МУ ДО "ДШИ Казачинско- Ленского района"

Филиал № 2, с. Казачинское

Методические рекомендации

для педагогов дополнительного образования

по выполнению декоративного натюрморта

в технике "коллаж"

Разработчик- преподаватель ДШИ

с. Казачинское

Добрынина Е. В.

Для повышения качества обучения учащихся в системе дополнительного образования на занятиях по освоению коллажа необходимо повышение творческой активности, воспитание готовности к выполнению творческих работ, развитие композиционного и образного мышления, которые сегодня приобретают большую значимость для развития личности ребёнка. Работа учителя при проведении занятий в системе дополнительного образования на занятиях декоративно-прикладным и изобразительным творчеством требует постоянного использования современных подходов обучения для творческого взаимодействия с учениками. Достижению этой цели может результативно служить особый вид художественного творчества – коллаж.

Техника коллажа в последнее время считается активно используемой как профессиональными художниками, так и учащимися образовательных учреждений. Эту технику используют в декоративно-прикладном творчестве как технический приём создания изобразительных и декоративных художественных произведений.

Коллаж как самостоятельное художественное произведение декоративно-прикладного искусства обладает особенными выразительными свойствами, а процесс его создания – многими художественно развивающими, образовательными и воспитательными функциями, особенно в работе с детьми, школьниками. В современном декоративно-прикладном и изобразительном искусстве использование техники коллажа является востребованным, поэтому методика обучения данной технике требует особого внимания в особенности в условиях дополнительного образования. Для того чтобы изучить вопросы методики преподавания и ее особенности раскроем теоретические аспекты понятия «коллаж».

Техника коллажа используется главным образом для получения эффекта неожиданности от сочетания разнородных материалов, а также ради эмоциональной насыщенности и остроты произведения.

Коллаж считается одним из видов профессиональной художественной деятельности в области декоративно-прикладного искусства, конечный продукт которого – художественное произведение.

Создание художественного произведения в любой области искусства невозможно без композиционного построения, без приведения к цельности и гармонии всех его частей, всех его компонентов. Композиция - важнейшее средство построения целого. Под композицией мы понимаем целенаправленное построение целого, где расположение и взаимосвязь частей обуславливаются смыслом, содержанием, назначением и гармонией целого.

При нахождении конструктивной идеи вначале следует сочетать основные массы, в силуэты которых войдут детали. Значит, разработка деталей допустима лишь после определения положения основных частей композиции. Другой чертой, или свойством, закона целостности является необходимость связи и взаимной согласованности всех элементов композиции. Исходя из конструктивной идеи, выделяется центр внимания, подчиняющий второстепенные детали. Этого требует закон целостности, вытекающий из закономерностей зрительного восприятия действительности.

Закон контрастов - один из основных законов композиции. Термин "контраст" обозначает резкую разницу, противоположность сторон. Без контрастов света и тени, а отсюда и контрастов форм, величин и т. д., без контрастов цветов, при условии, что различные цвета будут одинаковыми по светлотным тонам и сильно разбелены, человек не увидит ни формы, ни объема. В абсолютной темноте человек ничего не видит. При слабом свете или в относительной темноте человек слабо воспринимает объем и цвет. В других случаях, если, например, объемный гипсовый шар, помещенный на темном фоне, осветить с разных сторон так, что не будет ни тени, ни полутени, то человек воспримет форму (светлый плоский шар на темном фоне), но не объем. В случае если взять плоский круг зеленого цвета и поместить его на зеленом фоне, человек этого круга не увидит (если светлотный и цветовой тон зеленых фона и круга совпадает). В первых двух случаях отсутствует контраст света и тени (тоновой), а в третьем - цветовой.

Основными контрастами в изобразительном искусстве являются тоновой (светлотный) и цветовой природные контрасты. На их основе возникают и действуют другие виды контрастов - контрасты линий, форм, размеров, характеров, состояний.

Правила и приемы, являются лишь композиционной техникой (вместе со средствами). Но следует иметь в виду, что, несмотря на "технический" во многом характер правил и приемов, они в основе своей, как и все искусство, вытекают из закономерностей природы. Основными правилами композиции являются ритм, выделение сюжетно-композиционного центра, симметрия или асимметрия, расположение главного на втором пространственном плане.

