

SVEUČILIŠE U ZAGREBU
AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
PREDDIPLOMSKI STUDIJ GRAFIKE
2022./2023.

ZAVRŠNI RAD
RED. PROF. ART. SVJETLAN JUNAKOVIĆ
STUDENTICA MAGDALENA BIŠKUP

Lomljiv ja sam porculan

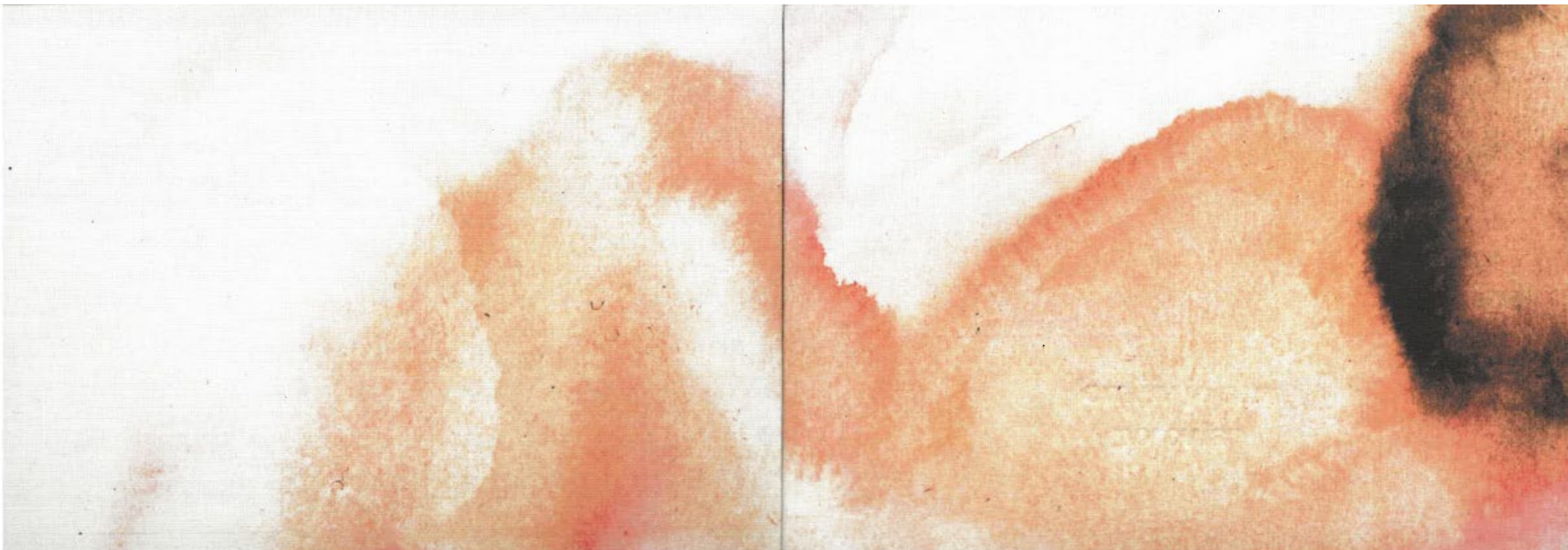
Lomljiv ja sam porculan

ZAVRŠNI RAD
RED. PROF. ART. SVJETLAN JUNAKOVIĆ
STUDENTICA MAGDALENA BIŠKUP

SVEUČILIŠE U ZAGREBU
AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
PREDDIPLOMSKI STUDIJ GRAFIKE
2022./2023.

Uvod

Posljednju sam godinu Preddiplomskog studija Grafike provela na Erasmus+ razmijeni studenata u Antwerpenu, gdje je i nastao moj završni rad, umjetnička knjiga pod nazivom "Lomljiv ja sam porculan". Njezin se sadržaj razvio pomalo spontano; ona je proizašla iz slobodnih radova, bilješki i citata koje sam zapisivala, aktova s nastave i studija velikih umjetnika. Promatrala sam i kopirala najviše aktove Augustea Rodina i Louise Bourgeois, na koje mi je mentor prof. Junaković skrenuo pozornost još krajem treće godine. Zimski semestar i prvu polovicu ljetnog semestra četvrte godine provela sam baveći se temom akta jer sam na razmijeni imala dva predmeta gdje se crtalo po modelu, a to mi je pružalo priliku da isprobavam različite materijale i tehnike, kako bih mogla unaprijediti samu vještinu i crtačku slobodu. U drugoj polovici ljetnog semestra sabrala sam sve do tog trena napravljene radove u godini, promatrala ih i pokušala iščitati priču koja je nastala između redaka. Tako sam, pod predmetom *Art edition*, uz vodstvo tamošnjeg profesora Petera Bosteelsa, počela dizajnirati umjetničku knjigu "Lomljiv ja sam porculan".

