

Министерство образования и науки РФ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра философии культуры
и культурологии

Специфика и перспективы развития искусства коллажа

АВТОРЕФЕРАТ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ

студентки 4 курса, направления подготовки 440301

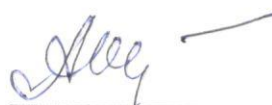
«Педагогическое образование (МХК)»

Философского факультета

Пичугиной Виолетты Константиновны

Научный руководитель

канд. философских наук, доцент

Н. П. Лысикова

Заведующий кафедрой

доктор философских наук, профессор

Е. В. Листвина

Саратов 2016

Введение

Изобразительное искусство как многогранный объект содержит в себе множество различных составляющих. Среди них далеко не последнее место занимает коллаж. Уникальность коллажного искусства обуславливается, в первую очередь, универсальностью, доступностью, креативностью, экологичностью, безопасностью, практическим использованием в разных сферах жизнедеятельности человека. На протяжении своего развития коллаж постоянно совершенствуется, приобретает новые черты, приспособляется и внедряется в художественную и повседневную культуру человека.

Формирование и становление коллажа как самостоятельного вида искусства начинается приблизительно со II в. до н. э., но до X в. данная техника использовалась крайне редко. Кроме того из-за ограниченного количества дошедших работ можно лишь предполагать как выглядели коллажи прошлого. История коллажа начинается с введения Ж. Браком и П. Пикассо термина «коллаж» и определения фундаментальных основ данного вида искусства. В качестве художественной формы его интерпретирует немецкий график Дж. Хартфилд, признанный основоположник фотомонтажа.¹ Определённое влияние на развитие коллажа оказывал каждый художник, работавший в этом стиле. К. Кара, Дж. Северени, К. Швиттерс, Х. Арп, М. Эрнст и другие. Художники русского авангарда А. В. Лентулов, П. П. Кончаловский, О. В. Розанова и другие также внесли свой вклад в создание коллажей. В период Второй мировой войны коллаж был востребован, в его технике работали великие мастера: Ж. Дюбюффе, А. Бурри, Р. Мазеруэлл, Э. Райан. В настоящее время коллаж активно развивается в самых разных направлениях, формах и жанрах как в России, так и за рубежом.

Актуальность исследуемой темы связана с целым рядом моментов:

во-первых, коллаж всегда актуализирует художественный поиск и самовыражение, так необходимые каждому художнику;

во-вторых, практическое использование разнообразных форм коллажа в дизайне, рекламе, эргономике, оформлении помещений и т. д.;

в-третьих, доступность изготовления простейших коллажей используется в практике современных образовательных учреждений;

в-четвертых, спрос на коллаж делает его не только мощным средством воспитания и образования, но и воздействия на сознание потребителя, формирование определенных стереотипов, а, следовательно, на продвижение и эффективность определенных бизнес-стратегий.

Объектом исследования является один из активно развивающихся и востребованных видов искусства, а именно: искусство коллажа.

Предмет исследования составляет рассмотрение специфики и перспективы развития искусства коллажа.

Цель данной выпускной квалификационной работы заключается в выявлении особенностей, а также основных перспектив развития современного коллажа.

В соответствии с поставленной целью приоритетными представляются следующие **задачи**:

- изучение генезиса искусства коллажа;
- выделение специфических характеристик коллажа;
- исследование полифункциональности искусства коллажа;
- определение теоретических и практических перспектив развития коллажа;
- представление основных направлений, типов и форм современного коллажа;
- анализ динамики коллажа и монтажа в современном искусстве;
- рассмотрение использования коллажа в оформлении образовательных учреждений.

Степень разработанности проблемы. Анализ научной литературы по заявленному предмету выявляет проблему большого объема разрозненной информации по теме работы и, следовательно, сложность её обработки и

практического применения в исследовании. К сожалению, не так много монографических научных работ современных авторов посвящены генезису, специфике, практической значимости искусства коллажа, однако имеющиеся научные статьи продолжают лучшие исследовательские традиции, в том числе работы Яковлева Е. Г., Хильдбранта Р., Хворостова А. С., Гусаковой М. А., Борева Ю. Б., Дмитриевой Н. А., Пичугиной В.К. «Искусство коллажа: история и современность».

