

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Bakalářská práce

2023

Darya Baravik

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Bakalářská práce
Pop-up kniha "Císařovy nové šaty"

Darya Baravik

Plzeň 2023

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Katedra výtvarného umění

Studijní program Výtvarná umění

Studijní obor Ilustrace a grafika

Specializace Kniha a tvarování papíru

Bakalářská práce

Pop-up kniha

"Císařovy nové šaty"

Darya Baravik

Vedoucí práce: MgA. Mgr. Petra Soukupová

Katedra výtvarného umění

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Západočeské univerzity v Plzni

Plzeň 2023

Podklad pro zadání BAKALÁŘSKÉ práce studenta

Jméno a příjmení: **Darya BARAVIK**
Osobní číslo: **D20B0056P**
Adresa: **Dvinskaya 17.4, Minsk, 220037 Minsk, Běloruská republika**
Téma práce: **AUTORSKÁ KNIHA NA VLASTNÍ TÉMA**
Téma práce anglicky:
Vedoucí práce: **MgA. Mgr. Petra Soukupová**
Katedra výtvarného umění

Zásady pro vypracování:

Komplexní realizace knihy

Tvůrčí záměr: Vytvořit autorskou knihu, ve které zužitkují své zkušenosti získané během studia.

Způsob realizace: Vytvořím ilustrace pomocí kombinací různých výtvarných technik (materiálový tisk, linoryt, šablonové ilustrace atd.). Autorská kniha projde typografickou úpravou.

Cíl: Vytvořit originální autorskou knihu.

Předpokládaný charakter výstupu: Kniha o min. rozsahu 15 stran s minimálně 10 ilustracemi. Minimální velikost knihy bude mezi formátem A5. Kniha vznikne ve 3 kusech.

Rozsah průvodní zprávy: Průvodní zpráva bude mít rozsah minimálně 8 normostran text a 10 obrazových příloh.

Seznam doporučené literatury:

KOCMAN, Jiří H. Médium papír. Vyd. 2. Brno: Vutium, 2004. 87 s. ISBN 80-214-2626-8.

KHEL, Richard. Poselství papíru. Praha: Karolinum, 1999. 332 s. ISBN 80-7184-684-8.

KORDA, Josef aj. Papírenská encyklopedie. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1991. 469 s. Oborové encyklopedie. ISBN 80-03-00647-3.

KHEL, Richard. Na papíře napsáno a vytištěno. Praha: Naše vojsko, 2008. ISBN 978-80-206-0992-2.

Podpis studenta:

Datum: 31.05.2022

Podpis vedoucího práce:

Datum:

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

Plzeň, duben 2023

..... podpis autora

OBSAH

1	REŠERŠE ZVOLENÉHO TÉMATU.....	7
1.1	Téma a důvod jeho volby.....	7
1.2	Popis vybrané techniky a stylu.....	8
1.3	Cíl práce.....	8
2	DOKUMENTACE PROCESU TVORBY.....	10
2.1	Proces přípravy.....	10
2.2	Proces tvorby.....	11
3	POPIS VÝSLEDNÉHO DÍLA.....	13
3.1	Výsledný produkt.....	13
3.2	Technologická specifika.....	13
3.3	Závěr.....	13
	SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ.....	15
	RESUMÉ.....	16
	SEZNAM PŘÍLOH.....	17

1 REŠERŠE ZVOLENÉHO TÉMATU

1.2 Téma a důvod jeho volby

Nápad na pop-up knihu na motivy pohádky Hanse Christiana Andersena «Císařovy nové šaty» vznikl v rámci propagace pop-up knih pro děti. Kniha je odrazem současného stylu tvorby knih pro děti.

Vybrala jsem si právě tuto pohádku, protože je v mnoha zemích široce známá dětská pohádka, takže téma je velmi mezinárodní. Důležité je také to, že se jedná o velmi filozofický příběh, ze kterého mohou čtenáři všech věkových kategorií čerpat náměty k zamyšlení. Přesto jsou cílovou skupinou knihy žáci základních škol (5-8 let).

