

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

УДК 7.02:004

Л.Н. Турлюн, Н.В. Францева (Барнаул)

КОМПЬЮТЕРНЫЙ КОЛЛАЖ В ИНДУСТРИИ МОДЫ

Показана история развития коллажа в изобразительном искусстве, искусстве костюма и текстиля. Авторы акцентируют свое внимание на компьютерном коллаже в индустрии моды и цифровых инструментах для его создания. Проводится обзор творчества современных художников, создающих художественные образы в технике коллажа для индустрии моды.

Ключевые слова: коллаж, индустрия моды, компьютерная графика, компьютерные технологии.

L. N. Turlyun associate Professor of history of domestic and foreign art of the Altai State University (Barnaul),

N.V. Frantseva, In.St. lecturer in the history of Russian and foreign art of the Altai State University (Barnaul)

COMPUTER COLLAGE IN THE FASHION INDUSTRY

The article is devoted to a collage. The history of collage development as a technology in the visual arts is shown. The authors focus their attention on computer collage in the fashion industry and digital tools for creating a collage. The article describes the work of artists and stylists who create artistic images in collage techniques.

Key words: collage, fashion industry, computer graphics, computer technologies.

На сегодняшний день компьютерные технологии являются универсальным средством и применяются во всех видах проектной деятельности, в том числе в области проектирования костюма и текстиля.

Область компьютерных информационных технологий, занимающаяся проблемами получения различных изображений, относится к области компьютерной графики. Она является специфической формой реализации проектной деятельности в области дизайн-проектирования, применяется на разных этапах проектирования – начиная от создания художественного и технического эскиза, конструкции модели до разработки айдентики и рекламы бренда.

Компьютерная графика – один из самых востребованных продуктов дизайна на сегодняшний день. Современная компьютерная графика не подменяет существующие традиционные способы создания изображения. Средства компьютерной графики предполагают расширение и обогащение принципов, техник и методов изобразительной деятельности, создают возможности для новых путей развития творческого мышления, расширяют границы творческой реализации, устраняют рутинность, способствуют повышению уровня изобразительной культуры.

Коллаж является традиционной изобразительной техникой. В узком значении «коллаг» (от фр. collage – наклеивание) – сочетание разных материалов, гармонично дополняющих друг друга, которые, располагаясь не только в плоскости, но и в объеме, образуют композиционное единство, выражающее образную идею художественного произведения. Техника коллажа дает широкий простор для творчества, поскольку для создания произведений можно использовать различные материалы – бумагу, растения, краски, ткани, металлические и пластиковые детали и многое другое. Коллаж в изобразительном искусстве – это пластический прием, техника, у которой есть свои границы: коллаж заканчивается, когда произведение становится объемным.

Для художника коллаж – это средство воспроизводства некоей реальности, которое нарушает традиционные связи между объектом изображения и самим изображением. Коллаж создается в пространстве, где уже существуют границы искусства, именно поэтому коллаж свободно оперирует разными стилями искусства, соединяет, складывает, накладывает новые элементы и на этом интегрирует новую реальность, которая вступает в союз с воображением художника. Коллаж используется главным образом для получения «эффекта неожиданности» от сочетания разнородных элементов, а также ради эмоциональной насыщенности и остроты произведения. Луи Арагон определяет коллаж «как искусство, которое бросает вызов живописи».

Коллаж – молодое направление в искусстве по сравнению с другими его видами. Коллаж является одним из своеобразных и ярких художественных феноменов XX в. Постепенно коллаж выходит за рамки технического приема в живописи и становится универсальным средством изображения в искусстве модернизма. В постмодернистской культуре коллаж переходит границы изобразительной техники, он проявляется как черта мышления художника. Появляется даже термин «коллажное мышление». Уже в начале XX в. коллаж используется не только в живописи, но и в скульптуре, литературе, музыке и кинематографе (кинематографический монтаж). Он принадлежит к тем феноменам, которые, часто оставаясь на периферии, участвуют в формировании тенденций культуры.

