

Искусство фотоколлажа

Введение

Если мы мысленно перенесемся в прошлое и вспомним беззаботные школьные времена, то наверняка сможем воскресить в памяти такие внеклассные забавы как создание цветастой стенгазеты-коллажа. Тогда, классе в пятом, этот процесс казался особенно увлекательным - из множества ярких фотографий и журнальных вырезок составлялись целые истории, рассматривать которые можно было часами.

Что изменилось с тех пор? Дети давно выросли, а традиция по созданию коллажей сохранилась. Претерпел изменения лишь сам способ их изготовления – на смену пестрым вырезкам, громоздкому ватману, жидкому клею и острым ножницам пришли персональный компьютер и специально разработанный софт.

С развитием современных технологий все большую популярность стал приобретать фотоколлаж из цифровых фотоснимков. Фотоколлажами оформляют различные виды печатной и сувенирной продукции: книги, афиши, плакаты, дипломы, грамоты, открытки. Они также нашли себе применение и в электронных презентациях, и в фирменных заставках/логотипах – все это позволяет выгодно представить компанию деловым партнерам и потенциальным клиентам. Таким образом, коллаж вышел далеко за пределы детского творчества и начал фигурировать уже как один из эффективных инструментов продвижения бизнеса.

Где и как зародился коллаж, как менялись представления о нем с течением времени, какие виды и сферы применения коллажей существуют, а самое главное - как создать его самостоятельно с помощью графического редактора - обо всем этом и многом другом вы узнаете из этой книги!

1. Фотоколлаж как искусство

1.1. Что такое фотоколлаж

Само слово «коллаж» пришло к нам из мелодичного французского языка, и означает оно не что иное как «приклеивание». Отсюда следует, что коллаж - это изобразительный прием, основанный на создании картины или графического произведения путем приклеивания на полотно

различных плоских или объемных материалов. В качестве таких материалов могут использоваться как фотографии или вырезки из газет, так и проволока, дерево, веревки и т.д. Все целиком зависит от задумки автора и наличия под рукой необходимых приспособлений.

Всего принято выделять два типа коллажа – конкретный и абстрактный. Конкретный тип, исходя из названия, подразумевает наличие в композиции конкретных вещей и фрагментов. Зритель ясно понимает, что изображено на картинке. Абстрактный стиль – полная ему противоположность. Смысл такого коллажа уловить сложно, но в большинстве случаев он так или иначе связан с законами бытия, окружающим миром и прочими философскими аспектами, интересующими в основном художников-сюрреалистов.

Фотоколлаж – одна из наиболее популярных разновидностей классического коллажа. В данном случае целью является создание креативной композиции из фотографий, размещенных причудливым образом по отношению друг к другу. Искусство фотоколлажа развивалось параллельно с искусством фотографии - именно поэтому в наше время эту услугу можно увидеть в прайс-листе практически каждого фотосалона.

По концепции коллажу ближе всего аппликация. Она применяется с целью усиления выразительных возможностей при помощи всяческих подручных средств - газет, тканей, и пр. В чём-то ему родственны и другие виды творчества, например фотопаззлы и клипарт.

В основе современного фотоколлажа, как правило, лежит добавление одного или нескольких объектов на фотографию, а также замена фона, наложение рамки и тому подобные манипуляции.

1.2 История возникновения фотоколлажа

Для начала немного окунемся в прошлое и проследим эволюцию коллажа.

Согласно многочисленным источникам, техника коллажа была изобретена французским художником и скульптором Жоржем Браком в 1910 году. Примерно в то же время свои первые коллажи создал

легендарный Пикассо. В поисках радикально новых способов создания картины, Брак и Пикассо начали внедрять в свое творчество фрагменты газет, этикетки от бутылок и вообще все печатные материалы, которые только можно было найти. Никому и никогда до этого не удавалось в рамках одного полотна столь правдоподобно соединить «реальный мир» и творческую иллюзию. Благодаря усилиям двух великих мастеров, с годами коллаж стал характерной особенностью живописи синтетического кубизма.

Позднее эта техника начала использоваться итальянскими футуристами Карло Кара и Джино Северини, а затем - дадаистами Куртом Швиттерсом и Хансом Арпом. Ханс Арп хаотично разбрасывал элементы будущего коллажа по предназначенной для него поверхности, после чего приклеивал их. Именно так он хотел подчеркнуть элементы случайного, которые, по его мнению, были более присущи жизни, нежели искусству.

Курт Швиттерс стал первым художником в истории, который работал исключительно в технике коллажа, продолжая, таким образом, заложенные до него традиции. Однако в отличие от своих предшественников он расширил сферу

используемых для коллажей материалов и предметов, смешивая воедино на одном полотне обрывки бумаги, автобусные билеты, этикетки, купоны и т.п. Эти своеобразные композиции он окрестил «merz bild».

