

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИЧЕСКИЙ

Кафедра культурологии

Выпускная квалификационная работа

**КОЛЛАЖ КАК ТВОРЧЕСКИЙ МЕТОД В ИСТОРИИ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ**

Работу выполнила:
Студентка 942 группы
направления 44.03.01
«Педагогическое образование»
профиль «Мировая художественная
культура»

**Панфилова Екатерина
Александровна**

(подпись)

«Допущена к защите в ГЭК»
Зав. кафедрой культурологии,
кандидат исторических наук,
доцент
Игнатьева Оксана Валерьевна

(подпись)

« ____ » _____ 2016 г.

Научный руководитель:
Зав. кафедрой культурологии,
кандидат исторических наук, доцент
Сидорчукова Любовь Георгиевна

(подпись)

ПЕРМЬ
2016

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	2
ГЛАВА 1. ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ КОЛЛАЖА. КОЛЛАЖНОЕ МЫШЛЕНИЕ В ПОСТМОДЕРНИЗМЕ	12
1.1 История возникновения и развития коллажа	12
1.2 Коллаж как форма мышления художника в эпоху постмодернизма.....	18
1.3 Коллаж в творчестве профессиональных художников XX – XXI вв. ...	25
ГЛАВА 2. КОЛЛАЖ КАК ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ТЕХНИКА	31
2.1 Стили и виды основ коллажа	31
2.2 Классификация видов коллажа по А. К. Векслер	39
2.3 Композиционные принципы создания коллажа как самостоятельного художественного произведения.....	42
ГЛАВА 3. КОЛЛАЖ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИКЕ	45
3.1 Предпосылки возникновения и использования коллажа в художественном образовании XX - XXI вв.....	46
3.2 Характеристика и методика организации работы над педагогическим коллажем	55
3.3 Анализ интервью о значении и роли коллажа в художественном образовании. Мониторинг образовательных программ ДХШ и ДШИ Пермского края на выявление в них раздела «коллаж».....	59
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	68
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК	71
ПРИЛОЖЕНИЕ	1 - 20

ВВЕДЕНИЕ

Коллаж является одним из своеобразных и ярких художественных феноменов XX века. Уже в начале XX века коллаж используется не только в живописи, но и в литературе, музыке и кинематографе (кинематографический монтаж). Впоследствии коллаж выходит за рамки технического приема в живописи и становится универсальным средством изображения в искусстве модернизма и затем стилем мышления в постмодернизме.

Коллажный принцип широко распространился потому, что отвечает современным представлениям о полифонии сознания большого количества людей и представлению о человеческой личности. Личность перестает восприниматься как нечто монолитное, она представляет собой многообразность психологических обликов. Современный человек обладает рядом невероятных возможностей, например, он может быстро получать разнообразную информацию при помощи сети Интернет, телевидения, кино и СМИ; или, он может, путешествуя по разным странам мира, пересекать пространство с огромной скоростью и многое другое. Все эти разного рода впечатления формируют у человека личное мировосприятие, и тем самым составляют своеобразный коллаж из цитат, собственных мыслей, визуальных и вербальных впечатлений, которые соответствуют сознанию современного человека.

В данном исследовании коллаж будет представлен в следующих значениях:

- ✓ Коллаж как художественная техника и направление в искусстве;
- ✓ Коллаж как способ художественного мышления;
- ✓ Коллаж как метод преподавания в художественной педагогике.

Что касается определения, то в узком значении «Коллаж» – сочетание разных материалов, гармонично дополняющих друг друга, которые, располагаясь не только в плоскости, но и в объёме, образуют

композиционное единство, выражающее образную идею художественного произведения.

С одной стороны, коллаж в изобразительном искусстве – это пластический прием, техника, у которой есть свои границы: коллаж заканчивается, когда произведение становится объемным. В постмодернистской культуре коллаж переходит границы изобразительной техники, он проявляется как черта мышления художника. Появляется термин «коллажное мышление». Для художника коллаж – это средство воспроизводства некоей реальности, которое нарушает традиционные связи между объектом изображения и самим изображением. Коллаж создается в пространстве, где уже существуют границы искусства, именно поэтому коллаж свободно оперирует разными стилями искусства, соединяет, складывает, накладывает новые элементы и на этом интегрирует новую реальность, которая вступает в союз с воображением художника.

Художник видит уникальную возможность среди мозаичного мира ощутить себя творцом, повелителем смыслов и материалов, что очень важно для его личности. Особенность коллажного мышления художника в том, что оно способно создать целостный образ и впоследствии расщепить его на частицы, соединить несоединимое, видеть смысл и глубину в обычных вещах.

Техника коллажа обеспечила огромные преобразования в изобразительном искусстве прошлого столетия. Это было выражено в формировании новой картины мира, в перестройке человеческого сознания и в необходимости поиска новых изобразительных средств, которые могли бы выразить своеобразное авторское мировоззрение. Культурная среда в эпоху постмодернизма имеет ярко выраженный децентрированный характер. Основным сознанием будет выступать именно мозаичное сознание, создающее новую гиперреальность. Пристрастие художников, обращающихся к коллажу, к работе с вторичными материалами, с образами массовой культуры не только указывает на один из источников

коллажного видения, не только свидетельствует о бессознательной памяти коллажа о родственных ему типах изображений. Возникновение коллажной техники во многом и возникло из-за стремления увидеть и понять этот странный мир, уловить ритмику психики современного человека, погруженного в жизнь урбанистических городов.

Современное образование должно чутко улавливать изменения, происходящие в современной картине мира. Ориентация современной школы на гуманизацию процесса образования и разностороннее развитие личности предполагает необходимость гармонического сочетания учебной деятельности, в рамках которой формируются новые знания, умения и навыки, с творческой деятельностью, которая связана с развитием индивидуальных качеств учащихся, их познавательной активности, способности самостоятельно решать нестандартные задачи. Этим вызовам современности отвечает художественная педагогика.

Под «художественной педагогикой» понимается система образования, способствующая освоению законов языка, искусства, постижение явлений окружающего мира в образной форме, дающее совокупность цельных представлений о человеке и эстетических идеалах. Эта система представляет разные уровни образования: от дошкольного до университетского. Представляется интересным проанализировать как представлен коллаж в художественной педагогике, с точки зрения исторических и современных аспектов развития.

Актуальность данного исследования в том, что коллажное мышление, которое было спровоцировано ритмами жизни мегаполисов XX века, наиболее соответствует «разорванному» сознанию современного человека. Существовая на протяжении века, коллаж смог обрести самостоятельный художественный язык, который, в свою очередь, обладал способностью саморазвития. Коллаж вошел в суть современного сознания и в способ "поглощения" информации. В то же время он является и мощной педагогической технологией в художественном образовании.

Кроме того, нужно отметить, что эта образовательная система становится актуальной в условиях современной педагогики и может стать идеальным пространством для развития и реализации творческого потенциала детей.

Объектом данного исследования является коллаж в современной художественной культуре, а **предметом** – художественно – педагогические концепции и технологии, в основе которых лежит коллаж как метод обучения искусству и развития современного художественного мышления.

Цель данного исследования: Проанализировать коллаж как творческий метод в отечественной художественной педагогике.

Исходя из названной цели, были определены следующие **задачи исследования:**

1. Осуществить сбор и анализ научно-исследовательской и учебно-методической литературы по теме исследования, провести категориальный анализ основных понятий темы;
2. Определить состояние этого вида творческой деятельности в современном искусстве, выявив круг художников, работающих в области коллажа;
3. Проанализировать художественную специфику и классификации различных видов коллажа по материалам и техникам создания;
4. Проанализировать педагогические системы ВХУТЕМАСа и Баухауза с целью определения роли коллажа в них;
5. Проанализировать различные художественно – педагогические подходы и системы в практике работы с коллажем.

Гипотеза: Коллаж является актуальным, мобильным методом поиска композиции и образно-пластического языка произведения, способом создания самостоятельного художественного произведения, а также может способствовать творческому развитию учеников, что

подтверждается обращением к различным теоретическим концепциям и художественно – педагогическим системам.

Состояние изученности проблемы характеризуется тем, что вопросы, затрагивающие феномен коллажа в художественном образовании в той или иной степени отражены в трудах авторитетных искусствоведов, художников и педагогов:

1. Целый ряд отечественных специалистов исследовал линию развития коллажа, относящуюся к началу и середине 20 века, которая складывалась в кубизме, осваивалась мастерами авангарда, испытывала влияние ар-деко, дадаизма, сюрреализма, поп-арта. О таком коллаже писали: Я. Ф. Циоглинский, Д. Н. Кардовский, В. Н. Савинский, Н. Б. Автономова, Н. Л. Адаскина, И. А. Азизян, Е. А. Бобринская¹, К. В. Богемская², И. А. Вакар, Т. В. Горячева, А. Н. Инынаков, И. Н. Карасик, Г. Ф. Коваленко³, А. Г. Луканова, Т. Г. Малинина, Е. Б. Овсянникова⁴,

¹ Бобринская, Е. А. Русский авангард: границы искусства. — М.: Новое литературное обозрение, 2006.

² Понять примитив. Самодеятельное, наивное и аутсайдерское искусство в XX веке. СПб.: Алетейя, 2001.

³ Русский авангард 1910—1920-х годов в европейском контексте / Отв. ред. Г. Ф. Коваленко. — М.: Наука, 2000.

⁴ От ВХУТЕМАСа к МАРХИ. 1920–1936. М., 2005 Архитектурные проекты из собрания Музея МАРХИ. Издательство А-Фонд. М., 2005.

⁵ Хан-Магомедов С. О. ВХУТЕМАС. Высшие государственные художественно-технические мастерские, 1920—1930. Архитектура. Дерево. Металл. Керамика. Графика. Живопись. Скульптура. Текстиль. В 2 кн.— М.: Ладья, 1995.

⁶ Шатских А. С. Казимир Малевич и общество Супремус. — М.: Три квадрата, 2009. — 464 с.

Д. В. Сарабьянов, Е. В. Сидорина, А. А. Стригачев, А. В. Толстой, В. С. Турчин, С. О. Хан-Магомедов⁵, А. С. Шатских⁶ и многие др.

2. Важный вклад в изучение техники коллажа как метода творческой работы внесла педагог - исследователь А. К. Векслер. Также этой проблеме посветили свои труды искусствовед Безменова К. В., и культурологи Котович Т. В.⁷, Лалетин Д. А., Коваленко Г., которые писали об истории возникновения и развитии техники коллажа.
3. В значительной степени процесс перехода от модернизма к постмодернизму описан отечественными специалистами: Н. В. Вороновым, О. И. Генисаретским⁸, И. А. Добрицыной⁹, А. П. Ермолаевым, А. В. Иконниковым, К. М. Кантором, Л. Г. Крамаренко, М. В. Нащокиной¹⁰, А. Г. Раппапортом, В. Ф. Сидоренко, Г. И. Ревзиным, П. А. Рычковым, А. В. Рябушиным, Н. К. Соловьевым, В. Л. Хайтом, А. Н. Шукуровой, В. В. Седовым, А. В. Толстым, В. С. Турчиным, Д. О. Швидковским. Специально исследовали зарубежный дизайн В. Р. Аронов, Г. С. Вершинин, В. Л. Глазычев, К. А.

⁷ Котович, Т. В. Энциклопедия русского авангарда. / Т. В. Котович / Мн.: Экономпресс, 2003. – 416 с.

⁸ Нащокина М. В. Художественная открытка русского модерна. — М.: Жираф, 2004. — 472 с

⁹ Добрицына И.А. От постмодернизма к нелинейной архитектуре. Архитектура в контексте современной философии и науки. – М.: Прогресс-Традиция. 2004. – 416 с.

¹⁰ Генисаретский О. И. Экология культуры. Теоретические и проектные проблемы. — М., 1991. — 153 с.

¹¹ Итальянская модель дизайна. Проектно-поисковые концепции второй половины XX века - М., 1993.

¹² Лаврентьев А. Н. История дизайна: Учебное пособие. — М.: Гардарики, 2008. — 320 с.

Кондратьева, Г. Г. Курьерова¹¹, А. Н. Лаврентьев¹², С. М., А. С. и С. С. Михайловы, Н. К. Соловьев, Д. Ю. Юсим, Е. Энгельбрехт (Лапшина). Проблемы коллажа и ассамбляжа в искусстве затрагивал и В. Ф. Колейчук.

4. Исследования, посвященные изучению художественных течений начала XX в., в которых коллаж является предметом изобразительного и декоративного искусства, опубликованы в монографиях и сборниках научных статей «Авангард - поставангард, модернизм - постмодернизм, проблема терминологии» (Е.А. Бобринская, 1985), «Русский авангард: границы искусства» (2006), «Русский Авангард 1910-1920х гг. в европейском контексте» (2000). «Бубновый валет, примитив и городской фольклор в московской живописи 1910-х годов» (Г.Г. Пospelов, 1990), Кубизм (А. Гентфюрер-Триер, 2005), Дадаизм (Дитмар Элгер, 2006);
5. Художественно-педагогические искания начала XX в. представлены в сборниках научных трудов «Русский авангард. Проблемы, репрезентации и интерпретации» (2001), «Русский авангард: личность и школа» (2003).

Теоретическая основа исследования:

- ✓ Идеи А. К. Векслер, которая посвятила свои исследования проблеме обучения коллажу как методу творческой работы и как самостоятельному художественному произведению в
-

специфических условиях образовательной деятельности художественных и педагогических вузов;

- ✓ Идеи Е. А. Бобринской о способах коллажного мышления в XX веке;
- ✓ Теории Л. Г. Бергера о методах коллажа в современном искусстве;
- ✓ Идеи А. В. Рыкова о коллаже как о визуальном метаязыке;
- ✓ Теории Богомоловой об особенностях коллажного мышления в постмодернизме.

Источниковой базой послужили:

1. Теоретические концепции художников – педагогов, отраженные в научной литературе;
2. Беседа, интервью с художниками – педагогами;
3. Тексты учебных программ специальных художественных учреждений;
4. Электронные ресурсы, отражающие деятельность художников – педагогов и их теории, сайты художественных музеев и выставок;
5. Иллюстрированные каталоги по теме, особенно следующие издания: «Коллаж в России» (2003), «Коллаж в России XX век» (2005), сборник научных статей «Русский авангард 1910-1920-х годов: проблема коллажа» (2005).

При всем многообразии научной литературы, практически нет научных исследований комплексного характера, в которых бы с позиции искусствоведения и художественной педагогики, были освещены проблемы коллажа в разнообразии его проявлений. Необходимы также научно обоснованные учебные и методические пособия по преподаванию коллажа в детских учреждениях, средних и старших образовательных учебных заведениях, специальных художественных училищах, художественных и педагогических вузах.

Несмотря на большой объем представленной литературы и источников, нигде не встречаются общие систематизированные материалы по различным художественно – педагогическим системам, в основе которых лежит коллаж как метод обучения искусству и развитию современного художественного мышления, а также не встречаются материалы по художникам – педагогам, которые используют коллаж в своих практиках. Поэтому данная проблематика требует специального изучения и систематизирования.

