

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Diplomová práce

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Diplomová práce

ILUSTROVANÁ KNIHA
FLOW ARTS - Historie žonglování s ohněm

BcA. Barbora Adamusová

Plzeň 2022

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

ILUSTROVANÁ KNIHA
FLOW ARTS - Historie žonglování s ohněm

BcA. Barbora Adamusová

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

Plzeň 2022

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Akademický rok: 2020/2021

ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

(projektu, uměleckého díla, uměleckého výkonu)

Jméno a příjmení: **BcA. Barbora ADAMUSOVÁ**
Osobní číslo: **D19N0001P**
Studijní program: **N8208 Design**
Studijní obor: **Ilustrace a grafický design, specializace Ilustrace**
Téma práce: **ILUSTROVANÁ KNIHA**
Téma práce anglicky: **ILLUSTRATED BOOK**
Zadávací katedra: **Katedra designu**

Zásady pro vypracování

Realizace funkční bohatě ilustrované a výtvarně výrazné knihy na základě klasického či nového původního textu nebo výtahu z rozsáhlejšího textu, minimální rozsah 64 strany.

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 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**
Rozsah praktické části: **vyplyne ze zpracování DP**
Forma zpracování diplomové práce: **tištěná**

Seznam doporučené literatury:

STEADMAN, Ralph. *Sigmund Freud*. Libros del Zorro Rojo, 2016. 120 s. ISBN 978-84-9449-421-5.
NIKL, Petr. *Divňáci z Njújorku*. Meander, 2012. 97 s. ISBN 978-80-87596-15-9.
PEAKE, Nigel. *In the City*. New York: Princeton Architectural Press, 2014. 142 s. ISBN 978-1-61689-154-1.
DEVERNAY, Laëtitia. *Diapason*. La joie de lire, 2018. 64 s. ISBN 978-28-8908-051-9.
TAN, Shaun. *Příběhy z konce předměstí*. Zlín: Kniha Zlín, 2011. 96 s. ISBN 978-80-8749-723-4.
MUÑOZ-TÉBAR, Juan. *Duermevela*. Ilustrace Ramón PARIS. Ediciones Ekaré, 2017. 24 s. ISBN 978-84-9466-990-3.
FRANCIS, Sangma. *Everest*. Ilustrace Lisk FENG. Flying Eye Books, 2018. 80 s. ISBN 978-19-1117-143-0.
SNICKET, Lemony. *The Dark*. Ilustrace Jon KLASSEN. Hachette Children's Books, 2014. 40 s. ISBN 978-14-0833-003-6.

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

Datum zadání diplomové práce: **31. května 2021**
Termín odevzdání diplomové práce: **29. dubna 2022**

L.S.

Doc. akademický malíř Josef Mištera v.r.
děkan

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

Prohlašuji, že jsem umělecké dílo vypracovala samostatně a nejedná se o plagiát.

Plzeň, duben 2022

.....

Podpis autora

Ráda bych poděkovala mojí vedoucí ateliéru Renátě Fučíkové za užitečné rady nejen při tvorbě mé diplomové práce, ale po celou dobu mého studia.

OBSAH

1	POPIS PŘÍPRAVY A REFLEXE PROCESU VLASTNÍ TVORBY	9
	1.1 Rešerše zvoleného tématu	9
	1.2 Reflexe a dokumentace procesu tvorby	9
2	POPIS VÝSLEDNÉHO DÍLA A JEHO VYUŽITÍ	10
3	RESUMÉ	11
4	SEZNAM PŘÍLOH	12

1 POPIS PŘÍPRAVY A REFLEXE PROCESU VLASTNÍ TVORBY

1.1 Rešerše zvoleného tématu

Tématem mé diplomové práce je historie žonglování, zejména žonglování s ohněm, kterému se sama věnuji již přes deset let. Nápad zpracovat mně tak blízké téma nebyl můj. Přišla s ním vedoucí ateliéru Renáta Fučíková, které jsem velmi vděčná.

Pro sběr informací do knihy jsem využívala především zahraniční internetové a knižní zdroje a vlastní zkušenosti v této disciplíně. Knih o žonglování není na českém trhu mnoho. Naprostá většina je pro samouky, kteří se chtějí naučit základní triky. Jediná kniha, která obsahuje i historii tohoto oboru je kniha Žonglování od Dagmar Trávníkové, která navazuje na svou disertační práci.

