

**Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara**

Bakalářská práce

**Cyklus autorských knih na téma
ilustrované písně skupiny Asonance**

Lucie Slavíková

Plzeň

2016

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Katedra výtvarného umění
Studijní program Výtvarná umění
Studijní obor Ilustrace a grafika
Specializace Kniha a tvarování papíru

Bakalářská práce

**Cyklus autorských knih na téma
ilustrované písně skupiny Asonance**

Lucie Slavíková

Vedoucí práce: Mgr. MgA Petra Soukupová
Katedra výtvarného umění
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
Západočeské univerzity v Plzni

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

(PROJEKTU, UMĚLECKÉHO DÍLA, UMĚLECKÉHO VÝKONU)

Jméno a příjmení: **Lucie SLAVÍKOVÁ**
Osobní číslo: **D13B0149P**
Studijní program: **B8206 Výtvarná umění**
Studijní obor: **Ilustrace a grafika, specializace Kniha a tvarování papíru**
Název tématu: **Cyklus autorských knih na téma...**
Zadávací katedra: **Katedra výtvarného umění**

Z á s a d y p r o v y p r a c o v á n í :

Minimální rozsah prací

Počet: minimálně 3 knihy, minimálně 10 ilustrací v knize

Formát: minimálně A4

Popis realizace: Výběr písní a řešení techniky, konzultace návrhů a skic, samostatná práce.

Výstup

Výstupem budou minimálně tři prostorové knihy s interaktivními prvky a s minimálním počtem 10 ilustrací v knize. Ilustrace budou zhotovené pomocí kombinované techniky (spojení kresby, grafických technik a úprav v počítači), které budou doplňovat texty písní.

Průběžné plnění úkolů dle pokynů vedoucího práce (a příp. konzultanta, je-li stanoven) a pravidelné konzultace do termínu odevzdání práce 1x týdně v rámci semináře ke kvalifikační práci.

Postup realizace

1) říjen, listopad - Teoretická část práce: (bod 1. 3. uvědomit si, kdo jsem, odkud přicházím, kam směřuji dříve, nežli začnu pracovat). Sběr materiálů a průběžné intenzivní studium zdrojů.

2) prosinec - Předložení řady skic a variant řešení.

3) leden - Varianty pracovní verze, volba nejvhodnější varianty, průběžná práce na praktické části závěrečné práce.

4) únor - Předložení adekvátně rozpracované praktické části závěrečné práce, předložení rozpracované teoretické části závěrečné práce v souladu s doporučenou osnovou.

5) březen - Realizace výsledného projektu, předložení pracovní verze kompletní teoretické práce.

6) duben - Finalizace a odevzdání: (finalizace projektu, dokončení teoretické i praktické části práce, příprava prezentace, odevzdání obou částí práce pro udělení zápočtu).

Obhajoba:

červen - obhajoba + prezentace kvalifikační práce na CD/DVD (v podobě pro tisk)

Rozsah praktické části: **vyplyne ze zpracování BP**

Rozsah teoretické části: **min. 10 normostran textu**

Forma zpracování bakalářské práce: **tištěná**

Seznam odborné literatury:

KRÁL, Jindřich. Moderní knihařství: souborné zpracování poznatků oboru. 1. vyd. Brno: Knihař, 1999. ISBN 80-901924-8-3.

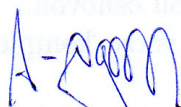
KHEL, Richard. Poselství papíru. Praha: Karolinum, 1999. ISBN 80-7184-684-8.

KOCMAN, Jiří H. Médium papír. Vyd. 2. Brno: Vutium, 2004. ISBN 80-214-2626-8.

Vedoucí bakalářské práce: **MgA. Mgr. Petra Soukupová**
Katedra výtvarného umění

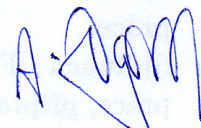
Datum zadání bakalářské práce: **30. září 2015**

Termín odevzdání bakalářské práce: **29. dubna 2016**

v z. doc. akad. mal. Aleš Ogoun
proděkan pro studijní a pedagogické záležitosti

Doc. akad. mal. Josef Mištera
děkan

Doc. akad. mal. Aleš Ogoun
vedoucí katedry

V Plzni dne 19. října 2015

Prohlašuji, že jsem práci zpracoval(a) samostatně a použil(a) jen
uvedených pramenů a literatury.

Plzeň, duben 2016

.....

podpis autora

Poděkování

Předem mé bakalářské práce bych ráda touto cestou vyjádřila poděkování své rodině za duševní podporu, své vedoucí práce MgA. Mgr. Petře Soukupové za technickou pomoc, skvělé rady a duševní podporu, MgA. Mgr. Pavlu Trnkovi za trpělivost při konzultování ilustrací, MgA. Mgr. Pavlu Švejdovi za rychlou pomoc s typografií a Ing. Leoši Motlovi za neskonalou trpělivost při tisku.

Obsah

1 MÉ DOSAVADNÍ DÍLO V KONTEXTU SPECIALIZACE	1
2 TÉMA A DŮVOD JEHO VOLBY	3
2. 1. <i>Téma</i>	3
2. 2. <i>Děje písniček</i>	3
3 CÍL PRÁCE	4
4 PROCES PŘÍPRAVY	5
4. 1. <i>Hledání inspirace</i>	5
4. 2. <i>První zkoušky techniky</i>	6
5 PROCES TVORBY	7
5. 1. <i>První ilustrace</i>	7
5. 2. <i>Předměty jako šablona</i>	7
5. 3. <i>Postupné změny v ilustracích</i>	7
5. 4. <i>Řešení písma</i>	8
5. 5. <i>Přebal</i>	8
5. 6. <i>Předsádky</i>	9
5. 7. <i>Nátisky</i>	9
5. 8. <i>Kompletace knih</i>	9
5. 9. <i>Fotodokumentace</i>	11
6 TECHNOLOGICKÁ SPECIFIKA	12
6. 1. <i>Použitý papír</i>	12
6. 3. <i>Použitý typ vazby</i>	12
6. 3. <i>Materiál na desky</i>	12
6. 4. <i>Použitá technologie tisku</i>	12
6. 5. <i>Lepení knih</i>	13
7 POPIS DÍLA	14
7. 1. <i>Popis jednotlivých knih</i>	14
8 PŘÍNOS PRÁCE PRO DANÝ OBOR	16

9 SILNÉ STRÁNKY A SLABÉ STRÁNKY	17
<i>9. 1. Silné stránky</i>	<i>17</i>
<i>9. 2. Slabé stránky</i>	<i>17</i>
10 SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ	18
a) Knižní a periodická literatura	18
b) Internetové zdroje	18
11 RESUMÉ	20
12 SEZNAM PŘÍLOH	21
<i>12. 1. Semestrální a klauzurní práce</i>	<i>21</i>
<i>12. 2. Inspirační zdroje</i>	<i>21</i>
<i>12. 3. Bakalářská práce</i>	<i>21</i>

1 MÉ DOSAVADNÍ DÍLO V KONTEXTU SPECIALIZACE

Ke studiu oboru Kniha a tvarování papíru mě přivedla láska ke knihám a chuť poznávat a učit se nové věci a zároveň dělat něco, co mě baví.

Již na střední škole jsem si vyzkoušela, jak udělat vlastní knížku od počátku (sehnat si text a vyřešit jeho sazbu, doplnit ho o vlastní ilustrace) až do konce i s vlastní vazbou.

Na tyto zkušenosti jsem navázala na vysoké škole.

Již od prvního ročníku jsem se snažila naučit co nejvíce o vazbách a pracování s papírem. Má první kniha byla na téma Domov a skládala se z dvou částí, jedna v noci a druhá ve dne¹, a zachycovala mou rodinou vesnici, vždy stejné místo ze dvou různých pohledů. Místa jsem zachycovala tužkou.

V letním semestru jsem v rámci ateliérových úkolů vyráběla šperky z papíru² a jako klauzurní práci jsem vytvářela loutkové divadlo s knížkou Pohádky bratří Grimmů³. Divadlo se skládalo z podstavy, do které se zasazovala jedna ze šesti scén a přední část s oponou. Součástí sady pak byla sada loutek.

V zimním semestru druhého ročníku jsem se zabývala materiálovým tiskem a následnou prací s tiskem v počítači. Výstupem byla interaktivní kniha Vodník⁴ s textem básně od Karla Jaromíra Erbena. Knihu ozvláštňoval japonský papír, který měl navodit pocit vody v rybníce. V knize se nachází spousta pohyblivých částí a vyklápěcích okýnek, která ukrývají text nebo ilustrace. Zároveň jsem vytvářela ilustrovanou knihu s textem básně Šanson⁵ od Jířího Žáčka. Kniha je plná kreseb

1 viz obrazová příloha č. 1

2 viz obrazová příloha č. 2

3 viz obrazová příloha č. 3

4 viz obrazová příloha č. 4

5 viz obrazová příloha č. 5

motýlů kombinovaných s akvarelovým pozadím, vše zatónované do klidné, hnědé barvy.

