

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Bakalářská práce

Pink Flame

AUTORSKÁ KOMIKSOVÁ KNIHA

Anastasia Khaustova

Plzeň 2021

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Katedra výtvarného umění

Studijní program výtvarná umění
Studijní obor Ilustrace a grafika
Specializace Komiks a ilustrace pro děti

Bakalářská práce

Pink Flame

AUTORSKÁ KOMIKSOVÁ KNIHA
Anastasia Khaustova

Vedoucí práce: MgA. Marie Kohoutová

Katedra výtvarného umění
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
Západočeská univerzita v Plzni

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: **Anastasia KHAUSTOVA**
Osobní číslo: **D18B0142P**
Studijní program: **B8206 Výtvarná umění**
Studijní obor: **Ilustrace a grafika, specializace Komiks a ilustrace pro děti**
Téma práce: **AUTORSKÁ KOMIKSOVÁ KNIHA**
Zadávající katedra: **Katedra výtvarného umění**

Zásady pro vypracování

Tvůrčí záměr: Zpracovat komiks dle vlastního příběhu.
Způsob realizace: Napsaný scénář, skici prostředí a figur, storyboard, finální realizace komiksu.
Cíl: Předložit srozumitelný příběh ve formě komiksového sešitu.
Předpokládaný charakter výstupu: Hotový autorský komiks tištěný ve třech exemplářích, rozsah min. 24 max. 42 stran komiksu, formát min. A5.
Rozsah průvodní zprávy: Minimální rozsah průvodní zprávy je stanoven na 3 normostrany.

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

Seznam doporučené literatury:

KING, S. O psaní, 3. vyd. Praha : Beta 2015 ISBN 978-80-7306-706-9.
Emingerová D., Živel Lustig 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2011 ISBN 978-80-204-2469-3.
Toy-Box, Komiksová učebnice komiksu, 1. vyd Praha : Paseka, 2019 ISBN 978-80-7432-927-2.

Prohlašuji, že jsem práci zpracoval samostatně a použil
jen uvedených pramenů a literatury.

Vedoucí bakalářské práce: **MgA. Marie Kohoutová**
Katedra designu
Oponent bakalářské práce: **MgA. Ing. Václav Šlajch**
Katedra výtvarného umění

Plzeň, duben 2021

.....
podpis autora

Datum zadání bakalářské práce: **31. října 2020**
Termín odevzdání bakalářské práce: **30. dubna 2021**

Doc. akademický malíř Josef Mištera
děkan

Mgr. Jindřich Lukavský, Ph.D.
vedoucí katedry

Obsah:

1 TÉMA A DŮVOD JEHO VOLBY.....	6
2 PROCES PŘÍPRAVY A TVORBY.....	7
3 POPIS DÍLA.....	8
4 SILNÉ STRÁNKY A SLABÉ STRÁNKY.....	9
5 RESUMÉ.....	10
6 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY.....	11
7 SEZNAM PŘÍLOH.....	12

1 TÉMA A DŮVOD JEHO VOLBY

Pink flame je klasický hororový příběh o hrdince, která se náhle ocitá uprostřed děje a musí jednat odvážně a rychle. Po zkušenostech z minulých ročníků jsem se rozhodla pro komiksovou knížku na základě vlastního příběhu. Při hodinách kreativního psaní jsem zjistila, že mne psaní baví a mívám na něj i dobré ohlasy. Horor jsem si vybrala proto, že je jedním z mých nejoblíbenějších žánrů. Umožňuje člověku probírat velká a znepokojující témata o vlastní smrtelnosti. Asi není náhoda, že mě v době pandemie přitahovala myšlenka neviditelné hrozby, kterou si člověk může nevědomky přinést domů. Zároveň se myslím, že můj výtvarný styl sedí k ponurým a strašidelným příběhům.

Svůj koncept jsem odvíjela od myšlenky vytvořit monstrum na základě rostliny. V průběhu pandemie jsem se začala stále více zajímat o domácí rostliny, které bych mohly zkrášlit mou osamělou existenci mezi čtyřmi stěnami.

