

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Bakalářská práce

ILUSTROVANÁ KNIHA
MLHA OD STEPHENA KINGA

Petra Ramešová

Plzeň 2021

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

ILUSTROVANÁ KNIHA
MLHA OD STEPHENA KINGA

Petra Ramešová

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

Plzeň 2021

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

Plzeň, duben 2021

.....

podpis autora

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Akademický rok: 2020/2021

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

(projektu, uměleckého díla, uměleckého výkonu)

Jméno a příjmení: **Petra RAMEŠOVÁ**
Osobní číslo: **D18B0127P**
Studijní program: **B8206 Výtvarná umění**
Studijní obor: **Ilustrace a grafika, specializace Mediální a didaktická ilustrace**
Téma práce: **Ilustrovaná kniha – Mlha**
Zadávající katedra: **Katedra výtvarného umění**

Zásady pro vypracování

Tvůrčí záměr: Vytvoření ilustrované knihy na příběh Mlha od Stephena Kinga.

Způsob realizace: Od celkové koncepce k prvním výtvarným návrhům, přes volbu techniky k finální podobě knihy.

Cíl práce: Autorský posun v oblasti ilustrace.

Předpokládaný charakter výstupu: Výstupem bude kompletně řešená kniha tištěná ve 3 exemplářích, s minimálním počtem 20 ilustrovaných stran.

Původní zpráva bude mít rozsah min. 3 normostrany.

Rozsah teoretické části: **min. 3 normostrany textu**
Rozsah praktické části: **vyplyne ze zpracování BP**
Forma zpracování bakalářské práce: **tištěná**

Seznam doporučené literatury:

BAMMES, Gottfried. Die Gestalt des Menschen: Lehr und Handbuch der Kunstleranatomie. Ravensburg: Ravensburger Buchverlag, 1995. ISBN 3473483788.

BAMMES, Gottfried. Grosse Tieranatomie: Gestalt, Geschichte, Kunst. Ravensburg: O. Maier, 1991. ISBN 3473483664.

MATEU-MESTRE, Marcos. Framed ink: drawing and composition for visual storytellers. Culver City, CA: Design Studio Press, 2010. ISBN 1933492953.

Vedoucí bakalářské práce: **MgA. Ing. Václav Šlajch**
Katedra výtvarného umění

Oponent bakalářské práce: **MgA. Marie Kohoutová**
Katedra designu

Datum zadání bakalářské práce: **31. října 2020**
Termín odevzdání bakalářské práce: **30. dubna 2021**

Doc. akademický malíř Josef Mištera
děkan

Mgr. Jindřich Lukavský, Ph.D.
vedoucí katedry

OBSAH

- 1. Téma a cíl práce**
 - 1.1. Volba tématu**
 - 1.2. Cíl práce**
- 2. Dokumentace procesu**
 - 2.1. Příprava**
 - 2.2. Technika**
 - 2.3. Dokončovací práce**
- 3. Shrnutí**
- 4. Seznam použitých zdrojů**
- 5. Resumé**
- 6. Seznam příloh**

1. Téma a cíl práce

1.1. Volba tématu

Jako téma své práce jsem si zvolila ilustrovanou knihu podle vlastního výběru. Volba tohoto tématu byla jistou osobní výzvou. Nikdy jsem celou knihu neilustrovala, a proto jsem si řekla, že to ráda zkusím. Když přišlo k výběru konkrétní knihy, zprvu jsem uvažovala o *Pánovi Much* od *Williama Goldinga*. Bohužel *Pán Much* byl již ilustrován jako diplomová práce minulý rok, a z toho důvodu jsem se rozhodla pro hororovou novelu *Mlha* od *Stephena Kinga*, která patří mezi spisovatelova raná díla. I přes to, že novela má velmi pěknou filmovou adaptaci, není tolik známá, a na českém trhu se jen těžko shání. V knihkupectví a na e-shopech už není dlouhou dobu dostupná a z internetových zdrojů byla k dispozici pouze originální anglická verze. To bylo hlavním důvodem pro práci s anglickým textem v konečném výstupu.