Za prvé, pohádka «Císařovy nové šaty» je nejen zajímavým a zábavným příběhem, ale má také hluboký význam. Je to příběh o tom, jak moc může člověka rozptýlit a způsobit, že zapomene na to, co je v životě skutečně důležité. V knize jsem se snažila tento význam vyjádřit prostřednictvím barevných ilustrací vytvořených v autorově stylu s využitím kombinace koláže (různé textury) a digitální grafiky, což vytváří neobvyklý vzhled knihy a činí ilustrace modernějšími a srozumitelnějšími pro děti v dnešní realitě.

Za druhé, pohádka «Císařovy nové šaty» je ideálním materiálem pro vytvoření dětské knihy s pop-up prvky. Pohádka má mnoho barevných postav a různých scén, které lze oživit interaktivními prvky. Pomocí pop-upů se chystám vytvořit několik vizuálních prvků, které děti zaujmou a upoutají jejich pozornost. Pohyby postaviček při otevírání knihy doplňují příběh svou dynamikou. Děti se tak mohou soustředit na příběh, jako by byly v loutkovém divadle.

Text příběhu má několik variant - delší a kratší příběh. Pro svou práci jsem zvolila druhou variantu, protože jsem chtěla zaměřit čtenářovu pozornost na estetiku příběhu a na jeho postavy.

1.3 Popis vybrané techniky a stylu

Hlavním tahákem knihy jsou rozsáhlé pop-up ilustrace. Jedná se o interaktivní část, která dodává příběhu větší objem a popisuje prostor, ve kterém se příběh odehrává. Hlavní důraz není kladen na ilustrační část prostředí, která zaplňuje stránku textem a dalšími obrázky, ale na hlavní postavu. Tento efekt vzniká odlehčením stránky, jejím oprostěním od "těžkých" ilustrací, s detailně vykresleným prostředím. Stránka je jevištěm pro toto představení, kde je pozornost diváka zaměřena na děj nebo jeho popis. Hlavní předměty a postavy snadno popisují, co se děje, a nematou pozornost dalšími detaily. Čtenářova pozornost je tak soustředěna na sled událostí v příběhu.

Když už jsme u důvodu, proč byla pro knihu zvolena kombinace koláže a počítačové grafiky, je třeba říci, že původním pokusem o ilustraci byla klasická koláž, vytvořená z různých materiálových pečetí, tedy otisk různých textur na papíře, které byly tvarově vystřiženy a spojeny do hotového obrazu. Tento styl se ukázal jako příliš jednoduchý na to, aby byl pro děti vnitřně přitažlivý, protože je důležité upoutat pozornost detaily, jasnými prvky a neobvyklými tvary obrázků, což v první verzi nebylo možné. Proto jsem všechny původně vytvořené obrázky přenesla do grafického tabletu, kde jsem ve výsledku přidala jasné (ale umírněné) barvy a velké množství detailů. Takto ilustrace získaly svou konečnou podobu.

1.4 Cíl práce

Vždy pro mě bylo důležité podporovat nové typy knižní tvorby a aktualizovat jejich styl, aby nové generace neztratily zájem o pohádky a vzhled obrázků a ilustrací. Pop-up je jedním z příkladů stylu knih, který se stal u dětí méně oblíbeným, protože formáty elektronických knih nebo komiksů jsou považovány za čtivější. Cílem mé knihy však není zjednodušit proces čtení příběhu, ale spíše

proměnit tento proces v dlouhou akci, kdy se čtenář postupně ponoří do jednotlivých epizod příběhu prostřednictvím interaktivních obrázků.

Mým hlavním úkolem při tvorbě knihy je vytvořit kvalitní formu prezentace pohádky tak, aby byla vytištěna na kvalitním papíře, s dobře řezaným textem a vhodně provedenými ilustracemi.

2 DOKUMENTACE PROCESU TVORBY

2.1 Proces přípravy

Při přípravě byl text rozdělen do několika smysluplných bloků, aby každá stránka odpovídala následující části příběhu. Na základě tohoto plánu jsem vytvořila tabuli a rozdělil stránky na pop-upy, ilustrace a text tak, aby vše odpovídalo obsahu textu.

