

мастер-класс

«Развитие творческого мышления
учащихся ДХШ средствами
коллажа»

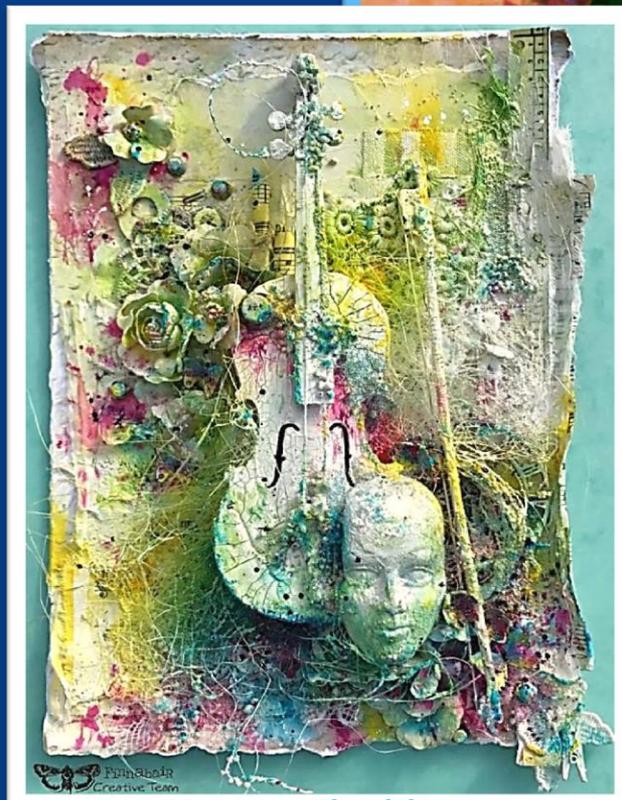
АВТОР: ЮРОВА ЛЮДМИЛА ГЕННАДЬЕВНА
ПЕДАГОГ КГКП «ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА»
ГУ ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ Г. РИДДЕРА

2021 Г.

Коллаж (от фр. collage — приклеивание)

технический приём в изобразительном искусстве, заключающийся в создании живописных или графических произведений путём наклеивания на какую-либо основу предметов и материалов, отличающихся от основы по цвету и фактуре.

Техника коллажа (от фр. collage — наклеивание) даёт широкий простор для творчества, поскольку для создания произведений можно использовать самые разные материалы — растения, краски, ткани, металлические детали

Анна Домбровская <https://tworzysko.blogspot.com/2017/05/for-love-of-texture.html?showComment=1494316371182>

Основные стили коллажей

Что можно изобразить в коллаже? Буквально все, что волнует, что любимо, что дорого. Однако при всем многообразии мотивов и сюжетов флористические коллажи можно условно подразделить на 5 стилей.

Стиль - общность образной системы, средств и приемов художественной выразительности.

Основные стили коллажа:

1. Пейзажный
2. Вегетативный
3. Абстрактный.
4. Декоративный
5. Формо-линейный

характеристика стилей

Пейзажный стиль. В коллажах пейзажного направления изображают природу используя различные материалы.

В вегетативном коллаже растения показаны сами по себе, они не служат для отображения явлений природы.

Декоративный стиль. Сюжеты коллажей этого стиля фантазийные. Главное — оригинальная идея. А воплощают ее при помощи ярких, выразительных элементов и красочного фона. Зритель, глядя на подобный коллаж, старается отгадать настроение автора, его замысел. Работа в декоративном стиле должна пробуждать чувства, воспоминания, ассоциации. (стим-панк, техника «терра», декупаж)

Абстрактный коллаж предполагает отказ от изображения реальных предметов. Предназначен для выражения стихийных чувств и настроений. Его характеризуют выраженные цветовые пятна, имеющие различные очертания, приближенные к геометрическим формам. Сюда относятся и образно-ассоциативные композиции.

Формо -линейный стиль. Структура композиции ярко выражена и построена на сочетании геометрических фигур — круг, ромб, квадрат, треугольник и т. д.. а также линии.

Линейно-графический. Основная роль отводится линиям, их характеру, толщине, направлению. Линия и ритмы линий — это ведущая идея композиции. Для линейного стиля характерна часто асимметрия.

Ассамбляж

Ассамбляж (фр. *assemblage*) — техника визуального искусства, родственная **коллажу**, но использующая объёмные детали или целые предметы, скомпонованные на плоскости как картина. Допускает живописные дополнения красками, а также металлом, деревом, тканью и другими структурами. Иногда применяется и к другим произведениям, от фотомонтажей до пространственных композиций, поскольку терминология новейшего визуального искусства не вполне устоялась.