Dále jsem vyhledala několik diplomových prací, jejichž autoři letmo zmiňovali i vývoj žonglování, byť se zaměřili především na žonglování jako na moderní sportovní aktivitu.

Mým záměrem bylo zpracovat problematiku z pohledu historie od pravěku až do současnosti a zhodnotit tak historický vliv na jednotlivé kategorie tohoto soudobého umění.

1.2 Reflexe a dokumentace procesu tvorby

Poté co jsem si určila hlavní znaky knihy, jsem rozdělila témata v knize do několika hlavních kapitol. Vznik ohně, mytologie, starověké kultury, středověk, 18.–19. století, současnost a žonglovací propriety. Dále jsem hledala konkrétní informace do kapitol, jež jsem shromažďovala v jednom dokumentu, který jsem následně zpracovávala do finálního textu knihy.

Formát pro svou knihu jsem zvolila podle knihy Velvet Effect, kterou jsme dříve zpracovávali jako ateliérový projekt. Tento formát ve mně vzbudil zájem. Na první pohled upoutal mou pozornost tím, jak je úzký a vysoký. Dvoustrana tvoří čtverec, což mi přišlo ideální pro kompozici ilustrací.

Když jsem měla určený formát i témata knihy, začala jsem skicovat a hledat techniku pro ilustrace. Pro první pokusy jsem udělala podmalbu temperou, na kterou jsem následně kreslila tužkou (viz příloha 1 a 2). Dále jsem experimentovala s pastelkami, nebo jsem vytvářela tvary pomocí sazí z plamene svíčky (viz příloha 3).

Postupně jsem zjistila, že nejvhodnější je pracovat pouze s kresbami tužkou. Jednotlivé drobné kresby jsem následně skenovala, vyčistila v počítači a komponovala do finální kompozice, které jsem kolovala v programu Adobe Photoshop (viz příloha 8). Zastávám názor, že tento způsob ilustrování je nejpraktičtější, protože kompozici můžu kdykoliv měnit a přizpůsobovat podle potřeby.

Barevnou paletu, která vyzdvihuje černou tužku, jsem plánovala na čtyři barvy, postupně se však rozrostla na sedm barev v různé intenzitě (viz příloha 5). Skládá se převážně z oranžových a žlutých tónů, které doplňuje modrá a zelená.

Důležitým bodem bylo vymyslet, jak se bude kniha jmenovat. Dlouhou dobu jsem pracovala s názvem Historie žonglování s ohněm, až později, po konzultaci s vedoucí práce, jsem přidala výstižnější název Flow Arts. Tento výraz je používán celosvětově právě pro točení s poi a dalšími hořícími proprietami. Nápis jsem vytvořila z obrázků žonglovacího náčiní ve dvou variantách. První verze je s hořícím vybavením, ta druhá s tréninkovým. Obě verze jsou v knize použity, jedna verze je na obálce, druhá na titulní straně (viz příloha 6).

2 POPIS VÝSLEDNÉHO DÍLA A JEHO VYUŽITÍ

Výsledkem práce je autorská kniha „Flow Arts – Historie žonglování s ohněm“, která má za cíl vzbudit ve čtenáři zájem o tuto disciplínu. Kniha je určena pro děti od 12 let i dospělé. Obsahuje informace, které zaujmou laiky i ty, kteří již stihli okusit svět žonglování s ohněm.

Formát knihy je 140 x 280 mm a je šita vazbou V8. Kniha má 56 stran. Ilustrace jsou tištěny na papír Munken 150g. Obálka je ošetřena matným laminem, aby byla kniha odolnější vůči nečistotám a odřeninám.

Kniha obsahuje pouze celostránkové ilustrace doplněné na každé straně nadpisem a několika odstavci textu. Ilustrace jsou kreslené tužkou a následně kolorované v počítači.

Font Madley Light, který je použitý v nadpisech jsem doplnila fontem Avenir Book, který mi doporučili tvůrci fontu Madley – Kimmy Design. Původně jsem plánovala využít i font Madley Regular pro rozdělení kapitol. při finalizování grafiky se to ovšem ukázalo jako rušivý prvek, a proto jsem zůstala pouze u jednoho řezu fontu.

