

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Bakalářská práce

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Bakalářská práce

Téma Autorská ilustrovaná kniha

Cítím tě

Gabriela Farkašová

Plzeň 2022

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Katedra výtvarného umění

Studijní program Výtvarná umění

Specializace Ilustrace a komiks pro děti

Bakalářská práce

Téma Autorská ilustrovaná kniha

Cítím tě

Gabriela Farkašová

Vedoucí práce: MgA. Marie Kohoutová
Katedra výtvarného umění
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
Západočeské univerzity v Plzni

Plzeň 2022

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: **Gabriela FARKAŠOVÁ**
Osobní číslo: **D19B0048P**
Studijní program: **B8206 Výtvarná umění**
Studijní obor: **Ilustrace a grafika, specializace Komiks a ilustrace pro děti**
Téma práce: **AUTORSKÁ ILUSTROVANÁ KNIHA**
Zadávací katedra: **Katedra výtvarného umění**

Zásady pro vypracování

Použití vlastního příběhu, minimálně 20 celostránkových ilustrací, práce zahrnuje kompletní výtvarné i grafické řešení knihy – layout, vizuál obálky, předtiskovou přípravu

Tvůrčí záměr: Budu se inspirovat textem psaným v dětství. Ráda bych text více rozvedla a obohatila

Způsob realizace: Výsledná podoba vyplyne v průběhu práce ze skic, návrhů a technologických zkoušek.

Cíl: Vytvoření autorské knihy se zajímavou vizuální podobou a čtivým příběhem.

Předpokládaný charakter výstupu: Vytiskovaná kniha v minimálním počtu tří výtisků. Minimální formát knihy A5 s min. 20 celostránkovými ilustracemi.

Rozsah průvodní zprávy: Minimálně 3 normostrany.

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

Seznam doporučené literatury:

EMINGEROVÁ, Dana. *Živel Lustig: Jak se píše kniha*. Mladá fronta, 2011. ISBN 978-80-204-2469-3.
KRÁL, Jindřich. *Moderní knihařství: souborné zpracování poznatků oboru*. Brno: sursum, 2011. ISBN 80-901 924 8-3.
inspirace
BURTON, Tim. *The Melancholy Death of Oyster boy: And other stories*. USA: Rob Weisbach books, 1997. ISBN 978-0-571-34510-6.
POE, Edgar Allan, František Bíbl A SPOL. a Lukáš MUSIL MUSA. *Jáma a kyvadloy: a jiné povídky*. Český Těšín: XYZ, 2017. ISBN 978-80-7505-859-1.
KAUR, Rupi, Petr TEICHMANN a Lukáš MUSIL MUSA. *Květy slunce*. Praha: knihy omega, 2019. ISBN 978-80-7585-666-1.
LOBEL, Arnold, Pavel ŠRUT a Arnold LOBEL. *Pan sova: první čtení*. New York: Harper Collins Publishers, 1975. ISBN 80-00-00462-3.
KAHOUN, Jiří, Arnold LOBEL a Karel FRANTA. *Bráška je taky ježek*. Praha: Olympia, 2000. ISBN 80-7033-694-3.

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

Datum zadání bakalářské práce: **31. května 2021**

Termín odevzdání bakalářské práce: **29. dubna 2022**

Doc. akademický malíř Josef Mištera v.r.
děkan

Mgr. Jindřich Lukavský, Ph.D. v.r.
vedoucí katedry

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

Plzeň, duben 2022

.....
podpis autora

Obsah

1	MÉ DOSAVADNÍ DÍLO V KONTEXTU SPECIALIZACE	7
2	TÉMA A DŮVOD JEHO VOLBY	7
3	PROCES PŘÍPRAVY, PROCES TVORBY	8
	3.1 Proces přípravy	8
	3.2 Proces tvorby	8
4	POPIS DÍLA, TECHNOLOGICKÁ SPECIFIKA, PŘÍNOS PRÁCE PRO DANÝ OBOR	9
	4.1 Popis díla	9
	4.2 Technologická specifika	10
	4.3 Přínos práce pro daný obor	10
5	SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ	10
6	RESUMÉ	11
7	SEZNAM PŘÍLOH	12

MÉ DOSAVADNÍ DÍLO V KONTEXTU SPECIALIZACE

V mé dosavadní školní i mimoškolní práci v kontextu specializace jsem se snažila soustředit na knižní ilustrace více než na tvorbu komiksu. Chtěla jsem se soustředit na co nejpestřejší publikum. Mluvím o dětech, mládeži, dospělých, ale i o našich starších občanech. Ale mojí nejoblíbenější skupinou jsou, jak já jim říkám “dospělí s dětskou duší.“ Důvodem mi je jejich hravá představivost a smysl zkoumat veškeré detaily, které mě baví tvořit. Jednoduše řečeno rčení “Kdo si hraje, nezlobí.“ platí jak pro čtenáře, tak i pro samotného ilustrátora.

