

BookVision 2023



II

BookVision 2023

II. ročník mezinárodní studentské soutěže autorské knižní tvorby

2nd International Student Book Art Competition

24. 5. — 23. 6. 2023
Galerie Fakulty umění (GAFU)
Černá louka 3398, 702 00
Moravská Ostrava a Přívoz

Kurátorka **Curator**
Julie Kačerovská

Technické řešení **Technical solution**
Marek Franz

Spolupráce a poděkování
Collaboration and acknowledgements
Ivo Sumec

Překlad **English translation**
Lucie Návrátová

Jazyková korektura
Czech language editor
Jaroslava Frňková

Grafický design **Graphic design**
Jakub Konvica

Fotografie **Photography**
Estelle Marečková

Tisk **Print**
Quatro Print, a.s.

Náklad **Edition**
200 ks

ISBN 978-80-7599-377-9

Vydala Fakulta umění
Ostravské univerzity 2023
**Published by the Faculty of Fine Arts
and Music, University of Ostrava 2023**

Členové poroty
Expert jury members
doc. Eliška Čabalová
MgA. Julie Kačerovská, Ph.D.
Mgr. Gina Renotière, Ph.D.
doc. ak. mal. Blanka Růžičková
MgA. Tomáš Rybníček
MgA. Kateřina Zemanová

Zapojené vysoké školy a jejich zkratky:
**Participating universities and their
acronyms:**

ASP Gdaňsk Akademia Sztuk Pięknych
w Gdańsku **Academy
of Fine Arts in Gdańsk**

ASP Łódź Akademia Sztuk Pięknych im.
Władysława Strzemińskiego
w Łodzi **Strzeminski
Academy of Art in Łódź**

ASP Wrocław Akademia Sztuk Pięknych
im. Eugeniusza Gepperta we
Wrocławiu **The Eugeniusz
Geppert Academy of Art
and Design in Wrocław**

ASP Kraków Akademia Sztuk Pięknych
im. Jana Matejki w Krakowie
**The Jan Matejko Academy
of Fine Arts in Kraków**

ADI Art & Design Institut v Praze
**Art & Design Institute
in Prague**

ECAL École cantonale d'art
de Lausanne **Lausanne
University of Art and Design**

ERG École de recherche
graphique Bruxelles **School
of Graphic Research**

FDULS ZČU Fakulta designu a umění
Ladislava Sutnara
Západočeské univerzity
**Ladislav Sutnar Faculty
of Design and Art,
University of West Bohemia**

FMK UTB Fakulta multimediálních
komunikací Univerzity
Tomáše Bati ve Zlíně
**Faculty of Multimedia
Communications, Tomas
Bata University in Zlín**

FUA TUL Fakulta umění a architektury
Technická univerzita
v Liberci **Faculty of Arts
and Architecture, Technical
University of Liberec**

FUD UJEP Fakulta umění a designu
Univerzity Jana Evangelisty
Purkyně v Ústí nad Labem
**Faculty of Art and Design,
Jan Evangelista Purkyně
University in Ústí nad Labem**

FU OU Fakulta umění Ostravské
univerzity **Faculty of Fine
Arts and Music, University
of Ostrava**

FU TUKE Fakulta umění Technické
univerzity v Košiciach **Faculty
of Arts, Technical University
in Košice**

**FAVU VUT
v Brně** Fakulta výtvarných
umění Vysokého učení
technického v Brně **Faculty
of Fine Arts, Brno University
of Technology**

KSADA Kharkiv State Academy
of Design and Arts

PdF MU Pedagogická fakulta
Masarykovy univerzity
v Brně **Faculty of Education,
Masaryk University in Brno**

PdF UHK Pedagogická fakulta
Univerzity Hradec Králové
**Faculty of Education,
University of Hradec Králové**

PdF UP Pedagogická fakulta
Univerzity Palackého
v Olomouci **Faculty
of Education, Palacký
University in Olomouc**

UMH Universidad Miguel
Hernández de Elche **The
Miguel Hernández University
of Elche, Alicante**

VŠUP Vysoká škola
uměleckopřmyslová v Praze
**University of Applied Arts
in Prague**

VŠVU Vysoká škola výtvarných
umění v Bratislavě **Academy
of Fine Arts and Design in
Bratislava**

Výstava se koná pod záštitou Fakulty umění
Ostravské univerzity a byla finančně
podpořena Ministerstvem kultury ČR
a statutárním městem Ostrava.

**The exhibition is held under the auspices
of the Faculty of Fine Arts and Music,
University of Ostrava and is co-funded
by the Ministry of Culture of the Czech
Republic and the City of Ostrava.**



OSTRAVSKÁ UNIVERZITA
FAKULTA UMĚNÍ

OSTRAVA!!!



MINISTERSTVO
KULTURY



“We can’t just get rid of books.”

Umberto Eco’s quote could sum up the second edition of the international student competition BookVision. This year saw a significant (threefold) increase in the number of student entries as well as the involvement of more art universities and colleges from the Czech Republic and abroad. Students submitted a total of 108 works of art, from which the expert jury selected 62 works for a joint exhibition, as well as the award-winning works. Apart from Czech and Slovak art schools, students from Poland, Ukraine, Belgium, Switzerland, and Spain took part.

Even today the book appears to be a quite topical form for the younger generation, finding its place across disciplines, and is a suitable output for artists of various focus, as evidenced by the studios from where students register their works. In addition to the study branches focused on graphic design, drawing, and illustration, the participants’ study specialisations are much more diverse and include disciplines such as photography, painting, graphics, sculpture, video, and performance.

The focus of the competition is on the collective presentation of artist’s books and other artistic book output by an emerging generation with an international dimension, while at the same time ascertaining in some way the relevance of the artist’s book and the possible transition of the medium to a digital sphere. In this respect, however, the book as a physical object still seems to be the preferred form for the younger generation in the competition. Perhaps this is due to them being oversaturated by electronic devices whose functionality is conditioned by constant recharging and network connection, as well as the constant assault by ballast information and advertising messages, limitlessness. In this comparison, the (artist’s) book can be viewed almost as a therapeutic instrument, as the content of many of the submitted works suggests.

BookVision is organised with great pleasure by the Book Design Studio of the Faculty of Fine Arts and Music, University of Ostrava. We thank all the participating students, their teachers, jurors, financial supporters, and all the fans of the competition.

„Kniha se jen tak nezbavíme.“

Citátem Umberta Eca by se dal shrnout druhý ročník mezinárodní studentské soutěže BookVision. Tento ročník zaznamenal výrazný (trojnásobný) nárůst přihlášených studentských prací i zapojení celkově (dvojnásobně) více škol z České republiky i ze zahraničí. Studenti přihlásili celkem 108 prací, z nichž odborná porota vybrala 62 prací pro společnou výstavu a také vítězné a další oceněné práce. Mimo české a slovenské školy se zapojili studenti z Polska, Ukrajiny, Belgie, Švýcarska a Španělska.

Zdá se, že i v současné době je pro mladou generaci kniha velmi aktuálním výtvarným prostředkem, který nachází své místo napříč obory, je vhodným výstupem pro umělce mnoha zaměření, jak dokládají i ateliéry, ze kterých studenti hlásili své práce. Kromě oborů zaměřených na grafický design, kresbu a ilustraci je studijní specializace účastníků mnohem rozmanitější a jejich studium zahrnuje obory, jako jsou např. fotografie, malířství, grafika, sochařství, video i performance.

Soutěž je zaměřena na kolektivní prezentaci autorských knih a dalších uměleckých knižních výstupů u nastupující generace s mezinárodním přesahem. Zároveň určitým způsobem zjišťuje aktuálnost autorské knihy a případný přechod média do digitální sféry. Z tohoto hlediska se ovšem v rámci soutěže jeví, že je kniha jako fyzický předmět u mladé generace stále upřednostňovanou podobou. Snad je to z důvodu přehlcení elektronickými přístroji, jejichž funkčnost je podmíněná neustálým dobíjením, dosahem sítě a častým atakováním balastních informací a reklamních sdělení, bezbřehostí. V tomto srovnání působí (autorská) kniha téměř jako terapeutický prostředek, což obsahově naznačují i mnohé přihlášené práce.

BookVision s radostí pořádá ateliér Knižní design Fakulty umění Ostravské univerzity. Děkujeme všem přihlášeným studentům, jejich pedagogům, porotcům, finančním podporovatelům a všem příznivcům soutěže.

Oceněné práce:

Awarded works of art:

Hlavní cena v kategorii Autorská kniha:
Grand prize in the Artist’s Book category:

- Nina Samokhina (KSADA Kharkiv)
Death’s Glance

Čestná uznání v kategorii Autorská kniha:
Honourable mention in the Artist’s Book category:

- ✧ Klára Daniová (UTB, Zlín)
Za tři týdny dobrý
In three weeks, all good
- ✧ Nikola Krupová (FU OU, Ostrava)
Letmě *Flying*
- ✧ Johanne Mortgat Shan (ERG Brusel)
Martinets noirs
Common swifts
- ✧ Petra Michálková (FU OU, Ostrava)
Tlesk, plesk, lusk, dup
Clap, Clap, Snap, Stomp
- ✧ Lenka Zadražilová (FaVU VUT v Brně)
Tužka tužkou *Pencil by a Pencil*

Hlavní cena v kategorii Kniha-objekt:
Grand prize in the Book-object category:

- Dominik Pohludka (FU OU, Ostrava)
Dreams of a Land Far Away

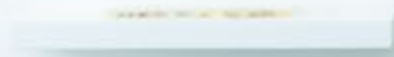
Čestná uznání v kategorii Kniha-objekt:
Honourable mention in the Book-object category:

- ✧ Jan Brožek (PdF UHK, Hradec Králové)
(n)e-kniha *(Non)E-book*
- ✧ Karolína Sedláčková (FUA TUL, Liberec)
Univerzální drama pro bříško prstu
Universal Drama for the Finger Belly

Hlavní cena v kategorii Digitální kniha:
Grand prize in the Digital Book category:

- Vladislav Hroš (FU OU, Ostrava)
Fragmenty *Fragments*





AUTORSKÁ KNIHA ARTIST'S BOOK

Department of Art, Visual Culture and Textile
Studies, PdF UHK, Hradec Králové,
artist's book, digital print, paper,
180 × 130 mm, 2023

Word from the author: The book
contains interesting facts about chickens
accompanied by illustrations.

Katedra výtvarné kultury a textilní tvorby,
PdF UHK, Hradec Králové, autorská kniha,
digitální tisk, papír, 180 × 130 mm, 2023

Slovo autorky: Kniha obsahuje zajímavosti
o slepicích, doplněné ilustracemi.

BÁRA BALCAROVÁ

PUŤA PUŤA
CLUCK CLUCK

PDF UHK
HRADEC KRÁLOVÉ



KASIA BANASIAK

DVĚ NINY
TWO NINAS

ASP WROCLAW

Ateliér knihy, ASP Wrocław, autorská kniha,
digitální tisk na látce, bavlna, plš, 250 × 180 mm,
2022

Slovo autorky: Obrázková kniha na motivy povídky „Dvě Niny“ od Karolíny Grabarczyk. Celý text Karolíny je umístěn na poslední dvojstraně knihy a ilustrace jsou doplněny básní, kterou jsem sestavila z různě podbarvených slov z původní povídky. Kniha vypráví o hledání vnitřního dítěte, o vztahu dospělé ženy k sobě samé v minulosti. Chtěla jsem, aby tato kniha byla něčím příjemným, spojeným s domovem a bezpečím, a aby měla formu deníku. Abych tohoto efektu dosáhla, vytvořila jsem ilustrace perem (odkazují na čmárání do sešitů) a celou knihu jsem vytiskla na látku a ručně sešila. Každá stránka je navíc vyplněna měkkou plstí, aby kniha připomínala měkký polštář, s kterým se můžete pomazlit.

Book studio, ASP Wrocław, artist's book, digital
print on fabric, cotton, felt, 250 × 180 mm, 2022

Word from the author: A picture book based on the short story by Karolina Grabarczyk, "Two Ninas". The full text by Karolina Grabarczyk is on the last spread of the book, and illustrations are accompanied by a poem that I arranged from the underlined words in pink from in the original short story. The book is about the search for the inner child, the relationship of an adult woman with herself from the past. I wanted this book to be something pleasant, associated with home and safety, and to be a form of diary. To achieve this effect, I made the illustrations by pen (they refer to scribbling on notebooks), and the book was printed on fabric and stitched by hand. In addition, each page is filled with soft felt, making the book resemble a soft pillow with which you can cradle your face.

Studio of Photography, ADI, Prague, artist's book,
printed photographs, cardboard, 297 × 210 mm,
2022/2023

Word from the author: The book is based on a combination of a school assignment on the topic of Borders and the author's free work, which was inspired by tragic personal experiences. Through "dead-angle" style photographs and poetic text, she seeks to answer the question: Where is the border between childhood and adulthood?

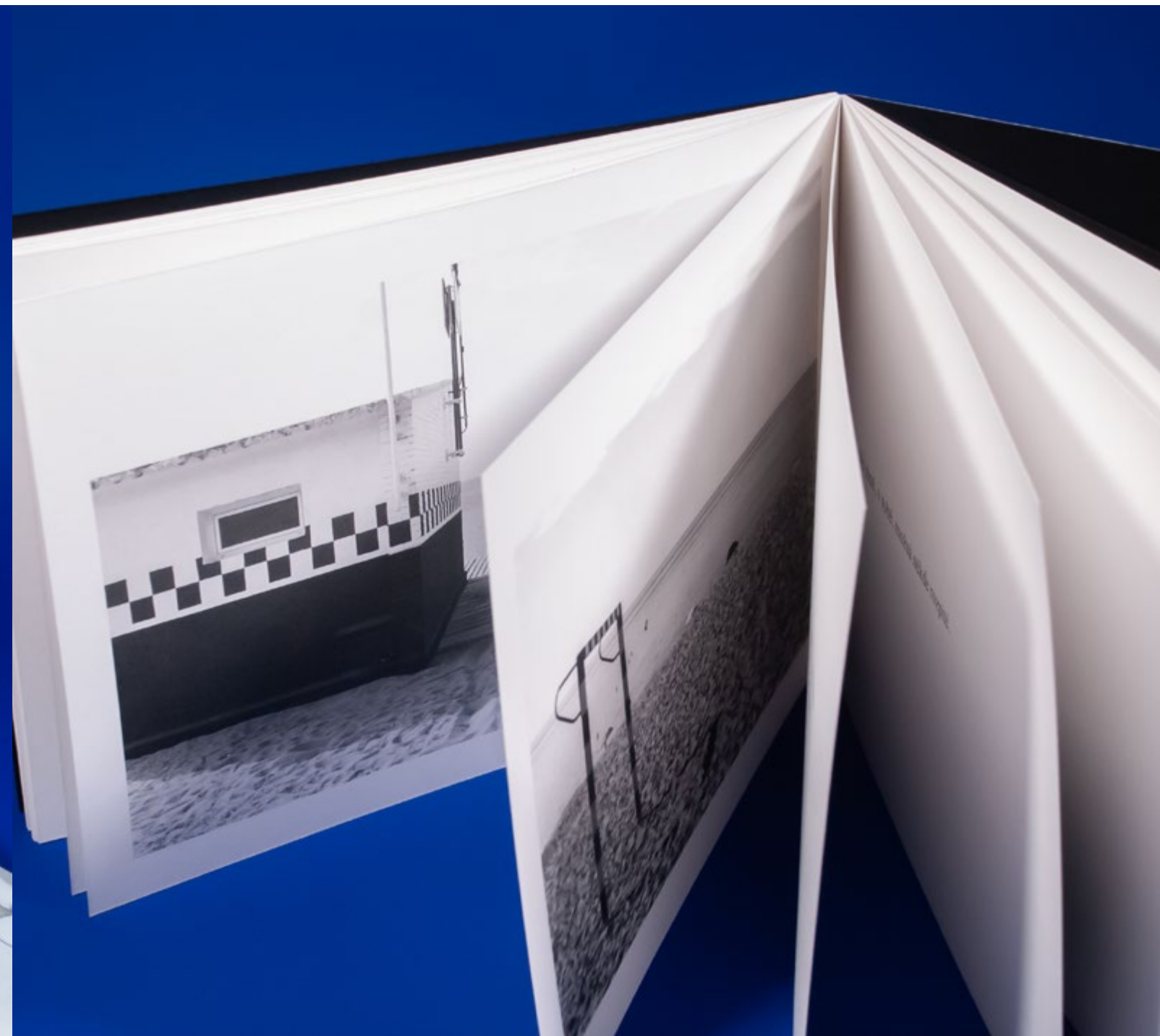
Ateliér Fotografie, ADI, Praha, autorská kniha,
tištěné fotografie, karton, 297 × 210 mm,
2022/2023

Slovo autorky: Kniha vznikla na základě propojení školního zadání na téma Hranice s volnou tvorbou autorky, která byla inspirovaná tragickými osobními zážitky. Prostřednictvím fotografií ve stylu „mrtvého úhlu“ a poetizujícího textu se snaží najít odpověď na otázku: Kde leží hranice mezi dětstvím a dospělostí?

NIKOLA ČINČUROVÁ

ON—OFF

ADI PRAGUE



KLÁRA DANIOVÁ

ZA TŘI TÝDNY DOBRÝ
IN THREE WEEKS,
ALL GOOD

FMK UTB ZLÍN

Ateliér Digitální design, FMK UTB, Zlín,
autorská kniha, digitální tisk, papír,
136 x 233 mm, 2021

Slovo autorky: Autobiografický příběh o životě s juvenilní idiopatickou artritidou, onemocněním, při němž bílé krvinky napadají vlastní tělo, dává nahlédnout do světa studentky umělecké školy, bojující proti nekonečné spirále lékařských návštěv, pulzující bolesti a ambicí být lepším designérem. Na první pohled minimalisticky pojatý design odhaluje při čtení skryté hrátky s typografií, které na první pohled (stejně jako onemocnění) nemusí být patrné, ale postupně ukazuje deformaci textu (a kostí).

Digital Design Studio, FMK UTB, Zlín,
artist's book, digital print, paper,
136 x 233 mm, 2021

Word from the author: An autobiographical story about living with juvenile idiopathic arthritis, a disease where white blood cells invade one's own body, gives a glimpse into the world of an art school student struggling against a never-ending spiral of doctor's visits, throbbing pain, and ambition to become a better designer. The minimalist design reveals hidden play with typography that may not be apparent at first glance (similar to the disease), but gradually reveals the distortion of text (and bones) as you read.

Studio of Graphic Design and Illustration, FDULS
ZČU, Pilsen, artist's book, black and white print,
Coptic binding, various types of paper,
210 x 210 mm, 2021

Word from the author: This artist's book was created through experimentation in the medium of photography. In the process, I began noting how some of the photographs lost their original meaning after my editing, taking on completely new meaning. This was intriguing, and I found it joyful. I believe that in this way I can make the viewers think about what an image expresses, how it affects them, what emotions and associations it evokes, i.e., stimulates their imagination. For the book cover I photographed a sky with clouds, which I printed on tracing paper. The clouds in this case for me are a symbol of imagination. After all, who hasn't found a herd of elephants or dinosaurs in the clouds? I wanted to support all of this with a quote from Terry Pratchett, which shines lightly from under the clouds: "People need imagination to be humans. To be able to stay in the place where a falling angel meets a rising monkey..."

