

ВИДЫ ФОТОМОНТАЖА В ГРАФИЧЕСКОЙ РЕКЛАМЕ КОСТЮМА

TYPES OF PHOTOMONTAGE IN
A GRAPHIC ADVERTISEMENT FOR
A COSTUME

E. Zabolotskaya

Summary: This article is devoted to the study of the types and techniques of photomontage, as well as the study of the expressive possibilities of computer technologies for creating digital photo collages in graphic advertising of a costume. The graphic works of famous fashion illustrators in the fashion world are considered as the object of research, and the types of photomontage techniques are considered as the subject of research.

Keywords: photomontage, collage art, photomontage techniques, fashion illustrator, fashion brand, combination, mosaic, computer color correction.

Заболотская Евгения Александровна

Доцент, кандидат технических наук, РГУ им.А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство),
evgeniya.art@mail.ru

Аннотация: Данная статья посвящена изучению видов и приемов фотомонтажа, а также исследованию выразительных возможностей компьютерных технологий для создания цифровых фотоколлажей в графической рекламе костюма. В качестве объекта исследования рассматриваются графические работы известных фэшн-иллюстраторов в мире моды, а в качестве предмета исследования – виды техник фотомонтажа.

Ключевые слова: фотомонтаж, коллажное искусство, техники фотомонтажа, фэшн-иллюстратор, модный бренд, комбинирование, мозаика, компьютерная цветокоррекция.

Актуальность настоящей работы обусловлена развитием цифровой рекламы и необходимостью не только владеть современными инструментами фотомонтажа, но и видеть перспективы развития данной области. Особое внимание уделяется описанию различных техник фотомонтажа, изучению особенностей оформления рекламных плакатов модных брендов и выявлению общих тенденций в данном направлении в рамках цифровых технологий.

Фотомонтаж (от греч. – «свет», и от франц. – «подъем, установка, сборка») – представляет собой комбинацию из нескольких фотографий или изображений, соединенных для получения нужного художественного эффекта. При этом могут использоваться как материальные предметы (в случаях, когда фотографии монтируются вручную на листе бумаги), так и цифровые приемы.

В современном мире обычной фотографией никого не удивишь, ведь камера есть у каждого телефона. Также сложно сделать уникальную, интересную модную иллюстрацию, какие были популярны в XX-м веке. Поэтому самое актуальное решение – совмещать яркую фотографию с графикой, выполненной в традиционном или цифровом виде [1].

Объектом исследования является графическая реклама костюма, а предметом **исследования** – техники фотомонтажа в графической рекламе костюма.

В рамках изучения видов и приемов фотомонтажа была проведена классификация **видов обработки гра-**

фической рекламы:

- коллаж;
- комбинирование;
- мозаика;
- компьютерная цветокоррекция

В XXI веке компьютерные технологии являются неотъемлемой частью нашей жизни. Они применяются повсеместно, и сфера искусства не является исключением. Любой современный дизайнер, архитектор уже не может обойтись без помощи современной техники. Ведь многие программы, во-первых, упрощают работу профессионалов, а во-вторых, создают совершенно новое впечатление. Работы, выполненные лишь в традиционном стиле, рискуют быть менее заметными и вызывающими эмоции.

Модной индустрии это коснулось в том числе. Большая часть модных домов отдает предпочтение рекламной фотографии, нежели иллюстрации. Но тем не менее иллюстрации продолжают жить, в том числе, благодаря внедрению фотомонтажа [2].

В первую очередь, чтобы изучить тему сочетания фотомонтажа и графики, следует обозначить иллюстраторов, которые работают в этой сфере. И, на самом деле, сравнительно обыкновенных художников и фотографов, таких не очень много. Но зато их работы отличаются уникальностью и неординарностью. Можно назвать следующих фэшн-иллюстраторов, наиболее известных в мире моды и востребованных в рекламной графике костюма:

- Грейс Чао – китайская художница и дизайнер, одна из первых, кто стала работать в технике коллажа;
- Никки Фаркухарсон – английская художница и графический дизайнер;
- Габриель Морено – испанский иллюстратор и графический дизайнер;
- Эрнесто Артилио – испанский художник;
- Харис Цевис – греческий дизайнер и художник.