Každou stránku jsem nakreslila na několik skic, abych vybrala ty nejlogičtější, a nejzásadnější momenty příběhu jsem zobrazila jako pop-up scény.

Při tvorbě ilustrace bylo rozhodnuto kombinovat obrázky vytvořené technikou koláže z různých texturních tisků s dalšími detaily vytvořenými na grafickém tabletu. Proto byly nejprve vytvořeny různé textury a textury, které byly vytvořeny pomocí barev, tužek a dalších grafických materiálů.

Tvorba ilustrace probíhala v několika fázích:

1. Vytvoření první skici na papíře, vyznačení rozdělení jednotlivých míst v koláži
2. Vystříhování různých tvarů pro koláž z výtisků textur
3. Kombinování texturních kurzů a lepení
4. Skenování ilustrací
5. Dokončení potřebných detailů na grafickém tabletu.
6. Tisk na originální papír

Tato kombinace pomohla vytvořit efekt realistické ručně kreslené ilustrace.

Shromáždila jsem různé kusy papíru různých barev a textur, které by mohly být vhodné pro vytvoření ilustrací. Z papíru jsem začala vystříhovat požadované tvary a prvky a aranžovat je na arch. Tento proces byl poměrně časově náročný, protože jsem chtěla dosáhnout co nejlepší shody mezi mými ilustracemi a původními skicami. Když jsem skončila s papírem, přenesla jsem ilustrace na grafický tablet a

začala s nimi pracovat v softwaru. Přidávala jsem další detaily a upravovala barvy a tvary, aby byly ilustrace ještě živější a výraznější.

Jednou z výzev, kterým jsem při tvorbě pop-up knihy čelila, bylo najít správný papír, protože každý list musel být nejen krásný, ale také mít správnou tloušťku a pevnost. Kromě toho byl proces vystřihování tvarů z papíru poměrně časově náročný a vyžadoval hodně času a trpělivosti.

Tento konkrétní styl tvorby ilustrací jsem si vybrala proto, že mi umožňuje vytvářet krásné a originální ilustrace, které mohou upoutat pozornost čtenářů a inspirovat jejich kreativitu. Použití různých kusů papíru také dává možnost vytvořit na ilustraci různé textury a objemy, což ji činí zajímavější a jedinečnější.

Při konečném zpracování ilustrací na tabletu bylo obtížné neztratit efekt reálnosti ilustrací, protože velké množství photoshopu vytvářelo dojem, že celá ilustrace byla vytvořena na počítači. Proto bylo důležité omezit zásahy na malé množství grafických úprav.

Některé obrázky tak dostaly nové barvy a různé detaily, například knoflíky, detaily na botách a doplňcích.

2.2 Proces tvorby

Od září do prosince jsem zkoušela různé styly ilustrací, abych našla konečnou variantu, se kterou budu dále pracovat. V první verzi byly ilustrace černobílé a tvořila jsem je pouze z textur vytvořených černou tužkou, uhlím, grafitem a tuší. Ve výsledku však bylo rozhodnuto, že pro dětskou knihu potřebujeme barevné ilustrace. Začala jsem tedy zkoušet vytvářet textury z barevných materiálů a přidávat k nim další odstíny. Ukázalo se však, že tento styl je obtížný pro vytvoření celkového barevného pozadí a zároveň správného tvaru. Rozhodla jsem se tedy vrátit k prvnímu způsobu tvorby ilustrací s černobílými materiály a texturami, ale začít přidávat barvu již na grafickém tabletu poté, co byl tvar a celková silueta již

hotová. Tato technika učinila proces logičtějším, protože jsem se tak mohl nejprve soustředit na tvar a až poté věnovat pozornost práci s barvami.

Výběr barev a odstínů byl poměrně obtížný a časově náročný, protože kniha musela být vytvořena výhradně z teplých, přírodních odstínů. Z tohoto důvodu bylo třeba správně zvolit paletu a zachovat ji na všech ilustracích.