V letním semestru jsem se zaměřila na pro mě poněkud nezvyklý projekt, který jsem nazvala 3 místa¹. Vycházel z projektu Mapa Skrytého města, na který jsem narazila na internetu a velmi mě zaujal. Můj projekt se týkal se tří zajímavých míst v Plzni, ke kterým se váže nějaký příběh – plovárna, dům v Koperníkově ulici a věznice Bory. K místům jsem sháněla různé staré fotografie, také jsem na místa chodila fotografovat a nahrávat zvuky, které tvořily druhou část díla. Výstupem byly tři jednoduché brožury s CD se zvuky a webové stránky.

V zimním semestru třetího ročníku jsem si vyzkoušela práci s různými papíry (tvrdý, měkký, japonský, stříhový,...) a různými otisky struktur. Z papírů jsem tvořila loutky a prostředí pro ilustrace. Vznikla z toho Alenka v říši divů². Zároveň jsem tvořila knihu Růže pro Algernon³, kde jsem se pokoušela trochu experimentovat se sazbou, kterou doplňovali ilustrace tvořené skládáním akvarelových skvrn a monotypů vycházejících ze vzhledu Rorschachova testu.

V bakalářské práci chci navázat na všechny získané zkušenosti a zároveň vyzkoušet něco nového.

1 viz obrazová příloha č. 6

2 viz obrazová příloha č. 7

3 viz obrazová příloha č. 8

2 TÉMA A DŮVOD JEHO VOLBY

2. 1. Téma

Téma Cyklus autorských knih na téma ilustrované písně skupiny Asonance jsem si vybrala, protože je velmi variabilní, a protože jsem chtěla ilustrovat příběhy, které si sama vyberu, dobře je znám, ráda je poslouchám a které jsou mi blízké, ač poněkud morbidnější. Také neznám moc lidí, kteří skupinu Asonance znají a tímto způsobem bych tak trochu chtěla podpořit její pověst a popularitu.

2. 2. Děje písniček

Dva havrani – Dívka se vrací domů a slyší dva havrany, jak si povídají o rytíři, který nedaleko umírá opuštěn, a kterého si dají k večeři.

Bratrova pomsta – Bratr zabije svou sestru o jejím svatebním dnu, protože její manžel ho nepožádal o svolení k sňatku, jako jediného z rodiny.

Čarodějnice z Amesbury – Město pověsí dívku na šibenici, o které si myslí, že je čarodějnice a seslala na jejich dobytek mor.

Đáblový námluvy – ďábel přemlouvá dívku k sňatku a nabízí jí různé dárky, od píšťalky po truhlu zlata. Hamižná dívka prahne po zlatě a to jí přivede do pekla.

Podivný rytíř – Rytíř si přijede pro dívku a chce si jí odvézt na svůj hrad. Po cestě se ale ukáže, že dívku chce jen okrást a zabít. Dívka na něj však vyzraje a shodí ho ze skály do moře.

Pomáhej nám svatý Jiří – Vesnická dívka Anička jde do lesa, prý aby natrhala jetelíček, v lese porodí dítě, které zakope do země. Čin jí však dožene a dívka se oběsí ve starém mlýně.

3 CÍL PRÁCE

Cílem mé práce bylo vytvořit cyklus autorských knih, které ozvláštní texty mých oblíbených písní od skupiny Asonance. Ty doprovází tematické ilustrace, které mají navodit správnou atmosféru příběhů a zaujmout diváka. Knihy obsahují pop-upové a pohyblivé prvky. Nemyslím si, že příběhy jsou úplně vhodné pro děti, což byl jeden z důvodů, proč jsem ilustrace vytvářela tak, aby knihy zaujaly spíše dospělého diváka. „Kdo si hraje, nezlobí“ a interaktivní knihy pro dospělou část publika vídám spíš výjimečně nebo vůbec. Knihy by také měly fungovat i jako doprovod k poslechu písní.

4 PROCES PŘÍPRAVY

4. 1. Hledání inspirace

To, že bych chtěla ilustrovat právě písničky od Asonance, už jsem věděla delší dobu, velmi mě lákalo vymýšlet nějaké ztvárnění děje vždy, když jsem poslouchala nějakou jejich písničku, proto jsem začala s přípravou textů a výběrem „těch nejlepších“, a také s náčrty jednotlivých scén a prvků. Zároveň jsem začala vymýšlet, jak ilustrace budu vyrábět. Začala jsem s prohlížením své knihovničky, abych načerpala inspiraci, a narazila jsem na knihu *The Picture Book*, kterou jsem si před pár lety přivezla z Anglie a která obsahuje docela velký výčet současných tvůrců ilustrace. Zaujali mě tři lidé, jejichž ilustrace se trochu podobali mé představě, případně mě zaujali určité prvky jejich tvorby např. jednoduchost, práce s plochou a použití textury. Jejich jména jsou Andrew Bannecker¹, Deanne Cheuk² a Nomoco³. Ty jsem si pak vyhledala na internetu, abych viděla více jejich děl.

Další inspirační zdroj pro mě byla kniha *Volání netvora*, která mě v knihovničce i v mysli sídlí už delší dobu⁴. Ilustrace k netradičnímu námětu tvořil Jim Kay⁵ a jsou velmi expresivní a působivé, mě osobně

1 viz obrazová příloha č. 9

2 viz obrazová příloha č. 10

3 viz obrazová příloha č. 11

4 Kniha *Volání netvora* získala tyto ocenění: Carnegieho medaili a medaili Kate Greenawayové za rok 2012, které udělují profesionální britští knihovníci za mimořádnou knihu pro děti a mládež a mimořádnou ilustraci, *The Galaxy National Book Award 2011* (dětská kniha roku), *The Kitchies Award 2011* (udělováno nejprogressivnějším knihám publikovaným ve Velké Británii), *Red House Children's Book Award 2011* a nominaci na cenu Asociace Brama Stokera. List *The Independent* knihu zařadil mezi nejlepší tituly pro děti a mládež roku 2011 a server *Booklist* ji vyhlásil jako nejlepší beletristický titul pro mládež za rok 2011.

5 viz obrazová příloha č. 12

fascinuje prohlížení podkladových struktur, charakter kresby a výraznost bílých prvků textury. Jim Kay v ilustracích využívá překrývání různých textur, skvrn, otisků prstů, šmouh, škrábanců apod. Vše doplňuje kresbou, gradací černé a bílé, příjemných šedých mezitónů, hraje si s pozitivem a negativem. Zajímavá je i hra s umístěním ilustrací, protože některé jsou umístěné klasicky na části stránky či přes celou stranu, některé zabírají i čtyři strany, což jsem v této knize viděla poprvé a inspirovalo mě to např. v mé maturitní práci.

4. 2. První zkoušky techniky

Potom proběhly první technické zkoušky. Vycházela jsem ze zkušeností z Artcampu, kde jsem absolvovala kurz Základních grafických technik, a hodin Serigrafie, kde jsme pracovali s volnou šablonou a pískem.

Jelikož jsem nikdy pořádně netvořila pop-upy, půjčila jsem si knihu *Pop-up pas à pas: Tout ce que vous devez savoir pour créer et réaliser des pliages en 3D* a začala trénovat. Zjistila jsem, že to asi nebude tak úplně jednoduché, ale po několika zkouškách se to dá zvládnout, alespoň ty jednodušší verze.

Také jsem si zkoušela kreslit různými nástroji a následně převést kresbu na bílo a dát ji na barevnou texturu, čímž vznikly takové malé vzorníčky. Velkým pokusem také bylo docílit kýžené barvy textury, jakou jsem si představovala (koberec by mohl vyprávět). Prvotní nápad byl udělat ilustrace překrýváním žluté, červené a modré, ale výsledek mě moc nenadchl, proto jsem od toho upustila a soustředila se na práci s černou tuší a jako druhou barvu červenou, která se objevuje jen v některých knihách. Výsledný odstín vznikl smícháním červené tuše s červeným inkoustem a slzou modré a žluté tuše, aby více připomínala narezlou barvu krve.

5 PROCES TVORBY

5. 1. První ilustrace

Po zkouškách nastal čas na pokusné ilustrace a na to, abych je mohla vytvářet a dělat s nimi pokusy jsem potřebovala základní textury jako souvislou černou plochu, přechod, pak různě zahuštěné plochy, nějaké textury v červené ploše, další verze textury byly vytvořeny pomocí písku (sehnala jsem si tři hrubosti – jemný, hrubší, malé kamínky), kterým jsem různě pokrývala papír. Zároveň jsem kreslila. Vše jsem pak skenovala.

První ilustrace ještě vznikaly s originální kresbou, kterou jsem promítla přes texturu, postupně jsem však začala inklinovat k čistší ploše a začala jsem kresby nejdříve vektorizovat v Adobe Ilustrátoru tak, aby mně vznikl uzavřený tvar, který jsem vložila do Adobe Photoshopu a pomocí masky vytvořila tvar z příslušné textury. Výhodou práce v Adobe Photoshopu pro mě bylo i to, že textury jdou různě prolínat, násobit přes sebe, přebarvovat, invertovat, ořezávat, zvětšovat, zmenšovat apod.