Научная новизна данного исследования состоит в систематизации материалов по проблеме коллажа как способа художественного мышления, как изобразительной техники и как метода преподавания.

В работе применялись следующие **методы исследования**:

1. Метод историко-культурного анализа (Развитие коллажа как вида творческой деятельности);
2. Формально – стилистический анализ (Изучение авторских коллажей как произведений искусства);
3. Сравнительный анализ (Исследования разных педагогических систем);
4. Интервьюирование.

Практическая значимость исследования:

Результаты данного исследования могут быть полезны:

- ✓ Для преподавателей Детских Художественных Школ в системе дополнительного образования;
- ✓ Для учителей МХК;
- ✓ Для руководителей и воспитателей детских учреждений;
- ✓ Для дошкольных и школьных учреждений;
- ✓ Для формирования спец. курсов по созданию коллажа в рамках вузовского образования.

Структура исследования:

Данное исследование состоит из введения, основной части, в которой представлено 3 главы, заключения, библиографического списка и приложений.

В первой главе рассматривается история возникновения и развития коллажа, коллаж как форма мышления в эпоху постмодернизма, а также творчество профессиональных художников XX – XXI вв., использовавших технику коллажа.

Во второй главе анализируются стили, виды основ коллажа, показана классификация видов коллажа по А. К. Векслер и композиционные принципы создания коллажа как самостоятельного художественного произведения.

В третьей главе рассматриваются предпосылки возникновения и использования коллажа в художественном образовании XX - XXI вв., представлен коллаж как метод преподавания в художественном образовании, анализируются дисциплины и задания пропедевтических курсов Баухауза и ВХУТЕМАСа, описывается методика организации работы над педагогическим коллажем.

Также проводится мониторинг образовательных программ Детских Художественных Школ Пермского края на выявление дисциплин, в которых будет присутствовать техника «коллаж» и анализируются интервью с художниками – педагогами, которые работают с техникой коллажа в системе дополнительного образования г. Перми.

ГЛАВА 1. ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ КОЛЛАЖА. КОЛЛАЖНОЕ МЫШЛЕНИЕ В ПОСТМОДЕРНИЗМЕ

В данной главе рассматривается история возникновения и развития коллажа, представлен коллаж как форма мышления в эпоху постмодернизма, а также показано творчество профессиональных художников XX – XXI вв., использовавших технику коллажа.

1.1 История возникновения и развития коллажа

Коллаж — молодое направление в искусстве, по сравнению с другими. Он принадлежит к тем феноменам, которые, всегда оставаясь на периферии, но при этом, участвовали в формировании тенденций культуры. Техника коллажа (от фр. collage — наклеивание) дает широкий простор для творчества, потому как для создания произведений можно использовать всевозможные материалы — растения, краски, ткани, металлические детали и многие другие. Коллаж широко применяется не только в изобразительном искусстве, но и в кинематографе, музыке, скульптуре и литературе. Коллаж используется главным образом для получения «эффекта неожиданности» от сочетания разнородных материалов, а также ради эмоциональной насыщенности и остроты произведения. Луи Арагон определяет коллаж «как искусство, которое бросает вызов живописи».¹³

Еще в древних текстах Античности можно было обнаружить элементы коллажа, который применялся тогда еще неосознанно. Изначально художественная культура представляла собой единое синкретичное целое. В каждой новой эпохе рождались и выделялись новые

¹³ Арагон, Л. Страстная неделя / Л. Арагон. – Париж, 1958. – С. 134.

виды искусства, которые трансформировались, расширяли свои выразительные средства, собственный язык искусства, а также, могли находиться в слиянии, взаимодействии и взаимовлиянии. В переходные эпохи, например, в барокко, романтизме, модернизме – был необходим поиск новых средств выражения, новых путей развития искусства.

Первые упоминания о коллаже относятся ко II в. до н. э. В X веке японскими каллиграфами начали применяться обработанные и склеенные между собой кусочки бумаги. В Европе коллаж как разновидность декоративно – прикладного искусства был известен еще в XIII веке. В XV – XVI столетиях для оформления готических соборов использовались различные элементы из позолоченных листов бумаги. Обрамления для икон зачастую выполнялись из благородных металлов и самоцветов.¹⁴

Первая половина XX в. - эпоха великих революционных переворотов, произошедших в художественной культуре и в искусстве России и Европы. В искусстве формируется новое видение мира, перестраивается человеческое сознание, и эти процессы характеризуются поиском новых изобразительных средств, формальными экспериментами, которые должны были выразить оригинальное авторское мировоззрение. Л. Я. Кабалина считает, что «характерной особенностью авангарда является новаторская художественная практика, как в области художественной формы, так и в области прагматики. Коллаж направлен на разрушение привычных форм, на создание новой формулы мышления, новой реальности, что было задачей мировоззренческого характера».¹⁵

¹⁴ Модернизм. Анализ и критика основных направлений / авт. ст.: М. Лившиц, Л. Рейнардт, Т. Кантеева, В. Крючков [и др.]. – М.: Искусство, 1980. – С. 24.

¹⁵ Кабалина, Л. Я. Коллаж как искусство [Электронный ресурс] / Л. Я. Кабалина. – Электрон. ст. – Режим доступа: <http://festival.1september.ru/articles/591461> – Загл. с экрана. (дата обращения: 07.04.2016).

Свойствами коллажа являются универсальность, вседоступность, техническая простота, полная самореализация автора, который конструирует новый мир по своему усмотрению. Коллаж всегда индивидуален, и создан автором, который имеет собственный оригинальный взгляд на вещи. Многочисленность интерпретаций, двусмысленность, скандальность характерны для авангардистского коллажа, который затрагивал и вопросы переосмысления традиционных человеческих ценностей, и изменчивость мировоззрения, и отражение невидимой хаотичности и беспорядка мира.

По глоссарию Музея Гуггенхайма следует, что художественная суть коллажа не ограничивается только композицией из разного рода элементов в одном произведении искусства¹⁶. Так, например, бумага, которая была наклеена на картины Пикассо и Брака — это новый взгляд на искусство художника, при котором объемные элементы картины вступают в противоречие с ее обыденной плоскостностью.

В конце XX в. всё чаще проходят выставки коллажей из различных материалов и создаются музеи, посвящённые коллажу как творческому методу в искусстве. Например, во Франции это ассоциация Артколл, коллекционирующая произведения искусства, выполненные в технике коллажа. В 2000 г. в Сержин был открыт музей коллажа и центр документации по искусству коллажа, который работал в течении 6 лет. В Форт-Уорте (США, штат Техас) существует Международный музей коллажа, ассамбляжа и конструкций.

В энциклопедии «Мэтры сюрреализма» французских авторов Вермо коллаж определяется так: «Коллаж – это композиция, исходные материалы которой могут принадлежать к разным художественным сферам

¹⁶ The Guggenheim Museums and Foundation [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.guggenheim.org/for-educators> - Загл. с экрана. (Дата обращения: 14.12.2015)

(например, текст и фотография)»¹⁷. Сходство этих определений в том, что коллаж – это прием, основанный на совмещении разных материалов, а их различие в сферах применения.

В 2000 г. в Санкт – Петербурге, фонд «Отдел знаков почтовой оплаты» сформировал «коллекцию Мэйл-арта (от англ. «mail» - почта, «art» - искусство) – это направление современного искусства, в рамках которого художественные произведения, при использовании техники коллажа, превращаются в почтовые послания»¹⁸.

В центральном музее связи имени А.С. Попова, на выставке «От Арт´а – к Мэйл-арту» были представлены работы известных петербургских художников: Анатолия Белкина, Феликса Волосенкова, Владимира Духовлинова, Дмитрия Шагина, Наталии Цехомской, Ольги и Александра Флоренских, Геннадия Устюгова, Владимира Козина, и многих других. Музей предложил художникам альтернативу почтовому конверту – холст, на котором выполнены все открытые художественные письма.

Почтовые отправления создавали художники Анри де Тулуз-Лотрек, Имре Киральфи, итальянские футуристы, англичанин Джек Фоллоуз, группа «Митьки».

Основатель мейл – арта — нью-йоркский корреспондент Рэй Джонсон (1927-1995), в России основателем данного направления считают художника-авангардиста Котлярова-Толстого. Он превращает фотографию, конверт или деревянный ящик в авторское произведение, часто награждая его каким-то лозунгом.

Центральный музей связи имени А.С. Попова завербовал мэйл-артиста из Бельгии, который делает коллажи и корреспондентов из

¹⁷ Вермо А., Вермо О. Мэтры сюрреализма / А. Вермо, О. Вермо / Пер. с фр. – СПб. : Академ. проект, 1996. – С. 26.

¹⁸ Гик, Ю. Золушка современного искусства. Введение в мэйл арт [Электронный ресурс] / Ю. Гик. / Электрон. ст. – Режим доступа: http://www.chernovik.org/vizual/?rub_id=4&sub_id=94&leng=ru&show_mat=102&find=70 – Загл. с экрана (дата обращения: 14.04.2016)

журнала «Огонек». Произведениями мейл-арта могут быть книги или даже видео. Экспонаты выставки обычно соседствуют с близкими по содержанию материалами журналов, плакатов, каталогов. Музей планирует продолжение коллекционирования современного искусства почтовых отправлений и создание полномасштабного Центра Российского мэйл-арта в своих стенах.

Термин «коллаж» в его современном толковании используется для обозначения приёма создания целого изображения из ряда отдельных изображений или их фрагментов. В наше время, в графическом дизайне коллаж создаётся при помощи различных компьютерных программ, например, таких как: Microsoft Power Point, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator. Основное изобразительное средство, использованное мастерами коллажа в своих работах – метод «наложения» фрагментов иллюстрации. Это средство использовали российские дизайнеры первой четверти XX века: А. Родченко, В. Степанова, Э. Лисицкий.

Коллаж работает со следами, отражениями искусства, растворенными в потоке жизни. Коллаж создается в том пространстве, где уже существуют границы искусства, именно поэтому коллаж свободно оперирует с разными стилями и языками искусства. Важно отметить, что он не имеет собственного стиля или языка в традиционном значении. Он представляет скорее действие и предлагает образец операционного мышления, которое разворачивается через управление различными языками и кодами культуры.

Современная ситуация в художественной жизни дает нам примеры специальных интересных выставок коллажных работ. В 2006 г. в Русском музее в СПб состоялась большая выставка «Коллаж».¹⁹

В 2007 г. в Галерее Актёр на открытии вечера «Испанская Фиеста» московским художником И. Каменевым был представлен новый стиль в

¹⁹ Wikipedia: the free encyclopedia [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Коллаж> — Загл. с экрана. (дата обращения: 16.06.2016 г.)

современном искусстве — «Фотоарт», в основу которого положено наложение элементов, выполненных в живописной технике, на исходное фотографическое изображение.²⁰

Изучая историю развития коллажа, мы можем прийти к выводу, что коллаж эволюционирует следующим образом: от времен античности до эпохи модернизма как технический прием к универсальному принципу построения текста в постмодернизме. В целом, в XX веке появилось множество разновидностей коллажа, что доказывает важность этого метода для современной культуры.

²⁰ Wikipedia: the free encyclopedia [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Коллаж> — Загл. с экрана. (дата обращения: 16.06.2016 г.)

1.2 Коллаж как форма мышления художника в эпоху постмодернизма

В современной художественной культуре постмодернизма коллаж приобретает новое звучание. Он опирается на программу восприятия мира как нелинейного, фрагментированного и становится способом организации полифонического культурного пространства. На этой характеристике коллажа следует остановиться подробнее.

По мнению Е. А. Бобринской, *«коллажное мышление и видение – это тип мышления, сформировавшийся в конце XX века, главным отличием которого является непрерывность живописного пространства»*.²¹

Коллаж – популярная техника для современного изобразительного искусства. Коллаж – это дерзкое расширение традиционных рамок искусства, отражение духа времени, он динамичен и мозаичен. Легковесность, зависимость от постоянно изменяющегося «духа современности», сиюминутность и маргинальность среди классических видов искусства – именно за счет этих свойств коллаж привлекает внимание крупнейших художников XX столетия. Более того, в современной культуре уже не столько «техника» коллажа, сколько «коллажное мышление» утвердилось в самых различных областях культуры.

Многослойность, калейдоскоп всевозможных контекстов, к которым отсылает каждый коллажный элемент, демонстративные стыки разных реальностей и не замаскированных швов между текстом и изображением – все это формирует особую систему коллажного видения, коллажного мышления.

Коллаж как художественный метод стал набирать популярность за счет разработки теории «потока сознания», которая изучалась в

²¹ Бобринская, Е.В. Коллаж в XX веке [Текст] / Е.В. Бобринская. / Коллаж в России XX век. Альманах. Вып. №126. – М., 2005. – С. 7 - 13.

психологии и искусстве в 1970-х годах. Учеными было установлено, что на уровне функционирования мозга человек имеет образное коллажное ассоциативное мышление.

Как отмечает Л.Г. Бергер, «методы коллажа в современном искусстве выявляют связи различных феноменов бытия, или, напротив, контрастно-парадоксальным образом сопоставляют их, побуждая к новому осмыслению. Нередко их художественный парадокс алогичного соединения элементов приводит к новому осмыслению, знаменуя качественный переход восприятия».²²

Под характерной чертой постмодернизма понимается совмещение всего и вся. Это способ организации целого за счет логического соединения разного рода элементов: традиционных, живописи и графики, фотографии, компьютерной графики, полиграфии, рекламной продукции и много другого. В модернизме данный способ лишь частный прием художественной техники, но в постмодернизме он становится универсальным принципом, позволяющий организовать все пространство культуры.

В информационном обществе процесс конструирования художественной реальности напрямую связан с новым способом репрезентации художественных объектов в социокультурном пространстве, и осуществляется посредством такого художественного приема как коллаж.

Как отмечает А.В. Рыков, «коллаж вырабатывает метаязык визуального: каждый элемент коллажа способен выступать в качестве материального означающего сразу нескольких означаемых, значащих только в своем отсутствии (поверхность как образ уничтоженной поверхности и т.д.). Коллаж противостоит модернистскому стремлению к полноте восприятия и непосредственному присутствию. Поскольку

²² Бергер, Л.Г. Эпистемология искусства / Л.Г. Бергер. – М., 1997. – С. 146 –148.

значение знака никогда не бывает абсолютным, один и тот же коллажный элемент может обозначать различные вещи: например, клочок газеты – прозрачность и непроницаемость, свечение и светотень, открытость и замкнутость и т.д. в зависимости от контекста».²³

Произведение искусства в философии постмодернизма и постструктурализма интерпретируется как коллаж культурно-семиотических кодов или коллажная конструкция цитат, образующая полифоническое семантическое пространство.

Для эпохи постмодернизма характерно коллажирующее сознание, которое предполагает сочетание разного рода потоков. Р. Краусс отмечает, что «коллажный элемент скрывает от глаз одно поле, чтобы предъявить изображение, представляющее другое, новое поле, но предъявить его как изображение – поверхность, являющуюся образом уничтоженной поверхности».²⁴

Для рефлексии позднего постмодернизма характерно осмысление принципа плюрализма - универсального принципа построения культуры. Принцип коллажности находит свое выражение практически во всех явлениях постмодернистской культуры, при этом присутствуя в современной культуре в целом.

