

SÚKROMNÁ ŠKOLA UMELECKÉHO PRIEMYSLU,

HÁLKOVA 2968/22, 010 01 ŽILINA

ODBORNÁ MATURITNÁ PRÁCA

I <3 TYPO

TIMEA RUROVÁ

TRIEDA	IV.A
ŠTUDIJNÝ ODBOR	8604 M grafický dizajn
ŠKOLSKÝ ROK	2024/2025

KONZULTANTI

NAVRHOVANIE	Mgr. Jana Hrabovská
UMELECKÁ PRAX	Ing. Jakub Záhorák

ABSTRAKT

Ako moju maturitnú prácu som vytvorila dva originálne fonty na tému I <3 TYPO. Mojm zadáním bolo vytvoriť úplne nový font alebo pretvoriť už existujúci.

Na začiatku som sa pustila do hľadania inšpirácie. Internet, Pinterest či Behance som sa snažila obmedziť úplne, aby som sa nenechala ovplyvniť inými umelcami, ich štýlom a už existujúcimi riešeniami. Chcela som, aby výsledok bol autentický a čisto môj. Vytvorila som úplne jedinečný autorský font a jeho druhú verziu, veľmi zaujímavou a netradičnou autorskou technikou. Ilustrácie tvorené týmto spôsobom majú rovnaký charakter ako samotný font, a preto som ich niekoľko vytvorila ako súčasť prezentácie fontu.

V návrhovej časti som vypracovala množstvo návrhov a rôznych ciest, ako pristupovať k tejto téme. Najprv som pracovala ručne – zakresľovala som si nápady na papier, tie najlepšie som následne rozvíjala a variovala ďalej. Konzultácie s pedagógmi mi pomohli odraziť sa správnym smerom a dodali mi viac istoty.

V realizačnej časti som sa venovala celkovej prezentácii a použitiu môjho fontu, technologickým záležitostiam, ako aj technike, ktorou bol font vytvorený. Ako moje výstupy maturitnej práce som zvolila fotografie netradičného spôsobu prezentovania fontu, jeden až dva veľké plagáty s celou abecedou, číslicami, špeciálnymi znakmi a popisom. Tiež vytvorím autorskú knihu, v ktorej ukážem všetky časti realizácie – ilustrácie, fotografie, sprievodný text – a na konci uvediem koncept a zhrnutie celého môjho diela.

Na záver by som rada povedala že celkovo k typografii mám veľmi blízko a táto práca ma ozaj bavila a užila som si ju.

ABSTRACT

For my graduation project, I created two original fonts under the theme *I <3 TYPO*. The assignment was to design a completely new typeface or reinterpret an existing one in a creative and personal way.

At the beginning of the process, I focused on finding inspiration. I made a conscious effort to avoid platforms like Pinterest, Behance, and other online sources to prevent being influenced by other artists, their styles, or existing solutions. I wanted the result to be authentic and entirely my own. I developed a unique font along with a second version using a distinctive and unconventional technique. The illustrations created with this same technique reflect the character of the font, so I included several of them in the presentation of the typeface.

In the design phase, I explored many ideas and different approaches to the theme. I started by working manually – sketching ideas on paper, then further developing and refining the best concepts. Consultations with my teachers helped guide me in the right direction and gave me more confidence in my choices.

In the execution phase, I focused on the overall presentation and application of my font, including the technical aspects and the specific method I used to create it. As the final outcomes of my graduation work, I chose photographs showing an unconventional way of presenting the font, one or two large posters featuring the full alphabet, numerals, special characters, and descriptions. I also created an artist's book that showcases the entire process – from illustrations and photos to accompanying text – and concludes with the concept and summary of my work.

To finish, I'd like to say that I feel a deep connection to typography, and I truly enjoyed working on this project. It was a creative and fulfilling experience.

