

КОЛЛАЖ КАК МЕТОД ТВОРЧЕСКОЙ РАБОТЫ В СИСТЕМЕ ВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ ХУДОЖНИКА-ПЕДАГОГА*

Коллаж рассматривается как самостоятельное произведение, как творческий способ работы, как метод преподавания в сфере высшего художественного образования.

Ключевые слова:

декоративная композиция, коллаж, коллаж из текстильных материалов; техники коллажа, фактура, художественное творчество, эскизирование.

Коллаж (фр. «collage», букв. «наклеивание») – технический приём в изобразительном искусстве, наклеивание на какую-либо основу материалов, отличающихся от неё по цвету и фактуре, а также самостоятельное художественное произведение, выполненное этим приёмом [4, с. 3]. Коллаж – это сочетание материалов, которые гармонично дополняют друг друга, располагаясь не только в плоскости, но и в объёме, образуют композиционное единство, выражающее эмоционально-образную идею художественного произведения.

Для истории коллажа как особого творческого метода особенно важен период начала XX в. Ж. Брак и П. Пикассо вклеивали в свои произведения элементы из газетной или оберточной бумаги. С помощью коллажа экспериментировали в поисках новых форм и средств выразительности художественного произведения, новых цветовых и фактурных решений живописцы А.В. Лентулов, А.В. Куприн, Л.С. Попова; графики В.М. Ермолаева, Л.А. Юдин, В.В. Лебедев, П.В. Митурич; художники театра М.Ф. Ларионов, Н.С. Гончарова, Ю.П. Анненков.

Художники использовали коллаж не только для создания предметных композиций, но и для решения пластических задач формообразования, поиска необходимой колористической гаммы и композиционного построения произведения. Художник-конструктивист Александр Родченко называл свои работы, выполненные в технике коллажа (1914 г.) «натюрмортами». В качестве «предметов» в этих «натюрмортах» выступали фрагменты обоев или орнамента, в некоторые работы А.М. Родченко добавлял вырезанные из бумаги узнаваемые формы ваз. Общее между коллажем и натюрмортом – это возможность комбинировать объекты, менять «угол зрения» на постановку [7, с. 317]. Художник-футурист Алексей Кручёных в своих работах «...даёт

сочетания цветной наклейки и летающих линий, дополняющих общий ансамбль кусков цветной бумаги...» [5, с. 12].

Быстрый, эмоциональный, достаточно простой метод создания изображения на плоскости – коллаж – становится одним из приёмов творчества и обучения уже в начале XX века. В Государственном институте художественной культуры (ГИНХУК), проводилась научная работа по исследованию разных направлений искусства. Практическая часть исследования заключалась в создании опытных образцов или копий – «работ в системе того или иного художника» [9, с. 85]. Ученица К. Малевича Вера Ермолаева занималась исследованием кубизма и сезанизма. Научные исследования нового искусства, по всей видимости, затронули и коллаж, который стал активно использоваться художниками. Такой вывод можно сделать, рассматривая детские книги В.М. Ермолаевой и Л.А. Юдина, выполненные методом коллажа. К.А. Рождественский использовал этот метод в работе над эскизами чашек и тарелок для производства на фарфоровом заводе.

В конце 1920-х гг. в Москве были организованы женские курсы прикладного искусства имени Н.К. Крупской Хамовнического отдела народного образования, на которых преподавал замечательный художник-педагог А.Я. Быховский. По его инициативе учащиеся занимались рисунком, цветом и вольной композицией, на старшем курсе – аналитическим методом построения орнамента и разработкой декоративной плоскости. В 1930 г. в Москве была организована выставка работ учащихся театрального отделения – эскизы и модели костюмов, кукол, выполненные в технике коллажа. В билете-каталоге выставки А.Я. Быховский пишет о целостности искусства, о концепции, исключающей академическую иерархичность видов ис-

* См. иллюстрации на 4-й стр. обложки: П. Пикассо. Натюрморт с плетёным стулом. Клеёнка, масло, окантовка плетёным шнуром (1912. Париж, Музей Пикассо); М. Ларионов. Портрет Н. Гончаровой. Картон, гуашь, темпера, коллаж (1915. Государственная Третьяковская галерея).

