Západočeská univerzita v Plzni

Fakulta umění a designu

Bakalářská práce

Plzeň 2014 **Tatsiana Spasskova**

Západočeská univerzita v Plzni

Fakulta umění a designu

Bakalářská práce

Autorská kniha

Švédské pohádky

Tatsiana Spasskova

Plzeň 2014

Západočeská univerzita v Plzni

Fakulta umění a designu

Oddělení výtvarného umění

Studijní program Výtvarná umění

Studijní obor Mediální a didaktická ilustrace

Bakalářská práce

Autorská kniha

Švédské pohádky

Tatsiana Spasskova

Vedoucí práce: prof. ak. mal. Boris Jirků
Oddělení výtvarného umění
Fakulta umění a designu Západočeské univerzity v Plzni

Plzeň 2014

Zadání bakalářské práce – oficiální formulář (vyplněný dle pokynů vedoucího BP a řádně podepsaný); do BP ve tvrdých deskách (originál) vložit originál „zadání“, do BP v měkkých deskách (kroužkové nebo termovazbě) vložit kopii zadání BP. Formulář k vyplnění naleznete na http://www.stag.zcu.cz (Diplomky – Zadání BP/DP).

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

Plzeň, duben 2014 .....

Poděkování

Úvodem bych chtěla poděkovat vedoucímu práce prof. ak. mal. Boris Jirků za konzultace a cenné připomínky, které mi byly nápomocné během tvorby mé bakalářské práce.

OBSAH

1. MÉ DOSAVADNÍ DÍLO V KONTEXTU SPECIALIZACE.....1

2. TÉMA A DŮVOD JEHO VOLBY.....2

3. CÍL PRÁCE.....3

4. PROCES PŘÍPRAVY.....4

5. PROCES TVORBY.....6

6. TECHNOLOGICKÁ SPECIFIKA.....8

7. POPIS DÍLA.....9

8. PŘÍNOS PRÁCE PRO DANÝ OBOR.....12

9. SILNÉ STRÁNKY.....13

10. SLABÉ STRÁNKY.....15

11. SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ.....16

A) Knižní a periodická literatura.....16

12. RESUMÉ 17

13. SEZNAM PŘÍLOH 21

1. MÉ DOSAVADNÍ DÍLO V KONTEXTU SPECIALIZACE

Myslím si, že tři roky mého studia na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara na Západočeské univerzitě v Plzni (obor Ilustrace a grafika, specializace Mediální a didaktická ilustrace) byly velmi produktivní a přínosné. Během té doby jsem se zúčastnila množství projektů spojených s ilustrací. Mezi nimi byly několik leporel a tři ilustrované knihy. Byly však i další projekty. Vyzkoušela jsem různé klasické grafické techniky, jako např. litografie a linoryt. Rozvinula jsem svoje dovednosti v počítačové grafice a prohloubila jsem je. Zabývala jsem se osvojením si grafických editorů. Získala jsem zkušenosti s typografií a základy grafického designu. Otevřela jsem pro sebe umění knižní vazby. Vytvořila jsem také početné série fotografií. Zkusila jsem klasické způsoby vyvolávání filmu. Zabývala jsem se kresbou a malbou. Aktivně jsem se účastnila soutěží a výstav.

2. TÉMA A DŮVOD JEHO VOLBY

Tématem mojí bakalářské práce je autorská kniha. Toto téma předpokládá vytvoření plnohodnotné knihy a zahrnuje všechny potřebné fáze. Když jsem si vybírala téma, mým cílem byl především projekt, který by prezentoval výsledek mého bakalářského studia během tří let. Nejlepším způsobem by vyjádřil můj umělecký záměr a ukázal by mé silné stránky, mě jako ilustrátorky. Moje bakalářská práce zahrnuje všechny fáze procesu tvorby knihy. Zrovna tato všestrannost zadání mě zaujala při volbě daného tématu. Všestrannost a různorodost byly pro mě rozhodujícími faktory při volbě tématu.

Ještě jedním důležitým důvodem byla možnost úplné kontroly procesu vytvoření celého projektu. Zpracování vlastního příběhu mě inspirovalo k tvorbě ilustrací. Jsem autorka textů a dobře jsem si představovala, jak má vypadat vizuální stránka knihy. To mi pomohlo vnímat mojí knihu jako celek. Představování výsledku a vnímání knihy jako objektu se příznivě promítlo do tvůrčího procesu. Autorská kniha mi dovolila pochopit, že všechny fáze jsou propojeny mezi sebou.

3. CÍL PRÁCE

Cílem mojí práce bylo vytváření harmonické knihy, která bude maximálně přesně odpovídat mému uměleckému záměru. Chtěla jsem, aby tato kniha nejlépe demonstrovala moje znalosti a dovednosti v oboru ilustrace. Chtěla jsem také ukázat, že ilustrátorská práce znamená pro mě více než vytváření vizuálního řadu k existujícímu textu. Tvorba knihy je velmi vážný a zodpovědný proces. Zahrnuje obrovské roviny forem tvůrčího vyjádření a vyžaduje znalosti a dovednosti z množství odvětví umění. Cílem mojí bakalářské práce bylo překročit hranice sdělení informací v oblasti způsobů zobrazení a vytvořit knihu jako samostatné umělecké dílo.

Na začátku mých konzultací s vedoucím bakalářské práce prof. ak. mal. Borisem Jirků jsme projednali zadání a určené cíle. Myslí, že moje bakalářská práce musí být mojí nejlepší prací. Takový přístup mě inspiroval a motivoval k maximální produktivnosti a pracovitosti.

Cílem bakalářské práce jsem také rozuměla tvorbu knihy, která bude inspirovat čtenáře, bude vyvolávat různé emoce a myšlenky.

Chtěla jsem se prezentovat jako ilustrátor a vytvořit harmonické dílo, ukázat svoje nejlepší stránky a úroveň dovedností, kterou jsem získala během studia na univerzitě. Všechny tyto cíle a úkoly jsem určila před začátkem práce.

4. PROCES PŘÍPRAVY

Důležitým krokem na cestě k napsání bakalářské práce byla předchozí série ilustrací „Všední život Mr. Patrika“. Série se skládá z devíti ilustrací, na kterých je zobrazen obyčejný všední život Mr. Patrika. Na obrazech jsou nesmyslné scény zesměšňující absurditu rutiny, v níž uvízl hlavní hrdina. Série je satirou na styl života, který nám diktují zvyky a lenost. Jako základ ilustrací jsem poprvé použila techniku koláže. Každé zobrazení bylo sestaveno z jednotlivých částí. Kreslila jsem detaily na papíru, potom jsem je ručně skládala do jediné kompozice pomocí počítačových programů. Nakonec jsem je zpracovala v grafických editorech pro vytváření unikátní atmosféry ilustrací. Zkušenosti získané při práci s touto sérii se v budoucnosti staly výchozím bodem mojí autorské knihy.

Když jsem ilustrovala „Švédské pohádky“, zdokonalila jsem techniku vymyšlenou pro sérii o Mr. Patrikovi. Rozšířila jsem paletu použitých materiálů a pracovala jsem více s barvou a strukturami. Proto ilustrace vypadají malebně. Koláž skoro není vidět, vypadá velmi organicky. Přechody mezi detaily jsou zmírněny. Snažila jsem se dosáhnout efektu, při kterém technické aspekty vytváření ilustrace nebudou vidět. Také jsem se snažila, aby čtenář knihy nevěděl přesně, jakým způsobem byly udělány ilustrace a jaká byla použita technika.

