

Západočeská univerzita v Plzni

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Diplomová práce

AUTORSKÁ KOMIKSOVÁ KNIHA

SEDM A TMA

BcA. Nikola Hrušková

Plzeň 2017

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Katedra designu

Studijní program Design

Studijní obor Ilustrace a grafický design

Specializace Ilustrace

Diplomová práce

AUTORSKÁ KOMIKSOVÁ KNIHA

SEDM A TMA

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

Plzeň 2017

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

Plzeň, červenec 2017

.....

podpis autora

Poděkování

Touto cestou chci poděkovat vedoucímu diplomové práce Ing. MgA. Václavu Šlajchovi za cenné konzultace, MgA. Mgr. Pavlu Švejdovi za pomoc v oblasti typografie, a tiskárně Moravapress za velkou vstřícnost.

OBSAH

1	MÉ DOSAVADNÍ DÍLO V KONTEXTU SPECIALIZACE.....	1
2	TÉMA A DŮVOD JEHO VOLBY, CÍL PRÁCE	4
3	PROCES PŘÍPRAVY, PROCES TVORBY.....	6
4	POPIS DÍLA, TECHNOLOGICKÁ SPECIFIKA, PŘÍNOS PRÁCE PRO DANÝ OBOR	9
5	SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ.....	11
	a) Knižní a periodická literatura.....	11
	b) Internetové zdroje.....	11
	c) Filmy.....	12
6	RESUMÉ.....	13
7	SEZNAM PŘÍLOH.....	14

1 MÉ DOSAVADNÍ DÍLO V KONTEXTU SPECIALIZACE

Od raného věku jsem projevovala zájem o kresbu. Celé dětství jsem strávila s pastelkou v ruce, nástupem na základní školu s výtvarným zaměřením se moje vášeň jen prohloubila. Střední škola byla předem jasná. Nedělala jsem nic jiného, než celé dny kreslila. Nastoupila jsem na Střední uměleckou školu v Ostravě, obor Vědecká kresba a ilustrace. Tam jsem dostala všeobšáhlou průpravu, od kresby přes grafické techniky jako lept a litografie až po vazbu knih a počítačovou grafiku a typografii. Moje maturitní práce se přikláněla navzdory k mé lásce ke kresbě a grafickým dílnám spíše ke grafice počítačové, fotomanipulaci a postprodukci, vytvořila jsem kompletní propagaci (plakáty, brožury) pro smyšlenou soutěž se sociálním podtextem.

Po střední škole jsem se dále chtěla věnovat oboru a zvolila proto tehdy ještě Ústav umění a designu, obor Mediální a didaktická ilustrace. Byla jsem ovšem nevědomky zařazena do nově vznikajícího ateliéru Komiks a ilustrace pro děti. Po prvotním šoku jsem výzvu přijala, přece jen; tyto obory jsou jsi velmi blízké. Komiksům jsem se v minulosti věnovala jen okrajově a to jak tvorbou, tak četbou. Více mě zaujala druhá položka názvu, a to ilustrace pro děti, která mi byla bližší a měla jsem s ní více zkušeností. Pod vedením Doc. M.A. Barbary Šalamounové a MgA. Lucie Lomové jsem si vyzkoušela jak dětskou ilustraci, tak komiks v rámci semestrálních i klauzurních prací.

Jako zajímavou práci v kontextu specializace bych chtěla zmínit projekt Kafkomix, který vznikl při příležitosti 90. výročí úmrtí Franze Kafky jako

soubor ilustrací a hlavně komiks k jeho povídce Doupě. Projekt se dočkal výstavy v Plzeňském domě v Bruselu. Další komiksovým počinem je zpracování povídky Karla Čapka – Čintamani a ptáci do sbírky Malebné mordy. Jako bakalářskou práci jsem zvolila ilustrovanou knihu pro mládež s cizím textem, a to Lovce mamutů od Eduarda Štorcha. Knihu jsem zkompletovala celou sama, od celostránkových ilustrací přes sazbu textu až po vazbu.

