

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Bakalářská práce
ILUSTROVANÁ KNIHA - BELETRIE

THE CLASSIC OF MOUNTAINS AND SEAS

Kateřina Kolouchová

Plzeň

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Katedra výtvarného umění

Studijní program Výtvarná umění

Studijní obor Ilustrace a grafika

Specializace Mediální a didaktická ilustrace

Bakalářská práce

ILUSTROVANÁ KNIHA

THE CLASSIC OF MOUNTAINS AND SEAS

Kateřina Kolouchová

Vedoucí práce ak. mal. Renáta Fučíková

Katedra designu

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Západočeská univerzita v Plzni

Plzeň 2020

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: **Kateřina KOLOUCHOVÁ**
Osobní číslo: **D17B0012P**
Studijní program: **B8206 Výtvarná umění**
Studijní obor: **Ilustrace a grafika, specializace Mediální a didaktická ilustrace**
Téma práce: **Ilustrovaná kniha – beletrie**
Zadávací katedra: **Katedra výtvarného umění**

Zásady pro vypracování

Tvůrčí záměr: Vytvořit umělecky hodnotnou knihu propojením textové a obrazové části.

Způsob realizace: Realizační technika vyplyne v průběhu přípravných kreseb a skic a následných technických zkoušek.

Cíl: Vytvořit funkční publikovatelnou knihu.

Charakter výstupu: Minimálně 3 funkční exempláře knihy, minimálního formátu 10x10 cm, s ilustrovaným obsahem minimálně 20 ilustrací.

Průvodní zpráva bude vytvořena v rozsahu 3 normostrany.

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

Seznam doporučené literatury:

GOMBRICH, E. H. Příběh umění. Praha: Argo, 1997. ISBN 80-7203-143-0.

SAMARA, Timothy. *Design elements: a graphic style manual: understanding the rules and knowing when to break them*. Gloucester, Mass.: Rockport Publishers, c2007. ISBN 9781592532612.

Vedoucí bakalářské práce: **akademický malíř Renáta Fučíková**
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

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

Plzeň, červen 2020

.....
podpis autora

Obsah

Text průvodní zprávy

1. Výběr tématu7

2. Rešerše7

3. Krátký popis příběhu ...7

4. Příprava, proces a dokončovací práce ...8

5. Shrnutí a význam díla ...9

Resumé ...9

Seznam příloh

Výběr tématu

Mytologie, nebo-li bájesloví, je neocenitelným odkazem na počátky naší civilizace. Věřím, že lidé i jejich kultura se vyvíjeli ruku v ruce s příběhy (od slov „při běhu“, tedy během času), které si vyprávěli. Navzdory tomu, že se nejedná o důvěryhodný histografický pramen, obsahují mýty mnoho antropologických informací - morální otázky, percepci světa a jeho původu, vztah k přírodě, náboženská témata, rituály, zvyky a obyčeje. Zkoumáním mýtů objevujeme kořeny, ze kterých pochází naše civilizace a můžeme tak lépe pochopit dnešní společnost. Kromě toho, že vnímám mytologii jako důležitý vhled do naší historie z antropologického hlediska, mě fascinuje, kolik především literárních děl nese bájemi silně inspirovaný podtext.

Vzhledem k tomu, že než se mytologické příběhy začaly zapisovat a proměňovat v jejich dnešní podobu, byly nositeli příběhů pouze lidové slovesnosti, často ani samotný autor nedokázal rozeznat, jaká část příběhu je fikce. Mýty si tak žily svým vlastním dobrodružným životem. Ona chybějící hranice mezi historickými událostmi a smyšleným dějem poskytuje čtenáři prostor pro vlastní imaginaci a to byl pro mě osobně velice důležitý faktor pro výběr tohoto téma.