Феномен коллажа появился в XX веке, из-за революционных изменений в особенностях пластического языка живописи, которые были обусловлены творческими исканиями, которые, в свою очередь, были вызваны неудовлетворенностью художников традиционными видами творчества. Целый ряд специалистов, таких как: В.М. Дианова, И.А. Дмитриева, М. Лившиц, Л. Рейнардт, Т. Кантеева, П.П. Яворская и многие

²³ Рыков, А.В. Постмодернизм как «радикальный консерватизм»: Проблема художественно-теоретического консерватизма и американская теория современного искусства 1960 – 1990-х гг. / А.В. Рыков. – СПб.: Алтейя, 2007. – С. 158. (Сер. «Тела мысли»).

²⁴ Краусс, Р. Подлинность авангарда и другие модернистские мифы / Р. Краусс. М.: Худож. журнал, 2003. – С. 172. (Сер. «Классика современности»).

другие отмечают, что в первой половине XX века искусство приобретает черты, которые ведут к кризису, обусловленного существенными изменениями представлений о мире.

Для создания художественного стиля, который соответствовал бы новому мировоззрению, требуется интенсивный поиск новых изобразительных приемов через всевозможные и многочисленные эксперименты. Одним из вариантов решения данной художественной проблемы становится коллаж.

На начальных этапах коллаж является вспомогательным средством, который находится в арсенале художников и только позднее преодолевает рамки технического приема, становясь, как считает Н.А. Дмитриева «случаем игры, когда предмет берется живьем, без изменений».²⁵

Многие специалисты полагают, что прием коллажа изначально использовался художниками для создания произведений, в которых основные качества чередовались и наслаивались на плоскость, служили произведениями, раскрывающие темы, например, урбанизации, технологизации и сопутствующей им перестройки человеческого сознания.

В течение XX в. коллаж стремительно развивается, непрерывно трансформируется и модифицируется. Диапазон современного коллажа предельно широк: от коллажа как пластического приема до коллажа как принципа художественного мышления.

Коллаж одновременно первичен и вторичен. Его первичность состоит в том, что благодаря уже готовым и оформленным частям получается произведение, которое не претендует на роль шедевра. Вторичность его в том, что это своего рода творчество «перерабатываемого вторсырья», где обрывки журналов, газет, идей, цитат, техник обретают в коллаже новую жизнь. Главное – поразить

²⁵ Дмитриева, Н.А. Пикассо. Биография / Н.А. Дмитриева. М.: Наука, 1971. – С. 183 – 186.

обыденное сознание, а именно данным целям часто служат формы коллажного искусства.

В коллаже художник может комбинировать разнообразные художественные техники ради красочности и наглядности в самовыражении. Главное, создать неповторимый, уникальный художественный образ или найти наиболее подходящие средства для воплощения замысла художника.

М. А. Богомолова считает, что «коллажное мышление – это своего рода стратегия, направленная на преодоление изолированности и ограниченности традиционного искусства. Коллаж преодолевает художественные рамки, отрицает свою внутреннюю изолированность.

Коллаж отрицает также любую возможность построения иерархической связи элементов. Не неся непосредственного сообщения, он, тем не менее, оказывает воздействие за счет специфики своей природы: интригует, завораживает, впечатляет, настраивает. В таком качестве коллаж приобретает свойство интерактивности, что позволяет проследить его связь с такими активно развивающимися в настоящее время направлениями изобразительного искусства, как инсталляция, акционизм, цифровое искусство. В соответствии с этим невозможно оценивать искусство коллажа только по традиционным правилам, без учета его взаимодействия с контекстом своего представления».²⁶

А. И. Демченко отмечает, что «являясь фрагментом и состоя из фрагментов, коллаж отрицает также понятие целого. Как фрагмент он может иметь только определения через контекст, и в этом смысле коллаж трансформировал пластические приемы искусства XX в. – фактуру, форму,

²⁶ Богомолова М. А. Коллажное мышление в изобразительном искусстве постмодерна [Электронный ресурс] / М. А. Богомолова. – Электрон. ст. – Режим доступа: <http://cyberleninka.ru/article/n/kollazhnoe-myshlenie-v-izobrazitelnom-iskusstve-postmoderna> – Загл. с экрана. (дата обращения: 15.05.2016).

плоскость и пространство, что в полной мере соответствовало особенностям мировоззрения художников».²⁷

Коллаж как актуальное искусство должен находиться в постоянном движении. Тогда его можно сопоставить с «коллажностью» среды современного мегаполиса. Кроме того, в изобразительном искусстве может найти отражение не только «средовой коллаж» города, но и различные визуальные впечатления, а также личные переживания автора. В современном городе отдельные элементы подаются с особой силой, обладают визуальной эффектностью – например, реклама и её неоновые вывески, небоскребы, которые усиливают фрагментарность мироощущения и средства массовой информации, сообщения которых представляют смесь разнородных фактов и явлений.

По мнению американского художественного критика Г. Розенберга, «с возникновением коллажа искусство больше не копирует природу и не ищет ее эквиваленты; выражая наступившую индустриальную эру, оно освоило внешний мир, частично включив его в себя».²⁸

В самой технике исполнения коллажа это выражается в попытке стереть пространственную границу. Разделение плоскости произведения на фрагменты говорит о стремлении художника вырваться за рамки картины, расширить ее область и воздействие. Инородные объекты врезаются в произведение, разрушая сложившееся пространственное восприятие. Тем не менее, это не означает, что коллаж склонен к отрицанию пространства картины. Это скорее некий синтез, позволяющий получить особый художественный эффект увеличения ареала произведения. Художник выступает при этом не только как творец и философ, но и как конструктор собственного мира произведения.

²⁷ Демченко, А. И. Коллаж и полистилистика в искусстве XX в. [Электронный ресурс] / А. И. Демченко. – Электрон. ст. – Режим доступа: <http://cyberleninka.ru/article/n/kollazh-i-polistilistika-v-iskusstve-hh-v> - Загл. с экрана. (дата обращения: 16.05.2016).

²⁸ Розенберг, Г. Сюрреализм на улицах / Г. Розенберг / Худож. журнал, 1996. – С. 56 – 59.

Коллаж предоставляет уникальную возможность ощутить себя властителем, который способен создать совершенно иную, отличную от реальности и повседневности, систему. Так, используя в своих работах различные материалы, художник-постмодернист мыслит абстрактно, ему важно передать саму идею, независимо от того, что он использует. Это попытка переосмысления ценностей и преодоления скрытого страха перед хаотичностью и непредсказуемостью мира.

Коллаж заключает в себе творческий и эмоциональный потенциал, который через художника воздействует на зрителя. Это позволяет ему, сохранить свою самостоятельность в условиях массовости современной культуры. Вместе с тем коллажное мышление, столь характерное для искусства постмодернизма, тяготеет к предметно-натуральному восприятию жизни, говорит о возвращении искусства к зрителю, опирается на обыденные массовые вкусы, взгляды и настроения, сопоставляя их необычным способом, с иронией и гротеском.

Художник видит уникальную возможность среди мозаичного мира ощутить себя творцом, повелителем смыслов и материалов, что очень важно для его личности. Особенность коллажного мышления художника в том, что оно способно создать целостный образ и впоследствии расщепить его на частицы, соединить несоединимое, видеть смысл и глубину в обычных вещах.

1.3 Коллаж в творчестве профессиональных художников XX – XXI вв.

Техника коллажа была осуществлена при создании совершенно новых произведений в период авангарда. Художников, работающих в данной технике, интересовала возможность «включения в художественное произведение явных примет реальности». Но коллаж не подражает природе, это «некое игровое пространство, включающее в себя самые разные языки культуры».

Коллаж отвергает идею, что подражание природе является единственным фундаментом для существования искусства. Коллаж не только уводит искусство от проблем отражения, репрезентации реальности, но и создает особое пространство игры с самыми разными языками культуры. В коллажном пространстве может существовать абсолютно все. Формы и образы, не имеющие никакого сходства с реальностью, которые могут жить с абсолютной достоверностью, подкрепленной конкретностью и реальностью их материала.²⁹

Основной вклад в развитие коллажного искусства внесли: П. Пикассо, Ж. Брак, Н. Габо, М. Дюшан, А. Родченко, К. Медунецкий, А. Маттис, В. Татлин, К. Швиттерс и многие другие. Родоначальником коллажа считается французский художник-кубист Жорж Брак. Он первым использовал данный оригинальный прием — наклеивание на картон полос окрашенной бумаги. Вскоре у него появился единомышленник — Пабло Пикассо. В течение пяти лет они работали вместе. В результате творческого поиска обнаружилось то, что даже самые обычные материалы в сочетании друг с другом становятся необыкновенно выразительными — так был разработан «коллаж — технический прием в изобразительном искусстве, когда на какую-либо основу наклеивают материалы,

²⁹ Дианова, В.М. Постмодернистская философия искусства: истоки и современность / В.М. Дианова. СПб., 2000. – С. 142 - 144.

отличающиеся от нее цветом и фактурой».³⁰ Коллажем называют и само произведение, выполненное при помощи подобного приема. Предшественниками коллажа в изобразительном искусстве были «монтажные» композиции И. Босха, причудливо-изоощренные «аппликации» в портретах и пейзажах Дж. Арчимбольдо.

Ещё одно новое художественное течение начала XX в. - Дадаизм (нем. Dada isme, от Дада - лошадка, игрушка), которое появилось в Цюрихе в среде эмигрантов и представителей интернациональной богемы, наполняет коллажи материалами и средствами промышленного производства. Дадаизм рассматривается как авангардное течение, которое отличается зашифрованностью художественного языка и включением в композицию реальных объектов окружающего мира. Это движение нашло направление в графическом дизайне – художник Рауль Хаусман создаёт, с данной помощью, первые фотомонтажи. В 1917 г. Ганс Арп – немецкий поэт и скульптор создаёт коллажи «по законам случайности», наклеивая цветные кусочки бумаги на большие листы. Для дадаистов отрицательное отношение к современному искусству означало отказ от использования привычных техник. Вместо кистей и палитры они применяли ножницы и клей. В совместном коллаже Ганса Арпа и Софи Таубер-Арп была использована бумагорезальная машинка, т.к. ножницы «слишком облегчают жизнь руки». Курт Швиттерс создавал коллажи из кусочков использованной ткани, пучков волос, детских игрушек, трамвайных билетов, пробок и многого другого.

Кроме того, коллаж занимает особенное место в творчестве – Анри Матисса. Он придумал одну из разновидностей коллажа — это декупаж. Данный прием означает использование двух действий — вырезания или кроения, и составления картин из полученных деталей. Матисс, соединяя вырезанные из бумаги различные фигуры, создавал произведения, которые

³⁰ Пластические искусства: краткий терминологический словарь / сост. В.Г.Арсланов. – М.: ПАССИМ, 1985. – С. 58.

отличались простыми формами и при этом выглядели очень гармонично и они поражали своей мощью.

В 30-х годах интерес к коллажу остыл, но в 50-х годах его расцвет вспыхнул вновь — это произошло из-за появившегося на Западе художественного течения «поп-арт». Естественно, коллажи того времени отражают его дух, существовавшие тогда настроения и вкусы.

В России отмечается интерес к «примитивному искусству» и фольклору. Искусство коллажа базируется на народных традициях и является важной составляющей русского авангарда - новейшего искусства, состоящего из различных художественных течений, таких как:

- 1) Конструктивизм (В.Е. Татлин и др.);
- 2) Кубо-футуризм и супрематизм (К.С. Малевич, Л.М. Лисицкий, В.М. Еромолаева, О.В. Розанова и др.),
- 3) Примитивизм (Д.Д. Бурлюк и др.),
- 4) Футуризм (А. Е. Кручёных и др.).

Помимо них, в технике коллажа работали А. Лентулов, Л. Попова, В. Лебедев, М. Ларионов, Н. Гончарова, Ю. Анненков и др. А. Родченко называл свои коллажи-работы (1914) «натюрмортами». По мнению художника, общее между коллажом как способом работы и натюрмортом – это возможность свободно перемещать незафиксированные объекты, меняя таким образом «угол зрения» на постановку.³¹

Слово «коллаж» в употребление в русском языке впервые введено было Анатолием Брусиловским. М. Врубель в рисунках 1901 и 1904 годов использовал наклейки для создания более объемного образа, а в «Автопортрете» 1905–06 годов вклеил бумажную папиросу. В те же годы И. Ефимов использовал золотую фольгу и цветную бумагу в своих графических произведениях.

³¹ Лаврентьева, Е.А. Материал и фактура в коллаже. [Текст] / Е.А. Лаврентьева. / Русский Авангард 1910-1920х годов. Проблемы коллажа. – М: «Наука», 2005. – С. 68.

Первым же русским коллажистом принято считать А. Лентулова: в панно «Москва» (1913 г.) художник использовал наклейки из бумаги, а панно «Василий Блаженный» (1913 г.) дополнено наклейками из фольги.

Коллаж является экспериментальным творческим методом работы профессиональных художников в живописи, графике, декоративно – прикладном, театрально-декорационном искусстве и в дизайне одежды. Многие эксперименты и нововведения в сценическом дизайне были осуществлены русскими художниками. Из-за возможностей соединения и взаимодействия в пространстве коллажа реальности с «реальностью», которая была создана воображением, коллаж становится наиболее привлекательным инструментом творчества художников – авангардистов.

В 1920-е годы в эскизы для спектакля В. Мейерхольда, кроме традиционных гуашевых красок, туши и лака, Л. Попова добавила тканевые и бумажные фрагменты. Стоит отметить, что Л. Попова в свое время была также автором коллажей-эскизов для рисунков - образцов некоторых промышленных тканей (орнаментов, вышивок и аппликаций).

Благодаря коллажным разработкам А. Веснина для спектакля «Федра» Ж. Расина, устоявшимся классическим законом было найдено новое выражение на сцене. Известны, также, фактурные эскизы – коллажи братьев В. и Г. Стенбергов к спектаклю этого же театра «Святая Иоанна» Б. Шоу (1924).³²

Н. Гончарова, А. Экстер вводили в нарисованные красками эскизы костюмов кусочки и фрагменты различных тканей. Эскиз Н. Гончаровой «Архангел» к балету-мистерии «Литургия» (1915–1916) создан из мелких кусочков ткани, фольги, цветной бумаги, красок и графитных карандашей. У М. Ларионова в такой же технике выполнены эскизы к балетному спектаклю «Полуночное солнце».

³² Карасик, И. Ученики учеников. Пространство Стерлигова. / И. Карасик / СПб.: ООО «П.Р.П.», 2001. – С. 178.

