

Západočeská univerzita v Plzni

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Diplomová práce

KOMBINOVANÁ KNIHA - KOMIKS A ILUSTRACE

ÚZKO

Jana Hylmarová

Plzeň 2018

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Katedra výtvarného umění
Studijní program Design
Studijní obor Ilustrace a grafický design
Specializace Ilustrace

Diplomová práce

KOMBINOVANÁ KNIHA - KOMIKS A ILUSTRACE

ÚZKO

Jana Hylmarová

Vedoucí práce: Doc. M.A. Barbara Šalamounová
Katedra výtvarného umění
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
Západočeské univerzity v Plzni

Plzeň 2018

ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

(PROJEKTU, UMĚLECKÉHO DÍLA, UMĚLECKÉHO VÝKONU)

Jméno a příjmení: **BcA. Jana HYLMAROVÁ**
Osobní číslo: **D15N0092P**
Studijní program: **N8208 Design**
Studijní obor: **Ilustrace a grafický design, specializace Ilustrace**
Název tématu: **KOMBINOVANÁ KNIHA - KOMIKS A ILUSTRACE**
Zadávací katedra: **Katedra designu**

Z á s a d y p r o v y p r a c o v á n í :

Minimální rozsah prací

Minimální počet stran: 40

Počet: 3 kusy tištěné svázané knihy

Formát: min. A5

Popis realizace: Během daného období studentka vytvoří koncept (sérii skic, stavbu příběhu komiksových pasáží a texty), na jehož základě bude provádět výtvarné řešení až do finální podoby tištěné knihy.

Výstup: Autorská kniha na pomezí ilustrace a komiksu

Pro úspěšné získání zápočtu je nezbytné v rámci pravidelné docházky na výuku seminářů ke kvalifikační práci 1x týdně předkládat průběžně rozpracované dílo ke konzultaci vedoucímu práce (případně konzultantovi je-li stanoven).

Postup realizace

- září - teoretická část práce (bod 1. až 2. uvědomit si, kdo jsem a kam směřuji)
- říjen - předložení spektra variant, sběr a průběžné intenzivní studium zdrojů
- listopad, prosinec - pracovní verze, volba nejvhodnější varianty, průběžné práce na praktické části kvalifikační práce
- leden, únor - předložení adekvátně rozpracované praktické části kvalifikační práce, předložení rozpracované teoretické části kvalifikační práce v souladu s doporučenou osnovou
- březen - realizace výsledného projektu, předložení pracovní verze kompletní teoretické práce

Finalizace a odevzdání:

- duben - finalizace projektu, dokončení teoretické i praktické části práce, odevzdání obou částí práce včetně uložení kompletní finální verze práce na CD/DVD (v podobě pro tisk).

Obhajoba:

- červen - obhajoba + ve vybraných ateliérech prezentace kvalifikační práce prostřednictvím Flash disku.

Rozsah praktické části: **vyplyne ze zpracování DP**

Rozsah teoretické části: **min. 7 normostran textu**

Forma zpracování diplomové práce: **tištěná**

Seznam odborné literatury:

EISNER, Will. *Graphic Storytelling and Visual Narrative*. New York:

W. W. Norton & Company, 2008. ISBN 978-0-393-33127-1.

GOBLET, Dominique. *Předstírat je prostě lhát*. Praha: Meander, 2014.

ISBN 978-80-87596-58-6.

KOČIČKA, Pavel, BLAŽEK, Filip. *Praktická typografie*. Brno: Computer Press,

2004. ISBN 80-722-6385-4.

MCCLOUD, Scott. *Jak rozumět komiksu*. Praha: BB art, 2008.

ISBN 978-80-7381-419-9.

PEETERS, Frederik. *Modré pilulky*. Praha: Mot, 2008.

ISBN 978-80-86661-20-9.

SATRAPI, Majane. *Persepolis*. Praha: BB art, 2006. ISBN 80-7341-944-0.

STEHLÍKOVÁ, Blanka. *Ilustrace*. Praha: Odeon, 1984.

WIEDERMANN, Julius. *Illustrations Now!*. Hong Kong: Taschen, 2008.

ISBN 978-3-8365-0509-3

Vedoucí diplomové práce:

Doc. M.A. Barbara Šalamounová

Katedra designu

Datum zadání diplomové práce:

31. května 2017

Termín odevzdání diplomové práce:

30. dubna 2018

v z. Mgr. Jindřich Lukavský, Ph.D.
proděkan pro studijní a pedagogické záležitosti

Doc. akademický malíř Josef Mištera
děkan

Doc. akademický malíř František Steker
vedoucí katedry

V Plzni dne 15. září 2017

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

Plzeň, červenec 2018

.....
podpis autora

Poděkování

Ráda bych poděkovala svým rodičům a Kájovi ze neustávající podpory nejen během tvorby mé diplomové práce, ale i po celou dobu studia. Děkuji také vedoucí mé práce, doc. M.A. Barbaře Šalamounové za podnětné připomínky, trpělivost a důvěru. A zároveň všem, kteří mě při vytváření této práce inspirovali.

OBSAH

1. MÉ DOSAVADNÍ DÍLO V KONTEXTU SPECIALIZACE.....	8
2. TÉMA A DŮVOD JEHO VOLBY, CÍL PRÁCE.....	11
3. PROCES PŘÍPRAVY, PROCES TVORBY.....	14
4. POPIS DÍLA, TECHNOLOGICKÁ SPECIFIKA, PŘÍNOS PRÁCE PRO DANÝ OBOR.....	18
5. SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ.....	19
6. RESUMÉ.....	21
7. SEZNAM PŘÍLOH.....	22

1. MÉ DOSAVADNÍ DÍLO V KONTEXTU SPECIALIZACE

Když jsem před třemi lety dokončovala svoji bakalářskou práci a stála před stejnou otázkou rekapitulace svého dosavadního díla, věnovala jsem se v tomto bodu především svému vývoji od studentky všeobecnému gymnázia, která se ve volném času zabývala výtvarnou tvorbou, ke studentce vysokoškolského výtvarného oboru zakončující první tříletý cyklus. Nyní, když spěji ke konci svého magisterského studia mám znovu možnost náhlednout, jak se mé dílo během uplynulého času vyvinulo. Ráda bych zde popsala několik bodů (ať už se jedná o samotná díla či události), které vnímám ve své dosavadní výtvarné tvorbě jako zásadní.

Prvním zásadním vlivem, který určil moje výtvarné směřování, bylo přirozeně rozhodnutí studovat právě obor ilustrace pod vedením paní docentky Šalamounové. Zadání v ateliéru se zejména během mého bakalářského studia soustředila především na dětského čtenáře. Díky tomu jsem objevila své nadšení pro uměleckou tvorbu pro děti, od které jsem se ve svých posledních projektech lehce odklonila, ale vždy u mne bude mít své místo.

První komplexnější projekt, na kterém jsem pracovala a stal se tím pro mě důležitý, byla autorská pop-upová populárně naučná kniha *Do lesa*. Prostřednictvím skřítky *Skalníčka* učí děti o lese. Díky tomuto projektu jsem objevila svou lásku k práci s papírem a především jeho prostorovými možnostmi. Zároveň k mému velkému překvapení kniha získala ocenění *Dobrý studentský design* v soutěži *Národní cena za studentský design 2014*.

Dalším důležitý bod bych viděla ve své bakalářské práci. Vytvořila jsem autorskou populárně naučnou magnetickou knihu *Z čeho se skládá lidské tělo?* Tento projekt byl pro mě zásadní nejen kvůli svému rozsahu a komplexnosti (kniha obsahuje velké

množství různorodých ilustrací a rozsáhlý text), ale také pro své nestandardní technologické zpracování. Používala jsem magnetické folie, ferro folie i tvary vyřezané z kovových plátů, aby vše fungovalo dle mých představ. Tento projekt mě naučil opravdu hodně o různých materiálech a možnostech jejich využití. S opětovným překvapením jsem shledala, že kniha získala Cenu Design Cabinetu CZ v soutěži Národní cena za studentský design 2016.

Během celého bakalářského a následujícího magisterského studia jsem pracovala na nejrůznějších dalších projektech, včetně několika komiksů většinou o 2 nebo 4 stranách. Jistě mě také obohatily o mnohé zkušenosti, nepovažuji je ale jednotlivě za tolik zásadní.

