

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

**Кафедра декоративно-прикладного искусства и реставрации
живописи**

**ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
(бакалаврская работа)**

**На тему: «Разработка методического пособия по созданию коллажей для детей
старшего школьного возраста»**

Исполнитель: Майорова Дарья Денисовна

Руководитель: к.пед.н., доцент, Макухина Олена Владимировна

**«Защита допускаю»
Заведующий кафедрой**

**к.пед.н., доцент,
Макухина Олена Владимировна**

«*16*» *июль*» 20*25* г.

**Санкт-Петербург
2025**

Оглавление

Введение	3
Глава 1. Теоретические концепции восприятия коллажей у детей старшего школьного возраста.....	8
1.1. Возрастные особенности развития детей старшего школьного возраста ..	8
1.2. Художественные особенности вида изобразительного искусства – коллаж	16
1.3. Роль коллажей в развитии познавательной активности подростков	29
Глава 2. Практическая работа над созданием методического пособия по созданию коллажей для детей старшего школьного возраста.....	37
2.1. Анализ методических пособий по созданию коллажей других авторов ..	37
2.2. Сбор практических примеров коллажей	47
2.3. Процесс разработки методического пособия.....	52
Заключение	58
Список использованной литературы.....	60
ПРИЛОЖЕНИЕ А	64
ПРИЛОЖЕНИЕ Б.....	65
ПРИЛОЖЕНИЕ В	66

Введение

Дети XXI века живут в условиях своеобразного «информационного перенасыщения». Технологический прогресс, а также практически неограниченный доступ к цифровым ресурсам создают крайне двоякую ситуацию: с одной стороны, существенно расширяются возможности саморазвития и обучения, а с другой – ценность информации сильно снижается. Психологи и педагоги отмечают факт, что в современных реалиях, где одно из важнейших место принадлежит массовой культуре и «потребительскому» медиаконтенту, подростки становятся весьма пассивными в вопросах формирования и восприятия собственной идентичности, падает уровень креативности, а копирование шаблонных моделей поведения, напротив, увеличивается [2, 5]. В условиях массовой глобализации, которая затрагивает не только культуру, но и самоидентификацию, существенно возрастает необходимость в развитии образовательных практик и приемов, которые смогут стимулировать креативность, индивидуальность и способность к самовыражению у учащихся.

В настоящее время, педагогика активно работает над разработкой и внедрением различных методов и инструментов, которые направлены на развитие познавательных и творческих активностей у школьников. К наиболее важным и действенным методикам относятся: визуализация, игровые методы, проектное и проблемное обучение, арт-педагогика и инклюзивное образование. В существующих реалиях, коллаж занимает важное место в педагогике и образовании в целом, так как объединяет в себе элементы визуализации, творчества и проектной деятельности. Благодаря этому он способствует умственному и эмоциональному развитию учащихся, позволяя им не только проявлять свою индивидуальность, но и запуская важнейшие процессы самоидентификации и самовыражения.

Коллажи активно используются в образовательной деятельности детей младшего школьного возраста, так как помогают развивать визуальное

мышление, креативность и способность к эмоциональному самовыражению через искусство. Однако, использование коллажей в обучении детей старшего школьного возраста не получило широкого распространения в нашей стране из-за стереотипов об исключительной академичности искусства [25]. Несмотря на это, коллажи являются крайне эффективным методом обучения для этой возрастной группы, так как позволяют учитывать не только разный уровень навыков в творчестве, тем самым помогая уравнивать возможности школьников, но и различные особенности мышления, присущие детям старшего возраста: потребность в эмоциональной вовлеченности в процесс работы, фрагментарное восприятие учебного материала и предпочтение визуальных, остальным способам подачи информации. Исследования, приведенные в работе [25] подчеркивают, что коллаж не только помогает сформировать и развить креативное мышление у подростков, но и улучшает их эстетическое восприятие, а также помогает детям быть заинтересованными в учебном процессе и усвоении новой информации.

Использование коллажей в образовательной деятельности несет в себе не только позитивное влияние на психоэмоциональное состояние школьников, но и позволяет более эффективно закреплять учебный материал гуманитарных и естественных наук. Например, создание коллажа по определенному историческому событию или периоду, поможет школьнику не только запомнить основных исторических деятелей того периода, но и сформировать визуальный ряд для лучшего запоминания хронологии событий. Коллаж по географии, может стать отличной альтернативой контурным картам, поскольку школьники, к примеру, смогут не просто рисовать стандартные значки полезных ископаемых, а наклеивать их реальные изображения, что существенно стимулирует визуальную память.

Коллаж способствует мотивации школьников к образованию благодаря включению элементов игры в процесс обучения. Кроме того, создание коллажа дает детям свободу выбора и выражения своего собственного отношения к материалу. Благодаря визуализации какой-либо темы через коллаж, можно

оценить степень заинтересованности и личное отношение школьника к ней. Хорошим примером может послужить создание детьми коллажа о каком-либо историческом событии. Сборка коллажа способствует проявлению личных оценочных суждений об исторических событиях у учеников, что способствует развитию критического мышления и формированию определенных моральных ценностей.

Помимо всего вышеперечисленного, коллаж существенно повышает вовлеченность учеников в образовательный процесс, так как привносит в обучение игровые элементы, дает возможность свободы выбора форм, цветов и материалов. Все это играет очень важную роль в образовательном процессе детей старшего школьного возраста, личность которых находится на стадии формирования. Подростки активно ищут способы демонстрации себя, своей индивидуальности и личностных качеств. Подростковый возраст является едва ли не наиболее важным этапом формирования внутреннего «Я» школьника. В этот период дети наиболее уязвимы к различным негативным внешним влияниям, которые могут помочь им создать иллюзию зрелости и обретения некой «уникальности» в глазах сверстников. Традиционные методы обучения в этом возрасте интересуют школьников все меньше и меньше. Использование коллажей и других подобных методик в образовательном процессе может помочь не только в усилении интереса школьников к образованию, но и в формировании своего рода «громоотвода», через который они смогут выплескивать свои переживания и сильные эмоции. Подобное использование коллажей в обучении сродни арт-терапии, что поможет школьникам научиться решать свои внутренние проблемы при помощи искусства и самовыражения через него.

Хотя существует внушительный ряд работ [18-25], направленных на исследование использования коллажей в образовательной деятельности, большинство из них либо касаются выбранной темы вскользь, либо предназначены для использования коллажей в образовании детей младшего школьного возраста. Разработки, которые были бы ориентированы на детей

старшего школьного возраста практически отсутствуют. Существующие пособия не могут быть использованы для обучения этой возрастной группы ввиду того, что они не учитывают ее социальные, когнитивные и психологические особенности. Существующая методическая база, которая связана с обучением школьников созданию коллажей, а также их полноценному внедрению в учебный процесс, является либо устаревшей, либо и вовсе, отсутствует. Кроме того, отсутствуют необходимые руководства по выбору подходящих тематик коллажей, материалов для них, а также внедрения коллажей, как междисциплинарного инструмента. Таким образом, все вышеперечисленное и формирует **актуальность данной работы.**

Цель исследования: разработать методическое пособие по обучению созданию коллажей для детей старшего школьного возраста с учётом их возрастных и когнитивных особенностей.

Задачи исследования:

1. Проанализировать возрастные и когнитивные особенности старших школьников;
2. Определить место коллажа среди творческих и визуальных инструментов в современной педагогике;
3. Оценить роль коллажей в культурном и личностном развитии подростков;
4. Проанализировать актуальные технологии, материалы и подходы к созданию коллажей;
5. Разработать методические рекомендации по обучению школьников созданию коллажей;
6. Описать процесс разработки методического пособия, включающего практические упражнения и критерии оценки коллажей, ориентированных на старших школьников.

Объект исследования: творческие технологии в системе обучения детей старшего школьного возраста.

Предмет исследования: методика обучения созданию коллажей как формы визуально-креативной деятельности.

Методы исследования: анализ педагогической и психологической литературы, культурно-исторический метод, метод наблюдения, анкетирование, педагогический эксперимент, анализ продуктов деятельности (коллажей), сравнительно-сопоставительный метод.

Научная новизна работы состоит в комплексной разработке методики обучения созданию коллажей с учётом возрастных особенностей старших школьников, что способствует не только развитию их творческого потенциала, но и повышению учебной мотивации.

Практическая значимость заключается в разработке конкретного методического пособия, включающего этапы обучения, типовые задания, критерии оценки и рекомендации для педагогов. Пособие может быть использовано в школах, центрах дополнительного образования, на занятиях по изобразительному искусству, мировой художественной культуре, а также в рамках проектной и внеурочной деятельности. Его применение позволит обогатить образовательный процесс средствами визуального мышления и арт-терапии, повысить интерес подростков к обучению и сформировать навыки межпредметной интеграции.

Глава 1. Теоретические концепции восприятия коллажей у детей старшего школьного возраста

1.1. Возрастные особенности развития детей старшего школьного возраста

Старший школьный возраст (14-17 лет) – это завершающий этап подросткового периода. Именно здесь завершается процесс формирования ребенка, как личности. В этом возрасте формируется мировоззрение ребенка, завершается подготовка к жизни в социуме и начинает формироваться его социальная роль. Подростковый период еще называют переходным возрастом, что хорошо описывает значительные изменения, которые происходят в различных сферах жизни ребенка: социальной, эмоциональной и когнитивной. Фактически, ребенок готовится к переходу из детства в полноценную взрослую жизнь. Ввиду этого, знания о возрастных особенностях детей старшего школьного возраста, являются необходимыми для педагогов и психологов. Благодаря этой информации, можно не только предотвратить развитие асоциальных качеств у детей, но и подготовить благодатную почву для формирования зрелой, готовой к взрослой жизни, личности.

Одной из наиболее важных особенностей развития детей старшего школьного возраста, является изменение их мыслительного процесса. В более раннем возрасте, детям свойственно конкретно восприятие окружающего мира с четкими взаимосвязями типа «действие – результат». В позднем подростковом возрасте же, активно развиваются когнитивные функции. Формируется абстрактный мыслительный процесс, который характеризуется мысленным отвлечением от конкретного и переходом к гипотетическому. В этом возрасте у ребенка могут зарождаться личные идеи и концепции, формируется логическое мышление. Дети видят неочевидные взаимосвязи между явлениями и фактами, а также ищут способы их объяснения и толкования. Все это является основой научного подхода, который способствует формированию многоуровневых систем восприятия окружающего мира. Фактически, ребенок до 14 лет мыслит категориями «черное – белое», в старшем же школьном возрасте, формируется

своего рода «серая» зона, в которой он сам вынужден принимать решения, в зависимости от личной системы ценностей и убеждений. Кроме того, благодаря формированию научного подхода, ребенок получает возможность решать задачи, которые выходят за рамки определенной области знаний, или же находятся на стыке нескольких областей (например переход от графического к математическому методу решения задач физики, построение параллелей между биологическим и социальным развитием человека).

Обучение в этом процессе имеет первостепенное значение, что подчеркивает Выготский Л.С. в своем труде «Лекции по педологии» [1]. Он пишет, что умственное и эмоциональное развитие детей происходит через контакт с более опытными членами общества. Такими людьми могут быть как взрослые, так и сверстники, что особенно важно во время школьного обучения. В условиях постоянного контакта подростка с педагогами, а также учениками старших классов, происходит процесс постоянного усложнения мышления и развития логического рассуждения. Как утверждает Выготский, «развитие высших психических функций происходит только в процессе взаимодействия ребенка с окружающим его миром и людьми» [1].

Параллельно с развитием мышления, дети старшего школьного возраста начинают активно развивать память и внимание. В этот период значительно увеличивается объем «рабочей» памяти – или же своего рода памяти быстрого доступа, в которой человек может временно хранить, обрабатывать и оперировать значительным объемом информации, необходимой для решения сложных задач (математических расчетов, рассуждений, анализа). Помимо этого, совершенствуются и сами механизмы памяти, позволяя подросткам не только усваивать более сложный учебный материал, но и «удерживать» его на более длительный срок. Существенный толчок в развитии получает и аналитическое мышление детей, благодаря чему школьники могут обрабатывать значительные объемы учебного материала, выделять основную его суть и использовать полученные знания в дальнейшем при решении сложных, в том числе и междисциплинарных, задач.

Эмоциональное и личностное развитие подростка в старшем школьном возрасте, является крайне важным и сложным этапом его жизни. В этот период происходит не только смена интересов в учебе и развлечениях, но и изменяются его мотивы, которые побуждают заниматься образованием, внеурочной деятельностью или же хобби. Происходит постепенный переход к формированию устойчивой роли личности в обществе. Ввиду этого, подросток стремится стать более независимым и принимать собственные, исходящие из личного опыта, решения. Однако такой переход к взрослой жизни сопряжен со значительными трудностями. Так, подростки зачастую боятся принимать решения, которые имеют отсроченные во времени последствия, будь то выбор высшего учебного заведения, или выбор профессиональной сферы. Недостаток уверенности в глобальных решениях, подростки стараются компенсировать контролем мелких, бытовых решений, результат которых можно увидеть сразу. Подобный «контроль», часто трактуется как подростковое бунтарство (вступление в субкультуры, экстравагантный стиль), однако является необходимым, для формирования у подростка чувства ответственности за принятые решения. Чувство тотального родительского контроля, отсутствие ощущения «личной значимости» и стремление выделяться приводят к эмоциональной нестабильности и повышенной чувствительности к внешнему миру. Так, Божович Л.И. в своей работе «Личность и её формирование в детском возрасте» отмечает, что «чувство взрослости» для подростков является едва ли не важнейшим определяющим фактором их удовлетворенности. Оно тесно связано с их стремлением к самоопределению и независимости от родителей. Благодаря этому, у подростков создается иллюзия полного контроля над всем происходящим. В то же время, при разрушении вышеописанной иллюзии, психика ребенка может испытать сильнейший стресс от столкновения с реальностью. Кроме того, подростки могут испытывать тревогу и неуверенность по поводу своего будущего, что проявляется в повышенной эмоциональной возбудимости и частых изменениях настроения [2].

