

КОЛЛАЖ КАК МЕТОД ОБУЧЕНИЯ ТВОРЧЕСТВУ СТУДЕНТОВ-ДИЗАЙНЕРОВ

Русакова Т.Г., Левина Е.А., Кравченко И.А.
Оренбургский государственный университет, г. Оренбург

Метод – система осознанных последовательных действий человека, приводящих к достижению результата, соответствующего намеченной цели. Любой метод 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 (результат) является показателем успешности или неуспешности применения метода.

Методы обучения обусловлены наличием субъект-субъектных отношений: 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 ходе которого педагог организует деятельность обучающегося по изучению конкретного объекта, в результате которой осуществляется усвоение последним содержания образования.

Многочисленные психолого-педагогические исследования свидетельствуют о том, что каждому виду содержания соответствует определенный способ его усвоения. Известно, что усвоение каких-либо *знаний* о мире, процесс общественного и учебного познания прежде всего требует восприятия. Усвоение *способов деятельности* осуществляется в процессе многократного повторения и выполнения упражнений. В отличие от процесса формирования *навыков и умений*, предполагающего воспроизведение одного и того же образца деятельности, процесс творческого развития, формирование опыта творческой деятельности требуют реализации этой деятельности каждый раз в новых условиях и ситуациях. Поскольку одной из ведущих задач профессиональной подготовки студента-дизайнера является развитие креативности (общей способности к творчеству), то методы обучения будущих дизайнеров также должны носить творческий характер. Одним из таких методов является 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 или графических произведений путем наклеивания на какую-либо основу предметов и материалов, отличающихся от основы по цвету, фактуре, качеству. Коллаж используется главным образом для получения эффекта неожиданности от сочетания разнородных материалов, подчеркивания остроты произведения, его пространственности и материальности. Художники в качестве изобразительных материалов могут использовать обрывки газет, фотографий, обоев, куски ткани, семена и отдельные части растений, щепки и т.п. В искусство коллаж был введён кубистами, футуристами и дадаистами как формальный

эксперимент, сегодня это уже самостоятельное искусство, которое бросает вызов живописи (Луи Арагон): коллаж может быть представлен как искусство из несоединимых вещей делать одно целое. Сегодня коллаж – это графическое произведение, смонтированное в виде единой композиции из частей различной природы и различного происхождения. Композиция, выполненная в технике коллажа, т.е. составленная из разных изображений, противоположных по характеру и настроению или находящихся в гармонии, помещаемых рядом друг с другом или накладываемых одно поверх другого, воспринимается как целое, представляющее собой нечто большее, чем простая сумма составных частей.

Как показывает анализ истории развития человечества, в искусстве многих народов мира (и народном декоративно-прикладном, и религиозно-культовом) для декорирования различных поверхностей издавна использовались семена растений, раковины моллюсков, солома, перья и крылья бабочек, несколько позже материалом для коллажа стали бумага и ткань. Художники Средневековья часто сочетали изображения с драгоценными камнями, изящными волокнами, реликвиями и драгоценными металлами. Ремесленники Ренессанса соединяли бумагу и ткань для украшения фона гербов. В 19 в. коллаж получил развитие как популярное искусство (хобби): интерьеры украшались коллажами из семейных фотографий, альбомы – склеенными почтовыми марками, экраны и абажуры – журнальными иллюстрациями, художественными репродукциями, бумагой, тканью, разнообразными памяtnыми вещами, сувенирами, семейными реликвиями, не имеющими художественной ценности. Известно, что Ганс Кристиан Андерсен создавал книжные иллюстрации, приклеивая запутанные бумажные очертания на разные фоны. Карл Спайтзвег делал коллажи для собрания рецептов: он красил вручную гравюры, вырезал их и приклеивал на бумагу под мрамор. 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) художник использовал наклейки из бумаги, а «Василий Блаженный» (1913) дополнен наклейками из фольги. Однако основоположником коллажа как художественного явления принято считать Пабло Пикассо, который в 1908 году создал живописное произведение «Натюрморт с плетеным стулом» (1912г.), в которое были вклеены кусочки бумаги. Они словно напоминали зрителям, что жизнь может вторгаться в искусство. В. Матвейс, исследуя данный феномен, сформулировал два основных принципа нового искусства: принцип случайного и принцип свободного творчества. Игра с формой, построение произведения по принципу свободной или случайной организации художественных элементов создали условия для расцвета коллажа. В результате творческих экспериментов появились всемирно известные коллажи П. Пикассо «Натюрморт с рекламными объявлениями», 1913 г., «Натюрморт с красной бумагой», «Газета», «Голова», 1914 г., «Гитара», 1926

