

Západočeská univerzita v Plzni

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Bakalářská práce

2021

Yuliya Lupsiakova

Západočeská univerzita v Plzni

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Bakalářská práce

AUTORSKÁ KNIHA

Yuliya Lupsiakova

Plzeň 2021

Západočeská univerzita v Plzni

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Katedra výtvarného umění
Studijní program Výtvarná umění
Studijní obor Ilustrace a grafika
Specializace Ilustrace Grafika

Bakalářská práce

AUTORSKÁ KNIHA

SHORA

Yuliya Lupsiakova

Vedoucí práce: prof. Mikoláš Axmann
Katedra výtvarného umění
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
Západočeské univerzity v Plzni

Plzeň 2021

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: **Yuliya LUPSIAKOVA**
Osobní číslo: **D18B0188P**
Studijní program: **B8206 Výtvarná umění**
Studijní obor: **Ilustrace a grafika, specializace Ilustrace Grafika**
Téma práce: **AUTORSKÁ KNIHA**
Zadávající katedra: **Katedra výtvarného umění**

Zásady pro vypracování

Tvůrčí záměr: tvorba autorské knihy min. 40 stran s vlastními ilustracemi a textem

Způsob realizace: kombinace způsobů tisku

Cíl: ohledávat hranice knihy a žánru autorské knihy

Předpokládaný charakter výstupu: autorská kniha o minimálním formátu A5, tištěná minimálně ve 2 kusech

Rozsah průvodní zprávy: 4 normostrany

Termínovník postupu práce:

říjen – skicy

listopad – přípravné kresby, technické zkoušky ilustrací

prosinec – technické zkoušky ilustrací

leden – technické zkoušky knižní vazby, realizace finálních ilustrací, maketa

únor – sazba textu a ilustrací, realizace finálních ilustrací

březen – dokončení sázení textu a ilustrace, tisk knihy, teoretická část bakalářské práce

duben – vazba knihy, teoretická část bakalářské práce

Rozsah teoretické části: **min. 4 normostrany textu**
Rozsah praktické části: **vyplyne ze zpracování BP**
Forma zpracování bakalářské práce: **tištěná**

Seznam doporučené literatury:

Krejča, Aleš, Techniky grafického umění : Průvodce pracovními postupy a dějinami originální tiskové grafiky , Praha, Artia 1981
Grapheion : Evropská revue o moderní grafice, umění knihy, tisku a papíru , Praha, Středoevropská galérie a nakladatelství 1997
Bohuslav Blažej, Grafická úprava tiskovin, Praha 1990
Macuo Bašó. Pár much a já. Malý výbor z japonských haiku Dharmagaia, Praha 1996
Andrus Gorvat Rádio „Prudok“. Deník Minsk, Medison 2017
Charms, Daniil Ivanovič Deníky a protokoly Brody, 1996

Vedoucí bakalářské práce: **Prof. akad. mal. Mikoláš Axmann**
Katedra výtvarného umění

Oponent bakalářské práce: **MgA. Said Ismail**
Katedra výtvarného umění

Datum zadání bakalářské práce: **31. října 2020**
Termín odevzdání bakalářské práce: **30. dubna 2021**

L.S.

Doc. akademický malíř Josef Mištera
děkan

Mgr. Jindřich Lukavský, Ph.D.
vedoucí katedry

Prohlašuji, že jsem umělecké dílo vypracoval(a) samostatně a nejedná se o plagiát.

Plzeň, květen 2021

.....
podpis autora

Poděkování

Děkuji prof. akad. mal. Mikoláši Axmannovi
za odborné vedení mé bakalářské práce, poskytování rad a inspirace.

OBSAH

1. ÚVODEM	1
2. MOTIVACE K VÝBĚRU TÉMATU	2-3
2.1 Babička	
2.2 Inspirace městem	
3. PROCES TVORBY	4-5
3.1 Tvorba ilustrací	
3.2 Finální zpracování	
4. POPIS DÍLA	6
5. SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ	,7
5.1 Literatura	
5.2 Internetové zdroje	
6. RESUMÉ	8
7. SEZNAM OBRAZOVÝCH PŘÍLOH	9 - 34
7.1 inspirace	
7.2 Přípravné skici	
7.3 Varianty storyboardu	
7.4 ilustrace	

1. ÚVODEM

Učelem mé práce je v první řadě vzpomínka na moji babičku a prostřednictvím takového zvláštního odvolání k ní přes dopis, pokus dotknout se tématu života jako takového. Životy obyčejných lidí. Nahlédnout do života na venkově. Také bych chtěla říci, že tato práce a celá cesta ,kterou jsem prošla silně mne ovlivnila.

2. MOTIVACE K VÝBĚRU TÉMATU

Musím říct, že cesta k tématu, která se nyní zdá neotřesitelná, nebyla tak přímá a snadná.

Na začátku jsem si byla jistá pouze s jedinou věcí, že chci udělat knížku. Autorská kniha jako samostatná výtvarná kategorie byla pro mě něčím úplně novým a neprozkoumaným. Pokud vím, v běloruském prostředí, odkud pocházím, se lidé bohužel nezabývají tvorbou autorských knih. Ve druhém ročníku studia v letním semestru jsme už měli za úkol vytvořit knihu, ale protože byla výuka převedena do distančního režimu, byla práce odevzdána jako maketa v elektronické podobě a důležitá část práce, včetně tisku, vazby, výběru papíru atd., nebyla provedena. To je další důvod, proč jsem si vybrala tento způsob vyprávění. Chtěla jsem pochopit strukturu knihy, prozkoumat jí hranice, pokusit se vyprávět příběh s využitím její trojrozměrného prostoru, který rovnocenně umožňuje vnímání myšlenky slovesné i vizuální.

Dlouho jsem přemýšlela o tom, jaký to bude příběh.

Začala jsem hledat. Putovala jsem od jednoho tématu k druhému a nakonec jsem byla úplně ztracena. Díky včasné radě pana profesora Axmanna jsem se rozhlédla kolem sebe a přemýšlela o tom, co je opravdu důležité a blízké mi. Takto jsem se rozhodla udělat knihu o své babičce, která už není. Jsem mu za to velmi vděčná.

2.1 BABIČKA

Vzpomínky na ni jsou velmi jasné - dům na vesnici, její barevné šaty, jídlo z pece, hustý les, harmonika. Babička byla velmi starostlivá, pracavita zábavná a ničeho se nebála. Vzpomínám si na to všechno očima dítěte, a proto vzpomínky nejsou zahaleny něčím špatným.

Strávila jsem s ní celé dětství. Myslím, že stejně jako mnoho dětí jsem velmi milovala svou babičku a vždy jsem hledala

útěchu v jejích objetích a v kapsách cukroví. Čas utíkal. Vyrůstala jsem a jako dospělá jsem ji viděla už velmi zřídka. Teď mě to mrzí.

Babička zemřela minulou zimu. Najednou odešla a nerozloučila se se mnou. Myslím, že se na mě urazila, protože jsem jí zapomněla zavolat...

2.2 Inspirace městem

Na konci zimního semestru, během karantény, jsem jela domů do Běloruska. Město, ve kterém jsem vyrostla sloužilo jako podnět k zahájení práce a jako silný zdroj inspirace.

