

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Bakalářská práce

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 II.

Bakalářská práce

**AUTORSKÁ ILUSTROVANÁ KNIHA NA POMEZÍ
ILUSTRACE A KOMIKSU**

Betyna

Matěj Kolář

Vedoucí práce: Ing. MgA. Václav Šlajch

Katedra designu

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Západočeské univerzity v Plzni

Plzeň 2020

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

Plzeň, 2020

.....

podpis autora

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
Akademický rok: 2019/2020

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE (projektu, uměleckého díla, uměleckého výkonu)

Jméno a příjmení: **Matěj KOLÁŘ**
Osobní číslo: **D17B0011P**
Studijní program: **B8206 Výtvarná umění**
Studijní obor: **Ilustrace a grafika, specializace Mediální a didaktická ilustrace**
Téma práce: **Autorská ilustrovaná kniha na pomezí ilustrace a komiksu**
Zadávající katedra: **Katedra výtvarného umění**

Zásady pro vypracování

Tvůrčí záměr: Tvorba autorské komiksové knihy vyprávějící příběh rodiny v tradičním pojetí procházející přirozeným vývojem a změnami.

Způsob realizace práce: Od námětu přes storyboard k finální podobě knihy. Finální technika vyplyne v průběhu řešení práce.

Cíl: Vytvoření autorské knihy.

Předpokládaný charakter výstupu: Výstupem bude kompletně řešená kniha (vč. typografie a obálky), s ilustracemi o minimálním rozsahu 20 kusů. Kniha bude tištěna ve dvou exemplářích.

Rozsah průvodní zprávy: 3 normostrany.

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

Seznam doporučené literatury:

KOŘÍNEK, Pavel a FORET, Martin a JAREŠ, Michal. V panelech a bublinách. Praha: Akropolis, 2015. ISBN: 978-80-7470-113-9

BAMMES, Gottfried. Die Gestalt des Tieres. Freiburg: Urania, 1999. ISBN: 3363007191

BAMMES, Gottfried. Complete Guide to Anatomy for Artists & Illustrators. Tunbridge Wells: Search Press Ltd, 2017, ISBN: 1782213589

MCLOUD, Scott. Understanding comics. New York: HarperCollins Publishers Inc, 1994. ISBN: 006097625X

Vedoucí bakalářské práce: **MgA. Ing. Václav Šlajch**
Katedra designu

Datum zadání bakalářské práce: **30. září 2019**
Termín odevzdání bakalářské práce: **30. dubna 2020**

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

Doc. akademický malíř Josef Mištera
děkan

Mgr. Jindřich Lukavský, Ph.D.
vedoucí katedry

V Plzni dne 31. října 2019

OBSAH

- 1** **Téma, cíl práce**
 - 1.1** **Téma a důvod volby**
 - 1.2** **Cíl práce**

- 2** **Proces přípravy**
 - 2.1** **Příprava**
 - 2.2** **Proces tvorby, technika**
 - 2.3** **Dokončovací práce**

- 3** **Shrnutí a význam díla**

- 4** **Seznam použitých zdrojů**

- 5** **Resumé**

- 6** **Seznam příloh**

1. Téma, cíl práce

1.1. Téma a důvod volby

Téma Autorská ilustrovaná kniha na pomezí komiksu a ilustrace jsem si zvolil jako osobní výzvu. Sice se mi poštěstilo pracovat na poměrně rozsáhlém komiksu už krátce před tvorbou bakalářské práce, jinak jsem se s ním nikdy dřív ale nesetkal. A to ani jako tvůrce, ani jako čtenář. Nicméně mě ale komiks obecně přitahoval, vnímám ho jako zajímavé médium. K mojí smůle jsem ale pochopil špatně zadání. Moje práce se tématem ubírá více směrem k autorské komiksové knize. Po dohodě s vedoucím projektu jsem práci v tomto stylu dodělal, přestože už nebylo možné na papíře změnit zadání. Snažil jsem se alespoň během tvorby přibližovat ilustraci a naopak vzdalovat klasickému komiksu. Zároveň je celá práce čistě mým autorským dílem včetně námětu. Text jsem ale do knihy nemohl zahrnout vzhledem k důvodům, které vyplývají z textu níže.