Центром композиции является та часть, которая достаточно ясно выражает главное в идейном содержании сюжета. Центр выделяется объемом, освещенностью и другими средствами в соответствии с основными законами композиции. Композиционный центр должен в первую очередь привлекать внимание зрителя. Конечно, в сюжете, в пластическом мотиве не все одинаково важно, и второстепенные части, детали должны быть строго взаимосвязаны, подчинены главному, образуя вместе с ним единое целое - произведение искусства. Центр композиции включает сюжетную завязку с главными действующими лицами и аксессуарами. Построение всего произведения со всеми его частями ведется во имя выявления идейного содержания с опорой на действие закона целостности.

В коллаже, в отличие от многих других техник изобразительного искусства, огромное значение имеет не только цветовая гамма, но и фактура материалов. Именно она придает работам особую выразительность. Для работы вы можете использовать многие материалы. Бумагу всех видов - гофрированную, папиросную, чертежную, оберточную, газеты, салфетки, обои. Различную ткань - хлопок, шерсть, фланель, шелк, кружево. Мягкие материалы - перо, вата, кусочки меха. Грубые материалы - тонкая стальная стружка, наждак, губка. Любые легкие предметы, которые можно прикрепить, приклеить, привязать каким-либо образом к плоской поверхности. Наиболее важная часть, необходимая для коллажа - картинки: старые или новые журналы, календари, иллюстрированные еженедельники, какие-либо издания с картинками и фотографиями. Слова, вырезанные из журналов и газет, и старые книги со сказками тоже хорошо иметь под рукой. Для создания спокойной композиции воспользуйтесь материалами с родственной фактурой и близкими по цвету. К группе родственных фактур можно отнести картон, соломку, кусочки дерева, шпон, кожу, кожзаменитель, пробки. Используйте природный материал, кусочки от керамических изделий и т.д. К контрастирующим фактурам относятся такие материалы как: драп - фольга, мешковина - пенопласт, глина - пластмасса и т.д. При сочетании этих материалов работа будет выглядеть ярко, броско, экстравагантно. Но здесь нужно быть очень внимательным, чтобы все используемые элементы так или иначе сочетались в композиции и не "выпадали" или не "заглушали" целое.

Создание декоративного натюрморта в этой технике сложная и не простая задача.

Обычно в коллаже существует некий центр, где находятся наиболее значимые элементы. Центр композиции (зрительный центр) можно располагать в самой середине коллажа, а можно смещать в так называемые точки внимания (зоны активных точек, активные зоны).Определите их, исходя из правила золотого сечения: чтобы творение выглядело гармоничным, его меньшая часть должна соотноситься с большей частью так же, как большая с целым.

Совершенствоваться в искусстве компоновки элементов коллажа вам поможет создание макета из цветной бумаги, на котором вы можете подвигать элементы будущей работы, выбрать их оптимальное расположение. Подобные упражнения очень полезны в качестве тренировки.

При составлении коллажа поработайте над перспективой, чтобы возникло ощущение глубины пространства. Перспектива- это способ изображения объемных предметов на плоскости в соответствии с тем кажущимся изменением их величины, очертаний, четкости, которое обусловлено отдаленностью от наблюдателя.

Как практически можно создать перспективу в коллаже? Параллельные линии в коллаже, уходя вдаль, должны постепенно сближаться. Размеры удаленных от зрителя элементов должны постепенно уменьшаться. Если хотите зрительно приблизить объекты, делайте их более яркими. По мере удаления объекта постепенно смягчайте контрастность темных и светлых тонов. Темные объекты на заднем плане осветляйте или придавайте им голубизну, а светлые делайте темнее.

Соблюдение пропорций элементов коллажа, а также расстояний между ними является обязательным условием получения уравновешенной, гармоничной композиции. « Вес» элемента зависит не только от его размера, но и от цвета и фактуры. Приходится принимать во внимание не только соотношение фактур различных материалов, но и их соотношение с фактурой фона. Следует иметь в виду, что обилие шершавых поверхностей даст эффект «замусоренности», а чрезмерное количество гладкого материала сделает коллаж скучным, однообразным. Чувство пропорции не всегда дар природы, поэтому кому- то придется потрудиться! Тренируйте глаз, это позволит в дальнейшем создавать гармоничные сочетания и радовать зрителей яркими, интересными работами.