Jeho ulice, autentické budovy, dřevěné domy , šikmé střechy, schody do podkroví, se stali základem pro vyjádření mého příběhu a životy obyčejných a civilních lidí (jako byla babička), pod těmito střechami - to mě velice fascinovalo.

3. PROCES TVORBY A TECHNIKA

Když jsem se konečně rozhodl pro toto téma, začala jsem kreslit. Hodně jsem chodila po městě a fotila. Chtěla jsem pochopit, jak sdělit co nejvíce informací a hlavních rysů místa řadou ilustrací.

Souběžně s tím jsem kreslila malé skicy a začala pracovat nad storyboardem k kniže.

Na začátku jsem nemyslela na detaily, chtěla jsem dát dohromady celou strukturu knihy.

Během toho všeho se forma příběhu několikrát změnila. Tak například recept na babiččiny knedlíky který jsem navrhovala na začátku byl nahrazen mým dopisem babičce a kniha byla obohacena o další vrstvy a podtémata.

3.1 Tvorba ilustrací

Obrazová linie v kniže se dělí na dvě části:

první je tématem města, které je vyjádřeno prostřednictvím obrazů domů a černých střech. Vyzkoušela jsem různé materiály ale nevhodnějším jsem našla černý měkký suchý pastel. Umožnilo to rychle a expresivně kreslit. Tento materiál umožňoval pracovat se škálou přechodů od bílé do černé, stejně jako s různými strukturami, od drsných po hladkých.

Dovolil také rychle a současně pracovat na velkých plochách a na jemných detailech. Další část zachycuje různá místa a věci z prostředí babičky.

Snažila jsem se, aby lineární kresby fungovaly tak, aby čtenáře provedly zevnitř a umožnily mu trochu se přiblížit a prozkoumat detaly.

Nakreslené kolo, klíč na hřebíku, ptačí klec, brýle babičky, harmonikář - jednoduchý výjev, přinášející informace o minulem životě minulem babičky. Kreslila jsem tyto kresby šedou pastelkou.

Mohu říci, že hodně papíru bylo zničeno, než jsem dostala ke kresbám, které lze vidět ve finální verzi. Navzdory své vizuální jednoduchosti se ukázalo, že to není tak snadné.

Stalo se, že jsem nejprve začala pracovat pouze s ilustracemi, text přišel až potom. Probuzené vzpomínky vyvolaly různé emoce. Přemýšlela jsem o tom, co bych já chtěla babičce říct, a rozhodla jsem se, že napíšu dopis, ve kterém se pokusím sdělit osobní hlubokou myšlenku. Tak se objevil dopis, který se později stal jádrem pro propojení všeho dohromady a dokončení celé knížky.

Abych se docílil napětí, několik dvoustran doplnila jsem vakáty se stručnými citáty zpráv z rádia.

Řádky textu umístěné vlevo dole se zde používají k vytvoření dalšího rozměru příběha v kniže.

3.2 Finální zpracování

Naskenované kresby jsem jen trochu zpracovala ve Photoshopu. Poté začala v Indesignu vytvářet maketu na základě hotových skic. Pro sazbu textu jsem zvolil písmo **Montserrat**. Když byla dokončena finální verze makety, začala jsem se připravovat na tisk. V této fázi rozhodla jsem se, jaký druh papíru to bude a jaká vazba. Vyzkoušela jsem tisk na různý papíry ale pro finální verzi jsem připravila papír SHAGAL 130g. Matný povrch, neprůhlednost a přirozeně bílý odstín byly při této volbě velkým plusem. Ve fázi tisku se objevily drobné problémy, respektive bylo nutné najít takový režim a softwarové nastavení, aby naskenované a mírně zpracované ilustrace vypadaly alespoň trochu podobně jako ty původní. Vyzkoušela jsem různé tiskárny v Plzni. Nejvíc ze všeho jsem byla spokojena s verzí, kterou jsem vytiskla na naší škole, plus dívka, která tam pracuje, mi dala pár praktických tipů ohledně vazby knihy, za kterou jsem jí velmi vděčná. Vazbu jsem zvolila klasickou V8 - tento typ vazby patří mezi tuhé vazby. Jedná se o šitou vazbu s tvrdými knižními deskami.

4. POPIS DÍLA

Konečná verze díla je kniha v pevné vazbě,
o velikosti 19 cm x 21,5 cm,
s vlastními ilustracemi a textem,
vytištěná ve dvou kusech.

Na obálce je vytištěna ilustrace s názvem knihy.

Obě předsadky obsahují ilustrace, které jsou součástí příběhu. Zobrazují šnůru s prádlem. Motiv pradla lze vysledovat v celé knize. Nekonečná snůra pokračuje ve své cestě směrem od předsadek ke středu. Snůra se táhne přes frontispis, kde se na květovaném županu babičky objevuje barva.

Pak následuje titulní stránku a je ztracena uprostřed. Pak šnůra se znovu objeví, téměř na konci.

Vítr jí strhne barevné prádlo a rozptýlí ho všude a jen černý, nehybný kabát zůstane viset na dvoře.

7.SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ

7.1 Literatura:

KREJČA, Aleš. Grafické techniky. 3 vyd. Praha: Aventinum, 1995. 205 s. ISBN 80-85277-48-4

KAČEROVSKÁ, Julie. Kniha – objekt ve veřejném prostoru. Kniha jako forma umění. Vysoké učení technické, Fakulta výtvarných umění, 2013.

Bohuslav Blažej, Grafická oprava tiskovin, Praha 1990

Grapheion: Evropská revue o moderní grafice, umění knihy? tisku a papíru, Praha, Středoevropská galérie a nakladatelství 1997

PeCina, M., Knihy a typografie. Host, 2017, ISBN 978-80-7577-040-0

7.2 Internetové zdroje:

Inciklopedie Knihy

https://www.encyklopedieknihy.cz/index.php?title=Kategorie:Ti%C5%A1t%C4%9Bn%C3%A1_kniha

AUTORSKÁ KNIHA – STŘET TRADICE A EXPERIMENTU

https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=49252

RESUMÉ

The final version of the work is a hardcover book,
19 cm x 21.5 cm,
with own illustrations and text,
printed in two pieces.

The purpose of my work is primarily to remember my grandmother and through such a special appeal to her through a letter, to try to touch on the subject of life as such. The lives of ordinary people. An insight into rural life. I would also like to say that this work and the whole journey I went through strongly influenced me.