Pro příklad zde uvádím svůj komiks tvořený v rámci poslední semestrální práce *The Glasses*. Komiks vyhrál třetí místo na soutěži od CS komiks. Porota byla pobavena scénářem i myšlenkou příběhu. Také je zaujalo i na komiks nezvyklé výtvarné provedení pastelkami. Možnost prokreslovat pastelkami všechny detaily mě zaujala natolik, že se jí věnuji i v mé bakalářské práci a také bych s ní chtěla pokračovat i dále.

TÉMA A DŮVOD JEHO VOLBY

Zvolené téma *Autorská ilustrovaná kniha* mě zaujalo hned na poprvé, protože jsem během prvního semestru třetího ročníku doma ve staré krabici našla příběh o pejskovi jménem Jerry. Příběh jsem psala a ilustrovala já v sedmi letech. Fungoval v podobě velmi jednoduchého deníku našeho pejska. Když jsem si ho pročetla, smála jsem se a řekla si, že bych po těch letech chtěla vytvořit knihu inspirovanou právě tímto příběhem. Dokonalým časem, kdy by se moje srdcová záležitost dala vytvořit, byla právě bakalářská práce s daným tématem *autorská ilustrovaná kniha*. Příběh jsem sice pojala z jiného pohledu. Například jako je věk jedné z hlavních postav, nebo žánr, ale stále z něj vychází v mnoha směrech.

PROCES PŘÍPRAVY, PROCES TVORBY

Proces přípravy

Přípravy probíhaly asi obtížněji, nežli se může zdát, protože nejnáročnější a časově nejobsáhlejší bylo vše, co se týkalo samotného psaní příběhu.

Zaprvé. Pročítání dětské předlohy a rozmyšlení nad tím, jak ji pojmout dnes, bylo první, co jsem musela udělat. Po velmi dlouhém a náročném rozhodování, jsem začala psát. Během psaní jsem samozřejmě neustále mazala a přepisovala. Po dopsání jsem se konečně probudila ze světa slov a došlo mi, že už byl konec prvního semestru.

Zadruhé. Zkoušení rozkresu všech stránek. Bylo nutné zjistit, jak bude kniha vypadat, jak vysadit text a jak zakomponovat obrázky tak, aby ladily s textem a zároveň zůstalo vše atraktivní pro oči čtenáře.

Zatřetí se zdokalovala vizuální podoba hlavních postav, u kterých se musí dodat, že jsou inspirovány skutečnými postavami z mého života.

Proces tvorby

Nejdříve jsem si šla zakoupit sadu pastelků s širokou škálou barev, abych předešla tomu, že mi nějaká pastelka dojde, nebo že nenajdu správný odstín.

Dále jsem vsázela text do programu Adobe InDesign CC 2018. Jedná se o počítačový program určený k tvorbě knih a různých delších dokumentů. Rozházela jsem si jednotlivé příběhy na stránky a snažila se text sjednotit.

Poté jsem se už pustila tvorby samotných finálních ilustrací. Některé ilustrace mi trvaly pět hodin, některé zase dva dny. To protože jeden je na bílém pozadí a je to ukázka detailu a druhý je ukázka celku, na kterém se nachází spousta informací, se kterými jsem si ráda barevně a strukturálně hrála. Tato fáze probíhala na papíře za pomoci předkresu tužkou a poté prokreslení pastelkami.

Dalším krokem bylo naskenování ilustrací a práce v počítači. V počítačovém programu Adobe Photoshop CC 2019, který je určen na úpravu fotek, jsem si připravila specifický formát 20 cm na 20 cm. Vložila jsem ilustraci, běhala pozadí a kolorovala některá místa v pozadí pod obrázkem. To jsem udělala přes druhou vrstvu nastavenou na režim násobení, ve kterém se vše násobí k obrázku, nepřekrývá ho, ale násobí se k němu, a tak nic z originální kresby nezmizí.

Finální ilustrace jsem vkládala (sázela) k předpřipravenému textu a upravovala jejich společnou kompozici. Stávalo se mi, že se mi vytvořená kompozice nelíbila anebo mě napadlo, jak to udělat lépe, takže jsem ilustrace předělávala a upravovala, dokud jsem nebyla spokojená.

