

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Diplomová práce

**AUTORSKÁ KOMIKSOVÁ KNIHA
LÉTO NA SÍDLIŠTI**

Ester Kuchynková

Plzeň 2019

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Katedra designu

Studijní program Design

Studijní obor Ilustrace a grafický design

Diplomová práce

**AUTORSKÁ KOMIKSOVÁ KNIHA
LÉTO NA SÍDLIŠTI**

Ester Kuchynková

Vedoucí práce: MgA. Ing. Václav Šlajch
Katedra designu
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
Západočeská univerzita v Plzni

Plzeň 2019

Prohlašuji, že jsem umělecké dílo vypracovala samostatně a nejedná se o plagiát.

Plzeň, duben 2019

.....
podpis autora

OBSAH:

1	Popis přípravy a reflexe procesu vlastní tvorby	5
2	Popis výsledného díla a jeho využití, či adjustace	8
3	Seznam použitých zdrojů	9
4	Resumé	10
5	Seznam příloh diplomové práce	11
6	Přílohy diplomové práce	12

Popis přípravy a reflexe procesu vlastní tvorby

Jako téma své diplomové práce jsem zvolila tvorbu autorské komiksové knihy. Rozhodla jsem se pro ně, protože mě baví vymýšlet a vyprávět příběhy.

K vyprávění skrze obrazy mě to táhlo odmala, už jako dítě jsem často kreslila komiksy. Postupně se učím, jak scény, které mi běží v hlavě jako film, zachycovat v panelech na papír. Časem se to stává stejně přirozené jako dýchání. Připadá mi, že příběh vyprávěný vizuálně, je pro čtenáře snáze srozumitelný. Je přece o tolik jednodušší uvěřit tomu, co člověk vidí, než slovům, která popisují děj.

Jako bakalářskou práci jsem také kreslila komiks, jednoduché vyprávění, které se vešlo do čtyřiceti sedmi stran. Příběh mé diplomové práce je daleko složitější. Proto jsem se rozhodla rozdělit jej na kapitoly a má školní práce přináší první z nich. Rozsah, který ještě leží přede mnou, odhaduji na dalších dvě stě stran. Jsem tedy stále na začátku, ale mám z toho dobrý pocit.

Před „Létem na sídlišti“ jsem měla několik zcela odlišných konceptů, mezi kterými jsem se rozhodovala. První nápady na komiks pro diplomovou práci se začaly objevovat už na konci prvního ročníku magisterského studia. Lehce surrealistický příběh o vztazích lidí a jejich nemocných vnitřních světech. O stromech a o broucích. Tehdy jsem prožívala temné období, které dalo vzniknout mému nejoblíbenějšímu komiksu „Teplárna“ (2017).

Další z možností bylo rozvíjet svět, ve kterém se odehrával příběh mé bakalářské práce – „Druhá strana“ (2016). Přemýšlela jsem o prostředí stíženém klimatickými změnami a společenskými problémy. Pro tento projekt jsem nakreslila řadu konceptartů v rámci své poslední klauzurní práce.

Na začátku léta 2018 mě napadl krátký příběh, který jsem si pracovně pojmenovala „O klukovi, co zemřel“. Inspirovaly mě výpovědi lidí, kteří prošli klinickou smrtí. Měl to být krátký komiks, který bych stihla nakreslit během léta, ale jak jsem se snažila jej uchopit, stále mi proklouzával mezi prsty. Nebylo možné, abych stihla nakreslit tento komiks a ještě

vymyslet celý další příběh pro diplomovou práci.

Pak mě napadlo udělat několik krátkých příběhů z prostředí sídliště, které by byly propojené postavami. Byla jsem zrovna na týden u babičky a každý den jsem chodila do lesa se zápisníkem a snažila se vykřesat z hlavy nějaké nápady, ale příliš se mi nedařilo.

Některé se mi jednou zdály moc temné, jindy bylo všechno blátivě šedé a bez chuti. Chtěla jsem vyprávět o dětství, o magických a tajemných časech. Ale z nějakého důvodu to prostě nešlo.

Dva týdny jsem na nic kloudného nemohla přijít. Začala jsem se sama sebe ptát, o co se vlastně snažím. Kde se bere ta touha vyprávět, když možná vůbec nemám, co říct? Krize při vymýšlení mě přivedla k jisté sebereflexi. Přemýšlela jsem o tom, proč mám často tak rozporuplné pocity ohledně vlastní tvorby. To z čeho jsem jeden den nadšená, mne druhý den znechucuje. Tento konflikt mě časem dovedl k tomu, že jsem vytvářela věci z povrchu vlastního světa. Věci založené na představách, co by se asi líbilo lidem, které považuji za lepší umělce, než jsem já sama, a jak by to asi udělali oni. Nevycházela jsem z vlastního srdce, protože jsem nevěřila, že mohu dělat dobrá rozhodnutí. Snažila jsem se tím chránit před zklamáním a bolestí z negativních reakcí. Nebyl to však ani tak strach z reakce okolí, jako strach z mé vlastní reakce na má vlastní díla. Z vlastního nepřijetí sebe sama.

Když jsem si tohle uvědomila, obrovsky se mi ulevilo. Uvědomila jsem si, že se nemusím s nikým srovnávat. A že se nemusím za nic stydět. To je jediný způsob, jak být autentickou.

Zápisník se začínal plnit poznámkami o tom, co mě baví a z čeho jsem nadšená. Uvědomila jsem si, že mě například vždycky bavily detektivky, ale nikdy mě ani nenapadlo vymyslet vlastní detektivní příběh. Magický realismus, vesmír, vraždy, přátelství, morální dilema...

Najednou mi příběh začal růst před očima jako strom. Byl konec léta.

Z první konzultace jsem měla dobrý pocit.

Scénář jsem napsala během podzimu. Zároveň s psaním jsem se věnovala vytváření charakter designů pro hlavní postavy.

Pro prostředí příběhu mi bylo velkou inspirací sídliště na Černém mostě v Praze, kde jsme jako děti trávily hodně času.

Velkou část kresleného scénáře jsem vytvořila začátkem prosince na

týdenní návštěvě u mé kamarádky Kačky Čupové. To bylo obzvláště radostné období práce. Měla jsem k dispozici její sbírku komiksů (já sama mnoho komiksů nevlastním), ze kterých jsem mohla čerpat inspiraci a Kačka sama je znamenitá tvůrčí společnost.

Na konci ledna jsem začala kreslit komiks načisto. Zvolila jsem svou oblíbenou techniku – kresbu tužkou kolorovanou v počítači. Kreslím na papír Bristol, tužkami o tvrdosti H a 2B.

