AS AS

министерство образования и науки российской федерации федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» (РГГМУ)

Кафедра Декоративно-прикладного искусства и дизайна

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

На тему <u>"Пропедевтика на основе фотоколлажа для оформления Санкт-</u> Петербургской академической филармонии им. Д. Д. Шостаковича"

Исполнитель	Буланова Ольга Борисовна
	(фамилия, имя, отчество)
Руководитель	доцент
	(ученая степень, ученое звание)
	Зенова Анастасия Евгеньевна
	(фамилия, имя, отчество)
	V
кК защите допус	скаю»
Ваведующий кас	редрой ,
	Huel
	(подпись)
	(
TUNUA	(yuenas crenents, yuenoe stantie)
,	(фамилия, имя, отчество)
«10» WOH	20/7.

Санкт-Петербург

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра Декоративно-прикладного искусства и дизайна

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

(дипломная работа)

ma remy <u>«mp</u>	опедевтика на основе фотоколлажа для оформления
Санкт-Петербур	огской академической филармонии им Д.Д. Шостаковича»
Исполнитель	Буланова Ольга Борисовна
Руководитель	Зенова Анастасия Евгеньевна
«К защите допус	скаю»
Заведующий ка	федрой
·	
« <u> </u> »	2017 г.
	Санкт-Петербург

2017

Оглавление

Введение
Глава 1. История развития техники коллаж5
1.1 Техника коллаж в искусстве
1.2 Фотоколлаж как разновидность техники коллаж
1.3 Методика создания работ в технике коллаж
Глава 2. Методика создания серии графических листов в технике коллаж
использованием фотоизображений20
2.1 Иллюстрированное тематическое планирование по изобразительном
искусству в 6 классе общеобразовательного учреждения на тему «Музыкальны
инструменты» в технике коллаж20
2.2 Конспекты уроков по теме «Музыкальные инструменты» в техник
коллаж2
Заключение4
Список использованной литературы48
Приложения5

Введение

Коллаж – это техника в изобразительном искусстве, которая предполагает создание изображения путем сочетания различных материалов (фотография, бумага, текстиль, нитки, дерево и т.д.), которые дополняют друг друга для достижения большей выразительности. Произведение, полученное путем техники коллаж, может рассматриваться как на плоскости, так и в объеме.

Техника коллаж приобрела особую популярность в начале XX в., в ней работали многие именитые художники, это П.Пикассо, Ж.Брак, А.Матисс, А.Лентулов, К.Малевич, А.Родченко, В.Татлин и многие другие.

Целью работы является предложение по разработке методики создания графических листов в технике коллаж с использованием фотоизображений с учащимися 6 класса на базе общеобразовательной школы.

Задачи работы следующие:

- 1. Провести исследование развития техники коллаж в искусстве.
- 2. Изучить такой вид коллажа, как фотоколлаж.
- 3. Изучить методики создания работ в технике коллаж.
- 4. Создать тематическое планирование по теме «Музыкальные инструменты» в технике коллаж с разработкой конспектов.

Предметом исследования является история появления техники коллаж в искусстве и рекламе и методика преподавания данной техники, а также пропедевтические основы, используемые при создании работ по изобразительному искусству.

Объект исследования – создание серии графических листов в технике коллаж с использованием фотоизображений.

Актуальность исследования объясняется тем, что художник-педагог должен постоянно искать новые методики в обучении. Такая техника, как коллаж может стать успешной формой взаимодействия между учителем и учащимися, воспитать готовность в детях решать нестандартные задачи. При

этом такого типа метод развивает в детях не только чувство цвета и композиции, но и умение фотографировать, подбирать необходимые кадры. На базе коллажа можно изучить пропедевтику, такие ее подразделы, как «Цвет», «Форма», «Объем».

Работа базируется на изображении музыкальных инструментов, поэтому дает возможность ученикам получить новые знания в области видов музыкальных инструментов, а также научиться связывать разные виды искусств (изобразительное искусство и музыка), находить в них общие черты.

Данная методика предполагает, что учащимся, как будущим художникам и дизайнерам, предлагается создать не просто учебные работы, но произведения изобразительного искусства, которые в последствии будут участвовать в выставке. Данная работа базируется на теме «Музыкальные инструменты», поэтому выставочной площадкой была выбрана Санкт-Петербургская академическая филармония им. Д.Д. Шостаковича, которая активно принимает участие в развитии культуры р различных ее проявлениях в Санкт-Петербурге.

Также стоит отметить, что в конце XIX — начале XX века особой популярностью стало пользоваться новое направление в современном искусстве — искусство, связанное с возможностью использовать компьютер. Поэтому детям будет не только интересно, но и полезно познакомиться с этим направлением.

Глава 1. История развития техники коллаж

1.1 История техники коллаж в искусстве

Первоначально техника коллаж (от фр. collage «приклеивание») представляет собой составление изображения путем наклеивания различных материалов на выбранную основу. При этом можно сочетать как разные цвета, так и разные фактуры, материалы. Отдельно взятая работа может быть полностью выполнена в технике коллаж, а может только включать ее элементы. За счет введения различных материалов такая техника интересна и детям, как создателям, так как позволяет развивать воображение, дает возможность пользоваться неограниченными вариациями материалов, и зрителям, так как она необычна, удивительна, имеет эмоциональную насыщенность.

Коллаж — это техника, в которой используются разнообразные предметы (вырезки из газет, ткани, спичечные коробки), они выступают в роли гиперссылок, отсылая нас, таким образом, к свойствам предмета, делая работу трехмерной.

«Коллаж используется главным образом как способ для импровизации, для получения остроты образа за счёт столкновения на первый взгляд несовместимых материалов, сочетания несочетаемого» 1. Так же коллаж может использоваться как метод эскизирования.

История развития техники имеет глубокие корни. «Первые коллажи — произведения были созданы художниками «из народа» — ремесленниками и мастерами декоративного искусства»². Они датируются VI-V в.д.н.э. и являются текстильными коллажами. Стремясь украсить свою одежду, люди

 $^{^1}$ Русакова, Т.Г. Коллаж как метод в системе профессиональной подготовки студентов-дизайнеров [Текст] / Т.Г. Русакова, С.Г. Шлеюк, Е.А. Левина // ВЕСТНИК ОГУ. -2014. - № 5. - С. 194-199, стр. 198

² Векслер, А.К. Коллаж из текстильных материалов [Текст]: учебно-методическое пособие // Письма в Эмиссия. Оффлайн (The Emissia. Offline Letters): электронный научный журнал. Методическое приложение. - СПб., 2013, стр.15

использовали при пошиве одежды металл, кожу, бересту. Особой популярностью пользовалось лоскутное шитье, которое популярно и до нашего времени. Особым «украшательством» отличались одежды священнослужителей.

Первое упоминание о бумажном коллаже относится ко II в. до н.э. Этим же веком датируется и изобретение бумаги в Китае. Следующее упоминание о коллаже относится к X в. – каллиграфы в Японии склеивали из небольших кусочков бумагу и использовали в своей работе. В XIII в. в Европе коллаж использовался в оформлении готических соборов: применение позолоченных листов, инкрустация икон драгоценными камнями.

Наибольшее развитие коллаж, как отдельный вид техники, получил в первой половине XX в. Это время кризиса, время перелома, вследствие чего начинаются поиски нового художественного языка, новых средств выразительности. Одним из результатов таких поисков стала техника коллаж. Художники больше не пишут свои картины, они их конструируют, получаемые произведения балансируют между живописью и скульптурой.

XX века техника, ЭТО которая первую очередь характеризуется фактурой. Фактурой обладали не только новые элементы живописи (вклеенные газеты, нитки и пр.), но и сама краска, в которую стали добавлять гипс, песок и опилки. «В лексике, в теории и практике художников начала XX века слово «фактура» занимало одно из главных мест»³. Фактура проявляется во многих видах искусства: в литературных экспериментах – в творчестве Д.Бурлюка и А.Крученых, в изобразительном искусстве – коллаж появляется в кубизме (в третьей его фазе – синтетический кубизм, 1913-1914гг.). Он сразу же становится одним из любимых приемов П.Пикассо и Ж.Брака.

³ Вострецова, Л. Игра с формой [Текст] / Л. Вострецова // Государственный Русский музей представляет: Коллаж в России. XX век. – СПб: Palace Editions, 2005. - С. 29-36, стр. 29

На работах П.Пикассо и Ж.Брака можно видеть разнообразные материалы: одежду, обрывки газет, спичечные коробки, элементы одежды и мебели, куски обоев и прочие варианты имитации фактуры. «Художник не воспроизводил действительность, а зримо воплощал свои знания об изображаемом предмете, которые в воображении зрителя складывались в обозначаемый им сюжет»⁴. Объекты «внедряемые» в картину служили своеобразными гиперссылками. «Художников, работающих в технике коллажа, интересовала возможность «включения в художественное произведение явных примет реальности»⁵.