Vybrala jsem si psychologický horor, jelikož jsem se v posledních letech začala více zajímat o ilustrace s hororovými prvky. Nikdy jsem k tomuto žánru neměla zrovna blízko, ale čím víc jsem se o něj zajímala, tím více mě přitahoval a překvapoval. Baví mě hlavně ilustrace s atmosférou a u hororových příběhů je právě tento aspekt nejdůležitější. Velmi se mi líbí i námět této knihy. Konkrétně zkoumání psychiky lidí, kteří přicházejí do styku s neznámým nebezpečím, které přesahuje veškeré chápání a jejich postupné upadání do davové mánie a paniky.

1.2. Cíl práce

Cílem mé práce bylo vytvoření ilustrací, které budou doprovázet čtenáře knihy a navodí celkovou atmosféru. Snažila jsem se vyvarovat přílišnému zobrazování hororových příšer, které se v příběhu objevují a soustředit se spíše na pocitové pojetí mlhy a nebezpečí, které sebou přináší. Dále jsem se chtěla posunout v tvorbě knižních ilustrací, jelikož to není disciplína, se kterou bych měla bohaté zkušenosti a navíc si od *Stephena Kinga* nedokážu vybavit jedinou knihu, která by nějaké ilustrace měla. Byla jsem sama zvědavá, jak se tohoto úkolu zhostím.

2. Dokumentace procesu

2.1. Příprava

Prvním krokem byl výběr klíčových scén. Po prolistování e-knihy a vypíchnutí důležitých okamžiků přišlo na řadu skicování. Prvotní kompozice bohužel nebyly zcela úspěšné. Hodně jsem bojovala s tím, aby ilustrace nezaváněly filmovou kompozicí, jelikož ve své vlastní tvorbě si ráda hraju s dynamickou perspektivou. Na konzultaci mi bylo doporučeno výrazné zploštění a opuštění složitých perspektiv, kterými se tak ráda trestám. Po přehodnocení mého přístupu k ilustracím jsem se dostala k základu, od kterého jsem se mohla odrazit a posunout se k přemýšlení o technice.

2.2. Technika

Veškeré ilustrace byly tvořeny technikou digitální malby, jelikož to je technika, ve které se cítím nejlépe a dala mi prostor k potřebnému experimentování. Také je více efektivní v rychlé úpravě kompozic či barev. Ušetřila mi spoustu cenného času.

Využívala jsem program Adobe Photoshop CC a grafický tablet Wacom Intuos Pro. Po zkoušení různých stylů jsem se rozhodla jít do čistých, grafických ploch bez linek. Inspirací pro tuto volbu byli hlavně digitální umělci *Patrick O'keefe*, *Alberto Mielgo* a *Yun Ling*, kteří tvoří tzv. netexturovaným stylem. Tento styl nabyl na popularitě v umělecké komunitě díky animovanému filmu *Spider-man: Into the Spider-verse*, na kterém se všichni umělci podíleli. Jejich tvorba vyniká právě svou grafičností, zároveň však udržují jistou míru realismu a vytvářejí tím velice příjemnou stylizaci.

Digitální malba se velmi liší od tradičních technik. Pro hodně lidí je její hlavní nevýhodou nedostatek textury a pocit přílišné jednotnosti. Tuto tzv. nevýhodu jsem se rozhodla využít ke svému prospěchu a vytvořit kontrast mezi pevným tvarem postav a objektů ve scéně a příchozí mlhou. Mlha, která je centrem celého příběhu, sebou přináší i texturu, konkrétně modrou akvarelovou lazuru, která je přes ni vložena pomocí ořezové masky za pomoci efektu vrstvy. Také objekty, které s ní přijdou do styku, ztratí svojí pevnost a rozplývají se do prázdna. Pocit rozplývání jsem se snažila navodit rozostřením a rozmazáním pohlcených objektů. Mým

hlavním cílem bylo vystihnout atmosféru a myslím, že tato rozhodnutí k tomu přispěla pozitivně.

V průběhu příběhu se také mění barevná paleta. Na začátku knihy, před příchodem mlhy, nejsou barvy nijak omezené, právě naopak, využívala jsem celé spektrum barev. Postupně se však většina barev ztrácí a převažuje modrá barva s červeným akcentem. Červenou jsem si vybrala proto, že s modrou vytváří příjemný komplementární kontrast.