Původně jsem měla v plánu nejprve všechny strany nakreslit a až potom začít s vybarvováním, jako jsem to dělala u všech svých předchozích projektů, ale cítila jsem časovou tíseň a potřebu využít všechnen čas, který komiksu můžu věnovat. Při čekání na konzultaci a na přednáškách Dějin ilustrace jsem se tedy už od začátku února věnovala čištění a vybarvování stránek.

Dětskou kresbu, která se objevila na třicáté třetí straně komiksu, nakreslil podle předlohy můj mladší bratr Filip. I další mí sourozenci přispěli svými obrázky, ale mohla jsem použít jen jednu. Zbylé ilustrace proto přikládám v příloze.

Pro lettering jsem zvolila font s názvem *Annie use your telescope*, který jsem našla na webových stránkách Google fonts, kterou mi doporučil Honza Chabr, kamarád z ateliéru grafického designu.

Komiks jsem nechala vytisknout v tiskárně Král. Knížky jsem stejně jako v případě své bakalářské práce vázala sama, vazbou typu V8.

Popis výsledného díla a jeho využití, či adjustace:

Léto na Sídlišti je příběh o přátelství a vraždě. Hlavní hrdinka Astrid se vrací k případu vraždy své nejlepší kamarádky z dětství, poté, co se shodou okolností seznámí s dalším protagonistou příběhu Danielelem. Vyšetřování je zavede za město, do záhadné oploce-
né oblasti, kterou Astrid, a její zavražděná kamarádka Bětka, nazývaly zóna. Vyprávění se odehrává skrze vzpomínky na dětství obou dívek, které prostupuje dialog současných hlavních postav.

Kniha obsahuje první kapitolu příběhu, na kterém mám v úmyslu dále pracovat a dovést tak vyšetřování do konce. Plánovaný rozsah celého komiksu je dvě stě padesát stran. Pokud se mi to povede, ráda bych celé dílo publikovala u některého z českých knižních nakladatelství.

Resumé

“Summer at the prefab housing estate” is comic book about friendship and murder. After several years a protagonist Astrid returns to the murder case of her best friend Bětka, who died when they were kids. Those days no one believed her intuition about murder, but now she meets a new friend Daniel who’s interested in the story and they reopen up the investigation.

The story is told through childhood memories of Astrid, interspersed by the dialog of main heroes. Investigation leads them to the mysterious place beyond the city called “the zone”.

Book opens the first chapter of the story, the planned range is about 250 pages.

Seznam použitých zdrojů

MC CLOUD, Scott. Jak rozumět komiksu. Praha: BB/art, 2008. ISBN 978-80-7381-419-9.

DÍAZ CANALES, Juan. Blacksad. V tomto souboru 1. vyd. Ilustroval Juanjo GUARNIDO. Praha: Crew, 2012. Světové komiksy česky. ISBN 978-80-7449-137-5.

GOLDING, William. Pán much. Vyd. 5., V nakl. Maťa 2. Přeložil Heda KOVÁLYOVÁ. Praha: Maťa, 2014. Cesty tam a zase zpátky. ISBN 978-80-7287-194-0.

LINDGREN, Astrid. Bratři Lví srdce. 3., upr. vyd. Přeložil Jarka VRBOVÁ. Praha: Albatros, 2008. ISBN 978-80-00-01966-6.

KADLEČKOVÁ, Vilma. Mycelium. Praha: Argo, 2013. ISBN 978-80-257-1008-1.

DAISUKE, Igarashi. Myšlenky Smyšlenky. Hanami, 2010. ISBN 978-83-60740-55-2.

DALRYMPLE, Farel. The Wrenchies. New York: First Second, 2014. ISBN 159643421X.

Seznam příloh diplomové práce

Příloha 1

Návrh postav původně z příběhu „O klukovi, co zemřel“

Příloha 2

První návrh Astrid a Daniela z října 2018

Příloha 3

První ilustrace k projektu Léto na sídlišti

Příloha 4

Vývoj charakter designu hlavních postav

Příloha 5

Finální podoba hlavních postav

Příloha 6

Kresby Zanii v provedení mých mladších sourozenců Filipa, Lukáše, Elišky a Bereniky

