

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Bakalářská práce

Plzeň 2022

Richard Fukač

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Bakalářská práce
ARTBOOK K FILMU ZBOJNÍK

Richard Fukač

Plzeň 2022

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Katedra výtvarného umění
Studijní program Výtvarná umění
Studijní obor Ilustrace a grafika
Specializace Kniha a tvarování papíru

Bakalářská práce
ARTBOOK K FILMU ZBOJNÍK

Richard Fukač

Vedoucí práce: MgA. Mgr. Petra Soukupová

Katedra výtvarného umění

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Západočeské univerzity v Plzni

Plzeň 2022

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

Plzeň, duben 2022

.....

podpis autora

Obsah

Popis přípravy a reflexe procesu vlastní tvorby	5
Rešerše zvoleného tématu	5
Kulturní hodnota díla	6
Inspirace a cíl práce	7
Vývoj přípravy	8
Varianty díla	9
Technologická specifika	11
Popis výsledného díla a jeho využití, či adjustace	12
Výsledný produkt	12
Přínos práce pro daný obor	13
Silné a slabé stránky	14
Seznam použitých zdrojů	15
Resumé	16

Popis přípravy a reflexe procesu vlastní tvorby

Rešerše zvoleného tématu

Artbook, který jsem zpracoval jako bakalářskou práci, doprovází historicky-dobrodružný film Zbojník. Toto vlastní dílo začalo vznikat při dlouhodobé spolupráci s mým kamarádem a studentem Leošem Kastnerem z Multilabu fakulty. Dílo vzniklo s nadšením do rozmanité umělecké činnosti v mezioborovém přesahu. Myšlenka pro vytvoření artbooku k filmu Zbojník se začala u mne rozvíjet přímo v začátku tvorby pro tento film.

Započetím představeného směru se pokusím vysvětlit kontext umístění tohoto díla v životě. Prvopočátek vznikl již na střední uměleckoprůmyslové škole během studia grafického designu. Vzájemně s Leošem jsme se zajímali o naši tvorbu v grafice a také jsme sdíleli podobné názory na filmovou tvorbu, které se již Leoš intenzivně věnoval. Na přelomu roku 2016–2017, zde na fakultě jsem ve volném čase začal spolupracovat na jeho filmových projektech v rámci ateliéru multimédií. První zkušenosti ve filmové tvorbě se u mne pohybovaly v reportážním a dokumentárním žánru. Mezitím jsem během studia nabyl také navíc zkušenosti s řemeslnými technikami tvorby knihy. Během dalších ročníků studia na fakultě jsem začal intenzivněji navštěvovat také ostatní ateliéry, mezi něž patří i Multilab. V posledním ročníku bakalářského studia vytvořil Leoš svůj první delší film Trash Town, jenž se promítal v lokálních kinech a na festivalech po republice. Během tvorby jsem si vyzkoušel asistovat u širokého spektra činností, od stavby kulis, přes hraní v komparzu až po přípravu jídla ve stánku během úvodní premiéry tohoto filmu. Šlo o cennou zkušenost, která mi významně pomohla se socializací v pracovním kolektivu.

Kulturní hodnota díla

Současný projekt Zbojník se zrodil během zimy na přelomu roku 2019–2020 v náročném zimním období začátku pandemie. Vnitřní část osobnosti získala u nás obou prostor zpracovat již probíhající změny struktur. Při zpětném ohlédnutí jsem se dostal k nejintenzivnější polaritě v kladné i záporné sféře. Onou polaritou mám na mysli nadčasovost náhledu v zažitých situacích. Vize vyplula přímo z duše do vlastní přítomné tvorby i díky práci na předchozích skupinových projektech. Náročnou přípravu pro natáčení filmu jsme začali společně prodiskutovávat hlavně venku při společných procházkách v lese. Poté jsme se domluvili na společné přípravě a spolupráci. Myšlenka na vytvoření artbooku tak během jara a léta nabývala první rysy.