Při ponoření do nového koníčku jsem začala sledovat různé stránky na Facebooku a zjistila, že lidé běžně zachraňují krásné pokojové rostliny nalezené u popelnic. Většinou se květiny vyhazují ze dvou důvodů – buď jejich majitel zemřel a byt byl vyklizen, nebo byla květina napadena nějakým hmyzem a hrozilo, že infikuje ostatní pokojovky – což je pro pěstitele obzvlášť nepříjemná situace. Tak se zrodil můj nápad, že moje pokojovka bude infikovat nikoli další rostliny, ale živé tvory.

Také jsem si všimla, že lidé, kteří sbírají pokojové rostliny, postupně vytřibují svůj vkus a začínají se zaměřovat na vzácnější a dražší druhy a jsou za ně odhodlaní platit překvapivě vysoké částky. Dokonce existují módní vlny zaměřené na tvar nebo barvu listu. Osobně mi přišla zajímavá kauza s růžovými květinami zvanými Pink Princess, které se řadí mezi vzácné a drahé druhy. Existuje totiž jí velmi podobná květina Pink Congo, která je však jen obyčejná pokojová rostlina, jejíž listy se zabarvují do růžova po vystavení určitým plynům. Tyto dva druhy lze snadno zaměnit, alespoň do okamžiku, než listy Pink Congo postupně znovu začnou zelenat a člověk na vlastní oči vidí, jak se, téměř jako v pohádce o Popelce, honosný kočár mění v obyčejnou dýňi.

Na základě toho jsem se rozhodla, že moje květina bude vypadat jako fikus Ficus lyrata, ale v růžové barvě, abych vzbudila zájem dychtivého sběratele.

Od začátku jsem věděla, že chci dílo psát v angličtině, protože mým záměrem bylo zpřístupnit ho širšímu publiku.

Mým hlavním cílem bylo vytvořit hororový komiks, díky kterému bych mohla získat nové zkušenosti a zpracovat tak na svých slabších stránkách.

2 PROCES PŘÍPRAVY A TVORBY

Nejprve jsem vymyslela kostru příběhu a scény, které bych v něm určitě chtěla zahrnout. Osobně si raději představuji příběhy vizuálně, jako kdyby šlo o film. Pak jsem přistoupila ke kreslení storyboardu. Tato fáze procesu byla pro mě nejobtížnější. I když vím, jak k procesu přistupovat, udělala jsem chybu, že jsem své skici nakreslila příliš velké a zaměřené na anatomii postav, místo menších skic zaměřených na celkové kompozice. Toto bylo mým prvním ponaučením.

Druhou fází byla volba výtvarné techniky. Od začátku jsem věděla, že chci pracovat digitálně, abych se nemusela obávat toho, že mi dojde materiál nebo obchody zavřou či zkrachují. Pak jsem se musela rozhodnout, jestli chci kreslit v barvě nebo černobíle. Na začátku jsem zvolila svižnou digitální malbu, ale po konci zimního semestru jsem změnila svůj názor a přešla k digitální grafice, napodobující texturu uhlu s růžovým gradientem, který vyjadřuje téma práce.

Líbí se mi atmosféra, kterou růžový gradient vytváří. Chtěla jsem vyjádřit antagonistický pocit z růžové barvy, která dříve symbolizovala stereotypně mužské kvality, agrese, krev a vnitřnosti a pak se následně změnila na barvu pro malé holčičky a začala být znakem lásky a něžnosti.

V průběhu práce jsem cítila, že mi chybí dovednosti a praxe s delšími komiksy, což není překvapivé, jelikož nejdelší komiksově dílo, které jsem doposud vytvořila, mělo pět stránek. A toto bylo mým druhým ponaučením.

Také jsem osobně cítila vliv nepříznivých současných podmínek. Předtím jsem nevěděla, jak moc pozitivní vliv na mě má práce v okolí dalších tvůrčích lidí, kteří vytváří podobné projekty. Tuto zkušenost budu moci využít při budoucí práci na volné noze.

Vliv současné situace jsem pocítila nejen mentálně, ale i na kvalitě tvorby. Chyběla mi zpětná vazba nebo kolegové ochotní vyfotit referenci pro kreslení.