Poté jsem se pustila do tvarování maket vyskakovacích stránek. Vytvořil jsem všechny rozvržení v původní velikosti a vypracoval všechny mechanismy, aby fungovaly a nebyly si navzájem podobné. Každá taková stránka je originál.

S pomocí těchto maket jsem začala počítat počet stránek a počet ilustrací pro konečnou verzi knihy.

Důležitou a náročnou součástí přípravy pop-upu pro tisk byla příprava rozměrů jednotlivých částí a jejich umístění na papíře. To mi zabralo hodně času, protože jsem musela všechny díly vyrobit ve správné velikosti, aby držely na správném místě na stránce a nepřesahovaly hranice archu a ostatních obrázků.

Pro kontrolu samozřejmě sloužily zkušební výtisky a první zkušební kniha byla slepená dokonale, takže jsem se pustila do tisku finálních verzí knih.

Pro tisk jsem použila papír Mohawk v přírodní bílé barvě. Samotný papír má strukturu a vzhled křídového papíru, na kterém výtisky vypadají jako originální umělecké dílo vytvořené autorem. To výrazně podpořilo styl ilustrací a díky tomu vypadaly ještě lépe než původní verze.

Také pro tisk jsem ilustrace zprůhlednila o 5 %, aby byla ještě lépe vidět textura papíru. Po vytištění jsem všechny pop-upy slepila dohromady a připravila stránky k nalepení. Díky dobré kvalitě papíru se s pop-upy dobře pracuje.

3 POPIS VÝSLEDNÉHO DÍLA

3.1 Výsledný produkt

Výsledkem práce jsou 3 exempláře knihy «Císařovy nové šaty» o rozměrech 21*23 cm, plné různých plošných ilustrací a pop-up ilustrací. Všechny stránky jsou logicky rozděleny na textové části + ilustrace a scénické stránky pouze s pop-up a ilustracemi.

3.2 Technologická specifikata

Knihka je slepena ze 14 hlavních papírových dílů a 6 stran doplňkových vyskakovacích dílů, které se samostatně lepí na již vyištěné stránky. Všechny tyto detaily jsou vyrobeny z "Mohawk" papíru 220 g/m² jednostranně potištěného digitálním tiskem.

Vyskakovací části byly vyrobeny ze stejného papíru jako zbytek knihy. Pro lepení bylo použito lepidlo Gurcules, aby byla co nejděle zachována hustota lepení. Na obálku bylo použito hnědé knižní plátno. Na přebal knihy byl použit karton o tloušťce 2 mm a velikosti 21 cm*23 cm.

3.3 Závěr

Myslím, že jsem při své bakalářské práci dosáhla svého původního cíle a vytvořil kvalitní knihu s pop-up prvky, která je moderní verzí klasického příběhu a může sloužit jako dobrý způsob popularizace příběhu mezi dětskými čtenáři.

Bylo pro mě důležité zachovat estetiku knihy a všech ilustrací tak, jak vypadaly v původních náčrtech. Proto si myslím, že je to důležitá součást výsledku - vyzkoušela jsem princip pop-up na křídovém papíře a zkombinovala klasickou ilustraci s trojrozměrnou malbou. Stránky obsahují kombinaci plochého obrázku a různých trojrozměrných detailů, což bude pro děti při čtení knihy dobrou

zkušeností. Byla to pro mě dobrá zkušenost při vytváření série podobných knih, protože udržet stejnou velikost a styl obrazu je velmi obtížný proces, který je však v komerčním prostředí velmi potřebný. Vícevrstevná práce pro mě byla výzvou, ale otevřela mi nové detaily, které využiji ve svých dalších dílech. Praxe práce s náročnými a drahými materiály byla pro mě nejdůležitější, protože právě díky této metodě jsem objevila nové možnosti pro vytváření ještě kreativnějších projektů.