Безусловно, наибольший вклад в развитие коллажа по сравнению с другими направлениями искусства внес сюрреализм. Во многом ориентируясь на случайные эффекты, сюрреалисты изобрели «коллаж наоборот» - «деколлаж», получавшийся в результате отрывания частей от уже готового коллажа. Также художники пробовали совмещать коллаж с «фроттажем» - рисунком, который создавался путем протирания листа бумаги углем. Уголь, в свою очередь, при этом располагался на какой-либо грубой фактурной поверхности наподобие необструганного дерева.

Сюрреалисты воспринимали отсутствие связи между отдельными элементами коллажа по ассоциации с проявлениями подсознательного, которые они и стремились раскрыть. Так, стараясь подчинить форму и цвет образному содержанию композиций, Макс Эрнст вырезал гравюры из старых научных каталогов и пытался соединить их в нечто, напоминающее кошмарный сон.

Во второй половине XIX века большой интерес к коллажу стали проявлять и многие фотохудожники. Уже в то время постепенно начала использоваться комбинированная печать для улучшения и украшения изображений. Но лишь в XX веке неизведанный доселе жанр достиг своего расцвета. В Германии Х. Херцфельд создал направление плакат-памфлет. По его мнению, коллажи

должны состоять из фотографий с обязательным текстовым сопровождением.

В 50-х годах возможности фотоколлажей значительно расширились благодаря усилиям американских фотографов Уэльсмана и Майклза. На исходе века искусство фотоколлажа стало широко использоваться повсеместно: начиная от периодических изданий и заканчивая театральными афишами.

Что касается России, то бурное развитие техника фотоколлажа получила в период конструктивизма, когда творили такие мастера как Родченко, Лисицкий и другие. Знаковыми фигурами того времени были В. Корецкий и А. Житомирский, создававшие неповторимые плакаты и листовки. В 1983 году вышел в свет альбом Житомирского, где он освещал тонкости данного художественного направления на примере своих работ.

2. Основы создания фотоколлажа

2.1. Выбор темы коллажа

Перед тем как приступить к реализации фотоколлажа, необходимо определиться с его темой и настроением, а также впечатлением, которое он должен оказывать на зрителя. Цель может быть разной –

Искусство фотоколлажа

отразить важное событие в жизни, увлечения или хобби, сделать приятный сюрприз родным людям и т.д. В зависимости от того события, к которому вы хотите приурочить композицию, она может быть праздничной или грустной, романтической или философской, официальной или шутливой.

Итак, на какую тему мы можем изготовить коллаж?

Это может быть:

1. Праздничный коллаж (день рождения, юбилей, 8 марта)
2. Свадебный коллаж (день бракосочетания, годовщина свадьбы)
3. Зимний коллаж (Новый Год, Рождество)
4. Коллаж-воспоминание (детство, юность)
5. Коллаж о школьной или студенческой жизни
6. Коллаж-путешествие (кадры из путешествия в другой город или страну)
7. Романтический коллаж (день всех влюбленных, личная дата)
8. Коллаж-розыгрыш
9. Коллаж о животных
10. Детский коллаж (новорожденному, дошкольнику, первокласснику)

Этот список, естественно, можно и нужно продолжать. Если вы серьезно решили подойти к созданию коллажа и планируете подготовить сразу несколько композиций на разные темы, первоначально стоит составить список идей и выбрать из них самые интересные.

2.2. Выбор программы для создания коллажей

Как мы выяснили, фотоколлаж - это художественная техника, согласно которой изображение «склеивается» из множества фрагментов посредством их наложения на основной фон. Мы также упоминали о том, что до появления компьютеров и развития цифровых технологий коллажи изготавливались при помощи обычной бумаги, ножниц, клея, и

Искусство фотоколлажа

собственно, самих изображений или картинок.

Нынешний век позволяет нам скачать себе на ПК тот или иной графический редактор и с его помощью создать фотоколлаж в течение пары минут. Однако на бумаге все намного проще, нежели в диалоговом окне специальной программы, ведь далеко не каждому человеку под силу самостоятельно освоить предлагаемый софт. Дети вряд ли разберутся без участия взрослых, а люди старшего поколения попросту не привыкли работать на машине. К сожалению, даже при великом разнообразии программного обеспечения на любой вкус, выбрать наглядное и в то же время недорогое оказывается нелегко.

При использовании всемирно известной программы для обработки изображений Adobe Photoshop потребуются, прежде всего, навык работы со слоями, а также умение грамотно применять различные типы смешивания, размытки и наложения. Таким образом, применив к цветной фотографии специальные фильтры изменения цвета, можно добиться неестественных оттенков у вполне обычных объектов, тем самым сконструировав некий фантастический мир с фиолетовыми деревьями или оранжевой травой.

Обычно в совершенстве подобными программами владеют разве что дизайнеры и профессиональные фотохудожники, но как же в таком случае быть обычному пользователю, обладающему лишь начальными навыками работы на ПК?