SEZNAM OBRAZOVÝCH PŘÍLOH

1.Inspirace a fotografie motivů	10 - 14
2.Přípravné skici a kresby	15-22
3.Varianty storyboardu	23-30
4.Hotová kniha a ilustrace	31-34

1.INSPIRACE A FOTOGRAFIE MOTIVŮ

Obrazek 1- Foto babički(stará fotka)

Obrazek 2- Chalupa, Rogachev(vlastní fotka)

Obrazek 3, 4, 5- Okno, Rogachev(vlastní fotka)

Obrazek 6, 7, 8-Rogachev(vlastní fotka)

Obrazek 9 -pradlo (vlastní fotka)

Obrazek 10 -střechy (vlastní fotka)

Obrazek 11 - stin (vlastní fotka)

Obrazek 12 - akordeon (vlastní fotka)

2.PŘÍPRAVNÉ SKICI A KRESBY

Obrazek 13 - Skici (vlastní foto)

Obrazek 14 - Skici (vlastní foto)

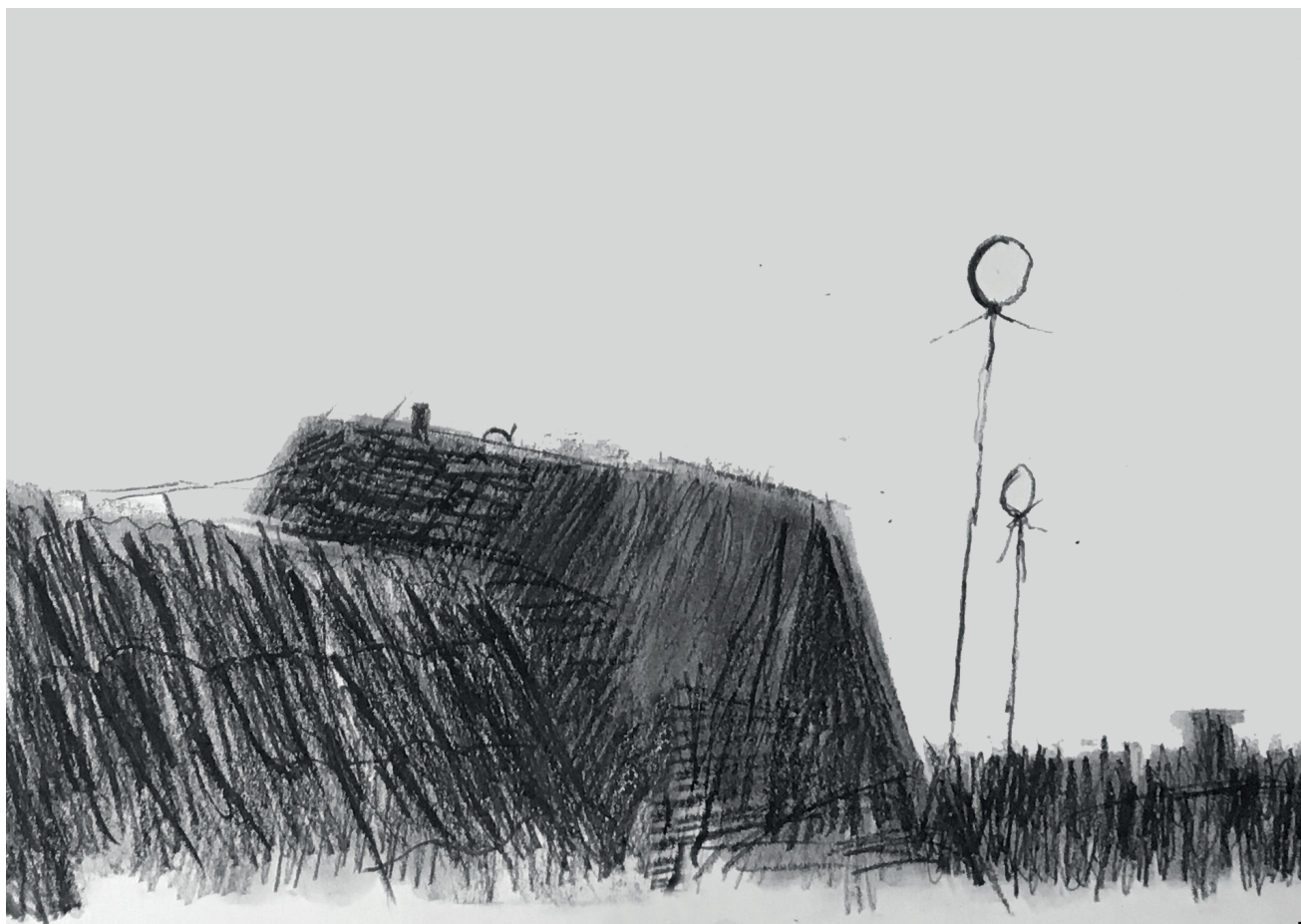
Obrazek15 - Kresba (vlastní foto)

Obrazek 16 - Kresba (vlastní foto)

Obrazek 17 - Kresba (vlastní foto)

Obrazek 18 - Kresba (vlastní foto)

Obrazek 19 - Kresba (vlastní foto)

Obrazek 20 - Kresba (vlastní foto)

Obrazek 21 - Kresba (vlastní foto)

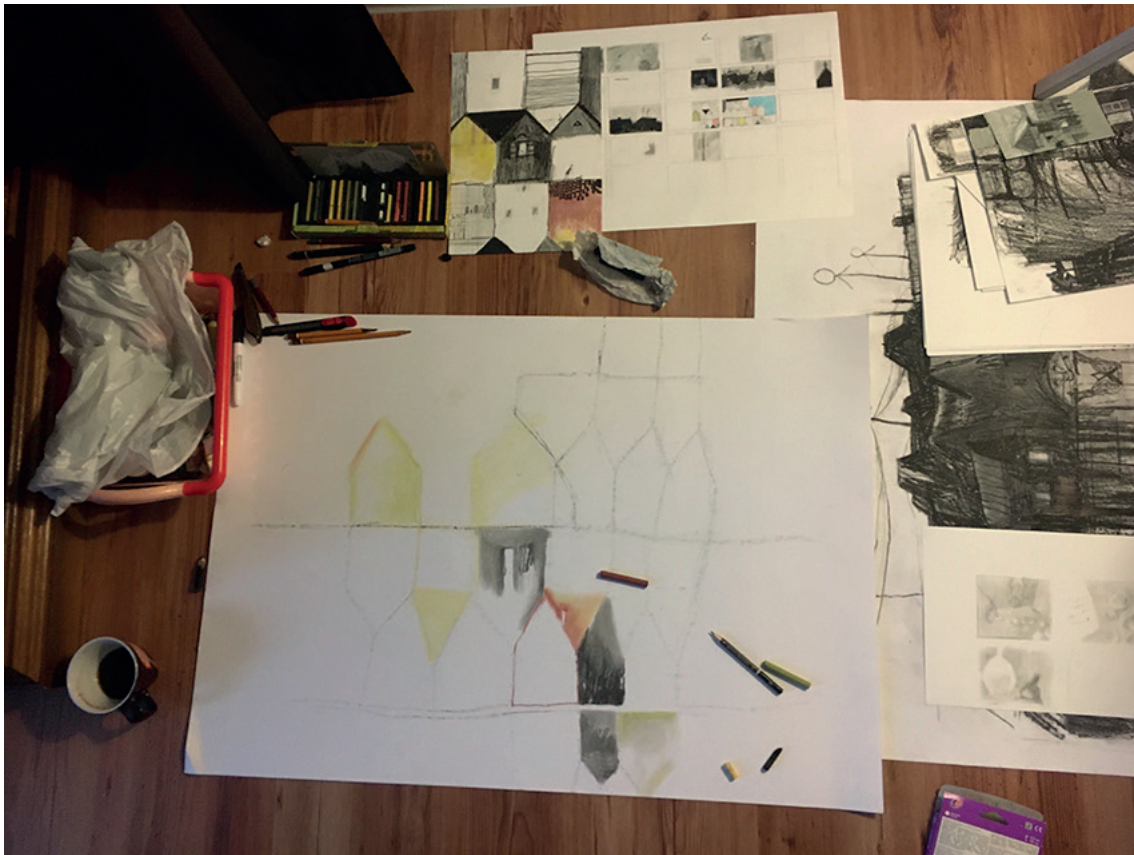
Obrazek 22 - Kresba (vlastní foto)