V navazujícím magisterském programu jsem zvolila obor Ilustrace, od kterého jsem očekávala vlití nové energie do žil a jakési odpočínutí a upuštění od různých oborů, ke kterým jsem inklinovala v průběhu bakalářského studia a stále víc a víc jsem se odvracela od kresby. Jednoduše jsem se chtěla vrátit ke kořenům, kdy bylo neustálé kreslení v mém životě na prvním místě. S politováním musím sdělit, že se mi to zcela nepovedlo, viním za to jen sebe samotnou, můj rychlý kreslicí start, přílišnou vášeň, která vyústila v téměř naprosté vyhoření a obavu vzít tužku do ruky. Nechci to ale vzdát a zahodit roky práce a života, stále doufám, že ztracené zaujetí pro věc jednou znovu naleznou.

Z prací v průběhu magisterského studia bych chtěla zmínit hlavně semestrální komiks Paprsek do souboru Noční můry, který vznikl v zimním semestru třetího ročníku. Jeho zadání mi tématicky sedlo do výběru mé diplomové práce. Dalo by se říci, že jsem si na něm mohla vyzkoušet jednu z variant techniky, kterou jsem chtěla použít do své diplomové práce. Další komiksovou semestrální prací byl jednostránkový velkoformátový Penicilin pro výstavu Čtvrtá průmyslová revoluce a devítistránkový komiks Zkratka paní Toddové.. Z klauzurních prací bych ráda zmínila dětskou knížku Trojládky, kde jsem přeložila, svými slovy přepsala, ilustrovala a vlastno-

ručně svázala švédské a norské pověsti o trollech. U této práce pozoruji svůj příklon k syté barevnosti a důrazu barev na atmosféru. Stejný princip jsem použila u klauzurní práce, velkoformátové ilustrace, kterou jsem pojala hodně jako hru s barvou a snažila se důvěryhodně napodobit podmořskou atmosféru.

Z výčtu se zdá, že jsem se komiksu věnovala poměrně hodně. Vždy to byly ale kratší samostatná díla, a mým přáním bylo udělat ucelenou sbírku, i když složenou z kratších povídek, abych si vyzkoušela působení jednotlivých příběhů na sebe a kompletaci celé komiksové knihy.

2 TÉMA A DŮVOD JEHO VOLBY, CÍL PRÁCE

Jako téma mé diplomové práce jsem zvolila autorskou komiksovou knihu. Proč zrovna tato volba? Zkrátka, sama inklinuji víc k ilustraci samotné, než ke komiksu, a samotnou mě štválo, že se komiksu mnohdy bojácně vyhýbám. A ještě k tomu komiks autorský – jako svou slabinu cítím celý život scénáristiku. Nikdy jsem si nevymýšlela vlastní příběhy, ani jako dítě, jsem spíš ryzí praktický typ a v tomhle ohledu jsem si nikdy nepřipadala jistá. Vždy jsem měla pocit, že vymyšleno už vše je a já se budu víceméně jen opakovat. Nakonec jsem zjistila, že to tak skoro je, děje se to i jiným, jenom já to беру příliš fatálně. Dalo by se tedy říct, že jsem chtěla překonat sama sebe, nebát se.

Výběr žánru měl odrážet mě samotnou, mé zájmy. Jsem milovníkem hororu, sci-fi a formátu krátkých povídek – a to jak v knize, tak ve filmu. Inspirací mi byl samozřejmě spisovatel Stephen King a jeho soubory povídek, kterým jsem v poměrně raném věku propadla (například *Mrtví se někdy vracejí*, *Čtyři roční doby*, *Všechno je definitivní*, *Noční směna*, *Skeleton crew*, *Noční můry a snové výjevy*), dále filmy jako *Divoké historky* (režie Damián Szifrón), *Southbound* (režie David Bruckner), *Pohádka pohádek* (režie Matteo Garrone), *Creepshow* (režie George A. Romero), *Tajuplný vlak* (režie Jim Jarmusch) a samozřejmě vynikající *Heavy Metal* (režie Gerald Potterton). Volba byla tedy jasná – forma krátkých příběhů, které bez okolků rychle plynou po sobě a mají společného jmenovatele – hrůzu, strach, napětí. Ve svém osobním životě a v povaze jsem sama poměrně minimalistická, mírná až strohá v projevu, ale zároveň přímá (myslím), a to se myslím důrazně promítlo v krátké stopáži jednotlivých povídek.

Některé povídky ve sbírce jsou inspirovány skutečnými událostmi, mnou přetlumočené, upravené pro mé a komiksové potřeby. Potřeba této volby obsahu vznikla v zážitcích, které se udály v minulosti mně samotné, případně mým známým a přátelům. Absolutně nemůžu říct, že bych byla posedlá duchařinou a podobnými věcmi, na to jsem příliš pragmatická, i můj zážitek se nakonec dá pravděpodobně z poloviny vědecky vysvětlit, nicméně tyto zkušenosti jsou mi myslím vhodným tématem k dalšímu zpracovávání.

