

Fotoilustratorka Joanna Hrk o współpracy z Karoliną Kusek

Pierwsze zlecenie na wykonanie ilustracji książkowej otrzymałam w 2002 r. i było to bezpośrednio związane z ilustracjami jakie zamieszczałam w czasopiśmie łódzkiej branży modowej i tekstylnej od 1998r., na które natknęła się autorka książki, pani dr hab. Danuta Mucha. Własny język wypowiedzi plastycznej w ilustracji, rozpoznawalny styl i wyróżnianie się na tle innych fotografii i przedstawień graficznych było tym co zadecydowało o moim pierwszym zleceniu.

Styl kolażu: łączenie odrębnego rysunku, frotażu, malarstwa i modowej fotografii dokumentacyjnej stało się moim sposobem na zindywidualizowanie ilustracji moich publikowanych tekstów o modzie i historii ubioru. Zwizualizowanie w sposób jak najdokładniejszy a zarazem artystyczny opisywanych przeze mnie zjawisk i problemów stało się dla mnie priorytetem. Ten styl pracy i podchodzenia do otrzymywanych tekstów do zilustrowania przenieśliśmy do ilustracji książkowej. Kolaże fotograficzne są często wykorzystywane w ilustracji prasowej i reklamie ale jestem jedynym w Polsce ilustratorem książkowym pracującym w technice fotoilustracji.

Termin „**fotoilustracje**” wymyśliłam inspirowana się terminem używanym przez prekursora cyfrowego przetwarzania zdjęć Ryszarda Horowitza. Polski artysta, fotograf mieszka i pracuje w Nowym Jorku, nazywa siebie fotokompozytorem a swoje prace fotokompozycjami:

"Moja fotografia to wyobraźnia inspirowana z zewnątrz. Odnośniki są realistyczne, bo są to fragmenty z życia. Nazywam ją fotokompozycją, gdyż jest to kompozycja niezależnych od siebie elementów fotograficznych, podobna do akordu stwarzanego przez kompozytora z niezależnych od siebie dźwięków".

Fotoilustracje zawiera między innymi publikacja "Objęłam spojrzeniem świat dziecka". Ilustracje przyjmują formę starych fotografii ukazujących dzieci w fantastycznym świecie metafory ikonografii wojennej i dziecięcej. Z punktu widzenia techniki każda z ilustracji jest kolażem. Ich kompozycja składa się z elementów stworzonych oddzielnie i połączonych w całościowo nową, często surrealistyczną całość. Dzieło jest jednocześnie

oderwane od rzeczywistości - zastosowanymi zestawami krajobrazów, kolorów, postaci magicznych i na tyle z rzeczywistością związane przez zastosowanie zdjęć autentycznych postaci dzieci, żołnierzy, zwierząt, roślin itd., że do złudzenia przypomina sen, gdzie świat realny miesza się z ułudą. Mam nadzieję, że w zależności od interpretacji poszczególnych odbiorców moje ilustracje mogą czasem zaintrygować, zachwycić, kiedy indziej nawet zaniepokoić.

Inicjatorem publikacji było Stałe Przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Polskiej przy Biurze Narodów Zjednoczonych w Genewie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej. Była to publikacja okolicznościowa związana z ogłoszeniem przez Sejm roku 2012 Rokiem Janusza Korczaka. Publikacja "Objęłam spojrzeniem świat dziecka" zawiera 50 wierszy w czterech językach autorstwa znakomitej wrocławskiej poetki Karoliny Kusek i tyle samo ilustracji mojego autorstwa. Książka przeznaczona jest dla dzieci ale zawarte w niej treści głęboko przemawiają do każdego wrażliwego człowieka niezależnie od wieku; poruszając trudne tematy: poczynając od postawy Janusza Korczaka a na dylematach współczesnego świata kończąc. Bliźniacza publikacja (50 wierszy w trzech wersjach językowych, każdy uzupełniony ilustracją) „Dzieci Marsa” - to wzruszająca, zapisana w strofach, opowieść o życiu poetki Karoliny Kusek, jej dzieciństwie, przeżyciach jej rodziny. To książka bardzo, bardzo osobista. Wiersze zamieszczone w tomie dojrzewały latami, by wreszcie ujrzeć światło dzienne. Nie mogły się ukazać wcześniej, bo były zbyt bolesne, zbyt prywatne. Książka ma formę albumu zachęcając do wielokrotnego przeglądania i przeżywania historii dzieci oglądanych na fotografiach, odnajdując każdorazowo nowe szczegóły kombinacji elementów realistycznych i fantastycznych.

Kolaż jest moją ulubioną techniką także w pracach, w których nie wykorzystują fotografii. Łączę z sobą poddruki wykonane rzadką techniką suminagashi oraz wycinankę, rysunek, akwarelę, frotaż oraz grafikę komputerową. Każda ilustracja jest translacją treści wiersza na język plastyki zrozumiałej zarówno dla najmłodszego, jeszcze nieczytającego samodzielnie dziecka jak i dla dorosłego.