В качестве **научной гипотезы** было обосновано предположение о том, что определение художественной ценности и прикладного значения коллажа позволяет достаточно полно изучить его культурологическую роль в историческом и современном развитии искусства, а также в эффективной деятельности разных типов организаций.

Методология исследования во многом основывается на традиционных общенаучных методах: анализе, сравнении, синтезе. Большое применение находят также методы историзма, объективности, конкретности. Методологической основой работы являются труды по мировой художественной культуре, искусствоведению, истории и теории культуры, эстетике, философии, педагогике, методике культурологии Яковлева Е. Г., Хильдбранта Р., Хворостова А. С., Гусаковой М. А., Борева Ю. Б., Дмитриевой Н. А. и других.

Практическая значимость исследования Представленный материал может найти применение в научно-исследовательской и воспитательно-образовательной работе в дошкольных, школьных образовательных учреждениях, а также в системе дополнительного образования. Кроме того, материал выпускной квалификационной работы можно использовать в работе спецсеминара по коллажу, учебном курсе по региональной культуре, интерактивных музейных занятиях, на занятиях в центрах дополнительного образования. 15 апреля 2016 г. я приняла участие в Межвузовской студенческой конференции «Музеи Саратовской области: история и современность» (к 80-летию Саратовской области), которая проходила в МУК

«Музее-усадьбе Н. Г. Чернышевского, с докладом «Коллаж в условиях музейного пространства». Мною была опубликована статья (в соавторстве) «Состояние древесной растительности около образовательного учреждения и на площади имени Т. Г. Чугункова в селе Александров Гай Саратовской области // Современные тенденции развития науки и технологии. Периодический научный сборник по материалам XIV Международной научно-практической конференции, г. Белград, 31 мая 2016 г.

Структура дипломного исследования: работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы, приложения.

Основное содержание работы

Художественное творчество по своей сути является в отличие от науки нерациональным, нелогичным, принципиально необъяснимым феноменом. Отсюда и сущность художественного произведения заключается, вероятно, не только в намерениях, поисках, результатах, достигнутых художником, но и в том бессознательном, что постигается через века и уже новыми поколениями. При этом искусство способно простые и очевидные вещи, предметы, явления превращать в истинные произведения творчества, сложные символы, многозначные и мало поддающиеся вербальному истолкованию образы.

В искусстве модерна и постмодерна каждое из существующих направлений, видов, стилей – футуризм, символизм, конструктивизм, поп-арт, коллаж выражает наиболее близкие стилистические формы, которые всегда являются результатом свободного выбора.

Искусство коллажа занимает особое место в теории и практике художественного освоения и становления социума. Обратимся к формированию определения коллажа, его истории и современному этапу развития.

Коллаж (французское collage, буквально — наклеивание) представляет способ организации целого посредством конъюнктивного соединения разнородных частей, статус которого может быть оценен:

1) в модернизме он используется в качестве частного приема художественной техники;

2) в постмодернистской философии он востребован как универсальный принцип организации культурного пространства.

Идея коллажности имеет достаточно древнюю историю и своими корнями генетически восходит к античности. Классическим примером может служить жанр «центона» как организации стихотворного текста в качестве мозаики разнородных фрагментов. Свое дальнейшее развитие коллаж получает в средневековье, например, в калейдоскопичности «матета» как оригинального для того времени музыкального жанра, пришедшего в своей эволюции к синтезированию элементов литургии и песенного фольклора.

Отсюда следует, что первые коллажи появляются несколько тысячелетий назад, когда возникает потребность создать более объёмные композиции, которые воспринимаются гораздо выигрышнее по форме и по содержанию существовавших в то время произведений поэтического, изобразительного, музыкального видов искусства.

Однако именно в изобразительном искусстве коллаж получает новый творческий импульс развития благодаря кубистам, футуристам, дадаистам, использовавшим несложную технологию приклеивания к холсту обрывков газет, фотографий, кусков ткани.