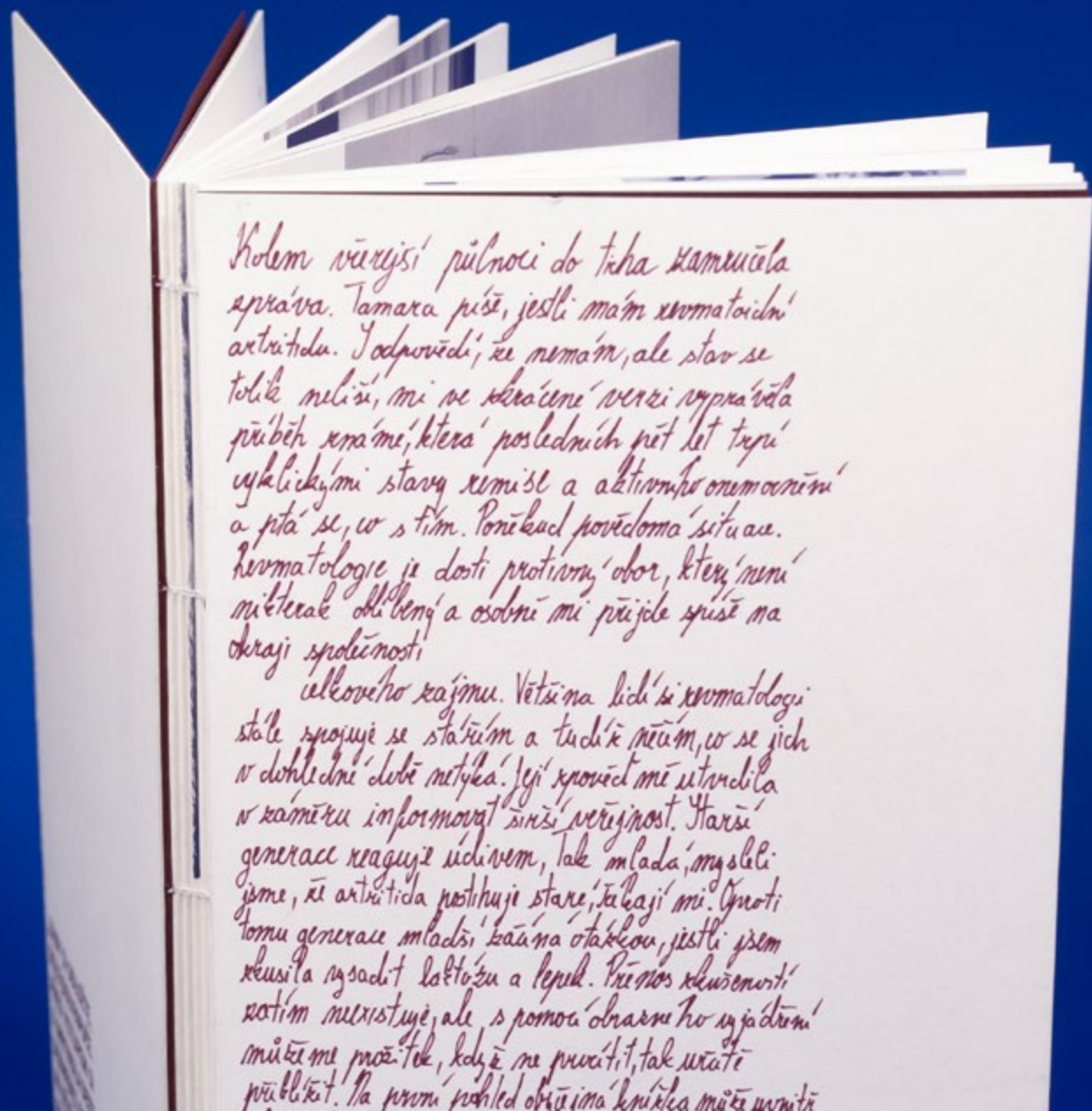
Ateliér Ilustrace a grafika, FDULS ZČU, Plzeň,
autorská kniha, černobílý tisk, koptská vazba,
různé druhy papíru, 210 x 210 mm, 2021

Slovo autorky: Tato autorská kniha vznikla experimentováním s médiem fotografie. V průběhu procesu jsem si začala všimnout, jak po mé úpravě ztratily některé fotografie původní význam a nabyly význam zcela nový. Tento fakt mě zaujal a připadal mi zábavný. Domnívám se, že tímto způsobem můžu diváka přimět k zamyšlení nad tím, co obraz vyjadřuje, jak na něj působí, jaké vyvolává emoce a asociace, tedy podnítit jeho fantazii. Pro obálku knihy jsem vyfotografovala oblohu s mraky, kterou jsem natiskla na pauzovací papír. Mraky jsou pro mě v tomto případě symbolem imaginace. Vždyť kdo z nás někdy nenašel v oblacích stádo slonů nebo třeba dinosaurů? To vše jsem chtěla podpořit citátem od Terryho Pratchetta, který pod mraky lehce prosvítá: „Lidé potřebují fantazii, aby byli lidmi. Aby se udrželi v místech, kde se padající anděl setkává s opicí na vzestupu...“

LUCIE DAŇKOVÁ

LIDÉ POTŘEBUJÍ
FANTAZII, ABY
BYLI LIDMI
PEOPLE NEED
IMAGINATION
TO BE HUMAN

FDULS ZČU PLZEŇ



KRISTÍNA DEMKOVÁ

KTO SOM?
WHO AM I?

FU TUKE KOŠICE

Ateliér Vizuální komunikace, FU TUKE, Košice,
autorská kniha, atramentový tisk, kroužková vazba,
papír, 150 x 215 mm, 2022

Slovo autorky: „Kto som?“ je kniha, ktorá čitateľovi pomôže nájsť odpoveď na túto jednoduchú a zároveň jednu z najzložitejších otázok vôbec. Kniha je zrkadlením duše a prinúti nás zamyslieť sa nad sebou a ponoriť sa do svojej hĺbky. Súčasťou knihy je vyše 60 odpovedí opýtaných, 10 sprievodných otázok, ktoré nás privedú k odpovedi na hlavnú otázku, pri ktorých je miesto určené na písanie. Obsah je doplnený 44 ilustráciami. Ilustrácie odzrkadľujú odhmotnenie, a to postupným prechodom od konkrétnych tvarov až po abstraktné.

Studio of Visual Communication, FU TUKE, Košice,
artist's book, ink print, ring binding, paper,
150 x 215 mm, 2022

Word from the author: "Who am I?" is a book that helps the reader find the answer to this simple and at the same time one of the most complex questions ever. The book is a mirror to the soul making us reflect on ourselves while diving into our depths. The book includes over 60 answers from the interviewees, 10 accompanying questions that lead us to the answer to the fundamental question where interviewees are provided space for writing. The content is accompanied by 44 illustrations. The illustrations reflect the de-embodiment by gradually moving from concrete shapes to abstract ones.

Studio of Photography, Reality, Construction,
VŠVU Bratislava, artist's book, digital, laser
and inkjet print, paper, 150 x 190 mm, 2021

Word from the author: I am leaving my comfort zone of creativity. I need to try something new because the works I've created to this point are starting to feel frustrating and boring for me. This is why I am retracing my steps back to the old me, my old collections, through the inspection of which I'm not only learning how to break my barriers of fear in trying something "new" and different, but I'm also reminding myself of who I am. I'm even thoroughly enjoying the present moment with people that I love, and so I'm putting all my thoughts into the "now" as I attempt completely different approaches while "documenting" an atmosphere of which I am also a part.

In this project my way of seeing the world through my camera lenses has changed and transformed. I no longer take it as a complete whole of perfection but perceive it as something much deeper and widespread. I now perceive the photography without any form of barrier.

Ateliér Fotografie, realita, konstrukce, VŠVU
Bratislava, autorská kniha, digitální, laserový
a inkoustový tisk, papír, 150 x 190 mm, 2021

Slovo autorky: Opúšťam svoje doteraz zaužívané spôsoby tvorby. Potrebujem vyskúšať niečo nové, pretože moje doposiaľ vytvorené práce ma začínajú nudiť až frustrovať a takto ma táto situácia vracia k samej sebe a k svojim starým zbierkam fotiek, kde sa pri nazeraní na nich nie len učím ísť cez svoje hranice akéhosi strachu vyskúšať niečo „nové“ a iné, ale aj pripomenúť si to, kto som. Ba dokonca si pri tomto procese užívam prítomný okamih s osobami, ktoré milujem, preto tieto spomienky prenášam do prítomnosti, rôznymi spôsobmi ich pretváram, skúšam byť „dokumentaristom“ a súčasne zúčastnenou osobou.

Pri celom tomto projekte sa môj pohľad na vnímanie fotografie transformuje, naďalej ju nevnímam len ako jeden celok akejsi dokonalosti, ale precitujem čosi hlbšie a obšírnejšie. Vnímam ju bez hraníc a obmedzení.

BIANKA ÉZSÖLOVÁ

I MADE THESE SHITTY
PRINTS FOR YOU

VŠVU BRATISLAVA



KINGA GRALAK

300 KM

ASP WROCŁAW

Ateliér knihy, ASP Wrocław, autorská kniha,
digitální tisk a řez laserem, papír,
190 x 225 mm, 2022

Slovo autorky: „300 km“ je studentský projekt realizovaný ve spolupráci mezi Akademií výtvarných umění ve Vratislavi a Tokijskou uměleckou univerzitou. Úkolem studentů bylo vytvořit vlastní výtvarnou adaptaci knihy Olgy Tokarczuk s názvem Lety, která je snovým příběhem o městě ztvárněném jako strom. Mým příspěvkem do projektu je kniha navržená tak, aby vypadala jako obálka, která obsahuje fotografie zachycující vize města od polských i japonských umělců. Přední strana knihy je kromě názvu opatřena výřezem, který umožňuje prohlédnout si fotografie uvnitř. Fotografie v knize přebírají tvar stromu, zatímco strom přebírá tvar měst, která jsou na fotografiích. Na zadní straně je text v polštině a japonštině. Knihu jsem navrhla s cílem podpořit spolupráci a integraci mezi polskou a japonskou stranou projektu, což nám umožnilo lépe se poznat na osobní úrovni.

Book Studio, ASP Wrocław, artist's book,
digital print and laser cut, paper,
190 x 225 mm, 2022

A word from the author: “300 km” is a student project carried out between the Academy of Fine Arts in Wrocław and the Tokyo University of the Arts. The task for the students was to create their own artistic adaptation of Olga Tokarczuk's book “The Flights”, which is a dreamy tale about a city seen as a tree. My contribution to the project was a book designed to look like an envelope, containing photographs that capture the visions of the city by both Polish and Japanese artists. The front of the book features the title and a cut-out through which the photographs inside can be viewed. The photographs in the book take the shape of a tree, while the tree takes on the shape of the cities in the photographs. On the back, there is a text in both Polish and Japanese. I designed the book with the aim of promoting collaboration and integration between the Polish and Japanese sides of the project, which allowed us to get to know each other better on a personal level.

Book Design Studio, FU OU, Ostrava, artist's book,
photography, artist's handmade papers,
cardboard, 420 x 297 mm, 2023

Word from the author: It is a parody of Spotify's music-artist albums. It is a series of handmade papers, during the production of which sounds were created, which I in turn processed into the form of musical compositions and added my photographs to them.

Ateliér Knižní design, FU OU, Ostrava, autorská kniha, fotografie, autorské ruční papíry, karton, 420 x 297 mm, 2023

Slovo autorky: Jde o parodii na alba hudebních umělců aplikace Spotify. Série ručních papírů, při jejichž výrobě vznikly zvuky, které jsem posléze zpracovala do formy skladeb a přiřadila k nim své fotografie.

ADELA HAŠKOVÁ

PAPER MUSIC

FU OU OSTRAVA



PETRA HAVELKOVÁ

STUCK IN A BUBBLE

PDF UHK
HRADEC KRÁLOVÉ

Katedra výtvarné kultury a textilní tvorby, PdF UHK, Hradec Králové, autorská kniha, upravené fotografie, tiskový a pauzovací papír, plast, leporela, 120 x 120 mm, Ø 7 cm, 2022

Slovo autorky: Autorská kniha „Stuck in Bubble“ vznikla jako součást práce Stuck in Bubble experimentální font. Jedná se o autorský font, nesoucí myšlenku jakéhosi zaseknutí na sídlišti, kde celý život žiji, proto je font umístěn na fotkách panelových domů z mého bydliště. Font je tedy transparentní, doplněný o barvy a efekty bublin, podtrhující myšlenku zaseknutí se v bublině. Autorskou knihu jsem zhotovila formou hadího leporela tvořícího jakýsi labyrint, kterému se podobá i samotné sídliště z pohledu ptačí perspektivy. Druhá autorská knížka je formou klasického leporela v kulatém formátu. Jedná se o kapesní leporelo, které autorovi připomíná jeho zaseknutí na místě a snad i dodání odvahy k „UNSTUCK“.

Department of Art, Visual Culture and Textile Studies, PdF UHK, Hradec Králové, artist's book, edited photographs, printing and tracing paper, plastic, cardboard, 120 x 120 mm, Ø 7 cm, 2022

Word from the author: The artist's book "Stuck in a Bubble" was created as part of the Stuck in a Bubble experimental work with a font. It is an artist's font, bearing the idea of 'kinda being stuck in a housing estate' where I have lived all my life, and therefore the font is placed on photographs of the blocks of flats around my home. The font is transparent and supplemented with colours and bubble effects, emphasizing the idea of being stuck in a bubble. I made the artist's book in the form of a snake-like pop-up book, which resembles a kind of labyrinth, which is also the housing estate itself from a bird's eye view. The second artist's book is in the form of a classic round-format pop-up book, a pocket-sized pop-up book reminding the author of being stuck in place and perhaps giving her the courage to get "UNSTUCK".

Studio of Didactic Illustration, FDULS ZČU, Plzeň, artist's book, artist's imprints of receipts, paper, 210 x 90 mm, 2022

Word from the author: I was in Germany during Erasmus and out of habit kept receipts from every purchase. Eventually, I had collected so many that I decided to do something with them. I coated the grey receipts from special thermal paper with glue and glued them on paper. I scraped and rubbed the back of the receipt in various ways and then unglued it. The marks that I had made remained on the paper. I was able to experiment with the amount of glue, the intensity of the etching, the drying time, etc. This all resulted in a series of prints. I scanned the prints, had them printed on slightly yellowish paper and sorted them from smaller and fainter marks to more intense and darker. I wanted each print to be on its own paper, on a different background material, so as to resemble a little gallery. The reason I chose a pop-up book is so that one can flip through, unfold and/or admire such a personal record depending on one's taste. Thus it is a form of diary—of my spending, a record of my time in Germany, a documentation of my routine. How personal are our receipts, anyway? Have you ever read receipts found on the ground, left in a basket or trolley, or crumpled up in the trash? How much does a purchase tell us about a person?

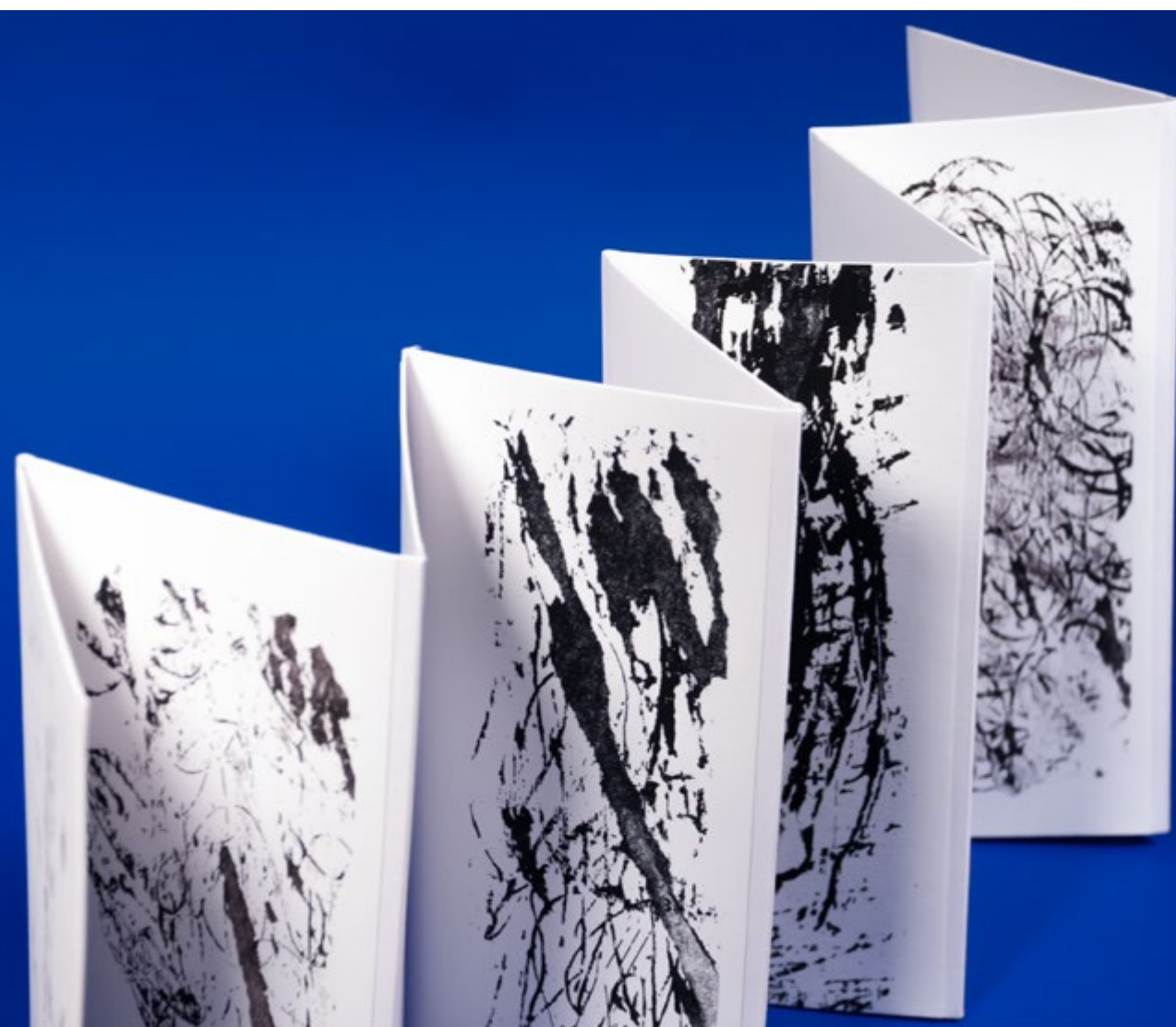
Ateliér didaktické ilustrace, FDULS ZČU, Plzeň, autorská kniha, autorské obtisky účtenek, papír, 210 x 90 mm, 2022

Slovo autorky: Během Erasmu jsem byla v Německu a ze zvyku jsem si z každého nákupu schovala účtenky. Nakonec se jich nahromadilo tolik, že jsem se rozhodla s nimi něco udělat. Šedé účtenky ze speciálního termopapíru jsem potřela lepidlem a nalepila na papír. Zezadu jsem různě škrabala a hladila a poté jsem účtenku odlepila. Stopy, které jsem proryla, zůstaly na papíře. Dalo se různě hrát s množstvím lepidla, intenzitou rytí, dobou schnutí apod. To vše vyústilo v sérii tisků. Tisky jsem naskenovala, nechala vytisknout na lehce nažloutlý papír a seřadila od menších a slabších stop po intenzivnější a tmavší. Chtěla jsem, aby každý tisk byl na svém papíře, na jiném podkladu, jako malá galerie. Leporelo jsem zvolila z toho důvodu, aby se dalo deníčkem lístovat nebo ho dle chuti roztáhnout a kochat se. Jak už jsem tedy zmínila, jedná se o takový deníček. Deníček mých útrat, záznam z mého pobytu v Německu, dokumentace rutiny. Jak moc osobní záležitost jsou vlastně naše účtenky? Pročítali jste si někdy nalezené účtenky na zemi, zapomenuté v košíku či zmuchlané u koše? Jak moc nám nákup prozradí o člověku?

KLÁRA CHMELÍKOVÁ

SUMME

FDULS ZČU PLZEŇ



EVA JENČURÁKOVÁ

DEŇ A NOC
DAY AND NIGHT

FU TUKE KOŠICE

Ateliér Vizuali komunikace, FU TUKE, Košice, autorská kniha, digitální tisk, laminace, lay-flat vazba, lepenka, duté vlákno, magnetická fólie, 160 x 160 mm, 2022

Slovo autorky: Leporelo pod názvom „Deň a noc“ bolo navrhnuté pre deti s kortikálnou poruchou zraku, resp. pre intaktné deti od 3 rokov. Leporelo je doplnené o ďalšie pomôcky – magnetky a filcové pomôcky s námetmi, ktoré sa objavujú aj v samotnej knihe. Leporelo „Deň a noc“, ako aj sprievodné pomôcky, sú súčasťou praktických výstupov dizertačnej práce autorky pod názvom Dotyk ľudskej ruky v digitálnej ére: dizajn edukačných pomôcok pre deti so zrakovým znevýhodnením.
Web: cvipomocky.sk

Studio of Visual Communication, FU TUKE, Košice, artist's book, digital print, lamination, lay-flat binding, cardboard, hollow fibre, magnetic foil, 160 x 160 mm, 2022

Word from the author: The pop-up book entitled “Day and Night” was designed for children with cortical visual impairment and for all children from 3 years of age. The book is supplemented with accompanying aids—magnets and felt aids with themes that also appear in the actual book. The “Day and Night” pop-up book, as well as the accompanying aids, are part of the practical output of the author's doctoral thesis entitled Touch of the Human Hand in the Digital Age: Design of Educational Aids for Children with Visual Impairment.
Website: cvipomocky.sk

Graphic Design Studio, FMK UTB, Zlín, artist's book, digital illustration and graphic design, paper, 190 x 160 mm, 2023

Word from the author: The book was created in collaboration with my dad, who has worked as a truck driver all his adult life. He has many stories to tell from across that time. The book seeks to illuminate the life of truck drivers in an entertaining way. Many things may come as a surprise to you, but mostly it will entertain. The stories are written in a light-hearted manner. Therefore, I've added cartoon illustrations to the typesetting, among which occasionally appears my father's notes written in his handwriting. This makes the book look a bit like an authentic diary.

