

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Diplomová práce

Plzeň 2021

BcA. Petra Horáková

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Diplomová práce

AUTORSKÁ DIDAKTICKÁ KNIHA

SWING

BcA. Petra Horáková

Plzeň 2021

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Katedra výtvarného umění

Studijní program Design

Studijní obor Ilustrace a grafický design

Specializace Ilustrace

Diplomová práce

AUTORSKÁ DIDAKTICKÁ KNIHA

SWING

BcA. Petra Horáková

Vedoucí práce: Ak. mal. Renáta Fučíková

Katedra výtvarného umění

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Západočeská univerzita 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. Petra HORÁKOVÁ**
Osobní číslo: **D18N0007P**
Studijní program: **N8208 Design**
Studijní obor: **Ilustrace a grafický design, specializace Ilustrace**
Téma práce: **Autorská didaktická kniha**
Zadávací katedra: **Katedra designu**

Zásady pro vypracování

Tvůrčí záměr: Vytvoření umělecky hodnotné knihy s propojením obrazové a textové části.

Způsob realizace: Od prvních návrhů, přes volbu techniky k realizaci finálních ilustrací. Technika libovolná.

Cíl: Zpracování funkční knihy s vlastním tématem, textem a ilustracemi.

Charakter výstupu: Kompletně řešená kniha vytištěná ve třech exemplářích, s minimálním počtem 20 ilustrovaných stran, minimálního formátu 15x15 cm.

Průvodní zpráva bude vytvořena v minimálním počtu tří normostran.

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

Seznam doporučené literatury:

BAMMES, Gottfried. *Die Gestalt des Menschen: Lehr- und Handbuch der Kunstleranatomie*. Ravensburg: Ravensburger Buchverlag, 1995. ISBN 3473483788.
BAMMES, Gottfried. *Grosse Tieranatomie: Gestalt, Geschichte, Kunst*. Ravensburg: O. Maier, 1991. ISBN 3473483664.
MATEU-MESTRE, Marcos. *Framed ink: drawing and composition for visual storytellers*. Culver City, CA: Design Studio Press, 2010. ISBN 1933492953.

Vedoucí diplomové práce: **akademický malíř Renáta Fučíková**
Katedra designu
Oponent diplomové práce: **Mgr. Lucie Šavlíková**
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
Datum zadání diplomové práce: **29. května 2020**
Termín odevzdání diplomové práce: **30. dubna 2021**

Dle rozhodnutí č. j. *ZM 010060/2021*
stanoven nový termín odevzdání BP/DP 3.0., -07- 2021



L.S.

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 uvedených pramenů a literatury.

Plzeň, červenec 2021

.....

podpis autora

OBSAH

1	MÉ DOSAVADNÍ DÍLO V KONTEXTU SPECIALIZACE	8
2	TÉMA A DŮVOD JEHO VOLBY, CÍL PRÁCE	10
	2.1 Téma a důvod jeho volby	10
	2.2 Cíl práce	12
3	PROCES PŘÍPRAVY, PROCES TVORBY	13
	3.1 Proces přípravy	13
	3.2 Proces tvorby	14
4	POPIS DÍLA, TECHNOLOGICKÁ SPECIFIKA, PŘÍNOS PRÁCE PRO DANÝ OBOR	16
	4.1 Popis díla	16
	4.2 Technologická specifika	18
	4.3 Přínos práce pro daný obor	19
5	SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ	20
	a) Knižní a periodická literatura	20
	b) Internetové zdroje	21
6	RESUMÉ	23
7	SEZNAM PŘÍLOH	24

1 MĚ DOSAVADNÍ DÍLO V KONTEXTU SPECIALIZACE

Již během bakalářského studia jsem byla rozhodnutá dále studovat obor ilustrace na magisterském studiu. Na ateliéru Mediální a didaktická ilustrace se mi líbila variabilita, kde jsem mohla vyzkoušet více přístupů a druhů ilustrace s rozličným zaměřením – od klasické knižní ilustrace, přes ilustraci didaktickou, komiksy, až po design her. To se ale změnilo ve chvíli, kdy se ateliér rozdělil na dvě části ve třetím ročníku mého bakalářského studia a já si tak musela vybrat jedno zaměření. Jedna část ateliéru byla zaměřena na komiksy, design PC, karetních, deskových her a jiné mediální práce, druhá část na knižní a didaktické objekty. Bylo to pro mě těžké rozhodnutí, jelikož mě bavilo oboje. Nakonec jsem přešla do ateliéru Didaktická ilustrace. V té jsem následně pokračovala i na magisterském studiu.

Zde jsem rozvíjela své znalosti ohledně ilustrace a skrze ně také komunikaci se čtenářem, znalosti ohledně knižní sazby, práce s ilustracemi a textem a jejich správné umístění. Učila jsem se s těmito komponenty pracovat tak, aby vyjádřily to, co jimi chci říct a jak si přeji, aby na čtenáře působily.

Další věcí, která pro mne byla velice důležitá byl rozvoj kresebné a malířské techniky. Díky semestrálním a klauzurním zadáním jsem si tak odzkoušela různé techniky, které mi přišly zajímavé a které jsem chtěla buď dále rozvíjet nebo se tyto techniky naučit. Důležitým obdobím mého rozvoje v uměleckém výrazu se stal první ročník magisterského studia, kde jsem se v osobním projektu „Příbytky“¹ zaměřila na kombinovanou techniku, ve které jsem zkombinovala lineární kresbu tužkou s barevným kolorováním. Tuto techniku jsem používala i v dalších pracích vzniklé během dalších let studia, a to v knižním projektu „Hrdinky“, a také v projektu ve spolupráci s tábořským husitským muzeem v díle „Rekonstrukce hradu Kotnov“. Byl, a stále je, pro mě důležitý balanc tradičních technik a technik digitálních. Často jsem využívala pouze čistou kresbu, někdy jsem ji kolorovala pomocí

1 Příloha 1.1

akvarelu a kvaše (toto se stalo hlavní technikou mé bakalářské práce „Světlo Vánoc“²), někdy jsem kresbu kombinovala s digitálním kolorováním, později jsem začala experimentovat i s jednoduchou koláží. Mou oblíbenou technikou se také stal grafičtější a stylizovanější přístup zobrazení jak jednodušších kompozic, tak i realističtějších výjevů. Ty jsem vytvářela převážně v programu Adobe Illustrator a někdy též v Adobe Photoshop.

Techniku jsem často pak přizpůsobovala danému tématu a podle potřeb jsem ji užívala tak, aby vyjadřovala danou náladu a charakter zobrazovaných scén a objektů.

Stěžejním pro mou diplomovou práci se stala práce z druhého ročníku magisterského studia, ve kterém jsem ilustrovala knihu „Jak jsem vyhrál válku“³. Jako techniku jsem zvolila lineární kresbu tužkou Progresso. Kresby jsou ve formě skic do skicáku, měl to být jakoby záznam z místa děje, žádné perfekcionistické kresby, účelem bylo „dělat chyby“, kreslit „na první dobrou“. Díky tomuto přístupu jsem chtěla dosáhnout volnosti a lehkosti kresby. Tento přístup jsem si osvojila i při kreslení mé diplomové práce.

2 Příloha 1.2

3 Příloha 1.3

2 TÉMA A DŮVOD JEHO VOLBY, CÍL PRÁCE

2.1 Téma a důvod jeho volby

Nalezení správného tématu mé diplomové práce mi trvalo déle než by se mi líbilo. Přemýšlela jsem nad ním již během svého magisterského studia. Možná to už bylo v době po dokončení mé bakalářské práce, protože jsem chtěla být připravená již dopředu a téma mít trochu promyšlené a rozpracované před tím, než na něm začnu „pořádně pracovat“. Jenže plány někdy nevychází a mě stále nena- padalo nic, s čím bych byla spokojená. Stále jsem tíhla k pohanským tématům, ale to už jsem zpracovala ve své bakalářské práci „Světlo Vánoc“, ve které jsem vyprávěla příběh těchto svátků, jak vznikly, jejich prapůvod z dob pohanských a jak dnešní Vánoce z těchto dávných oslav vycházejí a jsou jimi silně ovlivněny. A tak jsem hledala nějakou alternativu. Napadalo mě spoustu věcí, které se týkaly poznávání přírody, různých turistických příruček (kdysi jsem chodila do turistického oddílu a napadlo mě tyto základní informace zpracovat poutavým a zábavným způsobem). Od tohoto jsem ale později upustila, nenapadal mě ani způsob, jak bych téma ozvláštnila tak, aby nevypadalo podobně jako ostatní knihy tohoto typu, kterých je nesčetně.

Jednu věci jsem ale věděla jistě. Chtěla jsem si vytvořit vlastní knihu, vlastní příběh, vlastní text. Taková byla má bakalářská práce, byla to autorská ilustrovaná kniha, a práce na takové vlastní knize se mi velice zalíbila. Nyní jsem se chtěla zaměřit ještě více na eduka- tivní část, a tak se mou volbou stala „autorská didaktická kniha“. Téma jsem řešila následně.

