

История возникновения техники коллаж и его виды.

Коллаж (от французского collage — приклеивание) — технический приём в изобразительном искусстве, заключающийся в создании живописных или графических произведений путём наклеивания на какую-либо основу предметов и материалов, отличающихся от основы по цвету и фактуре.

Коллажем также называется произведение, целиком выполненное в этой технике.

Коллаж используется главным образом для получения эффекта неожиданности от сочетания разнородных материалов, а также ради эмоциональной насыщенности и остроты произведения. Коллаж может быть дорисованным любыми другими средствами — тушью, акварелью и т. д.

Коллаж — сравнительно молодое направление в искусстве. Оно детище прошлого бурного столетия, когда художники искали новые средства для выражения своих мыслей, чувств и настроений.

Техника коллажа дает широкий простор для творчества, поскольку для создания произведений можно использовать самые разные материалы — растения, краски, ткани, металлические детали и т. д. В искусстве коллажа применяются обрывки газет, фотографий, обоев, наклеиваются на холст куски ткани, щепки и т. п.

Считается, что первыми в искусстве технику коллажа применили Жорж Брак и Пабло Пикассо в 1910-1912 годах. Родоначальником коллажа считают французского художника-кубиста Жоржа Брака. В 1913 году он первым использовал оригинальный прием — наклеивание на картон полос окрашенной бумаги. А чтобы фактура бумаги получилась более эффектной, художник подмешал в краску песок.

Вскоре к нему присоединился единомышленник — великий Пабло Пикассо. В течение пяти лет они работали совместно. В дело шли клочки газет, обоев, плакатов, куски тканей, визитные карточки... В результате творческого поиска обнаружилось, что даже самые обычные материалы в сочетании друг с другом на специально подобранном фоне становятся необыкновенно выразительными.

Так был разработан 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.

Пик популярности и у нас в стране, и за рубежом переживает и такое направление в искусстве коллажа, как флористический коллаж. Наиболее известным представителем этого вида творчества является немецкий флорист Фридрих Раффел, которому принадлежат необыкновенно выразительные произведения.

Флористические коллажи создают главным образом при помощи природных материалов — засушенных листьев, цветков, стеблей и т. д. Конечно, работы, выполненные в этом ключе, мало похожи на коллажи художников XX столетия.

Однако в их основе все те же приемы: на живописный фон наклеивают элементы, различные по цвету; форме и фактуре.

Картины, созданные с помощью засушенных растений, порой напоминают гербарий, однако более сложные работы, выполненные с соблюдением правил построения композиции, могут представлять собой настоящие произведения искусства.

Флористический коллаж от гербария прежде всего отличает правильно подобранный фон, который взаимодействует с расположенным на нем материалом по определенным законам. Насколько удачным получился фон, настолько удачным будет и коллаж в целом. А законченность композиции придают различные аксессуары: фигурки животных, насекомых, бижутерия, тесьма, кусочки тканей и т. д.

Все идет в ход. Жемчужины и пара медных монет могут оказаться теми акцентами, которые сделают работу завершенной.

На красоту засушенных растений люди обратили внимание давно. Стенная роспись в одном из фиванских храмов, находящемся на территории современного Египта, считается самым древним гербарием, пусть и несколько своеобразным. Этот культурный памятник, датируемый 1450 годом до н. э. донес до нас изображения 275 различных растений!

Более двухсот лет путешественники и ученые-ботаники, изучая растительный покров земли, собирают гербарии, потому что одни словесные описания и рисунки не дают полного представления о растениях. Однако материал, предназначенный для сухого научного исследования, мало подходит или не годится вовсе для создания флористического коллажа — при высыхании цветки и листья нередко теряют естественную окраску.

К тому же растения, высушенные, как для гербария, методом прессования, становятся хрупкими. Чтобы дизайнеры могли беспрепятственно творить круглый год и воплощать все свои замыслы, им на помощь пришла индустрия производства сухоцветов, обеспечивающая прочным, пластичным, эффектным растительным материалом. Растительный материал несложно заготовить и самим.