Příloha 7

Ukázky z kresleného scénáře

Příloha 8

Ukázky komiksových stran v tužce bez barvy

Příloha 9

Ukázky finálních komiksových stran

Příloha 10

Návrhy obálky knihy

Příloha 11

Finální ilustrace obálky knihy

Příloha 12

Ukázky z procesu knižní vazby

Příloha 13

Fotodokumentace knihy

Příloha 14

CD s nahranou teoretickou a uměleckou prací

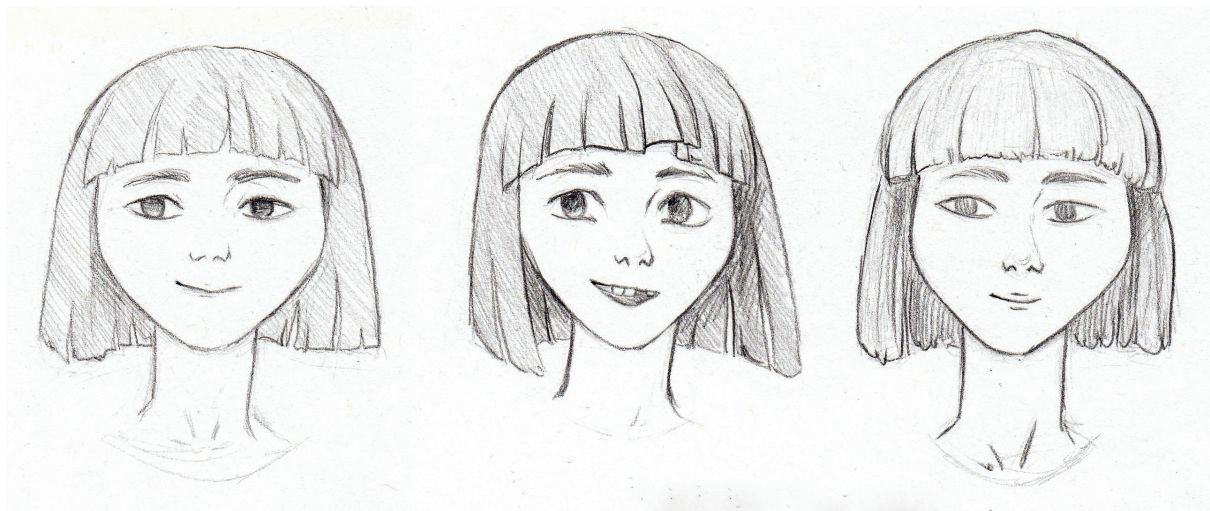
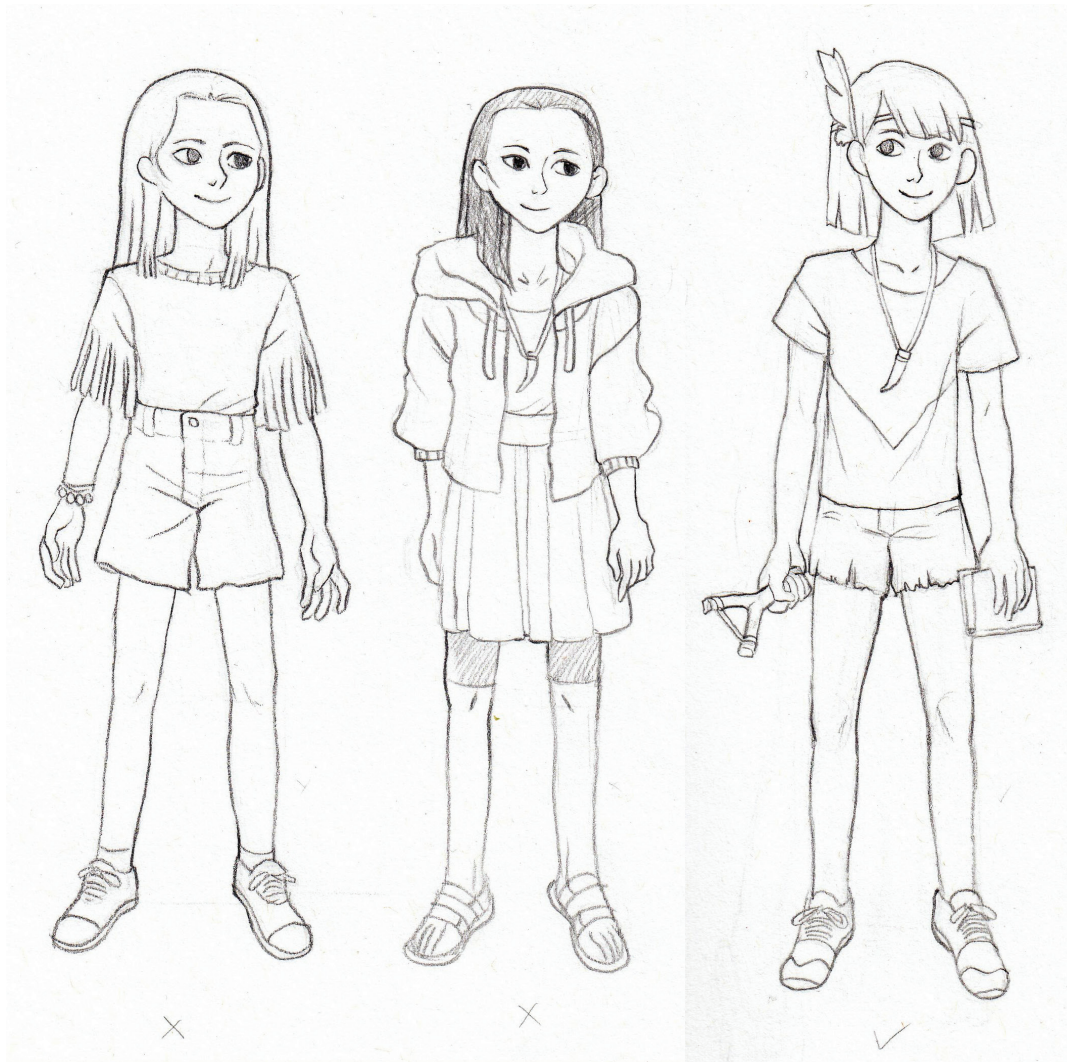
Příloha 1: Návrh postav původně z příběhu „O klukovi, co zemřel“

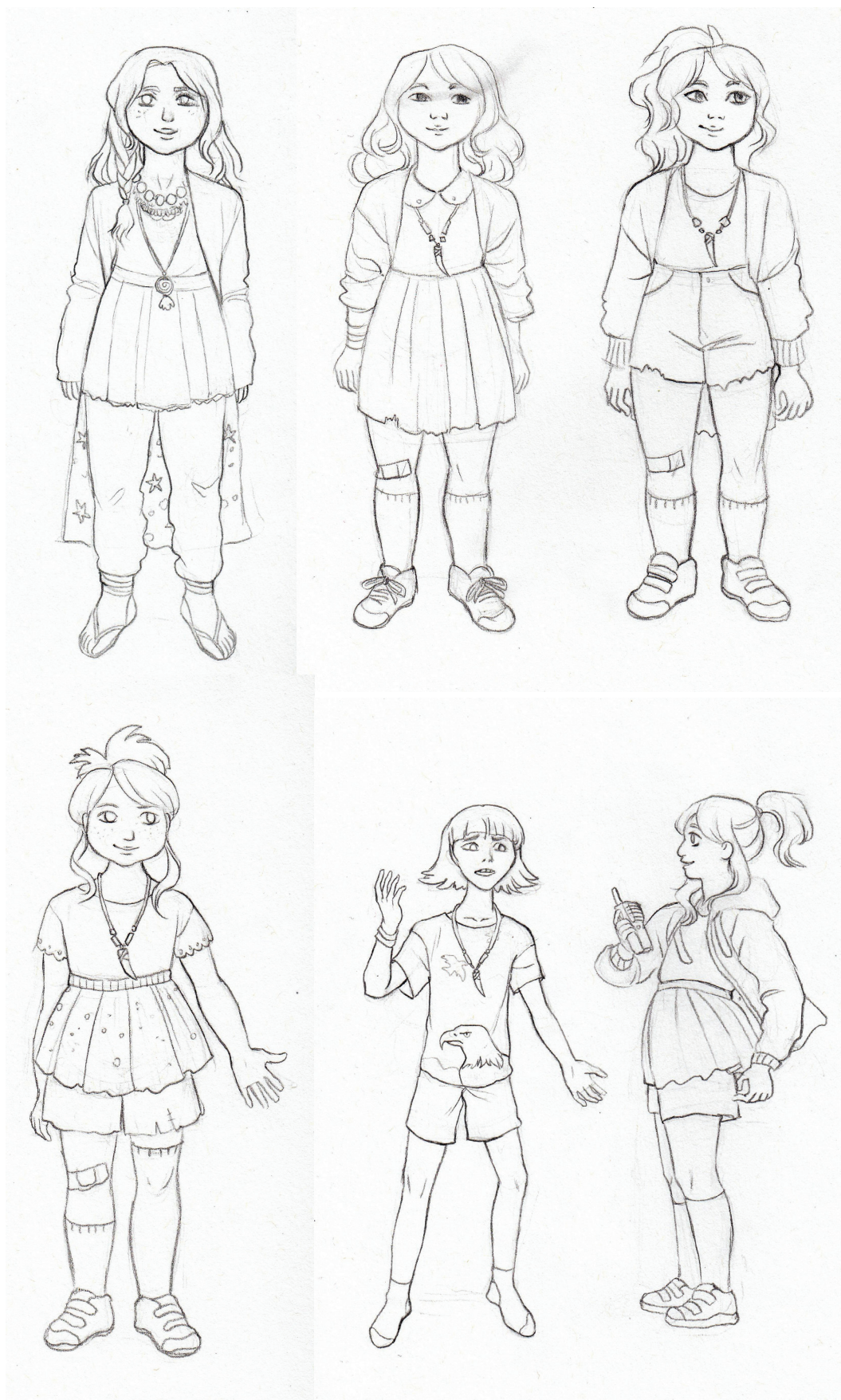
Příloha 2: První návrh Astrid a Daniela z října 2018