Rozhodl jsem se, že jako námět svého autorského projektu zpracuji roli psa v tradičně pojaté středoevropské rodině. Vzhledem k tomu, že je to poprvé, co pracuji na velkém autorském projektu, jsem si chtěl vybrat něco mně osobně blízkého. Jsem totiž přesvědčen, že sám dokážu nejlíp zprostředkovat ostatním pocity, které jsem sám zažil. Před nedávnou dobou mi umřel pes, kterého jsem dostal jako malý, stejně jako chlapec v mém příběhu. A proto jsem se rozhodl na tom zlém najít i trochu dobrého. Zároveň bych se i tímto způsobem pokusil pracovat s vlastními pocity jinou cestou, než jsem zvyklý.

1.2. Cíl práce

Obecně vzato by se dalo říct, že mým cílem bylo pomocí jednoduchých krátkých kapitol přiblížit čtenáři pocity malého dítěte, které dostane za nového nejbližšího přítele psa. Nejen ale to. Snažil jsem se na již mnohokrát zpracované téma koukat i z jiné perspektivy. Dal jsem si proto za jeden z hlavních cílů, že v každé části knihy zachytím i citový prožitek samotného psa. Pokud má čtenář v plánu si sám nějakého mazlíčka pořídit nebo nějakého dokonce už má, měla by ideálně být kniha podnětem k sebereflexi a zvážení osobních možností a schopností, jak se o zvíře starat.

Jako jednu z cest, jak přiblížit diváka k pocitům zvířete, vnímám vynechání textových polí. Ta jsou v knize jen na prvních třech stranách, kde pes ještě nefiguruje. Místy se kvůli tomu může stát příběh lehce nesrozumitelným, i to je však cílem komiksu a způsobem, jak vidět příběh více často nechápavýma zvířecíma očima.

Jelikož jsem se s komiksy setkal v minulosti minimálně, snažil jsem se tuto nezkušenost obrátit ku svému prospěchu, proto očekávám od výsledné knihy, že se bude dát odlišit od běžných komiksů, ať už v dobrém nebo ve zlém.

2. Proces přípravy

2.1. Příprava

Výběr tématu nebyl nijak náročný, jelikož jsem se s chutí ujal hned své první myšlenky, kterou zmiňuji již v textu výše. Větší překážkou pro mě bylo tvoření příběhu. Rozhodl jsem se do velké míry inspirovat vlastními zážitky a prožitky. Nikoli však přesně kopírovat zažité události. Dopředu jsem byl srovnán s tím, že příběh nebude mít žádnou jasně danou pointu. Sedl jsem si s tužkou v ruce ke kafi s rodiči a snažil se z nich dostat nějaké vzpomínky na prožitá léta se psem. Ty jsem poté kombinoval a pokusil se vybrat ty pro mě nejlépe zpracovatelné.

2.2. Proces tvorby

Po tříbení a sepsání vzpomínek jsem se pustil do práce na storyboardu ke komiksu. Nezpracoval jsem touto cestou ale příběh celý, jelikož mi v průběhu docházelo, že nebude v mých silách se ho zcela držet, jelikož jsem už po druhé nakreslené straně nebyl schopný do formátu vměstnat plánované rozřazení oken.

Postavy komiksu jsou volně inspirované postavami z mého okolí. Jedinou výjimkou je malý chlapec, toho jsem se snažil aspoň do jisté míry odlišit od vlastního vzhledu, jelikož mi bylo víckrát v minulosti vytýkáno, že mnou kreslené postavy jsou mi až příliš podobné.

Techniku jsem měl už dopředu promyšlenou. Během práce na semestrální práci, která té bakalářské předcházela, jsem si zkusil pro mě nový způsob šrafury tenkým fixem. Ten mě zaujal a tak jsem se rozhodl ho na projekt použít. Po prvních dvou kresbách jsem se ale na základě rad při konzultacích rozhodl vyměnit fix za obyčejnou tužku vyšší tvrdosti, se kterou jsem práci dotáhl ke konci.