Cílem mé práce bylo vytvořit autorský komiks, soubor krátkých komiksových povídek, které by reflektovaly mě jako autora. Zároveň bylo mým cílem vyzvat sebe samotnou, abych zpracovala formát (komiks) mně vzdálenější, za účelem osobního růstu a progresu.

3 PROCES PŘÍPRAVY, PROCES TVORBY

Příprava k mé diplomové práci probíhala nevědomky již léta. Když pomínu mé zalíbení v hororu, často jsme si s přáteli či spolužáky vyprávěli naše strašidelné zážitky. Podobně jsme je sdíleli později na střední škole s profesorkou chemie a fyziky. Tato výjimečná žena se s námi v hodinách ráda podělila o své znalosti nejen v těchto oborech, ale i v trochu mystičtějších záležitostech. Mnozí z nás u ní našli pomoc a radu. Její objektivita, vnímavost a znalosti z různých sfér byly velmi pozoruhodné a zanechaly ve mně silný dojem.

Předfází samotného kreslení byl sběr materiálu – vyvídání a zpo-
vídání lidí. Mnoho jejich zážitků se nápadně podobalo, některé by se daly
označit za urban legends. Z velikého množství inspirace, kterou jsem dosta-
la v průběhu zhruba půl roku, jsem sestavila seznam povídek, z nichž byly
poté některé vybrány ke konečnému kreslenému zpracování. V průběhu
jsem je ještě několikrát měnila za jiné, aby si byly v konečné podobě co nej-
méně podobné a sbírka byla v rámci tématu pestrá. Poté vyvstala otázka,
jakou technikou budu diplomovou práci provádět. Jsem v tomto poměrně
nerozhodná, chvíli dávám přednost jedné, po dokončení bych nejradyji ce-
lou práci předělala v technice jiné. Nakonec jsem zvolila klasickou kresbu
tužkou, kterou jsem následně skenovala a kolorovala v počítači za pomoci
grafického tabletu. Tato technika mi přišla pro komiks vhodná, skicovitost
tužky je dle mého úměrný k jakési rychlosti komiksu.

Tvorba samotná se skládala ze skicování, z návrhů rozmístění jednot-
livých oken a políček. Když jsem byla s rozmístěním po konzultacích ve

škole spokojená, začala jsem kreslit načisto. Po vymýšlení s různými formáty papíru a kvality, které jsem musela například vypínat na desku, mi velmi pomohlo kreslit do zcela obyčejného skicáře, který jsem mohla mít stále po ruce a kreslit v různých prostředích a při různých příležitostech. Nakreslené strany komiksu jsem následně naskenovala, upravila jas, kontrast a expozici, abych dorovnála to, co skener potlačil. Následně jsem upravila sken na velikost stávající strany komiksu, vyretušovala a dokreslila, co bylo třeba, a vybarvovala. Ve volbě barev mě velmi ovlivnil hudební žánr – korejský pop a jeho skvělé videoklipy. Myslím, že ve světě nemají konkurenci. Jejich nasvícení a barevné schéma je vždy naprosto dokonalé, nebojí se využívat množství sytých barev nebo střídat pasáže krásných barevných výbuchů zkombinovaných s tlumeným klidem.

Obálka komiksu je výsledkem několika návrhů, které byly každý naprosto jiného charakteru. Od velmi akčních a dynamických návrhů jsem se dostala až k této variantě, která je spíše grafická a nechává prostor pro vnitřní obsah, který je sám o sobě dost barvami živý. Zvolila jsem opět černou variantu s dominantním písmem, jehož výplň je jako okýnko dovnitř – obsahuje divokou koláž z ilustrací z jednotlivých příběhů. Písmo je Urban Brush, které mi vyhovovalo svou výškou a šířkou řezu. Mohla jsem do něj použít jako výplň ilustrace ze samotných povídek, a titul mohl tedy posloužit jako jakýsi průhled dovnitř. Doplnkový font je Orator Std, který je použit i v tiráži.