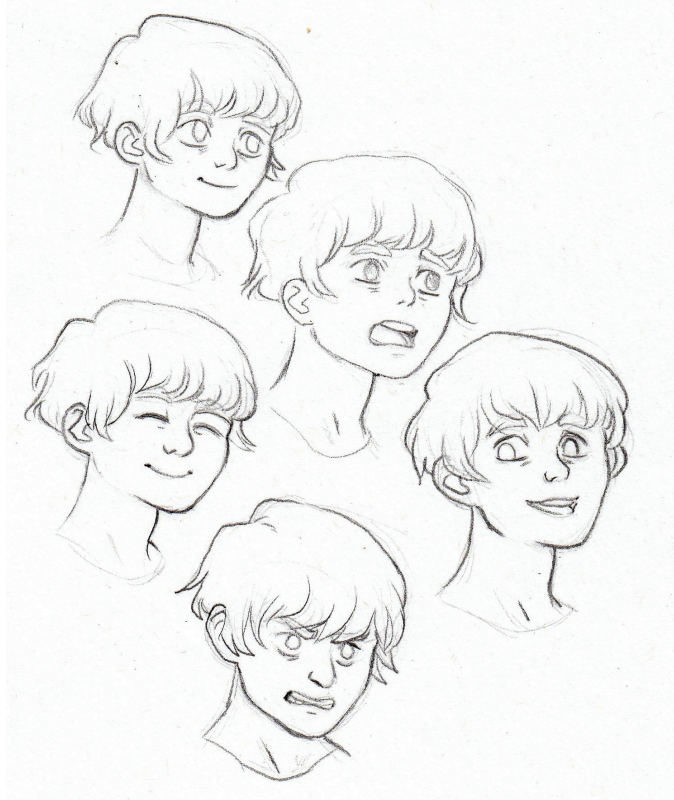
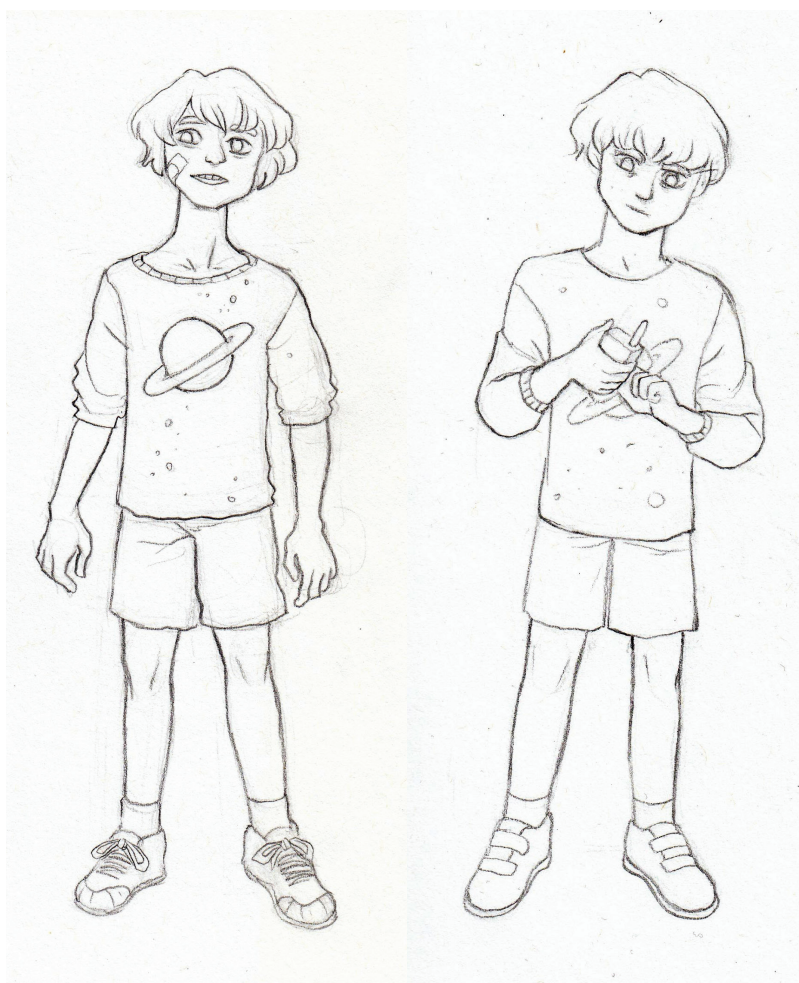
Příloha 3: První ilustrace k projektu Léto na sídlišti

