

Быкова Екатерина Васильевна

*кандидат искусствоведения, доцент кафедры культурологии и социологии, Вятский государственный университет, г. Киров
ev2_74@mail.ru*

УДК 75.02:004.9

ЦИФРОВОЙ КОЛЛАЖ В ИСКУССТВЕ: ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПЛАКАТЫ С НЕОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

На основе технологических особенностей и творческих подходов сделана классификация цифрового коллажа. Сложные уровни смысла через монтаж и многослойность фактур выводят искусство коллажа на уровень многофункционального произведения. Диапазон стилей в искусстве коллажа огромен – от кубистских или модернистских изображений до красочных, почти наивных картин. Попытка формирования актуального стиля посредством использования технических нововведений, формирует новые выразительные средства и позволяет формировать индивидуальный стиль в различных формах дизайна. Эффект «гибридного дизайна» находит свое воплощение в технологиях цифрового искусства. Основа технологий цифрового коллажа в использовании растровых редакторов, работа со слоями, наложение пикселей и градиентная прозрачность, сочетание существующих изображений или создание новых элементов, гармоничное слияние объекта и иллюстрации. В статье рассмотрены тенденции развития швейцарского графического дизайна и творчество аргентинской художницы Ларисы Хайли Агуадо.

Ключевые слова: коллаж, цифровое искусство, монтаж, типографика, компьютерная графика, дизайн.

Поколение современных художников, известных как «цифровые туземцы», достаточно хорошо знакомо с возможностями цифровых медиа. Компьютерные технологии и виртуальные сети предлагают исследовать возможности цифрового искусства через его актуализацию. В 80–90-х годах XX века началось использование компьютеров в качестве художественного носителя, когда компьютеры и графическое программное обеспечение стали массовым явлением, появилась возможность рисования и создания изображений с помощью клавиатуры и мыши. Интернет стал важной

площадкой для цифрового искусства, так как здесь вскоре появилась своего рода субкультура, далекая от традиционного мира искусства. Уже сегодня количество и качество их художественной продукции стремительно возрастают. Для структурирования новых форм творчества было введено большое количество терминов, частично используемых в качестве синонимов цифрового искусства. Компьютерное искусство и компьютерная графика являются ключевыми, в то время как web-искусство обычно относится к web-эксклюзивным произведениям.

В мультимедийном искусстве цифровые устройства, такие как компьютер и мобильный телефон, используются в качестве автономного носителя для создания Интернет-искусства. Напротив, произведения, полученные из традиционных жанров и форм и созданные с помощью компьютерных технологий, относятся к компьютерному искусству. Цифровой коллаж продолжает традиции коллажной техники с использованием передовых компьютерных технологий.

Монтажное видение является основой искусства коллажа. Подобные эксперименты «монтажных» композиций появились в XVI веке в творчестве И. Босха и причудливых «аппликациях» портретов Арчимбольдо. В начале XX века появление различных форм и техник коллажа связано с распадом целостной картины мира, полного разлома прежних структур. В это время начинается поиск новых выразительных средств, языка и образности. Для более глубокого постижения сути вещей и скрытого смысла художники разъяли целостную форму, их главной целью было дополнить видимые параметры пространства четвертым измерением, проникнуть в подсознание человека. Стили и их концептуальные установки диктовали использование различных выразительных средств в искусстве. Так, в футуризме именно коллаж был призван передавать многоаспектность и многоголосия реального мира. Ф. Маринетти освободил от жестких рамок композиции не только изображение, но и слова. В его картине «Слова на свободе» предметы, цифры, буквы, слова и тексты парят в пустоте белого пространства, вступая в новые непривычные связи и порождая чувство свободы. Кубисты экспериментировали с разными фактурами, их интересовал осязательный элемент зрения, скрытый в подсознании человека. В многомерной форме кубисты пытались услышать звуки неуловимой музыки материи (П. Пикассо. «Натюрморт со скрипкой и фруктами»), Ж. Брак «Девушка с гитарой»). Дадаисты пытались услышать голос истинного бытия в несвязном лепете ребенка, коллаж стал способом создания живописного аналога алогичного детского лепета, разрушения первичных причинно-следственных и зрительных связей. Ф. Пикабия в своей работе с провоцирующим названием «Какодилический глаз» положился на процесс

коллективной импровизации и предоставил случаю устанавливать образные ассоциативные связи текстов и графики Т. Тцара, Ф. Пуленка, С.И. Шаршуна и других своих знакомых. Образность его коллажа «Женщина со спичками» основывается на нетрадиционном использовании обыденных вещей, вырванных из привычного контекста и погруженных в совершенно новую среду [1].