Ateliér Grafický design, FMK UTB, Zlín, autorská kniha, digitální ilustrace a grafická úprava, papír, 190 x 160 mm, 2023

Slovo autorky: Kniha vznikla ve spolupráci s mým tátou, který celý svůj dospělý život pracuje jako řidič kamionu. Za tu dobu má spoustu příhod k vyprávění. Kniha se snaží zábavnou formou přiblížit život řidičů. Spousta věcí vás možná překvapí, ale hlavně pobaví. Příběhy jsou psány odlehčenou formou. Proto jsem sazbu doplnila kreslenými ilustracemi, mezi kterými se občas objeví tátovy poznámky napsané jeho rukopisem. Kniha díky tomu trochu působí jako autentický deník.

KATEŘINA JENÍKOVÁ

ZA VOLANTEM,
TROCHU JINAK
BEHIND THE WHEEL,
A BIT DIFFERENTLY

FMK UTB ZLÍN



ZUZANNA KLINIEWSKA

Ateliér médií, ASP Wrocław, autorská kniha, digitální tisk, papír, 148 × 210 mm, 2022

PŘECHODNÉ TRANSITIVE

ASP WROCLAW

Slovo autorky: „Přechodné“ je projekt, v němž jsem měla možnost stát se konstruktérem reality. Z chaosu fotografických záznamů jsem vytvořila album každodenního života, které není uspořádáno chronologicky. Zajímaly mě souvislosti mezi pořízenými fotografiemi. Pokusíte se je najít? Pokud se vám to podařilo, jak jste to udělali? Je možné na nich identifikovat společné rysy a vytvořit z nich logický, koherentní celek? „Přechodné“ je tedy pokusem vytvořit svět z fragmentů mnou zaznamenané reality – reality různých časů a míst. Tento projekt je pro mě důležitý také svým časovým přesahem. Jedná se o fotografie, které vznikly v průběhu posledních tří let a jsou jakýmsi shrnutím tohoto období. Jsou záznamem toho, co mě zaujalo, co se stalo, jak jsem viděla a chápala realitu kolem sebe. Forma fotografických a slovních zápisků je mi blízká. Takové záznamy pořizuji neustále, snažím se uchovat dané situace, události, obrazy a slova.

Art of Media, ASP Wrocław, artist's book, digital print, paper, 148 × 210 mm, 2022

Word from the author: “Transitive” is a project in which I had a chance to become a constructor of reality. Out of the chaos of photographic records, I created a non-chronological album of everyday life. I was interested in the connections between the photographs I took. Can you find them and if so, how did you do that? Is it possible to extract common features from them in order to construct a logical, coherent whole? “Transitive” is therefore an attempt to create a world from fragments of reality recorded by me—the reality of different times and places. This project is also important to me because of its extension across time. These are photographs that were taken over the last 3 years and are in a way a summary of this period. They are a record of what intrigued me, what happened, how I saw and understood the reality around me. The form of photographic and verbal notes is close to my heart. I make such records constantly, trying to preserve given situations, events, images, and words.

FUD UJEP, Ústí nad Labem, artist's book, risography, paper, 138 × 193 mm, 2023
Authors: Markéta Čištecká, Adéla Dvořáková, Ondřej Halaburka, Erika Partilová, Hana Pavlíčková, Zdeněk Picpauer, Vojtěch Rajchert, Nikola Rohlová, Ekaterina Shargorodskaja, Tereza Spálenková, Veronika Suková, Justina Ema Švecová, Anna Vašíčková

ZIN, a collective work of the participating authors. The publication was created as part of the Special Graphic Techniques seminar under the guidance of Martin Raudenský. Implemented in the workshops of the Faculty of Art and Design, UJEP using the technique of Risograph. Published in a limited edition of 25 copies.

FUD UJEP, Ústí nad Labem, autorská kniha, risografie, papír, 138 × 193 mm, 2023
Autorky a autoři: Markéta Čištecká, Adéla Dvořáková, Ondřej Halaburka, Erika Partilová, Hana Pavlíčková, Zdeněk Picpauer, Vojtěch Rajchert, Nikola Rohlová, Ekaterina Shargorodskaja, Tereza Spálenková, Veronika Suková, Justina Ema Švecová, Anna Vašíčková

ZIN, kolektivní dílo zúčastněných autorek a autorů. Publikace vznikla v rámci semináře Speciální grafické techniky pod vedením Martina Raudenského. Realizováno v dílnách Fakulty umění a designu UJEP v technice autorského risografu. Vydáno v limitované edici 25 kusů.

KOLEKTIV STUDENTŮ
STUDENT COLLECTIVE

ALL YOU CAN EAT

FUD UJEP
ÚSTÍ NAD LABEM



DARINA KOVALOVÁ

MRAVENEČNÍK EDUARD
EDUARD, THE ANTEATER

FU OU OSTRAVA

Ateliér Knižní design, FU OU, Ostrava,
autorská kniha, kresby, vazba V1, papír,
200 × 200 mm, 2022

Slovo autorky: Interaktivní kniha seznámí
děti s mravenečníkem Eduardem, se kterým
se vydají za dobrodružstvím. Uvnitř se
nachází ruční ilustrace a zábavné úkoly.

Book Design Studio, FU OU, Ostrava,
artist's book, drawings, V1 binding, paper,
200 × 200 mm, 2022

Word from the author: This interactive book
introduces children to an anteater, Eduard,
with whom they set out for an adventure.
The book contains hand illustrations and
fun tasks.

Painting Studio 3, FaVU VUT in Brno, artist's book,
artist's handmade paper (kozo), embroidered
drawing, 230 × 295 mm, 2020

Word from the author: The artist's book
entitled Silence was created during an
Erasmus exchange at the Polish Academy
of Fine Arts (Akademia Sztuk Pięknych
im. Władysław Strzemiński) in Łódź, in
the handmade paper studio under the
guidance of Prof. Magdalena Soboń.
The book is made of handmade paper
supplemented with embroidery. In the
book, I experimented with different types
of paper (colour, texture...), but the majority
is kozo paper, which I chose for its fragility
and transparency. The theme of the book
is a certain reflection of my experience of
Poland and Łódź. It expresses silence and
fragility. The book is relatively unfilled,
thus directing the viewer toward often subtle
structures and lines.

Ateliér malířství 3, FaVU VUT v Brně, autorská
kniha, autorský ruční papír (kozo), vyšívání kresba,
230 × 295 mm, 2020

Slovo autorky: Autorská knížka s názvem
Ticho vznikla v rámci Erasmus pobytu na
polské výtvarné akademii (Akademia Sztuk
Pięknych im. Władysława Strzemińskiego)
v Lodži, v ateliéru ručního papíru pod
vedením prof. Magdaleny Soboń. Kniha
je vytvořena z ručního papíru doplněného
vyšívkou. V knize jsem experimentovala
s různými druhy papíru (s barvou,
strukturou...), většinu však tvoří papír
kozo, který jsem volila pro jeho křehkost
a transparentnost. Námět knihy je jakýmsi
odrazem mého prožívání Polska a Lodže
samotné. Vyjadřuje ticho a křehkost. Kniha
je poměrně prázdná a diváka tak směřuje
k často nepatrným strukturám a linkám.

BALBÍNA KRÁLOVÁ

TICHO
SILENCE

FAVU VUT V BRNĚ



NIKOLA KRUPOVÁ

LETMĚ
FLYING

FU OU OSTRAVA

Ateliér Knižní design, FU OU, Ostrava, autorská kniha, fotografie, scanimation, švýcarská vazba, papír Munken Pure, 200 x 170 mm, 2022

Slovo autorky: Kniha velmi osobní a intimní. Jemně se dotýká povrchu a přitom proniká neskutečně hluboko. O mých snech, strachu, pocitech a myšlenkách. Létá nejen mezi mraky, ale kamkoliv si čtenář bude přát. „Letmě“ je kousek méj duše přenesené do papíru a slov.

Book Design Studio, FU OU, Ostrava, artist's book, photography, scanimation, Swiss binding, Munken Pure paper, 200 x 170 mm, 2022

Word from the author: A very personal and intimate book. It gently touches the surface and at the same time penetrates incredibly deep. About my dreams, fears, emotions, and thoughts. It flies not only among the clouds, but anywhere the reader wishes. "Flying" is a piece of my soul transferred to paper and words.

ASP Gdańsk, artist's book, linocut, cardboard, drawing paper, tracing paper, 115 x 155 mm, 2021/2022

Word from the author: The book "We" was created entirely in the linocut technique. The project focuses on interpersonal relationships and in a surreal way shows the constant dynamics accompanying relationships. The main character of the book is a human figure who, depending on the context, appears alone or is part of the crowd. I raise the issue of loneliness in the group, but also indifference and longing. Thanks to the use of tracing paper, the context changes dynamically, the characters interpenetrate, and are "thrown" into a given situation in an instant. There is no text in the book, so the reader tells a story himself.

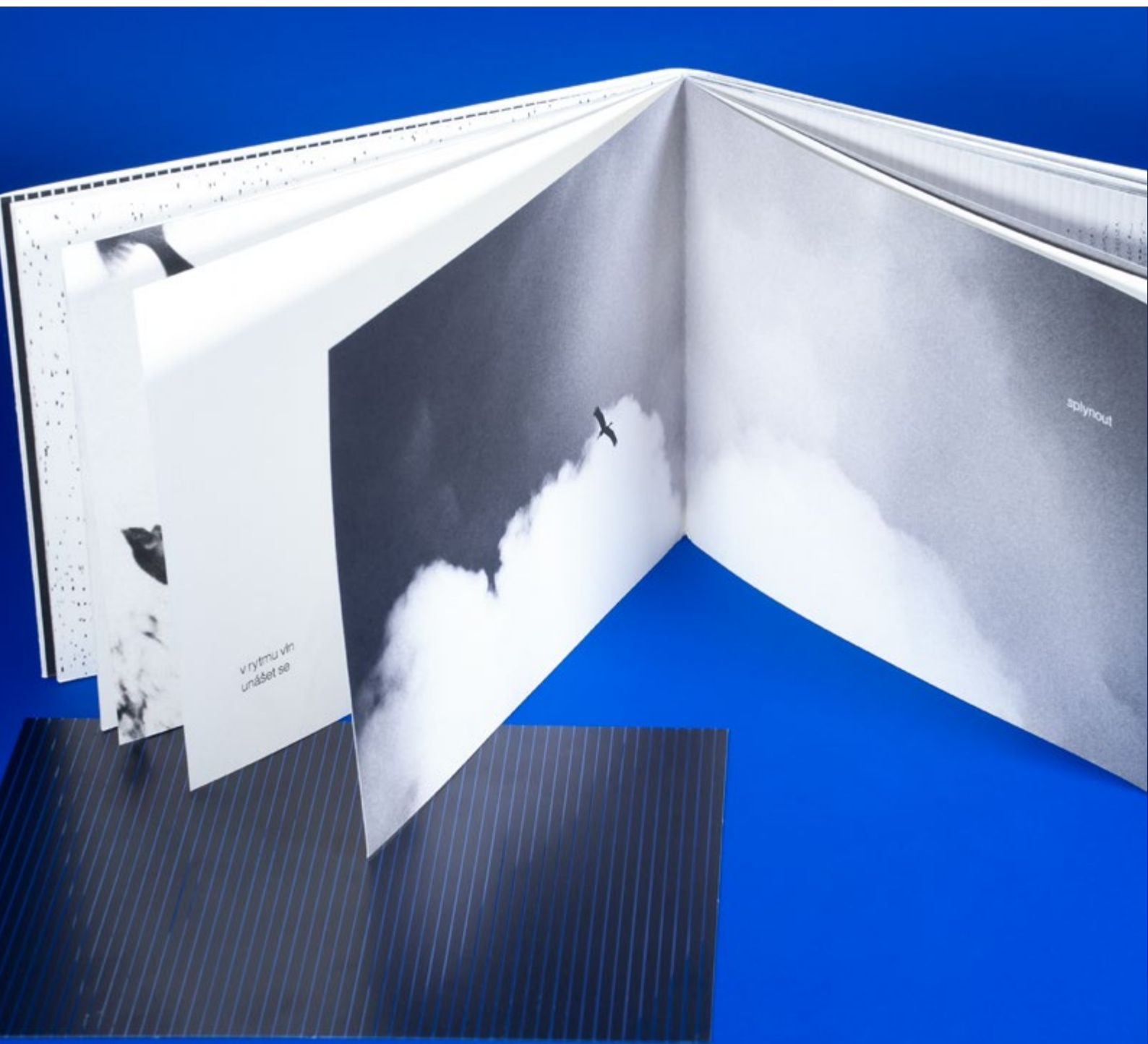
ASP Gdańsk, autorská kniha, linoryt, lepenka, kreslicí papír, pauzovací papír, 115 x 155 mm, 2021/2022

Slovo autorky: Kniha „My“ byla celá vytvořena technikou linorytu. Projekt se zaměřuje na mezilidské vztahy a surrealistickým způsobem znázorňuje neustálou dynamiku, která vztahy provází. Hlavní postavou knihy je lidská figura, která podle kontextu vystupuje buď osamoceně, nebo jako součást davu. Pokládám si zde otázku pocitu osamělosti ve skupině, ale také pocitu lhostejnosti, nebo naopak touhy být součástí skupiny. Díky použití pauzovacího papíru se kontext dynamicky mění, postavy se vzájemně prolínají a jsou jakoby vrženy do dané situace v jediném okamžiku. Kniha neobsahuje žádný text, takže je na čtenáři, aby si příběh sám odvyprávěl.

NATALIA LINOWSKA

MY
WE

ASP GDAŃSK



JAKUB MAREK

SOBĚ SÁM ALONE TO MYSELF

FMK UTB ZLÍN

Ateliér Digitální design, FMK UTB, Zlín, autorská kniha, akvarel, kvaš, PC editace, papír Creamy 120 g/m², vazba V8, 155 x 210 mm, 2021

Slovo autora: Autorská kniha poezie vznikla za účelem vyrovnání se s vlastní minulostí v podobě akvarelových ilustrací ve spojitosti s texty, určenými spíše k zamyšlení a hloubání. Rozhodně těžší čtení. Kniha je řazena chronologicky podle dat, kdy byly jednotlivé básně sepsány, aby daly čtenáři nahlédnout do průběhu prožívání mých posledních pár let. Ve střední části (po počáteční přípravě diváka, jak vizuální, tak myšlenkové) se nachází oddělená část na černých listech s básněmi pro mě osobně nejtěžšími, po nichž následuje opět pozvolný a lehčí dojezd do konce knihy. Celkově jsem na 112 stranách nechal velký kus sebe. Tím jsem chtěl také podpořit lidi, kteří si ve svých životech procházejí podobným obdobím, a ukázat jim, že nejsou ve svých nesnázích sami. Nadto podnítit k zamyšlení ty, kteří knihu otevřou z čistého zájmu o poezii. Knihu jsem na vybraných stranách ještě obohatil o možnost rozšířené reality. To hlavně proto, že papír coby statické médium ne vždy dokáže přenést myšlenku a pocit stejně dobře jako animace.

Digital Design Studio, FMK UTB, Zlín, artist's book, watercolour, gouache, PC editing, Creamy 120 g/m² paper, V8 binding, 155 x 210 mm, 2021

Word from the author: The artist's book of poetry was created to come to terms with my own past in the form of watercolour illustrations and in connection with texts more for reflection and contemplation. Definitely heavier reading. The book is arranged chronologically by the dates each poem was written to give the reader a glimpse into the process of experiencing my last few years. In the middle section (after initially preparing the viewer, both visually and mentally) there is a separate section on black pages with poems I personally find the darkest, followed again by a gradual and easier finish nearing the end of the book. Overall, I left a large chunk of myself in 112 pages, and in doing so, I wanted to provide support to people who have been going through a similar time in their lives to show them that they are not alone in their hardship, or to people who have come across the book out of pure interest in poetry. I have further expanded the book on selected pages to include an augmented reality option. This is mainly because paper, as a static medium, doesn't always convey thoughts and emotions as well as animation.

Department of Art, Visual Culture and Textile Studies, PdF UHK, Hradec Králové, artist's book, computer graphics, tracing and textured paper, approx. 110 x 110 mm, 2023

Word from the author: In my artist's book I have drawn on my own experience of looking down at people. All my life I have listened to criticism of my fat, cellulite, wrinkles, freckles, and tattoos. The book shows how beautiful and natural these things are. I have always wanted these and other (im)perfections to be taken as a symbol of beauty, femininity, and masculinity.

Katedra výtvarné kultury a textilní tvorby, PdF UHK, Hradec Králové, autorská kniha, počítačová grafika, pauzovací a strukturovaný papír, cca 110 x 110 mm, 2023

Slovo autorky: V rámci své autorské knihy jsem vycházela z vlastní zkušenosti, kdy je na lidi pohlíženo mezi prsty. Celý svůj život poslouchám kritiku svých špičků, celulitidy, vrásek, pih i tetování. Kniha ukazuje, jak krásné a přirozené tyto věci jsou. Vždy jsem si přála, aby tyto i jiné (ne)dokonalosti byly brány jako symbol krásy, ženskosti i mužnosti.

ROMANA MATRASOVÁ

(NE)DOKONALOSTI (IM)PERFECTIONS

PDF UHK
HRADEC KRÁLOVÉ



PETRA MICHALCOVÁ

TLESK, PLESK,
LUSK, DUP
CLAP, CLAP,
SNAP, STOMP

FU OU OSTRAVA

Ateliér Knižní design, FU OU, Ostrava,
autorská kniha, počítačová grafika, grafický
a ofsetový papír, 200 x 105 mm, 2023

Slovo autorky: Kniha slouží k tomu, aby si děti i dospělí procvičili na různých rytmech svoje schopnosti. Naučí vás vnímat své ruce a tělo trochu jinak. Funguje tak, že si odklopíte jednu nebo více klop u obálky a podle nich začnete přicházet na rytmus vypsany na dvojstranách. Rozdělená je na dvě části – jen na hrací o vlastní tělo a na druhou i se zpíváním.

Book Design Studio, FU OU, Ostrava,
artist's book, computer graphics, graphic
and offset paper, 200 x 105 mm, 2023

Word from the author: The book is intended for children and adults to practice their skills in using different rhythms. It teaches you to sense your hands and body a little differently. It works by flipping open one or more of the flaps on the cover and following the rhythm written on the double pages. The book is divided into two parts—one playing with one's own body and the other with singing.

Installation – Performance, Speculative Narration,
ERG, Bruxelles, artist's book, comcolor, paper,
thread, glue, 140 x 100 mm, 2023

Word from the author: This book is my master thesis about a species of birds: common swifts. In this book you'll be able to encounter swiftlets' way of living, birds spending most of their time on the wing. This small book is a guide to introduce us to their world. I hope sharing this kind of knowledge through writing and drawings can help us see how other animals' lives are important. I hope this publication arouses the reader's curiosity for animal lives, and carves a space for their stories, for imagination around them in our daily lives.

Ateliér Instalace – performance, ERG, Bruxelles,
autorská kniha, comcolor, papír, nit, lepidlo,
140 x 100 mm, 2023

Slovo autorky: Tato kniha je mou magisterskou prací o jednom ptačím druhu – rorýsi obecném. V knize se budete moci setkat se způsobem života rorýsů, ptáků trávících většinu času v letu. Tato útlá knížka je průvodcem, který nás seznámí s jejich světem. Doufám, že sdílení tohoto druhu poznání prostřednictvím psaní a kreseb nám pomůže pochopit, jak je život jiných zvířat důležitý. Doufám, že publikace ve čtenářích vzbudí zvědavost dozvědět se více o životě zvířat, vymezí prostor pro příběhy o nich a rozvine naši představivost v každodenním životě.

JOHANNE MORTGAT
SHAN

MARTINETS NOIRS
COMMON SWIFTS

ERG BRUXELLES



MARKÉTA MYŠKOVÁ

NOCI S DĚSY
NIGHTS WITH TERRORS

FMK UTB ZLÍN

Ateliér Grafický design, FMK UTB, Zlín, autorská kniha, digitální tisk, výřez, šroubová vazba, papír, 190 x 250 mm, 2022

Slovo autorky: Člověk trpící na noční děsy zažívá velmi živé sny, které se ho drží ještě několik sekund po probuzení, doprovázené křikem nebo útekem. Často vidí obrysy postav a prožívá velmi silný strach. Netuší, co se mu děje. Většina lidí o tomto problematickém stavu neví a mylně jej označuje za spánkovou paralýzu. Kniha zhmotňuje prožitek z nočních děsů, které sahají do samého nitra lidského podvědomí. Nastává okamžik silného propojení reality a snů, stejně tak kniha interpretuje tento stav svým provedením pomocí průřezů (představující propad do podvědomí) a textur.

