

**Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara**

Diplomová práce

ILUSTROVANÁ KNIHA

Milion melounů

BcA. Hanna Kovtun

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

Milion melounů

BcA. Hanna Kovtun

Vedoucí práce: MgA. Marie Kohoutová

Katedra Designu

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. Hanna KOVTUN**
Osobní číslo: **D19N0060P**
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

Tvůrčí záměr: Vytvořit umělecky hodnotnou knihu, ukázat kvalitní propojení ilustrace a textu.

Způsob realizace: Realizační technika vyplývá v průběhu tvorby kreseb a skic a následných technických zkoušek. Realizace - ilustrace, grafická úprava, tisk a vazba knihy.

Cíl: Realizace a tvorba celkově ilustračně i typograficky řešené knihy.

Předpokládaný charakter výstupu: 3 výtisky knihy s min. počtem 25 celostránkových ilustrací, formátu minimálně A5.

Rozsah průvodní zprávy: Minimálně 3 normostrany.

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

Seznam doporučené literatury:

WILLIAMS, Richard. *The Animator's Survival Kit: Animated*. United States: Faber and Faber, 2001. ISBN 0-5712-0228-4.
ANDERSON, Wes. *The Making of Fantastic Mr Fox: The Making of the Motion Picture*. Twentieth Century Fox Home Entertainment, 2009. ISBN 10 0847833542.
HUSTMAŠ, Zuzana. *Příručka pro přežití ve městě*. Bylo Nebylo, 2016. ISBN 978-80-905008-9-1.
SANDGREN, Hilding. *L' Une pour l'autre*. France: Ça et là, 2017. ISBN 10 2369902396.
CRÉCY, Nicolas de. *Doba ledová*. Meander, 2008. ISBN 978-80-86283-64-7.

Vedoucí diplomové práce: **MgA. Marie Kohoutová**
Katedra designu

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

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

Dle rozhodnutí č. j. ZU 009564/2022
stanoven nový termín odevzdání BP/DP... 29.7.2022

Handwritten signature in blue ink.

L.S.

Doc. akademický malíř Josef Mištera v.r.
děkan

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

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

Plzeň, červenec 2022

.....

podpis autora

Ráda bych poděkovala MgA. Marii Kohoutové za skvělé vedení, velkou pomoc při tvorbě mé diplomové práce a zájem o kvalitní výsledek mé tvorby během celého studia. Velmi si toho vážím a ještě jednou děkuji za podporu. Dále bych chtěla poděkovat mé rodině a přátelům, kteří mě podporovali tu celou dobu.

OBSAH

1. Popis přípravy a reflexe procesu vlastní tvorby

1.1 Rešerše zvoleného tématu

1.2 Reflexe a dokumentace procesu tvorby

2. Popis výsledného díla a jeho využití

3. Seznam použitých zdrojů

4. Resumé

5. Seznam příloh

1. Popis přípravy a reflexe procesu vlastní tvorby

1.1 Rešerše zvoleného tématu

Kdysi dávno vytváření knih bylo zdlouhavé, knihy byly bohatě zdobené a rukopisy se opisovaly v písařských dílnách. To mělo za následek, že knihy byly vzácné a ne všichni si je mohli dovolit. Ale v současnosti pořídit si knihu už není takový problém jako dříve. Dokonce máme možnost číst nejenom tištěnou knihu, ale také elektronickou. Navíc může být převedená do audio verze. V každém případě jsem ráda, že tato média jsou stále aktuální, atraktivní a hlavně dostupná pro všechny. Od malička jsem milovala čtení. Občas jsem si do svých knížek něco kreslila nebo poznamenala. Když jsem tam něco dokreslovala, cítila jsem se jako spoluautor a měla jsem k té knize ještě větší pouto. Vždycky jsem si přála být ilustrátorkou a vytvářet své vlastní knihy. Teď bych řekla, že se moje přání splnilo.

Jako svou diplomovou práci jsem zvolila ilustrovanou dětskou knihu. Kniha může obsahovat různé informace, příběhy, písně, básně a mnoho dalšího. Informace, které kniha předává můžou být zprostředkovány textem, ale i ilustracemi. Může mít zábavnou nebo také naučnou funkci. Dělí se na více žánrů. Mým oborem je literatura pro děti. Už delší dobu spolupracuju s dětmi a tato práce mi pomáhá se ještě více ponořit do jejich světa a myšlení. Ráda motivuju děti ke čtení a rozvíjím jejich fantazii. Mým záměrem bylo vytvořit umělecky hodnotné dílo, kde se pěkně propojuje ilustrace a text. Zároveň jsem si přála, aby si moji knihu chtělo prohlédnout jak dítě tak i dospělý. Přesně proto není důležitý jenom obsah, ale i zpracování knihy. V knižní tvorbě je velmi potřebné umět pracovat s písmem a ilustrací. Velikost písma, styl, umístění a jeho komunikace s obrazy je pro dílo stěžejní. Myslím si, že pokud umělec vytvoří hodnotné ilustrace a použije text bez žádného přemýšlení nebo typografických znalostí, tak tím zkazí celkový dojem z knihy. Jakmile se podaří ilustračně a typograficky sladit knihu, vytvoří se krásná a dokonalá práce.