Самооценка подростков в этот период также претерпевает значительные изменения. В частности, Кон И.С. в книге «Психология ранней юности» утверждает, что на основе их самооценки формируется личностная идентичность. Именно в этот период подростки начинают понимать, кто они такие, что для них важно, и какие цели они хотят преследовать в будущем [3]. Именно в этот период происходит становления основных моральных ориентиров и жизненных ценностей.

В период старшего школьного возраста, значительно увеличивается роль сверстников не только в социальной, но и непосредственно в эмоциональной жизни подростков. В то время как в младшем школьном возрасте внимание и поддержка родителей играют ключевую роль, в старшем школьном возрасте подростки все больше склоняются к мнению сверстников. Это создаёт почву для возможности формирования личных интересов и модели поведения подростка в социуме. Однако, именно в этот период, существует наибольший шанс подверженности подростка различным отрицательным влияниям, что в будущем может привести к формированию асоциальной модели поведения. Исходя из этого, разработка и применение методов «мягкого» ограждения подростков от негативного влияния определенных социальных групп, являются крайне важными для формирования здоровой и психически устойчивой личности.

Развитие детей старшего школьного возраста можно рассматривать и в более широком социальном контексте, например через их интеграцию в общество. Наиболее важными людьми в процессе социализации ребенка становятся родители, педагоги и сверстники. Благодаря их влиянию и примеру, школьник начинает примерять на себя различные социальные роли, познает поведенческие и этические нормы. Все это необходимо для исключения возможных проявлений асоциального поведения и облегчения перехода подростка из детства во взрослую жизнь. Несмотря на потребность в самостоятельности и стремлению принятия самостоятельных «взрослых» решений, подростки все еще нуждаются в поддержке и руководстве, которая должна проявляться не в виде авторитарного мнения взрослых, а скорее в виде

своеобразного наставничества и передачи жизненного опыта без агрессивных попыток «примерить» его на проблемы и переживания ребенка.

В своей работе [4], Сорокоумова Е.А. подчеркивает, что именно динамика изменения потребности подростка в самостоятельности, самовыражении и самоутверждении позволяет оценить постепенное поуровневое развитие их характера и систем ценностей. Именно вышеперечисленные потребности являются основными составляющими психоэмоционального состояния подростков, которые диктуют путь развития их социальной интеграции, создания комплексных многоуровневых структур жизненных, ментальных и эмоциональных идей и ценностей. Именно их проявление в виде личного, самостоятельно сформированного мнения, подростки воспринимают в качестве наиболее важной сферы проявления независимости и самостоятельности. Фактически, на этом этапе формируются основные постулаты, которые помогают в формировании полноценной, уникальной личности. Их можно сформулировать следующим образом:

- «Никто не может приказать мне думать определенным образом, или же навязать свое мнение»;
- «У меня есть личные убеждения, и я имею полное право отстаивать их споря, или же не соглашаясь с мнением окружающих».

Основной целью подростка является расширение личностных прав и границ, а также ограничение влияния взрослых на формирование своей системы ценностей, круга интересов и увлечений. Фактически, проявляется классическая проблема «отцы – дети», что приводит к возникновению конфликтов при несовпадении мнений взрослого и ребенка. Старшие подростки не просто стремятся к признанию своей независимости и «взрослости», но и к тому, что общество должно признать их индивидуальность. Такого рода стремление зачастую проявляется в виде своеобразного «подросткового бунта», который может выражаться в показных увлечениях, которые направлены в первую очередь не на получение удовольствия от процесса, а на привлечение внимания

окружающих. Особенно «популярными» являются увлечения, которые не поддерживаются, и даже запрещаются взрослыми. Крайними проявлениями такого самовыражения могут стать нарушение закона и асоциальное поведение, что характерно для трудных подростков.

Потребность в самоутверждении в обществе, также тесно связана и со сверстниками, а точнее с необходимостью быть ими принятым. Подросток хочет занять достойное место в коллективе, тем самым мнение сверстников для него становится основным мотивом в принятии решений. Ввиду этого, в зависимости от окружения, подросток может, как и развить в себе как положительные качества, так и пожертвовать своими принципами и моральными ориентирами.

Личко А.Е. ввел понятие «реакции группирования со сверстниками» [5]. Оно описывает процесс интеграции подростка в коллектив, состоящий из детей его возраста. Начиная с младшего подросткового возраста, дети стараются примкнуть к подобным группам, однако выбор и развитие дружеских отношений со сверстниками, зачастую зависят от мнения родителей и учителей. По мере взросления, общение с детьми одной возрастной группы становится одним из важнейших элементов жизни подростка, а само явление дружбы приобретает сложный и местами противоречивый характер. Ввиду необходимости в самоутверждении перед взрослыми, подростки начинают искать поддержки и понимания у своих сверстников. При этом, подросток может оказаться под влиянием как позитивного, так и негативного влияния социального окружения. Наравне с усердием, целеустремленностью и креативностью, благодаря внешнему воздействию, ребенку могут быть привиты агрессия и асоциальность. Другими словами, социализация детей старшего школьного возраста не только тесно связана с необходимостью проявления личностных качеств и внутреннего «Я», но и с непосредственным влиянием на формирование личности подростка и его системы ценностей, а также с развитием чувства принадлежности определенной социальной группе или слою.

Процесс профессионального самоопределения является важным этапом в жизни каждого подростка. Дети старшего школьного возраста начинают задумываться о своей будущей профессии, анализируют свои интересы и способности. Именно в этот период происходит выбор способа самореализации в обществе. Принятие подобного решения в этом возрасте сопряжено со значительными трудностями для подростка. Несмотря на ориентацию общения ребенка в первую очередь на сверстников, поддержка взрослых тут зачастую бывает незаменимой.

В своем исследовании, Обухова Л.Ф. указывает, что успешный процесс выбора профессии напрямую связан со здоровой самооценкой и самокритикой подростка. Ведь благодаря вере в свои силы и четкому осознанию своих сильных и слабых сторон, ребенок сможет выбрать профессиональное направление, которое будет ему наиболее близко. Кроме того, социальная поддержка окружающих будет являться своего рода подушкой безопасности, которая позволит подростку без страха попробовать себя в нескольких направлениях и выбрать наиболее желаемое.

Применение стандартных тестов для определения профориентации, зачастую является недостаточным, чтобы помочь ребенку выбрать основное направление для своей карьерной самореализации. Ввиду этого, необходимым является введение в образовательных учреждениях профориентационных курсов на уровне школьной программы. Это поможет подросткам не просто выбрать общую сферу деятельности (техническую, гуманитарную или научную), но и сузить ее до вполне конкретной профессии, или же, хотя бы до определенной специальности [6].

В поддержку вышесказанного, выступает и Кон И.С., который выделяет профессиональное самоопределение подростка в обособленный и крайне важный компонент развития его личности. Он считает, что выбор будущей профессии должен сочетаться не только с желаниями ребенка, но и с общей картиной развития его жизни и стиля мышления. Благодаря этому, подросток

сможет построить мысленную траекторию своего профессионального развития на основе личных качеств, знаний и умений [3].

Оценкой эффективности педагогической деятельности в старшем школьном возрасте, является создаваемая образовательная среда. Она должна быть направлена в первую очередь на развитие личности и интеллекта подростка. Образовательная среда должна не подавлять его стремления, а напротив, давать возможности развивать таланты и поощрять увлечения наукой или искусством. Сам же учебный процесс должен быть направлен не только на обучение фактам, правилам и формулам, но и на внедрение ученика в социум, развитие у него критического мышления, логики и способностей к самообразованию и самоорганизации.

В своей работе [1], Выготский Л.С. отмечает, что обучение является основным двигателем развития подростка. Однако, он также пишет, что обучение должно быть организовано с учетом наиболее интересных для ученика областей. Благодаря этому, интерес к учебе будет подпитываться напрямую желанием ученика глубже познать интересную ему сферу. Кроме того, Выготский отмечает, что взаимодействие педагога и обучаемого должно строиться на принципе наставничества. Ребенок должен иметь возможность «не упираться в потолок», осваивая все более сложные виды деятельности, опираясь не только на теорию, но и на практический опыт лично себя и окружающих.

Таким образом, старший школьный возраст является одним из важнейших этапов формирования личности и индивидуальности ребенка. В этот период происходит активное развитие социальных, психологических и эмоциональных навыков. Данный этап можно назвать не просто переходным, а переломным в жизни ребенка, ведь именно в это время происходит его поиск себя в обществе. Ребенок стремится к самостоятельности и к принятию личных, независимых решений, как в бытовом, так и в глобальном плане. Именно в этом возрасте приходит осознание своего «Я» и формирование самооценки. Благодаря общению со сверстниками и наставнической деятельности взрослых, ребенок может осознать и принять свои сильные и слабые стороны. Таким образом, у него

появляется возможность построения своего дальнейшего плана жизненного пути, поиска места в обществе и выбора будущей профессии. При понимании психологических и эмоциональных особенностей подростков, у родителей и педагогов появляется возможность к созданию благоприятной среды для устойчивого развития их интеллекта, мышления и социализации.

1.2. Художественные особенности вида изобразительного искусства – коллаж

Коллаж (от фр. «collage» – наклеивание) – это художественная техника и основанная на ней разновидность декоративного искусства, заключающаяся в вырезании фигур по контуру из какого-либо материала: разноцветной бумаги, картона, ткани, кожи и в прикреплении этих фигур к основе.

Точное время зарождения этой техники определить невозможно. Если обобщить понятие коллажа до совмещения различных предметов и материалов на некой основе, то можно прийти к выводу, что коллаж существовал едва ли не с самого зарождения искусства.

Благодаря вечной мерзлоте сохранились древнейшие прообразы коллажей – стены шатров и ковры кочевников Азии. Наиболее известным является войлочное полотнище из Пазырыкского кургана (VI-III века до н.э.), которое сейчас хранится в Эрмитаже. В основу полотна вбивались и прошивались по контуру отдельные окрашенные войлочные детали, которые и формировали изображение.

Древние копты (потомки египтян, принявшие христианство) в IV-VII веках, украшали ткани орнаментальными вставками, выполненными в технике гобелена.

Японское искусство чигири-э, которое зародилось в период Хэйан (794-1185 года), состояло из разрывания специальной рисовой бумаги «васи» и наклеивании ее на основу. Благодаря особой текстуре бумаги, края обрывков были ворсистыми, что добавляло картинам глубины и создавало неповторимый эффект, свойственный этой технике.

И хотя все вышеперечисленные техники скорее относятся к аппликации, они доказывают, что художники всех времен стремились к синтезу цвета, текстуры и формы, для выражения своих идей и замыслов.

В Европе XIII века центрами развития искусства были монастыри. Именно благодаря монахам, трудившимся там над написанием и копированием книг, коллаж начал принимать форму, наиболее близкую к той, которую мы видим в современности. Ввиду того, что книги имели тогда очень высокую стоимость, их украшение требовало не только кропотливого труда, но и использования различных дорогостоящих материалов. Переплеты и страницы украшались при помощи наклеивания различных драгоценных камней, заранее нарисованных миниатюр, кусочков шелка и бархата.

Коллаж, как отдельное направление в искусстве, впервые возник в начале XX века благодаря кубистам, футуристам и дадаистам. Они приклеивали к основе-холсту фотографии, вырезки из газет, лоскуты ткани и другие предметы. Благодаря этому, они позволили обыденным предметам, которые были массово произведены на фабриках и заводах без малейшей заявки на искусство, становиться частью сложных и многогранных шедевров современности, которые не только покоряли зрителей своей глубиной, но и выражали протест классической академичности. Коллаж позволил художникам выражать эмоции и глубинные идеи, а не просто демонстрировать оттиск реальности на холсте.

Основоположителем современного коллажа считается французский художник и кубист Жорж Брак. Наиболее известными его работами в технике «коллаж» являются «Гитара и бокал» (1912), «Скрипка и трубка» (1913) [7].

Картина «Гитара и бокал» считается одной из важнейших работ аналитического кубизма. Фактически, она ознаменовала собой переход от строгих правил живописи к использованию элементов коллажа в произведениях, что являлось революционным шагом в сфере развития современного искусства.

Во время работы над картиной, Брак отходит от принципов классической перспективы и цельного образа. Основные элементы полотна: гитара и бокал – разбиты художником на элементарные геометрические составляющие. Таким

образом он хочет показать объем и структуру объекта в многомерном пространстве, спроецированном на плоскость холста. В этой работе Брак еще не использует классические для коллажа материалы (бумагу, ткань, дерево), однако он активно работает над имитацией текстуры этих материалов. Данная картина становится точкой начала объединения живописи и своеобразного интеллектуального ремесла в виде декоративного искусства. Картина перестает быть просто копией окружающего мира, а становится сложной, многогранной конструкцией, способной нести в себе не только оттиск реальности, но и более глубинную идею в виде сложной конструкции взаимодействия материалов и форм.

Одним из коллег и единомышленников Жоржа Брака в искусстве коллажа был Пабло Пикассо. В течение нескольких лет они совместно разрабатывали эту технику, используя разнообразные материалы – от газетных вырезок до обрывков ткани и обоев. Именно благодаря их работе и смелым экспериментам, техника коллажа стала одним из важнейших инструментов искусства новейшей истории. Именно благодаря им, сформировался один из важнейших постулатов коллажа: даже обычные предметы в необычном сочетании становятся носителями искусства и приобретают выразительность. Первым произведением Пикассо в этой технике стал «Натюрморт с плетеным стулом» (1912), признанный не только шедевром, но и первым коллажем в истории современного искусства [8]. Вопреки распространенному мнению, обивка стул на картине Пикассо не настоящая, а сделана из куска клеенки с тиснением. Стоит отметить, что на выбор данного материала повлиял Жорж Брак. Во время работы над одной из своих картин он купил клеенку с тиснением «под дерево». Именно данная текстура и привлекла внимание Пикассо, который хотел симитировать структуру дерева при помощи карандаша. Вместо этого, художник вклеил в свою картину часть клеенки с нужным ему узором. При ближайшем рассмотрении картины, складывается ощущение глубины. Так, само полотно кажется стеклянной столешницей кофейного столика, чему способствует приклеенная по контуру веревка, которая напоминает резную окантовку. Сам же плетенный стул

кажется задвинутым под столик и создается ощущение, что наблюдатель видит его сиденье сквозь стеклянную столешницу.