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ

Knižní a periodická literatura:

1. Text pohádky

https://web2.mlp.cz/koweb/00/03/35/05/43/cisarovy_nove_saty.pdf

2. Krátká verze pohádky

<https://www.readmio.com/stories-cz/cisarovy-nove-saty>

pop-up inspirace:

1. <https://ru.pinterest.com/pin/489977634459543093/>

2. <https://ru.pinterest.com/pin/338825571976681998/>

3. <https://ru.pinterest.com/pin/898608931879366809/>

4. <https://ru.pinterest.com/pin/306667055888605587/>

5. <https://ru.pinterest.com/pin/385480049366239315/>

Ilustrační inspirace:

1. <https://ru.pinterest.com/pin/506021708144138336/>

2. <https://ru.pinterest.com/pin/67905906877810484/>

RESUMÉ

Ve své bakalářské práci jsem vytvořila tři kopie knihy s názvem «Císařovy nové šaty» od autora Hanse Christiana Andersena. Pro knihu jsem vytvořilφ originální ilustrace a některé z nich byly použity jako pop-up ilustrace, které dodávají stránce další objem. Také v knize jsou klasické stránky s ilustracemi a textem. Kniha byla vytvořena v klasickém knižním stylu s využitím počítačové grafiky. Pro čtenáře v dětském věku bude tato kniha zajímavým způsobem, jak se dozvědět o klasické pohádce, oblíbené po celém světě.

In my undergraduate work, I created three copies of a book called «The King's New Dress» by author Hans Christian Andersen. For the book, I created original illustrations, and some of them were used as pop-up illustrations that add more volume to the page. Also in the book there are classic pages with illustrations and text. The book was created in a classic book style using some computer graphics. For readers of children's age, this book will be an interesting way to learn about the classic fairy tale, popular all over the world.

SEZNAM PŘÍLOH

- Příloha 1 – Materiálový tisk pro koláž
- Příloha 2 – Materiálový tisk pro koláž
- Příloha 3 – Materiálový tisk pro koláž
- Příloha 4 – Maketa pop-up ilustrace
- Příloha 5 – Maketa pop-up ilustrace
- Příloha 6 – Příklady černobílých ilustrací
- Příloha 7 – Maketa pop-up ilustrace
- Příloha 8 – Maketa pop-up ilustrace
- Příloha 9 – Maketa pop-up ilustrace
- Příloha 10 – Obal
- Příloha 11 – Obal
- Příloha 12 – Černobílá verze ilustrace
- Příloha 13 – Černobílá verze ilustrace
- Příloha 14 – Konečná verze knihy
- Příloha 15 – Konečná verze knihy
- Příloha 16 – Konečná verze knihy
- Příloha 17 – Konečná verze knihy
- Příloha 18 – Konečná verze knihy
- Příloha 19 – Konečná verze knihy