Graphic Design Studio, FMK UTB, Zlín, artist's book, digital print, cut-out, screw binding, paper, 190 x 250 mm, 2022

Word from the author: A person suffering from night terrors experiences very vivid dreams that stick with him for several moments after awakening, accompanied by screaming or running away. He often sees silhouettes of figures and experiences very strong fear. He has no idea what is happening to him. Most people are unaware of this problem-state and mistake it for sleep paralysis. The book materializes the experience of night terrors that reach into the very core of the human subconscious. There is a moment of strong connection between reality and dreams, and the book similarly interprets this state through its design of cross-sections (representing the drop into the subconscious) and textures.

Studio of Graphic Arts and Intermedia, Pdf UHK, Hradec Králové, artist's book, spore dust, photography, digital editing, cardboard, transparent foil, 210 x 210 mm, 2023

Word from the author: "The Mushroom" Atlas is a personally compiled atlas of mushrooms done in a different way. It focuses on the invisible world of spores hiding under the cap of every mushroom. When creating the book, I worked with "spore printing", which can be understood as an examination of spore dust. This is an analysis of the spore surface structure that is commonly used in mycology as a means of mushroom identification. The atlas contains 11 species, their schematic description, and the resulting drawing. The book has no binding, individual sheets of paper are protected by a cover and can be freely removed and attached to each other. We enclose a foil with a photograph of a cap and a sheet of paper with a spore drawing. Each mushroom has its corresponding sheet of paper and foil.

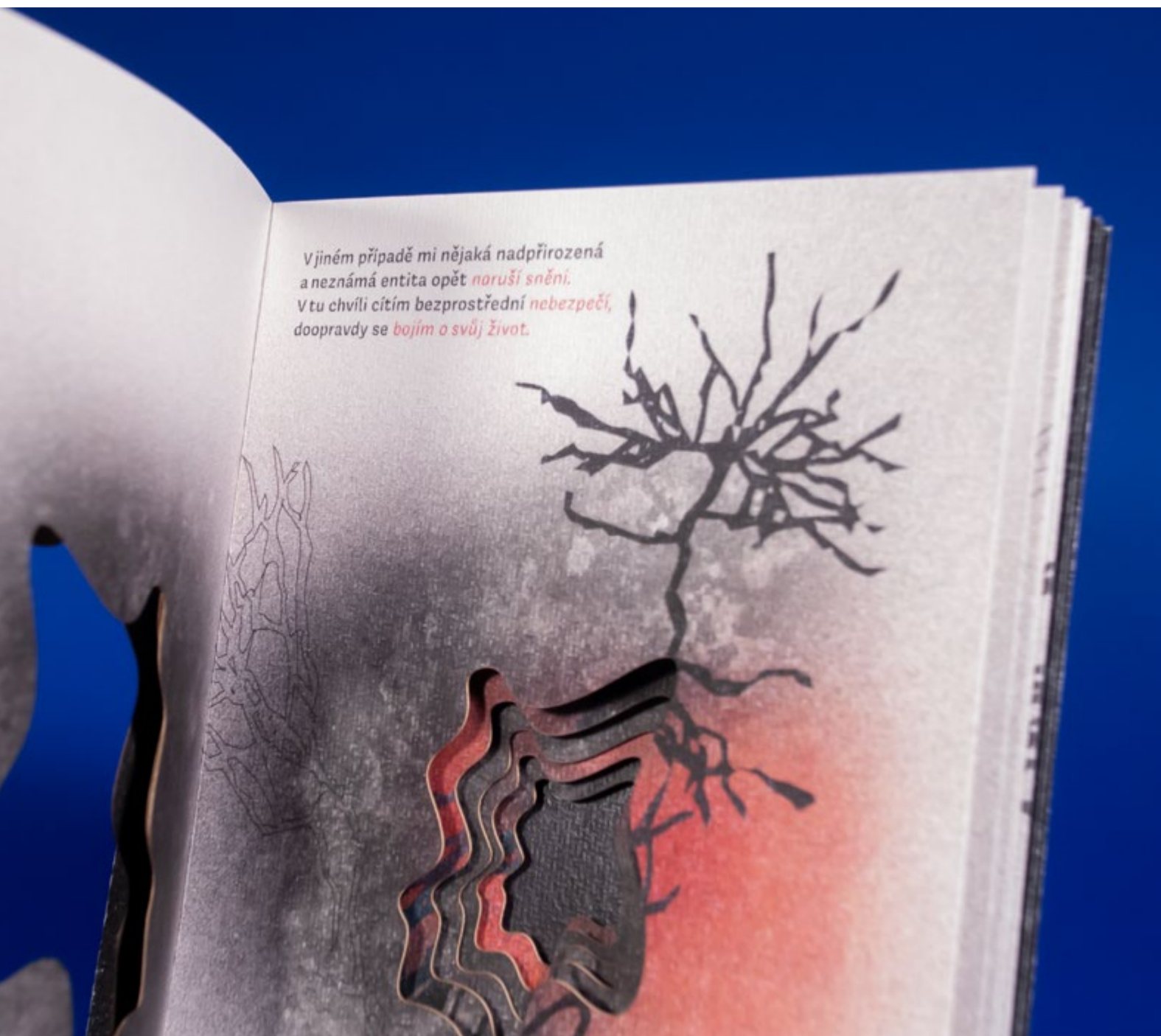
Ateliér Grafická a intermediální tvorba, Pdf UHK, Hradec Králové, autorská kniha, výtrusný prach, fotografie, digitální úprava, karton, průsvitná fólie, 210 x 210 mm, 2023

Slovo autorky: „Houbář“ je osobně jinak zpracovaný atlas hub. Je zaměřený na nám okem neviditelný svět výtrusů ukrývající se pod kloboukem každé houby. Při tvorbě knihy jsem pracovala se „spore printing“, do češtiny možno přeložit jako zkoumání výtrusného prachu. Jedná se o analýzu struktury povrchu výtrusu, která je běžně využívána v mykologii jako prostředek k určování hub. V atlasu se nachází 11 druhů, jejich schematický popis a následně vzniklá kresba. Kniha nemá vazbu, jednotlivé listy jsou chráněny obálkou a můžou se volně vyndávat a přikládat k sobě. Přikládáme k sobě fólii s fotografií klobouku a list s výtrusovou kresbou. Každá houba má svůj příslušný list a fólii.

MICHAELA OLIVOVÁ

HOUBÁŘ
THE MUSHROOM ATLAS

PDF UHK
HRADEC KRÁLOVÉ



VÍT ONDROUŠEK

TRACKS —
EXPERIMENTAL
TYPE BOOK

PDF UHK
HRADEC KRÁLOVÉ

Katedra výtvarné kultury a textilní tvorby,
PdF UHK, Hradec Králové, autorská kniha,
digitální tisk, papír, 100 x 100 mm, 2023

Slovo autora: Kniha vznikla jako doprovodná tiskovina k tvorbě experimentálního fontu. Font jako takový vychází z volné kresby, která následným propojením do celku vytvoří závodní trať/okruh. Kniha na tento princip pak navazuje, inspiruje se také dětskými spojovačkami. Zde se však nespojují body podle čísel, ale jednotlivé neočíslované zatáčky okruhů, které si dávají za cíl jedno – vytvoření nové tratě a alternativní formy písmene se zachováním základní struktury původních písmen. Skládá se z jednotlivých poskládaných listů, které lze vyklopit a písmena vyplnit. Kniha je vázána koptskou vazbou.

Department of Art, Visual Culture and Textile
Studies, PdF UHK, Hradec Králové, artist's book,
digital print, paper, 100 x 100 mm, 2023

Word from the author: The book was created as an additional print, accompanying the creation of an experimental font. The font as such is based on a free-hand drawing, which is subsequently connected to the whole to create a racetrack. The book then builds on this principle, also drawing inspiration from children's connectors. Here, however, it is not connecting the dots by number, but the individual unnumbered turns of the circuits that have one goal in mind—to create a new track and an alternative form of lettering while retaining the basic structure of the original letters. It consists of individual folded sheets that can be turned out and the letters filled in. The book is in Coptic binding.

MAP1, ECAL, Lausanne, artist's book,
digital print, V2 binding, paper,
210 x 297 mm, 2022

Word from the author: The book "Algorithm" explores the authenticity of the systemic representation of personal data in a capitalist system. By bringing together two seemingly contradictory things, facts, and emotions, it emphasises the missing relationship between personal information and collected data. The concept is based on the phenomenon of the 'datalization' of every moment of our lives as a fundamental principle of the contemporary world, with profit being the main motivation for the systematic collection of data. It points to the contradictory way the system functions, in which we directly build a world that we cannot identify with in its final form. The book narrative is based on a database of personal receipts. Short texts in the form of internal dialogue point to specific data from my notepad, which are in turn interpreted using photographs. Thus, it creates a portrayal of a person based on the data that is collected about them while questioning the authenticity of the data interpretation by the system that processes it. The book models a more authentic way of collecting, analysing and ethically processing data following the principles of data feminism.

MAP1, ECAL, Lausanne, autorská kniha,
digitální tisk, vazba V2, papír,
210 x 297 mm, 2022

Slovo autorky: Kniha „Algorithm“ skúma autenticitu systémovej reprezentácie osobných údajov v kapitalistickom systéme. Spojením dvoch zdanlivo protichodných vecí, faktov a emócií, poukazuje na chýbajúci vzťah medzi osobnými informáciami a zbieranými dátami. Konceptia vychádza z fenoménu datalizácie každého okamihu nášho života, ako základného princípu dnešného sveta, pričom hlavnou motiváciou systematického zberu údajov je zisk. Poukazuje na rozporuplný spôsob fungovania systému, v ktorom priamo vytvárame svet, s ktorým sa v konečnej podobe nedokážeme stotožniť. Naratív knihy je postavený na databáze osobných účteniek. Krátke texty v podobe interného dialógu poukazujú na konkrétne dáta z bločku, ktoré sú následne fotograficky interpretované. Vytvára tak obraz o človeku na základe dát, ktoré sú o ňom zbierané a zároveň sponchýbňuje autenticnosť interpretácie dát systémom, ktorý ho spracováva. Modeluje autentickjší spôsob zberu, analýzy a etiky spracovania údajov, podľa princípov dátového feminizmu.

NINA PACHEROVÁ

ALGORITHM

ECAL LAUSANNE



DOMINIKA POKORNÁ

BOTANICKÁ
BOTANICAL

PDF MU BRNO

Ateliér Kresba a grafika, Katedra výtvarné výchovy, PdF MU, Brno, autorská kniha, kresba olejovým fixem, plexisklo, provázek, 165 x 220 mm, 2022

Slovo autorky: „Botanická“ popisuje příběh, ve kterém se osmiletý chlapec ocitá v situaci, ve které ještě nebyl. Setkává se s ireálným jevem, kvůli kterému je vystaven pokušení. To vede k tomu, že jsou testovány jeho morální zásady. Žánrově se autorská kniha nejvíce blíží pohádce pro větší děti s poučným koncem.

Plexisklo jsem vybrala, jelikož jeho průsvitnost pozdvihuje estetiku knihy, ale v určitých částech hraje také sémantickou roli.

Studio of Drawing and Graphic Arts, Department of Art Education, PdF MU, Brno, artist's book, oil marker drawing, plexiglass, string, 165 x 220 mm, 2022

Word from the author: “Botanical” tells a story of an eight-year-old boy who finds himself in a situation in which he has never been before. He encounters a surreal phenomenon due to which he is subject to temptation. This puts his moral rules to the test. In terms of genre, the artist's book is closest to a fairy tale for older children with an instructive ending.

I chose plexiglass because its translucency elevates the book aesthetics, but also plays a semantic role in certain parts.

Visual Design Studio, FUD UJEP, Ústí nad Labem, artist's book, digital print, various types of paper, 148 x 210 mm, 2023

Word from the author: Believe it or not, there is a fog surrounding many topics—disinformation, hoaxes and fakenews. The book tells six stories of disinformation from the past year and, as a final note, I mention the death of Petr Pavel in 2023. At the end of the book, I have included excerpts from the chapter Author, Medium and Source from the book The Power of Reason in Crazy Times by Ján Markoš. It is a sort of starting point for the reader after diving into the depths of disinformation.

I used the Midjourney program as an illustrative platform, in which I find similarities to the mechanics of disinformation. Artificial intelligence generates images from text assignments. The images are often out of context, full of absurd objects and links. I have preserved the grammatical and typographical errors in the quotes in their original form. In the book, I work with the shapes and visuals of tabloid media and screenshots from platforms that spread disinformation. It's a world full of kitschy graphics, crazy captions, fabricated and distorted opinions, manipulation of reality, retouched photos, and bold colours. This para-world exists and has great power. My intention is to illuminate it for readers. The book is intentionally chaotic on multiple levels. I hope you find it absorbing.

Ateliér Vizualní design, FUD UJEP, Ústí nad Labem, autorská kniha, digitální tisk, různé druhy papíru, 148 x 210 mm, 2023

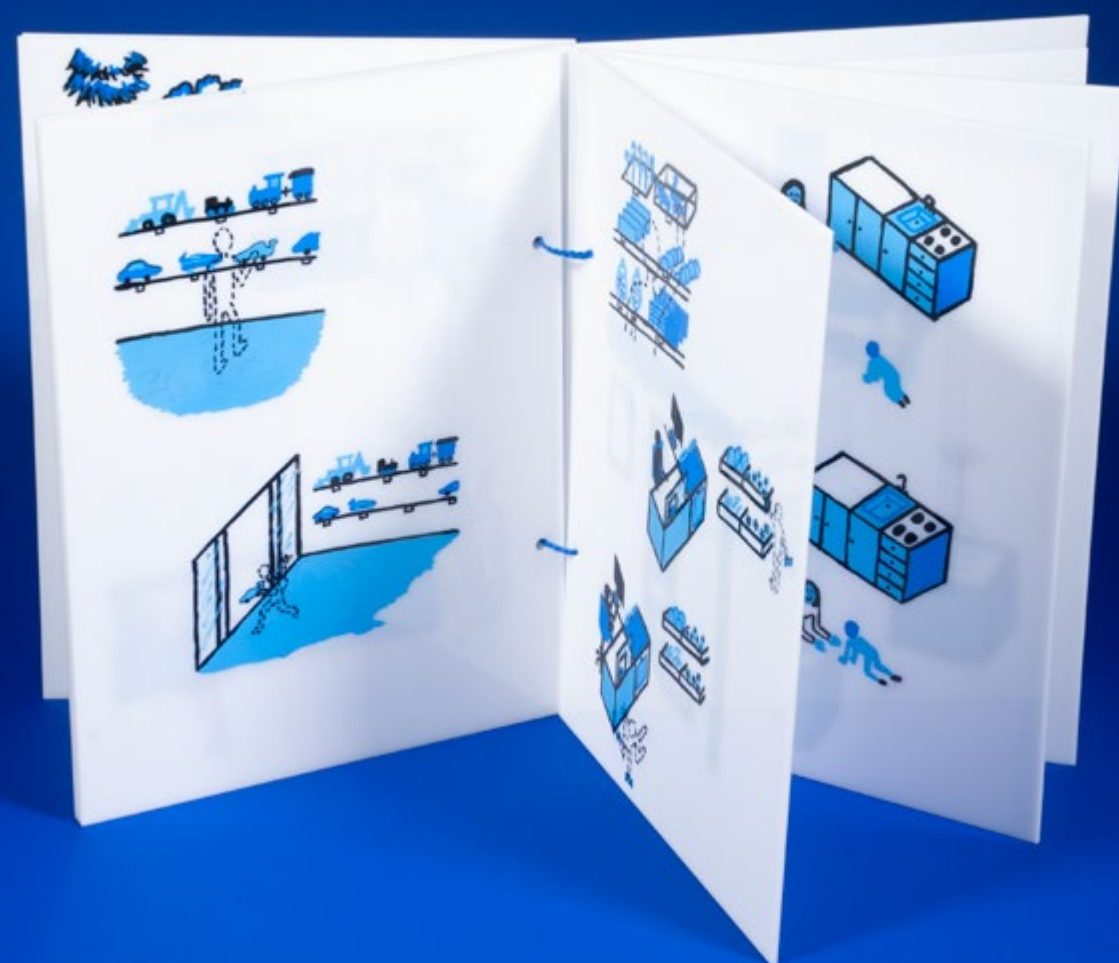
Slovo autorky: Věřte nebo nevěřte na mnohá témata se snáší mlha – dezinformace, hoaxy a fakenews. Kniha popisuje šest dezinformací minulého roku a jako třešničku na dortě zmiňuji i smrt Petra Pavla v roce 2023. Na konec knihy jsem zařadila úryvky z knihy Síla rozumu v bláznivé době od Jána Markoše z kapitoly Autor, médium a zdroj. Je to jakési východisko pro čtenáře po ponoru do dezinformační hlubiny.

Jako ilustrační platformu jsem využila program Midjourney, ve kterém nacházím podobnost s mechanikou dezinformací. Umělá inteligence generuje obrazy z textových zadání. Obrazy jsou často vytržené z kontextu, plné absurdních předmětů a vazeb. Gramatické a typografické chyby v citacích jsem zachovala v původní podobě. V knize pracuji s tvary a vizualitou bulvárních médií a screenshoty z platform, kde se dezinformace šíří. Je to svět plný kýčovitě grafiky, šílených popisků, smyšlených a překroucených názorů, manipulace reality, vyretušovaných fotek a výrazných barev. Tento parasvět existuje a má obrovskou moc. Mým záměrem je pootevřít ho čtenářům. Kniha je záměrně chaotická ve více rovinách. Ať vás pohltí.

ADÉLA PREISLEROVÁ

20SDÍLEJTE, NEŽ
TO SMAŽOU!22
20SHARE BEFORE
THEY DELETE IT!22

FUD UJEP
ÚSTÍ NAD LABEM



IZABELA PRINCOVÁ

DEAR YOUNGER SELF

FMK UTB ZLÍN

FMK UTB, Zlín, autorská kniha, digitální ilustrace, koláž, papír, gumička, 160 × 200 mm, 2023

Slovo autorky: „Dear younger self“ ponúka pohľad do naivného sveta detstva a adolescencie. Stránky sú plné fotografií z rodinných albumov, spomienok, detských kresieb a záznamov z denníku o tom, aké je to dospievať. Nostalgia a infantilizmus nám pripomínajú, že sme všetci boli kedysi deťmi a prešli si cez určité životné udalosti, ktoré nás ovplyvnili. Preto túto knihu venujem hlavne svojmu mladšiemu ja a všetkým, ktorí už zabudli, aké je to byť dieťaťom.

FMK UTB, Zlín, artist's book, digital illustration, collage, paper, rubber band, 160 × 200 mm, 2023

Word from the author: "Dear younger self" offers a glimpse into the naive world of children and adolescents. The pages are filled with photographs from family albums, memories, child drawings and diary entries about what it is like to grow up. Nostalgia and infantilism remind us that we were all once children and have gone through certain life events that have influenced us. Therefore, I dedicate this book mostly to my younger self and to all those who have forgotten what it's like to be a child.

Department of Graphic Design, KSADA, Charkov, artist's book, digital technologies, paper, 148 × 210 mm, 2023

Word from the author: The main object of the dictionary is the human eye. It is said that the eyes are a window to the soul. The book is made in the style of a typewriter. I chose this style because the typewritten text looks heavy and sad like the theme of my book. As well, this is allegorical. Death leaves an imprint on the human soul like the typewriter's ink leaves an imprint on paper. The lefthand page expresses an emotion and/or condition. And the right contains images of eyes. I used frames of the movies and paintings for the images of eyes because it expresses bright and sincere emotions. As an epigraph I borrowed the phrase "death will come and it will have your eyes", because it well explains the essence of my work. I mean, death is just a part of us, of everybody. It does not suddenly appear in our lives, it is already part of us.

Katedra grafického designu, KSADA, Charkov, autorská kniha, digitální technologie, papír, 148 × 210 mm, 2023

Slovo autorky: Hlavním motivem slovníku je lidské oko. Říká se, že oči jsou oknem do duše. Kniha je vytvořena ve stylu psacího stroje. Tento styl jsem zvolila proto, že text psaný na psacím stroji vypadá jakoby těžce a smutně – stejně jako téma mé knihy. Nabízí se alegorický výklad. Smrt zanechává otisk v lidské duši, podobně jako páska/ barva psacího stroje zanechává otisk na papíře. Levá strana dvojstrany vyjadřuje emoce a/nebo nějaký stav. Na pravé straně jsou vyobrazeny oči. U znázornění očí jsem použila rámečky z filmů a obrazů, protože vyjadřují jasné a upřímné emoce. Jako motto jsem si vypůjčila větu „přijde smrt a bude mít tvé oči“, protože dobře vyjadřuje podstatu mé práce. Chci tím říct, že smrt je prostě naší součástí, součástí každého z nás. Neobjeví se jen tak náhle v našich životech – je už naší součástí.