Годом рождения коллажа принято считать 1912 г. Это год создания П.Пикассо картины «Натюрморт с плетеным стулом». Это картина овальной формы, оплетенная золотым кантом, с использованием ткани и сиденья стула. Помимо этой работы у автора есть целый ряд работ, выполненных в технике коллаж: «Арлекин», «Игрок в карты», «Студент с трубкой», «Партитура и гитара», «Бутылка аперитива» и т.п.

Ж.Брак в своих работах чаще всего использовал бумагу, например, обрезки журналов и газет, которые он приклеивал к холсту, а потом покрывал краской. Примером такой работы может быть «Блюдо с фруктами и стакан» (1912г.).

Коллаж в кубизме — это некий аналитический метод, при помощи него художник не только исследует мир, но и конструирует его. Разрушая привычные образы, он создает новый более выразительный мир, несущий вместе с обрывками газет и прочих вещей дух времени. Коллаж позволяет использовать натуральные цвета. Коллаж — это сочетание реальности и вымысла, он позволяет использовать подобно фотографии свойства глубины.

 4 Всё о стилях и течениях в современном искусстве [Текст]: сост. И.И.Мосин / И.И. Мосин. — Вильнюс: UAB "Bestiary", 2012.-112 с., стр. 46

⁵ Векслер, А.К. Коллаж из текстильных материалов [Текст]: учебно-методическое пособие // Письма в Эмиссия. Оффлайн (The Emissia. Offline Letters): электронный научный журнал. Методическое приложение. - СПб., 2013 стр.14

Художники практически всех актуальных направлений XX века пробовали себя в технике коллаж. «Среди первых, кто заимствовал у кубистов технику коллажа, были футуристы, работавшие в Италии до Первой мировой войны Карло Кара и Джино Северини. Их коллажи наполнены жизненной силой и энергией. Часто сюжетом становился противоречивый мир современной техники: шум, скрежет колес поезда и лозунги протеста передавались с помощью включенных в композицию столкновений слов и фрагментов предложений»⁶.

Иначе использовался прием коллажа дадаистами. Течение бунтарей при помощи сочетания различных предметов в своих картинах пыталось добиться эффекта абсурда и хаоса. М.Дюшан, например, создал скандально известную работу «L.H.O.O.Q.», где изображена «Мона Лиза» с усами. В этой работе поднимаются вопросы половой идентичности. Еще один яркий представитель дадаизма - К.Швиттер. В своих работах он использовал «испорченные» вещи: использованные билеты, пуговицы и т.д. Например, в работе «Мараак. Вариант I» (1930). «Здесь на геометрические формы фона (от кубизма), выдержанного в мрачной, откровенно «грязной» цветовой гамме (что идёт от экспрессионизма), накладываются сопоставленные демонстративном контрасте красивая бабочка И повреждённая чёрная мембрана громкоговорителя тех времён» ⁷. В отличие от вымеренных продуманных форм, дадаисты подчеркивали элемент случайного в коллаже. Так художник Х.Арп разбрасывал элементы коллажа в случайном порядке по полотну, после чего приклеивал их.

Сюрреалисты стали последователя дадаистов. В данной технике их привлекало отсутствие связи между элементами, что отражает характерные черты несвязанных сновидений. «В отличие от кубистов сюрреалисты подчиняли форму и цвет образному содержанию произведения. Например,

⁶ Крылов, И.В. Краткий словарь терминов изобразительного искусства[Текст] / И.В.Крылов. – М.: Советский художник, 1965, - 76 с., стр.72

⁷ Демченко, А.И. Коллаж и полистилистика: от экспериментов авангарда в общехудожественное пространство [Текст] / А.И. Демченко., стр. 4

Макс Эрнст вырезал гравюры из старых научных каталогов и соединял их так, чтобы получалось нечто, напоминающее кошмарный сон по своему ощущению сновидение. Более чем какое-либо другое направление в живописи сюрреализм расширил сферу применения и технические возможности коллажа: художники активно использовали случайные эффекты, например изобрели "деколлаж", отрывая куски от уже готового коллажа; совмещали коллаж с "фроттажем" - рисунком, полученным путем протирания углем листа бумаги, положенного на какую-нибудь грубую фактурную поверхность, например необструганное дерево, проливали краски на холст и тому подобное»⁸.

Известным мастером коллажа можно считать А.Матисса, который первым стал использовать технику декупаж, разновидность коллажной техники. Художник занимался тем, что создавал композиции из различных фигур, вырезанных из цветной бумаги или выкрасок, подготовленных им заранее. «Морские животные» - пример работы в данной технике. Уходя от натуралистического (фигуративного) изображения, А.Матиссу удалось передать как ощущение таинственной жизни в глубине океана, так и плеск волн на поверхности.

30-е годы — время спада интереса к коллажу. Но уже в 50-е годы он вспыхнул с новой силой вместе с появлением поп-арта. Время массовой культуры преподносит коллаж, как простой, вседоступный вид творчества. Одним из ярких представителей был Р.Раушенберг. Часто он использовал в своих работах старые вещи, например, текстиль в работе «Кровать», подчеркивая тем самым быстротечность жизни.

В России техника создания объемной композиции также имела свою популярность. Примерами таких работ могут стать картины А.Лентулова «Москва» (1913г., использование кусочков бумаги) и «Василий Блаженный» (1913 г., использование фольги). «М. Врубель в рисунках 1901 и 1904 годов использовал наклейки для создания более объемного образа, а в «Автопортрете» 1905–06 годов вклеил бумажную папиросу. В те же годы

9

 $^{^{8}}$ Пикон, Г. Сюрреализм [Текст]: пер. с фр. Ж. Петивер / Г. Пикон. – М.: Женева, 199. – 108 с., стр. 40

И. Ефимов использовал золотую фольгу и цветную бумагу в своих графических произведениях»⁹.

Не обошло использование коллажа и эпоху конструктивизма. В 1914 г. В.Татлин создаёт контррельефы с использованием различных предметов и материалов, которые разнятся по цвету, текстуре и фактуре. «Несколько позднее, с 1918 года, А.Родченко работает над серией «белых скульптур» (абстрактно-конструктивные коллажи разного рода геометрических форм и фигур, нередко с выходом за пределы поверхности картины), определяя их как «композиции движений окрашенных и проектируемых плоскостей» 10. В этом же году он вместе со В.Степановой оформляет издание пьесы А.Кручёных «Глы-глы» при помощи фрагментов фотографий, газет и цветной бумаги.

Итак, техника коллаж развивалась достаточно давно, но особый всплеск популярности получила в XX веке. Она представляет собой сочетание различных материалов. Это и бумага, и текстиль, и полиграфические издания, мебель и многое другое. В основном использование техники обусловлено наличие большей экспрессии, поиском новых форм. При этом коллаж включает в себя не только разные материалы, фактически он включает разные искусства, граничит на грани живописи, архитектуры и скульптуры, использует фотографию. В живописи с использование коллажа особенно сильно абстракции, ритмичности и стремление к музыкальности. Живопись в XX веке тяготеет к абстракции, и коллаж способствует этому. В.Кандинский сравнивал живопись с музыкой: «Живопись в наше время еще почти всецело зависит от форм, заимствованных у природы. Ее сегодняшняя задача состоит в исследовании и познании своих собственных сил и средств что давно уже делает музыка - и в стремлении применить эти средства и силы чисто живописным образом для цели своего творчества» 11.

_

⁹ Русакова, Т.Г. Коллаж как метод в системе профессиональной подготовки студентов-дизайнеров [Текст] / Т.Г. Русакова, С.Г. Шлеюк, Е.А. Левина // ВЕСТНИК ОГУ. − 2014. - № 5. − С. 194-199, стр. 195

¹⁰ Демченко, А.И. Коллаж и полистилистика: от экспериментов авангарда в общехудожественное пространство [Текст] / А.И. Демченко., стр. 5

¹¹ Кандинский, В.В. О духовном в искусстве [Текст] / В.В. Кандинский. — М.: Рупол-Классик, 1992. — 69 с., стр. 41

1.2 Фотоколлаж как разновидность техники коллаж

Техника коллаж стала отправной точкой для зарождения целого ряда новых видов художественного творчества, одним из которых стал фотомонтаж. Фотомонтаж (от греч. свет и фр. подъём, установка, сборка) — это создание изображения путем соединения различных фотографий. Фактически это коллаж из фотографий или с использованием фотографий. Таким образом, фотоколлаж — это искусство, сочетающее труд и художника, и фотографа.

Развитие фотомонтажа началось практически одновременно с развитием техники фотосъемки (середина XIX века) и служило не столько для художественной съемки, сколько для технических целей. Первые фотоколлажи представляли из себя набор из нескольких портретов, соединенных в один снимок. Примером может служить работа Д.Хилла и Р.Адамсона 1843 года «Заседание Свободной церкви в Шотландии», состоявшая из 470 кадров. Такая работа была проделана для того, чтобы на одном снимке соединить изображения людей, которые не могли собраться воедино живьем.

Художественные же свойства фотоколлаж приобретает в начале XX века. Существенную роль в этом сыграл авангард. Многие художники кубизма, дадаизма и поп-арта внедряли в свои работы фотографии.

Дадаисты Р.Хаусман и М.Эрнст использовали фотографии в работах как «осколки реальности».