Эстетика постмодернизма, как эпоха цитат и реплик, определила направление развития искусства и задала определенный вектор в развитии дизайна, в смешении стилей в дизайне среды и промышленном, использовании клипартов и реплик в иллюстрациях, графическом дизайне и мультимедиа. Основа модернизма – порядок и точность, при этом постмодернизм представлял собой хаос и сумбурность. В течение 1990-х он эволюционировал в стиль, для которого характерно буйное сочетание шрифтов и изображений, но в тоже время он сохранял свою внутреннюю дисциплину и продуманность импровизаций. Компьютер позволил художникам создавать иррациональные образы. При этом сама идея иррациональности противоречила математическим принципам, на которых основана компьютерная техника и программирование. Компьютер также открыл дорогу эффектам, производство которых раньше требовало больших затрат, эксперимент стал общедоступным. Такие работы характеризуют общим термином «гибридный дизайн». Контролируемый хаос, шедший по стопам деконструкции, был обобщением разных элементов – высоких технологий и приземленной повседневности.

Оригинальная визуальная форма, выполненная в технике коллажа, обусловлена новыми выразительными средствами, достигающая эффекта, используя новые цифровые технологии векторной и растровой графики, возможностями соединения в композиции двухмерных и трехмерных пространств, рисованного, фото и объемного изображения, режима наложения пикселей, интерактивность и мультимедийность приобретает новые стилистические принципы, обусловленные художественными технологиями. В технике коллажа неприхотливое отношение к материалам сочетается с необходимостью планирования работы. По словам известного британского дизайнера Майкла Дэвида Брауна: «Коллаж заставляет сначала думать, а потом действовать. Акцент на визуализацию помогает мастеру прояснить идеи, перед тем как приступить к работе, а также позволяет создавать ясные, свежие образы, в которых не только звучат мотивы натуры, но и чувствуется отношение к ним автора» [2, с. 38].

На основе различных источников изображения можно выделить: цифровой фотоколлаж и фотомонтаж, использующий только фотоизображения; сэмплинг и рэмикс на основе изображений интегративного типа: типографика,

авторская графика, клипарт, трехмерная графика. По технологическим приемам соединения фрагментов можно сделать классификацию: футуристические многослойный коллажи, с применением возможностей наложения пикселей; фотомонтаж с использованием градиентной прозрачности; аппликативные коллажи – вырезанные и составленные; смешанный тип, в котором используются различные технологические приемы [3, с. 374].

Одним из известных направлений в графическом дизайне является школа швейцарского дизайна, где зародились современные тенденции, активно применяемые в цифровых технологиях. Основой для высоких эстетических стандартов графического дизайна в Швейцарии послужили, с одной стороны, национальный дизайн и технические достижения, влияющие на печатную промышленность в целом. С другой стороны, в областях образования, экономики и культуры Швейцарии всегда приветствовалось развитие инновационного визуала. Традиция эстетически качественной типографики и дизайна привела к широкому распространению визуальной чувствительности общества, в том числе и современного. Радикальный сдвиг в сторону цифровых технологий повлиял на весь процесс печати с 1984 года. Он принципиально изменил способ подачи и распространения сообщений. Компьютер превратился из инструмента для производства печати в главное средство коммуникации, изменившее привычки восприятия визуальных сообщений. Качественную историческую базу и умело наложенные на нее современные технологии демонстрируют сегодня многие швейцарские дизайнерские команды. К примеру, дизайнеры Claudia Basel или цюрихской Norm, разрабатывают проекты в сфере культуры и коммерческих кампаний для печати и интерактивных медиа. Они ориентируются на развитие эстетики цифры в полном смысле этого слова, используют системный и даже научный подход при работе с визуальной информацией. Иногда эти проекты похожи на иллюстрации будущего, когда мало что понятно с первого взгляда, но тем не менее интуитивно чувствуется инновационность и прогресс. Сегодня цифровой коллаж – это живая дизайн-среда. Коммерция и самый смелый дизайн с видимым удовольствием интегрируются друг с другом. Это явление можно назвать интернациональным трендом, где используются эстетические принципы Швейцарии 60–70-х гг. XX века. Оно отличает их от мировой практики, которая в большинстве своем практикует фокус-группы и создает потребительский дизайн, но продает его под ключевым словом «экспериментальный» [4].

