

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Bakalářská práce

**AUTORSKÁ ILUSTROVANÁ KNIHA NA POMEZÍ
ILUSTRACE A KOMIKSU**

Kristýna Kacerovská

Plzeň 2016

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Katedra výtvarného umění
Studijní program Výtvarná umění
Studijní obor Ilustrace a grafika
Specializace Mediální a didaktická ilustrace

Bakalářská práce

**AUTORSKÁ ILUSTROVANÁ KNIHA NA POMEZÍ
ILUSTRACE A KOMIKSU**

Kristýna Kacerovská

Vedoucí práce: MgA. Ing. Václav Šlajch
Katedra výtvarného umění
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
Západočeské univerzity v Plzni

Plzeň 2016

Prohlašuji, že jsem práci zpracovala samostatně a použila jen uvedených pramenů a literatury.

Plzeň, duben 2016

.....

Podpis autora

OBSAH

1	MÉ DOSAVADNÍ DÍLO V KONTEXTU SPECIALIZACE	1
	1.1 Volba specializace	1
	1.2 Vybrané práce z předchozích let	2
2	TÉMA A DŮVOD JEHO VOLBY	3
3	CÍL PRÁCE	4
4	PROCES PŘÍPRAVY	6
	4.1 Příběh	6
	4.2 Hledání výtvarného řešení	6
5	PROCES TVORBY	8
	5.1 Psaní příběhu	8
	5.2 Tvorba ilustrací	8
	5.3 Finální zpracování	9
6	TECHNOLOGICKÁ SPECIFIKA	10
	6.1 Použitý software	10
	6.2 Knižní vazba	10
	6.3 Výběr papíru a tisk	10
7	POPIS DÍLA	12
	7.1 Finální kniha	12
	7.2 První část příběhu	12
	7.3 Druhá část příběhu – nad rámeček vytvořené knihy	13
	7.4 Ilustrace	14
8	PŘÍNOS PRÁCE PRO DANÝ OBOR	15
9	SILNÉ STRÁNKY	16
10	SLABÉ STRÁNKY	17

11	SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ	18
	11.1 Knižní a periodická literatura	18
	11.2 Internetové zdroje	18
12	RESUMÉ	19
13	SEZNAM PŘÍLOH.....	21

1 MÉ DOSAVADNÍ DÍLO V KONTEXTU SPECIALIZACE

1.1 Volba specializace

Zálibu v kreslení jsem měla od malička, k prvnímu bližšímu kontaktu se světem umění u mě však došlo až ve chvíli, kdy jsem byla přijata do výtvarného oboru Základní umělecké školy v Domažlicích. Zde jsem si poprvé vyzkoušela „opravdovou“ kresbu a malbu, ale například i linoryt, a ač jsem si to tehdy příliš neuvědomovala, deset let, po které jsem ve volném čase školu navštěvovala, mě v mnohém umělecky ovlivnilo a nakonec bylo i tím, co mne nasměrovalo k výběru umělecky zaměřené střední školy.

V roce 2009 jsem nastoupila na Střední odbornou školu obchodu, užitého umění a designu v Plzni. Má volba padla na obor se zaměřením na grafický design, a to i přesto, že o grafickém designu jsem tehdy měla jen velmi mlhavou představu a tak docela jsem nevěděla, do čeho se chystám pustit. Obor se nicméně nezaměřoval pouze na grafický design, ale umožnil mi nahlédnout i do zcela jiných uměleckých odvětví, mezi nimiž lze jmenovat například design produktu, figurální kresbu, malbu, grafické tiskové techniky aj. Pro mě však bylo toto „rozšiřování uměleckých obzorů“ důležitým, protože jsem si díky němu našla cestu k ilustraci a knižní vazbě. Získala jsem zde základní znalosti o kompozici i nejrůznějších technikách, především si však myslím, že se zde začal více vyvíjet můj vlastní umělecký cit a vkus.

Při volbě vysoké školy jsem pak váhala, zda se zaměřit více na ilustraci nebo na grafický design, jelikož jsem během středoškolských let zjistila, že blízké je mi oboje. Ilustrace se však v mých očích zdála být oborem, který by mi nabídl větší tvůrčí volnost, a tak tato možnost nakonec zvítězila, čehož dodnes nelituji,

ačkoli si myslím, že jednoduchost či jistá geometrizace související s grafickým designem se často odráží i v mé ilustrátorské práci.

1.2 Vybrané práce z předchozích let

Domnívám se, že zatím nejsem schopna svou práci nijak stylově zařadit, protože umělcův styl považuji za výsledek opravdu dlouhodobého vývoje, přičemž já se cítím být teprve na jeho počátku. Při každé práci se však snažím najít nějaký prostor pro experiment, ať už jde o techniku, barevnost či cokoli jiného, a mám často pocit, že ve své práci nacházím i zcela protichůdné styly.

Přesto ohlédnou-li se zpětně na své práce, naleznu v nich několik prvků, které je spojují. Za jednu z nejdůležitějších považuji svou lásku k využívání nejrůznějších textur, zejména těch, které lze vytvořit grafickými technikami a nejrůznějšími otisky, ale i ploch vytvořených například rozpíjením akvarelových barev. Ty jsou využity nejen v mé bakalářské práci, ale také v dřívějších pracích, ilustrované knize *Malenka* a menší knížečce, která je výběrem fejetonů z knihy *Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce* od Roberta Fulghuma. Za další typický rys své tvorby považuji jakousi tvarovou jednoduchost a důraz na plochu, dobrým příkladem tohoto přístupu je kniha *Farma zvířat* od George Orwella, v níž jsem text doplnila ilustracemi zvířat, zejména pak prasat, provedených v čistých barevných plochách pomocí vektorové ilustrace. Poslední věcí, kterou bych ráda zmínila, je důraz, jež kladu na barevnost. Jen málokdy jsou mé práce černobílé, vždy se však snažím o pečlivé sladění barev, jehož výsledkem obvykle bývá příjemně teplý kolorit, ať už jde o digitální či tradiční techniku. Více malířské pojetí ilustrací jsem uplatnila například při ilustrování knihy *Jako řeka, jež plyne* od Paula Coelhoa.

