

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Bakalářská práce

2022

Beáta Čálková

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Bakalářská práce
Vizuální zpracování hudebního alba
„Not My Fault“
Beáta Čálková

Plzeň 2022

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Katedra výtvarného umění
Studijní program Výtvarná umění
Specializace Mediální a didaktická ilustrace II

Bakalářská práce

Vizuální zpracování hudebního alba

„Not My Fault“

Beáta Čálková

Vedoucí práce: MgA. Ing. Václav Šlajch

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:	Beáta ČÁLKOVÁ
Osobní číslo:	D19B0021P
Studijní program:	B8206 Výtvarná umění
Studijní obor:	Ilustrace a grafika, specializace Mediální a didaktická ilustrace II
Téma práce:	Vizuální zpracování hudebních alb
Zadávací katedra:	Katedra výtvarného umění

Zásady pro vypracování

Cílem práce je vizuální zpracování hudebního alba do ilustrované knižní podoby (včetně návrhu obálky, ilustrací a typografického řešení). Toto vizuální zpracování bude koncipováno do měkké vazby a nepřesáhne velikost formátu A4.

Technika vyplyne v průběhu přípravných kreseb, skic a následných zkoušek.

Vizuální zpracování alb bude složeno z minimálně dvaceti ilustrací a výstup bude vytištěn ve třech exemplářích.

Postup práce bude sestávat z následujících fází:

- 1) Shromáždění podkladů a základních informací k projektu.
- 2) Zpracování prvních návrhů ilustrací a celkového kompozičního řešení.
- 3) Konečná realizace a grafická úprava publikace.

Průvodní zpráva bude obsahovat min. 3 normostrany.

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

Seznam doporučené literatury:

MATEU-MESTRE, Marco. *Framed ink: drawing and composition for visual storytellers*. First edition. Culver City: Design Studio Press, 2015, ©2010. 127 stran. ISBN 978-1933492957.

BAMMES, Gottfried. *Die Gestalt des Menschen: Hand- und Lehrbuch der Anatomie für Künstler*. Dresden: Veb Verlag der Kunst, 1964. 577 s.

AL-KANAWATIOVÁ, Sára, Lucie BIŠKOVÁ, Tereza BOUKALOVÁ, et al., LÖWENSTEINOVÁ, Miriam a Markéta POPA, ed. *Made in Korea*. V Praze: Nová vlna, 2018, 423 s. ISBN 978-80-85845-85-3.

Vedoucí bakalářské práce: **MgA. Ing. Václav Šlajch**
Katedra výtvarného umění

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

V Plzni dne 8. září 2021

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

Plzeň 2022

.....

podpis autora

Obsah

- 1 Mé dosavadní dílo v kontextu specializace /15
- 2 Téma a důvod jeho volby /19
- 3 Proces přípravy a tvorby /19
- 4 Užité techniky /20
- 5 Popis díla /21
- 6 Technologická specifika /21
- 7 Výsledné dílo /22
- 8 Poděkování /22
- 9 Obrazové přílohy /23
- 10 Seznam použitých zdrojů /51
- 11 Resumé /53
- 12 Seznam příloh /55

Mé dosavadní dílo v kontextu specializace

Za 3 roky mého studia v ateliéru Mediální a didaktické ilustrace II jsem získala mnoho nových zkušeností. Z mého pohledu nejceněnějšími jsou např. kompletace celé knihy, práce na rozsáhlém projektu v týmu, tvorba komiksu, základy digitální malby nebo konzultace práce.

Začátek mé práce v ateliéru MDI II byl založen na kresbě mikrotužkou, se kterou jsem již měla zkušenost. Mikrotužkou jsem vytvořila např. klauzurní práci Kniha o mně, nebo ilustrace ke knize Pačinko. Díky práci na ateliérových úkolech jsem měla možnost se v této technice zdokonalit a nově doplnit a podpořit papírovou tužkou.

Zcela novou technikou, se kterou jsem do té doby neměla zkušenosti, byla digitální malba. S touto technikou jsem se v rámci ateliéru a zadávaných úkolů sblížila. V souvislosti s tím, jsem také častěji pracovala s grafickými editory - Adobe Photoshop a Adobe Indesign. Tato zkušenost se mi zdá pro budoucí práci a uplatnění v oboru velmi přínosná.

Technikou digitální malby jsem měla možnost tvořit zejména ve skupinovém projektu v rámci předmětu Design počítačových her. Ve skupině jsme zde tvořili vlastní počítačovou hru. Projekt nesl název Stella a já jsem tvořila pozadí do herních lokací. Digitální malbou je vytvořena i série knižních ilustrací s názvem Shapes of Town, nebo semestrální práce na téma Random Character Challenge.

Díky těmto nově nabytým zkušenostem jsem došla až k technice, kterou jsem použila i pro mou bakalářskou práci. S kombinovanou technikou kresby a digitální malby jsem se sblížila při tvorbě komiksu „Kuroda Gori“ v rámci projektu IOGI II. Kombinace klasické kresby a digitální malby se mi stala velmi blízkou. V této technice jsem objevila potenciál, kterému bych se chtěla věnovat a rozvíjet ho i v budoucích projektech.

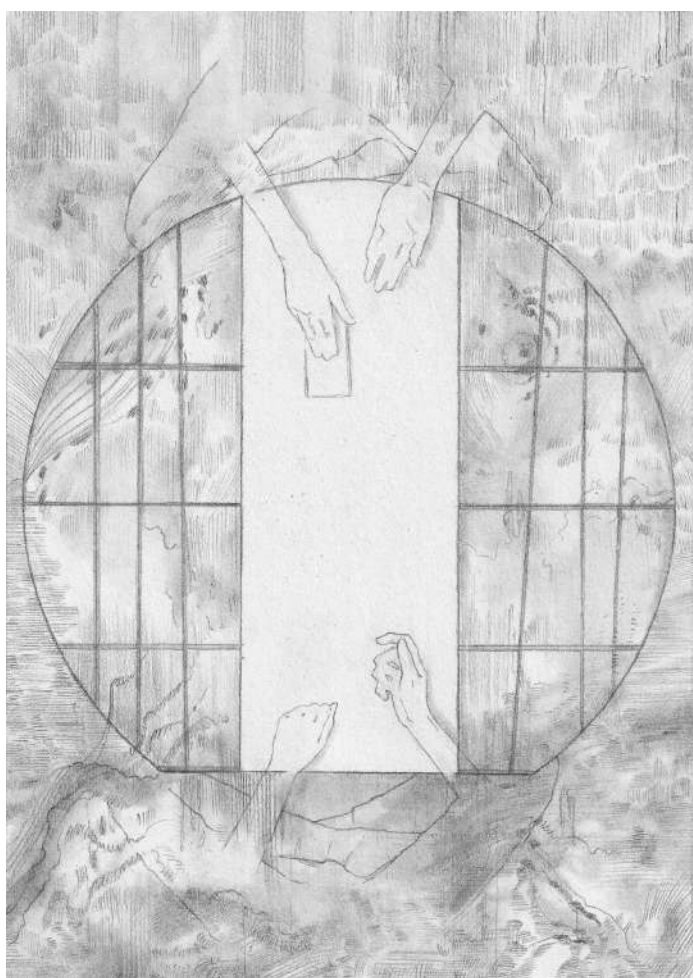
SP 2022 - Shapes of Town

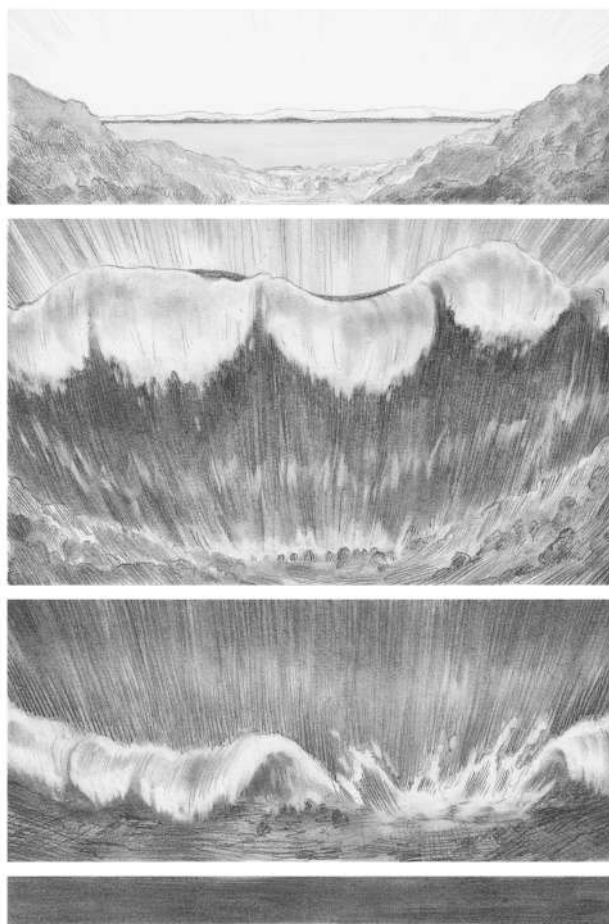
KP 2020 - Kniha o mně

SP 2021 - Random Character Challenge

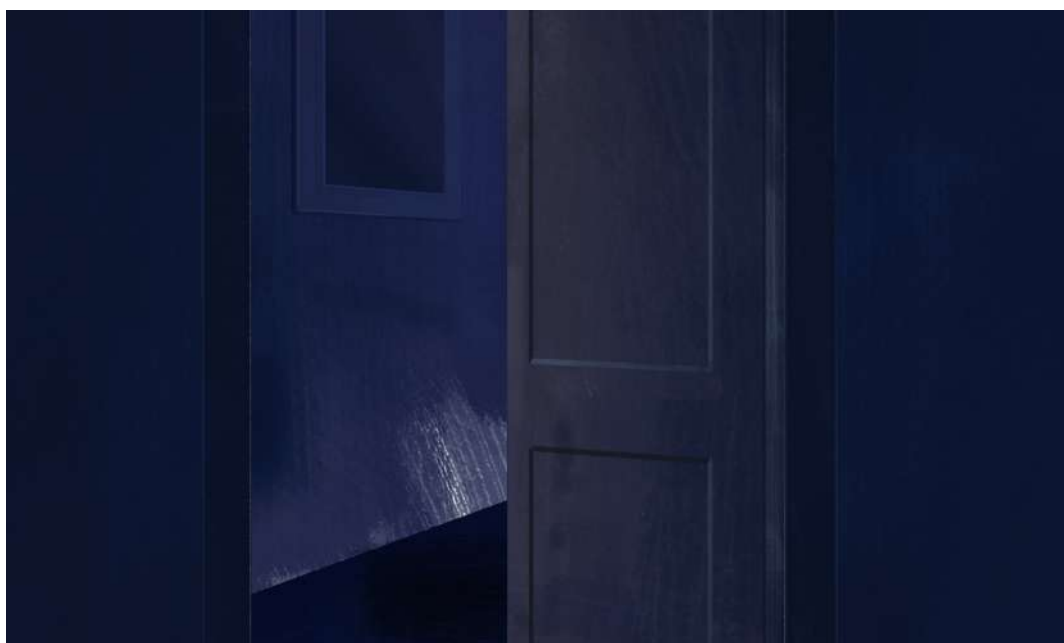
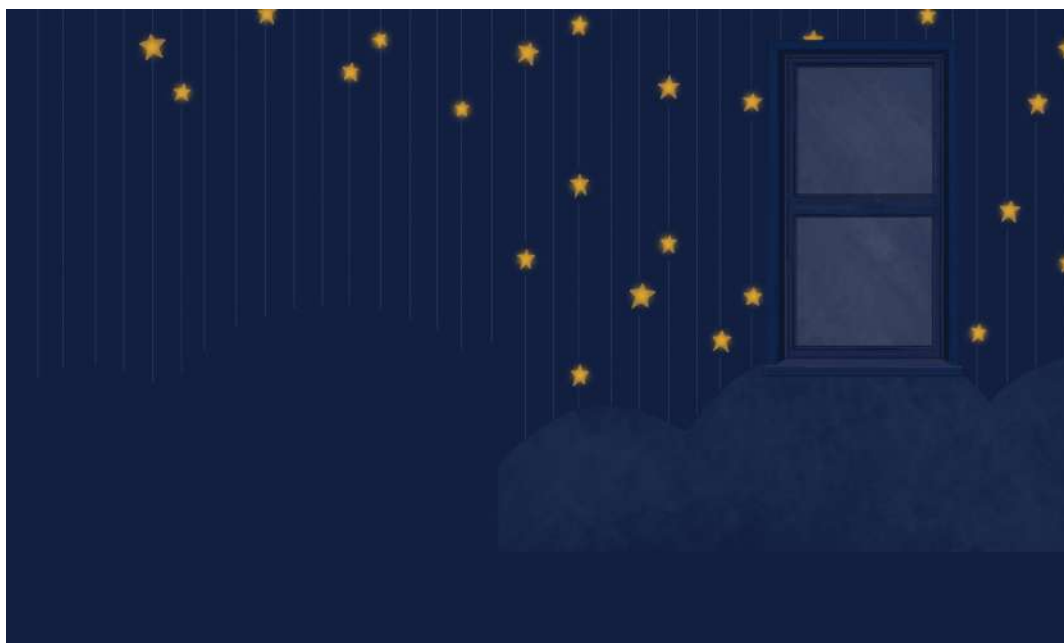