Jako diplomovou práci jsem si zvolila vytvořit velmi zábavnou a barevnou dětskou knihu. Po delším pátrání v pražských knihovnách jsem si zvolila spisovatelku, která mi velmi sedí svým stylem psaní. Pro svou diplomovou práci jsem se rozhodla ilustrovat básničky Daniely Fisherové. Když jsem se seznamovala s její tvorbou, hned jsem si dokázala představit svoje ilustrace a jejich zpracování. Ráda kreslím vtipné, optimistické a občas roztomilé ilustrace a její básničky jsou pro mě přesně takové. Daniela Fischerová je česká spisovatelka, scenáristka, publicistka a autorka knih pro děti a mládež. Absolvovala v roce 1971 studium scenáristiky a dramaturgie na pražské FAMU. Spolupracuje se známými nakladatelstvími jako Meander nebo například Mladá Fronta. Než jsem si zvolila jednu z jejích knížek, napsala jsem jí osobně, zda vůbec můžu ilustrovat nějaké její texty. Po naší domluvě a jejím svolení, jsem se rozhodla zpracovávat sbírku básniček Million melounů. Jedním z důvodů byly její vtipné básničky.

Dalším důvodem bylo také to, že se mi vůbec nelíbilo zpracování dané knihy. Přislo mi nevhodně zvolené písmo, formát knihy i ilustrace. Mrzelo mě, že tak krásné básně v realizované knize dohromady s typografickou úpravou u mě nevytvoří dojem dokonalé knihy. Chtěla jsem ukázat svůj pohled na to, jak si představuji, že by měla být zpracovaná kniha Milion melounů.

1.2 Reflexe a dokumentace procesu tvorby

Delší dobu jsem přemýšlela, jakou technikou bych chtěla zpracovávat svou diplomovou práci. Hlavně jsem chtěla, aby technika odpovídala náladě básniček spisovatelky. Velmi mě baví grafické techniky, především mám velmi ráda linoryt. Chtěla jsem udělat více barevných linorytů a dokonce jsem byla skoro rozhodnutá, že se do toho pustím. Jenže se mi stále zdálo, že to není ono. Neustále jsem pochybovala o správnosti vybrané techniky. Měla jsem za cíl, aby daná technika nejvíce sedla s básněmi, ale zároveň, aby její zpracování nejlépe ukázalo moje znalosti, které jsem získala studiem na fakultě Ladislava Sutnara v Plzni. Vzpomínala jsem na to, čím jsem začla a čím to mám ukončit. Jak jsem psala již dříve, mám ráda grafické techniky a kromě linorytu také jiné šablonové tisky. Když jsem byla ve druhém ročníku bakaláře, zapsala jsem si předmět sitotisk. Učili jsme se tam různé grafické techniky a naučila jsem se tam jednu, která mě velmi zaujala. Časem jsem tu techniku vylepšila a doladila jsem ji podle svého. Je to vlastně šablonový tisk přes speciální průhlednou fólii. Ta fólie je odlepovací a neponičí papír. Naučil mě jí profesor MgA. Mgr. Bedřich Kocman. Jenže nás učil tak, že se mají dělat jednoduché a plošné šablony. Používají se u toho olejové barvy. Já jsem si tu techniku přizpůsobila podle sebe. Dělal jsem pravý opak. Používala jsem velmi náročné šablony. Častokrát jsem u toho měla i pinzetu, jelikož některé byly hodně malé. Co se týče barvy, používala jsem kvašové barvy a pouze suché štětce. Díky kvašu byl obrázek velmi barevný a suchý štětec přidával texturu, kterou jsem potřebovala. Více lidí mi vytýkalo, že je to zbytečně komplikované. V současné době člověk dokáže texturu nakreslit jednoduše díky počítači. Já tomu moc dobře rozumím, jenže miluju řemeslo a ruční práci. V procesu tvorby své diplomové práce jsem se rozhodla přidat malbu kvašem. Důvodem bylo to, že tisk průhlednou fólií někde vypadal velmi ploše a chtěla jsem tomu přidat trošku živější nádech. Posléze jsem upravila ilustrace Adobe Photoshop a někde jsem vylepšila barevnost a doladila jsem knihu přesně tak, jak potřebuju. Ve výsledku jsem použila kombinovanou techniku.

Kromě kvalitních ilustrací je potřeba se zaměřit i na typografickou úpravu. Bohužel s tím tolik zkušeností nemám. Z toho důvodu jsem se obrátila na jednu grafičku. Jmenuje se MgA. Marie Holečková, vystudovala grafický design a vizuální komunikace na fakultě Ladislava Sutnara v Plzni. Měla jsem již dříve dobrou zkušenost s absolventkou Sutnarky. Marie se mnou pracovala nad mou bakalářskou prací. Mým záměrem bylo vytvořit umělecky hodnotnou knihu, kde je dobře vyřešená typografická a ilustrační stránka. Za prodělanou práci MgA. Marii Holečkové mnohokrát děkuju. Typografickou stránku jsem zpracovávala v Adobe InDesign. Svou diplomovou práci jsem vytiskla a následně sešla v tiskárně Voala v Praze. Voala je grafické studio odborníků a specialistů na práci s papírem. Velmi se zaměřují na kvalitu tisku a kvalitní výsledek. Díky tomu jsem si mohla zvolit vazbu svého díla. Má práce je šitá open vazbou s pleteným hřbetem.

Na tisk jsem použila dva druhy papírů. Dvě knihy jsou tištěné na Floru gardeniu, třetí má Floru anice. Vytiskla jsem na různé papíry, jelikož papír hraje skoro stejně důležitou roli jako písmo a ilustrační zpracování.

2. Popis výsledného díla a jeho využití

Výstupem jsou tři knihy s ilustrovaným obsahem. Kniha má 25 ilustrovaných dvoustránek, formátu 44x24cm. Ilustrace jsou vytvořeny kombinovanou technikou. Většinu ilustrací jsem tiskla přes průhlednou fólii kvašovou barvou, některé jsem malovala také kvašem. Přípravené soubory jsem následně editovala v grafickém programu.

