

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Bakalářská práce

Plzeň, 2022

Karolína Skříčková

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Bakalářská práce

ILUSTROVANÁ KNIHA

PROKLETÁ MÍSTA ČECH A MORAVY

Karolína Skříčková

Plzeň, 2022

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Katedra výtvarného umění

Studijní program Výtvarná umění

Studijní obor Ilustrace a grafika

Specializace Mediální a Didaktická ilustrace 1

Bakalářská práce

ILUSTROVANÁ KNIHA

PROKLETÁ MÍSTA ČECH A MORAVY

Karolína Skříčková

Vedoucí práce: akad. mal. Renáta Fučíková
Katedra výtvarného umění
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
Západočeské univerzity v Plzni

Plzeň, 2022

Ráda bych tímto poděkovala své vedoucí bakalářské práce akad. mal. Renátě Fučíkové, za odborné vedení práce, cenné rady a trpělivost, kterou mi při tvorbě projektu poskytla.

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: **Karolína SKŘIČKOVÁ**
Osobní číslo: **D19B0014P**
Studijní program: **B8206 Výtvarná umění**
Studijní obor: **Ilustrace a grafika, specializace Mediální a didaktická ilustrace**
Téma práce: **ILUSTROVANÁ KNIHA**
Zadávající katedra: **Katedra výtvarného umění**

Zásady pro vypracování

Kompletní ilustrační a grafické řešení klasického či nového textu, beletrie, poezie, naučná literatura, minimální rozsah funkční knihy 40 stran.

Tvůrčí záměr: Záměrem je vytvořit návrh funkční umělecké publikovatelné knihy.

Způsob realizace: Technika realizace vyplyne v průběhu přípravných kreseb, skic a následných zkoušek.

Cíl: Cílem práce je vytvořit knihu, která bude řešit dané téma.

Předpokládaný charakter výstupu: Výstupem budou 3 kopie knihy s minimálním počtem 20 ilustrací.

Rozsah průvodní zprávy: Průvodní zpráva bude vytvořena v rozsahu minimálně 3 normostran.

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

Seznam doporučené literatury:

- MESSENGER, Norman. An Artist's Alphabet. Londýn: Walker Studio, 2016. ISBN 9781406346763.
- GHIGLIANO, Cinzia. Lei. Vivian Maier. Řím: Orecchio Acerbo, 2016. ISBN 9788899064273.
- GRILL, William. Shackleton's Journey. Londýn: Flying Eye Books, 2014. ISBN 9781909263109.
- BARBERINI, Alice. Hamelin. Řím: Orecchio Acerbo, 2017. ISBN 9788899064631.
- STEADMAN, Ralph. Sigmund Freud. Ontario: FIREFLY BOOKS, 2019. ISBN 9781552091746.
- TAN, Shaun. Nový svět. Praha: Labyrint, 2012. ISBN 9788086803210.
- TURKOWSKI, Einar. Cuando las casas regresaron flotando. Barcelona: Libros del Zorro Rojo, 2013. ISBN 9788494033698.
- KATT, Serena. Sunday's Child. Londýn: Jonathan Cape, 2019. ISBN 9781787331020.
- REA, Brian. Death Wins a Goldfish: Reflections from a Grim Reaper's Yearlong Sabbatical. San Francisco: CHRONICLE BOOKS, 2019. ISBN 9781452172552.

Vedoucí bakalářské práce: **akademický malíř Renáta Fučíková**
Katedra designu

Datum zadání bakalářské práce: **31. května 2021**

Termín odevzdání bakalářské práce: **29. dubna 2022**

Doc. akademický malíř Josef Mištera v.r.
děkan

Mgr. Jindřich Lukavský, Ph.D. v.r.
vedoucí katedry

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

Plzeň, duben 2022

.....
podpis autora

Obsah

- 1) Mé dosavadní dílo v kontextu specializace / 9
- 2) Téma mé práce a důvod jeho volby / 10
- 3) Proces přípravy a tvorby / 11
- 4) Popis díla, technologická specifikace a přínos závěrečné práce / 12
- 5) Seznam použitých zdrojů - knižní literatura / 13
- 6) Resumé / 14
- 7) Seznam příloh / 15 - 22

1) Mé dosavadní dílo v kontextu specializace

Již od mala mě lákalo něco vytvářet, kreslit si a malovat jen tak pro zábavu. Není divu, že mé kroky po základní škole vedly na uměleckou školu, avšak s mediálním zaměřením. Studovala jsem obor Multimediální tvorba, a když přišlo na vybírání si, co vlastně budeme dělat jako svůj maturitní projekt, vydala jsem se trochu jiným směrem než ostatní. Většina dělala různá videa, animace, a další projekty týkající se spíše multimediální tvorby, a já se rozhodla pro komiksovou knihu. Již v průběhu studia jsem si kreslila do různých deníčků všemožné výtvary, a celkově mě kresba nadchla. Tam vznikla myšlenka zaměřit se na ilustraci. Někteří z profesorů mě v rozhodnutí podporovali, například přihlášením do soutěže Kalendář roku se svým ilustrovaným kalendářem na téma smrt, anebo také nabídkou ilustrování knihy pro přítelkyni. Proto jsem se rozhodla podat si přihlášku na vysokou školu, se zaměřením na ilustraci. Pátrala jsem poměrně dlouhou dobu, až jsem přišla na Fakultu designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni. Vyzkoušela jsem si na ArtCampu přijímací zkoušky nanečisto a mé rozhodnutí se utvrdilo.