1. Materiálový tisk pro koláž

2. Materiálový tisk pro koláž

3. Materiálový tisk pro koláž

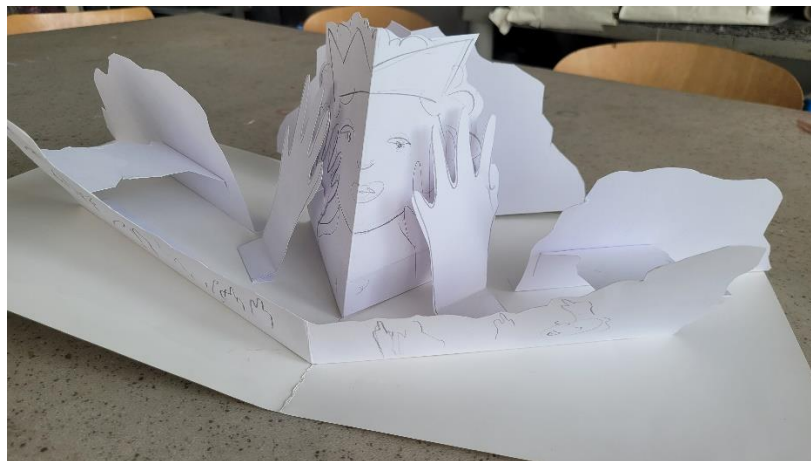
4. Maketa pop-up ilustrace

5. Maketa pop-up ilustrace

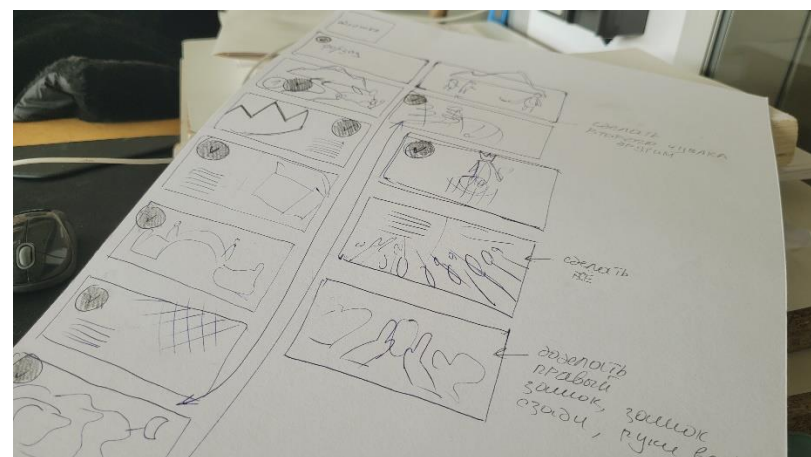
6. Příklady černobílých ilustrací

