Э.А. ХАММАТОВА
Доктор технических наук, профессор, кафедра «Дизайн» ФГБОУ ВО «КНИТУ»
e-mail: elm.kzn@mail.ru

Ю.С. СУРАВЦОВА
Аспирант кафедры «Компьютерного дизайна» ФГБОУ ВО «РТУ МИРЭА»
e-mail: ysurav@mail.ru

E.A. KHAMMATOVA
Doctor of Technical Sciences, Professor, of the Department of Design KNRTU
e-mail: elm.kzn@mail.ru

Y.S. SURAVTSOVA
Postgraduate student of the Department of Computer Design MIREA
e-mail: ysurav@mail.ru

DOI: 10.37485/1997-4663_2023_3_3_105_113

ЭТАПЫ РАБОТЫ С КОЛЛАЖНЫМИ АРТ-КОЛЛАБОРАЦИЯМИ КАК ИСТОЧНИК ДЛЯ СОЗДАНИЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В СОВРЕМЕННОЙ ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЕ

STAGES OF WORKING WITH COLLAGE ART COLLABORATIONS AS A SOURCE FOR CREATING DECORATIVE ELEMENTS IN MODERN CHILDREN'S CLOTHING

Одним из важных этапов при декоративном оформлении современных дизайн-объектов являются графические элементы, созданные в цифровом формате, — принты, тематические композиции, различные фактуры и т. д., где важно отметить технические особенности их выполнения.

Особое внимание в данной статье уделено именно такой графической технике, как цифровой графический коллаж. Именно

коллаж в дизайне XXI века наиболее точно передает необходимые эстетические критерии. Классический принцип работы с цифровым коллажом основывается на формировании композиции из различных материалов, которые сочетаются между собой по цвету, фактуре или форме. Поэтому коллажу свойственно наиболее точно передать не только традиционное восприятие объектов в этой технике, но и по-новому интерпретировать современность с ее усовершенствованными технологиями, уникальным спектром комбинирования техник и т. д. При этом приемы «гибридного дизайна» реализуются в технологиях цифрового искусства, где базой для технологий цифрового коллажа являются: использование растровых редакторов, наложение пикселей и градиентная прозрачность, работа со слоями, сочетание существующих изображений или создание новых элементов, гармоничное слияние объекта и иллюстрации. В статье представлены опробованные техники коллажа в сочетании с наиболее важными элементами композиции для создания оригинального дизайна графических объектов.

One of the important stages in the decorative design of modern design objects is graphic elements created in digital format - prints, thematic compositions, various textures, etc., where it is important to note the technical features of their implementation.
Particular attention in this article is paid to such a graphic technique as a digital graphic collage. It is the collage in the design of the XXI century that most accurately conveys the necessary aesthetic criteria. The classical principle of working with digital collage is based on the formation of a composition from various materials that are combined in color, texture or shape. Therefore, collage tends to most accurately convey not only the traditional perception of objects in this technique, but also reinterpret modernity with its improved technologies, a unique range of combining techniques, etc. And the techniques of «hybrid design» are implemented in digital art technologies, where the base for digital collage technologies are: the use of raster editors, pixel overlay and gradient transparency, working with layers, combining existing images or creating new elements, harmonious merging of object and illustration. The article presents tried and tested collage

techniques combined with the most important elements of composition to create an original design of graphic objects.

Ключевые слова: графический дизайн, цифровой коллаж в декоре, декоративность цифрового коллажа, этапы работы с цифровым коллажем, графический дизайн в технике коллажа, монотипия и коллаж при проектировании графических объектов.
Keywords: graphic design, digital collage in decor, decorativeness of digital collage, stages of working with digital collage, graphic design in the technique of collage, monotype and collage in the design of graphic objects.

Сегодня перед графическими дизайнерами стоит задача разработки оригинального дизайна объектов, где спектр сочетания различных техник выполнения формирует новые современные композиционные решения, необходимые при проектировании детской одежды.