История зарождения коллажа как технологии в изобразительном искусстве начинается с начала XX столетия, хотя принципы его создания были известны гораздо раньше. Так, первые упоминания о коллаже относятся ко II в. до н. э. В X в. японскими каллиграфами начали применяться обработанные и склеенные между собой кусочки бумаги. В Европе коллаж как разновидность декоративно-прикладного искусства был известен еще в XIII в. В XV–XVI столетиях для оформления готических соборов использовались различные элементы из позолоченных листов бумаги. Обрамления для икон зачастую выполняли из благородных металлов и самоцветов.

Предшественниками коллажа в изобразительном искусстве были «монтажные» композиции И. Босха, причудливо-изошренные «аппликации» в портретах и пейзажах Дж. Арчибальдо.

Первая половина XX в. – эпоха великих революционных переворотов, произошедших в художественной культуре и в искусстве России и Европы. В искусстве формируется новое видение мира, перестраивается человеческое сознание, и эти процессы характеризуются поиском новых изобразительных средств, формальными экспериментами, которые должны были выразить оригинальное авторское мировоззрение. Особое внимание художников привлекает проблема конструирования пространства в изобразительном искусстве, которую наиболее полно рассматривали представители кубизма, футуризма, дадаизма, сюрреализма, а также последователи течения поп-арт. Одним из способов такой организации пространства стал коллаж.

Дата возникновения коллажа в европейском и русском искусстве – 1912 г. В этом году В. Матвейс сформулировал два основных принципа нового искусства: принцип случайного и принцип свободного творчества. Игра с формой, построение произведения по принципу свободной или случайной организации художественных элементов создали условия для расцвета коллажа.

Родоначальником коллажа считается французский художник-кубист Жорж Брак. Он первым использовал данный оригинальный прием – наклеивание на картон полос окрашенной бумаги. Вскоре у него появился единомышленник – Пабло Пикассо, который сразу же подхватил новшество и интерпретировал его по-своему. В этом же году П. Пикассо создал натюрморт с плетеным стулом, где овальная картина вместо багетной рамы оплетена вокруг золотым кантом, а поверхность мебели «изображена» куском вклеенной клеенки. В течение пяти лет они работали вместе. В результате творческого поиска обнаружилось то, что даже самые обычные материалы в сочетании друг с другом становятся необыкновенно выразительными.

Это следующие произведения: П. Пикассо «Натюрморт с плетеным стулом» (1912), «Натюрморт с рекламными объявлениями» (1913), «Газета», «Голова», «Натюрморт с красной бумагой» (1914), «Гитара» (1926); Ж. Брак «Натюрморт на столе» (1913); Х. Грис «Ваза для фруктов и бокал» (1914); Х. Беммер «Девушка и ее тень» (1938); М. Эрнст «Человека делает шляпа» (1920), «Китайский соловей» (1926); Р. Гамильтон «Так что же делает современные дома такими особенными, такими привлекательными» (1956) – работы, ставшие в конце XX в. достоянием лучших музеев и коллекций мира, коллажи, выполненные с использованием угля, карандаша, акварели, масла, фотографий, газетных вырезок и реальных предметов [1, с. 28].

В области индустрии моды коллаж занимает особое место и применяется очень широко: начиная от представления первоначальной идеи проекта и источника вдохновения, при сборе информации, создании эскизов моделей одежды, подборе цвето-фактурных решений и разработке модельного ряда и заканчивая презентацией готовых результатов, созданием fashion-иллюстрации на страницах журналов мод, в рекламных постерах и плакатах.

Впервые техника коллажа в искусстве костюма и текстиля была применена конструктивистами при создании эскизов костюмов к балетным и театральным постановкам. В 1920-е гг. в эскизы для спектакля В. Мейерхольда, кроме традиционных гуашевых красок, туши и лака, Л. Попова добавила тканевые и бумажные фрагменты. Стоит отметить, что в свое время она была также автором коллажей-эскизов для рисунков – образцов некоторых промышленных тканей (орнаментов, вышивок и аппликаций).