Silnou stránku mé práce vidím v ucelenosti a barevném taktu. Také v hororové tematice, která by mohla oslovit široký okruh čtenářů, nejen fanoušky hororu, kteří by v příbězích mohli nacházet ty své a zároveň mi

podávat inspiraci k tvorbě dalších pokračování. Tato interakce by byla určitě cennou zkušeností. Slabou stránku mé diplomové práce vidím zároveň paradoxně v tom, co jsem uvedla jako silnou stránku. V hororové tematice. Zdá se mi, že v dnešní době jsou populární v komiksu spíše sociální nebo existenční témata a horor je brán jako brak nejhoršího kalibru, s čímž samozřejmě nemůžu souhlasit a ráda bych, kdyby moje sbírka přispěla ke kladnému hodnocení a větší oblibě tohoto žánru.

4 POPIS DÍLA, TECHNOLOGICKÁ SPECIFIKA, PŘÍNOS PRÁCE PRO DANÝ OBOR

Jako téma mé diplomové práce jsem si vybrala autorský komiks. Toto téma jsem si vybrala na základě svých koníčků a za účelem osobního růstu a progresu. Sedm a tma je sbírkou sedmi krátkých povídek s hororovou tematikou. Příběhy se zakládají na pravdivých událostech, jsou inspirovány mými zážitky a zkušenostmi mých přátel a známých. Příběhy jsou ovšem vylepšeny pro účely komiksového zpracování. Komiks je formátu B5, paperback a obsahuje 48 stran. Kresba je lineární tužková a následně kolorovaná v počítači. Každou povídku uvádí samostatný titul, který slouží i jako pauza mezi jednotlivými příběhy. Komiksy leží na černém pozadí, který zdůrazňuje temnou atmosféru a zároveň utlumuje výrazné barvy. Každá povídka má svou vlastní jedinečnou barevnou atmosféru. Obálka komiksu má spíše grafickou podobu, font je jako okno dovnitř, vyplňuje ho koláž z ilustrací z jednotlivých povídek. Komiks je určen nejen milovníkům hororu.

Již od počátku bylo jasné, že výstupem bude komiksový sešit v měkké lepené vazbě, přesněji V2, a to z důvodu ekonomických. Výběr papíru a gramáže se odvíjel odkoukáním od jiných komiksů, zde jsem brala inspiraci. Největší překážkou se nakonec staly samotné tiskárny, ukázalo se, že většina z nich má s malonákladovým lepením problém. Kalkulovali mi za nastavení stroje veliké částky se slovy, že se to ani neoplatí, že nedokážou vyrobit obal se záložkou, nebo že obálka bude o milimetr menší než samotný knižní blok. Nakonec se mi ale povedlo najít tiskárnu, která by zvládla vyrobit knihu dle mých představ.

Jako technologické specifikum mé práce bych uvedla styl barvení – pro zachování barevného tónu, který dostala každá povídka svůj vlastní, jsem stránky vybarvovala vždy v rámci povídky najednou. Barvy jsem na sebe vrstvila a hojně využívala funkce Photoshopu vrstvy – krytí a výplň. Takhle jsem kombinovala prolínání vrstev, pro větší dojem například z bodového světla, které často v komiksu využívám.

Je těžké napsat, co vidím jako přínos práce pro obor. Nemyslím si, že by ještě někdy mohlo být vytvořeno něco zásadního, vše se už jen víceméně opakuje. Přínos nejspíše vidíš v tom, že příběhy jsou z části na základě skutečných událostí a mohly by přinést další diskuse. Řekla bych, že o svých podivných zážitcích lidé moc nemluví, spíše je zkoušejí vytěsnit z paměti, neboť mají strach, že by je jiní lidé označili za blázny. Mým komiksem bych toto téma mohla teoreticky otevřít a spojit lidi, kteří by se poznali ve svých příhodách. Dále přínos vidím v tom, že horor, i ten béčkový, je – řekla bych – odreagovávající četbou (když v mírném mrazení vidíte příjemný relax).