NIKA SAMOKHINA

DEATH'S GLANCE

KSADA CHARKOV



PAVLÍNA SMÉKALOVÁ

ĎÁBLOVY SPODNIČKY
THE DEVIL'S
PETTICOATS

FUD UJEP
ÚSTÍ NAD LABEM

FUD UJEP, Ústí nad Labem, autorská kniha,
digitální tisk, papír Munken pure,
140 x 130 mm, 2021

Slovo autorky: Herní příběh v knižní formě, ke kterému vznikly také sochy postav a video game-trailer. Příběh vypráví o tanečním spolku Ďáblové spodničky a o zvláštních rituálních oslavách na počest Pána, kterých se spolek účastní. Chystají totiž velkolepé vystoupení! Je to oldschool fantasy decision game, kdy se osud postav ocitá v rukou čtenáře.

FUD UJEP, Ústí nad Labem, artist's book,
digital print, Munken pure paper,
140 x 130 mm, 2021

Word from the author: A story game in book format, for which character sculptures and a video game-trailer were also created. The story tells of the Devil's Petticoats dance troupe and special ritual celebrations to honour the Lord in which the troupe is involved. They are planning a spectacular performance! It's an old-school fantasy decision game where the fate of the characters is in the hands of the reader.

ASP Gdańsk, artist's book, silkscreen printing,
paper, cardboard, 235 x 220 mm, 2023

Word from the author: The book is about change and search. It is an experiment full of symbolism. It all started with spilled water—a puddle. Someone's footprints are left next to it. The idea for the work came about 1.5 years ago, under a cloud of tension before the invasion. I wanted to simplify everything, to go back to the very beginning. Where is the beginning? In the city or in the village? The book has 3 colours, linear images. Some of the illustrations are my sketches, such as a still life with brooms and a stool, a renovation in my relatives' apartment (a certain hope for something new and future). The things near the backpack are a sketch from the darkest times, the moment when life stopped, changed forever, a time of uncertainty, fear, a basement. In this work, I used a constant change of scale. The book is also laid out in a line. All this so that everyone can see the whole, go beyond, look wide and at the same time not lose the small but perhaps most important details.

ASP Gdańsk, autorská kniha, síťotisk, papír,
lepenka, 235 x 220 mm, 2023

Slovo autorky: Kniha je o změně a hledání. Je to experiment plný symboliky. Vše začalo rozlitou vodou – louží. Vedle ní zůstaly někdy stopy. Nápad na toto dílo vznikl asi před rokem a půl, v době vznášejícího se napětí před invazí. Chtěla jsem vše zjednodušit, vrátit se na úplný začátek. Kde je ten začátek? Ve městě, nebo na vesnici? Kniha pracuje se třemi barvami, lineárními obrazy. Některé ilustrace jsou mé skici, např. zátiší s košťaty a stoličkou, rekonstrukce v bytě mých příbuzných (určitá naděje na něco nového a budoucího). Věci poblíž batohu jsou skica z nejtemnějších dob, okamžik, kdy se život zastavil, navždy změnil, doba nejistoty, strachu, sklepu. V této práci jsem neustále měnila měřítko. Kniha je také rozvržena do linie. To vše proto, aby každý mohl vidět celek, jít dál, dívat se ze široka a zároveň nepominout drobné, ale možná ty nejdůležitější detaily.

DARIA SUKHINA

EVERYTHING WILL BE
HIDDEN IN A BOX

ASP GDAŃSK



JAKUB SZACHNOWSKI

THE HAWK

ASP KRAKÓW

Ateliér fotografie II, ASP Kraków,
autorská kniha, fotografie, papír Munken
Rough, 230 x 280 mm, 2023

Slovo autora: To, čo začalo jako pokus o dokumentaci neznámého, se rychle odchýlilo od vymezené cesty a proměnilo se v poetickou analýzu energetického zážitku. V do sebe ponořené konfrontaci strávil Jakub Szachnowski něco přes týden uvnitř třídy školy v lesích pod Štiavnickými vrchy, která je jedinou základní a střední školou na světě, kde se v rámci základních osnov vyučuje předmět sokolnictví. Snímky zachycují důvěrný vztah mezi fotografem a jeho topografickou studií krajiny – tak vzdálené, tak mlhavé, a přesto důvěrně známé.

Photography Studio II, ASP Krakow, artist's book,
photography, paper Munken Rough,
230 x 280 mm, 2023

Word from the author: What started out as an attempted documentation of the unknown, quickly strayed from its designated path and blossomed into a poetic analysis of an energetic experience. In an immersive confrontation Szachnowski spent just over a week inside a classroom of a school in the woodlands beneath the Stianvica Mountains that is the only primary and secondary school in the world where the subject of falconry is taught as part of the basic curriculum. The images portray an intimate relationship between the photographer and his topographic study of a landscape so distant, so obscure, and yet familiar.

Graphics Studio, FU OU, Ostrava, artist's book,
crayon drawing, digital colouring, digital print,
paper, 170 x 170 mm, 2022

Word from the author: At the time of the creation of this work, my roommates and I were struggling with an unfair system of real estate agencies and an unfavourable place to live. I dedicated postcards with illustrations and excerpts of our conversations and thoughts to the real estate agency that repeatedly undermined us and did not at all try to address our situation. Facing such a large company, we felt totally helpless, and I was left with no choice but to deal with the situation in my own way.

Ateliér Volná grafika, FU OU, Ostrava, autorská
kniha, kresba pastelkou, digitální kolorování,
digitální tisk, papír, 170 x 170 mm, 2022

Slovo autorky: V období vzniku tejto práce sme so spolubývajúcimi bojovali s neférovým systémom realitných kancelárií a nepriaznivým miestom na bývanie. Pohľadnice s ilustráciami a úryvkami našich konverzácií a myšlienok som venovala realitnej kancelárii, ktorá nám opakovane hádzala bremená pod nohy a našu situáciu vôbec neriešila. Oproti tak veľkej spoločnosti sme my boli absolútne bezmocní, a mne nezostalo nič iné, len sa s touto situáciou vysporiadať po svojom.

BARBORA ŠIDLOVÁ

SAMA SA DOMOV
CHODIŤ NEBOJÍM.
BOJÍM SA DOMA
I'M NOT AFRAID TO
GO HOME ALONE.
I'M AFRAID AT HOME

FU OU OSTRAVA



Vo vani vraj zomrela žena. Povedal
mi to sused. Možno ten byť nemá
dobrú auru, stále sa tu niečo deje.
Maklér povedal, že bývame v prí-
jemnej vilovej oblasti. Vo vani máme
je, že to je zaschnutá krv. Ako sa
mám odľahlo dostať?

NATÁLIE ŠVEHLOVÁ

88 x 4

FUD UJEP
ÚSTÍ NAD LABEM

Ateliér Vizuální design, FUD UJEP, Ústí nad Labem, autorská kniha, fotografie, černobílý tisk, sítotisk, kroužková vazba, papír Munken, 420 x 297 mm, 2022

Slovo autorky: Co je pro tebe tanec? Otázka, která se mě úzce dotýká a zřejmě nikdy na ni nenajdu odpověď. Tatáž otázka, kterou jsem se rozhodla pokládat své rodině, profesionálním tanečnickům, ale také úplně náhodným kolemjdoucím. Vše jsem zaznamenala na diktafon a přepsala v co nejautentičtější podobě. Auteurská kniha je koncipována jako soubor 88 autentických textů různých respondentů z období 3–4/2022. Vizuální podobu volně udává sám tanec. Vycházím z několika základních principů improvizace v současném tanci. Součástí vernisáže v rámci projektu FUD EMBASSY na Staroměstském náměstí v Praze byla taneční performance jedné z respondentek. Kniha zde byla živě přenášena na plátno ve výloze galerie. Diváci si mohli poslechnout některé kompletní rozhovory ve sluchátkách v MP3 přehrávačích.

Visual Design Studio, FUD UJEP, Ústí nad Labem, artist's book, photography, black and white print, screen print, ring binding, Munken paper, 420 x 297 mm, 2022

Word from the author: What is dance for you? A question that touches me closely and to which I will probably never find an answer. The same question I have chosen to ask my family, professional dancers, and also to completely random passers-by. I recorded their answers on a Dictaphone and transcribed them in the most authentic form possible. The artist's book is conceived as a collection of 88 authentic texts of different respondents from the period 3–4/2022. I draw on several basic principles of improvisation in contemporary dance. The opening of the FUD EMBASSY project at the Old Town Square in Prague included a dance performance by one of the respondents. The book was live-streamed on a screen in the gallery window. The audience could listen to some of the complete interviews on MP3 players.

Studio of Drawing and Illustration Techniques, ASP Łódź, artist's book, collage, watercolour painting, black pen, paper, 185 x 135 mm, 2021

Word from the author: The art book "My Happiness. Grandma's Stories" tells of the stories from Grandma Gienia's life. It is full of her childhood memories, which are funny and sometimes hard to imagine for the current generation—the moments from the communist era. Based on Grandma Gienia's memories, I created some old-style illustrations. Thus, old photos appear from the archive of the story's author, pages from a calendar, pieces of a map, accompanied by Chinese tissue paper and realistic drawings. The text is written in Polish. The book is folded by me and sewn on the spine with linen red thread.

Ateliér technik kresby a ilustrace, ASP Łódź, autorská kniha, koláž, akvarel, černé pero, papír, 185 x 135 mm, 2021

Slovo autorky: Auteurská kniha „Mé štěstí. Babiččiny příběhy“ vypráví příběhy ze života babičky Gieni. Je plná jejích vzpomínek na dětství, které jsou vtipné a pro současnou generaci někdy těžko představitelné – okamžiky z doby komunismu. Ze vzpomínek babičky Gieni jsem vytvořila dobové ilustrace. V knize se tak objevují staré fotografie z archivu autorky příběhu, stránky z kalendáře či kousky mapy doplněné čínským hedvábným papírem a realistickými kresbami. Text je psán v polštině. Knihu jsem poskládala a na hřbetu prošila lněnou červenou nití.

ANNA TOMKIELSKA

MÉ ŠTĚSTÍ.
BABIČČINY PŘÍBĚHY
MY HAPPINESS.
GRANDMA'S STORIES

ASP ŁÓDŹ



PAUL TUTTAS

STRUKTUR
STRUCTURES

VŠUP PRAHA

Ateliér ilustrace a grafika, VŠUP, Praha, autorská kniha, knihtisk, tisk s materiálem, papír, 145 x 220 mm, 2023

Slovo autora: Lipové dřevo, list kapusty, obalová fólie nebo smirkový papír – všechny tyto materiály mají velmi odlišné vlastnosti. Co se ale stane, když je dáte dohromady a zkusíte vytvořit grafiku? Právě tento experiment s otisky různých materiálů dal vzniknout knize „Struktur“.

Kniha se zabývá otázkou, do jaké míry má struktura materiálu vliv na proces tisku a pozdější grafiku. Zabývá se i mnoha dalšími aspekty: Co se stane, když tisknete stejný materiál na různé papíry? Jaké vzory vznikají, když se různé materiály tisknou na sebe? Jak vysoký musí být tlak, aby se struktura materiálu narušila?

Celá kniha byla vytištěna knihtiskem a vyšla v nákladu 20 číslovaných výtisků. Text je psán německy. Na konci knihy je překlad do češtiny a index se seznamem všech použitých materiálů.

Studio of Illustration and Graphics, VŠUP, Prague, artist's book, letterpress printing, print using different material, paper, 145 x 220 mm, 2023

Word from the author: Linden wood, cabbage leaf, wrapping foil or sandpaper— all these materials have very different properties. But what happens when you put them together in an attempt to create graphic art? It was this experiment with prints on different materials that gave birth to this book, “Structures”.

The book explores the question of how much the structure of a material affects the printing process and the subsequent graphics. It also deals with many other aspects: What happens when you print the same material on different mediums? What patterns are created when different materials are printed on top of each other? How much pressure must be used to distort the structure of the material?

The entire book was printed by letterpress printing and published in an edition of 20 numbered copies. The text is written in German. At the end of the book there is a translation into Czech and an index with a list of all the materials used.

Department of Art, Visual Culture and Textile Studies, PdF UHK, Hradec Králové, artist's book, print, foil, cardboard, pop-up book, 140 x 140 mm, 2022

Word from the author: The pop-up book contains maps of places where the author lived at different stages of her life. Through overlapping, a complete map-graphics of archaeological layers of her stays is created.

Katedra výtvarné kultury a textilní tvorby, PdF UHK, Hradec Králové, autorská kniha, tisk, fólie, lepenka, leporelo, 140 x 140 mm, 2022

Slovo autorky: Leporelo obsahuje mapy míst, kde autorka v různých životních etapách žila. Překrýváním se vytvoří celistvá mapa-grafika archeologických vrstev jejího výskytu.

EDITA VÁŇOVÁ

MŮJ PROSTOR
MY SPACE

PDF UHK
HRADEC KRÁLOVÉ



NICHOLAS WINTZLER

MOJE PRVÉ ČIARY
A VŠETKO ČO SOM SI
NEVŠIMOL STIHNÚŤ
MY FIRST LINES AND
EVERYTHING I DIDN'T
HAVE TIME TO CATCH

FU TUKE KOŠICE

FU TUKE, Košice, autorská kniha, koláž, papír,
210 × 300 mm, 2023

Slovo autora: Autorská kniha zápiskov a naivných obrázkov. Vy(s)ťahovanie archetypov z detstva. Dôkaz o bezpečí pod dáždnikom naivity. Kniha je príjemnou definíciou slovej skratky „diy“. Pozliepaná z toho, čo mi poskytla izba a čo môj mozog uznal za vhodné. Moje abstraktné intelektuálne pohrebisko. Má na to stále veľmi málo strán, musí dospieť. Výsledok je detská hra. Vlastne aj cesta je cieľ. A keď o tom budeme ďalej premýšľať, tak prideme na to, že detská hra je cieľ prechádzky sentimentálnym lesoparkom. Traktáty traktov a traktorov. Moje a aj tvoje. Reflektie za posledné mesiace. Forma práce je experimentálna. Obsah práce je voľný, spontánny a improvizovaný. Objem zatiaľ nie je... Aj keď...

FU TUKE, Košice, artist's book, collage, paper,
210 × 300 mm, 2023

Word from the author: Artist's book of notes and naive pictures. Drawing archetypes from childhood. Evidence of security under an umbrella of naivety. The book is a pleasant definition of an English acronym "DIY". It is sort of patched together from what my room provided and what my mind found fit. My abstract intellectual burial ground. It still has very few pages; it needs to grow up. The outcome is child's play. In fact, even the journey is the destination. And if we expand on it we come to see that child's play is the goal of a walk in a sentimental forest park. Tracts of tracts and tractors. Mine and yours, too. Reflections over the past months. The work form is experimental. The work content is free, spontaneous, and improvised. The volume—not yet... Although...

KSADA, Charkov, artist's book, digital,
147 × 210 mm, 2022/2023

Word from the author: The idea of the project is to create a visual explanatory dictionary in the form of a printed publication that uses visuals to reveal the essence of the concept of "war." The dictionary contains various definitions, the essence of which is conveyed through 5 additional concepts. The project aims to draw the attention of foreigners to the events in Ukraine and show the war from the point of view of the Ukrainians. The reader is given the opportunity to receive information not only verbally, but primarily visually. Each concept is revealed by graphic design tools, through compositional principles, fonts, colour, textures, typography, layout, infographics, and minimalist illustrations. The main principle of information presentation is to place the main 7 definitions on the left side of each spread, and the secondary definitions on the right. The left pages are represented by font compositions with additional graphic elements on a black background. The right pages contain 5 additional concepts, revealed by graphic design tools. The left and right pages are contrasting in colour (black and white), which helps to structure the information and facilitate perception.

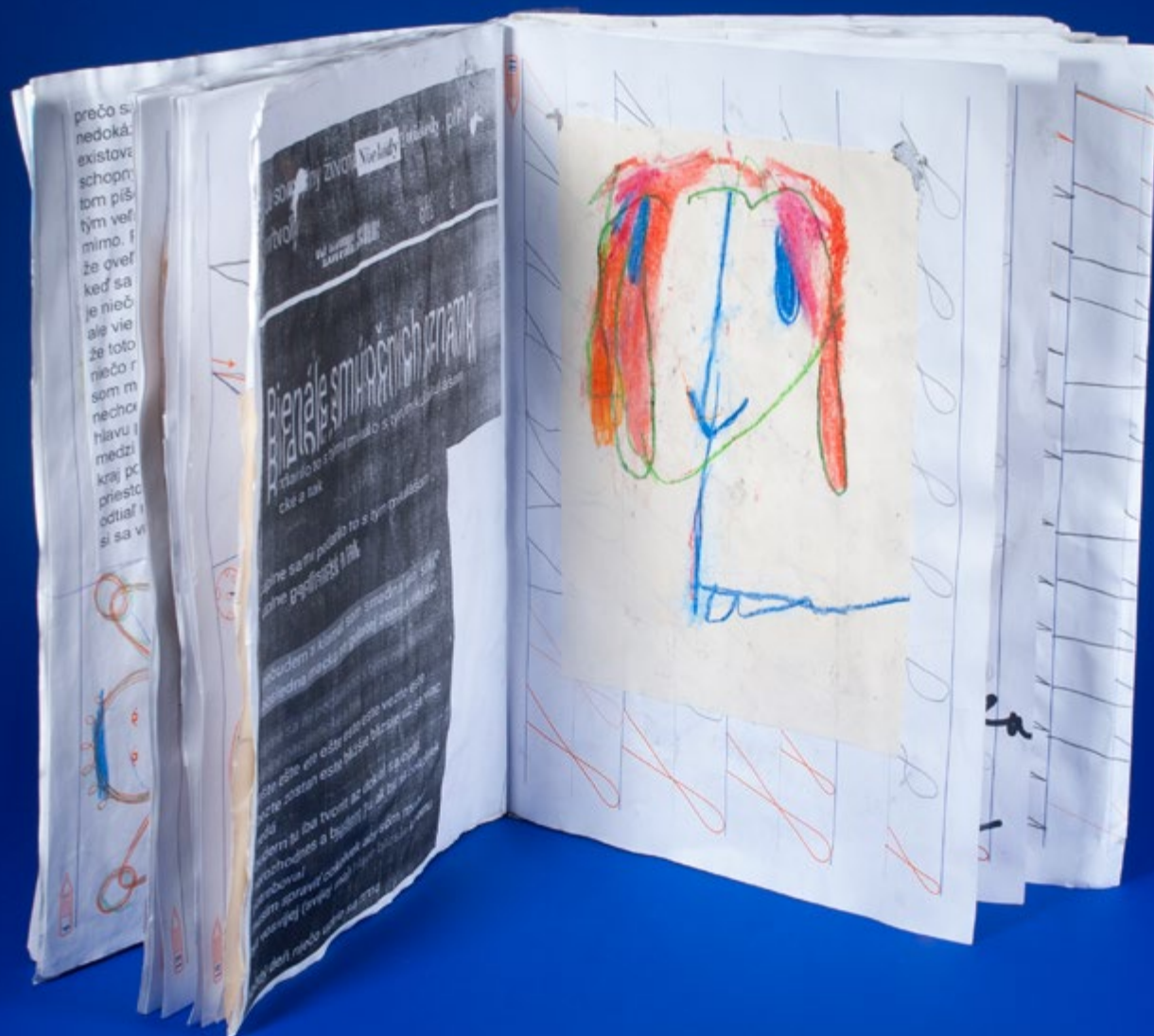
KSADA, Charkov, autorská kniha, digitální
médium, 147 × 210 mm, 2022/2023

Slovo autorky: Snahou projektu je vytvoření vizuálního výkladového slovníku ve formě tištěné publikace, který pomocí vizuálních prvků odhaluje podstatu pojmu „válka“. Slovník obsahuje různé definice, jejichž podstata je zprostředkována prostřednictvím 5 dalších pojmů. Cílem projektu je upozornit cizince na události na Ukrajině a ukázat válku z pohledu Ukrajinců. Čtenář má možnost přijímat informace nejen verbálně, ale především vizuálně. Jednotlivé koncepty jsou odhalovány pomocí nástrojů grafického designu, a to prostřednictvím kompozičních principů, písma, barev, textur, typografie, layoutu, infografiky a minimalistických ilustrací. Základním principem prezentace informací je umístění hlavních 7 definic na levou stranu každé dvojstrany a vedlejších definic na pravou stranu. Na levých stránkách najdeme různé kompozice písma a další grafické prvky na černém pozadí. Pravé stránky obsahují 5 doplňkových pojmů, které jsou znázorněny pomocí grafických nástrojů. Levá a pravá stránka spolu barevně kontrastují (černá a bílá), což pomáhá strukturovat informace a usnadňuje jejich vnímání.

