

Русакова Т.Г., Шлеюк С.Г., Левина Е.А.
Оренбургский государственный университет
E-mail: leda__70@mail.ru

КОЛЛАЖ КАК МЕТОД В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ-ДИЗАЙНЕРОВ

Статья посвящена исследованию проблемы обучения технике коллажа как творческому методу. Коллаж рассматривается в качестве метода эскизирования в живописи и как самостоятельное художественное творчество в специфических условиях образовательной деятельности художественных вузов. Материал основан на изучении истории возникновения и развития коллажа как самостоятельного искусства, технического приёма в живописи в профессиональном художественном творчестве и как метода в системе профессиональной подготовке студентов-дизайнеров.

Ключевые слова: метод, коллаж, техника, эскизирование, композиция, художественное произведение, педагогический приём.

Метод – систематизированная совокупность шагов, действий человека, приводящая к достижению результата, соответствующего намеченной цели. Любой научный метод исследования разрабатывается на основе определенной теории, которая тем самым выступает его необходимой предпосылкой. Эффективность того или иного метода предполагает наличие осознанной цели, системы действий по достижению этой цели и средств (интеллектуальных, практических и предметных), процесс изменения объекта, на который направлена деятельность. Достигнутая цель (конечный результат познания) является показателем успешности или неуспешности применяемого метода.

Методы обучения обусловлены наличием субъект-субъектных отношений, то есть диалога между обучающим и обучаемым. В образовательном процессе и обучающий, и обучающийся имеют субъектную позицию, т. е. объектом применения метода являются формируемые у обучающихся компетенции в соответствующей образовательной области. Иначе говоря, метод обучения предполагает такое учебное взаимодействие, в котором педагог организует деятельность обучающегося по изучению конкретного предмета, в результате которой осуществляется усвоение последнего содержания образования.

Многочисленные психолого-педагогические исследования свидетельствуют о том, что каждому типу содержания соответствует определенный способ его усвоения. Доказано, что усвоение каких-либо знаний о мире – процесс общественного и учебного познания требует прежде общего восприятия. Усвоение способов деятельности осуществляется в процессе многократного повторения для закрепления знаний

и выполнения упражнений. Поскольку одной из ведущих задач профессиональной подготовки студента-дизайнера является развитие креативности (способности к творчеству), то методы обучения будущих дизайнеров также должны носить творческий характер. Одним из таких методов является особый вид художественного творчества – метод коллажа.

Коллаж (от фр. collage – наклеивание, аппликация; в англ. – комбинация разнородных элементов) на современном этапе развития изобразительного искусства рассматривается как прием, заключающийся в создании живописных, графических или декоративно-прикладных произведений искусства путем наклеивания на какую-либо основу предметов и материалов, отличающихся по форме, цвету и фактуре. Коллаж используется главным образом как способ для импровизации, для получения остроты образа за счёт столкновения на первый взгляд несовместимых материалов, сочетания несочетаемого. Именно сочетание в одной композиции разных материалов, с их различной фактурной и цветовой характеристикой вызывает самые непосредственные и яркие впечатления.

Суть метода коллажа заключается в эмоционально-образном, спонтанном и быстром воплощении основной идеи будущего произведения. Поэтому на разных этапах развития искусства, великие живописцы использовали коллаж при создании своих живописных произведений. В искусстве коллаж был введён в начале XX века кубистами, футуристами и дадаистами как формальный эксперимент. Основной вклад в развитие коллажного искусства внесли Пикассо, Брак, Н. Габо, М. Дюшан, А. Родченко, К. Медунецкий, А. Маттис, В. Татлин, К. Швиттерс и т. д. С помощью

коллажа, они экспериментировали в поисках новых художественных средств, новых цветовых и фактурных решений. Коллаж предстает не столько как законченное произведение, но порой, как случайный фрагмент некоего целого. В живописи принцип коллажа одним из первых использовал Джузеппе Арчимбольдо, создавая портреты и целые композиции из «готовых деталей» – изображений фруктов, овощей, семян. 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. 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. В 1960-е гг. художник-педагог В.В. Стерлигов, ученик К. Малевича, обратился к опыту 1920-х гг., используя коллаж, но теперь как метод создания художественного произведения. Работа в технике коллажа способствовала для мастера в решении творческих задач. Художник «набрасывал» небольшие форэскизы цветными карандашами, а затем разрабатывал композицию, составляя её из частей цветной бумаги на белом фоне. Формат листа определялся замыслом. Задача выявления структурных закономерностей в композиции находила своё решение в сопоставлении форм, фактур и цвета вырезанных бумаг. «Стерлиговцы» (художники – ученики В.В. Стерлигова), развивая идеи своего учителя, использовали коллаж как способ выявления не только свойств формы, цвета, но и пространства. Очевидно, что мобильность и технологическая лёгкость создания коллажных эскизов позволяет использовать коллаж как метод быстрого эскизирования в обучении студентов. К этому выводу пришёл лидер творческой группы, художник Г.Г. Зубков. Он активно использовал в своей педагогической практике коллаж как метод преподавания цветоформы и принципа «форма делает форму». Воспитанники Г. Зубкова 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. В таких работах не скрываются места склей-