KP 2021 - Pačinko

KP 2022 - IOGI

Téma a důvod jeho volby

Stejnou intenzitou, kterou mě přitahuje umění výtvarné, mě vždy přitahovalo i umění hudební. Na rozdíl od výtvarna jsem se však hudbě nikdy nevěnovala více a hlouběji než jako posluchač. Nikdy jsem nezkoušela hudbu tvořit, nebo se jí jakkoli více kreativně přiblížit. Svou bakalářskou práci považuji za svůj první komplexnější a ambicióznější pokus o přiblížení se světu hudby. Vnímám ji také jako pomyslný dialog s hudbou, která mi dělá společnost a ovlivňuje mě roky.

Tomuto projektu předcházely ilustrace a skicy, které jsem tvořila během poslechu hudby ve svém volném čase. Dají se považovat za spontánní automatické skicy, kterým byla hudba v ten moment inspirací. Díky těmto kresbám vznikly základní obrysy této práce a zároveň jsem se přesvědčila že projekt, který mi rostl v hlavě, by byl realizovatelný. Byla bych schopná vytvořit nejen jednu ilustraci k jedné písni, ale převyprávět alba skrze ilustrace a komiksy.

Přínos této práce jsem objevila později, při výběru alba, které bych mohla interpretovat svou kresbou. Při výběru jsem se zaměřila na méně známé autory. Převážně pak na interprety tvořící jiným, než anglickým nebo českým jazykem. S jazykovou bariérou při poslechu hudby jsem se setkala mnohokrát. Často jsem se při představování nových interpretů mému okolí setkala s názorem, že je pro ně hudba s texty v jiných, pro nás méně typických jazycích, méně přístupná. Tento fakt bych ráda změnila a tuto hudbu ráda přiblížila dalším posluchačům, které by mohla oslovit.

V šíření povědomí jsem tedy našla smysl a přínos mé práce. Mohu někomu dalšímu představit a přiblížit pro něj neznámého umělce. Sdílím interpreta a jeho hudbu skrze ilustrace, přepisují a nabízím překlad jeho textů.

Při pomyšlení na hotovou knihu tedy doufám, že u čtenáře vzbudí zájem a chuť si alespoň jednu skladbu poslechnout a tím se obohatit o novou melodii, hlas, příběh a kulturu.

Proces přípravy a tvorby

Všechny kresby v této knize jsou na motivy textů písní z alba „Not My Fault“ korejské zpěvačky a textařky „sogumm“. Práce tedy začala jejich sběrem a překladem. Texty poté sloužily jako scénáře.

Na počátku tvorby knihy mě velmi ovlivnil japonský komiks autorky Q. Hayashidy – Dorohedoro. Obdivuji autorčinu kresbu, ale v tomto případě mě inspirovala spíše koncepce sešitu. Líbil se mi atypický rozměr i měkká vazba, která díky vnitřním záložkám působila nově a zajímavě. Z těchto prvků jsem čerpala inspiraci pro svou vlastní knihu.

O měkkou vazbu jsem usilovala již od počátku, zdá se mi svěží, moderní a čtenářsky přívětivá. Po konzultaci s tiskárnou jsem se rozhodla pro vazbu V4, tedy šitý blok knihy vlepený do měkké obálky. Tento typ jsem vybrala jako kompromis mezi šitým hardbackem a lepeným paperbackem. Šlo mi o dosažení solidního a kvalitního pocitu z knihy. Proto jsem také přidala záložky a sametové lamino. Sametové lamino také hezky pracuje s obálkou. Změkčuje jinak poměrně tvrdou techniku

linorytu, kterou je obálka tvořena a tím ji přibližuje kresbám uvnitř.

Ve výběru materiálů pro tvorbu knihy mi velmi pomohly pravidelné konzultace s tiskárnou. Nejprve jsem chtěla pro obálku vybrat papír s gramáží 400 g/ m², ale během konzultací finální výběr připadl na 300 g/ m². Vrstva lamina obálce přidává tloušťku a ubere pružnosti. Při zanechání původní gramáže by se stala příliš neohebnou.

Námět obálky vyplynul z pomocných skic. Technika pak z práce v tiskařské dílně, kde jsem v té době studovala pod vedením Mgr. Jana Kocmana techniky hlubotisku. Motiv jsem vyzkoušela ve dvou grafických technikách. V mědirytu a linorytu. Pro linoryt jsem se rozhodla, protože jsem chtěla obálku pojmout graficky, rozdělenou pouze na pár čistých ploch a linek, bez zbytečných detailů a zrnitosti. Úmyslem bylo umístění textu do bílého bloku představujícího záda. Kontrast černého textu na bílém papíře. V rámci pokusu jsem matrice zkoušela využít také k slepotisku, ale velké plochy této technice příliš nesvědčily a výsledný obraz nebyl jasný.

Součástí obálky je i ilustrace na zadní záložce knihy. Jde o závěr celé knihy. Ilustrace je také tvořena technikou hlubotisku, avšak proces její tvorby se od přední ilustrace lišil. Netiskla jsem ji totiž v dílně, ale za svépomoci doma. Byla to pro mě nová zkušenost. S tiskem v dílně jsem již měla zkušenosti, ale mimo dílnu jsem tisk ještě nepřipravovala. Výsledek mě mile překvapil a vše se povedlo k mé spokojenosti, ač bych pro příští tisk použila váleček s tvrdším povrchem. Naválením barvy měkkým válečkem docházelo k zatékání barvy do vyrytého profilu. Nejednalo se o markantní kazy. Obě ilustrace jsem navíc upravovala v programu Adobe Photoshop, ve kterém jsem také umístila text. Měla jsem tedy příležitost kazy zaretušovat a obálku více upravit dle mého cítění a mých představ.

Během kompletace knihy a vyřizování tisku, jsem získala mnoho cenných zkušeností. Nové poznatky jsem získávala konzultacemi s vedoucím práce a zaměstnanci tiskárny, ale i díky omylům a chybám, kterým jsem se během práce nevyhnula. Ořezovými značkami jsem se například zabývala již před zkušebním tiskem, který vyšel velmi tmavý. Kresby jsem následně musela znovu upravovat a okraje přes ořezové značky dělat znovu.

Velkou výzvou byla kombinace grafické techniky - linorytu použité na obálce knihy s kresbami uvnitř knihy a ručně psaným písmem. Problémem se stala tvrdost písma a grafické práce na obálce v kontrastu s měkkou kresbou uvnitř. O dosažení harmonie jsem usilovala úpravami grafické práce a výběrem z mnoha verzí písma.

Užité techniky

Při výběru techniky jsem se rozhodovala mezi klasickými technikami doplněnými o digitální malbu. Zdaleka nejvíce zkušeností mám s klasickou kresbou mikrotužkou doplněnou o zásahy tužkou papírovou. V rámci této práce jsem se této techniky ale držet nechtěla. Šlo o vystoupení z mé komfortní zóny a zároveň jsem usilovala o dosažení kontrastnější kresby udržující si jemnost a detailnost. Od začátku jsem však byla rozhodnuta pro černobílé provedení.

Přemýšlela jsem nad mnoha technikami – kresba pouze fixou-linery, kresba tuší za použití perka či

malba tuší za použití štětce. Nakonec zvítězil brushpen. Hrot tvoří štěteček, kterým lze dosáhnout vykreslení detailů a zároveň širokých tahů a snadného vyplnění ploch. Násadku tvoří měnitelná bombička s inkoustem. Hrot se tedy nemusí opakovaně namáčet do inkoustu a práce je velmi pohodlná. Tah je velmi přirozený a po nějaké době jeho užívání jsem se naučila pracovat i s množstvím inkoustu napuštěným do hrotu. Tento brushpen jsem doplnila o další s užším hrotem a o linery různé tloušťky. Finálním kresbám předcházelo mnoho skic a kreseb, kde jsem se s nástroji sbližovala a učila se s nimi pracovat.

Přestože nebyla hlavní technikou, kresbu mikrotužkou jsem z práce zcela nevyloučila. Během procesu tvorby jsem objevila příjemný kontrast černé kresby inkoustem s šedými tóny tužky. Tužku jsem tedy ve finálních ilustracích nechala, stejně jako strukturu papíru. Tyto dva faktory tvoří dle mého názoru příjemné prvky. Tahy a měkké plochy celou ilustraci doplňují a sjednocují.

Pracovala jsem na papír značky Molotow, typ Marker Pad. Tento typ papíru je určen především pro práci s fixem, ale po zkoušce se dobře osvědčil i při práci tužkou.

Práce díky tužce a použitému papíru není pouze černobílá, ale je v celé škále stupňů šedi. Stupňů šedi jsem se držela i v následné digitální malbě. Jakmile jsem byla spokojená s kresbou na papíře, naskenovala jsem ji a pokračovala digitálně s úpravami. Doplnila jsem kresbu o větší plochy, ale úprava v počítači sestávala převážně ze zabarvení a zhuštění tmavých částí kresby. Ty jsem digitálně štětci zahušťovala do sytější černě a tím kresbu prohlubovala.

Popis díla

Kniha sestává z měkké obálky s vnitřními záložkami a bloku knihy.

Obálka obsahuje grafické práce tvořené hlubotiskovou technikou - linorytem. Jednu na přední straně, druhou na zadní záložce. Dále ručně psaný nápis na přední straně obálky.

Blok knihy sestává z 52 stran. Z toho 22 ilustrovaných stran tvoří 6 samostatných komiksů na motivy textů písní. Každému komiksu předchází dvoustrana zcela vyplněna černou barvou s ručně psaným názvem. Na konci každého z nich je potom text v korejském jazyce a jeho překlad do jazyka anglického.

Technologická specifika

Na obálku o rozměrech 147 mm x 209 mm byl použit papír Munken Polar 300 g/ m² a doplněna je o sametové lamino.

Na blok knihy o rozměrech 145 mm x 209 mm byl použit papír Munken Polar 170 g/ m².

Výsledné dílo

Výsledkem mé bakalářské práce je vizualizace hudebního alba v podobě autorské knihy. Kniha a její ilustrace jsou na motivy hudebního alba s názvem „Not My Fault“ korejské zpěvačky a textařky „sogumm“.