Příprava se skládala z množství částí. První fází bylo vytváření textu, jeho grafická a literární úprava. Snažila jsem se vymyslet scénář, který by odpovídal základním pravidlům kompozice literárního díla. Vypravení zahrnuje předmluvu, hlavní část, kulminaci, rozuzlení a konec. Chtěla jsem napsat povídku, demonstrující můj autorský záměr a zároveň inspirující k ilustrování.

Vytvořila jsem příběh naplněny překvapeními a nečekanými zvraty událostí. Myslím, že díky tomu je povídka poutavá a zajímavá. Je to vypravení o neuvěřitelných dobrodružstvích hlavního hrdiny a jeho kamarádů. Připomíná jakousi surrealistickou pohádku a je určeno pro dospělé čtenáře. Jedním z témat příběhu jsou vzájemné osobní vztahy. Složité psychologické souvislosti jsou zamaskovány do metafor a jednoduchého naivního stylu.

Uprostřed příběhu stojí otázka volby. Pomocí dadaistického příběhu jsem se snažila ukázat osobní evoluci hlavního hrdiny. Volba jazyka textu záležela na příběhu a hlavně na jeho literárním stylu. Angličtina je nejpřirozenější jazyk pro tento příběh, protože původně povídka byla vymyšlena a psána v angličtině. Inspirovala mě estetika starých amerických westernů a filmů Quentina Tarantina. Tak byla napsána provokativní a moderní povídka. V ní je hodně symbolů, alegorií a černého humoru. V průběhu přípravy jsem určila formát knihy a zpracovala maketu. Pracovala jsem komplexně, proto maketa byla udělána hned na začátku.

Velmi pečlivě jsem vybírala papír. Když si čtenář prohlíží knihu, vstupuje do taktilního kontaktu s materiálem, z něhož je vyrobena. Proto bylo důležité, aby papír byl příjemný na dotek a spolupůsobil s čtenářem přirozeným způsobem. Čtenář nesmí cítit nepohodlí, které může vyvolat nevhodná struktura papíru nebo gramáž nevhodná pro tento typ knihy. Barva a struktura musí podporovat a zesilovat vizuální působení na čtenáře. Když jsem vybírala papír, tiskla jsem vzory stránek, což mi dovolilo porovnat různé varianty a vybrat nejvhodnější papír.

5. PROCES TVORBY

Proces vytváření mojí knihy byl velmi zajímavý a inspirující. Když jsem psala povídku, původně jsem si představovala všechen děj a vnímala jsem ho jako scénář filmu nebo animace. Zrovna tyto vizualizace jsem potom použila jako základ pro ilustrace.

Dalším krokem bylo zpracování náčrtků a hledání techniky realizace ilustrací. Zpracovala jsem story board, o který jsem se opírala jako na ilustrativní scénář. Vyzkoušela jsem různé techniky a způsoby vytváření ilustrací. Dělala jsem náčrtky pomocí obyčejné tužky a barevných tužek, také jsem používala černou tuš. Když jsem hledala techniku, experimentovala jsem s akvarelem a akrylem.

Moderní scénář předpokládal určitou techniku. Kreslila jsem také fixy a zkoušela jsem různé druhy koláže. Hledání techniky, která by maximálně odkryla můj umělecký záměr, mě nakonec přivedla ke kombinované technice, pomocí které jsem použila všechny uvedené způsoby ilustrování.

Když jsem vybrala techniku a styl, začala jsem vytvářet ilustrace pro jednotlivé kapitoly. Většinou jsem je kreslila postupně, protože pro mě bylo důležité, aby ilustrace navzájem působily. Chtěla jsem dosáhnout efektu plynulého přetékání jedné kapitoly do druhé. Moje ilustrace korespondují mezi sebou, protože je sjednocuje jediný styl a jediné barevné spektrum. Nejsou to „ilustrace-dvojčata“, ale „ilustrace-příbuzní“. Při kreslení mi pomáhal text konkrétní kapitoly — pomáhalo mi to přesněji a hlouběji vyjádřit obsah.

Kreslení se skládalo z množství vrstev a odboček. Nejdříve jsem kreslila minimalistický náčrtek, který jsem potom přenášela na větší formát a začínala propracovával detaily. Obvykle jsem kreslila jen obrys ilustrace a potom postupně přidávala barvy pomocí fixů

a barevných tužek. Potom jsem propracovávala obraz pomocí barev: akvarelu a akrylu.

Dále jsem skenovala ilustraci a spojovala ji s textem. Toto mi dávalo možnost určovat, co všechno mám dodělat, aby se ilustrace a text maximálně vzájemně doplňovaly.

Když jsem přidávala ilustrace do makety knihy s textem, pracovala jsem s každou konkrétní stránkou a vnímala jsem text a ilustrace jako součásti celku. Také jsem porovnávala kapitoly, a proto jsem pracovala s jednotlivou kapitolou v souvislosti s předchozí částí. Kreslení s ohledem na kontext mi často pomáhalo najít místo, které bylo nutno dopracovat, aby ilustrace z kompozičního hlediska byly harmonicky uspořádány a vytvářely ucelenou a zajímavou knihu.

6. TECHNOLOGICKÁ SPECIFIKA

Technologickou specifiku určoval můj styl a způsob práce. Jak již bylo zmíněno výše, brala jsem knihu jako celek. Používala jsem komplexní přístup a chtěla jsem sjednotit materiál pomocí jednotné stylistiky. Dosáhla jsem toho, když jsem dokončovala všechny obrazy na počítači v grafických redaktorech. Z technického hlediska tato část práce byla nejtěžší a nejdelší. Měla jsem přibližnou koncepci každé kapitoly, ale znovu a znovu jsem se vracela ke každému jednotlivému obrazu. Analyzovala jsem každou kapitolu. Potom jsem si ji prohlížela ve spojení s ostatními kapitolami. Pomohlo mi to určit, nakolik konkrétní kapitola odpovídá kontextu celé knihy.

Při tvorbě harmonické kompozice stránek důležitou roli hrála typografie. Je to neoddělitelná součást knihy. Vybrala jsem si moderní minimalistické písmo bez serifů — Myriad Pro. Zrovna toto písmo působí celistvě a odpovídá obsahu a stylu ilustrací. Zkoušela jsem různá typografická řešení. Měřila jsem a porovnávala jsem velikost a tloušťku písma. Porovnávala jsem různé varianty velikosti a tloušťky písma pro názvy kapitol. Experimentovala jsem s barvou a písmem. Nakonec dlouhé hledání typografického řešení přivedlo k harmonické koexistenci textu a ilustrací.

7. POPIS DÍLA

Tématem mojí bakalářské práce je autorská kniha. Kniha se nazývá „Švédské pohádky“. Toto vypravení je pohádka pro dospělé.

Text je autorský, je napsán v anglickém jazyce. Pohádka má 19 kapitol. Kniha má 56 stran, 24 plnohodnotných ilustrací, čtyři z nich jsou dvoustranné.