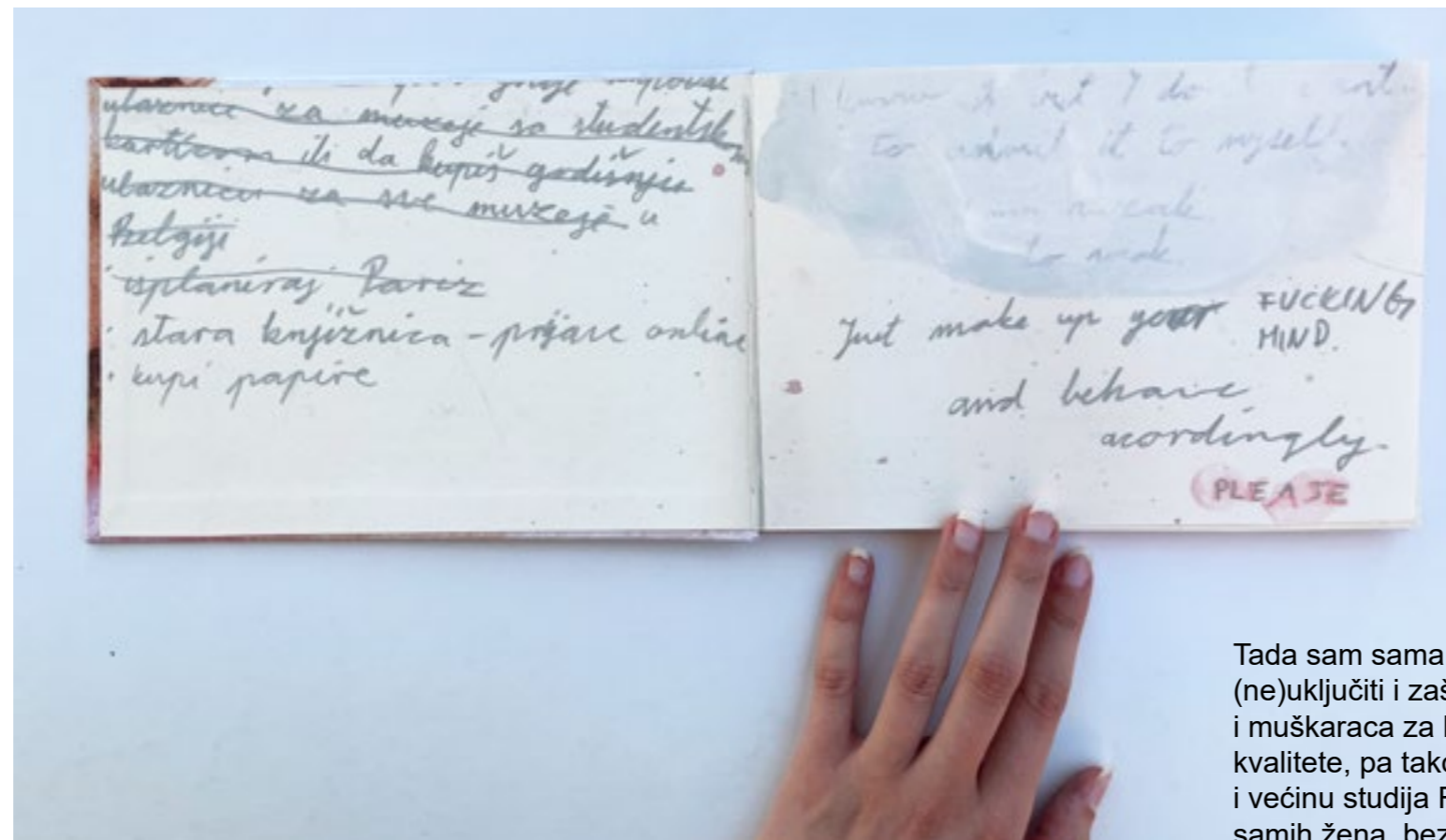
Proces izrade

Kao što sam u uvodu već spomenula, knjiga do polovice drugog semestra nije imala nikakav *storyboard*, plan, pa skoro da bi se moglo reći niti jasnu ideju. Proizvodila sam radove, o kojima jesam promišljala, ali ne u kontekstu umjetničke knjige koju sam u konačnici morala (jer sam pohađala predmet *Art edition*), a i htjela proizvesti (jer mi se primarni interes veže uz knjige, ilustraciju i dizajn). Ali, kako je Akademija u Antwerpenu jako tradicionalna, ilustracija i dizajn nisu mi mogli biti glavni saveznici kao na trećoj godini uz prof. Junakovića, barem ne onako kako sam naučila i kako sam isprva zamišljala knjigu koju ću napraviti. Napravila sam par različitih skica *storyboarda*, krenula u smjeru dječje ilustracije, sasvim nevezano uz akt, ali s profesorom nisam mogla pronaći zajednički jezik. Kako to nije funkcioniralo, profesor mi je rekao da zavirim u vlastitu knjižnicu već gotovih radova i pogledam što mi oni govore. Napravila sam kako mi je rekao, skenirala većinu radova i počela se "igrati" u Indesignu.

Dizajnirala sam ukupno pet različitih knjiga (i tko zna koliko verzija od svake) dok nisam došla do konačne. Prva knjiga koju sam dizajnirala, bila je puko sastavljanje radova, bez puno mozga i nalikovala je na katalog. Kako ni profesor ni ja nismo time bili zadovoljni, nastavila sam dizajnirati dalje. Promatrala sam radove; imala sam aktove žena, muškaraca, čak i trudnica. I ovdje je bila priča, ali nisam bila sigurna da je to ona koju želim ispričati. Zatim, kako sam imala jako puno crteža koje sam napravila kopirajući aktove iz knjige "Eros: Rodin und Picasso" kao vježbu, kao proces učenja, dizajnirala sam knjigu u kojoj sam prikazala prijelaz od kopiranja Rodinovih aktova na slobodne crteže u kojima se jasno vidio njegov utjecaj. U prvom semestru, još dok sam radila te kopije Rodinovih aktova, na um mi je došla rečenica "Između mene i velikih majstora nema razlike (još)." Zapisala sam ju u blokčić odmah pored jedne od kopija njegovih crteža jer me zaboljela; bilo kao utjeha, poticaj ili rujanje samoj sebi. No, nije mi bilo na kraj pameti da će mi par mjeseci kasnije ta rečenica biti inspiracija za umjetničku knjigu. Ipak, ni ta knjiga nije zaživjela jer sam odlučila da želim nešto malo više svoje i malo manje Rodinovo. Kako je svaki novi dizajn bio idejno i vizualno izveden bolje od prošlog, to mi je služilo kao velika motivacija za daljnje, promišljenije, promatranje materijala kojeg imam na raspolaganju.

lijevo: duplerice napravljene po uzoru na Rodina, digitalni tisak
desno: "Eros: Rodin und Picasso" knjiga korištena kao referenca

Tada sam sama sebi rekla da je doista glavno pitanje što (ne)uključiti i zašto. Iako sam imala nekih crteža trudnica i muškaraca za koje sam smatrala da imaju određene kvalitete, pa tako i potencijal, odlučila sam ih isključiti kao i većinu studija Rodinovih crteža i sve slike. Crteži žena, samih žena, bez muškarca, bez djeteta u utrobi, činili su mi se ključnima. Primijetila sam da dok crtam ženski akt, to nije erotičan akt, to je akt u kojem promatram duh žena, bile one snaže ili ranjive, ili oboje, ovakve ili onakve. Poistovjećivala sam se s njima. Kako sam u to vrijeme gledala i u radove Louise Bourgeois (između ostalih, knjiga s Jenny Holzer "The violence of handwriting across a page"), inspirirala me da prođem kroz vlastite bilješke i uključim tekst. Već sam započela koristiti tekst u prošloj verziji knjige, s Rodinom, ali me tamo tekst služio samo kao glavna misao vodilja, dok sam ga ovaj puta odlučila uključiti u samu knjigu. Tako sam pronašla bilješke vlastitih misli, *to do* liste, citate koje sam zapisala iz knjige koju sam čitala, "Limeni bubanj", Güntera Grassa itd. Te su me odluke, jedna po jedna, same navele do konačnog rezultata knjige; intimne atmosfere, na granici molitve i podsmehivanja samoj sebi, kao umjetnici, o (ne)uspjehu, strahu, ranjivosti i ogoljenosti.