5. 2. Předměty jako šablona

Jeden příběh mě přivedl na nápad, použít ruku jako šablonu, takže jsem poprosila model, aby mě různě pokládal ruce na papír, případně jsem mu ruce obsypala pískem, a pokryla tuší, kterou jsem rozstříkovala pomocí fixírky. Zkoušela jsem podobným způsobem zachytit i vlasy, to už nedopadlo tak zdařile. Naopak vrstvení větviček do různých úrovní nad papír vytvořilo skvělou plochu plnou mlhavých náznaků a jemných čar, až mě to připomnělo průhled přes stromy v mlze či za šera. Další šablonou byla vlna.

5. 3. Postupné změny v ilustracích

Ilustrace se za pochodu měnily, postupem času jsem se začala zaměřovat spíše na jednoduchost, přesné tvary a rozhodla jsem se skoro

úplně vypustit kresbu, protože ilustrace s ní nezapadaly do souboru a působily velmi cizorodě již na první pohled. Většina prvních ilustrací tedy úplně zmizela, nebo se zcela změnila

5. 4. Řešení písma

Původní záměr byl použít písmo Garamond jakožto dynamickou antikvu. Postupně mě však začal nudit a začala jsem hledat něco kostrbatějšího, nezvyklejšího. Našla jsem písmo Beryllium, které má trochu „sekané“ tvary, vidět je to hlavně ve větší velikosti písma, je zajímavé a výrazné svým vzhledem. Typografii jsem řešila hlavně u titulů knihy¹, kde jsem se snažila vytvořit určitou hierarchii a texty zajímavě umístit na stranu, dále jsem se snažila vytvořit harmonii mezi texty písní a ilustrací, tudíž jsem řešila vhodnou velikost písma (nakonec jsem zvolila 15 bodů), proklad řádků, aby text působil dostatečně vzdušně a dobře se četl, barvu písma, aby se lépe hodila k ilustraci a také umístění. Jelikož se mě stávalo, že text nebyl vždy dostatečně čitelný, hlavně u stran s texturou obsahující spoustu bílých míst a kontrastů, rozhodla jsem se, že texty budou řešeny interaktivně.

5. 5. Přebal

Na přebaly² jsem se rozhodla vytvořit jednoduchou grafiku – název v češtině a v angličtině (pro ozvláštňení je umístěn ve francouzských uvozovkách) a nápis Asonance, abych vyznačila jméno hudební skupiny. Jednoduchost typografie je doplněna o podkladovou texturu, každá kniha má vlastní. Texturu jsem ladila, aby se hodila k vnitřní části knihy a byla dostatečně tmavá, aby text dobře vynikl a šel přečíst.

1 viz obrazová příloha č. 25

2 viz obrazová příloha č. 23

5. 6. *Předsádky*

Pro předsádky jsem vytvořila jednoduchou texturu univerzální pro všechny knihy. Snažila jsem se, aby to byl příjemný přechod mezi přebalem a titulní stranou, proto jsem použila texturu s příjemným rozšuměním a rovnoměrným zatmavením.

5. 7. *Nátisky*

Po vytvoření náhledů jsem se rozhodla vytisknout si náhledy, abych si zkontrolovala velikost písma, barevnost a také vyniknutí na zvoleném papíře.

5. 8. *Kompletace knih*

Výsledné dvoustrany jsem exporovala do pdf, vysázela na formát B1 a nechala vytisknout¹. Snažila jsem se poskládat vše tak, abych využila co nejvíce plochy papíru a zároveň měla dobře směr vláknů papíru. Proto první fáze bylo rozřezání archů na jednotlivé dvoustrany, kde jsem počítala s proužkem na slepení do harmoniky. Dvoustrany jsem rovnou bigovala knihařskou kostkou a následně ohýbala. Vše jsem si pro jistotu nechala vytisknout dvakrát, abych měla případně rezervní materiál v případě pokažení některé stránky či prvku. Jak už to tak bývá, ne vše se mně podařilo udělat dokonale napoprvé a rezervní tisky se hodily.

Další fáze bylo lepení interaktivních prvků a pop-upů², vymýšlení mechanismů pro skryté texty³. Začala jsem těmi jednoduššími, které fungují na bázi kloubu. Průbojníkem jsem do strany prorazila otvor. Výsek jsem podlepla větším kolečkem a přiložila shora prvek (nař. plamínek svíčky). Některé prvky byly pro tento způsob moc malé (např.

1 viz obrazová příloha č. 13

2 viz obrazová příloha č. 14

3 viz obrazová příloha č. 15 a č. 26

stuhy a nebo oběšenkyně)¹, proto jsem na nit provlékla kolečko (u stuh i jednotlivé části), prošila dvojstranu a zezadu zaaretovala. Horní kolečko jsem pak skryla potištěnou vrstvou. K jednodušším prvkům také patří ilustrace, kde je do dvoustrany vyřízlé otevírací okénko a podlepené dalším motivem. Takto je tvořena např. truhla se zlaťáky a krabička s prstenem².

Speciální mechanismus má ilustrace s perlami. Funguje na podobném principu, jako prvky s „klouby“, perly jsou podlepeny malým kolečkem a velkým, který funguje jako zarážka. Perly jsou umístěny v dráze prořízlé do stránky a dá se s nimi pohybovat.

Pro texty jsem vymyslela tři mechanismy. U prvního se text vytahuje za úchyt, který vyčnívá většinou u levé dvoustrany. Mechanismus funguje na bázi pruhu s textem, který je umístěn mezi dvěma vodícími proužky. Aby se text nedal vytáhnout úplně, je jištěn zarážkou a přepážkou. U druhého mechanismu se otevře okno umístěné na stránce. Stránka je prořízlá a nabíhovaná knihařskou kostkou, otvor je podlepen papírem s textem. Třetí způsob jsem použila jen jednou v knize *Ďáblovy námluvy* u ilustrace s krajkou. Stačí zatáhnout za úchyt v horní části stránky a část stránky se shrne a odhalí text. Přijde mi, že tento způsob je podobný shrnutí textilie, proto jsem ho použila právě zde.

Knihy *Čarodějnice z Amesbury* a *Podivný rytíř* ještě obsahují 3D pop-up, kdy se otevře dvoustrana a postaví se na ní krajina. Přesně se jedná o vesničku Amesbury a dvě krajiny s postavami rytíře a panny. U těchto stran jsem si dávala záležet na tom, aby se prvky správně napřímily při otevření, opět složily při zavření a také aby nic nevyčnívalo ze zavřené knihy.

Poté jsem si dvoustrany v knihách složila v pořadí, jak mají jít za sebou, na proužky nalepila oboustranou lepenku a přilepila na sebe.

1 viz obrazová příloha č. 29

2 viz obrazová příloha č. 28

Jako další krok jsem vyrobila desky. Podle knižních bloků jsem si naměřila velikost desek a šířku hřbetu. Kousky lepenky jsem nalepila na svěšovací papír a nechala uschnout. Potom jsem si naměřila velikost potištěného plátna a desky jsem potáhla z vnější strany. Jelikož při mnou zvoleném způsobu zavěšení je vidět rubová strana desek, vylepila jsem potištěným plátnem i tu, aby tam nevznikal nesladěný prostor.

Na závěr jsem bloky zavěsila do desek¹. Na jedné straně blok drží na stejném proužku, jako jsou lepeny jednotlivé stránky, vzadu knihu drží proužek nalepený na deskách, blok je tak stále pohyblivý a knihou se dá lépe listovat.

5. 9. Fotodokumentace

Jelikož nedaleko od místa, kde bydlím, stojí opuštěný kravín se správně hororovou atmosférou, rozhodla jsem se, že ještě, kromě klasické fotodokumentace na čistě bílém pozadí, nafotím i pokusnou sérii fotografií, která využívá atmosféru prostoru kravína².

1 viz obrazová příloha č. 16

2 viz obrazová příloha č. 30

6 TECHNOLOGICKÁ SPECIFIKA

6. 1. Použitý papír

Rozhodla jsem se použít papír Spektrum v bílé barvě, protože na něm dobře vynikne kontrastnost a barevnost černobílých i barevných textur. Navíc je dost pevný a tuhý pro tvorbu interaktivních knih, má příjemný vzhled, barvu i povrch, který má jemnou strukturu, a je vhodný pro tisk.

6. 3. Použitý typ vazby

Zvolila jsem harmonikovou vazbu, protože je vhodná k pop-upovým a interaktivním prvkům. Navíc knihy nejsou rozsahově velké, celkový rozsah všech knih nepřekračuje dvacet stran.