3 POPIS DÍLA

Finální práce je 36 stránkový komiks, vypracovaný digitálně v grafickém provedení s růžovým gradientem. Mým cílem bylo nakreslit hororový komiks s originálními monstry a myslím si, že to se mi vydařilo. Výsledním dílem je autorský komiks zhotovený ve třech exemplářích formátu 205 x 280mm. Myslím, že můj komiks mohl oslovit zájemce o hororový žánr.

Příběh je o mladé dívce jménem Anna, která má potíže se spánkem a závazky, a přinese si domů zvláštní druh pokojové květiny. Ta znepokojivě mění chování jejího psa, až se jednoho rána před jejíma očima přetvoří v podivnou zrůdu a opravdové potíže teprve nastávají.

4 SILNÉ STRÁNKY A SLABÉ STRÁNKY

Silné stránky

Za silnou stránku svého díla považuji posun, kterého jsem dosáhla v průběhu práce. Myslím si, že univerzitní půda je nejvhodnější místo pro experimentování s novými technikami nebo žánry tvorby.

Slabé stránky

Za slabou stránku svého díla považuji ne všude vydařenou anatomii. V průběhu práce jsem zjistila, že mám mezery v chápání anatomie v pohybu a kreslení z vlastní představivosti. Bohužel mnou zvolený styl zvýrazňuje nepovedené figury.

5 RESUMÉ

My bachelor thesis is an original comic book in the horror genre. The story is about an invisible threat that we can bring accidentally home, inspired by a pandemic situation that comics created.

The story begins in a forest and follows a concerned-looking young woman. She falls, screams, and an invisible force dragged her away. Then the reader finds themselves in a bedroom and sees the main character Anna awake next to her partner, visibly distant. When she leaves his apartment, she finds a mesmerizing house plant that someone must have thrown away. Without a second thought, she takes it home. Without knowing, by that simple action, she activates a chain of horrific events that would strip her of everything she loves. But despite how horrific things would turn out, she would find an alley, and most importantly, she would learn that she can act quickly and bravely.

I think my comic book would pick interest in horror genre lovers with its original creature design.

6 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY

KING, S. O psaní, 3. vyd. Praha : Beta 2015 ISBN 978-80-7306-706-9.
Emingerová D., Živel Lustig 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2011 ISBN 978-80-204-2469-3.
Toy-Box, Komiksová učebnice komiksu, 1. vyd Praha : Paseka, 2019 ISBN 978-80-7432-927-2.

7 SEZNAM PŘÍLOH

Příloha 1,2
Návrh monstery

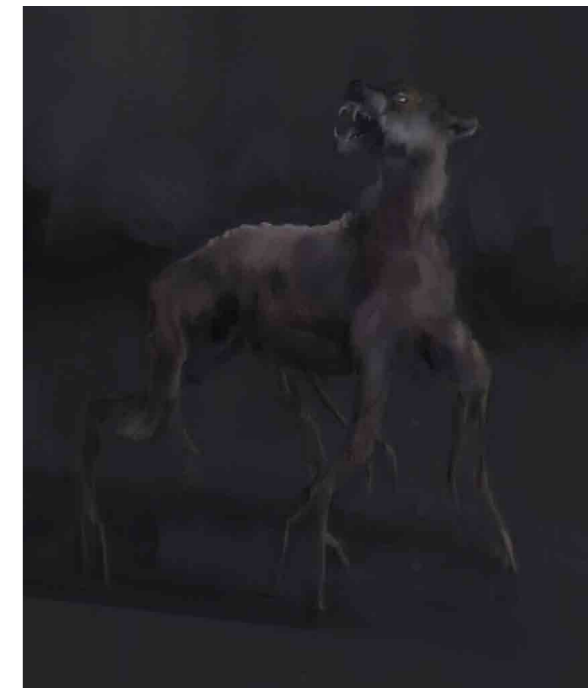
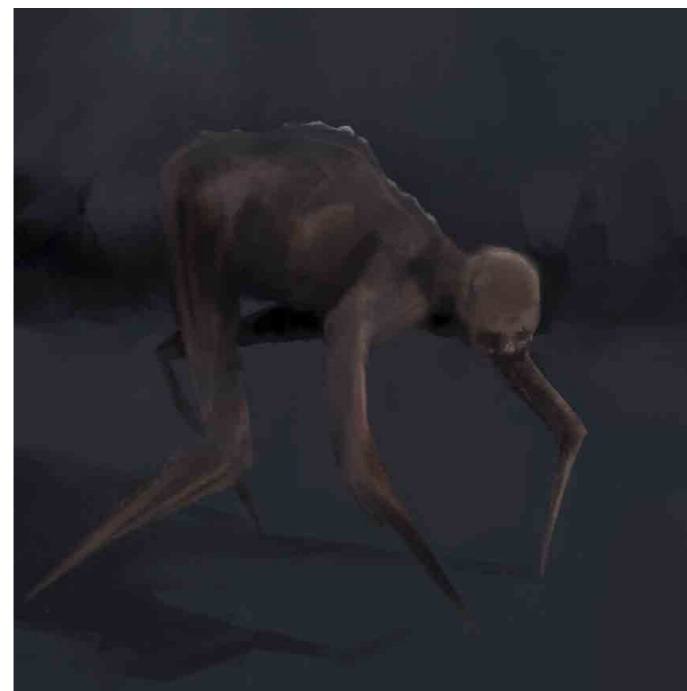
Příloha 3
Storyboard