gore: predlist knjige, digitalni tisak
 lijevo: Louise Bourgeois i Jenny Holzer "The violence of a handwriting across a page"

možda sam pala,
ali sam i dalje zvijezda

Online verhuur en huveran:
<http://aet.asac.be/kstap/aet>

Reserveerd voor: Biskup, Magdalena
900014037520
e-AP: 191368

Geleend aan: Biskup, Magdalena
900014037520
e-AP: 191368

Datum: 19.04.2023 15:23

Terug tegen: 09.05.2023
AP - Campus Nutsaardstraat
00000278875 Matisse - radical new
00000394364 The cut-outs of Henri
00000390647 Van Gogh - face to face
0000031746 David Hockney - a dino
00000311754 Jean-Michel Basquiat

Terug tegen: 10.05.2023
AP - Campus Nutsaardstraat
00000275531 Eros - Rodin and Picasso
00000285933 Rodin / Art
00000210658 Marino Marini - Nature
00000208087 Marino Marini - ein Le
0000042915 Marino Marini

Voor het verstrijken van de vervaldatum
is (telefonisch, online of via mail)
verlezen mogelijk.

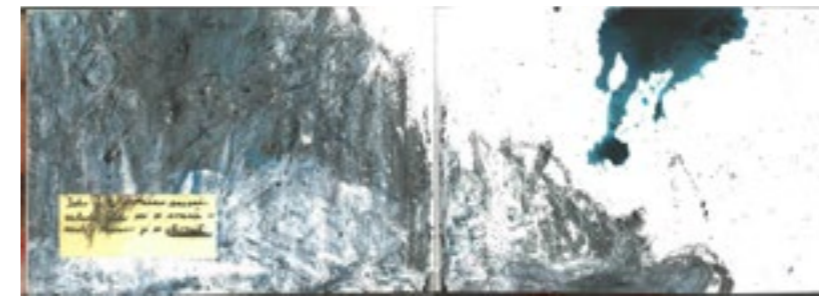
10.05.2023.
Matisse, Van Gogh,
Hockney, Basquiat,
Rodin, Picasso,
Marini i ja
na istom papiru.

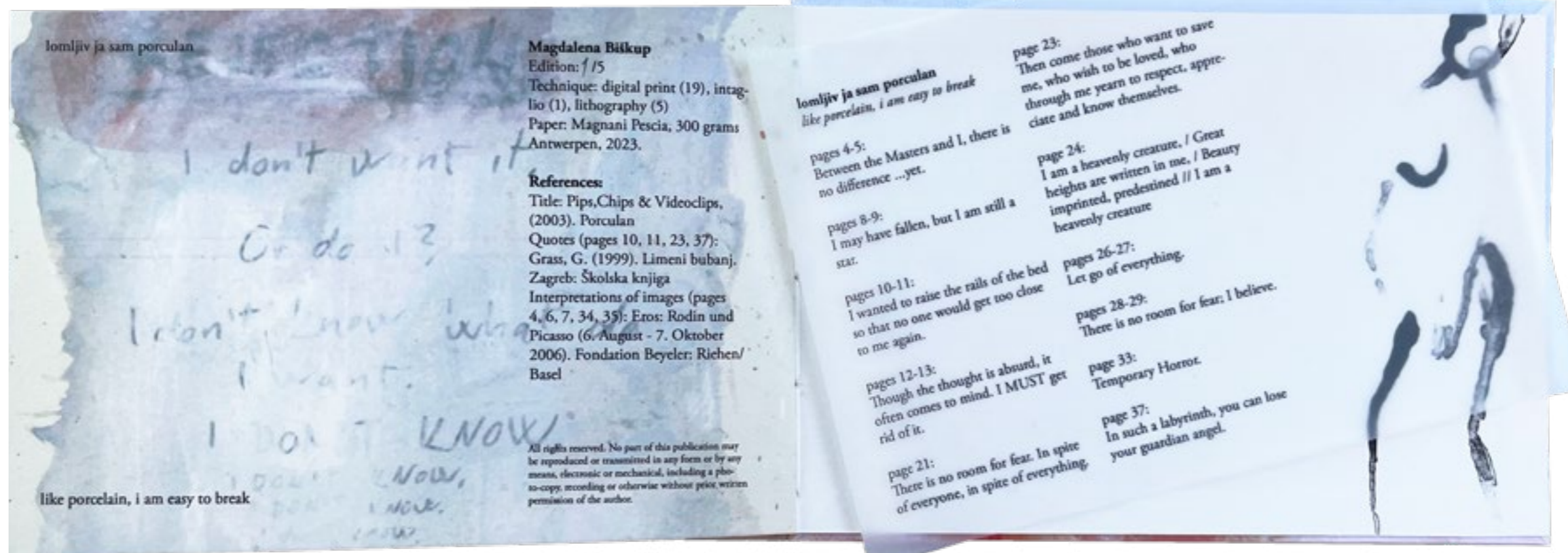
"Možda sam pala, ali sam i dalje zvijezda" litografija
ostalo: digitalni tisak
redosljed fotografija ne odgovara onome u knjizi