Za jeden z nejdůležitějších vlivů na celkový můj přístup k tvorbě považuji půlroční studijní stáž v portugalském Portu ve druhém ročníku magisterského studia. Pod vedením profesora Francisca Laranja jsem na tamní Faculdade de Belas-Artes studovala v ateliéru malby a u dalších pedagogů jsem se věnovala ilustraci. Tento pobyt mi otevřel nové široké obzory nejen, co se výtvarného umění týče. Profesor Laranjo je se svým pozitivním přístupem k životu i tvorbě velmi inspirativním člověkem, což se promítá do jeho pedagogické činnosti. Cítila jsem tam velkou svobodu během práce na svých projektech, přestože byly časově náročné a učitelé rozhodně nenechávali studenty dělat si, co se jim zlíbí. Jistě to bylo způsobeno i faktem, že jsem se na pár měsíců od svého hlavního oboru ilustrace přesunula k malbě. Tedy k něčemu pro mě ne zcela novému, ale zároveň ne příliš prozkoumanému. Hlavní projekt, který jsem během stáže vytvořila byla série maleb Mindprisons, jednalo se o autoportréty malované na látku. Později v této zprávě, bych ještě ráda zmínila souvislost mezi tímto projektem a mou diplomovou prací.

Série Mindprisons mě zároveň dovedla až ke kombinování malby s výšivkou, což se stalo předmětem dalšího důležitého projektu, který bych v tomto výčtu chtěla jmenovat.

Díky možnosti, kterou zprostředkovala Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara jsem byla vybrána na 10 týdenní umělecký rezidenční pobyt na Novém Zélandu, který ve spolupráci s naší fakultou pořádá tamní Gottfried Lindauer Group. Tento výjezd probíhal na přelomu zimy a jara letošního roku, tedy ve třetím ročníku magisterského studia. Rezidenční pobyt byl pro mě z hlediska tvorby úplně novou zkušeností. Mohla jsem se po celý čas výjezdu soustředit pouze na jeden projekt. Zároveň nade mnou však nebděla ruka žádného pedagoga a já byla odkázána sama na sebe. V rezidenčním projektu nazvaném Tararua Impressions jsem rozvinula práci s technikou akrylové malby v kombinaci s výšivkou, se kterou jsem začala experimentovat v Portu. Poprvé jsem také pracovala na malbách větších rozměrů (např. 60 x 50 cm), přinejmenším ve srovnání s běžnými formáty originálních děl z oblasti ilustrace. Rezidence byla zakončena výstavou, které jsem se se svým projektem účastnila. To pro mě jako tvůrce byla také velmi nová zkušenost. Již dříve jsem vystavovala jednotlivé své knihy v rámci soutěží či ateliérových výstav, nikdy jsem však ještě neprezentovala celý projekt takto sama za sebe.

Co se týče komiksu, ráda bych zde zmínila pouze jeden a to poslední projekt, který jsem nakreslila v zimním semestru tohoto roku, tedy třetího ročníku studia. Jednalo se o komiks pro švýcarskou soutěž Fumetto s tématem Enough. Vytvořila jsem komiks o ptáčkovi, který prohraje svůj boj s plastovým sáčkem. Již jsem z dříve vytvořených komiksů měla zkušenost s vyprávěním příběhu pomocí komiksových panelů. Díky tomuto projektu jsem se však naučila mnoho o fázování scén a celkové práci s nimi.

2. TÉMA A DŮVOD JEHO VOLBY, CÍL PRÁCE

Formou mé diplomové práce je dle zadání kniha na pomezí komiksu a ilustrace. Během svého vysokoškolského studia jsem se soustředila především na tvorbu knižních ilustrací nebo autorských knih. Zkušenosti s tvorbou komiksu jsem také získala, ale bylo jich výrazně méně. To byl na přelomu jara a léta 2017 hlavní důvod mého výběru tohoto zadání diplomové práce. Chtěla jsem si vyzkoušet práci na delším příběhu či obsáhlejším tématu v podobě komiksu. (V té době jsem ještě o samotném tématu knížky teprve přemýšlela.) Ale zároveň jsem nechtěla být svázaná pouze žánrem komiksu, chtěla jsem mít otevřené možnosti ve variabilitě zpracování. Tudíž se toto zadání jeví jako ideální volba.

Téma mé knížky je velmi osobní, až autobiografické. Příběh, dá-li se tak v tomto případě nazývat, vychází z reálných skutečností. Stále se však jedná o umělecké zpracování, ne o historický záznam, jak také podotýkám v úvodu knížky.

Tématem knížky je má zkušenost s potýkáním se s psychickými potížemi. Je však, doufám, patrné, že se jedná o zachycení pouze jednoho aspektu života. Nejde tedy o žádný komplexní náhled na moji životní zkušenost.

Téma práce se již od počátečních myšlenek o knížce proměňovalo. Začala jsem o něm přemýšlet na podzim 2017 a nakonec z několika úplně rozdílných námětů vybrala téma zabývající se obtížemi s psychickým zdravím. Rozhodla jsem se pro něj nejen z důvodu, že s ním mám osobní zkušenost. Také proto, že na toto téma ve svém okolí narážím čím dál častěji. Na jednu stranu by člověk mohl mít svým způsobem i radost. Značí to, že se malými krůčky zbavujeme stigma, které je s tímto tématem pořád ještě úzce

spojeno. Na druhou stranu to ale znamená, že mnozí lidé se potýkají s potížemi, které život stěžují často ve stejné míře jako ty fyzické nebo jsou s nimi spojeny. Mnohdy se ale při konfrontaci se zbytkem společnosti tito lidé stále setkávají s nepochopením.

V zimě jsem začala pracovat na prvních myšlenkových konceptech a přemýšlet o celkovém přístupu ke zpracování. Na přelomu zimy a jara byl proces tvorby mé diplomové práce na dva a půl měsíce přerušen výše zmíněným pobytem na umělecké rezidenci na Novém Zélandu. Právě z tohoto důvodu byl termín odevzdání mé práce přesunutý na červenec. Po návratu na konci března jsem se už plně mohla věnovat diplomové práci.

Původní koncept zahrnoval méně osobní pohled na několik příběhů různých postav, jejich zkušenost a více či méně úspěšné vypořádání se s psychickými problémy. Tento návrh jsem ale postupem času zavrhla jak z časových důvodů (příběhy měly být založeny na životech skutečných lidí), tak především proto, že jsem čím dál více tíhla k tendencím vytvořit knihu více osobní. Nakonec jsem se rozhodla pro vyprávění založené na subjektivní zkušenosti. Myslím, že má v tomto případě větší výpovědní hodnotu.

Hlavní cíl mé diplomové práce je velmi osobní, z určitého úhlu pohledu by se dal nazvat terapeutický. Pomocí tvorby knížky *Úzko* jsem sama v sobě vnitřně zároveň zpracovávala téma, jemuž se knížka věnuje. Musím zde přiznat, že se pro mě tato práce stala mnohokrát těžší než by nejspíš byla práce pojednávající o nějakém méně osobním tématu. Během procesu tvorby jsem se často nacházela v momentech, kdy jsem litovala svého rozhodnutí zpracovat toto téma jako diplomovou práci, protože už jsem nenalézala další síly se mu více věnovat, zároveň však od něj nešlo upustit kvůli blížícímu

se termínu odevzdání. Nakonec své rozhodnutí však hodnotím kladně a stojím si za ním. Přestože knížka má své chyby a mnoho věcí bych při možnosti delšího času na zpracování udělala jinak, pro mě osobně byl čas tvorby této práce důležitou životní kapitolou. Myslím, že i tento velmi subjektivní přínos nachází své místo na poli odpovědí na věčnou otázku týkající se smyslu, kterou si lidé zabývající se jakoukoli tvorbou neustále kladou.

V prvotních myšlenkách o mé diplomové práci však tento cíl nefiguroval vůbec. Vytanul sám až s vývojem konceptu a především během tvorby samotné. Mým nejpůvodnějším záměrem bylo vytvořit knížku, která by mohla pomoci čtenáři, který se sám potýká s psychickými problémy, nebo čtenáři, který má v tomto ohledu starost o blízkého člověka. Nakonec mám dojem, že tvorba této knížky, pomohla nejvíce mně osobně. Jestli bude pomoci i pro další osoby, ukáže čas.