Obálka obsahuje ilustraci, která je propojená s první básničkou a zadní stranou obálky. Jelikož se daná kniha jmenuje Milion melounu a první básnička je o parníku, který vezl melouny, rozhodla jsem se na obálce zobrazit loď a přístav, kde namořník nakládá melouny. Následně v básničce parník klesl ke dnu a melouny odplavaly směrem na Louny. Na zadní straně obálky jsem zobrazila vyplavené melouny a na pozadí městečko a přístav. Tím jsem obálce přidala hravější náplň a větší propojení s názvem knihy.

Název na obálce je tmavě červený jako krb na lodi. Stejnou barvu má taky předsádka. Původně jsem chtěla dát červené plátno na hřbet, ale nenašla jsem podobný odstín. Proto jsem se rozhodla použít šedou, která je více neutrální a skvěle doplňuje obálku. Texty v knize, včetně názvů, jsou v jedné barevnosti. Rozhodovala jsem se, jestli neudělám barvené názvy, ale jelikož kniha sama o sobě je velmi pestrá a barevná, chtěla jsem udělat mírnější a lehčí texty, aby toho nebylo moc. Písmo, které jsem do své diplomové práce použila, je písmo Nudista od Tomáše Brousila. Podle mého názoru toto písmo vypadá jako kdyby bylo tištěné nebo nakreslené, zároveň je čitelné i pro děti.

Jako cílovou skupinu pro svou diplomovou práci mám děti. Kniha je pro děti od šesti let, ale doufám, že potěší také mladší či starší publikum. S výsledkem jsem celkem spokojená a doufám, že se mi podařilo ukázat jiný pohled na tuto knihu a hezky propojit typografickou stránku s ilustrační.

3. Seznam použitých zdrojů

WILLIAMS, Richard. The Animator's Survival Kit: Animated. United States: Faber and Faber, 2001. ISBN ISBN 0571202284

ANDERSON, Wes. The Making of Fantastic Mr Fox: The Making of the Motion Picture. Twentieth Century Fox Home Entertainment, 2009. ISBN 10 0847833542

HUSTMAŠ, Zuzana. Příručka pro přežití ve městě. Bylo Nebylo, 2016. ISBN 9788090500891

SANDGREN, Hilding. L' Une pour l'autre. France: Ça et là, 2017. ISBN 10 2369902396

CRÉCY, Nicolas de. Doba ledová. Meander, 2008. ISBN 9788086283647

4. Resumé

Тема моей дипломной работы это иллюстрированная детская книга. После долгих поисков, я нашла стихотворения одной очень талантливой чешской писательницы. Ее зовут Даниэла Фишера. У нее довольно много книг, но меня заинтересовала именно *Milion Melouni*. Ее стихи очень забавные и яркие, прямо как мои иллюстрации. Честно говоря, я не была довольна тем, как выглядит оригинал книги и мне очень хотелось показать свое видение. Я считаю, что в книге очень важен формат, типографика и собственно иллюстрации. Особенно если говорить о детской литературе.

Формат моей книги 22x24см и я нарисовала в сумме 50 иллюстраций. Когда я подготавливала к печати свою работу, мне хотелось попробовать разные виды бумаги, потому что это тоже очень важно. Поскольку в моих иллюстрациях нет фона, бумага придает большое значение, так как дополняет всю композицию. В итоге я реализовала три книги, которые мне напечатали и сшили в Праге. Мне напечатали мою дипломную работу в графической студии Voala. Там работают настоящие профессионалы своего дела, которые уделяют особое внимание самой печати, бумаге и шитью книг. С типографией мне помогла знакомая из школы, которая ранее работала со мной над другими проектами. У меня не очень много опыта в работе с текстом, поэтому я посчитала нужным обратиться к профессионалу. Считаю, что в книге должны быть не только красивые иллюстрации, но продуманная и качественная типографика.

Моя целевая аудитория это дети. Люблю проводить разные творческие занятия и обучать детей, а взамен я получаю много опыта и вдохновения. Хочется не только развивать их фантазию, но и приучать их любить книги. Еще в далеком детстве я мечтала заниматься иллюстрацией и делать книжки, сейчас я понимаю, что моя мечта сбылась!

