

Opis zasadniczej części pracy

Między estetyką a symboliką, rozsterki wobec ukrytych znaczeń

Opis projektu

Długo rozważałam użycie kolorów w moim projekcie. Mimo, że jestem ich wielbiczką zrezygnowałam z ich zastosowania. To był przełomowy moment mojej pracy. Kontynuowałam robienie ilustracji uwzględniając efekt zbliżony do grafiki warsztatowej. Na potrzeby projektu zrobiłam ok. 100 rysunków. Realizowałam wszystkie odręcznie posługując się różnymi narzędziami. Do tego celu używałam tuszu, cienkopisów, flamastrów, farb ecoline oraz węgla. Powstałe obrazy obrabiałam cyfrowo w programie Photoshop. Na potrzeby projektu zakupiłam zestaw pięknych pędzli kompatybilnych z oprogramowaniem. Narzędzie to pozwoliło mi na wzbogacenie manualnych ilustracji, które zyskały charakter zbliżony do grafiki artystycznej. Na każdej rozkładówce umieszczona jest jedna ilustracja rozplanowana na cały format. Każdy z obrazów złożony jest z wielu elementów. Czasami obraz przypomina krajobraz w innych momentach stanowi swobodniejszą kompozycję złożoną z oddzielnych ilustracji. Każdy element rysowałam osobno aby w swobodny sposób ustalić kompozycję. Pierwszą ilustracją jaką zaczęłam opracowywać był krajobraz na którym widnieje drzewo bez liści pod którym jest ukryty szkielet. Koncepcja tego obrazu również wpłynęła na podjęcie decyzji o nie ukazywaniu wizerunków ludzi. Można to rozumieć także w kontekście pandemii Covid 19. dzisiejszym świecie ludzie bardziej są szkodnikami rujnąjącymi przyrodę dążąc obsesyjnie do przejścia nad nią kontroli. Zniknięcie ludzkości być może jest szansą dla odrodzenia się przyrody na zdewastowanej przez człowieka planecie na ostateczny jej triumf.

Kolejność ilustracji

Mimo, że w mojej książce nie pojawia się tekst konieczne było ustalenie kolejności tematów. Starłam się ukazać świat od bardzo konkretnych znanych motywów aż do wątków nie materialnych i abstrakcyjnych. Takich, które można poczuć a nie zwerbalizować. Dlatego też na końcu książki umieściłam pojęcie czasu na następnej rozkładówce energię/wibrację. Zdecydowałam, że ostatnia ilustrowana rozkładówka wymaga abstrakcyjnego zobrazowania. Poczulałam, że koniec książki musi się wyróżniać na tle poprzednich rozkładówek. tego powodu umieściłam jedyną kolorową ilustrację przedstawiającą abstrakcyjne pojęcie - energii bądź wibracji. Chciałam wprowadzić element zaskoczenia, który zostanie w pamięci intrygując „czytelnika” zachęci do refleksji.

Decyzja o wielkości książki

Od samego początku wiedziałam, że książka musi być w dużym formacie. Nie chciałam, żeby odbiorca przejrzał książkę szybko bez szczególnej uważności. Szukałam w swoim otoczeniu przedmiotu, który mógłby swoją wielkością przybliżyć to, co wiedziałam oczami wyobraźni. Chciałam by oglądanie tej książki było nie tylko niezwykłym dla odbiorcy wydarzeniem, chciałam by uaktywniając w nim odczucia stało się to dla niego przeżyciem. Dzięki decyzji o dużym formacie osiągnęłam zamierzony cel. Książka ma wciągać, ma być małym rytuałem. Połączenie pełnych tajemniczej aury ilustracji z dużym formatem świetnie się sprawdziło w praktyce. Wybrałam docelową wielkość 30 x 30 cm (po rozłożeniu 30 x 60 cm). Książkę ogląda się horyzontalnie. wybarze zadecydowałam „przypadek” gdy pewnego dnia położyłam obok siebie dwie płyty winylowe. Unocniło mi to przekonano, że to idealna wielkość. Dzięki dużej powierzchni widoczne są detale i niuanse.