Příloha 4,5
Zkušební verze stránek

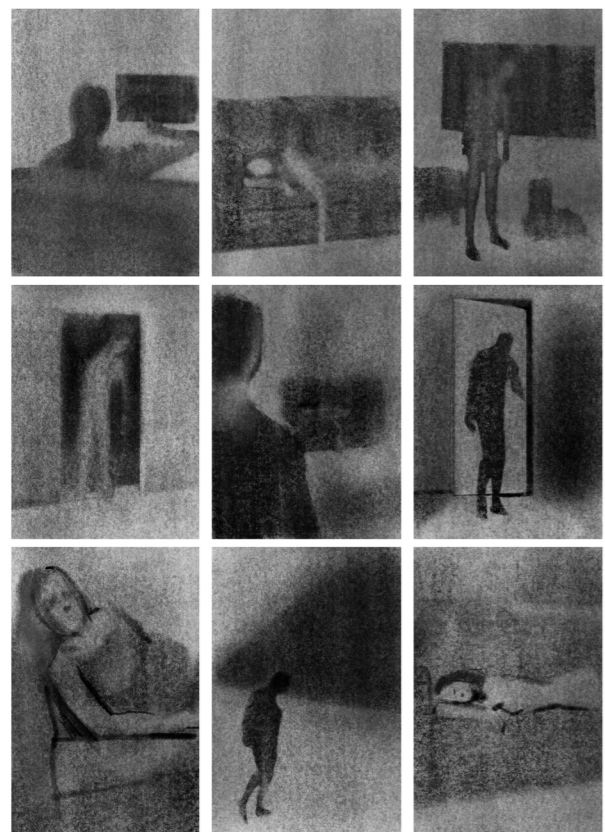
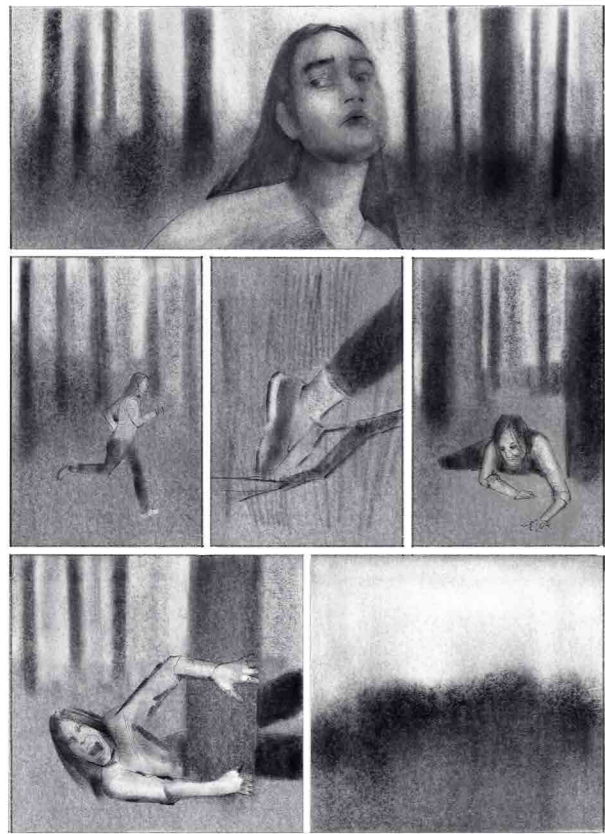
Příloha 1
Návrh monstery