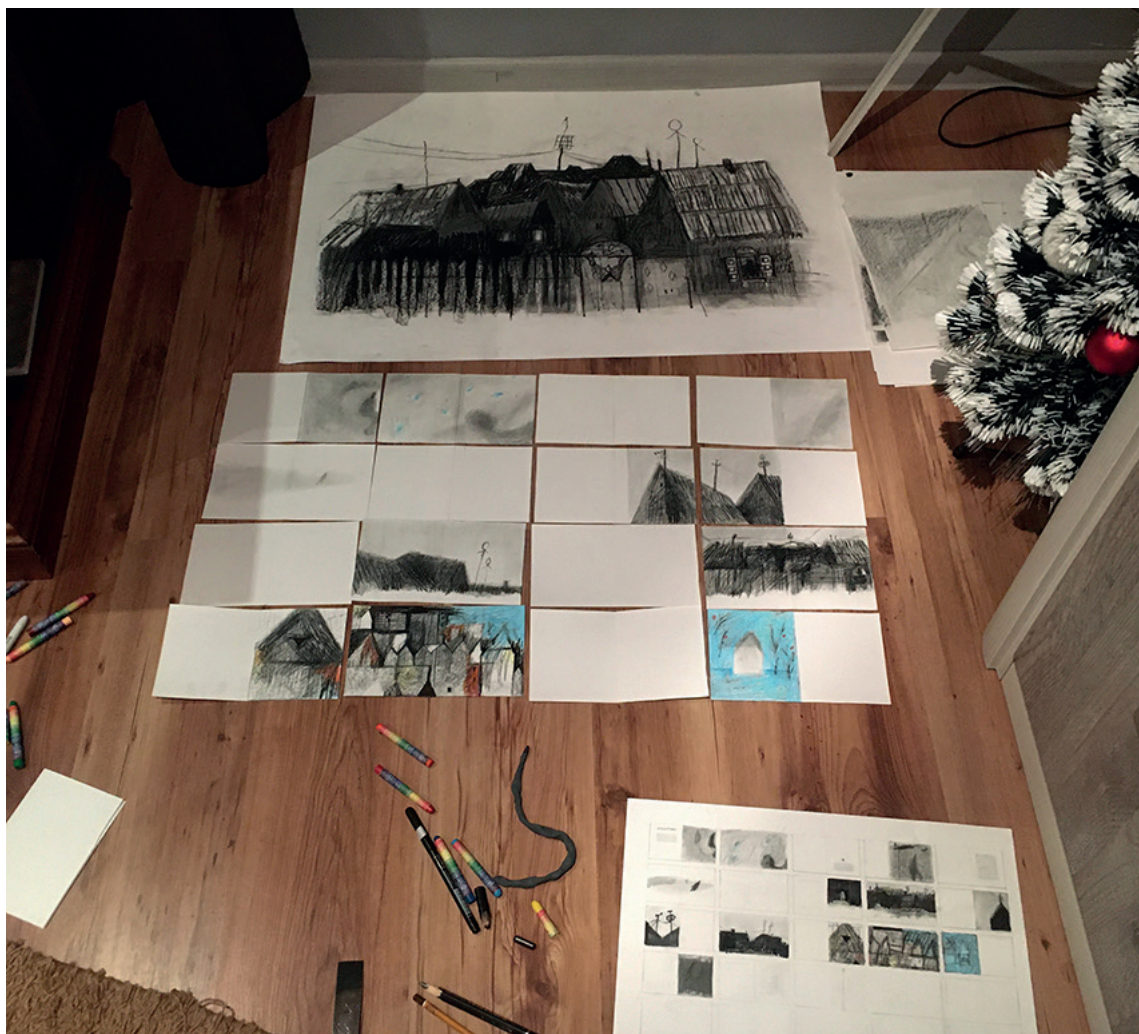
Obrazek 23 - Kresba (vlastní foto)

Obrazek 24 - Lineární Kresby (vlastní foto)