Н. Гончарова, А. Экстер вводили в нарисованные красками эскизы костюмов кусочки и фрагменты различных тканей. Эскиз Н. Гончаровой «Архангел» к балету-мистерии «Литургия» (1915–1916) создан из мелких кусочков ткани, фольги, цветной бумаги, красок и графитных каран-

дашей. У М. Ларионова в такой же технике выполнены эскизы к балетному спектаклю «Полуночное солнце». Благодаря коллажным разработкам А. Веснина для спектакля «Федра» Ж. Расина устоявшимся классическим законом стало новое выражение сцен. Известны также фактурные эскизы – коллажи братьев В. и Г. Стенбергов к спектаклю «Святая Иоанна» Б. Шоу (1924) [2].

В конце 1920-х гг. в Москве были организованы женские курсы прикладного искусства имени Н.К. Крупской Хамовнического отдела народного образования, на которых преподавал замечательный художник-педагог А.Я. Быховский. По его инициативе учащиеся на старшем курсе занимались аналитическим методом построения орнамента и разработкой декоративной плоскости в технике коллажа. На учебную программу курсов повлияла Вторая выставка современного декоративного искусства 1917 г. в Москве, на которой экспонировались вышивки, выполненные артелью «Вербовка» по эскизам Л.С. Поповой. Роль эскизов выполняли супрематические наклейки из глянцевой бумаги [3]. В 1930 г. в Москве была организована выставка работ учащихся театрального отделения – эскизы и модели костюмов, кукол, выполненные в технике коллажа [4].

Таким образом, быстрый, эмоциональный, достаточно простой метод создания изображения на плоскости – коллаж – становится одним из приёмов творчества и обучения уже в начале XX в.

Коллаж является традиционной техникой создания эскиза костюма. Эскиз (фр. *esquisse*) – предварительный набросок, фиксирующий замысел художественного произведения. В костюме эскиз – это выражение первоначальных замыслов формы проектируемого изделия. В эскизах коллаж используют в чистой и смешанной техниках. В смешанной технике к коллажу добавляют различные графические материалы (акварель, гуашь, пастель, тушь, карандаш и пр.) или используют фрагменты коллажа в композиции с рисованными элементами. Эскиз, выполненный в технике коллажа, предполагает создание изображения на бумаге посредством монтажа кусочков, не только материалов характерных для изобразительного искусства, но и традиционных материалов с различным рисунком, фактурой, структурой и пластическими свойствами используемых в изготовлении костюма. Это ткань, трикотаж, мех, кожа, ленты, тесьма, кружево, нитки, пуговицы, пайетки, бисер и т. д. [5].

Текстиль – один из наиболее разнофактурных и удобных материалов. Методика работы с текстильными материалами и фактурами основывается на исторически сложившихся приёмах и способах работы с тканями, известными ещё со Средних веков. Хотя с появлением современных текстильных материалов разрабатываются новые способы их «крепления»

в коллаже. В «текстильном коллаже» важны не только пятна и фактуры как носители изображения и цвета, но и швы – места их скрепления, так как нить и шов превращаются в графические элементы художественного произведения. Насыщенная фактура текстильного коллажа делает произведение эмоционально-образным, даже ощутимо тактильным. Применение текстильных материалов позволяет создавать фактуры и поверхности, недоступные в исполнении обычными графическими материалами, более точно имитировать материалы, из которых проектируются модели одежды, ярко и целостно передавать образность и особенности костюма [4].

Коллаж применим на разных стадиях работы над проектом от первых фор-эскизов, определяющих формат, колористическую гамму, постановку фигур и их компоновку, до работы над художественным эскизом, с присущей ему образностью и идейным содержанием. Коллаж как метод эскизирования дает возможность достаточно быстро и неординарно найти композиционное, колористическое и тональное решение любой композиции.

Изображения костюмов, выполненные в технике коллажа, имеют некоторые особенности, в ряду которых достаточно обобщенное и условное изображение формы при почти полном отсутствии линии, невозможность детализировки костюма. С одной стороны, это может являться существенным недостатком. С другой стороны, эти особенности дают целый ряд преимуществ. В нем, как правило, достаточно четко определяются силуэт, пропорции, ритмическая организация частей и элементов будущей модели, а главное – ее образность.