Prvně bylo důležité vytvořit prostředí podle našich představ pro natáčení v přírodě. Pro tvorbu jsme vybrali místo v lese poblíž městečka Řenče u Knižské skály, začali promýšlet a tvořit prosté obydlí ze dřeva, kmenů, větví a slámy. Pomalu tak začínal vznikat obytný přístřešek s ohrazením a ohništěm, takové malé opevnění. Výrazným impulzem v dalším pokračování tvorby bylo pravidelné bivakování na místě veškerého dění. Pro tak nelehkou práci se k nám i tak přidalo dalších několik nadšenců. Během léta jsme postavili v malé šikovné skupince kulisy na úvodní trailer pro kampaň přes crowdfundingový portál Startovač, který vyšel již na podzim roku 2020.

Přípravné práce pokračovali znovu na jaře dalšího roku, kdy Leoš vypracoval finální scénář s důsledností na propracovanost charakterů. To se později stalo hlavním důvodem proč jsem se zaměřil ve svém artbooku na ilustraci portrétů hlavních i několika vedlejších postav, které ve filmu ztvárňují pečlivě vybraní herci. Rukopis ilustrace jsem se pokusil přiblížit právě i k vnímavosti organických motivů, kterými jsem se nechal během příprav filmových kulis v lese rozptýlit blíže k vědomí.

Inspirace a cíl práce

Tím jsem navázal na předešlé roky studia, kdy jsem se spíše o něco více zajímal o praktickou formu věci. Hodně mě k rozvoji grafiky zajímaly rozbory a rozmanitosti různých přírodních forem, hlavně struktur. Již v minulosti mne začaly výrazně ovlivňovat a začal jsem se o ně více zajímat. Struktury nás obklopují všude a jsou nedílnou součástí našeho žití. Velice zajímavé jsou struktury stavebního materiálu, které jsem dříve využil v tisku. Právě nejvíce mne zajímají struktury přírodnin, které jsem chtěl ve své mysli propojit s touto tvorbou. Velmi důkladně jsem v přírodě zkoumal strukturu kůry na kmeni stromů i větví, struktury listů různých listnatých stromů a keřů, také pařezů i ztrouchnivělých kmenů včetně mechu, trávy, obilí i lučních květů. Také díky tomuto poznání jsem přijal nabídku a začal tvořit v prostředí lesa pro natáčení filmu, jak jsem v předchozím popsal.

Vývoj přípravy

K prvním zkušenostem při natáčení filmu Zbojník tedy patří vytvoření prostředí v lese z přilehlých přírodnin pro natáčení scén venku v přírodě, což jsme dobře zvládli. Po zvládnutí této práce příprav jsme konečně vyjeli k prvnímu natáčení filmu do archeoskanzenu Curia Vítkov poblíž trojmezí s Německem a Polskem. Tam jsem se poprvé dostal k druhé kameře a s nadšením jsem se začal s kamerou blíže seznamovat. Práce se zadařila a první sekvence filmu byly na světě. Druhé a třetí natáčení probíhalo na místě naší tvorby v lese u Knižské skály. Opět jsem asistoval u druhé kamery a bedlivě sledoval a točil celé dění okolo. Hodně se mi líbila scéna naživo s koňmi u námi vystavěného příbytku. Na další natáčení jsme se vypravili do kaolinového lomu u Chlumčan. Zde probíhala bitva šermířů. Dále ale děj filmu nebudu prozrazovat, upoutávky a krátká videa jsme připravili ke shlédnutí i s odkazem ke každé postavě v knížce. Myslím, že film bude povedený, ještě zbývá závěrečná část k dotočení, a potom již těšení na promítání celého filmu.

Varianty díla

Pro znázornění portrétů hlavních postav jsem vybral kresbu tužkou. Myslím, že kresbou tužky mohu nejlépe vystihnout a vykreslit obrysy hlavy a tváře, zvýraznit rozdíl stínu a světla, jemným šrafováním dát modelu objem. Nejdříve jsem zachycoval celkové obrysy postav i portrétů náčrty na skici přímo v terénu a poté dokresloval autentický výraz portrétů podle fotografií. Dbal jsem na celkem přesné propracování detailů obličejových výrazů, tváře, očí, nosu i rtů, aby co nejlépe vystihovaly osobnostní rysy herců. Kresba tužkou mi umožnila popsat celou škálu tónů a dát portrétům mimořádný objem. Snažil jsem se zachytit přesnou podobu jedince, včetně momentální nálady a postoje v určitých hraných scénách a situacích.