2 TÉMA A DŮVOD JEHO VOLBY

Ve chvíli, kdy jsem se začala zabývat volbou tématu své bakalářské práce, směřovaly mé první myšlenky k zadáním, která by mi umožnila vyzkoušet si něco nového. Experimentovat s ilustrací a jejím pojetím anebo použitím.

Jako nejlepší se mi jevila možnost pracovat s ilustrací aplikovanou na jiný materiál nežli papír. Čím více jsem však o všem přemýšlela, tím více mi bylo jasné, že mé technologické znalosti práce s jinými materiály nejsou natolik dostačující, abych s nimi úspěšně zvládla celou bakalářskou práci.

Vrátila jsem se tedy zpět k možnostem, které poskytuje papír, a rozhodla se, že má bakalářská práce by určitě měla být kniha. Vědomí, že s ilustrováním knih, předtiskovou přípravou i technologií knižní vazby již určitou zkušenost mám, mě přivedlo k rozhodnutí vytvořit vlastní knihu se vším všudy, tedy včetně námětu. Má volba tedy nakonec padla na téma *Autorská ilustrovaná kniha na pomezí ilustrace a komiksu*. Líbila se mi možnost zpracovat knihu jiným způsobem než jako text doplněný tu a tam ilustracemi a volnost, kterou zadání poskytuje díky tomu, že nespecifikuje, do jaké míry by kniha měla či neměla být komiksem.

V konečné fázi úvah o tématu bakalářské práce jsem se rozhodla pro vytvoření dětské knihy, a to hned z několika důvodů. Již od malička mám velmi ráda knihy a to samozřejmě zahrnuje i barevná obrázková díla pro dětské čtenáře, která si však s potěšením prohlížím i dnes. Rovněž jsem přihlédla k mému stylu, v němž stylizace, barevnost, nadsázka a snad i jistá hravost mají velkou roli, a tudíž považuji knihu pro dětské čtenáře za nejlepší volbu.

3 CÍL PRÁCE

Po formální stránce bylo mým cílem vytvořit tři exempláře knihy postavené na principech ilustrace a komiksu. Pro mě osobně představovalo nejdůležitější cíl vytvoření autorského textu a ilustrací pro dětskou knihu tak, aby tvořily jeden kompaktní a dobře fungující celek.

Zadání vyžadovalo, aby kniha kombinovala principy ilustrace a komiksu, a proto jsem se musela rozhodnout, do jaké míry bude který princip uplatněn. Mým záměrem bylo dát dominantní roli ilustracím a doplnit je spíše menším množstvím textu. Jelikož jsem od začátku věděla, že nechci pracovat s klasickou formou komiksových okének a textových bublin, rozhodla jsem se pro převahu ilustrace jako takové. Dala jsem si za cíl vytvořit knihu, jejímž obsahem budou celostránkové ilustrace, na rozdíl od běžných knih dopodrobna provázející vše, co se v příběhu – ve formě textu – odehrává. To představovalo jeden ze způsobů, jakým jsem chtěla částečně navázat na formu komiksu, v níž je také ilustrován v podstatě každý moment příběhu, ačkoli je úloha doprovodného textu (mimo přímou řeč) obvykle menší. Dalším prvkem, který odkazuje ke komiksu, a odlišuje tak částečně mou knihu, je zařazení takzvaných *sekvencí*. Jde o několik ilustrací, v nichž se na pozadí jedné scény odehrává příběh v několika po sobě následujících krocích. Vidíme tak hlavní postavy například postupně prolézat podzemní šachtou a jinou postavu, jak se k nám blíží po cestě na své motorce.

Co se týče scénáře, snažila jsem se vytvořit dobře promyšlený fungující příběh, v němž by se vyskytovaly základní prvky pohádky jako jsou dobro, zlo, fantazie a nakonec i jistá forma poučení. S tím jsem neměla doposud takřka žádné zkušenosti, a tak to pro mě

znamenal opravdovou výzvu, nakonec se mi však povedlo vytvořit poměrně bohatý příběh. Jelikož jsem nechtěla ustoupit od svého záměru ilustrovat stránku za stránkou vše, co se v knize odehrává, rozhodla jsem se knihu vytvořit pouze jako první (úvodní) část celého příběhu.

4 PROCES PŘÍPRAVY

4.1 Příběh

V průběhu příprav k tvorbě samotné knihy pro mě bylo prvním důležitým krokem vytvoření příběhu.

Od začátku jsem si jako jednu z věcí, na kterých bych chtěla příběh vystavět, představovala téma cesty, jakéhosi putování neznámou krajinou. V této fázi jsem také zvažovala možnost inspirace tradičními pohádkami a příběhy některých zemí Blízkého východu, Skandinávie a Afriky, jejichž výběr odrážel čistě můj zájem o tyto oblasti. Přečetla jsem v této souvislosti několik knih a nakonec od nápadu upustila, přesto se domnívám, že četba těchto pohádek mi pomohla ujasnit si, jakým směrem bych se v případě svého příběhu chtěla, či naopak nechtěla ubírat.

Prvotní myšlenka putování však přetrvala a stala se odrazovým můstkem pro celý příběh, který jsem postupně obohacovala o postavy i prostředí. Vše jsem si poznamenávala, a zatímco se vyprávění pomalu rozvíjelo, došla jsem přirozeným způsobem i k zařazení tradičních pohádkových prvků – dobra a zla, nadpřirozených bytostí a drobného poučení v závěru knihy. Chtěla jsem, aby byl příběh milý a odehrával se v příjemném pozvolném tempu, ale zároveň aby v něm nechybělo i několik napínavých momentů.