Выполняя эскиз костюма в технике коллажа, дизайнер мыслит общими цельными формами, не закливаясь на деталях. Этот прием позволяет начинающим художникам раскрепоститься, более смело решать задачи поиска новых форм, простыми средствами достигать максимальной выразительности графических эскизов. Техника коллажа позволяет также найти свой авторский декоративный художественно-пластический язык [5].

Кроме создания моделей одежды коллаж широко применяется в журнальной fashion-иллюстрации, которая является неотъемлемой частью модной индустрии. Рождение этого жанра приурочено к появлению первых журналов моды. До конца XIX – начала XX в. рисунки в иллюстративных блоках журналов мод выполнялись в технике ручной живописи и графики. В конце XIX в. на обложках журналов, мод начали появляться первые черно-белые фотографии, со второй четверти XX в. – цветные фотоизображения. На первых порах фотоизображение служило иллюстрацией текста и пассивно к нему присоединялось. По мере овладения типо- и фотографическими средствами стала выявляться специфика их синтеза и внутренние правила взаимосвязи.

С 50-х гг. XX в. фотография начинает вытеснять в журналах мод рисованную иллюстрацию. В 1960–1970-х гг. фотография занимает ведущее место в иллюстративных блоках. В этот период в графическом дизайне журналов мод, включающем журнальную иллюстративную графику и типографику, коллаж как художественный прием получает широкое распространение. Коллаж и фотомонтаж расширяют изобразительные возможности рекламного графического дизайна и активно включаются в дизайн журналов. Появляются работы, в которых смысловое и художественное сочетание шрифта и фотографии становится эстетически и художественно обоснованным.

Рождение цифровой фотографии в конце 90-х гг. XX в. и развитие специализированных компьютерных систем с объёмным программным обеспечением по графической обработке фотоматериала еще больше расширяет возможности использования фотоизображений и фотоколлажей в журналах мод.

Среди наиболее ранних работ можно выделить fashion-иллюстрации с использованием техники фотоколлажа Алексея Бродовича, Мена Рейема, Мартина Мункачи, Жоржа Хайнинген-Хаенома, Ирвина Blumenфелда, Энди Уорхолла и др. [6].

Сегодня все чаще коллажи создаются с использованием компьютерных технологий и пакетов прикладных графических программ. Самые известные из них Microsoft Power Point, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, GIMP и др. Существует также множество сервисов и online-программ для создания компьютерных коллажей, например, лишь некоторые из них:

- PINTEREST – этот ресурс предлагает огромное количество изображений;
- MATBOARD – сервис для обмена изображениями, ресурс альтернативный Pinterest;
- POLYVORE – специализированный бесплатный инструмент для создания коллажей в индустрии моды;
- NEYBERS – приложение, которое позволяет в онлайн-режиме создавать коллажи декора, материалов и др.

Ножницы – это основной инструмент для создания традиционного коллажа. В компьютерном искусстве традиционные ножницы заменили виртуальные инструменты и фильтры для выделения и обрезки изображений, которые имеют ряд преимуществ перед традиционным инструментом.

В графических редакторах инструменты для извлечения объектов делятся на группы, которые имеют свою специфику при извлечении объекта.

В группу простых геометрических выделений входят прямоугольное и овальное выделения. С помощью этих инструментов можно выре-

зять круг, овал, прямоугольник или квадрат любых размеров, не применяя при этом дополнительных инструментов, в отличие от традиционной техники, где бы понадобились чертежные инструменты.

Вторая группа – это группа лассо. Используя инструменты лассо для извлечения фрагментов, можно вырезать более сложные формы. Инструмент лассо работает по принципу карандаша, когда обрисовывается нужный фрагмент, копируется и вставляется на новую рабочую плоскость. Чтобы вырезать прямоугольный объект, художник использует прямолинейное лассо, если нужно вырезать более сложные фрагменты, например людей или животных, то художник использует в своей работе магнитное лассо. Этот инструмент как бы примагничивается к контуру объекта. При извлечении нужных фрагментов из общего фона изображение можно масштабировать, чтобы вырезать более точно мелкие детали объекта.