кусства и принижение роли прикладного искусства [1, с. 157]. Мастерской вышивки на курсах руководили художники С.В. Ильинская и П.М. Попова, консультантом был А.Я. Быховский. Выбор дисциплин курсов, особенно отделения вышивки, говорит о влиянии педагогического опыта А.А. Экстер в Киеве в 1917–1918. Педагогам был известен художественно-экспериментальный опыт ВХУТЕМАСа (1920–1926). Так же на учебную программу курсов повлияла Вторая выставка современного декоративного искусства 1917 г. в Москве, на которой экспонировались вышивки, выполненные артелью «Вербовка» по эскизам А.С. Поповой. Роль эскизов выполняли супрематические наклейки из глянцевого бумаги [3, с. 30].

Новая волна интереса к коллажу пришла на 1960-е гг. Художник-педагог В.В. Стерлигов обратился к опыту 1920-х гг., используя коллаж как метод создания художественного произведения. Работа в технике коллажа способствовала решению творческих проблем. Художник делал маленькие «почеркушечки» цветными карандашами, а затем разрабатывал композицию, составляя её из цветных бумаг на белом фоне. Размер листа определялся замыслом. Карандашный набросок был «ориентиром», задача выявления структурных закономерностей 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 свойств формы, цвета и пространства.

Лидер группы художник Г.Г. Зубков активно использовал в педагогической практике коллаж как метода преподавания цветоформы и принципа «форма делает форму» [2, с. 337]. Воспитанники Г. Зубкова по-разному используют технику коллажа. Одни – подчёркивают графическую природу техники, акцентируя границы и плоскости, культивируя эффекты, возникающие от работы с ножницами. Другие работают с бумагой как с материалом, имеющим толщину, вес, вещественную структуру. В таких работах не скрывается шов, выделяются неровные края. Или наоборот – используются другие свойства материала – тонкость, лёгкость, летучесть. Мелкие кусочки бумаги напоминают стремительные кистевые мазки [6, с. 178].

Поиски форм и цвета, сопоставление фактур и пространства в едином произведении характерны для мастеров XX в. Материалом для коллажа могут стать газетная бумага, афиши, цветные вырезки из журналов, верёвки, кусочки бумаги, ткани, металл и многое другое. Интерес к

коллажу всегда был связан с экспериментом, с поиском новой формы, новых цветовых и фактурных решений. Часто фактура художественного элемента определяется выбором материала и степенью его «нетронутости». Уровень завершенности произведения также влияет на качество фактуры: свободная в этюдах и «обузданная» в законченных произведениях.

Иногда художники, работающие в технике коллажа, включают в свои произведения настоящие предметы (различные коробочки, бутылочки, лоскутки ткани или кружев, куски бумаги, фольгу, этикетки и прочее). Для достижения выразительности произведения они используют фактуру реальных предметных материалов – дерева, стекла, металла, ткани. Такая работа с материалом позволяет создать собственный «картинный» мир, а не имитировать увиденное. Работая с настоящей фактурой, каждый художник идёт своим особым путём.

Создание коллажа невозможно без композиционного плана и осознанного подбора материальных фактур. Е.А. Лаврентьева выделяет три приёма работы с материалом. Первый – использование единого «коллажного материала», например, бумаги или текстиля. Бумага может быть различной – от кальки до картона; плотная или прозрачная; глянцевая или матовая, бархатная. Ткани могут быть фактурные и гладкие, прозрачные и плотные, тесьма, кружево. Часто коллажи из «бумаги» дополняются фрагментами фотографий, газет и типографского шрифта. Ярким примером могут служить работы О.В. Розановой (из серии «Вселенская война», 1916 г.), А.М. Родченко.

Второй приём – использование реальных предметов или их деталей. Из неожиданных сочетаний старых, отслуживших свой век предметов, рождается новый, художественный объект. С. Экман называет такой вид коллажа – полиматериальным рельефом. Рельефы из различных материалов известны с начала XX века. Их создавали П. Пикассо, В. Татлин, А. Архипенко. К этому же приёму работы с фактурой можно отнести и предметные ассамбляжи. Здесь реальные объекты комбинируются с живописью для воплощения предметного образительного замысла. Определить общие различия между ассамбляжем и полиматериальным рельефом можно по принципу закрепления предметов и (или) их деталей на плоскости: фронтально – ассамбляж; диагональные наложения, выдвигающиеся в пространство, – рельеф [10, с. 244].

