

Каракаш М.Н.

Студент

3 курса, факультета «Истории, искусств,
крымскотатарского языка и литературы»

ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет»

Россия, г. Симферополь

КОЛЛАЖ КАК ЖАНР ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Аннотация. Статья посвящена техническому приему в изобразительном искусстве – Коллажу. В ней описываются его особенности, стиль, а так же разновидности коллажа. Рассматриваются основные деятели данного стиля.

Ключевые слова. Коллаж, декупаж, аппликация, ассамбляж, ариколлаж.

Коллаж (от франц. слова «collage» – наклеивание) – технический прием в изобразительном искусстве, который предполагает наклеивание на какую-либо основу материалов, отличающихся от нее по цвету и фактуре.

Коллаж был введен в изобразительное искусство кубистами, футуристами и дадаистами, практиковавшими приклеивание к холсту обрывков газет, фотографий, кусков ткани и т. д. Родоначальником коллажа является французский художник - кубист Жорж Брак. В 1913 г. Брак в своей работе использовал оригинальный прием – наклеивание на картон полос окрашенной бумаги. А для того, чтобы фактура бумаги получалась более эффектной, он добавил в краску песок. В скором времени к нему присоединился единомышленник – Пабло Пикассо.

В течение нескольких лет Брак и Пикассо работали совместно. В работе они использовали клочки газет, обрывки обоев, плакатов, куски

тканей и т.д. В результате творческого поиска выяснилось, что даже самые обычные материалы в сочетании друг с другом на специально подобранном фоне становятся необыкновенно выразительными.

Первая работа Пикассо – «Натюрморт с плетеным стулом», была сделана в новой технике. Сегодня это произведение, как и другие его работы, считают шедевром.

Картины, созданные из этикеток, фотографий, газетных вырезок и других материалов, вызывали шок у публики. Тем не менее, искусство коллажа продолжало развиваться, и ему отдали дань многие художники. Так, Анри Матисс придумал разновидность коллажа – декупаж, столь популярный в наше время. В этом приеме используются главным образом два действия: вырезание (или кроение) и составление картин из полученных деталей. Комбинируя вырезанные из цветной бумаги различные фигуры, Матисс создавал произведения, которые отличались простыми и гармоничными формами.

Коллажи 1950-х годов отражают его дух, эмоции, настроение и художественные вкусы. Художники использовали коллаж не только для создания предметных композиций, но и для решения пластических задач формообразования, композиционного решения и необходимой колористической гаммы произведения. В России в технике коллажа работали А. Лентулов, Л. Попова, В. Ермолаева, В. Лебедев, М. Ларионов, Н. Гончарова, Ю. Анненков и др.

А. Родченко называл свои работы (1914) «натюрмортами». По мнению художника, общее между коллажом и натюрмортом – это возможность свободно перемещать незафиксированные объекты, меняя таким образом «угол зрения» на постановку. Аристарх Лентулов сочетал в своих работах живописные фрагменты с наклеенными кусочками фольги и цветной бумаги. Его наиболее яркие произведения, созданные в этой технике в 1914–1915 гг., – панно «Москва», «Василий Блаженный» и «Корабль». Коллаж обладает

сильным эмоциональным воздействием. Поэтому к нему нередко обращались советские карикатуристы (например, художники М.В. Куприянов, П.Н. Крылов и Н.А. Соколов, которые вошли в историю под псевдонимом Кукрыниксы).

Сергей Параджанов называл коллаж «прессованным фильмом». Используя журнальные вырезки, обрывки ткани, куски стекла, перья, листья и цветы, Параджанов создавал так называемые драматические произведения. Каждый его коллаж – целая история, в которой практически любой предмет служит «краской» для картины.

В начале XX в. коллаж становится одним из педагогических приемов обучения в художественных школах. Практическое направление некоторых исследований в Государственном институте художественной культуры (ГИНХУК) заключалось в создании коллажных образцов или копий.

Преимущество коллажа заключается в том, что он дает возможность человеку, который даже не умеет рисовать, почувствовать себя художником, позволяет самовыразиться и реализовать свои творческие идеи. Современным студентам учебное задание «Коллаж» позволяет решить многие проблемы: избавляет от боязни чистого листа; воспитывает вкус; развивает чувство меры по принципу «необходимое и достаточное»; активизирует, стимулирует композиционное и пространственное мышление.

Одна из главных задач в дизайне и в декоративно-прикладном искусстве – создание формы. Технологии коллажа предоставляют дополнительные возможности проанализировать зависимость формы от эстетических и механических свойств тех или иных материалов (плотность, упругость, растяжимость и др.); оценить в целом единство композиционного построения (объемность, массивность, пластику, динамику, соразмерность форм, линий и объемов). Коллажи полезны еще и тем, что для их выполнения студентам необходимо применить собственные знания по цветоведению, живописи, композиции, художественной обработке тканей и т. д. Таким

образом, подобные задания, составленные по принципу «от простого к сложному», структурируют весь объем полученных знаний учащихся на каждом из этапов обучения.

Ручное исполнение учебных коллажных работ формирует профессиональный стержень, создает базу для овладения профессией, дает возможность дальнейшего творческого развития. Это особенно актуально в наше время, когда учебные проекты зачастую почти полностью исполняются на компьютере и практические навыки часто остаются невостребованными. Подобные задания позволяют учащимся восполнить этот пробел.

Основными свойствами коллажа являются фактуры поверхности, цвета и качество исполнения, которые почти недостижимы обычными графическими материалами. В учебном процессе выделяют несколько коллажных приемов, один из которых – использование плоскостного однофактурного варианта (например, тканей разного качества – от нежных кружев до грубых холстин; бумаги – белой и цветной, крафта, типографской печатной продукции), или плоскостного многофактурного коллажа, когда из неожиданного сочетания и смешения (пластиков, металла, дерева, бумаги, тканей) получается новый, разнообразный по фактуре и элементам художественный образ.

Другой прием – коллаж в объемном решении. В композициях используются готовые детали и предметы в качестве реальных объектов (в эскизах костюмов, например, могут появиться настоящие воротники, манжеты, карманы, фрагменты застежек, люверсы и т. д.). Возможность многократного наслоения крупных и мелких фрагментов тканых и нетканых материалов в коллаже производит впечатление стремительных кистевых мазков, живописных пятен и лессировок.

Современными разновидностями коллажа являются аппликация, ассамбляж, бриколлаж, декупаж, монтаж. Художники продолжают открывать новые возможности создания коллажей. Сегодня популярно не

столько склеивание различных деталей, сколько их наложение и наслоение. При этом материалы могут быть совершенно различными по цвету, форме и фактуре.

Одним из способов выполнения графических работ является компьютерный коллаж. Эту технику активно используют при оформлении книжной продукции, в рекламе всевозможных товаров и услуг.

На данный момент очень популярным в России и за рубежом является флористический коллаж. Наиболее известным представителем этого направления является немецкий флорист Ф. Раффел, которому принадлежат необыкновенно выразительные произведения. У Раффела огромное число учеников и последователей по всему миру.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Лаврентьева Е.А. Материал и фактура в коллаже // Русский Авангард 1910–1920-х гг., проблема коллажа. М.: Наука, 2005. С. 317.
2. Безменова К.В. Коллаж – творческий метод художников XX в. // Русский Авангард 1910–1920-х гг., проблема коллажа. М.: Наука, 2005. С. 338. 163
3. Иттен И. Искусство формы: Мой форкурс в Баухаусе и других школах. М.: Издатель Д. Аронов, 2006. С. 33. 164