Poté jsem si dělala tiskovou předpřípravu. Rozházela jsem stránky, tak aby na sebe navazovaly v hotové vazbě. Pomáhala jsem si malými papírky naskládanými na sebe s popisky kde co bude, a poté v počítači rozdělávala a přehazovala stránky podle malého papírového modelu.

S vyhotovenou prací jsem šla do blízké tiskárny, kde jsem si nechala udělat pět výtisků. Jedná se o menší tiskárnu jménem Tiskárna Fabián, kterou navštěvuji už od prvního ročníku střední školy.

A nakonec jsem donesla výtisky do knihařství, kde jsem si práci nechala svázat. V knihařství jsem se s nimi domluvila co a jak udělat. Jakou vazbu zvolit, jak potáhnout desky. Jedná se o knihařství Sequensová, které se nachází v centru Prahy.

POPIS DÍLA, TECHNOLOGICKÁ SPECIFIKA, PŘÍNOS PRÁCE

Popis díla

Jedná se o autorskou ilustrovanou knihu s názvem „Cítím tě“. Název vyplývá z citů pejska (Jerryho) k jeho paničce (Maličké) a naopak. Čtenáři mohou být mladiství, dospělí a starší lidé. Dokonce ji mohou číst děti s rodiči, kteří jim za pomoci textu mohou citlivě vysvětlit, co se děje s pejskem, když nám odejde ze života.

Děj příběhu totiž začíná Maličkou, která po nedávné ztrátě vzpomíná na svého pejska Jerryho. Díky vzpomínkám čtenář pozná pejska zblízka a může si do daných situací promítnout svého vlastního pejska. Velmi důležitá je scéna, ve které malička vysvětluje, jak mohl Jerry odletět do nebe. Měl totiž hrozně dlouhé uši, které mu při běhu plandaly. Jednou ale běžel tak rychle, až se díky nim začal vznášet a nakonec i létal. V ten moment ale přebírá slovo Jerry a prožíváme s ním jeho cestu zpět za maličkou.

Příběh je psaný citlivě a něžně bez použitých slov jako smrt a definitivní konec, aby si každý mohl představit, co vše teď může pejsek prožívat.

Pro děti s rodiči je příběh doporučen jako citlivá možnost jak se vypořádat s daným tématem ztráty mazlíčka. Pro ostatní může příběh nastolit mnoho dojemných emocí či nostalgii.

Technologická specifiká

Kniha je ilustrována dvěma způsoby. Pastelkami a počítačovou kolorací. Specifické spojení staré a moderní techniky. Pevná vazba, plátěný hřbet. Neobvyklý čtvercový formát 20 cm na 20 cm.

Přínos práce pro daný obor

Moje práce by dle mého názoru mohla mít přínos pro daný obor ten, že lidem přiblíží téma smrti mazlíčka, o kterém se moc ve světě knih nemluví. Mohla by tedy lidem pomoci s vlastním smířením nebo by s ní mohli pomoci někomu dalšímu či mladšímu jejím doporučením. Díky žádnému věkovému omezení se může dostat ke každému, což může přiblížit modernizaci klasické pastelkové ilustrace, či se alespoň zamyslet nad kouzlem pastelek v knížkách, které nejsou jen pro ty nejmenší čtenáře.

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ

Moje dětská práce JERRY

Literatura:

EMINGEROVÁ, Dana. Živel Lustig: Jak se píše kniha. Mladá fronta, 2011. ISBN 978-80-204-2469-3.
KRÁL, Jindřich. Moderní knihařství: souborné zpracování poznatků oboru. Brno: sursum, 2011. ISBN 80-901 924 8-3. inspirace BURTON, Tim. The Melancholy Death of Oyster boy: And other stories. USA: Rob Weisbach books, 1997. ISBN 978-0-571-34510-6. POE, Edgar Alan, František Bíbl A SPOL. a Lukáš MUSIL MUSA. Jáma a kyvadloy: a jiné povídky. Český Těšín: XYZ, 2017. ISBN 978-80-7505-859-1. KAUR, Rupj, Petr TEICHMANN a Lukáš MUSIL MUSA. Květy slunce. Praha: knihy omega, 2019. ISBN 978-80-7585-666-1. LOBEL, Arnold, Pavel ŠRUT a Arnold LOBEL. Pan sova: první čtení. New York: Harper Collins Publishers, 1975. ISBN 80-00-00462-3. KAHOUN, Jiří, Arnold LOBEL a Karel FRANTA. Bráška je taky ježek. Praha: Olympia, 2000. ISBN 80-7033-694-3.