Дизайн объектов, а особенно выбор техник для передачи идеи — наивысшая степень мастерства в графическом дизайне. Качество дизайна напрямую зависит от четких и определенных композиционных и технических правил, а особенно это важно учитывать при проектировании каких-либо декоративных элементов в детской одежде, так как они служат не просто украшением, но и являются сильным инструментом, оказывающим влияние на формирование личности ребенка.

Кроме того, необходимо подчеркнуть, что существуют этапы разработки дизайна объектов, применяя которые дизайнер зачастую формирует типовые виды дизайн-композиции объектов. А ведь именно дизайн — это та сфера искусства, которая должна быть многогранной. Из-за того, что в промышленном графическом дизайне ориентир — это время, то в проектировании дизайн-композиции объектов ослабевают и теряют свою актуальность самые разные техники выполнения несмотря на то, что они тоже могут быть быстрыми в исполнении, могут быть легко оцифрованы, а что еще важно, обладают гораздо более продуктивным способом сформирования уникального дизайна.

Целью научной статьи является разработка и апробация коллабораций коллажа с разными техниками, которые так же эффективно и качественно могут быть применены в современном подходе проектирования графических объектов, как декор для детской одежды. Согласно

поставленной цели работы, авторы статьи ставят следующие задачи: осуществить анализ видов коллажа и их сочетание с другими видами техник, создать алгоритм и опробовать разработку дизайн-композиции объектов в технике коллаж, в том числе и с использованием цифрового формата.

Научная новизна статьи заключена в определении художественных и технических требований при работе с иными видами техник передачи идеи дизайн-композиции графических объектов, разработан алгоритм создания дизайна графических объектов.

Коллаборация — это один из наиболее актуальных трендов в мире искусства и моды. Современный подход к коллаборациям был открыт еще такими творческими тандемами, как Эльза Скиапарелли и Сальвадор Дали. Модельер и художник создали провокационное платье, где основным рисунком на платье был рисунок скульптуры художника — лобстер. Именно такой подход к созданию новых объектов, в котором в процессе проектирования участвуют два направления искусства, и привел к зарождению такого направления — арт-коллаборации. Современные бренды все чаще обращаются именно к такому виду творчества. Многие корпорации привлекают популярных современных и других исторических периодов деятелей искусств, художников для дизайна своего продукта или для рекламных целей [1]. Так, например, арт-коллаборацией между брендом Louis Vuitton и художником граффитистом Стивеном Спраузом была разработана совместная коллекция сумок. Еще одна коллаборация, которая была высоко отмечена творческим сообществом, — это совместная работа графического дизайнера Cihan Tamti совместно с командой Calvin Klein. Особый интерес вызывает и то, что Cihan Tamti, постоянной экспериментирующий с кастомными шрифтами и буквами, смог реализовать это в линейке одежды мирового бренда. Арт-коллаборации — особое явление в мире моды, к которому обращаются такие мировые бренды, как Samsung, BMW, Cadillac. И каждый раз это являлось очень успешным проектом между бизнесом и арт-сообществом, благодаря следующим факторам.

1. Точное понимание целей и задач, которые должны быть реализованы с помощью арт-коллабораций.

2. Пересечение интересов бренда и арт-сообщества. Поиск точек соприкосновения этих интересов.

3. Стремление и желание разрабатывать стратегию долгосрочной работы с миром искусства.

4. Привлечение экспертов из соответствующей сферы.

Арт-коллаборация — это то направление, в котором есть множество вариантов для творческих экспериментов, где особенно стоит выделить работу с техниками [4]. Несмотря на то, что современный подход в работе с графическим дизайном ориентирован на цифровой формат, становятся актуальными сочетания ручной и цифровой работы.

В настоящее время в технике коллажа существует четыре основных стиля, которые применяются для проектирования декоративных композиций дизайн-объектов [7]. Рассмотрим их в таблице 1.

