

УДК 74

КОЛЛАЖ КАК МЕТОД ТВОРЧЕСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ-ДИЗАЙНЕРОВ

БОЕВА Ольга Алексеевна,кандидат исторических наук, доцент кафедры дизайна,
Воронежский государственный педагогический университет

АННОТАЦИЯ. Формирование творческой личности, наиболее полное её раскрытие – важнейшая задача педагогики на современном этапе. Эффективным средством её решения является художественно-творческая деятельность, в том числе с использованием нетрадиционных техник, способов и форм её организации. Статья посвящена одному из методов творческой работы – коллажу. Коллаж представлен как самостоятельное художественное произведение в условиях образовательной деятельности вузов и как метод создания произведения, характерный для современной культуры.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: творчество, творческая работа студентов-дизайнеров, творческое мышление, обучение.

COLLAGE AS A METHOD OF CREATIVE WORK OF DESIGN STUDENTS

Boeva O.A., Cand. Histor. Sci., Docent of the Department of Design,
Voronezh State Pedagogical University

ABSTRACT. The formation of a creative personality, its fullest disclosure is the most important task of pedagogy at the present stage. An effective means of solving it is artistic and creative activity, including the using of non-conventional techniques, methods and forms of its organization. The article is devoted to one of the methods of creative work – a collage. Collage is presented as an independent artwork in the context of educational activity of universities and as a method of art creating characteristic of modern culture.

KEY WORDS: creativity, creative work of design students, creative thinking, training.

Необходимость повышения качества образования в области дизайна – актуальная тема для научного исследования.

С развитием общества требования, предъявляемые к будущим дизайнерам, постоянно повышаются. Воспитание у студентов-дизайнеров готовности к быстрому решению неординарных задач, развитие образно-пластического и композиционного мышления, повышение творческой активности – приобретают большую значимость. В связи с этим от преподавателя требуют постоянного поиска новых форм творческого взаимодействия со студентами, развития их креативных способностей. Авторы, занимающиеся исследованиями в области дизайн-образования (Н.А. Ковешникова, С.Ю. Томицкая, О.В. Кузьмина и др.), отмечают, что профессия дизайнера обладает спецификой, отличающей ее как от инженерных, так и от художественных профессий [8; 9].

Дизайн – это сфера деятельности человека по проектированию эстетических свойств изделий, продуктом которой является предметный мир. Человек, который занимается дизайном одежды, стремится сделать окружающие предметы не только технически правильными, утилитарными и современными, но и эстетически привлекательными. Такая деятельность требует развитого воображения, оригинального мышления, творческой энергии, практических художественных навыков и знаний. Творческой проектной деятельностью дизайнера может являться искусство создания костюма как утилитарной вещи, так и одновременно художественного оригинального произведения. Студенту – будущему дизайнеру – в рамках обучения зачастую требуется создавать модную одежду. Модная вещь –

это история, рассказанная через форму, конструкцию, материал, цвет, фактуру. Главный враг моды – это скука. Чем отличается просто одежда от модной одежды? Обыкновенную, повседневную одежду можно описать следующими словами: стандартная, универсальная, типичная, предсказуемая, безликая, заменимая, практичная, аккуратная, безопасная, приемлемая и доступная. Такое описание характеризует модную одежду: заставляет мечтать, вызывает желание, повышает настроение, формирует образ; уникальная, изящная, инновационная, вызывающая, непонятная, непохожая, недоступная (не везде можно купить) и непрacticalная.

Основная задача дизайнеров – это за определенное короткое время дать как можно больше идей и образцов, которые должны быть современными, эстетичными и в то же время утилитарными. Перед преподавателем стоит сложная задача – дать знания, умения и навыки по техническим предметам, таким как конструирование, техническое моделирование, моделирование, технология швейных изделий и другие, и при этом сохранить индивидуальность и оригинальность мышления студента. Одной из основных задач профессиональной подготовки студента-дизайнера является развитие креативности, то есть способности к творчеству. «Креативность – это способность создавать и находить новые оригинальные идеи, отклоняясь от принятых схем мышления, успешно решать стоящие задачи нестандартным образом. Это видение проблем под иным углом и их решение уникальным способом. Креативное мышление – это революционное и созидательное мышление, носящее конструктивный характер» [16]. Поэтому методы обучения будущих дизайнеров также должны носить творческий характер. Одним из таких методов является вид художественного творчества – коллаж. В современном обществе ди-