7. Maketa pop-up ilustrace

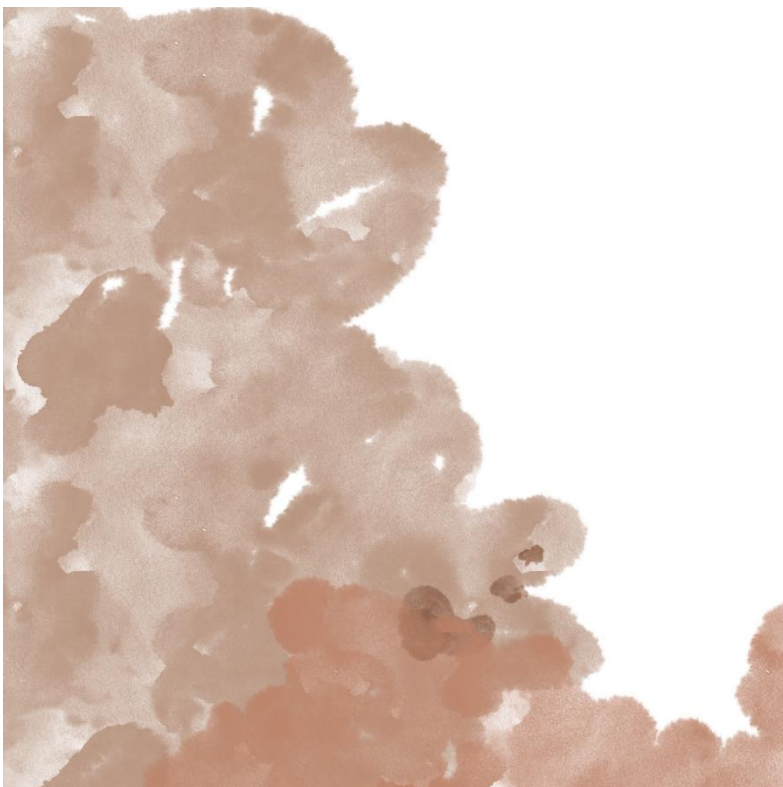
8. Maketa pop-up ilustrace

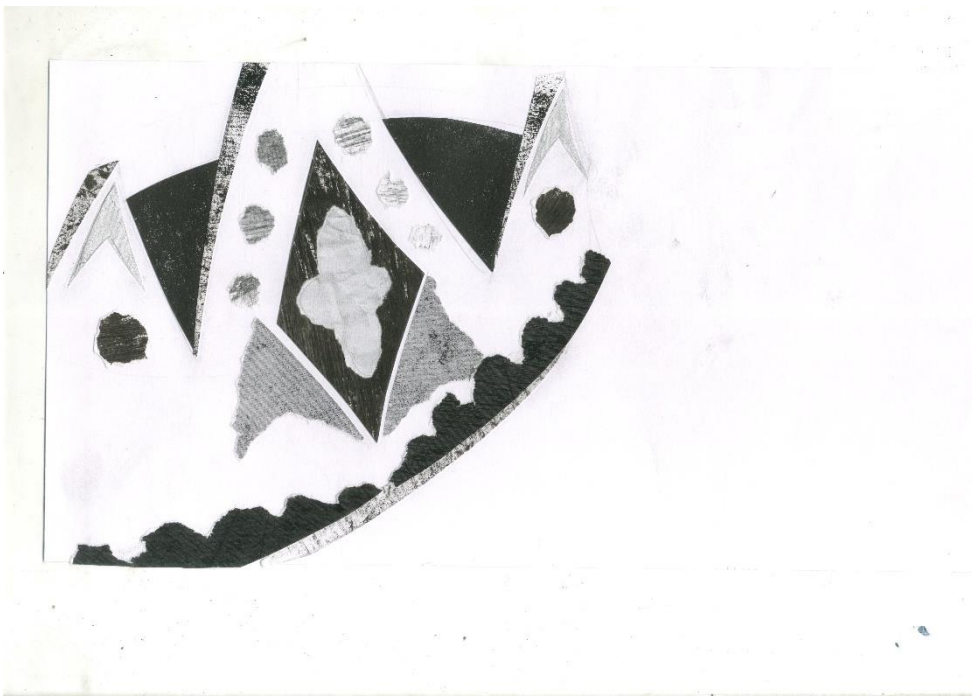
9. Maketa pop-up ilustrace

10. Obal

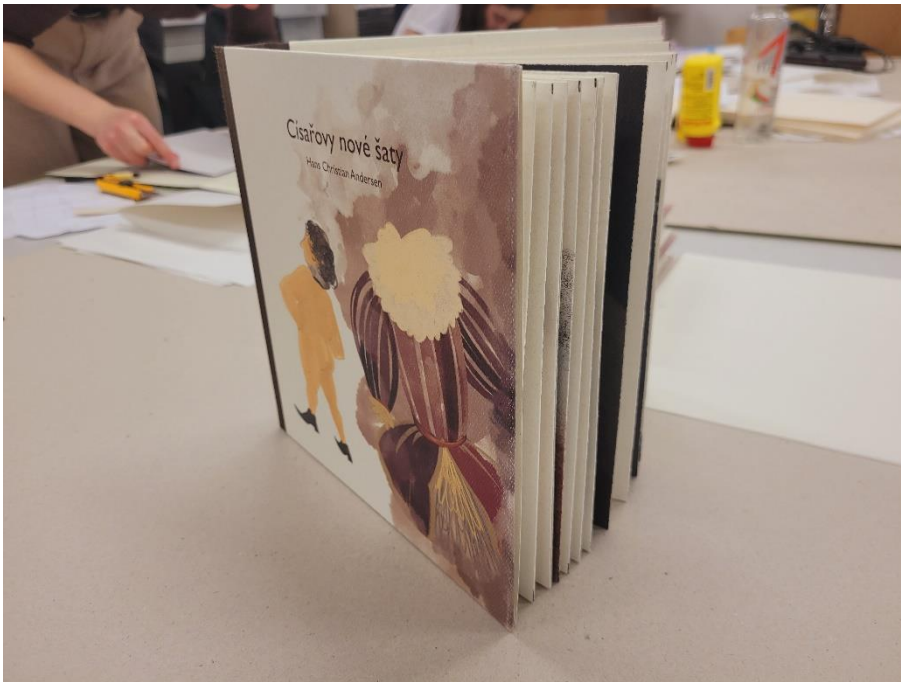
11. Obal

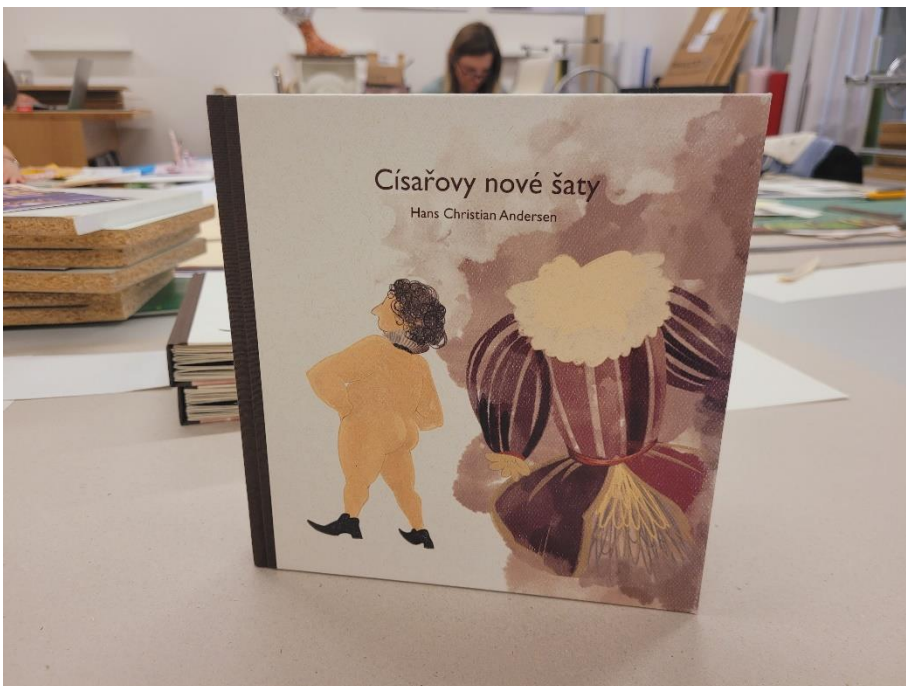