В голландском графическом дизайне цифровые технологии занимают лидерские позиции. Типограф, иллюстратор, аниматор, графический дизайнер Макс Кисман был в числе первых, кто применил их в журнальном дизайне,

типографике и рисунках в середине 1980-х гг. Кроме живописи, арт-проектов и инсталляций, он перевел в цифровой вид несколько шрифтов для берлинской компании FontShop, разрабатывая персональный стиль «визуального графического символизма и иконографии». Оригинальная стилистика пиктографического стиля мастера, совмещение шрифтов и фотографических изображений с рисованными элементами и силуэтными аппликациями делает решение креативным в плакатной графике. Эксперименты и разработки со шрифтами Ноордзей (Gerrit Noordzij) актуальны в голландском графическом дизайне. Сегодня Королевская академия искусств предлагает магистерский курс «Шрифт и медиа», в котором шрифтовые композиции с изобразительными графическими элементами, используя цифровые технологии, создают уникальные арт-объекты в коллажной технике.

Интересные результаты в технике цифрового коллажа демонстрирует аргентинская художница Лариса Хайли Агуадо. Коллажи Агуадо типичный «гибридный дизайн», который объединяет фотографии, иллюстрации, реальные материалы и элементы графического дизайна, чтобы сформировать сюрреалистические, удачно решенные композиции. Путем присоединения неодушевленных предметов в человеческие тела или размещения ретро мебели в картины природы Агуадо создает произведения, которые, эстетически привлекательны, могут рассматриваться как самостоятельные объекты или использоваться в других направлениях дизайна. Под влиянием ее многогранной карьеры участие в крупных проектах музыкальной индустрии, модных кампаниях, создании киноплакатов и телевизионных роликов, творчество Агуадо очень многогранно, представляет разнообразный характер ее коллажей и, несомненно, передает ее изобретательское воображение и взгляд на дизайн [5].

Коллажи – это произведения искусства, которые объединяют различные элементы для создания нового целого. Часто эти отдельные элементы кажутся несовместимыми. Цифровой коллаж – компьютеризированное продолжение техники изобразительного искусства. Из компьютеризированного искусства вырисовывается сложный, ярко окрашенный картинный взрыв. Цифровые коллажи не имеют носителя и, следовательно, генерируют чистые и нелинейные цвета на экране. Поэтому цвета особенно яркие и интенсивные в цифровых коллажах ближе к поэзии, чем к живописи, цифровой коллаж предлагает даже непрофессиональному художнику возможность открыть для себя творческие, ассоциативные свойства собственного ума, используя компьютерные программы. Зеркальное отражение ассоциативной мысли и эмоциональной чувствительности в цифровом коллаже позволяет сохранить рисунок, играть с текстом, использовать любые материалы: реальные и

имитацию. Все это воплощается в различной стилистике от жесткого иконоборчества стиля дада (Рауль Хаусманн, Ханна Хех) – до элегантных прихотей детских книг (Беатрис Alemagna, Эрик Карл).