Мы рекомендуем в данной ситуации не отчаиваться и серьезно подойти к выбору компьютерного софта. Вот несколько простых принципов, на которые следует опираться:

Искусство фотоколлажа

1. В первую очередь, этот софт должен быть легким в освоении – обладать понятным интерфейсом, справочной системой и, что немаловажно, оперативной технической поддержкой.
2. Выбранный продукт должен быть недорогим, ведь, как известно, высокая стоимость – еще не признак качества.
3. Приложение должно обладать всеми базовыми функциями по назначению + парой-тройкой полезных дополнений.
4. Целесообразно подобрать программу отечественного производителя, поскольку не все владеют английским языком.

Специализированная разработка от компании AMS Software «ФотоКОллаж» подходит по всем обозначенным нами пунктам (скачать ее вы можете на официальном сайте - <http://fotocollage.ru/>). Эта удобная утилита содержит обширный каталог опций и позволяет быстро создать коллаж на любую интересующую вас тему.

Для обеспечения более комфортной работы программа предлагает сотни готовых шаблонов оформления. Благодаря богатому выбору макетов вы сможете подготовить коллаж на все случаи жизни - свадебный, поздравительный, детский, новогодний и др. Каждый шаблон имеет свой уникальный

дизайн, который можно всегда отредактировать по собственному желанию.

В целях дополнительного украшения коллажа вы можете воспользоваться красочными масками и рамками. Кроме этого, редактор оснащен удобным модулем для добавления надписей и клипарта. Все это позволяет создать не просто красивую композицию из фотографий, а самое настоящее произведение искусства.

По окончании работы в программе предусмотрен удобный экспорт проекта в один из следующих форматов: JPEG, PNG, BMP, TIFF, GIF. Получившееся графическое изображение впоследствии может быть:

- распечатано в большом размере
- отправлено по электронной почте
- размещено на сайте

Если же вы планируете продолжить редактирование позже, проект достаточно сохранить в исходном варианте или добавить в коллекцию шаблонов.

Отличительной особенностью приложения является удобство печати - готовые макеты можно хранить в трех разрешениях: 96, 300 и 600 dpi. Также за вами остается выбор формата бумаги и принцип размещения изображений на листе для экономии печати.

«ФотоКОЛЛАЖ», помимо всего прочего, поможет вам в кратчайшие сроки подготовить:

- Красочный постер на стену
- Стильную заставку на рабочий стол
- Яркую поздравительную открытку
- Оригинальное приглашение на вечеринку/праздник

2.3. Техники и приемы, используемые в фотоколлаже

Как и любому другому творческому направлению, фотоколлажу присущи характерные приемы работы, каждый из которых по-своему уникален и специфичен.

- ✓ Наложение одной фотографии на другую

Довольно стандартная схема выполнения коллажа: как правило, на заранее подготовленный макет просто-напросто наслаиваются разнообразные изображения. Они могут располагаться по часовой стрелке, вертикали или диагонали, группироваться или идти парами. Один снимок может

повторяться, возникать из-под другого или аккуратно примыкать к нему. Если в качестве фона используется фотография, главный объект которой находится в центре, остальные картинки можно распределить вокруг него по кругу. Так часто делают в случае с детским коллажем – выбирается изображение лица ребенка крупным планом, в то время как оставшуюся часть коллажа занимают более мелкие картинки, на которых он играет или проводит время с мамой и папой.

✓ Составление паззла из беспорядочного набора фотографий

Этот прием широко распространен в графическом дизайне – его также называют мозаичным фотоколлажем. Принцип действия состоит в следующем: выбирается заглавная фотография, которая и будет служить паззлом, а также множество картинок, которые будут этот паззл составлять. Далее все фрагменты фотомозаики будут упорядочены по цвету и размеру в точном соответствии с исходным изображением, в результате чего получится полноценная композиция, состоящая из мелких кусочков.

✓ Совмещение нескольких фотографий в одно целое

Один из наиболее привычных методов создания любого коллажа – простое заполнение макета изображениями до упора. Желательно подбирать каждый кадр небольшого размера - чем больше фотографий войдет, тем интереснее будет разглядывать их в конечном итоге. Большую роль также играет цветовая гамма фотоснимков. Чтобы они не сливались друг с другом и смотрелись ярко, следует исключить из поля зрения тусклые, засвеченные и неудавшиеся изображения.

3. Виды коллажей

3.1. Свадебный фотоколлаж

Свадьба – знаковый день в жизни любого человека. И хотя праздничные гуляния длятся совсем недолго, неизгладимые впечатления от счастливых моментов бракосочетания остаются на всю жизнь. Будущим супругам всегда хочется, чтобы их фотографии были самыми запоминающимися, поэтому свадебный

фотоколлаж как нельзя кстати подойдет для оригинального оформления нескольких сотен получившихся снимков. Он поможет разнообразить трогательные изображения молодых, впервые вступающих в брак.

Так как же сделать незабываемый коллаж на свадьбу? На самом деле ответов на этот вопрос очень много. Вот лишь некоторые рекомендации к созданию такого фотоколлажа.