В основе создания компьютерного коллажа лежит работа со слоями. Слои в цифровой среде расположены вертикально, очень удобно работать со слоями, которые можно сравнить с прозрачными листами. При выделении и размещении объекта на прозрачный слой можно увидеть сквозь пустые участки изображения нижних слоев. Режимы наложения слоев позволяют менять контрастность, цвет, видимость пикселей в многослойной композиции.

Градиентная прозрачность позволяет создавать коллаж с плавным постепенным переходом, одно изображение плавно сливается с другим невидимым переходом, создавая единое целое. Градиентная прозрачность как творческий прием дает художнику неограниченные возможности в создании фотомонтажей и коллажей.

Применив к цветной фотографии специальные фильтры изменения оттенков цвета, можно добиться неестественных цветов у вполне обычных предметов, и тем самым создать некий фантастический мир, в котором у деревьев фиолетовые листья или трава имеет ярко-красный цвет.

Еще одно преимущество цифровых инструментов – это сглаживание и растушевка краев вырезанных объектов, что позволяет выполнить при монтаже плавный переход от одного объекта к другому, создать совершенно цельную композицию без каких-либо стыков. Цифровые инструменты освобождают от эффектов «наклеенности», наложенные фрагменты сливаются в общую композицию, лишая произведение фрагментарности.

Благодаря компьютерным технологиям возможности для создания коллажей значительно расширились. Помимо традиционных совмещений изображений на компьютере, есть и специфические технологии совмещения изображений, доступные только в компьютерном коллаже. Многие спецэффекты при создании коллажа уникальны и не имеют аналогов

в традиционном коллаже. Примерами могут служить работы современных компьютерных художников-коллажистов [7].

Абсурдные готическо-фантастические коллажи делает современник Алессандро Бавари, романтично-фантастические – Марио Санчес Невадо. Совершенно иные, феминистские панк-коллажи у Линдер Стерлинг. Еще один автор, бунтующий против современного глянцево-компьютерного мира, молодой художник Эдуардо Ресифе, создающий животрепещущие, гуманистические и очень светлые фотоработы. Немного мрачные и сюрреалистические произведения создают Миша Гордин и Роберт и Шана ПаркХаррисон. Отдельно стоят имена таких поп-артовских фотоколлажистов, как Джеймс Розенквист и Ричард Гамильтон – они своего рода идола полиграфического дизайна. Глубокие психологические работы у Греты Штерн, полностью посвященные женщинам, их сущностям и ролям в обществе.

Известны поп-коллажи Жюльен Пакод. Уникальные цифровые коллажи создает канадская художница нигерийского происхождения Фоласейд Адеосо. Эрнесто Артиллио в коллажах соединяет объекты моды, культуры и искусства. Он работал для Dior, Dolce&Gabbana, Six Li и других домов моды. Дэвид Хочбаум создает коллажи на основе древней мифологии. Он глубоко укоренился в художественно-историческом контексте и нашел там свой собственный оригинальный стиль. У Кристин Ким также свой собственный неповторимый стиль – она создает сложные, многослойные медиаколлажи в смешанной технике. Марен Эсдар создает гламурные коллажи в стиле сюрреализма. Игорь Скалетски известен уникальной методикой, его работы сочетают в себе цифровой фотомонтаж с акриловой краской и лаком.

Некоторые авторы стремятся выстроить картинку, больше похожую на живопись, например Жан Пауло Томаси, сюда же можно отнести последние работы фотографа Финлэй Маккей. А некоторые с помощью этой техники немного возвращают людей к сказке, и самый сказочный фотоколлажист известен под псевдонимом Эл Магнус. При воспоминании о техниках фотопазла и фотосериала перед нами всплывают имена ярчайших представителей – Девида Хокни и Патрика Винфилда (<https://prophotos.ru/lessons/9543-zhurnalnyy-fotokollazh>).

Также существует отдельное направление в дизайне глянцевых журналов – создание fashion-коллажей по итогам показов и фотосъемок, при этом часто модель помещают в другое пространство, а иногда «одевают» с помощью элементов одежды из других фотографий (<https://prophotos.ru/lessons/9543-zhurnalnyy-fotokollazh>).