4.2 Hledání výtvarného řešení

V rámci hledání umělecké techniky, která by byla pro ilustrace v knize nejvhodnější, jsem vyzkoušela několik výtvarných prostředků i přístupů (Příloha 2). Od začátku jsem věděla, že nechci vytvářet čistě digitální ilustrace, a proto jsem se přikláněla spíše k tradičním médiím. Vyzkoušela jsem několik lineárních skic pastelkou, ale

především malbu temperou, která byla, co se týče techniky, jedním z mých favoritů. Po vyzkoušení jsem však stále nebyla přesvědčena o tom, že je to cesta, kterou se chci ubírat, a zároveň jsem si uvědomila, že to ani není způsob, jakým by mě bavilo zpracovávat celou knihu. Toto uvědomění pro mě bylo poměrně zásadní, protože jsem přesvědčena, že by se tato nechuť v ilustracích projevila. Pokračovala jsem tedy ve zkoušení. Inspirací mi byli do jisté míry ilustrátoři Ellis Carson, Pavel Čech a Jon Klassen. Zejména v případě posledního jmenovaného oceňuji zejména způsob, jakým používá tvary a textury. Protože s nimi ráda pracuji i já, ubíraly se mé další pokusy touto cestou, až jsem došla k výsledné technice jakési *digitální koláže*.

5 PROCES TVORBY

5.1 Psaní příběhu

Jakmile jsem promyslela základní koncepci příběhu, bylo nutné převést ji do písemné podoby. Rozhodla jsem se použít *er-formy*, tedy vyprávění z pohledu třetí osoby, nezúčastněného pozorovatele. S přihlédnutím k faktu, že je kniha určena dětem, jsem použila jednoduchou chronologickou kompozici a snažila se vyhnout používání náročných slov. Souběžně s prací na textu jsem se začala zabývat i tvorbou ilustrací, které mi pak v mnoha ohledech pomáhaly s dalším psaním příběhu.

Vytvořila jsem poměrně bohatý příběh o putování dvou malých sourozenců, přičemž jsem však zjistila, že pokud chci zachovat svůj záměr a ilustrovat vše, co se v něm odehrává, nebudu schopna časově zvládnout objem ilustrací, který si příběh žádá. Proto jsem se rozhodla vyprávění rozdělit na dvě části a jako svou bakalářskou práci vytvořit část první, která dobrodružství uvádí a má otevřený konec, v němž se děti vydávají na cestu plnou dobrodružství.

5.2 Tvorba ilustrací

Ze všeho nejdříve jsem začala s kreslením skic nejrůznějších rostlin, prostředí a postav, které by se mohly v příběhu objevit (Příloha 1a, 1b, 1c). To mi v mnohém pomohlo i s psaním příběhu.

Další věcí, již jsem si musela ujasnit, byl formát knihy. Rozhodla jsem se pro velikost, která je dle mého názoru dostatečná pro dětskou obrázkovou knihu, zároveň však poskytuje možnost bezproblémového tisku.

V momentě, kdy jsem měla ujasněný příběh, formu stylizace i formát knihy, jsem začala s přípravou ilustrací pro jednotlivé dvojstrany. Uvědomovala jsem si, že je zbytečné začínat detailními

skicami ve finálním měřítku, a proto jsem nejdříve kreslila jen opravdu malé náčrty dvojstran (Příloha 3), díky nimž jsem si rozvrhla základní kompozici a zároveň i předběžné uspořádání bloků textu. Dalším krokem bylo vytvoření skic v reálném měřítku, tentokrát již s finální kompozicí a větším množstvím detailů. Skici jsem posléze naskenovala a použila pro vytvoření ilustrací digitální cestou.

Pro svou knihu jsem si vytvořila techniku *digitální koláže*, jak jsem již zmínila. Nejdříve jsem si připravila textury (Příloha 4), ty vznikaly dvěma způsoby. Jednu část textur představují již dříve vytvořené, avšak nevyužité linorytové tisky, druhou jsem si připravila rozpíjením akvarelových barev na navlhčeném papíře, a to cákáním barev za pomoci štětce a zubního kartáčku. Tyto textury jsem následně naskenovala.

Pro další zpracování jsem použila program Adobe Photoshop CS6. Po naskenování jsem vložila několik naskenovaných textur do jednoho pracovního souboru spolu s podkladovou skicou pro ilustraci. Podle této kresby jsem pak z textur postupně vyřezávala tvary a různě je překrývala a obarvovala, gumovala a dokreslovala, dokud jsem nedocílila ilustrace odpovídající mé představě, a to co se týče barvy, kompozice i detailu. Záměrně jsem se pokusila zachovat jakousi kostrbatost a hravost tvarů, která obvykle vzniká při vystřihování z papíru při tvorbě reálné koláže.

5.3 Finální zpracování

Pro finální sazbu knihy jsem využila program Adobe InDesign CS6, v němž jsem propojila ilustrace s texty (Příloha 6).

6 TECHNOLOGICKÁ SPECIFIKA

6.1 Použitý software

Pro vytvoření ilustrací jsem použila program Adobe Photoshop CS6. Text jsem pak spolu s ilustracemi vysázela do finální knižní podoby v programu InDesign CS6.

6.2 Knižní vazba

Pro svou knihu jsem se rozhodla použít vazbu V8, tedy tuhou celoplátěnou vazbu, tj. potaženou jedním materiálem – v tomto případě bílým částečně potištěným papírem o gramáži 130 g/m². Na deskách knihy nechávám vyniknout čistotu bílého papíru (Příloha 8), tak aby po otevření vynikl kontrast s barevnou předsádkou a množstvím celostránkových ilustrací. Ráda bych tímto naznačila symbolické otevření jakéhosi nového světa, který se nám spolu s knihou vždy bezesporu nabízí.

