

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Diplomová práce

Autorská kniha

BcA. Iryna Brytsikava

Plzeň 2021

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Katedra designu
Studijní program Design
Studijní obor Ilustrace a grafický design
Specializace Ilustrace

Diplomová práce
Autorská kniha
BcA. Iryna Brytsikava

Vedoucí práce: MgA. Ing. Václav Šlajch
Katedra designu
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
Západočeské univerzity v Plzni

Plzeň 2021

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
Akademický rok: 2019/2020

ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE (projektu, uměleckého díla, uměleckého výkonu)

Jméno a příjmení: **BcA. Iryna BRYTSIKAVA**
Osobní číslo: **D18N0003P**
Studijní program: **N8208 Design**
Studijní obor: **Ilustrace a grafický design, specializace Ilustrace**
Téma práce: **Autorská kniha**
Zadávající katedra: **Katedra designu**

Zásady pro vypracování

- a) Tvůrčím záměrem je vytvoření autorské knihy.
- b) Práce bude realizována libovolnou kresebnou technikou, digitální či tradiční.
- c) Cílem práce je osobní rozvoj autora a vytvoření kompletně řešené autorské knihy.
- d) Výstupem bude kompletně řešená autorská kniha s ilustrovaným obsahem minimálně 20 ilustrací, formátu do A3, tištěná ve třech exemplářích.
- e) Rozsah teoretické části je stanoven minimálně na tři normostrany.

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

Seznam doporučené literatury:

BAMMES, Gottfried. *The Artist's Guide to Human Anatomy*. New York: Dover Publications, 2004. ISBN 0-486-43641-1.

TSELENTIS, Jason. *Typografie: o funkci a užití písma*. V Praze: Slovart, 2014. ISBN 978-80-7391-807-1.

WIEDEMANN, Julius. *Illustration Now! 2*, Köln: Taschen, 2010. ISBN 978-2-35413-146-3.

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

Oponent diplomové práce: **akademický malíř Renáta Fučíková**
Katedra designu

Datum zadání diplomové práce: **29. května 2020**
Termín odevzdání diplomové práce: **30. dubna 2021**

Dle rozhodnutí č. j. ZM 009505/2021
stanoven nový termín odevzdání BP/DP 30-07-2021

Doc. akademický malíř Josef Mištera v.r.
děkan

Doc. akademický malíř František Steker v.r.
vedoucí katedry

Prohlašuji, že jsem práci zpracovala samostatně a použila jen
uvedené zdroje z oblasti knižní a periodické literatury.

Plzeň, červenec 2021

.....

podpis autora

OBSAH

1 MÉ DOSAVADNÍ DÍLO V KONTEXTU SPECIALIZACE	5
2 TÉMA A DŮVOD JEHO VOLBY	7
3 CÍL PRÁCE	8
4 PROCES PŘÍPRAVY	9
5 PROCES TVORBY	10
6 POPIS DÍLA	11
7 TECHNOLOGICKÁ SPECIFIKA	12
8 PŘÍNOS PRÁCE PRO DANÝ OBOR	13
9 SILNÉ STRÁNKY	14
10 SLABÉ STRÁNKY	15
11 SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ	16
11.1 Knižní a periodická literatura	
12 RESUMÉ	17
13 SEZNAM PŘÍLOH	18

1. MÉ DOSAVADNÍ DÍLO V KONTEXTU SPECIALIZACE

Po ukončení bakalářského studia se specializací na knižní tvorbu a vazbu knih na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara, jsem se rozhodla jít cestou ilustrace. Již během bakalářského studia jsem měla možnost si tvorbu ilustrací vyzkoušet. Vždy mě ilustrace zajímala a tak jsem si stanovila cíl se o ní dozvědět více a profesionálně v ní pokročit. Proto jsem se rozhodla pro navazující magisterské studium a zvolila obor mediální ilustrace.

Během studia jsem si osvojila digitální ilustraci. Co se týče kompozice a obecně kresby jsem se cítila svobodněji. Čistě digitální ilustrace ale pro mě nebyla příliš zajímavá, proto jsem ji zkombinovala s manuální technikou.

Každý semester jsem měla možnost naučit se něco nového. Díky tomu vzrostly moje ilustrační schopnosti.

Při své první klauzurní práci jsem měla za úkol vytvořit, na základě našich fotografií, rodinný deník. Úkol byl, aby ilustrace nakreslil člověk, který byl na těchto fotografiích. Úkolu se tedy zhostil můj otec. Na mně potom bylo tyto ilustrace přeložit do linorytu a vytvořit z nich knihu.