Третий приём работы с материалом и фактурой в коллаже – лидирование какого-либо материала, создающего основную

фактуру, которой подчиняются все остальные детали и элементы. Здесь материал может служить композиционным средством, создающим внутреннюю образную структуру, может заменять традиционные живописные материалы, может являться носителем аллюзий и ассоциаций. В качестве примеров можно привести полиматериальные рельефы А.П. Архипенко, контррельефы В. Татлина.

Фактура, наряду с цветом, линией, пятном и точкой, как осмысленно созданная поверхность, часто становится главным элементом художественного образа. Сделанность, рукотворность отличают фактуру от просто признака материальности и осязаемости мира. В. Марков (Вольдемар Ганс Иоганн Матвейс, 1877–1914) различал фактуру трёх видов: фактуру природы, как «машинь» идеальной, не подчинённой человеку; фактуру, созданную человеком; фактуру, созданную машиной человеческого изобретения [8, с. 40]. Вековой, как минимум, опыт работы с коллажем позволяет утверждать, что возможности этой техники позволяют решить многие художественно-творческие проблемы.

Спонтанная и быстрая технология выполнения коллажа, которая в работе над композицией содержит в себе значительный творческий потенциал, позволяет применить её для обучения студентов. На кафедре декоративно-прикладного искусства РГПУ им. А.И. Герцена были разработаны программы «Художественный коллаж из текстильных материалов» и «Декоративная колористическая композиция», в которых был апробирован и дал успешные результаты принцип использования коллажа как способа быстрого эскизирования и выполнения художественного произведения. Работа над учебными постановками по дисциплине «Декоративная колористическая композиция» (натюрморт, портрет, фигура) начинается с быстрых графических зарисовок. Студенты используют свои зарисовки как «карту» для следующего этапа эскизирования – коллажа из бумаги. Детали и элементы постановки (драпировки, предметы, силуэт человека) вырезаются или «вырываются» из бумаги, разной по цвету и фактуре. Из таких сделанных элементов собирается изображение. Основная поверхность изображения (фон) также неоднородна.

В работе над эскизами коллаж выступает как универсальный помощник в решении учебных задач (поиск композиции, цвета, конфигурации и взаимоотношений «пятен-форм»). Продолжением работы является выполнение декоративной живописи, где с помощью красок студент может разобрать-

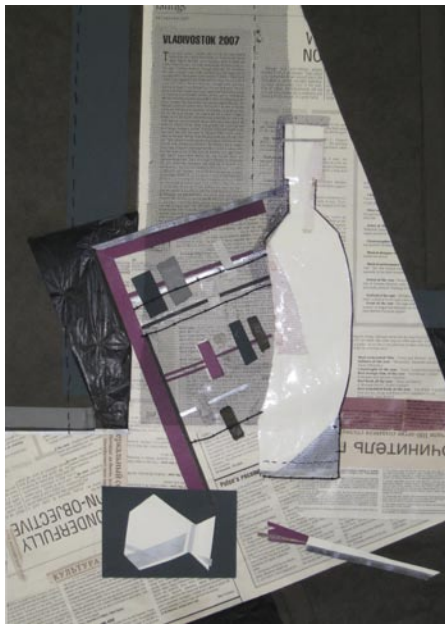
ся в тонкостях колористического и тонального решения (основной цвет, тон и место «пятна-формы» уже найдены в эскизах).

При выполнении коллажа студент может и должен суммировать всё найденное в работе над эскизом и над композицией по мотивам постановки. Цветные «пятна-формы» уже приобретают качества живописного разбора, но не теряют своей цельности; усложняется градиция тонального разбора, уточняется композиционное построение работы. Материалом для выполнения коллажа служат не только плоскостные материалы (ткань, бумага), но и более фактурные (нити, шнуры, объёмный картон), акрил, другие краски также могут участвовать в создании сложной поверхности целостного произведения.