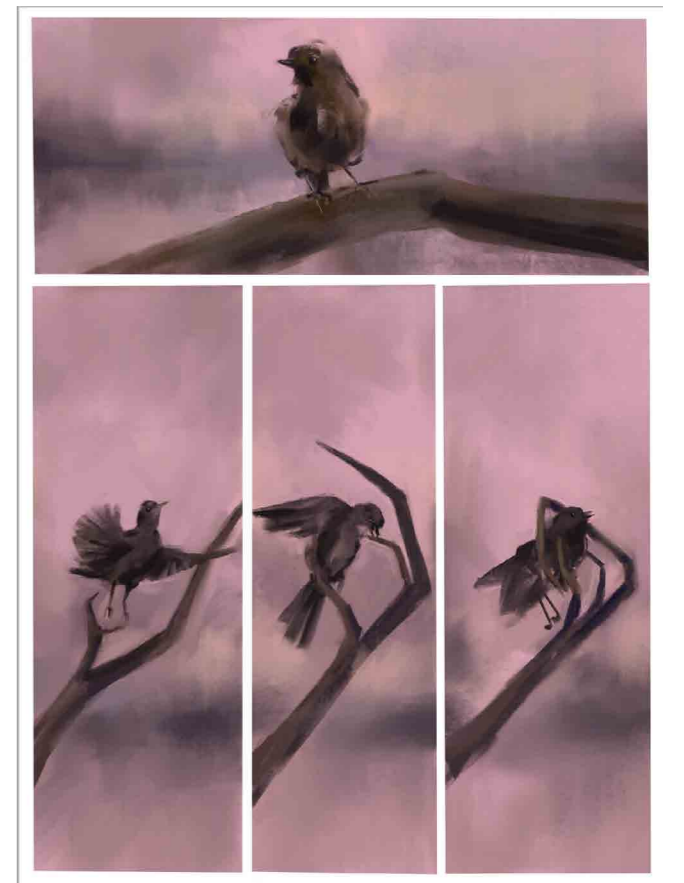
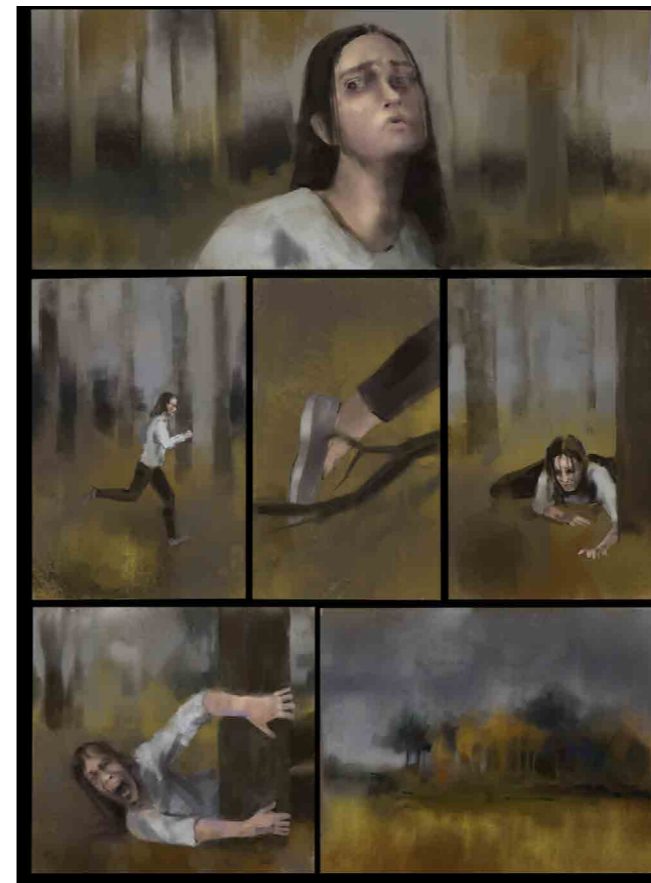
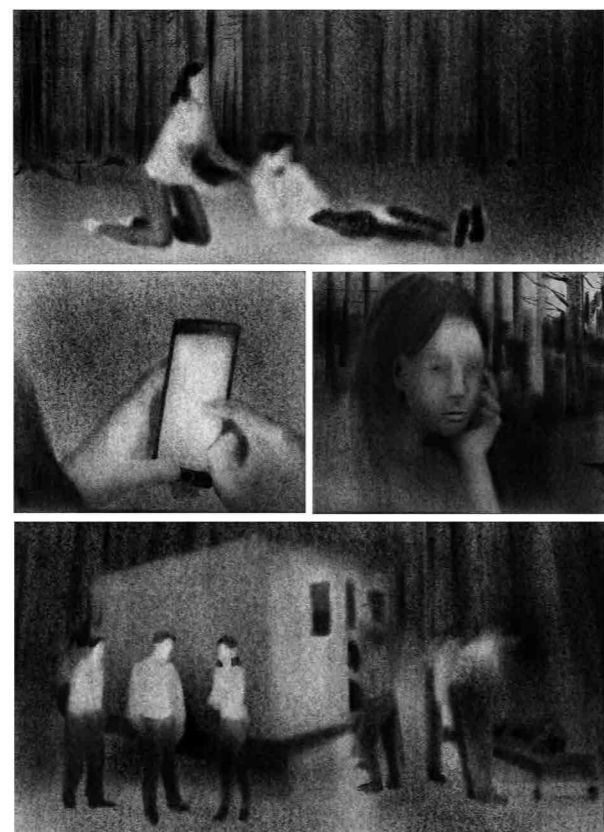
