

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

DIPLOMOVÁ PRÁCE

2023

BcA. Johanka Porazilová

Západočeská univerzita v Plzni

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Diplomová práce

AUTORSKÁ ILUSTROVANÁ KNIHA

KIOBA

BcA. Johanka Porazilová

Plzeň 2023

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Katedra designu
Studijní program Grafický design a ilustrace
Specializace Didaktická ilustrace

Diplomová práce
AUTORSKÁ ILUSTROVANÁ KNIHA
KIOBA
BcA. Johanka Porazilová

Vedoucí práce: akad. mal. Renáta Fučíková
Katedra designu
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
Západočeská univerzita v Plzni

Plzeň 2023

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
Akademický rok: 2021/2022

ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

(projektu, uměleckého díla, uměleckého výkonu)

Jméno a příjmení: **BcA. Johanka PORAZILOVÁ**
Osobní číslo: **D20N0050P**
Studijní program: **N0211A310007 Grafický design a ilustrace**
Specializace: **GI – specializace Didaktická ilustrace / MgA.**
Téma práce: **ILUSTROVANÁ KNIHA**
Zadávající 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/elektronická**

Seznam doporučené literatury:

GRILL, William. Shackelton's Journey. London: Flying Eye Books, 2014. ISBN 9788994368320.
ROBERTS, David. Sufragette, The Battle For Quality. London: Two Hoots, 2018. ISBN 9781509839674.
OJEDA, Ana Paula, PALOMINO, Juan. Messagere del vento. Exeter: Gallucci, 2018. ISBN 9788893482233.
LEWIS, Emma. Museo delle mie cose. Firenze: Baroni e Gori, 2017. ISBN 978886799393.
ZENZIUS, Pierre. La montana piú alta. Roma: Mondanori Libri, 2019. ISBN 9788817109529.
JEUNESSE, Albin Michel. E poi. Roma: Orecchio Acerbo, 2018. ISBN 978899064877.
NIKL, Petr. Divňáci z Ňjújorku. Praha: Meander, 2012. ISBN: 978-80-87596-15-9.

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

Datum zadání diplomové práce: **31. května 2022**
Termín odevzdání diplomové práce: **28. dubna 2023**

L.S.

MgA. Vojtěch Aubrecht v.r.
děkan

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

V Plzni dne 13. září 2022

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

Plzeň, duben 2023

.....

podpis autorky

OBSAH

1.	VÝBĚR TÉMATU	8
2.	UCHOPENÍ TÉMATU	9
	2.1 Stručné představení příběhu	9
	2.2 Věnování	9
	2.3 Cílová skupina	9
	2.4 Význam publikace	10
	2.5 Inspirace	10
3.	VÝTVARNÉ ZPRACOVÁNÍ	11
	3.1 Výběr výtvarné techniky	11
	3.2 Důvody ke kombinaci dvou technik	11
	3.3 Popis a odůvodnění použitých vypravěčských technik	11
	3.4 Skladba ilustrací	12
4.	TEXTOVÁ ČÁST A GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ	13
	4.1 Textová část	13
	4.2 Grafické zpracování	13
5.	TISKA A VAZBA KNIHY	14
6.	ZÁVĚR	15
7.	RESUMÉ	16
8.	SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ	17
	I. Knižní literatura	17
	II. Internetové zdroje	17
9.	SEZNAM PŘÍLOH	18
	Přílohy	19

1.

VÝBĚR TÉMATU

Výběr tématu diplomové práce mi přišel natolik důležitý až jsem se přesvědčila, že žádné téma není dost dobré. Celé léto jsem tak bojovala se svou tvůrčí krizí. Na konci srpna jsem odjela díky programu Erasmus na Konstfack do Stockholmu. Ve volných chvílích jsem tam začínala pracovat na tématu, které jsem se původně rozhodla rozpracovat až do diplomové práce. Byla to kniha pro nejmenší děti o tvorečcích tvořících rosu (rosáčcích) a jejich nesnázích s Vraním okem (příloha 1). Po online konzultacích jsem ale dospěla k názoru, že příběh rosáčků není dostatečně nosný pro tak obsáhlou práci. A tak rosáčci zůstali mým vedlejším projektem, který ještě čeká na dokončení.

V listopadu jsem začínala od nuly a trápilo mě nejen to, že jsem nevěděla jaké si mám zvolit téma, ale pomalu na mě začínal tlačit i čas. Zamýšlela jsem se nad tím, co dalšího kromě mého pocitu, že tento projekt je důležitější než ostatní, je jinak. Uvědomila jsem si, že můj přirozený způsob práce je jiný. Sedám si před prázdný papír bez konkrétního záměru a nechávám se překvapit co vyplyne na povrch. S tím poté pracuji dál. Na papíře se nakonec zrcadlí to, co mi víří hlavou, i když bych to vědomě ani nedokázala pojmenovat. Zvolená technika tomu zase přidává efekty, které bych nikdy předem nevymyslela.

