

LIGHT VERZE

GRAFICKÉJ ORGASMUS

NATÁLIE TŮMOVÁ

Copyright © Natálie Tůmová, 2024
Všechna práva vyhrazena

ISBN 978-80-11-04752-8

OBSAH

ÚVOD	6
1. KREATIVNÍ PROCES	8
2. INSPIRACE	22
3. TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA	34
4. FONTY	48
5. BARVY	64
6. PRŮSERVY	80
7. MOTIVACE	96
8. ŽÍT JAKO GRAFIK	106
9. KREATIVITA	116
10. REALITA	126
ZÁVĚR	138
NĚCO NAVÍC	142
PODĚKOVÁNÍ	144
POJMY	148

úvod

AHOJ, VÍTÁM TĚ V LIGHT VERZI!

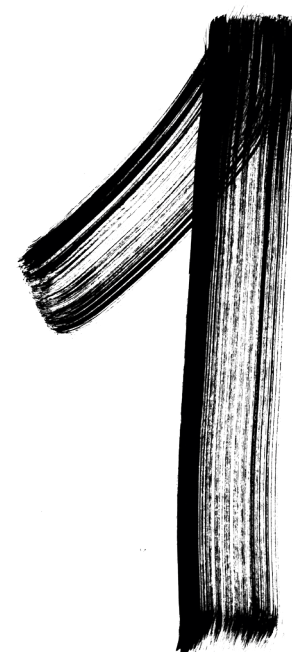
Právě držíš v ruce publikaci od studentky grafického designu, kterou už nebavilo svým spolužákům neustále něco dokola vysvětlovat! A proto vytvořila tuhle publikaci, která v 10 kapitolách nahlíží na design trochu víc upřímnou a zábavnou formou, než bys na první dobrou očekával/a...

Najdeš tu celkem 10 kapitol, který můžeš brát jako lekce, návody, rady, nebo jenom jako postřehy, jak to všechno vidí studentka grafického designu.

Jsou to prostě a jednoduše věci, který mně osobně fungují, ale občas bohužel taky nefungují... Není to návod na to, jak být the best graphic designer in the world, ani se ti po přečtení nezmění život, ale ráda bych, abys věděl/a, že V TOMHLE GRAFICKÝM SVĚTĚ NEJSI SÁM!

Jestli tohle držíš v ruce, znamená to, že jsem to zvládla a nevzdala! Tak to se mnou a grafickým designem nevzdej ani ty!

KREATIVNÍ
PROCES
MŮŽE MÍT
AŽ 8
KROKŮ

KREA- TIVNÍ PRO- CES

ODPOVÍM TI NA:

1. JAK ZAČÍT, KDYŽ DOSTANEŠ ZADÁNÍ?
2. CO DĚLAT, KDYŽ NEVÍŠ JAK DÁL?
3. KDE A JAK SE INSPIROVAT?

DEADLINE TI KLEPE NA MOZEK A NÁPADY FURT NIKDE...

Dostal/a si zadání a čekáš, až tě políbí múza? Chceš už konečně hodit všechny ty svoje rádoby „geniální myšlenky“ do kompu? Je neděle večer, máš v sobě už litr kafe a zejtra to máš odevzdat, prostě klasika. Už sis otevřel/a i lahev červenýho, máš v sobě i celou čokošku a dvoje čipsy, ale ta zatracená múza furt nikde! Tenhle scénář zná snad každá kreativní duše...

Někdo ke kreativním nápadům přichází jako slepej k houslím. A někdo (třeba zrovna já) si to holt musí vytrpět a odsedět... A že mě z toho věčného sezení u kompu občas už fakt bolí zadek!

**CO TEDA DĚLAT,
KDYŽ NEVÍŠ,
JAK DÁL?** →

ANALYZUJ

Googli si všechno, co tě k vybranému tématu napadá. Zčekni konkurenci, koukni na videa, přečti články, poslechni hudbu, kup knížku, projed' klidně celého strejdu Googla! Všechny informace, který nastrádáš si ulož a zpětně se k nim vracej! Nalej do sebe i ty nejvíc stupidní informace k tématu a udělej si tak zatraceně pořádnou ANALÝZU!