Kniha je vtištěná v pěti exemplářích. Vazba knihy je V4 - šitý blok knihy vlepený do měkkých desek. Obálku doplňuje sametové lamino a vnitřní záložky. Na přední straně obálky a zadní záložce se nachází grafické práce tvořené technikou linoryt. Rozměry obálky jsou 147 mm x 209 mm. Rozměry bloku knihy 145 mm x 209 mm. Práce je provedená ve stupních šedi. Technikami jsou hlubotisk - linoryt, klasická kresba a digitální malba. Blok knihy sestává z 52 stran z toho je 22 stran ilustrovaných. Celá kniha je doplněna o ručně psané písmo.

Poděkování

Hlavní poděkování patří vedoucímu práce MgA. Ing. Václavu Šlajchovi, který mi poskytoval cennou zpětnou vazbu a podporu v tvorbě.

Dále bych chtěla poděkovat BcA. Bahii Barkové, studentce koreanistiky na Univerzitě Karlově v Praze, která mi ochotně zprostředkovala překlad textů z korejského originálu. Díky její pomoci mohou být částí knihy anglické překlady textů písní, které ještě oficiálně přeloženy nebyly.

Obrazová příloha

main
main, raphyma se a kooportu a kooportu a kooportu

69 22,9-2 199 3 PLAYERS ONLY love you WHEN they REPLAYING

Použité nástroje - brushpen a linery

Použité nástroje a materiály - mikrotužky, papírové tužky, guma a Marker Pad

Použité nástroje - rydla, houbičky a tuš

NOT
MY
FAULT

NOT
MY
FAULT

NOT
MY
FAULT

I WONDER
I W W W W
I W W W W W W W
DEAR DEAR

T
S
W
T
W
T
W
T
W
T

02 02
03 03
85 05
11111111

Návrhy a řešení obálky - matrice a tisky

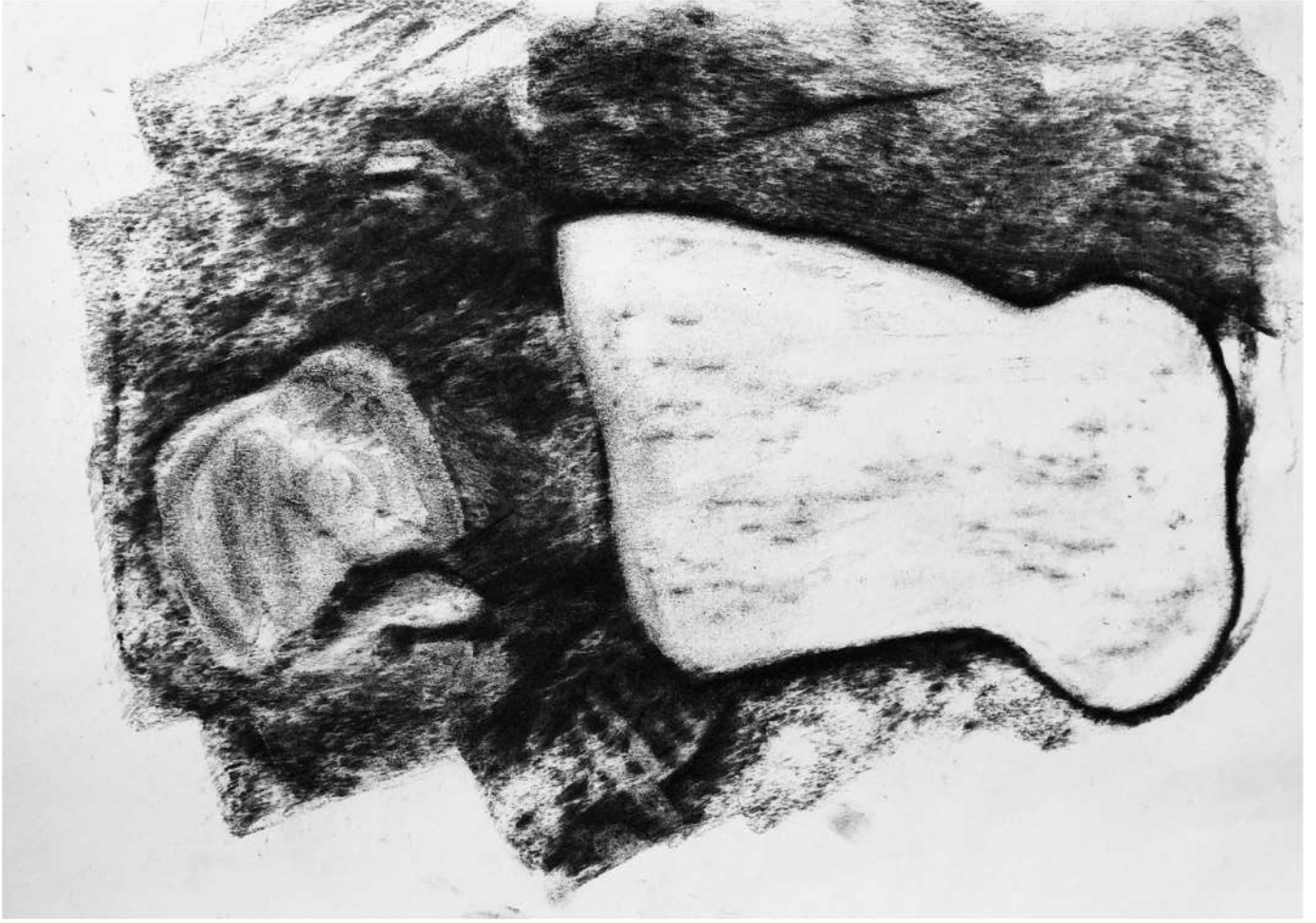

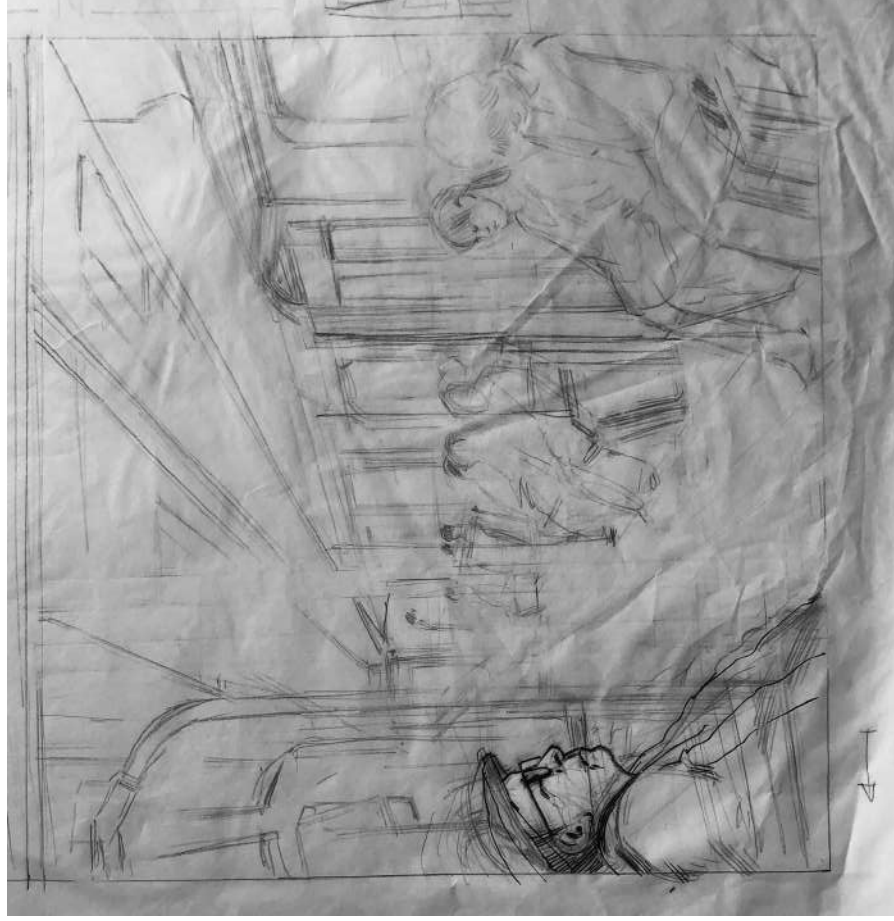

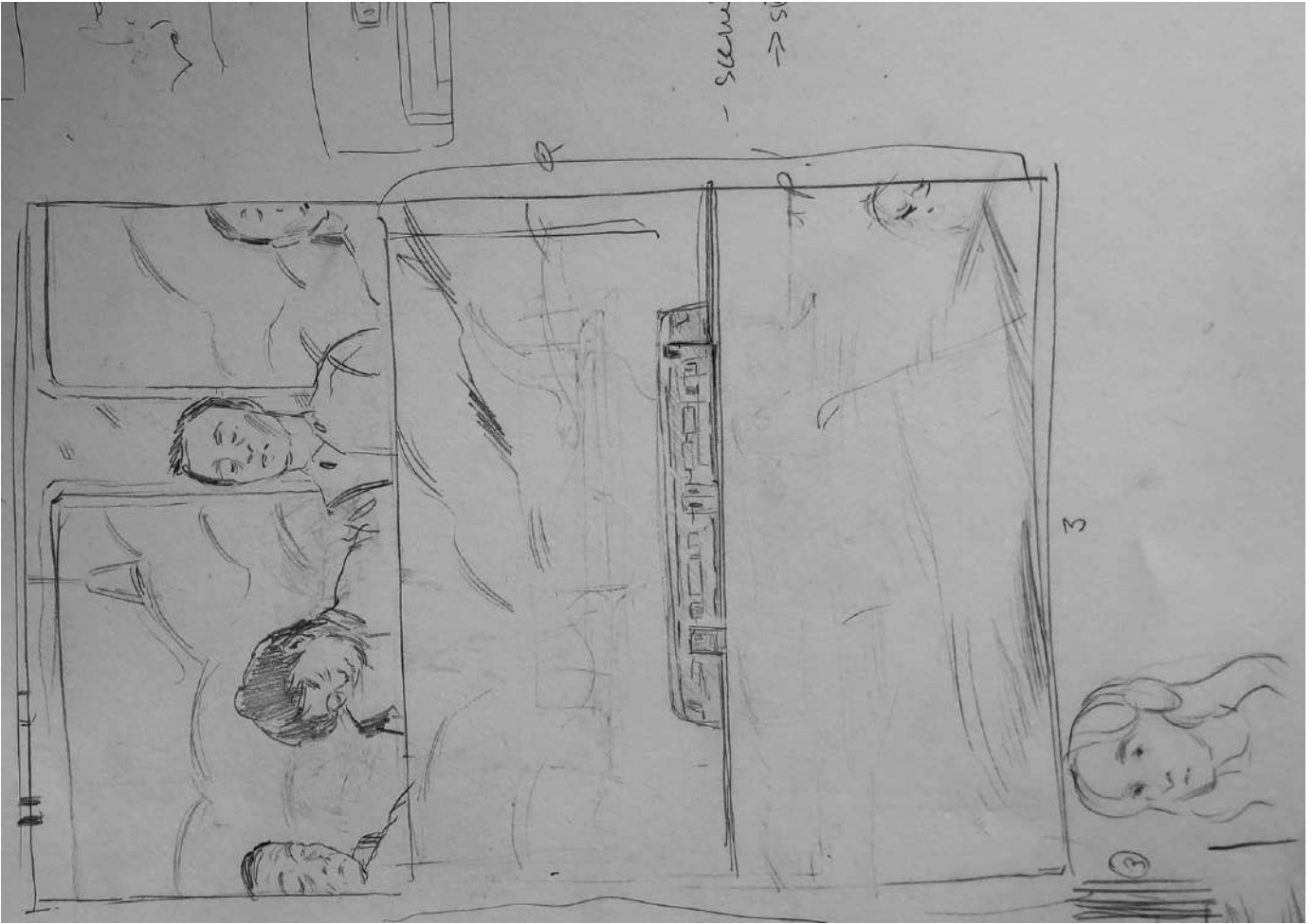

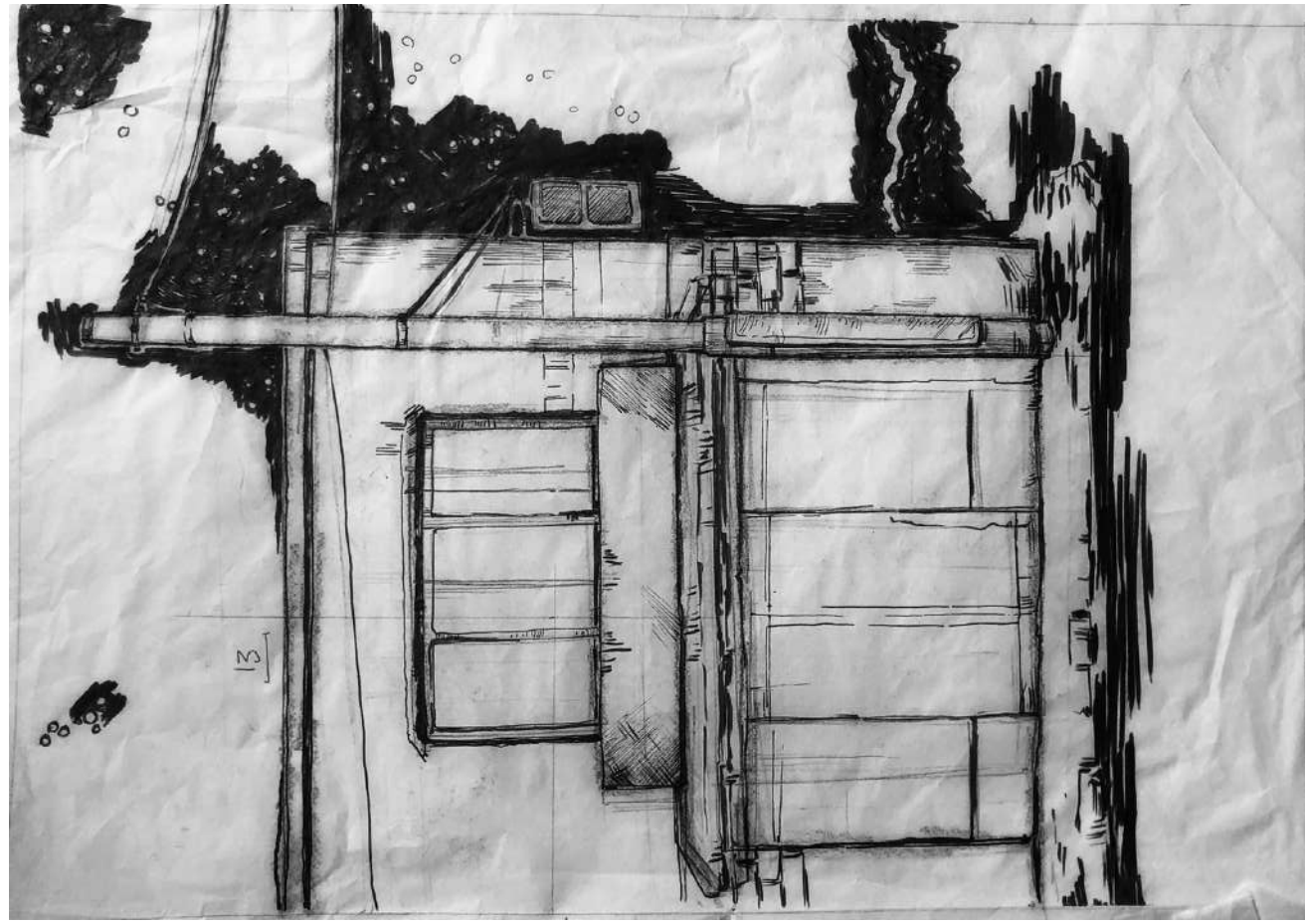
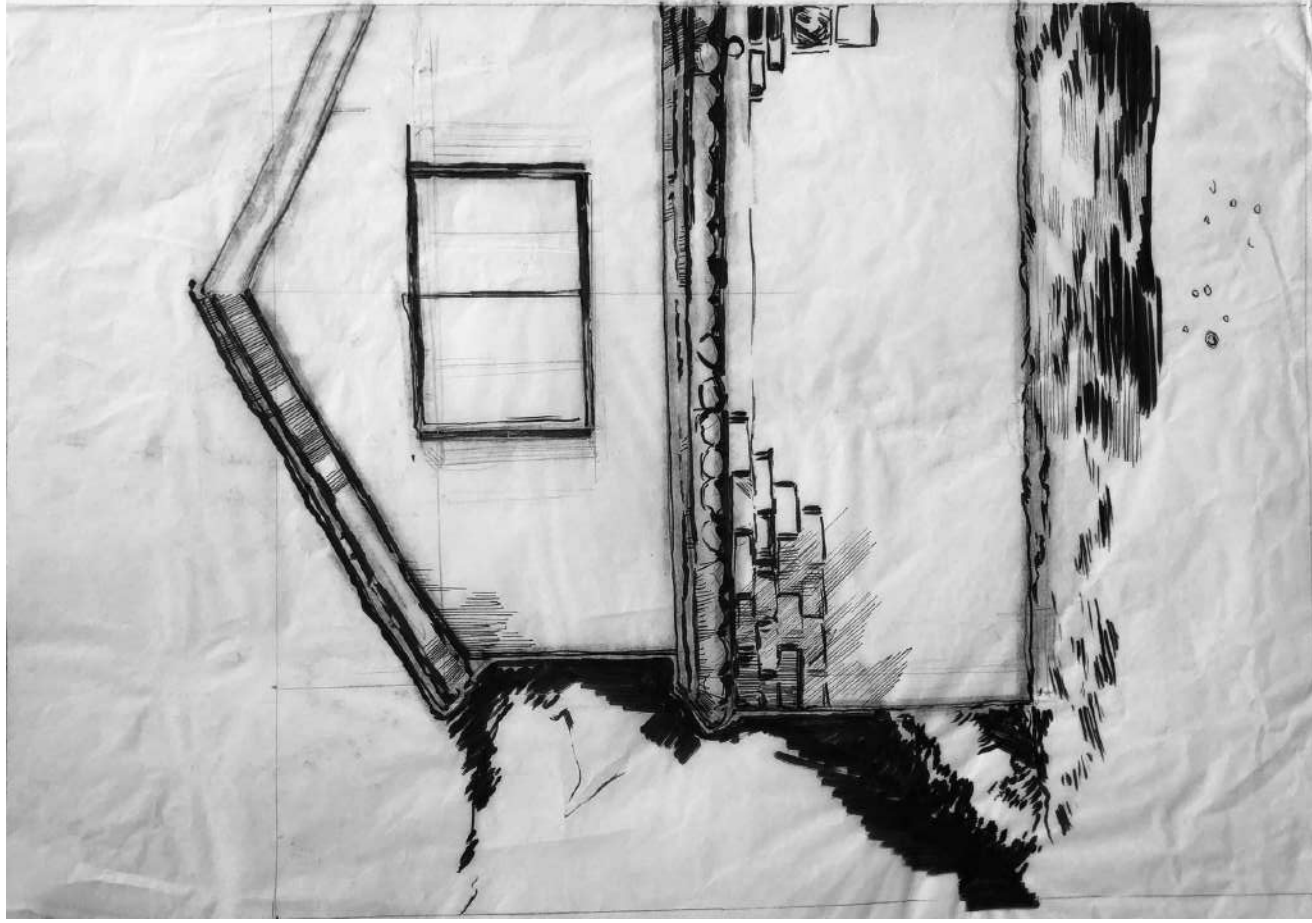