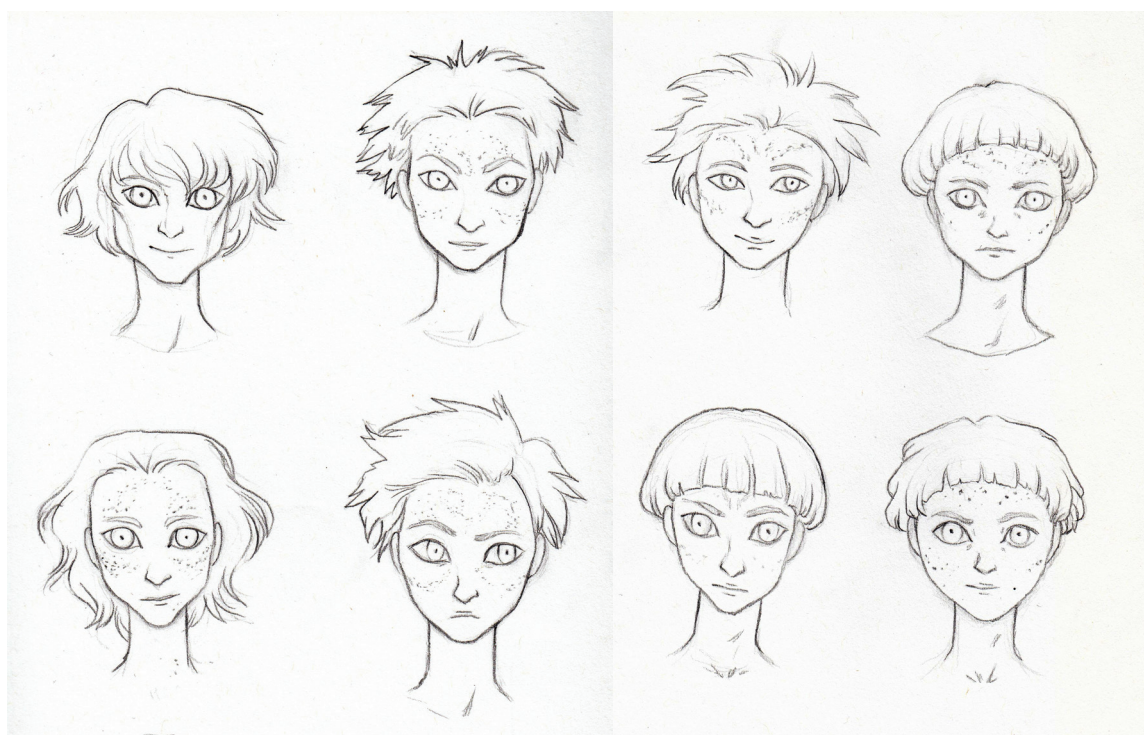
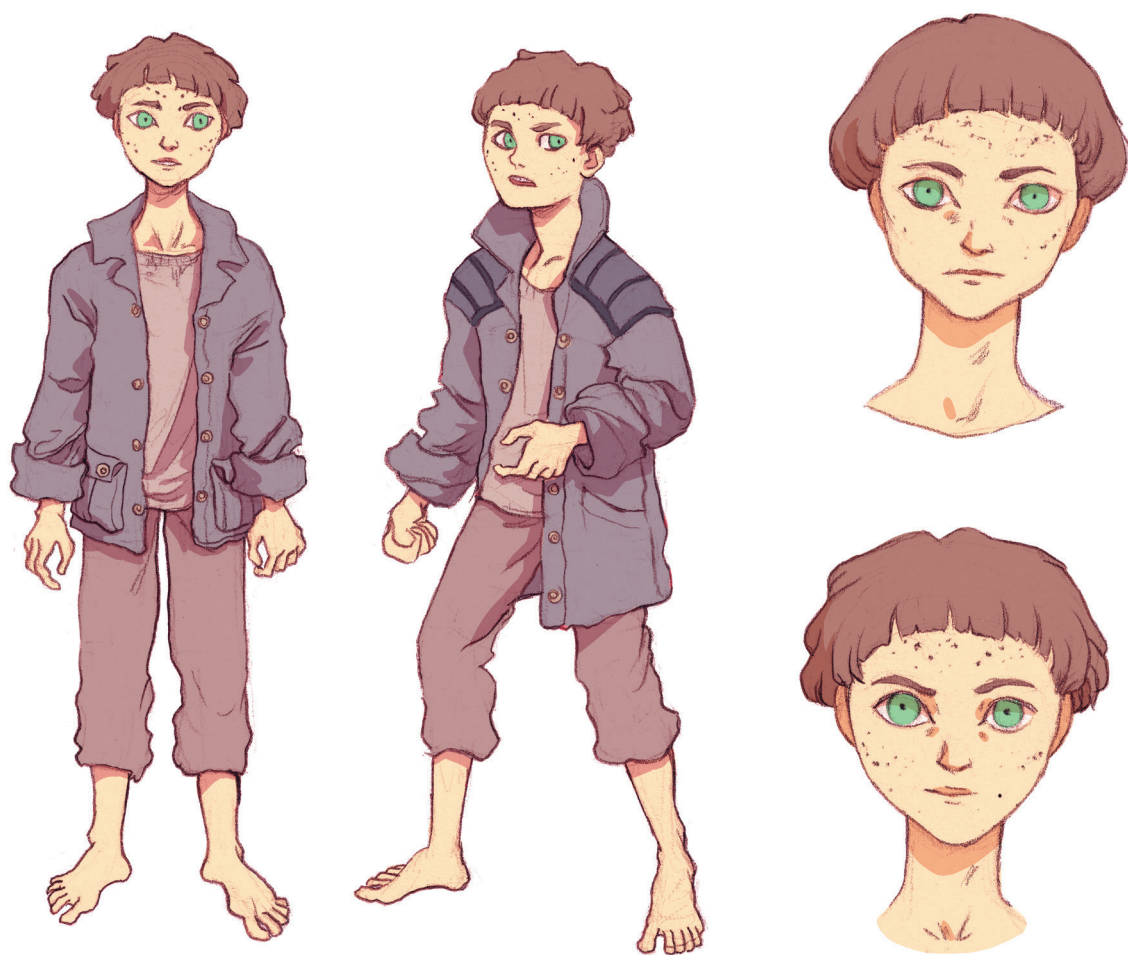
Příloha 4: Vývoj charakter designu hlavních postav: Astrid

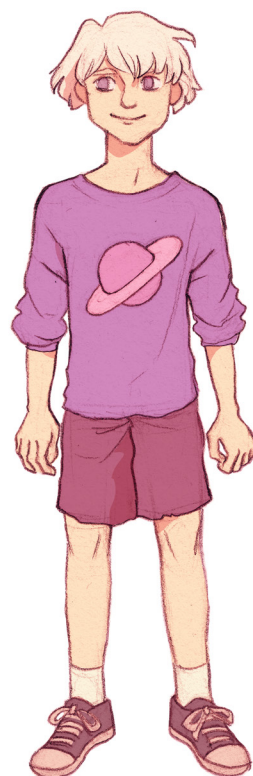
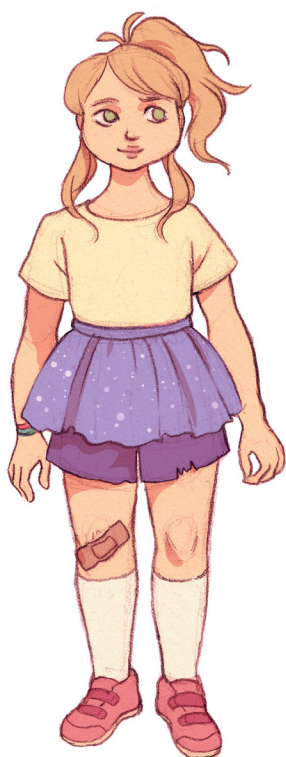
Příloha 4: Vývoj charakter designu hlavních postav: Bětka