ANALÝZA
JE VLASTNĚ
NĚCO JAKO
STALKING!

INSPIRUJ SE

V týhle fázi možná najdeš víc grafickýho odpadu, než inspirace, což vlastně vůbec neva. Ted' fakt stojí za to projet všechny možný inspirační weby, protože kdo umí správně zadat co hledá, ten vyhrál! Pinterest, Behance, Dribbble, klidně i Google obrázky. Nakoukej si všekerej vizuální obsah a zadávej konkrétně, co hledáš. Hlavně žádný „best design“ nejseš přece amatér! Co tě zaujme si ulož a ke každému projektu si vytvoř inspirační složku. Poslouží ti dobře i při výsledný prezentaci toho, co si vytvořil/a. Třeba jako mood-board.

GRAFICKÉJ ODPAD?
TO JE POKLAD!

NEPOS- PÍCHEJ

Piš si všechno - úplně všechno, co tě k danému tématu napadá. Čmárej si, skicuj, přemýšlej a dostaň se do toho moodu o něco víc. Vypiš si slova, který tě k tématu napadají a neboj se od toho tématu i lehce odbočit. Někde tam hluboko v tvojí hlavě bude nápad, o kterým si říkáš, že je to ta největší blbost, která tě kdy napadla. Ten nápad vezmi a rozváděj ho dál, protože z něj vymyslíš další a další. A ted' to nejdůležitější - hlavně ten papír s těma všema poznámka neztrat! Bude se ti v procesu tvorby ještě hodit.

K TOMUHLE TI
POSTAČÍ OBYČ PAPÍR,
KUS HAJTEL PAPÍRU,
NEBO I TAKLE KNÍŽKA,
JE TO FUK!

NEVÍŠ? ALE VÍŠ!

Ted' si zkus vzpomenout na ne/psaný pravidla, který do nás učitelé celý ty roky nalejavaj. Popřemýšlej nad tím: co tvoříš, pro koho, kde to bude použito, co se k tomu hodí/nehodí, co to vystihuje, jaký písmo se hodí, kterou barvou to podpořit? Po zodpovězení těchle otázek se ti najednou všechno víc vyjasní, uvidíš. I když z hovna zázrak neuděláš, jako start dobrý. Máš prvotní body, od kterých se můžeš odpíchnout dál.

VZPOMEŇ SI
A ODPÍCHNEŠ SE!

MÁŠ HO V SOBĚ?

V týhle fázi bude potřeba, abys spojil/a už zmíněný ne/psaný pravidla s citem pro tvorbu. Proto by bylo ideální, kdybys v sobě měl/a špetku talentu!

Pokud tenhle dar máš a máš na to oko, vyhrál/a si, bingo! Jestli na to očko nemáš, nevadí, jen budeš muset tvrdějz zamakat a víc si toho načíst, vygooglit, vyzkoušet, vytrpět a taky zažít. V tomhle případě výsledek asi nebude žádněj top strop, ale taky to (snad) nebude úplnej grafickej odpad.

PROTOŽE BUĎ HO
V SOBĚ MÁŠ, NEBO NE,
NIC MEŽI TÍM!

UŽ ZAS CHYTÁŠ NERVY, ŽE FURT NIC NEMÁŠ?

A přesně pro tyhle účely tady pro tebe mám čistej list papíru! Vyčmárej se z toho a dostaň to ze sebe třeba tímhle způsobem. Každý si od stresu ulevujeme jinak, já třeba takhle. Zkus to a uvidíš!

Skicuj si, čmárej, zkoušej, jestli ti píše tužka, nebo klidně nech tohle místečko volný. Je to jenom na tobě, fantazii se meze nekladou!