Pro knižní blok jsem použila papír s názvem Tiziano 002 crema, gramáž 160. Pro předsádky — papír s názvem Tiziano rosa, gramáž 180. Pro obal — papír Tiziano 040 avorio 140.

Kniha má zavěšovanou klasickou vazbu s rovným hřbetem. Má tvrdé desky a papírový potah. Náklad je tři kusy. Ke každé knize se přikládá knižní přebal.

Přílohou ke knize jsou tři grafické plakáty (formát B1). Jednotlivé plakáty obsahují prvky různých ilustrací z knihy. Na každém plakátu jsou různé ilustrace. Každý plakát je plnohodnotné grafické dílo, které demonstruje atmosféru knihy.

V pohádce jsou popsány neuvěřitelná dobrodružství Mr. Chlupáče a jeho krvavé ledviny. Na začátku hlavní hrdina Mr. Chlupáč omdlévá kvůli nečekané a neznámé nemoci. Když se vzpamatoval, uviděl, že ledvina opustila jeho tělo. Mr. Chlupáč vstupuje do dialogu se svojí ledvinou, během kterého si uvědomuje, že to není sen a ledvina je schopna mluvit. Hlavní hrdina má strach za svoje zdraví a proto jde k doktorovi, který jen potvrzuje jeho nejhorší obavy.

Lékař vysvětluje, že pokud ledvina nebude vrácena zpět do jeho těla, Mr. Chlupáč se nevyhne smrti. Bohužel tuto operaci může provést pouze jeden doktor v celém světě — nějaký záhadný Modrý člověk. Mezitím ledvina je osobnost, která umí myslet a mluvit. Po nějakém přemýšlení hlavní hrdina spolu se svojí ledvinou, která později dostává jméno Krvavá Ledvinka, jdou hledat záhadného

Modrého doktora. Události se odehrávají na silnici, po které hrdinové jedou ve starém půjčeném autě. Cestou potkávají neobvyklé cestující. Snaží se od nich dozvědět se o tom, kdo a kde je Modrý doktor. Mezi většinou poutníků vzniká přátelský vztah. Často se připojují k cestujícím. Každá potkána postava symbolizuje jednu ze sociálních skupin. V pohádce se objevují feministky, mimozemšťan Fernandéz, Svatý Petr a medvěd Feodor. Děj vrcholí, když hrdinové přijíždí do Malého království. Tam zoufalí lidé povstali proti svému krutovládci. Národ již nemohl trpět nespravedlnost a agresi, a proto si rozhodl odvážně bojovat za svobodu.

Bohužel lidé nemohli čelit královskému vojsku a museli ustoupit. Náhle se všechno změnilo, když se hlavní hrdinové připojili k národu, aby mu pomohli. Myslí, že morální podpora demonstrantů a víra v spravedlnost změní vývoj povstání. Zázrak nastal v okamžik, kdy Malá Ledvinka vylezla na barikády. Ledvinka plánovala provést jednání. Když král a jeho vojsko uviděli mluvící lidský orgán, utekli ze strachu. Jedni se zbláznili, druzí omdleli. Revoluce skončila vítězstvím obyvatelstva. Národ poděkoval hrdinům za pomoc a osvobození. Vítězství demonstrantů symbolizuje mírný protest, boj bez násilí. Malá Krvavá Ledvinka zvítězila bez kapky krve. Mezi obyvateli Malého království se objevila stará paní, která věděla, kde bydlí Modrý muž. Mr. Chlupáč a Ledvinka se rozloučili s demonstranty a svými novými kamarády. Odjeli k Modrému doktorovi pouze ve dvou. Nejdříve museli přeplout průliv. Pluli na lodi s názvem „Čestná velryba“. V průběhu plavby Mr. Chlupáč a Krvavá Ledvinka měli osobní rozhovor. Mluvili na různá témata, ale ve skutečnosti šlo o operaci a strachu z rozloučení. Každý si uvědomoval, že se po operaci už nikdy neuvidí. Scéna na lodi ukazuje osobnostní konflikt hlavního hrdiny. Věří v úspěch operace, ale jeho vztah k Ledvince se zásadně změnil během jejich

cesty. Vnímá ji ne jen jako orgán. Začal si ji vážit. Mr. Chlupáč si uvědomil, že Ledvinka také má duši. Mezi nimi se zrodilo skutečné přátelství a vznikla silná náklonnost. Mr. Chlupáč lituje Ledvinku a chápe, že bude příčinou toho, že Ledvinka ztratí svůj život. Mr. Chlupáč začíná pochybovat o správnosti své volby.

Hlavní hrdina se nedokáže smířit s tím, že mu Ledvinka musí obětovat svůj život, aby ho zachránila. Rozuzlení nastává v domě u Modrého doktora. V momentě kdy je vše připraveno, Mr. Chlupáč odmítá operaci. Řešení přišlo náhle. Modrý doktor mu implantuje umělou ledvinu, která před tím byla skladována v mrazicím boxu. Oba hlavní hrdinové tedy nakonec zůstávají zdraví a šťastní.

„Švédská pohádka“ vypráví o přátelství a sebeobětování. Mravní ponaučení knihy se spočívá v tom, že každý z nás má vždy právo na výběr, a je důležité nikdy neztrácet naději.

8. PŘÍNOS PRÁCE PRO DANÝ OBOR

Moje autorská kniha „Švédské pohádky“ je příklad moderní ilustrace a demonstruje možnosti a výhody kombinace klasických a grafických technik kreslení.

Jako základ obrazů jsem používala tradiční techniky. Zároveň jsem se snažila, aby ilustrace vypadaly živě. Počítačové zpracování přidalo ilustracím úplnost a posunulo je na vyšší úroveň. Velkou výhodou je také to, že po počítačovém zpracování ilustrace mohou být použitelné v různých nových mediích. Toto rozšiřuje oblast použití ilustrací. Podobná ilustrace je vhodná pro reklamu, grafický design. Ilustraci, která je profesionálně zpracována, lze použit jako nátisk na oblečení. Ilustrace v módním designu je živý příklad propojení různých specializací a oborů. Ilustrace v dobrém rozšíření může být součástí interiéru jako nálepka nebo šablona. Kombinovaná technika, kterou se odlišuje můj styl, přidává mým ilustracím univerzalitu, díky čemu jsou více žádané.