Радикальные эксперименты и поиски новых методов формообразования середины 1910-х - начала 1920-х годов стали мощной подпиткой для отечественного искусства 1960-х - и особенно 1990-х годов. Ассамбляжи В. Сидура конца 1960-х - начала 1970-х годов и более поздние по времени (1980-е - начало 1990-х) работы В. Воинова, Д. Каминкера, О. Жогина, Г. Григоряна, А. Митлянской, построены на разных технических способах соединения скульптурного объема, разнородных предметных "останков", обрывков бытовых примет и свидетельств ушедшей жизни.

Коллаж также являлся любимым увлечением кинорежиссера Сергея Параджанова. Он описывал коллаж как «прессованный фильм». Каждый коллаж — это целая история или фильм. Его творчество говорит о том, что абсолютно любой предмет или его части могут быть «красками» для картины.

Воплощение цветовых впечатлений и фантазий художника, его поток сознания, проявился в абстракционизме, по Ю. Б. Бореву – это «течение в искусстве, принципиально отказывающемся от каких-либо признаков изображения реальных предметов в живописи, скульптуре и графике»³³.

В целом, абстракционизм можно разделить на два течения – психологический и интеллектуальный. Начало психологическому абстрактному искусству положил В.В. Кандинский, нарисовавший в 1909 году картину «Гора», на которой изображались размытые очертания, немного напоминающие гору. Главную роль в картине играла не точность передачи предмета, а его цвет, который был выразителен и лишён устойчивых изобразительных ассоциаций. Психологический абстракционизм передавал моментальный снимок душевного состояния человека. В дальнейшем, в этом же русле абстрактной живописи творят Д.

³³ Борев, Ю.Б. Абстракционизм: бегство личности от банальной и иллюзорной действительности / Борев Ю.Б. Эстетика: В 2 т. – Смоленск: Русич, 1997. – Т.2. – С. 390-396.

Поллок и А. Мансирер. Коллажный принцип композиции в полной мере присутствует в рекламе, афишах и плакатах 1920-х гг. (А.М. Родченко, А.М. Лавинский, братья Г.А. и В.А. Стенберги).

При помощи коллажа художники - авангардисты пытались перестроить мышление человека. Коллаж оказывает влияние на личностное восприятие предмета, демонстрирует изменчивость, казалось бы, обычных вещей и создает новые образы, показывая предметы с совершенно новой стороны. В результате наложения разного рода предметов друг на друга, возникает цельная картина – своеобразный синтез различных предметов, который дает сильный художественный эффект.

Современными разновидностями коллажа являются аппликация, ассамбляж, бриколлаж, декупаж, монтаж. Художники продолжают поиски, открывая новые возможности создания коллажей. Сегодня, как один из способов выполнения графических работ активно развивается компьютерный коллаж. Современными художниками, которые работают с техникой коллажа, считаются - Е. Добровинский, Е. Белоусов, А. Шелютто, В. Чайка, Э. Кагаров, А. Наумова и др.³⁴. Пик популярности в России и за рубежом переживает флористический коллаж. Наиболее известным представителем этого направления является немецкий флорист Ф. Раффел, которому принадлежат необыкновенно выразительные произведения. У Раффела огромное число учеников и последователей по всему миру.

³⁴ Школа дизайна «Творческая мастерская» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://shkola-dizajna-tvorcheskaya-masterskaya.tiu.ru> – Загл. с экрана. (дата обращения: 25.04.2016г.)

ГЛАВА 2. КОЛЛАЖ КАК ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ТЕХНИКА

В данной главе анализируются стили, виды основ коллажа, показана классификация видов коллажа по А. К. Векслер и композиционные принципы создания коллажа как самостоятельного художественного произведения.

2.1 Стили и виды основ коллажа

Коллаж — это воссоздание определенной части картины, которая не имеет границ. Чем больше художник видит, чувствует и запоминает, чем богаче его воображение, тем значительнее творческие искания. Однако при всем многообразии различных мотивов и сюжетов коллажи можно подразделить только на несколько стилей.

- ✓ *Формо-линейный*: Основными элементами подобных коллажей являются геометрические фигуры – ромбы, квадраты, круги и т.д. Фон в таких произведениях также представляет собой синтез простых элементов. В каждом стиле — свои средства художественной выразительности, приемы и особенности.
- ✓ *Пейзажный стиль*: В коллажах пейзажного стиля изображают природу и природные явления. В коллаже-пейзаже можно передать красоту природы, приметы времени года или суток. Подбор материала должен играть важную роль и работа с ним должна быть такой, чтобы зритель, глядя, например, на композицию из небольших золотых листьев, не сомневался, что перед ним могучие вековые деревья.³⁵
- ✓ *Вегетативный стиль*: Данный стиль близок к пейзажному стилю. Однако в работах вегетативного стиля изображаются растения - они

³⁵ Пластические искусства: краткий терминологический словарь / сост. В.Г.Арсланов. – М.: ПАССИМ, 1985. – С. 32.

становятся главными во флористическом произведении. Автор должен уметь чувствовать и передать зрителю красоту листьев, стеблей, изысканность форм цветов или их окраски. Картины должны быть правдоподобными. В вегетативном коллаже растения не служат для отображения явлений природы. Если к более простому фону, не изображающему ничего конкретного, представляющему собой просто приятные для глаза цветочные пятна, приклеить листья и цветки, стебли же нанести штрихами при помощи кисточки с краской, то это будет вегетативный коллаж. Но, следует знать, что граница между двумя стилями бывает довольно тонкая.

- ✓ *Декоративный стиль*: Сюжеты коллажей этого стиля фантазийные. Главное — нечто оригинальное, неповторимое. Свое воплощение они находят с помощью ярких, выразительных элементов и красочного фона. Зритель, глядя на подобный коллаж, старается отгадать настроение автора и его замысел. Работа в декоративном стиле должна пробуждать эмоции и чувства, воспоминания, и даже ассоциации. Такого рода произведения требуют от автора новаторских идей и красивых сочетаний контрастов и цветов.³⁶

Далее, представлены некоторые **виды основ коллажей**:

- ✓ *Коллаж на холсте*: Холст — это загрунтованная ткань, чаще всего льняная, она — самая прочная. Готовые холсты, как правило, загрунтованы эмульсионным грунтом, включающим клей и масло. Холст — это достаточно эластичная основа, натянутая на подрамник. Фон на холсте можно создавать, расписывая его масляными красками, а можно нанести шпатлевку. Соответственно элементы коллажа можно закреплять при помощи клея, а можно укладывать в сырую шпатлевку
- ✓ *Коллаж на ткани*: Практически любая ткань — хлопчатобумажная, шелковая, льняная, бархатная и т. д. — может служить не только

³⁶ Пластические искусства. Указ. Соч. – С. 36.

основой, но и прекрасным фоном для коллажа. Ткань натягивают на подрамник или наклеивают на картон. Элементы композиции закрепляют непосредственно на поверхности ткани при помощи клеевого пистолета.

- ✓ *Коллаж на батике:* Батик — это многоцветная хлопчатобумажная или шелковая ткань, рисунок на которой получают, нанося и закрепляя краски при помощи воска. По сути, коллаж на батике — это разновидность предыдущего приема изготовления коллажа. Основа (фон), и элементы композиции дополняют красоту друг друга.
- ✓ *Коллаж на бумаге:* Основой для коллажа может служить, например, обычная бархатная бумага. Чтобы работа получилась эффектной, используют бумагу темных цветов (бордовый, черный или глубокий синий). Кроме того, для создания фона подходит и упаковочная бумага.
- ✓ *Коллаж без фона:* Такой коллаж может быть выполнен на деревянных рамах или на каркасах, сделанных из гибких веток, бамбуковых палочек, проволоки и т. п., — элементы композиции закрепляют непосредственно на них. Можно использовать и готовый каркас, приобретенный в магазине флористических материалов. Фон как таковой в подобных работах отсутствует. Однако в этом качестве может выступать цвет стены, на которой будет размещена работа из флористического материала.³⁷

Коллаж, как принцип работы с предметами, фактурами, цветоформами позволяет каждому художнику создать собственную художественную «реальность», тот мир, который будет подвластен и контролирован только авторским замыслом. Чем богаче, разнообразней, изящней и интересней внутренний мир самого художника, сложнее и продуманней выбор темы, а также характер содержания и подбор

³⁷ Пластические искусства. Указ. Соч. - С. 45.

материалов для коллажа, тем неожиданней, уникальней, самостоятельней и художественней будет результат авторского творения.

От того, каким способом и из чего выполнялся коллаж, зависит материальная основа и образное содержание произведения. В. Марков - латышский художник и теоретик искусства в своей работе «Фактура. Принципы творчества в пластических искусствах» обращает внимание на «подбор материалов, среди которых встречаются и крылья бабочек, и чешуя рыб, и перья птиц, и, даже, пёстрый песок. В Персии в XIII в. для оформления книг использовалась аппликация из пергамента. В XII в. в Японии к концам свитков приклеивалась бумага неровной формы. Приёмы работы, свойственные коллажу, можно встретить в иконах, где сочетаются разнородные материалы (живопись, золото нимбов и фона, драгоценный сложный убор)».³⁸

Появление новых искусственных и синтетических материалов позволило современным художникам значительно расширить и обогатить свою «живописную» палитру. Художники, работая над коллажем, используют не только различные материалы, но и изучают и пользуются их свойствами. Например, металл - упругость или податливость; дерево - плотность или рыхлость; бумага - жёсткость или мягкость и т.п.

Использование в коллажах реальных предметов создаёт трёхмерное игровое пространство. Коллаж с «готовыми» картинками на бумаге или на ткани — вносит в произведение иллюзию конкретного времени и реальности изображения. Использование фактур «природных» материалов превращает коллаж в «собственный, рукотворный» мир художника. Материалы, используемые в коллажах, часто подвергаются «обработке», что позволяет обогатить художественно-пластический язык произведения.

³⁸ Марков, В. Принципы творчества в пластических искусствах : Фактура / В. Марков — СПб : Издание О-ва художников «Союз молодежи», 1914. — С. 70.

Различные текстильные материалы (кружева, старинные и современные ткани, войлоки, сетки и др.) наполняют работу «памятью» времени. Приближают её к зрителю особенной, «мягкой» для восприятия поверхностью. Творческий авторский коллаж из текстильных материалов порой превращается из выставочного произведения, арт-объекта в предмет декоративного убранства интерьера.

Во все времена художников интересовало всё, что видит глаз, увлекало стремление отразить это в «картине» (написать, нарисовать, слепить, сшить и т.п.). Но отражение реального или придуманного невозможно без передачи всех характеристик изображаемого объекта. А это не только цвет, форма и пропорции, но и обязательно - фактура. Художники, занимающиеся различными видами пластических искусств, используют возможности своих материалов, для изображения и передачи «фактуры» предметов или природы.

На уровень завершенности произведения сильно влияет качество фактуры. Качество фактуры в живописи зависит от времени и стиля: она меняется от гладких, фотографично написанных «обманок», скрывающих мазок (XVI - XVIII вв.), до «открытых» фактур, созданных взмахом широкой кисти или движением упругого мастихина (XIX-XX вв.). XX в. - время фактуры в искусстве. Она главенствует во множестве форм: от «робких» коллажей до «смелых» ассамбляжей, которые появляются в живописи, графике и скульптуре. Настоящий коллаж создаётся ради остроты сопоставления материалов, цвета, предмета и поверхности, ради несоответствия среды и помещаемого в неё объекта (газетной вырезки, упаковки, кусочка дерева).³⁹

Кроме того, существуют некоторые коллажные приемы, которые используются и в XX и XXI веке. Одним из таких является «*пастии*» - это осознано измененная копия, которая акцентирует внимание на тех или

³⁹ Марков, В. Указ. Соч. - С. 81.

иных чертах оригинала. Объектами пастиша, который применяется в постмодернизме – это сюжеты, авторский стиль, художественные течения и школы. Специалисты описывают пастиш, как прием, который обладает менее агрессивными свойствами.

В модернизме, художники, используя пастиш, стремятся показать, что классика выглядит устаревающей на фоне свежих и новаторских течений. Отличительная черта пастиша в эпоху постмодернизма - его эмоциональная нейтральность: в нем нет энергии отрицания (тогда как пародия отрицает пародируемое) и нет пафоса утверждения.

Следующий коллажный прием – это «палимпсест».⁴⁰ Он подразумевает специальное взаимодействие некоторых фрагментов, когда на уже интерпретированный объект накладывается новая интерпретация, т.е., новый текст ложится поверх старого.

Данный принцип позволяет создавать насыщенные и яркие контрасты тем, смыслов и визуальных рядов. Принцип палимпсеста использовали еще в первой трети XX века, но в современных арт-практиках палимпсест принял качество сознательного художественного приема.

«Деколлаж» (фр. decollage – отклейка, отрывать) – технический прием, который полностью противоположен коллажу – необходимо отрывать уже наклеенную бумагу. Деколлаж стал популярен у художников авангарда 1960-х гг., когда они создавали свои произведения, отрывая клочки от наклеенной печатной продукции (например, Реймон Эн, Франсуа Дюфрен).⁴¹

Следующим приемом является «разорванный постер» (torn poster) – один из жанров деколлажа. Суть данной техники: наклеивание нескольких

⁴⁰ Пластические искусства: краткий терминологический словарь / сост. В.Г.Арсланов. – М.: ПАССИМ, 1985. – С. 60.

⁴¹ Пластические искусства. Указ. Соч. – С. 63.

постеров друг на друга и впоследствии вырывание некоторых куски с разных слоев постера.

Далее, «*Фотоколлаж*» – еще один коллажный прием. Первые фотоколлажи модернизма или как ее еще называли «комбинированная съемка» использовались только в технических целях. Например, создание таких портретов, где можно избежать неудачных выражений лиц или скучного пейзажа на заднем плане.⁴²

Термин «*бриколаж*» (от фр. «bricoler» – мастерить что-либо из подручных материалов) был введен антропологом Клодом Леви-Строссом. Его интерпретация имеет два значения: метод создания новых смыслов путем наслоения и комбинирования (подобно коллажу и палимпсесту) или метод создания новой вещи из подручных материалов.

«*Ассамбляж*» (франц. assemblage, от assembler – собирать) – техника, подобная коллажу, или ее результат – двухмерный художественный объект, который включает в себя реальные предметы или их фрагменты, и расположенный на плоскости или в пространстве как картина. Ассамбляж подразумевает понимание пространства как средовой целостности фрагментов, в противоположность ансамблю.⁴³

В коллаже всегда есть некоторая двойственность: агрессивность и энергия техники, с одной стороны, и пассивность той среды, которая подвергается воздействию техники, с другой стороны. Коллаж использует готовые образы. Коллажная техника напоминает алхимию, цель которой путем смешения и разделения различных образов создать новую реальность или синтезировать новую материю.

Коллаж – это средство воспроизводства некой реальности, которое нарушает традиционные связи между объектом изображения и самим изображением. При создании коллажа границы между разного рода

⁴² Пластические искусства. Указ. Соч. – С. 67.

⁴³ Пластические искусства. Указ. Соч. – С. 72.

предметами размываются. Это означает, что сначала коллаж расчленяет реальность (объективную или художественную), а затем заново соединяет, складывает, накладывает новые элементы и на этом интегрирует реальность новую.