V letním semestru jsem dostala úkol vytvořit návrh na trička. Vybrala jsem si téma boty, protože jsem si dokázala představit různé kompozice na téma boty, které budou vypadat na tričkách zajímavě a vtipně.

V druhém magisterském ročníku jsem se poprvé účastnila většího projektu, jehož náplní byla tvorba komiksů na téma Japonsko. Bylo zajímavé pracovat na tomto příběhu. Jako druhé zadání byla tvorba filmového plakátu s cílem vytvořit parodii. Díky těmto projektům jsem se opět více seznámila s digitální ilustrací.

Mé další klauzurní práce byly na libovolné téma a vytvoření plakátu na téma ROBOT. Jako libovolné téma jsem si zvolila příběh staré dámy, která si nemohla koupit inkoust. Ilustrace tohoto příběhu se ukázaly velice jasné. Druhý ročník byl velmi bohatý na různé a zajímavé úkoly, díky nimž jsem se naučila něco nového a pokročila ve svých ilustračních dovednostech.

GAME BOOK – moje pátá klauzurní práce. Vytvořila jsem game book pro děti s příběhem o jablku. Komiksově stripové zadání, při kterém jsme se měli zaměřit na známé filmy nebo knihy a zakončit je netradičním způsobem.

Díky tomu, že jsme měli velké množství různých zadání, rozšířily se mi obzory a pomohly najít směr, jakým se jako ilustrátorka chci vydat. Vidím značný posun ve svém výtvarném vyjádření, v pojetí a přístupu k ilustracím.

2. TÉMA A DŮVOD JEHO VOLBY

Jako téma pro svoji diplomovou práci jsem zvolila autorskou knihu. Vzhledem k tomu, že téma bylo libovolné, rozhodla jsem se vytvořit dětskou knihu s vlastním vymyšleným příběhem. Chtěla jsem vykreslit ilustrace očima dětí jak vnímají svět. Při pohledu na ilustrace vidí něco, co je jim známé.

Tématem mé knihy byl příběh holky Anny, která hledala pod vodou Vánoce a našla je. Knihu jsem vytvořila v angličtině. Název knihy «Anne in search of Christmas»

3. CÍL PRÁCE

Cílem mé práce bylo vytvořit autorskou knihu pro děti. Dala jsem si za úkol nakreslit ilustrace očima dětí, jak vnímají svět, jasný, naivní, jednoduchý. Že tato kniha a tento příběh bude víc než kniha. Že to bude svět, který znali. Ještě jedním cílem mé práce je vytvořit knihu, která odhaluje před malým čtenářem dveře magického světa. Kniha je jako teleport, nese vás kamkoli chcete, kamkoli do vesmíru. Vše záleží jen na vaší představivosti. K tomu je třeba být vynálezcem, snílkem, návrhářem a v životě ztělesňovat své kreativní nápady.

4. PROCES PŘÍPRAVY

Nejprve jsem musela pochopit věkovou kategorii dětí, vybrala jsem si 5-8 let. Bylo také nutné rozhodnout o příběhu, o čem bude tato kniha. Když byl příběh vynalezen, požádala jsem svou sestru, aby si ji přečetla a opravila, protože je matkou pětiletého dítěte a je obeznámena s dětským světem a také ten příběh přeložila do angličtiny. Když byl text hotový, začala jsem hledat a kreslit kompozice. Chtěla jsem, aby každá ilustrace byla odlišná ve složení, ale zároveň tak, aby vypadala pevně. I při hledání kompozice jsem dostala nápad vytvořit další příběh, který v textu není zmíněn a všimne si ho pouze pozorný čtenář v ilustracích. Po nakreslení scénáře jsem začala hledat barvy ve kterých bude kniha udělaná. Chtěla jsem vytvořit jasnou knihu, ale zároveň nepoužívat mnoho barev. Nakonec jsem se rozhodla pro 5 barev.