Kniha má velký potenciál pro využití v praxi. Konkrétně jako nástroj pro podporu české a slovenské komunity umělců, kteří by tak získali hlubší náhled do celé problematiky a začali pod pojmem „flow arts“ vnímat nejen triky a choreografie, ale i filozofii a historickou důležitost tohoto umění.

Díky tomu by mladí lidé získali mnohem hlubší motivaci se ve flow arts vzdělávat a jejich vývoj by tím byl urychlen. Tato teze byla konzultována s Mgr. Michalem Halačkou, který založil jednu z největších neziskových škol žonglování v ČR – Klub žonglování MAGNIS a zároveň reprezentoval Českou republiku v Mezinárodní žonglérské asociaci v letech 2012 až 2016.

Kniha může být nabídnuta k využití i nejvýraznějším českým cirkusovým školám, jako například sdružení Cirqueon, které se specializuje na práci s dětmi, jejich seznámení s cirkusovým uměním a příprava jak v rámci amatérského koníčku, tak i pro profesionální kariéru. Záměrem je získat co největší zásah cílové skupiny napříč věkovou škálou a získat tak pro flow arts více zástupců.

3 RESUMÉ

The topic of my diploma thesis is an illustrated book. The theme of the book is the history of fire juggling. The book is called Flow Arts - The History of Fire Juggling.

As the title suggests, the book is dedicated to the history of juggling fire from prehistoric times to the present day. The book is aimed at children aged 12 and older and also adults. It aims to awaken the reader's interest in juggling and fire spinning.

The book is divided into several chapters: What is Fire, Mythology, Ancient Cultures, Middle Ages, 18-19. Century, Modern Day and Juggling Equipment. It contains full-page illustrations with short texts. The illustrations are drawn with pencil and composed and colored in Adobe Photoshop.

The book's format is 140 x 280 mm. It has 56 pages, and it is sewn with V8 binding.

The book has great potential for practical use as a tool to support the Czech and Slovak artist community, who would gain a deeper insight into the whole issue. It would give young people deeper motivation to learn flow arts and accelerate their development. The book can also be offered for use by the most prominent Czech circus schools, such as the Cirqueon association, which specialises in working with children, introducing them to circus art. The aim is to reach as much of the target audience as possible across the age range and get more representatives for Flow Arts.

4 SEZNAM PŘÍLOH¹

Příloha 1 – skica

Příloha 2 – skica

Příloha 3 – skica

Příloha 4 – skica

Příloha 5 – barevné schéma

Příloha 6 – název knihy

Příloha 7 – obálka knihy

Příloha 8 – ilustrace před a po úpravě

Příloha 9 – ilustrace před a po úpravě

Příloha 10 – ukázka finální ilustrace

Příloha 11 – ukázka finální ilustrace

Příloha 12 – ukázka finální ilustrace

Příloha 13 – ukázka finální ilustrace

Příloha 14 – ukázka finální ilustrace

Příloha 15 – ukázka finální ilustrace

¹ Všechny obrazové přílohy jsou vlastní ilustrace.