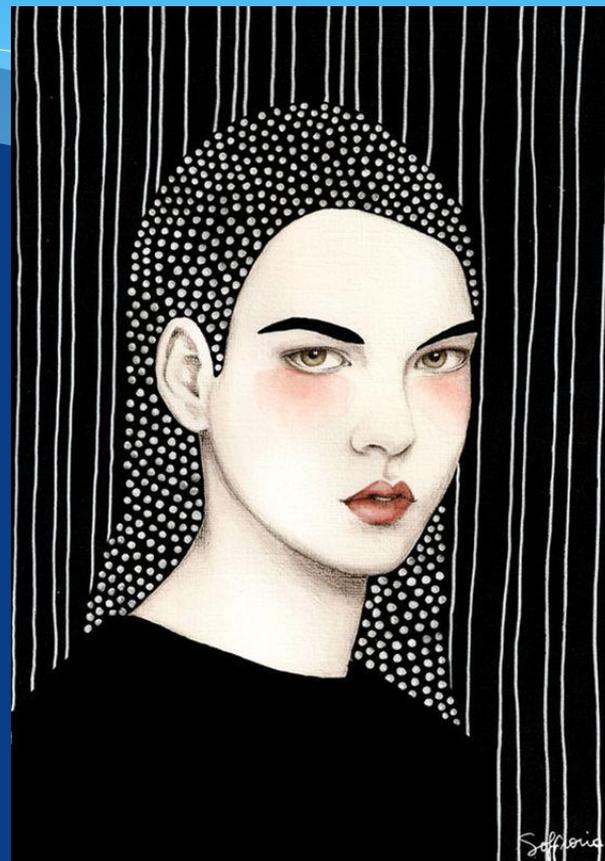
[https://ru.wikipedia.org/wiki/Ассамбляж_\(искусство\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Ассамбляж_(искусство))

<https://www.liveinternet.ru/users/5140034/post408177041/>

<https://www.artofit.org/image-gallery/306948530832072061/28-trendy-ideas-for-art-diy-canvas-paint-mixed-media/>

Сегодня мы будем вдохновляться необычными портретами. Их автор - Sofia Bonati, художник-самоучка из Аргентины, живущая в Англии.

<https://www.pinterest.es/pin/464433780314399295/>

<https://www.liveinternet.ru/users/4293782/post353208979>

изображения:

1. картины Андре Кона (Современник)

2. Художница Angela Betta Casale..

https://carolnelsonfineart.blogspot.com/2016/07/mixed-media-contemporary-forest_15.html?m=1