9. SILNÉ STRÁNKY

Silnou stránkou mojí bakalářské práce je především ilustrativní část knihy. Tyto ilustrace jsou atmosférické a velmi emocionální. Ilustrace jsou také velmi silné z hlediska uměleckého vyjádření. Obrazy jsou vytvořeny pomocí velmi složité kombinované techniky, která zahrnuje množství fází. Každá z nich může fungovat jako samostatný způsob ilustrování. Ilustrace jsou zvláštní a efektní. Skládají se ze spousty prvků, které jsou velmi důkladně propracovány. Myslím si, že ilustrace ke kapitole vyprávějící o setkání hrdinů se Svátým Petrem je samostatné dílo. Působí spíše jako malba než ilustrace. Zrovna proto jsem použila tuto monumentální ilustraci jako základ pro jeden z grafických plakátů.
Ilustrace v knize vypadají barevně a vytvářejí pocit různorodosti. Jejich jedinečnost byla dosažena pomocí složité svérázné techniky.
Ještě jednou silnou stránkou mojí práce je to, že všechny její fází jsem zpracovávala sama. Díky tomu výsledek je velmi harmonický. Jsem autorkou textu, a to mi dovolilo maximálně přesně pochopit příběh. Je to vidět na obrazech. Myslím si, že další silnou stránkou mojí bakalářské práce je také filozoficko surrealistické vypravení, které je základem knihy. I když text je napsán v hravé formě, má docela složitý sémantický obsah. Příběh působí na čtenáře a nutí ho se zamyslet nad množstvím otázek. Také silnou stránkou je můj osobní přístup k práci.
Dávala jsem pozor na detaily a snažila jsem se kriticky hodnotit svoji práci. Měla jsem zodpovědný přístup při řešení všech problémů během práce. Moje bakalářská práce je odrazem reality mýma očima. V povídce se propletly moje osobní zkušenosti a prožitky na jedné straně a světové události, které na mě působili silným dojmem

na straně druhé. Popsala jsem mezilidské vztahy pomocí lehkého humoru.

Kniha demonstruje moje pojetí moderní umělecké ilustrace a moji osobní interpretaci estetiky. Čestnost vyjádření a můj osobní autorský styl jsou nejsilnější stránky mojí bakalářské práce. Myslím si, že vizuální stránku projektu také lze ohodnotit pozitivně.

10. SLABÉ STRÁNKY

Myslím, že slabou stránkou mojí práce je styl povídky, především její symbolismus. Není to ovšem slabá stránka v obvyklém slova smyslu, ale uvědomuji si, že tento aspekt je velmi diskutabilní při vnímání mojí knihy. To, nakolik čtenář pochopí scénář, záleží na jeho snaze porozumět jádru věci.

Je také důležité, aby čtenář byl informován o současné situaci ve světové politice. Jinak nebude schopný provést tenké paralely mezi fakty a obsahem. Na jednu stranu toto zužuje počet potenciálního auditoria mojí povídky, na druhou stranu jsem chtěla vyjádřit svoje myšlenky a zdůraznit ty aspekty, které podle mého názoru zasluhují zvýšené pozornosti. V příběhu jsou obsazeny skryté symboly, které patří k událostem současné politiky a na které jsem jako umělec reagovala — dala jsem na ně reflexi. Tak moje myšlenky a prožitky byly transformovány do vizuální řady.

Seznam použitých zdrojů:

a) Knižní a periodická literatura

1. V. Pistorius: ***Jak se dělá kniha.*** *Příručka pro nakladatele***. 3. vydání. Příbram : Pistorius & Olšanská, 2011. 280s. ISBN 987-80-87053-50-8.**

2. M. Pecina: ***Knihy a typografie*****. 2. vydání. nakladatelství Host, 2012. 312s. ISBN: 978-80-7294-813-0**

Resumé

Ve své bakalářské práci jsem usilovala vytvořit plnohodnotnou knihu ve které by se harmonicky spojoval vizuální a verbální projev. Mnou napsaná surrealistická povídka posloužila jako základ pro následné vytvoření ilustrací. Povídku bych charakterizovala jako pohádku pro dospělé. Příběh vypráví o nevěrohodných dobrodružstvích hlavního hrdiny Mr. Chlupáče a dalších postav, které se připojují v průběhu příběhu. Po záhadné neznámé nemoci Mr. Chlupáč objeví, že jeho ledvina je pryč z jeho těla. Později zjišťuje, že začala mít schopnosti přemýšlet a mluvit. Situace se může obrátit pro hlavního hrdinu tragicky. Možnost spasení nachází jen ve složité operaci, která může být provedena pouze jediným doktorem na světě. Jeho jméno je doktor Modrý muž, nicméně problémem je, že nikdo neví kdo to vlastně je a kde se nachází. Hlavní postavy příběhu se vypraví hledat Modrého muže. Během jejich výpravy je čeká neuveřitelné společné dobrodružství. Údálosti příběhu se rozvíjí v abstraktním světě. Konkrétní čas a místo do kterého je příběh situován neexistuje.

Metafory a symboličnost detailů, kterými je naplněná pohádka jsou vzaty z reálného života. Celý příběh je podaný v satirickém duchu. Ve své autorské knize jsem usilovala o vytvoření ilustrací, které maximálně vizualizují text a tím sdělí příběh pohádky. Chtěla jsem ukázat, že práce ilustrování v mém pochopení by měla překračovat hranice toho text pouze vizualizovat. Tím chci říct, že vytvoření knihy je seriózní kreativní proces, který se dotýká úrovní kreativního vyjadřování a vyžaduje orientaci i v dalších spektrech umění. Stanovila jsem si za cíl vyjadřit hlubokou atmosféru pomocí fundamentálních prostředků, jež můj kombinovaný způsob ilustrování nabízí. Kombinovala jsem techniky akvarelu, koláže, grafiky, pastelky, malby, které byly následně upravovány pomocí grafických editorů. Předemnou stál cíl vytvořit knihu jako jednotný celek,

ve kterém to co je vizuální by stalo nerozdělené od obsahu. Přesně proto byla důležitá vzájemná souvislost jednotlivých částí. V knize se odráží mé pochopení současné ilustrace a interpretace estetiky obecně. Cílem mé bakalářské práce bylo překročit hranice reprodukování informací pouze prostředkem zobrazování. Vytvořit knihu, která by byla samostatným uměleckým dílem.

Resumé (RU)

В своей бакалажской работе я стремилась создать полноценную книгу, в которой бы гармонично соединились визуальная и вербальная составляющие. Написанная мною сюрреалестическая история послужила основой для иллюстраций. Я бы охарактеризовала этот рассказ, как сказку для взрослых. Ее сюжет повествует о невероятных приключениях главного героя (ИМЯ) и персонажей, встречающихся на его пути. После загадочной болезни ИМЯ обнаруживает, что его почка покинула его тело и приобрела способности думать и разговаривать. Ситуация может обернуться для главного героя смертью, а возможность спасения можно найти только в сложнейшей операции, произвести которую по силам только одному доктору на Земле. Зовут загадочного доктора Синий человек, а местонахождение его – неизвестно. Герои отправляются на поиски Синего человека, и им предстоит пережить необыкновенное путичествие вместе. События этой истории развиваются в абстрактном мире, конкретное место и время происходящего не указываются. Однако метафоры и символичные детали, которыми наполнена сказка, взяты из реальной жизни. Вся история подается в сатиристическом ключе.

В своей авторской книге я стремилась создать иллюстрации, которые максимально отразят текст и передадут сюжет сказки. Я хотела показать, что иллюстраторская работа в моем понимании может выходить дадеко за пределы создания визуального ряда к существующему тексту. Ведь создание книги – серьезный творческий процесс, затрагивающий многие пласты творческого выражения, и требует ориентации во многих сферах искусства. Я ставила перед собой цель создать изображения, глубоко передающие атмосферу, и в то же времмя – сильные с точки зрения художественного исполнения.Иллюстрации создавались мною при помощи сложной многоэтапной техники. Я комбинировала такие техники, как акварель, графика, пастель, технику коложа и обработку в графических програмах. Передо мной стояла задача сделать книгу единым целым, где визуальное стало бы неотделимым от содержания. Поэтому так важно было соединение всех частей и их взаимодействие между собой. В книге отражено мое понимание современной художественной иллюстрации и моя личная интерпретация эстетики в целом.