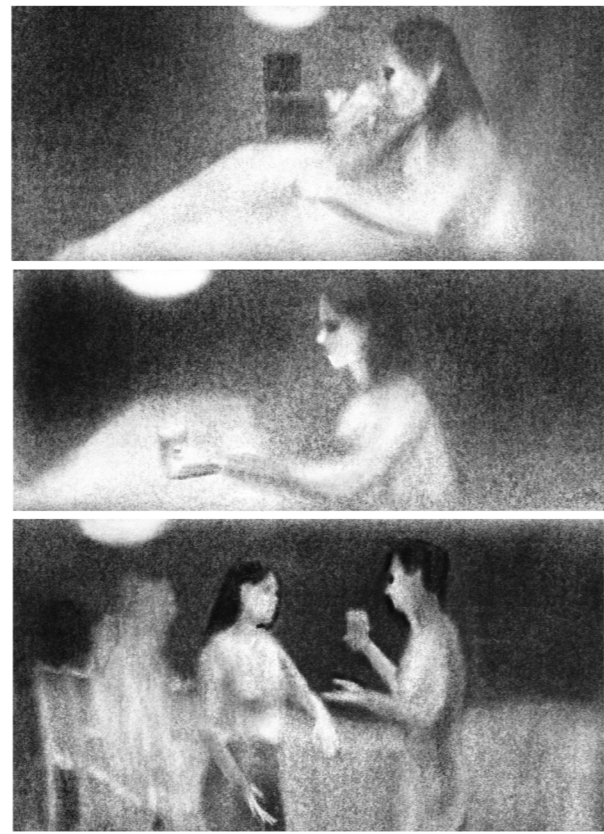
Příloha 2
Návrh monstery

Příloha 3
Storyboard

Příloha 4
Zkušební verze stránek

Příloha 5
Zkušební verze stránek