RESUMÉ

Zpracovala a zilustrovala jsem příběh o pejskovi Jerry, který se na cestě do nebe obrátil a chtěl letět domů. Ale na závěr zjistí, že když tam nebyl, tak se o jeho malou paničku někdo dobře staral a starat bude, a že se tedy může vydat zpět vstříc svému osudu. Práce je inspirována mojí písemnou, ilustrativní dětskou tvorbou o tom stejném pejskovi.

Ilustrace je dělána klasickou pastelkovou technikou modernizovanou kolorováním v počítačovém programu Adobe Photoshop CC 2019. Techniku jsem zvolila z důvodu, že ráda prokresluju detaily a pastelky pro mě mají určité atmosférické kouzlo.

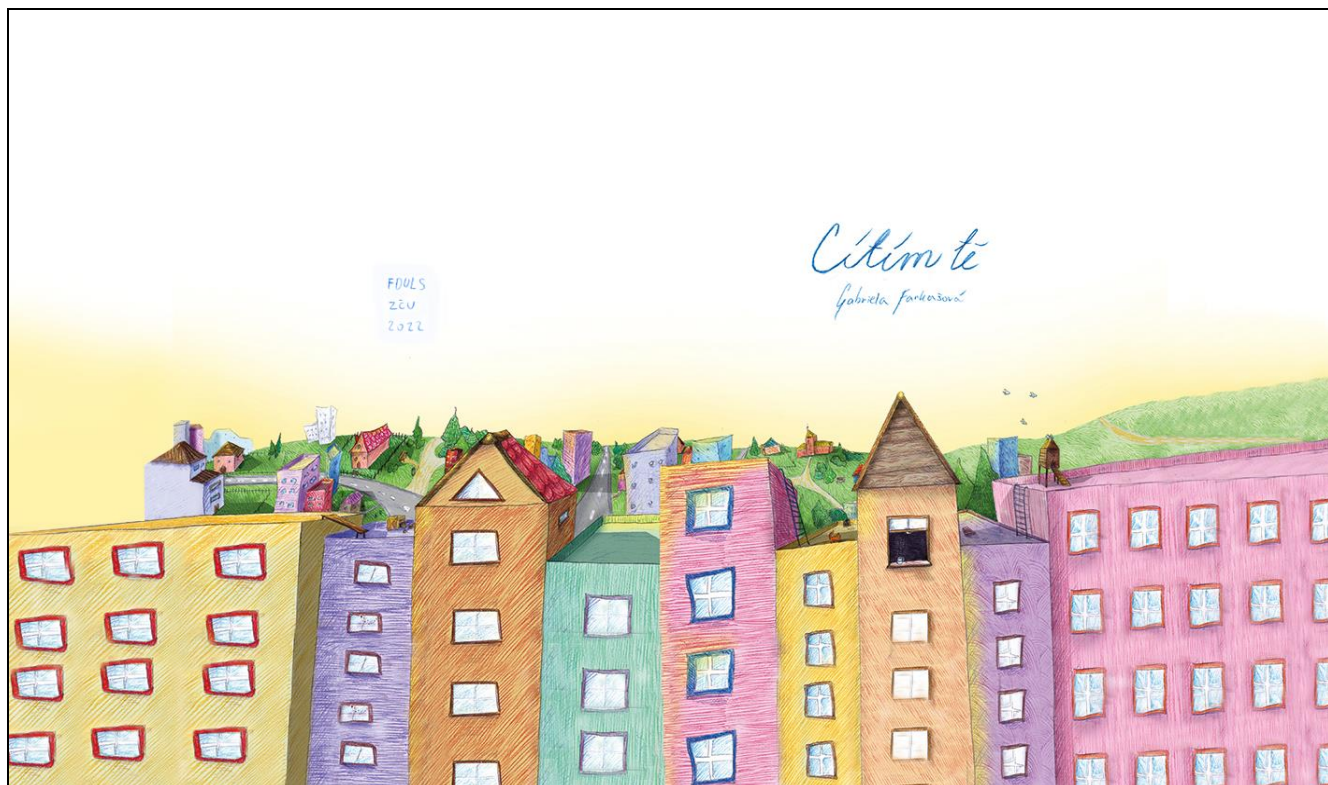
I processed and illustrated a story of a dog named Jerry, who turns back on his way to heaven because he wants to fly back home. In the end however, he finds that during the time he wasn't there, someone had been taking care of his little owner and will keep on doing so which makes him return and face his destiny with a feeling of content. My project is inspired by a tale and illustrations done by my childhood self about the same dog.