Целью моей bakalářské práce было выйти за границы воспроизведения информации исключительно посредством изображения, создав книгу, которая бы являлась цельным и самодостаточным произведением.

Seznam příloh:

Příloha 1

Prvotní skici

Příloha 2

ukázka procesu

Příloha 3

ukázka procesu

Příloha 4

ukázka procesu

Příloha 5

ukázka vývoje ilustrace

Příloha 6

výběr dokončených ilustrací použitých v knize

Příloha 7

výběr dokončených ilustrací použitých v knize

Příloha 8

výběr dokončených ilustrací použitých v knize

Příloha 9

výběr dokončených kapitol v knize

Příloha 10

výběr dokončených kapitol v knize

Příloha 11

výběr dokončených kapitol v knize

Příloha 12

výběr dokončených kapitol v knize

Příloha 13

výběr dokončených kapitol v knize

Příloha 14

obal a přebal knihy

Příloha 15

plakáty B1

Příloha 16

plakáty B1

Příloha 17

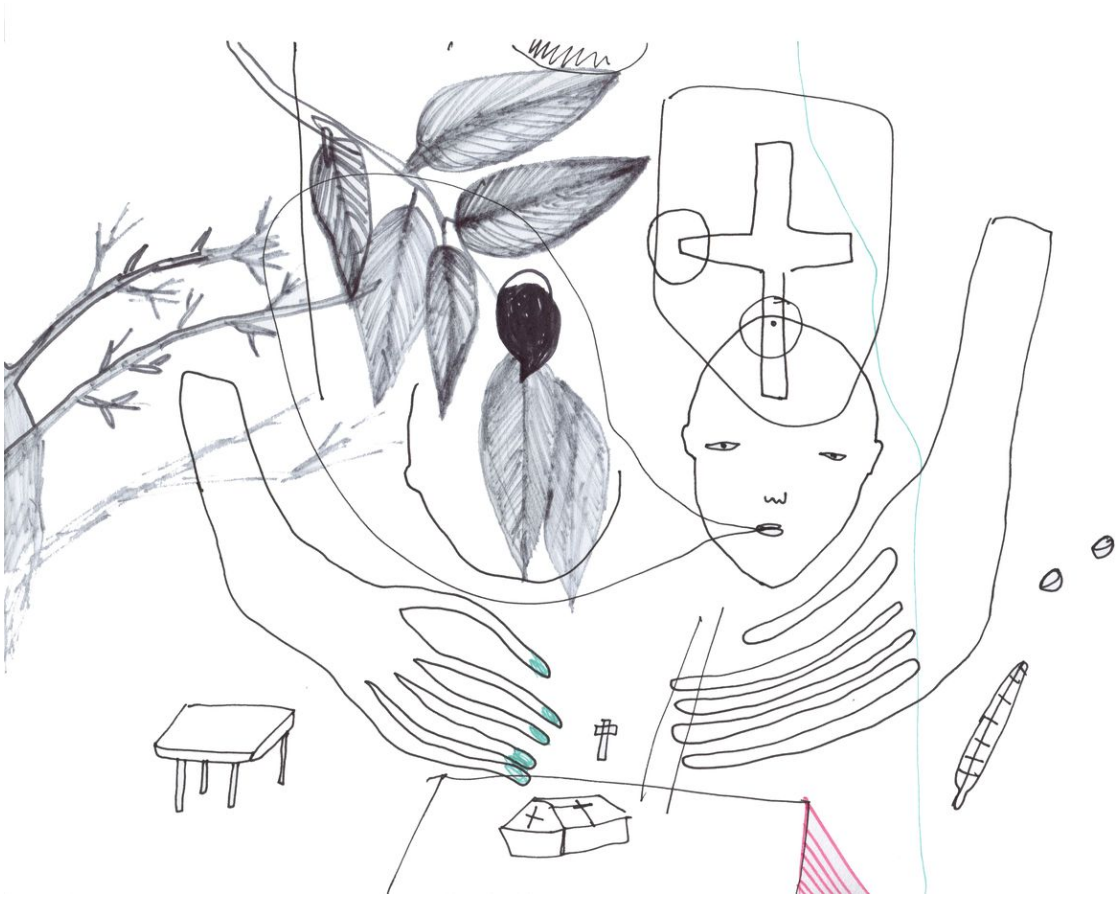
plakáty B1

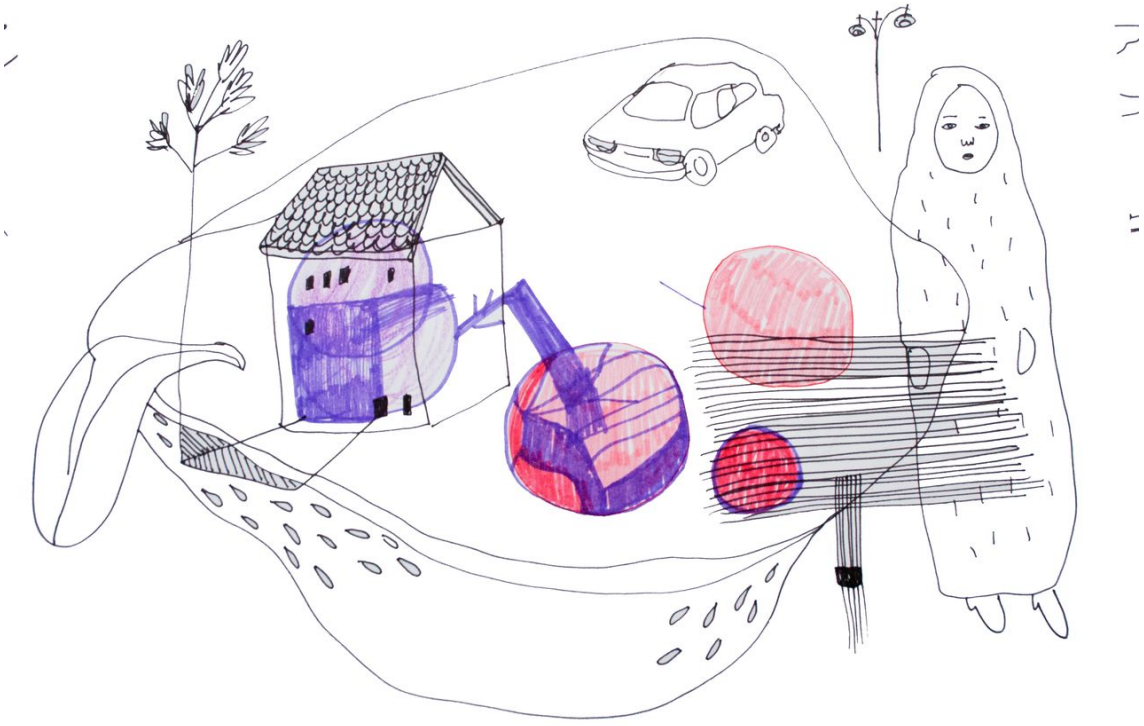
Příloha 18

CD

Příloha 1

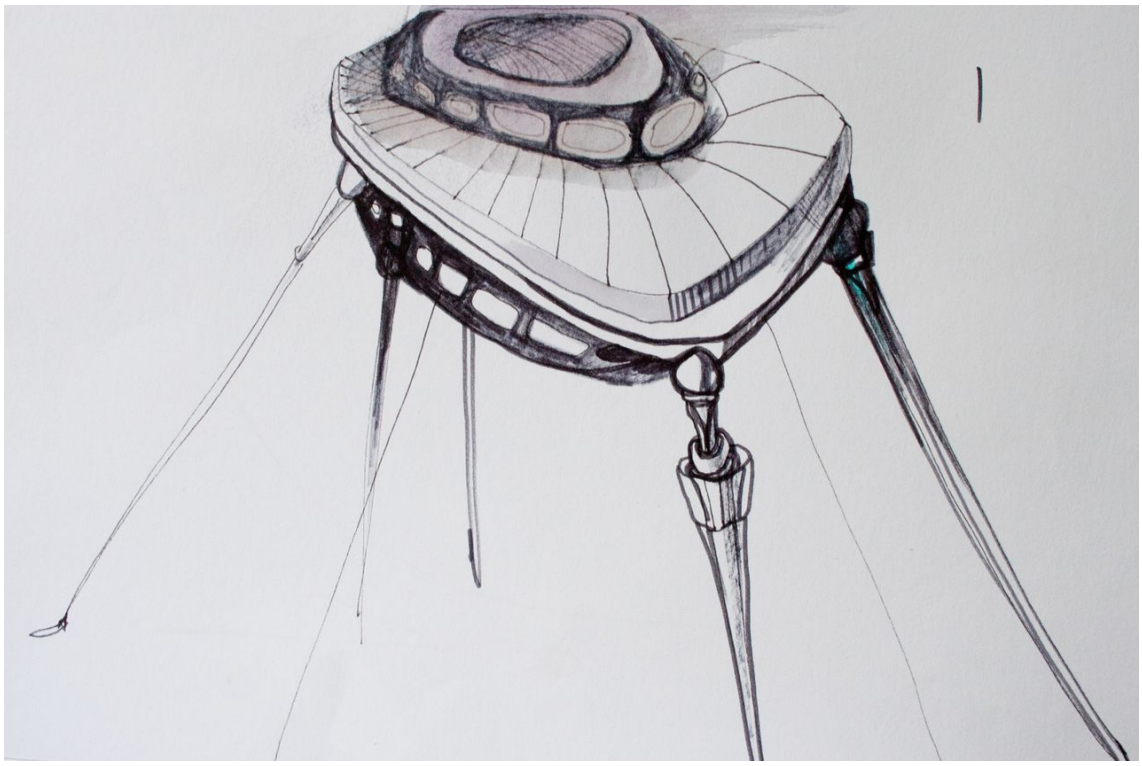
prvotní skici

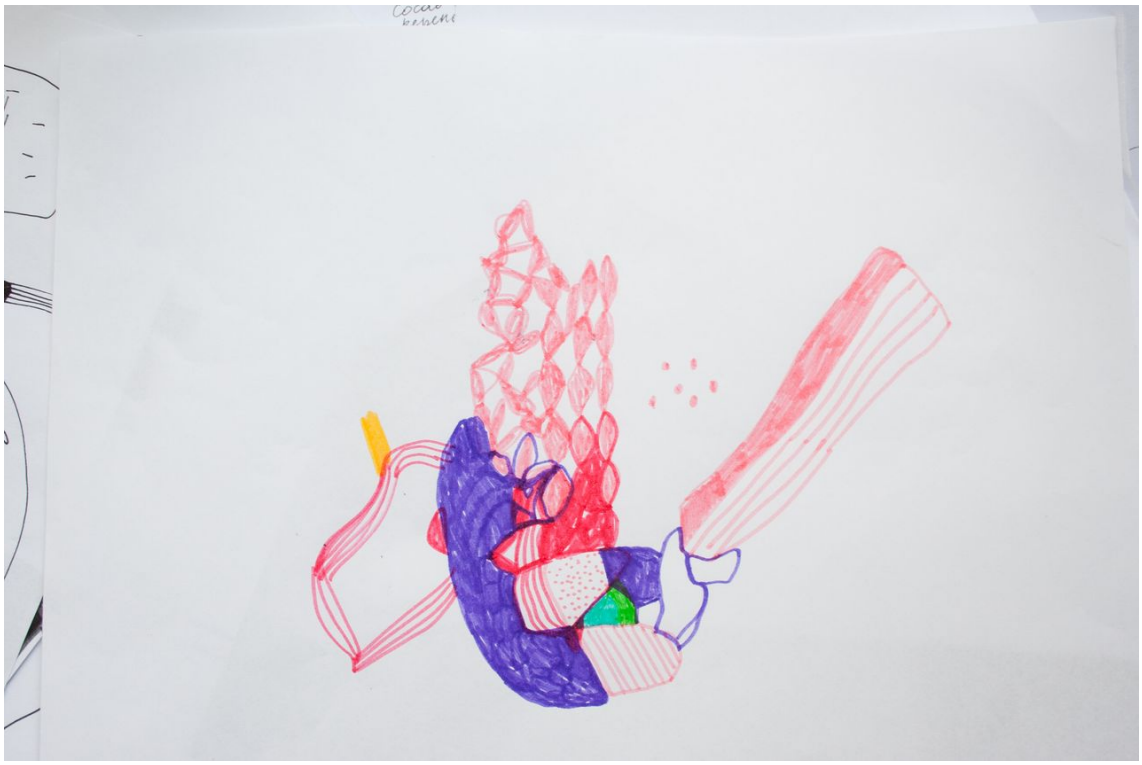




Příloha 2

ukázka procesu



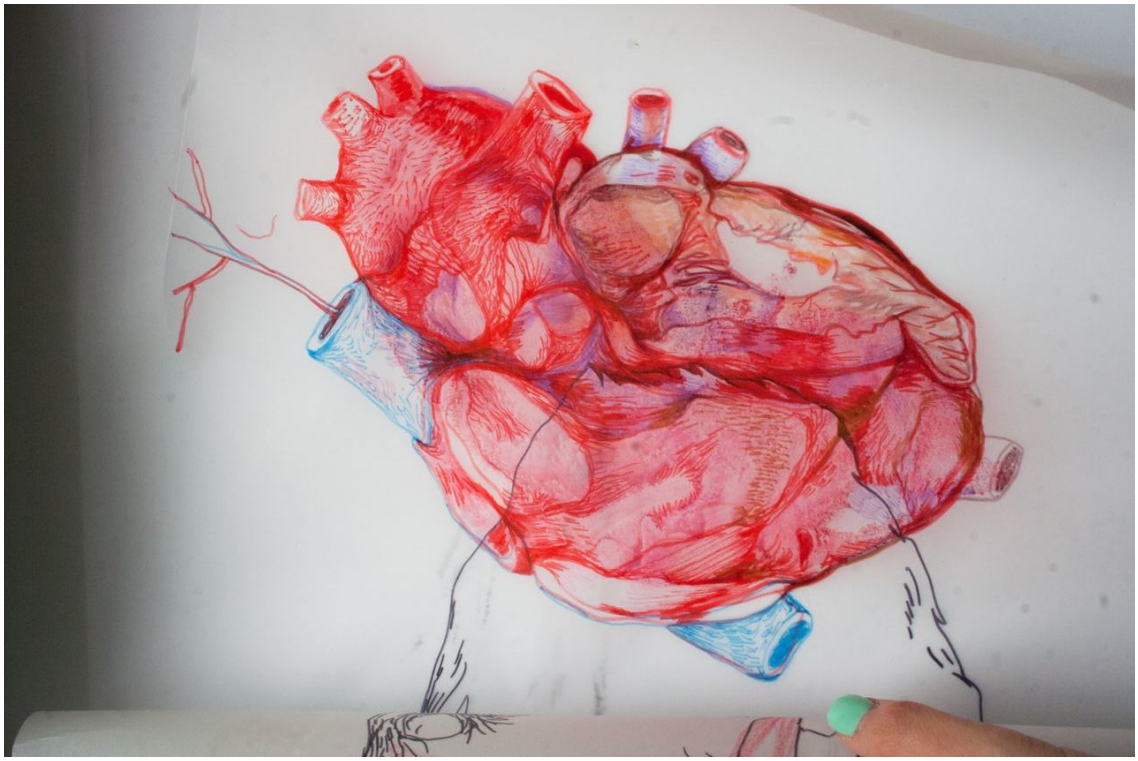


Příloha 3

ukázka procesu

Příloha 4

ukázka procesu



Příloha 5

ukázka vývoje ilustrace

ukázka vývoje ilustrace

Příloha 6

výběr dokončených ilustrací použitých v knize

Příloha 7