© Боева О.А., 2017

Информация для связи с автором: boevaoa@yandex.ru

зайнеров его называют «Mood board» (доска настроения). «Mood board – это тип коллажа, состоящий из изображений, текста и образцов объектов в композиции». Он может создаваться как на заданную тему, так и на основе любого выбранного материала. Mood Board помогает «нащупать» необходимую стилистику будущего продукта, цветовое решение и настроение. Дизайнеры используют коллажи для создания или доработки своих дизайнерских концепций. «Коллаж, от фр. "collage" – "наклеивание", "апликация"; в англ. – "комбинация разнородных элементов"». В искусство коллаж был введён как формальный эксперимент кубистами, футуристами и дадаистами. Первым художником, поддерживающим традиции сюрреалистов и дадаистов, который творил в технике коллажа, был Курт Швиттерс. Художник создавал коллажи и ассамбляжи, используя кусочки бумаги, автобусные билеты, этикетки, купоны, обрывки газет и фрагменты фотографий, кусочки ткани и дерева. «Первыми коллажами в русском искусстве принято считать работы Аристарха Лентулова: панно «Москва» и «Василий Блаженный», созданные в 1913, в которых художник использовал наклейки из бумаги и фольги. Коллажная техника стала точкой отсчета для рождения целого ряда новых видов художественного творчества: фотомонтаж, ассамбляж и др. На протяжении века коллаж обрел самостоятельный художественный язык, который, как всякий живой язык, обладал способностью саморазвития. С техникой коллажа оказались связаны основные пластические проблемы – фактуры и формы, плоскости и пространства, решение которых обеспечило поистине революционные преобразования в изобразительном искусстве прошлого столетия.

В работах А.В. Бакушинского, Э.М. Белютина, В.С Кузина, А.М. Родченко и др. рассмотрены современные проблемы профессиональной подготовки художников и дизайнеров, проведён анализ методик художественного образования классической академической школы рисования и «новой школы» – ВХУТЕМАС и Баухауза» [4]. «В печатных изданиях: "Коллаж в России", "Коллаж в России XX век", "Русский авангард 1910–1920-х годов: проблема коллажа"» представлен большой иллюстративный материал по творчеству разных художников, создающих коллажи как произведения искусства, описан опыт современного искусствознания в области коллажа, что является важным для изучения теоретической базы. Возник коллаж как необычный технический приём, а с течением времени он стал отдельной частью современного искусства. В коллаже, как и во всем современном искусстве, главное внимание уделяется рисунку и фактуре материала. Сейчас коллаж может стать важным творческим выходом, потому что он позволяет художникам изучать и экспериментировать, получая действительно новые, интересные и часто неожиданные результаты» [5; 6].

В современном изобразительном искусстве коллаж рассматривается как прием в создании художественно-графических или декоративно-прикладных произведений искусства методом наклеивания на любую основу материалов и предметов, различных по форме, цвету и фактуре. Коллаж используется как способ для импровизации, для получения остроты образа за счёт соединения на первый взгляд несовместимых материалов. Именно сочетание в одной композиции разных материалов с различной фактурной и цветовой характеристикой вызывает

самые непосредственные и особо яркие впечатления. Суть метода коллажа заключается в спонтанном и быстром эмоционально-образном воплощении основной идеи будущей коллекции художественного произведения. Работа в технике коллажа способствует решению творческих задач студентов. Студенты делают небольшие фор-эскизы карандашами, а затем разрабатывают композицию, составляя её из частей цветной бумаги, фотографий, фрагментов из журналов, ткани и других материалов на белом или любом цветном фоне. Формат листа определяется замыслом. В итоговом коллаже должна прочитываться идея коллекции, образ, стиль, основные цвета, заявленный текстиль, наброски силуэта. Желательно во время создания коллажа отвечать себе на следующие вопросы:

1. Какой теме отвечает коллаж?
2. Как можно разнообразить коллаж, расширяя его в глубину и ширину?
3. Какие образы являются центральными для данной темы?
4. Каких образов еще не хватает и что надо добавить?
5. Что получится, если перегруппировать изображение и посмотреть с разных сторон на коллаж?
6. Что нового привносится этой темой?
7. Не повторяюсь ли я?

Создание коллажа – это первый этап организации мыслей и образов, позволяющих направить творческое волнение в определенное русло, к созданию единой и спланированной коллекции. Группируя изображения, дизайнеру придется принимать решения, редактировать, выстраивать подборку по приоритетам с учетом сезона и цветовой гаммы. Изучая различные варианты выполнения эскизов для моделей одежды, дизайнер получает возможность высвободить творческую энергию. Самый очевидный способ иллюстрирования – это рисунок карандашом или красками, однако именно коллаж позволяет добиться результата, который выглядит особенно оригинально и современно. Коллаж освобождает от необходимости использовать рисование, но вместе с тем расширяет визуальный арсенал дизайнера. Интересный и нестандартный способ работы с коллажем – совмещение этой техники с рисунком с натуры. Запечатлевая позу модели иными способами, студенты открывают новые подходы к рисованию. Можно выполнить рисунок, ничего не рисуя, просто отрывая кусочки бумаги или вырезая их более аккуратно. Как и с рисунком с натуры, чем быстрее работаете, тем более спонтанным окажется результат. Студенты-дизайнеры вынуждены принимать мгновенное решение и переносить идею на бумагу, прежде чем изменится поза натурщика-модели. Такая работа требует быстроты в отборе исходного материала, чтобы успевать делать вырезки и прикреплять их к коллажу. Работа с коллажем в обстановке спонтанности особенно сложна и интересна. Экспериментируя с применением и смешением различных графических средств, можно достичь поразительных результатов. Коллаж часто применяется для конечной презентации коллекции одежды. При создании презентации коллекции одежды при помощи коллажа нужно придерживаться следующих принципов работы:

1. Расположить отобранные изображения в приоритетном порядке.
2. Отобразить требования предполагаемого потребителя и выбранного сезона.