После успеха работ Брака и Пикассо, техника коллажа начала активно развиваться. Картины художников, в которых использовались обрезки материалов, газетные вырезки, фотографии и этикетки стали чем-то новым и интригующим для поклонников искусства и рядовых зрителей. Многие художники продолжали активно развивать коллаж и создавать новые его виды. Например, после перенесенной тяжелой операции в 1941 году, Анри Матисс вынужден был упростить свой стиль, что привело к появлению декупажа – техники составления изображений из обрезков бумаги, раскрашенных гуашью. Именно эта техника позволила ему получить давно искомый синтез рисунка и цвета, который отличался их гармонией и кажущейся внешней простотой [9]. Его картина «Сердце», которая была написана в годы Второй мировой войны, хоть и не является наиболее известной, но позволяет проследить эволюцию стиля Матисса. Несмотря на то, что ввиду болезни художник больше не мог работать традиционными методами, при помощи цветной бумаги и ножниц он создал новаторский подход передачи эмоций через цвет и форму. Так, в данной работе, используемая цветовая палитра является «главным столпом», несущим на себе композицию. Интенсивный красный цвет, который доминирует в композиции, создает резкий контраст между белым и голубым фоном, что создает эффект вибрации, которая словно «оживляет» само сердце. Матисс в своей картине демонстрирует гениальную игру с негативным пространством. Пустые пространства на картине играют важнейшую роль в построении композиции. Благодаря ним, яркие цвета обретают свое место в композиции и работают совместно с формой, что позволяет создать эффект своеобразной динамики в статичной картине.

В 50-ых годах XX века, коллаж становится способом самовыражения художников. Благодаря этой технике, они могли поделиться с миром своими переживаниями и идеями, облекая их в симбиоз цвета, формы и текстуры. Их работы отражали эмоции, настроения и эстетические предпочтения авторов.

Применение коллажей стало также и важным инструментом в экспериментах художников того времени. Благодаря данной технике решались задачи, связанные с формообразованием, композицией и цветовыми схемами [10].

Своим появлением в России, коллаж обязан в первую очередь авангардисту Аристарху Лентулову. Его творчество можно назвать непрерывным экспериментом, ведь Лентулов постоянно находился в поисках чего-то нового. В своих картинах он мастерски сочетал живопись и приклеенные к полотну лоскуты цветной бумаги и кусочки фольги. В такой технике были выполнены одни из наиболее известных его работ: панно «Москва» (1913) и «Василий Блаженный» (1913). Вот как описывал «Москву» сам художник: «...Я взял за центр самую высокую точку Москвы, а именно Ивановскую колокольню и расположил вокруг нее все остальные здания. Словом, изобразил ее с точки зрения трех эпох. Ее пестрота и колорит, ее азиатская яркость побудили меня применить цветные золотистые бумаги и различные ткани. То, что мне казалось так ярко выражает сущность внутреннего уклада, вкуса и любви Москвы к декоративно-пышной красоте». И действительно, архитектурный пейзаж изображен в виде своеобразного калейдоскопа, которым для художника и была Москва. Он строит композицию, словно бы в постоянном вихре движения, показывая динамичность и шум современного города. Лентулов показывает его таким, каким чувствует: разношерстным, бурлящим и стремительно растущим. Художника не смущает, а напротив восхищает смесь древних церквей и монастырей, с доходными домами, которые были вполне себе современными строениями для автора полотна.

Хотя Аристарх Лентулов безусловно является «отцом» российского коллажа, стоит упомянуть и о Михаиле Врубеле. В своих рисунках 1901 и 1905 годов, он использовал обрезки бумаги, которые приклеивал к полотну для придания объема, а в своем «Автопортрете с папиросой» (1905), Врубель вклеил на полотно настоящую бумажную папиросу.

Александр Родченко, который стал едва ли не символом советского авангарда, также активно использовал технику коллажа в своих работах, сделав

его едва ли не основным своим инструментом [11]. Пожалуй, одной из наиболее известных его работ был плакат «Ленгиз: книги по всем отраслям знаний» (1924). В данной работе был совмещен коллаж и фотомонтаж, что стало открытием абсолютно нового художественного приема. Основой работы стала фотография Лили Брик, музы советского авангарда, которая была сделана самим Родченко. На плакате присутствует пять основных цветов: черный, красный, белый, синий и зеленый. Такая цветовая схема не являлась типичной для плакатов того времени, где палитра обычно ограничивалась двумя-тремя. Однако, такое разнообразие цветов не мешает восприятию, а наоборот, скорее формирует еще более запоминающийся образ, благодаря гармоничному их расположению. При создании плаката, Родченко вдохновлялся работой Лазаря Лисицкого «Клином красным бей белых», что отчетливо видно в использовании круга и треугольника в качестве композиционного центра плакатов [12]. Однако, если у Лисицкого, треугольник врезался в круг, символизируя стремление и неукротимость Красной армии, то у Родченко, треугольник, наоборот, вылетает из круга, символизируя звуковую волну от восклицания «КНИГИ». Роль Родченко в развитии авангарда и коллажа в Советском Союзе сложно переоценить. Он стоял у истоков отечественной фотографии и фотомонтажа и активно использовал это в своем творчестве, создавая по истине уникальные произведения. Его роль в искусстве того времени, лучше всего описывается словами Николая Асеева: «... высоко над бархатноберетными рембрандтами и пикассами живет подлинный художник современья — Александр Михайлович Родченко, с девятого этажа наблюдающий и фиксирующий движение и жизнь нового дома и нового мира» [13].

Технику коллажа активно развивал и режиссер Сергей Параджанов, который называл коллаж «прессованным фильмом». Такое название возникло не только, как метафора, но и отражало реальность художника: он часто рисовал эскизы кадров, обклеивая их журнальными вырезками, обрывками ткани, осколками стекла, перьями и бусинами. Драматизм и символизм его работ потрясает зрителя, ведь каждый коллаж фактически рассказывает полноценную

историю, где каждый предмет, каждый обрывок бумаги, имеет свое место и полноценное значение [14]. Так, его коллаж «Старые друзья», потрясает своей глубиной и проработанностью. Данная работа является едва ли не наиболее трогательной и поэтичной. В центре композиции находятся изображения людей, которые и представляют тех самых «старых друзей». В работе используется ткань, бусины, пуговицы и рукописные заметки. Все это придает коллажу вид алтаря или реликвии, которая бережно хранит воспоминания о старой дружбе. Даже цветовая гамма указывает на старость воспоминаний: оттенки винного, коричневого и золотистого цветов, создают ощущение чего-то далекого, давно забытого в чулане, но все еще бережно хранимого. Каждый предмет, который использовался в коллаже, несет в себе определенную символику. Так, пуговица символизирует присутствие: словно оторвавшись от старенького, потрепанного пиджака друга, она укатилась в дальний угол, и найденная спустя много лет, оживила воспоминания о той самой встрече. Ткань является символом памяти о прикосновении, а фотографии, расположенные в центре композиции символизируют духовную связь. Композиция коллажа является достаточно типичной для Параджанова. Фактически, коллаж представляет собой некий алтарь памяти, икону дружбы, где чувства к давно минувшим дням выражаются через предметы. «Старые друзья» – это не просто картина, а мозаика, собранная из фрагментов воспоминаний, которая возносит дань уважения старой дружбе.

Помимо своего применения в искусстве, коллаж начал активно применяться и в качестве инструмента образования в художественных школах. Например, в начале XX века, в Государственном институте художественной культуры (ГИНХУК), проводились научные изыскания по исследованию различных течений искусства того времени. Практическая часть работы была сосредоточена в создании копий, или своего рода образцов стиля художников при помощи коллажа [15, 16]. Ученица Казимира Малевича, Вера Ермолаева занималась изучением таких течений, как кубизм и сезанизм. Ее работа, по-видимому, затронула и искусство коллажа, которое нашло свой отклик в ее

творчестве. На это указывают выполненные ней и Юдиным Л.А. иллюстрации к детским книгам, которые выполнялись методом коллажа.

Во второй половине 1920-х годов, Хамовническим отделом народного образования города Москвы, были созданы курсы прикладного искусства для женщин. Преподавателем был Быховский А.Я., по инициативе которого, студенты занимались рисунком, цветом и вольной композицией. Старшим же курсам обучения, он преподавал аналитический метод построения орнамента и разработку декоративной плоскости. Благодаря его трудам, в 1930 году была организована выставка работ выпускниц этого курса. На ней были представлены модели костюмов, выполненные при помощи коллажа. Идеей Быховского, была демонстрация целостности искусства и демонстрация новой концепции, которая исключала академическую иерархию его видов [17]. И действительно, такая идея нашла отклик и в наше время. Благодаря коллажу, современные студенты учатся основам и преодолевают свои страхи, в частности «страх пустого листа». Юные художники и дизайнеры учатся развивать вкус, применять принцип «необходимого и достаточного», активизировать композицию и развивать пространственное мышление. Все это активно используется не только в современных вузах и колледжах декоративно-прикладного искусства, но и в художественных школах для детей и подростков.

В наше время цифровой коллаж стал значимым художественным инструментом. Программы по типу Adobe Photoshop, GIMP и Procreate открывают широкие возможности для создания сложных визуальных образов, собранных из множества виртуальных компонентов. Сегодня этот формат активно используется в дизайне афиш, обложек музыкальных альбомов, интерфейсов сайтов и даже в области NFT-искусства. Некоторые авторы, например Веерле (Майк Винкельман), создают работы, в которых каждый фрагмент встраивается в цельное цифровое повествование. Например, его работа «Каждый день – первые 5000 дней», стала по истине уникальной картиной. Она представляет собой цифровой коллаж, который состоит из 5000 цифровых рисунков, которые автор создавал каждый день на протяжении 13,5 лет.

Художник объединил свои работы в единое полотно. При этом, хронология создания картин не сохранялась, что должно было показать то, что искусство нельзя вписать в рамки времени и творить необходимо здесь и сейчас, не ожидая какого-либо знака свыше.

Технологии позволяют объединять анимацию, фотографию и трёхмерную графику, что открывает путь к новым формам визуального выражения, недоступным в рамках классической художественной техники. Одновременно с этим развивается эстетика глитч-коллажа, а также генеративные подходы, основанные на алгоритмах машинного обучения.

Формообразование является одной из ключевых задач как в дизайне, так и в декоративно-прикладных искусствах. Коллаж, как метод, даёт возможность исследовать, как на форму влияют свойства материалов: их плотность, гибкость, растяжимость и другие характеристики. Это позволяет точнее чувствовать композиционное единство – соотношение объема, массы, пластики и движения формы, а также пропорциональность линий и структур.

Работа с коллажем требует широкого набора знаний: от основ цвета и композиции до приёмов живописи и художественной обработки различных материалов, включая текстиль. Учебные задания, выстроенные по принципу постепенного усложнения, помогают студентам не просто освоить технику, но и систематизировать полученные навыки. На начальном этапе, как правило, студенты создают плоскостные композиции, затем переходят к многослойным структурам, объёмным решениям и, в итоге, к инсталляциям.

Кроме всего прочего, коллаж нашёл широкое применение в арт-терапии. Этот метод помогает выразить внутренние состояния – эмоции, подсознательные образы, переживания. Работа с вырезками, фактурами, образами снижает уровень тревожности, стимулирует творческое мышление. Коллаж не требует точности или владения академическими техниками, что делает его особенно ценным в работе с детьми и взрослыми, пережившими психологические травмы. Подобные практики сегодня активно применяются в клинической и образовательной психологии, в том числе при работе с детьми с особыми

потребностями. [18]. На ранних этапах дети создают простые композиции на плоскости, а в дальнейшем переходят к сборке все более сложных и многослойных форм, постепенно переходя из двумерного пространства в трехмерное.

Коллаж нередко применяется в арт-терапии и считается одним из наиболее доступных и выразительных способов работы с внутренним состоянием человека. В отличие от других художественных техник, он не требует ни специальной подготовки, ни владения особыми навыками. Это позволяет использовать его даже с теми, кто не чувствует в себе «творческого потенциала» или боится сделать что-то не так. Особенно актуально это в случае с детьми, людьми с ограниченными возможностями здоровья, а также взрослыми, находящимися в стрессовом или посттравматическом состоянии.

Суть метода заключается в работе с разными визуальными элементами: вырезками, текстурами, фрагментами изображений. Человек подбирает и компокует эти элементы интуитивно, часто не задумываясь заранее о результате. Но именно в этом и заключается терапевтический эффект: через процесс подбора, сопоставления и соединения фрагментов активизируются ассоциации, «всплывают» образы, которые трудно выразить словами. Коллаж становится своего рода «переходным объектом», через который можно безопасно прикоснуться к сложным чувствам [19].

Психологи отмечают, что подобная работа способствует снижению тревожности, помогает восстановить контакт с собой, развивает воображение и эмоциональное восприятие. В арт-терапевтической практике коллаж используется как самостоятельный инструмент, так и в сочетании с другими методами: беседой, сказкотерапией, телесно-ориентированными техниками. Особенно хорошо метод работает в групповой терапии, где участники могут обсуждать свои работы и находить точки соприкосновения с опытом других.