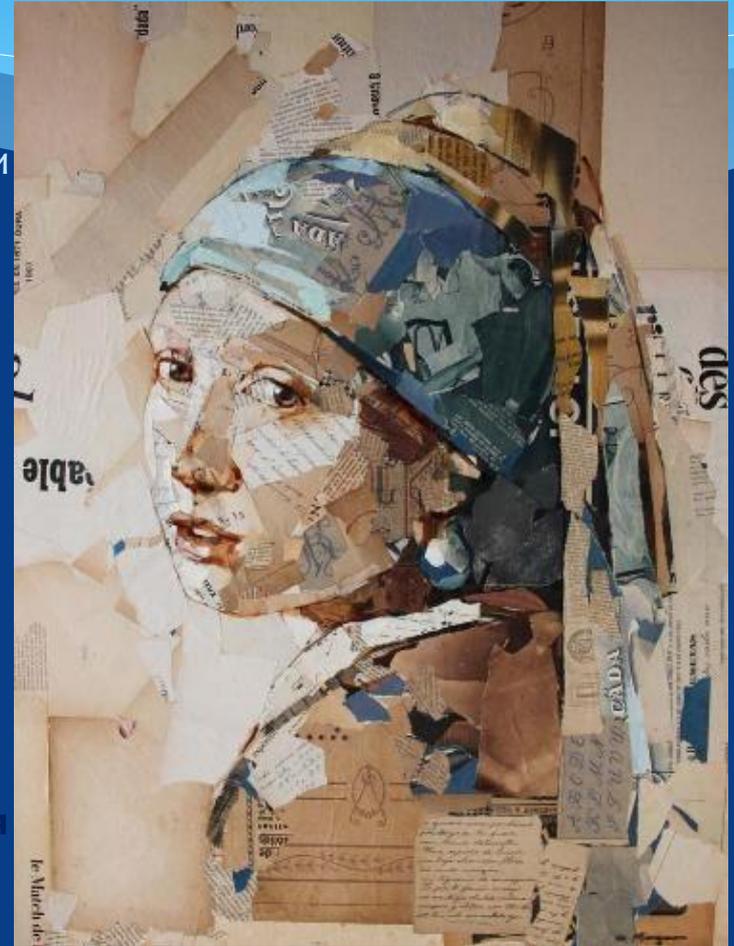
Художница С. Магем Прат

С. Магем Прат родилась в Сент-Висенс-де-Кастельет (Барселона). Ее художественное образование началось в Художественном кружке Манресы, затем она продолжила свои академические подвиги в Сабаделе, а затем в Муниципальной школе искусств Сан-Кугат-дель-Вальес, где жила с 1994 года.

* В коллажной работе Магема она изображает романтику, память и эстетику, а не любой обычный порядок композиции фигуративных картин. В своей работе она использует рисунки и эскизы для передачи эмоций. Добавление цвета в ее картинах является ключевым, приносящим мощное настроение, которое, в свою очередь, играет важную роль в ее картинах. Окончательный метод-масляная краска, добавляющая тактильное качество от энергичной работы кистью и наслаивания impasto.

"Коллаж сильно привлекает меня, соблазняет, забавляет и постоянно удивляет в творческом процессе."

"Мне нравится думать, что моя работа передает гармонию, дозу отдыха и удовольствия для чувств, пространство, где ум может путешествовать по уголкам, хранящимся в памяти, и открывать для себя новую жизнь, новые краски и новый свет".

Кэрол нельсон

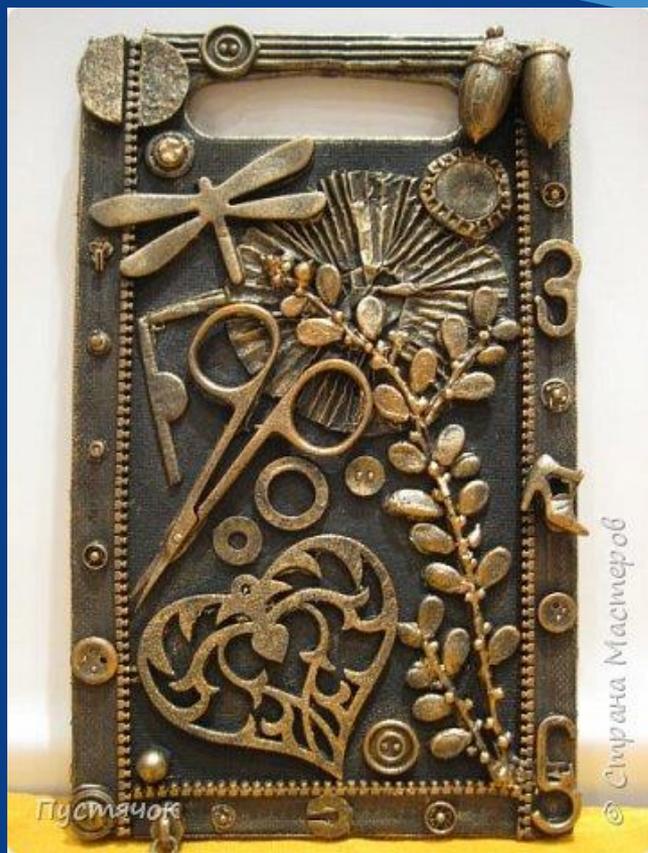
Это настоящая демонстрационная работа, которую я сделала в своем видео "Новые подходы к смешанным медиа-материалам." На ней изображены три глиняных листа ручной работы на абстрактном фоне смешанных материалов.

Он нарисован на березовой доске размером 12 x 6 дюймов с боковыми сторонами глубиной 1,5 дюйма. 12"x6"x1.5" Акрил на березовой доске

