

ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ КОЛЛАЖНОЙ ТЕХНИКИ

*Е.М. Давыдова, ст. преподаватель ОАР ИШИТР ТПУ,
О.В. Солодилова, студент гр. 8Д81,
Томский политехнический университет
E-mail: solodilova-ol@mail.ru*

Введение

Впервые термин «коллаж» был использован по отношению к работам художников кубизма, дадаизма и сюрреализма. А затем это понятие стало применяться также и по отношению к другим направлениям искусства: музыка, театр, литература, кинематограф и др. Поэтому коллаж, на сегодняшний день, является устойчивой единицей творческого созидания. Данная художественная техника поспособствовала появлению значительного числа феноменов современной культуры, начиная от компьютерной графики и заканчивая клиповым мышлением. Но при всем при этом коллаж также представляет собой проявление ценностного мышления, когда художник может увидеть значимость в том, что ни для кого более не несет ценность.

Актуальность данного исследования обусловлена многогранностью и неисчерпаемостью коллажа как вида искусства. Для студентов творческих направленностей эта художественная техника способствует развитию образное, логическое и ассоциативное мышление[1].

Разновидности современного коллажа

На сегодняшний день существует несколько типов коллажей.

Типология коллажа по содержанию: абстрактный и фигуративный. Абстрактные коллажи зачастую лишены какого-то смысла, но основная ценность заключена в композиционных особенностях и использовании цветов. В данном типе коллажа зачастую задействованы следующие техники: разрыв изображений; наклеивание картинок друг на друга; применение цветных поверхностей либо с прямыми, либо с органично разорванными краями. Помимо этого в абстрактном коллаже также допустимо использование элементов рисунка или живописи. В свою очередь, фигуративный коллаж напротив основывается на изобразительном смысле оригинальных картинок и изображений, задействованных в работе. Различные изображения используются для создания нового изображения, которое само по себе начинает обладать новым изобразительным значением.

Существует также другая типология коллажа с точки зрения маркетинга и сферы исследования потребителей: доска изображений и доска настроения. Такие коллажи помогают отобразить предполагаемого пользователя, наглядно показывая типичные элементы образа жизни (такие как предпочитаемый бренд, досуг и определенный тип продукта) пользователей, а также помогая им формировать их мечты и стремления.

Помимо этого на данный момент можно выделить и другие разновидности коллажа:

- Аппликация – тип коллажа, который заключается в том, что единое изображение формируется посредством приклеивания вырезанных элементов на основу. Детали могут быть вырезаны из разнообразных материалов: бумага, ткань, кожа и др.
- Ассамбляж – техника создания композиций из элементов, которые находятся в едином ассоциативном ряду как по одному, так и по нескольким признакам. Деталью зачастую служат объёмные элементы или целые предметы.
- Бриколлаж – техника, при которой коллаж создается из элементов, которые не сочетаются друг с другом в обычном понимании. При этом материалы могут быть выполнены из любых материалов: как естественного, так и искусственного происхождения.
- Декупаж – техника декорирования, при которой композиция, которая формируется из многообразных деталей (разных по цвету, текстуре, размеру), покрывается специальными красками, лаком и другими покрытиями.
- Фотоколлаж – техника сочетания разных (по стилистике или по тематике) фотоизображений в единой коллажной работе.

Коллажное искусство нашло особенно активное применение в области рекламы, кино и театральных афиш, благодаря чему можно выделить отдельный тип коллажа - журнальный

фотоколлаж, который существует в двух видах: псевдо-реалистичном и декоративном [2]. Псевдо-реалистичный по-другому называется фотомонтажом. Единая фотография складывается из нескольких фотоэлементов путем склеивания. Основная задача такого коллажа заключается в том, чтобы создать иллюзорную картину, которая отличается от реальности тем, что на момент съемки кадра не существовало, но они могли бы быть. Таким образом, можно создавать фантазийные сцены будущего и др. Декоративный коллаж олицетворяет собой мозаику фотоэлементов (в некоторых случаях с добавлением графических деталей), основная цель, которой заключается в передаче информации символического и смыслового характера.

Также важно отметить сравнительно новый вид коллажа – флористический. Такие коллажные работы изготавливаются из природных материалов: засушенные листья, стебли, цветки и др. Композиция размещается на живописном фоне, где размещаются элементы картины, разнообразные по форме, фактуре и цвету. Флористический коллаж имеет четыре направления стилистики: вегетативный, пейзажный, декоративный и формо-линейный. В пейзажной стилистике коллажа основной тематикой является природа (горы, лес, море и др.) и ее явления (дождь, гроза, ветер и т.п.). Вегетативный коллаж очень схож тематикой с пейзажным, но отличием является то, что картина вегетативного направления акцентирует внимание на жизни самого растения, которое является главным героем. Здесь растения изображены самостоятельно, а не как элемент отображения природных явлений. В коллажах декоративной направленности основными темами служат фантазийные сюжеты. В формо-линейном коллаже изобразительными элементами служат геометрические фигуры, выполненные из флористического материала.