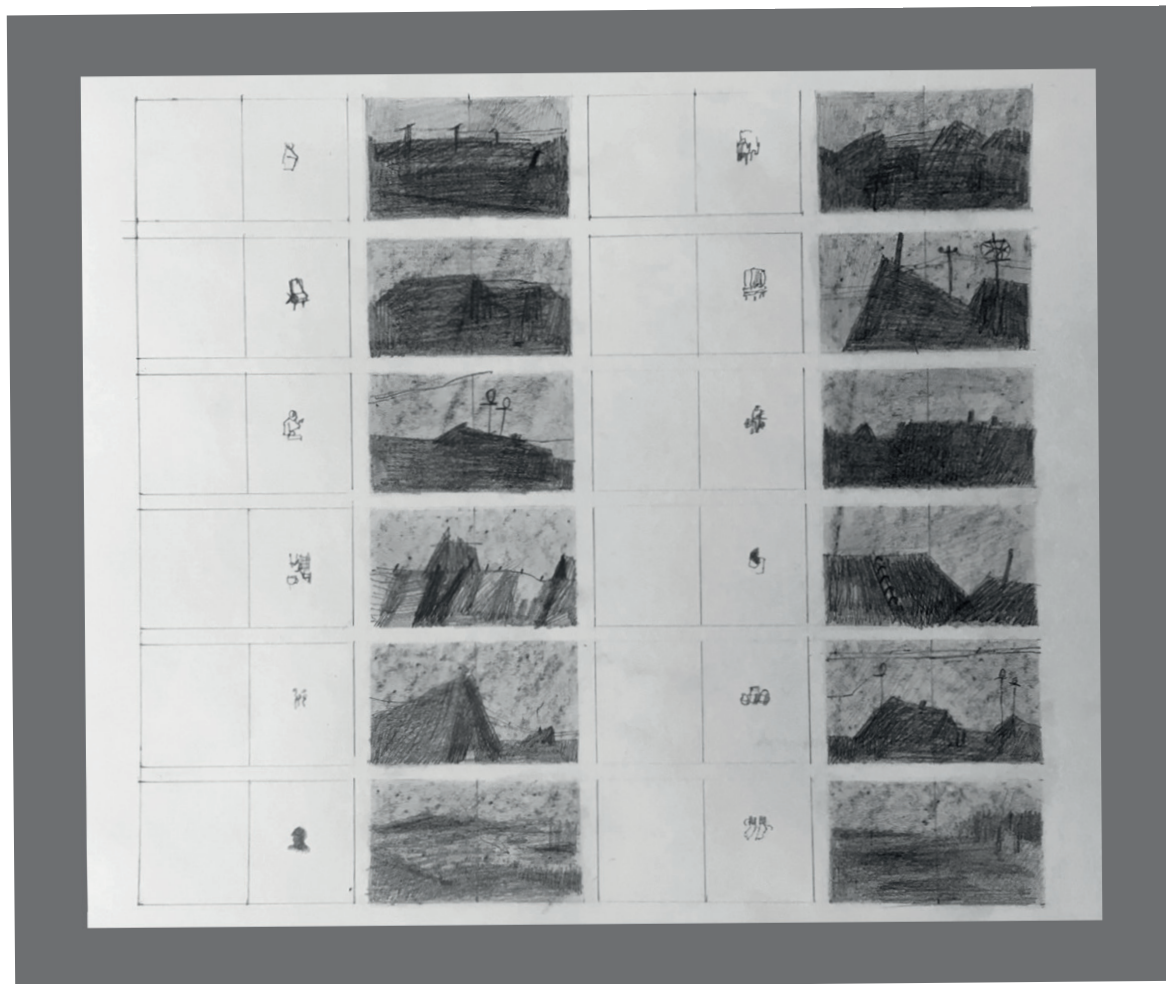
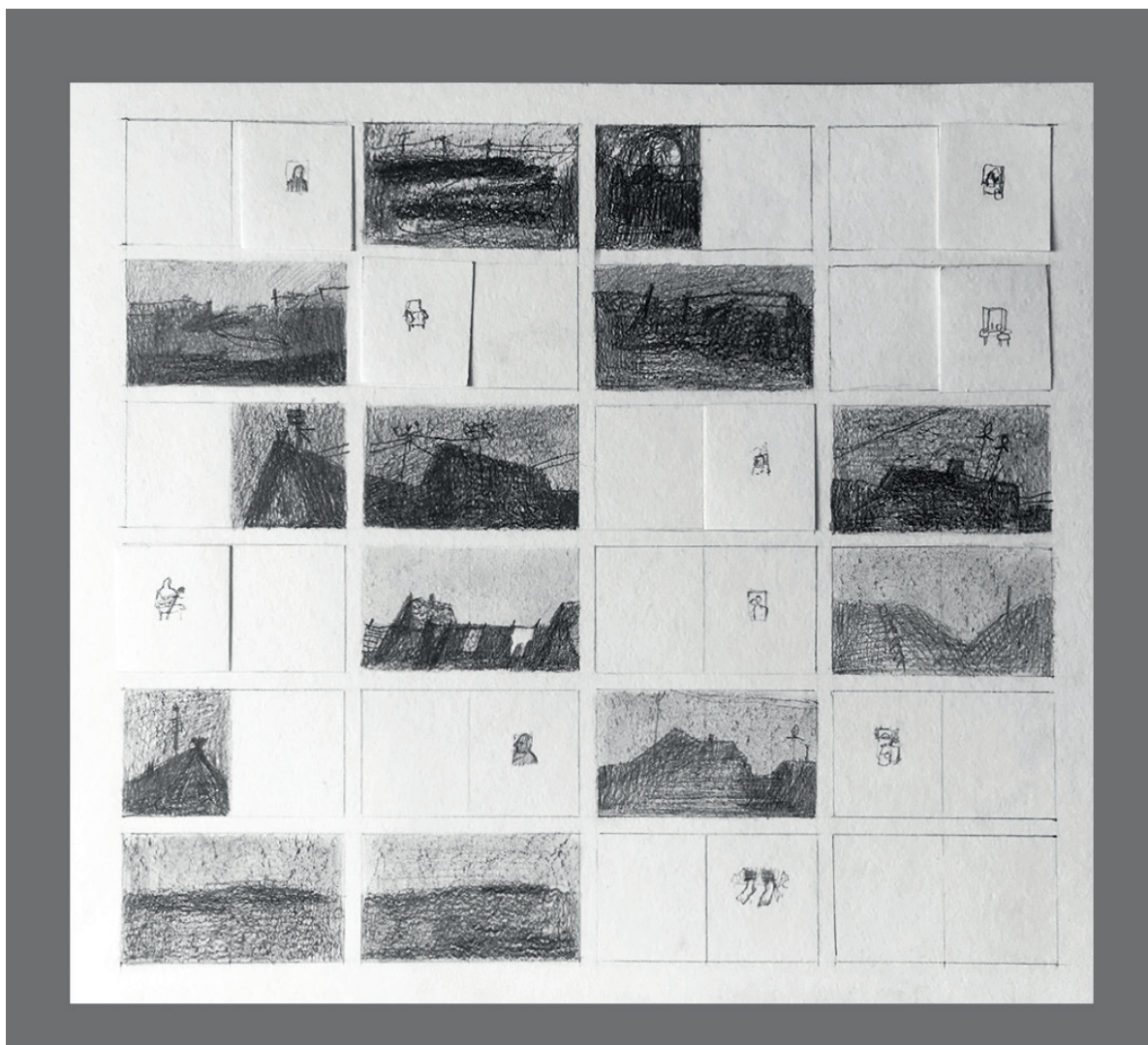
Obrazek 25 - proces tvorby(vlastní foto)

Obrazek 26 - proces tvorby(vlastní foto)

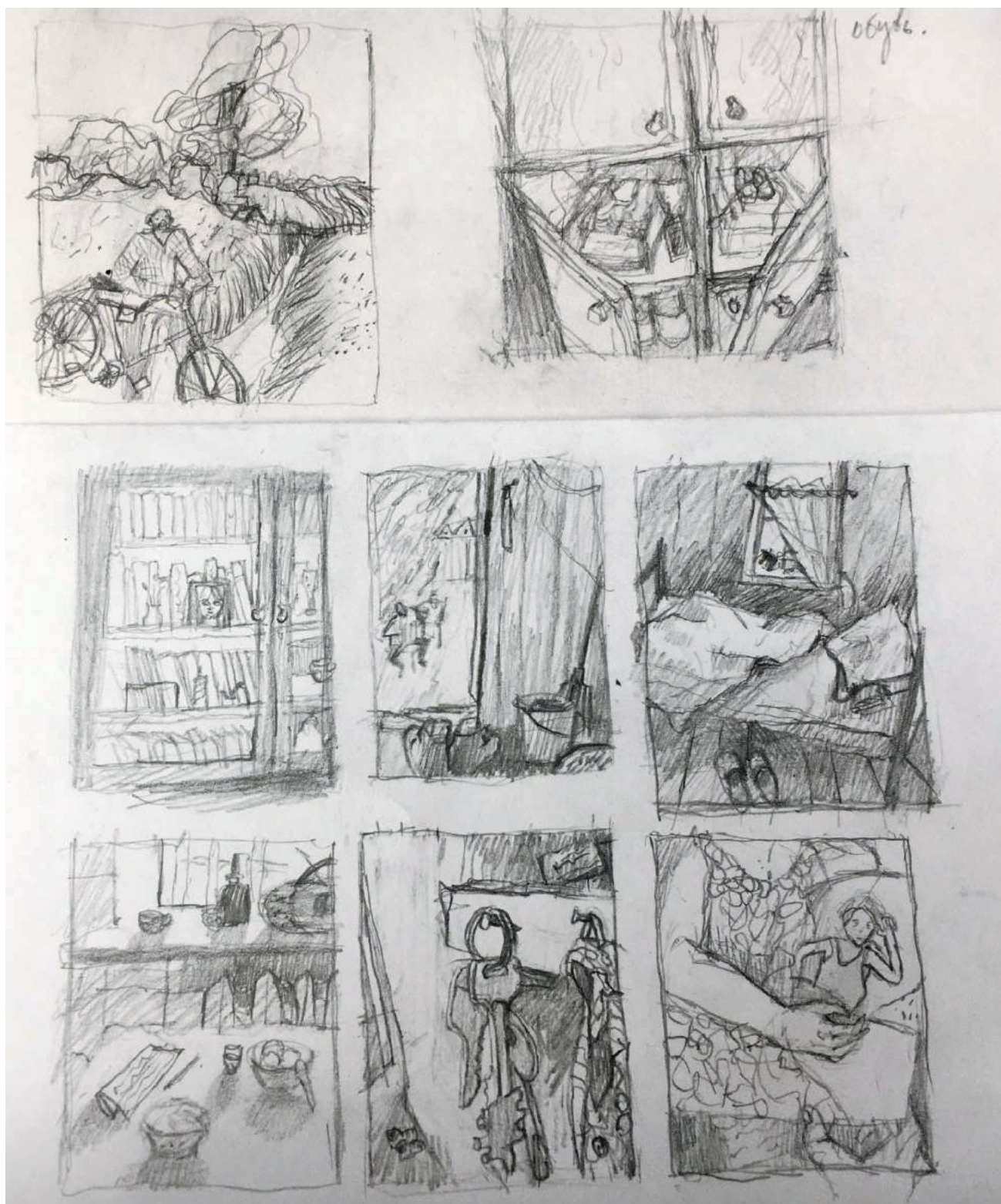
Obrazek 27 - varianta storyboardu(vlastní foto)