Примерами использования подобных фотоколлажей могут служить работы дизайнеров в сфере моды последних нескольких лет. В 2014 г.

Linder с помощью архивных ретро-фотографий архитектуры, костюмов и украшений из коллекции Archi Diog представлено наследие Модного дома «Diog», рассказана его история. Итальянец Антонио Маррас (Antonio Marras) также использует для презентаций своих коллекций коллажи. Французский дизайнер одежды Лоран Дегранж (Laurent Desgrang) создает психоделические композиции в технике фотоколлаж. Его работы экспонируются на выставках, используются в качестве принтов на футболках. В сезоне 2016/2017 гг. можно наблюдать настоящий бум коллажного искусства в сфере моды. Итальянский Дом Trussardi для рекламной кампании осень/зима 2016/2017 создал фотоколлажи на основе работ австралийского фотографа Гаджи Раджаба. Дом моды «Prada» и фотограф Стивен Майелз представили 27 композиций в технике фотоколлаж, в которых модели в образе межгалактических путешественниц позируют на фоне апокрифичных пейзажей (<https://www.elle.ru/moda/fashion-blog/>).

Следовательно, компьютерные технологии и, в частности, компьютерный коллаж, сегодня находятся на вершине своего развития и являются самой распространённой и востребованной техникой в творчестве дизайнеров и художников в любой области, в том числе и в области индустрии моды.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Культурологические записки. Вып. 12: О границах искусства. М., 2010.
2. Асалханова М.В. Коллаж: история и современное образование // Царскосельские чтения. 2010. Т. 1, №. XIV.
3. Сабилло Н.И. Супрематический метод проектирования орнаментальной композиции в обучении дизайнеров // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2009. Т. 11, № 4/1.
4. Векслер А.К. Коллаж как метод творческой работы в системе вузовской подготовки художника-педагога // Общество. Среда. Развитие (Terra Humana). 2010. №. 4.
5. Андросова Э.М. Основы художественного проектирования костюма : учеб. пособие. Челябинск, 2004.
6. Архипова Н. Эволюция художественно-графического языка иллюстраций журналов мод : дис. канд. искусствоведения. М., 2011.
7. Турлюн Л.Н. Коллаж в компьютерном искусстве // Мир науки, культуры и образования. 2011. № 2.

BIBLIOGRAPHY

1. Cultural note. Vol. 12. On the borders of art. M., 2010.

2. Asalkhanova M. V. Collage: history and modern education // the Tsarskoye Selo readings. – 2010. – Vol. 1. № XIV.

3. Sabila N. I. Suprematist method of designing ornamental compositions in the training of designers // Proceedings of the Samara scientific center, Russian Academy of Sciences. 2009. Т. 11, № 4/1.

4. Wexler A. K. Collage as a method of creative work in the system of University training of the artist-teacher Society. Environment. Development (Terra Humana). 2010. №. 4.

5. Androsova E. M. Fundamentals of artistic design, suit: proc. manual .Chelyabinsk, 2004.

6. Arkhipova N. Evolution of art-graphic illustrations of the language of the fashion magazines.... K. D. M., 2011.

7. Turlyun L. N. The collage computer art// world of science, culture and education. 2011. No2.

УДК 7.646 (520)

П. А. Чудинова (Барнаул)

Научный руководитель К.А. Мелехова (Барнаул)

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЯПОНСКОГО КИМОНО ГЕЙШИ В КОЛЛЕКЦИИ ПОДИУМНОЙ ОДЕЖДЫ «ХАНАМИ»

Представлены особенности японской художественной традиции, значение и влияние культуры гейш в историческом контексте. Проанализирован костюм гейши, выявлены его характерные признаки. Исследованы коллекции одежды модных дизайнеров, а также особенности стилизации японского костюма. Представлено описание коллекции женской подиумной одежды «Ханами», созданной на основе изученного материала.

Ключевые слова: Япония, гейша, японский костюм, коллекция одежды, модный дизайн, стилизация японского костюма.

P. A. Chudinova, student of the Altai state University (Barnaul, Russia)

Scientific supervisor K. A. Melehova, associate Professor of history of domestic and foreign art of the Altai State University (Barnaul)