- ✓ Нужно подобрать только самые красивые фотографии с торжества.
- ✓ Чтобы в дальнейшем работать с профессиональными снимками было легче и удобнее, рекомендуется уменьшить их размер и по необходимости преобразовать в другой формат.
- ✓ Если вы готовите сразу несколько коллажей на свадебную тематику, постарайтесь сделать каждый последующий непохожим на предыдущий. Композиции должны вызывать разные настроения –

романтическое, философское, игривое, восторженное и т.д.

- ✓ В соответствии с настроением, которое предполагается вызвать у зрителей, подберите шаблоны коллажей в специальном редакторе-

Искусство фотоколлажа

генераторе коллажей (например, в программе «ФотоКОЛЛАЖ»). Таким образом, более интимные фото (обмен кольцами, поцелуй, танец молодожен) можно поместить в соответствующие рамки с лепестками роз, сердечками и т.д. Фотографии более общего характера, к примеру, с непосредственного торжества в кругу семьи и друзей, лучше оформить шариками, фейерверками и прочими графическими украшениями.

- ✓ Смешанный вариант, сочетающий в себе сразу два вида коллажа, скажем, свадебный и коллаж-воспоминание, отлично разбавит представление об обычном свадебном коллаже со стандартным набором фото. Здесь суть состоит в том, чтобы снимки отображали эволюцию отношений влюбленных – с момента первых месяцев знакомства до долгожданного заключения брачного союза.
- ✓ Включите воображение по максимуму и не бойтесь экспериментировать. Придумайте сказочный сюжет свадебным снимкам – измените фон, добавьте оригинальные подписи и заголовки.
- ✓ Также не лишним будет прибегнуть к популярному в последнее время дизайну в стиле ретро. Обрамление фотографий старинными рамками однозначно вызовет особую ностальгию при просмотре.

То, какой именно коллаж вам нужен, зависит только от вас. При правильном выборе программного обеспечения и наличии богатой фантазии может получиться действительно потрясающая композиция. Готовый фотоколлаж можно будет смело ставить в красивую рамку или подготовить стильные приглашения на свадьбу, что будет особенно приятно гостям.

3.2 Коллаж из детских фотографий

Наблюдать за тем, как растет и меняется ребенок – истинное наслаждение для любых родителей. С самых первых дней жизни малыша заботливые мама и папа стараются запечатлеть практически каждый его шаг, ведь детство, как известно, бывает только один раз. Вспомните, сколько детских фотографий хранится в вашей семье – наверняка, спустя

годы, вы с улыбкой пролистываете старенький фотоальбом, вспоминая то беззаботное время.

Любой коллаж из фотографий является стильным дополнением к привычному интерьеру, а в детской комнате он смотрится особенно эффектно. Быть может, дома у вас на столе до сих пор стоит пара-тройка собственных детских снимков.

Поводов к созданию фотоколлажа из детских фотографий наберется великое множество. Это может быть:

- Выписка из роддома
- Первые шаги ребенка
- Первые игры и творческие эксперименты
- Прогулка на свежем воздухе
- Поход в зоопарк или кафе
- Выходные у бабушки с дедушкой
- Первый школьный звонок
- Увлекательная поездка в другой город или страну
- День рождения в кругу друзей
- Ребенок и домашние питомцы

Неважно, что конкретно изображено на коллаже – в любом случае такая композиция представляет особую ценность и обязательно станет приятным напоминанием о самых незабываемых мгновениях детства.

В процессе создания коллажа из детских фотографий возьмите

Искусство фотоколлажа

себе на заметку следующие аспекты:

- Продумывая замысел коллажа, можно пойти двумя путями. Во-первых, вы можете просто подобрать самые красивые и забавные кадры вашего чада, аккуратно разместить их на холсте и распечатать (или последовательно приклеить, если вы не используете компьютерный софт). Во-вторых, можно придумать сюжет и выбрать лишь те фото, которые максимально помогут его раскрыть, после чего выводить коллаж на печать или собирать вручную.
- Если большинство фотографий сделано на любительский, а не профессиональный фотоаппарат, не отчаивайтесь. Такие снимки будут выглядеть на коллаже не хуже высококачественных, особенно в формате А1 (841 x 594 мм).
- Советуем не пренебрегать основами композиции даже при создании такой, казалось бы, банальной вещи, как детский фотоколлаж. Внимательно следите за тем, чтобы используемые вами детали не «перегружали» макет и стилистически соответствовали друг другу.
- Рекомендуются для большего эффекта дополнить картинку веселыми подписями.
- Все дети мечтают быть хоть чуточку похожими на своих любимых мультипликационных персонажей: девочки – на Белоснежку, Русалочку, фею; мальчики – на Человека-Паука, Джека Воробья, робота.... Поэтому если вы делаете коллаж ребенку на день рождения и хотите произвести на него неизгладимое впечатление, научитесь мыслить, как он, и угадывать его желания. Представьте его восторг и удивление, когда на фото он увидит себя в образе воинственного пирата или супергероя? По возможности постарайтесь претворить мечту ребенка в жизнь.
- Коллаж из фотографий - это отличный сюрприз не только для ваших детей, но и для родственников. Бабушки, дедушки, дяди и тети однозначно по

достоинству оценят результаты вашего творчества.