Благодаря новым технологиям печати характерный блеск цифровой фотографии может быть изображен на холсте и цифровой плакат почти достоверно может передавать цвета, имитируя фактуры. Даже больше, чем традиционные коллажи, компьютерное искусство выглядит как когерентная сущность благодаря тонким методам цифровой обработки изображений. Компьютеризированное искусство достигает максимально возможной естественности в коллажах именно через сложные цветовые эффекты и фактурность, что даёт практически безграничную свободу художнику и добавляет популярности в использование цифровых коллажей в виде арт-постеров в различных формах дизайна.

Список использованных источников

1. Демченко А. И. Коллаж и полистилистика. От экспериментов авангарда в общехудожественное пространство. Саратов, 2015. 43 с.
2. Метцгер Фил. Вырази свои замыслы в коллаже // Художественный совет. 2003. № 6 (34). С. 34–38.
3. Тамулевич С. В. Цифровой коллаж в пространстве постмодернизма: истоки и типология // Новые идеи нового века: Материалы международной научной конференции ФАД ТОГУ. Т.1. Хабаровск. 2014. С. 369 –376.
4. Хеллер Стивен, Чваст Сеймур. Эволюция графических стилей. От викторианской эпохи до нового века. М. : Студия Артемия Лебедева, 2015. 320 с.
5. Larissa Haily Aguado URL: <http://www.larissahailyaguado.com> (дата обращения 21.11.2017)

ISSN: 2500-4212. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 67083 от 15.09.2016
Научное обозрение. Раздел I. Научные исследования. 2018. №1. ID 80

Bykova Ekaterina

*PhD in Art, associate Professor, Department of cultural studies and sociology,
Vyatka state University, Kirov*

DIGITAL COLLAGE: ART POSTERS WITH UNLIMITED POSSIBILITIES

On the basis of technological features and creative approaches made the classification of digital collage. Complex levels of meaning through editing and layering of textures displays the art of collage to the level of the multifunctional product. The range of styles in the art of collage is huge from cubistic or modernist images to colourful, almost naive pictures. The attempt of forming the actual style through the use of technological innovations, creates new expressive means and allows to create individual style in various forms of design. The effect of "hybrid design" is embodied in the technologies of digital art. The basis of technology of digital collage using raster editors, working with layers, overlay of pixels, and gradient transparency, the combination of existing images or creating new elements, a harmonious fusion of object and illustration. The article considers tendencies of development of Swiss graphic design and work of Argentinian artist Larissa Haily Aguado.

Keywords: collage, digital art, montage, typographics, computer graphics, design.

© АНО СНОЛД «Партнёр», 2018

© Быкова Е. В., 2018

Учредитель и издатель журнала:

Автономная некоммерческая организация содействие научно-образовательной и литературной деятельности «Партнёр»

ОГРН 1161300050130 ИНН/КПП 1328012707/132801001

Адрес редакции:

430027, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ульянова, д.22 Д, пом.1

тел./факс: (8342) 32-47-56; тел. общ.: +79271931888; E-mail: redactor@anopartner.ru

www.anopartner.ru
"ПАРТНЁР"
ИЗДАТЕЛЬСТВО

ISSN: 2500-4212. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 67083 от 15.09.2016
Научное обозрение. Раздел I. Научные исследования. 2018. №1. ID 80

О журнале

- ✓ Журнал имеет государственную регистрацию СМИ и ему присвоен международный стандартный серийный номер ISSN.
- ✓ Материалы журнала включаются в библиографическую базу данных научных публикаций российских учёных Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).
- ✓ Журнал является официальным изданием. Ссылки на него учитываются так же, как и на печатный труд.
- ✓ Редакция осуществляет рецензирование всех поступающих материалов, соответствующих тематике издания, с целью их экспертной оценки.
- ✓ Журнал выходит на компакт-дисках. Обязательный экземпляр каждого выпуска проходит регистрацию в Научно-техническом центре «Информрегистр».
- ✓ Журнал находится в свободном доступе в сети Интернет по адресу: **www.srjournal.ru**. Пользователи могут бесплатно читать, загружать, копировать, распространять, использовать в образовательном процессе все статьи.

Прием заявок на публикацию статей и текстов статей, оплата статей осуществляется через функционал Личного кабинета сайта издательства "Партнёр" (www.anopartner.ru) и не требует посещения офиса.