Obrazeky 28, 29 - varianty storyboardu(vlastní foto)

Obrazky 30,31-varianty storyboardu(vlastní foto)

Obrazek 33-další skici(vlastní foto)

Obrazek 34 - přípravná kresba(vlastní foto)

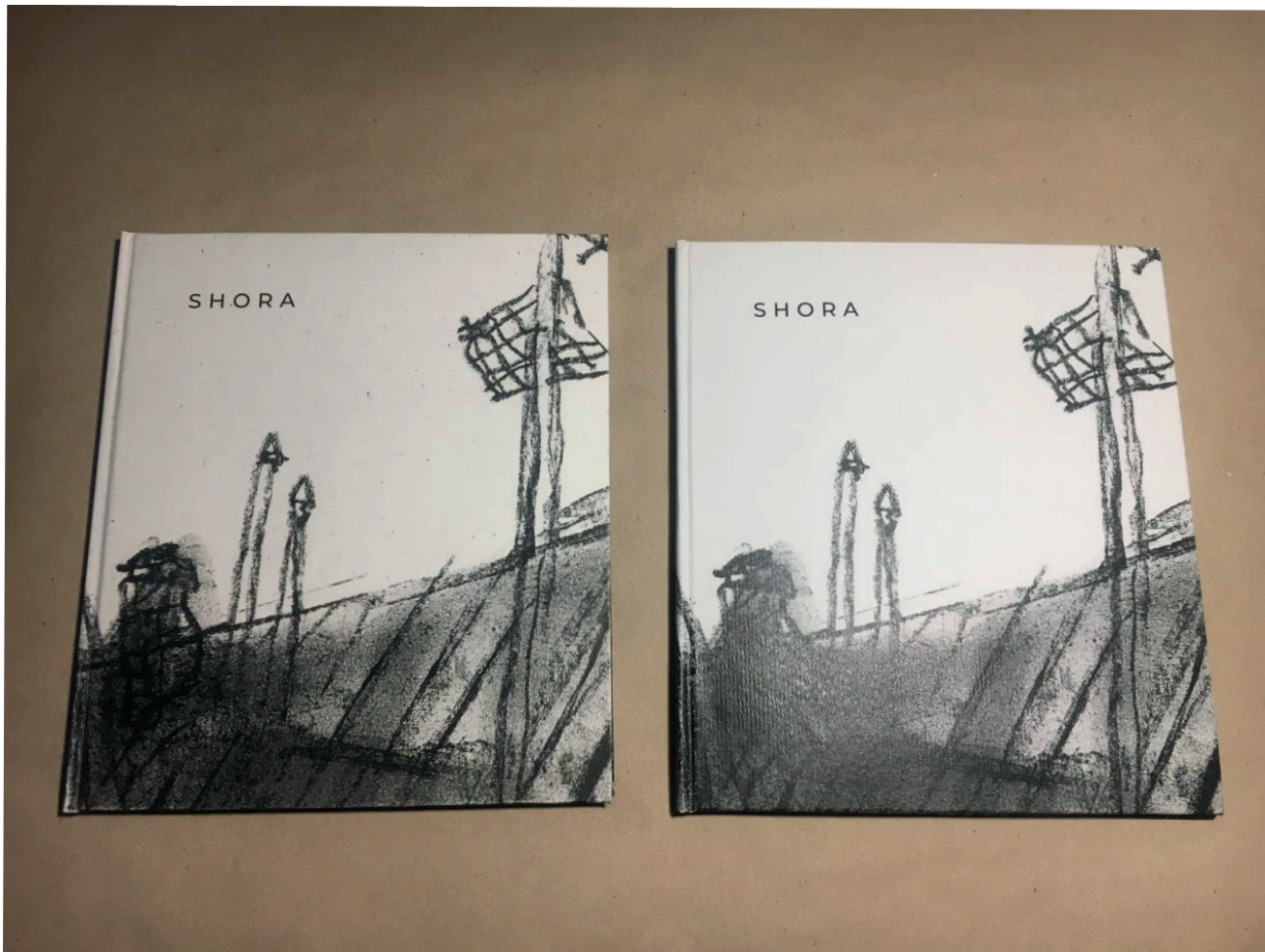
Obrazek 35 - přípravná kresba(vlastní foto)