OBSAH

ÚVOD	04
INŠPIRÁCIE A VÝCHODISKÁ	04
NÁVRHOVÁ ČASŤ	05
POSTUP PRI REALIZÁCI/ TECHNOLOGICKÝ POSTUP	06
ROZPOČET REALIZÁCIE	08
ZÁVER	10
OBRAZOVÁ PRÍLOHA	11
ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY A INFORMAČNÉ ZDROJE	12

ÚVOD

Z tém tohtoročnej odbornej maturity ma zo všetkých zaujala najviac téma s názvom *I LOVE TYPO*. K tejto téme som mala osobne najbližšie. Aj kvôli tomu, že už mám predošlé skúsenosti ohľadom tvorby fontu a aj sa o to sama zaujímam. Sledujem súčasnú scénu grafického dizajnu a tiež aktuálne osobnosti vo svete typografie. Od začiatku som mala v hlave predstavy, čo a ako chcem tvoriť, no nechcela som sa ovplyvňovať dopredu mnou nalinajkovaným procesom. Preto som nechávala kreativitu plynúť slobodne a nesilila som zbytočne proces tvorby. Chcela som, aby to bol viac-menej spontánny proces, ktorý si hlavne užijem, pretože je to moja posledná vizitka na strednej škole. Ako moju finálnu prácu by som chcela odprezentovať vlastný font, plus jednu jeho verziu. Výstup realizácie je séria plagátov, umelecké video s hlbšou myšlienkou a použitým fontom. Fotografický záznam videa, ilustrácie, stencily, myšlienky a texty písané mojím fontom budú prezentované aj vo fyzickej podobe ako autorská pocitová kniha. Táto práca je pre mňa dôležitá nielen ako školský projekt, ale aj ako osobné vyjadrenie.

INŠPIRÁCIE A VÝCHODISKÁ

Skoro všetky fonty, štýly, rezy a tvary fontov už boli vymyslené, preto som do začiatku nechcela hľadať inšpiráciu na internete, aby bol môj font čo najviac autentický. V jednej epizóde podcastu *Design do uší* boli hosťami grafickí dizajnéri a typografi Martin Vácha a Daniel Quisek. Hovorili o tom, ako je na svete hrozne veľa fontov, a veľa z nich je takmer úplne rovnakých, len s malými obmenami. Taktiež hovorili o tom, ako je pre súčasných dizajnérov fontov najsympatickejšie inklinovať k viac expresívnym fontom, aby sa čo najviac odlíšili od iných a tak vytvorili svoj unikátny font. Preto som mala od začiatku jasné, že sa chcem vydať týmto smerom. Bolo pre mňa ťažké nenechať sa ovplyvniť už existujúcimi fontmi a zamerať sa na vytvorenie niečoho jedinečného. Internet som úplne obmedzila, a tak mojím jediným zdrojom inšpirácie bol fyzický svet okolo mňa. Vnímala som oveľa citlivejšie rôzne nadpisy, plagáty, neskôr aj grafity a tagy. Všetky zaujímavé objekty som si zaznamenávala. Z nich som následne vychádzala

aj v návrhovej časti. Inšpirovalo ma aj moje vlastné prostredie a každodenné vizuálne podnety, ktoré som predtým možno prehliadala.

Inšpiráciu na realizáciu som v podstate nemala. Chcela som môj font predstaviť netradične. Dávnejšie som robila plagáty, kde podkladom namiesto papiera bolo ľudské telo. Plagát promoval event, kde sa tetovalo, takže som informácie na telo preniesla transferom, ktorý používajú tatéri. Vyzeralo to autenticky a po úprave fotografií ako ozajstné tetovanie. Tento spôsob mi prišiel zaujímavý ako forma prezentácie fontu. Myslím si, že som ešte nevidela niečo takéto.

NÁVRHOVÁ ČASŤ

Moja návrhová časť plynula veľmi spontánne, návrhy som rozpracovávala v rôznych formách. Hľadala som rôzne cesty a prístupy a v nich som hľadala ešte hlbšie, aby som dosiahla čo najlepší výsledok pre mňa. Návrhy som si najprv kreslila na papier. Zakresľovala som si časti fotiek alebo len jednoduché skice momentálneho prúdu myšlienok. Tie, ktoré mali nejaký potenciál, som si prekreslila na pauzák. Tam som mala veľa variantov, z ktorých som si úprimne naozaj nevedela vybrať ten najlepší. Všetky sa mi páčili a dali by sa použiť do fontu. Každý návrh mal svoju osobitosť a niečo, čo ma zaujalo. To v mojej budúcej tvorbe určite využijem. Tvorba fontu a celkovo dizajn písma mi prišiel veľmi fascinujúci už veľmi dávno. Mala som aj vlastné pokusy o vytvorenie autorského fontu, ale ako sa hovorí: prvý font je ako palacinky – prvá je vždycky zlá. Bol to len taký výstrel do tmy. Ale veľmi sa mi to zapáčilo. V procese skúšania som nadobudla vedomosti o tom, čo všetko taká tvorba fontu zahŕňa. Preto som bola teraz trošku vo výhode, lebo som vedela, čo a ako robiť.

