

Protokol o hodnocení kvalifikační práce

Název diplomové práce: **AUTORSKÁ KOMIKSOVÁ KNIHA**

Práci předložil student: **BcA. Eliška RÝDLOVÁ**

Studijní obor a specializace: **Ilustrace a grafický design, specializace Ilustrace**

Posudek oponenta práce

Práci hodnotil: **PhDr. Ondřej Kavalír**

1. Cíl práce

Autorka diplomové práce si dala za cíl „vytvořit kompletně řešenou komiksovou knihu“, přičemž v doprovodném textu ještě upřesňuje, že se má jednat o „ucelený atmosférický komiksový příběh“.
Diplomantka obě zadání úspěšně naplnila – jak po stránce obsahové („atmosférický komiksový příběh“), tak po stránce formální a technické, kdy připravila tiskové výstupy pro výslednou výrobu knižního artefaktu.

2. Stručný komentář hodnotitele

Autorka na základě dvou konkrétních zážitků z cestování vlakem – náhodně zaslechnutý rozhovor a dlouhodobý výpadek proudu – dovedně vystavěla minimalistický, existenciálně laděný příběh spisovatele zápasícího s tvůrčím blokem. Ten ale můžeme ve druhém plánu číst jako podobenství o tvorbě a posedlosti tvořením obecně. A konečkonců i jako sebereflexi tvorby této diplomové práce.

Povedená je hned první stránka komiksu, která na malé ploše zdařile exponuje protagonistu, prostředí i hlavní motiv a vzbuzuje ve čtenáři žádoucí pocit napětí a očekávání. Autorčin kresebný rukopis vykazuje cit pro realistickou zkratku, jejíž linka je čitelná a přehledná. Omezenou barevnou škálou – využívající pouze tóny modré, žluté a oranžové – zdařile buduje atmosféru únavy, útlumu, stagnace, v níž se protagonista, marně hledající zakončení své knihy, nachází. Žlutou a oranžovou barvou funkčně a zároveň symbolicky zdůrazňuje klíčové komponenty vyprávění, ať je to prázdný list papíru v psacím stole, otevřený sešit, alkohol, který hrdina popíjí, nebo displej mobilu. Nenápadně tak zabydluje vnější i vnitřní svět protagonisty. Zvláštní kapitolou jsou pak noční výjevy z vlaku, který bez elektřiny uvízl v tunelu, které získají snovou, až delirickou kvalitu. Ačkoliv diplomantka přiznává, že za „silnější stránku považuje spíš kresebnou linku“, vyzdvihl bych na tomto místě také povedenou a kreativní práci s barvou a její význam pro zdařilou realizaci žánru „atmosférického komiksu“.

Velmi zdařile autorka rovněž pracuje s panelováním a kompozicí jednotlivých záběrů v panelech, díky čemuž dynamicky vytváří a mění vizuální i narativní rytmus a s přehledem zvládá nelehký úkol přenést na čtenáře subjektivní pocit zrychlování i zpomalování času. Zvolený font je čitelný, diplomantka pracuje podle kontextu s jeho proměnlivou velikostí a dokáže si odpovídajícím způsobem rozvrhnout a do panelů zakomponovat i textové bubliny. Za zmínku stojí především ručně analogově dodané ruchy, které komiksu dodávají jedinečnou a originální vizuální kvalitu.

Smutná existenciální groteska, jak by se tento žánr dal také nazvat, je zdařile vystavěna i po stránce scénaristické. Je sympatické, že autorka se svěří se svou zálibou v „přehlédnutelných historkách“, nebledá za každou cenu efektní a senzační látku pro svůj komiks, ale ani neupadá do laciné autobiografičnosti. Cílivě a funkčně dokáže dofabulovat výchozí zažitou zkušenost a dodat jí v závěru až zenový (anti)klimax. Také literárně je text komiksu (který, jak autorka uvádí, měl původně být „s minimem slov“) na dobré úrovni. Vytknul bych snad jen scénu spisovatelova monologu z tunelu, kdy trochu knižní patetičnost jeho projevu narušuje jinak převládající civilní tón vyprávění.

V dnešní době, kdy se nabízí nepřehledné množství čistě digitálních tvůrčích postupů, oceňuji, že autorka sáhla po kombinované metodě, kdy kresby fixem na papíře skenuje a následně digitálně doplňuje koloring i lettering. Přínos kombinované analogově-digitální metody je zřejmý třeba na již zmíněných SFX, které vznikly tradiční ruční technikou.

V neposlední řadě je třeba ocenit, že autorka se nerozhodla jen pro tvorbu vlastního komiksového příběhu, ale jejím záměrem byla jeho kompletní knižní realizace. Odpovídajícím způsobem tak vytvořila ke komiksu obálku i funkční vstupy a výstupy do/ z knihy. Věřím, že díky tomu získala cennou zkušenost i s knižním designem, technickou přípravou pro tisk a s komunikací s tiskárnou (a počítám v to i, autorkou přiznané, nedostatky, které během tisku vznikly), která ji posune od školních prací k profesionální praxi v oboru. Předložená diplomová práce dokládá, že pro to má diplomantka nejlepší předpoklady.

3. Vyjádření o plagiátorství

Práce nenese stopy plagiátorství.

4. Navrhovaná známka a případný komentář

Navrhuji hodnocení: výborně.

Datum: 14. 8. 2023

Podpis: PhDr. Ondřej Kavalír

Tisk oboustranný