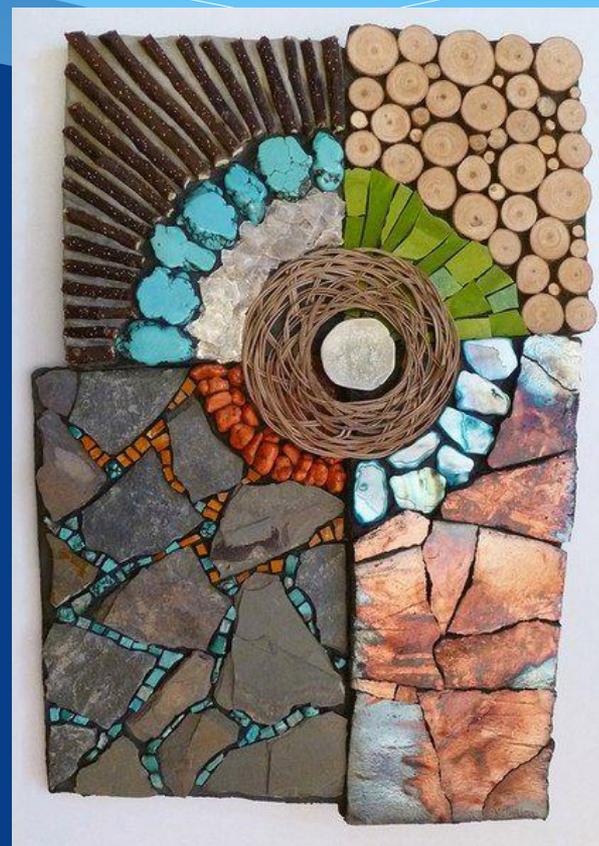

СОЧЕТАНИЕ материалов в коллаже.
Роль фактуры в коллаже

Жураковская Елена
«ПАННО из кухонной доски»

Kathy Thaden Mosaic

<https://stranamasterov.ru/node/875583><https://www.pinterest.es/pin/58103478940648>

Общие правила изготовления коллажа

Порядок изготовления работы

1. Выбрать стиль коллажа, продумать композицию, при необходимости сделать эскиз будущей работы.

Подберите нужные материалы!!!!

2. Подготовить фон одним из способов.

3. Наклеить сначала крупные элементы, затем мелкие.

4. Изготовить паспарту.

5. Вставить работу в раму.

Пошаговый процесс изготовления работы

Подумайте о теме своей работы.

Тема — это то, что хотел сказать художник.

Решите, как вы выразите свое отношение к ней — так вы определите идею произведения, уточните свой замысел.

Например, вы хотите создать коллаж на тему осени.

Какая она для вас?

Что в ней вы любите больше всего?

Может быть, бабье лето, когда еще пригревает теплое солнышко и деревья стоят в многоцветье осенней листвы?

А может быть, вам нравится время, когда осень подходит к концу и уже морозная зима на пороге, когда природа готовится погрузиться в грусть и покой?

Одну и ту же идею можно воплотить в различных стилях.

Пошаговый процесс изготовления работы

Сделайте эскиз: это может быть и просто набросок в произвольном масштабе, и разработка в формате будущего коллажа.

Эскиз наглядно покажет, где будут находиться все элементы композиции., какие материалы подойдут.

Помните о перспективе и равновесии, ритмах и контрастах.

Определите, нужен ли вам живописный фон.

Если нет, то что его заменит?

Для создания живописного фона, если вы отдали предпочтение ему, выберите краски, подготовьте соответствующую бумагу и т. д.

Сделайте несколько вариантов фона. Так вы сможете не только выбрать наиболее удачный, но и сэкономить краску.

Оставшиеся заготовки могут пригодиться в другой раз.

Пошаговый процесс изготовления работы

- * Когда выполненный фон подсохнет, подберите материал, исходя из того, что одни элементы фактурой, формой и цветом должны подчеркивать другие, дополнять и оттенять их.
- * Используйте разнообразный материал. С другой стороны, умейте вовремя остановиться, чтобы не замусорить работу.
- * Приступайте к наклеиванию декоративного материала. Пользуйтесь только хорошо разогретым пистолетом, иначе, прикладывая дополнительные усилия к кнопке инструмента, вы можете сломать его. Держите пистолет в правой руке, осторожно надавите на кнопку, чтобы не вылилось слишком много клея.

Практикум выполняем абстрактный образно-ассоциативный коллаж

Для выполнения данного коллажа необходимы следующие материалы

- белая бумага А3;
- белая бумага А4 (2 листа);
- Коричневая плотная бумага , типа «Крафтовой» для основы
- Разнообразная цветная бумага;
- Черная Бархатная бумага или фетр
- Золотая бумага
- Фольга золотая
- Ткань – фатин, сиреневая
- ножницы;
- Клей пва и клей пистолет;
- карандаш;
- черный маркер.
- Золотой маркер