Rešerše

Vybrat mytologii, která se ještě nestala předmětem mnoha výjimečně ilustrovaných knih a bude pro čtenáře překvapivá, bylo obrovskou výzvou. Zprvu jsem uvažovala nad zvolením knihy *Proč je noc černá?* a *Chazarským slovníkem*, ale vzhledem k jejich nedostupnosti, jsem se vydala hledat dál. Nakonec se mi v knize o světových mytologiích podařilo objevit zmínku o *The Classic of Mountains and Seas*, která mě naprosto nadchla. Překvapující zjištění bylo, že navzdory jejímu významu pro čínskou mytologii a literaturu, kniha dosud ani nevyšla v českém překladu. To se mi zdálo, jako skvělá příležitost pro moji bakalářskou práci. Jako předlohu jsem zvolila údajně nejlepší překlad do angličtiny od překladatelky Anny Birrell, kterou vydalo nakladatelství Penguin Classics.

Krátký popis

The Classic of Mountains and Seas je dílo, které pravděpodobně vznikalo mezi 3. stol. př. n. l. až do 2. stol. n. l. Celkem se skládá z osmnácti knih, které byly v průběhu času upravovány. Ve většině se setkáme s opakující se stylistickou úpravou, která má specifický řád a pravidla pro popis okolností. Není divu, že byla dlouhou dobu považována za učebnici, autoři popisují především geografii, faunu a flóru svého okolí. V pár knihách jsou zmiňovány národy žijící za hranicemi.

Mnoho badatelů se snažilo rozluštit v popisu skutečnou geografii, ale vzhledem ke způso-

bu zápisu, to nebylo možné. Sama jsem zkoušela vytvořit mapu. Později jsem narazila na výraz „fantastická geografie“, který byl s touto knihou spojován a došlo mi, proč byla moje snaha marná. Vnímání světa se tehdy ještě řídilo domněnkou, že má všechno svůj řád podle geometrických útvarů - nebe je ovál, který podpírají sloupy rozmístěné na krajích čtvercovité Země, okolo je moře.

Výjimečnost spisů leží především v rádobě vědeckém popisování jevů, bytostí a božstev, které se zdají víc než neuvěřitelné, ačkoliv záměrem je očividně opak.

Příkladem jsou lidé, kteří mají paty na druhé straně, takže nevíme, jestli k nám chodí čelem nebo zády a čelo mají až na zem, zvířata s lidskými částmi těla a geografické názvy jako hora Setkánístchýní, Tenkterýšelnavojnu, Bahniváatlustá.

4. Příprava, proces a dokončování práce

Inspirovala jsem se zmínkou o fantastické geografii, která mi připomněla, jak ve středověku cestovatelé popisovali své zážitky dalším lidem a jak vznikaly malby exotických zvířat jen na základě slovního popisu.

Vznikl tak dojem slabé ledabylosti a nahodilosti, který může působit záměrně nepohodlně a nepokojně. S přihlédnutím k obsahu textu, jsem nechtěla být příliš násilná, jelikož je sám o sobě dost zářející a bizarní a rozhodla jsem se vážnost shodit více barevnými tóny. Původní představa měla připomínat sérii grafik. Aby kresby ještě více dýchaly nemají žádné pozadí. Má tak každá bytost svůj prostor, který si vzájemně občas narušují a vstupují na další stránku.

Vstoupením do další stránky přestala být kniha pouhým výčtem (což je reakcí na strukturu textu) mnou vybraných pasáží, ale připomíná promenádu za sebou jdoucích, plovoucích či plazících se zvířat. Zvolila jsem japonskou vazbu, proto je přechod plynulejší a kniha je tím bližší asijské tradici.

Rozměry jsem volila co největší a povedlo se mi najít tiskárnu, kde tisknou na formát 65x35 centimetrů. Efektem měla být větší důstojnost a rozmach, ale zároveň se s ním nese spousta starostí. Musela jsem ilustrace dělat opravdu veliké a snažila jsem se, aby tahy pastelkami byly všude stejné. Skenovala jsem všechno dvakrát, protože se mi jinak obrázky nevešly do skeneru, a úpravy v počítači byly komplikované. Jelikož jsem dopředu nedokázala odhadnout, k jakému barevnému spektru se přikloním, musela jsem s barvami manipulovat až v počítači.