Příloha 4: Vývoj charakter designu hlavních postav: Daniel

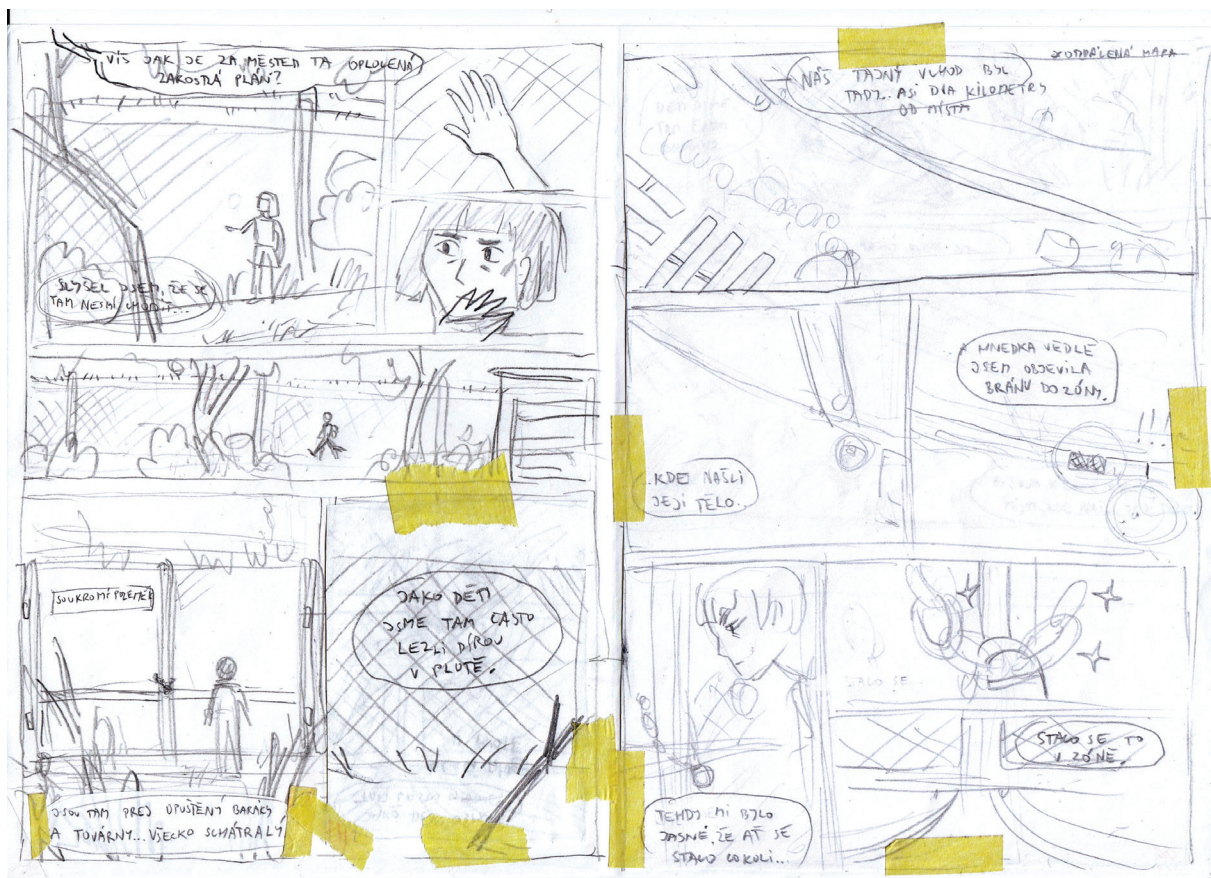
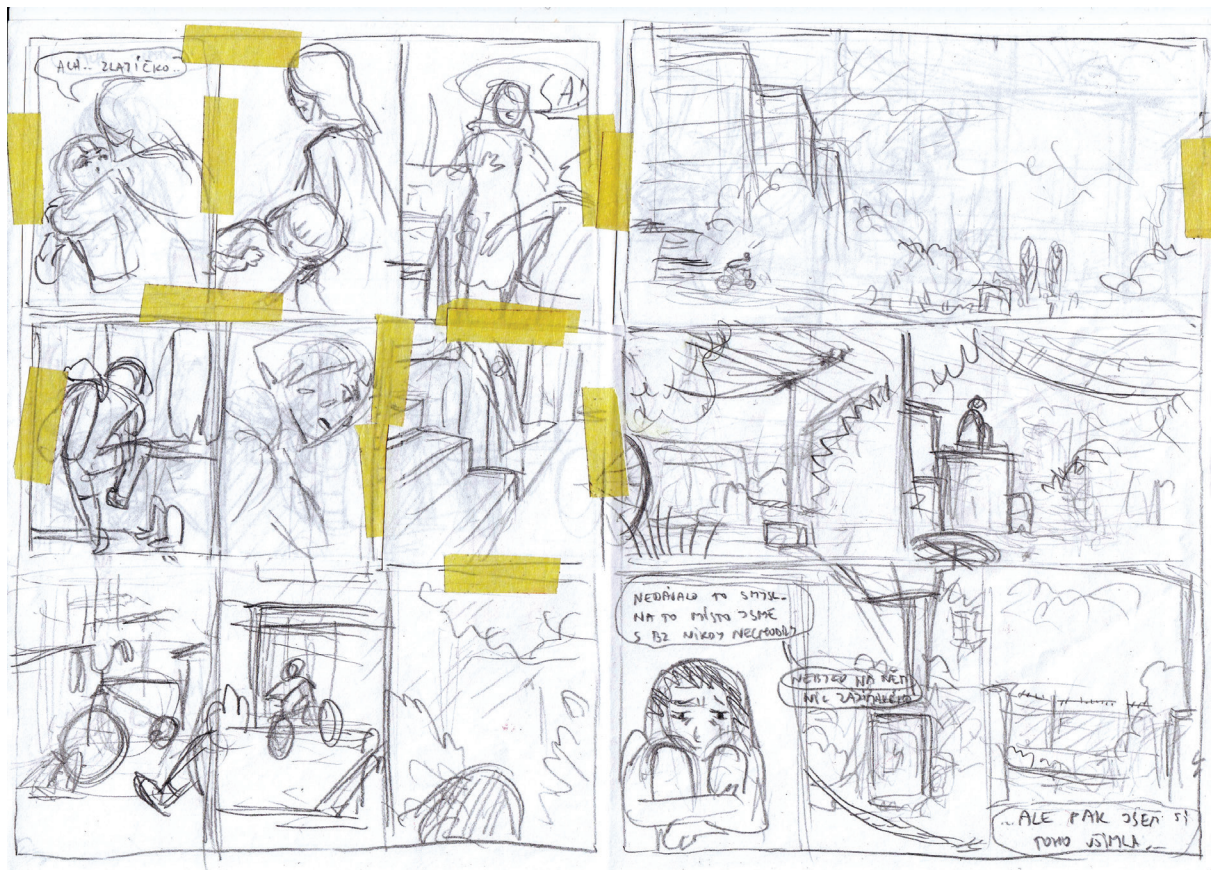
Příloha 4: Vývoj charakter designu hlavních postav: Zaniah