Что важно, коллаж хорошо встраивается в образовательную среду. В школах и центрах дополнительного образования он может применяться как часть занятий по развитию эмоционального интеллекта или в инклюзивных

программах. Простота и гибкость делают его удобным средством для педагогов и психологов, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Даже минимальное участие ребенком в творческом процессе, позитивно сказывается на психоэмоциональном состоянии ребенка [19].

Ручная работа над коллажами играет важную роль в процессе обучения, особенно на ранних этапах профессиональной подготовки. Несмотря на то, что сейчас творчество все больше уходит в цифру, применение классических техник дает возможность сохранить контакт с материалом, прочувствовать его свойства. Все это дает возможность по-настоящему окунуться в процесс, прочувствовать его.

Во время ручного процесса создания коллажа, обучаемый иначе воспринимает форму и пространство. Подобные упражнения учат точности, вниманию к мелочам терпению и усидчивости. Кроме того, через физическое взаимодействие с материалами человек начинает лучше чувствовать, как работает композиция в реальной плоскости – где происходит ее утяжеление, как сочетаются оттенки, как влияет освещение. Работа же в цифровом формате, очень часто сглаживает подобные нюансы, и не позволяет посмотреть на работу под другим углом [21].

В образовательной среде сегодня используются различные техники коллажа, каждая из которых имеет свои выразительные особенности. Один из наиболее распространенных вариантов – плоскостной однофактурный коллаж. В его основе лежит использование материалов со схожей текстурой: тканей, бумаги, клеенки.

Более сложным по своей структуре является многофактурный коллаж. В котором комбинируются элементы из пластика, дерева, металла, ткани и других материалов. Такое сочетание придает работе насыщенность и значительную художественную выразительность. Объемные коллажи часто собираются с применением деталей одежды, фурнитуры. Иногда могут быть использованы даже элементы мебели. Благодаря этому создается эффект присутствия, глубины и своего рода, временных рамок.

Особый интерес представляют визуальные эффекты, которые достигаются при наложении различных материалов с различной текстурой. Такая техника схожа с мазками кисти или тонкими, детально проработанными переходами. Помимо классических методик, сейчас активно используются и современные техники коллажа: аппликация, ассамбляж, бриколаж, декупаж и монтаж. В последние годы акцент в создании коллажей сместился от простого склеивания отдельных элементов к многослойному и комплексному построению сцены, в которую художник вкладывает не только основную идею, но и создает своего рода визуальное повествование, застывшее во времени. Визуальная насыщенность и комплексный подход стали ключевыми чертами работ современных коллажистов.

Особенно интересно явление цифрового коллажа. Ранее он воспринимался, как отдельное направление искусства, однако сейчас он превратился в инструмент, который применяется в издательской сфере, рекламе, веб-дизайне и других визуальных медиа. Цифровой коллаж демонстрирует возможность интеграции и симбиоза традиционного и современного подходов в искусстве.

Коллаж уже давно перестал быть лишь художественным приёмом. На сегодняшний день это самостоятельный, гибкий и комплексный способ выражения, в котором соединяются как традиционные, так и современные визуальные практики. Ещё в начале XX века его начали активно использовать представители авангарда, включая Пикассо и Брака. На тот момент Коллаж казался чем-то экспериментальным, прорывным. Многие художники тогда воспринимали его как вызов классическому искусству. Со времен зарождения техники многое изменилось, но суть коллажа сохранилась неизменной. Он был и остается попыткой сочетать несочетаемое, найти прекрасное в простом и обнаружить новое значение в уже существующих элементах.

Уникальность коллажа состоит в том, что он всегда находится на стыке различных дисциплин. Живопись, графика, фотография, декоративно-прикладное искусство – всё это может быть частью коллажа. Особенно

интересно, что он используется не только в художественном, но и в педагогическом, а также в терапевтическом контексте. Работа с коллажем в образовательной деятельности помогает развивать ассоциативное мышление, визуальную память, способность к интерпретации. Это не просто «поделка», а форма высказывания, в которой отражаются интересы, эмоции и моральные ценности автора.

Современные технологии, конечно, существенно расширили границы коллажа. Появился цифровой коллаж – гибридный формат, в котором совмещаются сканированные изображения, рисунки, фрагменты текста, фотографии и графика. В некоторых случаях такие работы сложно отличить от традиционных: они имитируют текстуры, создают глубину, работают с иллюзией ручной работы. Тем не менее, важно понимать, что цифровой коллаж – это не просто технологическое обновление, а изменение самого принципа работы с визуальным языком. Он требует другого типа восприятия, больше связан с экранной культурой, а значит, работает в иной логике.

Коллаж также интересен как способ фиксации и интерпретации визуального опыта. Он собирает разрозненные образы, наделяя их новым смыслом – это особенно важно в условиях информационной перегрузки, когда человеку сложно ориентироваться в потоке визуальных стимулов. Коллаж помогает «пересобрать» восприятие, структурировать его. В этом смысле он близок к исследовательской практике: мы наблюдаем, отбираем, группируем и интерпретируем.

Нельзя не упомянуть и о коллаже как методе самоидентификации. Особенно это проявляется в подростковой среде, где визуальное самовыражение играет важную роль. Подростки охотно используют элементы поп-культуры, мемы, фразы, фотографии, совмещая их в спонтанные, но часто очень точные высказывания о себе и своём мире. Коллаж в этом случае становится своеобразным визуальным дневником – не всегда идеально оформленным, но честным и выразительным.

Таким образом, коллаж – это не просто способ изображения, а форма мышления. Он остаётся актуальным потому, что позволяет не только выражать, но и понимать окружающий мир, самого себя и визуальную культуру в целом. Именно это делает его незаменимым инструментом как в искусстве, так и в образовании.

1.3. Роль коллажей в развитии познавательной активности подростков

В последние годы в сфере образования происходят серьёзные изменения. Это происходит ввиду новых веяний технологий, культуры и общества. Цифровая эпоха, визуализация информации, гибридные формы обучения и новые образовательные стандарты создают необходимость в использовании инновационных методов, которые будут способствовать повышению вовлеченности школьников в образовательный процесс. Важную роль в этом играет и использование различных декоративно-прикладных методик, одной из которых является коллаж. Используясь как инструмент, он позволяет объединять визуальные, текстовые и эмоциональные элементы в единую структуру, что особенно важно для подростков. Они составляют ту самую возрастную группу, которая отличается стремлением к самовыражению, экспериментам, различному яркому проявлению внутреннего «Я», самоутверждению среди сверстников и взрослых и открытой демонстрации своих эмоций.

Старший подростковый возраст – это период активного психофизического и когнитивного развития. Подростки начинают осознавать себя как личность, формируют свою комплексную и многоуровневую индивидуальную систему ценностей, испытывают потребность в самовыражении и самостоятельности. Вместе с тем, они нередко сталкиваются с трудностями в мотивации к учению, у них снижается интерес к традиционным формам подачи материала. Как отмечает Выготский Л.С.: «...обучение должно опережать развитие, создавать зоны ближайшего развития и стимулировать активность субъекта обучения» [21]. Метод коллажа идеально подходит под эти цели, так как создаёт условия для

самостоятельной, творческой, рефлексивной и исследовательской деятельности учащихся.

Коллаж в педагогической практике – это приём, основанный на создании визуальной композиции из различных элементов: вырезок из журналов, газет, фотографий, фрагментов текста, изображений, а также собственных рисунков, надписей и других предметов. В цифровую эпоху ко всему этому обилию материалов, добавляются мультимедийные компоненты: скриншоты, эмодзи, мемы, элементы инфографики, что делает метод ещё более гибким и адаптированным к интересам подростков.

Использование коллажей в образовательной деятельности позволяет одновременно решать целый комплекс задач: развитие критического и образного мышления, умение структурировать информацию, формулировать идеи, выражать собственное мнение и обосновывать его, развивать эмоциональный интеллект и коммуникативные навыки. Коллаж может использоваться в рамках учебных предметов (литература, история, обществознание, иностранные языки, ИЗО, технология), а также в проектной, внеурочной и воспитательной деятельности.

Познавательная активность подростков тесно связана с эмоциональной включённостью, мотивацией и личностной значимостью учебного материала. Коллаж способствует эмоционально-смысловому обогащению процесса обучения. Например, при изучении литературного произведения ученики могут создавать коллажи по мотивам текста, отражая через образы свои интерпретации, ассоциации, ключевые идеи. Это позволяет перевести когнитивную работу на уровень личностного смысла, активизируя долговременную память и формируя более устойчивые знания.

Создание коллажа требует от учащегося аналитических способностей: нужно отобрать материалы, определить их значимость, структурировать, выстроить композицию. Эти действия способствуют развитию навыков смыслового чтения, информационного анализа, синтеза и обобщения. Таким образом, метод коллажа вовлекает школьника в активный процесс познания, где

он выступает не как пассивный потребитель информации, а как её создатель и интерпретатор.

Важной составляющей коллажной деятельности является работа с визуальным контентом. Подростки живут в мире визуальных образов, социальных сетей, клипового мышления. Как отмечают современные исследователи, визуальная культура оказывает существенное влияние на восприятие информации у подростков, делая визуальные формы подачи наиболее эффективными с точки зрения удержания внимания и формирования мотивации [22]. Коллаж, в этом смысле, становится не просто творческим продуктом, а универсальным языком общения, позволяющим подросткам выражать своё отношение к предмету, событию, идее.

Особое значение метод коллажа приобретает в проектной деятельности. В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС), одним из ключевых компонентов образовательного процесса является реализация проектной и исследовательской деятельности. Коллаж может использоваться на всех этапах проектной работы: от генерации идей до презентации результатов. Например, в рамках проекта на тему «Проблемы экологии моего города» учащиеся могут создать коллаж, объединяющий фотографии загрязнённых территорий, цитаты из нормативных актов, мнения жителей, символические изображения природы. Такой визуально-смысловой продукт способствует осмыслению проблемы, формированию гражданской позиции и развитию исследовательской компетенции.

Не менее важным аспектом является возможность использования коллажей в групповой работе. Коллективное создание коллажа требует от участников согласования взглядов, распределения обязанностей, умения договариваться и находить компромиссы. Эти процессы способствуют развитию коммуникативных и социальных навыков, учат уважению к чужому мнению и ответственности за общее дело. Кроме того, совместная творческая деятельность сплачивает коллектив, создаёт атмосферу доверия и сотрудничества. Это

особенно актуально для подростков, которым важно ощущать принадлежность к группе и быть признанными сверстниками.

Существенным достоинством метода коллажа является его универсальность и вариативность. В зависимости от целей урока и особенностей группы, можно предложить учащимся индивидуальные, парные или коллективные формы работы; ограничить использование материалов определённой темой или, наоборот, оставить свободу выбора. Например, коллаж на тему «Моё будущее» позволяет каждому подростку выразить личные ожидания, мечты и страхи, а учителю – лучше понять внутренний мир учащихся, выявить потенциальные риски и интересы.

Коллаж также может быть использован как инструмент педагогической диагностики. Анализ содержания, структуры, символики, цветовой гаммы и комментариев учащегося позволяет выявить особенности его мышления, эмоционального состояния, ценностных ориентаций. В этом смысле метод коллажа приближается к арт-терапевтическим практикам, оказывая психолого-педагогическую поддержку и способствуя формированию позитивного образа «Я».

Дополнительно, стоит обратить внимание на особенности применения метода коллажа в инклюзивной образовательной среде. В условиях обучения детей с ОВЗ или детей, испытывающих трудности в социализации, визуально-творческие практики становятся мощным инструментом адаптации. Коллаж не требует строго следования правилам, допускает свободное выражение, снимает страх перед ошибками, что особенно важно для неуверенных учащихся. Как отмечают специалисты в области арт-педагогики, визуальные методы способствуют улучшению эмоционального состояния, снижению тревожности и развитию способности к саморегуляции [23].

Применение цифровых технологий в создании коллажей расширяет возможности педагогов и учеников. Использование графических редакторов (Canva, Figma, Pixlr и др.), презентационных платформ (Google Slides, PowerPoint), онлайн-досок (Padlet, Miro) позволяет не только создавать

качественные визуальные материалы, но и формирует у подростков навыки цифровой грамотности. Цифровой коллаж – это не просто замена бумажному, а отдельный формат, включающий мультимедийные элементы: звук, анимацию, гиперссылки, видео. Это делает процесс работы более интересным и приближённым к реальной цифровой культуре подростков.

В условиях дистанционного и смешанного обучения метод коллажа становится особенно актуальным. Он может быть использован как задание для самостоятельной работы, форма итоговой рефлексии по теме, инструмент командной деятельности в онлайн. Например, в рамках итогового занятия по литературе учащимся можно предложить создать цифровой коллаж «Образ главного героя глазами читателя» и представить его в виде мини-презентации. Такая форма работы одновременно включает в себя и визуальное мышление, и умение работать с цифровыми инструментами, и интерпретацию художественного текста.

Метод коллажа также способствует формированию метапредметных и личностных результатов. Учащиеся учатся планировать свои действия, определять цель и последовательность этапов работы, оценивать полученный результат и рефлексировать над ним. Кроме того, работа с образами и ассоциациями развивает дивергентное мышление – способность находить нестандартные решения, видеть проблему под разными углами, что является важным компонентом когнитивной гибкости и креативности. Современное образование должно ориентироваться не только на передачу знаний, но и на развитие личности ученика, его способностей, интересов и потенциала [24].

Критическим элементом является педагогическое сопровождение процесса создания коллажа. Учителю важно не только дать задание, но и помочь сформулировать тему, предложить варианты источников, научить работать с визуальной информацией, организовать обсуждение и интерпретацию полученных результатов. Оценивание также должно быть направлено не на выявление формальных ошибок, а на поддержку, акцент на усилиях, оригинальности, логике построения образов. Такое отношение повышает

мотивацию, укрепляет доверие между учителем и учеником, способствует развитию позитивной учебной среды.