TADY SI _____→
ČMÁREJ:

**JESTLI SI CHCEŠ RADŠI NĚCO PSÁT, NEŽ ČMÁRAT,
TAK TOHLE MÍSTO JE PRO TEBE JAK DĚLANÝ!**

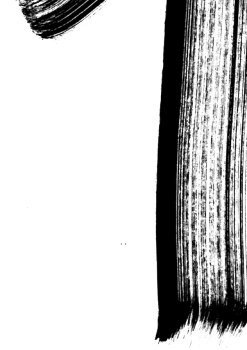
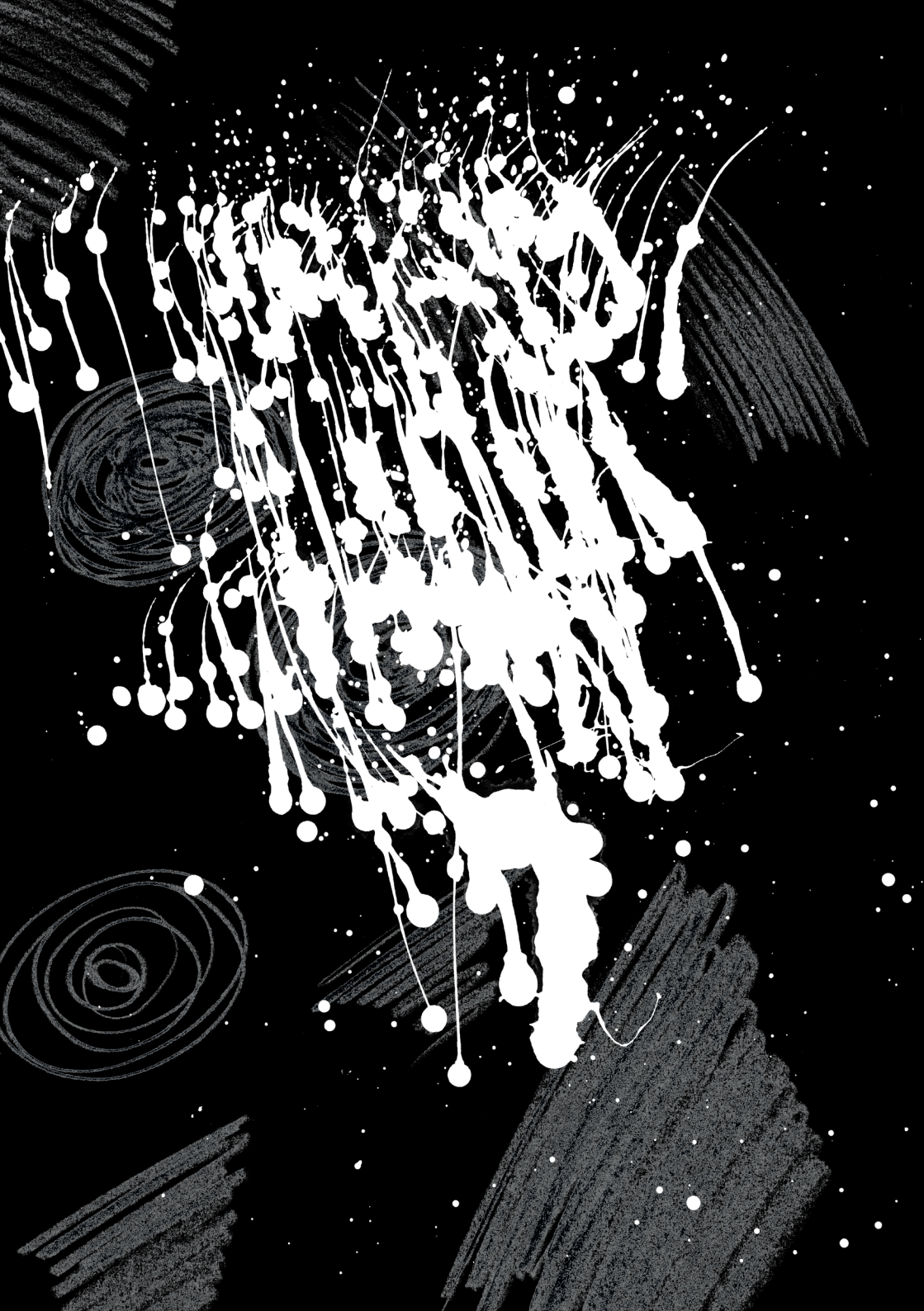
10 KROKŮ KREATIVNÍHO PROCESU

1. YES, MÁM NÁPAD!!!
2. VYPADÁ TO NA SKVĚLEJ NÁPAD!
3. KTEREJ VLASTNĚ NENÍ ZAS TAK SKVĚLEJ
4. JE TO VŠECHNO NA NIC...
5. JÁ JSEM NA NIC!
6. MÁM ALE DALŠÍCH 10 NÁPADŮ...
7. JENŽE ŽÁDNEJ SE NEJEVÍ POUŽITELNĚ
8. I KDYŽ TENHLE BY MOŽNÁ ŠEL?
9. TEN BY URČITĚ ŠEL!
10. JE TO SKVĚLÝ OMG!!!