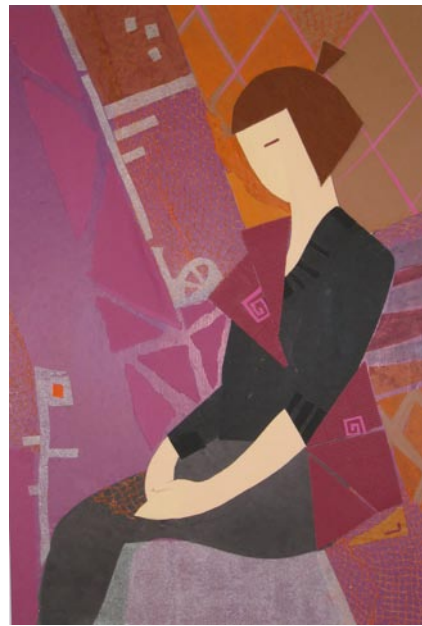
В работе по программе «Художественный коллаж из текстильных материалов» студенты работают с одним из наиболее разнообразных и удобных материалов. В «текстильном коллаже» важны не только пятна и фактуры как носители изображения и цвета, но и швы – места их скрепления, так как нить и шов превращаются в графические элементы художественного произведения. Во время занятий со студентами, при выполнении коллажа из текстильных материалов, используются ткани не только со сделанной на фабрике фактурой, но и – рукотворной. Для своих работ студенты могут самостоятельно декорировать ткани, используя знания и навыки в работе с горячим и холодным батиком, а также – войлоковалание.

Методика работы с текстильными материалами и фактурами основывается на исторически сложившихся приёмах и способах работы с тканями, известными ещё со средних веков. С появлением современных текстильных материалов, разрабатываются новые способы их «крепления» в коллаже.

Созданный курс «Коллаж из текстильных материалов» преследует цель познакомить студентов с художественными и историческими предпосылками особой техники образительного искусства, а также выработать у них навыки практической работы. Данная учебная дисциплина способствует развитию творческой активности студентов, пониманию ими специфики декоративного творчества, знакомит студентов с основами техники коллаж, развивает навыки применения различных материалов для выполнения предметов из текстиля как объектов декоративно-прикладного творчества. Новая, насыщенная фактура современного текстильного коллажа делает произведение эмоционально-образным, даже ощутимо тактильным; здесь важны мягкость ваты

О. Сопотова (студентка РГПУ им. А.И. Герцена). Натюрморт. Коллаж из бумаги. 2009.

М. Куликова (студентка РГПУ им. А.И. Герцена). Портрет, коллаж из бумаги. 2008.

Дм. Гаврелюк (студент РГПУ им. А.И. Герцена). Город, коллаж из текстильных материалов, 2003.

и меха, шероховатость грубого холста, выпуклость «пузырчатой» плёнки; важны не только зрительные ассоциации, а ещё и прямое общение зрителя с материалом.

Занятия коллажем, начиная с выполнения фор-эскизов, поиска и подбора необходимых материалов и фактур, дают возможность студенту достичь законченного произведения декоративно-прикладного искусства в материале, обусловленном спецификой данного курса и получить опыт творческой работы ещё в стенах университета. А это, в свою очередь, способствует тому, что по окончании университета выпускник становится творцом, который может не только передавать знания и навыки, но и помочь своим ученикам в творческом развитии.

Список литературы:

1. Азизян И. Взаимодействие теоретико-методического и личного в художественной педагогике первой трети XX века // Русский Авангард личность и школа. – СПб: Palase Editions, 2003. – С. 154–160.
2. Безменова К.В. Коллаж – творческий метод художников XX в. // Русский Авангард 1910–1920-х годов и проблема коллажа. – М.: Наука, 2005. – С. 332–344.
3. Гурьянова Н. «Цветная клей» // Творчество. – 1989, № 5. – С.28–30.
4. Емченко. А.И. Коллаж и полистиликтика: от экспериментов авангарда в общехудожественное пространство // Русский авангард 1910–1920-х годов и проблема коллажа. – М.: Наука, 2005. – С. 3–33.
5. Зданевич К. А. Кручёных как художник // Куранты. – 1919, № 3–4. – С. 12–14.
6. Карасик И. Ученики учеников. Пространство Стерлигова. – СПб. ООО «П.Р.П.», 2001. – С. 174–189.
7. Лаврентьева Е.А. Материал и фактура в коллаже // Русский Авангард 1910–1920-х годов и проблема коллажа. – М.: Наука, 2005. – С. 316–331.
8. Марков В. Фактура. Принципы творчества в пластических искусствах. – М.: «Издательство В. Шевчук», 2002. – 68 с.
9. Марочкина А. Работа Ермолаевой в ГИНХУКе. Изучение произведений постимпрессионистов // Русский Авангард личность и школа. – СПб.: Palase Editions, 2003. – С. 85–89.
10. Экман С. Коллаж и ассамбляж как новые виды искусства дадаизма // Русский авангард 1910–1920-х годов и проблема коллажа. – М.: Наука, 2005. – С. 224–255.