Elementy 3D

Rozpoczynając pracę wzięłam pod uwagę zastosowanie papierowych elementów 3D. czasem doszłam do wniosku iż zbyt duża ilość takich elementów niepotrzebnie odwróci uwagę od atrakcyjnych ilustracji i je zdominuje przez co odbiorca może uznać je za mniej ważne. Nie chciałam aby efektowny zabieg „zabił” ilustracje w związku z tym ograniczyłam ilość takich elementów. Stawiam na to, że siłą mojej pracy jest atrakcyjność czerni, bieli i szarości. Zrozumiałam, że wcale nie muszę kolorowo opowiadać. Czarnobiały świat nie jest mniej interesujący czy uboższy... Jego atutem jest tajemniczość i niejednoznaczność obrazu.

Dopracowując książkę poczułam pewien niedosyt. Wróciłam do rozważań na temat zastosowania elementów 3D. Tym sposobem powstał aneks do mojej pracy. Stworzyłam drugą książkę, która dopełnia cały projekt. Książkę należy oglądać za pomocą specjalnych okularów. Użyte ilustracje zostały zaczerpnięte z głównej części pracy, następnie odpowiednio przygotowane. Ilustracje składają się z dwóch nachodzących na siebie warstw - czerwonej i niebieskiej. Oglądając książkę poprzez okulary widzimy ilustracje w trzech wymiarach.

English

Description of the project

I have long considered the usage of color in my project. Despite being a color lover, I decided not to use them. It was a breakthrough moment for this work. I continued with the illustrations having in mind a result closer to artistic printmaking and sketch. For the needs of this project, I created around 100 illustrations. I made them all by hand using various tools like ink, fineliners, markers, ecoline paints, and charcoal. The resulting paintings were processed digitally in Photoshop. Especially for this project I bought beautiful digital brushes compatible with Photoshop. These tools enabled me to enrich hand drawn. Each spread represents one illustration fit to the full size of a spread. Each of the pictures is composed of many elements, sometimes they resemble a landscape, other times they are a free compositions of individuals illustrations. Each element was drawn separately to be able to freely set up the composition. The first illustration that I started working on was a landscape with a leafless tree with a skeleton hidden underneath it. This illustration had influenced my decision not to show any image of man. It may be a reference to COVID-19 pandemic or to a role of man in modern world - a role of a pest destroying the environment and obsessively pursuing total control over it. The annihilation of mankind may be a chance for the environment to ultimately triumph over it and reclaim the man-ruined planet.

The order of illustrations

Even though my book does not have any text, an order had to be set for the illustrations. I tried to show the world starting with very common motives and ending with totally abstract ones which cannot be described but rather must be felt. This is why I put the notion of time at the end of the book next to a spread with an illustration of energy/vibration. In my opinion, the last spread needed an abstract depiction, it must stand out from previous spreads, that's why the illustration of energy/vibration is the only colorful spread in the book. In this manner I achieved an element of surprise which will be remembered, intriguing and thought provoking.

Book size

I knew from the beginning that the book must be large sized. I didn't want the reader to quickly look over the book without focusing on it. I wanted this book to be a unique experience for the reader. That's why I chose a size that forces the reader to lay the book on the table and not on his knees. Thanks to the big size and the aura of mystery I achieved the intended effect - reading the book is gripping, is a kind of a ritual. I decided that the book will have 30x30 cm size (30x60 cm after opening it) and that it will be read horizontally. I decided it after seeing two vinyl records laying side by side which made me feel it is the perfect size for my book. Thanks for the size the details on the illustrations are much more visible.

3D effects

At the beginning I was considering the usage of 3D pop-up elements book art. Over time, I came to conclusion that it may distract the reader and dominate my illustrations. I didn't want the gimmick to shift the focus from my art and make it less important. I felt that blacks, whites, and greys are the strength of my illustrations and that I don't need to add anything. The black and white world is not less attractive or less rich, its ambiguity and mysteriousness is its strength. However, while finishing the book I felt some insufficiency and came back to the topic of 3D. That's how an addendum to my work came into being. I created second book which makes my project complete. The second book is to read using special glasses. The illustrations were taken from the main book and then specially prepared. The processed illustrations are composed of two layers - red and blue and while watched through 3D glasses they seem to be three dimensional.