Работая над коллажем, старайтесь правильно использовать материал, не перегружайте работу чрезмерным разнообразием форм, соблюдайте равновесие. Для этого мысленно проводите вертикальные и горизонтальные оси и дозированно распределяйте нагрузку- справа и слева, вверху и внизу. Наибольшее значение имеет вертикальная ось равновесия, которая проходит через центр работы. С учетом ее и выделяйте элементы, отыскивайте «центр внимания». Иногда маленькое темное пятно может уравновесить большое серое. Пятно яркого цвета в одной части требует отзвука в другой, чтобы оно не выглядело случайным.

Чтобы созданный вами коллаж оправдал ваши ожидания, в работе придерживайтесь определенных правил, определенной последовательности.

- Подумайте о теме своей работы. Тема – это то, что хотел сказать художник.

- Одну и ту же идею можно воплотить в различных стилях, поэтому подберите наиболее подходящий вариант.

- Сделайте эскиз: это может быть и просто набросок в произвольном масштабе, и разработка в формате будущего коллажа. Эскиз наглядно покажет, где будут находиться все элементы композиции. Помните о перспективе и равновесии.

- Работа над любым коллажем начинается с выбора его основы. Чтобы продлить жизнь произведению, выбирайте прочную основу, например, тяжелую акварельную бумагу или картон.

- Материалы для коллажа быстро закрывают любой рисунок, поэтому контур лучше перевести на лист прозрачной пленки или кальку и закрепить одну из его сторон на основе с помощью скотча. По мере продвижения работы его можно будет откидывать, а потом для проверки снова накладывать на коллаж.

- В решении заднего плана вы можете применить различную цветную бумагу, обои, или просто оставить цвет и фактуру основы. Фактурой, формой и цветом одни элементы должны подчеркивать другие, дополнять и оттенять их.

- После того, как вы сделали «задник», переходите к переднему плану.

- Используйте разнообразный материал. С другой стороны, умейте вовремя остановиться, чтобы не замусорить работу.

- Сначала вырежьте более крупные куски и расположите их на поверхности. Постепенно, шаг за шагом приклеивайте элементы коллажа, совмещая различные материалы, накладывая их, друг на друга, а, не просто укладывая рядом.

- Оставьте на некоторое время ваш коллаж. Отойдите от него, займитесь другим делом, дайте глазам отдохнуть. Потом свежим глазом вы быстрее увидите недочеты в работе и сможете вовремя устранить их.

- Объединяя элементы в единое целое с фоном, его цветом и фактурой, вы можете получить необыкновенный результат!

Список литературы

1.Беда, Г.В. Основы изобразительной грамоты [Текст] / Г.В. Беда. - М.: Просвещение, 1989. - 192 с.

2.Беляева, С.Е. Основы изобразительного искусства и художественного проектирования[Текст]/ С.Е. Беляева. – М.: АСТ, 2009. – 352 с.

3.Болотина, И.С. Проблемы русского и советского натюрморта [Текст] / И.С. Болотина. - М., 1989. - 116 с.

4.Карпушина, Н.К. Живопись. Натюрморт. Портрет. Фигура [Текст] / Н. К. Карпушина. - Омск: ОГИС, 2004. - 80 с.

5.Кожаринова, А. Коллаж как принцип художественного мышления [Текст] / А. Кожаринова // Художественная школа. – 2005. - № 1. – С. 48.

6.Константинова, С.С. История декоративно-прикладного искусства [Текст]: конспект лекций / С.С. Константинова. – Ростов н/Д: Феникс, 2004. – 192 с.

7.Крысько, Н.А. Стильный коллаж [Текст] / Н.А. Крысько, Г.В. Нехорошева. – М.: АСТ – ПРЕСС КНИГА. – 128 с.

8.Логвиненко, Г.М. Декоративная композиция [Текст] / Г.М. Логвиненко. – М., 2005. – 144 с.

9.Метцгер, Ф. Реалистический коллаж[Текст] / Ф. Метцгер // Худсовет. – 2011. - № 6. – С. 15 – 18.

10.Соколова, А.О. Секреты композиции для начинающих художников [Текст]/ А.О. Соколова. – М.: Астрель, 2003. – 128 с.

11.Сокольникова, Н.М. Основы композиции [Текст]: учебник. / Н.М. Сокольникова. - М.:АСТ: Астрель,2003.-143с.