Рассмотрим различные виды фотомонтажа, которые используют эти современные иллюстраторы.

Коллаж – технический приём в изобразительном искусстве, заключающийся в создании живописных или графических произведений путем наклеивания на какую-либо основу предметов и материалов, отличающихся от основы по цвету и фактуре.

Метод коллажа очень распространен среди художников. Чтобы сделать грамотный коллаж, необходимо, в первую очередь, подобрать материалы, которые будут поддерживать иллюстрацию или фотографию. Дополнительный материал должен иметь соответствующую конфигурацию. Обязательно должна быть главная часть, акцент, и хорошо подобранные второстепенные детали.

Например, на работах Грейс Чао наблюдается идеальное сочетание цвета, пластики и объема в изображении. Так как дополнительный материал нежный и мягкий как по цвету, так и по фактуре (лепестки цветов), то и иллюстрация девушки выполнена аккуратно и плавно (рис. 1). Образ, пластика, цвет – все сочетается и одновременно не спорит с восприятием юбки, которая является акцентом в изображении. Неправильное изображение девушки (более строгое, грубое) могло бы отвлекать от цветов, и работа не сложилась бы так гармонично.

При создании коллажа используются любые клеящиеся средства – клей карандаш, ПВА, двусторонний скотч.

И уже после того, как коллаж готов, его фотографируют. Для этого ищут специальный ракурс, при котором освещение максимально не искажает изображение. Если коллаж большой, то для него могут провести целую фотосессию со специальным оборудованием (объектив, портативная вспышка и т.д.). Далее готовую фотографию загружают в необходимые программы (Adobe Photoshop, Krita, SAI и др.), где можно отрегулировать свет, контраст, при необходимости добавить фотографии текстур, фактур, и довести до законченной художественной композиции.

На работах Nikki Farquharson видно, как художница сочетает компьютерную и традиционную графику (рис.2). Это тот самый случай, когда коллаж имеет большой размер и его приходится профессионально фото-

графировать. Художественная часть работы заставляет зрителя задуматься – от руки ли это отрисовано или с помощью компьютерных программ? И самый верный ответ – сочетание. Фотография девушки расположена так, что кажется, будто это стоит реальный человек. За девушкой расположена тень, и данную тень было бы проблематично изобразить по орнаментрированному, узорчатому фону. При детальном рассмотрении нельзя заметить точечной или штриховой графики. Но зато это с легкостью можно сделать на компьютере. К тому же, сама художница писала, что не пренебрегает использованием компьютерной графики.

Таким образом, для качественного фотоколлажа важно:

- грамотное сочетание материалов по фактуре, цвету, конфигурации (художественных и дополнительных);
- так же как и для любой иллюстрации и фотографии важны композиционные решения (цветовой и графический контраст, соотношение линий и пятен);
- качественная фотография изображения (работа должна располагаться напротив источника света, чтобы не было затемненных участков и неровностей);
- компьютерная детализация, которая создает завершающий художественный эффект (усиление цветитового контраста, добавление элементов графики и т.п.)

Другой метод компьютерной обработки – *комбинирование*. Это, наверное, самый распространенный способ фотомонтажа в рекламе костюма. При комбинировании также соединяются возможности компьютерных технологий с традиционным творчеством. В некоторых работах просматривается концепция коллажа. Но разница в том, что при комбинировании используются компьютерные программы вместо материальных вещей. Суть в том, чтобы соединить реальное фешн-фото с абстрактной графикой, создавая совершенно новое произведение.

Чтобы получить работу, где гармонично сочетаются фото и графика, для начала необходимо подобрать фотографию, которая будет основой или каркасом. Далее цвет, особенности графики, которые будут эту фотографию дополнять.