Příloha 1

Inspirační zdroje – ANDERSON, Wes. The Making of Fantastic Mr Fox

Příloha 2

Inspirační zdroje – SANDGREN, Hilding. L' Une pour l'autre

Příloha 3

Ukázka tvorby Nicolas de Crécy

Příloha 4

Inspirace vlastní tvorbou – Hanna Kovtun, ABECEDA

Příloha 5

Originál – Milion melounu, Daniela Fisherová

Příloha 6

Skicy

Příloha 7

Skicy

Příloha 8

Proces tisku přes průhlednou fólii, Tajný noční ples

Příloha 9

Proces tisku přes průhlednou fólii, Katka tká

Příloha 10

Proces tisku přes průhlednou fólii, Sobi

Příloha 11

Zkušební tisk

Příloha 12

Zkušební tisk

Příloha 13

Spokojené děti

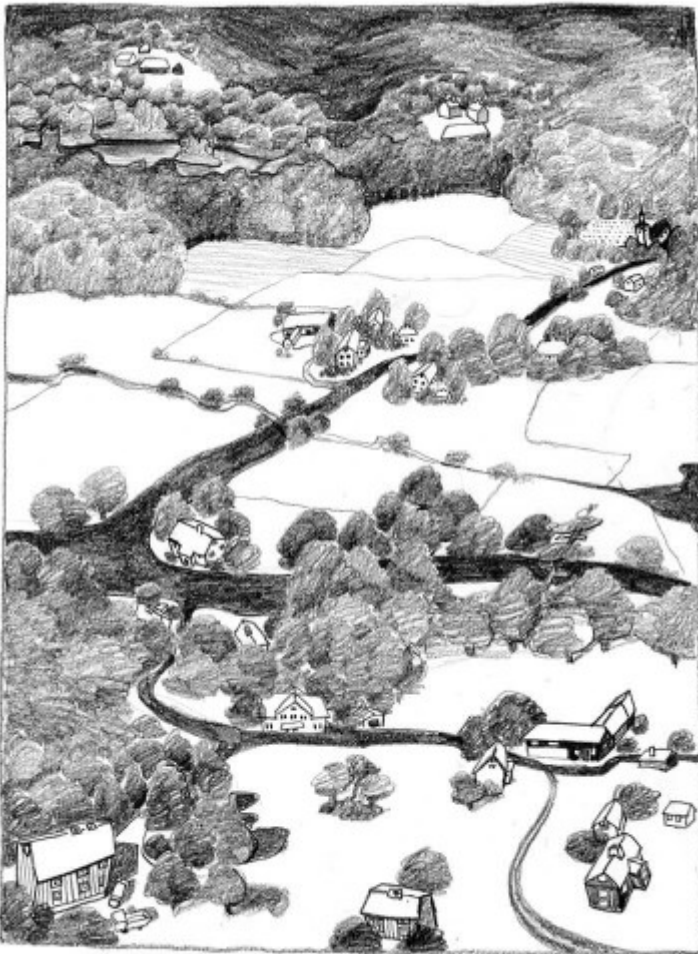
Příloha 1

Inspirační zdroje – ANDERSON, Wes. The Making of Fantastic Mr Fox

Příloha 2

Inspirační zdroje – SANDGREN, Hilding. *L' Une pour l'autre*

Příloha 3

Ukázka tvorby – Nicolas de Crécy

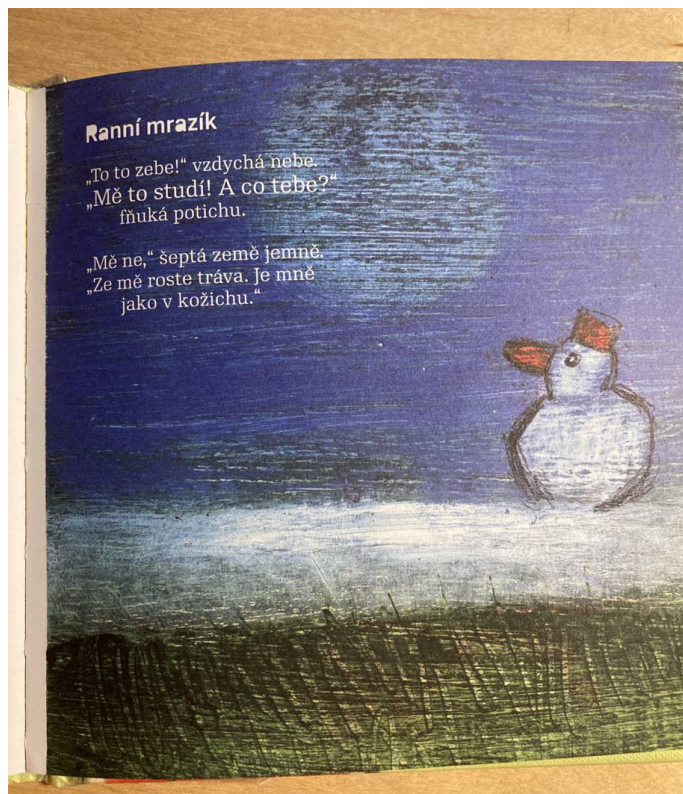
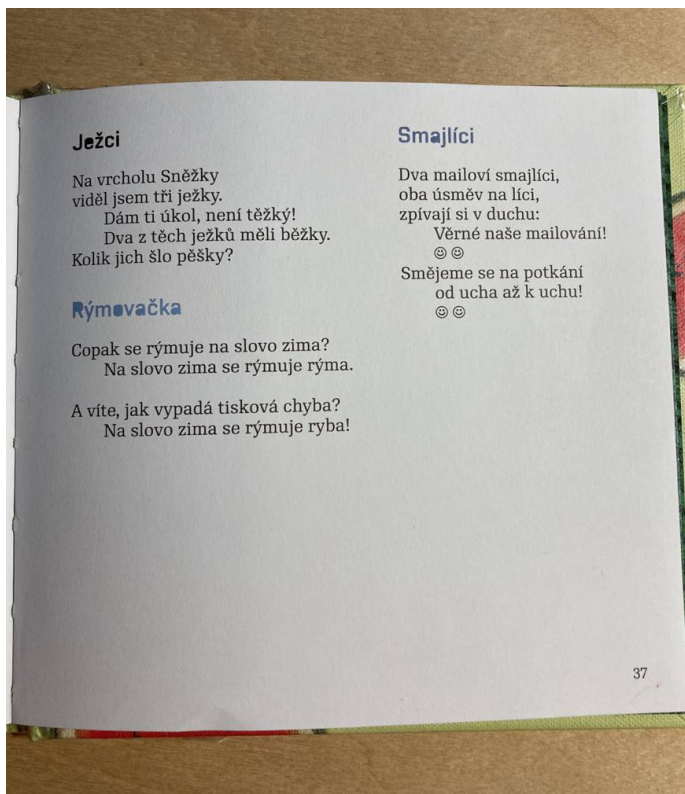
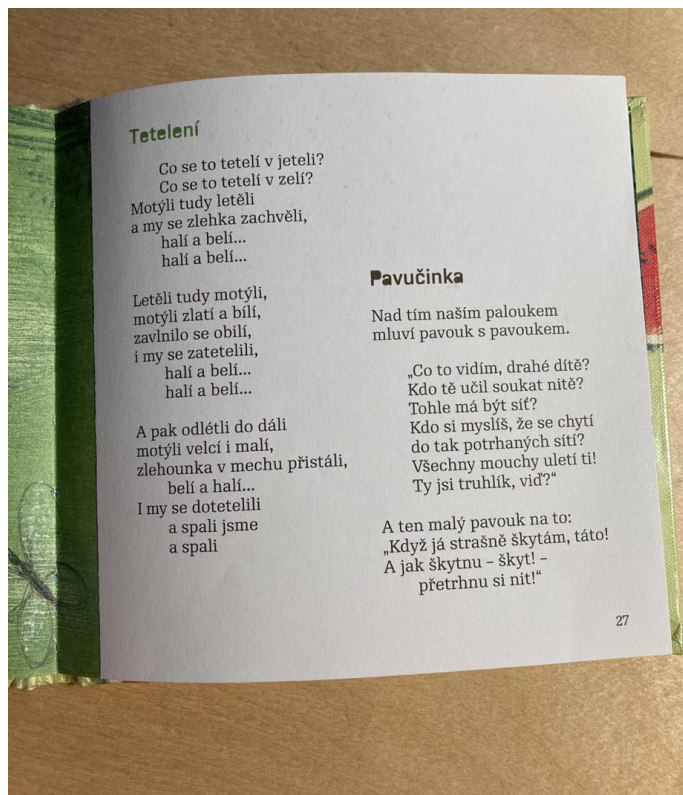
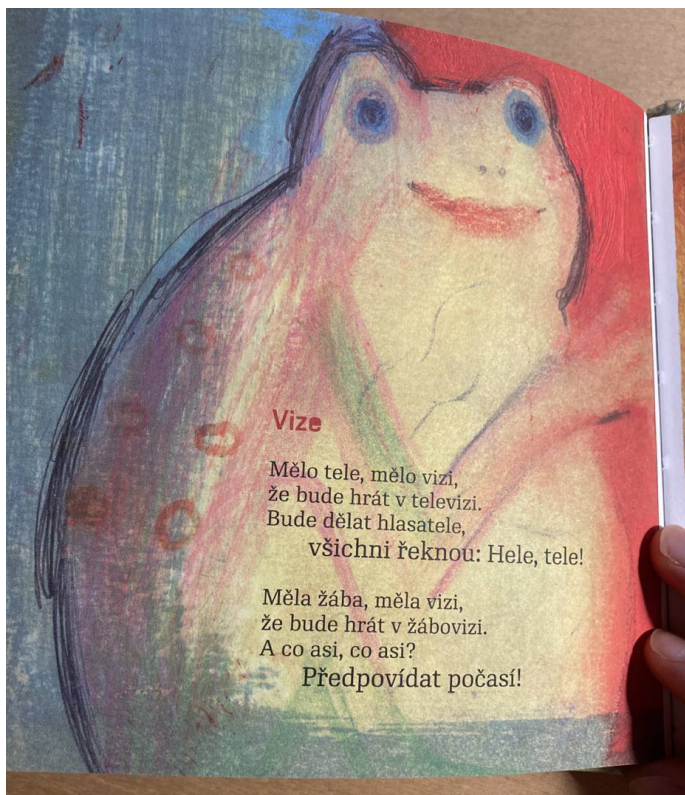
Příloha 4