Od doby, co jsem nastoupila na Sutnarku, se můj kresebný styl mnohokrát změnil. Bylo to studium plné různých zkoušek a výzev, jakými jsou například ilustrace mnohých knih a projektů, do kterých jsme se s ateliérem zapojili. V klauzuru s názvem Mých prvních 100 dní v Plzni jsem již začala práci s tužkou, která mě tehdy hodně bavila, avšak dál jsem ji ve svých projektech nijak nerozvíjela. Zkoušela jsem pracovat i digitálně, například v jedné z mých klauzur o Nezvírátkách, anebo v ateliérovém projektu o přátelství, avšak tento způsob se neosvědčil. Nyní, při vytváření své bakalářské práce, jsem se vrátila zpět k tužce, při níž jsem se snažila o kresbu spíše realistickou.

2) Téma mé práce a důvod jeho volby

Jako téma své bakalářské práce jsem si původně chtěla vybrat knihu od Oty Pavla Zlatí úhoři. Mělo se jednat o doprovodné ilustrace ke knize. Následně jsme po konzultaci s vedoucí ateliéru akad. mal. Renátou Fučíkovou chtěly vytvořit spíše knihu o toulkách krajem Oty Pavla. Ta měla pojednávat o krajině, kde vyrůstal a o místech, jež jsou v knize zmiňována. Po zvážení jsem se od tohoto tématu oprostila. Následoval ještě nápad o vytvoření knihy o hradech a zámcích v České republice, a to z toho důvodu, že jsem si začala, díky Otovi Pavlovi, kreslit hrady a různé domky, a tato práce mě nadchla. Ale to jsem pak také zavrhla. Díky situaci, která nastala, jsem strávila více času u nás na chatě, kde jsem narazila na knihu od Veroniky Rubínkové s názvem Prokletá místa Čech a Moravy. Jelikož jsem se já, i má máma vždy tak nějak zajímaly o podobnou tematiku, vznikl nápad na ilustraci právě této knihy. Když jsem si ji prohlížela, našla jsem ne úplně vkusné obrázky, které doplňovaly text knihy. A tak jsem se rozhodla, že ji vylepším svými ilustracemi.

Celkově si o knihách s podobnou tematikou myslím, že mohou posloužit jako zajímavý zdroj informací. Samozřejmě člověk nemůže brát vše zcela vážně, jelikož mnoho takových knih obsahuje nejen historii a fakta, ale také mnoho pověstí a konspiračních teorií o tom, jak se mohly dané události odehrát. Avšak to je právě to, co patří k nevysvětlitelným mysteriím a záhadám, které provází lidstvo již od nepaměti. Věřím, že téma této knihy nadchne každého, kdo se rád dozvídá informace o různých tajemnostech a legendách.

3) Proces přípravy a tvorby

Zpočátku jsem se rozhodovala, jakým stylem budou mé ilustrace realizovány. Původně jsem dělala skici fixou v linkách a se šrafurou. Napadlo mě však udělat jeden návrh tužkou, a zkusit ho přednést na konzultaci, jakožto nápad na výsledný styl ilustrací. Nakonec jsme se rozhodly, že všechny ilustrace budou tvořeny právě tímto stylem. Jsou vytvořeny tak, že jsem nejprve nakreslila daný motiv a okolo něj jsem následně dodělala takovou „auru“, která je vyšrafována. Tato práce s tužkou vznikla původně tak, že jsem celou knihu chtěla vytvořit jako takový deník dobrodruha, který si sám vede. Ten pojednává o různých mystériích a tajuplnostech, a je doplněn o jeho vlastní kresby k daným příběhům. Tyto ilustrace pak měly doprovázet ještě různé kazy, jako například kolečko od kávy, kterou si na stránku odložil nebo vylisovaný komár, kterého do něj omylem zavřel. Tento nápad doprovázel patkový font, který najdete obyčejně v knihách. Avšak ten se výsledkem konzultace změnil na jiný, bezpatkový, a celý koncept deníku k němu již poté neseseděl.