Конечно, для того чтобы изготовить детский коллаж на компьютере, вам понадобятся готовые варианты оформления – в них нужно будет только добавить снимки вашего малыша. Сделать это позволит программа «ФотоКОЛЛАЖ» от AMS Software, в арсенале которой имеются десятки подобных шаблонов. В данном приложении можно не только свободно редактировать уже имеющиеся, но и создавать новые варианты дизайна.

3.3. Поздравительный коллаж

Когда у друзей, знакомых или родственников намечается праздник, мы начинаем ломать головы над тем, что им подарить. Среди наиболее часто

встречающихся идей подарков – яркий фотоальбом или рамка под любимую фотографию. Но по сравнению с поздравительным коллажем, пестрящим разнообразными снимками, все остальные варианты меркнут.

Подобные поздравления, составленные из тематических фото и распечатанные в виде плаката, стопроцентно понравятся любому, ведь такое не купишь ни в одном магазине. Кроме того, при наличии фотографий и необходимых подручных инструментов соорудить фотоколлаж не составит труда.

Условно поздравительные коллажи можно разделить на следующие группы:

- Коллажи на день рождения
- Коллажи на юбилей
- Коллажи на 8 марта и 23 февраля
- Коллажи на Новый год
- Коллажи на 14 февраля

- Коллажи на индивидуально значимые даты

Как и в случаях со свадебным и детским коллажем, у вас всегда есть альтернатива выбора – вы можете сделать композицию своими руками без использования современных компьютерных технологий, а можете прибегнуть к помощи специально разработанного программного обеспечения. Мы вкратце рассмотрим оба варианта.

1. Если вы делаете поздравительный коллаж вручную

Если вы располагаете свободным временем, то создание коллажа вручную станет для вас настоящим удовольствием. В качестве основы вам пригодится цветной картон (в особых ситуациях – ватман). Помимо фотографий того человека, которого вы собираетесь поздравлять, наполнить чистый холст можно абсолютно всем, что есть под рукой: бисером, нитками, кружевом, фольгой и т.д. Некоторые любят использовать старые, винтажные материалы, так как их приятнее держать в руках.

По сравнению с работой на ПК, такая деятельность довольно кропотливая, хоть в ней и нет ничего сложного. Сюжет

напрямую зависит от того события, к которому будет приурочена поделка, поэтому простор для фантазии безграничный. Главное в этом деле, как и в любом творческом процессе - не переборщить с наполнением, выдержать цвет и композицию.

2. Если вы делаете поздравительный коллаж на компьютере

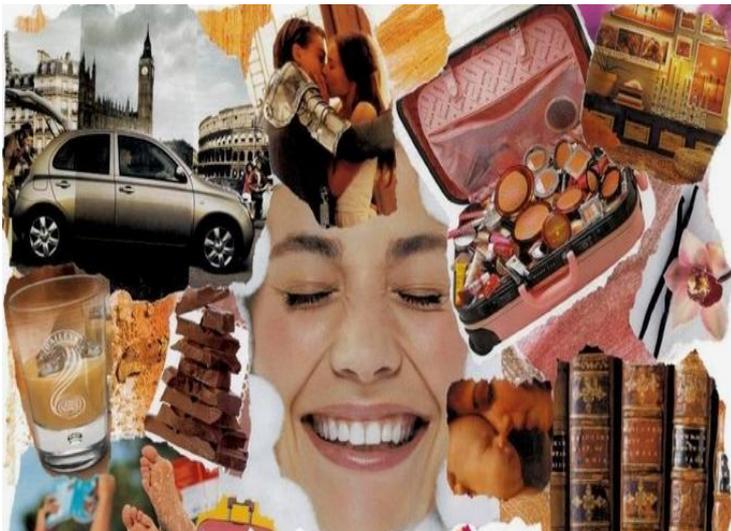
Для тех, кто ограничен во времени, не очень любит возиться с клеем, ножницами и прочими хэндмейд-приспособлениями, отличным решением будет создание фотоколлажа в программе на ПК. Подобные утилиты обычно содержат все необходимое для того, чтобы сделать запоминающийся коллаж высшего качества на любой праздник.

Искусство фотоколлажа

Коллаж желаний можно выполнить на обычной бумаге формата А3 или виртуальном макете редактора типа «ФотоКОЛЛАЖ» (о нем мы писали выше). Посередине листа/проекта расположите одну из своих самых лучших фотографий – желательно ту, где вы улыбаетесь. По краям поместите изображения, символизирующие ваши мечты. Если вы пользуетесь специальной программой, то сможете варьировать положение фотографий на листе и их размер, подбирая более выгодные сочетания.