Например, в работах художника Габриеля Морено, сделанных для бренда шведской обуви Vögele Shoes отменно видно такое сочетание рекламной фотографии и графики (рис.3).

Чтобы сделать качественную рекламную графику, для работы взяли модели, которые позируют по определенным критериям рекламной фотографии. Использует-

Рис. 1. Рекламный фотоколлаж Грейс Чао

Рис.2 Рекламный фотоколлаж Никки Фаркуарсон

Рис. 3. Рекламный фотоколлаж Габриеля Морено

Рис. 4. Рекламные плакаты бренда Dolce&Gabbana

Рис. 5. Фотоколлаж иллюстратора Charis Tsevis

Рис. 6. Фотоколлаж иллюстратора Charis Tsevis

ся профессиональное освещение и профессиональная камера. Ракурс подобран так, чтобы хорошо была видна обувь, а фон оставили светлым, лаконичным, специально для дальнейшей обработки. Далее фотографии были загружены в специальные программы (Adobe Photoshop, Krita, SAI), где художник продолжил с ними работать. В данных программах работают со слоями. В работах мы видим именно это – на нижний слой художник поместил фотографию, а на верхнем стал рисовать, тем самым совмещая фотографию и графику. Анализируя законченные работы, можно сказать, что с помощью черно-белой графики художник добился того, чтобы внимание было обращено на передний план, а именно обувь, поскольку цвет выигрывает у нежной графики и сначала визуальное приковывает внимание к себе.

Таким образом, для качественного комбинированного монтажа важно:

- изначально грамотно подобранная модель и графика. Фото и графика не должны спорить друг с другом, перетягивать внимание. Они должны дополнять друг друга. В некоторых случаях один компонент подводит к другому, делая на нем акцент;
- так же, как и в прошлом методе, очень важна художественная обработка (правильно расставленные акценты, гармоничная композиция в листе. Важно замечать, где лучше видна графика, а где лучше сделать акцент на фото;

— должны сочетаться между собой компьютерные материалы и фотография. Если при методе коллажа чаще всего иллюстраторы используют традиционные материалы, то в методе комбинирования – кисти, которые предоставляют программы. И некоторые кисти и эффекты могут смотреть неорганично, слишком ярко и неуместно.

Переходя к компьютерным программам и редакторам, следует сказать, что их возможности очень обширны. Изображения, которые туда загружаются, могут стираться, дублироваться, отзеркаливаться, увеличиваться, уменьшаться, искажаться и т.п.

Например, известный бренд Dolce&Gabbana в 2014 году выпустил коллекцию, где за основу взяли мозаику кафедрального собора Монреале. И в своей рекламной компании они ловко воспользовались возможностями компьютерных технологий.

Безусловно, коллекция завораживающая, но самое интересное то, как Dolce&Gabbana оформили рекламные фотографии (рис.4). На работах модели стоят как бы на фоне той самой мозаики, которая являлась вдохновением для всей коллекции. С помощью метода комбинирования костюм на модели сливается с фоном. Фон в данном случае играет компенсирующую функцию. И не только в цвете, но и в линиях, так как очертаний некоторых элементов костюма на работах нет. При этом лицо и части тела как будто вырезаны, но при этом смотрятся гармонично. И акцент в работах сложно выделить – мо-

заика, которая является и фоном, и костюмом, сама является композиционным центром. Так создатели доносят главную тему своей коллекции.

Следующий вид обработки – *мозаика* может быть и отдельным видом фотомонтажа. Если говорить о обширных возможностях компьютера, и о такой функции, как уменьшение, то цифровая мозаика будет эту тему отражать.

Мозаика – в общем понимании – это художественное изображение, узор, составленные из скрепленных между собой разноцветных мелких камешков, кусочков окрашенного стекла. Но с точки зрения монтажа мозаика – это составление изображения из большого количества различных фотографий, вырезок, надписей и т.п. Не редко – это наполнение отражает либо личность того, кто на портрете, либо тему определенного костюма. Такой вид монтажа удобнее всего делать в Adobe Illustrator или Canva, ведь в этих программах удобнее всего собирать большое количество фотографий.