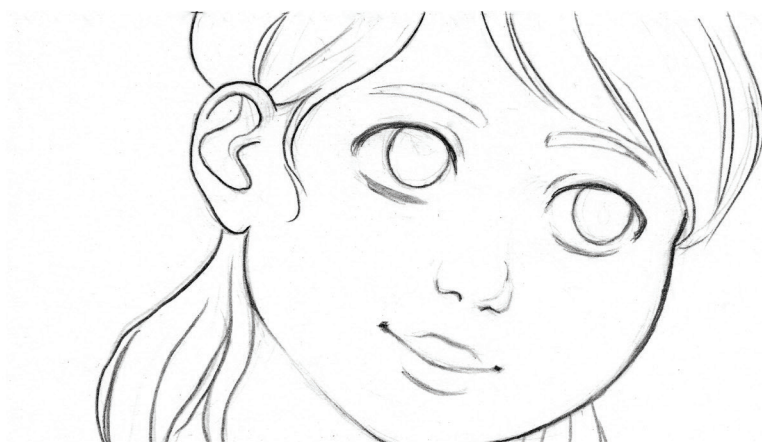
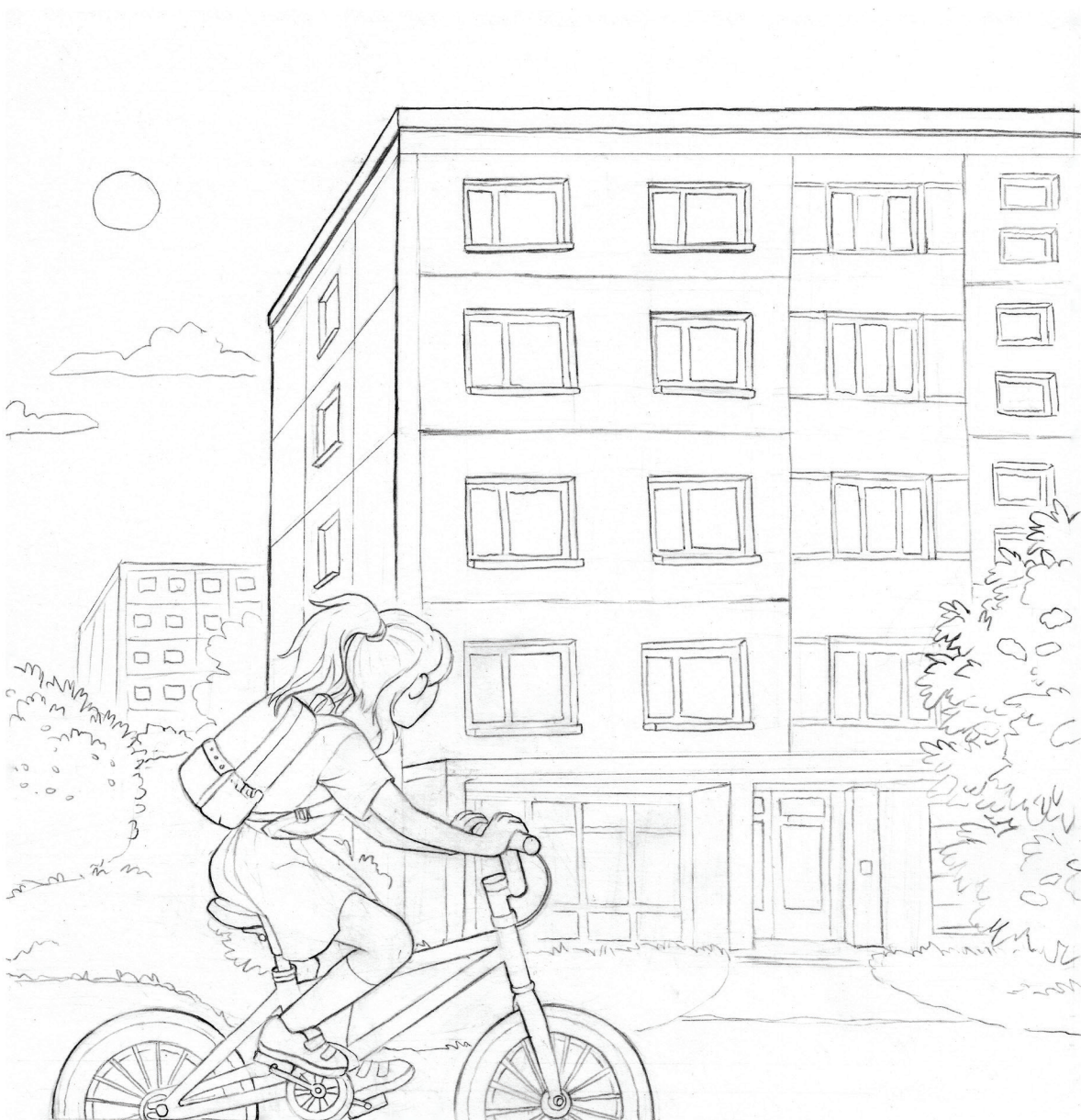
Příloha 5: Finální podoba hlavních postav

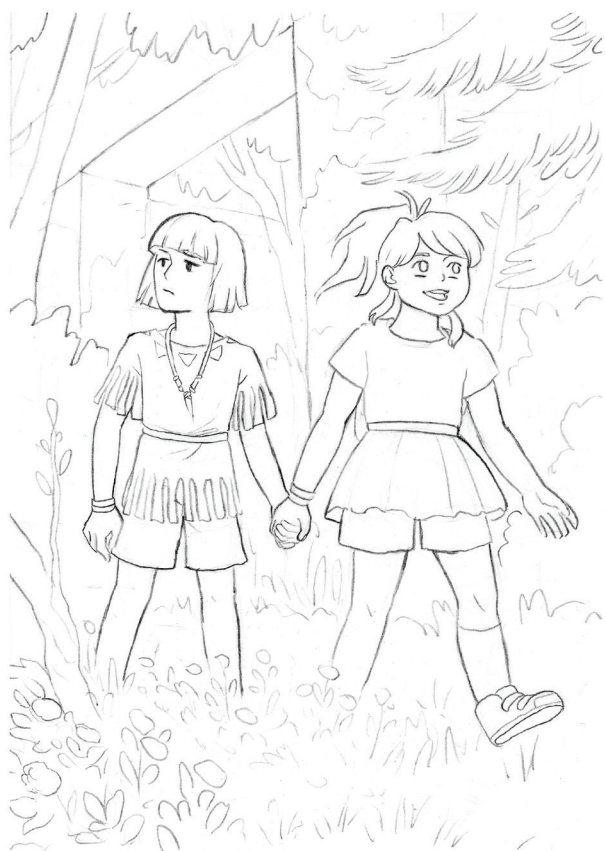
Příloha 6: Kresby Zanii v provedení mých mladších sourozenců
Filipa, Lukáše, Elišky a Bereniky