Shrnutí a význam díla

Během vytváření své bakalářské práce jsem se především zamýšlela nad historicko sociologickým kontextem mytologie a jeho vlivu na naši společnost. Protože jsem usoudila, že význam literární části je poměrně velký, strávila jsem velké množství času objevováním nových výtvarných projevů a prohlubováním svých dosavadních zkušeností. Především jsem se naučila spoustu nových informací o fungování barev, kompozice a to díky knihám, které jsem si o nich přečetla. Měla jsem tak možnost nekonečně zkoušet.

Doufám, že má bakalářská práce bude odrazem těchto zkušeností a že jsem vytvořila pro diváka výtvarně hodnotnou knihu. Pokud ne, budu ráda, že tento pramen budu moct představit, alespoň malému okruhu lidí a teším se na další zkoumání.

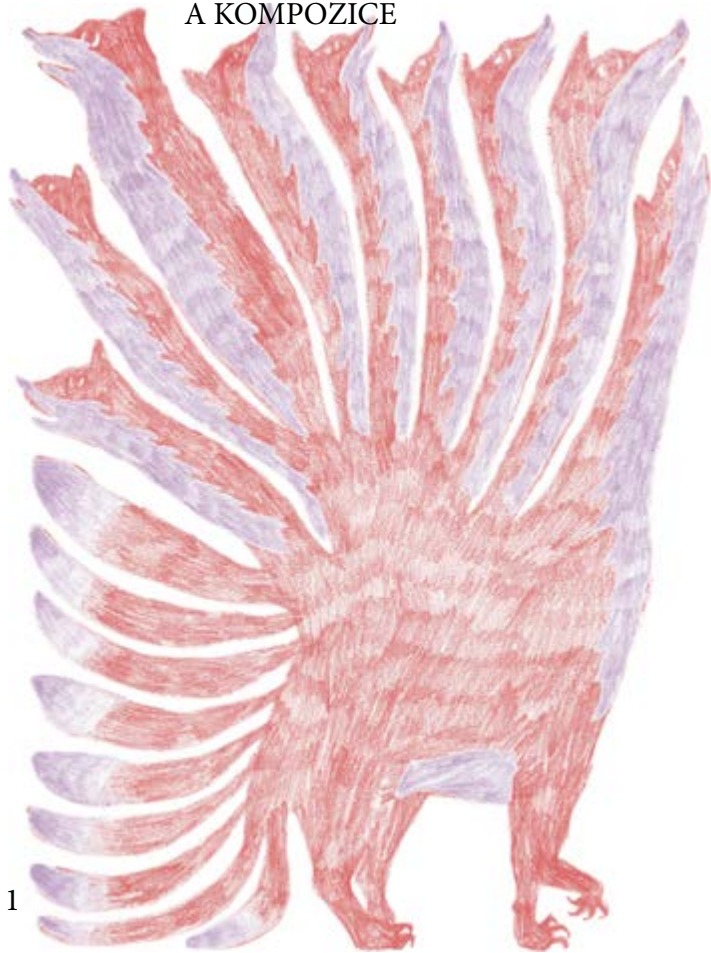
Resumé

The bachelor thesis *The Classic of Mountains and Seas* is an illustrated book of an eponymous scripts translated from Chinese to English by translator Annie Birrell (Czech translation was not made yet). It is considered a very important ancient source of Chinese mythology. Despite it was perceived as a geography textbook for many centuries (the content is monotonous, dull, with no plot), it is as well full of vastly fanciful informations, strange and definitely fascinating. Intention of my thesis is to introduce a part of this intriguing literary work in the form of illustrated book and spread awareness about another forgotten mythological and cultural source. The book I made is for both children and adults, it is inspired by medieval depiction of exotic animals based only on verbal transmission, so the illustration helps the reader to develop imagination.