Эффективность метода коллажа подтверждается исследованиями, в которых рассматриваются его дидактические возможности и соответствие когнитивным особенностям современных школьников. Так, в [25] представлена всесторонняя оценка потенциала коллажа как образовательного средства. На основе концептуального синтеза данных из философии, культурологии, семиотики и психологии автор убедительно доказывает, что коллаж не только адекватен стилю восприятия информации у школьников, но и эффективно способствует достижению целей, в том числе в области иноязычного образования. Особое внимание уделяется семиотическим характеристикам коллажа, его восприятию как сложного визуального объекта, а также методическим подходам к его созданию и применению в образовательной практике. Коллаж в данном контексте рассматривается как полноценная дидактическая единица, способная структурировать содержание, активизировать познавательную деятельность и поддерживать устойчивый интерес учащихся к учебному процессу.

Коллаж как форма работы может применяться и в рамках педагогической практики студентов, будущих учителей. Освоение этой технологии на этапе профессионального обучения способствует формированию у студентов креативного педагогического мышления, понимания важности личностно-ориентированного подхода и развития эстетической культуры. Методика проведения занятий с коллажем должна быть включена в программы педагогических вузов как элемент современных технологий обучения.

При всей своей эффективности, метод коллажа требует внимательного методического подхода. Недопустимо превращать его в формальную подделку или декоративную активность. Он должен быть встроен в контекст урока, соответствовать дидактическим целям, учитывать возрастные и психологические особенности учащихся. Только в этом случае он будет

действительно способствовать развитию познавательной активности, а не просто занимать время.

Особое внимание следует уделить анализу коллажей. Педагог должен уметь не только оценить эстетическую сторону работы, но и проанализировать содержание, выявить, какие идеи, образы, ассоциации лежат в основе. Важно организовать обсуждение, дать возможность каждому ученику объяснить выбор образов, провести коллективную интерпретацию. Этот этап не менее важен, чем сам процесс создания, так как именно он закрепляет учебный результат, способствует развитию речи, аргументации, критического мышления.

Коллаж в обучении – это не просто художественная техника. Это способ понять, почувствовать, выразить. Ученик, работая с изображениями, не только подбирает подходящие элементы. Он начинает видеть связи, искать смыслы, строить ассоциации. Всё, что казалось разрозненным, собирается в цельную картину, отражающую личное восприятие темы. Такое погружение помогает запомнить материал не из-за заучивания, а через внутреннюю работу – осознанную и глубокую.

Визуальная форма, с которой работает подросток, даёт ему свободу. Здесь можно уйти от шаблонов, проявить индивидуальность. Не обязательно рисовать, писать длинные тексты или отвечать на стандартные вопросы. Вместо этого — выбор, поиск, соединение. Именно эти процессы формируют навыки анализа и синтеза, развивают креативное и критическое мышление, что гораздо важнее механического воспроизведения знаний.

Школьная программа, как правило, построена вокруг текста и речи. Однако подростки всё чаще мыслят в образах, реагируют на визуальные стимулы и эмоциональные сигналы. Коллаж отвечает этим особенностям. Он вовлекает без принуждения, а интерес рождается сам — из желания выразить мысль по-своему. В процессе ученик не просто выполняет задание, он думает, сравнивает, делает выбор. А значит – учится.

Групповая работа с коллажами добавляет ещё один важный слой. Когда несколько человек объединяются для создания одного визуального

пространства, они учатся слышать друг друга. Нужно не только донести свою идею, но и согласовать её с чужими. Это не всегда легко, но именно в таких задачах рождаются настоящие навыки общения. Спор, компромисс, поиск общего смысла – всё это остаётся с подростками дольше, чем готовый продукт.

Эпизодическое применение коллажей даёт кратковременный эффект. Намного ценнее, когда такой подход используется регулярно и вплетается в канву учебного процесса. Тогда визуальное становится не развлекательной паузой, а способом мышления. Коллаж может работать как на старте изучения темы, так и при её закреплении. Он может быть формой итоговой рефлексии или способом перейти от теории к практике. Всё зависит от того, какую задачу ставит педагог.

Важно помнить и о личностных потребностях подростка. В этом возрасте особенно сильна потребность быть услышанным, проявить себя, почувствовать уважение к своему мнению. Коллаж даёт такую возможность. У него нет одного правильного ответа. Зато есть пространство для смысла, для спора, для поиска – всего того, что делает обучение живым.

Когда коллаж становится частью образовательной среды, он не конкурирует с остальными методами. Он дополняет их. Он позволяет раскрыть темы по-новому, вовлечь тех, кто обычно молчит, и дать возможность сказать тем, кому сложно в других форматах. Это не техника, а подход. И если с ним работать осознанно, он способен менять не только форму урока, но и его суть.

Глава 2. Практическая работа над созданием методического пособия по созданию коллажей для детей старшего школьного возраста

2.1. Анализ методических пособий по созданию коллажей других авторов

Коллаж представляет собой особый вид художественной практики, который основан на сочетании элементов с различными текстурами, цветами и темами для создания единого визуального образа. Эволюция этой техники тесно связана с развитием современного искусства и педагогическими концепциями. В настоящее время коллаж используется не только как инструмент для творчества, но и как эффективное средство для формирования творческих навыков, эстетического восприятия, мелкой моторики, а также образного и ассоциативного мышления. В педагогике, особенно в дополнительном образовании и обучении детей младшего и среднего возраста, коллаж активно применяется как метод, способствующий развитию воображения, самооценки и эмоционального выражения учащихся.

Изучение методических материалов, посвящённых коллажу, позволяет глубже понять основные педагогические подходы в современном обучении этой технике. Анализ содержания таких пособий даёт возможность выявить цели, которые авторы ставят перед собой при обучении коллажу, определить задачи, формулируемые в рамках учебного процесса, а также наиболее эффективные формы и методы преподавания, применяемые на практике. В данном разделе представлен обзор и анализ значимых методических разработок российских авторов, отражающих разнообразие подходов к обучению коллажу. Рассматриваются как технические аспекты исполнения работ, так и педагогическая целесообразность интеграции коллажа в учебный процесс.

Внимание уделяется методическому пособию Анны Кирилловны Векслер [26], которое предлагает системный и целостный подход к изучению коллажа как художественной техники в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Автор нацеливает своё пособие на широкий круг педагогов, работающих с детьми и подростками как в общеобразовательных

учреждениях, так и в учреждениях дополнительного образования и музейной педагогики. Основное внимание в работе сосредоточено на роли коллажа как средства визуального самовыражения, формирования образного мышления, развития креативности и навыков художественного анализа.

Векслер последовательно описывает исторический путь развития коллажа, начиная с первых шагов авангардистов начала XX века и заканчивая современными тенденциями, которые охватывают цифровые технологии и мультимедийные средства. Такой обзор помогает учащимся понять, что коллаж – это не просто техника соединения различных материалов, а полноценное художественное высказывание, где важны идея, композиция и визуальная выразительность.

Отдельный раздел пособия посвящён различным техникам и материалам для создания коллажей. Автор подробно рассматривает как традиционные методы – аппликация, фотоколлаж, использование вырезок из журналов, газет, тканей и природных материалов, так и современные – цифровой коллаж и смешанные техники. Такой подход расширяет технические возможности педагогов и позволяет адаптировать занятия с учётом возрастных и индивидуальных особенностей учеников.

Методическая часть книги заслуживает особого внимания. В ней представлены детализированные планы занятий, адаптированные под разные возрастные группы, с чёткими указаниями по организации учебного процесса, этапам выполнения работ и техникам безопасной работы с материалами. Пособие включает практические рекомендации, направленные на развитие композиционного мышления, способности к импровизации, а также на формирование устойчивых навыков художественного анализа. Кроме того, автор предлагает систему критериев оценки учащихся, способствующую объективной и конструктивной обратной связи.

Не менее важным аспектом методики, разработанной Векслер А.К., является внимание к рефлексии в творческом процессе. Автор подчеркивает, насколько важно обсуждать созданные работы, проводить коллективный анализ

и самостоятельно осмысливать результаты своей деятельности. Такой подход способствует развитию критического мышления, аргументированного выражения мыслей, а также навыков самопрезентации и взаимодействия в творческой команде.

Таким образом, данное пособие можно назвать не просто практическим руководством по обучению технике коллажа, но и ценной педагогической концепцией. Она направлена на гармоничное развитие личности ребёнка через художественное творчество. Подход Векслер может стать основой для создания интегрированных курсов, которые объединяют искусство, историю культуры и развитие ключевых компетенций учащихся в образовательной среде.

В методическом пособии [27] Семенюченко Н.В. и Рыжкиной И.Б., представлен оригинальный и необычный способ применения коллажа. В отличие от классического подхода, в котором он рассматривается исключительно как форма художественного самовыражения, в данной работе предлагается использовать коллаж, как мощный педагогический инструмент, способствующий обучению иностранным языкам. Авторы предлагают рассматривать коллаж не только как эстетическое, но и как функциональное средство, направленное на активизацию речевой деятельности учащихся, что делает пособие особенно актуальным в условиях современного междисциплинарного образования.

Пособие написано прежде всего для преподавателей и студентов педагогических вузов, обучающимся по направлениям, связанным с преподаванием иностранных языков. Основная идея заключается в использовании визуальных средств для усиления когнитивной и эмоциональной вовлечённости обучающихся в языковую среду. Коллаж в данном контексте выполняет роль визуализатора понятий, ассоциаций, лексических единиц, грамматических структур и фразовых конструкций. Благодаря работе с изображениями учащиеся легче усваивают материал, активизируют ассоциативное мышление и формируют устойчивые связи между визуальным и языковым восприятием.

Семенюченко и Рыжкина разрабатывают разнообразные упражнения, в которых учащимся предлагается самостоятельно или в группах создавать тематические коллажи. Темы варьируются от повседневных («Моя семья», «Путешествия», «Дом») до абстрактных и глобальных («Экология», «Будущее», «Культура разных стран»). После создания коллажа учащиеся представляют его в устной форме (монолог, диалог, устная презентация) или письменной форме (описание, сочинение, эссе). Такой подход стимулирует развитие не только языковой компетенции, но и коммуникативных навыков, творческого мышления и воображения.

Методическая часть пособия содержит готовые сценарии уроков, которые четко организованы по уровням языковой компетенции и возрастным характеристикам обучающихся. Каждый урок включает тематический набор лексики, рекомендации по организации учебного процесса, критерии оценки, а также примеры реальных студенческих работ с их анализом. Это позволяет преподавателям эффективно использовать материалы без значительных временных затрат на подготовку. Особенно важно, что авторы рассматривают педагогическую ценность представленных работ, выделяя не только положительные аспекты, но и потенциальные трудности, с которыми могут столкнуться студенты при создании и представлении коллажей.

Таким образом, Семенюченко и Рыжкина используют коллаж, как своего рода мост между визуальным искусством и лингвистикой. Он помогает учащимся перейти от восприятия языка как абстрактной системы к осмысленному и личностно значимому взаимодействию с учебным материалом. Это делает пособие уникальным в своём роде и крайне ценным для внедрения в практику междисциплинарного обучения.

Ярким примером методического подхода к обучению с помощью коллажа служит пособие [28], разработанное Лыковой И.А. и Максимовой Е.В., которое ориентировано на педагогов, работающих с младшими школьниками в рамках начального общего и дополнительного образования. В отличие от ранее представленного материала, это пособие сосредоточено на художественно-

творческом развитии ребенка. Авторы подчеркивают значимость коллажа как инструмента для формирования воображения, образного мышления, чувства композиции и эмоционального восприятия окружающего мира у младших школьников.

В пособии содержится множество пошаговых инструкций по созданию коллажей с использованием различных материалов, таких как бумага, ткань, фольга, нитки и природные элементы. Разнообразие доступных материалов позволяет педагогам адаптировать занятия в зависимости от особенностей образовательной среды и потребностей учеников. Важно, что каждое занятие сопровождается не только техническим описанием, но и методическими комментариями, которые раскрывают цели занятия, необходимое оборудование, последовательность действий, вопросы для обсуждения итогов и элементы рефлексии.

Тематика занятий охватывает множество направлений: времена года, животные, профессии, семья, транспорт, космос, сказочные персонажи, природные явления и многое другое. Это предоставляет возможность интегрировать занятия по коллажу с другими образовательными областями – окружающим миром, литературным чтением, музыкой, что способствует формированию целостного восприятия мира у детей.

Лыкова и Максимова выделяют несколько ключевых методических подходов, среди которых основными являются тематический, проектный и игровой. Эти подходы помогают поддерживать интерес младших школьников, стимулируют их инициативу и формируют положительное отношение к учебной деятельности. Особое внимание уделяется развитию самостоятельности, способности принимать решения в процессе художественного творчества и формированию положительной самооценки через публичную демонстрацию и обсуждение работ.

Таким образом, пособие Лыковой и Максимовой представляет собой не просто набор практических заданий, а целостную методическую систему, направленную на развитие личности ребенка средствами изобразительного

искусства. Коллаж здесь служит не только формой художественного выражения, но и средством педагогической поддержки, формирования эмоционального интеллекта и социализации младших школьников.

Сравнительный анализ пособий Семенюченко и Рыжкиной с работой Лыковой и Максимовой демонстрирует многообразие применения коллажа в образовательной практике. В первом случае коллаж выступает как лингводидактический инструмент, во втором – как средство эстетического и личностного развития. Оба подхода обладают высокой педагогической ценностью и подтверждают, что техника коллажа может эффективно интегрироваться в различные образовательные контексты, способствуя развитию ключевых компетенций обучающихся.