6. 3. Materiál na desky

Přebaly jsem se rozhodla vytisknout na bílé knihařské plátno. Přijde mi, že plátno je vzhledově lákavější, haptičtější a zajímavější než tisk na papír, navíc tak desky jdou potáhnout celé v kuse. Proto jsem si koupila zásobu plátna Savana v odstínu 5020 E., které má podobný odstín papíru. Desky jsou vyrobeny z 2,5 mm silné kašírované lepenky (kromě hřbetu, ten je z lepenky silné 1 mm). Vše je slepené pomocí disperzního lepidla Dispercol, které jsem zředila vodou, aby s ním plátno šlo dobře natřít a nalepit.

6. 4. Použitá technologie tisku

Hotovou práci jsem si nechala vytisknout na plotru Arizona GT 250, který funguje na principu digitálního tisku. Tuto variantu jsem zvolila proto, že tiskárna využívá inkoust stabilizovaný UV zářením, který je pomocí hlavy s tryskami nanášen na papír principem řízené kapky. Přijde mi to velmi podobné principu, kterým jsem ilustrace vytvářela, navíc písmo nemá tak „dokonale“ přesně ohraničený tvar (podobně jako při

práci se šablonou). Tiskárna navíc zvládne potisknout libovolný materiál, proto je možné udržet celou knihu v jedné technologii tisku. Malá nevýhoda podle mého názoru je, že tisk je na dotek trochu lepivý a má výrazné aroma, přesto však klady převyšují zápory.

6. 5. Lepení knih

Knihy jsem lepila pomocí oboustranné lepicí pásky 3M, která skvěle drží, práce s ní je rychlá a jednoduchá, dobře se hodí k rychlé a hlavně čisté kompletaci harmonikové vazby.

7 POPIS DÍLA

Původně knihy měly být jen tři, dvě písničky v každé knize, nakonec jsem se však rozhodla dát každou píseň do své knížky. Celkem tak vzniklo šest knih nazvaných podle názvů písní – Bratrova pomsta, Čarodějnice z Amesbury, Dva havrani, Ďáblový námluvy, Podivný rytíř a Pomáhej nám svatý Jiří. Ke knihám je ještě přiloženo CD v bookletu, který jsem se snažila sladit s přebaly knih¹.

7. 1. Popis jednotlivých knih

Knih s názvem Bratrova pomsta² obsahuje titulní dvoustranu s červenou texturou, šest ilustrovaných dvoustran, tři z nich obsahují interaktivní prvek. Tiráž doplňuje jednoduchá ilustrace.

Knih s názvem Čarodějnice z Amesbury³ obsahuje titulní dvoustranu s červenou texturou, sedm ilustrovaných dvoustran, čtyři z nich obsahují interaktivní prvek a jedna jednoduchý pop-up. Tiráž doplňuje jednoduchá ilustrace.

Knih s názvem Dva havrani⁴ obsahuje titulní dvoustranu s černou texturou, pět ilustrovaných dvoustran, čtyři z nich obsahují interaktivní prvek. Tiráž doplňuje jednoduchá ilustrace.

Knih s názvem Ďáblový námluvy⁵ obsahuje titulní dvoustranu s černou texturou, šest ilustrovaných dvoustran, pět z nich obsahuje interaktivní prvek. Tiráž doplňuje jednoduchá ilustrace.

Knih s názvem Podivný rytíř⁶ je podle mě nejsložitější knihou, obsahuje titulní dvoustranu s černou texturou, osm ilustrovaných

1 viz obrazová příloha č. 24

2 viz obrazová příloha č. 17

3 viz obrazová příloha č. 18

4 viz obrazová příloha č. 19

5 viz obrazová příloha č. 20

6 viz obrazová příloha č. 21

dvoustran, šest z nich obsahuje interaktivní prvek a dvě pop-up. Tiráž doplňuje jednoduchá ilustrace.

Kniha s názvem Pomáhej nám svatý Jiří¹ obsahuje titulní dvoustranu s černou texturou, sedm ilustrovaných dvoustran, pět z nich obsahují interaktivní prvek. Tiráž doplňuje jednoduchá ilustrace.

1 viz obrazová příloha č. 22

8 PŘÍNOS PRÁCE PRO DANÝ OBOR

Své knihy jsem pojala jako experiment, jak po vzhledové stránce, kde jsem se snažila o zajímavé pojetí ilustrací kombinováním ruční práce s šablonou, pískem a kresbou, tak po technické stránce, kde jsem se snažila rozvinout a zúročit nabyté zkušenosti a vymyslet zajímavé a hravé pohyblivé prvky. Každá kniha je trošku odlišná od ostatních a zároveň tvoří ucelený cyklus.

9 SILNÉ STRÁNKY A SLABÉ STRÁNKY

9. 1. Silné stránky

Myslím, že ilustrace mají expresivní náboj, příjemně doplňují děj a technicky působí zajímavě, něco podobného není vidět na každém rohu. Interaktivní stránky příjemně zpestřují prohlížení knihy, divák by u knihy neměl zívat nudou.

9. 2. Slabé stránky

Trochu mě mrzí, že celkově jsou ilustrace na různé úrovni a s některými bych ještě ráda více pracovala nebo je pozměnila, doladila nebo lépe vymyslela. Určitě bych našla ještě spoustu věcí, které by se mohly dotáhnout k dokonalosti.

Také jsem se snažila o perfektní knihařské zpracování knih, ne vždy to vyšlo na sto procent dokonale.

Také si myslím, že knih je možná až moc a v tak velkém množství spousta věcí zcela nevynikne, jak by mohlo, kdyby knihy byly např. jen tři, avšak bylo mi líto je všechny nedokončit, protože v každé jsem si našla oblíbený prvek nebo ilustraci, kvůli kterému jsem chtěla knihu dotáhnout do (šťastného) konce.

10 SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ

a) Knižní a periodická literatura

1. Hyland, A. *The Picture Book: Contemporary Illustration*, Laurence King, 2010. ISBN 978-1-85669-607-4
2. NESS, Patrick. *Volání netvora*. 1. vyd. Ilustrace Jim Kay. V Brně: Jota, 2012. ISBN 978-80-7462-151-2.
3. Birmingham, D. *Pop-up pas à pas: Tout ce que vous devez savoir pour créer et réaliser des pliages en 3D*, Marabout, 2014. ISBN 978-2-501-07776-7

b) Internetové zdroje

1. *Asonance* [online]. [cit. 2016-02-10]. Dostupné z: <<http://www.texty-pisni.eu/asonance>>.
2. *Volání netvora* [online]. [cit. 2016-04-20]. Dostupné z: <<http://www.cbdb.cz/kniha-66025-volani-netvora-a-monster-calls?show=zajimavosti>>.
3. *Andrew Bannecker* [online]. [cit. 2016-04-20]. Dostupné z: <<http://www.andrewbannecker.com/blog>>.
4. *Deanne Cheuck* [online]. [cit. 2016-04-20]. Dostupné z: <<http://grainedit.com/index.php?s=deanne&x=0&y=0>>.
5. *Nomoco* [online]. [cit. 2016-04-20]. Dostupné z: <<http://www.pocko.com/talent/nomoco/>>.

6. *Jim Kay* [online]. [cit. 2016-04-20]. Dostupné z: <<http://www.jimkay.co.uk/gallery/>>.

7. *A Monster Calls by Patrick Ness*[online]. [cit. 2016-04-20]. Dostupné z: <<https://vulpeslibris.wordpress.com/2011/06/08/a-monster-calls-by-patrick-ness/>>.

11 RESUMÉ

As my bachelor topic I have chosen a Cycle of authors' books on theme... I have tried to depict songs of music group named Asonance. I created six books, for every song one book. Their names are Bratrova pomsta, Čarodějnice z Amesbury, Dva havrani, Ďáblovy námluvy, Podivný rytíř and Pomáhej nám svatý Jiří. The czech texts have origin in old english ballads. The books also include interactive and pop-up elements.

The plot of songs is mostly little brutal, so I tried to fit technique to type of illustrations. I used black and red ink and blow it through airbrush painter over the sand, which I used as a stencil. I scanned this texture to computer and then edited in Adobe Photoshop. I tried to combine textures with traced drawings.

When I had illustrations, I put them to Adobe InDesign and made typography. I used font named Berylium, because it has more angular shapes than classical fonts - as for example Garamond.

Books are not only about the illustration but also about the book-making itself. Important for me was the selection of the right paper to bookblock my choice was Spektrum, which is wonderful paper in natural white color, and buckram to covers. I had to create interactive elements and at the end binding of the books too. I used Z fold type of binding in hard covers.

The whole work was full of experience for me. I really liked experimenting with ink textures and creating illustrations. Making interactive elements was more difficult for me, I am not technical type of person, but I am satisfied with result.