Odvážila jsem se, a i u něčeho pro mě tak důležitého, jsem začala pracovat tímto způsobem. Vznikly jemné kresby tužkou ve spojení se suchým pastelem, zdánlivě bez tématu nicméně působící, že patří jedna k druhé (příloha 2).

Po návratu do Prahy jsem tyto kresby propojila s ilustracemi, které vznikly na mém předešlém Erasmusu na Universidade do Porto v Portugalsku a které jsem nikdy nedokončila. Šlo o ilustrovaný příběh o člověku, který se tak zacyklil ve stereotypu, až celý obrostl chlupy. Poté se vydal na cestu a postupně si vzpomněl na to kým doopravdy je, načež se proměnil zpátky v člověka. To vše se odehrávalo na pozadí snového Portugalska (příloha 3).

Rozhodla jsem se tento příběh trochu upravit a propojit s ilustracemi ze Stockholmu. S každou další ilustrací kterou jsem nakreslila se příběh rozvíjel a jeden nápad se vršil na druhý. Po malých krůčcích tak vznikl příběh o Kiobě.

2.

UCHOPENÍ TÉMATU

2.1

Stručné představení příběhu

Kioba je hlavní hrdinkou tohoto vyprávění. Starší žena, která se ocitla na místě kterému vůbec nerozumí, se od okolního světa natolik vzdálila, až celá zmizela pod chlupy. Ty jsou její ochranou od okolního rozruchu. Možná si myslí, že ve svém věku, už tomuto světu nemá co nabídnout. Možná se jen cítí opuštěná. Setrvává na jednom místě v přítomnosti její jediné přítelkyně Sopky a nemá už od života žádná očekávání. Tím si ale její přítelkyně není tak jistá. Proto jí posílá na cestu jediným způsobem kterým to umí. Začne sopčit. Kioba nemá na výběr a opouští svou zajetou rutinu a bezpečné místečko. Vydává se na náročnou cestu zpátky sama k sobě. Na cestě se jí postupně připomínají její vzpomínky, silné pocity a věci, které ve svém životě zažila. Mozaika její osobnosti se opět skládá dohromady a Kiobě se navrácí její dětská zvědavost a chuť do života. I přes různé pochyby a řešení vnitřních témat, jako je krása, láska, vztah matky a dcery a přátelství se nakonec navrácí sama k sobě a proměňuje se zpátky v silnou ženu, kterou kdysi bývala. Na konci děkuje Sopce za její pomoc a přátelství.

2.2

Věnování

Dříve než se začne odvíjet dějová linie se můžete dočíst, že tato kniha je věnovaná všem ženám s PCOS¹. Toto věnování vzniklo až po dokončení knihy a to proto, že shodou okolností některé příznaky odpovídají charakteristice hlavní hrdinky. Přišlo mi to tak neuvěřitelně příhodné, že jsem se rozhodla s tím více pracovat. Na začátek knihy jsem umístila věnování a na konec ještě připojila obecné informace o této nemoci. Záměrně jsem je neumístila na začátek publikace, aby čtenářstvo mělo možnost se do příběhu nerušeně vžít. A až poté zpětně případně dešifrovat jistou podobnost mezi touto nemocí a příběhem Kioby. Jsem ráda, že tato kniha může o PCOS šířit povědomí a vnímám to jako velkou přidanou hodnotu, byť to nebyl můj původní záměr a stalo se tak spíše náhodou.

2.3

Cílová skupina

Představu o cílové skupině jsem měla takovou, že si obrazová kniha přitáhne mladší čtenáře, kterým se složitějšími pasáží psaného textu, pomohou rodiče či prarodiče. K těm se tak kniha dostane navzdory tomu, že ilustrované knihy dospělí tolik nečtou. Bez pomoci rodičů je kniha určena čtenářstvu od 12 let.

¹ Polycystic ovary (ovarian) syndrome, neboli syndrom polycystických ovarii je ženská hormonální porucha, která se projevuje nepravidelnou až žádnou menstruací, ztrátou ovulace, větší mírou ochlupení a může také vést k neplodnosti.

2.4

Význam publikace

Za stěžejní bod této knihy považuji to, že hlavní hrdinkou příběhu je starší žena, která není ani babičkou v houpacím křesle, ani zlou ježibabou. Starší ženy nebo babičky v příbězích často potkáváme jako vedlejší role se stereotypní osobností. Můj cíl byl tuto představu nabourat a ukázat vnitřní svět ženy, která stárne a zažívá nekonečné spektrum emocí. Například ohledně svojí role a hodnoty, kterou jí uděluje společnost. Nebo v tématech ženství, či možnostech jeho ztráty. To vše ale ukázat jen jako jednu z možností, nevytvářet nový stereotyp, snažit se jen rozvinout tímto příběhem naší citlivost a otevřenost k tomuto tématu. Zlehka narušit naše zaseté nastavení o tom, že se stárnutím musíme bojovat.