The illustrations are done with a classic crayon technique modernized with coloring in the computer program called Adobe Photoshop CC 2019. I chose this technique because i like to draw very detailed illustrations and crayons, for me, have a certain atmospheric effect.

Seznam příloh

1. Obálka
2. Stránka 6
3. Stránka 8
4. Stránka 12
5. Stránka 14
6. Stránka 16
7. Stránka 18
8. Stránka 22
9. Stránka 23
10. Stránka 24
11. Stránka 27
12. Stránka 28
13. Stránka 29
14. Zavřená hotová kniha
15. Otevřená hotová kniha

1. Obálka

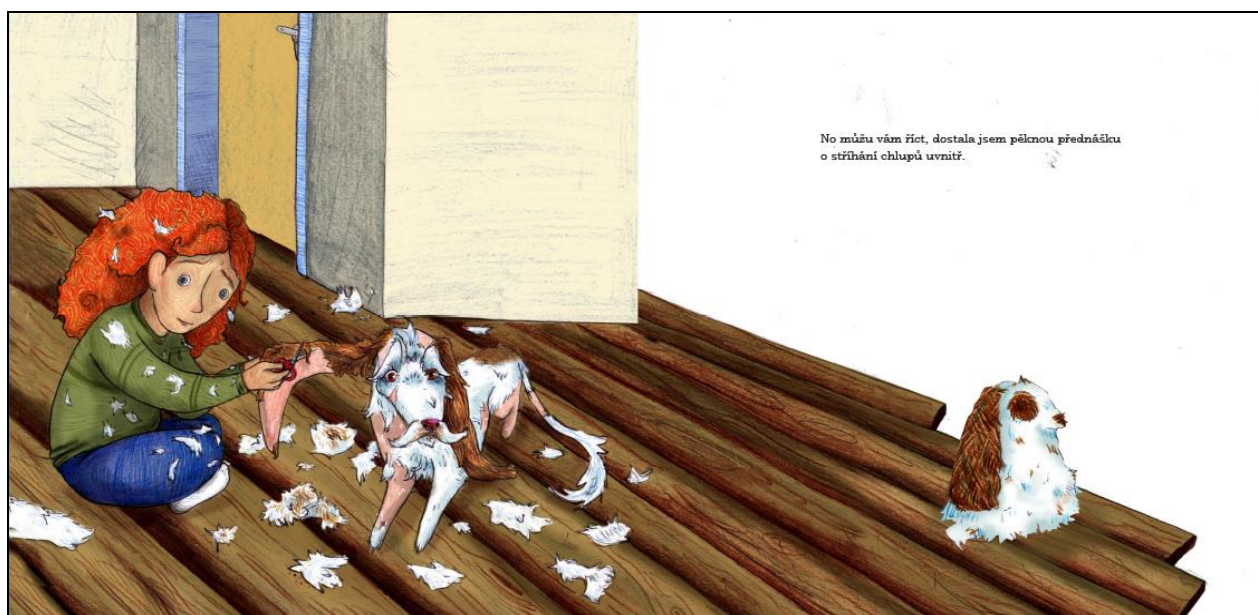
2. Stránka 6

3. Stránka 8 – Ilustrace inspirována originální dětskou ilustrací.

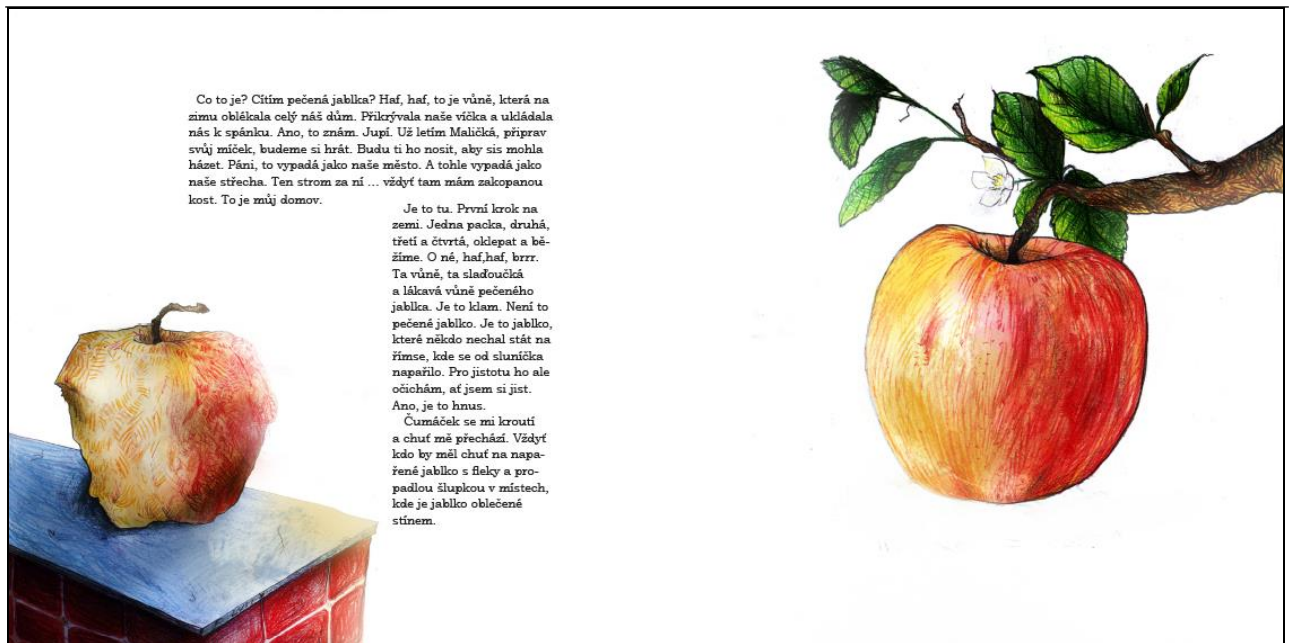
4. Stránka 12

5. Stránka 14

6. Stránka 16

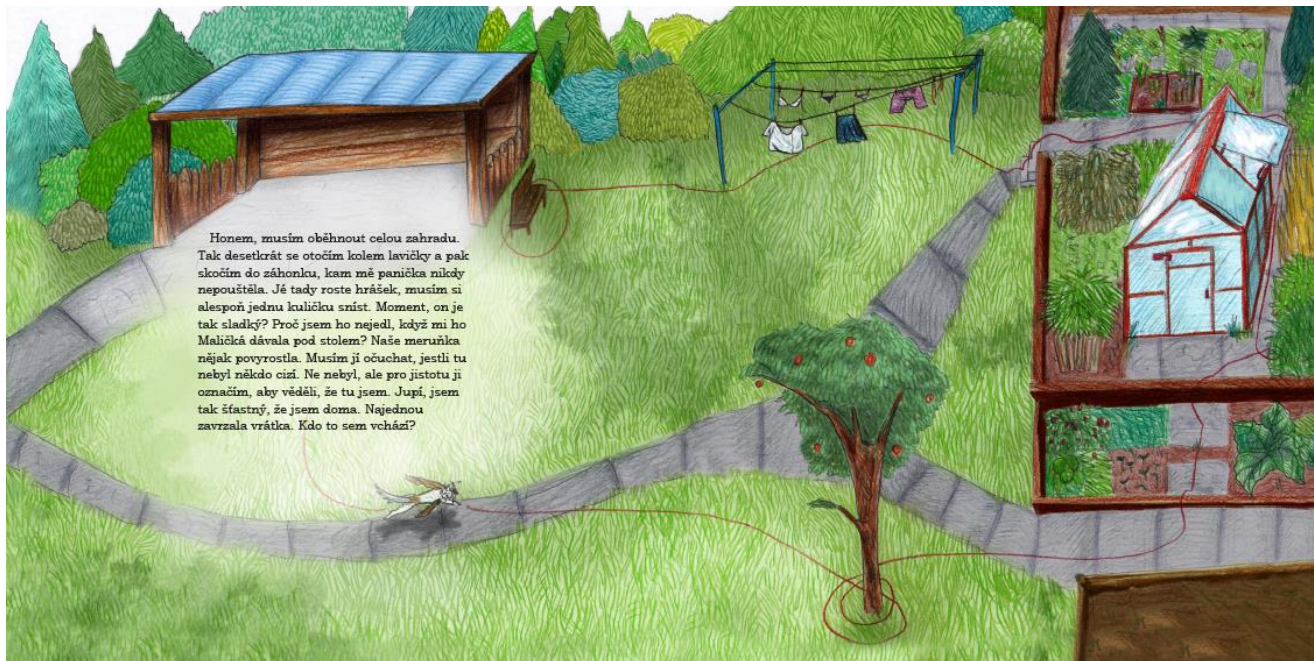
7. Stránka 18

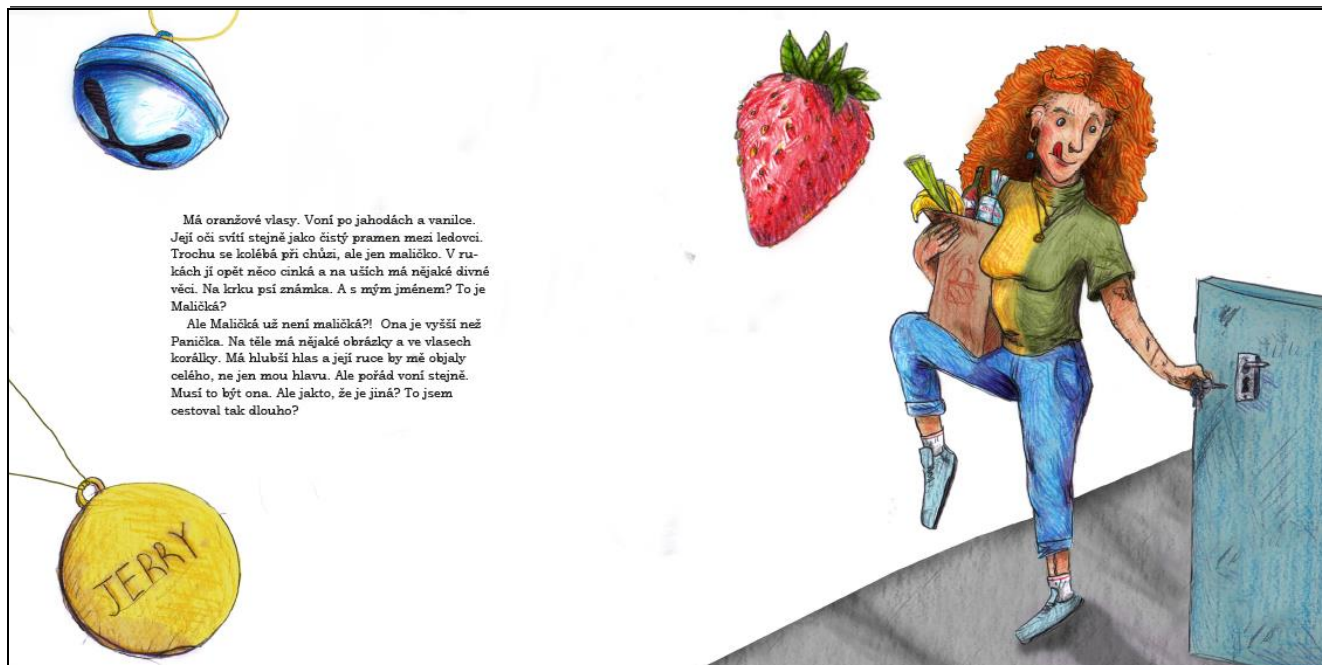