Rozhodly jsme se proto pro knihu, bez již zmiňovaných vad a kazů, která je čistší, a která má střídmy font doprovázený o ilustrace k daným příběhům. Papír, který jsem původně chtěla mít starý a zažloutlý, se pak upravil na béžový, bez nějaké větší viditelné struktury. Knihu jsem pak obohatila ještě o mapu, na které jsou vyznačena místa, o kterých se v ní píše. Tu jsem použila na předsádku, aby ji čtenář mohl jednoduše najít. Čísla na mapě pak znázorňují kapitoly, které jsou označeny stejně. Zároveň se počet kapitol a stránek nerovná tomu, který najdeme v originální knize. Je z ní vyjmuto pouze pár příběhů, které mě osobně nadchly nejvíce, a u kterých bylo možné text lehce doplnit o ilustrace, které jsou realistické, například socha Radegasta (viz strana 42).

4) Popis díla, technologická specifika a přínos závěrečné práce

Nakonec vznikla kniha o rozměrech 16 cm x 22 cm. Obsahuje fonty Bould, Calistoga a Source Serif Pro a byla vytištěna v tiskárně Indigoprint s.r.o v Praze, v celkovém nákladu 12 kusů. Mezi texty jsou rovnoměrně rozmístěny ilustrace tak, aby k textu seděly. Některé z nich jsou v knize umístěny pouze jako menší ilustrace, a některé jsou pak přes celou jednu stranu. Na obálku jsem rozmístila kresby z knihy a hřbet opatřila červeným pruhem. Papír vevnitř má menší gramáž, stejně jako původní kniha, a je lehce nažloutlý, spíše béžový. Obálka je o něco více nažloutlá. Kniha má v přepočtu 96 stran.

Ilustrace jsem skenovala a upravovala je v aplikaci Adobe Photoshop, ve které jsem je ořezávala, měnila velikost, jejich kontrast, jas a odstín. Následně jsem je přidávala k textu. Jelikož jsem knihu nenašla jako PDF, musela jsem ji oskenovat. Poté jsem ji z fotografií předělala na text, který jsem celou graficky upravila v programu Adobe InDesign, a následně jsem provedla jeho kontrolu. Ke všemu jsem přidala ořezové značky, a celé připravila jako PDF pro následný tisk. Kniha je zpracována vazbou V8.

Tvorba této bakalářské práce se stala velkým přínosem pro mě a mou budoucí tvorbu, jelikož jsem si poprvé mohla vyzkoušet práci na klasické knize od počátečních návrhů a nápadů, až po konečný finální tisk. Celý tento proces mi dal znalosti, které zajisté v budoucnu ještě využiji a za které jsem vděčná.

5) Seznam použitých zdrojů - knižní literatura

MESSENGER, Norman. An Artist's Alphabet. Londýn: Walker Studio, 2016. ISBN 9781406346763.

GHIGLIANO, Cinzia. Lei. Vivian Maier. Řím: Orecchio Acerbo, 2016. ISBN 9788899064273.

GRILL, William. Shackleton's Journey. Londýn: Flying Eye Books, 2014. ISBN 9781909263109.

BARBERINI, Alice. Hamelin. Řím: Orecchio Acerbo, 2017. ISBN 9788899064631.

STEADMAN, Ralph. Sigmund Freud. Ontario: FIREFLY BOOKS, 2019. ISBN 9781552091746.

TAN, Shaun. Nový svět. Praha: Labyrint, 2012. ISBN 9788086803210.

TURKOWSKI, Einar. Cuando las casas regresaron flotando. Barcelona: Libros del Zorro Rojo, 2013. ISBN 9788494033698.

KATT, Serena. Sunday's Child. Londýn: Jonathan Cape, 2019. ISBN 9781787331020.

REA, Brian. Death Wins a Goldfish: Reflections from a Grim Reaper's Year-long Sabbatical. San Francisco: CHRONICLE BOOKS, 2019. ISBN 9781452172552.

6) Resumé

The topic of my bachelors work is about mysterious and eery places that are located in Czech Republic. I picked the book named Mysterious places in Bohemia and Moravia by Veronika Rubinkova, because I think, that the general theme of the book is very interesting for readers of all age. People are very interrogative when it comes to mysteries and secrets, and in this book they can discover some of them. The text is accompanied with my illustrations, which are realistic and made with pencil. I have chosen the format 16 cm x 22 cm, which is nice to hold in hands, and kind of a thin paper, which is really good when it comes to listing through the book. On the book cover you can see some of the illustrations that appear inside the book, which are on yellowish paper. The paper inside is more beige, so the drawings will stand out, and it will overall be nice to read the texts. Fonts I chose for the book are named Bold, Calistoga and Source Serif Pro. The process of making the book gave me a lot of experience, that I will surely use in upcoming projects in the future and I also enjoyed it.