Na misce vah, tak do protiváhy k "babičkám čtoucím pohádky a ježibabám" přidávám na malou hromádku knih tu svou a jsem ráda, že může ležet po boku dalším podobným, které toto téma svým jedinečným způsobem také pojímají. Váhy jsou sice pořád žalostně nevyvážené na stranu stereotypního pojetí starších žen, nicméně snaha o vyvážení již existuje a já věřím, že se o napravení bude usilovat do doby, než se toto téma ve společnosti promění.

Pro zasazení své práce do kontextu bych ráda vyzdvihla knihy, u kterých vnímám, že byt' jsou od pohledu možná úplně jiné, dávají si za cíl podobnou věc. První takovou je kniha Babky² od Marky Míkové, kterou ilustrovala Kristina Fingerland, kniha vtipně ilustruje život tří starších žen a kamarádek bydlících v jednom domě a jejich život, který vůbec není nudný ani stereotypní. Druhou publikací, která se noří do života staré ženy hlouběji a dává širší náhled do vztahu babičky a vnučky, je kniha Losos v kaluži³ od Markéty Lukáškové. I když kniha není ilustrovaná, zmiňuji jí i proto, že je určena podobně starým čtenářům. Poslední publikaci kterou chci zmínit je Babička dršňačka⁴, i ta svým svérázným způsobem narušuje stereotypní představu o tom, co by babičky měly a neměly dělat. Tuto knihu napsal David Walliams a ilustroval Tony Ross a jako jediná z těchto tří knih, které uvádím není česká, ale britská.

2.5

Inspirace

Mým zdrojem inspirace byl můj pobyt v Portugalsku, kde jsem strávila několik měsíců na Erasmu a kam jsem se toto léto vrátila putovat s kamarádkami po jižním pobřeží. Tamní příroda mi přirostla k srdci.

Kromě toho se samozřejmě aktivně zajímám o ilustraci a sleduji současnou tvorbu ilustrátorů a ilustrátorek jak v Česku tak v zahraničí. Mezi ilustrátorky které bych označila za zdroj inspirace v kontextu práce na této knize patří María Medem⁵, Sara Hagale⁶, Lisa Mouchet⁷ a z českých umělkyně pak Daisy Mrázková⁸, Tereza Šiklová⁹ a Nikola Logosová¹⁰.

² MÍKOVÁ, Marka. Babky. Praha: Meander, 2019. ISBN: 978-80-7558-070-2

³ LUKÁŠKOVÁ, Markéta. Losos v Kaluži. Praha: Motto, 2017. ISBN: 978-80-267-0954-1

⁴ WALLIAMS, David. Gangsta Granny. New York: HarperCollins, 2016. ISBN 978-0-00-737146-4

⁵ MEDEM, María. <https://mariamedem.bigcartel.com/>.

⁶ HAGALE, Sara. <https://www.shagey.com/>.

⁷ MOUCHET, Lisa. <https://lisamouchet.fr/>.

⁸ MRÁZKOVÁ, Daisy. <https://www.baobab-books.net/author/daisy-mrazkova>.

⁹ ŠIKLOVÁ, Tereza. <https://terasiklova.tumblr.com/>.

¹⁰ LOGOSOVÁ, Nikola. <http://www.nikolalogosova.cz/>.

3.

VÝTVARNÉ ZPRACOVÁNÍ

3.1

Výběr výtvarné techniky

Když jsem v roce 2019 byla na svém prvním Erasmusu v Portu, studovala jsem ještě malbu. První ilustrace k mé diplomce tak vznikly ve volných chvílích v mém maličkém bytě, kde jsem nemohla malovat na plátna. Malovala jsem proto temperou na kvalitní akvarelový papír. Stejný jsem potom v Česku už nesehnala, ale techniky jsem se držela a barevné ilustrace jsem malovala temperou. Použila jsem temperry Umpton a papír Canson, Aquarelle, Grain fin, 300 g/m².

První ilustrace na růžových papírech naopak vznikly ve Stockholmu. Akvarelovou barvou jsem natřela obyčejný kancelářský papír na růžovo. Ten se různě zvlínil a poškodil, to ale k mému záměru zachytit vzpomínky sedělo. Také se mi s ním překvapivě dobře pracovalo, protože odpadl strach z toho, že znehodnotím drahý materiál. Zkoušela jsem také stejně upravit a použít papír, na který jsem malovala temperou, ale jeho struktura byla až příliš viditelná při mém stylu práce se suchým pastelem a to nevypadalo dobře.

Obecně jsem spokojená s kombinací pomalé techniky temperry, která mi vždy zabrala dost času a tužky se suchým pastelem, kde jsem naopak pracovala hodně svižně a lehce. Tímto způsobem mě práce bavila a obě polohy se vzájemně vyvažovaly. Jemné růžové ilustrace, odlehčují mnohobarevné komplikovanější malby temperou a ty naopak dávají rámeček rozmlženému pastelům a tužce.