5. PROCES TVORBY

Začátek tvorby vyžadoval nespočet skic a návrhů, jak dosáhnout vhodného výtvarného pojetí, které bude ladit s vybraným tématem. Vždy to zabere nejvíce času. Udělala jsem pro knihu storyboard, aby ilustrace byly zajímavé a zároveň kniha vypadala pevně. Některé ilustrace jsem měla propracovanější, některé byly lakoničtější. To vše bylo děláno tak, aby byla kniha dynamická a bylo zajímavé ji sledovat. Trvalo také hodně času vybrat styl ilustrací, bylo nutné vzít v úvahu věk dětí. A poté byla práce s barvou. Chtěla jsem, aby byla kniha jasná, ale zároveň dostatečně lakonická. Proto bylo vybráno 5 barev, které jsou navzájem harmonicky zkombinovány a také dobře doplňují příběh. Rozhodla jsem se udělat všechny ilustrace digitálně. Chtěla jsem ale, aby to nevypadalo jako digitální ilustrace, a proto jsem hledala různé štětce pro práci napodobující různé materiály, akvarely, barevné tužky a v této kombinaci se ilustrace ukázaly jako velmi živé. Pro knížku jsem vybrala klasickou šitou vazbu.

Když byly všechny tyto body vyřešeny, začala jsem kreslit finální verze ilustrací.

Po nakreslení všech ilustrací zbývalo vysázet text. Důkladně jsem vybírala vhodný font, aby se písmo hodilo ke stylu obrázků. Chtěla jsem, aby ilustrace na obálce byla lakonická a stylově odpovídala povaze díla.

Potom jsem připravila data k tisku a vybrala jsem papír - Munken.

6. POPIS DÍLA

Moje diplomová práce se skládá z jedné knihy, vytištěné ve třech kopiích , s názvem «Anne in search of Christmas».

Toto je příběh o dívce, která našla vánoční pohlednici, která spadla z lodi vezoucí vánoční dárky. Anna žije pod vodou a Vánoce neslaví. Když našla tuto pohlednici, chtěla najít Vánoce i pod vodou. Díky hledání je nakonec našla. A přinesla tento svátek do svého podmořského města.

Součástí celého díla je i obálka. Výsledná kniha je sešita klasickou šitou vazbou. Pro vazbu jsem vybrala červenou nit, která dobře doplňuje dílo, protože tuto barvu používám ve všech ilustracích.

7. TECHNOLOGICKÁ SPECIFIKA

Konečná kniha má formát 220x220 mm s obsahem 64 stránek. Kniha se ukázala být silná, takže byla vybrána klasická šitá vazba. Při volbě této vazby bylo nutné dodržet potřebný počet stran, který si sešitová vazba žádá. Je nutné mít výsledný počet stran dělitelný 4.

Na obsah knihy jsem vybrala lehce nažloutlý papír Munken s gramáží 150. Pro obálku jsem zvolila stejný papír.

Ilustrace jsem kreslila ve Photoshopu s rozlišením 300 dpi. Digitálně jsem tvořila jak skici, tak i výsledné ilustrace. Pro sazbu textu jsem zvolila program Adobe InDesign, protože pro práci s textem vyhovuje mnohem více než Adobe Photoshop. Pro sazbu jsem zvolila písmo Alata 12pt, které dobře doplňovalo ilustrace. Na obálce jsem používala stejný font.

8. PŘÍNOS PRÁCE PRO DANÝ OBOR

Vzhledem k tomu, že se jedná o dětský magický příběh, který jsem si vymyslela a pro který jsem dělala ilustrace si myslím, že zaujme nejen dítě, ale i dospělého. S takovým příběhem jsem se nikdy nesešla. A toto všechno je pro mě přínos práce pro daný obor.

9. SILNÉ STRÁNKY

Jako silnou stránku své diplomové práce vnímám pojetí a výtvarné zpracování. Jsem se svou prací spokojena, myslím si, že to dopadlo tak, jak jsem chtěla. Je jasná, minimalistická, hravá. A dobře pochopeno dítětem, což je pro mě nejdůležitější věc. Díky tomuto projektu mám pocit, že jsem vyrostla v ilustraci.

10. SLABÉ STRÁNKY

Jsem spokojená s tím, jak kniha dopadla, ale vždy se dá udělat lépe.

11. SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ

Knižní a periodická literatura

BAMMES, Gottfried. *The Artist's Guide to Human Anatomy*. NY: Dover Publications, 2004. ISBN 0-486-43641-1.

TSELENTIS, Jason. *Typografie: o funkci a užití písma*. V Praze: Slovart, 2014. ISBN 978-80-7391-807-1.

WIEDEMANN, Julius. *Illustration Now! 2*, Köln: Taschen, 2010. ISBN 978-2-35413-146-3.

12. RESUMÉ

Для своей дипломной работы я выбрала авторскую книгу. К которой придумала текст и иллюстрации. Эта книга рассчитана для детей от 5-8 лет. Иллюстрации я хотела нарисовать глазами детей, так как они воспринимают мир, чтобы при просмотре книги, они видели в ней для себя что-то знакомое. Книга получалось яркой, игровой, динамичной.