Jak jsem již psala ohledně mých dosavadních děl, podnětem pro mou diplomovou práci se stala kniha „Jak jsem vyhrál válku“ a ilus- trace vzniklé ve druhém ročníku MgA. studia. Skicák, do kterého jsem ilustrace kreslila (byly to převážně válečné výjevy a angličtí vojáci v uniformách), zůstal z poloviny prázdný. Mým nápadem jej bylo někdy

dokončit. Nemusely to být ilustrace s válečnou tematikou, líbila se mi i představa, že do skicáku dokreslím scénky ze života, převážně lidi z civilu, kde bych se zaměřila na módu (která mě před nějakou dobou velice uchvátila). Skicák je sice stále z poloviny prázdný, ale zato jsem si tento nápad o dokončení skicáku prozatím vynahradila v diplomové práci. A tématem se tak pro tuto práci stal „Swing”.

Co mi paměť sahá, již na střední škole jsem začala poslouchat swingovou a jazzovou hudbu. Byly to převážně písně z počítačových her Mafia a Mafia II. V ten moment můj obdiv ke 20. – 50. letům 20. století teprve započal. Vždy mě svým kouzlem stylových aut, módy a hudby tato doba přitahovala. Poté, co jsem zjistila, že dokážu tančit, a že mě to vlastně i baví, jsem se po shlédnutí nesčetného množství videí se swingovými tanci přihlásila v Plzni na lekce těchto tanců. A tak jsem začala tančit swing a více tomu rozumět. Můj zájem o hudbu a módu této doby tak vzrost ještě více.

Zprvu mě zpracování tohoto tématu vůbec nenapadlo, až když jsem si vzpomněla na svůj nápad s dokončením rozpracovaného skicáku, v tom mě to „trklo”.

2.2 Cíl práce

Touto knihou bych ráda předala energii a radost swingového tance a hudby dál mezi lidi, vysvětlila, co to ten pojem „swing” vlastně je, pověděla historii vzniku a vysvětlila základní taneční a hudební pojmy. Swing se v poslední době dostává znovu na výsluní a začíná být populárnější víc a víc. Tato kniha je sice pouhým zlomkem toho, jaký swing opravdu je, ale jedna z hlavních věcí, ve kterou doufám je ta, že knížka někoho zaujme a třeba ho inspiruje a rozhoupe k tomu také tančit swing.

Z pohledu zpracování knihy bylo mým cílem vytvořit funkční knihu, která bude vizuálně zábavná a poutavá svým tématem.

3 PROCES PŘÍPRAVY, PROCES TVORBY

3.1 Proces přípravy

Má práce započala čtením a shromažďováním velkého množství informací. Snažila jsem se čerpat z knih zaměřené na tuto historickou dobu. Těch bylo mnoho, nestíhala jsem všechny přečíst, ale většínou pojednávali o módě a dění ve světě. Zpočátku jsem do knihy tyto informace chtěla dostat a věnovat jim více prostoru. Chtěla jsem zachytit kontrast měnící se doby, rozvoje „bouřlivých“ 20. let, neboli „Zlatého věku“, a oproti tomu ukázat těžkou depresivní dobu Velké hospodářské krize a 2. světové války. A v těchto dobách jiskru naděje, kterou přinášel tanec a hudba. Od této představy zobrazení doby jsem se pomalu začala přesouvat k samotnému zobrazení a představení tance s hudbou. To se mi zamlouvalo více. Chtěla jsem alespoň z části do této knihy předat to, co já vnímám z tančení swingu a poslechu této hudby. Byl to pro mě nelehký úkol, protože tanec, hudba a vizuální umění vnímám dost odlišně.

Ponořila jsem se tedy více do samotného jazzu a swingu, pročítala informace ohledně tématu, četla autobiografie, sledovala dokumenty, během kreslení poslouchala stará vysílání s touto tematikou, v pokoji tančila swing, neustále poslouchala hudbu Duke Ellingtona, Django Reinhardta a mnoha dalších úžasných hudebníků. Z tance a poslechu hudby jsem brala nejvíce energie, inspirace a nejlépe mě dostala do správného naladění a taneční atmosféry.

Důležitou věcí bylo rozhodnutí, jak o swingu vyprávět. Mám psát pouze o místech, kde swing vznikl, pouze o Americe? Či do knihy zahrnout i rozšíření do Evropy a zákaz swingu Nacisty? Psát o československé swingové scéně? Nakonec se kniha točí převážně kolem amerického swingu, s doplňujícími informacemi o Československu. Nevím proč, ale tuto informaci jsem tam chtěla zmínit alespoň okrajově. Téma jsem měla definované, a nyní bylo hlavní najít správnou techniku, která by pohyb a hudbu nejlépe vyjadřovala.

3.1 Proces tvorby

Než jsem došla ke zvolení finální techniky, zkoušela jsem mnoho různých vyjádření. Zpočátku jsem se zaměřila na detaily, jako kresbu lidí v dobovém oblečení. Věděla jsem, že v této práci budu kreslit postavy v pohybu, a to hodně. Toto pro mě bylo další velkou výzvou. Lidi sice kreslím často, ale lidi v taneční póze, která má vyjadřovat určitý tanec, to pro mě byla celkem velká neznámá. Zkoušela jsem si různé přístupy od kresby tužkou, pastelkami, fixem, pouhou lineární kresbu či kombinaci s barevnou plochou kolorovanou akvarelem a různé kresebné stylizace. Dobové výjevy jsem chtěla zase pojmout veristickým způsobem, scény měly sršet atmosférou, měly zobrazovat tehdejší tančírny s tanečnicemi a hudebníky, ale také hrůzy války. Tyto výjevy měly být doplněny grafickým znázorněním tanečnic, muzikantů a menších detailů. Od těchto technik jsem upustila v momentě, kdy jsem se rozhodla téma zredukovat na povídání převážně o tanci a hudbě.

Správná technika pro mě byla klíčová. Nakonec jsem zvolila volnější kresbu linkou. Navázala jsem tím tak na mé ilustrace knihy „Jak jsem vyhrál válku“. Kresby jsou taktéž ve formě skic, se snahou zbavit se přílišného perfekcionismu a dosáhnout tak lehkosti a uvolněnosti v kresbě. Narozdíl od předešlých ilustrací, které jsou černou linkou, tahle kniha potřebovala být plná barev. Pro danou kresbu jsem zvolila pastelky, ty nejsytější. Dalším důvodem, proč jsem si vybrala právě pastelky, byla nemožnost nepovedené linky vygumovat. A právě tyto linky dávají charakter mým kresbám. Párkrát jsem je zkoušela následně retušovat v Adobe Photoshop, ale najednou něco ztratily.

Kresby jsem zhotovila v menším měřítku. Šlo o to, že tyto menší kresby mě nutily dělat méně detailů a pomohly zachovat lehkost v kresbě. Poté jsem je naskenovala ve větším DPI (rozlišení) a v procentech do většího měřítku tak, aby si při zvětšení zachovaly

dobrou kvalitu a nebyly nějak rozpixelované. Tento způsob byl někdy komplikovanější, protože s tímto postupem jsem neměla dosud moc zkušeností (vždy jsem ilustrace kreslila ve větších rozměrech a následně zmenšovala), a tak jsem po zkušebních tiscích zjistila, že vybrané obrázky musím skenovat a retušovat znovu a některé překreslit do větších rozměrů.

Musela jsem přijít na způsob, jak knihu udělat dynamičtější, aby po pár podobných stránkách čtenáře nepřestala bavit a nebyla příliš repetitivní. A tak jsem tyto stránky, které se převážně skládají z dynamických kompozic postav, nohou, nástrojů, barevných linek a čmáranců společně s textovou částí, narušila prokládáním velkých kresebných detailů na barevné ploše nebo texty písni.

Text jsem chtěla řešit více grafičtěji a výrazněji. Ten se v knize objevuje téměř všude v černé barvě, s výjimkou bílého textu na růžové ploše a zeleně voleného fontu v textech písni (která slouží pro odlišení). Text jsem takto volila účelně, jelikož jsem chtěla, aby lépe vynikla barevnost a živost kreseb. Všechny kresby jsou barevnou pastelkou, jedině text je černou barvou. Záměrně jsem proto tuto barvu nechtěla v kresbách používat. Díky tomu se propojila energičnost a pohyb barevných kreseb společně s jasně definovaným vysázeným textem.

U výsledného tisku jsem řešila i správnou volbu papíru. Volila jsem mezi čistě bílým papírem a lehce nažloutlým. Finální tisk jsem nakonec nechala natisknout na papír nažloutlý – kresby tolik „neřvou“, ale i přesto papír barvy podpořil.

4 POPIS DÍLA, TECHNOLOGICKÁ SPECIFIKA, PŘÍNOS PRÁCE PRO DANÝ OBOR

4.1 Popis díla

Finálním názvem knihy je „SWING“. Ta vypráví o vzniku a historii swingu, o hudebních a tanečních klubech, díky kterým se tento styl stal oblíbeným a rozšířil se dále mezi lidi, také o tom, jak se vyvíjel z předešlých hudebních stylů a tanců. Vysvětluje, co to swing je, představuje čtyři základní tance a popisuje nejdůležitější aspekty této hudby. Ale hlavně znázorňuje, co swing pro lidi znamenal. Nebyla to pouhá hudba a tanec, byl to životní styl.