Фигуры для мозаики либо вырезаются из других фотографий, либо отрисовываются отдельно в векторных или растровых программах. Затем кусочки выбирают по цвету и форме и размещают так, чтобы в итоге получилась различаемое изображение.

Конечно, данным способом фотомонтажа чаще пользуются современные художники – портретисты и графические дизайнеры. Но и в сфере моды данная техника выглядит ярко и очень интересно.

Например, в таком стиле работает греческий дизайнер – иллюстратор Charis Tsevis. (рис. 5, рис.6). Его картины созданы из огромного количества геометрических фигур (преимущественно прямоугольники), и внутри каждой такой фигуры свой узор или текстура. Художник создал портреты девушек в африканских костюмах. И, если присмотреться, то практически каждая текстура или рисунок отображают африканский орнамент. Маленькие фотографии расположены по тоновому соотношению так, чтобы в работе создавался объем и проявлялось изображение [3,4].

Мозаика является, пожалуй, самой сложной из трех методов. Ведь для создания изображения человека самого по себе необходимо найти правильный ракурс, уловить взгляд, создать образ. А делать это из огромного количества маленьких фотографий – намного сложнее. Поэтому таких художников не так много. Но при этом данный метод фотомонтажа очень интересный – ведь при приближении к портрету можно разглядывать множество других изображений.

Для создания качественной мозаики необходимо:

- поиск сочетающихся между собой фотографий для получения гармоничного изображения (маленькие фотографии должны быть в одной гамме и одном стиле, чтобы резкие цвета и контрастные орнаменты не спорили друг с другом);
- правильное размещение маленьких фотографий между собой так, чтобы конечный результат был не дробным

Это основные три вида фотомонтажа. Помимо них также используется компьютерная коррекция: ретушь изображения, регулировка контрастности, контроль свето-тени, цветового баланса. С помощью компьютера можно сделать цвета насыщеннее, так, как не передает фотоаппарат. Или же добавить спецэффекты (цветной свет, дымка, неон), также отрегулировать нужные масштаб и пропорции изображения.

В целом, компьютерные технологии невероятно упростили и усовершенствовали труд иллюстраторов. Но что при традиционном изображении, что при цифровом неизменным остается одно – художественные средства и законы композиции. Просто теперь данные аспекты расширили свой спектр влияния и на цифровое искусство.

Данная тема многогранна для изучения и исследования. Ведь она имеет очень много ответвлений – это и рекламная фотография, и графическая реклама, и различные виды иллюстраций (3D, минимализм, живописный и т.д.), и функционал компьютерных программ [5]. Все эти темы имеют полное основание раскрываться в отдельных работах.

ЛИТЕРАТУРА

1. Швецов И.В., Вегенер Ю.С. Игра в рекламе: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 032401 "Реклама" / И.В. Швецов, Ю.С. Вегенер; под ред. Л.М. Дмитриевой. - Москва: ЮНИТИ, 2012. – 157 с.
2. 10 коллажистов // LOOKATME.RU: сайт. 2011. 22 мар. URL: <http://www.lookatme.ru/mag/archive/experience-other/119253-10-kollazhistov#comments> (дата обращения: 10.05.2022).
3. Турлюн Л.Н. Цифровая живопись как вид компьютерного искусства // Молодой ученый. №4. — Казань.: Издательство Молодой ученый, 2016. — С. 876-879.
4. Турлюн Л.Н. Имитация традиционной живописи и графики средствами компьютерной график // В мире научных открытий. № 4. — Красноярск, 2012. — С. 272-281.

5. Меженин. А.В. Технологии 3D моделирования для создания образовательных ресурсов: учебное пособие / Меженин А.В. - Санкт-Петербург, 2008. – учебное пособие. 112 с.
-

© Заболотская Евгения Александровна (evgeniya.art@mail.ru).

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»