12 SEZNAM PŘÍLOH

12. 1. Semestrální a klauzurní práce

- Obrazová příloha č. 1 – Noc a den
- Obrazová příloha č. 2 – Šperky z papíru
- Obrazová příloha č. 3 – Pohádky bratří Grimmů
- Obrazová příloha č. 4 – Vodník
- Obrazová příloha č. 5 – Šanson
- Obrazová příloha č. 6 – 3 místa
- Obrazová příloha č. 7 – Alenka v říši divů
- Obrazová příloha č. 8 – Růže pro Algernon

12. 2. Inspirační zdroje

- Obrazová příloha č. 9 – Andrew Bannecker
- Obrazová příloha č. 10 – Deanne Cheuck
- Obrazová příloha č. 11 – Nomoco
- Obrazová příloha č. 12 – Jim Kay

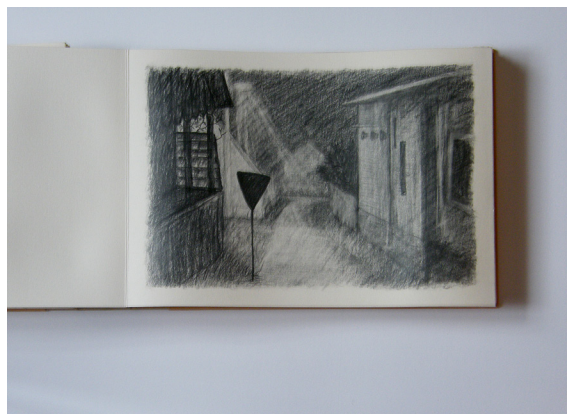
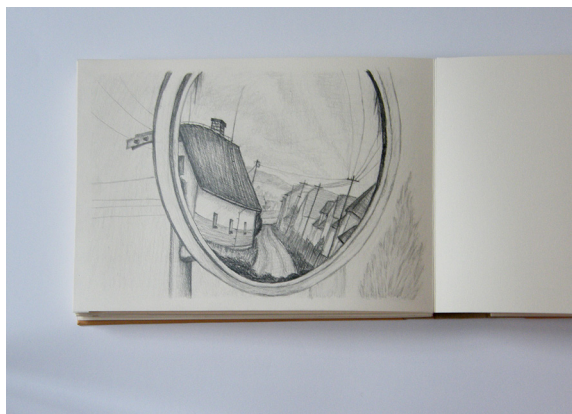
12. 3. Bakalářská práce

- Obrazová příloha č. 13 – Ukázka tisku
- Obrazová příloha č. 14 – Ukázka tvorby pop-upu
- Obrazová příloha č. 15 – Ukázka tvorby mechanismu textových polí
- Obrazová příloha č. 16 – Ukázka tvorby desek
- Obrazová příloha č. 17 – Náhledy stran knihy Bratrova pomsta
- Obrazová příloha č. 18 – Náhledy stran knihy Čarodějnice
z Amesbury
- Obrazová příloha č. 19 – Náhledy stran knihy Dva havrani
- Obrazová příloha č. 20 – Náhledy stran knihy Ďáblový námluva
- Obrazová příloha č. 21 – Náhledy stran knihy Podivný rytíř
- Obrazová příloha č. 22 – Náhledy stran knihy Pomáhej nám
svatý Jiří

- Obrazová příloha č. 23 – Přebaly knih
- Obrazová příloha č. 24 – Booklet na CD
- Obrazová příloha č. 25 – Titulní strany
- Obrazová příloha č. 26 – Textové mechanismy
- Obrazová příloha č. 27 – Pop-upy
- Obrazová příloha č. 28 – Vyklápěcí okna
- Obrazová příloha č. 29 – Posuvné a otočné prvky
- Obrazová příloha č. 30 – Fotodokumentace ve starém kravíně

Semestrální a klauzurní práce

Obrazová příloha č. 1 – Noc a den, 2013, vlastní foto

Obrazová příloha č. 2 – Šperky z papíru, 2014, vlastní foto

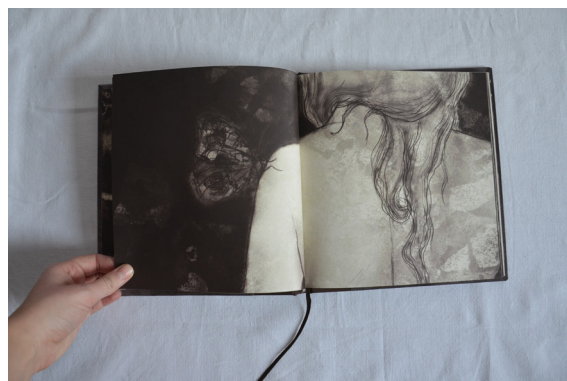
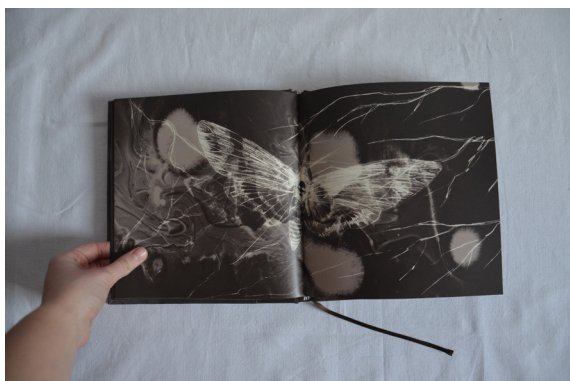
Obrazová příloha č. 3 – Pohádky bratří Grimmů, 2013, vlastní foto

Obrazová příloha č. 4 – Vodník, 2014, vlastní foto

Obrazová příloha č. 5 – Šanson, 2014, vlastní foto

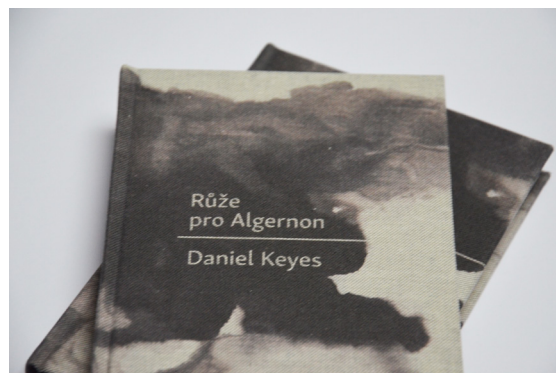
Obrazová příloha č. 6 – 3 místa, 2015, vlastní foto

Obrazová příloha č. 7 – Alenka v říši divů, 2016, vlastní foto

Obrazová příloha č. 8 – Růže pro Algernon, 2015, vlastní foto

Inspirační zdroje

Obrazová příloha č. 9 – Andrew Bannecker

zdroj: <<http://www.andrewbannecker.com/blog>>

Obrazová příloha č. 10 – Deanne Cheuck

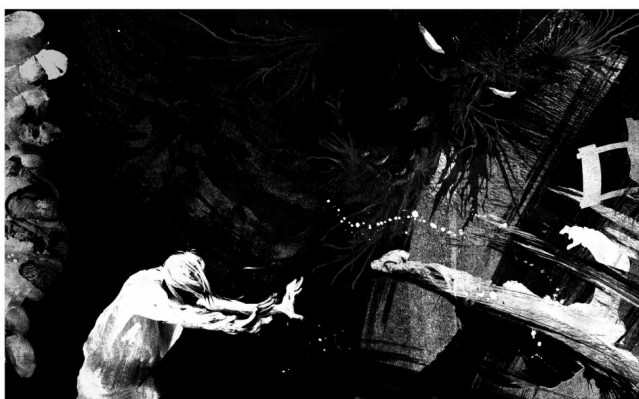
zdroj: <<http://grainedit.com/index.php?s=deanne&x=0&y=0>>

Obrazová příloha č. 11 – Nomoco

zdroj: <<http://www.pocko.com/talent/nomoco/>>

Obrazová příloha č. 12 – Jim Kay

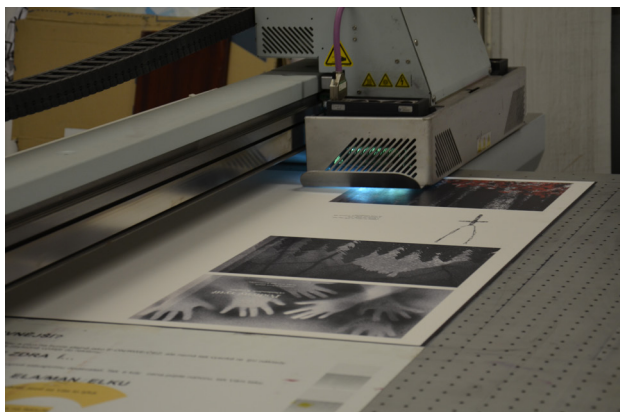

zdroj: <<http://www.jimkay.co.uk/gallery/>>

zdroj: <<https://vulpeslibris.wordpress.com/2011/06/08/a-monster-calls-by-patrick-ness/>>