Inspirace vlastní tvorbou – Hanna Kovtun, ABECEDA

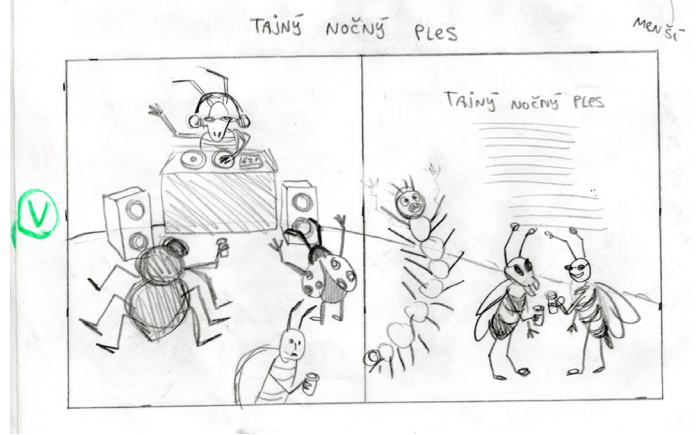
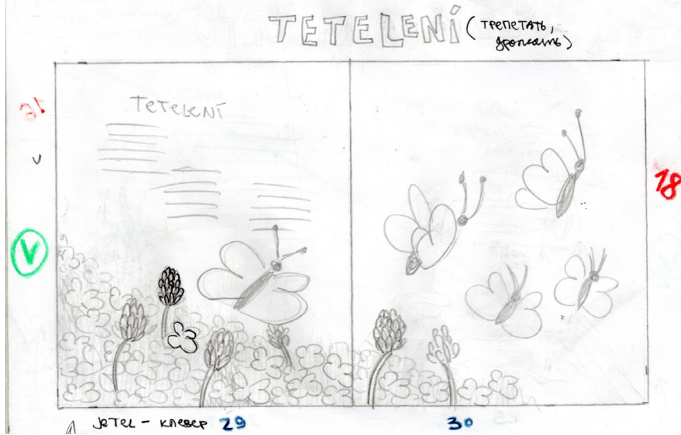
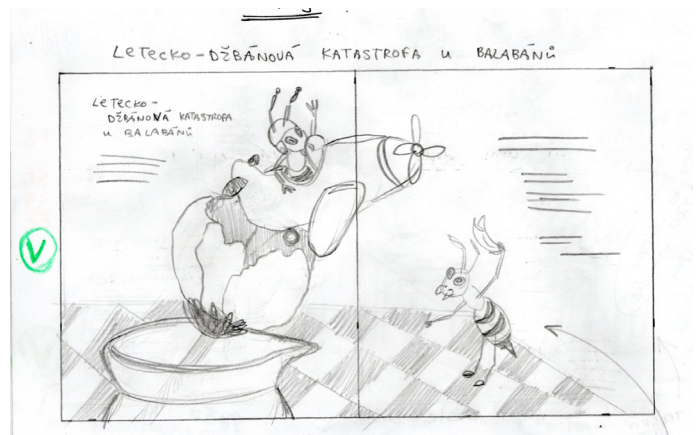
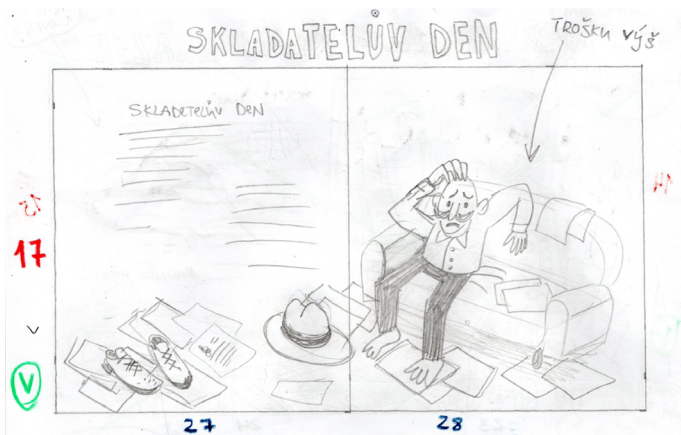
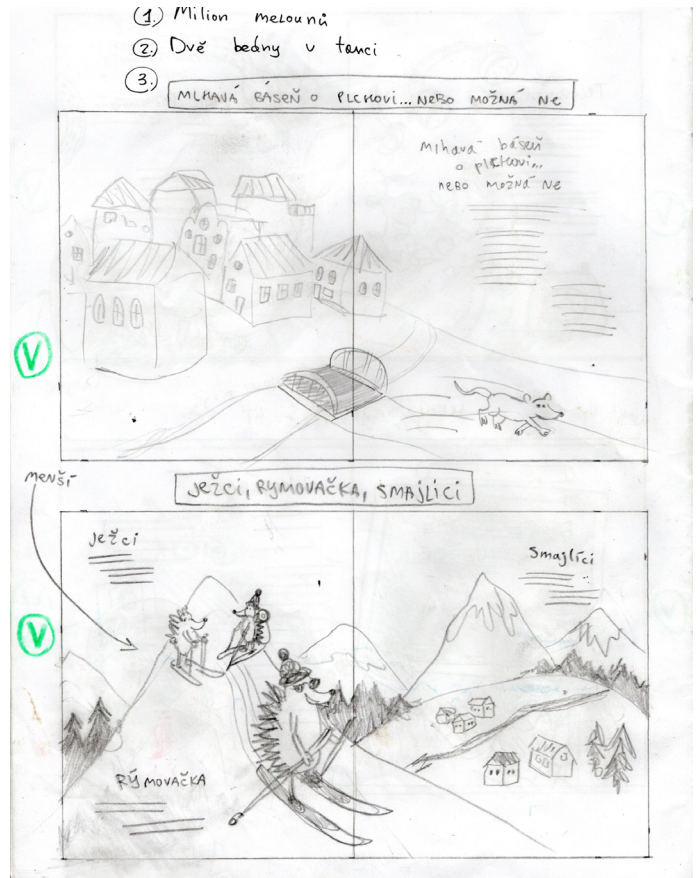
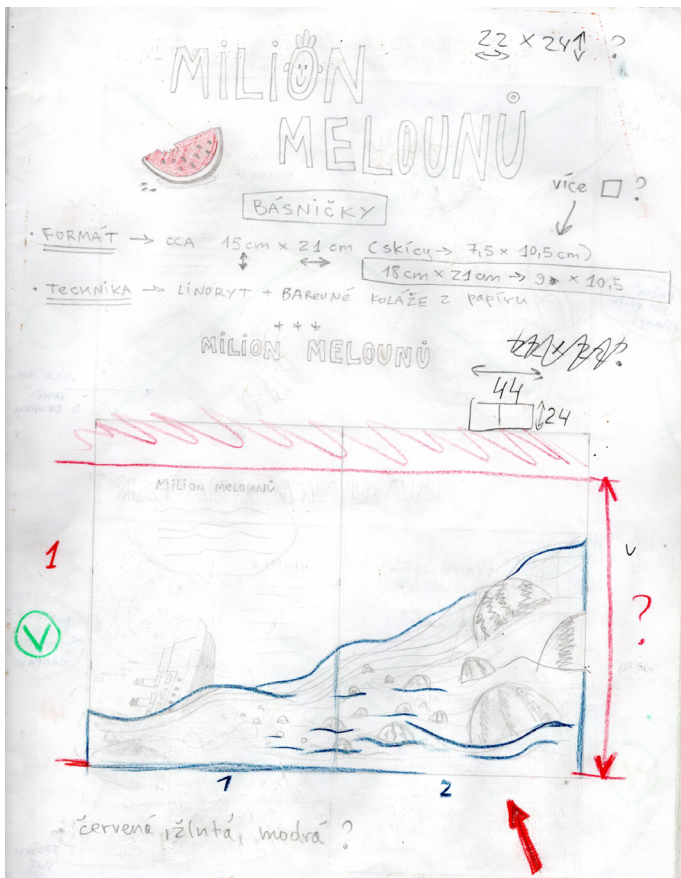
Příloha 5