Стоит обратить внимание на пособие Дубровской Н.В. [29]. Несмотря на то, что данное пособие сосредоточено на создании витражей как формы декоративно-прикладного искусства, многие представленные в книге приёмы, подходы и методические решения могут быть с успехом адаптированы к работе с техникой коллажа. Автор предлагает целую серию занятий, основанных на использовании цветной бумаги, фольги, полупрозрачных плёнок, трафаретов и других материалов, которые традиционно применяются и при создании коллажей. В результате пособие представляет собой универсальный ресурс, открывающий педагогам широкие возможности для интеграции различных художественных техник в образовательный процесс.

Данная книга предназначена главным образом для воспитателей, педагогов дополнительного образования и специалистов, занимающихся художественным развитием детей дошкольного возраста. Основное внимание уделяется формированию у детей таких качеств, как чувство цвета, координация движений, композиционное мышление, эстетическое восприятие и художественный вкус. Автор не ограничивается лишь техническими аспектами выполнения заданий, а глубоко раскрывает педагогическую составляющую каждого занятия, демонстрируя, как художественное творчество способствует всестороннему развитию ребенка.

Методическая структура пособия тщательно разработана и включает описание необходимых материалов, последовательности выполнения заданий, целей и задач, а также ожидаемых педагогических результатов. Каждое занятие сопровождается наглядными примерами, рекомендациями по индивидуальной и групповой работе, а также вариантами усложнения или упрощения заданий в зависимости от уровня развития детей. Эта гибкость делает пособие удобным и адаптируемым для различных возрастных групп и условий работы.

Особое внимание в пособии уделяется формированию у детей устойчивого интереса к изобразительной деятельности и развитию творческой самореализации. Дубровская акцентирует, что даже на уровне дошкольного образования можно заложить основы визуального мышления и художественного выражения. Создавая яркие, образные композиции, дети учатся передавать свои впечатления, эмоции и представления об окружающем мире, что является важной предпосылкой для формирования полноценной личности.

Ценной особенностью методики Дубровской является интеграция в занятия элементов педагогического взаимодействия: диалогов, обсуждений и совместного анализа работ. Автор рекомендует не просто демонстрировать детям образцы и давать задания, а вовлекать их в обсуждение выбора цвета, формы и расположения элементов, побуждая высказывания и размышления о собственных и чужих работах. Такой подход способствует развитию речевых навыков, коммуникативной компетенции, эмоционального интеллекта и социальной адаптации.

Кроме того, автор подчеркивает значимость атмосферы творческого сотрудничества, в которой каждый ребенок чувствует свою ценность как участника общего процесса. Это особенно актуально при работе с элементами коллажа, где разнообразие материалов и свобода композиционного решения позволяют каждому ребенку реализовать свои индивидуальные идеи.

Таким образом, несмотря на то что основной объект исследования в пособии – витражи, методики Дубровской обладают высокой степенью универсальности и могут эффективно применяться при обучении технике

коллажа. Это касается этапов планирования занятий, подбора материалов, развития эстетических и коммуникативных качеств детей, а также формирования навыков самовыражения через визуальное искусство. Пособие демонстрирует, как даже на раннем этапе образовательного процесса можно создать прочную основу для формирования интереса к творчеству, эстетическому восприятию мира и положительного отношения к коллективной художественной деятельности.

Желякевич Е.А. в своем методическом пособии [30] представляет коллаж в качестве универсального инструмента для художественного развития, акцентируя внимание на его способности формировать творческое мышление, пространственное восприятие, эстетический вкус и навыки визуальной интерпретации у детей школьного возраста. Автор рассматривает коллаж не только как технику, но и как полноценную форму художественно-педагогической практики, способствующую всестороннему развитию личности учащегося.

Пособие делится на две основные части: теоретическую и практическую. Теоретический блок включает детальное объяснение сути коллажа, его художественных и образовательных функций, а также психолого-педагогических основ применения этой техники в образовательной среде. Желякевич акцентирует внимание на коллаже как средстве, развивающем когнитивные процессы, такие как ассоциативное мышление, символизация, воображение и композиционное восприятие. Автор подчеркивает важность коллажа как инструмента, интегрирующего различные аспекты восприятия — визуальный, тактильный, логический и эмоциональный.

Особое внимание уделяется структуре творческого процесса. Желякевич выделяет и детально описывает ключевые этапы создания коллажа:

1. Замысел – формулировка идеи, темы, внутреннего образа будущей работы;

2. Подбор материалов – осознанный выбор элементов (бумага, текстиль, вырезки, природные материалы, цифровые изображения и т.д.), соответствующих художественной задаче;

3. Композиционная работа – расположение элементов, поиск баланса и ритма, формирование визуального целого;

4. Оформление – закрепление композиции, проработка деталей, финишная отделка;

5. Анализ и рефлексия – обсуждение, интерпретация и оценка результатов, осмысление творческого процесса.

Такая структура способствует овладению детьми не только практическими навыками, но и развитием способности к самостоятельному планированию, анализу и самооценке. В методике Желякевич рефлексия занимает центральное место: автор отмечает, что обсуждение как собственных, так и чужих работ является важным этапом, формирующим осознанное отношение к искусству и личному творческому опыту.

Практическая часть пособия наполнена разнообразными заданиями, которые тематически и стилистически направлены на расширение художественного кругозора детей. Темы занятий учитывают возрастные интересы и возможности, среди них: «Город будущего», «Мир природы», «Сны и фантазии», «Космос глазами детей», «Я и мой внутренний мир», «Мир эмоций» и другие. Каждое задание сопровождается методическими рекомендациями по постановке целей, подбору материалов, организации деятельности и вариантам обсуждения итогов.

Основная идея подхода, описанного в учебном пособии, основывается на принципах педагогики сотрудничества, где учитель выступает не только как источник информации, но и как партнер и координатор творческого поиска ребенка. Важное внимание уделяется атмосфере доверия, открытости и индивидуального подхода. Подчеркивается, что художественное самовыражение через коллаж позволяет каждому ребенку проявить свою уникальность, независимо от уровня технических навыков. Такой подход

способствует повышению самооценки, развитию эмоционального интеллекта и коммуникативных умений.

Кроме того, автор рассматривает возможности интеграции занятий по коллажу в различные образовательные предметы: окружающий мир, литературное чтение, обществознание, искусство. Это делает методику междисциплинарной и способствует формированию целостного мировоззрения у учащихся.

Таким образом, пособие Желякевич Е.А. представляет собой тщательно проработанную методическую систему, в которой коллаж рассматривается не только как художественная техника, но и как мощный инструмент развития личности ребенка. Включение теоретических основ, четкая структура практической работы, ориентация на осмысленную рефлексия и личностный рост делают это пособие ценным ресурсом для педагогов, стремящихся интегрировать художественное воспитание в общий образовательный процесс.

Анализ методических пособий по созданию коллажей демонстрирует, что эта художественная техника служит не только значимым инструментом эстетического воспитания, но и эффективным средством для развития креативного, критического и визуального мышления. Авторы пособий предлагают различные методики, нацеленные на разные возрастные группы и образовательные цели. Эти материалы охватывают широкий спектр подходов – от классического искусства до интеграции коллажа в изучение иностранных языков и развитие коммуникативных навыков.

В современном методическом контексте особое внимание заслуживает книга «Настольная книга коллажиста», изданная творческой студией «Режь да Клей» [31]. Это пособие адресовано широкой аудитории, включая школьников и начинающих артистов. Издание выделяется богатым визуальным рядом, практическими рекомендациями и множеством техник, побуждающих к экспериментам и самостоятельному творчеству. «Настольная книга коллажиста» способствует развитию интуитивного подхода, что особенно актуально для подростков, стремящихся к самовыражению и поиску собственного стиля. В

книге содержатся мастер-классы, шаблоны и советы по выбору материалов, что делает её подходящей для включения в методические рекомендации в формате небольшого буклета с акцентом на визуальные элементы. Такой формат помогает уменьшить тревожность по поводу возможных ошибок и вдохновляет на творческую свободу, что, в свою очередь, увеличивает мотивацию учащихся к изучению коллажной техники.

Таким образом, исследование указанных методических пособий подчеркивает важность комплексного подхода при разработке учебных материалов для старшеклассников. Академическая строгость и системность Векслер, междисциплинарность Семенюченко и Рыжкиной, практическая направленность Лыковой, креативное вовлечение Желякевич и экспериментальность «Настольной книги коллажиста» от «Режь да Клей» позволяют создать сбалансированное и эффективное методическое пособие. Крайне важно, чтобы пособие было не только теоретически обоснованным, но и максимально визуальным, интерактивным и доступным для подростков, способствуя тем самым развитию их художественного и креативного потенциала.

2.2. Сбор практических примеров коллажей

Коллаж как художественная техника и образовательный инструмент обладает значительным потенциалом, который раскрывается через конкретные практические примеры. Сбор таких примеров является важным для формирования полного представления о возможностях коллажа, методах его применения и педагогической ценности. В данном разделе дипломной работы представлено систематизированное изучение разнообразных практических примеров коллажей, созданных в различных образовательных контекстах и художественных направлениях. Это позволяет проследить, как техника коллажа может варьироваться от простых детских работ до сложных композиций, отражающих индивидуальный творческий замысел и актуальные культурные темы.

Коллажи, выполненные детьми дошкольного и младшего школьного возраста, как правило, основываются на простейших материалах — цветной бумаге, ткани, журнальных вырезках и природных элементах (листья, цветы, веточки). Примеры таких работ демонстрируют основные навыки работы с материалом: вырезание, наклеивание и композиционное расположение элементов. Темы коллажей часто связаны с природой, временами года, животными, бытовыми ситуациями или сказочными сюжетами. Например, коллаж «Осенний лес» может включать в себя разноцветные листья, веточки и изображения животных, что способствует развитию у детей наблюдательности, умения сочетать цвета и формировать целостный образ. Такие работы характеризуются свободной формой, яркостью и непосредственностью, отражая эмоциональное состояние ребёнка и его восприятие окружающего мира [26, 28].

Педагоги часто фиксируют примеры детских коллажей в своих методических пособиях, которые служат образцом для дальнейшей работы. В частности, на основе практических примеров выявляются эффективные методические приёмы, такие как пошаговое сопровождение создания композиции, использование тематических ограничений, стимулирующих творческое мышление, или, наоборот, предоставление полной свободы выбора материала и сюжета. Анализ таких коллажей показывает, что даже простые практики оказывают заметное влияние на развитие мелкой моторики, координации движений и формирование эстетического вкуса [30].

В старшей и средней школе коллажи начинают приобретать более сложные и концептуальные формы. Наблюдается переход от простого наложения материалов к осознанному поиску художественного выражения и смыслового наполнения. Ученики начинают экспериментировать с разнообразными текстурами, цветовыми контрастами и символическими элементами, включая в свои работы фотографии, газетные вырезки и цифровые изображения. Тематика коллажей значительно расширяется, охватывая социальные проблемы,

экологию, культурные аспекты, личные переживания и исторические события [27, 29].

Например, коллаж на тему «Город будущего» может содержать динамичные и футуристические формы, элементы городского пейзажа и изображения технологий, что отражает взгляды молодежи на развитие общества и взаимодействие человека с окружающей средой. Подобные работы часто сопровождаются письменными пояснениями или презентациями, что способствует развитию аналитических способностей и навыков самопрезентации [30].

Ключевым аспектом сбора практических примеров являются работы, созданные в рамках междисциплинарных проектов. Коллажи могут объединять знания из различных областей, таких как литература, история, биология и экология, что позволяет учащимся увидеть взаимосвязи между предметами и расширять свой кругозор. В проекте на тему «Экология и человек» студенты создают коллажи, акцентирующие внимание на проблеме загрязнения окружающей среды и демонстрирующие их понимание данной актуальной темы. Эти работы часто включают символические образы, такие как разорванные листья, изображения фабрик с дымом и контраст между природой и промышленностью, что способствует формированию экологической культуры и социальной ответственности [26, 27].

Выставки и конкурсы, посвященные коллажу как технике, также являются важным источником практических примеров. Многие образовательные учреждения регулярно проводят такие мероприятия, предоставляя участникам возможность продемонстрировать свои достижения. Анализ экспонатов на этих выставках показывает широкий спектр стилистических и тематических решений: от реалистичных пейзажей и портретов до абстрактных и концептуальных работ. Коллажи становятся средством самовыражения и коммуникации с аудиторией, вызывая эмоциональный отклик и способствуя диалогу.

На уровне высшего образования и профессиональной подготовки педагогов в сборник практических примеров включаются работы студентов и

начинающих художников, где коллаж выступает как метод исследования и способ создания арт-объектов. Эти примеры демонстрируют сложные композиционные решения, использование смешанных техник, цифровых инструментов и экспериментальных материалов. Часто такие работы несут в себе философскую или социально-критическую направленность, отражая современную художественную культуру и инновационные подходы к творчеству.

Анализ примеров, созданных в различных жанрах и стилях, является важной частью этого сборника. Коллаж может быть как декоративным и иллюстративным, так и концептуальным и экспериментальным. Изучение подобных примеров позволяет осознать, что техника коллажа не ограничивается простым наложением вырезок, а представляет собой сложный процесс художественного мышления и творческого поиска.

Декоративные коллажи обычно фокусируются на создании гармоничных цветовых и текстурных сочетаний и часто используются в дизайне интерьеров, оформлении выставок или презентаций. В данном контексте важны принципы композиции, баланс, ритм и цветовые решения. Такие коллажи служат не только эстетическим целям, но и функциональным, создавая определённое настроение и акцентируя внимание на деталях [26].

Иллюстративные коллажи часто сопровождают литературные произведения или учебные материалы. Например, коллажи для сказок или исторических рассказов помогают визуализировать содержание, создавая дополнительные стимулы для восприятия и запоминания. В образовательных программах такие коллажи используются для формирования навыков анализа текста и интерпретации образов.

Экспериментальные и концептуальные коллажи, представленные в практических примерах современных художников, раскрывают потенциал коллажа как способа художественного исследования. Они могут включать фрагменты газетных заголовков, фотографии, графические элементы и текстовые вставки, создавая многослойное визуальное повествование. Такой

коллаж представляет собой не только эстетический объект, но и интеллектуальный вызов зрителю, побуждающий к размышлениям.