В плакатном искусстве времен Первой Мировой войны Д.Хартфилд использовал фотографию, чтобы выразить то, что не прошло бы цензуру, если было бы написано словами.

В нашей стране фотоколлаж появился в эпоху конструктивизма вместе с такими именами, как А.Родченко, Э.Лисицкий, Клуцис, Попова, Телингатер, Сенькин и т. д.). В это же время он развивался и в Германии (Мохоль-Надя и художники Баухауза). Фотоколлааж особенно ярко был представлен в

агитационном плакате, листовках, фотофресках и книжной иллюстрации. Это был понятный и наглядный инструмент. «Как средство наглядной агитации и политической борьбы, фотомонтаж стал одним из ведущих методов»¹².

Фотомонтаж, стоящий на грани реального и выдуманного, стал идеальным инструментом рекламы.

Одним активных художников, который ИЗ самых использовал фотомонтаж, был А.Родченко. Он делал фотографии таким образом, чтобы они имели необычный ракурс. Он внедрял фотографии в книжную иллюстрацию, например, проиллюстрировал поэму В.Маяковского «Про это». Среди созданных А.Родченко плакатов особую известность снискал плакат «Книги» для Ленинградского отделения Госиздата с фотопортретом Лили Брик. А. Родченко занимался не только разновидностью коллажа – фотоколлажем, но и самим коллажем. Свои работы он называл «натюрмортами», создавая их из фрагментов обоев, орнаментов, в некоторые работы он добавлял вырезанные из бумаги формы ваз.

Э.Лисицкий также часто использовал фотоколлаж в своих работах, например, в создании обложки для каталога первой советской выставки в Цюрихе в 1929 г., который представлял монументальные образы девушки и юноши. Или же его работа «Давайте побольше танков!» (1941 г.), антифашистский плакат.

Во время Второй Мировой Войны получил распространение патриотический плакат. В. Корецкий и А. Житомирский создали листовки, которые печатались тысячами и до сих пор служат примером хорошего фотоколлажа.

В послевоенный период известна группа «Фотоформ», которая была основана О.Штайнером. Наиболее известен из этой группа был X.Хайек-Хальке, который соединяя несоединимое делал акцент на ритме повседневности и зависимости от него сознания человека.

_

 $^{^{12}}$ Крылов, А.П. Фотомонтаж. Пособие для фотохудожников [Текст]: учебн. Пособие / А.П. Крылов. – М.: НИЦ Инфа-М, 2013. – 80 с., стр. 5

Ван Дер Кок использовал технику фотомонтажа для соединения фотографий разных периодов, цитирую разные эпохи.

В эпоху появления цветной фотографии стал формироваться и цветной фотоколлаж — 80-е годы XX века. Это был сложный с точки зрения технологии процесс. Мастерами в этой области стали А.С.Сальников, Ю.Аксенов, Ю.Балашов, С.Власов, Ю.Широченков, В.Щербак, Г.Кузьми, С.Буров и др.

Первоначально существовало два вида фотомонтажа: механический (вырезание из фотографий необходимых элементов, их составление в единое изображение и фиксирование на клей с дальнейшим пересниманием на фотоаппарат готового результат) и проекционный (печать на фотобумаге с разных негативов). С появлением же компьютеров и цифровой техники фотомонтаж стал доступен для каждого, не требуя при этом особых технических знаний и навыков. Фотоколлаж можно встретить везде: на открытках, плакатах, в журналах и художественных фотоколлажах.

Таким образом, появление фотографии обогатило технику коллаж, добавив в нее «новое измерение». Особую популярность коллаж с использование фотоизображений снискал в сфере агитационного плаката и рекламы за свою особую выразительность.

1.3 Методика создания работ в технике коллаж

Техника коллаж предполагает возможность использования широкого круга материалов. Это и цветная бумага, картон, ткань, нитки, вырезки из газет и журналов и многое другое. При этом материалы для коллажа можно создавать самостоятельно. Примером может стать создание фотоизображений, которые могут добавлять, как текстуру коллажа (фотографирование текстур), так и создавать его полноценные элементы (фото людей, вещей и тд.). Коллаж

красочен и выразителен, при этом может сочетать разные виды деятельности: элементы можно вырезать ножницами, рвать руками, до приклеивания двигать и выбирать гармоничные сочетания, также коллаж не исключает использования красок и графических материалов. Итак, коллаж сочетает живопись, рисунок, скульптуру, декоративно-прикладное творчество, фотографию. Поэтому неудивительно, что данная техника столь интересна для детского творчества.

Коллаж является излюбленной техникой не только художников, но и педагогов, так как способен помочь в решении ряда задач.

В 1960-е годы к коллажу обратился художник-педагог В.В.Стерлигов. Работа в этой технике способствовала решению многих художественных задач. «Художник делал маленькие «почеркушки» цветными карандашами, а затем разрабатывал композицию, составляя ее из цветных бумаг на белом фон. ... Карандашный набросок был «ориентиром», задача выявления структурных закономерностей находила свое решение в сопоставлении форм, фактур и цвета вырезанных бумаг» ¹³.

использовании техники коллаж известен художник-педагог И Г.Г.Зубков, который при помощи этой техники описывал принцип «форма делает форму». Ученики Г.Г.Зубкова по-разному использовали эту технику. «Одни – подчёркивают графическую природу техники, акцентируя границы и плоскости, культивируя эффекты, возникающие от работы с ножницами. Другие работают с бумагой как с материалом, имеющим толщину, вес, вещественную структуру. В таких работах не скрывается шов, выделяются неровные края. Или наоборот – используются другие свойства материала – лёгкость, летучесть. Мелкие кусочки бумаги тонкость, напоминают стремительные кистевые мазки»¹⁴.

Создание коллажа невозможно без основных составляющих: композиции и правильно подобранных и обработанных материалов. Е.А.Лаврентьева

¹³Векслер, А.К. Коллаж как метод творческой работы в системе вузовской подготовки художника-педагога [Текст] / А.К. Векслер // Научно-теоретический журнал «Среда. Общество. Развитие». – 2010. - № 4(17) – С. 128-131, стр. 129

¹⁴ Там же, стр. 129

выделяет три вида подбора материала. Первый — выбор единого материала (например, бумага или текстиль) и создание вариаций по цвету и фактуре в рамках выбранного материала (калька или картон, матовая или глянцевая бумага, наждачная бумага или бархатная). Второй — использование реальных предметов или их деталей. При помощи данного приема работали П.Пикассо, В.Татлин и другие. Третий — доминирование какого-либо материала, который становится связующим звеном всех остальных элементов коллажа.

Что же касается обработки материалов, то в разные времена разные художники и педагоги для этого использовали разные инструменты. Одним из главных инструментов в создании коллажа стали ножницы. «Новый инструмент освобождает от эффекта письма, так или иначе сохраняющихся в рисунке и живописи. Он, с одной стороны, минимизирует рукотворность, а с другой, напротив, акцентирует ее, придавая ей новое качество» 15. Ножницы, словно инструмент скульптора дают возможность отсечь все лишнее, создать четкие грани. Это искусство «рисовать ножницами» особенно ярко проявилось в творчестве А.Матисса, который к концу своей жизни обращается к технике декупаж. «Матисс берет листы ватмана. Окрашивает их гуашью разных цветов. Затем, вооружившись ножницами, начинает заниматься графикой» 16.

В работе со своими студентами использовал ножницы и Э.Кочергин. Для развития чувства цвета и композиции, он предлагал выполнять своим студентам задания: размещение геометрических предметов (круг, квадрат, треугольник и две линии) на плоскости. Коллаж (как метод) в данном случае имеет не столь художественную ценность, сколько практическую. Этот метод в большей степени дает возможность найти место форме, найти ее очертания на листе, двигая элементы коллажа до фиксирования их клеем. Фактически — это метод эскизирования. Работа с таким коллажем состоит из нескольких этапов:

_

¹⁵ Бобринская, Е. Коллаж в XX веке [Текст] / Е. Бобринская // Государственный Русский музей представляет: Коллаж в России. XX век. – СПб: Palace Editions, 2005. - С. 7-14, стр. 9

¹⁶ Берштейн, Д. Коллаж «Про коллаж» (к феноменологии коллажа) [Текст] / Д. Берштейн // Государственный Русский музей представляет: Коллаж в России. XX век. – СПб: Palace Editions, 2005. - С. 15-28, стр. 15

- 1. эскизирование (при помощи карандаша нахождение предметов на плоскости);
- 2. создание выкрасок (выкрашивание листов бумаги заданным цветом);
 - 3. вырезание фигур из выкрасок согласно эскизу;
 - 4. нахождение фигур на плоскости;
 - 5. фиксирование клеем.

Методы создания коллажа у А.Матисса и Э.Кочергина имеют схожие черты. Это графичность, четкость форм. В первую очередь это графика (не живопись), имеющая своей основной целью изучение цвета и формы.