Knihy má rozměry 220x280 mm a obsahuje 92 ilustrovaných stran. Ty sestávají v první části knihy převážně z kompozic tanečních póz se střídajícími se detaily nohou, kolem nichž jsou pro větší zobrazení pohybu přidány barevné čáry, které zdůrazňují kroky, kopy nohou a otočky tanečnicků. V této části knihy píšou hlavně o tanci, historii a obecných faktech. V druhé části knihy píšou o hudbě. Zde jsem samotnou hudbu stylizovala do podoby teček a změti barevných čmáranců, často vycházejících z nástrojů. Zpěv je vyjádřen ručně psanými slabikami, které představují jazzový a swingový způsob improvizovaného zpěvu, tzv. „scatting“.

Pro lepší dynamiku knihy se jednou za čas objevují detaily kreseb na barevné (žluté či růžové) ploše. Těch je dohromady osm a zde se objevují další vysvětlující informace ohledně tématu. Dalším prvkem použitým v knize jsou texty písní. Celkově jsem použila šest písní. Jsou mým osobním výběrem a jsou zvoleny tak, aby ukázaly tu nejznámější swingovou hudbu, ukázaly, o čem vlastně lidé psali a aby měly i návaznost na to, o čem v knize zrovna píšou. Knihu jsem ukončila písní českou. Bylo pro mě důležité zvolit něco z československé tvorby (v knize o ní mluvím též, ale jen okrajově) a ukázat tak, že swing byl rozšířený a oblíbený i u nás.

Text se objevuje téměř na každé dvoustraně. Pro nadpisy jsem zvolila větší a výraznější font (Geomanist), který mi připomíná dobové

užití písma. Volila jsem tak proto, abych dosáhla další dynamičnosti a kontrastu mezi pevným výrazným textem a energičností a barevností kreseb. Výjimkou je barva fontu zvolená v textech písní, ten je řešený ve světle zelené a v kurzívě. Důvodem je odlišení písní od obyčejného textu a mým záměrem bylo, aby písně působily lehce, živě a vesele. S tmavým fontem by byl dojem z písní opačný.

Jako potah knihy jsem zvolila změt' tančících nohou. Tato kompozice je použita také za titulem knihy. Od patitulu přes titul až k této plné kompozici si hraji s přidáváním nohou a přibývajícím živostí knihy a kreseb, a použít tento jednoduchý, ale přesto zábavný způsob zobrazení tance mi přišlo jako nejlepší řešení potahu. Předsádka je zaplněna barevnými čmáranci, které představují hudbu a energii tance. Čtenář po otevření knihy s takto čistě řešeným potahem uvidí předsádku plnou barev a vstoupí tak do vřavy hudby a tance.

4.2 Technologická specifika

Finální uměleckou technikou se stala kresba pastelkami. Má práce se v počátcích skládala převážně z kreslení velkého množství tančících postav, muzikantů, hudebních nástrojů a dalších detailů v knize. Papír jsem zvolila bílý s lehkým tónováním a s jemnou texturou. Tento papír jsem si vybrala z důvodu, aby ve finální naskenované počítačové verzi lépe vynikla textura linek a dosáhla jsem tak charakteristického prvku a dojmu pastelek.

Zhotovené kresby jsem naskenovala na skeneru EPSON, s rozlišením 600-1200 DPI (to záviselo na tom, jak moc jsem určité kresby zvětšovala do finální podoby). Často jsem při skenování navolila i v procentech větší velikost, někdy až na 300 %. Kresby jsem nechtěla překreslovat do větších rozměrů ručně (pokud to tedy nebylo třeba, což se u některých případech stalo) a chtěla tak zachovat dané tahy pastelkou, které při zvětšení vytváří rozdílnost tloušťky linek a rozličnost kresby, která se mi zde líbí. Následně jsem kresby retušovala v programu Adobe Photoshop. Poté jsem ilustrace a textové bloky kompozičně řešila v programu Adobe InDesign, ve kterém jsem následně vysázela celou knihu. Zpočátku jsem neměla přesně danou formu a texty jsem řešila podle toho, jak se utvářelo kompoziční řešení a posloupnost ilustrací.

V knize používám dvě rodiny písma – Geomanist a Wotfard. Písmo Geomanist jsem užila s duktem ultra v hlavním nadpisu SWING. V nadpisech knižního textu je písmo o velikosti 34 b. Toto písmo je užito i v sazbě textů písní, velikost 19,5 b nebo 21 b, bold italic. Na sazbu textových bloků jsem zvolila písmo Wotfard, velikost 12 b, s duktem semibold. Zarovnání textu je na levý praporek. V tiráži a mém jménu jsem použila ručně psané písmo, které je užito v knize a odkazuje na zpěv scatting (v tiráži a jménu slouží jen jako pouhé oživení textu).

Tisk jsem nechala zhotovit v pražské tiskárně INDIGOPRINT, kde jsem knihu také nechala sešít. Použitý papír je Munken Pure s gramáží 150 g/m². Typ vazby je šitá V8.

4.3 Přínos práce pro daný obor

Na počátku práce, když jsem ještě přemýšlela, jak knihu budu řešit, mi došlo, že vlastně nevím o téměř žádné knize, která by takto pojednávala o swingovém tanci a hudbě a byla nějakým zábavným způsobem zpracována. To jsem si uvědomovala i během průběhu práce, protože hledání informací nebylo moc jednoduché a musela jsem navštívit obrovské množství internetových stránek a shlédnout spoustu videí s touto tematikou. Nenašla jsem téměř nic, kde by tyto informace byly více pohromadě. Z každého článku či videa jsem sbírala střípky informací, které jsem se snažila seskládat v knize tak, abych čtenářům postupně představila toto téma. Myslím, že by tak kniha mohla být přínosná pro obor ilustrace.

Aby ale má práce pokryla většinu informací, které se swingu týkají, musela by být mnohem obsáhlejší, tato knížka je jen úvod do tohoto tématu. Nejvíce by mě potěšilo, kdyby kniha někoho zaujala a mohla by se tak rozšířit o zbývající informace.

Přínosem by mohla být hlavně pro lidi, kteří o toto téma a historické období mají zájem, ale i pro ty, kteří se chtějí dozvědět něco nového. Tuto práci vnímám také jako prostředek k šíření tohoto úžasného energického tance a hudby.

5 SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ

a) Knižní a periodická literatura

BAMMES, Gottfried. *Die Gestalt des Menschen: Lehr- und Handbuch der Kunstleranatomie*. Ravensburg: Ravensburger Buchverlag, 1995. ISBN 3473483788.

BAMMES, Gottfried. *Grosse Tieranatomie: Gestalt, Geschichte, Kunst*. Ravensburg: O. Maier, 1991. ISBN 3473483664.

MATEU-MESTRE, Marcos. *Framed ink: drawing and composition for visual storytellers*. Culver City, CA: Design Studio Press, 2010. ISBN 978-1933492957.

HORSHAM, Michael. *Styly 20. a 30. let*. Praha: Svojtka a Vašut, 1997. ISBN 9788071802556.

Móda: z dějin odívání 18., 19. a 20. století : sbírka Kyoto Costume Institute. Vyd. 2. Přeložil Blanka BRABCOVÁ. [Praha]: Slovart, 2011. ISBN 978-80-7391-512-4.

Móda: obrazové dějiny oblékání a stylu. Praha: Knižní klub, 2013. ISBN 978-80-242-4170-8.

TRAXLER, Jiří. *Život v rytmu swingu*. Praha: BVD, 2012. ISBN 9788087090558.

b) Internetové zdroje

The History of Swing Dance. What is swing dance, where did it come... | by ArthurMurray DanceNJ | Medium. *Medium – Where good ideas find you*. [online]. [cit. 25.10.2020] Dostupné z: <https://medium.com/@arthurmurraycentralnj/the-history-of-swing-dance-9a0d6bee60a7>

Co je Swing? - Swing Wings Brno. *Homepage - Swing Wings Brno* [online]. Copyright © Swing Wings [cit. 25.10.2020]. Dostupné z: <https://www.swingwings.cz/co-je-swing/>

Swing (hudba) – Wikipedie. [online]. [cit. 25.10.2020]. Dostupné z: [https://cs.wikipedia.org/wiki/Swing_\(hudba\)](https://cs.wikipedia.org/wiki/Swing_(hudba))

Swing music - Wikipedia. [online]. [cit. 25.10.2020]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Swing_music

Swing (dance) - Wikipedia. [online]. [cit. 25.10.2020]. Dostupné z: [https://en.wikipedia.org/wiki/Swing_\(dance\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Swing_(dance))

Dixieland - Wikipedia. [online]. [cit. 25.10.2020]. Dostupné z: <https://en.wikipedia.org/wiki/Dixieland>

Swing — První republika III — Česká televize. *Česká televize* [online]. Copyright © [cit. 25.10.2020]. Dostupné z: <https://www.ceskatelevize.cz/porady/12068190175-prvni-republika-iii/0/59656-swing/>