Вспомним основные средства художественной выразительности

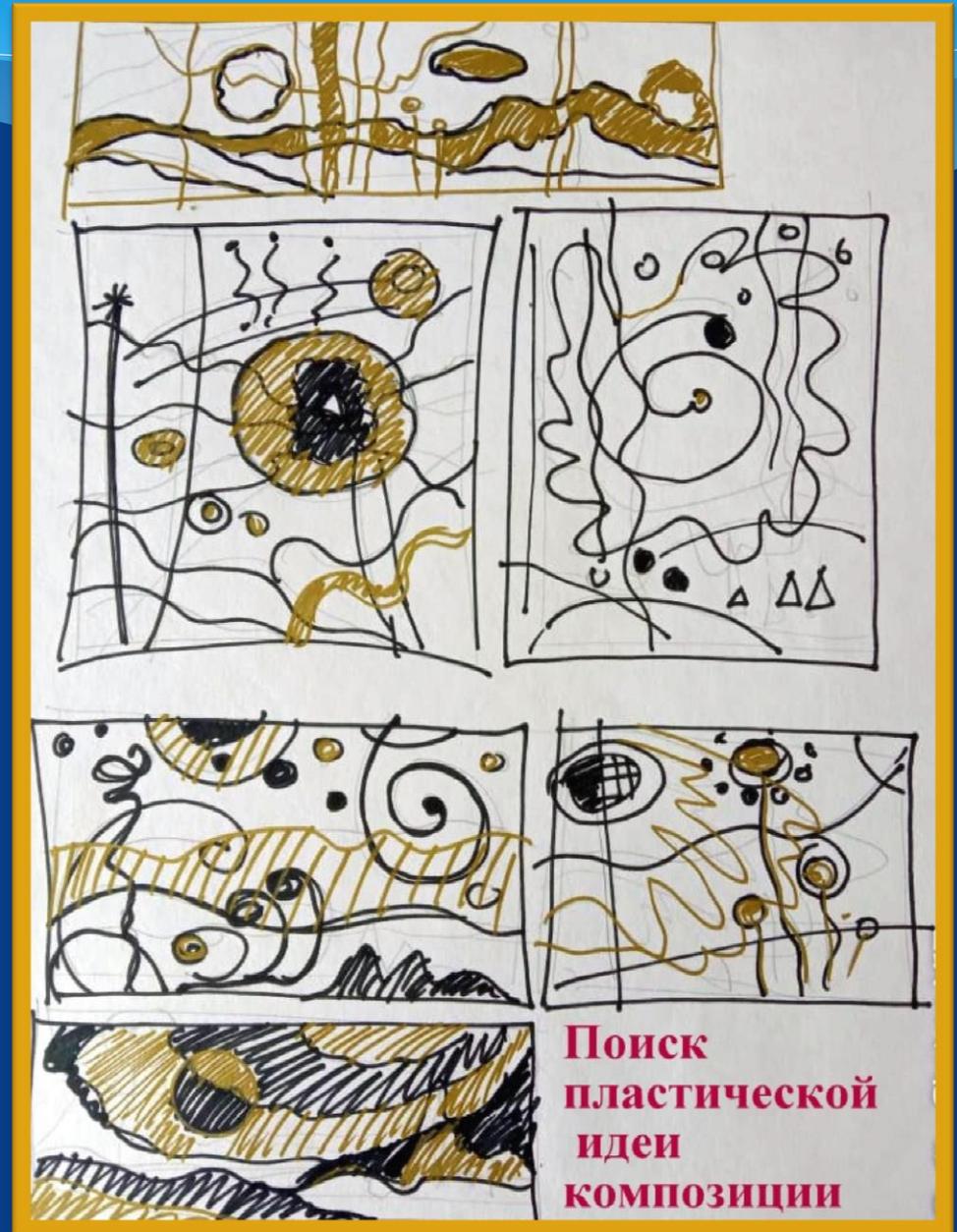
- * **Композиция** – это соединение замысла с необходимыми для его выражения композиционными средствами. Она решает задачи гармонического, пропорционального соответствия элементов между собой и фоном.
- * **Типы композиций:** симметричная и асимметричная, замкнутая и открытая, статичная и динамичная.
- * **Формы композиций:** плоскостная, объёмная, центрическая, линейно – ленточная и др.
- * **Элементы композиции:** пространство, линия, пятно, точка, форма, цвет, текстура, фактура.
- * **Композиционное решение** зависит от формата, масштаба работы.

Композиционные решения

- * Европейская симметричная схема композиции. Композиционный центр располагается чуть выше пересечения линий, проходящих через середины сторон прямоугольника
- * Восточная схема - лист делится на 3 части. Композиционный центр расположен в восточной ассиметричной композиции в одном из 4-ёх мест пересечения линий.
- * Пример построения композиции по европейской схеме.
- * Пример построения композиции по восточной схеме.
- * Принцип триединства как выражение идеальной гармонии. Этот принцип может распространяться на количество групп или видов растений, присутствие трёх размеров (большого, среднего, малого), гармонии трёх цветов.
- * Принцип равновесия:

1 этап.