2.3. Dokončovací práce

Po kreslení následovala lehká úprava v grafických editorech. Během té jsem pouze měnil kontrast a šedými plochami podbarvoval některé části kreseb. Výsledkem tedy byly černobílé strany komiksu s výraznou přiznanou tužkou. Při vysazování knihy jsem se snažil hledat inspiraci v několika komiksových knihách, ale bezúspěšně,

protože jsem nebyl schopný najít mezi nimi nic spojujícího. Vysadil jsem proto knihu čistě podle citu, snažil jsem se celkové provedení udržet co nejčistší a co nejméně křiklavé, aby sedělo k tématu knihy.

3. Shrnutí a význam díla

Výsledkem tvůrčí činnosti je série pěti krátkých epizod mapujících život psa v rodině od štěněte až po dospělost. Bylo pro mě velice náročné pracovat s vlastním námětem. K mému zklamání jsem bohužel zjistil, že mám pramálo vloh k tvorbě autorských příběhu. To se bohužel na výsledku i odrazilo, jelikož postrádá pointu. Nicméně jsem se v osobní rovině hodně naučil. Kniha dle mého dobře promlouvá na diváka a dokáže s ním cíleně komunikovat. Myslím, že je také zajímavá technikou, s kterou byla vytvořena. Sice se jedná jen o kombinaci tužky a grafického editoru, nicméně s neobvyklým rukopisem. Jestli je to kladem nebo záporem, už nejsem bohužel schopen objektivně posoudit.

4. Seznam použitých zdrojů

a) knižní a periodická literatura

KOŘÍNEK, Pavel a FORET, Martin a JAREŠ, Michal. V panelech a bublinách. Praha: Akropolis, 2015. ISBN: 978-80-7470-113-9

BAMMES, Gottfried. Die Gestalt des Tieres. Freiburg: Urania, 1999. ISBN: 3363007191

BAMMES, Gottfried. Complete Guide to Anatomy for Artists and Illustrators. Tunbridge Wells: Search Press Ltd, 2017. ISBN: 1782213589

MCCLLOUD, Scott. Understanding comics. New York: HarperCollins Publishers Inc, 1994. ISBN: 006097625X

b) internetové zdroje

5. Resumé

Betyna is a short comic book attempting to depict the relations of humans and animals in one household. The protagonists are a pup and a little boy who had been dreaming of getting one for Christmas. The book is portraying pets as parts of a family, not playthings for leisure time. The uniqueness of the book lies within its unusual take on lives of animals surrounding us. There are merely three text fields to be found in the whole comic; these are in places where the animal does not appear. The reader thus has an opportunity to view people's everyday troubles through the slow-witted eyes of a dog. The only failing of the story is that it lacks a point. While reading, or rather viewing, do not therefore wait for a twist. The goal of the story is to convey emotions and bring reader to think about whether they do not overlook their pet, or do not cause any unwanted distress to them. I made this book, my final project, aiming to not only interest others, but also to attempt to work with my own emotions through creation. The drawing technique used in the whole book had been untried in any of my previous works. Even though it is simply pencil on paper with an additional software edit, the hand-written character of the lines drawn make this technique intriguing. Unfortunately, during the work process I learned about myself that I am not able to create original, self-made books due to a lack of talent, however, I made progress in my drawing technique and I learned to better convey emotion through my work.