Практические примеры коллажей имеют также значительное значение для педагогической деятельности, так как служат основой для разработки методических рекомендаций. Наблюдение за работами учащихся позволяет выявить их типичные трудности и достижения, понять, какие приёмы и формы организации наиболее эффективны, и на этой основе корректировать учебные программы. Например, если учащиеся испытывают трудности на этапе компоновки, педагог может создать специальные упражнения для освоения принципов композиции.

В практике нередко используются примеры коллажей, выполненных в группах, что способствует развитию командных навыков и социальной адаптации. Такие работы требуют от участников способности договариваться, распределять роли и совместно принимать творческие решения. Анализ коллективных коллажей демонстрирует, как можно сочетать индивидуальность и общее видение, создавая единую композицию.

Не менее важным аспектом является документирование и сохранение практических примеров. Создание портфолио, фотоархивов и виртуальных галерей помогает систематизировать опыт и делиться им с коллегами и обучающимися. В современных условиях цифровых технологий становятся доступными интерактивные формы представления коллажей, что расширяет возможности для педагогов и художников.

Важным направлением в сборе практических примеров является также использование цифрового коллажа. Современные технологии позволяют создавать коллажи с использованием компьютерных программ, что открывает новые горизонты в работе с изображениями. Примеры цифровых коллажей демонстрируют интеграцию фотографии, графики, текстовых элементов и анимации, что особенно актуально в условиях дистанционного обучения и мультимедийных проектов.

Таким образом, сбор практических примеров коллажей представляет собой многогранный процесс, объединяющий художественные, педагогические и технологические аспекты. Он способствует не только расширению представлений о технике коллажа, но и развитию творческого потенциала, критического мышления и коммуникативных навыков обучающихся. Практические примеры служат основой для формирования эффективных методик и индивидуального подхода к каждому ученику, создавая условия для успешного и осознанного художественного развития.

2.3. Процесс разработки методического пособия

Разработка методического пособия – это не просто составление информационного материала. Это сложная и многоплановая работа, в которой важно учитывать как педагогические, так и эстетические, практические и психологические аспекты. В рамках данного дипломного исследования планируется создание пособия, ориентированного на старшеклассников. Оно будет выполнено в формате компактного буклета, основной акцент в котором сделан на визуальную составляющую. Такой формат, как показывает практика, особенно эффективен в работе с подростками, поскольку позволяет не только удержать их внимание, но и сделать восприятие материала более глубоким и личностно значимым.

Главная задача при разработке данного пособия – создать не просто информационный ресурс, а инструмент, способный вдохновлять и побуждать к самостоятельному творчеству. Визуальная форма подачи, яркие примеры, понятные инструкции и творческие задания – всё это должно работать на формирование устойчивого интереса к коллажу как способу самовыражения. Через взаимодействие с материалами буклета учащиеся смогут не только познакомиться с основами визуального искусства, но и развить навыки, которые будут полезны им и за пределами школьной программы: креативность, образное мышление, способность к интерпретации визуальной информации.

Первым этапом создания пособия становится постановка чётких целей и задач. Важно понимать, чему именно оно должно научить, какие умения и качества развивать, и каким образом это будет происходить. Здесь следует отталкиваться не только от содержания предмета, но и от возрастных особенностей старшеклассников. Подростковый период – это время формирования личности, активного поиска своей идентичности, повышенного интереса к визуальной культуре, стремления к свободе самовыражения. В то же время подростки часто остро воспринимают оценку и испытывают внутренние противоречия. Учитывая всё это, пособие должно быть не назидательным, а поддерживающим, предлагать не готовые ответы, а направления для собственного поиска.

При разработке содержания учитывались психолого-педагогические исследования, а также действующие образовательные стандарты. На этой основе были сформулированы основные цели пособия. К ним относятся развитие визуального и ассоциативного мышления, формирование эстетического вкуса, знакомство с базовыми приёмами создания коллажей, развитие самостоятельного творческого подхода и способности к рефлексии. Каждая из этих целей конкретизируется через педагогические задачи, которые решаются с помощью заданий, наглядных примеров, пояснений и рекомендаций.

Буклет не просто информирует – он должен направлять, вовлекать, открывать пространство для экспериментов. Это пособие должно стать своего рода «визуальным проводником», который не ограничивает, а наоборот – поддерживает стремление к индивидуальному выражению. Именно такой подход позволяет школьникам не только осваивать художественные техники, но и находить собственный стиль, учиться понимать и создавать визуальные образы, воспринимать искусство как живую часть своей жизни.

Следующим этапом при создании методического пособия становится подбор и структурирование содержания. Этот процесс начинается с анализа существующих методических разработок, учебной и научно-популярной литературы, а также практического опыта педагогов, работающих в сфере

дополнительного образования, музеях, арт-пространствах и школах. Особое внимание уделяется изданиям, ориентированным на творческое развитие подростков. Одним из значимых источников в этом контексте выступает «Настольной книги коллажиста» от «Режь да Клей» [31]. Автор предлагает нестандартный, эмоционально насыщенный, но при этом хорошо структурированный подход к обучению коллажу. Идеи, представленные в этом пособии – такие как акцент на индивидуальность учащегося, свобода в выборе тем, поощрение визуальной импровизации – стали методологической основой при разработке отдельных разделов создаваемого буклета.

При выборе содержания учитываются не только педагогические задачи, но и культурные, художественные, а также технические аспекты. Коллаж как художественная практика имеет насыщенную историю, охватывающую разные направления и эпохи – от первых кубистских работ Брака и Пикассо до сюрреалистических и дадаистских экспериментов, а также современных цифровых вариаций. Подростковая аудитория уже обладает способностью воспринимать художественное развитие в историческом контексте, особенно если оно представлено наглядно и связано с актуальными темами. Поэтому в пособие включены краткие, визуально оформленные исторические справки, раскрывающие, как и зачем изменялся коллаж, какие функции он выполнял в разные периоды и какие формы приобретает сегодня. Подобная подача позволяет ученикам увидеть в искусстве не только теоретическую конструкцию, но и живое, близкое к ним явление.

На этапе структурирования материалы распределяются по разделам в логической последовательности, которая соответствует принципам педагогической целесообразности и возрастной доступности (см. приложение А). Пособие включает вступительное слово, краткий теоретический блок, практические задания, подборку детских и профессиональных работ, словарь терминов и рекомендации для индивидуального творчества. Главный акцент сделан на практико-ориентированной направленности: теоретические фрагменты сопровождаются наглядными примерами и тут же подкрепляются

заданием или вопросом, стимулирующим рефлексию. Такой подход позволяет школьникам взаимодействовать с материалом активно, через опыт и осмысление, а не только через запоминание и повторение.

Отдельного внимания заслуживает визуальное оформление буклета. Оно выстраивается с опорой на принципы визуальной педагогики и психологию восприятия. Современные исследования подтверждают, что для подростков важна не только ясность изложения, но и выразительность визуальной подачи. Поэтому при разработке макета учитываются такие параметры, как читаемость шрифта, гармония цветовых сочетаний, удобная компоновка информации на странице, уместное использование иконок, визуальных маркеров и акцентов. Дизайн разрабатывается с помощью графических редакторов, что позволяет создать структуру, близкую к той визуальной культуре, с которой учащиеся сталкиваются ежедневно в цифровой среде: в социальных сетях, приложениях, на интернет-платформах.

Использование декоративных элементов – таких как рамки, стикеры, стрелки, цветовые подложки – не только украшает страницы, но и помогает структурировать информацию, облегчая ориентацию в тексте и повышая уровень вовлечённости. Такой подход делает пособие удобным и привлекательным в использовании, усиливает интерес к содержанию и побуждает к самостоятельной работе с материалом.

Все визуальные материалы, включённые в буклет, отбираются на основе нескольких критериев: соответствие возрастной категории, эстетическая выразительность, методическая целесообразность и разнообразие используемых техник. В подборке представлены как работы профессиональных художников – например, коллажи Ханны Хёх, Роберта Раушенберга, Курта Швиттерса, так и произведения, созданные подростками. Такое сочетание способствует формированию у школьников ощущения доступности художественного самовыражения и помогает им воспринимать творчество не как недостижимый идеал, а как пространство для личной реализации. Отдельно стоит отметить авторские иллюстрации, выполненные специально для данного пособия: они не

только служат декоративными элементами, но и выполняют функцию образцов для выполнения практических заданий (см. приложение Б)

Особую роль в структуре пособия играют практические задания. Их разработка строится на принципах поэтапности, вариативности и педагогической гибкости (см. приложение В) Задания различаются по степени сложности, предоставляют ученикам возможность выбора формата, материала и подхода, учитывают индивидуальные особенности восприятия и уровень подготовки. Практические блоки включают упражнения по подбору визуальных образов, работе с композицией, цветом, фактурой, созданию тематических коллажей, а также содержат элементы творческой рефлексии и коллективного обсуждения. В ряде заданий предлагается использовать необычные материалы – ткань, фольгу, упаковку, старые фотографии, что расширяет представление учащихся о границах художественного эксперимента. Такой подход формирует не только художественные умения, но и исследовательские навыки, развивает инициативу, коммуникативные способности и проектное мышление. Все упражнения сопровождаются визуальными примерами, пояснительными комментариями и вопросами, стимулирующими самоанализ и углублённое понимание.

Особое внимание уделяется интеграции пособия в образовательный процесс. Структура и содержание буклета адаптированы под разные форматы работы – как в рамках урочной деятельности, так и в ходе кружковых занятий, мастер-классов или индивидуальных проектов. Предусмотрены как индивидуальные, так и групповые формы работы, что важно для формирования навыков сотрудничества. Методические рекомендации, размещённые в пособии, адресованы как педагогам, так и ученикам: они включают советы по организации занятий, оценке работ, проведению выставок и стимулированию творческого диалога. Таким образом, пособие становится не просто сборником упражнений, а полноценным инструментом поддержки и сопровождения образовательного процесса.

Финальной стадией разработки является апробация пособия в реальных педагогических условиях. Пробный макет тестируется на уроках, в студиях, в ходе факультативных занятий, что позволяет получить разностороннюю обратную связь. На основе замечаний и предложений от учителей и учащихся вносятся необходимые коррективы: уточняются формулировки заданий, дорабатываются иллюстрации, изменяется последовательность разделов. Анализ апробации помогает оценить, насколько эффективно пособие выполняет заявленные цели, насколько доступно, интересно и полезно оно для подростков. Внимание уделяется не только результату – качеству выполненных работ, но и процессу: степени мотивации, вовлечённости, уровня самостоятельности.

Создание методического пособия рассматривается как непрерывный процесс – открытый к обновлению, дополнению, адаптации. Пособие должно оставаться живым инструментом, гибко реагирующим на изменения образовательного контекста и запросы аудитории. В буклете предусмотрены интерактивные элементы: страницы для вклеек, личных заметок, эскизов и фото выполненных работ. Это делает его не просто учебным изданием, а личным творческим дневником, пространством самовыражения, где теория переплетается с практикой, а учёба становится частью личного опыта.

В результате создаётся не просто методическое пособие, а визуально насыщенный, современный образовательный продукт, способный говорить с подростками на понятном им языке. Его визуальная структура, ориентация на свободу творчества, уважение к индивидуальности и эстетическая выразительность делают его актуальным инструментом педагогической практики. Работа над пособием становится актом творческого проектирования, где педагог одновременно выступает как методист, дизайнер и партнёр в развитии детского искусства. Такой формат способен стать важным элементом художественного образования и открыть для школьников дорогу в мир визуального мышления, самостоятельных исследований и искреннего самовыражения.

Заключение

Проведённое исследование подтвердило высокую педагогическую ценность коллажа как универсального инструмента, способного стимулировать познавательную активность, развивать креативное и визуальное мышление, а также способствовать формированию у старших школьников устойчивого интереса к искусству и учебной деятельности в целом. Коллаж, благодаря своей гибкости и выразительности, оказывается особенно эффективным в работе с подростковой аудиторией, стремящейся к самовыражению и визуальной коммуникации.

Анализ психолого-педагогической литературы позволил выделить ключевые возрастные и когнитивные особенности старших школьников, которые следует учитывать при организации учебного процесса. Подростки этого возраста склонны к самостоятельности, поиску собственной идентичности, активно взаимодействуют с визуальной культурой и воспринимают традиционные формы обучения как малоэффективные. Именно в этом контексте техника коллажа проявляет свою актуальность и методическую состоятельность.

В ходе практической части исследования был разработан макет методического пособия в форме визуально насыщенного буклета. Его структура, содержание и оформление строились с учётом не только образовательных задач, но и эстетических, культурных и психологических факторов. Пособие содержит теоретические сведения, примеры коллажей, практические задания, рекомендации для педагогов и учащихся, что делает его универсальным средством для урочной и внеурочной деятельности. Включение в пособие авторских иллюстраций и произведений подростков способствует созданию атмосферы сопричастности, снижению тревожности и повышению мотивации.

Апробация разработанного материала в образовательной практике показала его высокую эффективность. Полученные отзывы от учащихся и педагогов свидетельствуют о положительном восприятии буклета, его доступности и практической ценности. В процессе работы с пособием школьники демонстрировали повышенную вовлечённость, проявляли

инициативу, с интересом выполняли задания, обсуждали свои идеи и рефлексировали над результатами. Это указывает на успешную реализацию поставленных целей: развитие визуального и критического мышления, формирование эстетического вкуса, повышение интереса к самостоятельной художественной деятельности.

Разработка методического пособия показала, что коллаж может и должен быть включён в систему общего и дополнительного образования как полноценный междисциплинарный инструмент. Его возможности не ограничиваются сферой изобразительного искусства. Коллаж способен эффективно дополнять уроки литературы, истории, обществознания, а также использоваться в рамках проектной и исследовательской деятельности. Он создаёт условия для интеграции знаний, развития эмоционального интеллекта и формирования метапредметных компетенций.

