

Павлова Любовь Владимировна

студентка

Шулакова Алина Геннадьевна

студентка

Научный руководитель

Шайхлисламов Альберт Ханифович

канд. пед. наук, доцент

Елабужский институт (филиал)

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский)

федеральный университет»

г. Елабуга, Республика Татарстан

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА В ПРОЦЕССЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОЛЛАЖА

Аннотация: в статье рассмотрен вопрос применения технического приема в изобразительном искусстве – коллажа. Авторами рассматриваются первые упоминания коллажа в зарубежном искусстве, а также в истории наших отечественных художников. Представлены основные типы и стили коллажей и его некоторые виды основ для ознакомления. Раскрываются такие понятия, как фотоколлаж, видеоколлаж, декупаж, скрапбукинг, квиллинг. Анализируются особенности построения композиции, её законы и наиболее эффективные варианты расположения элементов.

Ключевые слова: коллаж, искусство, материалы, прием, произведение, художник, автор.

Фотографии и картины постепенно утрачивают интерес у большинства людей и становятся чем-то обыденным, перестают удивлять. Поэтому довольно интересным решением для ценителей искусства может стать такой вид украшения как коллаж. Вещи, сделанные своими руками, все еще очень востребованы. Они актуальны, так как могут украсить интерьер и сделать его оригинальным [4].

Коллаж (от франц. слова collage – приклеивание) – это сравнительно молодое направление в искусстве. Он начал развиваться, когда художники искали

новые средства для выражения своего настроения, мыслей и эмоций. Данная техника дает широкий простор для творчества, поскольку для ее создания можно использовать различные материалы. Еще достоинством коллажа в том, что у него не присутствуют как таковые правила и законы, которым нужно беспрекословно подчиняться [5].

Коллаж в истории искусств занимает особое место. Если говорить об истоках коллажа, то следует отметить, что полноценное рождение коллажа, как техники и вида изобразительного искусства, состоялось лишь в начале XX века. В изобразительное искусство коллаж был введен кубистами, футуристами, импрессионистами. Первооткрывателем коллажа считают французского художника Жоржа Брака. В 1913 году Брак первым использовал оригинальный прием, художник наклеил на картину кусочки обоев с узором под древесину.

Вскоре к нему присоединился Пабло Пикассо и в течение пяти лет они совместно осваивали эту технику. В ход шли такие материалы как клочки бумаги, обои, ткани, песок и т. п. В результате творческого процесса обнаружилось, что в зависимости от фона, коллаж может заиграть совершенно новыми красками. Так и зародился коллаж – технический прием в изобразительном искусстве, когда на какую-либо основу наклеивают материалы, отличающиеся от нее цветом и фактурой. Коллажем называют и само произведение, выполненное при помощи подобного приема. Коллаж занимает немало важную роль и в творчестве импрессиониста Анри Матисса.

Однако в 30-х годах интерес к коллажу слегка уменьшился, но через 20 лет вновь обрел популярность. В ноябре 1962 года в Нью-Йорке состоялась выставка New Realist Exhibition, на которой были представлены работы молодых художников в новом стиле поп-арт. Если немного углубиться в это направление, можно легко заметить, как коллажи того времени отражают дух, настроение и вкусы поп-арта.

В отечественном же искусстве первым стал применять технику коллажа авангардист Аристарх Лентулов. Художник сочетал в своих полотнах живописные фрагменты, на которых наклеивал кусочки фольги и цветную бумагу.

Наиболее яркими работами, созданными в подобной технике в 1914–1915 годы, являются панно «Москва», «Василий Блаженный», «Корабль». К технике коллажа прибегал Брусиловский, который впервые ввёл это слово в употребление в русском языке.

В 60-х годах на технику коллажа так же обратил свое внимание известный художник Илья Глазунов. Из его работ можно выделить такую картину как «Вечная Россия», а также он выпустил различные произведения на историческую тематику [1]. Интересным фактом является то, что он не умел рисовать.

Если перенестись в наше время, то можно заметить, как стремительно набирает популярность компьютерный коллаж. И это не удивительно в эпоху технологий. Создание компьютерных коллажей – это прежде всего наложение или объединение разных изображений в соответствии с задумкой автора. Части этих изображений могут, как дополнять друг друга, так и сильно отличаться. Компьютерные коллажи весьма выразительны, поэтому их часто можно заметить в рекламе товаров, услуг, а также при оформлении книжной продукции.

Коллаж может сочетать в себе буквально все, на что способна фантазия. Рассмотрим основные типы и стили коллажей:

1. Фотоколлаж, по-другому фотомонтаж, представляет собой такую композицию, которая создается из нескольких фотоизображений. Эффект фотоколлажа достигается с помощью наложения одного изображения на другое, совмещение нескольких фотоизображений в одном.

2. Видеоколлаж – это видео, которое объединяет несколько отрывков из видеороликов, иногда с добавлением фотографий, в одно видео.

3. Декупаж – это техника украшения предметов, суть которого заключается в объединении рисунка к предмету и покрытие его лаком ради долговечности.

4. Скрапбукинг – это искусство создания фотоальбомов, открыток из различных материалов (бумага, ленты, ткань).