6 Seznam příloh

Příloha 1

Začátek storyboardu

Příloha 2

Část původního storyboardu

Příloha 3

První kresba fixem

Příloha 4

Práce na dřívějším projektu, odsud převzatá technika

Příloha 5

Nepoužitý kovoryt vyrobený ke komiksu

Příloha 6

Záměrně chaotická strana

Příloha 7

Strana s výrazným podbarvením

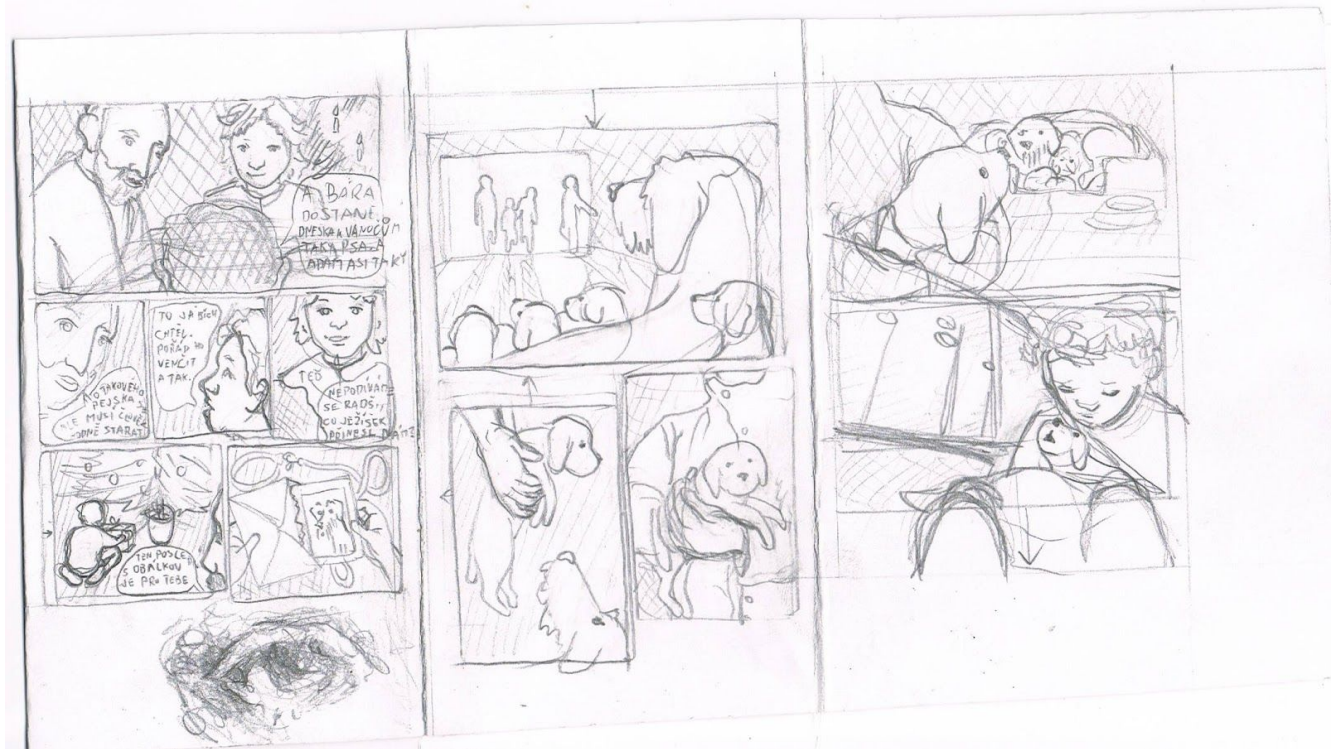
Příloha 8

Jedna ze stran podle storyboardu výše

Příloha 9

První strana komiksu, jedna z mála se slovy

Příloha 1
Začátek storyboardu

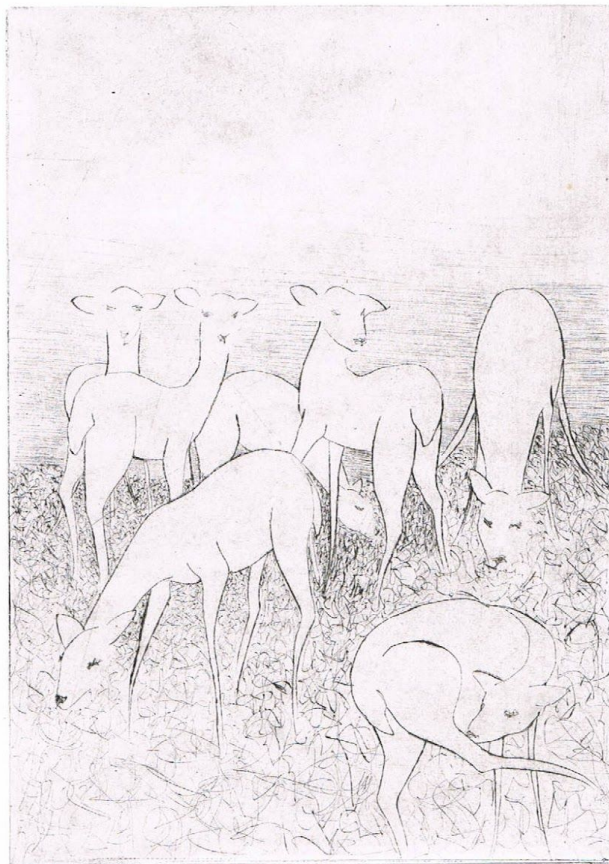
Příloha 3
První kresba fixem

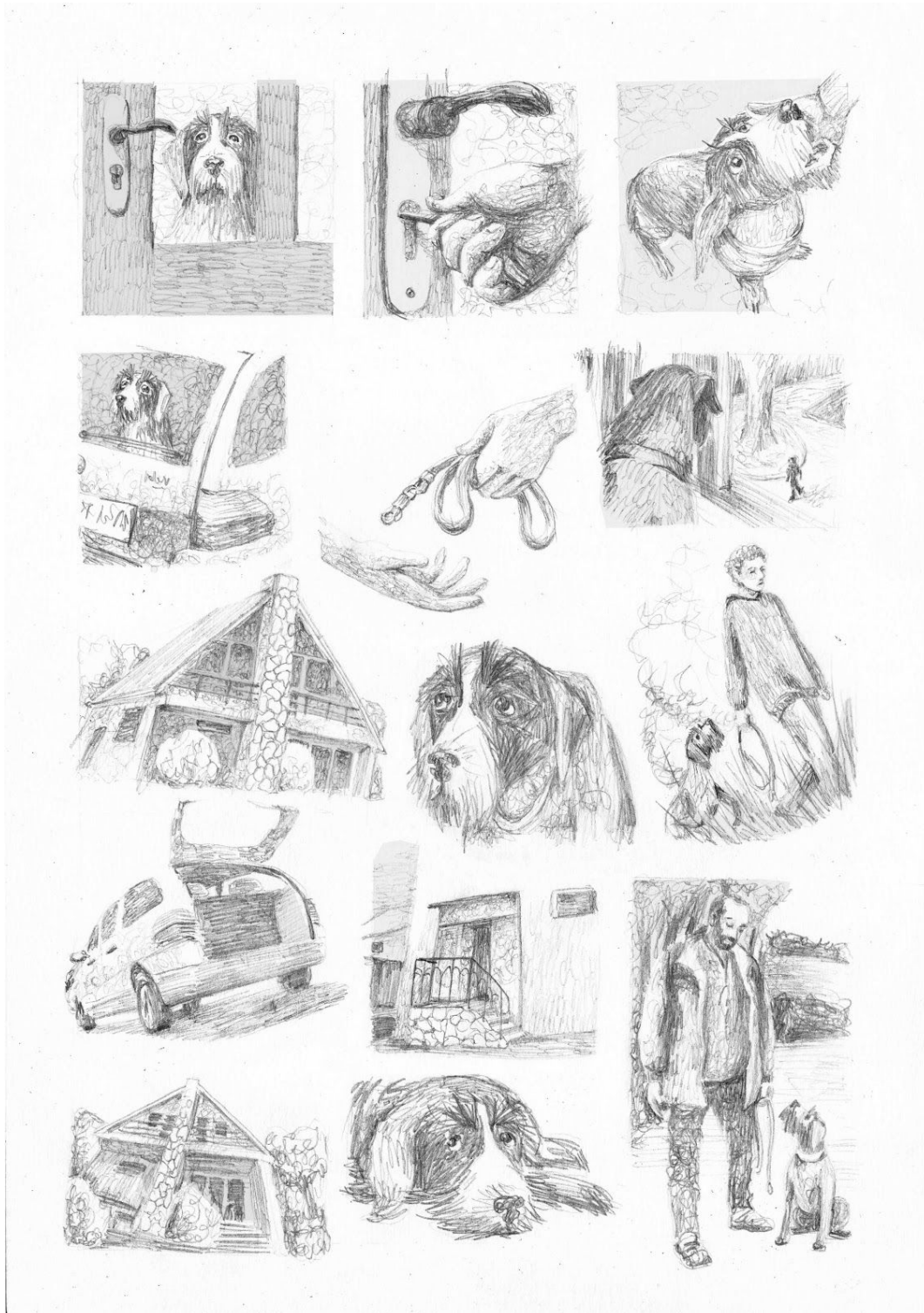
Příloha 4
Práce na dřívějším projektu, odsud převzatá technika