3. PROCES PŘÍPRAVY, PROCES TVORBY

Proces přípravy na moji diplomovou práci započal mnohem dříve než v posledním ročníku studia, v té době byl však ještě zcela nevědomý. Během již výše zmíněné stáže v Portu jsem pod vedením profesora Francisca Laranja pracovala na projektu, který svým způsobem odstartoval směr, s jehož pomocí jsem nakonec došla až k tvorbě této knížky. Jako studenti magisterského programu malby jsme nedostávali zadání, vytvářeli jsme si návrhy projektů sami. Ty pak samozřejmě byly schvalovány profesorem. Můj projekt po počáteční nejistotě a hledání vyústil v sérii maleb autoportrétů s určitým ukrytým podtextem, jehož tématu se věnuje celá knížka *Úzko*. Byl to první projekt, ve kterém jsem zpracovávala nějaké osobní téma a kde jsem pracovala sama se sebou jako hlavním objektem zájmu. To bylo pro mě velmi nové, do té doby jsem se ve svém díle soudtředila vždy na témata, která mi byla blízká nebo nějakým způsobem souvisela s mým životem, nikdy jsem však nečerpala přímo z něj. Zkušenost s tímto projektem byla zcela jistě jedním z podnětů, které mě nakonec dovedly k vytvoření knížky *Úzko*. Ostatní impulsy jsem popsala v předešlé kapitole.

Jak již bylo řečeno, prvními vědomými myšlenkami o námětu jsem se začala zabývat na podzim minulého roku. Během zimy jsem přemýšlela o konceptu, sbírala nápady, které jsem měla v plánu při práci použít a rozmýšlela nad základní kostrou knížky. Během přelomu zimy a jara se pak proměnil původní záměr vytvořit knížku s více příběhovými liniemi v koncept vytvořit méně dějovou, zato více prožitkovou a subjektivní práci. Po návratu z Nového Zélandu jsem začala pracovat na prvních návrzích storyboardu v této podobě, přestože se zatím stále celkem výrazně lišil od konečného výsledku. Zbytek jara jsem strávila prací na storyboardu a tvorbou textů, přemítáním

nad tím, co je nutné v knize říci a co by naopak bylo už přebytečné. Postupně se celkové ladění knížky začalo přesouvat od popisu událostí více ke sdělování subjektivních prožitků.

Podle mého názoru člověk, nejen umělec, čerpá inspiraci ze všeho, s čím se ve svém životě setkává, co ho obklopuje. Stejně tak i z toho, co s ním sdílejí druzí. Je pro mě tedy velmi těžké najít skutečné inspirační zdroje, které mě dovedly ke zpracování v jeho konečné podobě. Na tomto místě bych ale přece ráda zmínila práci belgické umělkyně Dominique Goblet, zejména její knihu *Předstírat je prostě lhát*. Je pro mě zdrojem nekonečné inspirace, vždy se k ní ráda vracím a s každým přečtením v ní nalézám něco nového podle toho, jak se vyvíjí má životní zkušenost. Umělecký projev Dominique Goblet je mi blízký nejen výtvarným zpracováním, jehož uvolněnost mne nikdy neomrzí, ale stejně tak přístupem k samotnému ději. Sama sebe nenutí držet se nezbytně chronologického vyprávění a neomezuje se pouze na popis událostí. Mezi řádky na čtenáře neustále prosakuje idea, že jakékoli vyprávění je vlastně sdělováním subjektivní pravdy a pouhou malou vybranou sekvencí z komplexní skutečnosti. S touto myšlenkou v podstatě dokonale souzním.

Kromě Dominique Goblet na mou tvorbu knížky *Úzko* měli zajisté velký vliv také komiksoví kreslíři Craig Thompson, Marjane Satrapi a Frederik Peeters. Výtvarná technika jejich práce mi sice není tak blízká jako u belgické autorky, ale obdivuji jejich vyprávěcí postupy a odvalu zpracovávat osobní témata. Určité působení na mou práci samozřejmě měla veškerá literatura i komiksy, které jsem kdy přečetla, stejně jako ostatní umělecká díla, která jsem viděla či zažila. Soustředím zdejší výčet na ty opravdu nejpřímější vlivy.

Všechny tyto vnější působení byly pro mě v případě knížky

Úzko však až jaksi na druhé koleji. Především jsem vycházela z motivů, které se objevují v mém podvědomí, od dob na které si dokážu vzpomenout (což neznámá, že se s ubíhajícím časem nevyvíjejí), a použila je jako vyprávěcí metafory.

Už jsem zmínila, že proces tvorby byl mnohdy nesnadný a provázela ho úskalí, která se nejspíše vždy pojí s prací na osobních tématech. Nyní bych se chtěla věnovat celkovému uměleckému zpracování. Během práce na storyboardu jsem zároveň hledala vyhovující výtvarnou techniku, která by mi k tématu seděla nejlépe. Od čistých koláží z trhaných papírků a dalších předmětů jsem se přesunula ke kombinaci trhaného papíru digitálně kolážovaného se strukturovanými plochami a tužkovými kresbami, až celý proces nakonec vyústil ve výslednou použitou výtvarnou techniku - tužkové kresby v digitální postprodukci, kombinované s digitální koláží s fotografickými ilustracemi tvořenými z pletací vlny, a v malé míře též s lepenkovou strukturou. Podobu výtvarného ztvárnění jsem hledala především pocitově, zároveň mě v této fázi také velmi usměrňovala paní Šalamounová, vedoucí mé práce.

Přibližně v polovině června byl storyboard konečně ve své finální podobě, já měla jasno ohledně výtvarného zpracování a mohla jsem začít pracovat na samotných ilustracích. Od začátku jsem věděla, že nechci celou knížku zpracovat v naprosto totožné výtvarné technice. Práce takto konstatní se mi jevila svým způsobem nudná. Především jsem však chtěla využít variování výtvarného projevu ve vyprávění. Z tohoto důvodu jsem různé části knížky zpracovány rozdílným způsobem, všechny však zapadají do výše popsané výtvarné techniky.

Během zbytku června a téměř celý červenec jsem pracovala na ilustracích. Všechny kromě těch, které vycházejí z fotografií vlny,

začínaly jako kresby tužkou. Ty jsem poté skenovala a postprodukčně digitálně upravovala dle potřeby. V některých případech jsem je dodatečně kolážovala s tmavou tužkovou strukturou nebo s hnědou žíhanou strukturou (oskenovaný povrch lepenky). Ilustrace a nápisy na předělových dvoustranách tvořené vlnou jsem nejprve aranžovala na bílém papíru. Většinou volně, občas s pomocí oboustranné lepicí pásky. Poté jsem je fotila a taktéž digitálně upravila v postprodukcí. Kromě ilustrací jsem v této době vytvářela také texty, které jsou v převážné většině knížky psané ručně. Psala jsem všechna slova vždy v několika podobách tužkou, poté skenovala, vybírala, digitálně upravovala a přidávala na dvoustrany mezi ilustrace tak, jak to bylo naplánováno ve storyboardu.

Úplně nakonec jsem vytvářela obálku knížky. Její vzhled vychází víceméně z výtvarného přístupu použitého v celé knížce. Obsahuje tužkou kreslený motiv ruky, který se v knížce několikrát opakuje, strukturu tužkové kresby v pozadí a název Úzko tvořený vlnou.

V posledním červencovém týdnu jsem knížku nechala vytisknout a svázat. Rozhodla jsem se pro lepenou vazbu s měkkou obálkou s klopami. Neměla jsem tentokrát v úmyslu vytvářet monumentální, výrobně technicky náročnou knihu nebo knihu u níž by forma přehlušovala obsah. Knížka Úzko má formát i úpravu příjemnou na manipulaci a je civilní. Papíry použité na obálce i vnitřním bloku nemají žádnou hrubší povrchovou úpravu, aby na sebe zbytečně nestrhávaly pozornost. Vnitřní blok je tištěn na papír v odstínu přírodní bílé, protože klasická bílá se v kombinaci s mými ilustracemi při nátisku jevila příliš studená a neosobní.

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

Výstupem mé diplomové práce je knížka formátu 170 x 240 mm s 62 vnitřními stranami, svázaná typem vazby V2 (lepená). Vnitřní blok je vytištěn na papír gramáže 140g/m² v odstínu přírodní bílá. Obálka s klopami je z křídového kartonu gramáže 300g/m² s povrchovou úpravou matnou laminací proti opotřebení. Na převážné většině stran se nacházejí celostránkové ilustrace nebo komiksové panely, které doplňuje menší množství ručně psaného textu. K tomu v knížce najdeme ještě pár stran s textem vysázeným písmem Calibri.