Originál – Milion melounů, Daniela Fisherová

Příloha 6

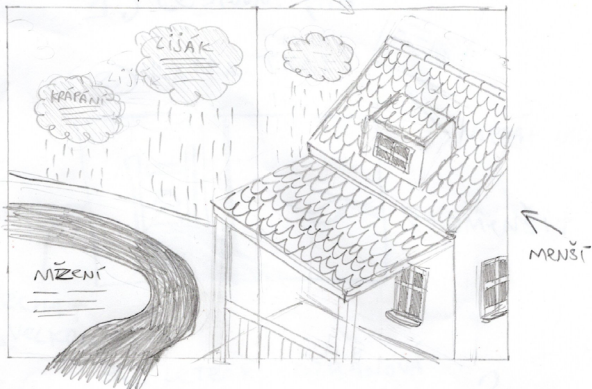
Skicy

Příloha 7

Skicy

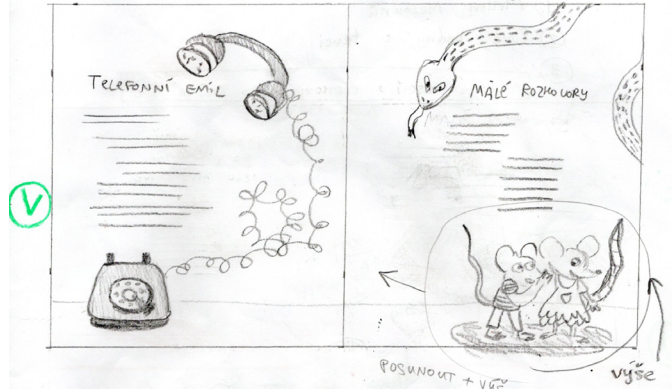
3 RÍKADLA O DESTI

I SYSLÍ JAZYKOLAM + PODIVNOSTI
 II SYSLÍ JAZYKOLAM

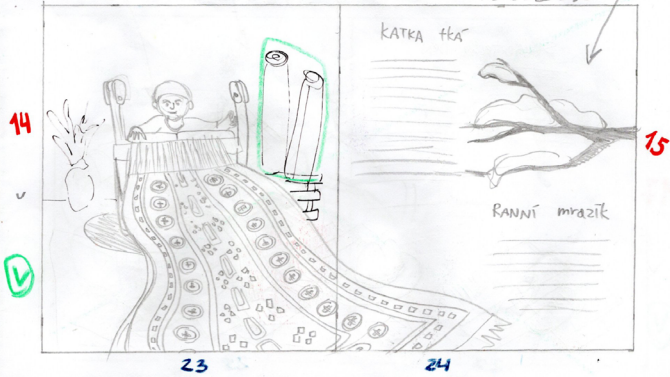
TELEFONNÍ EMIL + MALÉ ROZHOVORY

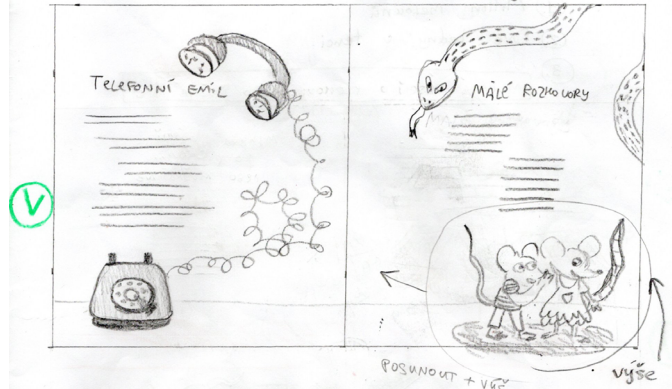
UKOLEBAVKA

KATKA TEA + RANNÍ MKAZIK

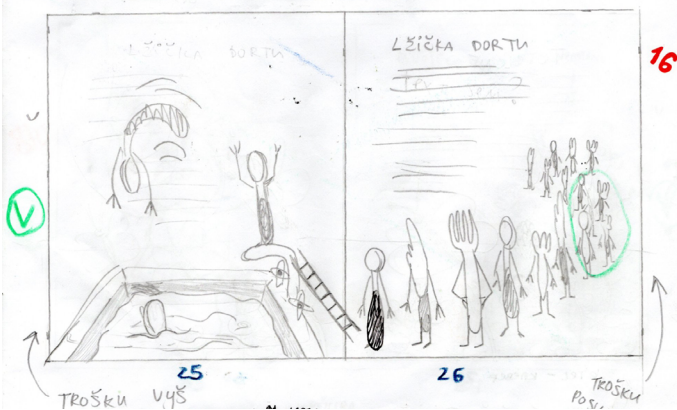