Основные стили коллажей.

Что можно изобразить в коллаже? Буквально все, что волнует, что любимо, что дорого. Коллаж, как и живописное полотно, — это воссоздание только небольшой части картины жизни, которая не имеет границ. И чем больше художник видит, слышит и запоминает, чем богаче его фантазия, тем

значительнее творческие находки. Однако при всем многообразии мотивов и сюжетов флористические коллажи можно условно подразделить на четыре стиля.

Четыре основных стиля коллажа:

- *Пейзажный*
- *Вегетативный*
- *Декоративный*
- *Формо-линейный*

В каждом стиле — свои средства художественной выразительности, свои приемы, свои особенности.

Пейзажный стиль

В коллажах пейзажного направления изображают природу (лес, горы, море и т. п.) и природные явления (грозу, ветер, дождь и т. п.). В коллаже-пейзаже можно передать красоту, приметы какого-либо времени года или суток. Флорист должен так подобрать материал и так поработать с ним, чтобы зритель, глядя, например, на композицию из небольших монетных листьев, не сомневался, что перед ним могучие вековые деревья.

Вегетативный стиль

Этот стиль очень близок к пейзажному: и там и там дают картину природы. Однако в работах вегетативного направления акцент делают на изображении жизни растений, именно они становятся главными героями флористического произведения.

Автор должен хорошо чувствовать сам и уметь передать зрителю красоту листьев, стеблей, изысканность форм цветков и их окраски. Картина должна быть очень правдоподобной, узнаваемой.

В вегетативном коллаже растения показаны сами по себе, они не служат для отображения явлений природы. Если на фон — небо с облаками — наложить тонкие, эффектно изгибающиеся стебли злаков с красивыми метелками, необычайно радующее, веселое соцветие укропа, похожее на легкий зонтик, — это, скорее всего, пейзаж.

А если к более простому фону, не изображающему ничего конкретного, представляющему собой просто приятные для глаза цветные пятна, приклеить листья и цветки, стебли же нанести штрихами при помощи кисточки с краской, то это будет вегетативный коллаж. Правда, следует признать, что граница между этими двумя стилями бывает довольно условной.

Декоративный стиль

Сюжеты коллажей этого стиля фантазийные. Главное — оригинальная идея. А воплощают ее при помощи ярких, выразительных элементов и красочного фона. Зритель, глядя на подобный коллаж, старается отгадать настроение автора, его замысел. Работа в декоративном стиле должна пробуждать чувства, воспоминания, ассоциации. Такого рода произведения требуют от автора новых интересных идей, красивых сочетаний цветов, радующих глаз, и, конечно, безупречной техники исполнения.

Формо-линейный стиль

Название стиля говорит само за себя. Основную нагрузку несут выполненные из флористического материала геометрические фигуры — круг, ромб, квадрат, треугольник и т. д., а также линии. Фон также может представлять собой сочетание геометрических фигур.

С чего же начать? Какие первые шаги в своем творчестве должен сделать коллажист, чтобы его не постигло разочарование? Начинать надо с поиска темы. «О молодой художник! Ты ждешь сюжета? Но сюжетом может быть все! — восклицал Э. Делакруа. — Сюжет — это ты сам, это впечатления и чувства, которые ты испытываешь, глядя на природу...» Оглянитесь вокруг — идеи для ваших будущих коллажей находятся рядом, нужно только разглядеть их. Поняв, что будет основой вашего сюжета, решите, как вы хотите преподнести его: реалистично или фантазийно? Это поможет выбрать стиль. Потом переходите к практической части.

Советы по организации работы

Чтобы созданный вами флористический коллаж оправдал ваши ожидания, чтобы вы могли назвать его удачным, в работе необходимо придерживаться ***определенных правил, определенной последовательности действий***. Потом, с приобретением опыта, вы будете им следовать автоматически.