Таблица 1. «Стили коллажа»

Название	Описание
Вегетативный	В качестве основных элементов используются растения или их фрагменты. При этом художник старается сделать готовое произведение максимально реалистичным. Растения при этом выступают не как часть пейзажа или общего сюжета картины, а как самостоятельный элемент, на который сделан основной акцент
Пейзажный	Название этого вида коллажа говорит само за себя. На таких панно изображают разного рода пейзажи — природные или городские. Это может быть море, лес, красивые здания и т.д.
Декоративный	Такие коллажи отличаются фантастичностью сюжета. Главной целью, которую ставит перед собой художник, выполняя подобное произведение, являются оригинальность и неповторимость. Глядя на такую картину, зритель пытается отгадать замысел автора, его настроение
Формо-линейный	Основными элементами подобных коллажей являются геометрические фигуры — ромбы, квадраты, круги и т. д. Даже фон в таких произведениях представляет собой сочетание этих простых элементов

Для научного исследования в данной статье были рассмотрены и опробованы именно методы коллаборации, в том числе и со стилями, на основе техники коллажа с учетом новых технологических возможностей, которые позволят дизайнерам создавать художественные произведения с большей свободой и гибкостью. Одним из коммерческих секторов, который воспользовался этим новым творческим потенциалом, является индустрия моды.

Авторами статьи также было предложено совместить такие виды техник, как коллаж и монотипия. Они позволяют значительно расширить возможность уникальности графического дизайна для формирования декоративны элементов в детской одежде.

Рассмотрим основные элементы монотипии и коллажа, а также их модификации в цифровом формате для создания более оригинального дизайна логотипа.

Монотипия — это вид печатной графики. Произведениям, выполненным в технике монотипии, присущи плавность и мягкость очертаний форм. Художник вручную наносит краски на идеально гладкую поверхность печатной формы, а затем создает оттиск изображения на бумаге. Стоит отметить, что изготовленный отпечаток всегда получается в единственном экземпляре.

Коллаж — это создание композиции из разнородных элементов. В более узком смысле, коллаж — оригинальное изображение из нескольких или множества фотографий, картинок, различных образцов материалов и т. д. Для апробации гипотезы научной статьи необходимо выделить несколько исторических периодов в истории коллажа, которые позволили выявить оригинальные способы к разработке графического дизайна [5]. Техника коллажа возникла после Первой мировой войны. Новая художественная концепция стала возможной за счет улучшения качества фотографий и создания новых камер, диверсификации аналоговых материалов, таких как билеты, газеты, листовки и журналы, которые начали появляться на улицах городов. Все это приводит к тому, что формируются новые движения, например, такие как сюрреализм и кубизм, где стоит отметить таких художников как Ман Рэй, Жорж Брак и Пикассо, которые практикуют и формируют новые принципы работы с коллажом.

Предпосылки к формированию коллажа также были в период формирования дадаизма, где этот метод получил свое начало как графический стиль. Например, Марсель Дюшан с помощью коллажа рассказывал зрителю о своих впечатлениях о мире, а не о мире, как это было принято в других техниках. Также такие творцы того времени как Жан Дюбюффе и Курт Швиттерс были очарованы фотографией и хотели использовать это новое художественное открытие, чтобы отреагировать на социальные события, произошедшие после войны посредством экспериментов.

По мере развития коллажа формируются новые термины, такие как декупаж, коллаж по дереву, фотоколлаж, цифровой коллаж [3].

Особое внимание для написания данной статьи авторы уделяют не только теоретическому обзору, но и практическому процессу, из которого, по гипотезе авторов, будет разработан алгоритм работы с арт-кол-

Рис. 1. Студенческие работы 1 курса на тему «Фактурные материалы в коллаже». Преподаватель: Ю.С. Суравцова

Рис. 2. Студенческие работы 1 курса на тему «Композиция статики и динамики в технике коллаж». Преподаватель: Ю.С. Суравцова

лаборацией для проектирования объектов в графическом дизайне, поэтому далее представлен поэтапный процесс разработки оригинальных коллабораций коллажа.

Первый этап. На первом этапе необходимо сформировать композиционные решения с помощью коллажа, выполненного вручную. Это позволит почувствовать фактуру материалов, визуально и тактильно проработать вопросы сочетания материалов по форме и цвету (рис. 1).