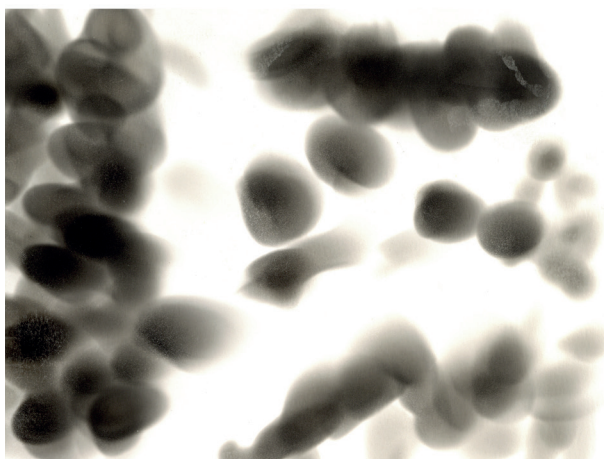
Příloha 1

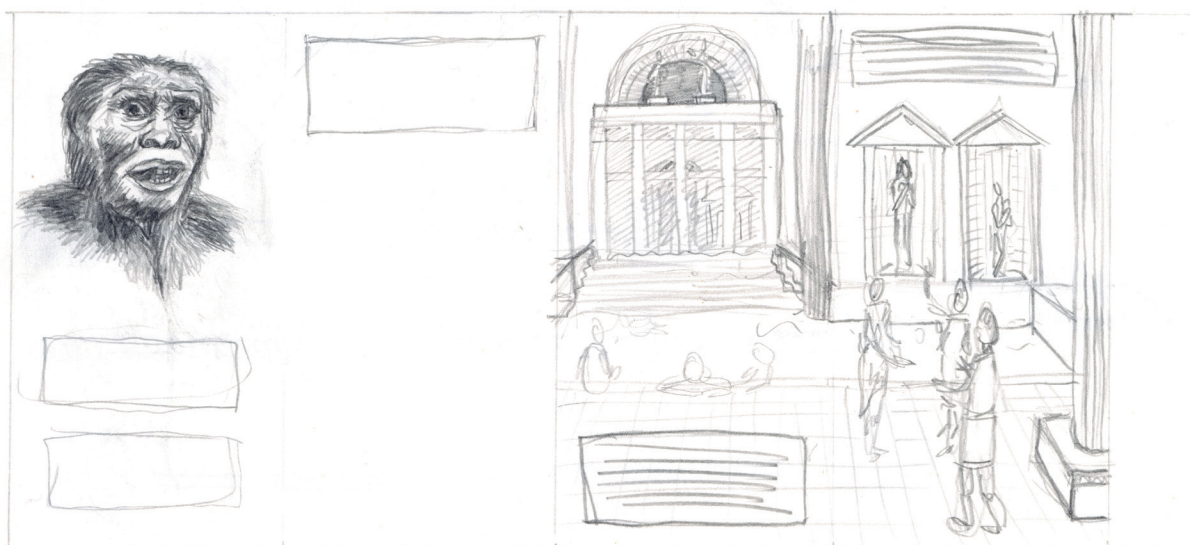
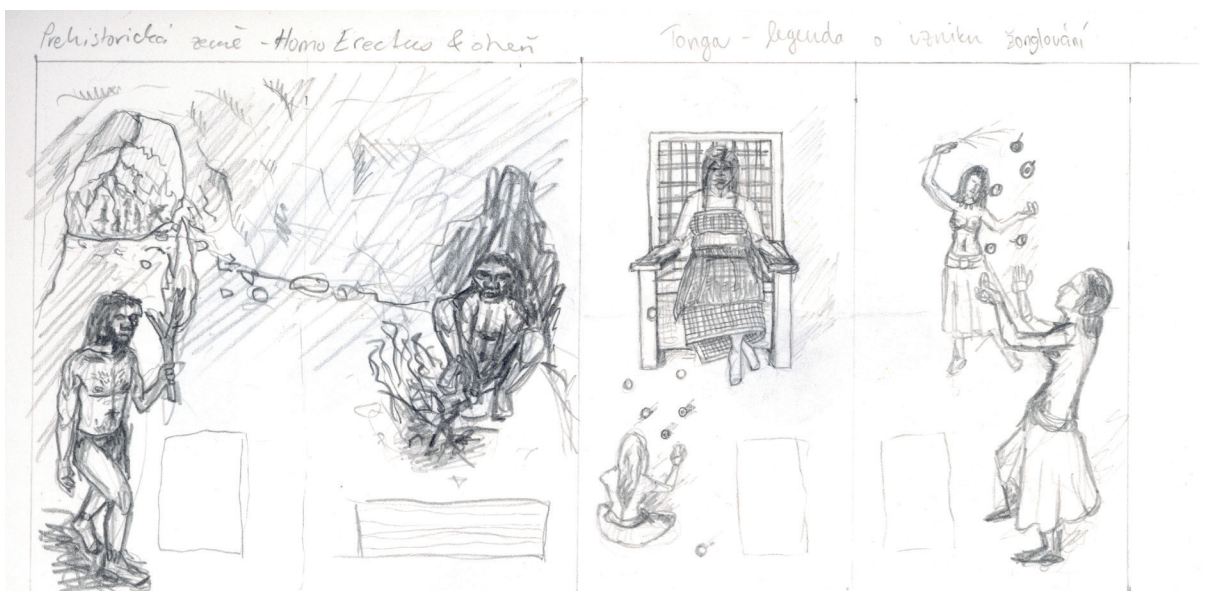
Příloha 2

