

Урок графического дизайна «Коллаж»

Что такое *коллаж*?

- Коллаж – французское *collage*, буквально – *наклеивание*, технический приём в изобразительном искусстве, наклеивание на какую-либо основу материалов, отличающихся от неё по цвету и фактуре; коллажом также называется произведение, целиком выполненное этим приёмом. Коллаж применяется главным образом в графике ради большей эмоциональной остроты фактуры произведения, неожиданности сочетания разнородных материалов. Как формальный эксперимент коллаж был введен *кубистами*, *футуристами* и *дадаистами*.

Кубизм

- Кубизм - (франц. *сubisme*, от *cube* - куб), модернистское течение в изобразительном искусстве (преимущественно в живописи) 1-й четверти 20 в., которое выдвинуло на первый план формальную задачу *конструирования объёмной формы* на плоскости, сведя к минимуму изобразительно-познавательные функции искусства.
- В следующей, "аналитической" стадии кубизма (1910-12) *предмет* окончательно разлагается, *дробится на мелкие грани*, которые четко отделяются друг от друга, а *предметная форма* как бы *распластывается на холсте*. *Игра граней* подчиняется сложному декоративному ритму (П. Пикассо - портрет А. Воллара, 1910, Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Москва; Ж. Брак - "В честь И. С. Баха", 1912, частное собрание, Париж). В последней, "синтетической" стадии (1912-1914) полностью побеждает декоративное начало, а картины превращаются в красочные плоскостные панно (П. Пикассо - "Харчевня", 1913-14, Эрмитаж; Ж. Брак - "Женщина с гитарой", 1913, Национальный музей современного искусства, Париж). Одновременно появляется интерес ко всякого рода *наклейкам, присыпкам, объёмным конструкциям*, т. е. отказ от изображения объёма и пространства "компенсируется" *построениями в реальном пространстве*.

Кубизм



П. Пикассо

Бутылка аперитива

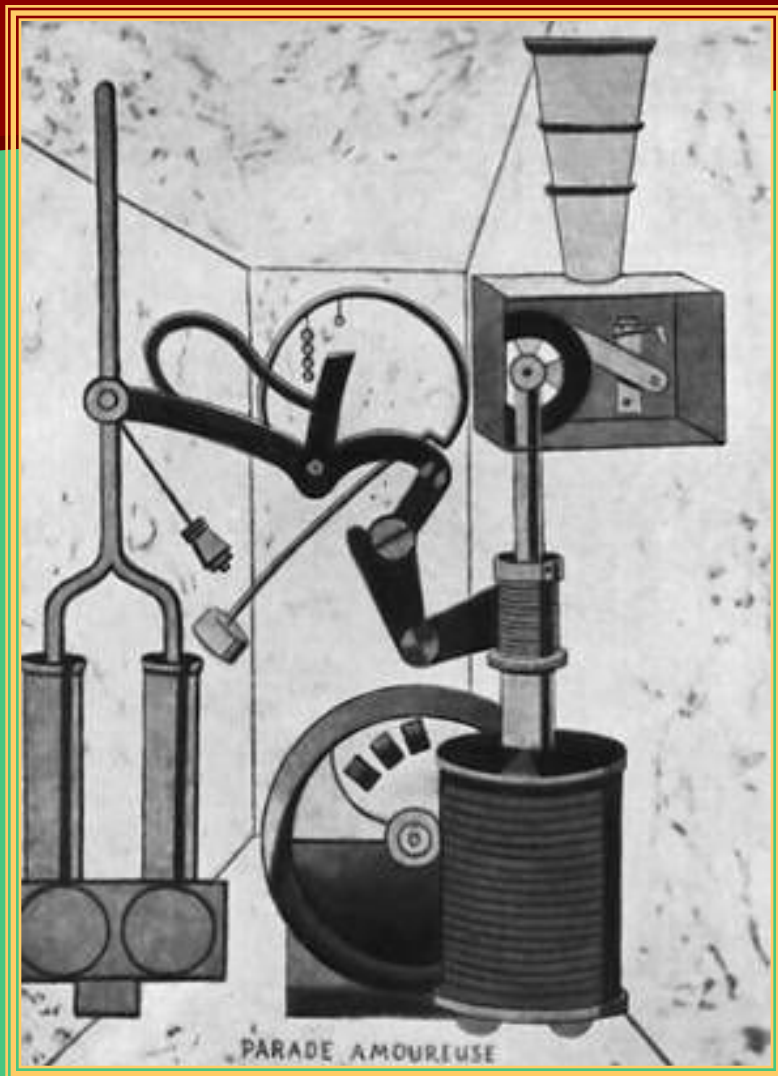
Футуризм

- Футуризм - от латинского *futurum* - *будущее*, авангардистские художественные движения 10-х - начала 20-х гг. 20 в. в Италии и России.
- В живописи (*близкой* в некоторых приёмах французскому *кубизму*, но принципиально *отличной* от него *сюжетностью*, *литературной подосновой*) *динамику мира* призваны были *выразить* "вызванные движением" *совмещение* разных *точек* зрения, многократное *умножение* очертаний *фигур*, их *деформация*, *разложение* по пересекающимся "силовым" *линиям* и *плоскостям*, резкие *контрасты* цвета, введение словесных *фрагментов* (коллажи), как бы выхваченных из потока жизни. В скульптуре (Боччони) иллюзию движения должны были вызвать *нагромождения* и единогонаправленный сдвиг "*обтекаемых*" или *угловатых* объёмов. Ряд фантастических проектов "городов будущего" оставили архитекторы-футуристы.