При этом не все художники используют точно заданные формы, созданные при помощи ножниц. Некоторые создают формы, имеющие случайные очертания. Здесь речь идет о том, чтобы рвать бумагу. «Границы такой вырванной формы теряют жесткость очертаний, приобретают своеобразную живописную расплывчатость, и, конечно, несут другую образность» 17. Поиск формы и фактуры (разрыв бумаги разной плотности может иметь разный эффект) таким способом не только развивает моторику, но и образное мышление.

Итак, имея дело с таким материалом, как бумага, можно использовать ножницы для создания четких, графичных границ. Этот прием можно использовать для изображение переднего плана либо для придания всей работе графичности и четкости. Также бумагу можно рвать для изображения заднего плана.

Чтобы придать большую фактурность коллажу, состоящему из бумаги, данный материал можно мять, скручивать, складывать итак далее.

Немаловажно учитывать, что именно изображено на бумаге. Это может быть цветная бумага, выкраски, вырезки из газет (с фотоизображениями, текстом или буквами). Фотоизображения при этом можно создавать

 $^{^{17}}$ Вострецова, Л. Игра с формой [Текст] / Л. Вострецова // Государственный Русский музей представляет: Коллаж в России. XX век. — СПб: Palace Editions, 2005. - С. 29-36, стр. 34

самостоятельно, они могут содержать определенную фактуру, людей или сюжеты.

Также в коллаже возможно использовать элементы живописи и графики, дополняя тем самым работы, создавая акцент.

Помимо бумаги элементами коллажа могут выступать и другие материалы: нитки, бисер, фольга, ткань и тд. С помощью лоскутов ткани можно добиться выразительной живописной работы. При помощи этой техники создает свои работы английская художница Мейбл Могем (псевд. Белди). «Тщательно отобранные лоскутки различного цвета закрепляются мелкими стежками на грубой холщевой ткани, служащей основой композиции» 18. При использовании ткани можно также выбирать разные по плотности лоскуты тюль, марлю, фетр и тд., создавать складки (для придания большей выразительности и фактурности).

При обучению коллажированию имеет значение не только методика создания коллажа, но и последовательность, следуя которой необходимо выполнять задания.

А.К.Векслер — один из педагогов, которая занимается вопросами коллажирования в обучении. Аудитория, для которой разработаны методические пособия - студенты ВУЗов. И тем не менее ее методики применимы и для разных возрастных групп.

«Программа учебной дисциплины «Коллаж из текстильных материалов» являет собой цепь последовательно усложняющихся заданий, выполнение которых, позволяет студенту пройти весь творческий цикл создания художественного произведения декоративно-прикладного искусства, начиная с формулирования идеи, создания фор-эскизов, поиска и подбора необходимых

 $^{^{18}}$ Претте, М.К. Творчество и выражение 2 [Текст]: пер. с итал. А.Б.Махова / М.К. Претте, А. Капальдо . – М.: Советский художник, 1985. – 90 с., стр. 65

текстильных материалов и фактур — достигая законченного произведения декоративно-прикладного искусства в материале» ¹⁹.

Этапы создания коллажа по А.К.Векслер:

- 1. Выбор темы (из предложенных).
- 2. Сбор материалов (зарисовки с натуры, изучение литературы на данную тему, посещение музеев для изучения, эскизирования работ на выбранную тему).
- 3. Выполнение эскизов коллажей из бумаги (здесь решаются вопросы цвета, фактуры и композиции).
- 4. Выполнение эскизов произведения в выбранном материале (решение вопросов сочетания выбранных материалов, способ закрепления).
- 5. Выполнение картона (макет будущего коллажа в реальном размере).
 - 6. Выполнение выкроек.
- 7. Подбор текстильных материалов для выполнения коллажа произведения.
 - 8. Работа в материале непосредственно над коллажем.

Создание коллажа по Н.В.Некипеловой должно включать в себя следующие этапы:

- 1. Выбор темы.
- 2. Создание аппликации
- 3. Создание объёмных работ с использованием нитей, пуговиц, бусин и прочее.

При создании работы в технике коллаж необходимо следовать принципу «От большего к меньшему». Это касается и подбора деталей и процесса приклеивания. Что же касается дорисовывания мелких элементов работы при помощи графических материалов или красок, то это происходит в самом конце.

¹⁹ Векслер, А.К. Коллаж из текстильных материалов [Текст]: учебно-методическое пособие // Письма в Эмиссия. Оффлайн (The Emissia. Offline Letters): электронный научный журнал. Методическое приложение. - СПб., 2013, стр.10

Коллаж — прием в изобразительном искусстве, который может служить разным целям: создание произведения с яркой эмоциональной составляющей, метод эскизирования, способ изучения композиции и т.д. При этом коллаж может также создаваться при помощи разных средств и в разной последовательности. И все же все сводится к одному — к грамотному построению композиции, так как это важнейшее средство создания целого и гармоничного произведения.

Глава 2. Методика создания серии графических листов в технике коллаж с использованием фотоизображений

2.1 Иллюстрированное тематическое планирование по изобразительному искусству в 6 классе общеобразовательного учреждения на тему «Музыкальные инструменты» в технике коллаж

Искусство – это основа художественного развития и воспитания детей, оно помогает создать культурную личность \mathbf{c} эстетическим вкусом. Изобразительная деятельность способна помочь усвоить знания на тему искусствоведения и умения и навыки в области создания графических работ. По словам российского живописца и педагога Б.М.Неменского, «средствами декора человек организует, членит свое общество, лишает его аморфности, хаотичности. Человек или любая группа людей этим путем определяет свое место в данном обществе и свою роль в искусстве»²⁰. Иными словами, изобразительная деятельность является неотъемлемой частью воспитательного и образовательного процесса.

Данная программа описывает курс подготовки по изобразительной деятельности учащихся 6го класса в общеобразовательной школе, оснащенной компьютерным классом с установленной программой Photoshop.

Цель программы:

- ознакомление учащихся с видами и свойствами музыкальных инструментов;
- ознакомление учащихся с историей возникновения техники коллаж в искусстве и рекламе;
- ознакомление с пропедевтическим курсом;
- развитие навыков создания работ в технике коллаж;

 20 Неменский, Б.М. Педагогика искусства [Текст] / Б.М. Неменский. – М.: «Просвещение», 2007. - 272 с., стр. 30

- развитие умений цветокоррекции в графическом редакторе (Ps).
 Задачи программы:
- создать условия для познавательного развития учащихся;
- формирование навыков и умений у учащихся при эскизировании с помощью коллажа;
- формировать навыки и умения в создание графических листов в технике коллаж;
- развивать интерес у учащихся к художественной деятельности и музыке;
- развивать композиционное чувство у учеников;
- развитие чувства цвета у учащихся;
- развивать творческий подход к заданию и умение доводить работу до конца.

п/п	Название.	Часы	Оснащение	Вопросы для	Домашнее	Иллюстрации
11/11	Цель	Тасы	урока	дискуссии	задание	иллюст рации
1	Виды и свойства	1	Иллюстрация с	Виды и свойства	Выбрать любой	The same of the sa
	музыкальных		видами	музыкальных	музыкальный	CEAS)"
	инструментов.		музыкальных	инструментов.	инструмент,	P99
	<u>Цель:</u>		инструментов.	Изображение	подготовить	1 (COM2)
	познакомить		Иллюстрации	музыкальных	минисообщение о	
	учащихся со		картин по теме	инструментов в	его основных	
	способами		«Музыкальные	изобразительном	характеристиках,	
	построения		инструменты».	искусстве.	создать	
	музыкальных		Бумага,		пропорциональ-	
	инструментов.		карандаши.		ный рисунок.	
			Музыкальные		Принести музыку	
			инструменты		с выбранными	
			(если имеются).		музыкальными	
					инструментами.	

2	Строение	1	Карандаш,	Поиск формы при	Сделать фото	
	музыкальных		бумага. Доклады	помощи	текстур, которые	
	инструментов.		учащихся.	геометрических	могут выразить	
	<u>Цель:</u>		Музыка	фигур.	свойства	
	продолжение		подобранная		выбранного	
	знакомства		учащимися.		музыкального	
	учащихся с		Подготовить		инструмента и	5
	построением		класс для		распечатать.	
	музыкальных		прослушивания		Принести	
	инструментов.		музыки.		цветную бумагу,	
					журналы, ноты,	
					ножницы,	
					фломастеры.	