Dokončené ilustrace jsem si nechala naskenovat v Copy general¹¹ a následně jsem je upravovala ve Photoshopu, aby výsledný tisk byl v co nejlepší kvalitě.

3.2

Důvody ke kombinaci dvou technik

Ke kombinaci dvou technik jsem se rozhodla proto, že jsem v rámci příběhu chtěla rozlišit hlavní linii (realitu) a linii vedlejší (vzpomínky). Vedlejší linii jsem potom zachycovala na růžový papír, jako svou asociaci na to, že když stojíme ve slunci a zavřeme oči, vidíme jen růžovou. Zavřené oči jsou symbolem retrospektivy a ponoření se do sebe. Kresbu tužkou doplňují jemné odstíny pastelových barev, které tvary definované tužkou překračují a naznačují tak nestálost a pohyb.

Barevná tempera mi zase dovoľovala pracovat s postavou hlavní hrdinky tak, že je vždy barvy papíru (příloha 4). Jako by tam současně byla i nebyla. Pracovala jsem s metaforou toho, že dokud ona sama nepřijde na to kým skutečně je, nemůžeme si být jistí ani my.

3.3

Popis a odůvodnění použitých vypravěčských technik

Ráda ve své práci soustředím pozornost na kreativitu čtenářstva. Baví mě můj vlastní pohled jen nastínit, diváky trochu navést, ale zároveň nechat dost prostoru jejich vlastní představivosti. Ráda se pohybuji na hranici nejednoznačnosti a pochopení. Mám pocit, že to knihu oživuje a je pro každého čtenáře jedinečná.

¹¹Copy general, <https://www.copygeneral.cz/>.

Protože ilustrace pojímá vždy celou dvoustranu, používám k dokreslování scén tvar obdélníku se špičatými rohy, který jako komixový prvek rozšiřuje popis prostředí, nebo rozvádí danou situaci (příloha 5). Tento tvar nemá symbolický význam sám o sobě, ale kontinuálně prochází celým příběhem jako dovysvětlení, nebo poukázání na něco důležitého, co se v příběhu odehrává.

Na konci příběhu se pak setkáme ještě s jedním speciálním prvkem a tím je prostřížení postavy Kioby v její chlupaté verzi (příloha 6). Odkazuje to právě na onu "neviditelnost" o které jsem mluvila již dříve. Zároveň má tento prvek představit proměnu Kioby z jejího chlupatého já do její ženské podoby. To přichází ve chvíli kdy se loučí a děkuje svým přátelům. V jednu chvíli se tak loučí s rackem a v druhou natahuje ruku ke své odcházející předešlé podobě a s touto zkušeností se tím loučí.

3.4

Skladba ilustrací

Dokud jsem nenailustrovala 40 ilustrací, nevěděla jsem ještě, jak přesně půjdou za sebou. Často jsem pracovala s menšími celky a nakreslila jsem 3 nebo 4 ilustrace, které na sebe navazovaly. V jeden okamžik jsem si pak všechny ilustrace poskládala vedle sebe a začala jsem tvořit posloupnost příběhu. Původní ilustrace (vytvořené v Portu nebo Stockholmu) jsem nakonec do knihy použila 4 (dvě barevné a dvě růžové). Když jsem věděla jak je příběh rozložený, věděla jsem také, kde je potřeba do příběhu zasáhnout. Tudíž jsem si vytvořila plán, kam jsem zaznamenala posloupnost již hotových ilustrací a označila jsem, kde je potřeba přidat další kresby (příloha 7). Podle tohoto plánu, který se vyvíjel, jsem nakonec došla až k finálnímu rozložení knihy.

Jeden malý zádrhel nastal v okamžiku, kdy jsem v tiskárně zjistila, že pro otevřenou vazbu bývají předsádky (se kterými jsem počítala zvlášť) součástí první a poslední složky. Prakticky to pro mě znamenalo rozhodnout se, jestli některé ilustrace vyřadím, nebo dokreslím. První jsem zvolila druhou možnost a dodělala jsem několik ilustrací. Nakonec jsem ale změnila názor a osm ilustrací, se kterými jsem nebyla stoprocentně spokojená, jsem vyřadila (příloha 8). Ukázalo se, že je pro mě těžší ilustrace vyhodit než vytvořit, o to víc jsem ráda, že jsem to udělala. Nakonec se kniha skládá z 9 složek po 4 arších papíru.

4.