Jazz History by Decade - The 1930s and Swing. *Fresh Entertainment, Hobbies, Sports and Humor* [online]. [cit. 25.10.2020] .Dostupné z: <https://www.liveabout.com/jazz-by-decade-1930-1940-2039541>

Germany's Real-Life "Swing Kids" | JSTOR Daily. *Home Page | JSTOR Daily* [online]. Copyright © [cit. 28.07.2021]. Dostupné z: <https://daily.jstor.org/germanys-real-life-swing-kids/>

Audiodějiny jazzu: Nekompromisní nástup swingu | Vltava. *Český rozhlas Vltava* [online]. Copyright © 1997 [cit. 07.11.2020]. Dostupné z: <https://vltava.rozhlas.cz/audiodejiny-jazzu-nekompromisni-nastup-swingu-5010315#volume>

Savoy Ballroom Gallery – Welcome to The Savoy. *Welcome to The Savoy – Bringing Harlem’s legendary ballroom back to life* [online]. Copyright © [cit. 28.05.2021]. Dostupné z: <http://www.welcometothesavoy.com/gallery/>

Marihuanu kouřil celý život, nikdy to ale netajil. Příběhy slavných: Louis Armstrong | Dvojka. *Český rozhlas Dvojka* [online]. Copyright © 1997 [cit. 14.05.2021]. Dostupné z: <https://dvojka.rozhlas.cz/marihuanu-kouril-cely-zivot-nikdy-ale-netajil-pribehy-slavnych-louis-armstrong-7461947>

The Cotton Club – The haven for mobsters and whites at Harlem. *American Mafia - the best online Mafia Game worth playing* [online]. Copyright © 2004 [cit. 28.05.2021]. Dostupné z: <http://www.americanmafia.org/families/the-cotton-club-the-haven-for-mobsters-and-whites-at-harlem/>

Where did the word ‚Dixie‘ come from and what does it mean? :: WRAL.com. *Raleigh, NC Breaking News, Weather, Traffic - WRAL NBC affiliate* [online]. Copyright © 2021 Capitol Broadcasting Company, Inc. [cit. 28.05.2021]. Dostupné z: <https://www.wral.com/where-did-the-word-dixie-come-from-and-what-does-it-mean/19164152/>

Big Bands and the Swing Era - Acoustic Music. *Home - Acoustic Music* [online]. Copyright © 2005 [cit. 28.05.2021]. Dostupné z: <https://acousticmusic.org/research/history/musical-styles-and-venues-in-america/big-bands-and-the-swing-era/>

Jazz [film]. Režie Ken BURNS. Velká Británie / USA, 2001.

Benny Goodman and the Swing Era Begins - YouTube. *YouTube* [online]. Copyright © 2021 Google LLC [cit. 28.05.2021]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=IQvA2L_DL6w&ab_channel=GB-Cbrad

The Savoy, where it all began – Atlantic Lindy Hopper. *Atlantic Lindy Hopper* [online]. Copyright © Bettmann [cit. 28.05.2021]. Dostupné z: <https://atlanticlindyhopper.wordpress.com/2015/10/09/7/>

6 RESUMÉ

The book "SWING" is an author's didactic book about the origins and history of swing, about music and dance clubs that made the style popular and spread further among the people, and how it evolved from previous musical styles and dances. It also explains what swing is and it introduces four basic swing dances and describes the most important aspects of its music. But most importantly, it illustrates the importance of swing for people. It was not just music and dancing, it was a way of life.

Overall, the book contains 92 pages filled with drawings of dancers, musicians, other details and text sections covering the topic. The chosen technique is a drawing with coloured crayons. The measurements of the book are 220x280 mm, it's printed on paper "Munken Pure" and has hard covers.

7 SEZNAM PŘÍLOH

Příloha 1 – Mé dosavadní dílo v kontextu specializace

1.1 Příbytky

1.2 Světlo Vánoc

1.3 Jak jsem vyhrál válku

Příloha 2

Prvotní skici a návrhy

Příloha 3

Kompoziční řešení stránek (návrhy)