7) Seznam příloh

Příloha 1

Předsádka knihy

Příloha 2

Obálka knihy

Příloha 3

Původní vzhled a font stránek

Příloha 4

Původní vzhled a font stránek

Příloha 5

Ilustrace v bloku

Příloha 6

Ilustrace v bloku

Příloha 7

Původní, deníkový návrh knihy

Příloha 8

Ukázka ilustrací pohromadě

Příloha 9

Původní vzhled a font stránky - korunovační klenoty

Příloha 10

Nynější vzhled a font stránky - korunovační klenoty

Příloha 11

Původní vzhled a font stránky - kultura nálevkovitých pohárů

Příloha 12

Nynější vzhled a font stránky - kultura nálevkovitých pohárů

Příloha 13

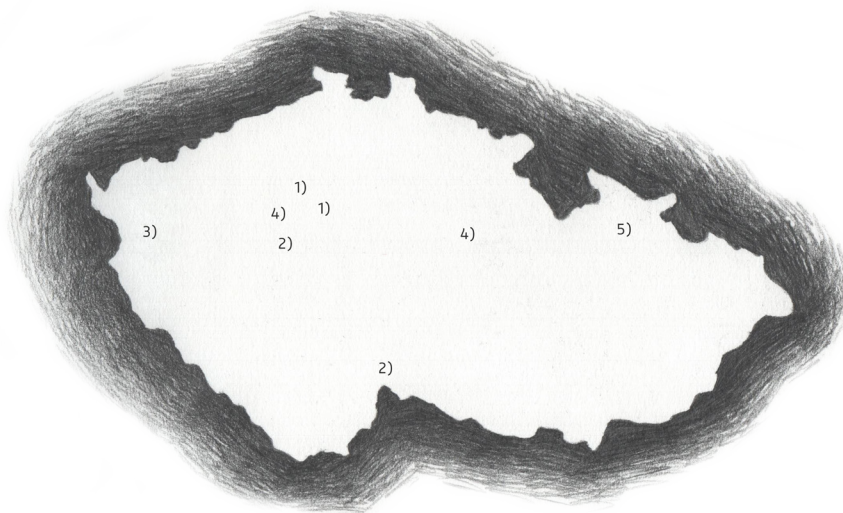
Původní návrh na bakalářskou práci

Příloha 14

Původní návrh na bakalářskou práci