6.3 Výběr papíru a tisk

Při volbě papíru pro mě byly nejdůležitějším měřítkem tři faktory – gramáž, barva a struktura. Protože jsou ilustrace v knize celostránkové, a tónovaný papír by tak například v krémovém odstínu či slonové kosti příliš nevynikl, rozhodla jsem se pro čistou bílou barvu, která naopak podporuje světlá a bílá místa ilustrací. Co se týká povrchu papíru, byla jsem rozhodnutá pro použití hladkého či s velmi jemnou strukturou. Nejtěžší byl pro mě výběr správné gramáže. Mým požadavkem bylo, aby papír byl značně tenký a pružný pro pohodlné otáčení stran, ale s takovou gramáží, aby nehrozilo prosvítání jedné ilustrace na druhou. Z dostupného sortimentu jsem nakonec vybrala tři favority – papíry *Flora* v odstínu *Gardenia* o gramáži 100 g/m² a 130 g/m², a papír *Chagall* v odstínu

bílá 00 s jemnou lineární strukturou a gramáží taktéž 130 g/m². Tyto papíry jsem využila pro zkušební nátisky a nakonec zvolila papír *Flora* o gramáži 130 g/m², který se mi jevil jako nejvhodnější volba.

Jedním z cílů mé práce bylo vytvořit digitálně tištěnou knihu, která by tím pádem mohla být neomezeně reprodukována. Finální práce byla vytištěna v plzeňské reklamní agentuře Euroverlag.

7 POPIS DÍLA

7.1 Finální kniha

Finálním výstupem mé práce je kniha pro děti nesoucí název *Dobrodružství Luny a Fabiána, část první*. Rozměry zavřené knihy jsou 200 x 270 mm. Použila jsem tuhou vazbu, přičemž desky o tloušťce 1,5 mm jsou potaženy bílým papírem s natištěným motivem titulní strany. Kniha má 36 stran, z čehož 30 stran tvoří celostránkové barevné ilustrace. Rovněž předsádka (Příloha 7) zachovává formu ilustrace, a přispívá tak k příjemnému souladu s deskami knihy.

Text je do ilustrací vložen v krátkých blocích, jejichž umístění se na dvojstranách střídá ve prospěch ilustrací a celkového dojmu z knihy. Vzhledem k jednoduchosti příběhu jsem se rozhodla nečlenit text na kapitoly. Pro sazbu jsem zvolila serifový font *CMU Serif* ve velikosti 14. Při výběru písma jsem dbala na to, aby ilustrace vhodně doplnilo, aniž by spolu textová a obrazová složka knihy bojovaly o pozornost.

7.2 První část příběhu

Jak jsem již zmínila, kniha *Dobrodružství Luny a Fabiána* zahrnuje pouze první úvodní část příběhu. S otevřením knihy se nám naskýtá pohled na malé městečko nesoucí název *Splašený Vrch*, na jehož kraji bydlí sourozenci Luna a Fabián. Rodiče na ně nemají kvůli práci čas, a proto děti zlobí, pak však do města přijede jejich dědeček Benedikt, věhlasný botanik se zájmem o hmyz. Bere s sebou děti do přírody a učí je hezkému vztahu ke zvířatům i rostlinám. Jednoho dne se děti vydají do přírody samy a v zapadlé končině lesa objeví starý dům, jehož sklep ukrývá nečekané tajemství – truhlu, skrz niž se lze podzemní chodbou dostat do zcela

nového světa plného barev a prapodivných zvířat i rostlin. Plni údivu se vydají krajinu prozkoumat, když vtom je vyplaší zuřivé šestinohé stvoření. Rozhodnou se vrátit domů, kde na ně dědeček čeká s večeří. Při té se děti dozvědí o bájném modrém broukovi, kterého by si dědeček tolik přál vidět. Když jim pak ukáže knihu, v níž se o něm píše, šokované zjišťují, že podle přiložených obrázků brouk žije přesně v takové zemi, do které objevily vchod dříve toho dne. A tak se sourozenci dalšího rána nepozorovaně vyplíží z domu a vydávají se vstříc nečekanému dobrodružství, aby brouka našli...

7.3 Druhá část příběhu – nad rámec vytvořené knihy

Od chvíle, kdy se děti ocitnou zpět v exotické říši, čelí nejrůznějším nástrahám, které s sebou cesta nevídanou džunglí nese. Potom co je omámí sladká vůně kouzelných květin, probírají se obklíčené tamními domorodci. Zprvu nepřátelští tvorové je nakonec vezmou k sobě do vesnice a poradí kde brouka hledat. Nejvíce jim pomáhá místní šaman, jehož úmysly však nejsou zcela čisté.

Děti se pak vydávají na ostrov, kde brouk žije. Musí překonat mnoho překážek, když se tam konečně dostanou, jsou ohromené spoustou krásných modrých motýlů, kteří všude poletují. Hledají však brouka, a když ho najdou, rychle se s úlovkem ve sklenici vydávají zpět. Na zpáteční cestě ve vesnici zjišťují, že je šaman využil, aby získal brouka a díky jeho kouzelným účinkům i nadvládu nad svým lidem. Dají se na útěk, během něhož se brouk ve sklenici nečekaně promění v motýla. Stále víc chřadne, zatímco na dně sklenice přibývá modrého prachu z jeho křídel. Těsně před návratem do reálného světa se tedy děti vedené dědečkem chovat

úctu ke všemu živému rozhodnou motýla vypustit a nechat letět zpět tam, kam patří.

Domů se však nevracejí s prázdnou, důkazem prožitého dobrodružství je prach na dně sklenice. Doma už je čeká nejen vyděšený dědeček, ale i strachující se rodiče, kteří si nakonec uvědomí, že práce by pro ně neměla být na prvním místě.