История, которая была придумана, о девочке, которая искала Рождество под водой, так как она там живет. История начинается с того, что с корабля, который вез новогодние подарки упала рождественская открытка и попала на дно океана. Там ее нашла девочка, она не знала, что такое Рождество и ей захотелось найти его и она отправилась на поиски. В конце она находит его и приносит частичку Рождества в свой город.

13. SEZNAM PŘÍLOH

Příloha 1 - Japonský komiks

Příloha 2 - parodický plakát

Příloha 3 – ilustrace na volné téma

Příloha 4 – komiks «A konec»

Příloha 5 – GAMEBOOK

Příloha 6 – diplomová práce

Příloha 1 - Japonský komiks

60. LÉTA 1960年代 60s ANNÉES 60

50. LÉTA 1950年代 50s ANNÉES 50

LÉTA 2000

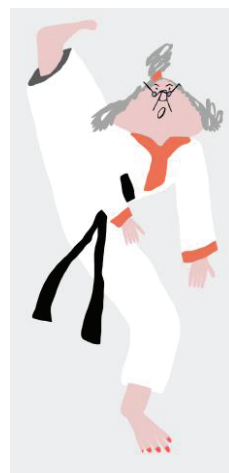
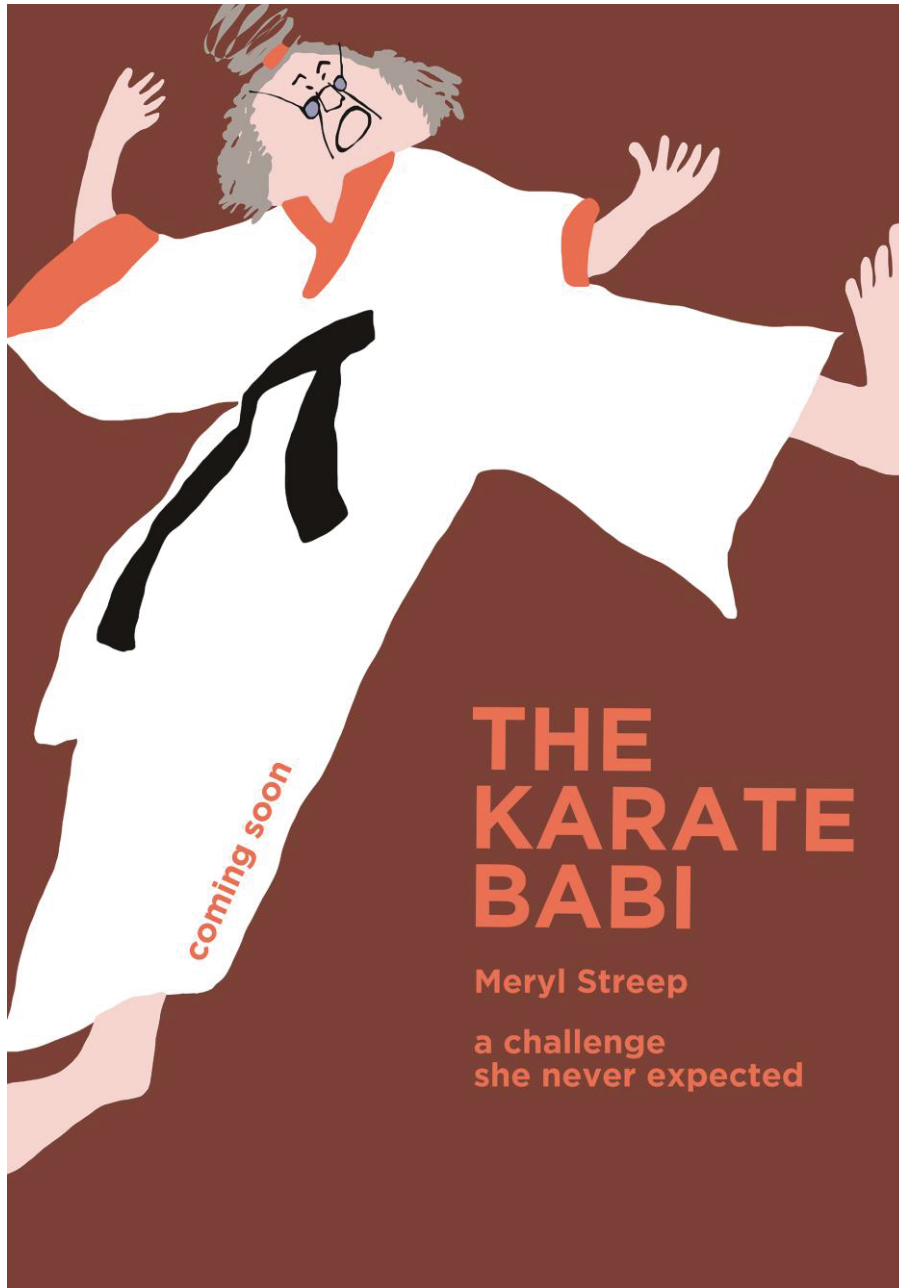
2000年代