При составлении коллажа желаний психологи советуют опираться на следующие правила:

1. Лист нужно поделить на зоны, соответствующие различным аспектам жизни: карьера, друзья, семья и т.д.
2. Каждой зоне надо придать определенную цветовую гамму.
3. Рядом с желаниями следует указать конкретное время, в течение которого они должны исполниться.

Ваш настрой также имеет решающее значение. Прежде всего, коллаж желаний нужно делать тогда, когда у вас хорошее настроение. Творческое время нужно провести с улыбкой и получить от этого максимальное количество удовольствия и радостных эмоций.

Сами желания можно разделить на несколько групп:

- Долгосрочные - для достижения этой цели понадобится больше, чем 6 месяцев. Например, квартира, дача, машина.
- Краткосрочные - цели, которые могут выполняться менее чем за полгода.
- Промежуточные - с помощью этой цели осуществляется долгосрочное желание. Например, если вам нужна машина, то промежуточным желанием будет определенный заработок для ее покупки.

Искусство фотоколлажа

При составлении желаний рассчитывайте время их предполагаемого осуществления рационально - от нескольких месяцев до трех-четырех лет. Готовый коллаж рекомендуется повесить на видное место в доме, чтобы он всегда был у вас перед глазами и настраивал на исполнение задуманного.

4. Применение фотоколлажей

4.1. Художественные коллажи

С развитием цифровых технологий и появлением инновационных графических редакторов методика создания фотоколлажей получила «второе дыхание». Сфера применения коллажей значительно расширилась: их используют для подготовки художественных композиций, афиш, плакатов и даже аватарок для социальных сетей. Сейчас мы рассмотрим наиболее актуальные варианты такого использования коллажей из фотографий.

Под понятием «художественный коллаж» принято понимать композицию из фотографий, представляющую собой законченное сюжетное произведение. Такие коллажи нередко выставляются на продажу в рамках различных тематических фотовыставок, а также используются в качестве украшения жилого помещения или офиса. При этом нельзя путать данную технику коллажа с поздравительными открытками и обоями для рабочего стола - в первую очередь, художественный коллаж выражает мысли и настроения автора.

По сложности исполнения такой фотоколлаж зачастую не уступает рисунку и требует определенных знаний в области живописи и графики. Необходимо не только грамотно подобрать материал, но и проследить за соответствием всех элементов друг другу.

Несколько практических советов,

изложенных ниже, являются руководством к действию как для опытных дизайнеров, так и для простых любителей творчества.

1. Профессиональные фотохудожники стараются как можно реже использовать одни и те же исходные изображения в своих композициях, так как они должны быть оригинальными для каждого отдельного коллажа.

2. При создании художественного коллажа предпочтительнее всего пользоваться стоковыми фото и рисунками, а также различным клипартом, но совершенно нежелательно применять фотографии, которые ранее уже подвергались графической обработке. Как правило, вырванные из контекста элементы плохо вписываются в новую картину. Именно поэтому герои полотен известных художников смотрятся в коллажах как минимум нелепо (конечно, если задумка изначально не носила комический характер).

3. Опытные художники советуют выдержать коллаж в едином стиле. Это значит, что нагромождение фотографий, клипарта, векторных рисунков и элементов живописи одновременно способно смазать общее восприятие. В связи с этим лучше добавлять изображения одного типа.

4. Если элемент находится не на своем месте, то это видно сразу, и это может испортить даже самое гениальное произведение. В поисках других элементов коллажа, в голову наверняка придут более интересные идеи и мысли.

5. Единство стиля подразумевает использование в работе только тех приемов, которые будут направлены на приведение композиции к законченному виду. Иными словами, если основная мысль фотоколлажа – создание экзотического или волшебного образа девушки

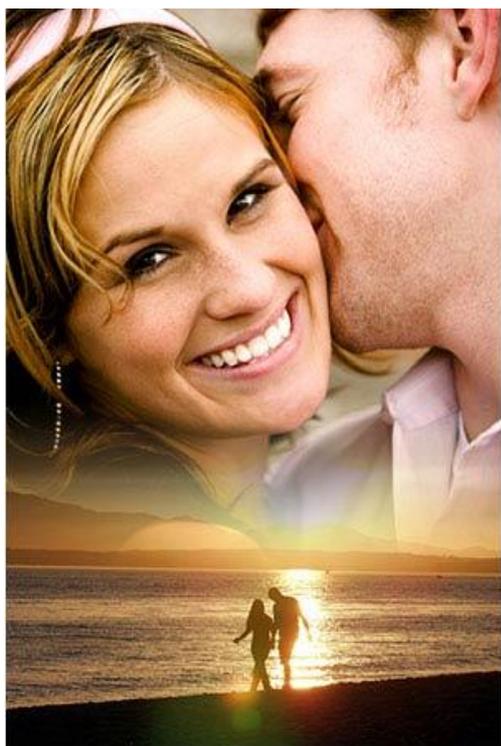

, не стоит размещать ее фото в длинном вечернем платье на фоне тропического леса. Таким образом, можно добиться лишь абсурдности изображаемого, в то время как гармония и целостность не будут выдержаны.