Technologická specifika

Formát knížky jsem zvolil menšího rozměru 200x200 mm, tedy čtvercového provedení z důvodu že obsah stránek není tak rozsáhlý, jak psané formy, tak kresby. Podrobné zobrazení portrétů bez samotného pozadí tak velmi dobře vyniká právě na jednobarevném podkladu a i v menší velikosti.

Popis výsledného díla a jeho využití, či adjustace

Výsledný produkt

Tato práce s kamerou mi ukázala jiný pohled na tvůrčí uměleckou činnost, a to z hlediska pozorovatele. Učil jsem se během toho i nahrávat zvuk. Začal jsem sledovat rozvíjející se příběhy a osudy jiných herců a zároveň se těšil na další společná setkávání při natáčení. Při této práci mne napadlo, že bych chtěl vytvořit knihu přímo z tohoto prostředí filmových scén. Příroda je mi velmi blízká, tak jsem chtěl vykreslit jednotlivé postavy vystupující do popředí s pozadím hraných scén. Zaujalo mne jak filmové prostředí tak charakteristika osobností herců a dalších zúčastněných osob. Začal jsem tedy uvažovat o výtvarném vyjádření osobností herců, které bych ztvárnil pomocí portrétů v mém vlastním knižním díle.

Výsledkem je kniha, která kombinuje vlastní invenci s přizpůsobení již probíhajícímu dění okolo filmu. Dokončení předcházelo široké spektrum konzultací u nás na fakultě, tak i v zevnějším prostředí, mezi herci a šermíři. Dostalo se mi tedy širokého spektra ohlasů a náhled na způsob myšlení v různých subkulturách.

Přínos práce pro daný obor

Myslím, že přínosem se může stát právě přirozený potenciál naplnění vize na naší fakultě, tedy propojené práci mezi ateliéry a jejím přesahem. To se nyní vyvíjí a postupně se časem propojujeme a dozráváme ke krásné souhře a komunikaci. Děkujeme všem, kteří nám pomáhali při organizaci této náročné tvorbě a zapůjčili nám potřebnou techniku, materiál a kostýmy pro tvorbu.

Silné a slabé stránky

Práce s kamerou se mi zalíbila natolik, že jsem začal uvažovat o vlastní filmové tvorbě, vlastním projektu. Celkově mne tato ne zrovna lehká cesta propojení s filmem velice příjemně a pozitivně ovlivnila, nadále bych rád pokračoval a pracoval v tomto oboru vzdělávání. Myslím, že silnou stránkou, ale i zároveň slabou byla náročnost kooperace v rozdílných odvětvích. Právě mezioborová spolupráce otevírá potenciál k posunu tvorby. Nicméně také zvyšuje časovou náročnost a je tedy i náporem na psychiku.

Seznam použitých zdrojů

Knižní a periodická literatura

KÁŇA, Pavel. Knihařství a knižní vazba. 1. vyd. Brno : Knihař, 1995. ISBN 80-901924-0-8.

HAMANOVÁ, Pavlína. Z dějin knižní vazby : Od nejstarších dob do konce XIX. stol.. Praha : Orbis, 1959.

KRÁL, Jindřich. Moderní knihařství : souborné zpracování poznatků oboru. 1. vyd. Brno : Knihař, 1999. ISBN 80-901924-8-3.

Resumé

I believe that my book work with portraits and characteristics of the main characters will contribute to the completion of the overall picture of the film work and further open the way to a greater understanding of certain scenes and especially to describe the nature of the main characters. Subsequently, it complements the image-forming perception of the audience. I look forward to further joint cooperation in a broader sense, where there will be a place and space for expressing my inner feelings and ideas.