TEXTOVÁ ČÁST A GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ

4.1

Textová část

Toto byla má první zkušenost s autorským textem. Popravdě jsem vždy pracovala buď s textem cizím, nebo úplně bez něj. Proto jsem se ze začátku chtěla vyhnout textu i v tomto případě a udělat tuto práci jako tichou knihu. Jak se ale příběh rozrůstal a moje myšlenky s ním, začínalo se ukazovat, že pokud to nemá být komix a má to být alespoň trochu pochopitelné, bude to textový doprovod potřebovat. Rozhodla jsem se tedy, že by vzpomínkové části mohly obsahovat vždy nějaký krátký text. Pak se ale ukázalo, že ani to nebude stačit. Nakonec jsem napsala krátký text téměř ke každé ilustraci. Snažila jsem se aby jen slepě nepopisoval to, co už na stránce vidíme, ale aby jí něčím obohatil. I v textu jsem chtěla nechat prostor pro představivost a fantazii a zároveň nabídnout nějaké z mých myšlenek, kterými jsem se při kreslení tohoto příběhu zabírala. Pokud si ilustrace představíme jako korálky, doufala jsem, že text bude nit, která je spojí do jednoho náhrdelníku a dá tak čtenáři vodítko, jak si příběh vyložit.

4.2

Grafické zpracování

Jak jsem naznačila před chvílí, pracovala jsem původně s myšlenkou, že kniha nebude obsahovat žádný text a proto, jsem si ani nežádala o grant, abych si mohla dovolit grafického designéra. To se v průběhu procesu práce změnilo a mě nezbylo než se sama stát svým grafickým designérem.

Můj největší problém s grafickou úpravou textu bylo jeho umístění. Tím, že jsem s textem nepočítala, jsem si na něj v barevných ilustracích nenechala dostatek prostoru. Jeho umístění jsem se snažila řešit nejen v rámci kompozice, ale i čitelnosti a v otázce ucelenosti. Což se u některých ilustrací ukázalo jako dost náročné. Po tom jak dopadl tisk, bych nakonec ještě nějaký text stejně umístila jinak. Toto pro mne bylo jedno největších poučení do budoucnosti, včas se rozhodnout jestli součástí knihy bude text a při ilustrování s ním od začátku počítat.

Použila jsem písmo Basteleur od francouzského grafického studia Keussel¹², které vede Axel André. Písmo na mě působí živě a hravě, ale zároveň je dobře čitelné a to pro mě bylo rozhodující. Vybrala jsem použití dvou barev, které znovu podporují dvě různé polohy knihy. Pro hlavní dějovou linku jsem k barevným ilustracím vybrala oranžovou, kterou často jako akcent používám k rozjasnění ilustrací a text se tak s ilustracemi dobře propojil. Ve vzpomínkových pasážích je text šedý, což tentokrát rezonuje s tóny tužky a odkazuje na minulý čas v příběhu. Nápis Kioba na obálce jsem navrhla a vytvořila v Adobe Illustrator.

¹²Keussel, <http://www.keussel.studio/>.

5.

TISK A VAZBA KNIHY

Tiskla jsem ve studiu Voala¹³, kde jsem se setkala s profesionálním a zároveň velice lidským a milým přístupem. Poradili mi se vším co jsem k tisku a šití knihy potřebovala znát. Mohla jsem si nechat udělat několik nátisků a knihy zhotovili neuvěřitelně rychle. S touto spoluprací jsem byla maximálně spokojená.

Knihu jsem nechala vytisknout na papír Munken Lynx 150 g/m², protože byl nejmatnější a zároveň jeho bělost netónovala barvy do nechtěných odstínů. Rozhodla jsem se pro otevřenou vazbu a šití záměrně odkryté. Líbila se mi představa, že vynikne na hřbetě barevnost knihy a nit jsem vybrala oranžovou, opět jako akcent. Pro jistotu jsem nechala jeden ze tří výtisků ušít i nití bílou, neboť jsem si nebyla jistá jak moc bude oranžové šití rušit ilustrace. Nakonec oranžová i v ilustracích vypadá dobře a zajímavě je rozzáří.

Díky tomuto typu vazby se neztrácí části ilustrací ve středu knihy a to byl pro mne další z rozhodujících faktorů, proč zvolit otevřenou vazbu. Jediné co zbývá být otázkou do budoucna je, zda-li je tento typ vazby dost odolný. Nicméně tím, že je kniha určena spíše starším čtenářům, by to snad neměl být příliš velký problém.

¹³Voala, <https://www.voala.cz/>.

6. ZÁVĚR

Přes počáteční nejistotu jsem po návratu z Erasmu zasedla za svůj miniaturní pracovní stůl a zvedla jsem se až na jaře s hotovou knihou. Tak mi to alespoň připadalo. Dala jsem do této knihy opravdu mnoho hodin práce a péče. Nejistotu rychle vystřídala radost z kreslení a další nápady mě motivovaly tvořit a zlepšovat tuto práci až do posledních detailů. Výsledkem je zatím nejobsáhlejší práce, kterou jsem vytvořila. Uzavírám s ní své studium v Plzni a vděčím jí za mnohé co mě naučila. Stejně tak jako mnohé vděčím mé vedoucí práce a ateliéru Renátě Fučíkové a asistentce Evě Bartošové. Obě jsou mistryně v oboru ilustrace a o své zkušenosti a znalosti se štědře dělí s námi studenty. Za to jim patří můj obdiv a velký dík.