Počas mojej umeleckej tvorby som narazila na mnoho typografov a tvorcov fontov. Zaujímala som sa o toto odvetvie grafického dizajnu už naozaj dlhšiu dobu, preto som mala dobre naštudované všetky pravidlá typografie a postupy tvorby. Mojm ďalším krokom bol celkový súhrn mojich doterajších skíc. Potrebovala som získať odrazový mostík, aby som mohla pokračovať ďalej. Po konzultácii s pedagógmi som si zvolila cestu, ktorou sa vydám.

Štýl fontu, ktorý som vybrala, je veľmi zaujímavý spôsobom, akým je vytvorený. To opíšem neskôr v realizačnej časti. V návrhoch som predstavila tento font a jeho použitie. Plánovala som sériu plagátov (na ľudskom tele), video a autorskú knihu z videa a celého procesu tvorby. Súčasťou sú aj 1–2 veľké plagáty na predstavenie samotného fontu. Kniha, na ktorej som pracovala, bude mať minimálny počet slov, bude mať len vizuálno-estetický zámer. Na konci by som ale napísala koncept k fontu a aj proces tvorby.

Ako väzbu knihy som rozmýšľala nad klasickou lepenou alebo listami zviazanými dvoma veľkými piercingami. Do stránok by boli vyvŕtané dve diery a do nich by boli dané piercingy. Za mňa je to veľmi esteticky ladná a vizuálne zaujímavá inovatívna cesta. Chcela som, aby aj samotná forma knihy odrážala alternatívny charakter mojej práce. Všetky návrhy som dala do elektronickej podoby a vytvorila prezentáciu, ktorú som následne poslednýkrát odkonzultovala s pedagógmi a pomaly som sa pustila do realizačnej časti.

POSTUP PRI REALIZÁCIÍ/ TECHNOLOGICKÝ POSTUP

V realizačnej časti mojej odbornej práce sa budem venovať procesu od návrhov až po finálnu prezentáciu na obhajobe maturitných prác. Najdôležitejšou časťou celej práce je font sám o sebe. Po odkonzultovaní návrhov s pedagógmi som vybrala návrh s párom vypracovaných písmen. Tie som si potom naskenovala do iPadu. Oba fonty som kreslila v programe Procreate na typografickú predlohu každého písmena zvlášť, aby som dodržala správne proporcie.

Začala som okrúhlym, mäkkým fontom. Vytvorila som 26 písmen abecedy, 10 čísel a 8 interpunkčných znamienok. Princíp vytvorenia tvaru písmena spočíval v tom, že som v podstate rýchlym pohybom po obrazovke na predlohe nakreslila tvar písmena čiernym okrúhlym štetcom so 100-percentným krytím. Taktiež som si manuálne zmenila nastavenie citlivosti na štetec, aby bola línia viac statická a nie roztrasená ako obyčajná kresba rukou. Takže písmená mali pekný jednotný tvar. Na druhú verziu fontu som prišla viac-menej náhodou. Experimentovala som so štetcom, ktorý som si stiahla z internetu do Procreate. Prekresľovala som písmenká z prvej abecedy a omylom som podržala Apple Pencil na obrazovke príliš

dlho. Oblá línia písmena B, ktoré som nakreslila, sa dlhým držaním transformovala na linku s tvrdými hranami. Štetec, ktorý som použila, mal tvar kruhu s prázdny vnútrom a hrubou linkou kružnice. Tento štetec má zároveň výhodu, že keď sa pri kreslení jedna linka pretne s druhou v rámci jedného ťahu, splynú do seba bez prekryvania stopy.