7.4 Ilustrace

Knihu se skládá z třiceti ilustrovaných stran, které plynule provázejí příběh (Příloha 5). Jsou vytvořeny technikou digitální koláže, v níž jsem kladla důraz na zkombinování počítačové ilustrace s médiem klasického papíru a textur na něm vytvořených, otištěných. Díky tomu mají ilustrace příjemnou atmosféru, kterou podporuje i teplá barevnost. Barevnost zároveň představuje i nástroj, který jsem použila k odlišení našeho reálného světa od exotické říše plné fantazie, objevující se v knize. V té jsou barvy značně výraznější a mnohdy se ve zbytku knihy dokonce nevyskytují, například ostrá růžová.

Tím, že ilustrace provázejí každou situaci, která se v textu odehrává, dostávají se na hranici s komiksem, jen za použití méně okének, jež jsou v případě mé knihy pojata velkoryse jako celé strany či dvojstrany. Dalším prvkem, kterým jsem se pokusila vybočit z řady klasické ilustrace směrem ke komiksu, je obohacení některých stran o takzvané sekvence. Ty jsou v rámci mé knihy pojaty jako ilustrace, v nichž se několik po sobě jdoucích scén/okamžiků odehrává na společném pozadí (dědeček přijíždí na motorce, děti prolézají podzemní chodbou, děti plánují svou cestu a následně se na ni vydávají).

8 PŘÍNOS PRÁCE PRO DANÝ OBOR

Za největší přínos považuji techniku, kterou jsou ilustrace provedeny. Domnívám se, že jde o méně obvyklý přístup, jenž však příjemným způsobem kombinuje tradiční techniku s digitální. Jelikož jde o knihu určenou dětem, považuji za přínos i to, že ilustrace zůstávají tvarově poměrně jednoduché a přesto bohaté na detaily, po kterých mohou oči dětí směle „putovat“.

Protože se jedná pouze o první část celého příběhu, zřejmě sdělení, která s sebou nese, nevyzní tak, jako v případě kompletní knihy. Přesto, ačkoli v této chvíli není celý scénář využitý, spatřuji i v něm jistý přínos, neboť naznačuje, jak důležité jsou hodnoty jako rodina či dobrý vztah k přírodě. V příběhu se promítají nejen na konci, kdy oba rodiče zjišťují, že kromě práce by se měli věnovat také svým dětem, ale i na začátku, kdy děti toužící po pozornosti rodičů, již se jim nedostává, zlobí. Ve chvíli, kdy se místo chův, pro které je hlídání dětí jen nutnou povinností, objevuje na scéně dědeček ochotný věnovat jim svůj čas, jsou sourozenci jako vyměnění a do jisté míry ho přijmou jako náhradu za pracovní vytížené rodiče. I to je důvodem, proč se vydávají hledat brouka – jen aby dědečka potěšili.

Nemyslím však, že sama mohu objektivně hodnotit celkový přínos mé práce v oblasti knih jako takových či knih pro děti, protože jde o velmi subjektivní záležitost a i já sama se domnívám, že budu schopna práci lépe zhodnotit až s odstupem času.

9 SILNÉ STRÁNKY

Jak jsem již zmínila, za silnou stránku své práce považuji ilustrace, které jsou vytvořeny technikou digitální koláže. V průběhu příprav na práci a hledání vhodné techniky jsem dospěla k rozhodnutí zkombinovat tradiční techniku s moderní, digitální cestou práce. To se mi myslím povedlo díky ilustracím, které jsou sice vytvořené počítačovou cestou, ale využívají ručně připravené textury. Díky tomu mají ilustrace příjemnou atmosféru a nepůsobí dojmem jakéhosi odlidštění či umělosti, které se podle mého názoru občas může u čistě digitálně tvořených ilustrací objevit a jemuž jsem se chtěla od začátku vyhnout.

Vzhledem ke způsobu, jakým je kniha zpracována, a k tématu, které zadává vytvořit knihu na pomezí ilustrace a komiksu, považuji za kladnou stránku knihy také to, že ilustrace nejsou vloženy do textu jako v případě klasických knih, ale naopak text je vložen do nich. Obrazová složka převažuje nad složkou textovou.

10 SLABÉ STRÁNKY

Za slabou stránku své práce bych označila věc, která se týká spíše průběhu práce jako takového, a to rozvržení času. Velké množství času jsem strávila vymýšlením scénáře a jeho pozdějším rozvíjením, protože to pro mě byla první zkušenost s psaním komplexního příběhu a i kvůli tomu jsem se několikrát ocitla ve slepé uličce, kdy jsem potřebovala vyprávění dále rozvést požadovaným směrem a zároveň zachovat jeho logickou stavbu. Nakonec se však scénář přirozeně rozvinul do poměrně bohatého příběhu, z čehož mám osobně radost, ale zároveň bylo bohužel třeba rozdělit jej na dvě části, tak aby bylo množství ilustrací zvládnutelné, aniž by vzhledem k časovým možnostem utrpěla jejich kvalita.

Za druhou slabou stránku považuji sytost a barevnost tištěných ilustrací, která ne vždy zcela odpovídá původní digitální verzi. Tomuto jsem se snažila předejít zkušebními nátisky a troufnu si říci, že především v případě odstínů barev se mi to do jisté míry snad i podařilo. Mám pocit, že v případě sytosti bylo dosažení zamýšleného výsledku o něco komplikovanější, a tak se v tomto směru některé ilustrace po tisku neshodují stoprocentně s mou představou.

11 SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ

11.1 Knižní a periodická literatura

1. ČECH, P. *Tajemství ostrova za prkennou ohradou*. Vyd. 2. Havlíčkův Brod: Petrkov, 2013, [128] s. ISBN 978-80-87595-16-9.
2. HAECKEL, E. *Kunstformen der Natur: 22 farbige und 8 schwarze Bildertafeln mit Kunstformen der anorganischen und organischen Natur, nebst erläuterndem Text*. Wien, 1914.
3. KLASSEN, J. *I want my hat back*. 1st ed. Somerville, Mass.: Candlewick Press, 2011. ISBN 9780763655983.
4. MCCLOUD, S. *Jak rozumět komiksu*. 1. vyd. v českém jazyce. Praha: BB/art, 2008, 216 s. ISBN 978-80-7381-419-9.