Дадаизм

- Дадаизм - (франц. *dadaïsme*, от *dada* - "конёк", деревянная лошадка; в переносном смысле - бессвязный детский лепет), модернистское литературно-художественное течение, существовавшее между 1916 и 1922. Возникло в 1916 в Цюрихе (несколько раньше выступления будущих дадаистов были в США) в среде *анархистствующей интеллигенции*, воспринявшей 1-ю мировую войну как *развязывание* в человеке извечных звериных *инстинктов*, а разум, *мораль* и эстетику - как их *лицемерную маскировку*. Отсюда проистекали программный иррационализм и крайне *нигилистический*, демонстративно *циничный антиэстетизм* дадаистов, их своего рода *художественное хулиганство*. Методы дадаистов (художники французы М. Дюшан, Ф. Пикабия, Ж. Арп, немцы М. Эрнст и К. Швиттерс, поэт, румын по происхождению Т. Тцара, немецкий поэт Р. Гюльзенбек, румынский писатель М. Янко и др.) сводились к разного рода скандальным выходкам - заборным каракулям, псевдотехническим чертежам, бессмысленным сочетаниям слов и звуков, *комбинациям случайных предметов или наклейкам на холст* (коллаж) и т. д.

Дадаизм



Ф. Пикабия
Парад любви

Сюрреализм

- Сюрреализм - франц. *surréalisme*, буквально - *сверхреализм*, авангардистское направление в художественной культуре 20 в.; первоначально возникло во Франции.
- В изобразительном искусстве основные тенденции сюрреализма были представлены *имитацией* художественных приёмов *первобытного искусства*, творчества детей и душевнобольных, *вычленением* конкретных *объектов* из естественной для них среды, их "*эстетизацией*" путём отстранения от реальной функции или *парадоксального сочетания* с иными *объектами* (техника коллажа и т. п.), наконец, натуралистически-осязаемым *воспроизведением* фантастических *видений*, либо отдаленно и смутно *ассоциирующихся* с предметным *миром*, либо в патологически отталкивающей форме *сплетающихся* абсолютно *реальные, но* органически *несовместимые элементы* природы.

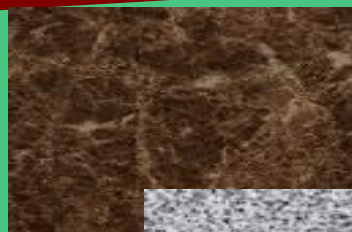
Фактура

- Фактура - от лат. *factura* - *обработка, строение* в изобразительных искусствах, *характер поверхности* художественного произведения, её обработки. В живописи фактура - *характер красочного слоя*: например, "*открытая*" фактура (широкий мазок, неровный слой краски) или "*скрытая*" гладкая *фактура*; в скульптуре и декоративно-прикладном искусстве - *полированная, шероховатая* и т.д. поверхность статуи, *рельефа*, произведения художественного ремесла. *Эффекты фактуры*, являющиеся одним из признаков, наиболее непосредственно выявляющих личный творческий почерк того или иного мастера, *служат задаче* всестороннего *раскрытия содержания*. Однако распространённые в модернистском искусстве 20 в. эксперименты по *усложнению фактуры* (коллаж, введение в красочный слой опилок, песка и т.д.) нередко *способствуют разрушению изобразительного начала*.

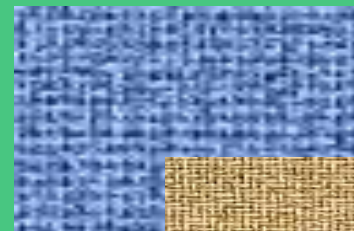
Фактура – стандартные текстуры



Бумага



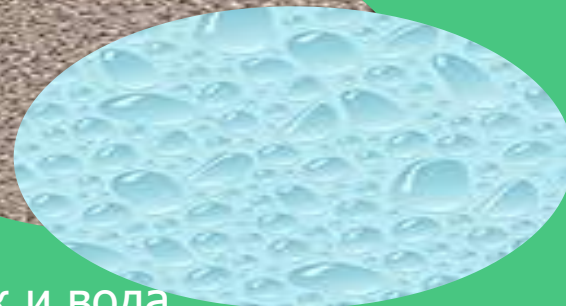
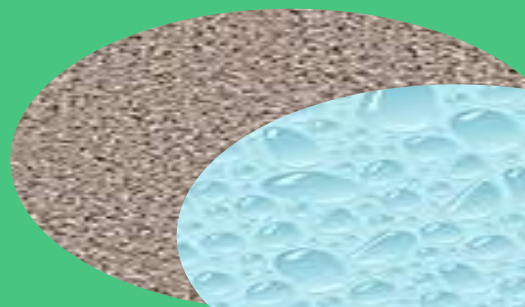
Камень



Ткань



Дерево



Песок и вода

Фотоколлаж



"Брусника". 1997 г.

Фотоколлаж



Колыбельная морского приюта

ФОТОКОЛЛАЖ



ФЭНТАЗИ

Коллаж 3D



"Ловушка для света"

исходники: собственный снимок (дерево), постер КРТЗ (картина на стене); программы: Corel Dream 3D 7.0, Adobe PhotoShop 5.5; текстуры: каменный пол, кирпичи, обои, ковер, прочее; композиционная идея: Фил Тоукач + Дана Мэд

Коллаж 3D



собственный снимок; +кристалл
льда +набор крыши - с CD
"Библиотека дизайнера"
программы: Adobe PhotoShop 5.5
модель: Полина Крыленко
текстуры: небо, земля

Polina's morning

Коллаж 3D



"Неоновая ночь" (2001)

исходники: нет;
программы: Adobe PhotoShop 5.5,
КРТ 3.0, КРТ 5.0; текстуры:
синтетические

Коллаж 3D