TAK
JSEM
PRAŠE.
NO

INSPIRAČKA
MŮŽE BĚT
I SRAČKA

INSPIRACE KAKA

ODPOVÍM TI NA:

1. KDE A V ČEM HLEDAT INSPIRACI?
2. JAK SE DOSTAT DO TVŮRČÍHO PROCESU?

INSPIRACE A KREATIVITA

Pro někoho je inspirace a kreativita stejná samozřejmost, jako denně čerstvej chleba. Každý to v tomhle ohledu máme jinak. Někoho napadne bombovej nápad ihned, někomu to trvá několik dní/týdnů/měsíců, nebo i celý život... Každý z nás má ten tvůrčí proces úplně jinej.

Když se řekne inspirace, určitě tě napadají už zmíněný profláknuté weby, kde toho najdeš kvanta. Napadlo tě ale, že to jde i jinak? Někdy ti totiž k inspiraci pomůže se i cíleně neinspirovat. Stačí ti prostě a jednoduše jen existovat. A pár flašek vína k tomu, samozřejmě!

**CO TEDA DĚLAT,
KDYŽ NEVÍŠ,
JAK DÁL?** →

ŽER A SER!

Nalad' se! Kromě skvělý hudby ti k tomu pomůže i pořádná gastronomickej zážitek. Jóóó, říká se o nás, že jsme „chudí“ studenti, takže si asi nepošmáknem na stejku za tři kilča. Ale čipsy a čokoška nás nezrujujou. Ted' to hlavní - sežer to bez výčitek a kašli na nějaký kalorie. Tahle rada má dokonce dvoji účinek - jestli nic nevymyslíš při ládování se, vymyslíš to při vyládování se. Dva v jednom? To chceš!

**URČITĚ NEBUDEŠ
PRVNÍ ANI POSLEDNÍ,
KDO MĚL TEN NEJLEPŠÍ
NÁPAD PRÁVĚ
NA HAJZELIKU.**

KOUKEJ SE OKOLO

Když jdeš po ulici, rozhlížeš se okolo sebe! V dnešní době je už každá ulice plná grafickýho odpadu a vidět tuhle spoušť má taky něco do sebe. Třeba ti hlavou začnou proudit myšlenky, jak bys to udělal/a líp a začneš hledat chyby, čímž dokonale nastartuješ svůj mozeček! Sleduj všechno, co se okolo tebe děje - uvidíš, že toho postupně začneš vidět víc a víc, co ti bude inspirací.

**PROTO NEČUM FURT
JEN DO TOHO MOBILU!**

SEX, DROGY, ROKENROL

Ne že bych tě chtěla k něčemu takovému navádět, ale tahle forma inspirace se ti bude určitě líbit o něco víc. Spojíš příjemný s užitečným, všichni budeme heppy jak gropy a tobě se jako bonus parádně uleví! Alespoň nebudeš doma furt poslouchat, že máš problém s workoholismem a na svoji druhou polovičku si nenajdeš čas. Hele, ale u týhle části postupuj fakt opatrně, chceš se jenom nakopnout k větší inspiraci a motivaci, ne se zbourat a probudit se druhý den ráno jako rozlámaný monstrem s bonusovou kocovinou.