Bakalářská práce

Obrazová příloha č. 13
- Ukázka tisku,

Obrazová příloha č. 14
- Ukázka tvorby pop-upu,
vlastní foto

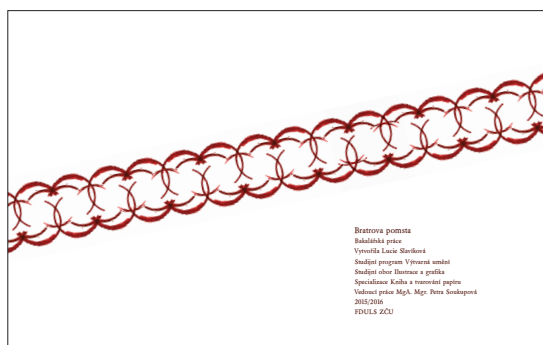
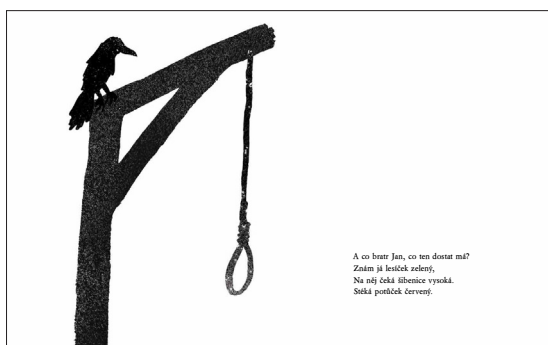
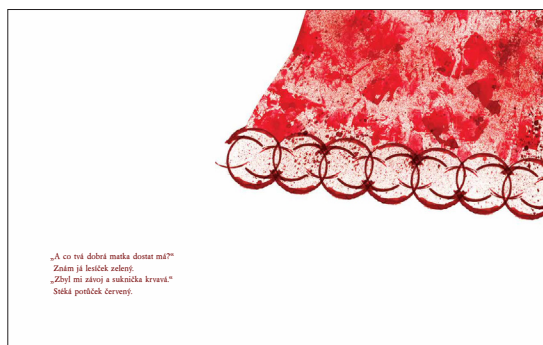
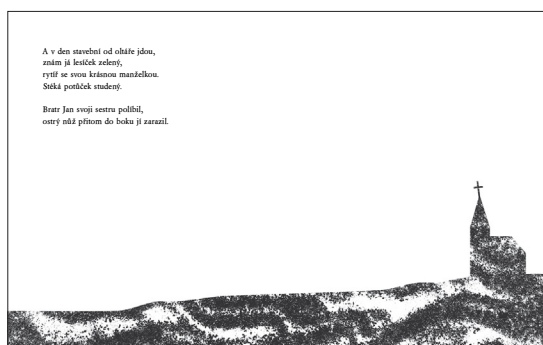
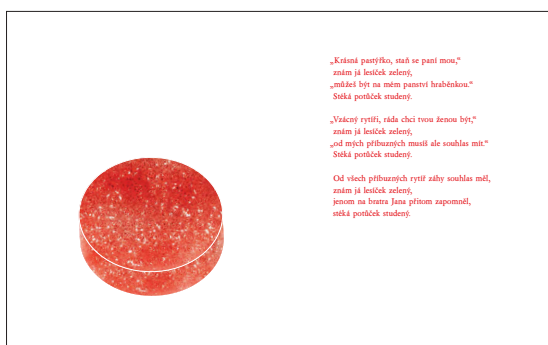

Obrazová příloha č. 15
- Ukázka tvorby mechanismu
textových polí,
vlastní foto

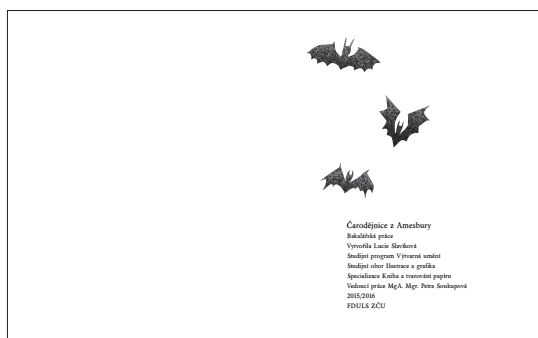
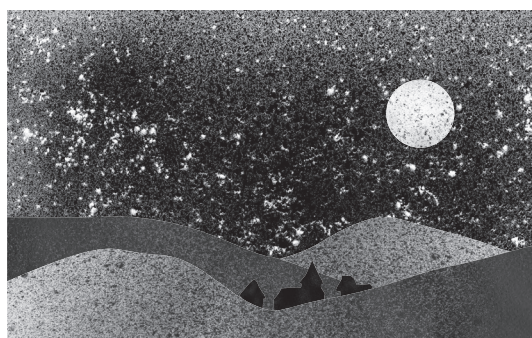
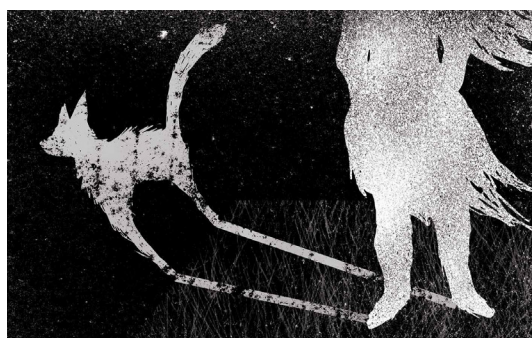
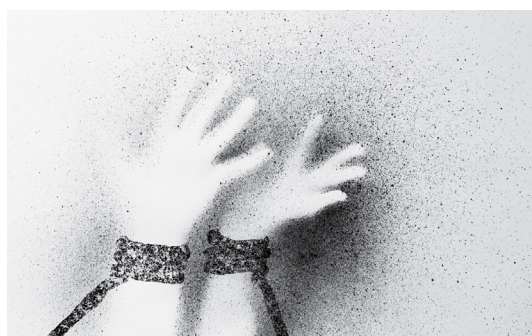
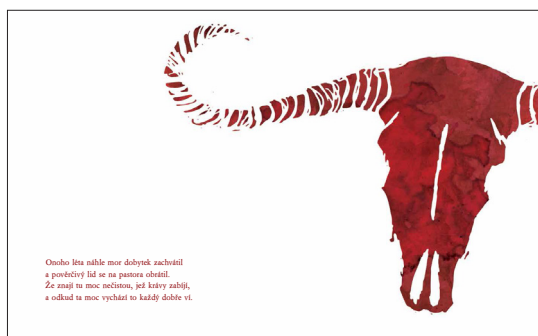
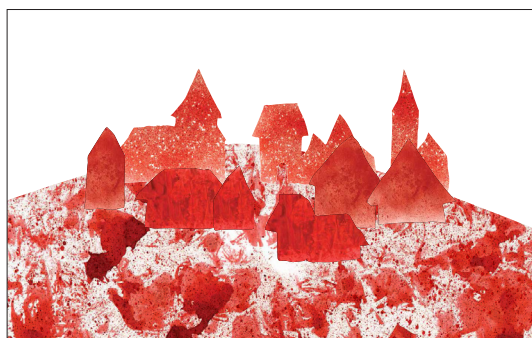
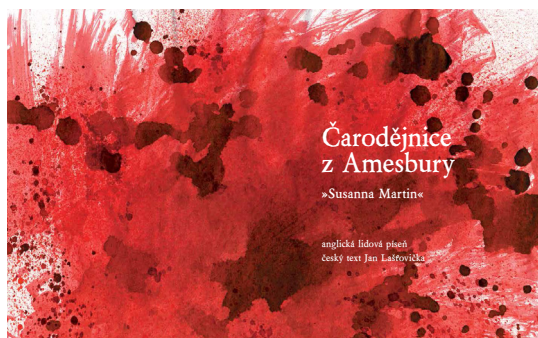

Obrazová příloha č. 16
- Ukázka tvorby desek,
vlastní foto

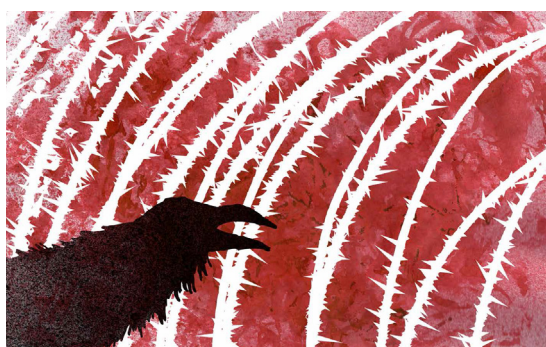
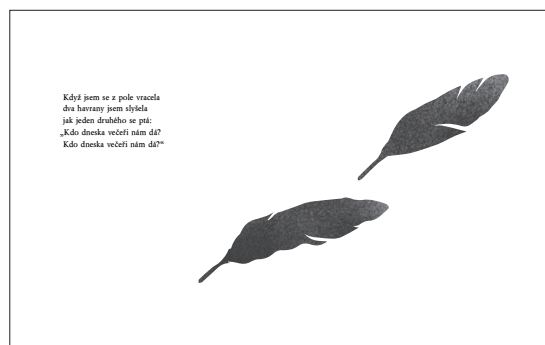
Obrazová příloha č. 17 – Náhledy stran knihy Bratrova pomsta, vlastní foto