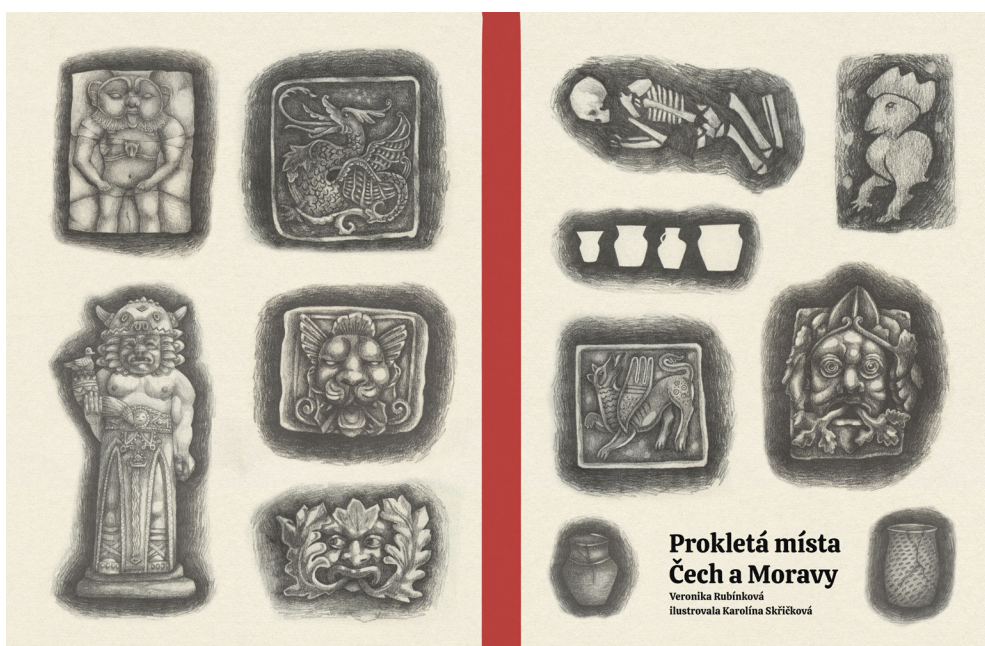
Příloha 1

Předsádka knihy

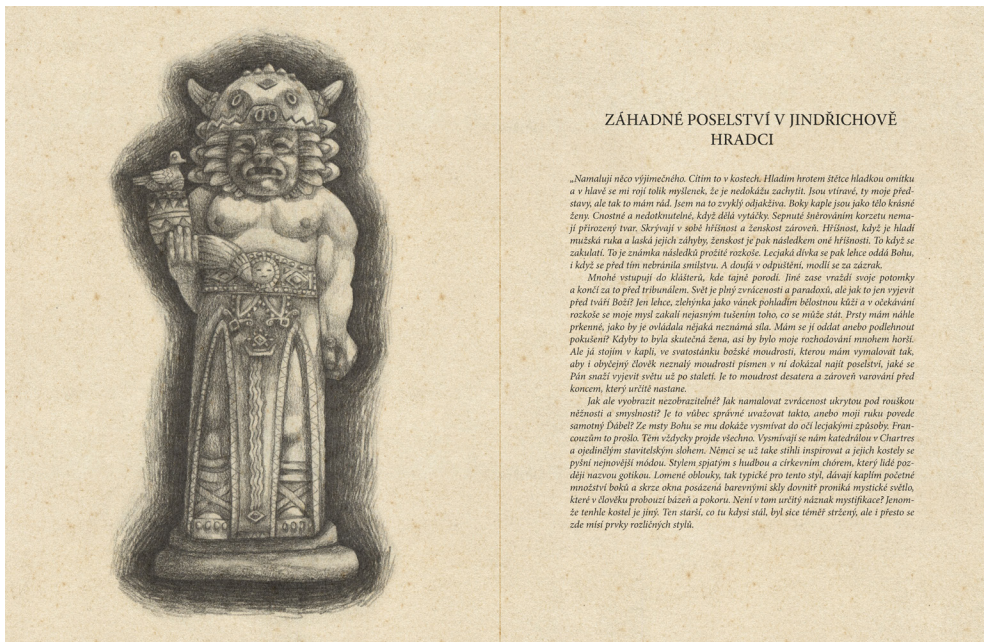
Příloha 2

Obálka knihy

Příloha 3

Původní vzhled a font stránek

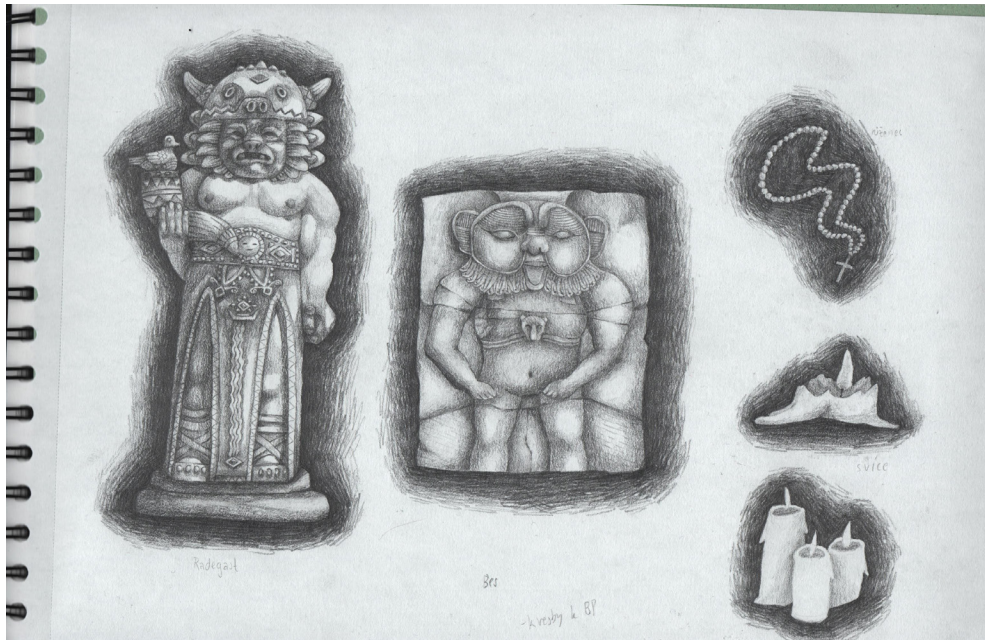
Příloha 4

Původní vzhled a font stránek

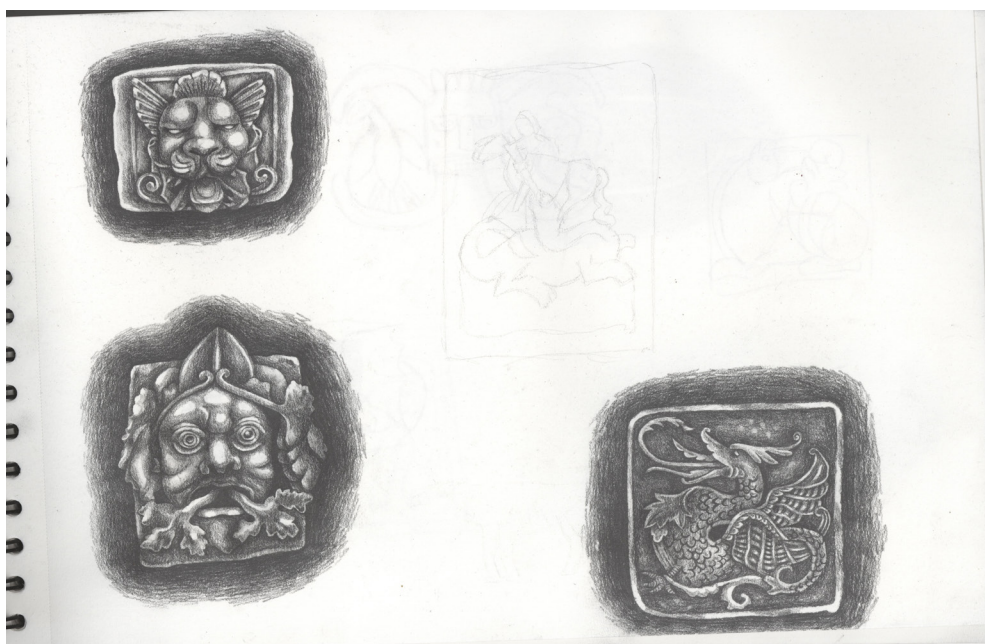
Příloha 5

Ilustrace v bloku

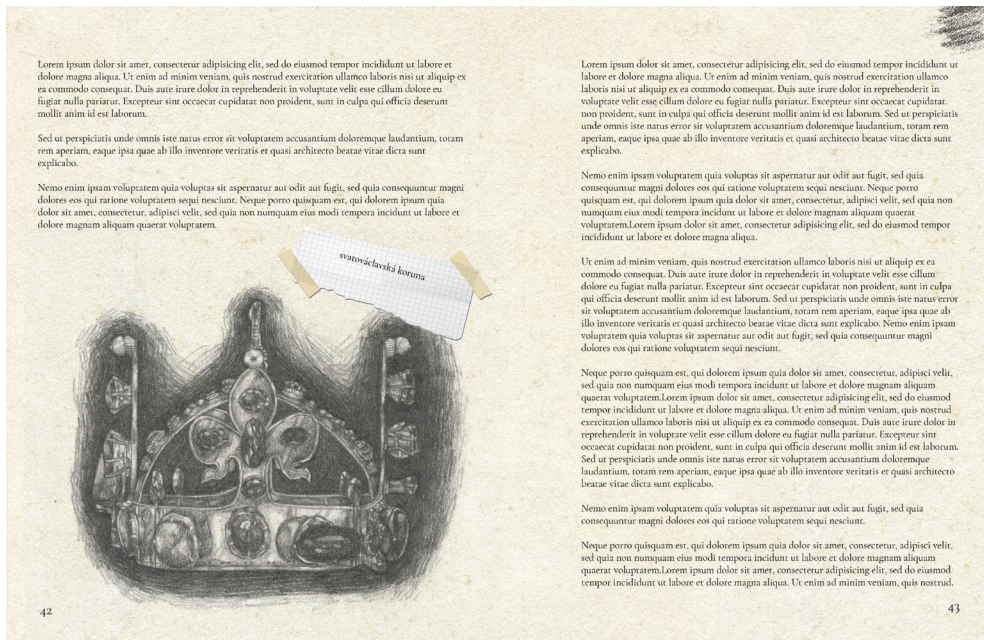