SEZNAM PŘÍLOH:

příloha č. 1...	11
příloha č. 2...	11
příloha č. 3...	11
příloha č. 4...	11
příloha č. 5...	12
příloha č. 6...	12
příloha č. 7...	12
příloha č. 8...	13
příloha č. 9...	13
příloha č. 10...	14
příloha č. 11...	14
příloha č. 12...	15
příloha č. 13...	16
příloha č. 14...	16
příloha č. 15...	17

příloha 1-4. - HLEDÁNÍ BAREV
A KOMPOZICE

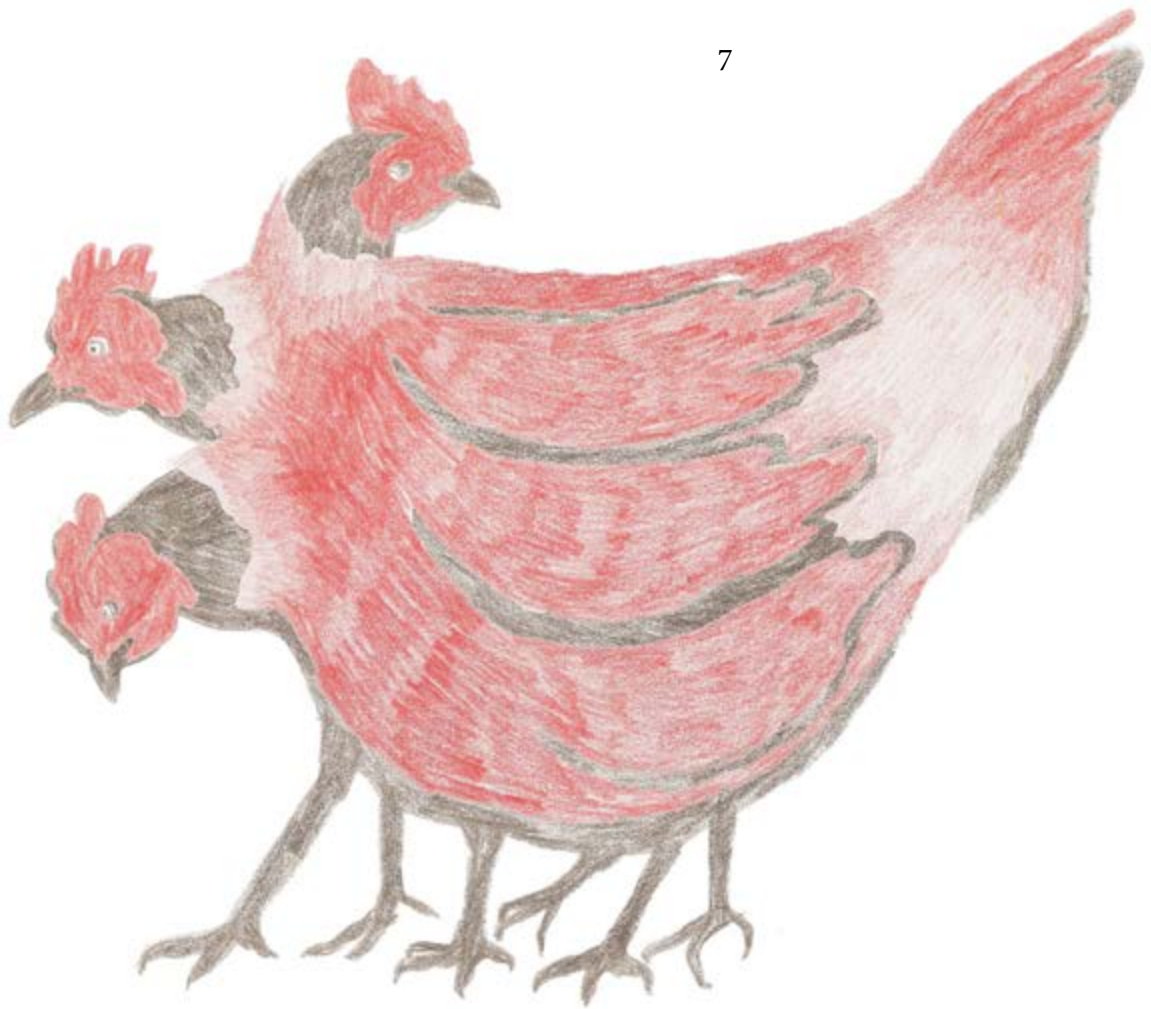

5

6

7

T H
C L A S S I C

MOUNTAINS
AND
SEAS

8

9

11

10

12

13

14

15