Během práce jsem také využívala reference, které mi umožnily zobrazit věci pravdivě a udržet ilustrace na realistické úrovni. V knize jsou ilustrace dvojího typu. Ilustrace přes celou dvoustranu, které zobrazují prostředí a postavy, a menší jednostránkové, které zobrazují detaily. Formát knihy jsem zvolila A5, protože tento formát pěkně padne do ruky a dělat knihu větší mi přišlo zbytečné.

2.3. Dokončovací práce

Po dokončení ilustrací byla na řadě sazba knihy v programu Adobe Indesign. S typografií nemám tolik zkušeností, proto jsem nechtěla vymýšlet extrémně složité typografické úpravy a snažila jsem se držet základních typografických pravidel. V mé snaze mi hodně pomohly i ukázky úprav různých ilustrovaných knih.

3. Shrnutí

Jak už to u většiny projektů bývá, s něčím spokojená jsem, s něčím ne. Bohužel vazba knihy nedopadla podle mých představ. Uzavření okresů kvůli pandemii mi výrazně zkomplikovalo plány s tiskem a nakonec jsem tiskla u nás v okrese. Realizace tudíž není na tak profesionální úrovni, jak by mohla být při využití jiného studia. Každopádně, i přes všechna negativa jsem ráda, že jsem si vybrala právě *Mlhu* a s čistým svědomím mohu říct, že jsem toto téma vypracovala, jak nejlíp jsem dokázala.

4. Seznam použitých zdrojů

1. BMMES, Gottfried. Die Gestalt des Menschen: Lehr und Handbuch der Kunstleranatomie. Ravensburg: Ravensburger Buchverlag, 1995. ISBN 3473483788.
2. SPIDER-MAN: INTO THE SPIDER-VERSE | O'KEEFE. *Art Direction | O'KEEFE Artist* [online]. Copyright © 2020 [cit. 26.04.2021]. Dostupné z: <https://www.okeefeartist.com/spider-man-into-the-spider-verse>
3. SPIDER-MAN - YUN LING. *YUN LING - Home* [online]. Dostupné z: <https://www.lingy000.com/spider-man.html>
4. MATEU-MESTRE, Marcos. Framed ink: drawing and composition for visual storytellers. Culver City, CA: Design Studio Press, 2010. ISBN 1933492953.
5. PARRAMÓN, José María. *Perspektiva pro výtvarníky: správné užití perspektivy v kresbě a malbě*. České vyd. 2. Praha: Jan Vašut, 1998. Jak na to (Jan Vašut). ISBN 80-723-6041-8.

5. Resumé

The Mist is a psychological horror novella by *Stephen King*. In this project I tried to make illustrations that highlight the haunting atmosphere of the story. I chose this topic because of my interest in horror themed illustrations and narratives.

This entire project was done using digital painting techniques. Illustrations are done in a no-texture painting style, with the mist bringing in an aquarelle texture that coats everything and creates a pleasing contrast. The colors are also fading into blue hues as the mist is creeping closer. I have encountered many difficulties during the process, but I tried to deal with them the best I could. Overall, I am glad I chose this theme, because it kept me interested the whole way through and it helped me improve my book illustration skills.

6. Seznam příloh

Příloha 1

Ukázky náhledu z vnitřního bloku

Příloha 2

Postup – Od linky až po finální ilustraci

Příloha 3

Příklad zjednodušení perspektivy

Příloha 4

Ilustrace po přidání akvarelové textury

Příloha 5

Obálka

Příloha 6

Předsádka

Příloha 1

Ukázka náhledu z vnitřního bloku

"That's Norton's tree!" Steff said. And she said it with such hurt indignation that I had to smile in spite of the pain I felt. The flagpole was lying in the water and Old Glory floated soggily beside it in a tangle of larder. And I could imagine Norton's response: Sue me.

Billy was on the rock breakwater, examining the dock that had washed up on the stones. It was painted in jaunty blue and yellow stripes. He looked back over his shoulder at us and yelled gleefully, "It's the Maritimes', isn't it?"

"Yeah, it is," I said. "Wade in and fish the flag out, Big Bill!"

"Steff!"

Billy went for the flag - then stopped. At the same moment I felt Steff go rigid against me, and I saw it myself. The Harrison side of the lake was gone. You couldn't see even a hint of the shoreline over there, but years of looking at Long Lake made me believe that the shoreline wasn't hidden by much; only yards, maybe. The edge of the mist was nearly ruler-straight.

