/cool-videoprojekce >)	
Obr. 124 – <i>Přebal knihy „Souhvězdí“, Nakladatelství Fraus, 2010</i>	101
Obr. 125 – <i>Přebal knihy „Souhvězdí“, Nakladatelství Portál, 2009</i>	101
Obr. 126 – <i>Přebal knihy „Hvězdy a souhvězdí – Nový průvodce přírodou“, Knižní klub, Rok vydání 2008</i>	102
Obr. 127 – <i>Přebal knihy „Báje a pověsti hvězdné oblohy“, Fragment, 2006</i>	102
Obr. 128 – <i>Typografická ilustrace – Kozoroh</i>	104
Obr. 129 – <i>Ukázky ilustrovaných stran knihy</i>	105
Obr. 130 – <i>Ukázka stran knihy</i>	106
Obr. 131 – <i>Popis a vysvětlivky obsahu stran knihy</i>	107
Obr. 132 – <i>Popis a vysvětlivky obsahu stran knihy</i>	108
Obr. 133 – <i>Fotodokumentace knihy „Příběhy noční oblohy“</i>	109
Obr. 134 – <i>Fotodokumentace knihy „Příběhy noční oblohy“</i>	110
Obr. 135 – <i>Fotodokumentace knihy „Typografických ilustrací“</i>	111
Obr. 136 – <i>Povrchová úprava ilustrací</i>	112
Obr. 137 – <i>Plakát Bad Type, Good Type</i>	114