Věřím že moje knižní dílo s portréty a charakteristikou hlavních postav přispěje k dotvoření celistvého obrazu filmového díla a dále otevře cestu většímu pochopení určitých scén a hlavně vylíčení charakteru povahy hlavních představitelů. Následně doplní obrazotvorné vnímaní diváků. Těším se na další společnou spolupráci v širším významu, kde bude místo a prostor pro vyjadřování mého vnitřního cítění a představ.

Seznam příloh

Příloha č. 1

Evoluce. Kniha-objekt: první klauzurní práce.

Příloha č. 2

Krabička s razítky. Semestrální práce.

Příloha č. 3

Moruga challenge. Pop-up kniha: druhá klauzurní práce.

Příloha č. 4

Deník. Technika: bradel.

Příloha č. 5

4884. Kniha-objekt: druhá klauzurní práce část 1.

Příloha č. 6

4884. Kniha-objekt: druhá klauzurní práce část 2.

Příloha č. 7

Deník. Atypický formát: celkový pohled.

Příloha č. 8

Deník. Atypický formát: detail.

Příloha č. 9

Šišky a mravenci. Autorská kniha: třetí klauzurní práce. Desky.

Příloha č. 10

Šišky a mravenci. Autorská kniha: třetí klauzurní práce. Ilustrace.

Příloha č. 11

Soubor etuí: práce se sítí.

Příloha č. 12

Soubor etuí: hotový tisk.

Příloha č. 13

Soubor etuí: Maketa výrobku.

Příloha č. 14

Soubor etuí: Rozpracované síť.

Příloha č. 15

Artbook filmu Zbojník: Zkušební tisk.

Příloha č. 16

Artbook filmu Zbojník: Zkušební tisk část 2.

Příloha č. 17

Artbook filmu Zbojník: Zkušební tisk část 3.

Příloha č. 18

Artbook filmu Zbojník: Náhled typografie.

Příloha č. 19

Artbook filmu Zbojník: Průběh vazby.

Příloha č. 20

Artbook filmu Zbojník: Průběh vazby část 2.

Příloha č. 21

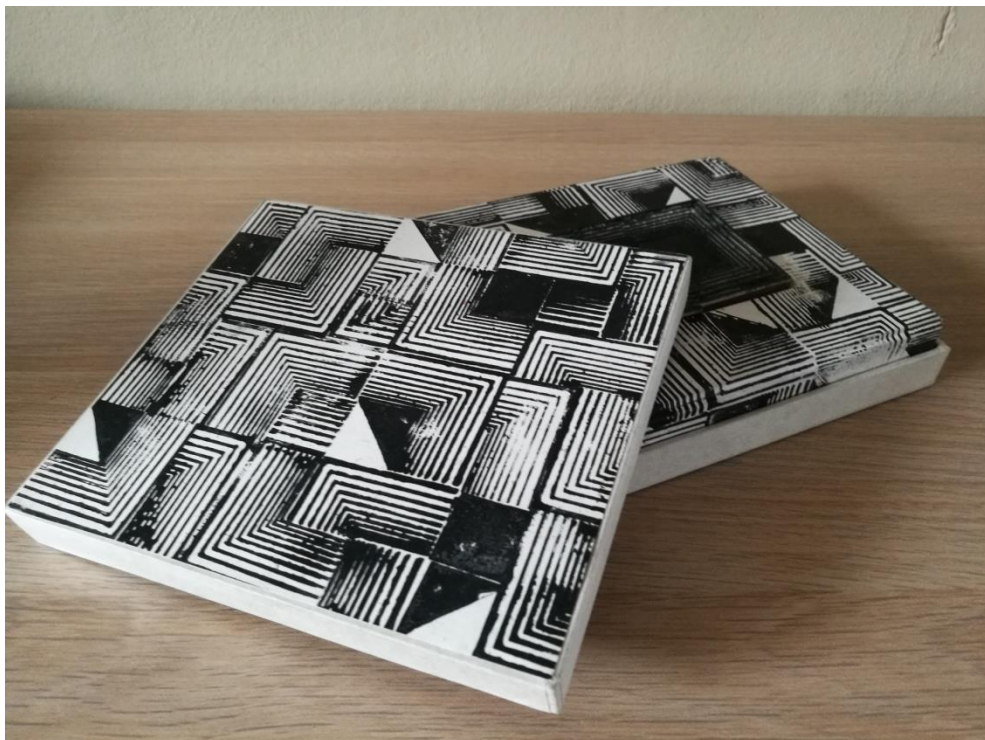
Artbook filmu Zbojník: Průběh vazby část 3.