6. Правильное освещение играет важную роль не только при студийной фотосъемке, но и при работе над фото проектом типа художественного коллажа. Следует помнить, что от источников света исходит свет, а от предметов, на которые он распространяется, падает тень в противоположную сторону от источника света. Нарушение этого принципа может моментально перечеркнуть даже самую аккуратную работу.

7. Каждый элемент, добавляемый в полотно, вносит дополнительную смысловую нагрузку в общую картину. Поэтому настоятельно рекомендуется избегать лишних элементов, перебивающих основной смысл работы. Даже если коллаж посвящен празднованию Нового Года, не стоит «наряжать» елку всем подряд по принципу «лишь бы блестело».

Проработка идеи будущего произведения всегда вызывает гораздо больше трудностей, нежели сам рабочий процесс. Посвятив некоторое время креативным размышлениям о том, что и как лучше изобразить на холсте, можно вполне создать оригинальную и интересную фотокомпозицию.

Искусство фотоколлажа

4.2. Коллажи-постеры

Сфера применения коллажей ни в коем случае не ограничивается только художественными композициями. В обиход уже давно вошли постеры, которые все чаще составляют конкуренцию привычным фотоколлажам.

В переводе с английского «poster» - афиша, объявление, плакат. В повседневной жизни постер – это художественно оформленный плакат, который используется в основном для декоративных целей. Современным дизайном это определение трактуется как

«сведенное в четкую визуальную формулу сообщение, предназначенное современнику для выводов и конкретных действий». Мы ежедневно видим постеры на улице – с ближайших столбов, стен и дверей нам всегда улыбаются известные актеры, музыканты, спортсмены или политики, рекламируя свой новый фильм, концерт или проект.

Постеры призваны не только проинформировать людей о каких-либо мероприятиях, но и заинтересовать их, сделать так, чтобы каждый проходящий мимо афиши человек обязательно посетил рекламируемое шоу. Именно поэтому в задачу любого дизайнера входит разработка уникального, яркого и продаваемого макета, способного привлечь публику с первого взгляда.

Постеры, как правило, печатаются на бумаге крупного формата, и сопровождаются кратким текстом агитационного, рекламного или учебного характера.

Особенности постера:

- Он должен быть виден как вблизи, так и на расстоянии
- Он должен быть понятным и не содержать трудновоспроизводимых слов/элементов
- При создании постеров часто используется художественная метафора
- В процессе работы над постером применяются разномасштабные фигуры
- Иногда на постерах изображают несколько событий, произошедших в разное время и в разных местах, но объединенных общей идеей
- Для постеров характерно контурное обозначение предметов
- Для текста постера важным является шрифт, его расположение и цвет
- Нередко фотографии сочетаются с рисунком или живописью

Искусство фотоколлажа

Исходя из своего двойного названия, коллаж-постер – это оригинальная смесь красочного настенного постера (плаката) с ярким коллажем из фотографий. Он может быть посвящен какому-либо человеку, событию или явлению. При создании постера решающую роль играет известный литературный прием - художественная метафора.

Общая технология создания коллажа-постера на компьютере выглядит так:

1. Сначала нужно подобрать красивые и качественные фотографии, которые будут использоваться в коллаже. Помните о том, что при распечатке готового постера, например, на листе А4, фотография с небольшим разрешением будет смотреться не самым лучшим образом. В связи с этим не стоит забывать о качестве выбираемых снимков.

2. Следующий этап работы – это оформление композиции. В отличие от обычного коллажа, постер являет собой художественное произведение, а, значит, его дизайн приобретает приоритетное значение. Максимально ответственно подходите к выбору его оформления. При необходимости воспользуйтесь рекомендациями тематической литературы или советами профессиональных фотохудожников.

3. Если вам удалось создать коллаж-постер, самое время позаботиться о том, в каком виде вы хотите его напечатать. Для печати готового постера идеально подойдет любой формат от А4 до А2. Чем больше будет его разрешение, тем зрелищнее он будет смотреться и тем большее впечатление произведет на окружающих и тех, кому предназначен.

Коллаж-постер из фотографий поможет разбавить скучный интерьер вашей квартиры или офиса, а также станет весьма оригинальным подарком для ваших друзей и близких. Такую композицию можно сделать самостоятельно при помощи графического редактора или заказать в профессиональной фотостудии, потратив на это энное количество времени и средств.