Příloha 5
Nepoužitý kovoryt vyrobený ke komiksu

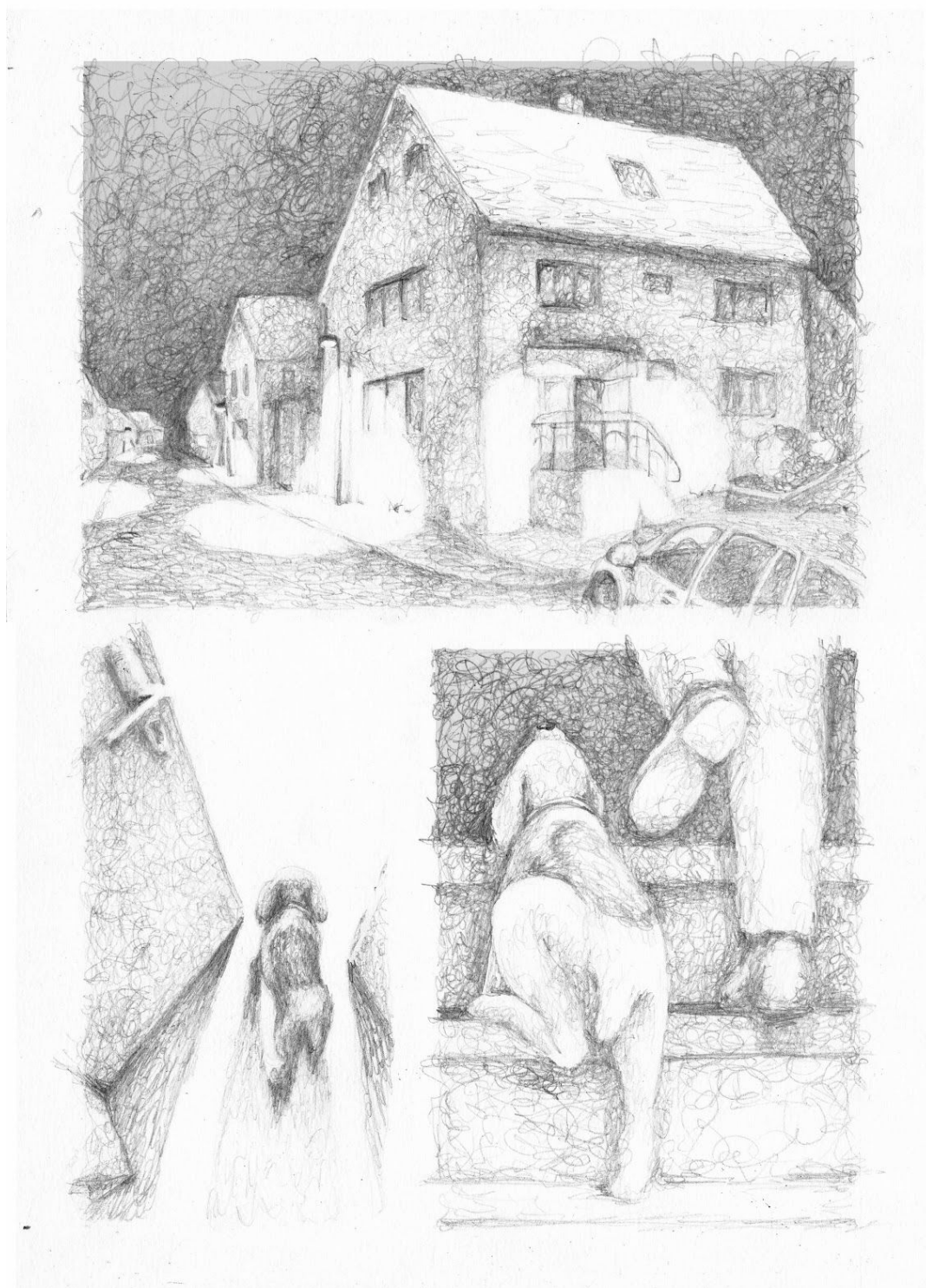
Příloha 6
Záměrně chaotická strana

Příloha 7
Strana s výrazným podbarvením

Příloha 8
Jedna ze stran podle storyboardu výše

Příloha 9
První strana komiksu, jedna z mála se slovy