3. Совместить личные творческие идеи и последние модные тенденции.
4. Определить цветовую гамму.
5. Создать коллаж, отражающий суть выбранной дизайнерской идеи и концепции.
6. Отобразить сезонную специфику и требования предполагаемого потребителя.
7. Отразить суть идеи коллекции одежды.

Работа над эскизами в технике коллажа развивает у студентов цельное видение натуры, творческое мышление при компоновке элементов композиции и выборе цветовых сочетаний. Метод коллажного эскизирования является эффективным в

педагогической практике и позволяет активизировать творческое мышление на стадии композиционного замысла. Прием коллажа способствует накоплению опыта построения зрительных логических опор, создает предпосылки для развития абстрактного мышления, а также навыков самостоятельной творческой работы студентов. Таким образом, коллаж можно рассматривать как один из инновационных методов обучения творчеству, обладающий воспитательным и образовательным значением в развитии студентов, коллаж может быть использован в системе дизайнерского образования с целью формирования у студентов креативного мышления.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

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-istoriyahudozhniki>.
2. Безменова, К.В. Коллаж творческий метод художников XX века [Текст] / К.В. Безменова // Русский Авангард 1910–1920х годов, проблема коллажа. – М. : Наука, 2005. – 332–344 с.
3. Бобринская, Е.В. Коллаж в XX веке [Текст] / Е.В. Бобринская // Коллаж в России XX век : альманах. – М., 2005. – Вып. № 126. – 392 с.
4. Векслер, А.К. Коллаж как метод творческой работы в системе вузовской подготовки художника-педагога [Текст] / А.К. Векслер // Научно-теоретический журнал «Среда. Общество. Развитие». – СПб : ЦНИТ «Астерион», 2010. – № 4. – 128–131 с.
5. Векслер, А.К. Методико-педагогические аспекты преподавания коллажа в художественном образовании в XX веке [Текст] / А.К. Векслер // Научные проблемы гуманитарных исследований : научно-теоретический журнал. – Пятигорск, 2010. – 104–111 с.
6. Векслер, А.К. Фактура как одно из средств выразительности художественного коллажа. Традиции художественной школы и педагогика искусства [Текст] / А.К. Векслер // Сборник трудов. – СПб., 2008. – № 10. – 24–31 с.
7. Кабалина, Л.Я. Коллаж как искусство [Электронный ресурс] / Л.Я. Кабалина. – Режим доступа: <http://festival.1september.ru/articles/>.
8. Ковешникова, Н.А. К вопросу о модели подготовки специалиста дизайнера на основе компетентного подхода [Текст] / Н.А. Ковешникова // European Social Science Journal (Европейский журнал социальных наук). – 2011. – № 10 (13). – С. 181–188.
9. Кузьмина, О.В. Методы формирования конструкторской готовности дизайнера, реализующие требования ФГОС ВПО : материалы междунар. науч.-практ. конф «Проблемы и перспективы развития высшего образования на современном этапе» [Текст] / О.В. Кузьмина. – Электросталь : Новый гуманитарный институт, 2010. – С. 124–127.
10. Лаврентьева, Е.А. Материал и фактура в коллаже [Текст] / Е.А. Лаврентьева // Русский Авангард 1910–1920х годов: проблемы коллажа / отв. ред. Г.Ф. Коваленко. – М. : Наука, 2005. – 316–320 с.
11. Лалетин, Д.А. Культурология : учебное пособие [Текст] / Д.А. Лалетин. – Воронеж : ВГПУ, 2008. – 264 с.
12. Овсянникова, Е.Б. Принцип коллажа в дизайне XX века [Текст] / 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.
13. 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. – СПб. : РГПУ им А.И. Герцена, 2011. – № 5. – 171–174 с.
14. Томицкая, С.Ю. Влияние практико-ориентированного подхода в процессе подготовки дизайнеров на их восприятие и построение современного формообразования : материалы конференции «Проблемы повышения качества подготовки дизайнеров» [Текст] / С.Ю. Томицкая. – Владивосток : изд-во ВГУЭС, 2010. – С. 113–114 с.
15. Экман, С. Из книги «Коллаж и ассамбляж как новые виды искусства дадаизма» [Текст] / С. Экман // Русский авангард 1910–1920х годов: проблема коллажа / отв. ред. Г.Ф. Коваленко. – М. : Наука, 2005. – 224–254 с.
16. Электронный ресурс. – Режим доступа: <http://constructor.ru/uspeh/kreativnost-kreativnoe-myshlenie.htm>.