ки деталей, выделяются неровные края. Или наоборот – используются другие свойства материала – тонкость, лёгкость, летучесть. Сегодня, в современном дизайне коллаж стал творческим методом при проектировании объектов самого разного назначения – от полиграфической продукции до объектов предметно-пространственной среды. Такой широкий спектр применения коллажа в пластических искусствах не мог не отразиться на возможностях его применения в обучающих целях. Так, А.К. Векслер в диссертационном исследовании «Коллаж в системе профессиональной подготовки художника-педагога» (2011 г.) предложила реализовать творческий потенциал коллажа как вида художественного творчества в системе высшей профессиональной подготовки художника-педагога в области декоративно-прикладного искусства и дизайна. Автор диссертации обосновывает коллаж как профессиональный, творчески активный метод работы и, одновременно, как эффективный метод обучения студентов декоративной колористической композиции, формирования умений и навыков работы с различными материалами, обучения способу быстрого эскизирования. Опыт нашей педагогической деятельности показывает, что коллаж может быть также использован и как метод обучения основам академической живописи. На этапе композиционного и цветового поиска метод коллажа позволяет создавать быстрые эскизы, которые также могут «подсказать» технику исполнения будущей работы: фактуру живописного слоя, характер мазков кистью или мастихином. При создании декоративной живописной композиции коллаж позволяет поэтапно выстраивать работу с художественным материалом (стилизация, интерпретация, импровизация), при изучении колористики коллаж обеспечивает возможность кратного увеличения эскизов по решению колористических задач по сравнению с работой традиционными материалами. В системе подготовки студентов-дизайнеров коллаж занимает особое положение, поскольку позволяет формировать ряд профессиональных компетенций. По требованиям ФГОС ВПО по направлению подготовки 072500 Дизайн (бакалавриат) в результате изучения базовой части общепрофессионального цикла обучающийся должен уметь создавать живописные композиции различной степени сложности с использованием разнообразных техник; работать в различных пластических материалах

с учетом их специфики. Коллаж как универсальная техника и творческий метод обладает необходимым педагогическим потенциалом.

Рассмотрим подробнее творческие возможности коллажа. Являясь одним из видов творческой деятельности, на учебном занятии коллаж позволяет педагогу организовать деятельность обучающегося по созданию творческого продукта как с заранее заданными характеристиками (эскиз натюрморта с натуры в теплой цветовой гамме), так и с параметрами, предвидеть которые затруднительно (эскиз того же натюрморта, но с передачей сложного эмоционального состояния, или в этностиле, или др.). Учебное взаимодействие преподавателя и студента зависят от целевых установок использования метода коллажа: усвоение знаний (о технических приемах коллажа, о правилах и приемах композиции, средством выполнения которой выступает коллаж), усвоение способов деятельности (эскизирование как упражнение перед выполнением живописного задания), формирование навыков и умений – воспроизведение одного и того же образца деятельности (эскиза) каждый раз в новых условиях и ситуациях (на этапе эскизирования, в процессе построения композиции, на этапе поиска цветового решения и т. д.); развитие творческого воображения в процессе художественного восприятия окружающей действительности и творческой переработки визуальной информации. Это переобучение процессу видения. Метод коллажа позволяет снять шаблонное восприятие, расширить диапазон поиска гармонии и контрастов в окружающем мире и художественном творчестве. Метод коллажа направлен на снятие ограничений восприятия, касающихся цвета, формы, фактуры и текстуры предметов. Когда функция зрительного восприятия расширена, мозг демонстрирует более эффективную способность к восприятию и переработке визуальных форм и образов окружающей среды, что является профессиональным качеством дизайнера. Процесс создания изобразительной композиции начинается задолго до её практического исполнения. Основная работа проходит в период наблюдений, идейных поисков будущего произведения, обдумывания содержания, поисков цвета, формы, света. Так образовывается идейно-тематическая основа будущего произведения, содержание темы обретает свои конкретные рамки в сюжете. Развитие сюжета средствами коллажа требует знания композиционных основ, иначе