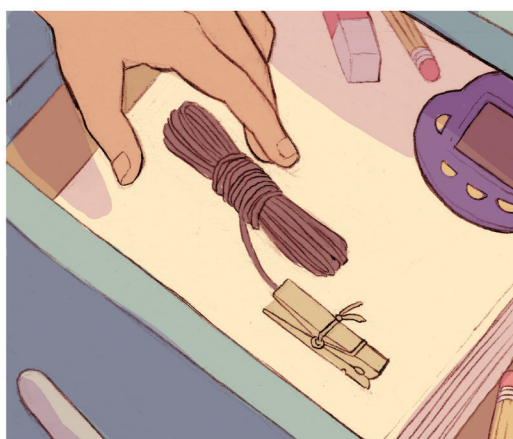
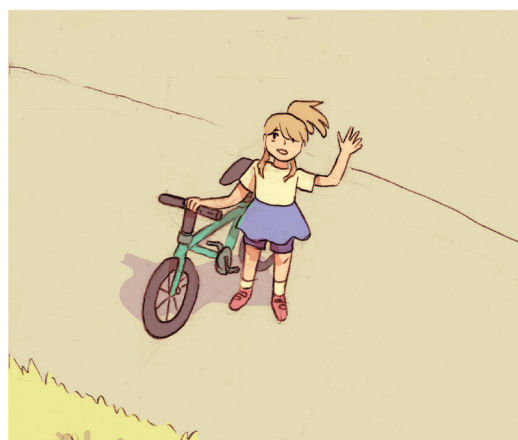
Příloha 7: Ukázky z kresleného scénáře

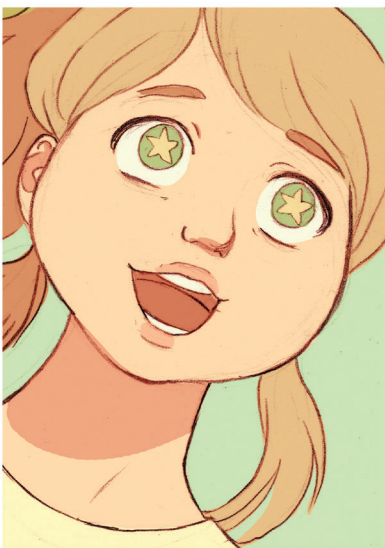
Příloha 8: Ukázky komiksových stran v tužce bez barvy

Příloha 8: Ukázky komiksových stran v tužce bez barvy

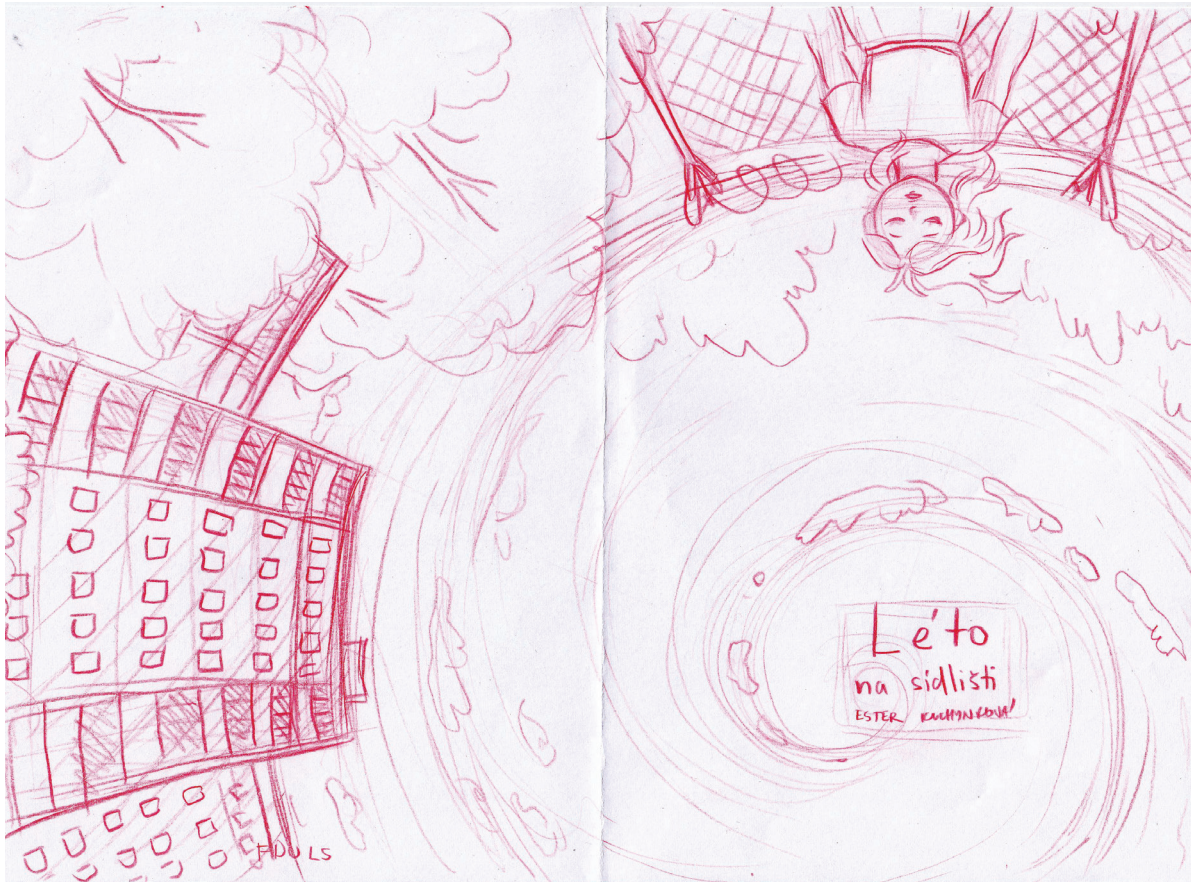
Příloha 9: Ukázky finálních komiksových stran

Příloha 9: Ukázky finálních komiksových stran

Příloha 10: Návrhy obálky knihy

Příloha 10: Návrhy obálky knihy
Příloha 11: Finální ilustrace obálky knihy

Příloha 12: Ukázky z procesu knižní vazby

Příloha 12: Ukázky z procesu knižní vazby

Příloha 13: Fotodokumentace knihy