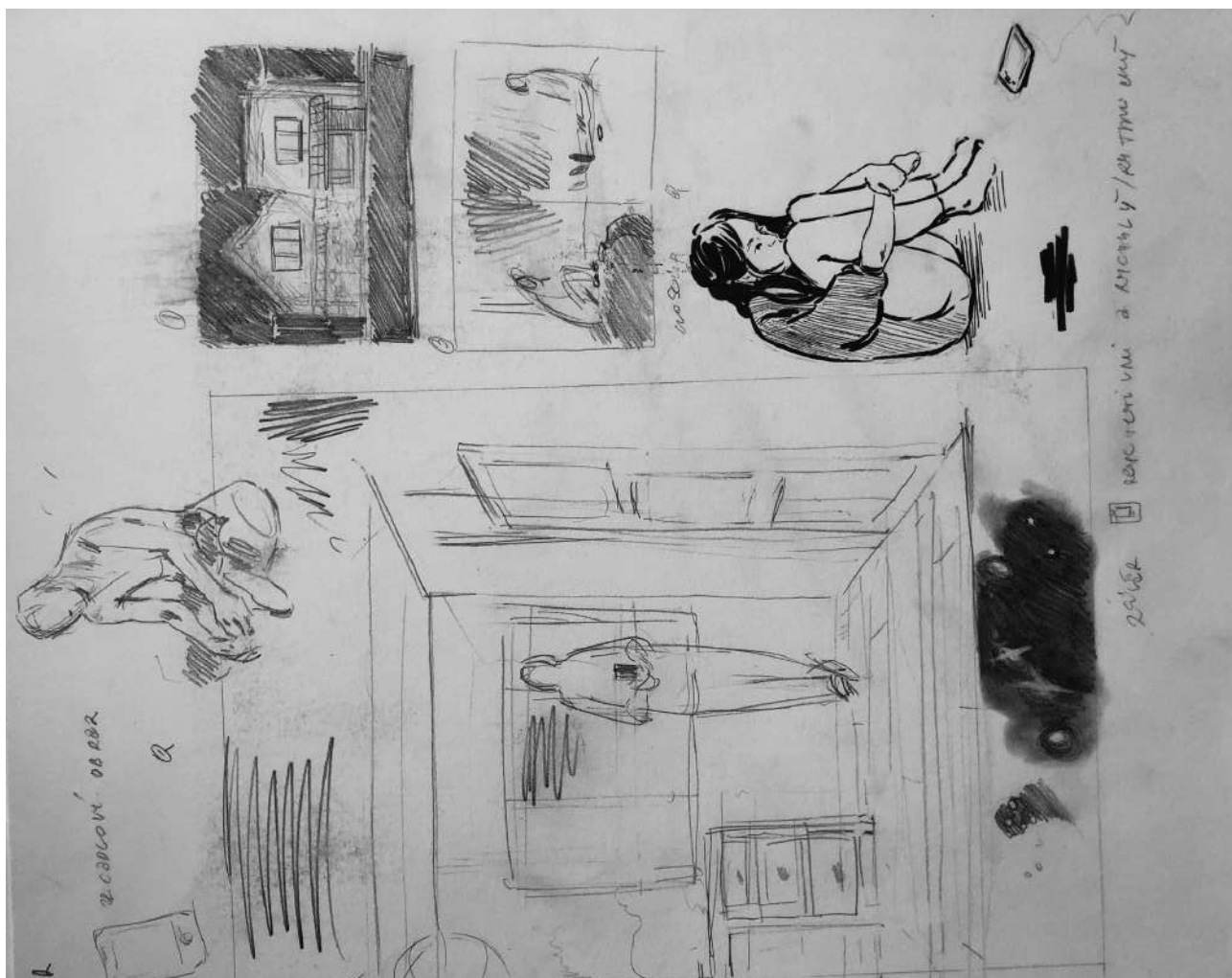
Skicy ke komiksu - „Dreamer, Doer“

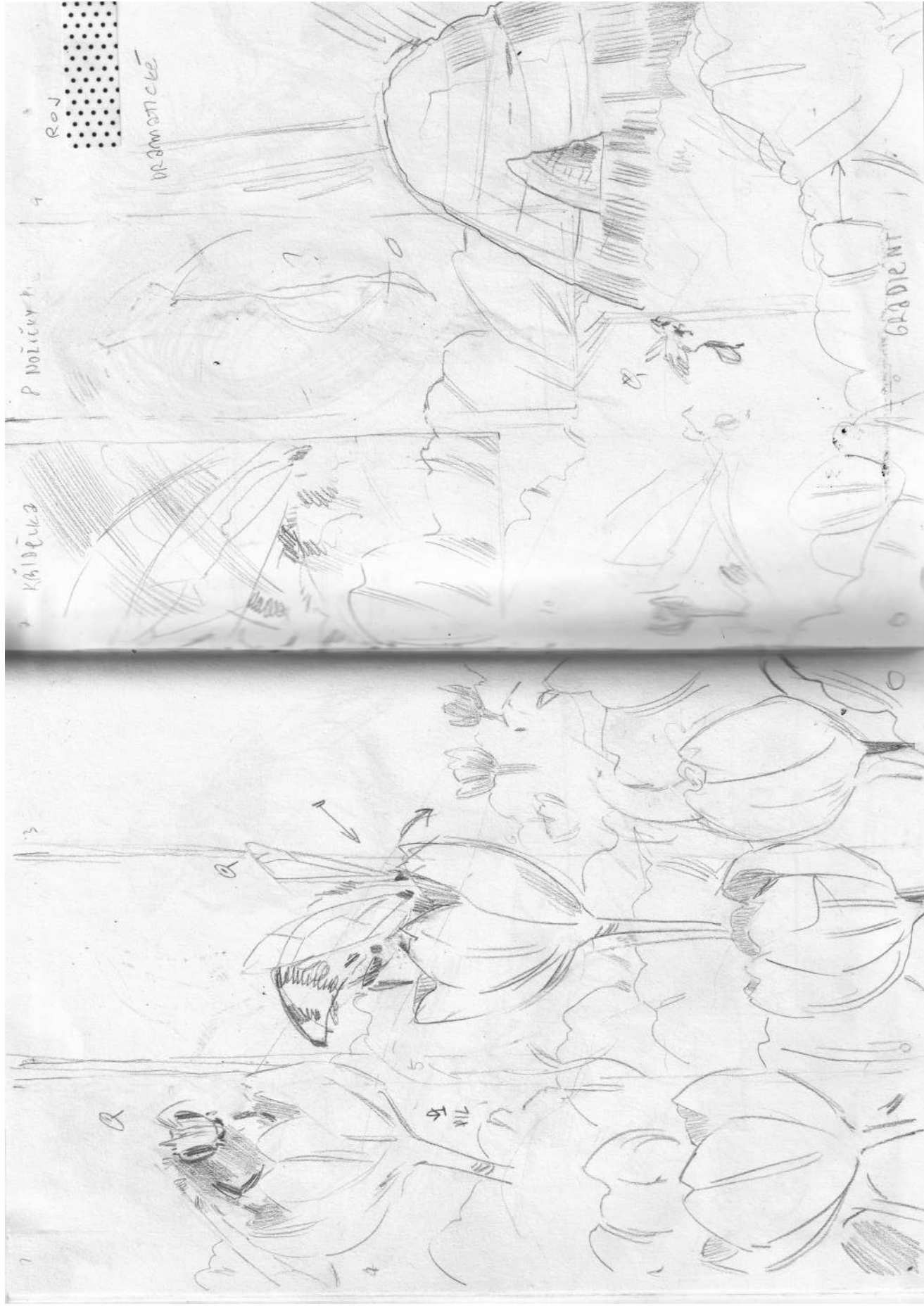

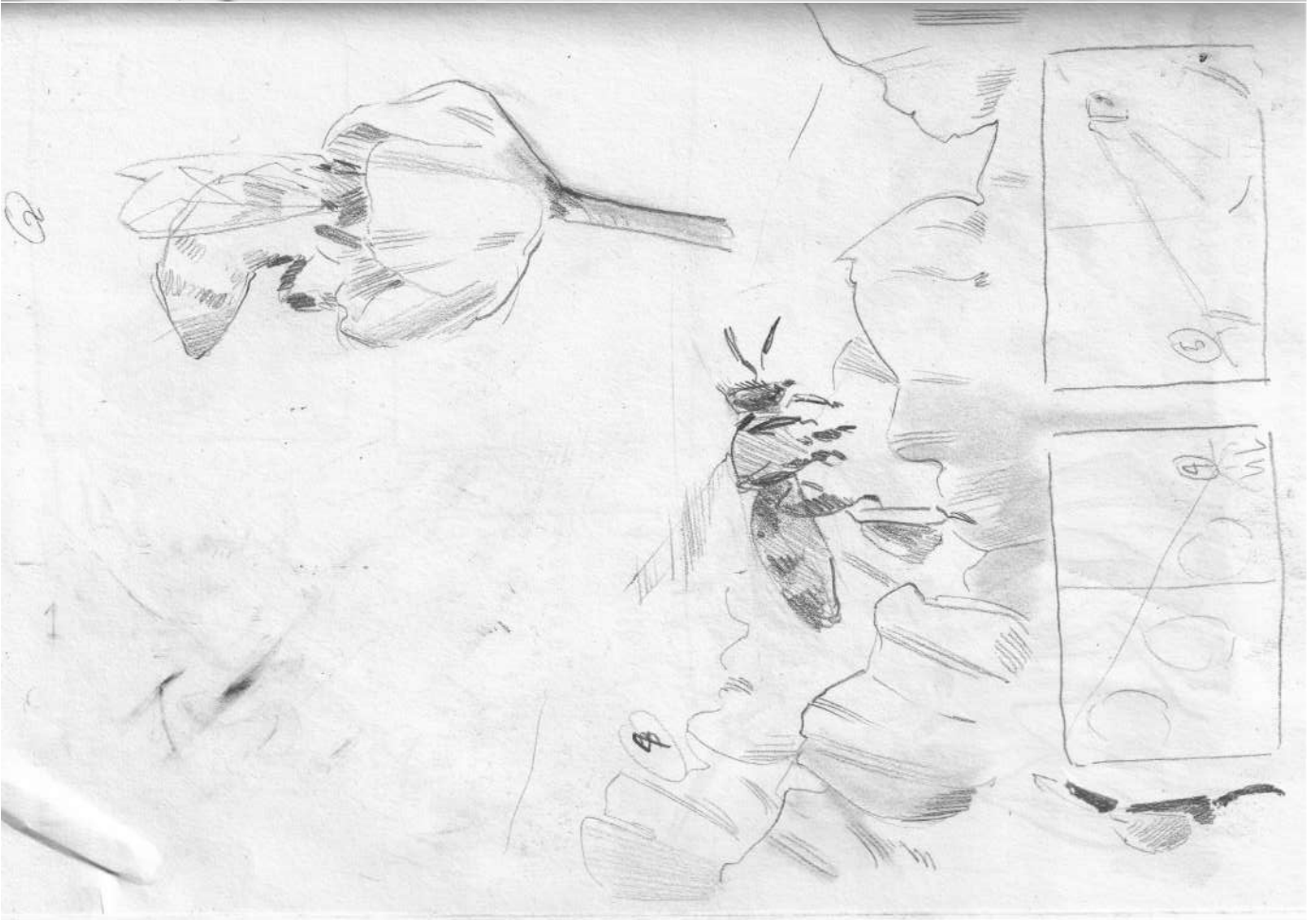

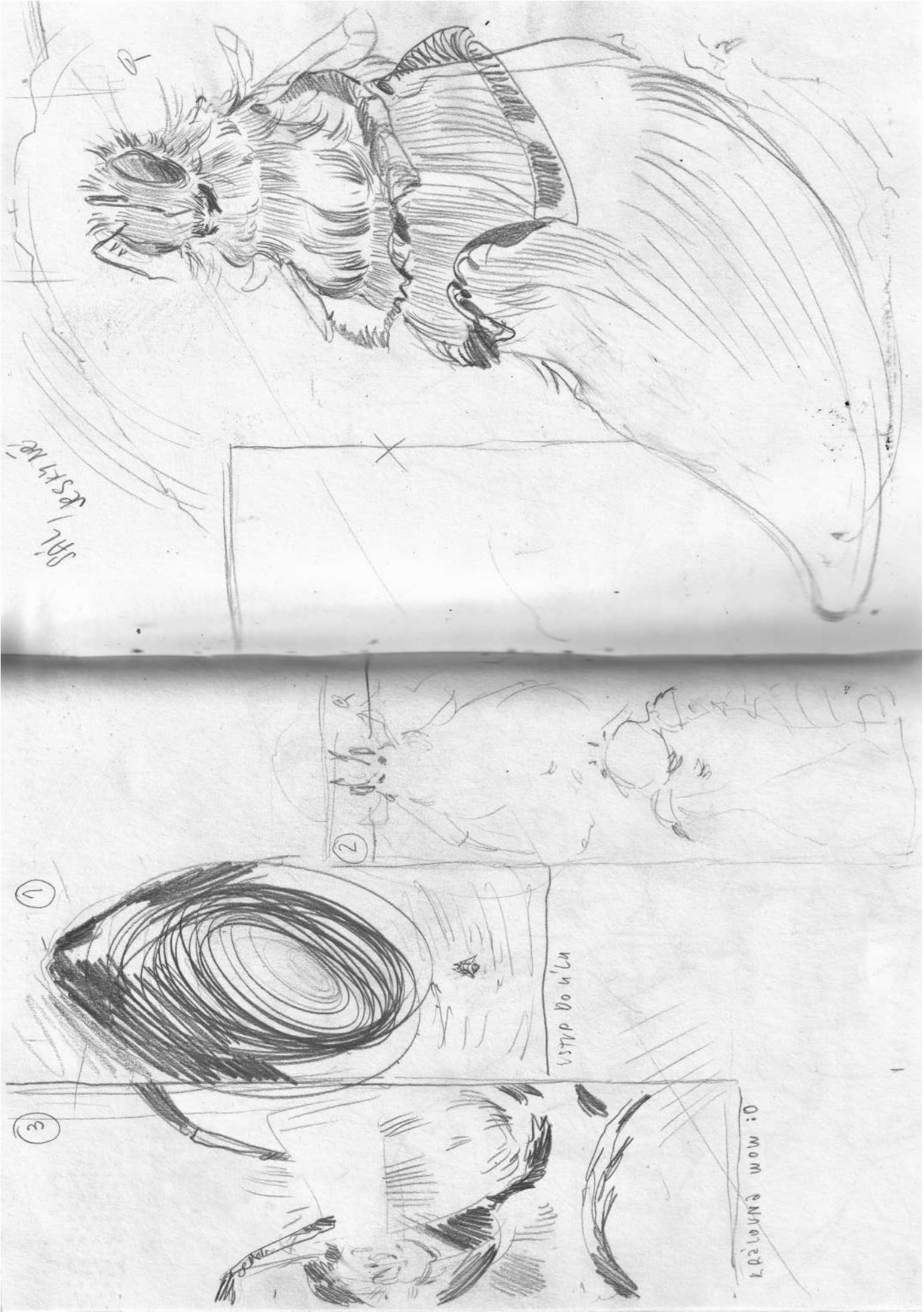