Рекомендации по составлению художественного коллажа

Существует ряд аспектов, которые следует учитывать при составлении и компоновки цифрового или аналогового коллажа [3].

— Построение композиции

Приступая к работе над коллажем, следует начинать обдумывать проект с композиционного решения. При формировании коллажа можно использовать различные композиционные приемы, такие как: правило третей, перспектива с одной точкой схода или передача определенного (динамичного или плавного) движения. При этом если коллаж создается не в цифровом варианте, то не целесообразно приклеивать элементы и материалы сразу. Поскольку это предоставляет возможность экспериментировать с различными сочетаниями.

— Выбор тематики

В случаях, когда возникают проблемы с идеями по созданию коллажа, может быть полезно, определить общую тематику работы, так как иногда установление ограничений способствует принятию творческих решений. Тема может быть как простой и очевидной, так и более абстрактной и многообразной по своей интерпретации. При таком подходе намного легче отбирать материал, который может быть задействован в работе.

— Использование принципа контрастности

Одной из наиболее эффективных стратегий, применяемой в дизайне, является использование принципа контрастности. Внедрение контрастности в коллаж позволит создать ощущение напряженности, благодаря чему можно привлечь внимание к важным деталям. В коллаже такими примерами применения контрастности могут служить сочетания витражных черно-белых изображений с яркой современной фотографией.

— Применение узоров и текстур

Необходимо также учитывать важность не только образных элементов, но и абстрактных. В роли узоров и текстур могут выступать самые разные объекты. Рассмотрим на примере журнальных вырезок: объёмные волны одежды, текстура перьев или даже волос. Такие элементы могут дополнить фигуративные образы.

— Внедрение типографики

При корректном использовании, типографика может перевоплотить простой коллаж в глубокое послание, знак протеста или нестандартный плакат. Уместно применение не только отдельных букв, но и целых слов. Помимо этого важно экспериментировать с сочетаниями: соединять воедино в одной работе шрифты с засечками и без них или жирные и тонкие шрифты (такие сочетания выстраиваются по принципу контрастности). Однако при использовании

типографических элементов важно соблюдать баланс, чтобы коллаж не ассоциировался с рекламой.

— Цветовые эксперименты

Цвет является важнейшим элементом в искусстве и в дизайне, вне зависимости от стилевого направления. В коллаже одним из способов получить представление о различных цветовых тонах может быть постановка задачи по созданию коллажной работы, используя только один цвет. По мере того, как происходит поиск по материалам в одном цветовом диапазоне, можно понять насколько большая градация цветовых оттенков даже в рамках одного цвета.

— Негативный образ

Независимо от того цифровой коллаж или же аналоговый в любом случае процесс вырезания имеет место быть. Если вы вырезаете какой-то объект, то можно ознакомиться с его обратной стороной, при условии узнаваемости изображения или формы, можно прийти к нестандартному художественному решению.

Использование коллажа в дизайне

Коллажную технику в дизайне применяют для различных целей в процессе проектирования. Коллаж может помочь в определении цветовой палитры проекта, а также и самой концепции. Также этот способ подходит для формирования определенной атмосферы или среды, которая облекается в форме различных идей [4].

Кроме того, коллажи помогают определить и проанализировать контекст, в котором будет использоваться продукт. Этот аспект необходимо учитывать, так как он определяет пользователей, эксплуатацию и среду использования.

В работе с информацией коллажи способствуют структурированию, разработке, анализу и визуализации тех проблем, которые трудно выражать словами. Общая цель применения коллажей состоит в том, чтобы объединить визуально все элементы для изучения их общих черт.

Заключение

Данная работа была направлена на изучение особенностей коллажной техники. Были рассмотрены существующие разновидности коллажа, у каждой из которых присутствуют свои художественные и смысловые приемы. Также был выделен ряд рекомендаций по составлению коллажа и рассмотрены примеры использования данной техники в сфере дизайна.

Список использованных источников

1. Ильинова Е.А. Использование и применение коллажа в общественных дисциплинах // УНПК, г. Мценск, 16 мая 2014 года. URL: https://kafedraeiit.ucoz.ru/publ/materialy_konferencii_16_maja_2014_goda/ (дата обращения: 14.01.2021).
2. Пучкова, Т. Е. Многообразие современного коллажа / Т. Е. Пучкова // Дизайн и архитектура: синтез теории и практики: Сборник научных трудов. II Международной научно-практической конференции, Краснодар, 25–27 апреля 2018 года. – Краснодар: Кубанский государственный университет, 2018. – С. 261-266.
3. Creative bloq. 7 things to consider when creating a collage. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.creativebloq.com/features/7-things-to-consider-when-creating-a-collage> (дата обращения: 15.12.2021).
4. Delft Design Guide. Part 2. Creating a Design Goal. Collage Techniques. [Электронный ресурс]. URL: https://arl.human.cornell.edu/PAGES_Delft/Collage_deeper.pdf (дата обращения: 15.12.2021).