Jak už bylo zmíněno, ilustrace jsou vytvořené především kresbou tužkou, poté postrpodukčně digitálně upravené a v některých případech kolážovány dohromady s nafocenou pletací vlnou a lepenkou. Občas digitální koláže z fotografií vlny tvoří samostatné ilustrace či předělové dvoustrany s nápisy.

Knížka není ničím technologicky specifická. Během mého studia jsem často vytvářela knihy velmi technicky náročné na výrobu (pop-upové, magnetické). Jak jsem již zmínila, tentokrát jsem se snažila vytvořit knížku čistou, uzpůsobenou k dobré manipulaci a uživatelsky přátelskou, kde obsah není upozaděn formou.

Nevím, jaký způsobem zhodnotit přínos mé diplomové práce pro obor ilustrace a komiks. Mám dojem, že na to ještě nemám od hotové knížky vytvořený dostatečný odstup. Zároveň myslím, že v tomto odvětví by bylo zapotřebí knížku publikovat, aby se vůbec dostala do prostoru, kde by přínosem mohla začít být. A to se prozatím nestalo. Mohu na tomto místě tedy hodnotit spíše přínos pro mě jako autorku.

Během tvorby této knížky jsem se naučila či zkusila nespočet nových věcí. Vyzkoušela jsem si zpracovat obsáhlejší příběh kombinovaně komiksovou a ilustrovanou formou. Naučila jsem se o důležitosti volného prostoru na stránkách knih a rytmu střídání hutnosti ilustrací. Poprvé jsem v knížce pracovala s ručně psaným textem. Poznala jsem, jak těžké může být zpracovat ve svém díle osobní téma, ať už během tvorby nebo později při konfrontaci se čtenáři. Naučila jsem se spoustu nového v oblasti digitální post-produkce a sazby. A jistě mnoho dalšího, co budu moci docenit až s delším časovým odstupem. Učení se či zkoušení nových věcí je to, co osobně na každém projektu, na kterém pracuji, cením nejvíce. Proto sama pro sebe nemohu práci na knížce Úzko při zpětném pohledu hodnotit jinak než pozitivně. Samozřejmě, že má knížka má daleko k propracovanému a perfektnímu dílu. Nebudu zde zastírat, že více času na tvorbu, by mohlo přinést uspokojivější výsledek. Mohlo by se ale také stát, že by knížka ztratila něco na své svěžesti a stala by se příliš „utaženou“. Podle mého názoru však žádné dílo vlastně není nikdy úplně hotové. V budoucnu jistě plánuji se k tomuto tématu vrátit. Možná knížku rozšířit či některé pasáže přepracovat. Sama jsem zvědavá, jakým směrem se toto téma v mé tvorbě bude dál vyvíjet.

5. SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ

Knižní a periodická literatura

1. GOBLET, Dominique. *Předstírat je prostě lhát*. Praha: Meander, 2014. ISBN: 978-80-87596-58-6

2. MCCLOUD, S. *Jak rozumět komiksu*. Praha: BB art, 2008. ISBN: 978-80-7381-419-9

3. PEETERS, Frederik. *Modré pilulky*. Praha: Mot, 2008. ISBN: 978-80-86661-20-9

4. SATRAPI, Marjane. *Persepolis*. Praha: BB art, 2006. ISBN: 80-7341-944-0

5. SATRAPI, Marjane. *Šitíčko*. Praha: BB art, 2008. ISBN: 978-80-7381-350-5

6. THOMPSON, Craig. *Pod dekou*. Praha: BB art, 2005. ISBN: 80-7341-603-4

6. RESUMÉ

My main goal was to create a book in which I would work with sharing of the subjective perception of a person with experience of mental health problems. The story is very personal and it is based on the autobiographical elements. The book combines the storytelling ways of a comic book and illustration. There is also a small amount of hand written text.

The size of the book is 170 x 240 mm and it contains 62 pages, most of them illustrated. It is binded as a paperback in the soft cover. The original illustrations were done with the drawing pencil, modified in digital post-production and combined into the digital collages with photographs of the arranged knitting wool and the structure of a cardboard. Some of the illustrations or titles are made only with the arranged wool.

I was mainly trying to capture the fact that everyone experiences everything differently and that in the end, we are the only ones who can save ourselves, although we can be given some help by the others on the journey. The major purpose of creating this book was for me more therapeutic than actually artistic. But my approach to the work was artistic and in my opinion, sharing of a personal experience can be a powerful work of art.

7. SEZNAM PŘÍLOH

Příloha 1

Projekt Mindsprisons, vytvořený během studijní stáže v Portu

Příloha 2

První návrhy tématu a příběhu

Příloha 3

Vývoj rozvržení děje a jednotlivých stran - storyboard

Příloha 4

Finální podoba storyboardu

Příloha 5

Vývoj výtvarné techniky

Příloha 6

Návrhy hlavní postavy

Příloha 7

Ukázka originálních kreseb a ručně psaných textů
před digitální postprodukcí

Příloha 8

Práce na ilustraci I.: skica, fáze kresby, skeny

Příloha 9

Práce na ilustraci II.: skica, kresba, digitální postprodukce,
finální podoba

Příloha 10

Práce na ilustraci III.: skica, kresba, digitální postprodukce,
finální podoba

Příloha 11

Práce na ilustracích IV.: skica, kresba, digitální postprodukce,
finální podoba

Příloha 12

Práce na ilustracích V.: skica, kresba, digitální postprodukce,
finální podoba

Příloha 13

Práce s vlnou I. - nápisy

Příloha 14

Práce s vlnou II. - postavy

Příloha 15

Obálka původní návrh a realizace

Příloha 16

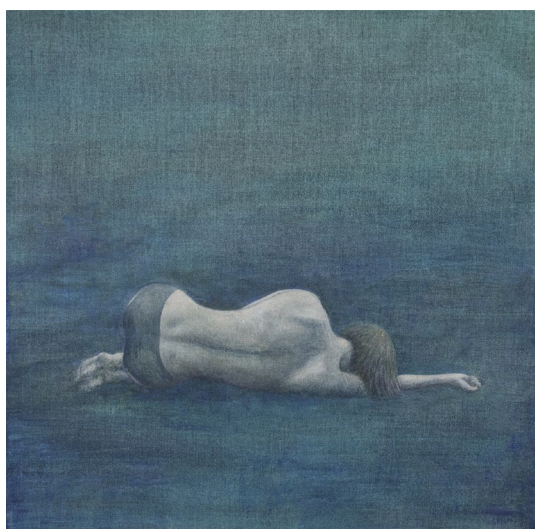
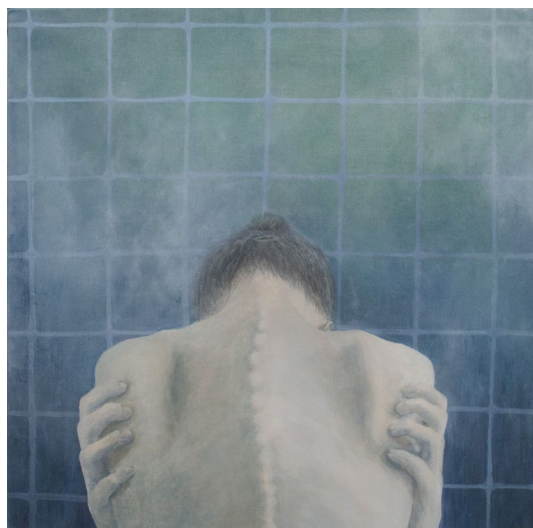
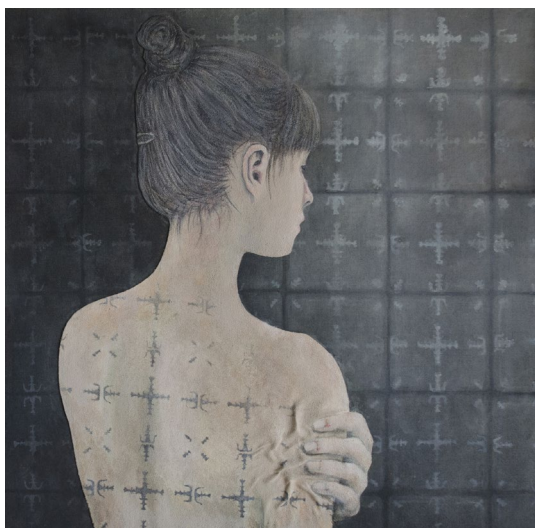
Ukázka finální podoby knížky