2000s

ANNÉES 2000

Příloha 2 - parodický plakát

Пříloha 3 – ilustrace k volné téma

PRÁZDNINY V ŘÍMĚ

Ira Brytsikava

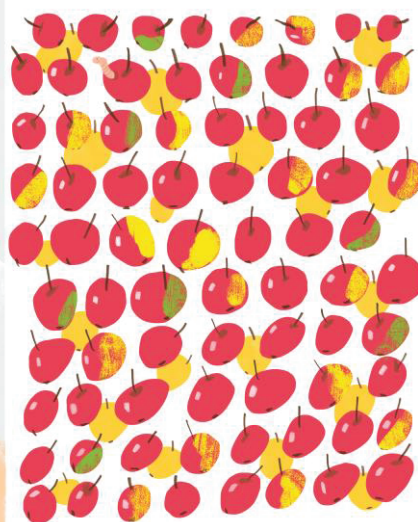
ZIMA

V zimě všechny stromy odpočívají a načerpají sílu do dalšího roku. Nemají žádné listy, pouze větve.

Spočítejte, kolik ptáků je na této pomazánce.

Pamatuješ si, kolik ptáků jsi měl? Nyní barvi tolik hvězd kolik ptáků jsi dostal.

Pojďme zjistit, v jakém domě žije Sara se svou matkou. V této ulici jsou jen tři domy. Víme, že: Petra žije v domě se zapnutými světly v oknech. A Katya žije v domě, kde kouř vychází z komína.

PODZIM

Na podzim se jablka sklízí ze stromů, listy padají, ptáci odletají na jih. Všechno se chystá na zimu.

Jaká dýně má pár, a který dýně nemá.

Podívej se, kolik jablek bylo sklizeno, počítej jablka se zelenou bokem.

Ve kterém jablku se červ schoval. Najdeš ho?

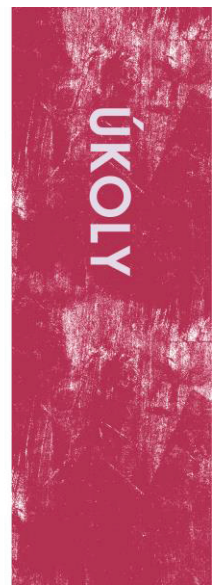

Mami, podívej, kolik jablek

Už jsou jablka připravená a jdou k nám na prodej v obchody a na trhy.

Najdi slova v autě s jablkami.

Příloha 6 – diplomová práce

It is a whole unknown world!
Does somebody live here?

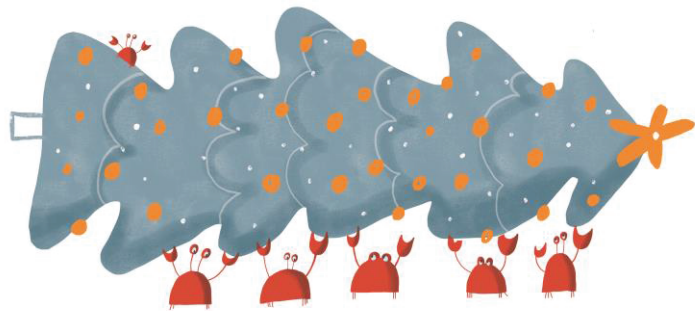

The road led Anne to a town where
small crystal fish lived. They were barely
noticeable. They gurgled, fussed and
quickly moved their fins. The whole city was
in motion. But there was nothing similar to
the picture from the postcard.

She had never been so far from her native places. The town was buzzing, local crabs tirelessly clicked their claws. They seemed to be in a hurry, they were preparing for something. A pair of crabs shew Anne the right way.

Anne returned home with a Christmas tree brought from Sparkletown. Anne's parents and grandparents stood around her, and the girl began her own Christmas story. With a sparkle in her eyes and a feeling of wonder in her heart.

Obalka