Именно в коллаже реальность и воображение художника вступают в новый союз. Уничтожив строгие границы реальности и искусства, коллаж выявил ту волю к иллюзии, которые определяли и до сих пор определяют многие качества культуры XX века.

2.2 Классификация видов коллажа по А. К. Векслер

Анна Кирилловна Векслер – кандидат педагогических наук, доцент кафедры декоративно-прикладного искусства, факультета изобразительного искусства в РГПУ им. А.И. Герцена. А. К. Векслер, на данный момент, имеет достаточно большое количество научных публикаций о коллаже как о своеобразном виде декоративно-прикладного искусства, как о методе творческой работы при подготовке художников-педагогов и на занятиях с детьми, как о новых методах художественного образования в России в XXI веке.

Характерные для XX в. поиски новых форм и цвета, сопоставление фактуры и пространства, позволили А. К. Векслер составить «классификацию видов коллажа по материалам, техникам, композициям и приёмам выполнения художественного произведения:

Коллаж в живописи — самостоятельное художественное произведение, которое создано на основе произведения живописи и материалов, различных по цвету и фактуре (бумаги, ткани, дерева, металла, стекла, текстильной фурнитуры, бусин и т.п).

1. В канву фигуративного, живописного произведения приклеиваются или нашиваются фрагменты материалов, вносящие дополнительную, нерукотворную фактуру (кору дерева, нити, верёвки, фольгу и т.п.) и располагаются в произведении по композиционному замыслу художника. Например: М.Ф. Ларионов «Портрет Н.С. Гончаровой» (1915) - вырезки из газет расположены по фону произведения.⁴⁴

2. В канву фигуративного, живописного произведения вклеиваются фрагменты материалов, которые соответствуют изображаемому предмету.

⁴⁴ Векслер, А. К. Методико – педагогические аспекты преподавания коллажа в художественном образовании в XX веке. / А.К. Векслер / «Научные проблемы гуманитарных исследований». – Научно – теоретический журнал. – Пятигорск, 2010. – С. 104.

Реальная фактура используется для усиления иллюзорного восприятия картины. Например, А. В. Лентулов и его панно «Звон» (1915) - купола выполнены золотой фольгой; В.М. Стржеминский «Счётчик» (1920-е).

3. В канву фигуративного, живописного произведения вставляются реальные объекты или их фрагменты, располагающиеся в работе на «своих» местах. Например: П.П. Кончаловский «Палитра и краски» (1912) - реальные этикетки от красок приклеены к написанным банкам и бутылкам с красками.

4. В живописных абстракциях дополнительные материалы наполняют работу фактурой и располагаются в картине по замыслу художника, соединяя центр произведения, его раму или распределяя по всей поверхности. Иногда включённые в поверхность живописного произведения материалы закрашивались частично или полностью, выявляя рельеф: И.А. Пуни «Композиция с гармоникой» (1915) деревянные элементы имитируют меха музыкального инструмента.

Коллаж в графике - произведение, созданное с использованием графических технических приёмов, которое дополняется включением в поверхность художественного произведения различных фактур и фрагментов, элементов реальных объектов:⁴⁵

1. Произведение, полностью выполненное из бумажных «вырезок» или минимально дополненное графическими техниками;

2. Произведение, выполненное из бумаги, созданное автором;

3. «Коллаж в графике» может быть не только техническим приёмом выполнения произведения, но и композиционным решением в работе над графическим произведением;

4. К «коллажу в графике» можно отнести фотомонтаж, коллаж в плакате, полиграфическую рекламу;

⁴⁵ Векслер, А. К. Указ. Соч. – С.107.

5. Коллажный метод работы применяется в графике, создаваемой с использованием компьютерных программ (Например, Photoshop).

Коллаж в скульптуре - полиматериальные рельефы или ассамбляжи (рельефы и объёмно-пространственные объекты):

1. «Ассамбляж-рельеф» - фигуративная или абстрактная композиция, с использованием материала одного вида;
2. «Полиматериальный рельеф» - фигуративная или абстрактная композиция, с использованием различных материалов (это какой-либо основной материал или различные материалы, используемые в равной мере);
3. «Полиматериальный ассамбляж-объект» - объёмно-пространственное произведение, выполненное из различных материалов.

Коллаж из текстильных материалов можно условно разделить на несколько групп:

1. «Абстрактный коллаж из текстильных материалов» — коллаж с декоративной неизобразительной композицией, выполненный на основе лоскутного шитья с аппликативными элементами, дополненный различными синтетическими материалами, шнурами, тесьмами и фурнитурой;
2. «Фигуративный коллаж из текстильных материалов» - сюжетное произведение, выполненное из различных по цвету и фактуре тканей;
3. «Коллажный композиционный приём» - коллажное построение композиции и абстрактный рисунок в текстиле наиболее ярко выражен в орнаментальных тканях начала XX в.»⁴⁶

Коллажная техника стала точкой отсчета для рождения целого ряда новых видов художественного творчества: фотомонтаж, ассамбляж,

⁴⁶ Векслер, А. К. Указ. Соч. – С.109.

искусство объекта, аппликация, бриколаж, декупаж, монтаж и многие другие. Художники продолжают поиски, открывая новые возможности и технологии создания коллажей при помощи различных материалов.

2.3 Композиционные принципы создания коллажа как самостоятельного художественного произведения

Для рассмотрения композиционных приемов создания коллажа следует обратиться к искусствоведу Е.А. Лаврентьевой, которая обобщила встречающиеся приёмы работы над коллажами, а также выделила три основных приёма работы с материалом:

1. использование в коллаже одного материала;
2. использование реальных предметов или их деталей;
3. наличие какого-либо главного, лидирующего материала.

«Первый приём работы - использование одного материала, например, цветная бумага, обои, бумажные обёртки, различные кальки. Художница О.В. Розанова в серии работ «Вселенская война» (1916), выявила полную образно-техническую характеристику бумаги. Часто бумажные коллажи дополняются фрагментами фотографий, газет и типографского шрифта. Ярким примером коллажей будут служить работы новатора-конструктивиста А.П. Родченко (1891 - 1956). Он добавлял вырезанные из бумаги узнаваемые формы ваз. Общее между коллажем и натюрмортом – это возможность комбинировать объекты, менять «угол зрения» на постановку»⁴⁷.

Вместо бумаги, в качестве единого «коллажного» материала, можно использовать текстиль. Ткани фактурные и гладкие, прозрачные и плотные – они позволяют выполнить воплощение творческих идей художника. Это

⁴⁷ Лаврентьева, Е.А. Материал и фактура в коллаже. [Текст] / Е.А. Лаврентьева. / Русский Авангард 1910-1920х годов. Проблемы коллажа. – М: «Наука», 2005. – С. 316.

могут быть беспредметные, абстрактные текстильные панно, например: А. Векслер «Белый квадрат» (2000).

Второй приём работы с фактурой в коллаже — использование реальных предметов или их отдельных деталей. Из сочетаний старых, отслуживших свое предметов, рождаются совершенно новые художественные объекты – и в итоге получается разнообразный коллаж. Лаврентьева приводит в пример работы П.С. Галаджева «Объёмный рельеф» (1920).

Рельефы из различных материалов известны с начала XX в. Их создавали П. Пикассо, В.Е. Татлин, А. П. Архипенко. К этому же приёму работы с фактурой, можно отнести и предметные ассамбляжи. Здесь реальные объекты комбинируются с живописью для воплощения предметного изобразительного замысла.

Третий приём работы с материалом в коллаже – наличие какого-либо лидирующего материала. Та основная фактура, которой будут подчиняться остальные детали и элементы коллажа. Здесь материал может служить композиционным средством, создающим внутреннюю образную структуру, который может заменить традиционные живописные материалы и может являться носителем аллюзий и ассоциаций. Например, В. Татлин выполнил несколько пространственных композиций - контррельефов, которые стали новым искусством, наметили выходы к новым пространственным идеям и легли в основу будущего движения конструктивистов. Такой приём работы более всего приближает коллаж к искусству объекта.⁴⁸

Работа над композицией живописного произведения или произведения декоративно-прикладного искусства (гобелен, коллаж) требует выполнения большого количества эскизов. Быстрый, удобный способ и метод выполнения эскизов - коллаж, выполненный в технике

⁴⁸ Лаврентьева, Е.А. Указ. Соч. – С. 319.

аппликации. «Многие художники в Европе и России использовали в своём творчестве коллаж как метод эскизирования для создания:

- ✓ Живописных и графических произведений (А. Матисс, С.В. Малютин и др.);
- ✓ В работе над книжной и журнальной продукцией (О.В. Розанова, Л.С. Попова, В.М.Ермолаева и др.);
- ✓ В работе над театральными декорациями и костюмами (Ю.П. Анненков, Н.С. Гончарова, М.Ф. Ларионов);
- ✓ При выполнении эскизов тканей для текстильной промышленности (Л.С. Попова)».⁴⁹

Коллаж как метод эскизирования даёт возможность достаточно быстро и неординарно найти композиционное, колористическое и тональное решение учебной и творческой задачи - от первых фор-эскизов, определяющих формат, колористическую гамму и композиционную ситуацию постановки, до работы над «картиной», с присущей ей образностью и драматическим содержанием. Коллаж позволяет также найти свой авторский декоративный художественно-пластический язык.

Коллаж как самостоятельное художественное произведение обладает специфическими выразительными свойствами, а процесс его создания — многими художественно развивающими, образовательными и воспитательными функциями, особенно в работе с детьми, учащимися, студентами.

Несмотря на то, что техника коллажа применительно к изобразительному искусству существенно не менялась на протяжении последних ста лет, она, все-таки, претерпела определенную эволюцию. Приведем пару примеров: в кубизме коллаж выступает как способ пространственной организации и разрушения традиционного зрительного

⁴⁹ Асалханова М. В. Коллаж как искусство: техника, история, художники [Электронный ресурс] / М. В. Асалханова. – Режим доступа: <http://cyberleninka.ru/article/n/kollazh-kak-iskusstvo-tehnika-istoriya-hudozhniki>. – Загл. с экрана. (дата обращения: 09.04.2016).

восприятия; в дадаизме и поп-арте он становится средством, которое направлено против материального мира, выражения сложности и хаотичности, отрицания логического мышления. Сегодня искусство коллажа воплощает идею переоценки нравственных ценностей и выражает стремление художника приоткрыть для зрителей свои «каналы восприятия».

ГЛАВА 3. КОЛЛАЖ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИКЕ

В данной главе рассматриваются предпосылки возникновения и использования коллажа в художественном образовании XX - XXI вв. и коллаж как метод преподавания в художественном образовании, анализируются дисциплины и задания пропедевтических курсов Баухауза и ВХУТЕМАСа, а также описывается характеристика и методика организации работы над педагогическим коллажем.

Также проводится мониторинг образовательных программ Детских Художественных Школ Пермского края на выявление дисциплин, в которых будет присутствовать раздел «коллаж» и анализируется интервью с художниками – педагогами, которые работают с техникой коллажа в системе дополнительного образования г. Перми.

3.1 Предпосылки возникновения и использования коллажа в художественном образовании XX - XXI вв.

Авангардистские стремления в начале XX века, которые были стимулированы в России политическими событиями, призывали художественную педагогику к новым и смелым экспериментам, которые проводились как в столицах, так и в провинции.

К началу XX в., когда российское высшее художественное образование не во всём соответствовало современным требованиям к искусству и художнику, Москва стала центром художественных поисков, при этом не только в России, но и в масштабах мирового искусства. Шел интенсивный процесс зарождения и формирования в развитии новаторских течений (лучизм, супрематизм, кубофутуризм и др.).

В Европе, в России и в Америке образовались художественные учебные заведения нового типа, в которых, по мнению В. Д. Хан - Магомедова «именно с помощью искусства чувственный опыт освоения мира обретает рациональный характер»⁵⁰.

В 1918 г. в Москве на базе Строгановского художественного училища и Московского училища живописи ваяния и зодчества (МУЖВЗ) были созданы Первые государственные свободные художественные мастерские (1-е ГСХМ). В 1918-1920 гг. здесь преподавали известные художники-новаторы: В. В. Кандинский, А. В. Лентулов и др.

Татлин и Малевич, которые также преподавали в ГСХМ, были первыми в России, кто внедрил в художественные учебные дисциплины коллаж как метод обучения студентов. В новой художественной методике Татлина важное место занимал вопрос «освоения плоскости» как элемента пространства. Учебные задания состояли из подбора различных по

⁵⁰ Хан-Магомедов, В. Д. Живопись и новые формы искусства / Мировая художественная культура: XX век. Изобразительное искусство и дизайн. / В. Д. Хан – Магомедов. – СПб., 2007. – С. 99.

материалу, величине, цвету и фактуре, а также их интенсивности элементов, которые создавали единую композицию и формировали поверхность произведения.

В Москве был организован ИНХУК (Институт художественной культуры), в котором велась углублённая проработка специальных теоретических и творческих проблем искусства. В сентябре 1920 г. I и II ГСХМ слились в единую высшую художественную школу - ВХУТЕМАС (Высшие художественно-технические мастерские), одной из основных педагогических задач которого стало внедрение «объективного метода» преподавания, который должен был иметь научную основу и являться единым для всех видов художественного творчества. Созданное в учебном заведении «основное отделение», стало «художественным каркасом», скрепившим воедино сложную структуру ВХУТЕМАСа.

В педагогической практике данного отделения использовались многие формально-эстетические находки левого искусства и методы преподавания, разработанные художниками-авангардистами. Волна реорганизаций художественных учебных заведений и внедрения нового метода художественного образования прокатилась по всей России. Одним из основных стал метод научно-аналитического подхода к искусству. Особое внимание уделялось композиции как самостоятельной дисциплине - поиск гармонии цвета и формы относительно определённого заданного формата. Поиск новых методических принципов в художественном образовании требовал новых способов и форм выполнения заданий, таким образом, появление коллажа как метода преподавания было совершенно естественным.

«В январе 1922 г. в ИНХУКе появилась педагогическая секция, перед которой были поставлены конкретные задачи: создание методики преподавания на основе учёта педагогического опыта членов секции и разработка учебников, а также наглядных пособий по преподаванию конструктивного и изобразительного искусства.

Было важным избрание мобильной техники коллажа как метода преподавания и работы над композицией. Здесь и были исследованы ценные выразительные возможности коллажа, а именно:

1. Ясность силуэтной конфигурации декоративной и изобразительной формы элементов композиции и произведения;

2. Свободная и богатая вариативность локального цвета и цветосочетаний для поиска колористического решения всего произведения и его элементов (определение холодной или тёплой гаммы произведения, выявление контрастов, нюансов и тому подобное);⁵¹

3. Зависимость художественно-образного содержания произведения от взаимоотношения между фигурами в пространстве композиционного формата;

4. Использование фактуры в коллаже, которая, наряду с цветом и формой, придаёт произведению определённую эмоциональную окраску, воспринимаемую и тактильно, и зрительно; позволяет сделать работу цельной и гармоничной (по цвету и фактуре) или контрастной (мягкость – жёсткость, контрастная колористическая гамма);

5. Использование разнообразного материала в коллаже, что позволяет выявить и сопоставить особенности и возможности различных материалов в одном произведении (дерево, металл, бумага, ткань и т. п.)»⁵².