Příloha 4

Návrhy řešení dvoustran

Příloha 5

Zkouška a výběr fontů

Příloha 6

Hledání finálního užití techniky

Příloha 7

Ideální kompoziční řešení dvoustran

Příloha 8

Finální verze obálky

Příloha 9

Předsádky

Příloha 10

Ukázky z knihy

Příloha 11

CD s teoretickou a praktickou DP

Příloha 1 – Mé dosavadní dílo v kontextu specializace

1.1 Příbytky

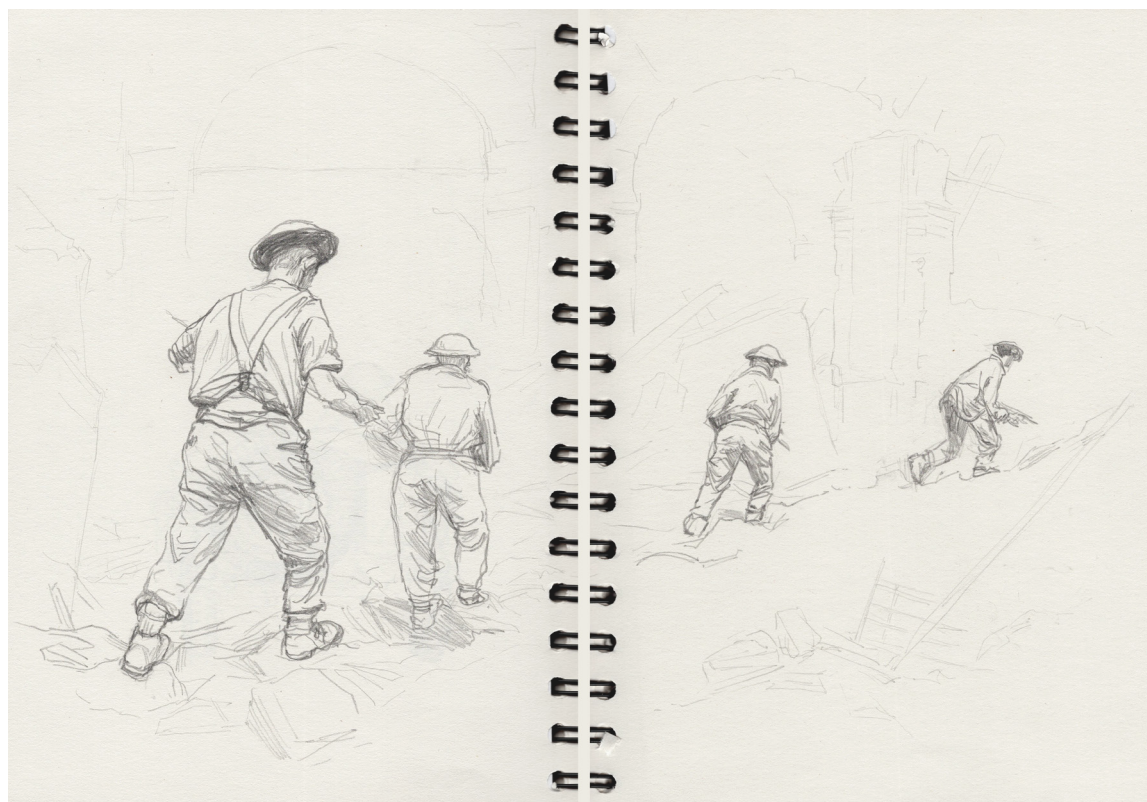


1.2 Světlo Vánoc



tvorba: vlastní

1.3 Jak jsem vyhrál válku



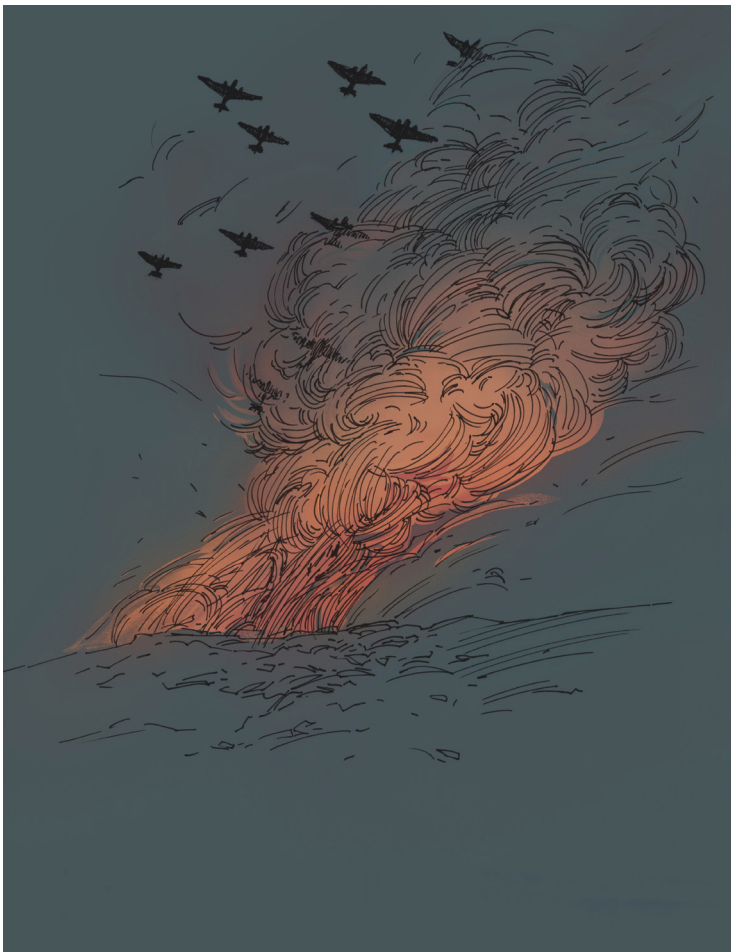
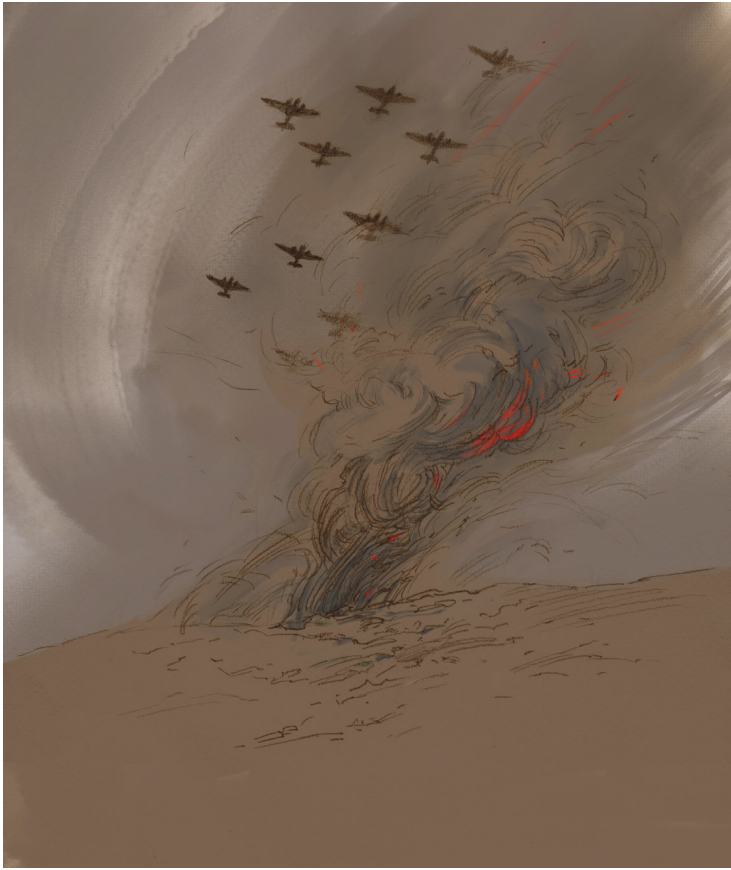
tvorba: vlastní

Příloha 2

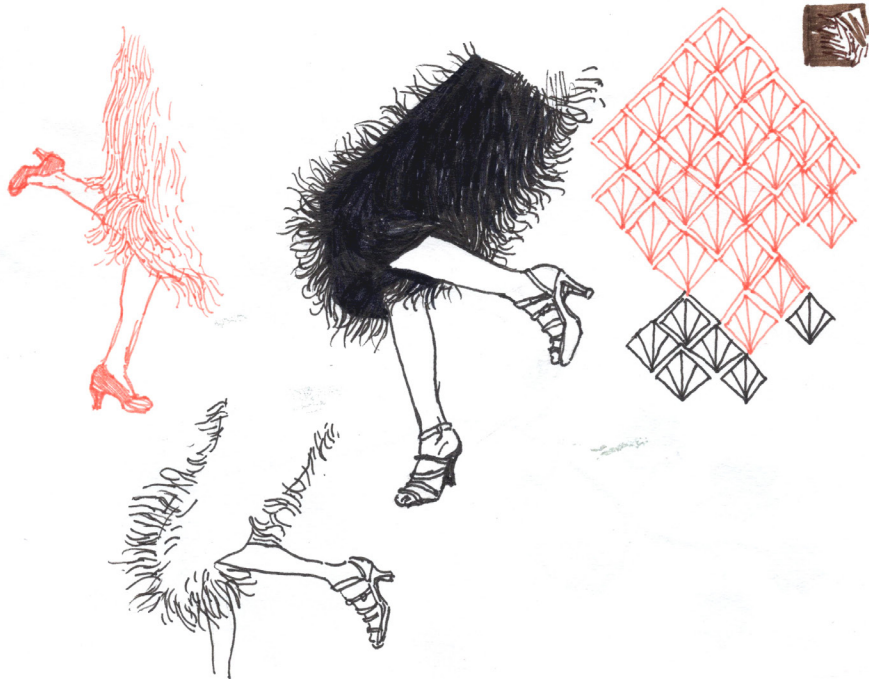
Prvotní skici a návrhy



tvorba: vlastní



tvorba: vlastní



tvorba: vlastní

Příloha 3

Kompoziční řešení stránek (návrhy)



tvorba: vlastní



tvorba: vlastní

Příloha 4

Návrhy řešení dvoustran

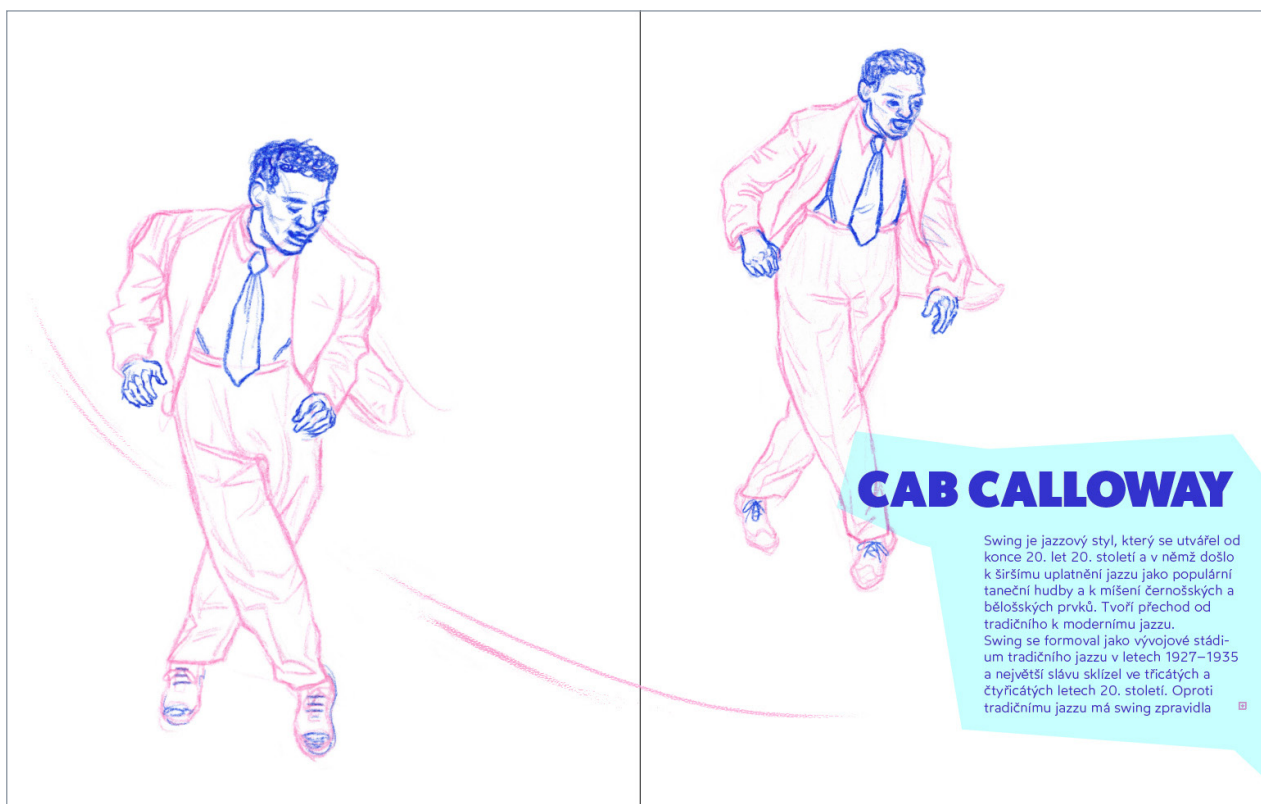
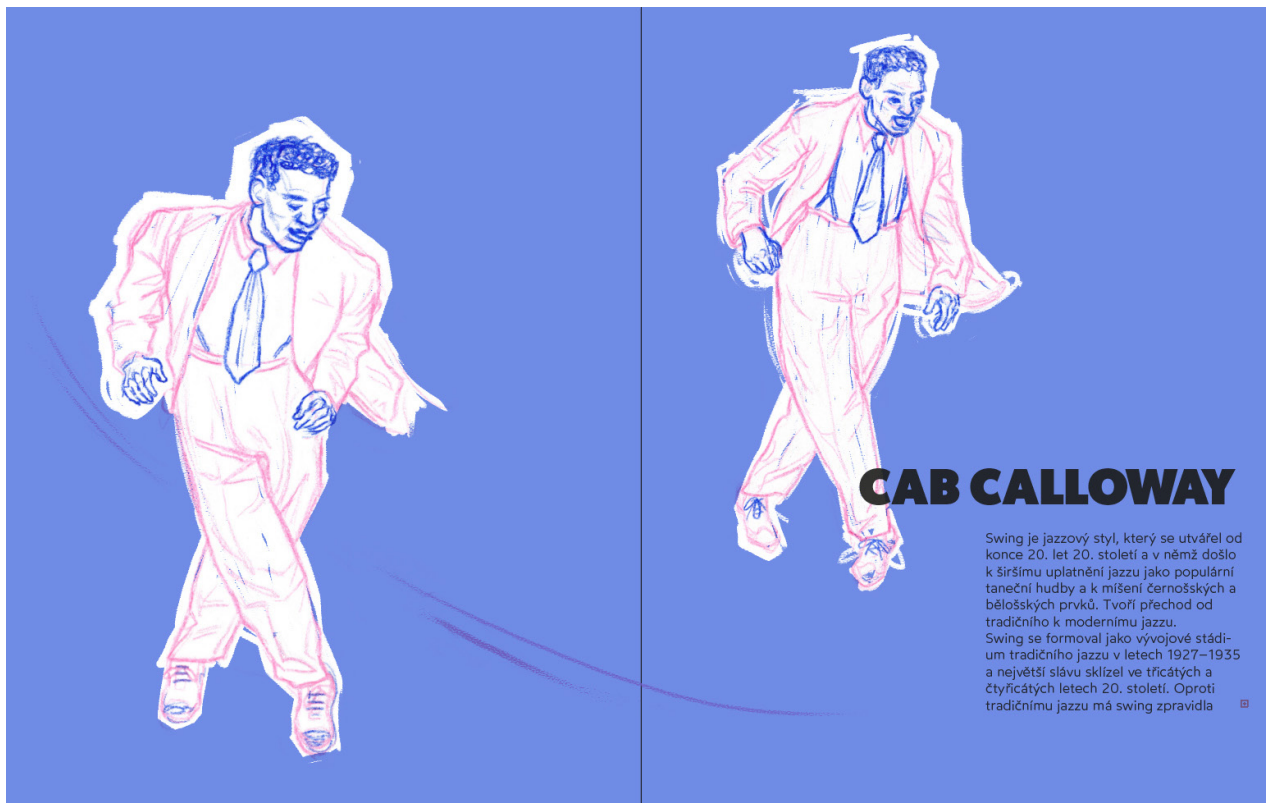