Příloha 17

CD s praktickou i teoretickou částí diplomové práce v elektronické
formě

Příloha 1

Projekt Mindsprisons, vytvořený během studijní stáže v Portu

---

foto: vlastní

Příloha 2

První návrhy tématu a příběhu

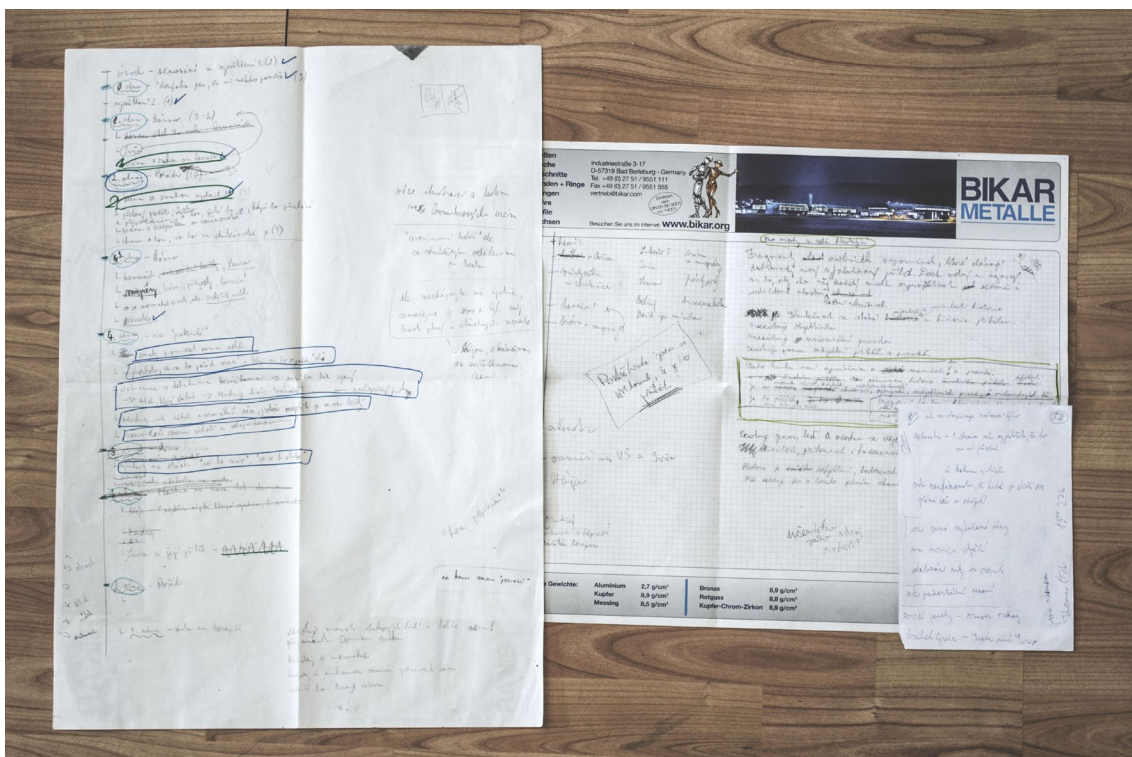

foto: vlastní

Příloha 3

Vývoj rozvržení děje a jednotlivých stran - storyboard

foto: vlastní

Příloha 4 - část 1/3

Finální podoba storyboardu

foto: vlastní

Příloha 4 - část 2/3
Finální podoba storyboardu

foto: vlastní

Příloha 4 - 3/3
Finální podoba storyboardu

foto: vlastní

Příloha 5

Vývoj výtvarné techniky

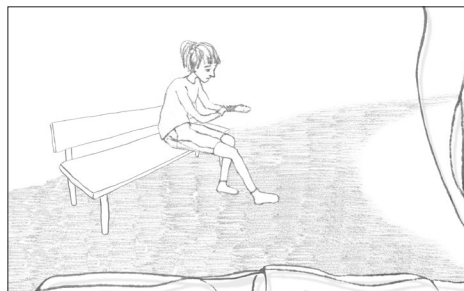
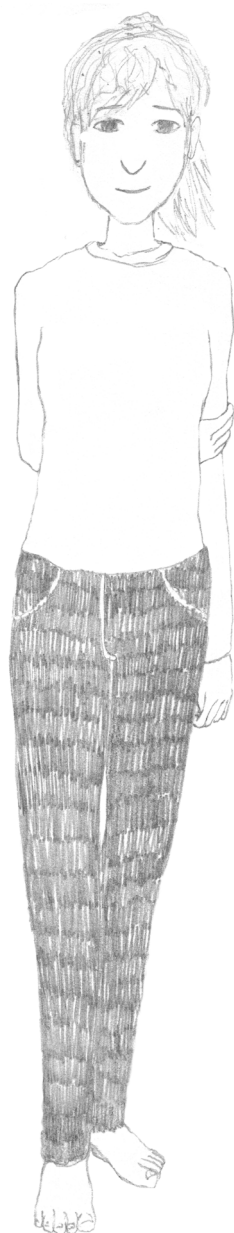

foto: vlastní

Příloha 6

Návrhy hlavní postavy

---

foto: vlastní

Příloha 7

Ukázka originálních kreseb a ručně psaných textů před digitální postprodukcí

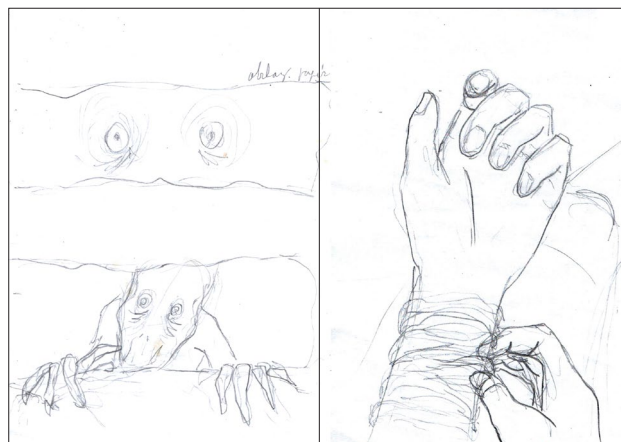

foto: vlastní

Příloha 8 - část 1/2

Práce na ilustraci I.: skica, fáze kresby, skeny

---

foto: vlastní

Příloha 8 - část 2/2

Práce na ilustraci I.: digitální postprodukce, finální podoba

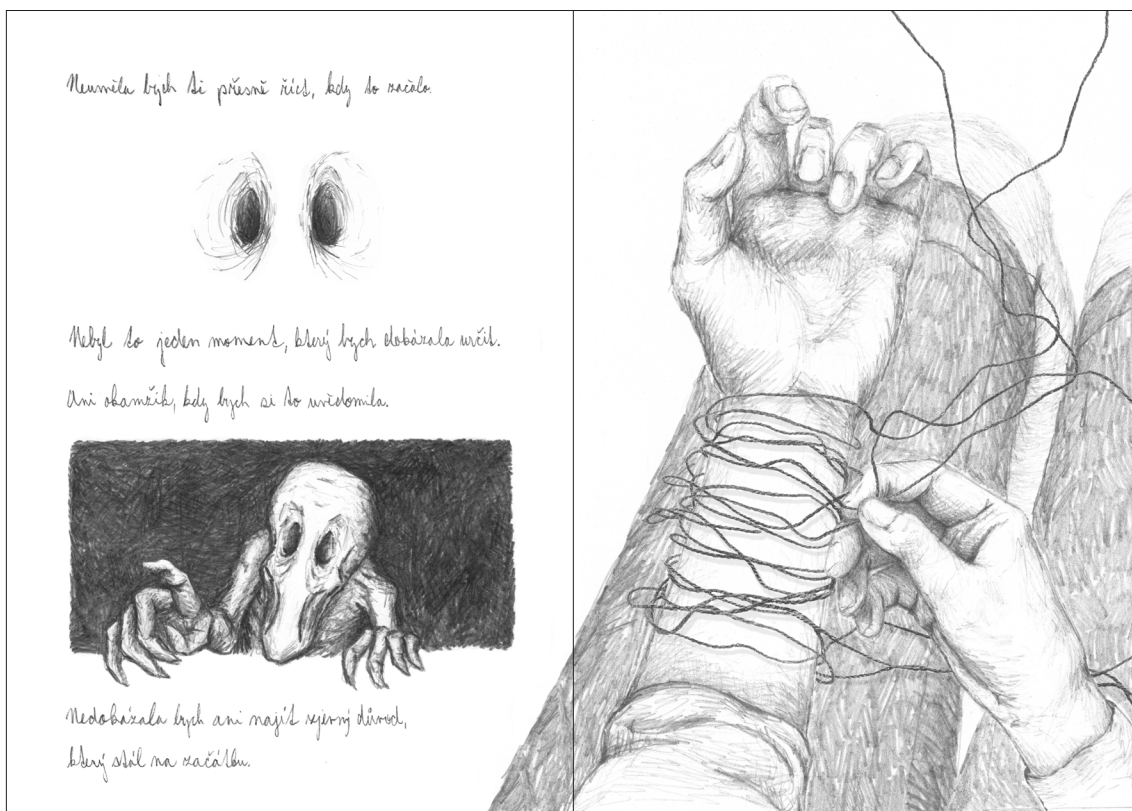
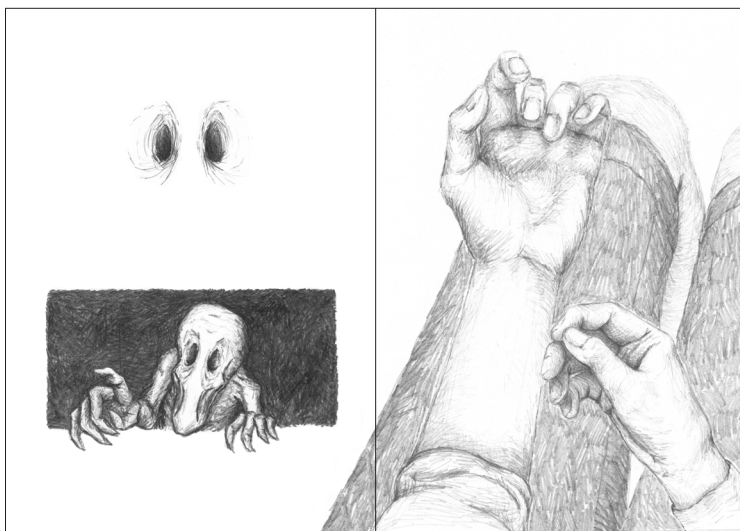