Příloha 6

Ilustrace v bloku

Příloha 7

Původní, deníkový návrh knihy

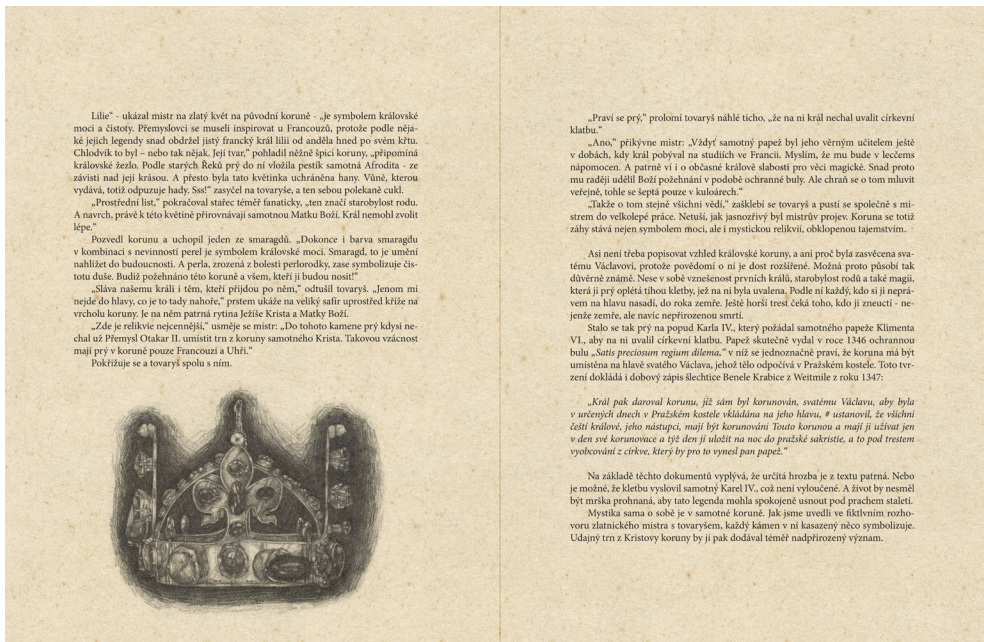
Příloha 8

Ukázka ilustrací pohromadě

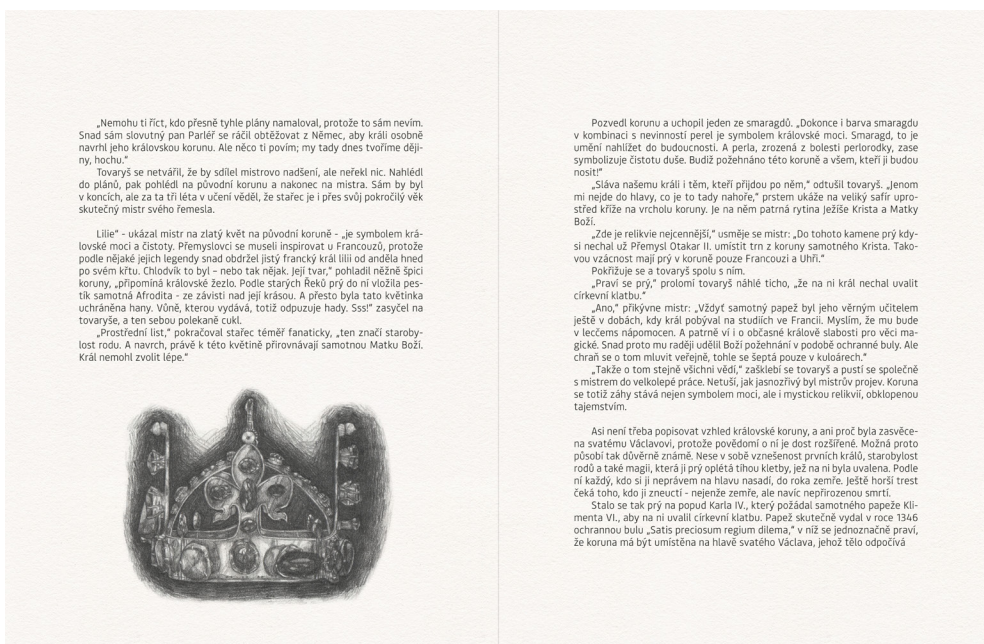
Příloha 9

Původní vzhled a font stránky - korunovační klenoty

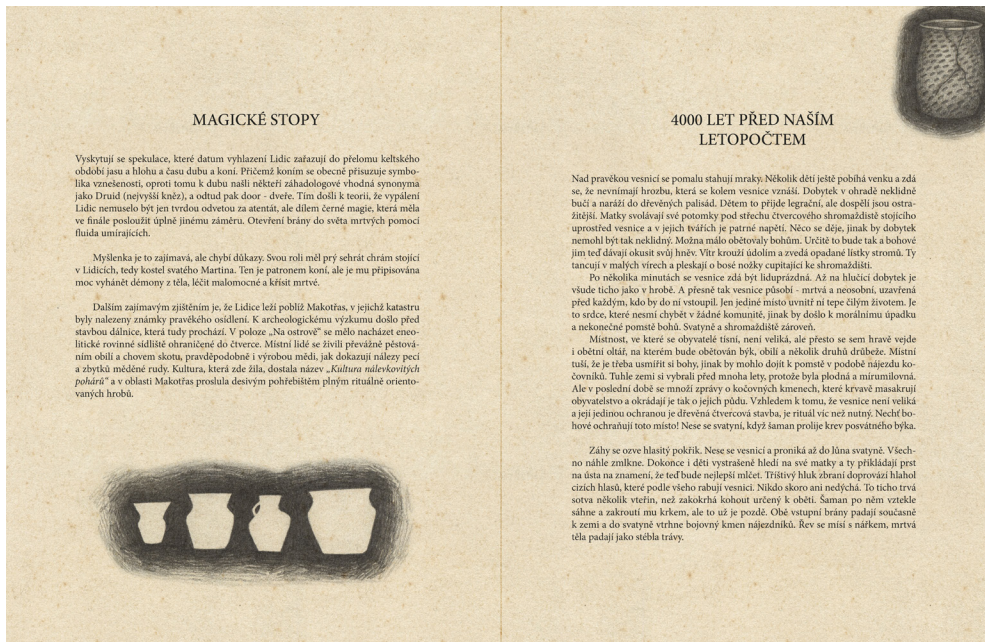
Příloha 10

