

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ

Temat pracy: Uspółcześnienie ilustracji do wyboru utworów o diabłach polskich ze zbioru „Baśni polskich” Tomasza Jodełki-Burzeckiego z 1971 roku oraz redesign typografii fragmentu tekstu

Autor: Wiktoria Tatar

Promotor: dr Ewa Kozłowska

1. Cel i postanowienie

Celem pracy jest stworzenie nowych ilustracji do wybranych pięciu baśni z książki „Baśnie polskie. Wybór i opracowanie” Tomasza Jodełki-Burzeckiego z 1971 roku, o wspólnej tematyce diabłów. Stworzenie okładki i zebranie ich w formie książeczki o wymiarach A5 wraz z cytatami fragmentów baśni do których odnoszą się ilustracje. W celu wykonania ilustracji, zostaną zaprojektowane również postaci diabłów, tak by miały wspólne cechy i były interesujące wizualnie, jednocześnie pasując do swoich korespondujących baśni.

2. Realizacja Projektu

W założeniu projektu jest stworzenie nowej serii ilustracji do pięciu wybranych baśni o wspólnej tematyce diabłów polskich. Zaczęto więc od analizy oryginalnych ilustracji z wydania IV z roku 1971, szybkim zanotowaniu uwag i pomysłów na redesign. W późniejszym czasie zapoznano się z pracami projektowymi Janusza Stannego i Teresy Wilbik, by zobaczyć jak podchodzili do swoich projektów i czym charakteryzowały się ich ilustracje, by później lepiej oddać klimat w nowych rysunkach.

Następnie zapoznano się z wyborem baśni zebranych w książce, wybierając 5 najciekawszych o wspólnej tematyce. Są to: „Drwal i Diabeł” Romana Zamorskiego, „Diabeł w Krakowie” Lucjana Siemieńskiego, „Boruta” Kazimierza Władysława Wójcickiego, „O mądrym chłopku i głupim diable” Antoniego Józefa Glińskiego oraz „O diable i o babcie” Antoniego Józefa Glińskiego.

Głównymi inspiracjami będą prace Ernesta Sheparda oraz Nagabe. Po zebraniu materiałów stworzono wstępny moodboard, który ma oddawać atmosferę rysunków.

Rozpoczęto prace nad kompozycją scen i zdecydowano o finalnej ilości ilustracji oraz ich rozłożeniu. Stworzono pierwsze koncepty postaci diabłów, które były potem rozwijane.

W późniejszym etapie po dokładnym przeanalizowaniu tematyki każdej baśni stworzono każdy design diabła tak by jak najlepiej pasował do charakteru świata w jakim został przedstawiony. Skupiono się również na tym by każdy z diabłów mimo swojego unikalnego wyglądu zachował jednak spójność z pozostałymi postaciami. Elementem wspólnym jest czaszka na każdym z diabłów (za wyjątkiem Boruty, ponieważ w jego baśni dokładnie opisano go jako sowę o dużych iskrzących oczach) oraz narysowanie ich futra/skrzydeł tak aby przypominały częściami gęsty dym. Dzięki temu jawią się jako istoty w połowie

istniejące w świecie ludzkim a w połowie w świecie diabłów. Ilustracje utrzymano w czerni i w bieli, z implementacją w niektórych miejscach mocnej plamy koloru, która ma skupić uwagę czytelnika na niektórych elementach, bądź urozmaicić kompozycje.

Ilustracje zostaną utrzymane w klimacie czasów, o których była mowa w utworach, to jest w czasach sarmackich. Jednak postacie ludzkie nie będą nosić dokładnych strojów z tego okresu, by nie odwracać uwagi czytelnika od postaci diabłów które mają być głównym wątkiem jej pracy. Tła będą mocno inspirowane pracami Ernesta Sheparda, by ukazać je w ilustracjach w jak największym detalu i ze starannością. Z dużą ilością linii i gęstym szrafunkiem. Będą szczególnie skupiać się na roślinności i naturze, która jest nieodzownym elementem w baśniach. Będzie to tworzyło ciekawy balans między rzeczami na drugim i trzecim planie a prostymi zarysami ludzi na pierwszym. Mimo uproszczenia strojów i anatomii ludzi, ich twarze będą bardziej dopracowane, by mogły przekazywać więcej emocji. Linie, którymi będą rysowane twarze są bardziej „chwiejne”, celem było bowiem zasugerowanie czytelnikowi, że rysy twarzy nie są, aż tak istotne. Na miejscu tej twarzy mogła być każda inna. W postaciach ludzkich są najważniejsze ich gesty, akcje w których są uwiecznieni i emocje, jakie sobą przekazują.

Przy projektowaniu designów diabłów dużą inspiracją są także prace japońskiego artysty Nagabe. Specjalizuje się on w tworzeniu i ilustrowaniu postaci zwierzęcych o ludzkich cechach. W stworzonej przez niego mandze „Dziewczynka w krainie przeklętych” tytułowych przeklętych rysuje zawsze jako półmartwe istoty, okryte czernią. Zostanie ten aspekt wykorzystany w pracy, ponieważ diabły są przedstawiane jako istoty przebywające i istniejące między dwoma miejscami: piekłem i ziemią. Powinny być obrazowane jako istoty niosące za sobą aurę śmierci.

KOŃCOWE DESIGNY DIABŁÓW:

Na etapie końcowym zabrano się za tworzenie ilustracji. Wszystkie zostały wykonane w programie Adobe Photoshop w wymiarach A5. Na koniec wykonano również okładkę.

OKŁADKA:

**Projekty autorskich ilustracji
do zbioru „Baśni polskich”
autorstwa
Tomasza Jodełki-Burzeckiego**

Wiktoria Tatar
2022

Do cytatów dobrano odpowiedni font, by był łatwo czytelny. Do fragmentów tekstu został wybrany font „Source Sans Pro” zaprojektowany przez Paula D.Hunt. Na koniec ilustracje oraz cytaty im odpowiadające dodano do programu Adobe Indesign gdzie zaprojektowano layout stron i ich kolejność.

PRZYKŁADOWY LEYOUT STRONY :

BORUTA

Kazimierz Włodysław Wójcicki

Ze dwie godziny chodził po zakrętach, nareszcie, wybiwszy drzwi jedne, ukryte w murze, ujrzał skarby, a w kącie na bryle złota siedział sam Boruta w postaci sowy z iskrzącymi oczyma. Zbladł i zadrżał na ten widok zuchwały szlachcic; spocł się potężnie ze strachu; po chwili przyszedłszy do siebie, wyrzekł z cicha, z ukłonem i pokorą:

— Mnie wielce miłościwemu panu bratu kłaniam uniżenie!

strona 22/23

2.

ILUSTRACJE:

3. Informacje o możliwości wykorzystania/ wykorzystaniu pracy

Praca może stać się podstawą do stworzenia pełnej serii ilustracji do wszystkich baśni w książce „Baśnie polskie. Wybór i opracowanie” Tomasza Jodełki-Burzeckiego. W późniejszym etapie mogą zostać użyte do stworzenia nowego, odświeżonego wydania.