foto: vlastní

Příloha 9

Práce na ilustraci II.: skica, kresba, digitální postprodukce,
finální podoba

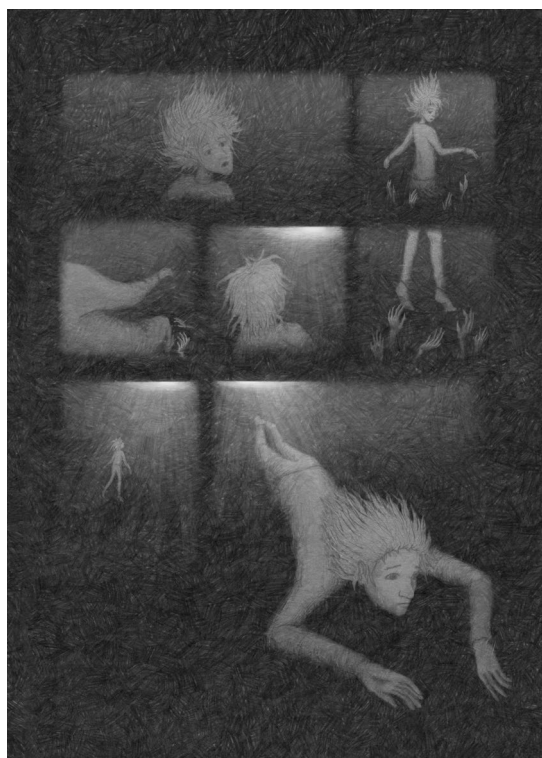
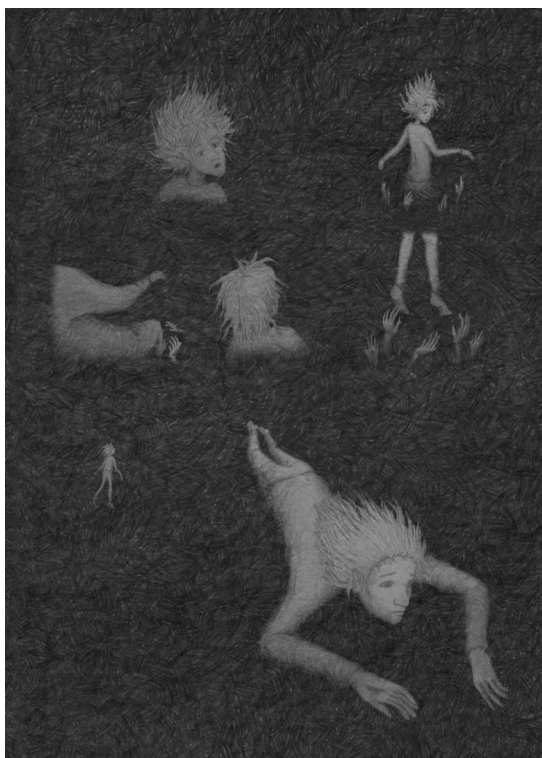
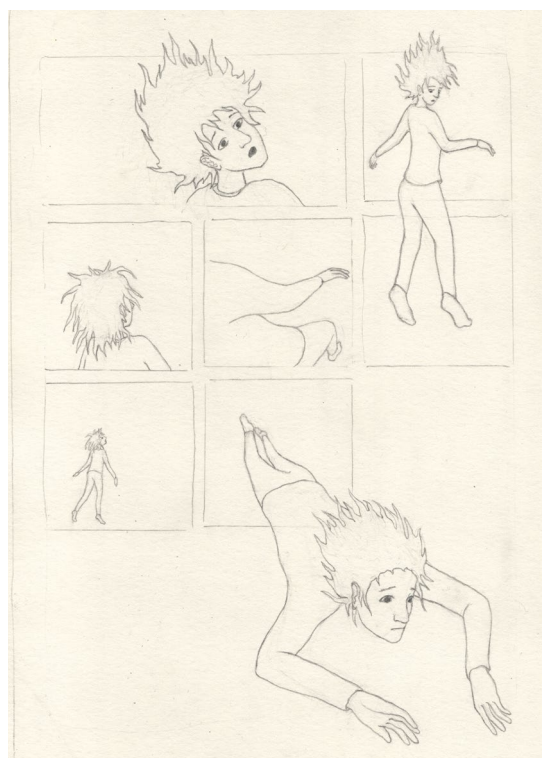

foto: vlastní

Příloha 10

Práce na ilustraci III.: skica, kresba, digitální postprodukce,
finální podoba

foto: vlastní

Příloha 11

Práce na ilustracích IV.: skica, kresba, digitální postprodukce,
finální podoba

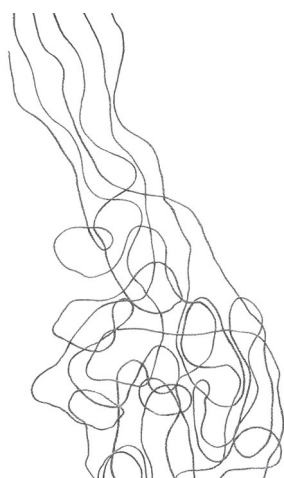
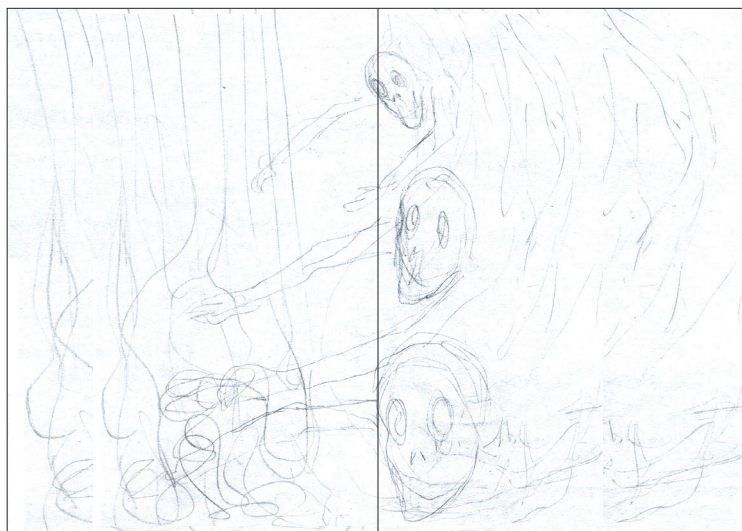