Příloha 3

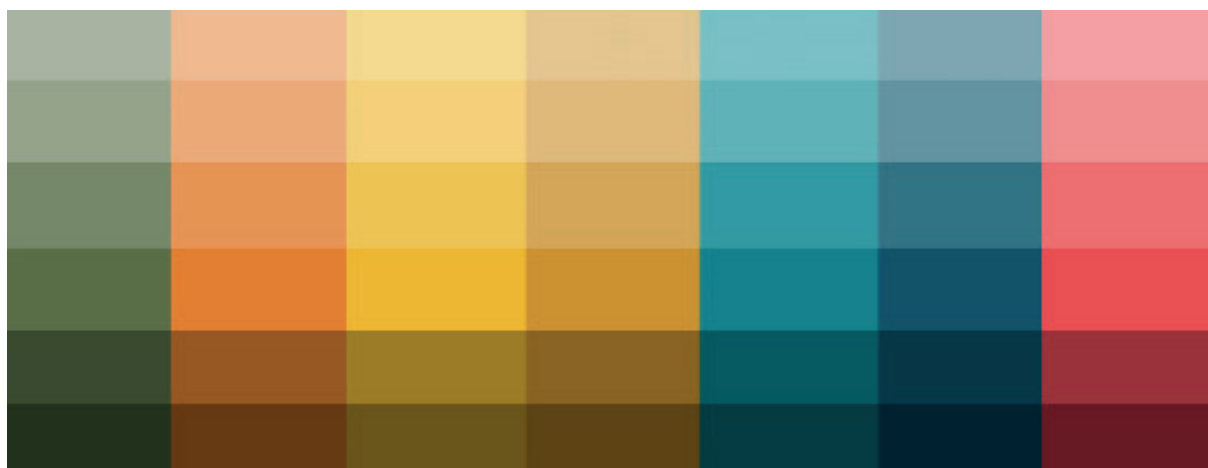

Příloha 4

Kinder' (česně) - hra se skleněnými míčky