г.; Ж. Брака «Натюрморт на столе», 1913 г.; Х. Гриса «Ваза для фруктов и бокал», 1914 г.; Х. Беммера «Девушка и ее тень», 1938 г.; М. Эрнста «Человека делает шляпа», 1920 г.; «Китайский соловей», 1926 г. и многие другие, ставшие достоянием лучших музеев и коллекций мира. Эти коллажи выполнены с использованием угля, карандаша, акварели, масла, фотографий, газетных вырезок и реальных предметов. Коллаж также начали использовать в своем творчестве футуристы, дадаисты, сюрреалисты, представители поп-арта. Широко известными практически сразу стали ready made Марселя Дюшана (1913 г.), художники-авангардисты в коллажи начали включать многие предметы и их элементы, подобранные на свалках, обозначая их как *objet trouvé* (найденный предмет). Впоследствии «объемные» коллажи, переходящие в предметно-пространственные конструкции, получили название «инсталляция», но суть коллажа при этом почти не изменилась.

Коллаж, таким образом, пройдя серьезный путь исторического развития, и в настоящее время остается видом изобразительного искусства, в котором активно работают художники. В частности, его используют в качестве составной части во многих направлениях визуальных искусств и современных арт-практик; появились и новые направления – искусство объекта, инсталляция, ассамбляж и фотомонтаж, которые расширили понятие пространства, формы и художественного языка. В современном дизайне коллаж стал творческим методом при проектировании объектов самого разного назначения – от полиграфической продукции до объектов предметно-пространственной среды. Столь 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» (2011г.) предложила реализовать творческий потенциал коллажа 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 в необходимом для дальнейшей работы количестве. 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 общепрофессио-

нального 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.

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 Боно 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 (текстура, фактура), из крупных или мелких элементов, с использованием дополнительных элементов или из заданных материалов, элементы коллажа создаются обрезаемым, обрывным или другим методом, и т.д. В результате процесс изменения объекта, на который направлена деятельность, т.е., коллажа, приводит к конечному результату, что является показателем успешности или неуспешности применения метода.

Чтобы представить метод коллажа «в системе по возможности четких и однозначных понятий» [1], 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. Структура является основной характеристикой метода, т.к. она способна отражать как типологические признаки, так и его индивидуальные особенности, позволяющие оформить данный метод в качестве отдельной гносеологической единицы [2]. Не вдаваясь в подробности научной дискуссии о структуре метода, в которой исследователи (Баранов Г.В.[3], Лукашевич В.К., Кочергин А.А. [4], Пивоваров Д.В., Подкорытов Г.А. [5]) чаще 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 стилевого ориентира (по аналогии с выбором прообраза дизайн-объекта); выявление образностилевых 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 различие), создание коллажного эскиза как идеи для живописной работы.

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.

Список литературы

1. **Кислов А.Б.** О специфике научного метода // Известия Иркутской государственной экономической академии. Иркутск, 2004. - № 3. - С. 86-89.
2. **Векслер А.К.** Коллаж в системе профессиональной подготовки художника-педагога: Дис.....канд. пед. наук. С.-Петербург, 2011. - 278 с.
3. **Баранов Г.В.** Научный метод: понятие, структура, функции. - Самара: Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 2007. - 220 с.
4. **Кочергин А.Н.** Методы и формы научного познания. Спецкурс. М.: Изд-во МГУ, 1990. - 80 с.
5. **Подкорытов Г.А.** О природе научного метода Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1988. - 224 с.
6. **Боно Э. де.** Серьезное творческое мышление [пер. с англ.] Минск: Попурри, 2005. - 416 с.