"What is it, Dad?" Billy yelled. He was in the water up to his knees, groping for the soggy flag.

"Sighhhhh," I said.

"Oh the lake?" Steff asked doubtfully, and I could see Mrs. Carmody's influence in her eyes. Damn the woman.

My own moment of inane was passing. Dreams, after all, are insubstantial things, like mist itself.

"Sure. You've seen fog on the lake before."

"Never like that. That looks more like a cloud."

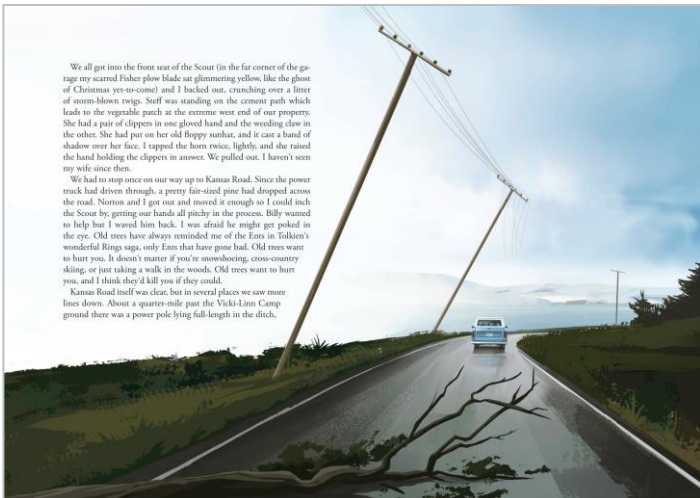
"It's the brightness of the sun," I said. "It's the same way clouds look from an airplane when you fly over them."

"What would do it? We only get fog in damp weather."

"No, we've got it right now," I said. "Harrison does, anyway. It's a little leftover from the storm, that's all. Two fronts meeting. Something along that line."

"David, are you sure?"

I laughed and hauled my arm around her neck. "No, actually, I'm

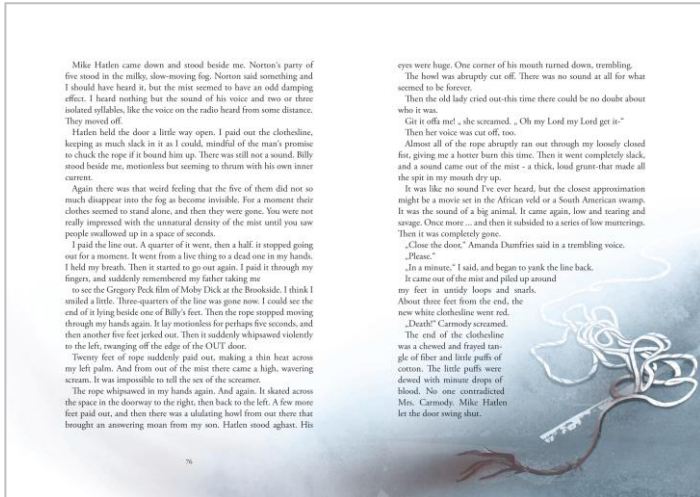
We all got into the front seat of the Scout (in the far corner of the garage my scared Fisher plow blade sat glimmering yellow, like the ghost of Christmas yet-to-come) and I backed out, crunching over a litter of storm-blown twigs. Steff was standing on the cement path which leads to the vegetable patch at the extreme west end of our property. She had a pair of clippers in one gloved hand and the wedding claw in the other. She had put on her old floppy sunhat, and it cast a band of shadow over her face. I tapped the horn twice, lightly, and she raised the hand holding the clippers in answer. We pulled out. I haven't seen my wife since then.

We had to stop once on our way up to Kansas Road. Since the power truck had driven through, a pretty fair-sized pine had dropped across the road. Norton and I got out and moved it enough so I could inch the Scout by, getting our hands all pichy in the process. Billy wanted to help but I warded him back. I was afraid he might get poked in the eye. Old trees have always reminded me of the Ents in Tolkien's wonderful Ring saga, only Ents that have gone bad. Old trees want to hurt you. It doesn't matter if you're snowshoeing, cross-country skiing, or just taking a walk in the woods. Old trees want to hurt you, and I think they'd kill you if they could.