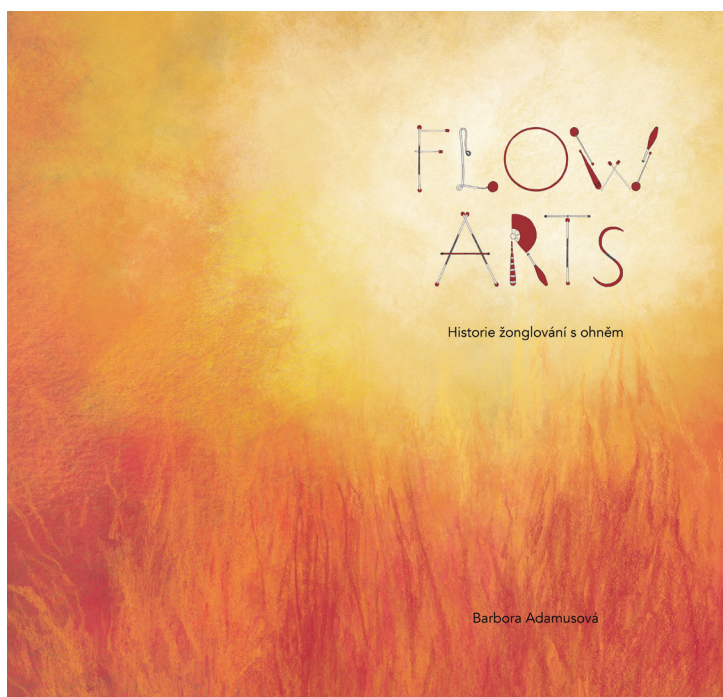
Příloha 5

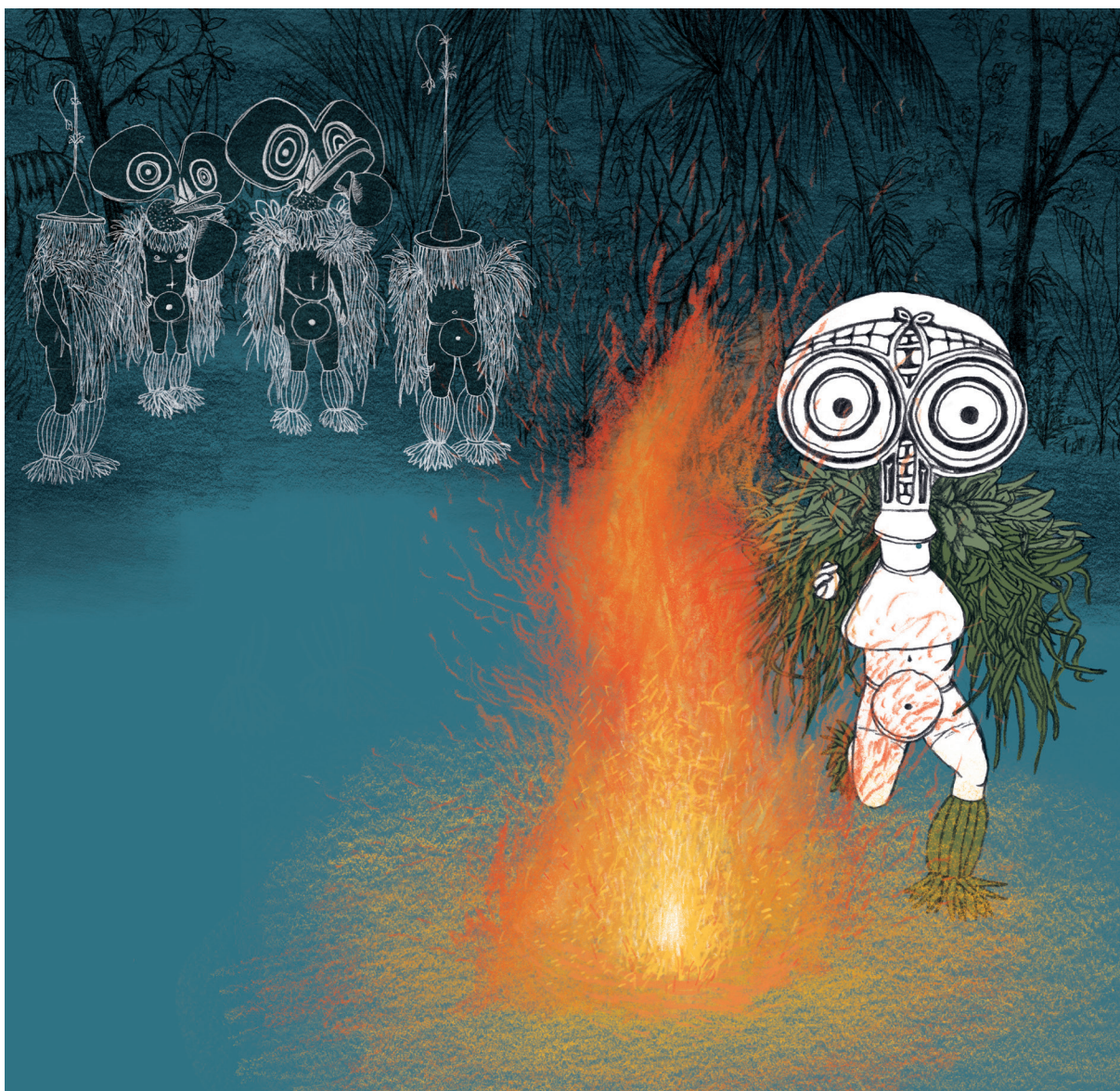
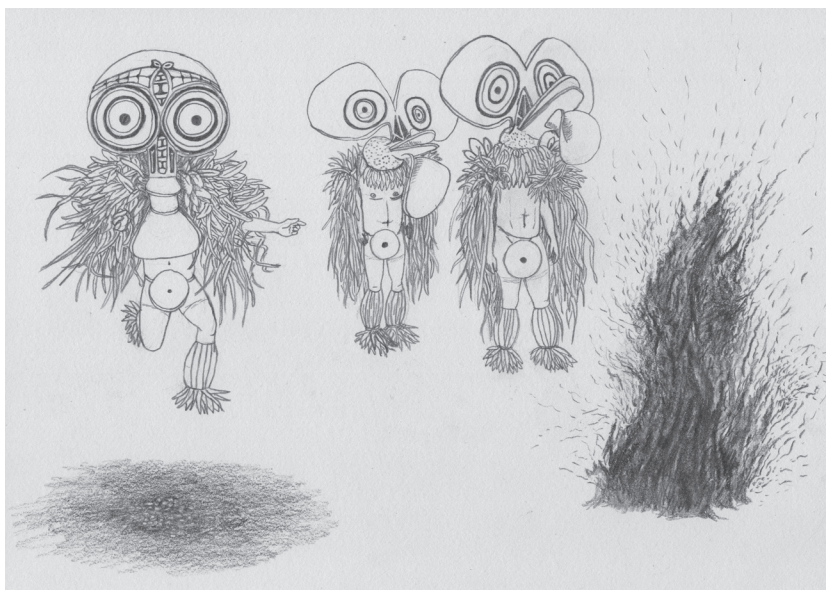