Příloha č. 22

Artbook filmu Zbojník: Průběh vazby část 4.

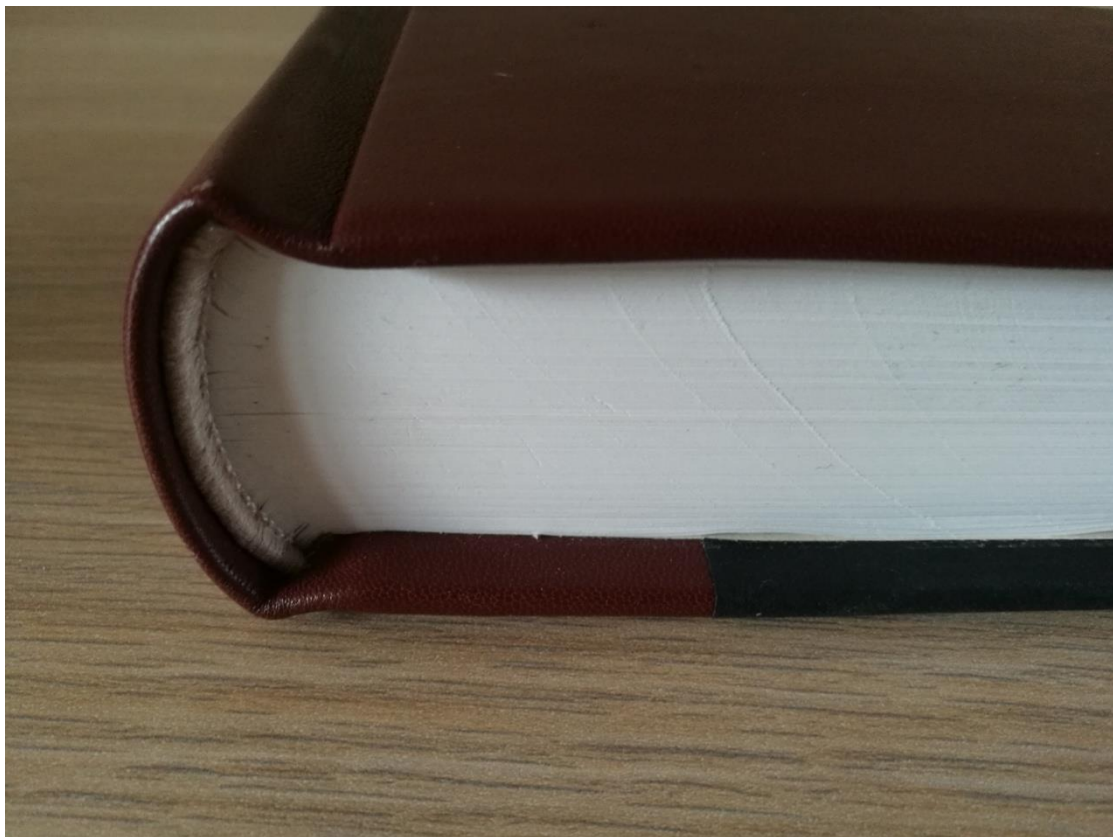