Kansas Road itself was clear, but in several places we saw more lines down. About a quarter-mile past the Vicki-Linn Camp ground there was a power pole lying full-length in the ditch.

She slipped out, into the fog. We watched her go and no one said anything. We watched the fog overlay her and make her insubstantial, not a human being anymore but a pencil ink sketch of a human being done on the world's whitest paper, and no one said anything. Her arms and legs and pulled blond hair were all gone and only the misty remnants of her red summer dress remained, seeming to dance in white limbo. Then her dress was gone, too, and no one said anything.

Mike Hatlen came down and stood beside me. Norton's party of five stood in the milky, slow-moving fog. Norton said something and I should have heard it, but the mist seemed to have an odd dampening effect. I heard nothing but the sound of his voice and two or three isolated syllables, like the voice on the radio heard from some distance. They moved off.

Hatlen held the door a little way open. I paid out the clotheline, keeping as much slack in it as I could, mindful of the man's promise to chuck the rope if it bound him up. There was still not a sound. Billy stood beside me, motionless but seeming to thrum with his own inner current.

Again there was that weird feeling that the five of them did not so much disappear into the fog as become invisible. For a moment their clothes seemed to stand alone, and then they were gone. You were not really impressed with the unnatural density of the mist until you saw people swallowed up in a space of seconds.

I paid the line out. A quarter of it went, then a half, it stepped going out for a moment. It went from a live thing to a dead one in my hands. I held my breath. Then it started to go out again. I paid it through my fingers, and suddenly remembered my father taking me to see the Gregory Peck film of Moby Dick at the Bookside. I think I snuffed a little. Three-quarters of the line was gone now. I could see the end of it lying beside one of Billy's feet. Then the rope stopped moving through my hands again. It lay motionless for perhaps five seconds, and then another five feet jerked out. Then it suddenly whipspawed violently to the left, twanging off the edge of the OUT door.

Twenty feet of rope suddenly paid out, making a thin beat across my left palm. And from out of the mist there came a high, swerving scream. It was impossible to tell the sex of the screamer.

The rope whipspawed in my hands again. And again. It skated across the space in the doorway to the right, then back to the left. A few more feet paid out, and then there was a sliding howl from out there that brought an answering moan from my son. Hatlen stood aghast. His

eyes were huge. One corner of his mouth turned down, trembling.

The howl was abruptly cut off. There was no sound at all for what seemed to be forever.

Then the old lady cried out this time there could be no doubt about who it was.

"Get it offa me!" she screamed. "Oh my Lord my Lord get it -"

Then her voice was cut off, too.

Almost all of the rope abruptly ran out through my loosely closed fist, giving me a hot burn this time. Then it went completely slack, and a sound came out of the mist - a thick, loud grunt-that made all the spit in my mouth dry up.

It was like no sound I've ever heard, but the closest approximation might be a moose set in the African veldt or a South American wamp. It was the sound of a big animal. It came again, low and tearing and savage. Once more... and then it subsided to a series of low mutterings. Then it was completely gone.

"Close the door," Amanda Dumfries said in a trembling voice.

"Please."

"In a minute," I said, and began to yank the line back.