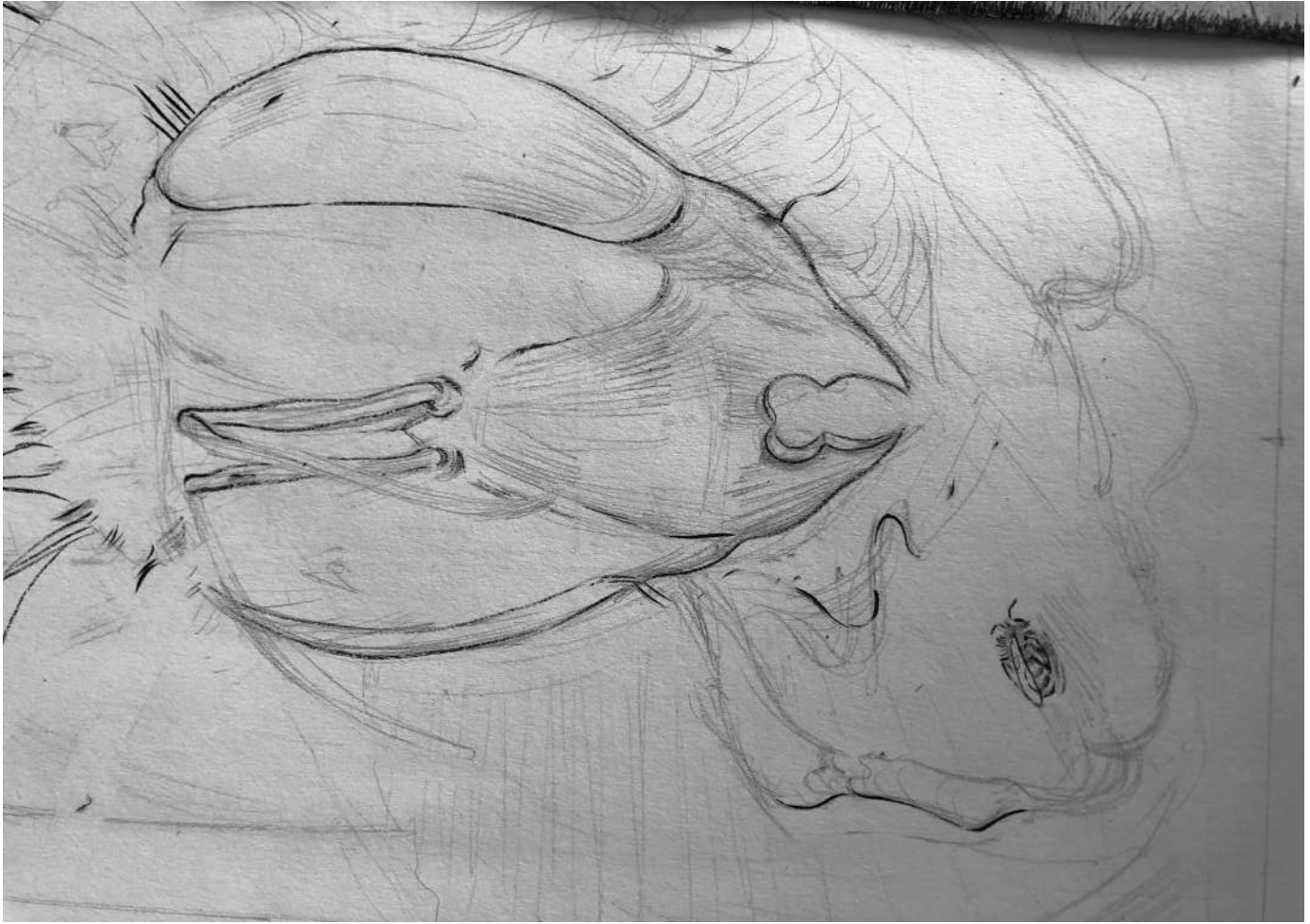

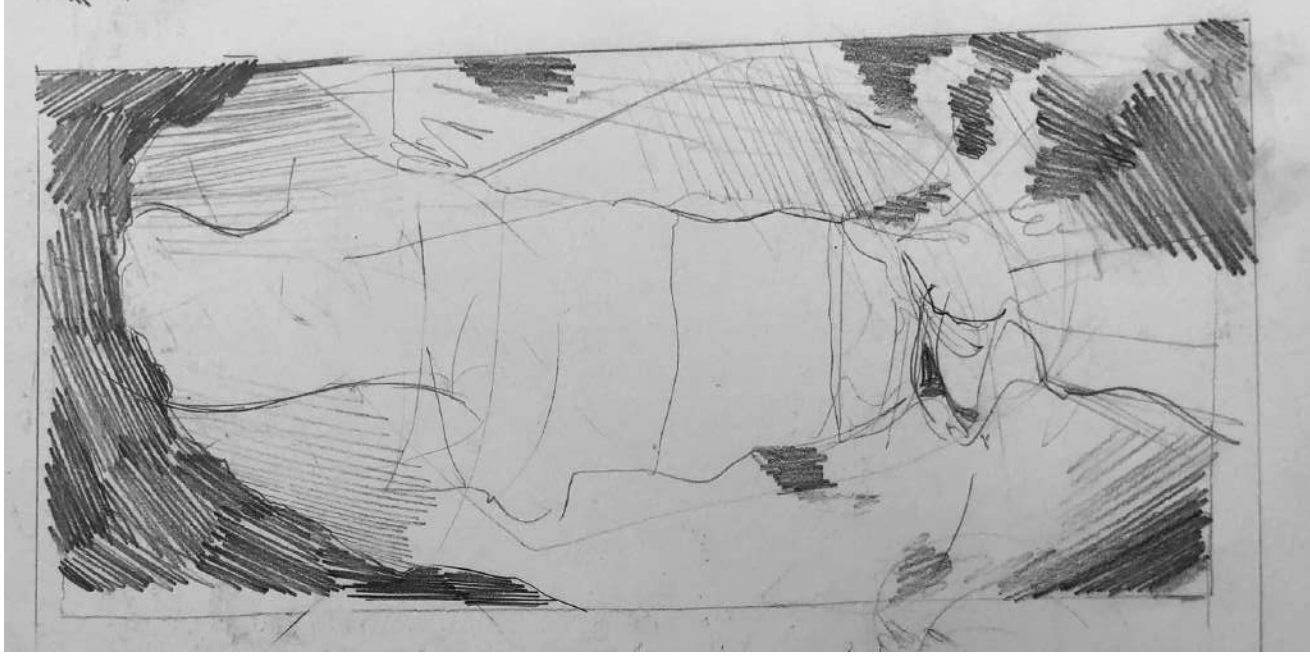

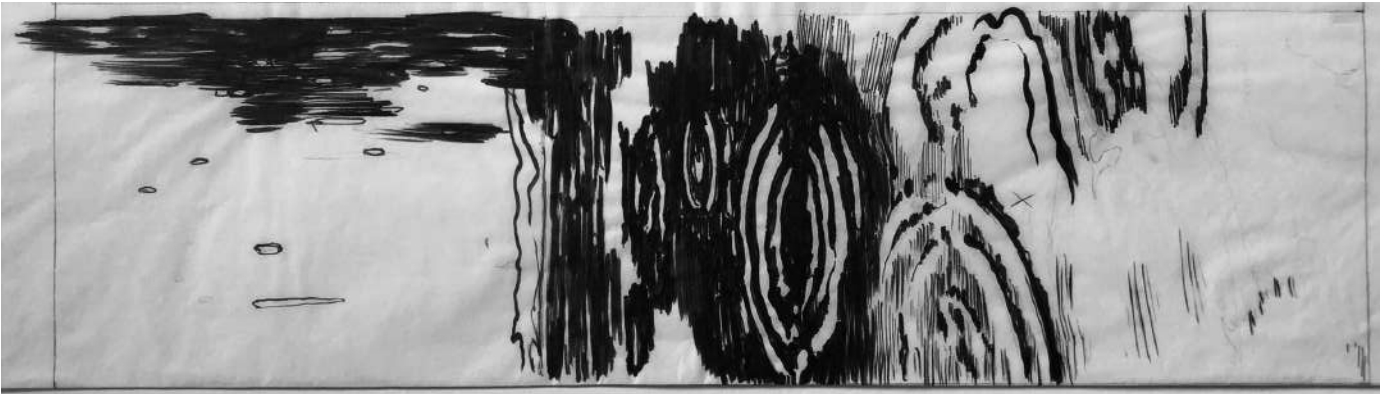

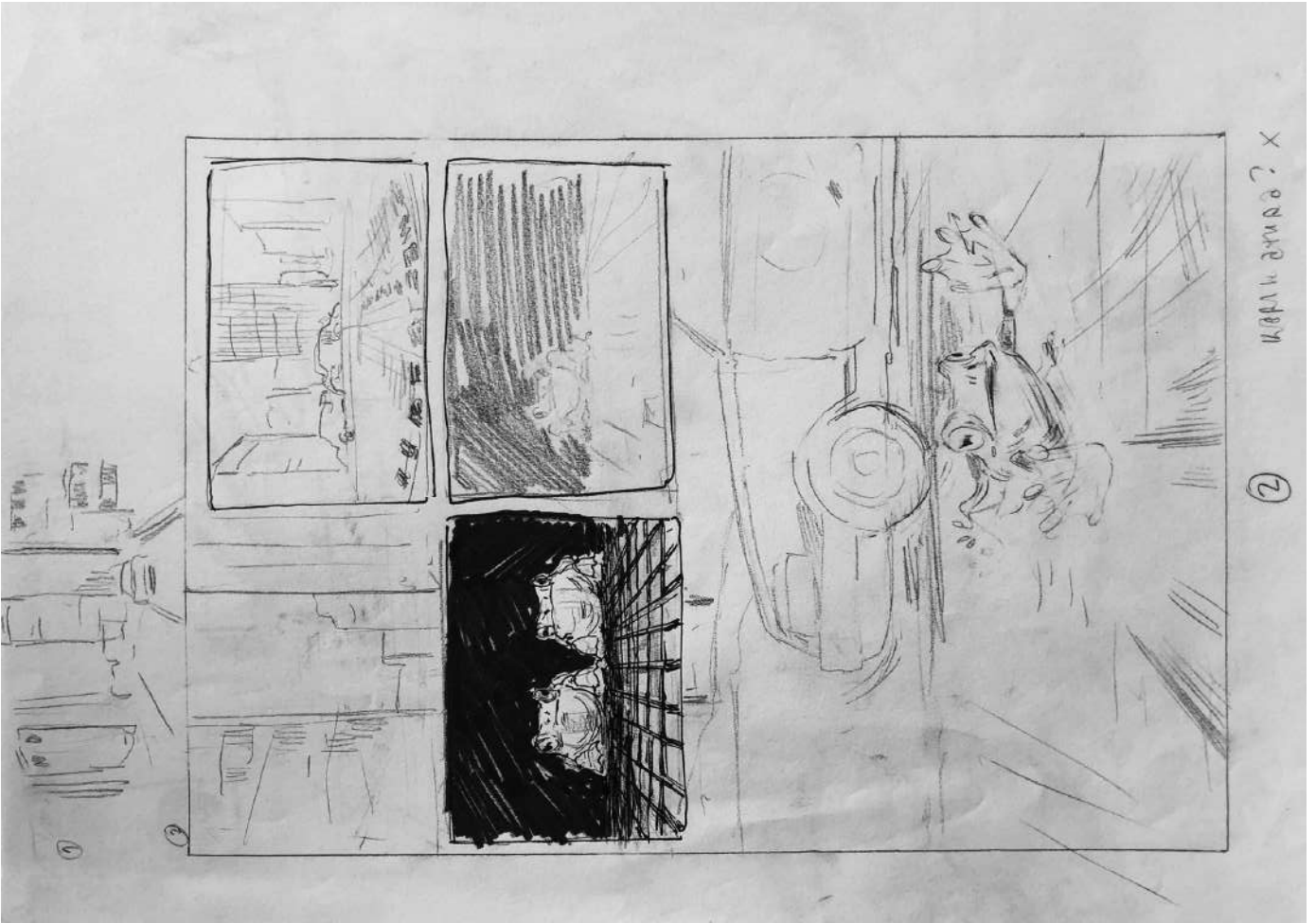
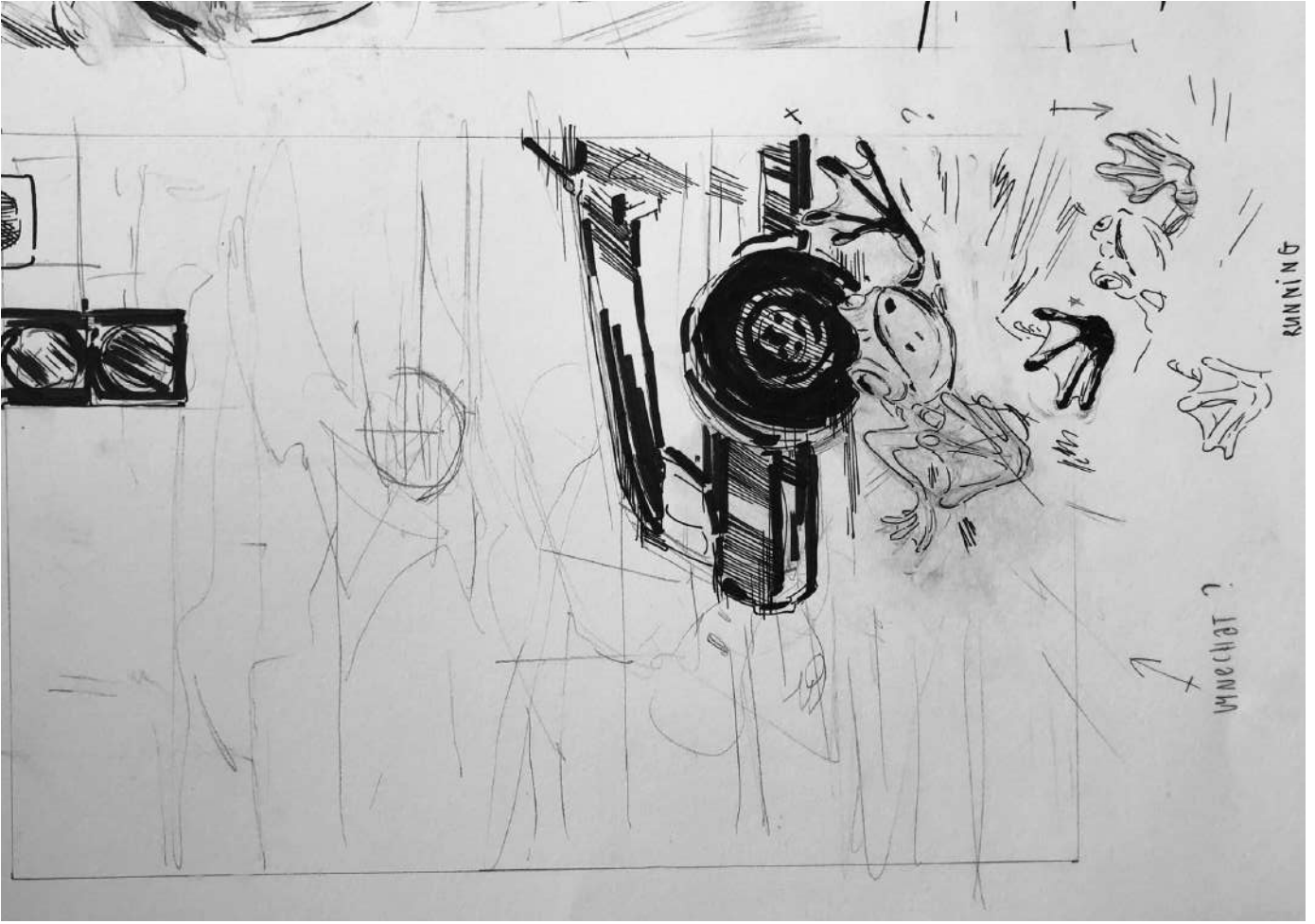