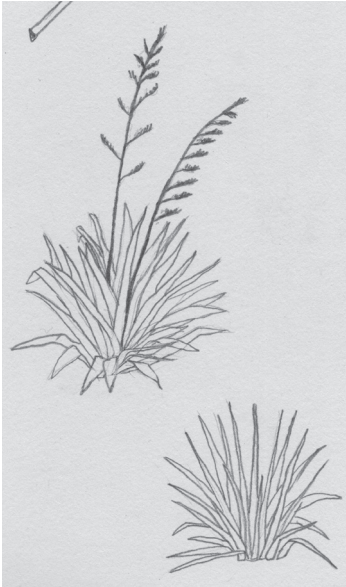
Příloha 6

Příloha 7

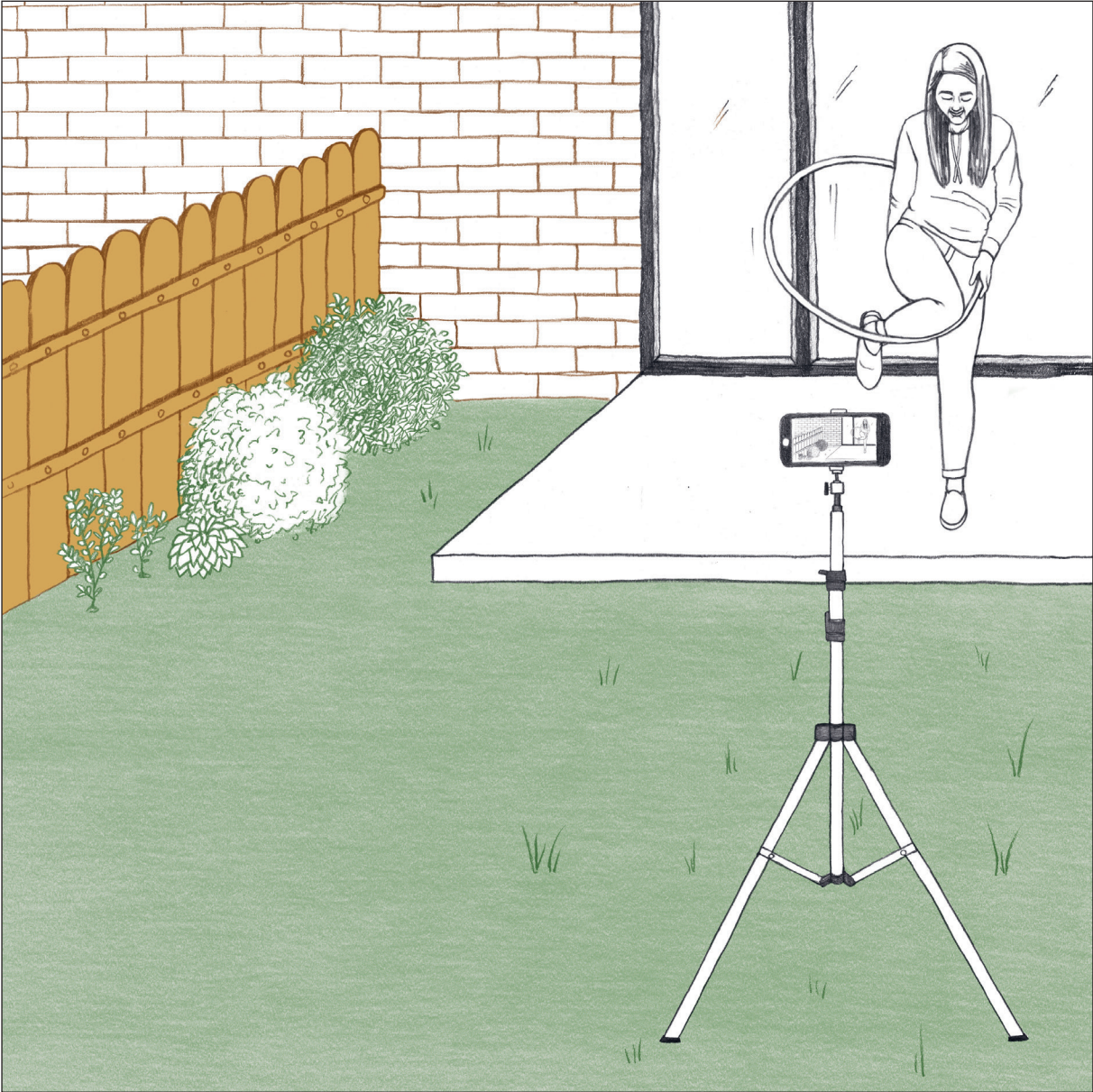

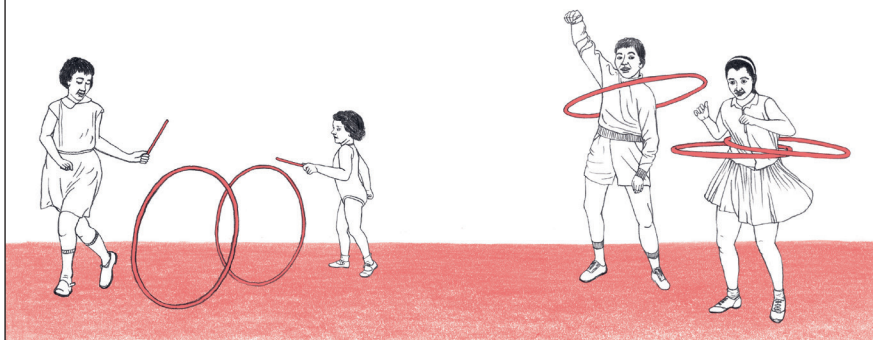
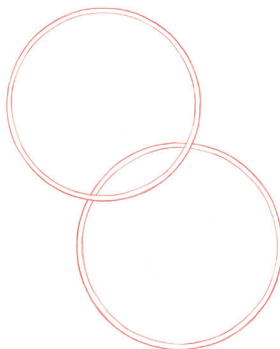

Hula Hoop

Hula Hoop je obruč, používaná k točení okolo těla, ale také k nejněžším manipulacím a žonglování.

Hra s obručí je známá už po staletí, zmínky najdeme už ve starém Egyptě, nebo v Řecku. V 18. století bylo kutálení obruče pomocí kladku tou nejoblíbenější dětskou hrou. Obruče se také začaly používat v nově vzniklé rytmické gymnastice na konci 19. století a její prvky se propály i do tělocviku v britských a australských školách. Ovšem točení obručí kolem těla se nejvíc rozšířilo v 60. letech 20. století v Americe. Za jeho popularizaci se zasloužila firma Wham-O, která proslavila například i Frisbee. Wham-O jako první firma použila k výrobě obručí místo dřeva lehký odlehčený plast, čímž odstartovala hotoovou máni.

Dnes patří obruče mezi jedny z nejpoužívanějších žongléřských pomůcek. Vyrábí se celá řada různých typů obručí. Můžeme sehnat různé velikosti, tloušťky, nebo svítivé a rozkládací obruče vhodné na cestování. Vyrábí se také svítící LED obruče, nebo speciální nástavce s hořáky pro ohnivou show.

Větší a těžší obruče jsou vhodné pro začátečníky, měly by sahat od země zhruba po pupík. Když už je umělec zkušenější, může vyzkoušet menší a lehčí obruče, které se točí rychleji. Ty úplně nejmenší obruče jsou vhodné hlavně pro manipulace a točení v ruce, protože už jsou moc malé na to, aby je člověk točil okolo pasu.