Příloha č. 1

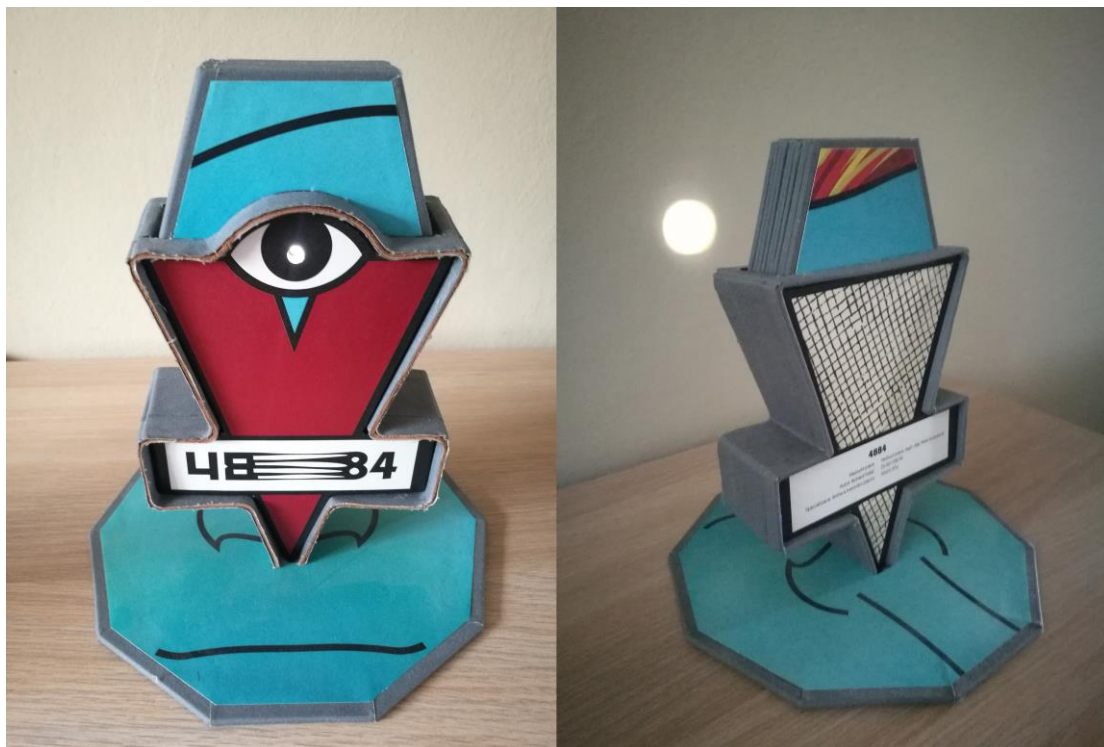
Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