Постепенно ИНХУК установил связь с границей, из-за чего происходил обмен художественного и педагогического опыта России и Европы.

«Дисциплина *«Пространство»*, создателями и ведущими, которой были художники-архитекторы Н. Ладовский, Н. Докучаев, В. Кринский,

⁵¹ Институт художественной культуры: информация отд. ИНХУКа / Рус. искусство. № 2–3. – М., 1923. – С. 86.

⁵² Институт художественной культуры: информация отд. ИНХУКа. Указ. Соч. - С. 89

состояла из набора тем, которые были ориентированы на подготовку архитекторов. Нововведением стали «задания на плоскость». Главная методическая установка – выявить и изучить основные композиционные закономерности. Работа велась в макетах. Анализ заданий и поставленных художественных задач позволяет утверждать, что эти работы также являются коллажами.

Пропедевтическая дисциплина *«Цвет»*, авторами и ведущими, которой стали художники Л. Попова и А. Веснин, была направлена на то, чтобы студенты в своих работах – заданиях изображали не впечатление от предмета, а сущность его цвета, убирая, игнорируя всё нехарактерное для данного живописного образа. Композиция в этих заданиях должна подчиняться определенной закономерности цвета, а не быть случайной. Как и объём, цвет строит массу предмета, а не только окрашивает его. Задания, в которых изучалось взаимодействие в одной композиции, различных по цвету и фактуре материалов – являлись коллажами.

Пропедевтическая дисциплина *«Графическая конструкция на плоскости»* была авторской методикой А. Родченко. В 1920–1922 гг. художник-педагог постоянно экспериментировал и разрабатывал методику дисциплины «Графика». Родченко считал, что нестандартные элементы натюрморта помогут избежать сложившихся у учащихся стереотипов объекта изображения, и поэтому в постановках предпочитал нетрадиционные предметы». ⁵³

Итак, рассмотрев некоторые основные задания пропедевтического курса во ВХУТЕМАСе, можно выявить применение трёх видов коллажа в учебных целях:

1. Коллаж – рельеф (взаимосвязь различных объёмов и фактур одного цвета на единой поверхности) в дисциплине «Пространство»;

⁵³ Институт художественной культуры: информация отд. ИНХУКа. Указ. Соч. - С. 93.

2. Коллаж – декоративная колористическая композиция (взаимодействие в одной композиции различных по цвету и фактуре материалов) в дисциплине «Цвет»;

3. Коллаж – композиционное решение графического листа (создание отвлечённых графических линейно-конструктивных построений с использованием тона и нарисованных фактур) в дисциплине «Графическая конструкция на плоскости».

Целью таких заданий было воспитание художника «нового времени»: развития формального композиционного мышления, ознакомление с различными по фактуре и цвету материалами, работа по организации данных материалов в единую художественную композицию, воспитание чувства меры и развитие чувства эстетического вкуса и гармонии в работе с различными объёмами и фактурами на единой поверхности.

Также, в данном параграфе рассматриваются дисциплины и задания пропедевтических курсов Баухауза и ВХУТЕМАСа, в работе над которыми студенты создавали коллажи-произведения, используя выразительные возможности коллажа и коллажный композиционный приём:

1. «Коллаж-рельеф» (взаимосвязь различных объёмов и фактур одного цвета на единой поверхности) в дисциплине «Пространство» (авторы Н.А. Ладовский, Н.В. Докучаев, В.Ф. Кринский). Программа состоит из отвлечённых заданий, набор тем ориентирован на подготовку архитекторов. Нововведением стали «задания на плоскость» — фронтальную поверхность. Главная методическая установка - выявить и изучить основные композиционные закономерности. Работа проводилась в макетах, в качестве материалов использовались глина, картон, плотная бумага.

2. «Коллаж — декоративная колористическая композиция» (взаимодействие в одной композиции различных по цвету и фактуре

материалов) в дисциплине «Цвет» (авторы Л.С. Попова, А.А. Веснин). Основная задача - изображение сущности цвета предмета. В заданиях по теме «Сопоставление цветных материалов на плоскости» изучалось взаимодействие в одной композиции различных по цвету и фактуре материалов (чёрный лак, дерево, ткань, стекло, фарфор, металл, фольга и т.п.).

3. «Коллаж — композиционное решение графического листа» (создание отвлечённых графических линейно-конструктивных построений с использованием тона и нарисованных фактур) в дисциплине «Графическая конструкция на плоскости» (автор А.М. Родченко).⁵⁴ Серии заданий представляют собой последовательное усложнение задач по созданию отвлечённых графических линейно-конструктивных построений, в которых используется коллажный метод создания композиции в рисунке.

Большое значение в форкurse Баухауза (автор И. Иттен) придавалось упражнениям с материалами и текстурами. Учащиеся анализировали и записывали зрительные и осязательные ощущения от различных материалов, искали способы передачи различных фактур в рисунке и создавали коллажи, используя полученные в форкurse знания о композиции, цвете, контрасте, фактуре.

Итак, анализ пропедевтического курса основных учебных заведений начала XX в. (Баухауза и ВХУТЕМАСа) показал, что по своей содержательности эти программы могут служить фундаментом для новых поисков и развития методики художественного образования. В частности, в работе с коллажем, который, как вид творческой деятельности имеет особенные технические и выразительные возможности, позволяющие создавать новые и неповторимые произведения искусства.

В Европе, а именно в Германии, одной из самых известных школ искусства и архитектуры был «Баухауз» (объединение Веймарской школы

⁵⁴ Институт художественной культуры: информация отд. ИНХУКа. Указ. Соч. - С. 97.

искусств и ремёсел с Веймарской академией изящных искусств), который был основан художником и архитектором В. Гропиусом. Одной из главных целей Баухауза является объединение свободных художеств и прикладного искусства в общей деятельности, которая стремилась бы к качеству и современности. Приглашёнными педагогами в Баухаузе были художники: В. Кандинский, П. Клее, И. Иттен, Л. Мохой-Надь, Л. Фейнингер, которые разработали и внедрили в учебный процесс авторские методики и программы преподавания.

Иоханнес Иттен - швейцарский художник, теоретик искусства и педагог — в 1915–1916 гг. работал над созданием композиций из абстрактных геометрических форм и различных природных материалов. На самом деле, это была работа по созданию коллажей.

В это же время Иттен начал свою частную педагогическую деятельность, постепенно разрабатывая новую методику преподавания живописи. Он занимался геометрией и ритмикой форм, проблемами пропорций и живописной выразительности композиций, подготовкой заданий на выявление текстур и разработку субъективных форм. Благодаря такому опыту педагогической деятельности И. Иттен создал программу форкурса для Баухауза, который лёг в основу преподавания многих современных художественных школ.

Форкурс имел три основные цели:

1. Пробудить творческие силы и художественные способности учащихся;
2. Облегчить студентам выбор их будущей специализации, т.е., занятия с различными материалами и их текстурами, как по отдельности, так и в коллаже;
3. Познакомить студентов с основами художественной композиции и развить у них мастерство свободного владения формой и цветом как основными, универсальными категориями любого вида творчества».⁵⁵

⁵⁵ Иттен, И. Искусство формы: мой форкурс в Баухаузе и других школах. – М.: Изд. Д. Аронов, 2008. – С. 8.

После закрытия Баухауза в 1932 г. педагогические новации, разработанные художниками-педагогами, были распространены в Англии и Америке. В. Гропиус преподавал в Государственной школе дизайна в Глазго («школа Макинтош»), Л. Мохой-Надь возглавил школу дизайна в Чикаго.

Н. Молева и Э. Белютин отмечали, что «для понимания значения нового образовательного метода необходимо проанализировать первые методические опыты преподавания в этих учебных заведениях. Изобразительный метод XIX века, который заключался в тяготении искусства к реальной жизни, к конкретному человеку, к его натуре - в это время неизбежно стал тормозом на пути дальнейшего развития живописи. Возникла необходимость в переосмыслении роли природы в художественном методе искусства»⁵⁶.

В Баухаузе и ВХУТЕМАСе была разработана совершенно новая учебно-методическая форма в художественном образовании – пропедевтический курс. Учиться на этом курсе могли люди с различной профессиональной подготовкой, т. к. были разработаны специальные задания по композиции, цветоведению и формообразованию, подготавливающие учащихся к постижению профессиональных задач искусства.

Новая волна интереса к коллажу в отечественной культуре пришлась на 1960-е гг. Художник-педагог В.В. Стерлигов обратился к опыту 1920-х гг., используя коллаж уже как метод создания художественного произведения.⁵⁷ «Мобильность и технологическая лёгкость создания коллажных эскизов позволяет использовать коллаж как метод быстрого эскизирования в обучении студентов» - к такому выводу пришёл лидер

⁵⁶ Молева, Н., Белютин, Э. Школа Антона Ашбе: к вопросу о путях развития художественной педагогики на рубеже XIX–XX веков. / Н. Молева, Э. Белютин – М.: Искусство, 1958. – С. 15.

⁵⁷ Карасик, И. Ученики учеников. Пространство Стерлигова. / И. Карасик / СПб.: ООО «П.Р.П.», 2001. – С. 18.

творческой группы, художник Г.Г. Зубков, который активно использовал в своей педагогической практике коллаж как метод преподавания цветоформы и принципа «форма делает форму».⁵⁸ Его воспитанники по-разному используют технику коллажа – одни подчёркивают графическую природу техники, акцентируя резкие границы срезов ножницами, культивируя плоскостные эффекты. Другие работают с фактурой бумаги, как с материалом, имеющим толщину, вес, вещественную структуру.

Итак, на основе вышеперечисленного, можно сделать несколько выводов:

- 1) Мощный импульс искусству был задан на заре XX столетия ранним авангардом. Взламывая сложившиеся стереотипы художественного мышления, искусство авангарда послужило новым стартом для дальнейшего развертывания серии экспериментов в искусстве и выхода в более широкое пространство, в котором коллаж становится инструментом решения значимых целей и задач;
- 2) Анализ пропедевтического курса основных учебных заведений начала XX в. – Баухауза и ВХУТЕМАСа – показал, что две разные учебные программы разрабатывали проблему развития творческих способностей студентов и выразительных возможностей коллажа на одних принципах, и обе с убедительным результатом.
- 3) В отечественной художественной педагогике идеи коллажа как педагогической техники продолжали существовать, проявляя себя эпизодически в творческом опыте отдельных художников – педагогов (А. К. Векслер, Г. Г. Зубков, В. В. Стерлигов, Н. Молева, Э. Белютин и др).

⁵⁸ Безменова, К.В. Коллаж творческий метод художников XX в. / Русский Авангард 1910-1920х годов, проблема коллажа [Текст] / К.В. Безменова. – М.: Наука, 2005. – С. 164.

3.2 Характеристика и методика организации работы над педагогическим коллажем

Ориентация современной школы на гуманизацию процесса образования и разностороннее развитие личности предполагает необходимость гармонического сочетания учебной деятельности, в рамках которой формируются новые знания, умения и навыки, с творческой деятельностью, которая связана с развитием индивидуальных качеств учащихся, их познавательной активности, способности самостоятельно решать нестандартные задачи.

О. К. Ожерельева отмечает, что «активное введение разнообразных развивающих занятий в традиционный учебный процесс, которые будут специально направлены на развитие личностно-мотивационной сферы учащегося, его памяти и внимания, пространственного воображения и ряда других важных психических функций – являются одними из важнейших задач педагогического коллектива. Для реализации этих задач, педагоги используют новые педагогические технологии и методы, одними из которых является педагогический коллаж.

Коллаж – это графическое произведение, смонтированное в виде единой композиции из частей различной природы и различного происхождения. Коллаж — способ создания новых иллюстраций».⁵⁹ Этот метод широко используется также в педагогическом процессе преподавателями высших учебных заведений и учителями – предметниками в средних учебных заведениях при организации учебных занятий.

По мнению А. В. Моляко, «педагогический коллаж — это метод творческой деятельности, в котором знания учащимся не сообщаются в «готовом виде», их нужно добывать самостоятельно, используя творческое

⁵⁹ Ожерельева, О.К. Преемственность в эстетическом воспитании детей дошкольного возраста. / О.К.Ожерельева / Начальная школа. – 2002. - №6. – С. 58-63.

мышление, воображение, фантазию, опираясь на собственное восприятие, эмоции и чувства. Педагогический коллаж повышает интерес к изучаемому предмету, также способствует развитию познавательных процессов. Педагогу при помощи данного метода легче раскрыть индивидуальные способности каждого учащегося».⁶⁰

Работа над педагогическим коллажем - это сложный процесс, который состоит из 6 этапов. В работе над созданием педагогического коллажа могут участвовать как группа, так и микрогруппа, состоящая из нескольких человек. Также работа может быть индивидуальной.

1 этап (Выбор темы): Создание ассоциогаммы, ее главная задача - визуально раскрыть значение данного понятия через путь восстановления ассоциативных связей. Это информация о том, какие слова, действия ассоциируются, по мнению учащегося, с данным понятием.

2 этап (Подбор материала): Учащиеся в домашней обстановке подбирают вырезки из газет, фотографии, тексты, карикатуры и т.д. по заданной теме. Свои собственные мнения, впечатления, сообщения по предлагаемой теме записывают на листах бумаги небольшого размера.

При составлении коллажа рекомендуется использовать: заголовки газет, различные высказывания, рекламные материалы, фрагменты буклетов, каталогов, календарей, плакатов, афиш, открыток и другую печатную продукцию, а также природный материал и ткань. Все то, что можно наклеить или прикрепить на ватман, ткань, обои, плакаты или другой выбранный материал.

3 этап (Обсуждение материала в группах): На данном этапе учащиеся обсуждают, какими способами следует расположить материал, чтобы выделить наиболее важную информацию, которая отражала бы сущность заданного понятия. Информация по степени важности и значимости для раскрытия значения понятия располагается в направлении

⁶⁰ Моляко, В.А. Психология творческой деятельности [Текст] / В.А. Моляко. – Киев: Знание, 1998. – С. 167.

от центра к периферии. Возможно рисование эскизного наброска на листе бумаги.

4 этап (Оформление коллажа): Техника исполнения коллажа, как и сам коллаж, может быть разной. Коллаж составляется из нескольких фрагментов, кусков, элементов (объектов). Минимум — два изображения, а максимум — неограниченное число изображений. Коллаж можно выполнить вручную или использовать специальные возможности компьютера. Автор сам определяет размер создаваемого произведения.

В отличие от аппликации коллаж допускает использование объемных элементов в композиции, причем как целых объектов, так и их фрагментов.

Если в работе будут преобладать горизонтальные и вертикальные направления, композиция будет статичной, спокойной и уравновешенной; если нужно подчеркнуть движение и динамику — следует отойти от параллельных, горизонтальных и вертикальных линий. Для такого решения подойдут контрасты в свете, размере пятен и их деталей, в пластике линий. Особое внимание нужно уделить центральной части композиции, чтобы выделить главное, которому подчинено все остальное, и, в зависимости от замысла, выбрать определенный ритм.