foto: vlastní



CAB CALLOWAY

Swing je jazzový styl, který se utvářel od konce 20. let 20. století a v němž došlo k širšímu uplatnění jazzu jako populární taneční hudby a k míšení černošských a bělošských prvků. Tvoří přechod od tradičního k modernímu jazzu. Swing se formoval jako vývojové stádium tradičního jazzu v letech 1927–1935 a největší slávu sklízел ve třicátých a čtyřicátých letech 20. století. Oproti tradičnímu jazzu má swing zpravidla



CAB CALLOWAY

Swing je jazzový styl, který se utvářel od konce 20. let 20. století a v němž došlo k širšímu uplatnění jazzu jako populární taneční hudby a k míšení černošských a bělošských prvků. Tvoří přechod od tradičního k modernímu jazzu. Swing se formoval jako vývojové stádium tradičního jazzu v letech 1927–1935 a největší slávu sklízел ve třicátých a čtyřicátých letech 20. století. Oproti tradičnímu jazzu má swing zpravidla

foto: vlastní

Příloha 5

Zkouška a výběr fontů

DUKE ELLINGTON

Swing je jazzový styl, který se utvářel od konce 20. let 20. století a v němž došlo k širšímu uplatnění jazzu jako populární taneční hudby a k míšení černošských a bělošských prvků. Tvoří přechod od tradičního k modernímu jazzu. Swing se formoval jako vývojové stadium tradičního jazzu v letech 1927–1935 a největší slávu sklízел ve třicátých a čtyřicátých letech 20. století. Oproti tradičnímu jazzu má swing zpravidla houpavé frázování (neboli shuffle, či

CAB CALLOWAY

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nib euismod tincidunt ut

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et

CAB CALLOWAY

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nib euismod tincidunt ut

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et

CAB CALLOWAY

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nib euismod tincidunt ut

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et

CAB CALLOWAY

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nib euismod tincidunt ut

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et

CAB CALLOWAY

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nib euismod tincidunt ut

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et

CAB CALLOWAY

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nib euismod tincidunt ut

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu

CAB CALLOWAY

Swing je jazzový styl, který se utvářel od konce 20. let 20. století a v němž došlo k širšímu uplatnění jazzu jako populární taneční hudby a k míšení černošských a bělošských prvků. Tvoří přechod od tradičního k modernímu jazzu. Swing se formoval jako vývojové stadium tradičního jazzu v letech 1927–1935 a největší slávu sklízел ve třicátých a čtyřicátých letech 20. století. Oproti tradičnímu jazzu má swing zpravidla