TELEFONNÍ EMIL + MALÉ ROZHOVORY

UKOLEBAVKA

LŽIČKA K DORTU

Příloha 8

Proces tisku přes průhlednou fólii, Tajný noční ples

TAJNÝ NOČNÍ PLES

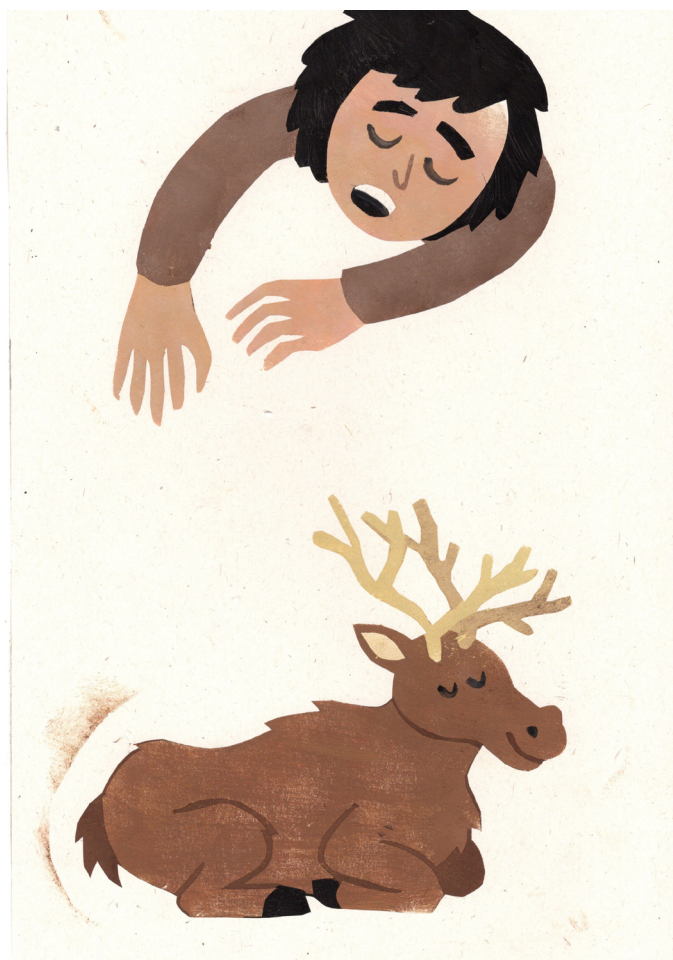
Příloha 9

Proces tisku přes průhlednou fólii, Katka tká

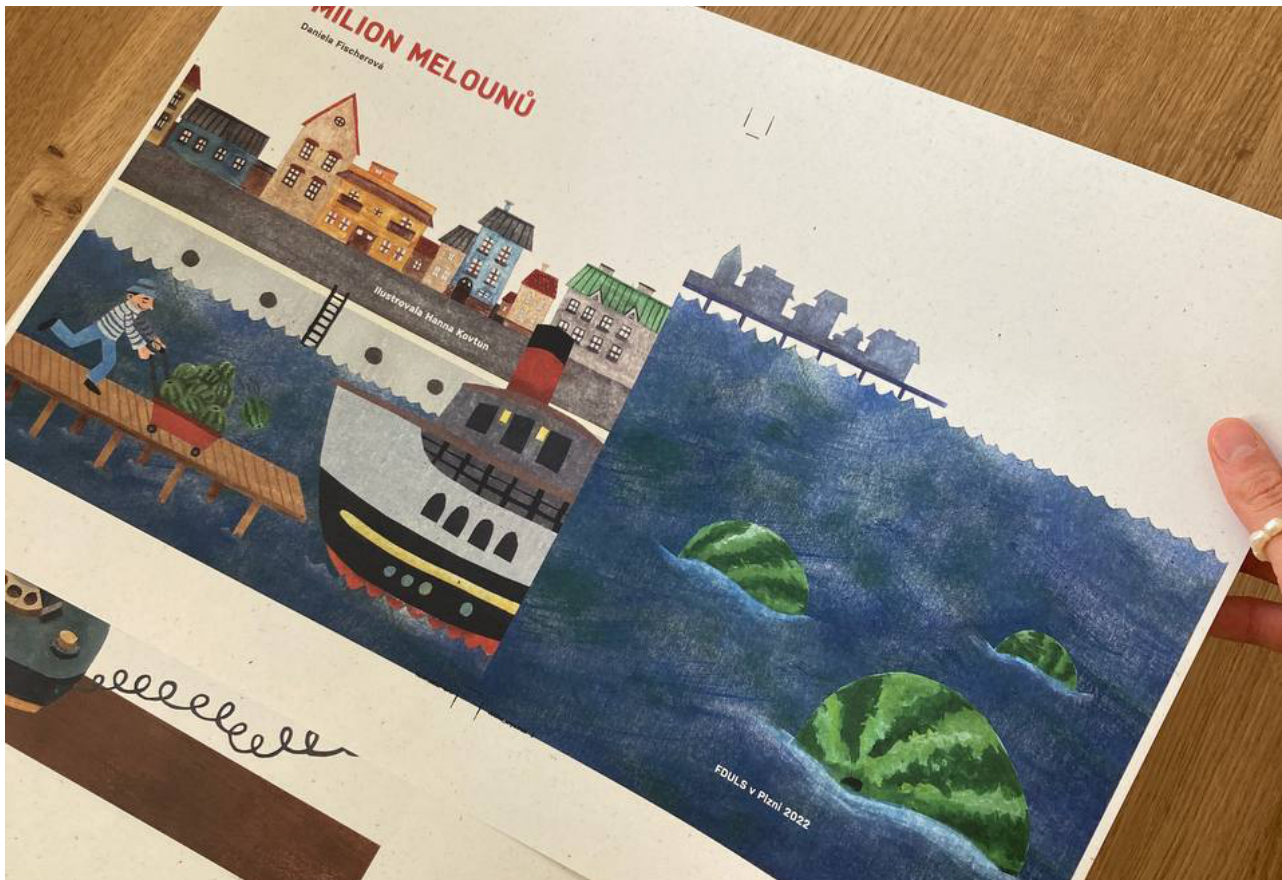
Příloha 10

Proces tisku přes průhlednou fólii, Sobi

Příloha 11

Zkušební tisk

Příloha 12

Zkušební tisk

Příloha 13

Spokojené děti