Если при взгляде на дивный цветок или экзотической формы лист, причудливо изогнутую ветвь или переливающееся перо заморской птицы вас не посетило вдохновение, которое сразу подарило бы вам видение сюжета, создавайте коллаж пошагово. В общих чертах это выглядит так: сначала разрабатывают эскиз, потом делают фон (в нашей практике он по преимуществу живописный), затем наполняют его флористическим материалом. Но в любом случае прежде всего должен появиться замысел. Он — основа основ. Без глубокой волнующей мысли ничего не получится. Потом следует предварительная подготовка — и непосредственно процесс создания коллажа. Этапы всей работы выглядят так.

Подумайте о теме своей работы. Тема — это то, что хотел сказать художник. Решите, как вы выразите свое отношение к ней — так вы определите идею произведения, уточните свой замысел. Например, вы хотите создать коллаж на тему осени. Какая она для вас? Что в ней вы любите больше всего? Может

быть, бабье лето, когда еще пригревает теплое солнышко и деревья стоят в многоцветье осенней листвы? А может быть, вам нравится время, когда осень подходит к концу и уже морозная зима на пороге, когда природа готовится погрузиться в грусть и покой?

Одну и ту же идею можно воплотить в различных стилях, поэтому подберите наиболее подходящий для себя. Допустим, вы хотите создать коллаж под названием «Порыв». В пейзажном стиле решение, возможно, будет таким: вы покажете дерево, склоненное под сильным порывом ветра, сорванные листья, уносимые этим порывом вдаль. Фон — темное небо, на котором сквозь тучи пробивается одинокий лучик солнца. Тот же коллаж в декоративном стиле требует создания иллюзии движения, стремительного и резкого.

Переплетение удачно подобранных и верно расположенных мазков красок и флористического материала поможет донести замысел до зрителя.

Сделайте эскиз: это может быть и просто набросок в произвольном масштабе, и разработка в формате будущего коллажа. Эскиз наглядно покажет, где будут находиться все элементы композиции. Помните о перспективе и равновесии.

Определите, нужен ли вам живописный фон. Если нет, то что его заменит. Для создания живописного фона, если вы отдали предпочтение ему, выберите краски, подготовьте соответствующую бумагу и т. д.

Сделайте несколько вариантов фона. Так вы сможете не только выбрать наиболее удачный, но и сэкономить краску. Оставшиеся заготовки могут пригодиться в другой раз.

Когда выполненный фон подсохнет, подберите флористический материал, исходя из того, что одни элементы фактурой, формой и цветом должны подчеркивать другие, дополнять и оттенять их.

Используйте разнообразный материал. С другой стороны, умейте вовремя остановиться, чтобы не замусорить работу.

Далее вы приступаете к наклеиванию декоративного материала. Пользуйтесь только хорошо разогретым пистолетом, иначе, прикладывая дополнительные усилия к кнопке инструмента, вы можете сломать его. Держите пистолет в правой руке, осторожно надавите на кнопку, чтобы не вылилось слишком много клея.левой рукой слегка приподнимайте материал и постепенно, шаг за шагом, приклеивайте элементы коллажа. Совмещая различные материалы, накладывая их друг на друга (а не просто укладывая рядом), объединяя элементы в единое целое с фоном, его красками и фактурой, вы можете получить необыкновенный результат.

А что касается коллажа, в основную часть которого вы можете поместили поразивший ваше воображение цветок или лист, то подобные композиции тоже строятся по определенным правилам. Неповторимость формы, фактуры, наконец, уникальную декоративность главного элемента должен подчеркнуть

фон. Цветовое решение фона должно быть таким, чтобы он не играл, что называется, первую скрипку, а был достойной оправой главному флористическому элементу композиции. Однако фон может служить не только дополнением. Если его сделать контрастным, он станет более активным, но при этом опять же усилит впечатление, производимое материалом, находящимся в самом центре внимания. Правильный выбор фона — очень важный момент, однако прежде надо определиться, на какой основе будет выполнен коллаж.