3-4	Техника коллаж	2	Иллюстрации	История коллажа.	Сканирование	2 11111 1 D
	В		картин мастеров,	Выразительность	коллажа,	
	изобразительном		работающих в	коллажа.	созданного на	
	искусстве и		технике коллаж.	Коллажирование	уроке.	
	рекламе.		Иллюстрации	как способ		
	<u>Цель</u> :		картин с	эскизирования.		
	познакомить		музыкальными			2
	учащихся с		инструментами.			
	использованием		Цветная бумага,			
	техники коллаж		ножницы,			
	В		распечатанные			
	изобразительном		фото,			
	искусстве,		журналы,			
	ознакомление с		ноты,			
	пропедевти-		фломастеры,			
	ческим курсом.		нитки, бисер и тд.			
			Музыкальная			
			подборка			

			учащихся.			,
			Подготовить			
			класс для			
			прослушивания			
			музыки.			
5	Основные	1	Компьютерный	Цветокоррекция в	Подумать, какой	→ - 11-11-1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
	принципы		класс с	Photoshop.	текст необходимо	
	работы в		установленной	Инструменты	добавить в	
	Photoshop.		программой	«Заплатка»,	коллаж для	
	<u>Цель:</u>		Photoshop.	«Осветлитель».	создания полного	
	познакомить		Сканированные		образа	
	учащихся с		работы учеников		графического	2
	принципами		(музыкальный		листа.	
	цветокоррекции		инструмент в			
	в Photoshop,		технике коллаж),			
	обучить работе с		фотоаппарат или			
	инструментами		сканер на случай,			
	«Заплатка»,		если ученик не			

	«Осветлитель».		принес сканированную			
			работу.			
6	Текст в	1	Компьютерный	Работа с текстом	Распечатать	3 1111111111111111111111111111111111111
	программе		класс с	в программе	графические	BASS
	Photoshop.		установленной	Photosop.	листы в формате	
	<u>Цель</u> :		программой	Композиция,	а3. Оформить в	
	познакомить		Фотошоп, работы	ритм.	паспарту.	Charles the Charles of the Charles o
	учащихся с		учеников с			no Continuedado
	инструментом		прошлого			2
	«Текст» в		занятия.			Z
	Photoshop.					⁴ изкий
						3 YaHwo
7	D	1	01	II		
7	Выставка моих	1	Оформленные	Что такое		
	работ.		работы учеников.	выставка. Смысл		
	<u>Цель:</u> создать		Бумага для	выставки.		
	выставку с		паспарту,	Подведение		

работами	ножницы, клей,	итогов.	
учеников в	линейка, нитки,		
Санкт-	скотч, кнопки.		
Пеьербургской			
академической			
филармонии			
им. Д.Д.			
Шостаковича			

2.2 Конспекты уроков по теме «Музыкальные инструменты» в технике коллаж

Урок №1

Тема урока: Виды и свойства музыкальных инструментов.

<u>Цель урока</u>: познакомить учащихся со способами построения музыкальных инструментов.

Задачи урока:

Образовательные:

- 1. дать понятие об основных видах и свойствах музыкальных инструментов;
- 2. сформировать у учащихся представление об изображении музыкальных инструментов в живописи;
- 3. сформировать у учащихся навыки изображения музыкальных инструментов.

Развивающие:

- 1. развить навыки аналитического мышления;
- 2. развить творческую и познавательную активность учащихся;
- 3. развить поисковую способность учащихся.

Воспитательные:

- 1. воспитать нравственно-эстетическое отношение к миру;
- 2. способствовать воспитанию любви к изобразительному искусству и музыке;
 - 3. способствовать расширению кругозора;

Тип урока: урок изучения нового материала.

Формы работы учащихся: фронтальная, индивидуальная.

Оснащение урока: иллюстрация с видами музыкальных инструментов, иллюстрации картин по теме «Музыкальные инструменты», бумага, карандаши, музыкальные инструменты (если есть).

План урока:

- 1. Организационный момент 1 мин.
- 2. Сообщение темы и целей 3 мин.
- 3. Объяснение нового материала –15 мин.
- 4. Практическая работа 21 мин.
- 5. Домашнее задание 5 мин.

Ход урока:

1. Организационный момент.

Учитель. Здравствуйте. Садитесь. (Проверка журнала).

2. Сообщение темы и целей.

Учитель. Сегодня мы познакомимся с видами и свойствами музыкальных инструментов и научимся их рисовать. А также посмотрим работы знаменитых художников на тему «Музыкальные инструменты». Мы постараемся определить какое настроение закладывает музыкальный инструмент в художественное произведение.

3. Объяснение нового материала.

Учитель. Итак, какие музыкальные инструменты вы знаете? Может ктото играет на каком-то музыкальном инструменте.

Ученики называют разные музыкальные инструменты.

Учитель. А к каким видам их можно отнести?

Ученики высказывают свои предположения.

Учитель. Смотрите, сколько вы уже знаете. Давайте теперь посмотрим на доску и проверим правильно ли мы определили виды музыкальных инструментов. (Учитель показывает и поясняет иллюстрацию с видами музыкальных инструментов).

Учитель. А теперь давайте подумаем, какие музыкальные инструменты появились раньше и почему? А к какому типу и виду можно отнести фортепиано?

Учитель. Сейчас мы вместе посмотрим на работы знаменитых мастеров и попробуем определить, какой музыкальный инструмент на них изображен и к какому виду он относится. А также попробуем вспомнить автора картины и ее название. Подумайте также, какое настроение присуще музыкальным инструментам на репродукциях? (Учитель показывает репродукции Караваджо «Лютнист» 1596, П.Пикассо «Скрипка и виноград» 1912, М.Врубель «Пан» 1899, В.Васнецов «Гусляры» 1899, З.Серебрякова «Девочки за роялем» 1922, А.Анкер «Мальчик с барабаном» 1904, В.И.Суриков «Солдат с барабаном» К.П.Брюллов «Портрет музыканта М.Ю.Виельгорского» К.Е.Маковский «Восточная женщина (Цыганка)» 1878, А.И.Зауервельд «Трубач кавалергардского полка» 1820-е, К.Коровин «Дама с гитарой» 1911, К.С.Петров-Водкин «Скрипка» 1918, Ж.Брак «Музыкальные инструменты» 1908 и другие на усмотрение учителя).

4. Практическая работа.

Учитель. Теперь, когда мы знаем про свойства и виды музыкальных инструментов, давайте нарисуем их. (Ученики рисуют музыкальные инструменты, принесенные учителем или же пользуясь репродукциями картин художников, продемонстрированных учителем).

Учитель ведет индивидуальную работу с каждым учащимся.

5. Домашнее задание.

Учитель. На сегодня мы хорошо потрудились. Дома вам нужно будет выбрать любой музыкальный инструмент, отличный от того, что вы рисовали на уроке, подготовить мини сообщение о его свойствах и характеристиках. Также вам нужно будет подобрать музыку, в которой будет слышна игра вашего музыкального инструмента, и принести с собой. И, конечно же, вам нужно будет нарисовать этот инструмент схематично карандашом, поробуйте

подумать из каких геометрических фигур состоит выбранный вами музыкальный инструмент.

Урок №2

Тема урока: Строение музыкальных инструментов.

<u>Цель урока</u>: продолжение знакомства учащихся с построением музыкальных инструментов.

Задачи урока:

Образовательные:

- 1. дать учащимся представление геометрическом построении музыкальных инструментов;
- 2. сформировать представление о том, как происходит поиск пропорций в изображении музыкального инструмента;

Развивающие:

- 1. развить творческую и познавательную активность учащихся;
- 2. развить умение строить фигуры при помощи геометрических форм;
- 3. развить умение выступать перед публикой;
- 4. развить умение работать в группе.

Воспитательные:

- 1. воспитать нравственно-эстетическое отношение к миру;
- 2. воспитать аккуратность, терпение, внимание;
- 3. воспитать вежливость.

Тип урока: закрепление пройденного материала.

Формы работы учащихся: фронтальная, индивидуальная, групповая.

<u>Оснащение урока:</u> карандаш, бумага. Доклады учащихся. Музыка подобранная учащимися. Подготовить класс для прослушивания музыки.

План урока:

- 1. Организационный момент 1 мин.
- 2. Сообщение темы и целей 2 мин.

- 3. Групповые доклады учащихся 15 мин.
- 4. Практическая работа 20 мин.
- 5. Подведение итогов 5 мин.
- 6. Домашнее задание 2 мин.

Ход урока:

1. Организационный момент.

Учитель. Здравствуйте. Садитесь. (Проверка журнала).

2. Сообщение темы и целей.

Учитель. В прошлый раз мы с вами разобрались, какие бывают музыкальные инструменты. Дома вы подготовили доклады по выбранным инструментам. Сейчас мы разделимся на группы по видам инструментов: духовые, струнные, клавишные, ударные, язычковые. Вы расскажете друг другу, что узнали дома, а потом выберите представителя группы, который расскажет об основных характеристиках вашей группы музыкальных инструментов. А сейчас отдайте мне флешкарты с музыкой, которую вы подготовили дома. Я включу ее, для иллюстрации ваших докладов.

3. Групповые доклады учащихся.

Учащиеся разбиваются на группы, совещаются пять минут и представляют свои презентации.

4. Практическая работа.

Учитель. (Включает собранную музыку. Учащиеся продолжают работать в группах). Теперь мы проверим ваше второе домашнее задание, рисунки музыкальных инструментов. На что мы будем обращать свое внимание в первую очередь? Мы постараемся найти, из каких геометрических инструментов состоят ваши музыкальные инструменты.

Учитель проходит от группы к группе, корректируя рисунки. Так как в группе аналогичные музыкальные инструменты, то учитель на примере одной работы объясняет всем членам группы, из каких геометрических фигур состоит инструмент.

5. Подведение итогов.