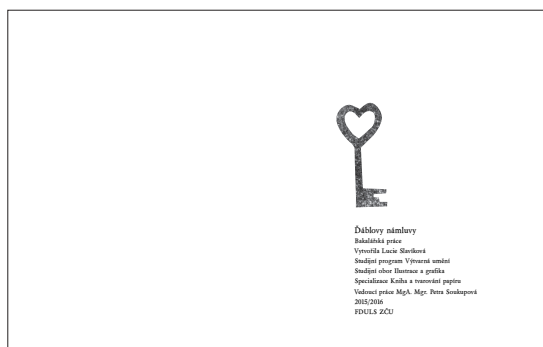
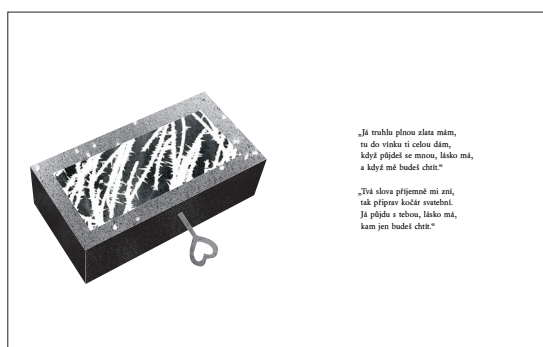
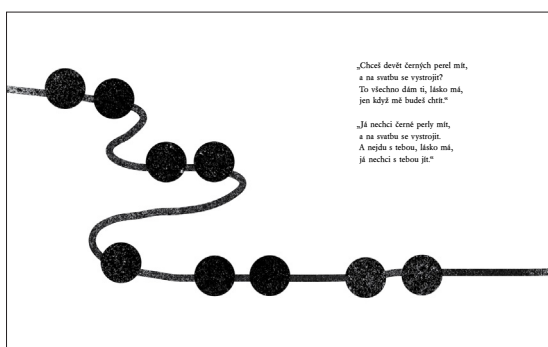
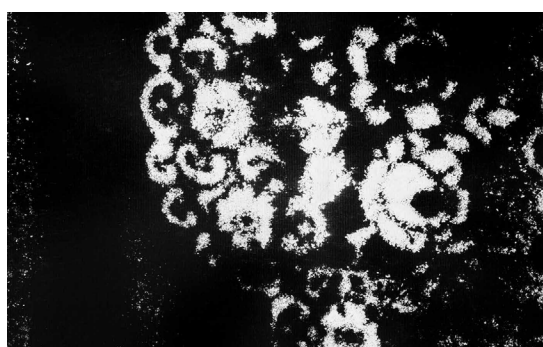
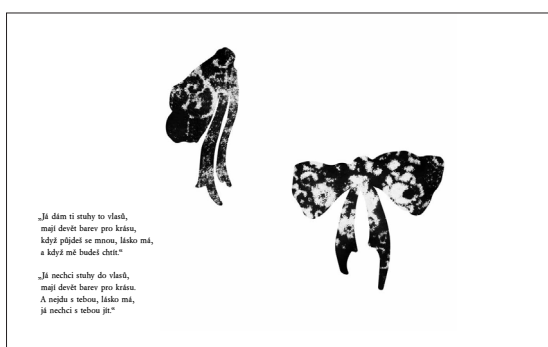
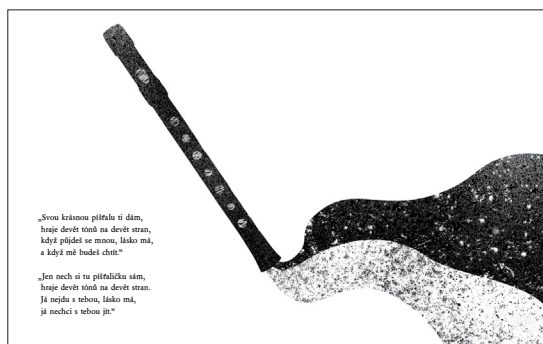
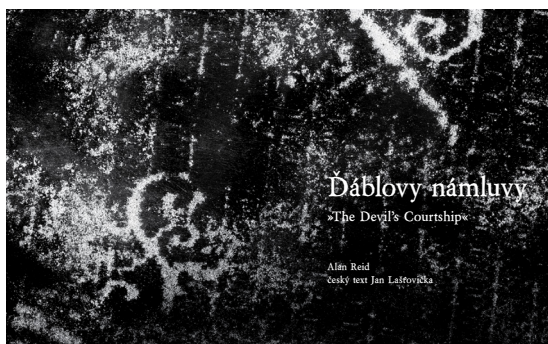
Obrazová příloha č. 18 – Náhledy stran knihy Čarodějnice z Amesbury, vlastní foto

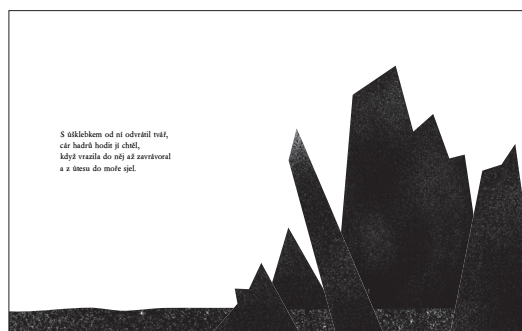
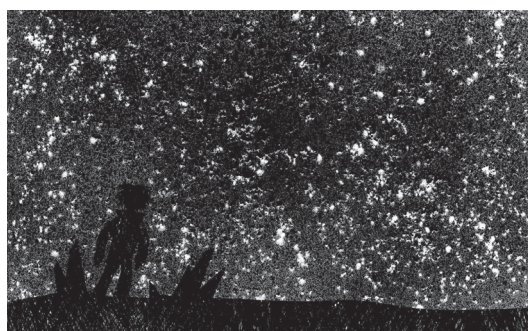
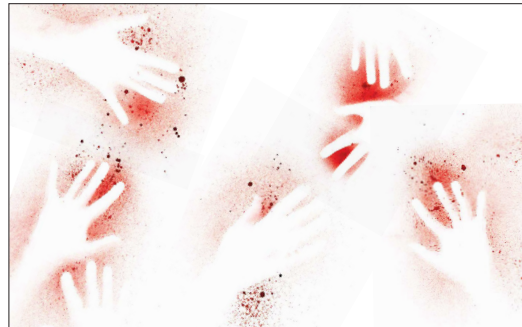
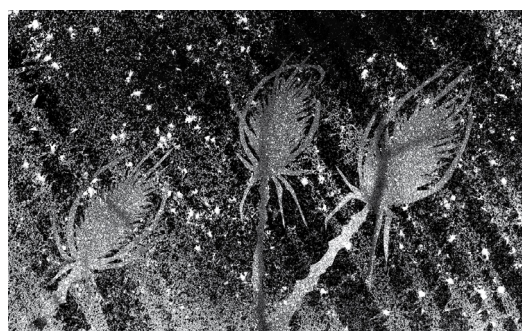
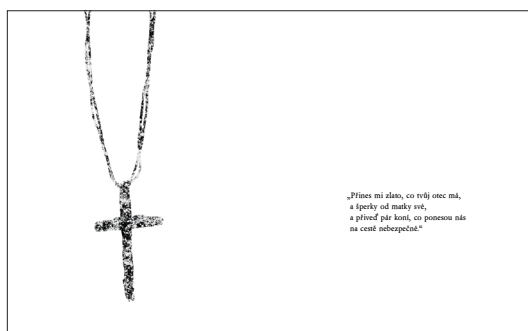
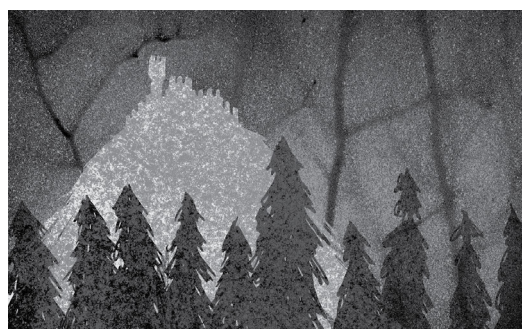
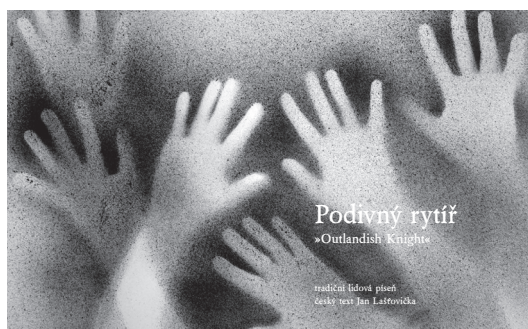
Obrazová příloha č. 19 – Náhledy stran knihy Dva havrani, vlastní foto