7.

RESUMÉ

The result of my thesis is a book called *Kioba*, which is about an old woman, her crisis and her journey back to herself. The book is divided into two story lines, a main line and a sub-line consisting of memories. The two storylines intertwine and eventually link together. The book aims to show the aging of women in a different light than the stereotypical one. To restore ageing to its naturalness and to assuage our fear of it, other than by fighting it.

The book consists of 67 illustrations and a cover that is deliberately distinctive and eye-catching, as is the open-spine binding that sews the book together. This also allows the book to be opened fully and so the illustrations can be enjoyed in their entirety without losing some of the illustrations in the middle of the book.

The book combines two illustrative techniques, tempera painting on watercolour paper and pencil and dry pastel drawing. They complement and balance each other, making the book interesting from beginning to end.

With this, my most extensive work so far, I am finishing my studies at the Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art in the Studio of Didactic Illustration, under the excellent guidance of Renáta Fučíková and her assistant Eva Bartošová.

8.

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ

I. Knižní literatura

GRILL, William. Shackelton's Journey. London: Flying Eye Books, 2014. ISBN 9788994368320.

ROBERTS, David. Sufragette, The Battle For Quality. London: Two Hoots, 2018. ISBN 9781509839674.

LEWIS, Emma. Museo delle mie cose. Firenze: Baroni e Gori, 2017. ISBN 978886799393.

ZENZIUS, Pierre. La montana piú alta. Roma: Mondanori Libri, 2019. ISBN 9788817109529.

JEUNESSE, Albin Michel. E poi. Roma: Orecchio Acerbo, 2018. ISBN 978899064877.

NIKL, Petr. Divňáci z Ňjújorku. Praha: Meander, 2012. ISBN 9788087596159.

II. Internetové zdroje

Global report on ageism. Global campaign to combat ageism [online]. 2021 [cit. 2023-04-25]. Dostupné z: https://cdn.who.int/media/docs/default-source/2021-dha-docs/9789240016866-eng.pdf?sfvrsn=7375d0b8_7 & download=true

Ageing: Ageism. World Health Organization [online]. 18. 03. 2021 [cit. 2023-04-25]. Dostupné z: <https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/ageing-ageism>

Ageism is one of the last socially acceptable prejudices. Psychologists are working to change that. American psychological association [online]. 01. 03. 2023 [cit. 2023-04-25]. Dostupné z: <https://www.apa.org/monitor/2023/03/cover-new-concept-of-aging>

Ageismus jako hrozba sociální izolace ve stáří. Moje lékárna [online]. 20. 09. 2019 [cit. 2023-04-25]. Dostupné z: <https://www.mojelekarna.cz/o-projektu-moje-lekarna/novinky/ageismus-jako-hrozba-socialni-izolace-ve-stari.html>

Ženy stárnou, muži zrají. Tvar [online]. 2020 [cit. 2023-04-25]. Dostupné z: <https://itvar.cz/zeny-starnou-muzi-zraji>

Ženy a krize středního věku. Feminismus [online]. 26. 8. 2021 [cit. 2023-04-25]. Dostupné z: <https://www.feminus.cz/blog/motivace-osobni-rozvoj/zeny-a-krize-stredniho-veku/>

Jsmo v padesáti stáří? Co prozradí, že už opravdu stárneme. Moje zdraví [online]. 8. 11. 2022 [cit. 2023-04-25]. Dostupné z: <https://www.mojezdravi.cz/zdravy-zivotni-styl/jsmo-v-padesati-stari-co-prozradi-ze-uz-opravdu-starneme-6385.html>

Polycystic Ovary/Ovarian Syndrome (PCOS) Underrecognized, Underdiagnosed, and Understudied. National Institutes of Health [online]. 2019 [cit. 2023-04-25]. Dostupné z: https://orwh.od.nih.gov/sites/orwh/files/docs/PCOS_Booklet_508.pdf

Syndrom polycystických ovarií (PCOS). Národní zdravotnický informační portál [online]. [cit. 2023-04-25]. Dostupné z: <https://www.nzip.cz/clanek/406-syndrom-polycysticky-ch-ovarii>

Syndrom polycystických vaječníků: Příčina neplodnosti a chybějící menstruace. Canadian Medical [online]. 27. 04. 2020 [cit. 2023-04-25]. Dostupné z: <https://www.canadian.cz/cs/clanky-a-novinky/syndrom-polycysticky-ch-vaječniku-privina-neplodnosti-a-chybejici-menstruace/>

9.