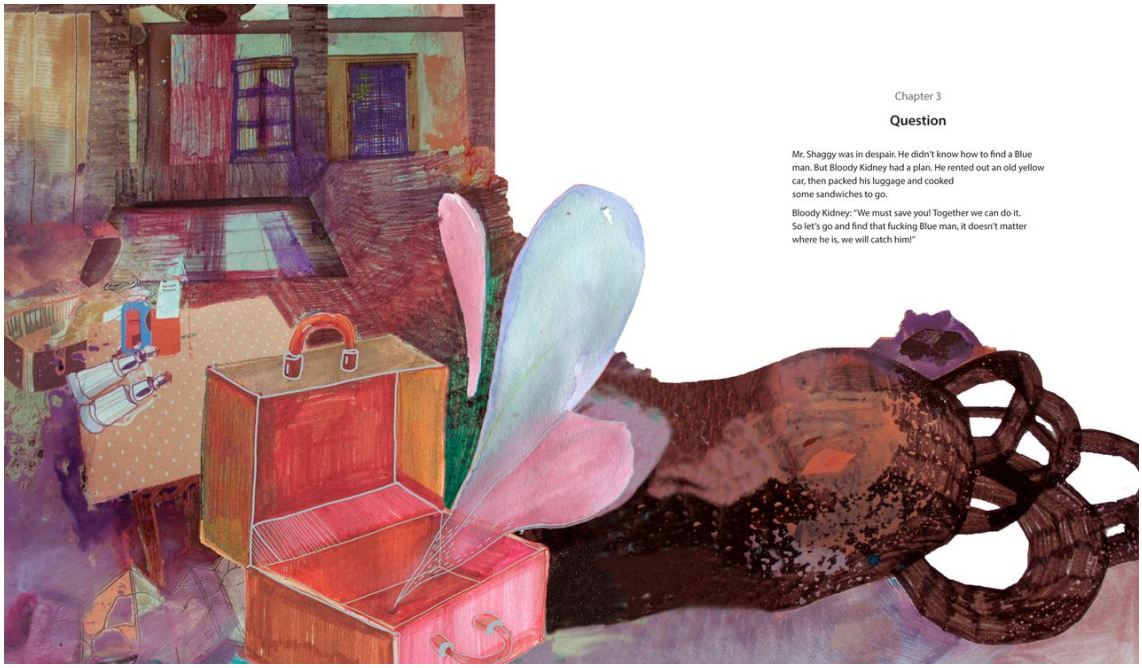
výběr dokončených ilustrací použitých v knize

Příloha 8

výběr dokončených ilustrací použitých v knize

Příloha 9

výběr dokončených kapitol v knize



Chapter 3

Question

Mr. Shaggy was in despair. He didn't know how to find a Blue man. But Bloody Kidney had a plan. He rented out an old yellow car, then packed his luggage and cooked some sandwiches to go.

Bloody Kidney: "We must save you! Together we can do it. So let's go and find that fucking Blue man, it doesn't matter where he is, we will catch him!"

Příloha 10

výběr dokončených kapitol v knize

Chapter 4

Fernández

So the plan was "Gonna let it ride ". They were driving for a few days straight all the time. There were nothing special during first days. But on the fourth day they saw an UFO crash on the road. E.T. called Fernández was extremely green and he was in trouble. His space ship was destroyed and he didn't have insurance.

Mr. Shaggy: "Where are you going now?"

Fernandez:"I don't know how to back home. So, the best decision would be just go with you. Could you give me a lift with you please? "

Bloody Kidney: "We are going to find a Blue Man, you can go with us if you like."

Chapter 5

Cocao dependence

They were driving further and further. After two o'clock Bloody Kidney became very sad and nervous. One hour later he became to feel really bad.