foto: vlastní

Příloha 12

Práce na ilustracích V.: skica, kresba, digitální postprodukce,
finální podoba

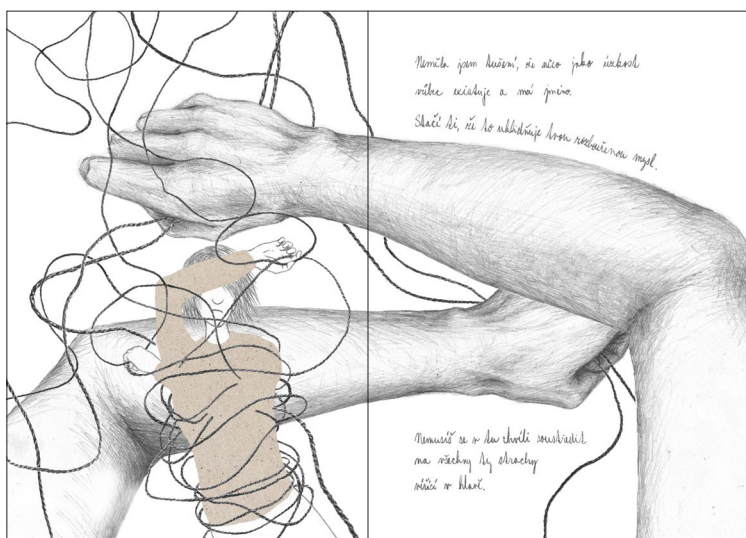
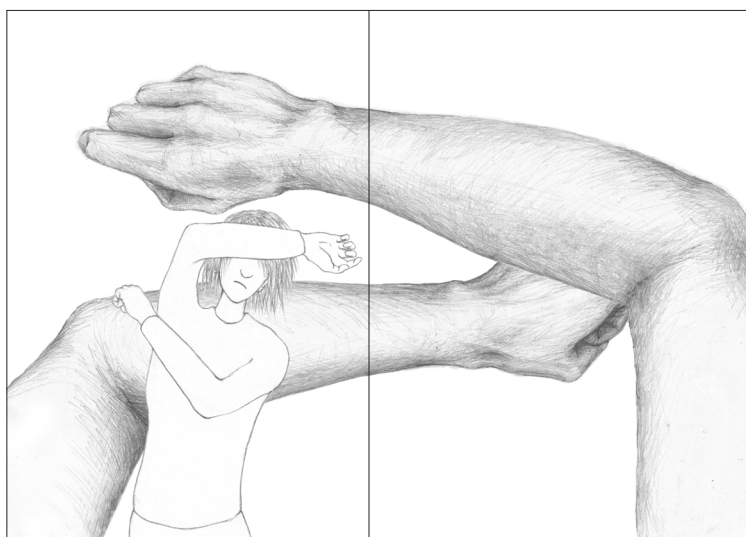
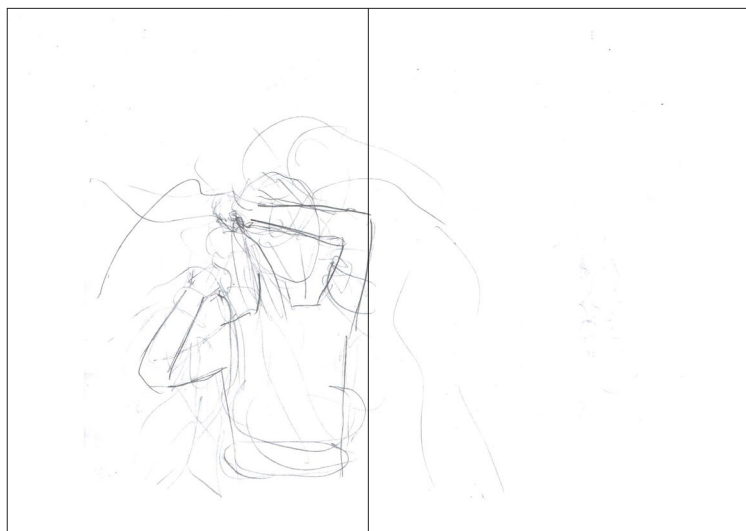
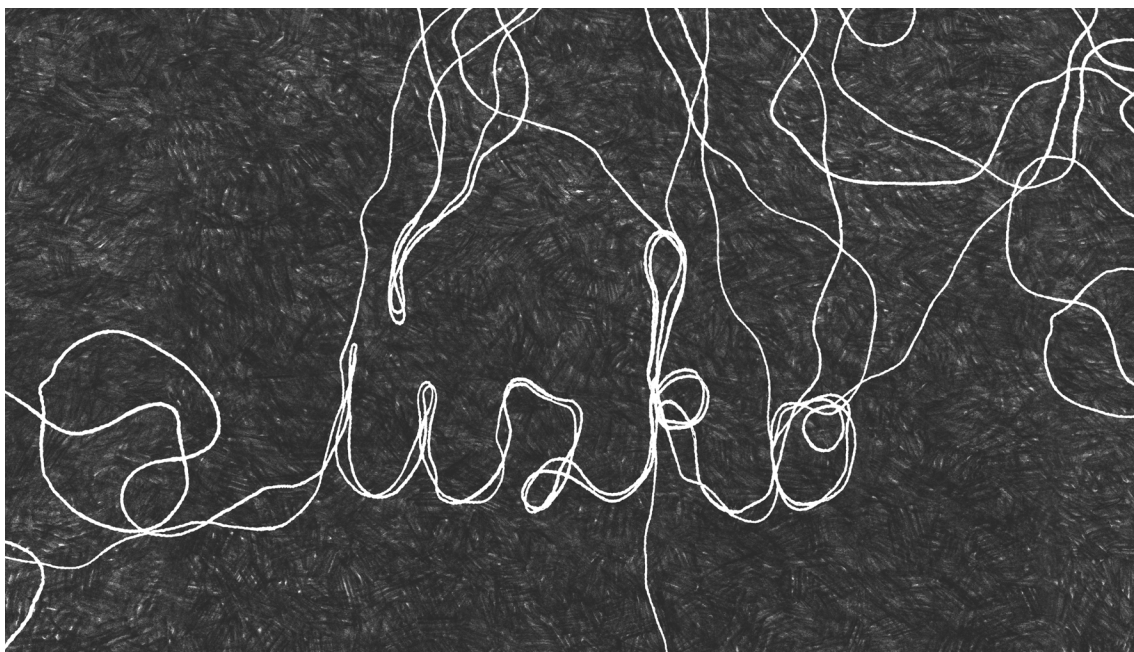
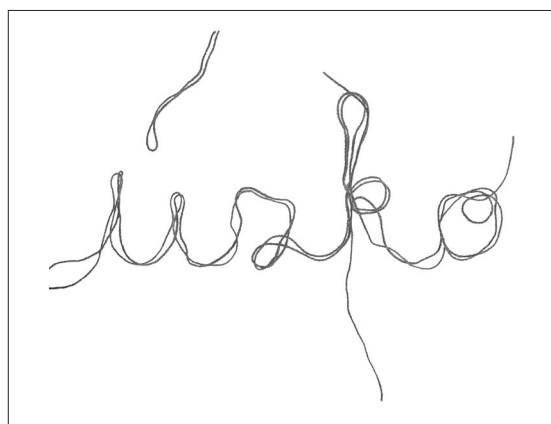
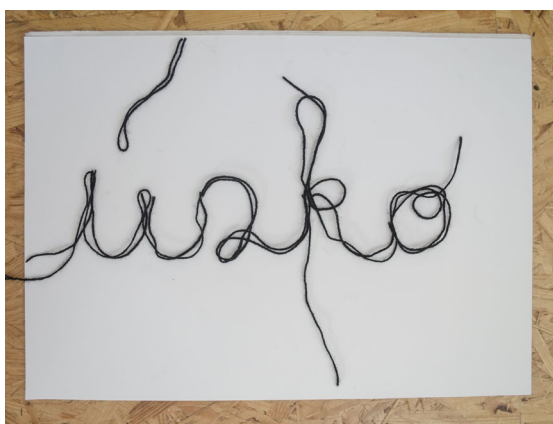

foto: vlastní

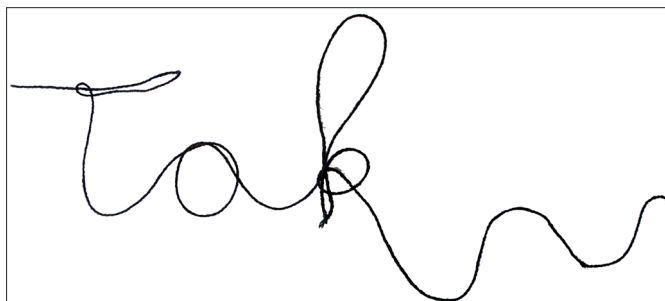
Příloha 13 - část 1/2
Práce s vlnou I. - nápisy