- Поиск идеи и воплощение замысла в форескизах.
- Составляем формальную образно-ассоциативную композицию на свободную тему.
- Прислушиваемся к своим чувствам и выражаем их графически линиями, формами, ритмами пятен.
- Детализируем, ищем контрасты, создаем настроение тоном и цветом, используем 1-3 цвета.
- Важно отпустить контроль и дать себе свободу самовыражения

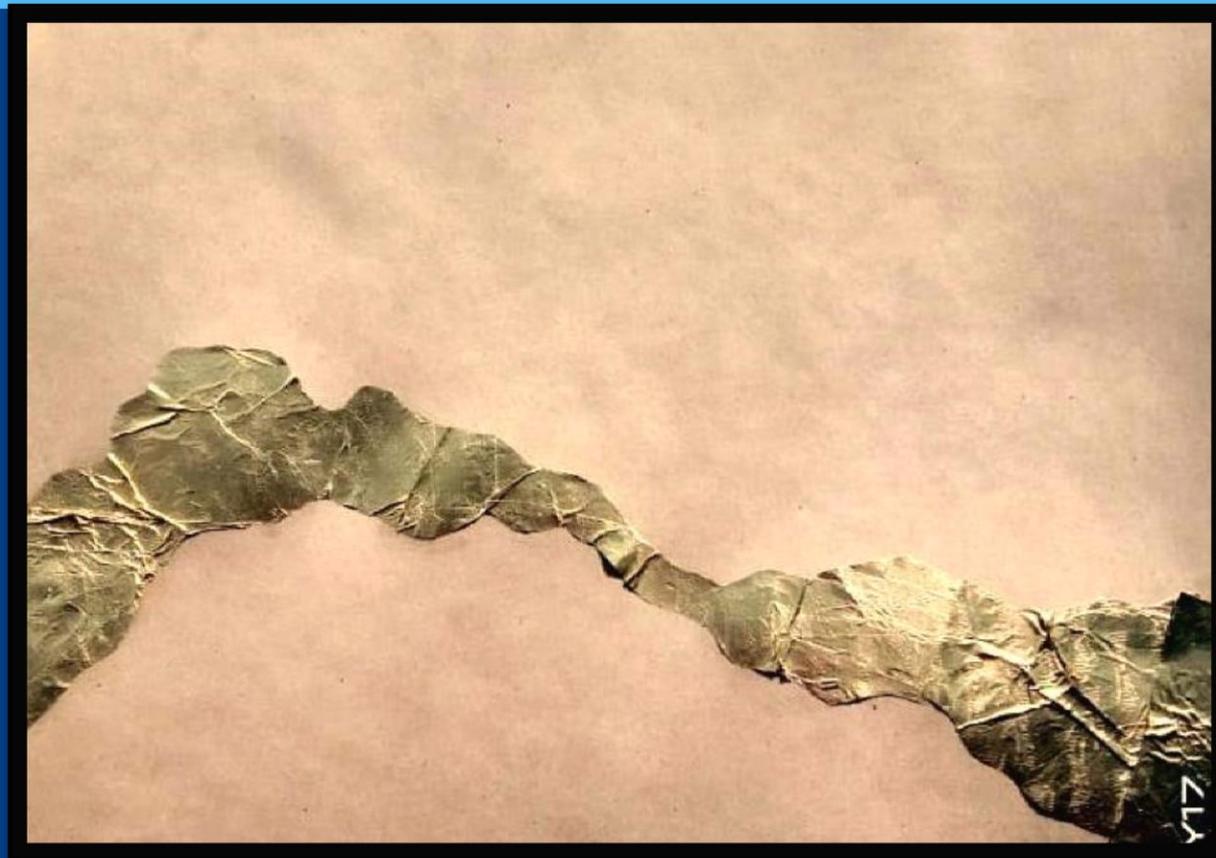
2 Этап.

Выбор основы для коллажа.
Подбор разнофактурных материалов,
поиск гармоничных сочетаний цвета.

3 этап.