**TO BY SES SPÍŠ
KOPNUL DO ŽADKŮ,
NEŽ NAKOPNUL
MOZEK!**

**ČASTOKRÁT JE VÍNO
FAKT JAK TEKŮTEJ
ŽÁZRAK A BALZÁM NA
GRAFICKOU DUŠI
V JEDNOM.**

VÍNO JE KÁMOŠ

Upřímně, flaška dobrýho (nebo levnýho) vína může bejt někdy ten největší inspirativní pomocník, kterýho u sebe při tvorbě můžeš mít. Někdy je ta flaška dokonce víc důležitá, než cokoliv jinýho... S vínem ale musíš umět pracovat a najít v něm (a taky v sobě) tu správnou hladinku, při který je pro tebe nejvíc efektivní. Proto když už seš v uplnejch koncích, dej šanci alespoň tý jedný deci, i ta ti totiž může pomoc najít ten správný směr PS: Nenabádám tě k alkoholismu, to bych si fakt nedovolila!

TAK CO? UŽ SEM TĚ ALESPŇ TROCHU NAKOPLA?
 NAPADLO TĚ NĚCO, NA CO BYS NECHTĚL/A
 ZAPOMENOUT? ŠVP SEM S TÍM!

A TADY V TÝ OSMISMĚRCE MŮŽEŠ NAJÍT 10 GRAFICKEJCH POJMŮ!

NÁPOVĚDA: VERZÁLKY, DUKTUS, CESTÁŘ, CMYK, RASTR, MINUSKY, OŘEZOVKY, KŘIVKY, DPI, SPADÁVKA

J	K	L	E	D	S	Ř	K	P	A	J	N	Š	C	A
Y	Š	R	R	Z	U	P	C	F	L	M	Á	M	O	H
K	D	O	Š	A	J	H	A	É	V	H	Y	R	A	T
V	U	R	E	Z	S	L	P	D	T	K	Z	V	X	Y
O	K	Ř	P	A	Q	T	I	Ž	Á	U	D	O	M	D
Z	T	P	O	L	E	N	R	U	T	V	L	Z	P	Ž
E	U	L	V	E	R	Z	Á	L	K	Y	K	I	J	K
Ř	S	O	C	U	Č	K	Q	A	J	A	M	A	O	W
O	O	B	Z	H	K	O	S	Y	K	V	I	Ř	K	Z
T	M	I	N	U	S	K	Y	A	O	L	R	E	V	F
F	Č	T	Z	J	L	P	Á	Ž	N	Č	V	X	K	U
I	O	Ž	U	K	U	Š	T	É	C	E	S	T	Á	Ř

MÁŠ NĚJAKÝ OBLÍBENÝ INSPIRAČNÍ WEBY, KTERÝ TI SKORO VĚDYCKY
VYTRHNOUT TRN Z PATY PŘI KAŽDÝ KREATIVNĚ-INSPIRAČNÍ KRIZI?
TAK TO SE O NĚ SE MNOU PODĚL!

ZA MĚ JEDNOZNAČNĚ:

BEHANCE, PINTEREST, FREEPIK, FONTS IN USE, KREATIVNÍ KREATURY,
DESIGNPORTAL, CZECHDESIGN, ČASOPIS FONT...

10 RAD PRO NAKOPNUTÍ SE

1. NEČEKEJ NA MÚZU A PUSŤ SE DO TOHO HNED
2. ZAŽER SE - DO DANÝHO TÉMATU A ANALYZUJ
3. ZAŽER SE - POŠMÁKNI SI NA JÍDLE, KTERÝ PROSTĚ ŽEREŠ!
4. ROZVÁDĚJ SVOJE NÁPADY POŘÁD DÁL, KDYŽTAK SI POMOŽ VÍNEM
5. SKICUJ A ZAPISUJ SI VŠECHNO, CO TĚ NAPADÁ
6. PROJEĎ INSPIRAČNÍ WEBY
7. ČAS OD ČASU ZHŘEŠ (A TO JAKKOLIV UZNÁŠ ZA VHDNÝ)
8. OBJEVUJ A ZKOUŠEJ NOVÝ VĚCI/ČINNOSTI, EXPERIMENTUJ!
9. PS: ORGASMUS JE NA TOHLE KREATIVNÍ NASTARTOVÁNÍ TAKY DOBŘEJ...
10. MÁŠ NĚJAKEJ SVŮJ OSVĚDČENĚJ NAKOPÁVACÍ ZPŮSOB? SEM S NIM!