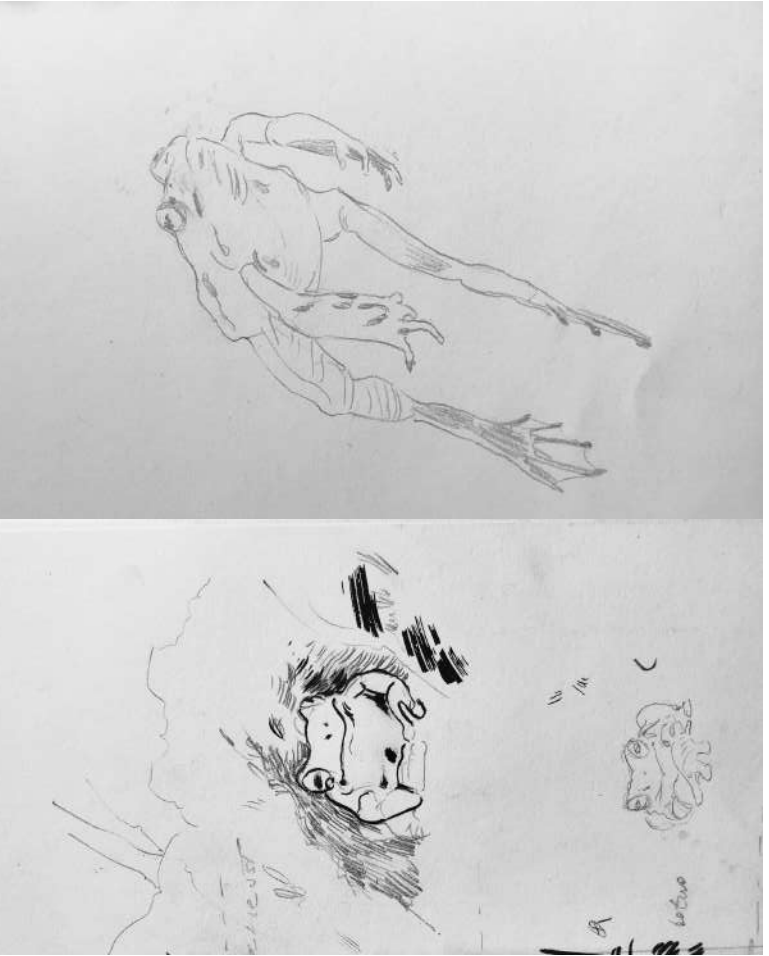
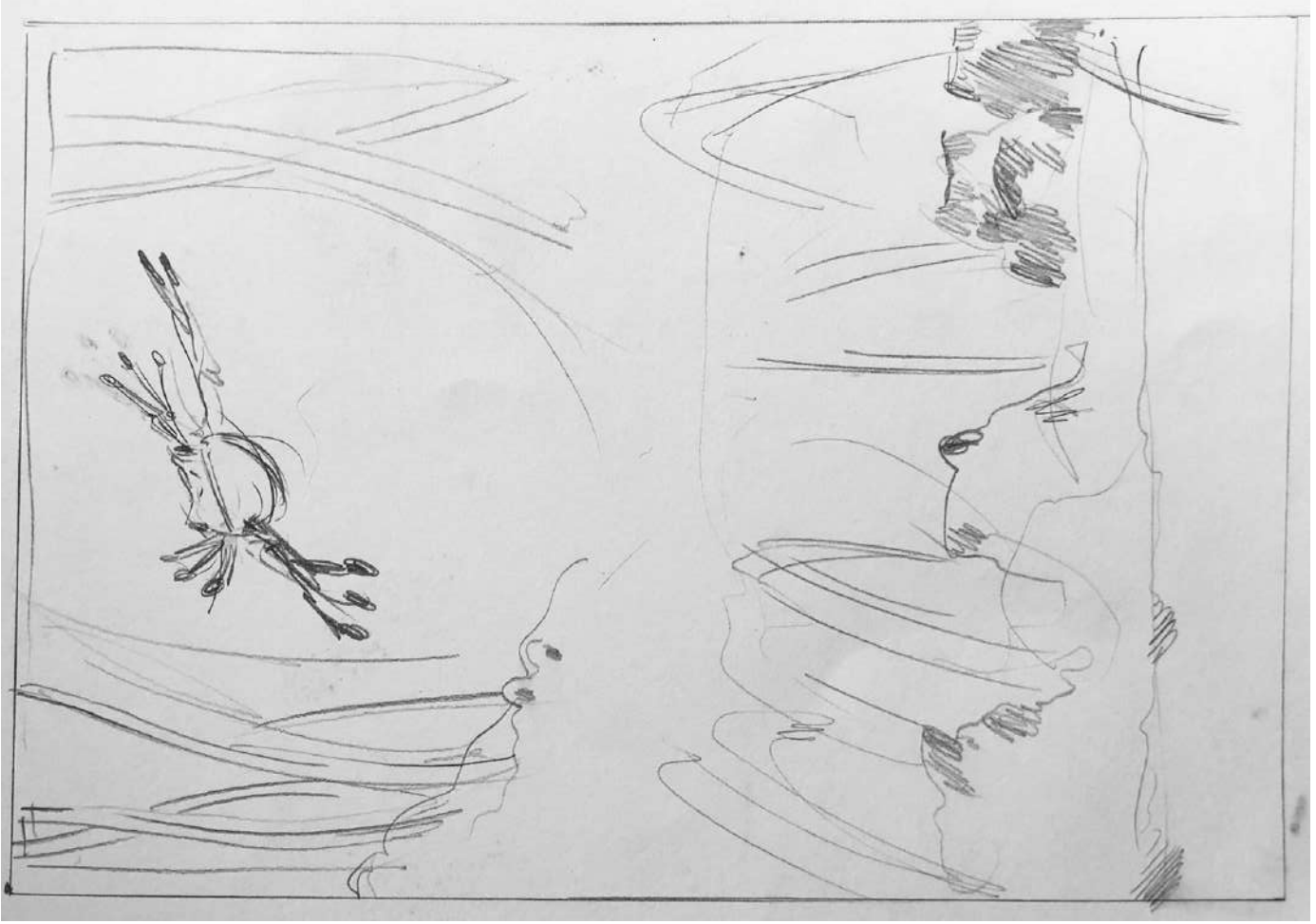