KATERYNA YEFREMOVA

WHAT IS WAR?

KSADA CHARKOV



LENKA ZADRAŽILOVÁ

TUŽKA TUŽKOU
PENCIL BY A PENCIL

FAVU VUT V BRNĚ

Ateliér malířství 3, FaVU VUT v Brně, autorská kniha, kresba, papír, tužka, vazba V2 švýcarského typu, 265 x 410 mm, 2022

Slovo autorky: Autorská kniha popisuje příběh jedné tužky v mých rukou. Okrajově se dotýkám Kosuthovského konceptu „Jedna a tři židle“. Kniha obsahuje kromě kresleného příběhu tužky i skutečnou tužku, kterou byl příběh nakreslen a o které příběh pojednává, a slovníkovou definici, co je to tužka. Kniha je rozdělená na šest kapitol pojmenovaných: Nákup, Tužka, Kresba tužky tužkou, Okus, Ořezávátko a Penál, jež narativně vypráví příběh tužky. Fyzická tužka je osobně přítomná hned vedle knižního bloku, nalepená na deskách. Ona jedna tužka je jedinou výtvarnou potřebou, která je na tvorbu kresleného příběhu použita.

Studio of Painting 3, FaVU VUT in Brno, artist's book, drawing, paper, pencil, Swiss V2 binding, 265 x 410 mm, 2022

Word from the author: The artist's book tells the story of one pencil in my hands. I touch peripherally on Kosuth's concept of "One and Three Chairs". In addition to the pencil-graphic story of the pencil, the book contains an actual pencil that was used to draw the story, and a dictionary definition of what a pencil is. The book is divided into six chapters entitled: Purchase, Pencil, Pencil Drawing by a Pencil, Biting, Pencil Sharpener, and Pencil Case, which narrates the story of the pencil. The actual pencil can be found right next to the notebook, glued to the cover. That one pencil is the only art supply used to create the graphic story.

Painting Studio 1, FU OU, Ostrava, artist's books, combined technique, sand plaster, digital print, markers, collage, acrylic paint, water colours, 115 x 310 mm, 115 x 160 mm, 110 x 210 mm, 2023

Word from the author: The concrete books series is a project that focuses on Brutalist architecture, concrete, the phenomenon known as "Yugonostalgia", culture and rituals in the socialist era. The series consists of three books: "Interviews", "Welcome to the Socialist Paradise", "Demagogy and Fairy Tales". This series is presented both as a documentary (Interviews) and as an artifact (Demagogy and Fairy Tales).

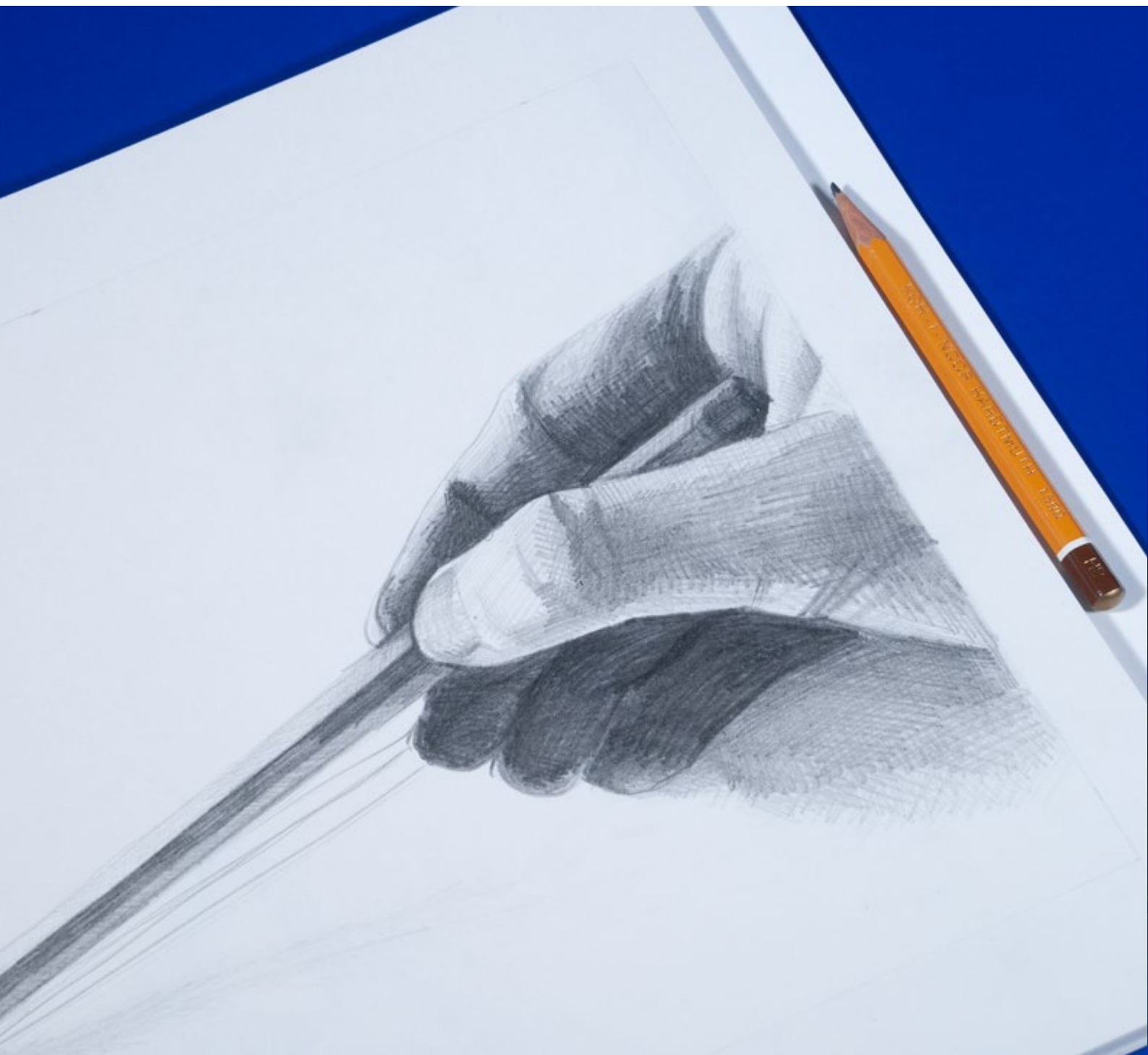
Ateliér Malba 1, FU OU, Ostrava, autorské knihy, kombinovaná technika, písková omítka, digitální tisk, fixy, koláže, akryl, vodové barvy, 115 x 310 mm, 115 x 160 mm, 110 x 210 mm, 2023

Slovo autorky: Série betonových knih představuje projekt, který je věnován brutalistické architektuře, betonu, tzv. fenoménu jugonostalgie, kultuře a rituálům v době socialismu. Série se skládá ze tří knih: „Rozhovory“, „Vítejte v socialistickém ráji“, „Demagogie a pohádky“. Tato série je prezentována jak jako dokument (Rozhovory), tak i jako artefakt (Demagogie a pohádky).

NEVENA ŽIVKOVIĆ

BETONOVÉ KNIHY
CONCRETE BOOKS

FU OU OSTRAVA



KNIHA-OBJEKT BOOK-OBJECT

Department of Art, Visual Culture and Textile
Studies, PdF UHK, Hradec Králové, book-object,
epoxy resin, stone, 180 x 280 mm, 2022

Word from the author: A silicone mould
was created from a real book, the contents
of which were subsequently cast in
epoxy resin. The elemental form of the
book carries rune stones connoting the
author's personal story.

Katedra výtvarné kultury a textilní tvorby, PdF
UHK, Hradec Králové, kniha-objekt, epoxidová
pryskyřice, kámen, 180 x 280 mm, 2022

Slovo autorky: Z reálné knihy byla vytvořena
silikonová forma, jejíž obsah byl následně
odlité z epoxidové pryskyřice. Elementární
tvar knihy je nositelem runových kamenů,
které probouzí konotace s osobním
příběhem autorky.

ELIŠKA BEZPALCOVÁ

PROSTOR

SPACE

PDF UHK

HRADEC KRÁLOVÉ



JAN BROŽEK

(N)E-KNIHA
(NON)E-BOOK

PDF UHK
HRADEC KRÁLOVÉ



Grafická a intermediální tvorba, Pdf UHK, Hradec Králové, kniha-objekt, lití skla do formy, lepenkové desky potažené plátnem, sklo, mikročip, 80 × 80 mm, 2022

Slovo autora: „(n)e-kniha“ je objekt připomínající digitální dobu, která dopadla i na knižní svět. Uvažoval jsem nad tím, jak je technologický svět „posedlý“ zmenšováním a komprimováním všeho včetně knižních titulů. Zábavná mi přišla myšlenka, že je možné mít celou knihovnu, která může zabírat plochu místnosti či budovy nahranou v malém mikročipu. Jeden takový s nahranými knihami jsem zalil do skla jako memento stálosti knih a vědění v nich obsažených.

Graphic Design and Multimedia, Pdf UHK, Hradec Králové, book-object, casting glass into mould, cardboard plates covered with canvas, glass, microchip, 80 × 80 mm, 2022

Word from the author: The “(Non)E-book” is an object resembling the digital age, which has also affected the book world. I was thinking about how the world of technology is “obsessed” with shrinking and compressing everything, including book titles. What I found amusing is that it is possible to have an entire library that can take up the area of a room or building recorded and stored in a small microchip. I encased one of these with the recorded books in glass as a memento of the permanence of the books and the knowledge contained within them.

Book Studio, ASP Wrocław, book-object, digital print, laser cut, paper Neobond 200 g/m², 75 × 105 mm, 2022

Word from the author: A book-object, the theme of which is the contrast between “we” and “them”. The book unfolds into the form of a napkin on which on the one side strangers are depicted with harmful and often absurd stereotypes about them. “They” look like monsters on exotic tapestry. The other side of the object resembles Polish traditional tapestries with slogans promoting the warmth of home. The work presents the problem of intolerance as an expression of fear of the unknown. Often xenophobic and aggressive slogans are uttered by lovely aunts, kind uncles, and supportive mothers. Through the openwork cut-outs in the book, two contrasting worlds interpenetrate.

Ateliér knihy, ASP Wrocław, kniha-objekt, digitální tisk, řez laserem, papír Neobond 200 g/m², 75 × 105 mm, 2022

Slovo autorky: Tématem knihy-objektu je kontrast mezi „my“ a „oni“. Knihu lze rozložit do podoby ubrousku, na němž jsou na jedné straně vyobrazení cizinci a škodlivé a často absurdní stereotypy o nich. „Oni“ vypadají jako příšery na exotické tapiserii. Druhá strana objektu připomíná polské tradiční tapiserie s hesly propagujícími teplo domova. Dílo zobrazuje problém chybějící tolerance jako výrazu strachu z neznámého. Často xenofobní a agresivní hesla pronášejí milé tety, laskaví strýčkové a pečující matky. S pomocí prolamovaných výřezů se v knize prolínají dva kontrastní světy.

IGA BUJARKIEWICZ

JSME STEJNÍ /
ČISTÍ A UDRŽOVANÍ
WE ARE THE SAME /
CLEAN AND WELL-KEPT

ASP WROCŁAW



LUCIE FRANCOVÁ

SUŤ KNIHU
PODLE OBALU
JUDGE A BOOK
BY ITS COVER

PDF UP OLOMOUC

Intermediální tvorba, PdF UP, Olomouc,
kniha-objekt, kombinovaná technika, nerezový
prut, pauzovací papír, šití, dva obdélníky
150 x 210 mm spojeny hřbetem o šířce
30 mm, 2023

Slovo autorky: Nerezový prut obkresluje
tvar otevřené knihy, plochy tvoří pauzovací
papír. Objekt zdůrazňuje kontrast mezi
hrubou, strnule svařenou kostrou a jemným
pauzákem, do ní křehce všitým. Celkový
dojem doplňují rytmické švy výraznou
červenou nití, které odkazují k tradiční šité
vazbě. Vidíme cover, kostru, ale obsah knihy
zůstává nepojednaný a prázdný, průsvitný.

Studio of Intermedia Art, PdF UP, Olomouc,
book-object, combined technique, stainless steel
rod, tracing paper, sewing kit, two rectangles
150 x 210 mm in size joined by a 30 mm width
book spine, 2023

Word from the author: While a stainless-
steel rod outlines the shape of an open book,
the surfaces are made of tracing paper. The
object emphasizes the contrast between
the rough, stiffly welded skeleton and the
delicate tracing paper, delicately sewn into
it. The overall impression is completed by
rhythmic seams in bold red thread, which
refer to traditional sewn binding. We can
see the cover, the skeleton, however the
book content remains untouched and
empty, translucent.



Department of Art, Visual Culture and Textile
Studies, PdF UHK, Hradec Králové,
book-object, work with materials, wood,
glass, India ink, 105 x 85 mm, 2022

Word from the author: I took the title
Artist's book very literally, as the book
consists of my 10 fingerprints. The prints are
inked onto microscope glass.

Katedra výtvarné kultury a textilní tvorby,
PdF UHK, Hradec Králové, kniha-objekt, práce
s materiálem, dřevo, sklo, tuš, 105 x 85 mm, 2022

Slovo autora: Název autorská kniha jsem
pojal velmi doslovně, kniha se totiž skládá
z 10 otisků prstů na mých rukou. Otisky jsou
na mikroskopických sklech natištěny tuší.

JAN HAVELKA

FINGERPRINTS

PDF UHK
HRADEC KRÁLOVÉ



JAROSLAV KALÁB

INFOTWISTER

FAVU VUT V BRNĚ

Ateliér Video, FaVU VUT v Brně, kniha-objekt, řezání, šroubování, lepení, dřevo, papír, 150 x 190 x 40 mm, 2023

Slovo autora: Rámeček ve tvaru, který má připomínat mobil nebo tablet, je předmětem, přes který se dnes často dostáváme k různým informacím a zprávám. Nezřídka se však setkáváme i s nejrůznějšími dezinformacemi nebo neúplnou pravdou. Tento objekt ilustruje, jak může být jednoduché dojít k nějakému fiktivnímu sdělení, když má člověk možnost tyto informace doslova překroutit.

Video Studio, FaVU VUT in Brno, book-object, cutting, screwing, gluing, wood, paper, 150 x 190 x 40 mm, 2023

Word from the author: A frame shaped to resemble a mobile phone or tablet, through which today we often access various information and news. However, it is not uncommon to come across disinformation or incomplete truths. This object illustrates how easy it can be to arrive at a fictitious message when one has the opportunity to literally skew the information.



Studio of Photography and New Media, VŠVU, Bratislava, book-object, combined technique, paper, wood, stone, variable dimensions, 2022/2023

Word from the author: Absurdity is the main characteristic of the world we live in (hence the name of the project itself), a characteristic of the post-post world. The idea of embracing absurdity is transmitted by portraying or exhibiting unwanted and/or found objects. The old book covers and pages were found in the cellar of Bratislava City Library, scanned, and hung on a wall via a semi-microscopic process of deconstructing books themselves. The main installation on the wall consists of drawings, a map of Bratislava (the city in which I currently reside), old book pages, and photographs of unwanted objects. The other walls are filled with scanned images of the book spines. In this way, the landscape creates a parallel to the book. A book creates a central piece of this exhibition. A book as a wound that bleeds and still hurts. A book, a sum of information, now unwanted, scanned through portraying every detail. Landscape, a sum of information about the person's movement, evolved into the installation on the wall using various media.

Ateliér Fotografie a nová média, VŠVU, Bratislava, kniha-objekt, kombinovaná technika, papír, dřevo, kámen, variabilní rozměry, 2022/2023

Slovo autorky: Absurdita je hlavní charakteristikou světa, ve kterém žijeme (odtud název samotného projektu), charakteristikou post-postsvěta. Myšlenka všeobjímající absurdity je znázorněna zobrazením nebo vystavením nechtěných a/nebo nalezených předmětů. Staré knižní obálky a stránky byly nalezeny ve sklepě Městské knihovny v Bratislavě, naskenovány a zavěšeny na zeď prostřednictvím zčásti mikroskopického procesu dekonstrukce samotných knih. Hlavní instalace na stěně se skládá z kreseb, mapy Bratislavy (města, ve kterém v současnosti žiji), stránek ze starých knih a fotografií nechtěných předmětů. Ostatní stěny jsou zaplněny naskenovanými obrazy knižních hřbetů. Krajina tak vytváří paralelu ke knize. Kniha tvoří ústřední část této výstavy. Kniha jako rána, která krvácí a stále bolí. Kniha, souhrn informací, nyní nechtěných, naskenovaných skrze zobrazení každého detailu. Krajina, souhrn informací o pohybu člověka, se vyvinula v instalaci na stěně s využitím různých médií.

KLARA KUSÁ

POST-ABSURDUM

VŠVU BRATISLAVA



ANNA NERUŠILOVÁ

TOXIC

PDF UP OLOMOUC

Ateliér Intermediální tvorby, PdF UP, Olomouc, kniha-objekt, experiment, montážní pěna, akrylový sprej, 350 x 420 x 270 mm, 2023

Slovo autorky: Kniha-objekt vznikla jako experiment s netradičním materiálem – montážní pěnou, ve výsledku evokující určité bujení, infekci či nemoc doplněnou o toxicky zelenou barevnost.

Studio of Intermedia Art, PdF UP, Olomouc, book-object, experiment, assembly foam, acrylic spray, 350 x 420 x 270 mm, 2023

Word from the author: The book-object was created as an experiment with an unconventional material—assembly foam, resulting in evoking a certain growth, infection or disease, complemented by a toxic green colouring.

Painting Studio 2, FU OU, Ostrava, book-object, book-pillow, print on satin, pillow filling, 200 x 300 x 70 mm, 2023

Word from the author: When I go to sleep, my thoughts usually go to places I have visited before. It's like disappearing into my pillow and not coming back. I decided to take it even further by creating the objects—pillow and blanket—which travel through time with me this way. In my pillow passport there are many pages with information about where I've been, and there are also many blank pages that are yet to be filled in with new travels and dreams. The memory pillow is thus a reminder of the imprint that the travels have left on me and imprinted on my dreams.

Ateliér Malba 2, FU OU, Ostrava, kniha-objekt, kniha-polštář, tisk na satén, výplň do polštářů, 200 x 300 x 70 mm, 2023

Slovo autora: Když jdu spát, obvykle chodím k mým myšlenkám z míst, která jsem dříve navštívil. Je to jako bych se vytrácel do polštáře a nevracel se zpět. Rozhodl jsem se to posunout ještě dál a vytvořil objekty polštář a deku, které tak cestují časem se mnou. V mém pasu je hodně stránek popsanych informacemi o tom, kde jsem byl, a také je zde hodně prázdných stránek, které jsem zatím nezaplnil a nechal je tak na zaplnění pro nové cesty a sny. Paměťový polštář je tak připomínkou otisku, který na mně cesty zanechaly a otiskly se do mých snů.

DOMINIK POHLUDKA

DREAMS OF A LAND FAR AWAY

FU OU OSTRAVA



KAROLÍNA SEDLÁČKOVÁ

UNIVERZÁLNÍ DRAMA
PRO BŘÍŠKO PRSTU
UNIVERSAL DRAMA
FOR THE FINGER BELLY

FUA TUL LIBEREC

Fakulta umění a architektury, TUL, Liberec,
kniha-objekt, koláž, čtvrtka, černý smírkový papír
různé hrubosti, lepidlo, nit, 50 x 50 mm, 2023

Slovo autorky: Drobná kniha (tak akorát do ruky), která tematizuje klasickou dějovou linku dramatického příběhu. Klidný úvod je umírněným představením, do něhož se nárazově vměšují první zápletky, které se objevují a mizí jako vlny na pobřeží. Skutečný vrchol příběhu pak graduje do předtím neobjevených výšin, dokud nevyústí v katarzi, která příběh obemkne. Po ní nastává opět stav klidu. Zdánlivě končíme, kde jsme začali. Tento nový klid už nikdy ale nebude stejný jako ten počáteční. Protože ani my nejsme.

Tato dějová linka je abstrahována do podoby elementárních koláží ze smírkového papíru, jehož hrubost se v průběhu mění tak, jak se mění stavba příběhu. Svým způsobem je kniha poctou smírkovému papíru, který je zcela základním tvůrčím nástrojem, k němuž málokdy přistupujeme s takovou něhou či pozorností jako k hotovému dílu, jež pomohl vytvořit.

Faculty of Art and Architecture, TUL, Liberec,
book-object, collage, sheet of paper, black
sandpaper of different coarseness, glue, thread,
50 x 50 mm, 2023

Word from the author: A small book (right to fit in your hand) that thematizes a classic plot line of a dramatic story. The quiet introduction is a restrained introduction, with the first plots crashing in and out like waves on the shore. The real climax of the story then escalates to thus-far undiscovered heights until it culminates in a catharsis that envelops the story. After that, a state of tranquillity reappears. We seemingly end where we started. But this new tranquillity will never be the same as the initial one. Because neither are we.