Прародителем искусства коллажа принято считать французского художника кубиста Жоржа Брака, который в 1912 г. первым сделал оригинальный ход, а именно: произвел наклеивание на картон полос окрашенной бумаги, а для придания фактуре бумаги большего эффекта художник подмешал в краску песок. Вскоре у него появляются последователи, которых привлекает производимый на зрителя эффект, в частности находящийся в поиске новых культурных форм П. Пикассо. Совместно они работают пять лет, обогащая друг друга идеями. Главным их принципом остается принцип свободы, и, прежде всего, свободы творчества: художник не должен следовать видимой реальности, ему нужно творить

новую реальность, которая подчиняется особым законам – не жизни, а искусства. Расчлняя реальные предметы на части в соответствии с их вынужденным строением, они затем укладывают их в другом порядке, спонтанно и искусственно достигая необычного воздействия на зрителя, особого эмоционального впечатления, вызывающего многочисленные, часто амбивалентные впечатления. Жорж Брак говорил: «Что меня очень привлекало и что стало главным направлением кубизма - это материализация того нового пространства которое я почувствовал».

В настоящее время коллаж активно развивается в самых разных, подчас противоположных направлениях. Большую роль при этом играет его полифункциональность. К нему обращаются не только профессиональные художники, но и представители синтетических видов искусства – театра, цирка, эстрады, а также специалисты в области дизайна, рекламы, эргономики, досуга, туризма и других. В техническую эстетику, моделирование, оформление промышленных изделий перетекают большие творческие силы, талант, фантазия художника, рождая произведение необычное по материалу, силе воздействия на зрителя, идее, заложенной в его содержание. Кроме того, коллаж активно используется в учебных учреждениях, на занятиях с детьми разных возрастов для развития творческих способностей, воображения, фантазии, мелкой моторики, самореализации себя в работе с экологически безопасным материалом.

Основными причинами интереса и спроса на коллаж, по мнению специалистов, являются следующие предпосылки, связанные с его полифункциональностью:

во-первых, свобода творчества как в выборе материала, так и в выборе идейного замысла;

во-вторых, создание уникального произведения, не отвечающего принятым требованиям и стандартам;

в-третьих, возможность творчески и финансово самореализоваться, заработать большие деньги, прославиться в определенных кругах, быть востребованным в качестве оригинального мастера, профессионала;

в-четвертых, использование приемов коллажа как в работе с одаренными детьми для развития художественно-эстетического сознания, творческих способностей, так и с детьми, требующими особого внимания и заботы, индивидуальной поддержки и сопровождения (аутистов, имеющих проблемы с опорно-двигательным аппаратом, слабовидящих и слабослышащих и других). Авдотья Смирнова, возглавляющая общество аутистов «Выход», утверждает, что с каждым годом аутистов становится все больше: каждый 68 ребенок аутист, причем каждый 45 из них мальчик, нейроны у них работают иначе, чем у девочек, медленнее. А. Смирнова считает, что искусство, природа, «умное общение» могут приблизить этих детей к миру, а мир к этим детям. По нашему мнению, искусство коллажа как наиболее свободное, лишённое четких ограничений и канонов, достаточно продуктивное, не ограниченное по времени, безопасное и экологическое может оказать действенную помощь в реабилитации детей и взрослых.

Отметим также, что коллаж востребован и как многогранный, самодостаточный и весьма креативный приём во многих сферах повседневной жизни, его внедрение позволяет людям развивать восприятие действительности в перевёрнутой и непривычной форме. В оформлении интерьера, чаще всего, используется флористический коллаж, его создание требует также умения собирать «правильные» гармоничные букеты, которые будут украшать произведение долгие годы. Флористам очень интересна техника коллажа, так как в нём они могут использовать свои авторские приёмы, которые позволят картине стать неповторимой и изысканной. Технику создания аппликации нередко применяют для развития мелкой моторики рук у детей, вместе с родителями или воспитателями они вырезают, раскрашивают, наклеивают веточки, ниточки, бусы и прочую мелочь превращая эти мелкие детали в

единое целое. Коллажи применяют в общеобразовательных учреждениях в качестве самостоятельного проекта.

Большинство культурологов и искусствоведов считают коллаж искусством, рожденным на стыке разных видов искусства и вызванным к жизни самой действительностью для ее современного осмысления, полного противоречий, конфликтов, рисков, воспринимаемых человеком амбивалентно. В настоящее время коллаж развивается в разных, иногда противоположных направлениях. К нему обращаются как профессиональные художники, так и любители, дилетанты, представители профессий как связанных с художественной деятельностью, так и не имеющей с ней ничего общего.