Таким образом, выполненная работа подтверждает гипотезу о высокой эффективности методики обучения коллажу в старшем школьном возрасте. Разработанное пособие может стать основой для дальнейших исследований, расширения образовательной практики и внедрения визуально-ориентированных подходов в школьную программу. Перспективным направлением видится адаптация пособия для цифрового формата, создание мультимедийных приложений и платформ, а также проведение обучающих семинаров для педагогов по внедрению коллажа в образовательный процесс.

В условиях стремительных изменений в образовании и культуре визуальный язык становится всё более значимым. Именно поэтому освоение коллажа как метода не только творчества, но и мышления открывает новые горизонты для педагогики, делая обучение более живым, содержательным и личностно значимым для каждого школьника.

Список использованной литературы

1. Выготский Л. С. Педология школьного возраста: Лекции по психологии развития / Л. С. Выготский. – М.: Просвещение, 1990. – 320 с.
2. Божович Л. И. Личность и её формирование в детском возрасте / Л.И. Божович. – М.: Просвещение, 1968. – 464 с.
3. Кон И.С. Психология ранней юности / И.С. Кон. – М.: Просвещение, 1989. – 272 с.
4. Сорокоумова Е. А. Возрастная психология : учебник для вузов / Е. А. Сорокоумова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2025. – 227 с.
5. Личко А. Е. Подростковая психиатрия / А. Е. Личко– Л. : Медицина, 1979. – 336 с.
6. Обухова Л. Ф. Возрастная психология: Учебник для бакалавров / Л.Ф. Обухова. – М.: Юрайт, 2019. – 460 с.
7. Фофин А. И. Элементы печатной графики в живописи кубизма как «Провокаторы» диалога со зрителем // Вестник ИрГТУ. – 2011. – №6 (53). – С. 262-267.
8. Волкова, П. С. Пабло Пикассо, Игорь Стравинский и Жорж Брак: диалог посвященных / П. С. Волкова // Музыкальный альманах Томского государственного университета. – 2019. – № 8. – С. 48-57.
9. Алпатов М.В. Матисс / М.В. Алпатов. – М.: Изд-во: «Искусство», 1969. 106 с.
10. Асалханова М. В. Коллаж как искусство: техника, история, художники // Царскосельские чтения. – 2014. – № 18. – С. 161-164.
11. Александр Родченко: Ракурсы [предисл. А. Лаврентьева] // Формальный метод: Антология русского модернизма. Том 2: Материалы / сост. С. Ушакин. – М.; Екатеринбург: Кабинетный учёный, 2016. – С. 681-814.
12. Родченко, А. М. Опыты для будущего: Дневники. Статьи. Письма. Записки / Александр Родченко. – М. : Грантъ, 1996. – 415 с.
13. Н. Асеев. О новом взгляде на мир. – «Веч. Москва» от 11.VIII.26 г.

14. Параджанов, С. И. Коллаж: история техники / С. И. Параджанов. – М.: Искусство, 2005. – 320 с.
15. Жадова Л. А. Государственный институт художественной культуры (ГИНХУК) в Ленинграде // Проблемы истории советской архитектуры: Сборник научных трудов. – М., 1978. – № 4. – С. 25-28.
16. Марочкина А. Работа Ермолаевой в ГИНХУКе. Изучение произведений постимпрессионистов // Русский Авангард личность и школа. – СПб.: Palase Editions, 2003. – С. 85-89.
17. Азизян И. Взаимодействие теоретико-методического и личностного в художественной педагогике первой трети XX века // Русский Авангард личность и школа. – СПб: Palase Editions, 2003. – С. 154-160.
18. Векслер А. К. Коллаж как метод творческой работы в системе вузовской подготовки художника-педагога / А. К. Векслер // Общество. Среда. Развитие (Terra Humana). – 2010. – № 4 (17). – С. 128-131
19. Томилова, С. А. Применение техники коллажирования как элемента арт-технологий с целью повышения эффективности образовательного процесса / С. А. Томилова // Психология и педагогика: методика и проблемы практического применения. – 2012. – № 25(1). – С. 257-262.
20. Назаров, Ю. В. Искусство постцифровой эпохи / Ю. В. Назаров // Академический вестник УралНИИпроект РААСН. – 2023. – № 1 (56). – С. 110-113.
21. Выготский Л.С. Психология развития человека. – М.: Смысл; Эксмо, 2005. – 1136 с.
22. Посакалова Т.А. Цифровой сторителлинг как средство воспитания и формирования духовно-нравственных ценностей в подростковом возрасте (на примере литературного материала) // Психологическая наука и образование. – 2023. – Т. 28. – № 4. С. 177-189.
23. Бузни, В. А. Использование ассистивных технологий в обучении детей с особыми образовательными потребностями / В. А. Бузни // Проблемы современного педагогического образования. – 2018. – № 58(1). – С. 40-45.

24. Моммиев, В. А. Педагогика и современное образование / В. А. Моммиев, Т. Сахетлиев // Наука и мировоззрение. – 2025. – Т. 1, № 36. – С. 114-118.
25. Рыжкина, И. Б. Образовательные возможности коллажа как дидактического средства / И. Б. Рыжкина // Инновационные проекты и программы в образовании. – 2015. – № 6. – С. 53-60.
26. Векслер А.К. Коллаж: учебно-методическое пособие. – Санкт-Петербург: РГПУ им. А.И. Герцена, 2012. – 111 с.
27. Семенюченко Н.В., Рыжкина И.Б. Коллаж как средство обучения иностранному языку: методические рекомендации. – Санкт-Петербург: КАРО, 2016. – 240 с.
28. Лыкова И.А., Максимова Е.В. Коллаж из бумаги. Детский дизайн: учебно-методическое пособие. – Москва: Цветной мир, 2014. – 143 с.
29. Дубровская Н.В. Витражи из цветной бумаги: наглядно-методическое пособие. – Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 2010. – 63 с.
30. Желякевич Е.Ю. Методическое пособие "Коллаж". – Омск: БОУ ДО города Омска "ГДД(Ю)Т" ДХШ "Модерн", 2016.
31. Кирсанова О. В. Настольная книга коллажиста. – Москва, 2022. – 383 с.
32. Рыжкина, И. Б. Образовательные возможности коллажа как дидактического средства // Инновационные проекты и программы в образовании. – 2015. – № 6. – С. 113-133.
33. Филатова, М. А. Коллаж как новый способ организации пространства произведения // Для педагога. – 2021. – URL: <https://dlyapedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=2534> (дата обращения: 02.06.2025).
34. Холматова Д. А., Рахматова О. К. Теоретические основы разработки учебных пособий // Вопросы науки и образования. – 2021. – № 29 (154). – С. 30-37.

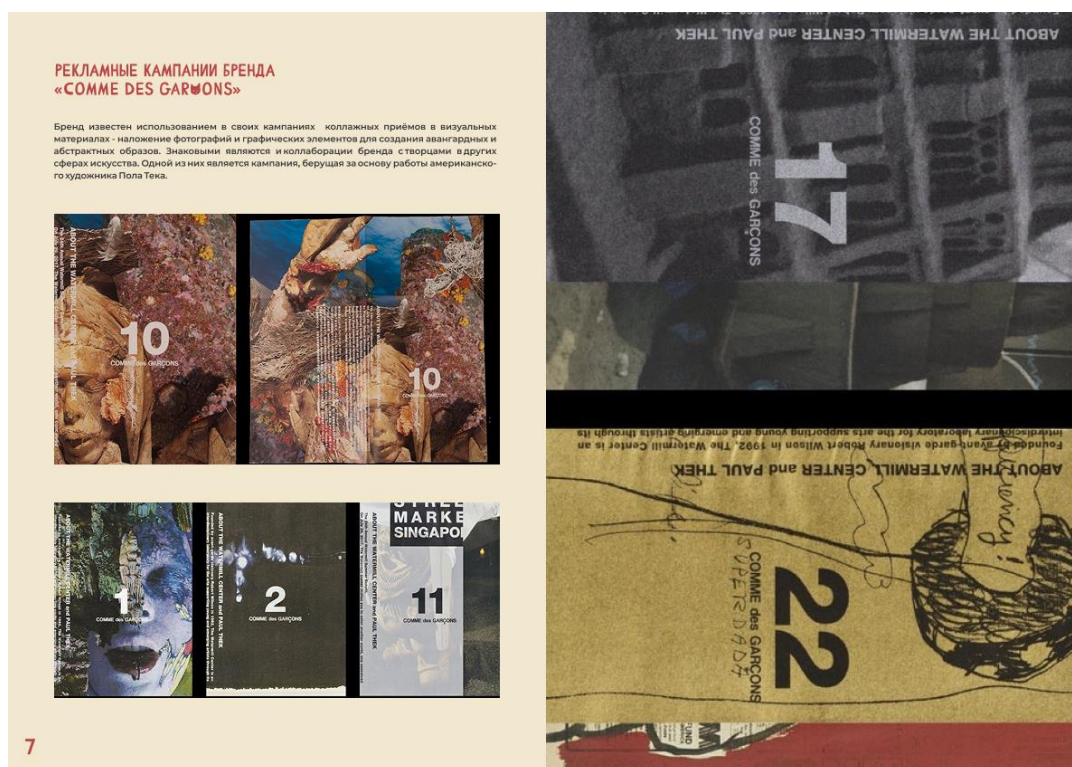
35. Крутецкий, В.А. Психология обучения и воспитания школьников : книга для учителей и классных руководителей / В.А. Крутецкий. – Москва : Просвещение, 1976. – 303 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ А Структура

ПРИЛОЖЕНИЕ Б Визуальные материалы

Приложение Б.1 Коллаж в рекламе

Приложение Б.2 Современные коллажисты

КТО?

В современной России коллаж становится всё более популярным направлением в искусстве, объединяя художников, дизайнеров и энтузиастов по всей стране. Одним из ключевых центров этого движения является сообщество «Режь да клей», основанное в 2015 году Ольгой Кирсановой. «Режь да клей» – это неформальное объединение российских коллажистов, которое стремится распространить искусство коллажа в России и за её пределами. Сообщество организует фестивали, мастер-классы, выставки и образовательные программы, поддерживая как начинающих, так и опытных художников. Оно также выпускает журнал «Человек и коллаж», посвящённый современному коллажному искусству.

Сообщество «Режь да клей» охватывает более 50 городов России и зарубежья, включая Москву, Самару, Волгоград и Южно-Сахалинск. Оно организует фестивали, такие как «Режь да клей ФЕСТ», который в 2025 году прошёл в Южно-Сахалинске, предлагая выставки, мастер-классы и образовательные программы.

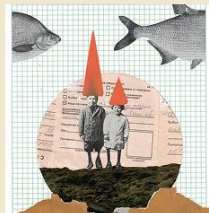
ОЛЬГА КИРСАНОВА

Одна из ключевых фигур российского коллажа и основательница сообщества «Режь да клей», которое стало важным центром для художников и любителей этого искусства по всей стране. Благодаря её инициативе, сообщество собрало множество творческих людей, работающих с техникой вырезания и наклеивания, объединяя как профессионалов, так и новичков. Ольга активно ведёт свои социальные сети, где публикует работы и проекты участников, а также организует выставки и фестивали, способствующие популяризации коллажа в России. Помимо творческой деятельности, она проводит мастер-классы и образовательные курсы, помогая новым людям освоить эту технику. В своих работах Ольга часто использует архивные журналы и старинные фотографии, создавая уникальные произведения, которые сочетают историческую эстетику с современным взглядом на искусство.

ИРИНА СЕВОСТЬЯНОВА

Знаменитый художник-коллажист из Самары, которая не только создаёт авторские коллажи, но и активно развивает местное сообщество, основанное на этой технике. Она основала в своём городе Мастерскую коллажа, где обучает и вдохновляет как начинающих, так и опытных художников. Творчество Ирины отличается абстрактностью и вниманием к цвету и текстуре, а её работы часто включают использование нестандартных материалов. Ирина регулярно участвует в мероприятиях сообщества «Режь да клей», что позволяет ей вносить региональный вклад в развитие российского коллажа. Она активно проводит воркшопы, выставки и делится своим опытом через социальные сети, доказывая, что коллаж – это не только техника, но и полноценное направление современного искусства.

КАК?

ПОИСК ИДЕИ И СОЗДАНИЕ ЭСКИЗА

- Определяем тему или идею коллажа: сюжет, настроение, символику.
- Продумываем, какие образы и элементы лучше всего передают задумку.
- Делаем предварительный эскиз - от руки или в цифровом виде. Это поможет спланировать композицию и расставить акценты.

ПОДГОТОВКА ФОРМАТА И МАТЕРИАЛОВ

- Выбираем размер и ориентацию коллажа (вертикальный, горизонтальный, квадрат).
- Подготавливаем основу: бумагу, картон, холст или цифровой файл.
- Подготавливаем основные материалы (можно использовать тонированную бумагу или затонировать самим)

ПОДГОТОВКА ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

- Подбираем и вырезаем основные крупные элементы коллажа
- Можно заранее примерить композицию на холсте

РАБОТА С ФОНОМ

- Начинаем с фона: задаем общее настроение, цветовую гамму, структуру пространства.
- Размещаем крупные объекты - они задают композиционный каркас.

ДОБАВЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ КОМПОЗИЦИИ

- Добавляем более мелкие детали: акценты, декоративные фрагменты, текст.
- С их помощью уточняем смысл, усиливаем композицию.
- Следим за тем, чтобы мелкие элементы не перегружали работу.

ФИНАЛЬНЫЕ ШТРИХИ

- Вносим последние корректировки.
- Проверяем, гармонично ли смотрится вся композиция, не теряется ли главный акцент.
- Можно добавить элементы маркером либо краской