Учитель. Итак, мы с вами выявили, что у каждой группы музыкальных инструментов есть схожие черты в построении. Скрипки, гитары, контрабасы и другие струнные такого типа состоят из овалов, восьмерок, духовые в основном можно рисовать при помощи треугольников, барабаны из квадратов и прямоугольников. (Комментируя основные черты музыкальных инструментов, учитель иллюстрирует свои слова работами учеников.)

6. Домашнее задание.

Учитель. Заданием к следующему разу будет сделать фотографии текстур, которые характерны для выбранного вами музыкального инструмента. Или просто сделать фотографии, которые ассоциируются и вас с данным музыкальным инструментом. А также вам нужно будет принести цветную бумагу, журналы, ноты, ножницы, клей и фломастеры.

Урок №3

<u>Тема урока</u>: Техника «Коллаж» в изобразительном искусстве и рекламе.

<u>Цель урока</u>: познакомить учащихся с использованием техники коллаж в изобразительном искусстве.

Задачи урока:

Образовательные:

- 1. дать учащимся представление об истории развития техники коллаж в искусстве и рекламе»;
- 2. сформировать у учащихся представление о коллаже как о наглядной технике эскизирования;
- 3. сформировать у учащихся практические навыки работы в технике коллаж;
- 4. сформировать у учащихся представление о пропедевтическом курсе.

Развивающие:

1. развить у учащихся фантазию;

- 2. развить способность эскизировать в технике коллаж;
- 3. развить понимание ритма в композиции.

Воспитательные:

- 1. способствовать расширению кругозора;
- 2. воспитать любовь и интерес к искусству и его истории.

Тип урока: комбинированный.

Формы работы учащихся: фронтальная, индивидуальная.

Оснащение урока: Иллюстрации картин мастеров, работающих в технике коллаж. Цветная бумага, ножницы, распечатанные фото, журналы, ноты, фломастеры, нитки, бисер и тд. Музыкальная подборка учащихся. Подготовить класс для прослушивания музыки.

План урока:

- 1. Организационный момент 1 мин.
- 2. Сообщение темы и целей 2 мин.
- 3. Объяснение нового материала –10 мин.
- 4. Практическая работа 30 мин.
- 5. Домашнее задание 2 мин.

Ход урока:

1. Организационный момент.

Учитель. Здравствуйте. Садитесь. (Проверка журнала).

2. Сообщение темы и целей.

Учитель. Сегодня я расскажу вам о технике коллаж. Удивительные работы можно создавать не только при помощи карандашей и красок, но и сочетая самые разнообразные материалы, например, те, что вы подготовили к сегодняшнему занятию. Именно в этой технике мы выполним работу на тему «Музыкальные инструменты», а потом сканируем полученный результат и обработаем на компьютере, добавим текстовые поля и получим графические плакаты. Итогом нашей работы станет выставка в академической филармонии.

3. Объяснение нового материала.

Учитель. Коллаж – прием в изобразительном искусстве, когда на основу наклеиваются материалы отличные по цвету, материалу и фактуре. Так в коллаже можно использовать цветную бумагу, фотографии, журналы, нитки, бусины, ткань, скрепки и многое другое.

В отличии от аппликации в коллаже можно использовать объемные детали: элементы мебели, обувь, ракушки, веера, перчатки, все, что на ваш взгляд, сделает работу более выразительной.

Коллаж получил особое распространение в XX веке, когда мир увидел работы кубистов П.Пикассо и Ж.Брака. (Учитель демонстрирует и комментирует работы художников (рис.1-3). Спрашивает из каких элементов состоит работа). Работы в технике коллаж можно увидеть и у других художников (рис. 4-6). (Учитель показывает работы и обсуждает основные их характеристики с учащимися). Но это было не новейшим изобретением художников. Аналогичные работы можно встретить в одежде, где сочетаются разные материалы, в иконе, где сочетаются живопись, басменные оклады, золотые нимбы, тканые ризы (Учитель показывает икону «Святой Георгий в житии»).

Со временем коллаж стал популярен не только в изобразительном искусстве, но и в рекламе. В России в XX веке А.Родченко вводил в свои рекламные плакаты фотоизображения (рис. 9). Как вы думаете, почему рекламные изображения с фотографиями стали так популярны? (Ученики высказывают свои предположения.)

Особую популярность завоевал коллаж с использованием фотографии в патриотическом плакате. Ведь использование фотоизображений делает работу более наглядной и реалистичной. (рис. 8)

Учитель. Итак, что же такое коллаж? Из чего может состоять коллаж? Почему коллаж так популярен? Репродукции каких работ мы сегодня рассмотрели? А может ли коллаж помочь нам в создании эскиза?

Ученики отвечают на заданные вопросы.

4.Практическая работа.

Учитель. Теперь мы попробуем сами сделать коллаж. Достаньте, пожалуйста, свои эскизы музыкальных инструментов, которые мы делали на прошлом занятии, и все материалы, которые вы подготовили (цветная бумага, фотографии, ноты, фломастеры и т.д.). Сейчас, основываясь на основных характеристиках музыкальных инструментов, мы создадим коллаж. Не забывайте про то, что, во-первых, для переднего плана характерны более четкие линии, поэтому будет уместно пользоваться ножницами, а для заднего размытые, и мы будем рвать бумагу. Во-вторых, постарайтесь передать геометрическими формами основные детали музыкальных инструментов. Так же можно вводить силуэты музыкальных инструментов. Не забывайте про ритм композиции, про цветовой контраст. Для этого я включу музыку, которую вы принесли в прошлый раз.

Ученики создают коллаж, учитель работает с каждым индивидуально, перемещаясь от стола к столу.

5. Домашнее задание.

Учитель. На следующем уроке мы продолжим работать над коллажем. Теперь мы знаем, каких материалов не хватает для большей выразительности коллажа. К следующему разу вам нужно будет принести эти материалы.

<u>Урок №4</u>

<u>Тема урока</u>: Техника коллаж в изобразительном искусстве и рекламе. Продолжение.

<u>Цель урока</u>: познакомить учащихся с использованием техники «Коллаж» в изобразительном искусстве.

Задачи урока:

Образовательные:

1. Закрепить у учащихся представление об истории развития техники коллаж в искусстве и рекламе»;

- 2. сформировать у учащихся представление о коллаже как о наглядной технике эскизирования;
- 3. сформировать у учащихся практические навыки работы в технике коллаж;
 - 4. продолжить формирование пропедевтических навыков у учащихся.

Развивающие:

- 1. развить у учащихся фантазию;
- 2. развить способность эскизировать в технике коллаж;
- 3. развить понимание ритма в композиции.

Воспитательные:

- 1. способствовать расширению кругозора;
- 2. воспитать любовь и интерес к искусству и его истории;
- 3. воспитать нравственно-эстетическое отношение к миру.

Тип урока: закрепление пройденного.

Формы работы учащихся: фронтальная, индивидуальная.

Оснащение урока: Иллюстрации картин мастеров, работающих в технике коллаж. Репродукции картин с музыкальными инструментами. Цветная бумага, ножницы, распечатанные фото, журналы, ноты, фломастеры, нитки, бисер и тд. Музыкальная подборка учащихся. Подготовить класс для прослушивания музыки.

План урока:

- 1. Организационный момент 1 мин.
- 2. Сообщение темы и целей 2 мин.
- 3. Повторение пройденного материала –10 мин.
- 4. Практическая работа 30 мин.
- 5. Домашнее задание 2 мин.

Ход урока:

1. Организационный момент.

Учитель. Здравствуйте. Садитесь. (Проверка журнала).

2. Сообщение темы и целей.

Учитель. Сегодня мы продолжим создавать наш коллаж, но для начала вспомним, что же это такое.

3. Повторение пройденного материала.

Учитель. Что такое коллаж? Из каких материалов состоит коллаж? Для чего можно использовать коллаж? Почему он так популярен?

Учитель показывает работы с музыкальными инструментами (используются работы, показанные на первом занятии и на третьем), где только некоторые сделаны в коллажной технике. И спрашивает, какие из них в коллажной технике, а какие нет и почему.

4. Практическая работа.

Продолжение работы над коллажем.

5. Домашнее задание.

Учитель. Вашим домашним заданием будет сканирование получившегося коллажа в формате JPEG. Принесите его на следующее занятие на флешкарте.

Урок №5

Тема урока: Основные принципы работы в Photoshop.

<u>Цель урока</u>: познакомить учащихся с принципами цветокоррекции в Photoshop, обучить работе с инструментами «Заплатка», «Осветлитель».

Задачи урока:

Образовательные:

- 1. сформировать у учащихся практические навыки работы с цветокоррекцией в Photoshop;
- 2. дать понять, как работать с инструментами «Заплатка», «Осветлитель».

Развивающие:

- 1. развить творческую и познавательную активность;
- 2. развить чувство цвета у учащихся;
- 3. развить у учащихся эстетический вкус.

Воспитательные:

- 1. способствовать расширению кругозора учащихся;
- 2. создать условия для воспитания стремления соблюдать правила безопасного ведения работ с компьютером;
 - 3. способствовать воспитанию аккуратности и внимательности.

Тип урока: урок изучения нового материала.

Формы работы учащихся: фронтальная, групповая, индивидуальная.