8. Stránka 22

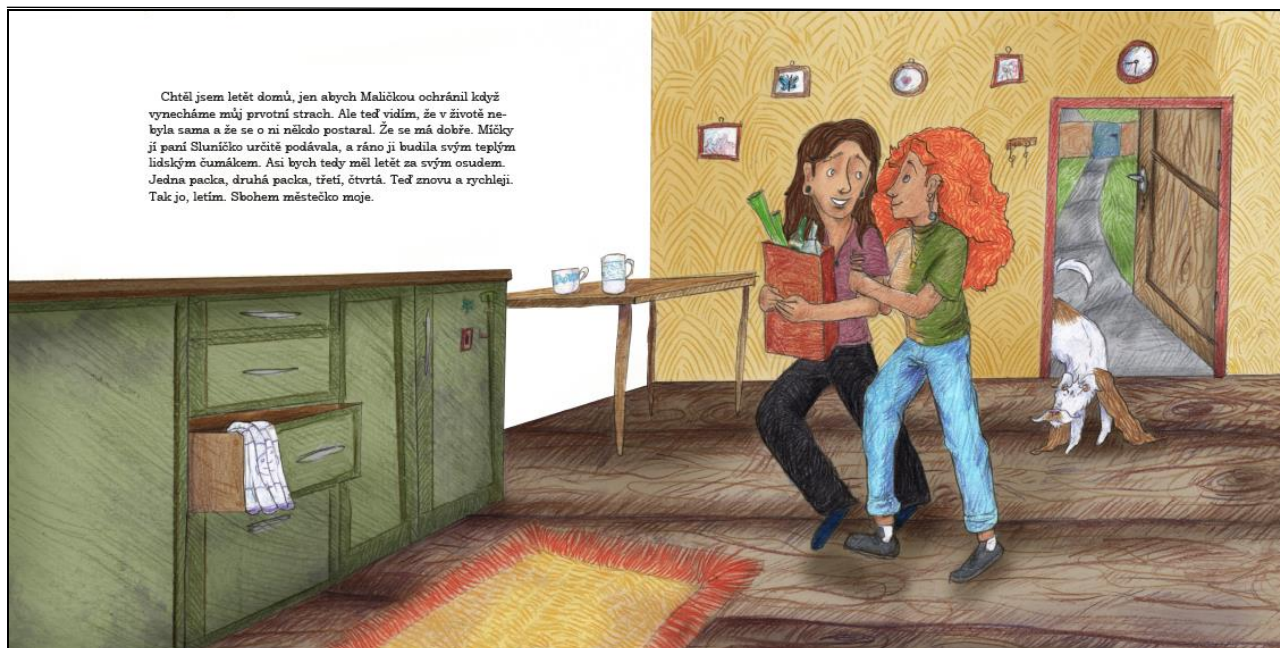
9. Stránka 23

10. Stránka 24

11. Stránka 27

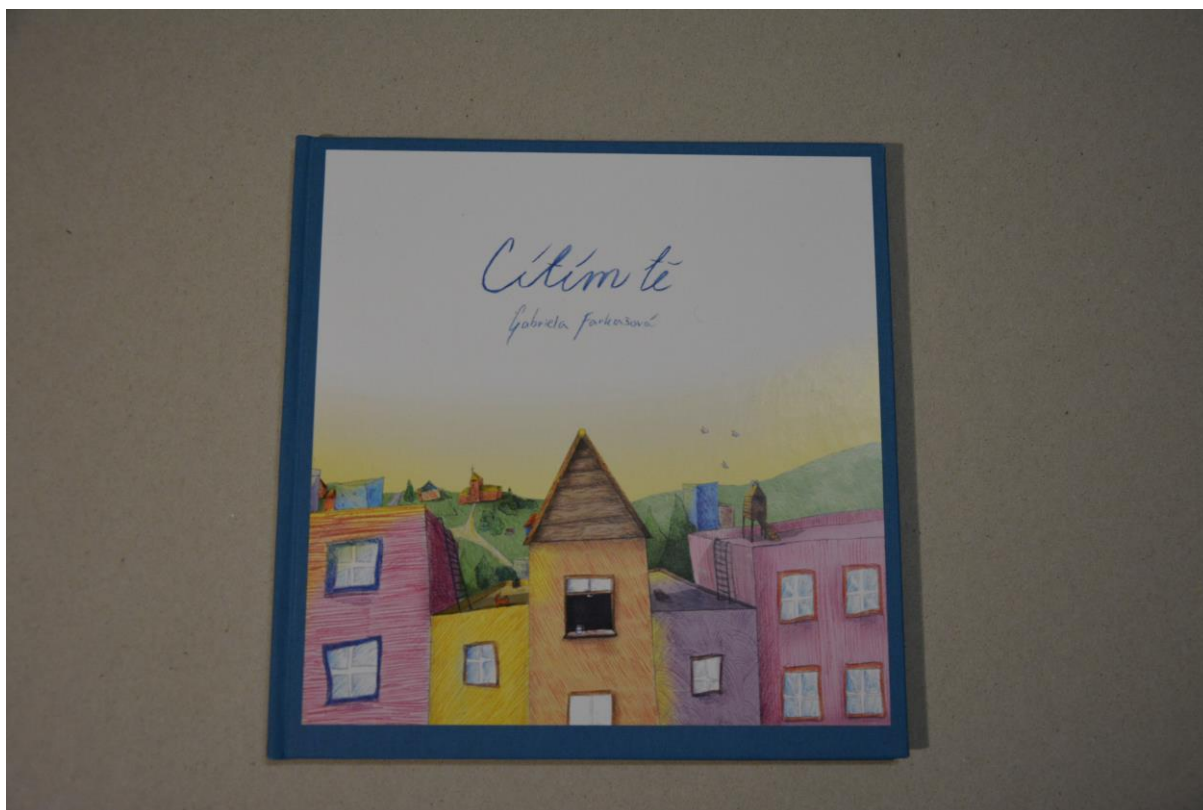
12. Stránka 29

Ale je pootevřená. Už letím do Psíkova.

14. Zavřená hotová kniha

15. Otevřená hotová kniha