Tento efekt sa mi veľmi zapáčil a vytvorila som z neho celú ďalšiu verziu fontu s podobným princípom tvarov ako pri oblej verzii. Tento druhý font je teda bez výplne, iba s obrysom. Ďalej som túto techniku vyskúšala aj na ilustrácie. Tie sa mi tiež veľmi páčili a hodili sa mi do mojej autorskej knihy. Ich kontrastné línie krásne ladili s celkovou estetikou knihy.

Po posledných úpravách na fonte som začala rozmýšľať nad tým, ako font predstavím. Od začiatku som chcela pracovať s ľudským telom ako podkladom pre grafiku. Už v minulosti som prenášala grafický dizajn na netradičné miesta a takisto aj na ľudské telo. V tomto prípade som zvolila transfer prenášacím kopírovacím papierom, ktorý používajú profesionálni tatéri na prenos návrhu na kožu pred tetovaním.

Vytlačila som si na kancelársky papier predlohy, čo chcem na tele ukázať. Prítlakom ceruzky som dizajn preniesla na kopirák. Zohnala som si aj mužského modela a natrela naň tatérsky krém, aby sa motív z kopírovacieho papiera preniesol na telo. Celý priebeh som fotila na zrkadlovku Nikon D5300. Fotky som upravila v Adobe Lightroom, ktorý celkom slušne ovládam. Nastavila som saturáciu a živosť na nulu, takže mi vznikli čiernobiele fotky. Ešte som sa pohrala s maskami, doladila kontrasty, expozíciu a fotky boli hotové.

Ďalej som sa pustila do knihy, v ktorej som chcela odprezentovať font a proces jeho tvorby. Najprv som si zadefinovala väzbu, ktorá bude držať knihu pokope. Aby som si zbytočne nekomplikovala život, zvolila som si úplne jednoduchú väzbu podobnú zakladaču. Ako pojivo som zvolila hrubé oceľové piercingy s dvoma ostrými hrotmi, ktoré budú knihu držať pokope zozadu. Inštalácia je veľmi jednoduchá – stačí do vytlačených hárkov vyvŕtať dve diery s o trochu väčším priemerom ako má piercing, aby sa s ňou aj dobre pracovalo.

Obsah knihy som spracovala v InDesigne. Obsahuje celý font, fotky z fotenia na experimentálnom podklade, ilustrácie a na konci koncept môjho fontu plus editoriál. Knihu som tlačila na laserovej tlačiarňi na tvrdý biely výkres. Strany,

ktoré sa nedali vytlačiť na laserovej tlačiarni, som tlačila na atramentovej kvôli presahujúcim fotkám až za okraj. Formáty knihy sú dva, a to A4 a A5.

Ako ďalší výstup realizácie som si zvolila jeden veľký plagát na celkové predstavenie fontu v inej forme. V podstate som zobrala knihu a jej obsah „vysypala“ na plagát.

Pohrala som sa s kompozíciou, aby bol oku zaujímavý. V celom procese boli mojimi primárnymi farbami spektrum čiernej a bielej. No rozhodla som sa kúsok oživiť plagát aj knihu troškou farby. Ako poslednú vec som vytvorila prezentáciu vo Figma na obhajobu maturitnej práce. Ukázala som v nej celý proces – od prvých skíc, cez tvorbu typeface, až po použitie a výrobu knihy. Verím, že sa mi podarilo vytvoriť projekt, ktorý zanechá silný dojem.

ROZPOČET REALIZÁCIE

Rozpočtová tabuľka obsahuje náklady na prototyp (model, alebo funkčný model), kde je započítaný použitý materiál, prevádzkové náklady a cena práce - definovaná normohodinou v sume 15,00 EUR. Ceny sú uvedené v eurách.