5. Квиллинг – это вид рукодельного искусства, которое изготавливается из скрученных полосок бумаги для создания плоских или объемных композиций.

Большую популярность, в России и за рубежом, набирает флористический коллаж.

Рассматривая типы, стоит выделить и основные стили коллажа.

1. Пейзажный. В коллажах этого стиля обычно изображают природу, но стоит обратить внимание, что есть разновидности пейзажа. К пейзажу также можно отнести, например, город или архитектуру.

2. Вегетативный. Этот стиль очень схож с пейзажным, т. к. тоже отражает красоту природы. Однако между ними, все-таки, есть разница. В вегетативном направлении главным объектом выступают растения, именно они становятся центром композиции. Отличие еще в том, что если в пейзажном стиле фоном выступают небо с облаками, то в вегетативном обычно используют нейтральные оттенки.

3. Декоративный. Особенностью этого стиля является его фантазийный сюжет. В таких композициях должна присутствовать какая-то загадка. Автор в своей работе должен передать какой-то замысел, чтобы зритель смог его отгадать.

4. Формо-линейный. По названию стиля можно понять, что основными элементами выступают геометрические фигуры. Также они могут выступать в качестве фона.

За основу коллажа можно брать абсолютно любую поверхность. Выбранная основа служит началом для создания дальнейшей композиции.

Следовательно, необходимо рассмотреть основные виды основ для коллажей.

1. Коллаж на холсте. Для холста используют плотную ткань, чаще всего льняную, так как она самая прочная. Готовые холсты, как правило, покрывают грунтом и натягивают на подрамник. В качестве фона могут служить масляные краски или шпатлевка. Соответственно элементы коллажа можно закреплять при помощи клея, а можно укладывать в сырую шпатлевку. Свою очередь, элементы коллажа при помощи клея приклеивают на поверхность холста, либо просто укладывают на сырую шпатлевку.

2. Коллаж на ткани. Перед началом работы ткань натягивают на подрамник или наклеивают на плотный материал. Можно использовать любой вид ткани. С помощью клея закрепляются детали композиции.

3. Коллаж на бумаге. Основой для коллажа может быть любой вид бумаги, все зависит от потенциала самого автора. Это может быть даже, например, упаковочная бумага, главное, чтоб она имела спокойные, нейтральные оттенки. Отличным материалом для коллажа выступает пастельная бумага.

4. Коллаж без фона. Коллаж без фона означает, что элементы произведения закрепляются не на материал, а на подрамник или каркас. В этом виде, можно заметить, что фон полностью отсутствует [2].

Таким образом, открывая коллаж необходимо рассмотреть законы композиции, которые помогают создавать более изысканные и гармоничные композиции. Важно, чтобы предметы взаимодействовали друг с другом. От этого зависит придание произведению законченный вид.

В процессе завершения вида произведения необходимо определить некоторые способы расположения элементов:

а) размещение предметов по диагонали (более динамично, когда диагональная линия идёт от нижнего левого угла к верхнему правому, а пустые углы занимают менее значимые элементы. Диагонали в композиции может быть две: «быстрая» и «медленная». Если «медленная» вызывает умиротворение, то «быстрая», наоборот, тревогу);

б) по принципу золотого сечения (принцип золотого сечения проявляется делением композиции на части четырьмя линиями – две из них вертикальные, и две горизонтальные. Такие точки расположены на расстоянии $\frac{3}{8}$ и $\frac{5}{8}$ от краев изображения. Представив эти линии, можно расположить элементы так, чтобы работа производила гармоничное представление);

в) по линии горизонта (здесь работает простое правило – чем дальше от условной линии горизонта, тем большего формата должны быть элементы, и наоборот – чем ближе, тем мельче детали) [3].

Однако, как уже было сказано ранее, коллаж не обязан соблюдать все правила, иногда именно это и приводит к самым необычным и интересным результатам. Но, конечно же, бывает и так, что, даже не зная основ композиции, получается работа, которая соответствует всем правилам, который зависит от самого мастера коллажа и его природных чувств видения художественной гармонии.

Таким образом, коллаж можно разделить на два вида: компьютерную и классическую. Если в классическом используются материальные, видимые, объекты, выполненные своими руками, то в компьютерном коллаже используют техническое оборудование. На данный момент художники ищут разные способы создания коллажа. Коллаж может стать хорошим новым увлечением, который может даже принести свои плоды и принести дополнительную прибыль. Так же он может быть хорошим решением в оформлении интерьера и послужит подарком, на какой-либо праздник.

Список литературы

1. Бернштейн Д. Коллаж в России. XX век / Д. Бернштейн. – М.: Palace Editions; Государственный Русский музей, 2005. – 392 с.
2. Крысько Н. Коллаж / Н. Крысько, Г. Нехорошева. – М.: АСТ-Пресс Книга, 2011 – 352 с.
3. Липси Д. Делаем коллаж / Д. Липси. – М.: Ниола-пресс, 2009. – 48 с.
4. Медкова Е.С. Коллаж как мышление / Е.С. Медкова // Искусство: учебно-методический журнал для учителей МХК, музыки и ИЗО. – 2013. – №5 (489). – С. 36–47.
5. Теплинская О.А. Аппликация и коллаж / О.А. Теплинская. – М.: Academia, 2010 – 208 с.