Tekstove sam odlučila zadržati točno onako kako sam ih prvotno i napisala, (većinom) na hrvatskome jeziku. Ipak, za sve one koji ga ne razumiju, priložila sam slobodan (neuvezen) papir s prijevodom na engleski jezik. Papir sam stavila na kraj knjige, kako bi gledatelj mogao doživjeti knjigu na dva načina.

Kada sam došla do konačne verzije knjige i završila s dizajniranjem, napokon je došlo vrijeme za proizvodnju. Tehničke dijelove oko proizvodnje umjetničke knjige nam je profesor pokazao odmah na početku godine; različite vrste uveza knjiga, kako napraviti korice, na što obratiti pozornost kod rezanja i lijepljenja papira s obzirom na njegova vlakna itd. Knjigu sam odlučila realizirati u kombinaciji digitalnog (obzirom da je to ono što zamišljam kao jednog dana svoju normalu) i tradicionalnog tiska (kako bi to ipak bila tražena umjetnička knjiga i kako bi pokazala naučene vještine jedne grafičarke). Tako sam uspjela podvaliti ilustraciju i dizajn koju sam ja htjela u okvir umjetničke knjige i tražene tradicionalnosti.

gore desno: digitalni tisak
dolje: impressum - digitalni tisak, figura desno - plošni tisak (litografija)
umetnuta stranica s prijevodomima - digitalni tisak na transparentnom papiru

Kraj

Knjiga je proizvedena u pet primjeraka, u tehnikama dubokog (akvatinta), plošnog (litografija), visokog (slijepi tisak typesetom na naslovnici) i digitalnog tiska. Radila sam na 300 gramskom papiru Magnani Pescia, kako bi uspio podnijeti upijanje vode, preklapanje navedenih tehnika i sušenje. Osim toga, većina originala su akvareli, pa digitalni print na debljem papiru ostavlja uvjerljiv dojam. Papir ima blagu strukturu, koja je izrazito pravilna i podsjeća na strukturu kod odjeće što sam smatrala da ide u prilog intimi knjige. Naslov "Lomljiv ja sam porculan" sam posudila iz pjesme Pipsa, Chipisa & Videoclipisa. Stranice su A5 formata, šivane po kraćoj strani papira. Kralježnicu sam ostavila otvorenu, kako bih, opet, doprinijela ogoljenosti i ranjivosti koja se provlači kroz knjigu. Korice su tvrde, presvučene u bijelo knjigoveško platno na kojem je digitalni tisak. Ukupno ima 38 stranica računajući predlist i zalist.

lijevo: naslovnica, digitalni tisak na knjigoveškom platnu i slijepi tisak
gore desno: primjer kombiniranog digitalnog i plošnog tiska (litografija)
dolje: primjer duplerice napravljene dubokim tiskom (akvatinta)