Второй этап. На втором этапе важно обратить внимание на такой композиционный элемент, как шрифт, где рассматриваются размер букв, трекинг и кернинг, начертание и т. д. Это позволит более конструктивно рассмотреть технику коллажа, а особенно если строить композицию коллажа по принципу статики и динамики (рис. 2).

Третий этап. Именно на этом этапе и происходит процесс работы с коллаборацией техник, которые позволяют создавать единственный экземпляр стилизации объекта, то есть он уникален. Стилизация объекта подобным образом позволяет раскрыть особенности применяемых цветовых сочетаний, дополнительно раскрыть и сам объект, рассмотреть его с точки зрения дизайна для будущего применения в качестве готового продукта, например, принта для детской одежды. Для этого были рассмотрены объекты, относящие к современному миру, — городская сре-

да, где будут присутствовать такие объекты, как машины, дома, игровые площадки. Выбор этой тематики еще и обусловлен совей универсальностью — разработанные графические декоративные элементы подойдут для одежды и девочек, и мальчиков (рис. 3).

Четвертый этап (оцифровка и применение). На данном этапе особое внимание уделяется обработке созданных коллажей с помощью профессиональных дизайнерский программ для векторной и растровой графики: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDRAW, Sketch, Artweaver, Krita, Affinity Designer, Photoscape, Inkscape, GIMP [6].

Основные цели и задачи, установленные в ходе исследования темы коллаборации, были выполнены и оформлены в научную статью.

Представленная практическая часть в научной статье может служить алгоритмом для разработки дизайна рисунка или принта и стилизации разных дизайн-объектов, а также одним из видов декоративного оформления объектов.

Рис. 3. Студенческая работа В. Шумовой на тему стилизация объектов с помощью коллабораций коллажа. Преподаватель: Ю.С. Суравцова

Рис. 4. Мокап от rawpixel.com с принтом студенческой работы В. Шуваевой. Преподаватель: Ю.С. Суравцова

Список литературы:

1. *Аюшеева А.О.* Автоматизированное проектирование логотипов товарных знаков. Диссертация кандидата технических наук: 05.13.12. — Санкт-Петербург, 2000. — 132 с.

2. *Гурский Ю., Гурская И., Жвалевский А.* Компьютерная графика. Photoshop CS4, CorelDRAW X4, Illustrator CS4 (+ DVD-ROM). – СПб.: Питер, 2010. – 832 с.

3. Коллаж в графическом дизайне моды. — URL: https://www.creativosonline.org/ru/el-collage-en-el-diseno-grafico-de-moda.html (дата обращения: 09.10.2022).

4. *Мамедова И.Ю., Мильчакова Н.Е., Дрюкова А.Э.* Концепция юзабилити с позиции универсального дизайна // Russian Technological Journal. — 2022. — Том 10. — № 3. — С. 11–120.

5. *Мильчакова Н.Е., Соколова М.Л., Жигунова А.И.* Концепция ответственности как современное мировоззрение дизайнера // Российский технологический журнал. — 2020. —№ 8 (2). — С.109-121.

6. *Серов С.И.* Графика современного знака / С.И. Серов. — Москва: Линия График, 2005. — 408 с.

7. *Суравцова Ю.С.* Графические выразительные средства и приемы в проектировании детской одежды / Ю.С. Суравцова, Л.А. Ткаченко // Дизайн. Материалы. Технология. — 2021. — № 1 (61). — С. 37–42.

8. *Суравцова Ю.С.* Исследование как ключевой этап проектирования нарядной одежды в русском стиле для девочек дошкольного возраста / Ю.С. Суравцова, Е.И. Петрова // Дизайн. Материалы. Технология. — 2020. — № 4 (60). — С. 99–103.

9. *Тодоров Ц.* Теория символа / Ц. Тодоров. — Москва: Дом интеллектуальной книги, 1999. — 384 с.

10. *Феличи Д.* Типографика: шрифт, верстка, дизайн / Д. Феличи; перевод с английского и комментарии С.И. Пономаренко. — Санкт-Петербург: БХВ Петербург, 2005. — 496 с.

11. Galamosaic. — URL: http://galamosaic.ru/ru/mediateka/ (дата обращения: 11.09.2022).