<u>Оснащение урока:</u> Компьютерный класс с установленной программой Photoshop. Сканированные работы учеников (музыкальный инструмент в технике коллаж), фотоаппарат или сканер на случай, если ученик не принес сканированную работу.

План урока:

- 1. Организационный момент 1 мин.
- 2. Сообщение темы и целей 3 мин.
- 3. Объяснение нового материала –15 мин.
- 4. Практическая работа 21 мин.
- 5. Домашнее задание 5 мин.

Ход урока:

1. Организационный момент.

Учитель. Здравствуйте. Садитесь. (Проверка журнала).

2. Сообщение темы и целей.

Учитель. Сегодня мы работает не в наше мастерской, а в компьютерном классе. Мы будем создавать работы не кисточкой, а компьютерной мышкой. Коллажи, которые вы отсканировали, получились не такими красивыми, как в жизни. Нам нужно будет их немного откорректировать. В итоге мы узнаем о способах цветокоррекции в программе Photoshop и познакомимся с инструментами «Заплатка», «Осветлитель».

3. Объяснение нового материала.

Учитель. Открывает файл: левой кнопкой мыши щелкаем по вашему изображению, выбираем открыть с помощью Photoshop. На экране монитора вы видите стандартное окно программы.

Основной принцип работы в программе — это работа со слоями. Также, как в коллаже, файл в программе многослойный. Одно изображение перекрывает другое, в результате этого и получается итоговое изображение.

Давайте посмотрим на практике, как же выглядят эти слои. Мы будем работать с дубликатом изображения. Для этого сверху находим вкладку слои и выбираем окно. Дублируем изображение: левой кнопкой мыши щелкаем по иконке слоя и выбираем «Создать дубликат слоя». Теперь мы видим, что одно изображение перекрывает другое. Мы будем работать с дубликатом, чтобы у нас была возможность ошибиться и снова вернуться к исходному файлу.

Теперь разберемся, что такое цветокоррекция. Это изменение цветовых составляющих цвета, а именно яркости, контрастности, насыщенности и т.д. Сначала откорректируем изображение по яркости-контрастности. Для этого заходим в меню «Изображение», далее выбираем вкладку «Коррекция» и в ней «Яркость/Контрастность». Нам открылось меню с ползунками, двигая которые можно достигнуть желаемого результата.

Теперь воспользуемся следующей командой «Изображение», «Коррекция», «Цветовой баланс». При помощи этой настройки мы сможем отрегулировать изображение по цветовой температуре.

Теперь перейдем к панели инструментов, которая находится слева рабочего пространства. Выбираем инструмент «Заплатка». Этот инструмент поможет спрятать поврежденные участки коллажа. Не случайно он называется Заплаткой», потому что работает также. Выбираем этот инструмент, при помощи мышки обводим поврежденный участок и переносим выделенную область на похожий неповрежденный участок. Так поступаем со всеми местами коллажа, которые требуют доработки.

Не все участки коллажа, которые должны быть белыми остались белыми после сканирования, чтобы исправить это, нам поможет инструмент

«Осветлитель». Выбираем этот инструмент, сверху открываются его характеристики. Задаем значения: диапазон — подсветка, экспонирование — 80-90%. И начинаем водить с зажатой левой клавишей мыши по участкам изображения, где необходим белый цвет.

4. Практическая работа.

Учитель работает с каждым индивидуально, проверяя правильность понимания работы в программе и корректируя цвета. Если учитель видит повторяющиеся типовые вопросы, то просит подойти к компьютеру всех учащихся и ведет групповое объяснение.

Учитель. Наша работа на сегодня закончена. Чтобы продолжить ее в следующий раз, нам необходимо правильно сохранить файл. Для этого выбираем «Файл», «Сохранить как». В открывшемся меню задаем имя файлу, выбираем расширение .psd и снизу ставим галочку напротив слова «Слои». Такой тип сохранения позволит оставить все слои без изменения. Далее выбираем место сохранения — рабочий стол и жмем кнопку «Сохранить». Теперь можно закрывать программу и выключать компьютер.

5. Домашнее задание.

Учитель. Итак, ваши коллажи стали красивыми и яркими. Им не хватает только текста. Подумайте дома, какой текст необходимо добавить в коллаж для создания полного образа графического листа.

Урок №5

Тема урока: Текст в программе Photoshop.

<u>Цель урока</u>: познакомить учащихся с инструментам «Текст».

Задачи урока:

Образовательные:

- 1. сформировать практические навыки создание ритмичной текстовой композиции;
 - 2. дать понять, как работать с инструментом «Текст»;

3. сформировать понимание видов шрифтов.

Развивающие:

- 1. развить творческую и познавательную активность;
- 2. развить чувство ритма у учащихся;
- 3. создать условия для развития логического мышления.

Воспитательные:

- 1. способствовать расширению кругозора учащихся;
- 2. воспитать нравственно-эстетическое отношение к миру;
- 3. создать условия для воспитания стремления соблюдать правила безопасного ведения работ с компьютером.

Тип урока: урок изучения нового материала.

Формы работы учащихся: фронтальная, групповая, индивидуальная.

<u>Оснащение урока:</u> Компьютерный класс с установленной программой Photoshop, работы учеников с прошлого занятия.

План урока:

- 1. Организационный момент 1 мин.
- 2. Сообщение темы и целей 3 мин.
- 3. Объяснение нового материала –10 мин.
- 4. Практическая работа 26 мин.
- 5. Домашнее задание 5 мин.

Ход урока:

1. Организационный момент.

Учитель. Здравствуйте. Садитесь. (Проверка журнала).

2. Сообщение темы и целей.

Учитель. Сегодня мы снова будем работать в компьютерном классе и продолжим работу с коллажем. В прошлый раз мы откорректировали работу по цветам, сегодня научимся добавлять текст. На этом наша работа закончится.

3. Объяснение нового материала.

Учитель. Открываем файл, который мы создали в прошлый раз с расширением .psd.

Мы уже знаем, что все инструменты программы находятся слева. Выбираем «Текст». Сверху открываются характеристики инструмента. Здесь

можно задать шрифт, размер, начертание и цвет букв.

При выборе шрифта стоит отметить, что бывают шрифты с засечками и без, толстые и тонкие, курсивное начертание и нет. При выборе шрифта не забывайте про композицию, лучше ограничиться небольшим количеством шрифтов или выбрать один и варьировать его начертание, размер и поворот.

Чтобы начать вводить текст нужно выбрать соответствующий инструмент и щелкнуть правой кнопкой мыши по изображению. После этого, как в знакомой вам программе Word можно выделить текст и задать его характеристики.

Текст можно располагать, как горизонтально, так и вертикально или под любым другим наклоном. Для этого берем инструмент «Перемещение», щелкаем по тексту, нажимаем клавиши Ctrl+t. Текст оказывается как будто в контейнере, который можно крутить и перемещать по изображению. Для выхода из режима нажмите клавишу «Еsc».

4. Практическая работа.

Учитель работает с каждым индивидуально, проверяя правильность понимания работы в программе и корректируя цвета.

5. Домашнее задание.

Учитель. На этом наш коллаж почти готов. Остается его только распечатать. Это и станет вашим заданием. К следующему разу нужно будет принести распечатанный графический лист формата А3, ножницы, карандаши, ватман А1, линейки. Нашей задачей на следующий урок станет оформления выставки с коллажами, которые вы распечатаете.

<u>Урок №6</u>

Тема урока: Выставка моих работ.

<u>Цель урока</u>: создать выставку с работами учеников в Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д.Д. Шостаковича.

Задачи урока:

Образовательные:

- 1. дать понять, что такое выставка;
- 2. сформировать навыки оформления работ на выставку;
- 3. дать понять, что такое паспарту.

Развивающие:

- 1. развить творческую и познавательную активность;
- 2. развить умение работать в группе;
- 3. развить творческую и познавательную активность учащихся.

Воспитательные:

- 1. способствовать расширению кругозора учащихся;
- 2. создать условия для воспитания чувства взаимопомощи;
- 3. способствовать развитию у учащихся творческого отношения к учебной деятельности.

Тип урока: комбинированный.

Формы работы учащихся: фронтальная, индивидуальная, групповая.

<u>Оснащение урока:</u> оформленные работы учеников. Бумага для паспарту, ножницы, клей, линейка, нитки, скотч, кнопки.

План урока:

- 1. Организационный момент 1 мин.
- 2. Сообщение темы и целей 3 мин.
- 3. Объяснение нового материала –7 мин.
- 4. Практическая работа 29 мин.
- 5. Домашнее задание 5 мин.

Ход урока:

1. Организационный момент.

Учитель. Здравствуйте. Садитесь. (Проверка журнала).

2. Сообщение темы и целей.

Учитель. Сегодня мы уже в привычном нам классе. Здесь мы будем оформлять выставку, на которую вы сможете пригласить своих родителей.

3. Объяснение нового материала.

Учитель. Зачем нужны выставки? Как они проходят? Что нужно, чтобы подготовить выставку? Что такое паспарту? Зачем оно нужно? Что вы знаете о Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д.Д. Шостаковича? (Обсуждение с детьми).