Skicy ke komiksu - „Frog“

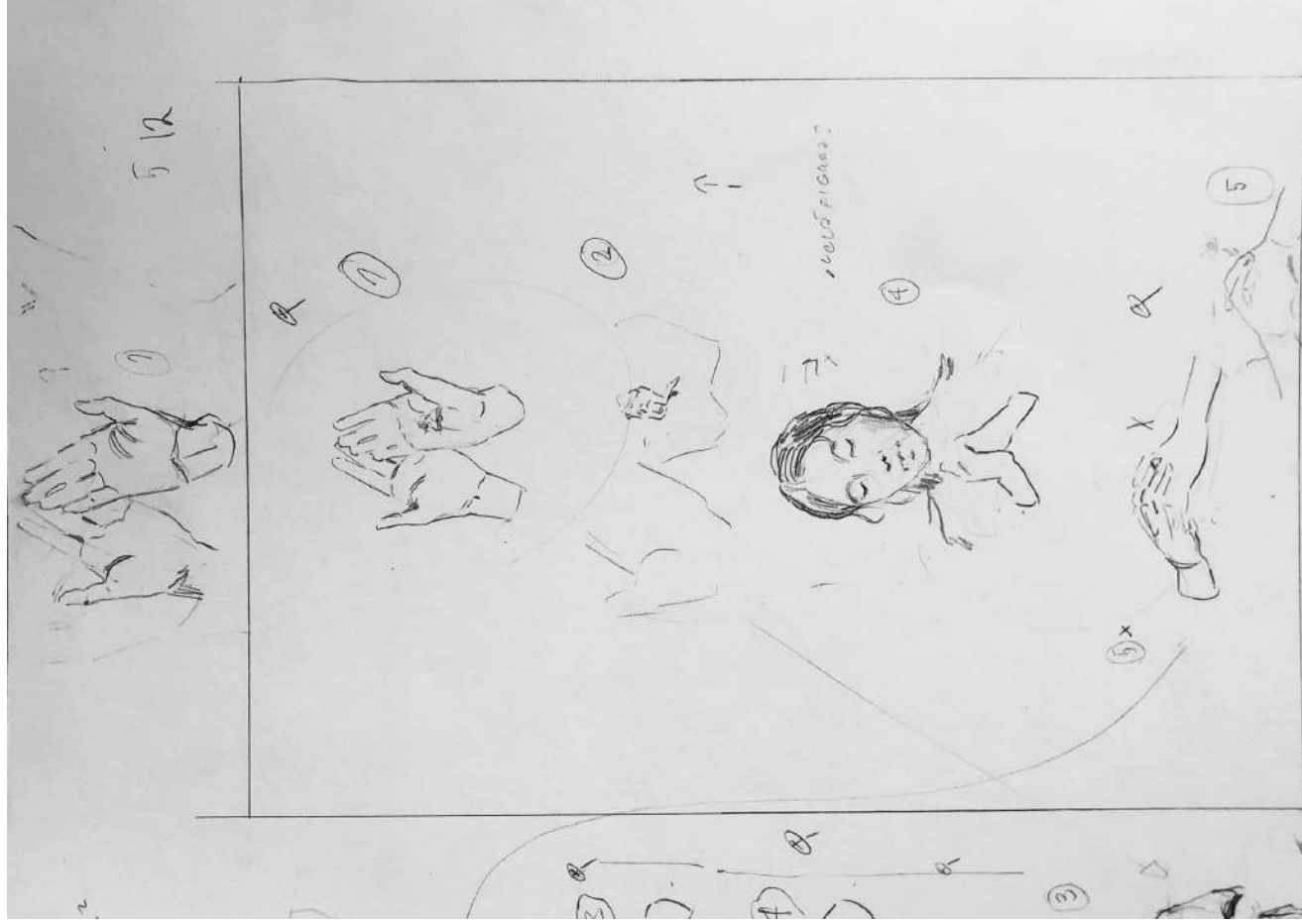
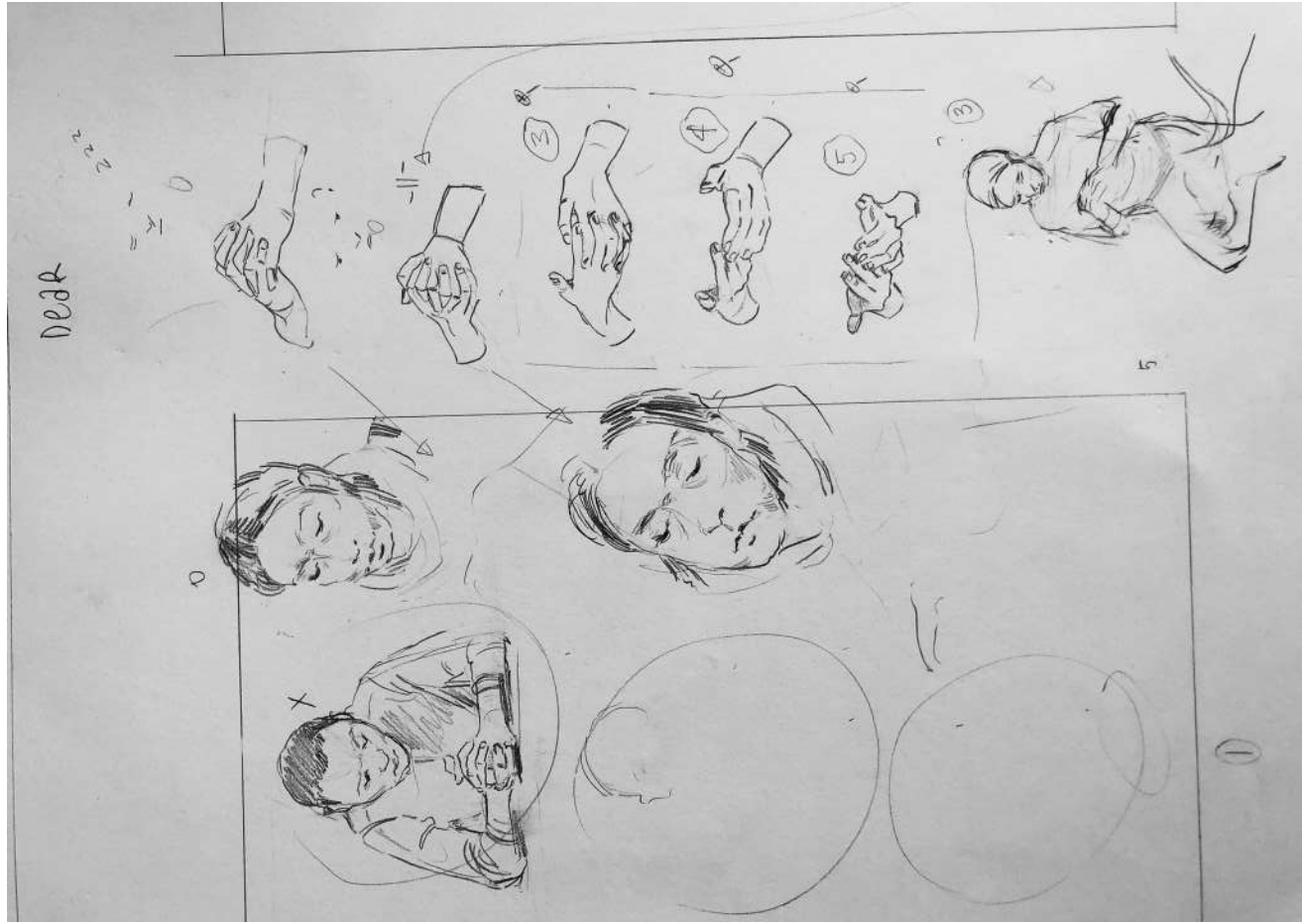

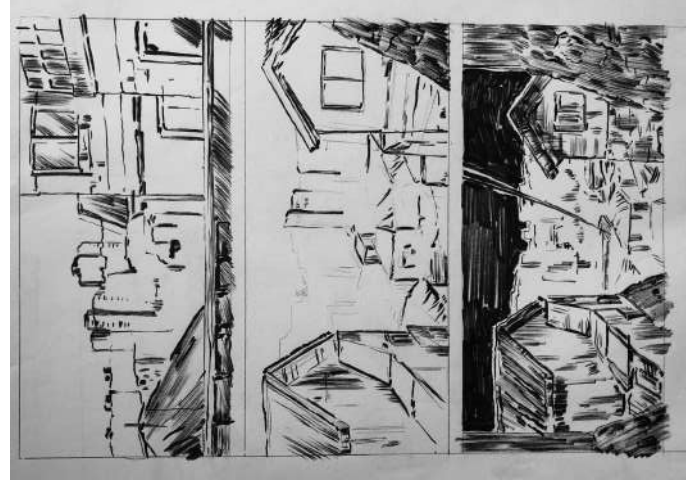
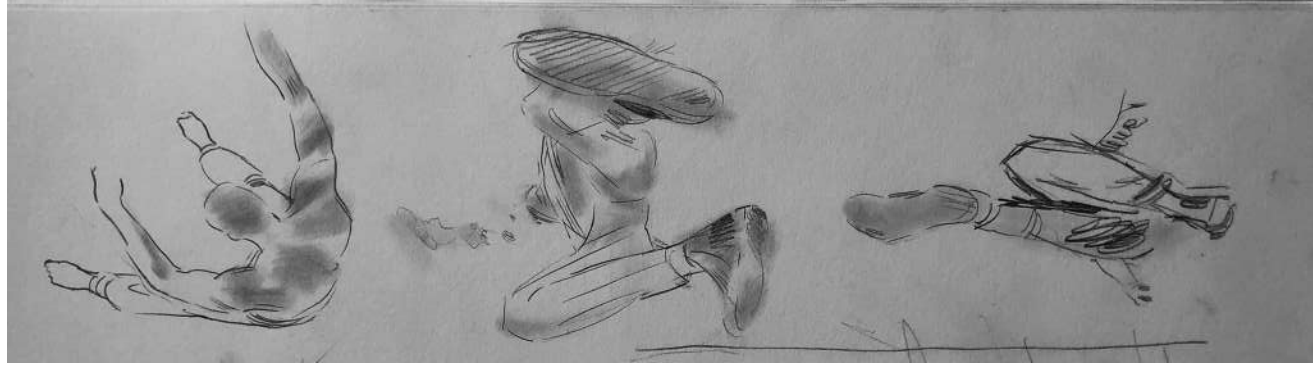

Další skicy

Seznam použitých zdrojů

Knižní zdroje

HAYASHIDA, Kyū. Dorohedoro. Viz Signature edition. San Francisco, CA: Viz Media, [2010]-. ISBN 1421533634.

Internetové zdroje

<https://genius.com/>

Resumé

Výsledkem mé bakalářské práce je vizualizace hudebního alba v podobě autorské knihy. Práce vznikla na motivy hudebního alba s názvem „Not My Fault“. Celá kniha převzala právě tento název. Autorem alba a textů písní je zpěvačka a textařka „sogumm“. Všechny ilustrace jsou založeny na textech a příbězích v tomto albu.

Jedním z cílů knihy je rozšířit povědomí o určitém autorovi a jeho tvorbě.

Knihy se skládá z dvaceti dvou stran ilustrací ve formě komiksů. Tyto komiksy tvoří šest samostatných příběhů. Na konci každého z nich se nachází originál textu písně v korejském jazyce a jeho překlad do jazyka anglického.

Knihy je vyvedena v pěti exemplářích. Typ vazby je V4. Blok knihy je šitý a vlepený do měkké obálky. Obálka je doplněna o vnitřní záložky a sametové lamino. Ilustrace na přední straně obálky a zadní vnitřní záložce jsou vytvořeny technikou linorytu. Ilustrace uvnitř knihy kombinovanou technikou kresby a digitální malby. Rozměry knihy jsou 147 mm x 209 mm. Celá práce je provedena ve stupních šedi. Obálka stejně jako úvody kapitol obsahují ručně psané písmo.

The result of my bachelor's thesis is a visualization of a music album in the form of an author's book. The work is based on the motives of the music album called „Not My Fault“. The entire book is named after this album. Author of the album and song lyrics is singer and lyricist „sogumm“. All illustrations are based on the lyrics and stories on the album.

One of the goals of the book is to spread awareness about a certain author and his work.

The book consists of twenty-two pages of illustrations in the form of comics. These comics form six separate stories. At the end of each one of them is original text of the song in Korean language and translation in English.

The book is made in five copies. Binding type is V4. Inner pages are sewn together and glued into soft cover. The book cover is supplemented with inner flaps and velvet laminate. Illustrations on the book cover and on the inner flap are created using the linocut technique. Illustrations are created using the combined technique of drawing and digital painting. Size of the book is 147 mm x 209 mm. Whole book is made in grayscale.

Cover as well as preface of each chapter contain handwritten lettering.

Seznam příloh

- Obr. př. 1 - SP 2022 Shapes of Town /15
- Obr. př. 2 - KP 2020 Kniha o mně /16
- Obr. př. 3 - SP 2021 Random Character Challenge /16
- Obr. př. 4 - KP 2021 Ilustrace ke knize „Pačinko“ /16
- Obr. př. 5 - KP 2022 Komiks „Kuroda Gori“ - „IOGI“ /16
- Obr. př. 6 - SP 2021 Design počítačových her /17
- Obr. př. 7 - Tahy použitými nástroji /24
- Obr. př. 8 - Použité nástroje a materiály /25-27
- Obr. př. 9 - Návrhy typografického řešení /28-29
- Obr. př. 10 - Matrice, tisky, návrhy řešení obálky knihy /30-33
- Obr. př. 11 - Skicy ke komiksu „Dreamer, Doer“ /34-35
- Obr. př. 12 - Skicy ke komiksu „I Wonder“ /36-37
- Obr. př. 13 - Skicy ke komiksu „Honey Bee“ /38-42
- Obr. př. 14 - Skicy ke komiksu „It Was“ /43-44
- Obr. př. 15 - Skicy ke komiksu „Frog“ /45-47
- Obr. př. 16 - Skicy ke komiksu „Dear“ /48
- Obr. př. 17 - Další skicy /49