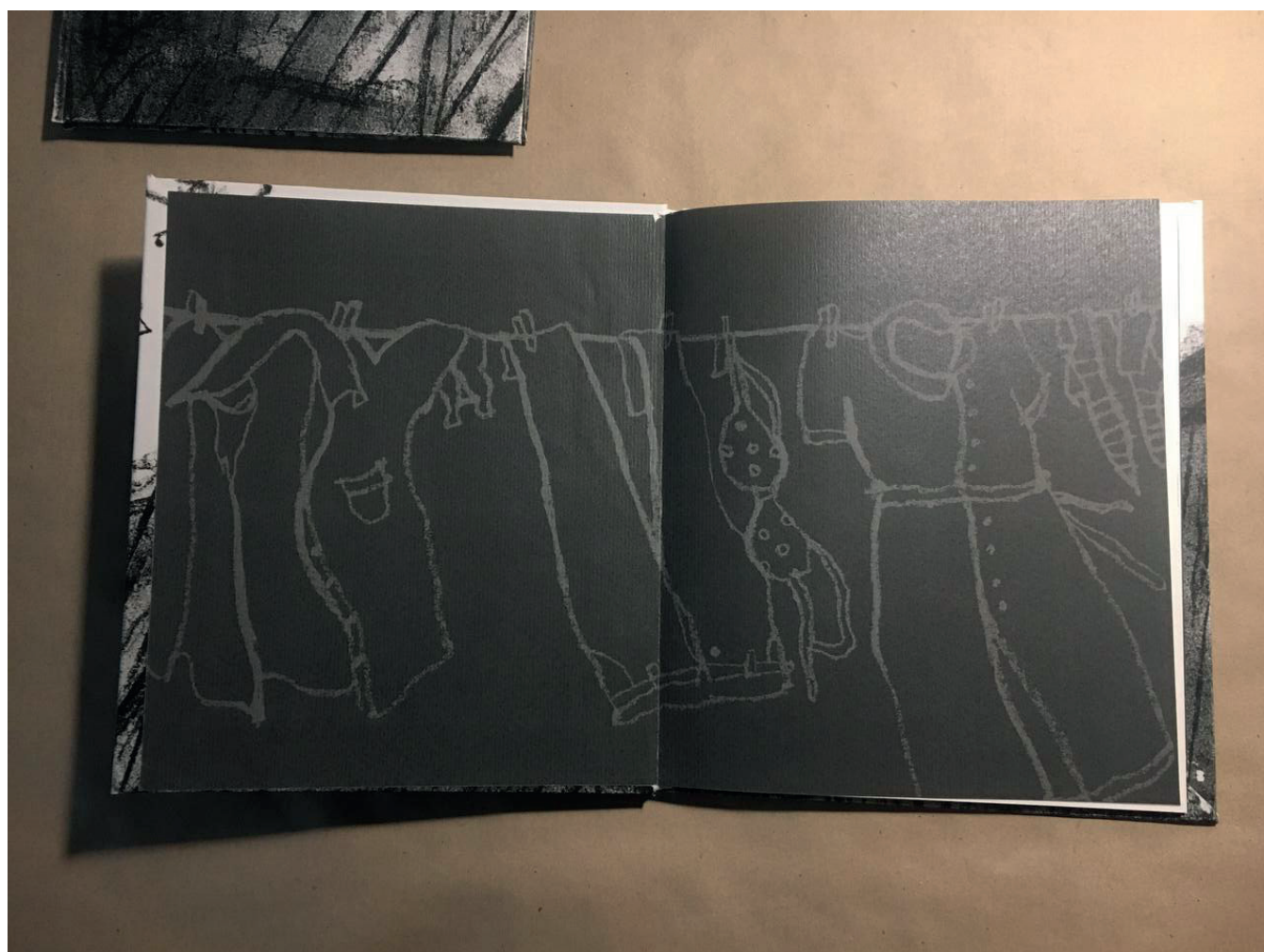
Obrazek 36 - přípravná kresba(vlastní foto)

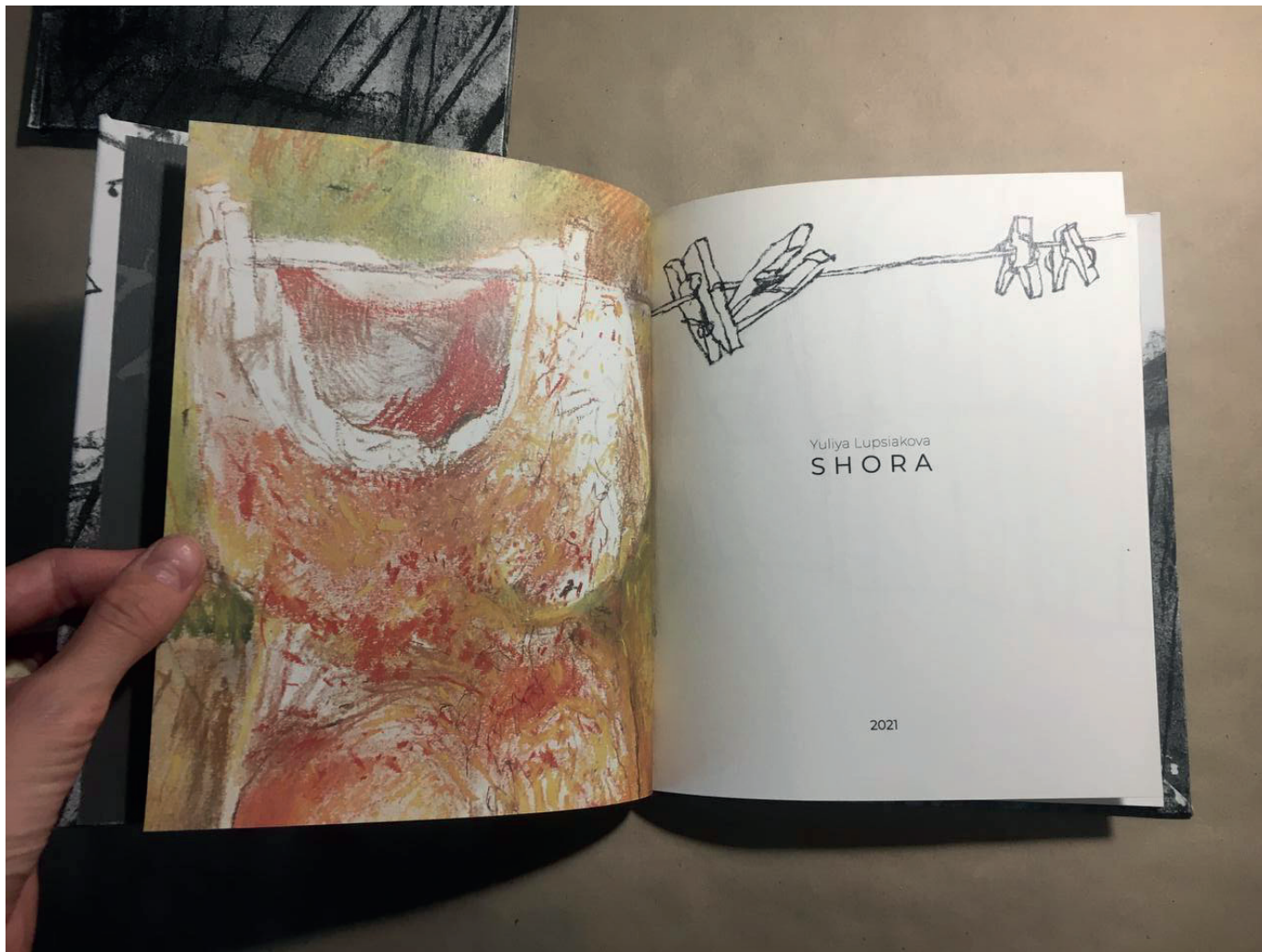
Obrazek 37 - přípravná kresba(vlastní foto)