Nynější vzhled a font stránky - korunovační klenoty

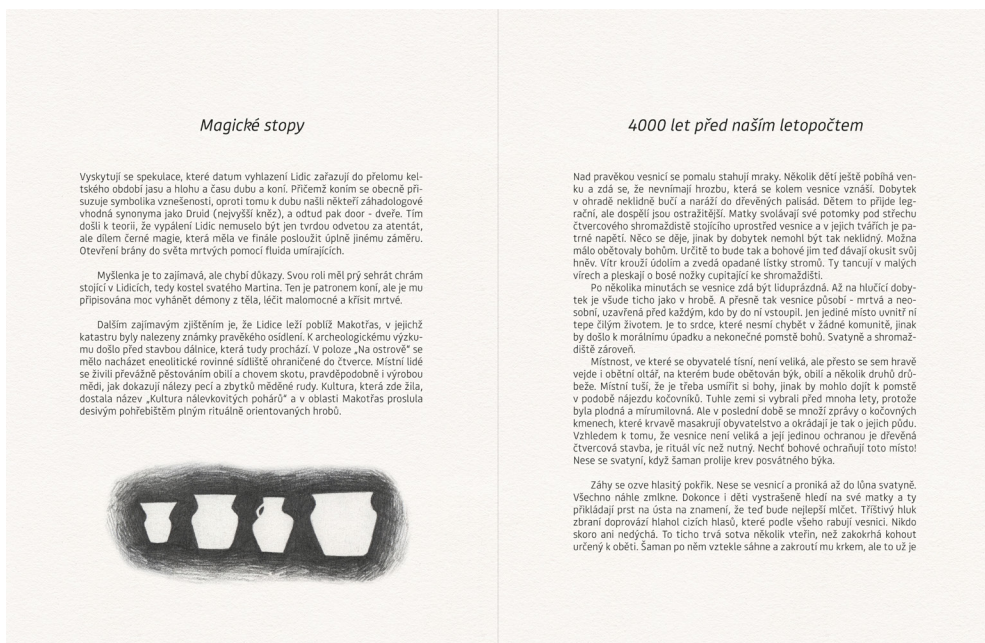
Příloha 11

Původní vzhled a font stránky - kultura nálevkovitých pohárů

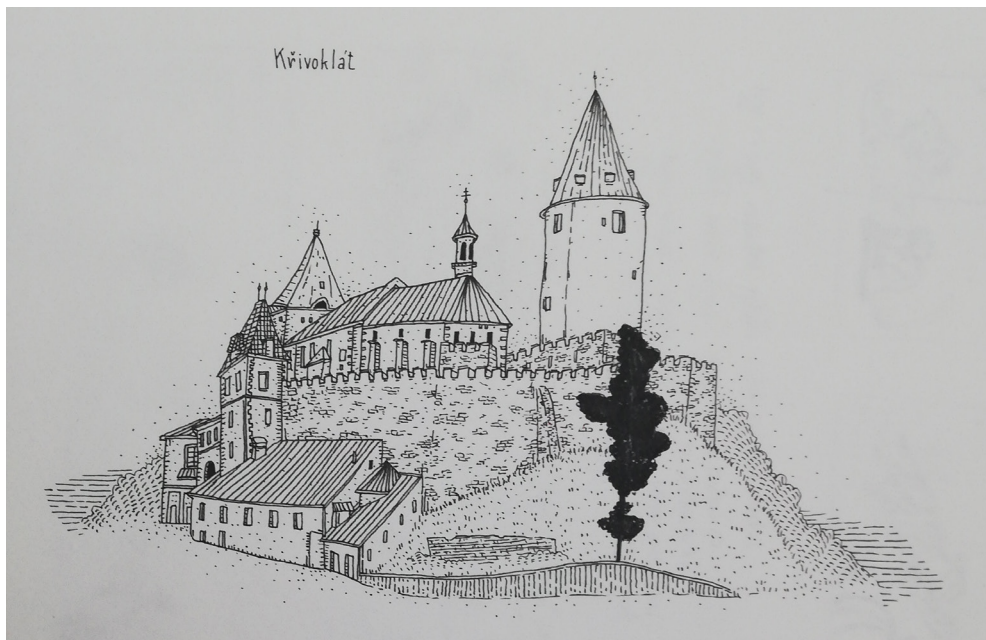
Příloha 12

Nynější vzhled a font stránky - kultura nálevkovitých pohárů

Příloha 13

Původní návrh na bakalářskou práci

Příloha 14

Původní návrh na bakalářskou práci