12. Černobílá verze ilustrace

13. Černobílá verze ilustrace

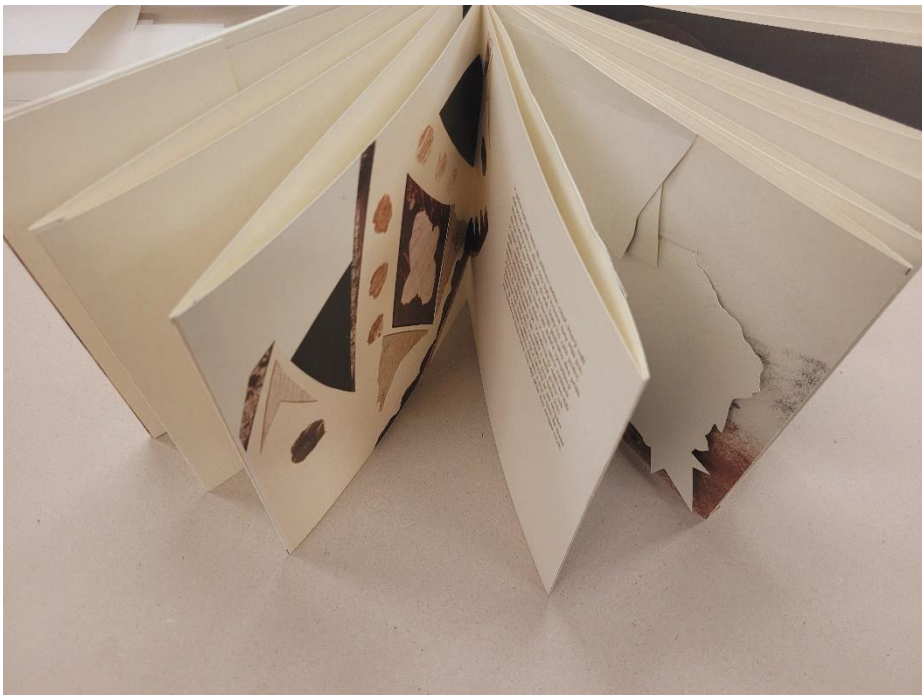
14. Konečná verze knihy

15. Konečná verze knihy

16. Konečná verze knihy

17. Konečná verze knihy

18. Konečná verze knihy

19. Konečná verze knihy