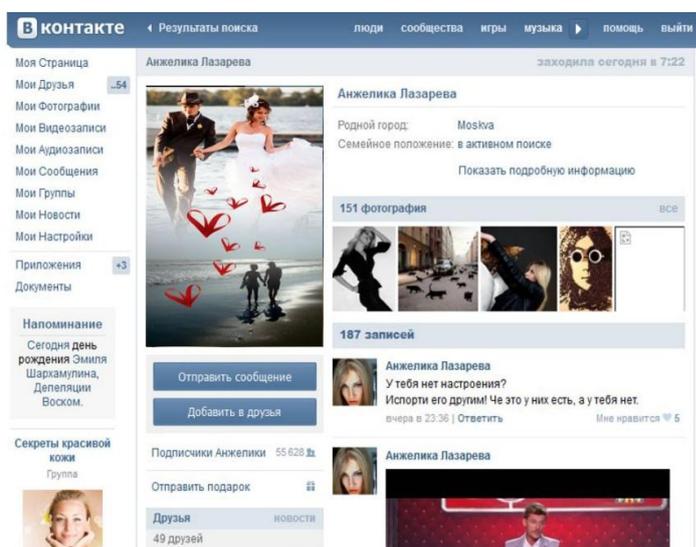
В программах типа «ФотоКОЛЛАЖ» содержатся десятки готовых шаблонов оформления различной тематики, включая свадебные, детские, новогодние и другие. Каждый из них можно редактировать на свой вкус или вовсе создать коллаж «с нуля», используя лишь собственную фантазию.

4.3 Коллажи для интернет-сайтов и социальных сетей

Любое художественное произведение – это способ авторского самовыражения. Выше мы уже говорили о том, что коллаж как вид искусства встречается практически повсеместно – и в быту, и в рекламе, и во многих других разноплановых сферах жизнедеятельности. А вы когда-нибудь задумывались о том, какую роль коллаж играет в социальной жизни? Если нет, то сейчас мы постараемся это выяснить.

Прежде всего, коллажами пестрят многочисленные интернет-сайты. Убедиться в этом легко: стоит лишь зайти на официальный сайт какого-либо магазина или предприятия. Без красочных картинок, иллюстрирующих тот или иной товар, не обходится сейчас ни один интернет-прилавок – будь то магазин игрушек или автозапчастей. В данном случае коллажи являются непосредственной частью рекламной компании, которую ведут конкретные веб-ресурсы. Коллажи привлекают внимание посетителей и помогают превратить потенциальных клиентов в покупателей, деловых партнеров, спонсоров и т.д.

Примерами наиболее часто встречающихся интернет-коллажей могут быть картинки с наклейками «-50%» или «Лучший товар месяца», которые располагаются на главных страницах сайтов или в разделах с продукцией/предложениями услуг. Графические бирки, ценники и прочие элементы обычно рисуются вручную и

полностью зависят от фантазии дизайнера.

Искусство фотоколлажа

Социальные сети – еще одна удобная и просторная рабочая площадь для создателей коллажей. Здесь можно выделить:

1. Коллажи на социальную тематику, выложенные в популярных блогах и живых журналах
2. Коллажи из фотографий, размещенные в качестве главной фотографии (аватара) профиля в социальных сетях типа Вконтакте, Facebook и т.д.

Оба эти вида широко распространены и имеют массу поклонников среди пользователей различных возрастных групп. Коллажи социальной тематики создаются любителями и профессионалами с целью пробудить общественный интерес к определенной проблеме, к примеру, курения, расизма, коррупции и т.д. Многие порталы даже устраивают конкурсы с призами на самый лучший социальный коллаж – работы участников и победителей таких соревнований можно легко обнаружить на просторах сети.

Отдельного внимания, безусловно, заслуживают популярнейшие социальные сети. Людям хочется поставить на свою страницу самую яркую и необычную фотографию, чтобы заработать множество «лайков» от друзей. Для этого кто-то пользуется услугами фотографа и ставит на аватар снимок с фотосессии, а кто-то делает фотоколлаж в специальной программе. Подобные приложения набирают все большую популярность, ведь с их помощью можно буквально за пару минут соорудить красочный коллаж из собственных изображений.

Заключение

Вот мы и подошли к итогу наших рассуждений об искусстве фотоколлажа. Как вы уже смогли убедиться в процессе чтения, у этого изобразительного жанра своя, долгая и интересная история, которая продолжает твориться на наших глазах. Время неустанно идет вперед, современные технологии со

скоростью света сменяют друг друга, но это всего лишь повод для новых творческих свершений. Именно по этой причине интерес к созданию коллажей не иссяк и по сей день – наоборот, мы по-прежнему собираем красочные фотографии и пытаемся соединить их причудливым образом, чтобы порадовать близких.

В этой книге нами были рассмотрены многочисленные виды коллажей и способы их изготовления. Если поразмыслить логически, то можно прийти к выводу, что поводом для создания такой необычной композиции может стать что угодно – будь то юбилей любимой бабушки или просто хорошее настроение в выходной день. Главное, что понадобится вам в этом увлекательном деле – это немного фантазии и свободного времени, а также подручные средства.

Для тех из вас, кто с детских лет привык работать с клеем, ножницами и бумагой отлично подойдет традиционный способ создания коллажей. В том случае, если вы хотите сэкономить время и обучиться некоторым премудростям оформления изображений с помощью ПК – работа в удобной программе наверняка принесет вам массу новых навыков и впечатлений.

Словом, не бойтесь выпустить свой творческий потенциал наружу, а искусство фотоколлажа только поможет вам в этом!