Широкий спектр видов и жанров современного искусства отражает разнообразие, динамизм, новизну идей и изобразительных средств, что в полной мере проецируется на искусство коллажа. Наиболее древними и оригинальными его формами в Западной Европе, России являются, безусловно, аппликации, лоскутное шитье или пэчворк, которые, в свою очередь, берут свое начало в декоративно-прикладном искусстве, которое обогащает, насыщает их форму и содержание вечными сюжетами, идеалами красоты, добра, гармонии.

Современная действительность ставит перед искусством задачи, которые требуют его развития, способности быть востребованными, модными, практичными, своими средствами отвечать на вызовы времени. Производство разных типов и видов бумаги сыграло значительную роль в развитии коллажа, потому что в качестве используемого материала востребована глянцевая, настольная, мраморная, шагреновая, тисненая, бархатная, серебряная, бронзовая бумага. Причем ее самое фантазийное сочетание создает непередаваемый эффект. В прошлом веке появляется поистине фантазийная бумага, обладающая чудодейственными свойствами: «говорящая», «не шелестящая», «шелковая», «не промокающая» бумага.

В настоящее время коллажи делят на две группы: объёмные и плоские. Объёмные коллажи создаются при комбинировании различных предметов и

материалов. Плоские составляют из изображений, рисунков, фотографий, располагая их на одной поверхности.

Заключение

Объектом исследования в данной выпускной квалификационной работе являлось рассмотрение специфики и перспективы развития искусства коллажа. Подводя итоги работы, считаем, что нам удалось решить поставленные задачи. История развития коллажа достаточно интенсивна и насыщена постоянным поиском и инновациями на протяжении всего периода от истоков до наших дней. Постоянно развивается и совершенствуется его техника, приобретая отличительные черты, разрабатываются новые стили, основные из которых активно используются отечественными и зарубежными художниками.

Коллаж, как и все виды искусства, имеет свои специфические черты, связанные с применением различных материалов, моделированием композиции, формированием особого фона с учётом сочетания элементов. Искусство коллажа своей изобретательностью и оригинальностью, построенной на «соединении несоединимого», художественности того, что лишено в традиционном восприятии каких-либо эстетических качеств, психологических напряжений, представляет одно из самых острых воплощений художественных исканий нашего века. Искусство коллажа имеет свою историю и продолжение в XXI в. Свидетельством этому является расширение границ использования техники, материалов, компьютерной графики при выполнении рекламы, журнального дизайна, дисков и т. д. Современная культура и индустрия развлечений проявляют живой интерес к коллажу. Отличаясь специфическими чертами, коллаж также востребован профессиональными и непрофессиональными художниками, потому что может выразить, донести до зрителя противоречия времени и человека.

Современное понимание коллажа используется как самостоятельно, и в широком значении означает смесь разнородных частей, которые объединены общей идеей, так и в других жанрах искусства. Разновидности коллажа находят своё применение в современном мире, совершенствуются, приобретают новые

черты, становятся более изящными и неповторимыми. Это искусство затрагивает разные возрастные группы и слои населения, находит применение в различных сферах жизнедеятельности человека, в том числе в предметах быта. Каждый предмет этого вида искусства несёт только положительные черты, помогает человеку создать свой мир или адаптироваться к окружающему миру.

Благодаря своей полифункциональности, коллаж реализует себя во многих сферах жизни, имея различные формы, он находит своё применение, как в реальном, так и в виртуальном пространстве. Коллаж вносит положительные черты в мышление человека, даёт волю воображению, обладает арттерапевтическими возможностями по восстановлению здоровья детей и взрослых.

Коллаж и монтаж проделали долгий путь. Исследователи искусства модернизма считают, что только истинные художники способны создать произведения разных видов и жанров, призывающих не бояться инноваций. А коллаж и монтаж могут так и не подняться до истинного искусства и ограничиться рассеиванием бесполезных элементов, не формирующих новые идеи и смыслы.

Своё применение в современном мире, коллаж находит в общеобразовательных программах, коллажи сделанные руками детей, способствуют развитию особых навыков, умений и способностей, используя своё воображение и фантазию, дети создают необыкновенные и потрясающие произведения, достойные выставок и музеев.