5 этап (Обсуждение коллажей и защита проекта): Каждый из учащихся в группе излагает основную идею коллажа. При этом важно, чтобы говорящий от каждой группы сумел объяснить, почему был выбран тот или иной текст, то или иное изображение.⁶¹

6 этап (Оценка проекта): Проект оценивают по следующим критериям:

1. степень информативности,
2. дизайн,
3. адекватность отражения социального значения понятия.

⁶¹ Моляко, В. А. Указ. Соч. – С.170.

Это наиболее важный этап, когда учащиеся могут совместно обсудить творческие работы, высказать своё мнение по предлагаемой проблематике, возможно, поспорить и выслушать мнение оппонентов.

Существует несколько *типов педагогических коллажей*:

- 1) Педагогический коллаж, который называется «белые пятна». Особенность в том, что учащиеся при его изготовлении сознательно оставляют пропущенные места на листе там, где могла бы быть помещена определенная информация, и при обсуждении в группе выясняют, что, следовало бы поместить вместо белых пятен.
- 2) Педагогический коллаж, который называется «закрытое ядро». В таком случае, коллаж изготавливает преподаватель, оставляя центральное место для понятия, которое требуется расшифровать, закрытым или пустым. Задача групп состоит в том, чтобы определить, опираясь на маловажную информацию, какое понятие закодировано в коллаже. При этом возможны различные варианты ответов.

Итак, педагогический коллаж – это метод творческой деятельности, который решает множество задач, например, таких как:

- Получение успешного результата и формирование положительной установки на дальнейшую творческую деятельность;
- Выражение своего отношения к заданной теме, своих мыслей, своего взгляда и понимание темы;
- Проявление оригинальности и уникальности личности учащегося;
- Расширение кругозора учащихся, усиление базисных знаний и развитие их творческого потенциала.

3.3 Анализ интервью о значении и роли коллажа в художественном образовании. Мониторинг образовательных программ ДХШ и ДШИ Пермского края на выявление в них раздела «коллаж».

В данном исследовании под мониторингом понимается — система сбора/регистрации, хранения и анализа небольшого количества ключевых (явных или косвенных) признаков/параметров описания данного объекта для вынесения суждения о поведении/состоянии данного объекта в целом, т. е. для вынесения суждения об объекте в целом на основании анализа небольшого количества характеризующих его признаков.⁶²

В работе с детьми в Детских Художественных Школах (в дальнейшем ДХШ) и Детских Школ Искусств (в дальнейшем ДШИ) вместе с изучением изобразительного искусства (рисунок, живопись, построение композиции и скульптура) большое значение имеют занятия по работе в материале. Они способствуют развитию мышления, творческого воображения, художественных способностей учащихся и их эстетическому воспитанию.

Целью мониторинга является выявление в образовательных программах ДХШ и ДШИ Пермского края дисциплин, в которых присутствует раздел «Коллаж». (См. Приложение 1).

Мониторинг проводился исключительно на официальных электронных сайтах ДХШ и ДШИ Пермского края.

1. Изучая образовательные программы художественного отделения в **МАОУ ДОД «ДХШ №2»**, которая находится в г. Перми, была выявлена учебная программа по предмету «Декоративно – прикладная композиция» и «Работа в материале», в учебном плане которой тема

⁶² Wikipedia: the free encyclopedia [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Мониторинг> — Загл. с экрана.

коллажа отражалась как одна из основных техник для изучения с 3 по 5 класс.

- Возрастная категория обучающихся: с 10 до 12 лет. Общее количество часов – 33 учебных недели в каждом классе. Срок обучения занимает 5 лет.
2. **МАУ ДО «ДШИ №15»**, которая находится в г. Перми, на отделении изобразительного искусства в дополнительных общеразвивающих образовательных программах присутствует учебная программа по предмету «ДПИ», в котором предполагается тема изучения коллажа. Ученый план не предоставлен.
- Возрастная категория обучающихся: 10 – 12 лет. Общее количество часов – 33 учебных недели в каждом классе. Срок обучения – 4 года.
3. **МАУ ДО «ДШИ №11»**, которая находится в г. Пермь, на отделении изобразительного искусства присутствуют образовательные программы повышенного и предпрофессионального уровня по предмету «Прикладное творчество», в котором предполагается тема изучения коллажа.
- Возрастная категория обучающихся на основном уровне: 10 – 12 лет. Срок обучения: 5 лет. Предмет «Прикладное творчество» - не входит в программу.
 - Возрастная категория обучающихся на повышенном уровне: 10 - 12 лет. Количество учебных часов: 1 час в неделю. Срок обучения: 7 лет.
 - Возрастная категория обучающихся на предпрофессиональном уровне: 8 – 9 лет. Количество учебных часов: 2 часа в неделю. Срок обучения: 8 лет.
4. **МАУ ДО «ДШИ им. Л. А. Старкова»**, которая находится в г. Березники, на художественном отделении присутствует предмет «дизайн», а также дополнительная образовательная программа

«Палитра» (ИЗО и дизайн), в которых предполагается тема изучения коллажа.

- Возрастная категория обучающихся: 7 – 16 лет. Количество учебных часов по предмету «дизайн»: 2 часа в неделю. Количество учебных часов по доп. предмету «Палитра»: 1 час в неделю. Срок обучения: 9 лет.

5. **МАОУ ДОД «ДШИ»**, которая находится в г. Чернушка, на отделении изобразительного искусства присутствует дополнительная предпрофессиональная программа «дизайн», одним из учебных предметов которой является «Основы дизайн – проектирования». Также присутствует отделение декоративно – прикладного искусства базового и дополнительного предпрофессионального уровня, учебными предметами которых являются «Работа в материале» и «Прикладная композиция». Темы данных предметов направлены на освоение различных техник в ДПИ, в том числе и тема коллажа, которая будет выступать в качестве одной из основных.

- Возрастная категория обучающихся по образовательной программе «дизайн»: 10 – 12 лет. Количество учебных часов: 1 час в неделю. Срок обучения: 5 лет.
- Возрастная категория обучающихся по образовательной программе «Декоративно – прикладное искусство»: 7 – 9 лет (срок обучения: 5 лет) и 10 – 12 лет (Срок обучения: 3 года). Количество учебных часов: 1 час в неделю.
- Возрастная категория обучающихся по доп. образовательной программе «Декоративно – прикладное искусство»: 6 – 9 лет (срок обучения: 8 лет) и 10 – 12 лет (срок обучения: 5 лет). Количество учебных часов: 3 часа в неделю.

6. **МБУ ДО «ДШИ»**, которая находится в г. Александровск, на художественном отделении по специальности «Изобразительное искусство», присутствует предмет «ДПИ» и «дизайн». Также,

- присутствует отдельная специальность «ДПИ», в котором предполагается тема изучения коллажа. Учебный план не предоставлен.
- Возрастная категория обучающихся по программе «Изобразительное искусство»: 7 – 12 лет. Количество учебных часов: 3 часа в неделю. Срок обучения: 5 лет.
 - Возрастная категория обучающихся по программе «ДПИ»: 7 – 12 лет. Количество учебных часов: 2 часа в неделю. Срок обучения: 4 года.
7. **Березовская школа искусств**, которая находится в селе Березовка, на художественном отделении выявлена учебная программа предмета «Прикладное творчество», в учебном плане которой присутствует раздел, полностью посвященный коллажу и работе с бумагой (Во второй год обучения; первый год обучения – ознакомительно).
- Возрастная категория обучающихся: 7 – 9 лет. Количество учебных часов: 1 час в неделю (Общих: 33 часа). Срок обучения: 3 года.
8. **МБУ ДО ДЮЦ «Спектр»**, который находится в г. Губаха, на отделении художественного творчества в учебном плане программы «Радуга» присутствует предмет «Прикладное творчество», имеющее социально – педагогическую направленность и предполагающее тему изучения коллажа. Данный предмет изучается на 3 году обучения.
- Возрастная категория обучающихся: 7 – 9 лет. Количество учебных часов: 4 часа в неделю. Срок обучения: 5 лет.
9. **МБОУ ДОД «ДШИ»**, которая находится в г. Оса, на художественно – графическом отделении на дополнительной предпрофессиональной программе в области изобразительного искусства «Живопись» присутствует предмет «Прикладное творчество», в котором предполагается тема изучения коллажа.
- Возрастная категория обучающихся: 7 – 9 лет. Количество учебных часов: 2 часа в неделю. Срок обучения: 8 лет.

Подведем итоги мониторинга, целью которого являлось выявление в образовательных программах ДХШ и ДШИ Пермского края дисциплин, в которых присутствует раздел «Коллаж»:

1. При изучении «ДХШ №2» г. Перми и «ДШИ» г. Чернушка была выявлена дисциплина «Работа в материале», в которой раздел изучения техники коллажа является одним из основных для изучения «ДПИ» с 3 по 5 классы.
2. В «ДШИ №11» г. Перми и «ДШИ» г. Чернушка разделы изучения техники коллажа в дисциплинах «Прикладное творчество» и «Работа в материале» занимают особое место - раздел изучения техники коллажа является одним из основных для изучения «ДПИ». Более того, данные дисциплины направлены на углубленное изучение «ДПИ» с последующим выходом в высшие художественные учреждения.
3. При изучении «ДШИ им. Л. А. Старкова» г. Березники и «ДШИ» г. Александровск были выявлены дополнительные программы, позволяющие изучать дисциплины: «Палитра», которая включает в себя раздел «ДПИ» и «ИЗО» (г. Березники) и «Изобразительное искусство» (г. Александровск), которые предполагают изучение техники коллажа.
4. «ДШИ №15» (г. Пермь), Березовская школа искусств, ДЮЦ «Спектр» (г. Губаха) и «ДШИ» (г. Оса). В данных художественных учреждениях были выявлены дисциплины «ДПИ» и «Прикладное творчество», предполагающие присутствие раздела, в котором будет фигурировать изучение техники коллажа.

Анализ интервью с художниками – педагогами о значении и роли коллажа в художественном образовании

Одной из задач данного исследования было проанализировать различные художественно – педагогические подходы и системы в практике художественного образования. Для этого было проведено исследование в виде экспертного интервью, респондентами которого являлись художники – педагоги, работающие с данной техникой в г. Перми.

Метод экспертного интервью – способ проведения социологических опросов как целенаправленной беседы интервьюера и респондента, опрос лиц, профессионально разбирающихся в обсуждаемой проблеме по заранее подготовленным вопросам.⁶³

Подготовленный блок вопросов интервью посвящен значению коллажа как технического приема, метода преподавания и способа мышления в художественном образовании⁶⁴:

1. Есть ли в вашей художественной школе рабочая программа? Если да, то выделена ли в ней тема «Коллаж»?

В данном вопросе респонденты отмечают, что имеют в своих художественных школах рабочие программы, но отдельно тема «коллаж» не выделяется. Несмотря на это, по их мнению, «коллаж» как художественная техника является одной из основных в работе с детьми, проводящаяся в рамках тех дисциплин, которые предполагают присутствие в них данной техники.

⁶³ Никандров, В. В. Вербально – коммуникативные методы в психологии / В. В. Никандров. – СПб.: Речь, 2002. – 70 с.

⁶⁴ Тексты интервью с респондентами, записанные Е. А. Панфиловой (15.06.2016 -17.06.2016 г.)

2. Можно ли рассматривать коллаж как метод преподавания?

На данный вопрос респонденты отвечают однозначно. Каждый из них приводит по примеру, почему и с помощью чего можно рассматривать коллаж как метод преподавания в художественном образовании.

По мнению первого респондента, коллаж можно рассматривать как метод, который позволяет формировать свое пространство на плоскости и в разных видах дизайна.

По мнению второго респондента, коллаж рассматривается как метод эскизирования, в котором нужно спонтанно и быстро воплотить основную идею.

На основании вышесказанного, по мнению художников – педагогов, можно сделать вывод, что коллаж может быть методом преподавания в художественном образовании.

3. Влияет ли работа с коллажем на развитие художественного мышления?

Респонденты признают, что коллаж оказывает большое влияние на развитие художественного мышления. По их мнению, работа с коллажем – это положительная мотивация для учащегося и заинтересованность в создании креативных сочетаний различных техник в работе, а также, это «абсолютная свобода творчества», в которой не существует определенных рамок, а значит, данная деятельность не будет сопровождаться боязнью учащегося перед более сложным процессом творчества.

4. Можно ли утверждать, что «Коллаж является актуальным, мобильным методом поиска композиции и новых форм?» А также, что «Коллаж является образно-пластическим языком художественного произведения?»

Оба респондента отметили, что коллаж является актуальным и мобильным методом поиска композиции и новых форм, а также, что

коллаж – это образно – пластический язык художественного произведения. Каждый из респондентов привел примеры, по которым, как они считали, можно согласиться с вышеуказанными суждениями.

По мнению первого респондента, для того чтобы хорошо выполнить композицию на плоскости из геометрических форм, трудно объяснить детям сразу весь материал и дать им смелость работы в пространстве, поэтому можно прибегнуть к композициям уже известных специалистов (Родченко, например) и оперируя их примерами создавать свои грамотно выполненные композиции.

По мнению второго респондента, коллаж соединяет в себе разные фактуры и цветовые решения, придающие остроту произведению – а это те качества, которые присущи коллажу как образно – пластическому языку художественного произведения.

5. Какое у вас отношение к коллажу как к художественной технике?

Отвечая на данный вопрос, респонденты убеждены, что коллаж это – выражающая индивидуальность, развивающая воображение и творческое мышление, проявляющая самостоятельность, чувство меры и вкуса в работе – художественная техника, которая помогает учащимся создавать нечто новое, уникальное и неповторимое.

На основании вышеуказанного анализа, можно сделать несколько выводов:

- ✓ Коллаж как художественное мышление и техника – это эффективная, легкая и создающая атмосферу «абсолютной свободы творчества» техника, развивающая не только творческое мышление учащихся, но и формирующая чувство художественного видения, вкуса и эстетики.
- ✓ Коллаж может быть методом преподавания. В технике коллажа применяется огромное количество разных методов, при правильном употреблении которых, коллаж становится

методом преподавания в художественном образовании (например, метод быстрого эскизирования).

- ✓ Коллаж может применяться в качестве педагогической технологии не только в художественных сериях, а например, в развитии креативности мышления, на уроках в общеобразовательной школе, ВУЗе, в тренингах для взрослой аудитории.

Кроме того, в данном исследовании приводятся учебные и выставочные композиционные работы учащихся образцовой художественной школы «Март». Эти работы демонстрируют разнообразие коллажных техник, стилей, использование различных фактур и материалов, свежесть и выразительность исполнения, разные оттенки чувств и настроений, фантазию. Поистине «Коллаж» – это своеобразный конструктор, тренажер, необходимый для развития у ребенка чувства свободы в процессе поиска вариантов создаваемых образов. Это школа развития креативного мышления, поиска парадоксальных решений, неожиданных визуальных и смысловых ассоциаций. (См. Приложение 3 – 15).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате исследования можно выделить следующее:

Первая половина XX в. - эпоха великих революционных переворотов, произошедших в художественной культуре и в искусстве России и Европы. В искусстве формируется новое видение мира, перестраивается человеческое сознание, и эти процессы характеризуются поиском новых изобразительных средств, формальными экспериментами, которые должны выразить оригинальное авторское мировоззрение.