Mr. Shaggy: "Are you ok?"

Bloody Kidney: "Actually, I'm not feeling well."

Mr. Shaggy: "You look like shit, I'm worrying about you."

Bloody Kidney: "Don't worry about me, I just have a headache, stomach-ache, high temperature, I also have a pain in my back and my head is spinning."

Mr. Shaggy: "aha, ok. Aren't you allergic to E.T's.?"

Bloody Kidney: "oh no I'm not. I'm just tired a little bit."

But some minutes later Kidney became absolutely white and got into fit.

Mr. Shaggy: "I think he need a doctor, we must go to a hospital."

Fernandez: "But Bloody said that he is ok one hour before."

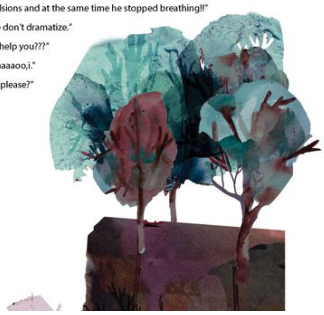
Mr. Shaggy: "But now he has convulsions and at the same time he stopped breathing!!"

Fernandez: " Ok. If you think. Please don't dramatize."

Mr. Shaggy: "Kidney how could we help you???"

Bloody Kidney: "eeethtrhk,iuiaaiiioaaaaoo,i."

Mr. Shaggy: "Could you repeat that please?"



Bloody Kidney: "eeeheetnyml"

Fernandez: "I think that Bloody is trying say "coco" or something like that."

Mr. Shaggy: "Kidney are you sick or what is wrong with you?"

Bloody Kidney: "cocadvfrbverbtrn"

Mr. Shaggy: ": "Kidney Please repeat it again!!!"

Bloody Kidney: "COCoanflvmr;mvr"

Fernandez: "I think that he was saying "Cocain". Did you said "COCAIN" Kidney??"