11.2 Internetové zdroje

1. DOČEKALOVÁ, M. *Tvůrčí psaní* [online]. [vid. 2015-10-11]. Dostupné z: <http://www.tvurcipsani.cz>

12 RESUMÉ

Theoretical part of my work sums up the way I was working on the topic I chose for my bachelor work – *The authorial illustrated book combining principles of illustration and comic*. At the beginning I describe how I made up a basic storyline and then developed it into more complex story which consists of two parts. The result of my bachelor work is the book including the first part.

The name of the book is *The adventure of Luna and Fabian* and it's intended for children. It is a story of two mischievous siblings who changed in a good way after their grandpa's arrival to the town. He is a botanist with passion in various insects so he guides them to love the nature. One day children come across the old house, hidden in deep forest, where they find remarkable chest with an entrance instead of the bottom. It leads them to colourful unknown world. After they are surprised by strange wild creature they decide to get back home. During the dinner they realise grandpa's big wish is to see mythical blue bug. Later, looking in grandpa's book, they discover the land they visited earlier that day is the place where such bug lives and so they decide to please beloved grandpa and bring this bug for him...

My work started with brainstorming about the storyline and once I had a rough image of the main plot I started with sketching and trying various techniques to find the right one for my illustrations. After all I found out the best solution is to combine traditional and modern media and I used a technique which could be called digital collage. First I created structures by splashing the colours and also using old linocut prints, then I scanned these and created final illustration by cutting these off by using Adobe Photoshop CS6. My main goal was to keep the shapes of the

illustrations simple yet with sufficient amount of details to pleasure the children's eyes. Another goal was to achieve nice and warm colour character of illustrations.