5 SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ

a) Knižní a periodická literatura

1. MCCLOUD, Scott. Jak rozumět komiksu. BB art, 2008, ISBN 978-80-7381-419-9.
2. ZRZAVÝ, Josef. Anatomie pro výtvarníky. Praha: Avicenum, 1977. ISBN 08-017-77.
3. FORET, M., KOŘÍNEK, P., PROKŮPEK, T., JAREŠ, M. (EDS.). Studia Komiksu: Možnosti a perspektivy. Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. ISBN 978-80-244-3327-1.
4. WOLK, Douglas. Reading Comics: How Graphic Novel Work and What They Mean. Da Capo Press, 2008. ISBN 9780306816161.
5. KING, Stephen. Mrtví se někdy vrací. Odeon, 1992. ISBN 80-207-0413-2.
6. KING, Stephen. Všechno je definitivní. BETA Dobrovský, 2003. ISBN 80-7306-078-7.
7. KING, Stephen. Noční směna. Mustang, 1996. ISBN 80-7191-193-3.
8. KING, Stephen. Noční můry a snové výjevy. BETA Dobrovský, 2004. ISBN 80-7306-129-5.

b) Internetové zdroje

9. BTS (Blood Sweat & Tears)' Official MV. 2016. Dostupné z: < <https://youtu.be/hmE9f-TEutc> >.

10. 2NE1 - COME BACK HOME M/V. 2014. Dostupné z: < <https://youtu.be/vLbfv-AAyvQ> >.

11. [Special Clip] EXID _ Night Rather Than Day. 2017. Dostupné z: < <https://youtu.be/987G5fkd0Ms> >.

12. BLACKPINK - (AS IF IT'S YOUR LAST)' M/V. 2017. Dostupné z: < <https://youtu.be/Amq-qlqbjYA> >.

c) Filmy

13. Relatos salvajes [film]. Directed by Damián SZIFRÓN. 2014.

14. Il Racconto dei Racconti [film]. Directed by Matteo GARRONE. 2015.

15. Mystery Train [film]. Directed by Jim JARMUSCH. 1989.

16. Heavy Metal [film]. Directed by Gerald POTTERTON. 1981.

17. Creepshow [film]. Directed by George A. ROMERO. 1982.

18. Southbound [film]. Directed by David BRUCKNER. 2005.

6 RESUMÉ

I've chosen Author's comic book as a theme for my Diploma's work. I chose this path based on my hobbies and for the purpose of my own growth and progress. Seven and Darkness is a collection of seven short stories with horror theme. All of the stories are based on true events, inspired by my own and my friends' experiences. The whole collection is of course quite a bit improved for the purpose of the atmosphere of the book. The comic book's format is B5, paperback that contains 48 pages. I used linear drawing, done by pencil and coloured it in Adobe Photoshop. Every story starts with a title which serves as a pause between the illustrations. All of the comic book's backgrounds are black, that emphasizes the dark atmosphere and dampens the expressive colours at the same time. Every story has its own coloured atmosphere. The cover's more graphic than my whole work, the font itself works like a window to the insides of the book. The font is filled with collage of illustrations from every story. The comic book is suited not only for the lovers of horror.