Техника коллажа как одно из направлений искусства XX века, обеспечило огромные преобразования в изобразительном искусстве прошлого столетия. Пристрастие художников, обращающихся к коллажу, к работе с вторичными материалами, с образами массовой культуры не только указывает на один из источников коллажного мышления, но и свидетельствует о бессознательной памяти коллажа о родственных ему типах изображений. Возникновение коллажной техники во многом возникло из-за стремления увидеть и понять этот странный мир, уловить ритмику настроений современного человека, погруженного в жизнь урбанистических городов.

- ✓ В ходе анализа научно-исследовательской и учебно-методической литературы по теме исследования были изучены труды отечественных специалистов, описывающих процесс перехода от модернизма к постмодернизму и исследовавших линию развития коллажа в начале и середине 20 века. Кроме того, были изучены художественно-педагогические искания начала XX в., сборники научных статей и исследований, посвященных изучению художественных течений начала XX в., в которых коллаж является предметом изобразительного и декоративного искусства.

- ✓ При определении состояния этого вида творческой деятельности в современном искусстве, был выявлен круг художников, работающих в области коллажа. В работе приведено, что техника коллажа существенно не менялась на протяжении последних ста лет. Но, определенную эволюцию претерпела: от времен античности до эпохи модернизма коллаж существует как технический прием. В эпоху постмодернизма коллаж становится универсальным принципом построения текста, нарушает пространственно-временные отношения и прорывается за пределы обыденного сознания, вбирая в себя красоту и боль современного мира. Кроме того, в работе изучено творчество профессиональных художников XX – XXI вв., работающих в технике коллажа.

- ✓ При анализе художественной специфики и классификации различных видов коллажа по материалам и техникам создания в работе было показано, что техника коллажа стала развиваться и применяться не только в живописи, но и в других видах искусств. В результате наложения разного рода предметов друг на друга, возникает цельная картина – своеобразный синтез различных предметов, который дает сильный художественный эффект. Развитие получают: фотомонтаж, ассамбляж, искусство объекта, аппликация, бриколлаж, декупаж, монтаж и многое другое. Таким образом, техника коллажа, шагнувшая из изобразительного искусства в другие сферы, принесла в создаваемые тексты новое измерение.

- ✓ При анализе педагогических систем ВХУТЕМАСа и Баухауза было выявлено, что две разные учебные программы разрабатывали проблему развития творческих способностей и выразительных возможностей коллажа на одних принципах. В образовательных программах ВХУТЕМАСа и Баухауза коллаж являлся одним из новых методов

создания художественного произведения. По своей содержательности эти программы могут служить фундаментом для новых поисков и развития методики художественного образования на разных уровнях.

- ✓ При анализе различных художественно – педагогических подходов и систем в практике художественного образования было проведено исследование в виде экспертного интервью с художниками – педагогами, работающими в технике коллажа. Кроме того, был проведен мониторинг образовательных программ Детских Художественных Школ Пермского края и г. Перми на выявление раздела «коллаж», в результате которого было выявлено, что 5 из 9 проанализированных ДХШ придают особое значение вышеуказанному разделу.

Таким образом, задачи решены в полном объеме, цель данного исследования – проанализировать коллаж как творческий метод в Отечественной художественной педагогике – достигнута.

На основании вышеуказанного можно сделать вывод, что коллаж является актуальным, мобильным методом поиска композиции и образно-пластического языка произведения, способом создания самостоятельного художественного произведения, а также может способствовать творческому развитию учеников, что подтверждается обращением к различным теоретическим концепциям и художественно – педагогическим системам, т.е. гипотеза данного исследования была доказана.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Список источников

1. Векслер, А.К. Коллаж как метод творческой работы в системе вузовской подготовки художника-педагога. [Текст] / А.К. Векслер. Научно-теоретический журнал «Среда. Общество. Развитие» -№ 4. – СПб: ЦНИТ «Астерион», 2010. – 128-131 с.
2. Векслер, А. К. Методико – педагогические аспекты преподавания коллажа в художественном образовании в XX веке. / А.К. Векслер / «Научные проблемы гуманитарных исследований». – Научно – теоретический журнал. – Пятигорск, 2010. – 104-111 с.
3. Векслер, А. К. Фактура как одно из средств выразительности художественного коллажа. Традиции художественной школы и педагогика искусства. / А. К. Векслер. - №10: Сборник трудов. – СПб, 2008. - 24-31 с.
4. Всё о технике: иллюстрация. Незаменимый справочник для художников / сост. «Паррамон Эдисионес». – М.: «АРТ-РОДНИК», 2002. – 144 с.
5. Иттен, И. Искусство формы: мой форкурс в Баухаузе и других школах. – М.: Изд. Д. Аронов, 2008. – 8 с.
6. Страунинг, А.М. Развитие творческого воображения дошкольников на занятиях по изобразительной деятельности. / А. М. Страунинг. – Обнинск, 1996. – 87 с.
7. Фокина, Т. Программа художественно-эстетического развития дошкольников / Т.Фокина / Дошкольное воспитание. – 1999. – №1. – 35 – 38 с.

8. Энциклопедия юного дизайнера. / М.: ООО «Издательство Робинс», 2011. – 96 с.
9. The Guggenheim Museums and Foundation [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.guggenheim.org/for-educators> - Загл. с экрана.
10. Wikipedia: the free encyclopedia [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Коллаж> – Загл. с экрана.
11. Wikipedia: the free encyclopedia [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Мониторинг> – Загл. с экрана.
12. Школа дизайна «Творческая мастерская» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://shkola-dizajna-tvorcheskaya-masterskaya.tiu.ru> – Загл. с экрана.
13. Тексты интервью с респондентами, записанные Е. А. Панфиловой (15.06.2016 -17.06.2016 г.)
14. МАОУ ДОД Детская Художественная школа №2 [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://dhsh2.perm.muzkult.ru> – Загл. с экрана.
15. МАУ ДО Детская Художественная школа №15 [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://дши15пермь.рф> – Загл. с экрана.
16. МАУ ДО Детская Школа Искусств [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://dshi11perm.perm.muzkult.ru> – Загл. с экрана.
17. МАУ ДО Детская Школа Искусств им. Л. А. Старкова [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://starkova.ucoz.ru> – Загл. с экрана.
18. МАОУ ДОД Детская Школа Искусств [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.altair.edusite.ru> – Загл. с экрана.
19. МБУ ДО Детская Школа Искусств [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://aleksdshi.edusite.ru> – Загл. с экрана

20. Березовская школа искусств [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://bdshi.hmansy.muzkult.ru> – Загл. с экрана.
21. МБОУ ДОД Детский Юношеский Центр [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://duc.mcikt.ru> – Загл. с экрана.
22. МБОУ ДОД Детская Школа Искусств [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://dshi-osa.perm.muzkult.ru/struktura_4/ – Загл. с экрана.

Литература

1. Андреева, Е. Ю. Постмодернизм: Искусство второй половины XX – начала XXI века. / Е. Ю. Андреева. — СПб.: Азбука — классика, 2007. — 488 с.
2. Арагон, Л. Страстная неделя / Л. Арагон. – Париж, 1958. – 576 с.
3. Безменова, К.В. Коллаж творческий метод художников XX в. / Русский Авангард 1910-1920х годов, проблема коллажа [Текст] / К.В. Безменова. – М.: Наука, 2005. – 332-344 с.
4. Бергер, Л.Г. Эпистемология искусства / Л.Г. Бергер. – М., 1997. – 362 с.
5. Бобринская, Е.В. Коллаж в XX веке [Текст] / Е.В. Бобринская. / Коллаж в России XX век. Альманах. Вып. №126. – М., 2005. – 392 с.
6. Боров, Ю.Б. Абстракционизм: бегство личности от банальной и иллюзорной действительности / Боров Ю.Б. Эстетика: В 2 т. – Смоленск: Русич, 1997. – Т.2. – 390-396 с.
7. Варки, Н. Ребенок в мире творчества: Творческое и эстетическое воспитание дошкольников / Н. Варки / Дошкольное воспитание. – 2003. – №6. – 57-68 с.

8. Вермо А., Вермо О. Мэтры сюрреализма / А. Вермо, О. Вермо / Пер. с фр. – СПб. : Академ. проект, 1996. – 288 с.
9. Власов, В.Г. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства: В 10 т. / В. Г. Власов. — СПб.: Азбука-классика, 2004—2010.
10. Гавриловец, К.В., Казимирская, И.И. Нравственно-эстетическое воспитание школьников: Кн. Для учителя. 2-е изд-е, доп. и перераб. – Минск.: Нар.асвета, 1985. – 128 с.
11. Гусев, Е.О. Творческий процесс и художественное восприятие. / Е. О. Гусев – Л., 1978. – 94 с.
12. Дианова, В.М. Постмодернистская философия искусства: истоки и современность / В.М. Дианова. СПб., 2000. – 240 с.
13. Дмитриева, Н.А. Пикассо. Биография / Н.А. Дмитриева. М.: Наука, 1971. – 287 с.
14. Институт художественной культуры: информация отд. ИНХУКа / Рус. искусство. № 2–3. – М., 1923. – 86 с.
15. Карасик, И. Ученики учеников. Пространство Стерлигова. / И. Карасик / СПб.: ООО «П.Р.П.», 2001. – 246 с.
16. Котович, Т. В. Энциклопедия русского авангарда. / Т. В. Котович / Мн.: Экономпресс, 2003. – 416 с.
17. Краусс, Р. Подлинность авангарда и другие модернистские мифы. / Р. Краусс. М.: Худож. журнал, 2003. – 320 с. Сер. «Классика современности».
18. Лаврентьева, Е.А. Материал и фактура в коллаже. [Текст] / Е.А. Лаврентьева. / Русский Авангард 1910-1920х годов. Проблемы коллажа. – М: «Наука», 2005. – 316-320 с.
19. Лалетин, Д.А. Культурология: учебное пособие / Д.А. Лалетин. - Воронеж: ВГПУ, 2008. - 264 с.

20. Марков, В. Принципы творчества в пластических искусствах : Фактура / В. Марков — СПб : Издание О-ва художников «Союз молодежи», 1914. — 70 с.
21. Модернизм. Анализ и критика основных направлений / авт. ст.: М. Лившиц, Л. Рейнардт, Т. Кантеева, В. Крючков [и др.]. — М.: Искусство, 1980. — 400 с.
22. Молева, Н., Белютин, Э. Школа Антона Ашбе: к вопросу о путях развития художественной педагогики на рубеже XIX–XX веков. / Н. Молева, Э. Белютин — М.: Искусство, 1958. — 258 с.
23. Моляко, В.А. Психология творческой деятельности [Текст] / В.А. Моляко. — Киев: Знание, 1998. — 167 с.
24. Никандров, В. В. Вербально – коммуникативные методы в психологии / В. В. Никандров. — СПб.: Речь, 2002. — 70 с.
25. Овсянникова, Е. Б. Принцип коллажа в дизайне XX в. / Е. Б. Овсянникова, Н. Ю. Васильев / Русский авангард 1910-1920-х годов: проблема коллажа / отв. ред. Г. Ф. Коваленко. - М.: Наука, 2005. — 374-386 с.
26. Ожерельева, О.К. Преемственность в эстетическом воспитании детей дошкольного возраста. / О.К.Ожерельева / Начальная школа. — 2002. - №6. — 58-63 с.
27. Панкова, А.И. Текстильный коллаж в творчестве художников Санкт-Петербурга. Искусство и диалог культур. [Текст] / А.И. Панкова. / V международная научно-практическая конференция. Сборник научных трудов. № 5. — СПб.: РГПУ им А.И. Герцена, 2011. — 171-174 с.
28. Пластические искусства: краткий терминологический словарь / сост. В.Г.Арсланов. — М.: ПАССИМ, 1985. — 214 с.

29. Резанова, Ю. А. Использование принципов художественно-педагогического общения на уроках МХК [Текст] / Ю. А. Резанова / Молодой ученый. — 2014. — №4. — 1158-1160 с.
30. Розенберг, Г. Сюрреализм на улицах / Г. Розенберг / Худож. журнал. — 1996. — 56–59 с.
31. Рыков, А.В. Постмодернизм как «радикальный консерватизм»: Проблема художественно-теоретического консерватизма и американская теория современного искусства 1960 – 1990-х гг. / А.В. Рыков. – СПб.: Алтейя, 2007. – 376 с. (Сер. «Тела мысли»).
32. Советский энциклопедический словарь / Гл. ред. А.М. Прохоров; Редкол. А.А. Гусев и др. – М.: Сов. энциклопедия, 1987. – 601 с.
33. Уотт, Ф. Академия детского творчества. / М.: ООО «Издательство Робинс», 2011. – 366 с.
34. Хан-Магомедов, В. Д. Живопись и новые формы искусства / Мировая художественная культура: XX век. Изобразительное искусство и дизайн. / В. Д. Хан – Магомедов. – СПб., 2007. – 99 с.
35. Шацкая, В.Н. Общие вопросы эстетического воспитания в школе. / В. Н. Шацкая. – 1987. – 184 с.
36. Экман, С. Из книги «Коллаж и ассамбляж как новые виды искусства дадаизма». / Русский авангард 1910-1920х годов, проблема коллажа. — М.: «Наука», 2005. — 224 - 254 с.

Интернет – ресурсы:

1. Асалханова М. В. Коллаж как искусство: техника, история, художники [Электронный ресурс] / М. В. Асалханова. – Режим доступа: <http://cyberleninka.ru/article/n/kollazh-kak-iskusstvo-tehnika-istoriya-hudozhniki>. – Загл. с экрана.
2. Богомолова М. А. Коллажное мышление в изобразительном искусстве постмодерна [Электронный ресурс] / М. А. Богомолова. – Электрон. ст. – Режим доступа: <http://cyberleninka.ru/article/n/kollazhnoe-myshlenie-v-izobrazitelnom-iskusstve-postmoderna> – Загл. с экрана.
3. Гик, Ю. Золушка современного искусства. Введение в мэйл арт [Электронный ресурс] / Ю. Гик. – Электрон. ст. – Режим доступа: http://www.chernovik.org/vizual/?rub_id=4&sub_id=94&leng=ru&show_mat=102&find=70 – Загл. с экрана.
4. Демченко, А. И. Коллаж и полистилистика в искусстве XX в. [Электронный ресурс] / А. И. Демченко. – Электрон. ст. – Режим доступа: <http://cyberleninka.ru/article/n/kollazh-i-polistilistika-v-iskusstve-hh-v> - Загл. с экрана.
5. Кабалина, Л. Я. Коллаж как искусство [Электронный ресурс] / Л. Я. Кабалина. – Электрон. ст. – Режим доступа: <http://festival.1september.ru/articles/591461> – Загл. с экрана.