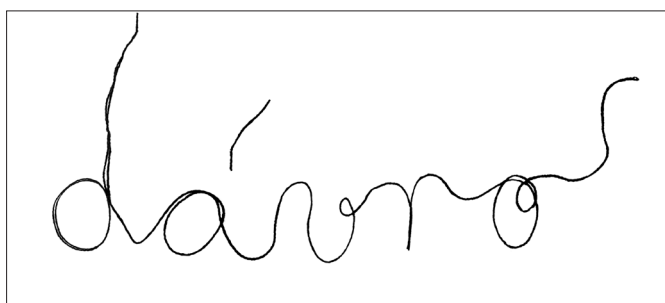
---

foto: vlastní

Příloha 13 - část 2/2
Práce s vlnou I. - nápisy

tak

dárno

---

foto: vlastní

Příloha 14
Práce s vlnou II. - postavy

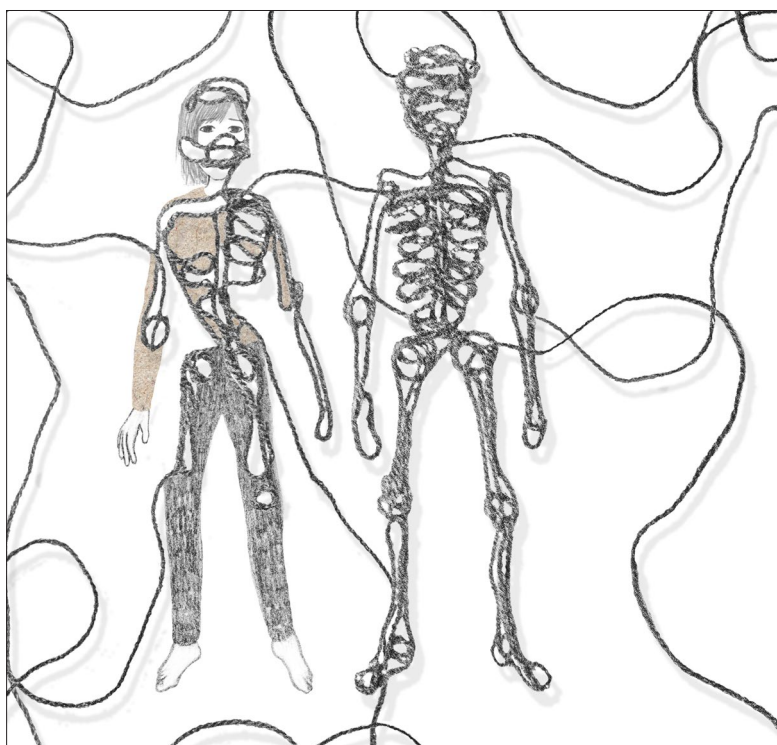
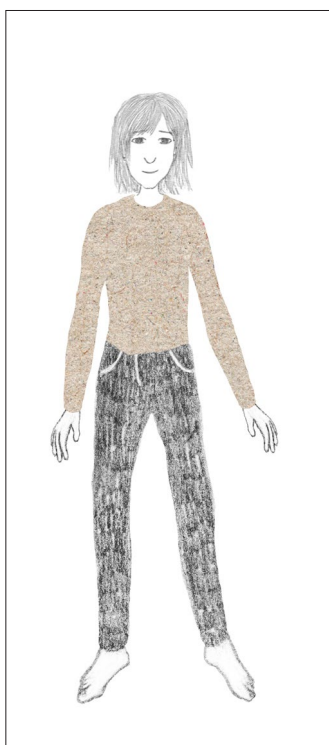
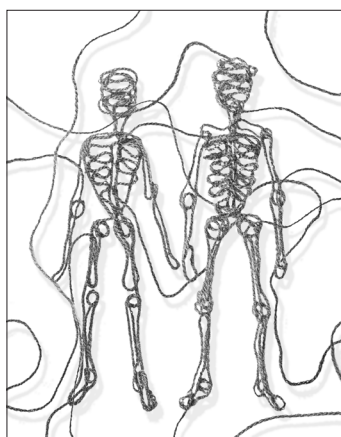
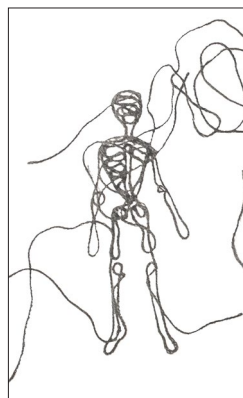
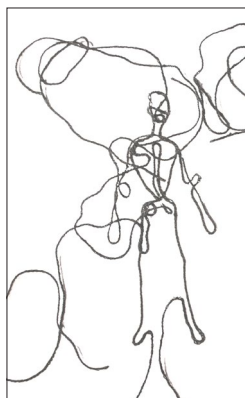
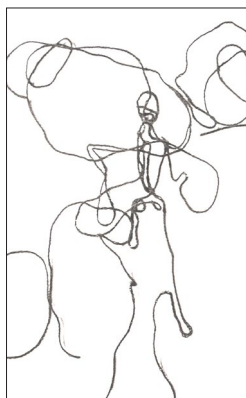

foto: vlastní

Příloha 15

Obálka původní návrh a realizace, předsádka

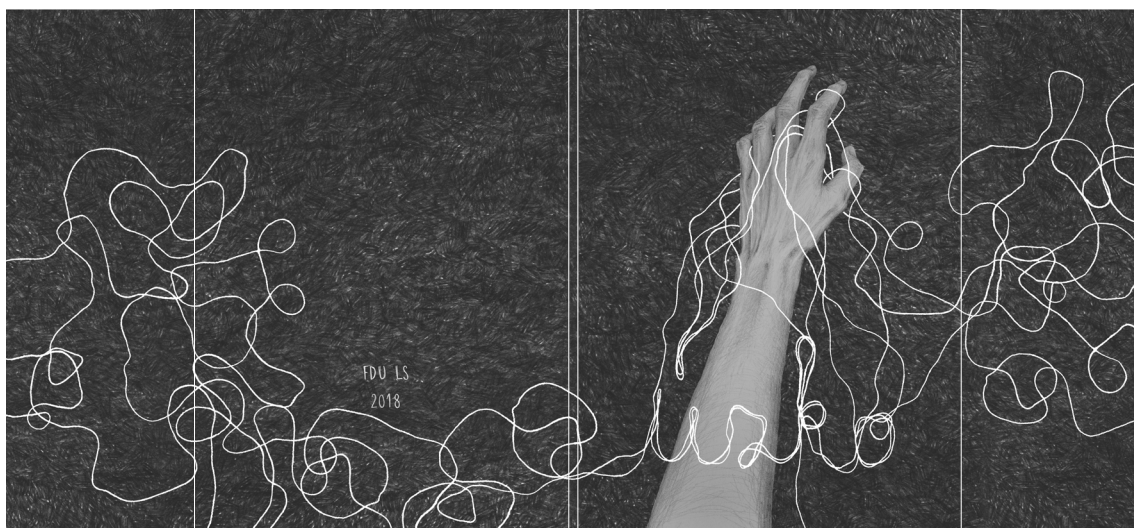

foto: vlastní

Příloha 16 - část 1/3
Ukázka finální podoby knížky

---

foto: vlastní

Příloha 16 - část 2/3

Ukázka finální podoby knížky

foto: vlastní

Příloha 16 - část 3/3
Ukázka finální podoby knížky

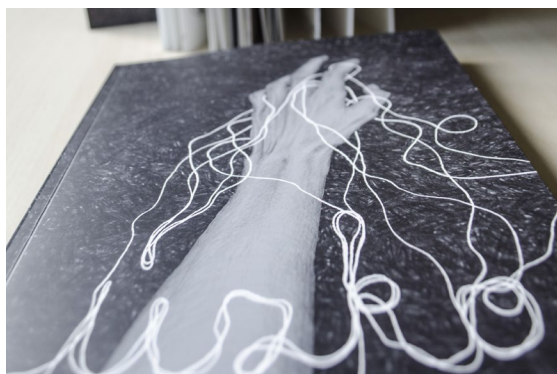

foto: vlastní