Вырезаем в свободной манере основной мотив
и наклеиваем его на основу

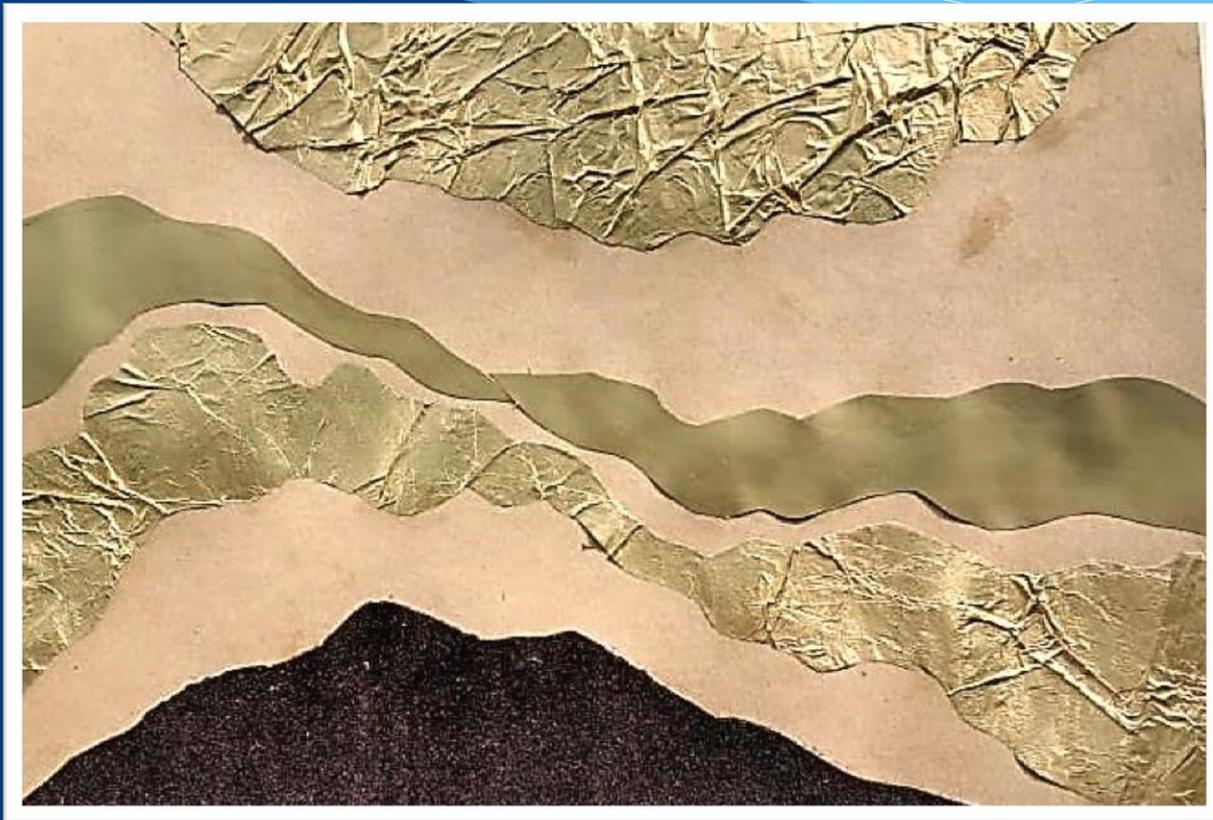
4 этап.

Развиваем пластическую Идею композиции, ищем ритмический строй элементов композиции и красивые сочетания тона и цвета

5 этап.

Поиск ритмов и гармонии материалов. Используем приемы создания интересной фактуры из фольги

6 этап.

Создание новых ритмов , усиление выразительности композиции с помощью контраста , разнообразия фактурной поверхности и дорисовки маркерами .

7 этап.

Разработка деталей, создание новых ритмов, Усиливаем контрасты, разрабатываем текстуру и фактуру поверхности с помощью золотых и черных маркеров.

8 этап.

Поиск Цветовой и тоновой выразительности композиции, вносим
новые материалы – ткань

11 этап.

Наклеиваем кусочки ткани на основу

10 этап.

Разработка центра композиции,
усиление пластической идеи,
Добавляем новые ритмы

11 этап.

Поиск И анализ новых идей и материалов

Проанализируем то, что получилось с точки зрения Основных художественно - композиционных приёмов:

- * **1. Принцип триединства как выражение идеальной гармонии.** Этот принцип может распространяться на количество групп или видов растений, присутствие трёх размеров (большого, среднего, малого), гармонии трёх цветов.
- * **2. Отсутствие банальной симметрии** придаёт композиции непредсказуемость, динамизм.
- * **3. Взаимосвязь элементов и отсутствие лишних деталей.** Выразительны не только яркие цветы, но и лаконичные линии.
- * **5. Соблюдение баланса** между центром и периферией.
- * **6. Контраст-** эффектное соединение разных, подчёркивающих красоту друг друга элементов.
- * **7. Акцент-** обычно делается один, но в крупных работах может быть 2 фокуса внимания.
- * **8. Незаполненное пространство – фон.**

13 этап.