Bloody Kidney: "nooo;dnvfkvfvCOCOaakflbg;:"

Mr. Shaggy: "Shit. Kidney, tell me HOW CAN WE HELP YOU???"

Bloody Kidney: "COCOAAAKML:"K'lmmmmmmpfgg"

Fernandez: "On our planet we are saying that dead kidney in the car is a very bad sign.

Mr. Shaggy: "Bloody please could you say to us what do you need!!!"

Fernandez: "COCOA??"

Bloody Kidney: "yes;lmb;lblt"

Mr. Shaggy: "Fuck you Kedney! Do you need Cocoa? Are you crazy? Where could we buy cocoa on the road?

Fernandez: "I see a gas station!"

Mr. Shaggy: "Thanks God! Fernandez go and grab some cocoa, quickly!!!

When Fernandez came back they gave some cocoa to Kidney and he stopped shiver. They stayed with him until he was fully recovered. Kidney became better and he started telling his story.

Bloody Kidney: "Now you know it about me. The true is that I'm really sick. I'm suffering from COCOAsomnia. I need to use cocoa in order to function normally. You saw what happens when cocoa are unobtainable at a long time. Now you know everything."

Mr. Shaggy: "Don't worry Kidney it's ok. But you had to say it before."

Příloha 11

výběr dokončených kapitol v knize

Chapter 6

Here Comes St. Peter

The next person who they've met during the journey was a St. Peter. He asked them for a lift and they went on together. At first, a conversation was difficult, but then Shaggy said: "Peter, Do you know some nice songs?"

St. Peter: "I know one pray special to traveler and it's really cool! But before I start I need bless you and a bottle of a beer."

Then St. Peter with great pleasure started to sing his funny song.

16

Chapter 8

Girls power

Bloody Kidney: "Hello Ladies. Can we ask you, please?"

Ladies: "We don't want to speak with you."

Bloody Kidney: "Why? Ladies, we just wanna ask you one question."

Ladies: "Because you don't respect our rights!"

Bloody Kidney: "You see!!! They are feminists!! I was right."

Ladies: "Please don't lose time we are proud of ourselves and we don't want to speak with you."

Mr. Shaggy: "Kidney let's do something!"

Bloody Kidney: "Ok, ok. Ladies, please just give us a minute! Look at us we respect you and your rights and we need your help. It means that we think that you are smart!"

Ladies: "But you all are men!!"

Bloody Kidney: "Please, look at us. Fernandes is E.T., I'm an organ, Peter is Saint,..

Ladies: "Hmm this Kidney isn't stupid. Girls what do you think about it? They are not so bad as we thought at first. So what is the question? "

Bloody Kidney: "Do you know who is a Blue man?"

21

Příloha 12

výběr dokončených kapitol v knize

Chapter 11

Riot

Together they were driving further and further. Surprisingly they saw barrier on the road. Someone near by a hedge said that there was a revolution. The main point was that a cruel king captured power. He and his gangsters stole money from poor people and mocked them. However people wanted to be happy so they went fighting for their freedom. Rebels said to Kidney and to the company that now there was a crisis moment because all revolted were very tired and were losing hope. Shaggy didn't look good he lost a lot of hairs during the time. Kidney was out of him. It was obvious that Shaggy was very sick and they had to find the Blue man really quickly.

Bloody Kidney: "There are a lot of people. Let's ask them about the Blue man."

But no one knew anything.

Mr. Shaggy: "Kidney I am scared that we will never find a Blue man."

He was really in desperate.

Bloody Kidney: "Oh Shaggy please do not lose a hope! We still have a chance! Look at all these people around they are brave and still trust, so we will do!

27

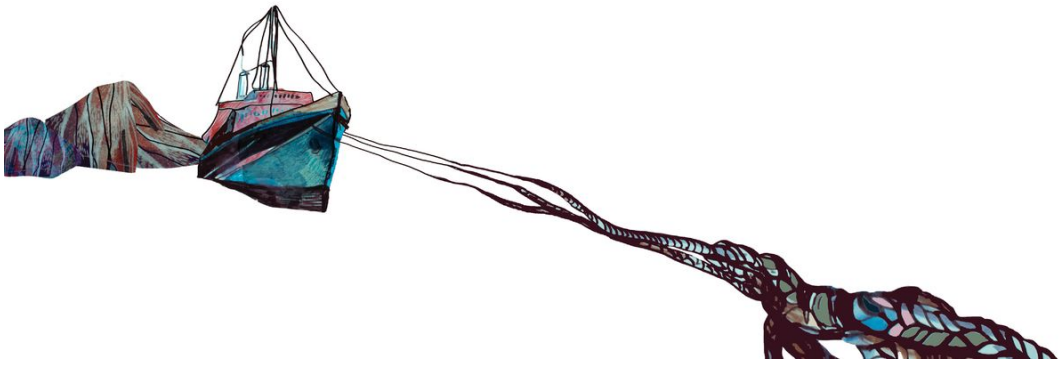
Chapter 14

"Honest whale"

Everyone was happy. But it was time to say goodbye. Fernandez, St. Peter and Fyodor stayed in the New Free Kingdom. They wished to Shaggy and Bloody good luck and hugged them.

Mr. Shaggy: "We will never forget you."

St. Peter was crying and promised to pray about them. Fyodor gave them a bottle of vodka. He said that bears give vodka to the doctors usually. He said that it is traditional present and they could give vodka to the Blue man too. They said goodbye one more time and left their friends. Kidney was waving his small hand at waving them all time until their yellow old car was hidden behind a corner. Two days later Kidney and Shaggy went on the board of the"Honest whale".



Příloha 13

výběr dokončených kapitol v knize

Chapter 16

House number Four

When they took of the ship it was evening. On the other side of the street they saw a stranger hanging around with a dog.

Mr. Shaggy: "Excuse me. We are looking for a Blue man. Do you know where can we find him?"

Stranger: "Of course I know the Blue man. Everyone in the city knows him."

Mr. Shaggy: "Could you tell us how to get to Blue man's house please?"

Stranger: "Sure. It's right across the street. The number of the house is four."

Bloody Kidney: "Thank you."

Stranger: "You are welcome."

Few minutes later they found the house. There was a nameplate on the door called "Doc.Blue". The nameplate was very old and dirty. Probably the Blue man forgot took it away after he stopped his practice in field of medicine. Shaggy's heart was pumping. He turned to Kidney. Little Bloody looked on the floor and was shuffling by his left leg. Shaggy had bad presentiment. He didn't know exactly what would happen with Kidney after the operation. Would it mean that he would never see Bloody again? Kidney was thinking about the same thing.
He didn't want Shaggy be in trouble. At the other hand
he didn't want to come back. He was a person
He wasn't just an organ anymore.

Mr. Shaggy: "Are you ready Bloody?"

He didn't even raise his head.

Then he knocked the door.

38

Chapter 19

The End

The operation was successful. Bloody was saved. Mr. Shaggy was healthy and Bloody was free. The Blue man was proud and drunked. Everyone was happy. They came back to the New Free Kingdom and made a big party with all friends who had already settled down there.

Příloha 14

obal a přebal knihy

Příloha 15

plakát

Příloha 16

plakát

Příloha 17

plakát