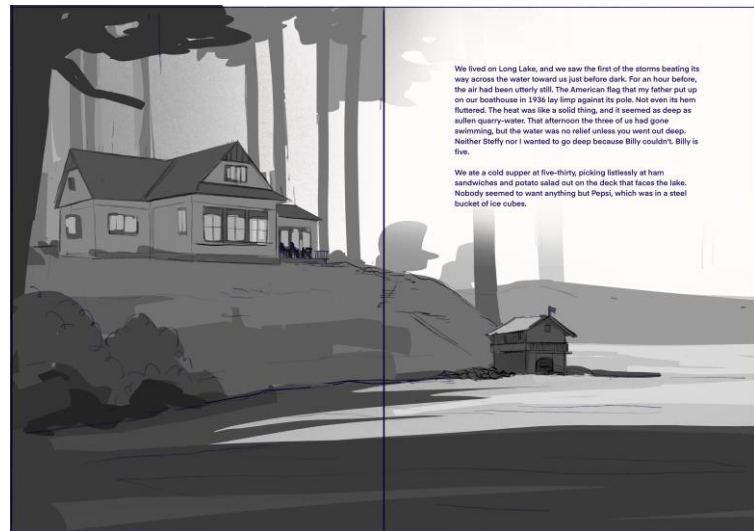
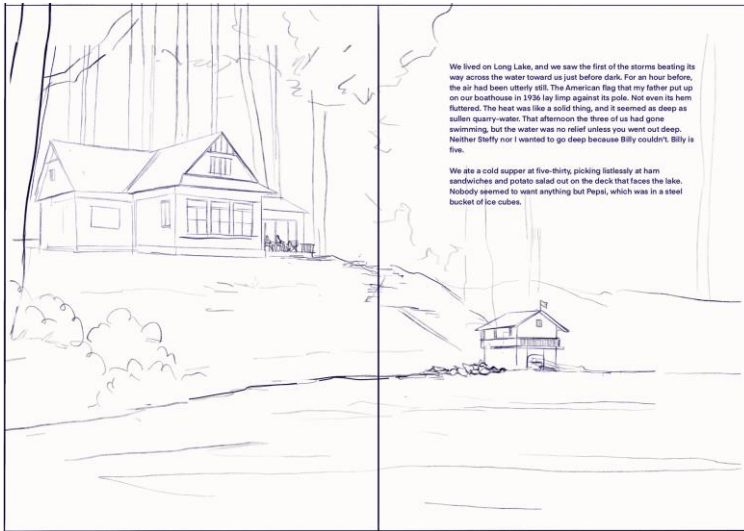
It came out of the mist and piled up around my feet in untidy loops and snarls.

About three feet from the end, the new white clotheline went red.

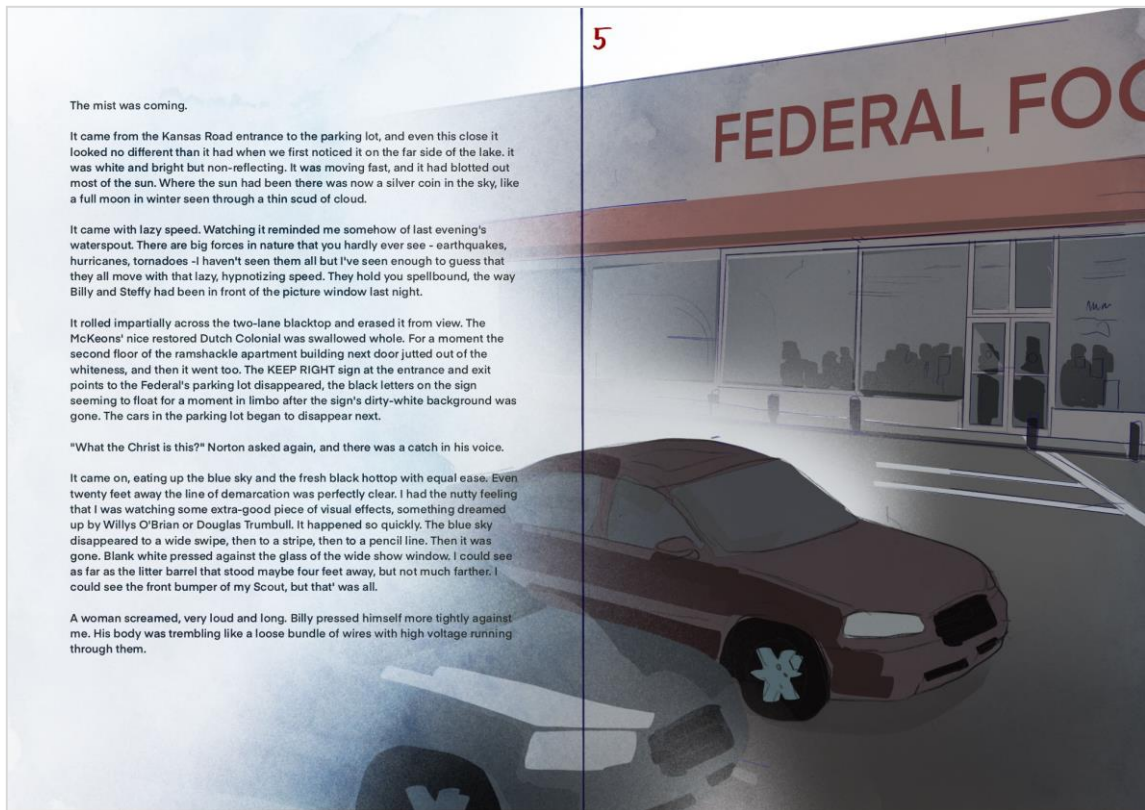
"Death!" Carmody screamed.