Příloha č. 5

Příloha č. 6

Příloha č. 7

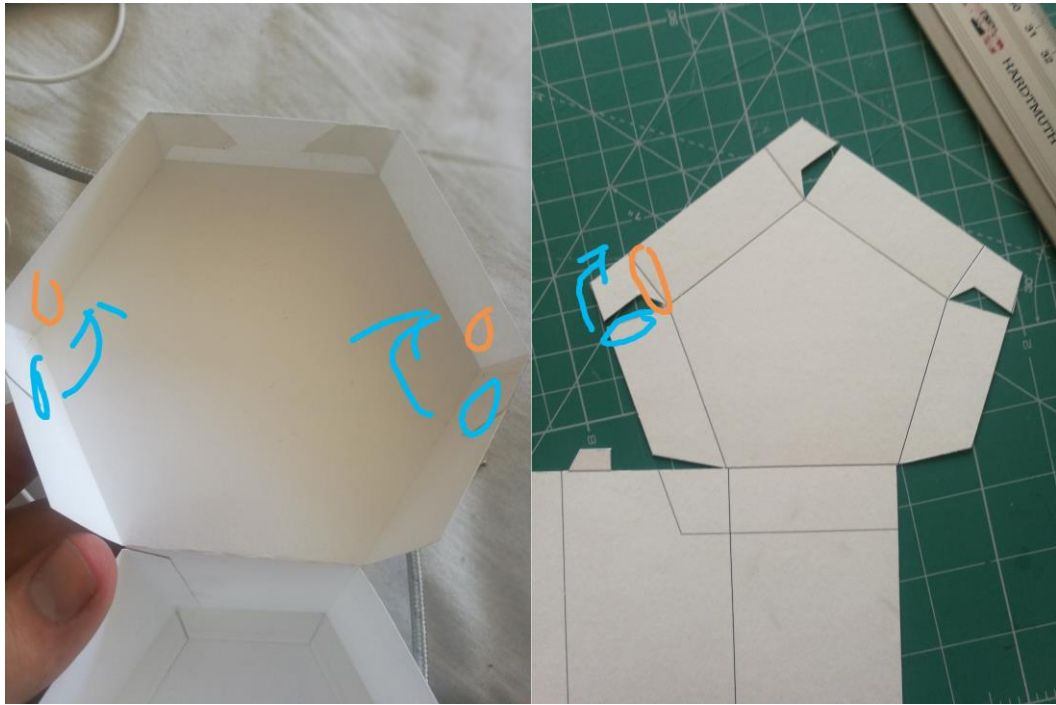
Příloha č. 8

Příloha č. 9

Příloha č. 10

Příloha č. 11

Příloha č. 12

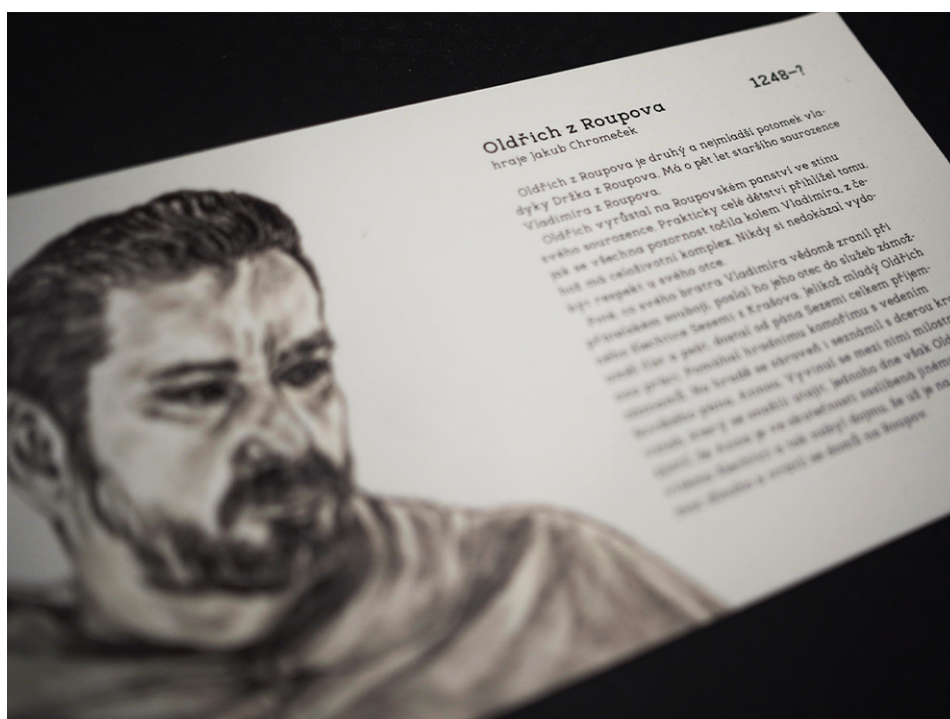
Příloha č. 13