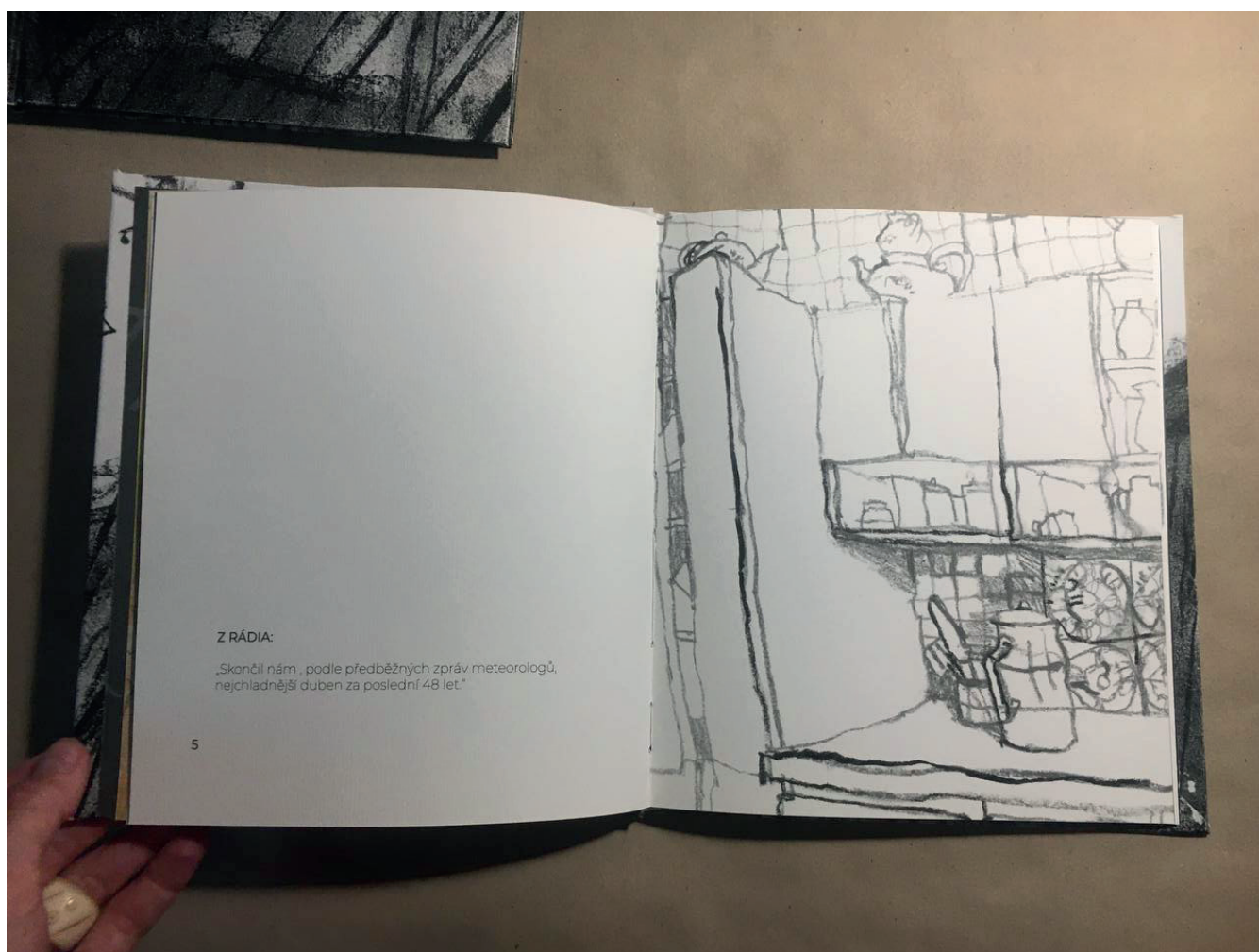
Obrazek 38 - knižní obalka (vlastní foto)

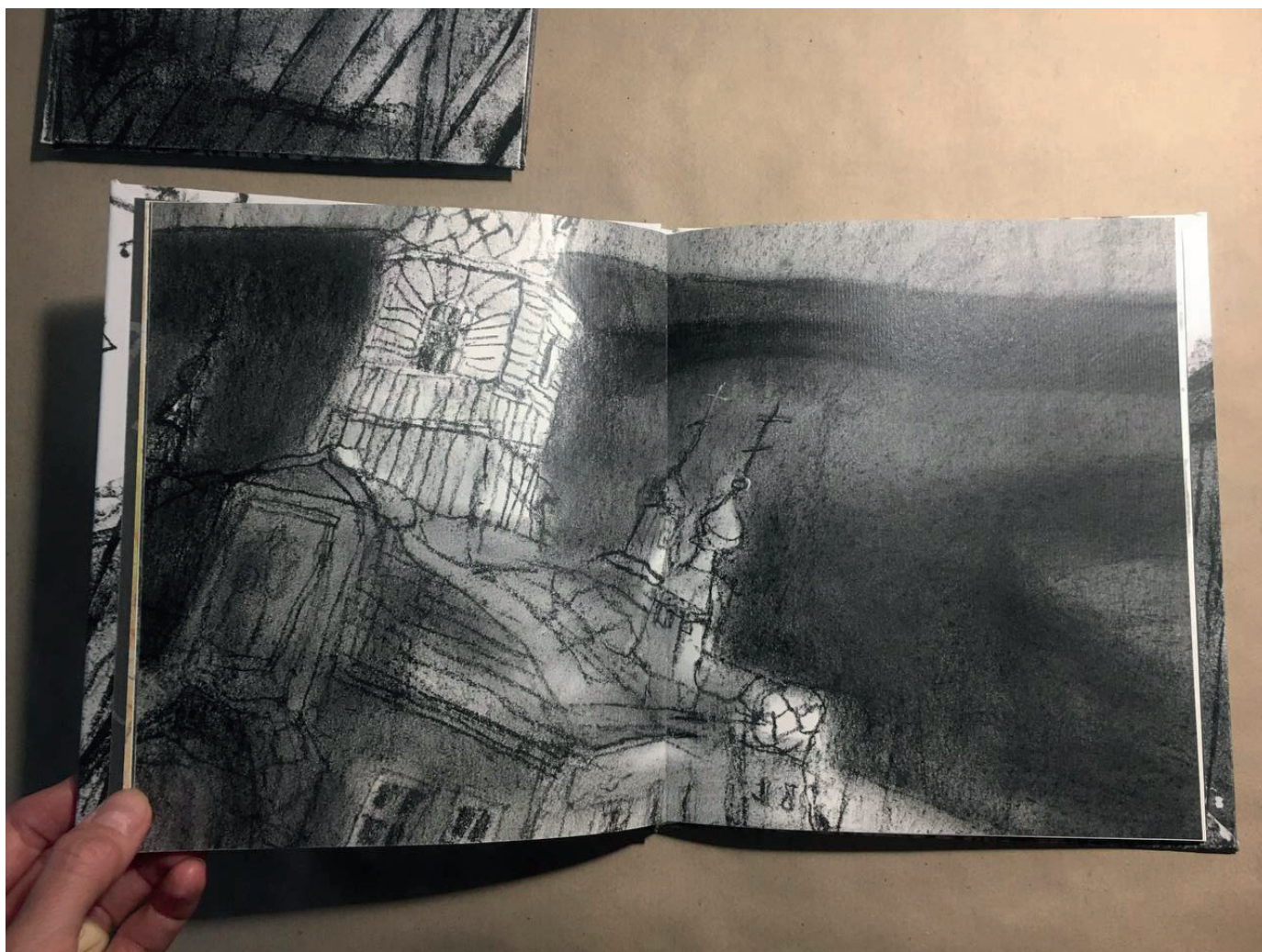

Obrazek 39 - Předsadky (vlastní foto)

Obrazek 40 -Frontspis a ukazka lineární ilustraci (vlastní foto)

Obrazek 42 - ukazka ilustrac z knihy (vlastní foto)

Obrazek 4č - ukazka ilustrac z knihy (vlastní foto)