Rozpočet realizácie

Položka	Počet	Jednotková cena	Spolu	Poznámka
Materiál				
papier	X			
lepidlo	X			
farby	X			
drevo	X			
obruče na väzbu	4	2,98	11,92	
Kopírovací papier	1	1,58	1,58	10 ks v 1
Cena za materiál celkom			13,50	
Prevádzkové náklady a cena práce				
hodinová mzda	70	15,00	1050,00	
cena softvéru	1	35,00	35,00	
cena tlače	45	0,43	19,44	
služby				
Prevádzkové náklady celkom			1104,44	
Celkový ekonomický rozpočet prototypu po zaokrúhlení			1117,9	

ZÁVER

V závere by som chcela povedať, že som si vybrala tému, ktorá mi **skutočne** pasovala. Tešila som sa na celý proces a **na** cestu, ktorú som mala podstúpiť. Osobne si myslím, že som svoju prácu odviedla svedomito a pristupovala som k celému procesu profesionálne, a zároveň **aj** experimentálne. Nechcela som si dopredu nalinajkovať celý postup práce, a preto som k nej pristupovala viac spontánne a pocity. Poctivo som dodržiavala termíny odovzdávania a zároveň som **presvedčená**, že som do toho dala všetko, čo som mohla – aj napriek drobným omylom a chybám. V budúcnosti sa touto svojou prácou určite nebudem chváliť skromne. **Práve naopak, budem na ňu hrdá.**

Veľká vďaka patrí mojim pedagógom navrhovania **Mgr. Jane Hrabovskej** a praxe **Ing. Jakubovi Záhorákovi**, ktorí mi vždy veľmi ochotne pomohli so všetkými problémami. Poskytli mi objektívnu a konštruktívnu kritiku, vďaka ktorej som mohla svoju maturitnú prácu dotiahnuť **takmer** k dokonalosti.

OBRAZOVÁ PRÍLOHA

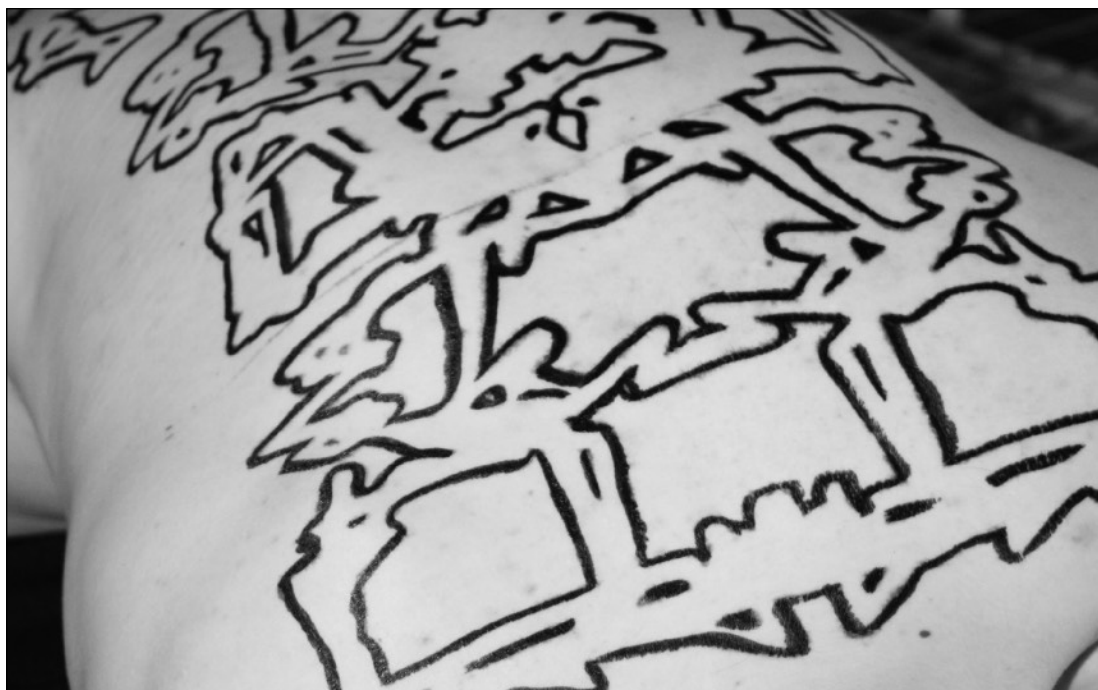
1

2

3

1 pangram mäkkej verzie môjho fontu

2 inšpirácia graffitmi

3 prezenácia fontu na ľudskom tele

ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY A INFORMAČNÉ ZDROJE

<https://podcasts.apple.com/sk/podcast/martin-vácha-a-daniel-quistek-design-do-uší/id1519675572?i=1000566378058&l=sk>