This storyline is abstracted into elemental collages of sandpaper, the roughness of which changes over time as the structure of the story changes. In a way, the book is a tribute to sandpaper, which is a very basic creative tool that we rarely approach with the same tenderness or attention as the finished work it helped create.

Department of Art, Visual Culture and Textile
Studies, PdF UHK, Hradec Králové, book-object,
lamination, foil, watercolour, 230 x 320 mm, 2022

Word from the author: The book was created by laminating dissolved colour pigments of watercolour paints. Flipping through the book, the colours pour forth in bubbles, creating translucent spots and openings to other pages. This makes the book vividly illustrated with watercolour paintings.

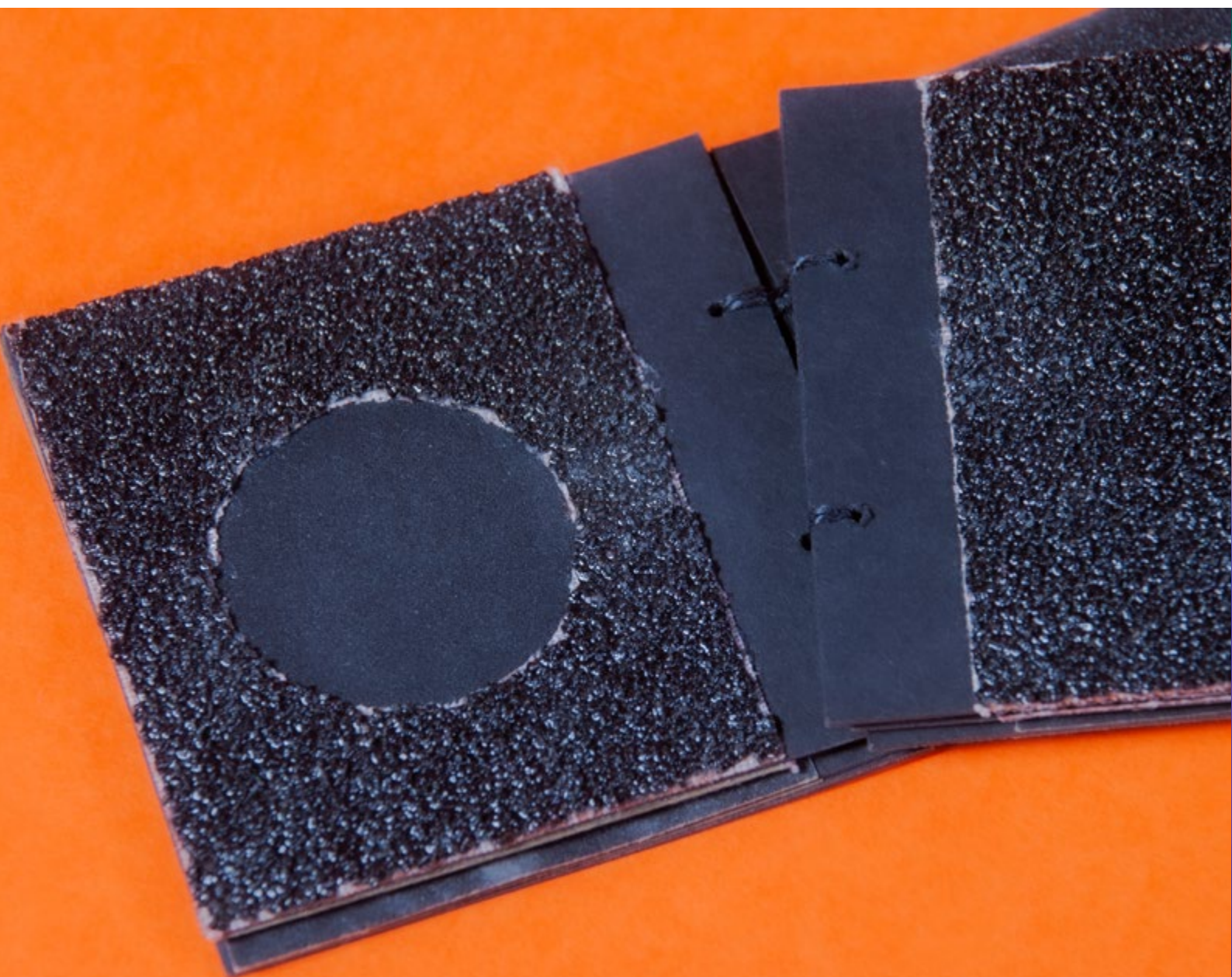
Katedra výtvarné kultury a textilní tvorby, PdF
UHK, Hradec Králové, kniha-objekt, laminace,
fólie, akvarelové barvy, 230 x 320 mm, 2022

Slovo autorky: Kniha vznikla laminováním rozpuštěných barevných pigmentů akvarelových barev. Listováním v knize se barvy v bublinách přelévají a vznikají tak průsvity a průhledy na další stránky. Kniha je díky tomu živě ilustrovaná akvarelovými obrazy.

SÁRA ŠAFROVÁ

AKVARELOVÁ KNIHA
WATERCOLOUR BOOK

PDF UHK
HRADEC KRÁLOVÉ



LUCIE TROJANOVÁ

BYLINKY

HERBS

FKM UTB ZLÍN

Ateliér Grafický design, FKM UTB, Zlín,
kniha-objekt, pískované sklo, dřevo, papír,
230 x 230 x 80 mm, 2023

Slovo autorky: Kniha „Bylinky“ vznikla jako cvičení předmětu Písmo a typografie. Je vyrobena ze skleněných desek, na kterých jsou technikou pískování zpracovány autorské ilustrace bylinek. Desky ze skla, které představují stránky knihy, jsou vsunuty do dřevěného stojanu, který je drží pohromadě a tvoří hřbet knihy. Ke skleněnému objektu je také doprovodná brožura s ilustracemi a popisem bylin, včetně stránek se sypanými čaji.

Graphic Design Studio, FKM UTB, Zlín,
book-object, sandblasted glass, wood,
paper, 230 x 230 x 80 mm, 2023

Word from the author: The “Herbs” book was created as a seminar for the Font and Typography course. It is made of glass plates, on which the artist’s illustrations of herbs are made using the sandblasting technique. The glass plates that represent the book pages are inserted into a wooden stand that holds them together and forms the spine of the book. The glass object is also accompanied by a booklet with illustrations and descriptions of the herbs, including a page of loose tea assortments.

UMH, Alicante, book-object, mixed media,
handmade paper, thread and glue,
320 x 250 mm, 2022

Word from the author: An art book made with handmade paper. “Desenlace” or Falling Action is a story (without words) about a breakup. How people fall out, and the process of it is illustrated with images made with paper and glued thread. Love doesn’t disappear, it evolves, becomes something else, but the residue remains.

Multiple pictures suggest the theme, without describing it literally. It leaves it to the eye of the observer, to deduce it, to interpret it.

UMH, Alicante, kniha-objekt, kombinovaná
technika, ruční papír, nitě a lepidlo,
320 x 250 mm, 2022

Slovo autora: Umělecká kniha z ručního papíru. „Desenlace“ neboli Rozchodová akce je příběh (beze slov) o rozchodu. Jak se lidé rozcházejí a jak probíhá rozchod, ilustrují obrázky vytvořené pomocí papíru a nalepených nití. Láska nemizí, vyvíjí se, stává se něčím jiným, ale její část zůstává. Několik obrázků naznačuje téma, aniž by ho doslovně popisovaly. Ponechává na oku pozorovatele, aby si jej odvodil, interpretoval.

AZUL GARCIA VARGAS

DESENLAZE

UMH ALICANTE



JAKUB VOVES

LIMITY, OMEZENÍ,
HRANICE

LIMITS, CONSTRAINTS,
BOUNDARIES

PDF UHK
HRADEC KRÁLOVÉ

Katedra výtvarné kultury a textilní tvorby,
Pdf UHK, Hradec Králové, kniha-objekt, tisk,
papír 210 g/m², 210 x 297 mm, 2021

Slovo autora: Začal jsem postupně zpracovávat jednotlivá omezení, která jsem si sám stanovil jako terénní výzkum všednosti na vlastním životě. Do jednoduchých papírových listů, které rozšiřuji o různé materiály (kresby, fotografie, texty, vlepěné předměty, ...) vkládám diaristické poznatky o mé (ne) schopnosti dodržovat vytyčené hranice.

Kniha by měla být základním materiálem, který bude sdružovat celý můj diplomový výzkum. A bude v podstatě nedokončená a nedokončitelná. Můj výzkum se totiž skládá z performativních osobních gest, která byla v práci přiblížena. Kniha by je měla prezentovat nezávisle na odborném textu jako jednotlivé „tabule“ samostatných výstupů.

V této autorské knize také prověřuji nejjednodušší vazbu. Potřeboval jsem se zamýšlet nad omezením knihy jako média. Jednoznačným omezením knihy je striktnost její materiality, velikosti, pevnosti a finitnosti vazby. Snažím se tedy vytvořit pokud možno knihu, která bude absolutně ignorovat tato běžná omezení. Kniha bude kombinovat různé materiály, různé velikosti a její vazba bude naprosto otevřená. Hovořím o předkládaném artefaktu jako o „neustále redefinovatelné knize“.

Department of Art, Visual Culture and Textile
Studies, Pdf UHK, Hradec Králové,
book-object, print, paper 210g/m²,
210 x 297 mm, 2021

Word from the author: I began to gradually process individual constraints that I imposed upon myself as field research of the mundanity in my own life. In simple paper sheets, which I expand with various materials (drawings, photographs, texts, glued objects, etc.) I insert diaristic observations about my (in)ability to keep to the set limits.

The book should be the basic material that brings together all my master thesis research. And it will be essentially unfinished and unfinishable. Indeed, my research consists of performative personal gestures that have been brought closer in the thesis. The book should present them independently of the professional text as individual “boards” of separate outcomes.

In this artist's book, I also examine the simplest link. I needed to reflect on the limitations of the book as a medium. A clear limitation of the book is the strictness of its materiality, size, strength, and fineness of binding. So, I am trying to create a book that totally ignores these common limitations. The book will combine different materials, different sizes, and its binding will be completely open. I refer to the present artifact as a “constantly redefinable book”.

Department of Art, Visual Culture and Textile
Studies, Pdf UHK, Hradec Králové,
book-object, mixed media, paper,
148 x 210 mm, 2022

Word from the author: “Do Not Forget” is an artist's book that emphasises the importance of the principles and recent history. It targets Lidice, in particular, which underwent catastrophic events in the Second World War. The book is designed as a record, an abstract record of a sequence of events, feelings, perceptions, and experiences.

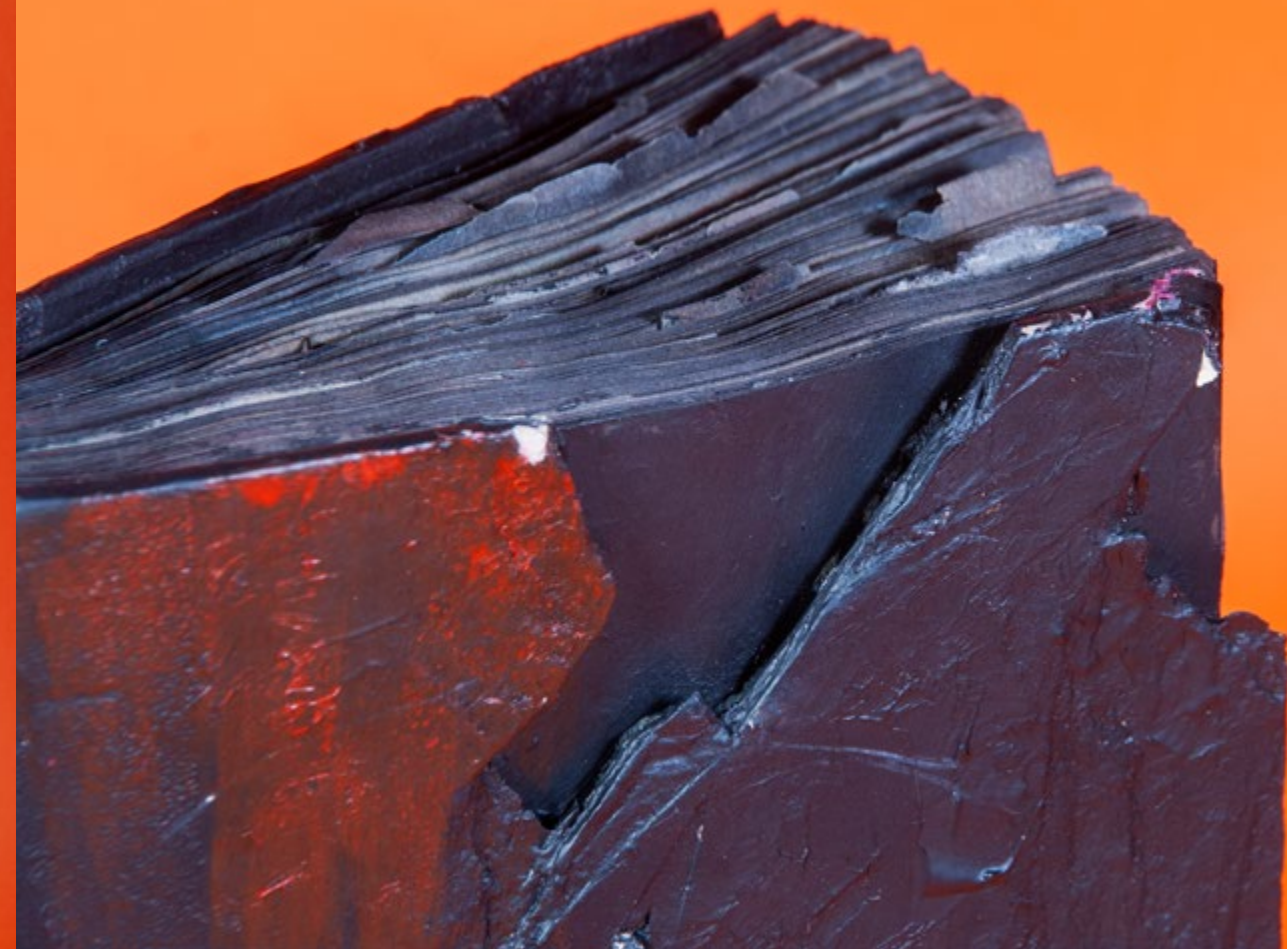
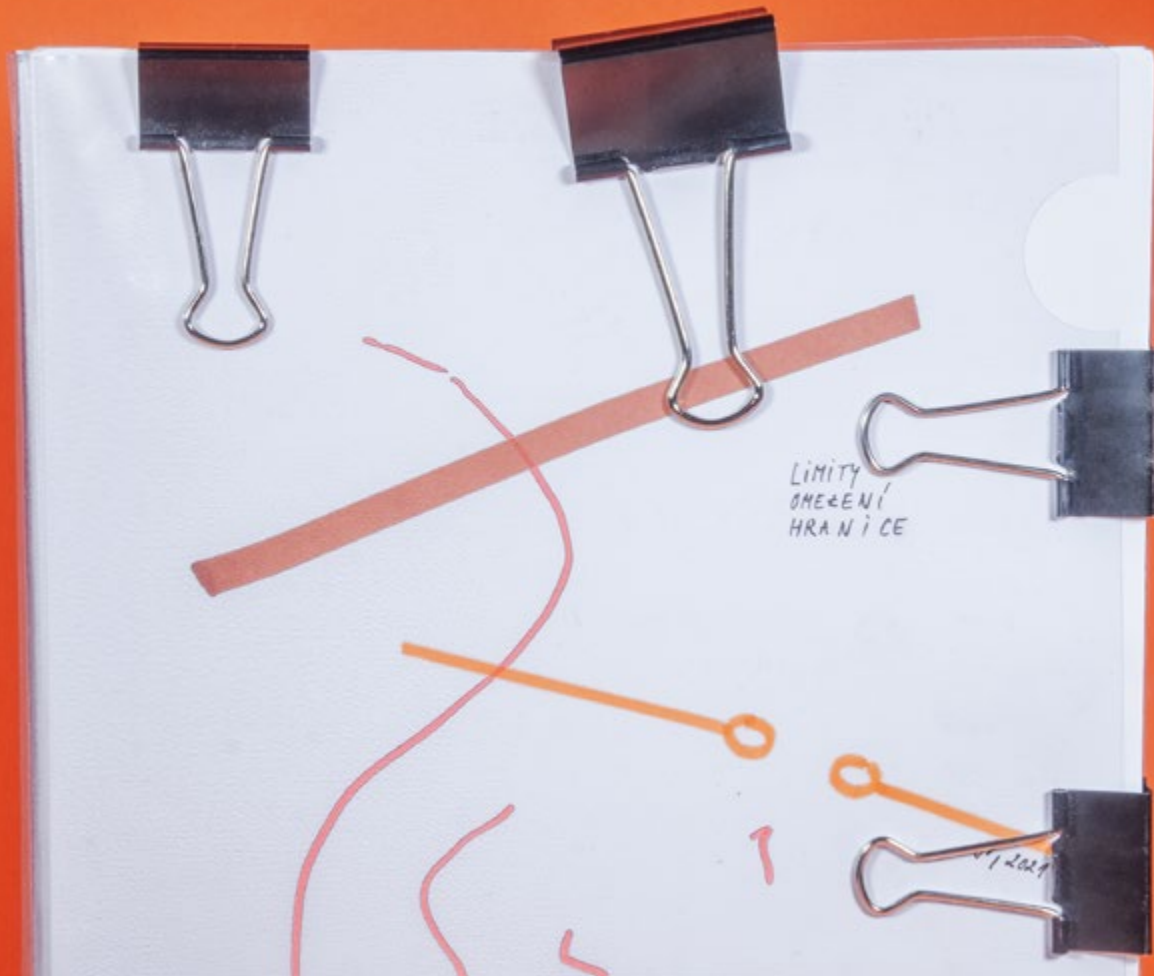
Katedra výtvarné kultury a textilní tvorby,
Pdf UHK, Hradec Králové,
kniha-objekt, kombinovaná technika,
papír, 148 x 210 mm, 2022

Slovo autorky: „Do Not Forget“ je autorská kniha, jež poukazuje na důležitost principů a historie nedávné. Konkrétně na Lidice, jež byly druhou světovou válkou katastrofálně ovlivněny. Kniha je zkonstruována jako záznam, abstraktní záznam soustavy dění, pocitů, vjemů a prožití.

KLÁRA WILLINGOVÁ

DO NOT FORGET

PDF UHK
HRADEC KRÁLOVÉ



LU ZHANG

TRASH BEE

FU OU OSTRAVA

Ateliér sochařství, FU OU, Ostrava, kniha-objekt,
papír, látka, 100 × 180 × 90 mm, 2023

Slovo autora: Moje kniha není tradiční psanou knihou, ale designem knihy, který připomíná včelu. Její součástí je ručně vyrobený obal na knihu a dvě látkové šňůrky, které ji drží pohromadě. Uvnitř jsou ručně vyrobené origami krabičky z reklamních letáků. Inspirací mi byla moje maminka, která dokáže všechno dobře využít a nikdy neplýtvá žádným materiálem. Dostávali jsme spoustu reklamních letáků, což je kvalitní papír – ona z nich vyrobila malé krabičky a pokaždé, když u nás doma podáváme jídlo, položí jednu krabičku na stůl, abychom do ní mohli hodit kosti / slupky z ovoce / drobné odpadky. Je to opravdu šikovný odpadkový koš na jedno použití. V dnešní době je důležité propagovat ekologický životní styl, a tak jsem vyrobila tuto „knihu“; obal je z krabice od balíků, provázky jsou nastříhané ze staré košile, celá „kniha“ mluví o recyklaci! A dokonce i anglický název „Trash Bee“ znamená „odpadkový koš“.

Sculpture Studio, FU OU, Ostrava, book-object,
paper, fabric, 100 × 180 × 90 mm, 2023

Word from the author: My book is not a traditional written book, but a book-shaped design, resembling a Bee. It has a hand-made book cover, two cloth strings to keep it tight, and inside, there are hand-made origami-boxes made from advertisement flyers. My inspiration came from my mother, she makes good use of everything—never wastes any material, we used to get so many ad flyers, which is good quality paper, so she made small boxes out of them, and every time we have a meal, she puts one box on the table so we can throw bones/fruit skin/small trash inside. It's really a handy one-time-use trash bin. Nowadays, it's important to promote an ecological lifestyle, so I made this “book”; the cover is made of a parcel box, strings are cut from an old shirt, the whole “book” says “re-use”! And the name “Trash Bee” equals “trash-bin”.