Добавляем новые материалы, усиливаем цветовую и ритмическую организацию картину

14 этап.

Детализируем и добавляем новые ритмы линий и пятен, интересные детали и мелочи

15 этап.

Анализ композиции.

Целостность, завершенность, композиционный центр, интересные детали и акценты

16 ЭТАП.

Декорирование . вносим Последние штрихи .
Анализируем и если нужно дорисовываем.

Подведем итоги.

- * **Композиция коллажа строится по определенным правилам и законам композиции.**
- * **Необходимо всегда выделять центр композиции.** неповторимость формы, фактуры, наконец, уникальную декоративность главного элемента должен подчеркнуть фон.
- * **Правильный выбор фона** — очень важный момент, однако прежде надо определиться, на какой основе будет выполнен коллаж, этому необходимо уделять особое внимание.
- * **Цветовое решение фона** должно быть таким, чтобы он не играл, что называется, первую скрипку, а был достойной оправой главному элементу композиции.
- * **Однако фон может служить не только дополнением.**
- * Если его сделать контрастным, он станет более активным, но при этом опять же усилит впечатление, производимое материалом, находящимся в самом центре внимания.

Источники:

- * 1. Коллаж, Арт-журнал и Скрапбукинг от Анны Домровской., <https://tworzysko.blogspot.com/2017/05/for-love-of-texture.html?showComment=1494316371182>
- * 2. Художница Angela Betta Casale.. <https://www.pinterest.es/pin/464433780314399295/>
<https://www.liveinternet.ru/users/4293782/post353208979>
- * 3. Художница КЭРОЛ НЕЛЬСОН ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО БЛОГ
https://carolnelsonfineart.blogspot.com/2016/07/mixed-media-contemporary-forest_15.html?m=1
- 4. Панно из кухонной доски – <https://stranamasterov.ru/node/875583>,
<https://www.pinterest.es/pin/826832812828062338/>
- 5. Свободный взгляд <https://www.pinterest.es/pin/581034789406482837>
- 6. <https://www.livemaster.ru/item/28460493-kartiny-i-panno-panno-tajny-morskih-glubin>
<https://www.livemaster.ru/item/28460493-kartiny-i-panno-panno-tajny-morskih-glubin>
[https://yandex.kz/images/search?cbir_id=4667792%2FS2JB4kAbfgTrr78Muf4v8g9001&pos=0&rpt=imageview&img_url=https%3A%2F%2Fmykaleidoscope.ru%2Fuploads%2Fposts%2F2021-03%2F1615770547_17-p-panno-v-morskoy-stile-obraz-18.jpg&rdrnd=512924&cbir_page=similar&url=https%3A%2F%2Favatars.mds.yandex.net%2Fget-images-cbir%2F4667792%2FS2JB4kAbfgTrr78Muf4v8g9001%2forig](https://yandex.kz/images/search?cbir_id=4667792%2FS2JB4kAbfgTrr78Muf4v8g9001&pos=0&rpt=imageview&img_url=https%3A%2F%2Fmykaleidoscope.ru%2Fuploads%2Fposts%2F2021-03%2F1615770547_17-p-panno-v-morskoy-stile-obraz-18.jpg&rdrnd=512924&cbir_page=similar&url=https%3A%2F%2Favatars.mds.yandex.net%2Fget-images-cbir%2F4667792%2FS2JB4kAbfgTrr78Muf4v8g9001%2Forig)
- 7. Мария Риванс <https://www.moma.co.uk/buy/maria-rivans-prints/>
https://yandex.kz/images/search?cbir_id=4330593%2F1LTWON3TJleQtStozboX3A4344&pos=1&rpt=imageview&img_url=https%3A%2F%2Fwww.moma.co.uk%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2Fo6%2FMaria-Rivans-Bella.jpg&rdrnd=593865&cbir_page=similar&url=https%3A%2F%2Favatars.mds.yandex.net%2Fget-images-cbir%2F4330593%2F1LTWON3TJleQtStozboX3A4344%2forig
- 8. <https://roomester.ru/dekor/svoimi-rukami/panno-iz-suhocvetov.html> Из прессованных сухоцветов
- 9. <http://www.arteredgallery.com/artists/magem> С. Маем Прат
- 10. [https://ru.wikipedia.org/wiki/Ассамбляж_\(искусство\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Ассамбляж_(искусство))