материал наблюдений останется нереализованным в художественной форме. В результате складывается замысел и более или менее конкретное представление о формальных средствах работы. Первоначальные композиционные эскизы должны содержать в себе конструктивную идею: световые отношения, контрасты. Конструктивная идея, лежащая в пластическом мотиве, подсказывает место сюжетно-композиционного центра, в котором сосредоточены ключевые моменты в содержании картины. Наличие конструктивной идеи уже в коллажном эскизе помогает установить формат картинной плоскости, относительную величину главного и второстепенного, основные тональные и цветовые контрасты.

Осознание студентом цели учебной деятельности как системы творческих задач обеспечивает выбор действий по достижению этой цели и соответствующих средств (интеллектуальных, практических и предметных), определяющих творческий характер этой деятельности. Учитывая нестандартность задания (выполнение эскиза не совсем традиционными материалами), выбор способов действий и средств достижения цели также стимулируют нестандартный подход. Рассматривая вслед за Эдвардом де Бона, исследователем психологии творчества, творческое (нестандартное) мышление как особый способ обработки информации, мы предлагаем студентам самостоятельно выбирать способы и средства выполнения эскиза: эскизы выполняются из однородного материала или разного качества (фактура, текстура), из крупных или мелких деталей, с использованием дополнительных элементов, или из заданных материалов. Для создания целостного художественного произведения необходим строгий «композиционный отбор» всех элементов натурной постановки и поиск определённого, условного языка, способа изображения композиции.

Коллажный эскиз позволяет разобраться в тонкостях колористического и тонального решения композиции (основной цвет, тон и место «пятна-формы» уже найдены в эскизах). Впоследствии при выполнении основной живописной работы всё найденное, в эскизе позволяет студентам суммировать и передать с помощью красок. Цветные «пятна-формы» уже приобретают качества живописного решения, но не теряют своей цельности; усложняется градация тонального разбора, уточняется композиционное построение работы. Таким образом, коллаж

как быстрый, эмоциональный и достаточно простой метод создания изображения на плоскости является одним из педагогических приёмов обучения живописи (рис. 1). В результате процесс изменения объекта, на который направлена деятельность, т. е., создание коллажа, приводит к конечному результату, что является показателем эффективности применения метода.

Элементы коллажа создаются обрезным, обрывным или любым другим способом. В результате процесс изменения объекта, на который направлена деятельность, т. е., создание коллажа, приводит к конечному результату, что является показателем эффективности или неэффективности применения метода.

Чтобы представить метод коллажа «в системе по возможности четких и однозначных понятий» [4, с. 88], необходимо также уделить внимание его структуре. Структурный анализ подразумевает рассмотрение метода как системы образующих его элементов и принципов взаимодействия этих элементов путем исследования их взаимосвязей. Способность отражать типологические признаки и индивидуальные особенности метода позволяет рассматривать его структуру как основную характеристику [6]. Не вдаваясь в подробности научной дискуссии о структуре метода, в которой исследователи (Баранов Г.В. [1], Лукашевич В.К., Кочергин А.А. [5], Пивоваров Д.В., Подкорытов Г.А. [7]) чаще

Рисунок 1. Фотография натюрморта на тему «Натюрморт с овощами» и эскизы в технике коллаж к нему, выполненные различными способами

всего выделяют три части, но наполняют их разными элементами, подчеркнем, что структура метода и его функции находятся в прямой зависимости. Метод коллажа выполняет такие функции, как приращение новых знаний в процессе приобретения опыта творческой деятельности, регуляция познавательных и творческих процессов, установление последовательности, характера учебно-творческих действий. Данные функции метода коллажа – познавательная, нормативная и инструментальная – определяют и его структурные компоненты.