Příloha č. 14

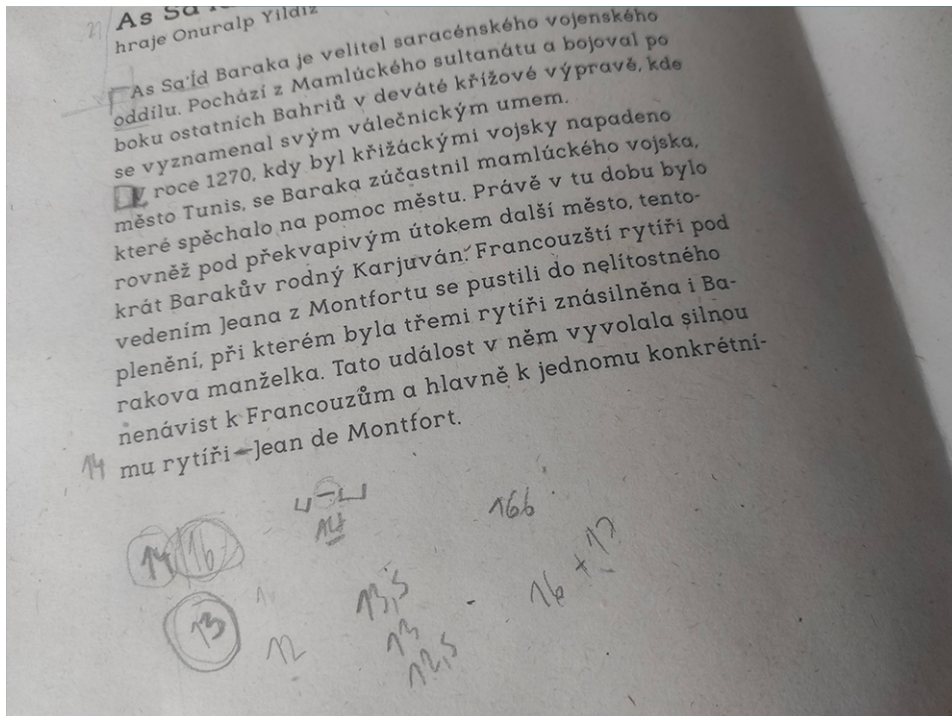
Příloha č. 15

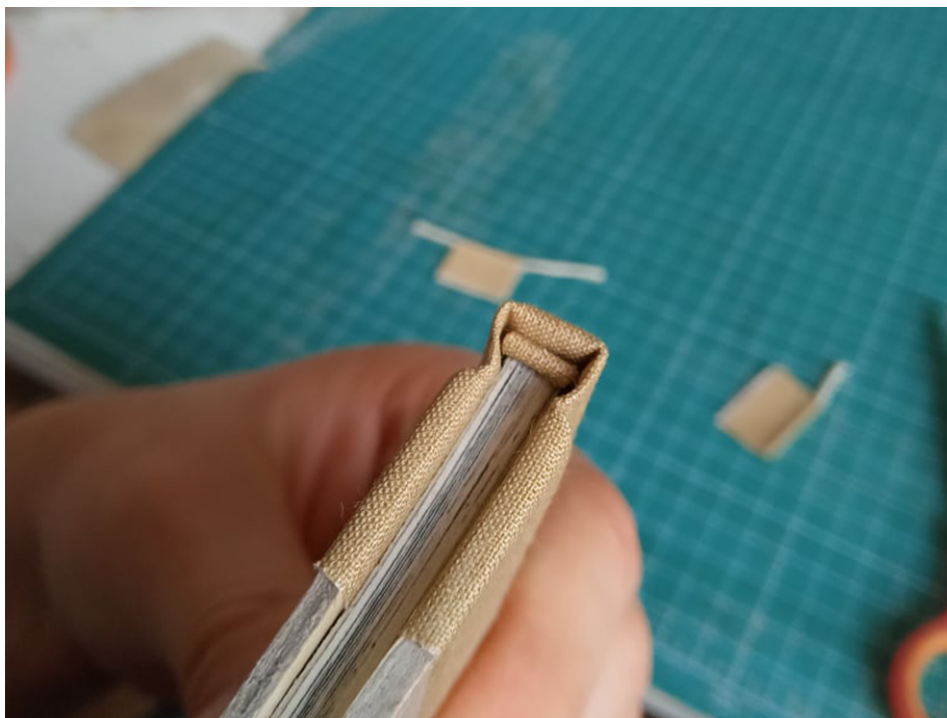
Příloha č. 16

Příloha č. 17

Příloha č. 18

Příloha č. 19

Příloha č. 20

Příloha č. 21

Příloha č. 22