tvorba: vlastní

Příloha 6

Hledání finálního užití techniky



tvorba: vlastní

Příloha 7

Ideální kompoziční řešení dvoustran

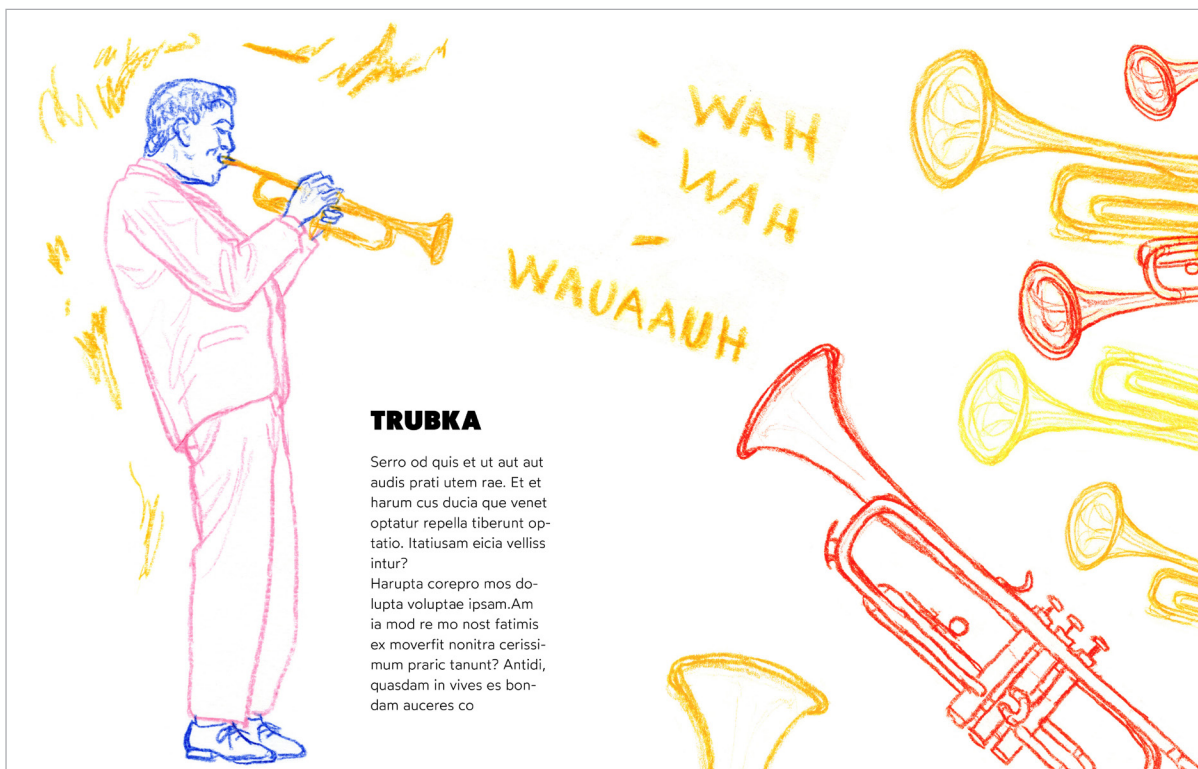


starší verze



final verze

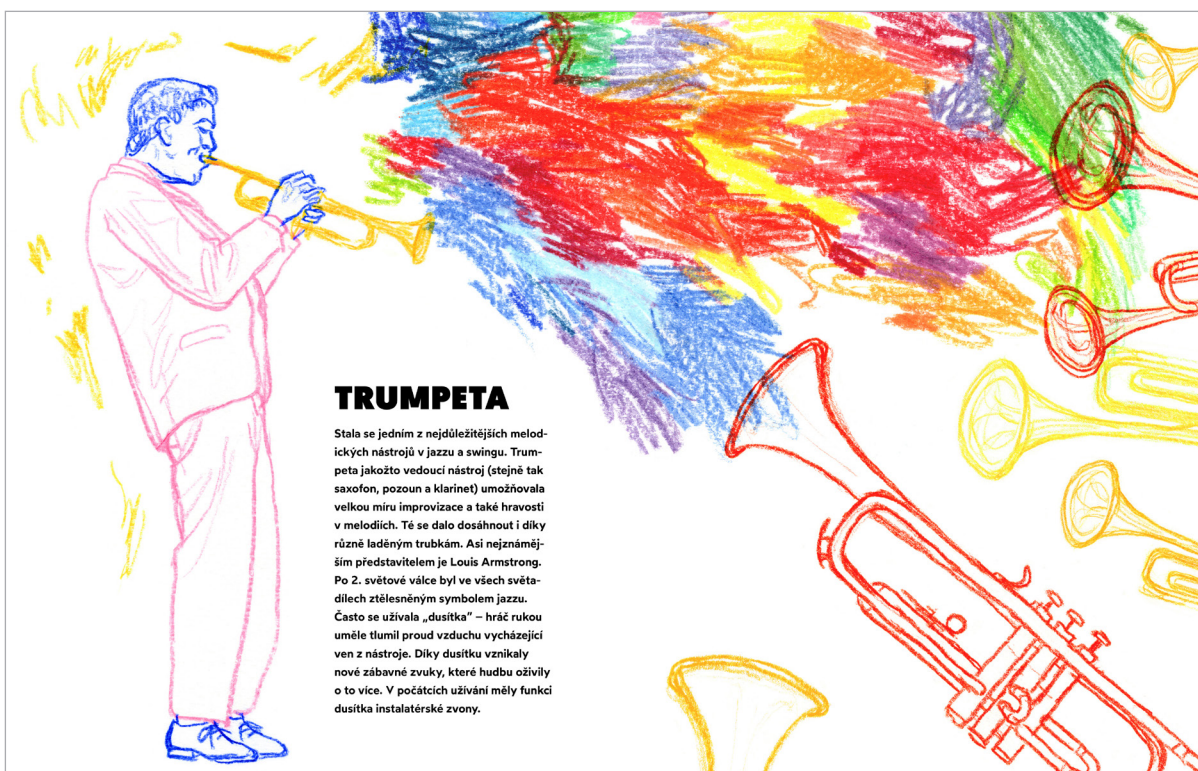
tvorba: vlastní



TRUBKA

Serro od quis et ut aut aut audis prati utem rae. Et et harum cus ducia que venet optatur repella tiberunt optatio. Itatusam eicia velliss intur?

Harupta corepro mos do-lupta voluptae ipsam. Am ia mod re mo nost fatimis ex moverfit nontra cerissimum praric tanunt? Antidi, quasdam in vives es bondam auceres co



TRUMPETA

Stala se jedním z nejdůležitějších melodických nástrojů v jazzu a swingu. Trumpeta jakožto vedoucí nástroj (stejně tak saxofon, pozoun a klarinet) umožňovala velkou míru improvizace a také hravosti v melodiích. Tě se dalo dosáhnout i díky různě laděným trubkám. Asi nejnámějším představitelem je Louis Armstrong. Po 2. světové válce byl ve všech světadílech ztělesněným symbolem jazzu. Často se užívala „dusítka“ – hráč rukou uměle tlumil proud vzduchu vycházející ven z nástroje. Díky dusítku vznikaly nové zábavné zvuky, které hudbu oživily o to více. V počátcích užívání měly funkci dusítka instalatérské zvony.