The end of the clotheline was a chewed and frayed tangle of fiber and little puffs of cotton. The little puffs were dewed with minute drops of blood. No one contradicted Mrs. Carmody. Mike Hatlen let the door swing shut.

Příloha 2 Postup – Od linky až po finální ilustraci

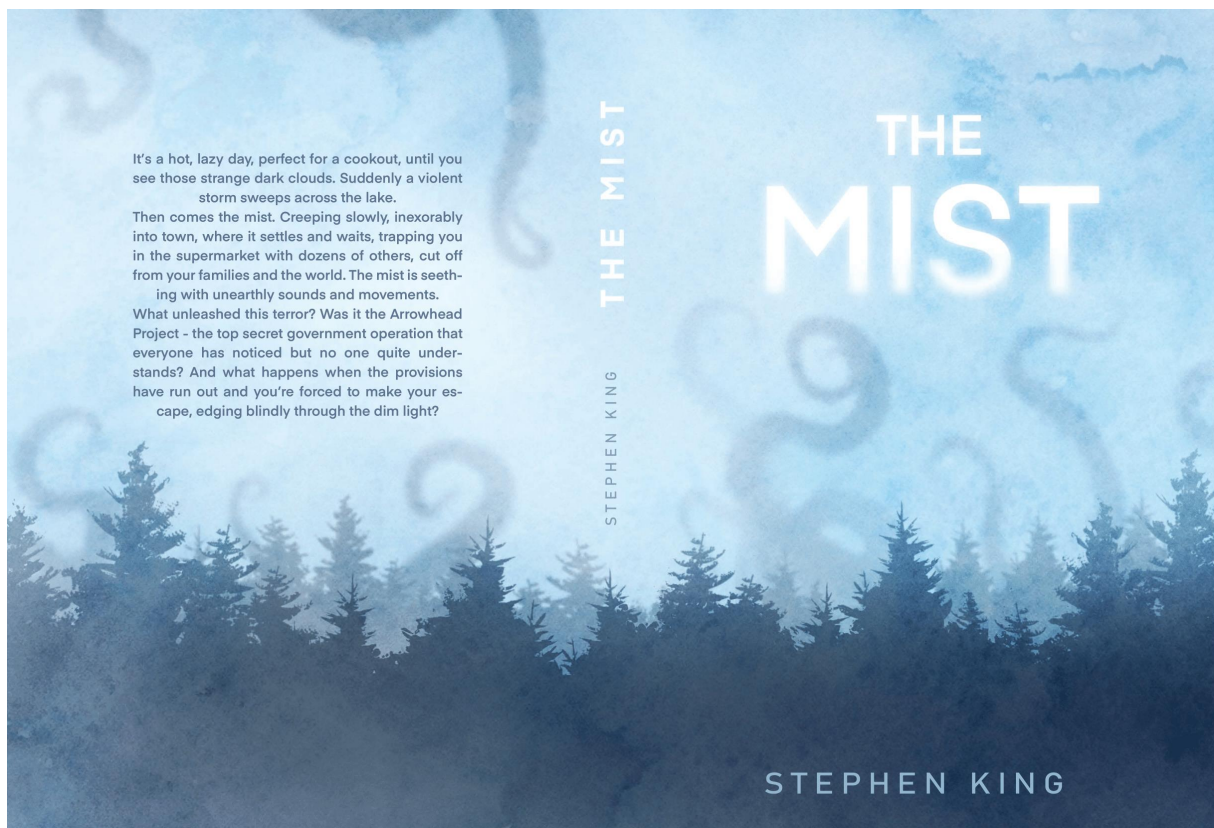
Příloha 3 Příklad zjednodušení perspektivy ilustrací

Příloha č. 4
Ilustrace po přidání akvarelové textury

Příloha č. 5
Obálka

Příloha č. 6
Předsádka