Сейчас мы будем вырезать полоски по 4 см., чтобы потом приклеить их с задней стороны работы, так мы получим рамочки. Также каждая работа должна быть подписана. Я подготовила таблички с вашими именами, их мы приклеим в нижнем правом углу паспарту. А потом будем развешивать работы по рекреации.

4. Практическая работа.

Оформление вмести с детьми выставки.

5. Домашнее задание.

Учитель. Посмотрите, какая замечательная выставка у нас получилась! На нее придут ваши родители и друзья, также ее смогут посмотреть посетители и сотрудники филармонии. Ваше задачей станет презентация работ. Вам нужно будет рассказать не только про свою работу, ее музыкальность, но и про историю техники коллаж. Так что не забудьте вспомнить то, о чем мы с вами говорили.

Заключение

Техника коллаж развивалась достаточно давно, но всплеск популярности получила в XX веке. Эта техника представляет из себя сочетание различных материалов для выражения особой выразительности и экспрессивности. Возможности коллажа неограниченны, внося в работу предметы разные по форме, цвету и фактуре, мы наделяем их новым содержанием, новой философией. То есть коллаж - это техника, которая позволяет не только создавать конструкцию в пространстве, но и наполнять ее смыслом и эмоциями.

На уроках изобразительного искусства в 6 классе общеобразовательной школы данная техника будет не только полезна учащимся, но и интересна.

Целью работы было создать предложение по разработке методики создания серии графических листов в технике коллаж с использованием фотоизображений. Результатом этой работы станет создание выставки работ учащихся.

В ходе работы был решен ряд задач:

- 1. проведено исследование развития техники коллаж в искусстве;
- 2. изучен такой вид коллажа, как фотоколлаж;
- 3. изучены основные особенности техники коллаж и варианты методик по созданию работ в этой технике;
- 4. создано тематическое планирование по теме «Музыкальные инструменты» в технике коллаж»;
 - 5. разработка конспектов.

Данная разработка может служить примером для проведения занятий в школе, при этом учитель может выбирать самостоятельно, на основе какой темы проводить занятия. Это могут быть, как «Музыкальные инструменты», так и «Портрет», «Натюрморт», «Пейзаж» и многое другое. Соответственно выбранной теме можно выбирать и площадку для выставки. Ей может стать,

как музей, публичная библиотека и другие общественные места, так и рекреация школы.

Данная методика предполагает введение в курс изобразительного искусства работу с программой Photoshop. Все большую и большую часть в жизни современного человека занимает компьютер. Появляется искусство, созданное при помощи графических редакторов. Поэтому автор работы считает, что введение в курс изобразительного искусства работы с компьютером, а именно с графическим редактором Photoshop, необходимо.

Список использованной литературы

- 1. Берштейн, Д. Коллаж «Про коллаж» (к феноменологии коллажа) [Текст] / Д. Берштейн // Государственный Русский музей представляет: Коллаж в России. XX век. СПб: Palace Editions, 2005. С. 15-28
- 2. Бобринская, Е. Коллаж в XX веке [Текст] / Е. Бобринская // Государственный Русский музей представляет: Коллаж в России. XX век. СПб: Palace Editions, 2005. С. 7-14
- 3. Василевская, Л. От плоскости к объекту [Текст] / Л. Василевская // Государственный Русский музей представляет: Коллаж в России. XX век. СПб: Palace Editions, 2005. С. 37-43
- 4. Векслер, А.К. Коллаж как метод творческой работы в системе вузовской подготовки художника-педагога [Текст] / А.К. Векслер // Научно-теоретический журнал «Среда. Общество. Развитие». 2010. № 4(17) С. 128-131
- 5. Вострецова, Л. Игра с формой [Текст] / Л. Вострецова // Государственный Русский музей представляет: Коллаж в России. XX век. СПб: Palace Editions, 2005. С. 29-36
- 6. Всё о стилях и течениях в современном искусстве [Текст]: сост. И.И.Мосин / И.И. Мосин. – Вильнюс: UAB "Bestiary", 2012. – 112 с.
- 7. Газарян, С. В мире музыкальных инструментов [Текст]: кн. для учащихся ст. классов / С.В. Газарян. М.: Просвещение, 1989.- 192 с.
- 8. Голубева, О.Л. Основы композиции [Текст]: учеб. пособие / О.Л.Голубева. М.: Изд.дом «Искусство», 2004.- 120 с.
- 9. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под ред. Б.М.Неменского. 5-8 классы [Текст]: учебн. пособие для общеобразовательных организаций. 4-е издание / Б.М. Неменский. М.: Просвещение, 2015. 176 с.

- 10. Кайя, Н. Играем в искусство: от реализма к абстракционизму [Текст]: рассказы, игры, мастер-классы / Н. Кайя, К. Мрик. М.: «Манн, Иванов и Фербер». 2016. 104 с.
- 11. Кандинский, В.В. О духовном в искусстве [Текст] / В.В. Кандинский. М.: Рупол-Классик, 1992. 69 с.
- 12. Козырева Н. «Стряпня материалами» или несколько слов по поводу экспозиции или издания [Текст] / Н. Козырева // Государственный Русский музей представляет: Коллаж в России. XX век. СПб: Palace Editions, 2005. С. 43-48
- 13. Кочергин, Э.С. Категории цвета: Практическое исследование основных понятий [Текст]: учеб. пособие для студентов, осваивающих дисциплину «Основы композиции» при получении высшего образования по специальности «Сценография» / Э.С.Кочергин. СПб.: РГИСИ; Вита Нова, 2016. 156 с.
- 14. Крылов, А.П. Фотомонтаж. Пособие для фотохудожников [Текст]: учебн. Пособие / А.П. Крылов. М.: НИЦ Инфа-М, 2013. 80 с.
- 15. Крылов, И.В. Краткий словарь терминов изобразительного искусства[Текст] / И.В.Крылов. М.: Советский художник, 1965, 76 с.
- 16. Неменский, Б.М. Педагогика искусства [Текст] / Б.М. Неменский. М.: «Просвещение», 2007. 272 с.
- 17. Пикон, Г. Сюрреализм [Текст]: пер. с фр. Ж. Петивер / Г. Пикон. М.: Женева, 199. 108 с.
- 18. Претте, М.К. Творчество и выражение 2 [Текст]: пер. с итал. А.Б.Махова / М.К. Претте, А. Капальдо . М.: Советский художник, 1985. 90 с.
- 19. Русакова, Т.Г. Коллаж как метод в системе профессиональной подготовки студентов-дизайнеров [Текст] / Т.Г. Русакова, С.Г. Шлеюк, Е.А. Левина // ВЕСТНИК ОГУ. 2014. № 5. С. 194-199

Интернет-ресурсы

1. Векслер, А.К. Коллаж из текстильных материалов [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ А.К. Векслер // Письма в Эмиссия. Оффлайн (The Emissia. Offline Letters): электронный научный журнал. Методическое приложение. - СПб., 2013 -

URL: http://met.emissia.org/offline/2013/met005.files/met005.pdf

- 2. Демченко, А.И. Коллаж и полистилистика: от экспериментов авангарда в общехудожественное пространство [Электронный ресурс] /А.И. Демченко. http://sarcons.ru/tl_files/Publikacii/Demchenko/11%20Kollazh%20i%20polistilistika 1.pdf
- 3. M.M. Принципы Лоншакова, взаимосвязей пропедевтики И графическом дизайне [Электронный проектирования pecypc] В / М.М. Лоншакова // Архитектон: известия вузов. – 2013. -№43. URL: http://archvuz.ru/2013 3/17
- 4. Некипелова Н.В. Методическое пособие «Коллаж» для учащихся младших классов (5 7 лет) подготовительного отделения ДХШ и художественных отделений ДШИ [Электронный ресурс] / Н.В. Некипелова // URL: http://studydoc.ru/doc/4175250/metodicheskoe-posobie-%C2%ABkollazh%C2%BB

Рис. 1 П.Пикассо «Натюрморт с плетёным стулом» 1912 г.

Рис. 2 П.Пикассо «Гитара и скрипка» 1913 г.

Рис. 3 Ж.Брак «Скрипка и трубка» 1912 г.

Рис. 4 А. Матисс «Улитка» 1953 г.

Рис. 5 Р. Раушенберг «Кровать» 1955 г.

Рис. 6 А.В. Лентулов «Москва» 1913 г.

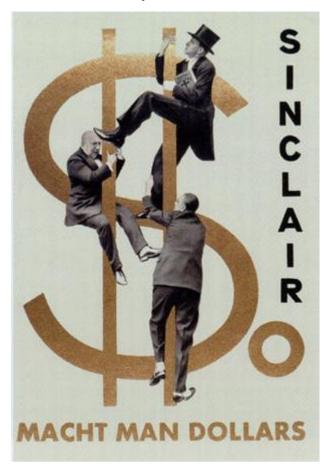

Рис. 7 Д.Хартфилд «Так делают доллары» 1931 г.

Рис. 8 Эль Лисицкий «Давайте побольше танков» 1941 г.

Рис. 9 А.М.Родченко «Ленгиз: книги по всем отраслям знания» 1924