tvorba: vlastní

Příloha 8

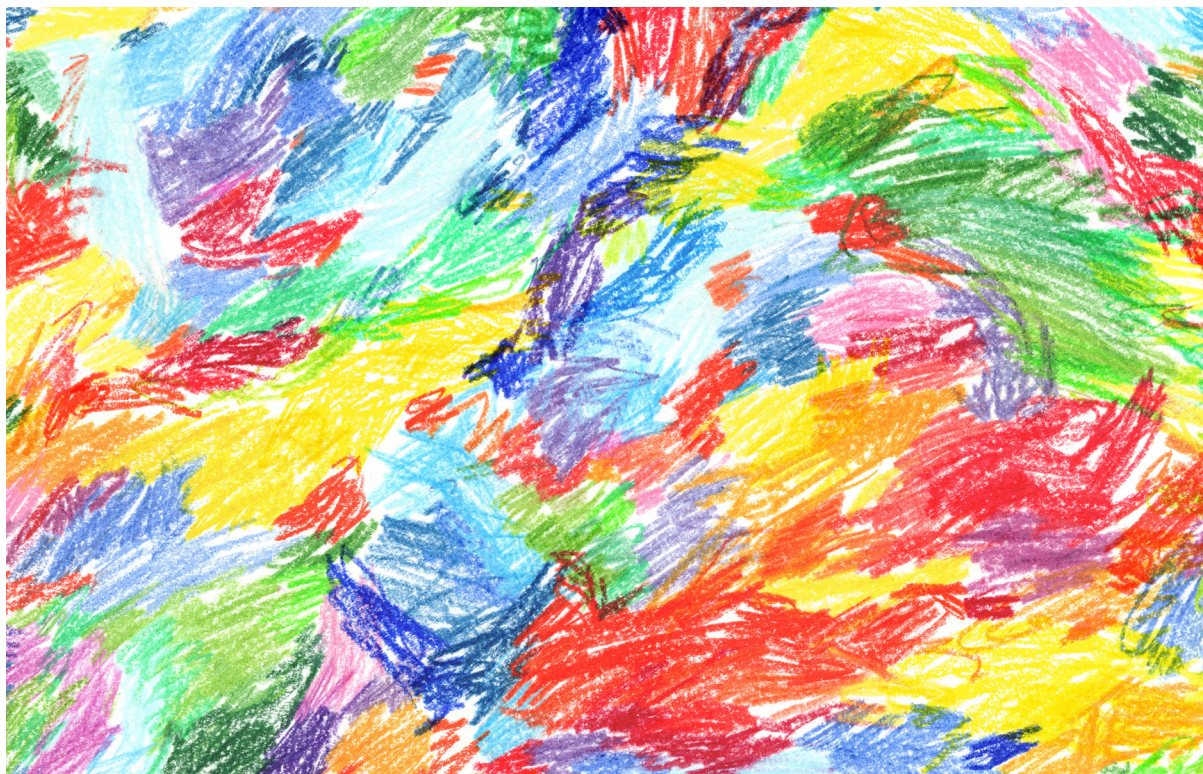
Finální verze obálky



tvorba: vlastní

Příloha 9

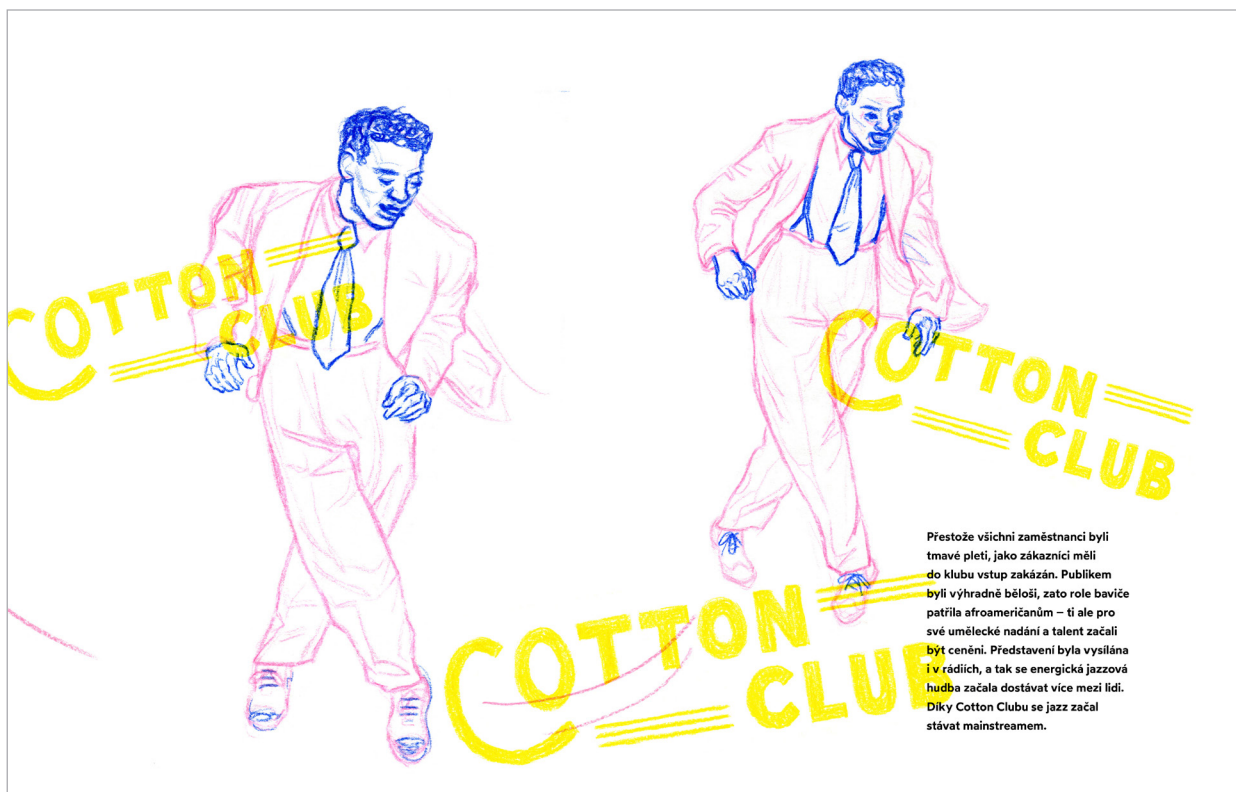
Předsádky



tvorba: vlastní

Příloha 10

Ukázky z knihy

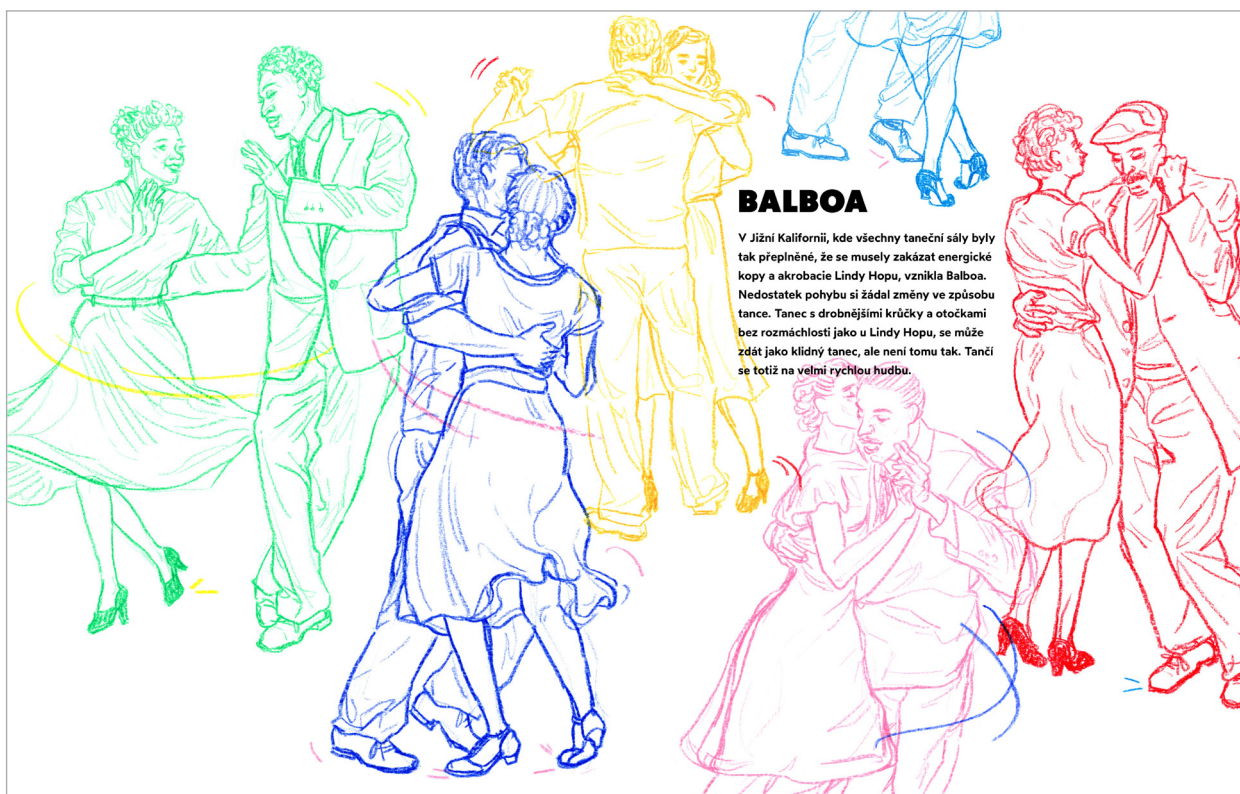


tvorba: vlastní

*Sing, sing, sing, sing
Everybody start to sing
La dee da, ho ho hoo
Now you're singing with a swing*

*And when the music goes around
Everybody goes to town
But here's something you should know
Ho ho, baby, ho ho hoo*

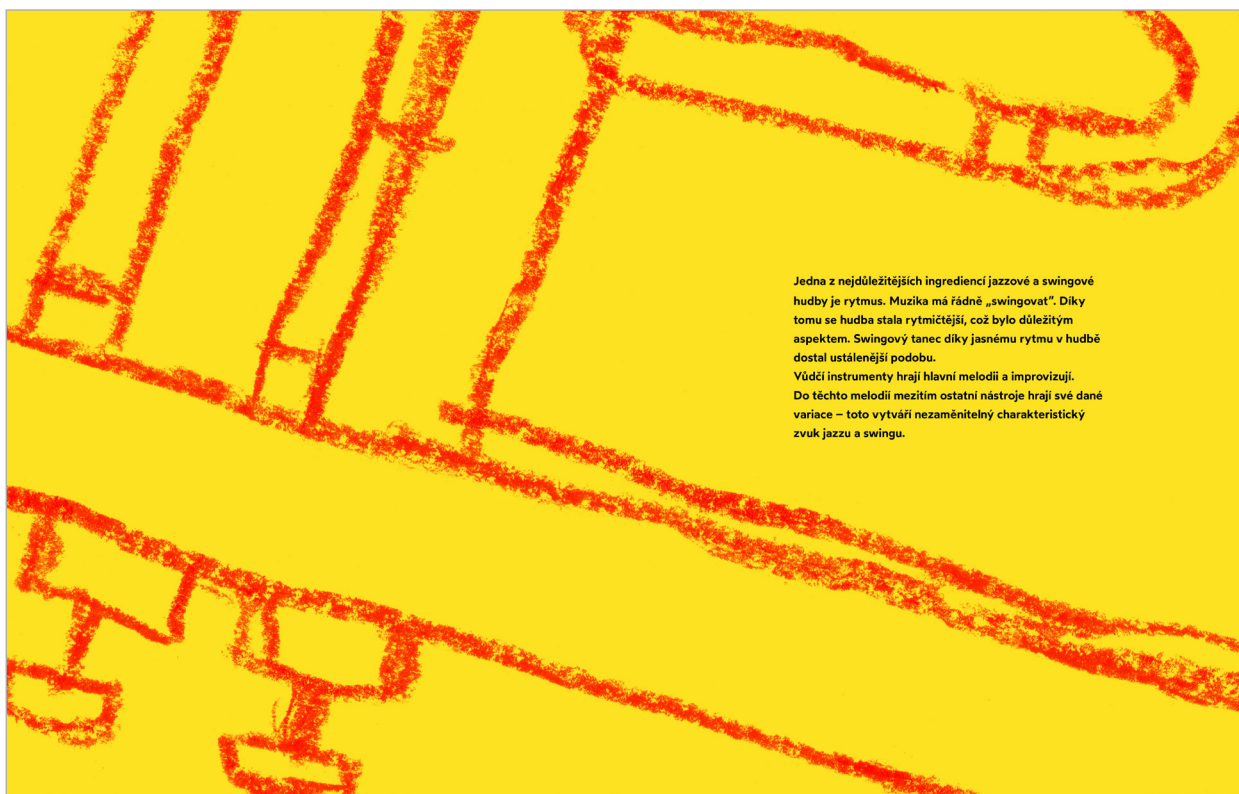
Sing, Sing, Sing – Louis Prima / instrumentální cover Benny Goodman



BALBOA

V Jižní Kalifornii, kde všechny taneční sály byly tak přeplněné, že se musely zakázat energické kopy a akrobacie Lindy Hopu, vznikla Balboa. Nedostatek pohybu si žádal změny ve způsobu tance. Tanec s drobnějšími krůčky a otočkami bez rozmáchnutí jako u Lindy Hopu, se může zdát jako klidný tanec, ale není tomu tak. Tančí se totiž na velmi rychlou hudbu.

tvorba: vlastní



Jedna z nejdůležitějších ingrediencí jazzové a swingové hudby je rytmus. Muzika má řádně „swingovat“. Díky tomu se hudba stala rytmičtější, což bylo důležitým aspektem. Swingový tanec díky jasnému rytmu v hudbě dostal ustálenější podobu. Vůdčí instrumenty hrají hlavní melodii a improvizují. Do těchto melodií mezitím ostatní nástroje hrají své dané variace – toto vytváří nezaměnitelný charakteristický zvuk jazzu a swingu.



SAXOFON

Byl to další z vedoucích melodických nástrojů jak v jazzu, tak v big band swingu. Prekvapivě nepatří do rodiny žesťových nástrojů, ale dřevěných dechových, a to kvůli stavbě a způsobu, jakým se na něj hraje. Je to taková kombinace dechového nástroje a klarinetu. V pozdější fázi swingové hudby, kdy klarinet ztrácel na oblibě, se na jeho místo dostal saxofon, který je vůdčím jazzovým nástrojem dodnes. Stejně jako u trumpet, existuje několik druhů saxofonů s různým laděním. V jednom big bandu hraje více druhů saxofonů, a tím hudbě dodávají ještě větší živost a variace v melodiích.

tvorba: vlastní