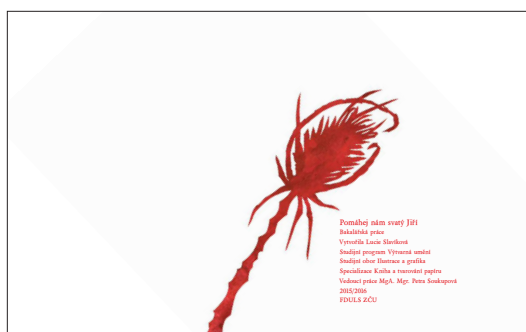
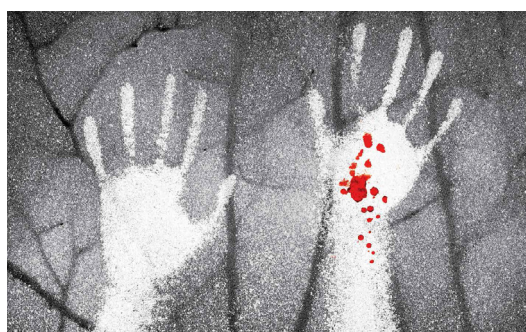
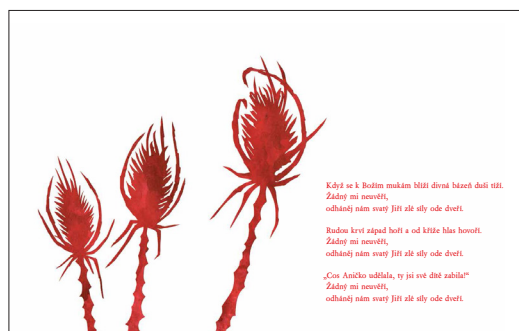
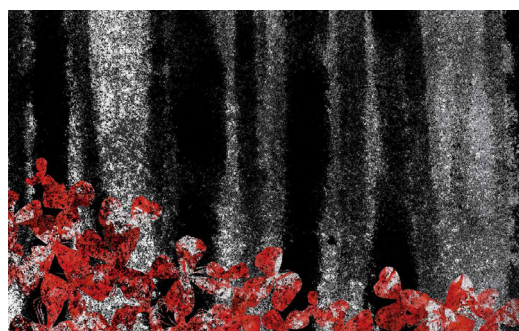
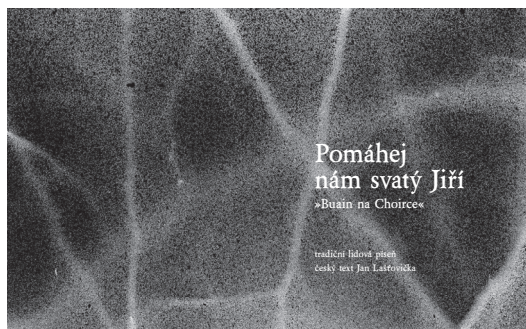
Obrazová příloha č. 20 – Náhledy stran knihy *Ďáblovy námluvy*, vlastní foto

Obrazová příloha č. 21 – Náhledy stran knihy Podivný rytíř, vlastní foto

Obrazová příloha č. 22 – Náhledy stran knihy Pomáhej nám svatý Jiří, vlastní foto

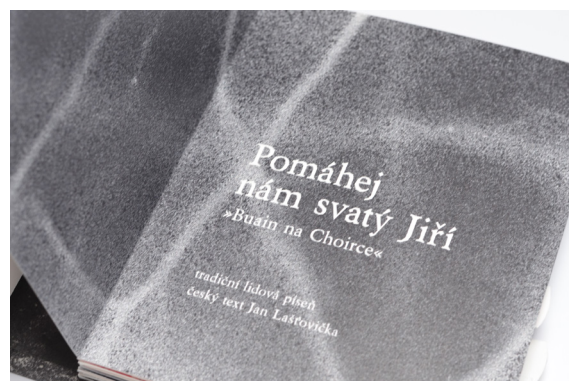
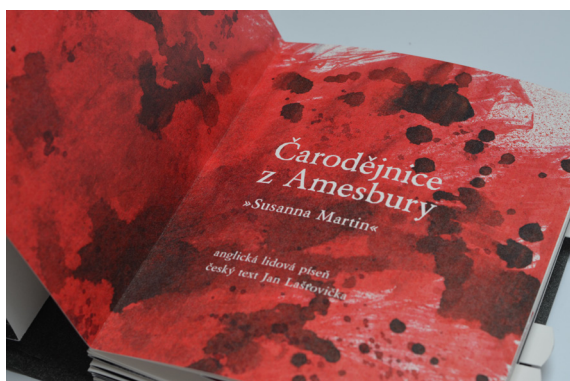
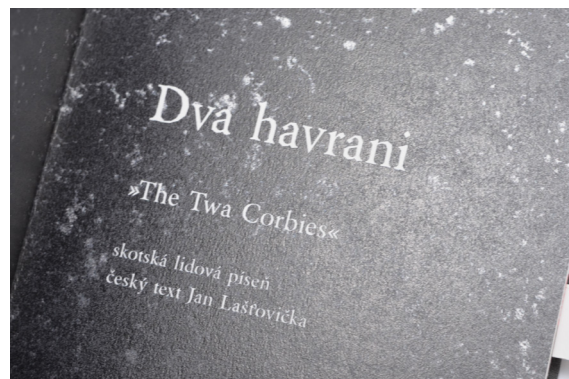
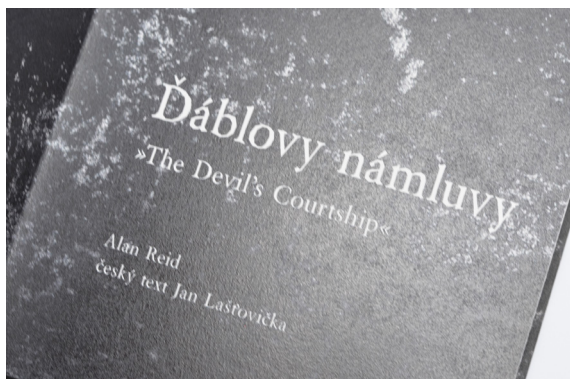
Obrazová příloha č. 23 – Přebaly knih, vlastní foto

Obrazová příloha č. 24 – Booklet na CD, vlastní foto

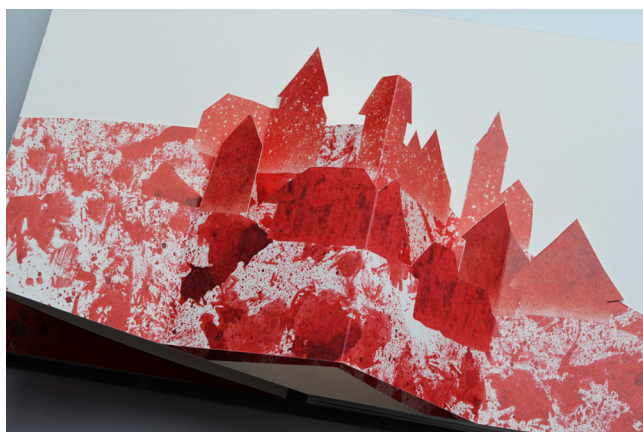
Obrazová příloha č. 25 – Titulní strany, vlastní foto

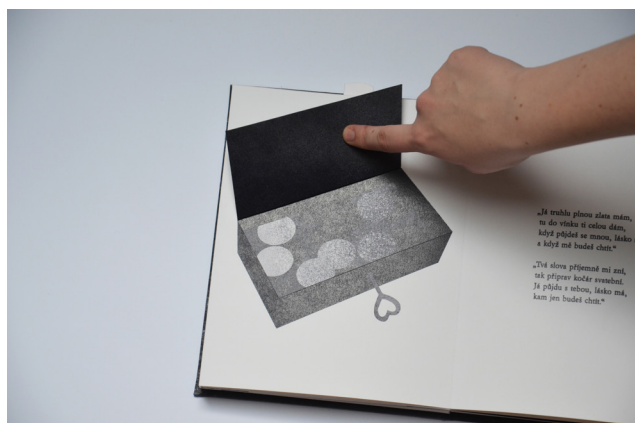
Obrazová příloha č. 26 – Textové mechanismy, vlastní foto

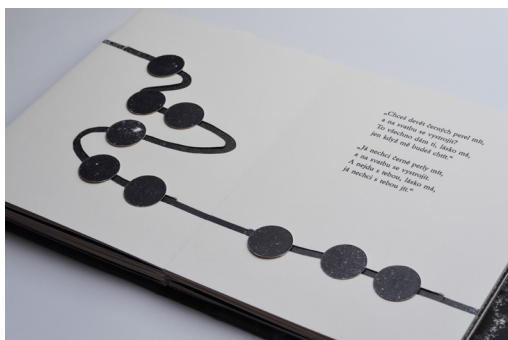
Obrazová příloha č. 27 – Pop-upy, vlastní foto

Obrazová příloha č. 28 – Vyklápěcí okna, vlastní foto

Obrazová příloha č. 29 – Posuvné a otočné prvky, vlastní foto

**Obrazová příloha č. 30 – Fotodokumentace ve starém kravíně,
vlastní foto**