7 SEZNAM PŘÍLOH

Příloha 1

Diplomová práce, vzhled komiksové knihy

Příloha 2

Diplomová práce, ukázka z komiksu Anděl

Příloha 3

Diplomová práce, ukázka z komiksu Anděl

Příloha 4

Diplomová práce, ukázka z komiksu Bratr

Příloha 5

Diplomová práce, ukázka z komiksu Bratr

Příloha 6

Diplomová práce, ukázka z komiksu Koule

Příloha 7

Diplomová práce, ukázka z komiksu Nevěřící

Příloha 8

Diplomová práce, ukázka z komiksu Mlha

Příloha 9

Diplomová práce, ukázka z komiksu Mlha

Příloha 10

Diplomová práce, ukázka z komiksu Mrtví se někdy vracejí

Příloha 11

Diplomová práce, ukázka z komiksu Stezka smrti

Příloha 12

Semestrální práce, komiks Doupě

Příloha 13

Semestrální práce, ukázka z komiksu Čintamani a ptáci

Příloha 14

Bakalářská práce, Eduard Štorch – Lovci mamutů

Příloha 15

Semestrální práce, ukázka z komiksu Paprsek

Příloha 16

Klauzurní práce, ukázka z komiksu Zkratka paní Toddové

Příloha 17

Semestrální práce, komiks Penicilin

Klauzurní práce, ukázka z knihy Trolládky

Klauzurní práce, velkoformátová ilustrace

Příloha 1

Diplomová práce, vzhled komiksové knihy

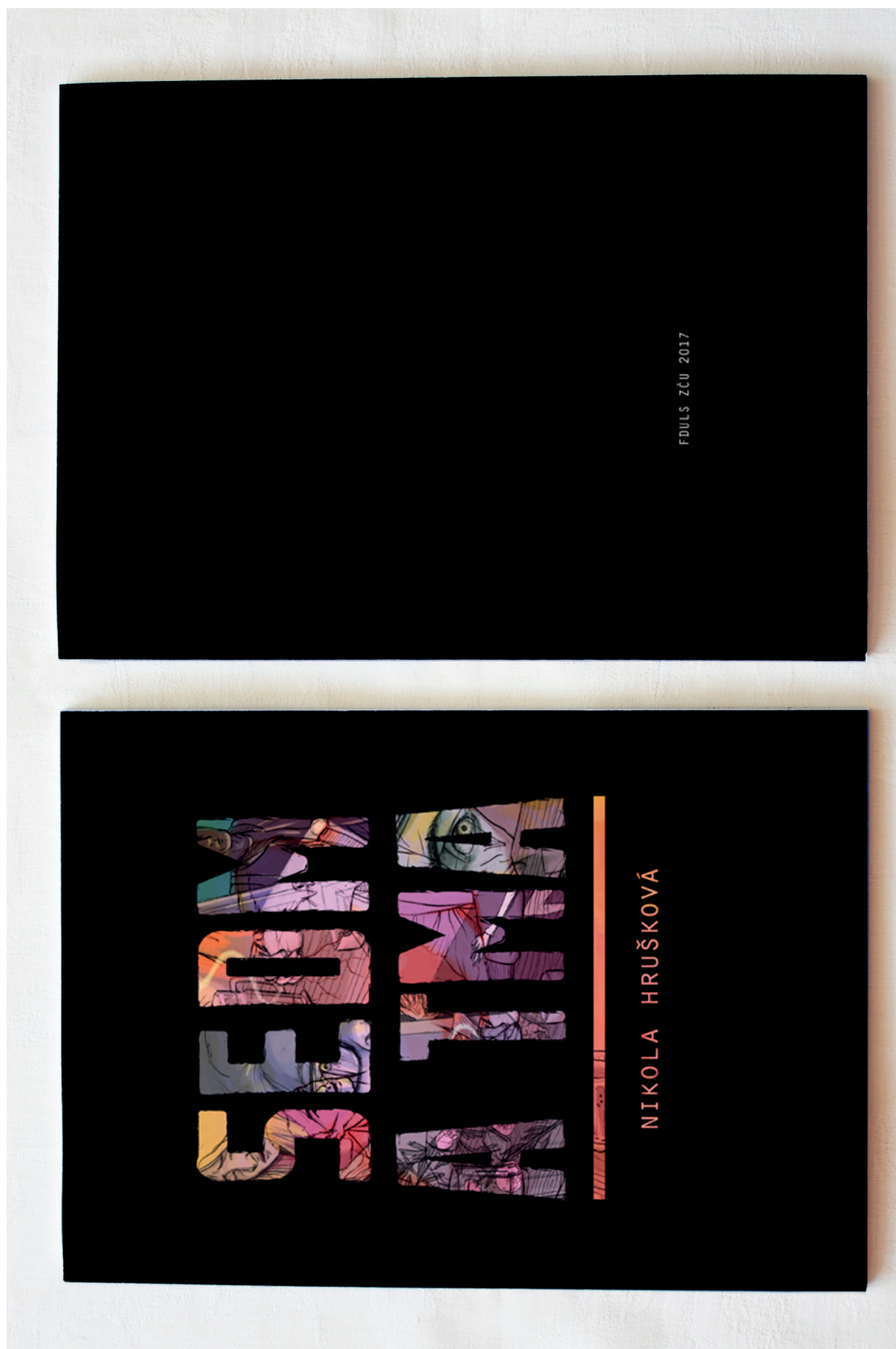

foto vlastní

Příloha 2

Diplomová práce, ukázka z komiksu Anděl

foto vlastní

Příloha 3

Diplomová práce, ukázka z komiksu Anděl

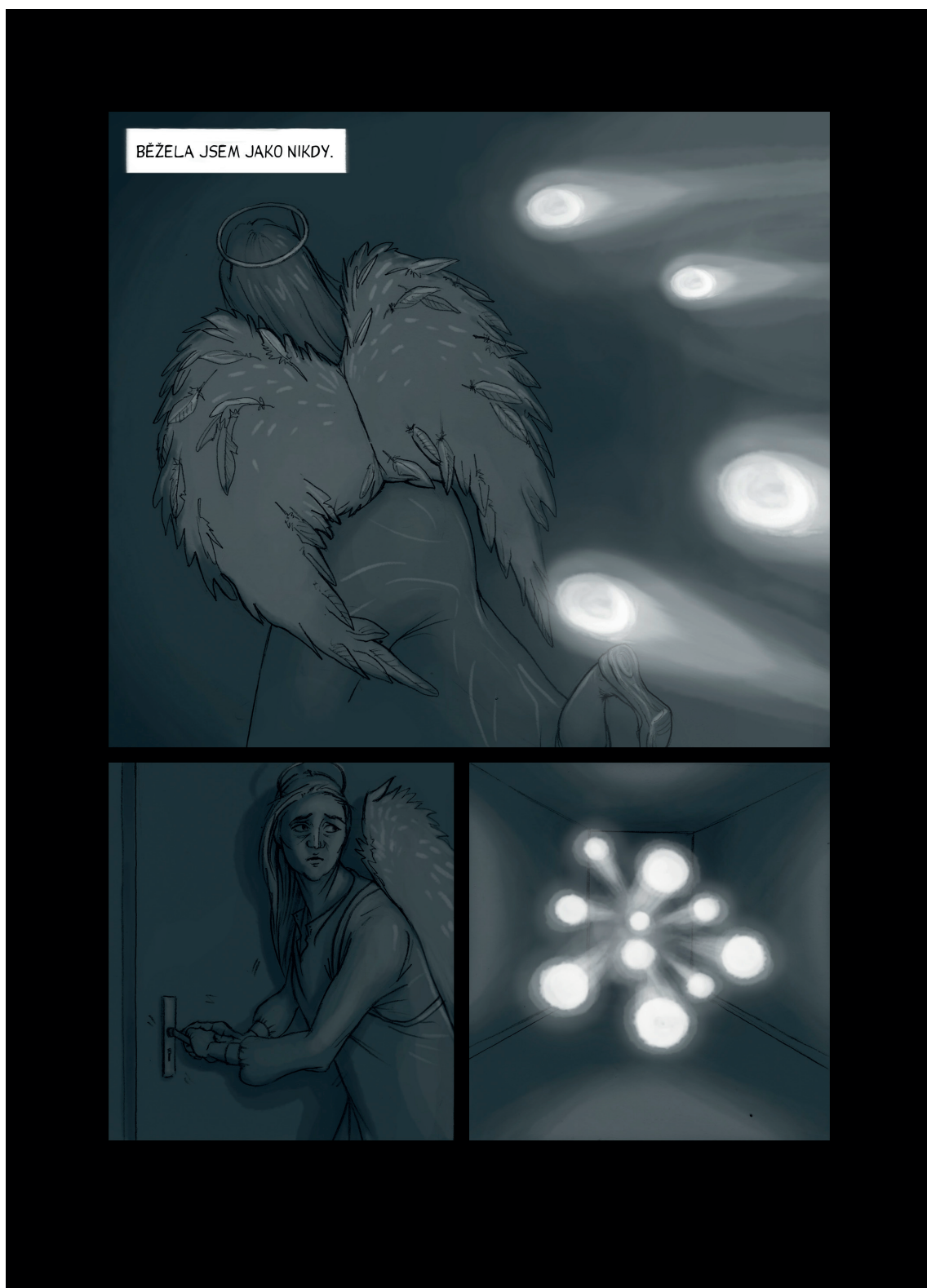

foto vlastní

Příloha 4

Diplomová práce, ukázka z komiksu Bratr

foto vlastní

Příloha 5

Diplomová práce, ukázka z komiksu Bratr

foto vlastní

Příloha 6

Diplomová práce, ukázka z komiksu Koule

PŘED SPANÍM JSEM SI PSALA ESEMESKY S PŘÍTELEM, JAKO KAŽDÝ VEČER. KLASIKA, NA DOBROU NOC.