SEZNAM PŘÍLOH

Příloha 1

Prvotní nápad, ilustrace rosáčků

Příloha 2

První skicy nakreslené ve Stockholmu

Příloha 3

Původní ilustrace k nedokončenému příběhu o člověku, který zaroste chlupy a při putování se mění zpátky sám v sebe

Příloha 4

Postava hlavní hrdinky vždy v barvě papíru

Příloha 5

Ukázka použití obdélníku se špičatými rohy k přiblížení prostředí

Příloha 6

Ukázka průstřihu a jeho vypravěčské funkce

Příloha 7

Plán postupu práce a nákres rozložení dvojstran

Příloha 8

Vzřazené ilustrace

Příloha 9

Ukázka dvoustrany

Příloha 10

Ukázka dvoustrany

Příloha 11

Ukázka dvoustrany

Příloha 12

Ukázka dvoustrany

Příloha 13

Ukázka dvoustrany

Příloha 14

Ukázka zadní a přední titulky

Příloha 15

Ukázka vazby knihy

Příloha 1
Prvotní nápad, ilustrace rosáčků

Příloha 2
První skicy nakreslené ve Stockholmu

Příloha 3

Původní ilustrace k nedokončenému příběhu o člověku, který zaroste chlupy při putování se mění zpátky sám v sebe

Příloha 4
Postava hlavní hrdinky vždy v barvě papíru

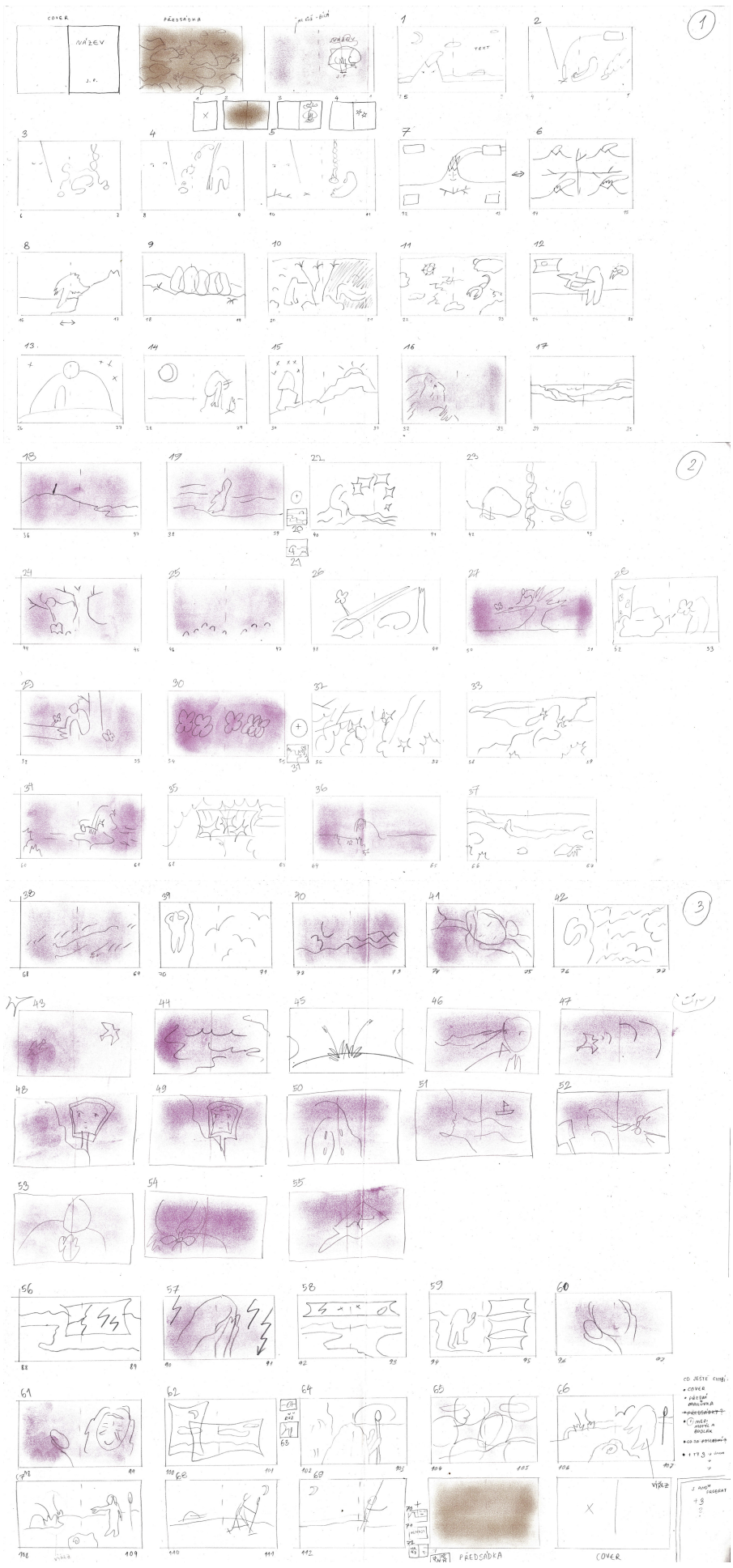
Příloha 5
Ukázka použití obdélníku se špičatými rohy k přiblížení prostředí