13 SEZNAM PŘÍLOH

Příloha 1a

Prvotní skici

Příloha 1b

Prvotní skici

Příloha 1c

Prvotní skici

Příloha 2

Příklady hledání vhodné výtvarné techniky

Příloha 3

Náčrty pro rozvržení dvojstran knihy

Příloha 4

Ukázka vytvořených textur

Příloha 5a

Definitivní podoba ilustrací

Příloha 5b

Definitivní podoba ilustrací

Příloha 6

Finální sazba ilustrací s textem

Příloha 7

Předsádka

Příloha 8

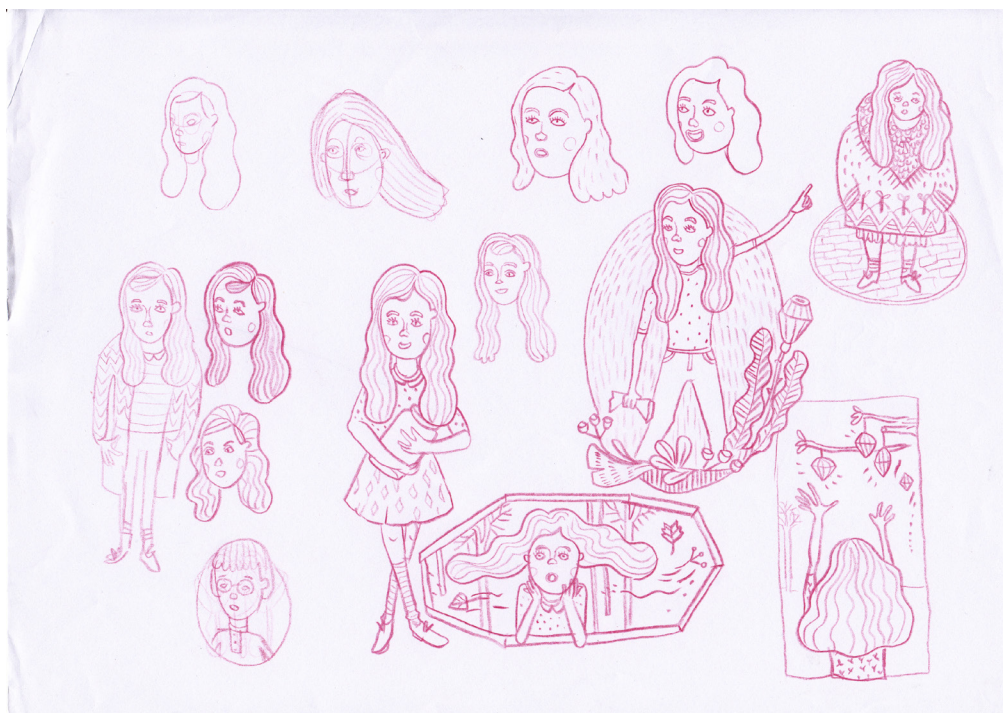
Titulní strana

Příloha 9

Vazba knihy

Příloha 1a

Prvotní skici

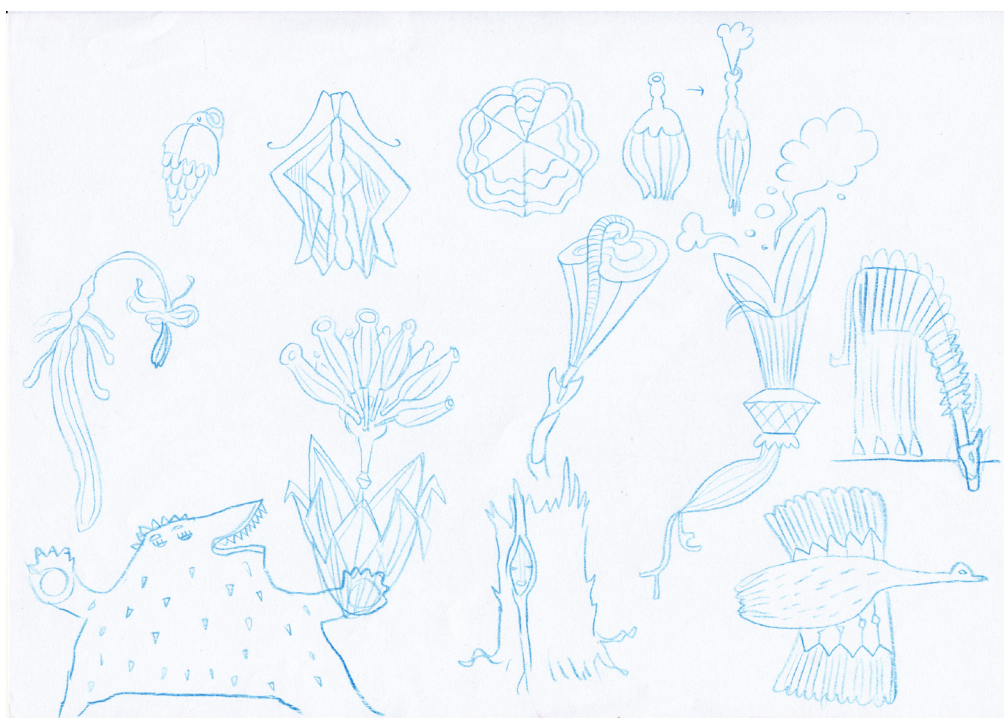
Příloha 1b

Prvotní skici

Příloha 1c

Prvotní skici

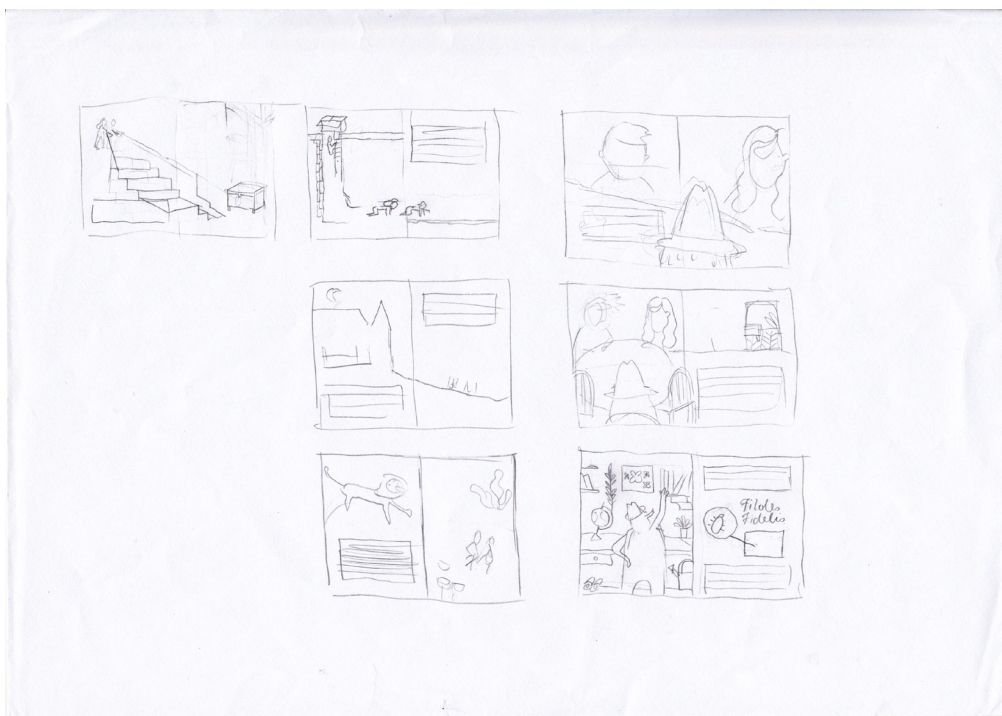
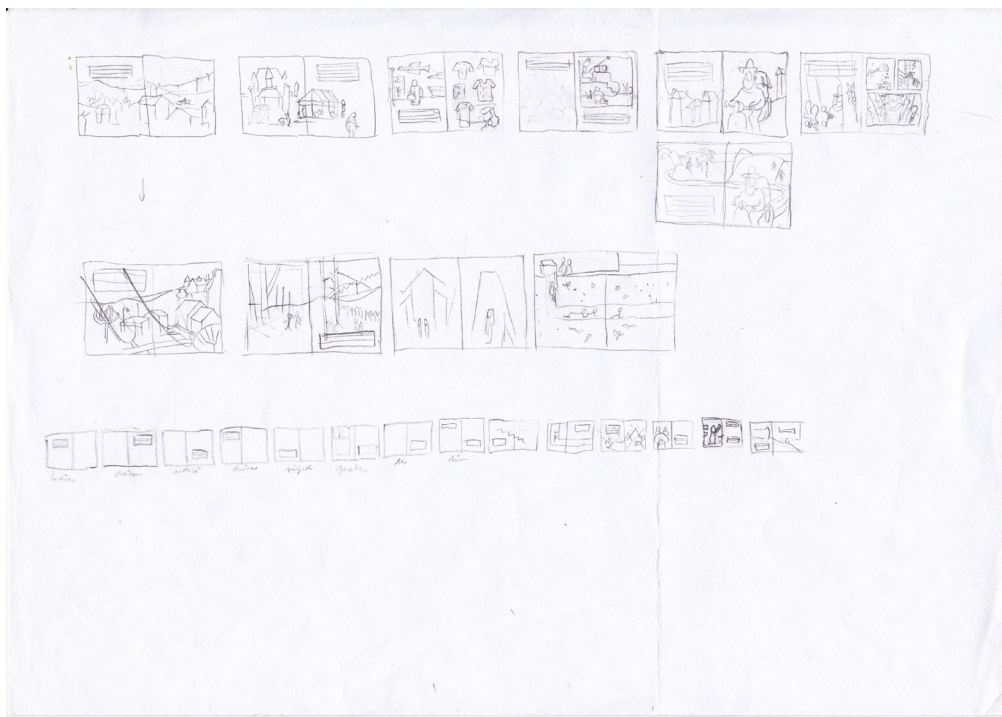
Příloha 2