DIGITÁLNÍ KNIHA DIGITAL BOOK



KLÁRA BÁROVÁ

451 STUPŇŮ
FAHRENHEITA
451 DEGREES
FAHRENHEIT

FMK UTB ZLÍN

Ateliér Digitální design, FMK UTB, Zlín, digitální kniha, Blender 3D modelování a 3D animace, digitální kresba, digitální sazba, design a prototypování ve Figma, vývoj v Unity, scriptování, frame-by-frame animace a motion design

Slovo autorky: Tento projekt je zaměřený na četbu v digitálním věku, v němž text antiutopické novely od Raye Bradburyho doplňují animované 3D ilustrace a další vizuální prvky. Je koncipován jako aplikace pro tablety, která také kromě čtení umožňuje uživateli ukládat si záložky, přepínat jazyky a prozkoumávat ilustrace v prostoru pomocí napojení na gyroskopické zařízení. Jednotlivé ilustrace jsou modelované v 3D softwaru a poté doplněny o digitálně kreslené textury. Samotné modely jsou následně rozpožehované do jednoduchých ambientních smyček animací. Uživatelské rozhraní přejímá estetiku ilustrací skrze použité barvy, kreslené ikonky a využití hotových ilustrací pro důležitá tlačítka (pokračovat ve čtení apod.). Součástí aplikace je také podstránka o autorovi, v níž může prozkoumat jeho život, dílo a ocenění. Projekt je vypracován ve dvou rovinách: prototyp aplikace a vystavěná demoverze znázorňující propojení ilustrací s prostorovými snímači zařízení.

Digital Design Studio, FMK UTB, Zlín, digital book, Blender 3D modelling and 3D animation, digital drawing, digital typesetting, design and prototyping in Figma, development in Unity, scripting, frame-by-frame animation and motion design

Word from the author: This project focuses on reading in the digital age in which the text of Ray Bradbury's anti-utopian novel is complemented by animated 3D illustrations and other visual elements. It is conceived as a tablet app that, in addition to reading, allows the user to bookmark, switch between languages, and explore the illustrations in space by linking to the device's gyroscope. Individual illustrations are modelled in 3D software and then supplemented with digitally drawn textures. The models themselves are then animated into simple ambient loops of animation. The user interface adopts the aesthetics of the illustrations through the colours used, the drawn icons and the use of the finished illustrations for important buttons (continue reading, etc.). The app also includes a sub-page about the author, where one can explore her life, work, and awards. The project is developed on two levels: an app prototype and a built demo version showing the interconnection of the illustrations with spatial sensors of the device.

Studio of Book Design and Animation, FU OU, Ostrava, digital book, AR book, video, paper, AR application, 147 x 209 mm, 2023

Word from the author: This frayed collage does not set out to be something spectacular—in fact, it's entirely built on small 'poetic scents' that we pass by every day. Often, we don't even notice them, but each dirty fissure hides the wonders of the mundane that drive the whole circus forward. And here—the circus tent—is entered by an overly perceptive subject, who takes the knife of his vision and uses it to dice reality into small, rough fragments. Factuality and abstraction are not firmly defined here, and it's up to you how you grasp the fragments. Beware, they can be sharp.

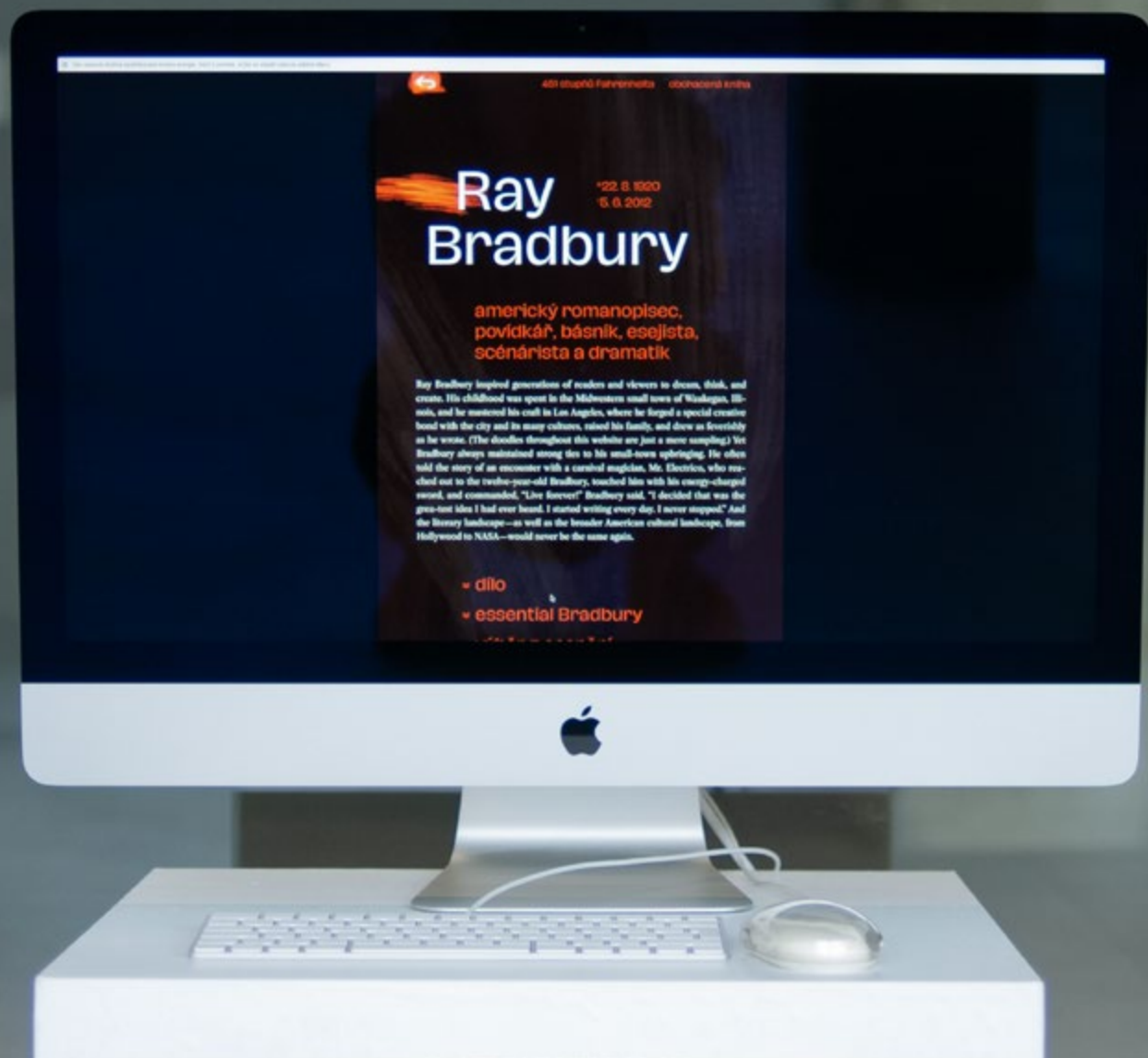
Ateliér Knižní design a animace, FU OU, Ostrava, digitální kniha, AR kniha, video, papír, AR aplikace, 147 x 209 mm, 2023

Slovo autora: Tato roztřepená koláž si neklade za úkol být něčím velkým – celá je totiž postavená na malých poetických vůních, které dennodenně mjííme. Kolikrát si jich ani nevšimáme, ale každá špinavá spára ukrývá zázraky všednosti, jež ženou celý cirkus vpřed. A tady – do šapitó – vstupuje subjekt přehnaně vnímavý, který bere do rukou nůž své vize a cupuje ním realitu do malých neobroušených úlomků. Faktičnost s abstrakcí zde nejsou pevně ohraničeny a je pouze na Vás, jak dané střípky uchopíte. Pozor, mohou být ostré.

VLADISLAV HROŠ

FRAGMENTY
FRAGMENTS

FU OU OSTRAVA



DOMINIKA SULÍROVÁ

VYMEDZENIE
DELINEATION

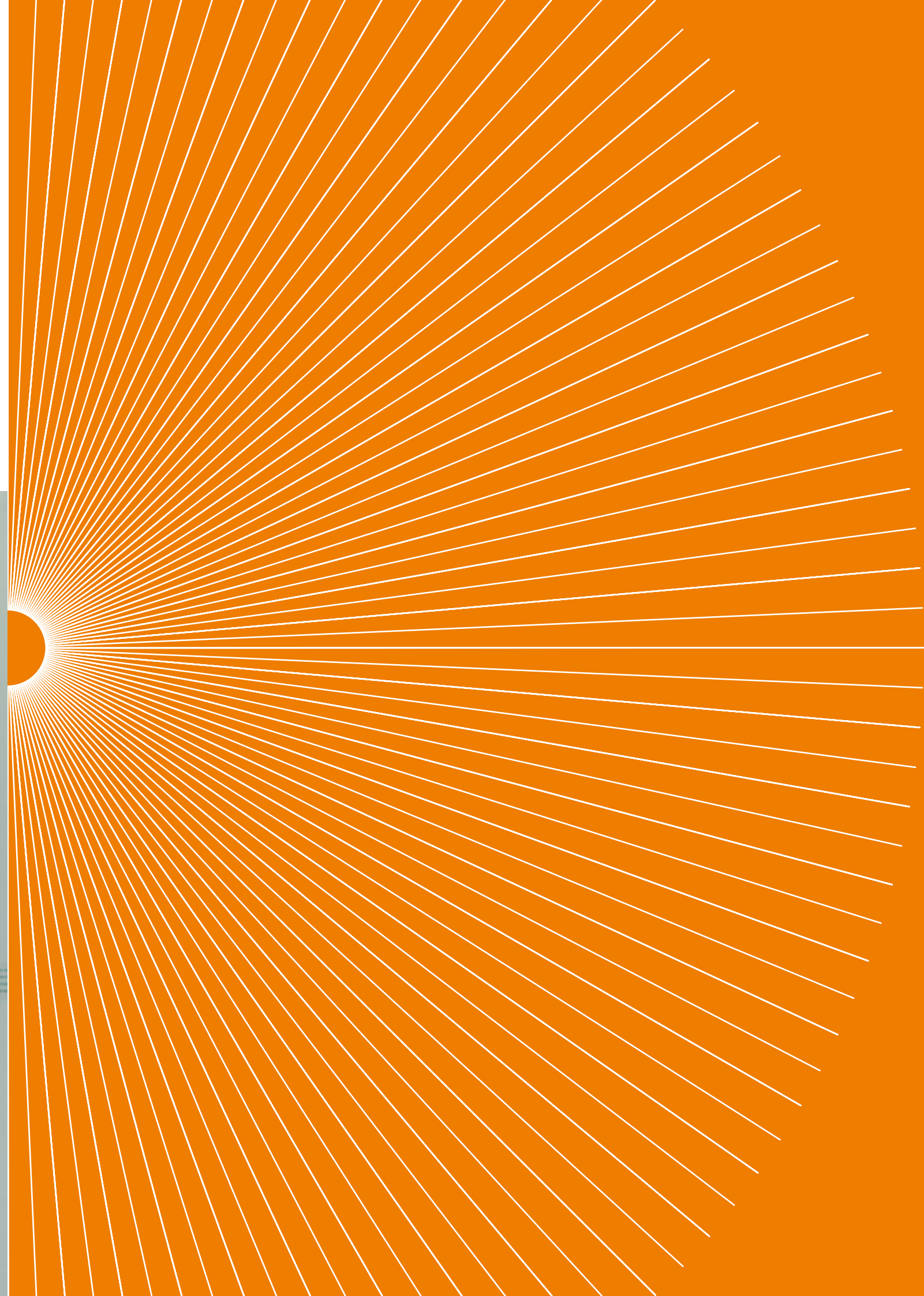
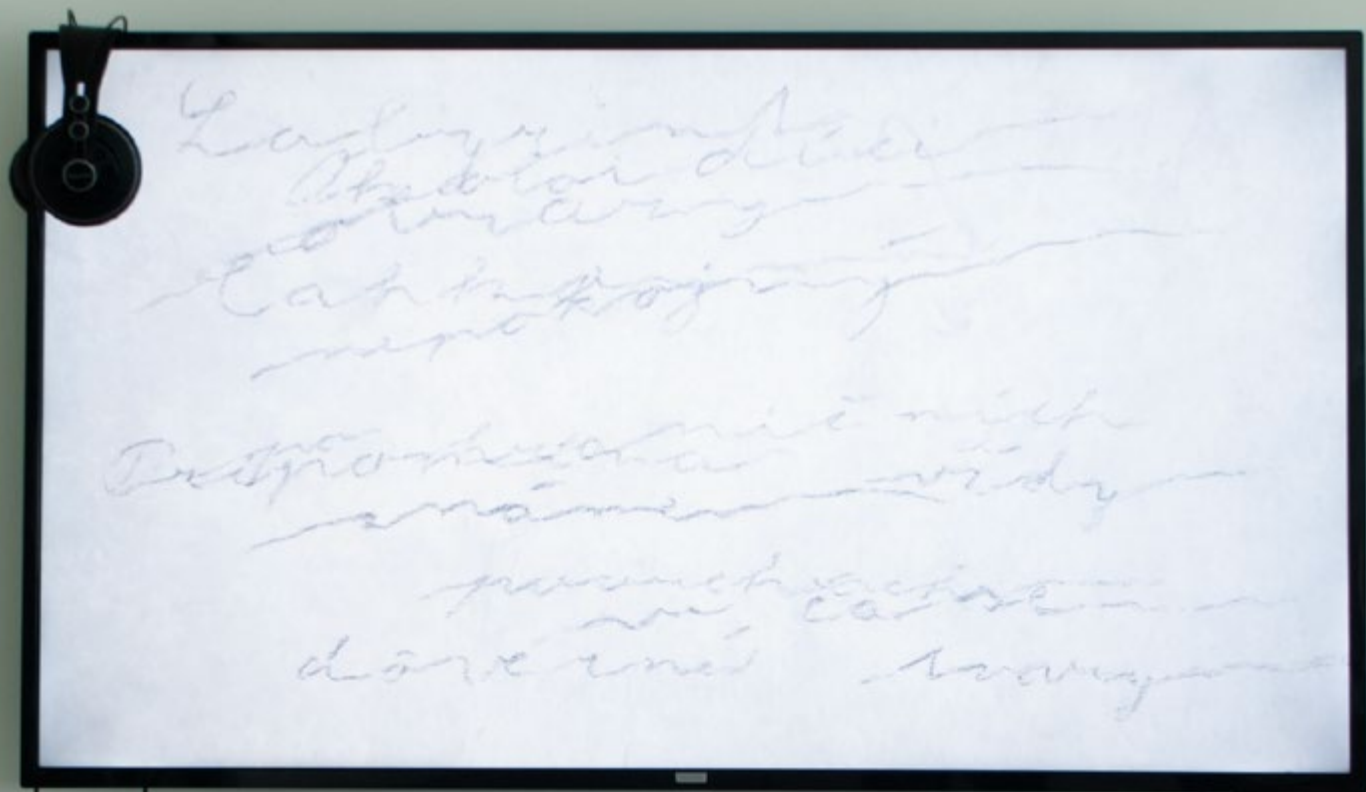
FU OU OSTRAVA

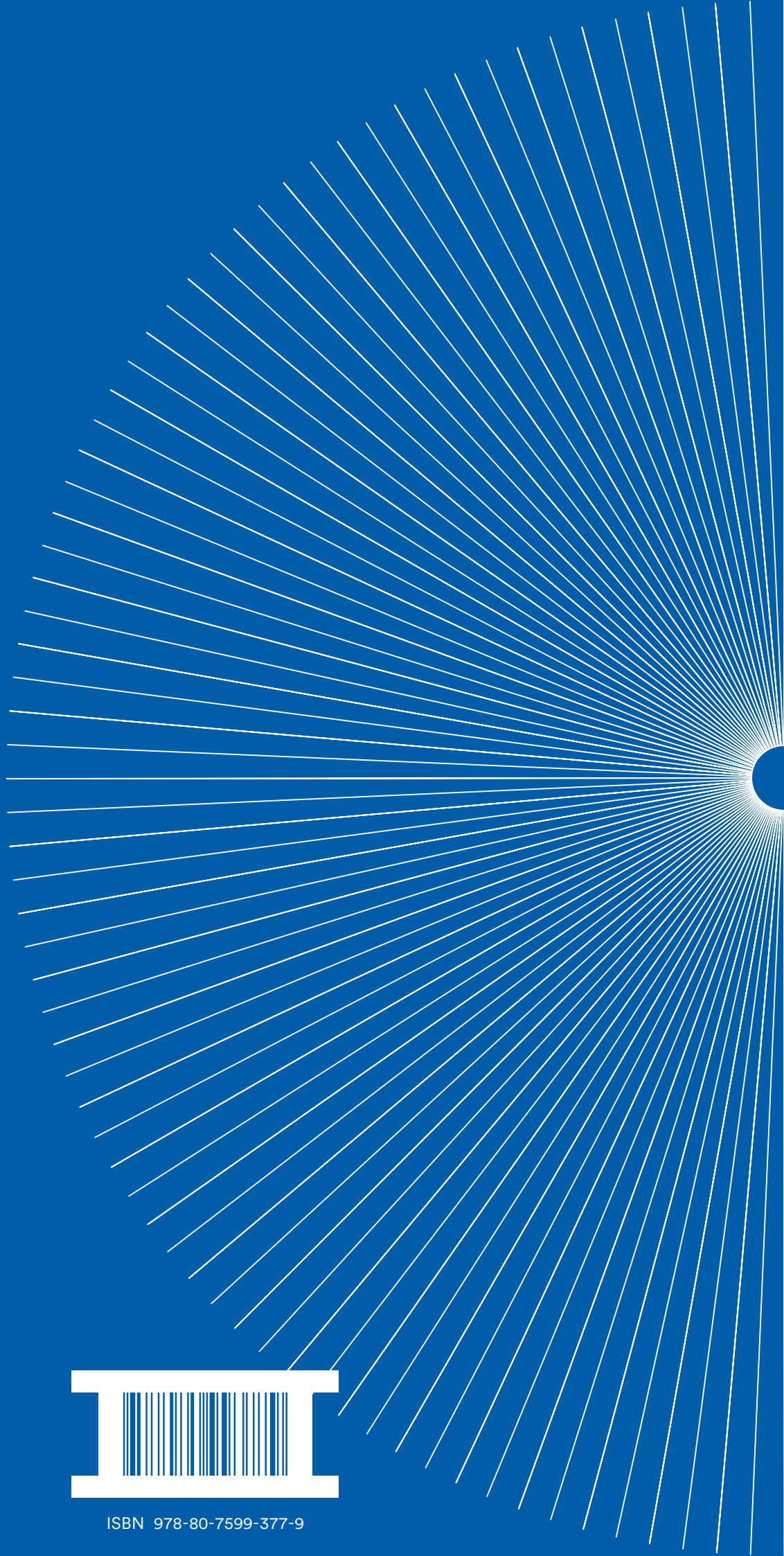
Ateliér Knižní design a animace, FU OU, Ostrava,
digitální kniha, animace s autorským zvukem,
kresba tužkou, stop motion, 1920 x 1080 px, 2023

Slovo autorky: Aká je hranica medzi kresbou a textom, obrazom a slovom, ruchom a artikulovaným zvukom? Horizontálne plynúce línie sa premieňajú a oscilujú medzi abstraktnými a konkrétnymi, čitateľnými tvarmi. Hlasy vystupujú a opäť sa strácajú vo všadeprítomnom šume. Animácia-kniha je úvahou, krátkou vizuálnou básňou premýšľajúcou o formách a ich premenách v čase. Vznikla fragmentáciou a opätovným skladaním starších autorských textov. Ich slová prestávajú mať statickú vizuálnu formu, ale stávajú sa premenlivým obsahom. Tými bytostne hmotnými, ale aj celkom nechopiteľnými obrazmi, ktoré trvajú kratšie než mihnutie oka. Ich sformovanie a vymedzenie môže byť koncom, ale aj začiatkom zároveň, pretože všetky pokračujú a prežívajú v mysli diváka-čitateľa.

Studio of Book Design and Animation, FU OU, Ostrava, digital book, animation with artist's sound, pencil drawing, stop motion, 1920 x 1080 px, 2023

Word from the author: What is the boundary between drawing and text, image and word, movement and articulated sound? Horizontally flowing lines transform and oscillate between abstract and concrete, legible shapes. Voices emerge and disappear again in the omnipresent noise. The animation-book is a reflection, a short visual poem pondering forms and their transformations over time. It was created by fragmenting and reassembling older authorial texts. Their words cease to have a static visual form but become transformative content. Those essentially material, but yet quite elusive, images that last shorter than the blink of an eye. Their formation and delineation can be an end, but also a beginning at the same time, as they all continue and survive in the mind of the viewer/reader.





ISBN 978-80-7599-377-9