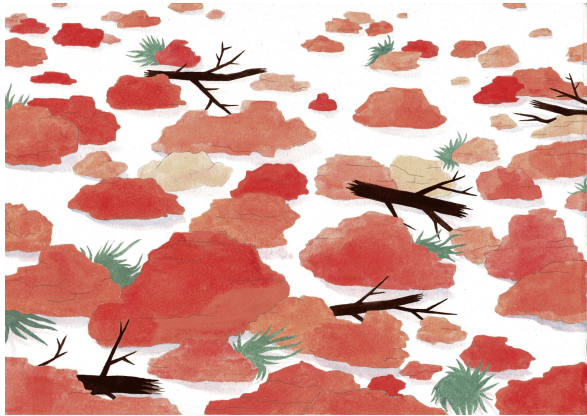
Příloha 6
Ukázka průstřihu a jeho vypravěčské funkce

Příloha 7
 Plán postupu práce a nákres rozložení dvojstran

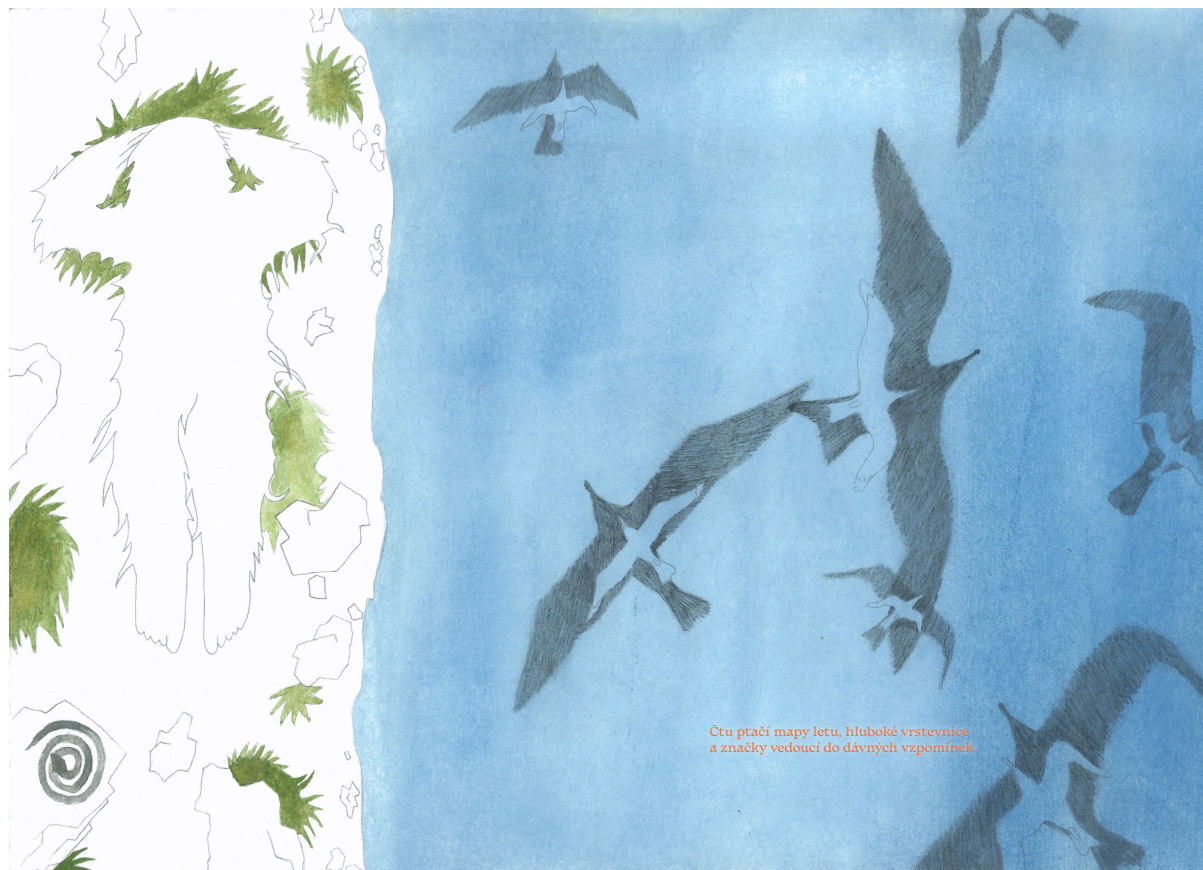
Příloha 8
Vyřazené ilustrace

Příloha 9
Ukázka dvoustrany

Příloha 10
Ukázka dvoustrany

Příloha 11
Ukázka dvoustrany

Příloha 12
Ukázka dvoustrany

Příloha 13
Ukázka dvoustrany

Příloha 14
Ukázka zadní a přední titulky

Příloha 15
Ukázka vazby knihy