Příklady hledání vhodné výtvarné techniky

Příloha 3

Náčrty pro rozvržení dvojstran knihy

PŘÍLOHA 4

Ukázka vytvořených textur

Příloha 5a

Definitivní podoba ilustrací

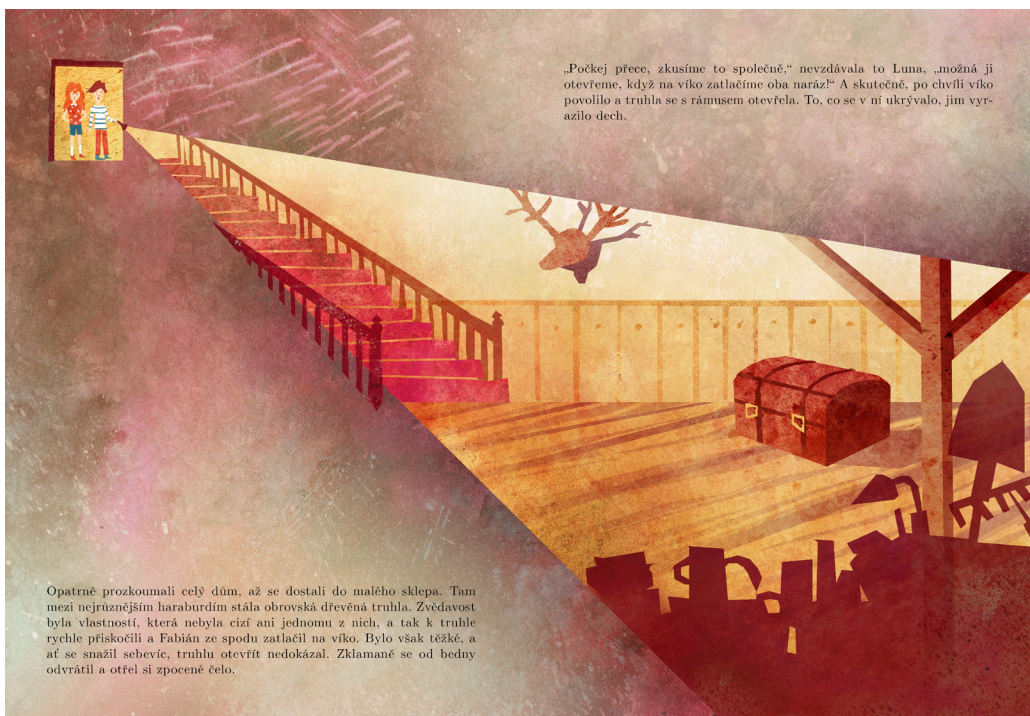
Příloha 5b

Definitivní podoba ilustrací

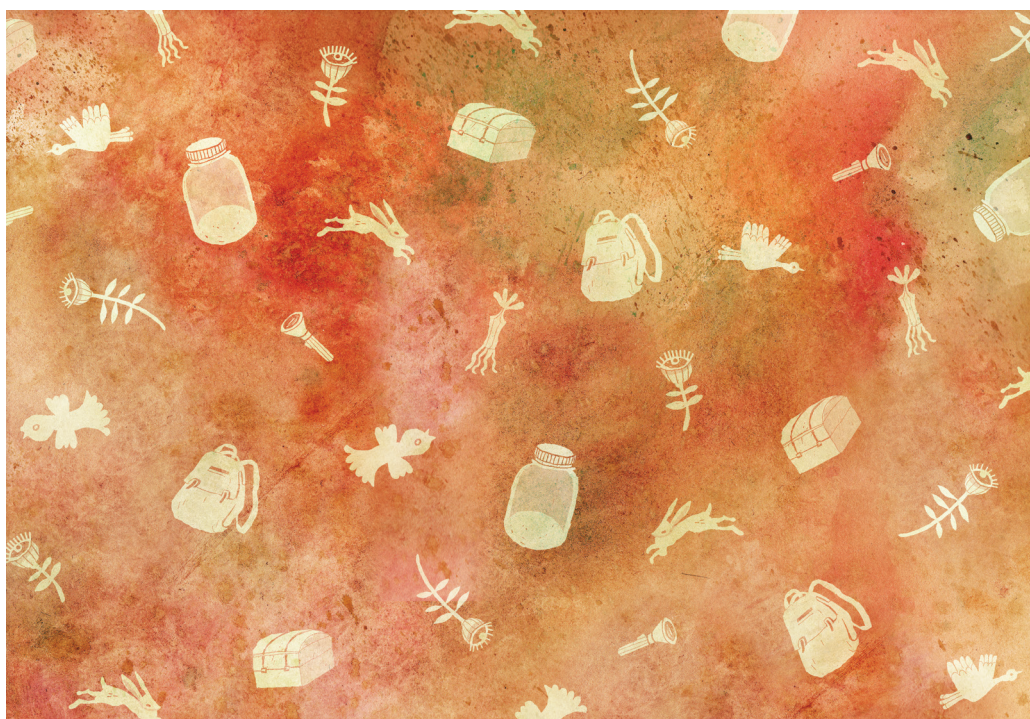
Příloha 6

Finální sazba ilustrací s textem

Příloha 7

Předsádka

Příloha 8

Titulní strana

KRISTÝNA KACEROVSKÁ

*Dobrodružství
Luny a Fabiána*

ČÁST PRVNÍ

Příloha 9

Vazba knihy (zdroj: foto vlastní)