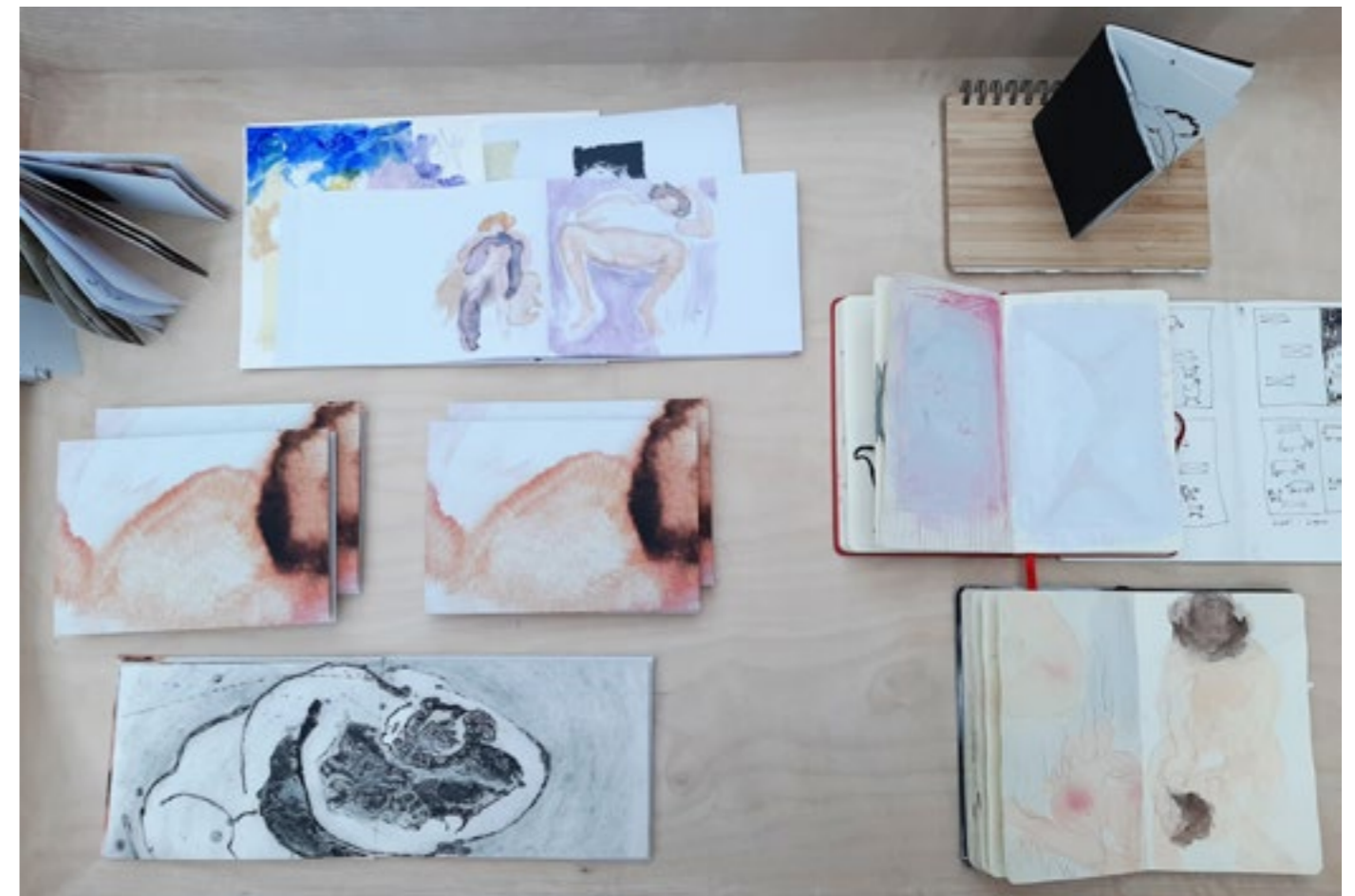

Knjiga je bila predstavljena završnoj komisiji zajedno s *dummy bookovima* koji su prethodili konačnoj verziji knjige i ostalim radovima. Komentari su bili pozitivni i uglavnom su se osvrtni na upornost i samokritičnost da radim na projektu dokle god nisam zadovoljna rezultatom, bez obzira koliko verzija je potrebno;

...*"Kunsteditie / Art Edition*

Magdalena looked at the art edition from different angles and ultimately created a very personal content. The images are balanced out, in a way that she exceeds beyond the autonomy of the prints and sees the edition as a whole. Everything was well finished and looks professional. The combination of digital imagery and analogue image elements is good although the whole would have been even more valuable had she used some more analogue material. Still, the strategic choice was ultimately the best which allowed her to finalise perfectly on time."...

-odlomak potječe iz dokumenta danog kao obrazloženje o dobivenim ocjenama na kraju godine

prezentacija *dummy bookova* i završnog rada, umjetničke knjige "Lomljiv ja sam porculan" u pet primjeraka