Общие принципы организации композиции в технике коллажа определяют последовательность применения метода коллажа в дизайн-образовании на занятиях по академической живописи:

– первый этап – анализ натурной постановки, включающий выбор произведения живописи (станковой, монументальной) в качестве стилового ориентира (по аналогии с выбором прообраза дизайн-объекта); выявление образно-стилевых характеристик, свойственных произведениям живописи данного вида; композиционный анализ, выявление структуры пространственно-средового решения произведения живописи;

– второй этап – концептуализация подхода к разработке эскиза в технике коллажа (поиск художественно-образного решения пластической формы и цветовой характеристики каждого из объектов натурной постановки в контексте выбранного живописного произведения; определение характера взаимодействия объектов между собой и с пространством, выявление главного и второстепенного;

– третий этап – практическое решение эскиза: композиционно-пространственная организация (пластическая, ритмическая, динамическая и т. д.); светотеневая организация, варианты естественного и искусственного освещения (пространственная организация потоков света); цветовая организация (гармонизация колористических соотношений); организация фактурных поверхностей (сходство и разли-

чие), создание коллажного эскиза как идеи для живописной работы.

Работа преподавателя творческой дисциплины «Академическая живопись» требует постоянного поиска новых форм творческого взаимодействия со студентами. Достижению этой цели может результативно служить особый вид художественного творчества – коллаж.

Коллаж, как показывает история искусств, активно используется профессиональными художниками во многих видах живописи: как технический приём создания изобразительных и декоративных художественных произведений, профессиональный удобный метод быстрого эскизирования при поиске композиционного решения картины, способ оформления интерьера, метод создания театральных декораций, проектирования костюма и многое другое. Коллаж как вспомогательное художественное средство обладает специфическими выразительными свойствами, а процесс его создания – многими художественно развивающими, образовательными и воспитательными функциями, особенно в работе со студентами. В этих условиях особую важность приобретает анализ коллажа как вида художественной деятельности в живописи, профессиональной творческой деятельности и метода обучения в художественном образовании.

Работа над эскизами в технике коллажа развивает у студентов-графиков цельное видение природы, творческое мышление при компоновке элементов композиции и выборе цветовых сочетаний. Метод коллажного эскизирования является эффективным в педагогической практике и позволяет активизировать творческое мышление студентов-графиков на стадии композиционного замысла.

Таким образом, коллаж является одним из методов обучения творчеству и может быть использован не только в системе высшего художественного и дизайн-образования, но и в других образовательных учреждениях, стремящихся к формированию у воспитанников творческого мышления.

14.02.2014

Список литературы:

1. Баранов, Г.В. Научный метод: понятие, структура, функции / Г.В. Баранов – Самара : Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 2007. – 220 с.
2. Боно, Э. де. Серьезное творческое мышление [пер. с англ.] / Э. де Боно – Минск : Попурри, 2005. – 416 с.
3. Векслер, А.К. Коллаж в системе профессиональной подготовки художника-педагога: Дис. канд. пед. наук / А.К. Векслер – С.-Петербург, 2011. – 278 с.

4. Кислов, А.Б. О специфике научного метода / А.Б. Кислов // Известия Иркутской государственной экономической академии. – Иркутск, 2004. – №3. – С. 86–89.
5. Кочергин, А.Н. Методы и формы научного познания. Спецкурс / А.Н. Кочергин – М. : Изд-во МГУ, 1990. – 80 с.
6. Морозова, О.В. Структура метода историко-архитектурного исследования (на примере иконологического анализа памятника архитектуры) / О.В. Морозова // Архитектон: известия вузов. – №34 – Приложение. Июль 2011
7. Подкорытов, Г.А. О природе научного метода / Г.А. Подкорытов – Л. : Изд-во Ленинградского ун-та, 1988. – 224 с.
8. Сидоренко, В.Ф. Проектная фотография (Упражнения в пропедевтике) // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА /Московская государственная художественно-промышленная академия имени С.Г. Строганова. – М: МГХПА, 2014. – № 1. – С.176 – 185.

Сведения об авторах:

Русакова Татьяна Геннадьевна, заведующий кафедрой художественно-эстетического воспитания
Оренбургского государственного педагогического университета,

доктор педагогических наук, профессор

460014, г. Оренбург, ул. Советская, 19, тел. (3532) 783959, e-mail: rus-tg@yandex.ru

Шлеюк Светлана Геннадьевна, заведующий кафедрой рисунка и живописи Оренбургского
государственного университета, кандидат искусствоведения, доцент, e-mail: svetlanchikdis@mail.ru

Левина Елена Александровна, старший преподаватель кафедры рисунка и живописи

Оренбургского государственного университета, e-mail: leda__70@mail.ru

460000, г. Оренбург, ул. Шевченко, 28, ДЮТ «Прогресс», корпус №8 ОГУ, тел. (3532) 912213