PAK JSEM ŠLA SPÁT.

foto vlastní

Příloha 7

Diplomová práce, ukázka z komiksu Nevěřící

foto vlastní

Příloha 8

Diplomová práce, ukázka z komiksu Mlha

foto vlastní

Příloha 9

Diplomová práce, ukázka z komiksu Mlha

foto vlastní

Příloha 10

Diplomová práce, ukázka z komiksu Mrtví se někdy vracejí

PAK SE STALA STRAŠNÁ VĚC. JEDNOU MĚLA ZASE PŘIJÍT HLÍDAT, ALE PO CESTĚ K NÁM JI SRAZILO AUTO.

foto vlastní

Příloha 11

Diplomová práce, ukázka z komiksu Stezka smrti

foto vlastní

Příloha 12

Semestrální práce, komiks Doupě

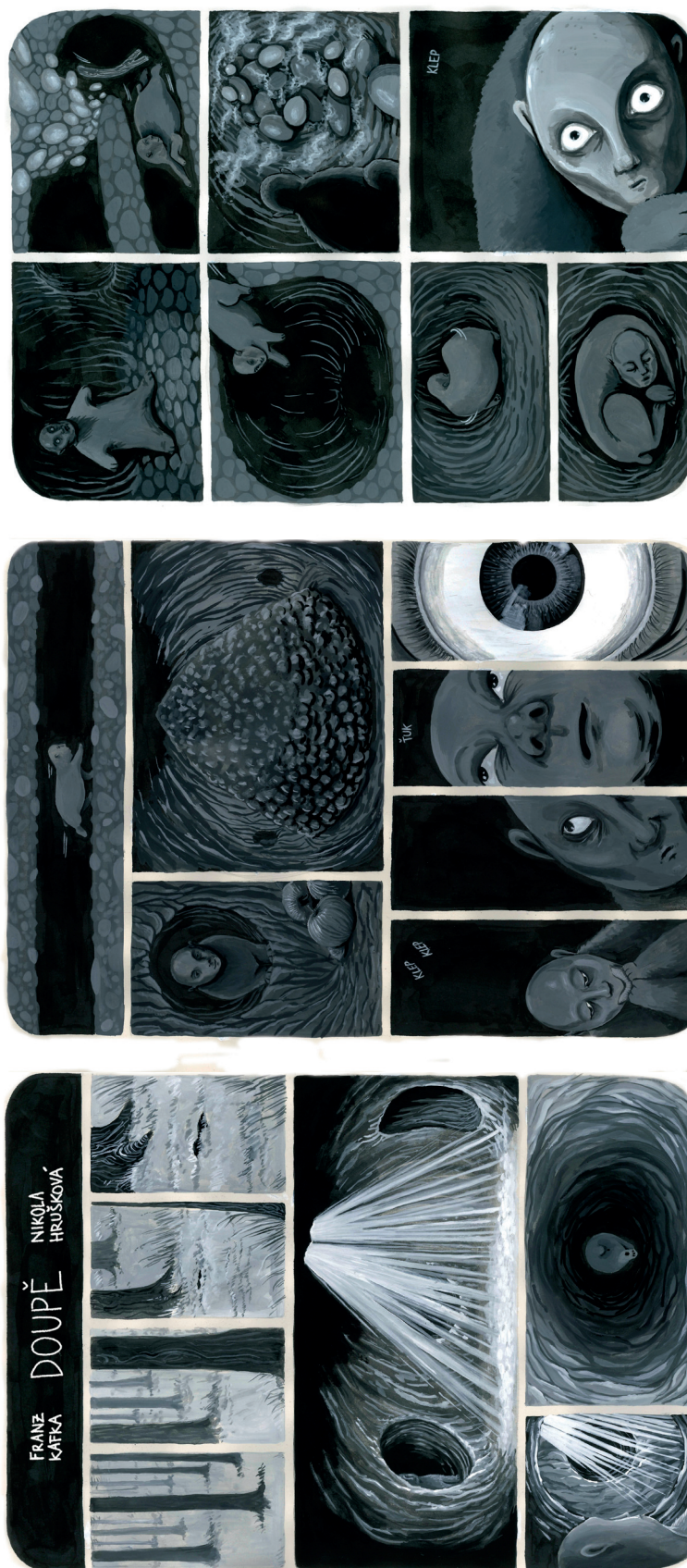

foto vlastní

Příloha 13

Semestrální práce, ukázka z komiksu Čintamani a ptáci

foto vlastní

Příloha 14

Bakalářská práce, Eduard Štorch – Lovci mamutů

foto vlastní

Příloha 15

Semestrální práce, ukázka z komiksu Paprsek

foto vlastní

Příloha 16

Klauzurní práce, ukázka z komiksu Zkratka paní Toddové

foto vlastní

Příloha 17

Semestrální práce, komiks Penicilin

Klouzurní práce, ukázka z knihy Trolládky

Klouzurní práce, velkoformátová ilustrace

PENICILIN

