

**Выпускная итоговая работа
(творческий проект) на тему:
«Коллаж натюрморта»**

Выполнил: обучающийся
детского объединения
«Изостудия «Цвета радуги»
Маленский Павел, 14 лет
Педагог: Березина Анна Михайловна

Тула, 2023

Выпускная итоговая работа (творческий проект) на тему «Коллаж натюрморта» состоит из двух работ.

Коллаж остается актуальным и значимым в современном мире искусства. Это мобильный и эффективный метод создания искусства и уникальная художественная форма, которая широко используется профессиональными художниками в различных областях декоративно-прикладного искусства.

Свой творческий проект я посвятил коллажу.

Цель проекта:

- выполнить натюрморты в технике коллажа.

Задачи:

- расширить знания о коллаже;
- углубить познания по истории развития коллажа В России и за рубежом;
- продемонстрировать творческие навыки, выполнив две работы с разными видами коллажа.

Колла́ж (от фр. collage — оклеивание, приклеивание) — техника и основанная на ней разновидность декоративного искусства, заключающаяся в вырезании фигур по контуру из какого-либо материала: разноцветной бумаги, картона, ткани, кожи и в прикреплении этих фигур к основе. В отличие от сходной техники аппликации в коллаже используют разнородные материалы, различающиеся по своей природе, цвету, фактуре, и различные технические приёмы их соединения, например, ткани и картона, холста и металлической фольги. Всё в целом и образует желаемую композицию. В этом отношении коллаж близок мозаике, в частности инкрустации, интарсии или маркетри. В последних случаях элементы фигур и фона в равной степени подвижны и монтируются на общую основу

Виды коллажа

Видов коллажа очень много.

АППЛИКАЦИЯ — наклеивание вырезанных из бумаги элементов на основу.

АССАМБЛЯЖ — компоновка объемных деталей и целых предметов на плоскости.

БРИКОЛАЖ — создание предмета или объекта из подручных материалов (например, мусора).

ФОТОКОЛЛАЖ и **ФОТОМОНТАЖ** — использование фотографий как исходников для творчества.

Коллажи делают при помощи трио «клей-ножницы-бумага» или в цифровом формате.

Коллаж бывает:

- **Пейзажный**. На таких панно изображают разного рода пейзажи — природные или городские. Это может быть море, лес, красивые здания и т.д.

- **Вегетативный**. В качестве основных элементов используются растения или их фрагменты. При этом художник старается сделать готовое произведение максимально реалистичным. Растения при этом выступают не как часть пейзажа или общего сюжета картины, а как самостоятельный элемент, на который сделан основной акцент.

- **Декоративный**. Такие коллажи отличаются фантастичностью сюжета. Главной целью, которую ставит перед собой художник, выполняя подобное произведение, являются оригинальность и неповторимость. Глядя на такую картину, зритель пытается отгадать замысел автора, его настроение.

- **Формо-линейный**. Основными элементами подобных коллажей являются геометрические фигуры — ромбы, квадраты, круги и т.д. Даже фон в таких произведениях представляет собой сочетание этих простых элементов.

История развития коллажа

Считается, что первыми в искусстве технику коллажа применили художники синтетического кубизма: Жорж Брак и Пабло Пикассо, Хуан Грис в 1912—1913 годах. Они вклеивали в холсты куски газет, картон, фольгу. Цветные пятна различной фактуры соединяли с обрывками надписей, цифрами, нотными знаками, орнаментом обоев.

Первая волна популярности коллажа в искусстве сошла на нет к концу 1930-х. Но уже через 20 с небольшим лет в культурной среде вновь проявился интерес к этой технике. В ноябре 1962 года в Нью-Йорке состоялась выставка New Realist Exhibition, на которой были представлены работы молодых художников в новом стиле поп-арт. Многие произведения были созданы в технике коллажа и вызвали большой резонанс во время показа. С этого времени коллаж занял достойное место в современной культуре. Он стал популярным методом самовыражения художников не только в живописи, но и во многих других видах искусства. Даже малыши в детских садах сегодня с удовольствием учатся делать коллажи, а

публика с удовольствием приходит на выставки, где представлены произведения лучших мастеров этой техники.

Среди известных мастеров коллажа есть много ярких творческих личностей, заслуживающих внимания.

Жорж Брак (1882-1963) - выдающийся французский художник первой половины XX века, график, сценограф, скульптор и декоратор. Он является одним из основателей кубизма и техники коллажа в мировой живописи. Жорж Брак создал новую систему видения мира, заложил основу современного искусства. Картины Жоржа Брака отличаются особым чувством меры и стиля, эстетической целостностью и гармонией. Его картины «Блюдо с фруктами и стакан», «Скрипка и трубка» и др.

Пабло Руи́с-и-Пика́ссо (1881-1973) - испанский художник, скульптор, гравер и керамист. который провел большую часть своей взрослой жизни во Франции. Пикассо - один из самых влиятельных художников XX века. Он известен тем, что стал соучредителем кубистского движения, изобретением сконструированной

скульптуры, совместным изобретением коллажа, а также широким разнообразием стилей, которые он помог развить и исследовать. Пикассо совместно с Жоржем Браком и Хуаном Грисом является основоположником кубизма, в котором трёхмерное тело в оригинальной манере изображалось как ряд совмещённых воедино плоскостей. Пример работа «Гитара, ноты и бокал».

Курт Швиттерс (1887-1948) - немецкий художник. В 1909—1914 годах учился живописи в Дрезденской академии художеств. Был близок к дадаизму, конструктивизму, сюрреализму, экспрессионизму. Швиттерс работал в нескольких жанрах и средствах массовой информации, включая дадаизм, конструктивизм, сюрреализм, поэзию, звук, живопись, скульптуру, графический дизайн, типографику и то, что стало известно позднее как инсталляционное искусство.

Дебора Шапиро (1969). Художница из Огайо. Она создает коллажи из рваных кусочков бумаги и глянцевых журналов. До увлечения коллажированием она проработала больше 30 лет видеомонтажером. Имея за плечами художественное образование, за все три

десятилетия она написала около десяти картин маслом и акриловыми красками. Только занявшись коллажированием, когда ей было уже за 50, она начала воспринимать себя как художника.

История развития коллажа в России

В русском искусстве первыми коллажами принято считать работы Аристарха Васи́льевича Ленту́лова - русского и советского живописца, художника театра, одного из родоначальников «Русского авангарда». В работе «Москва» (1913 г.) художник использовал наклейки из бумаги, в работе «Василий Блаженный» (1913 г.) - наклейками из фольги.

Аристарх Васильевич Лентулов (1882 – 1943) - русский и советский художник, живописец, сценограф. Один из родоначальников русского авангарда. У него жизнерадостные, сказочные работы! Интересно, что элементы коллажа использованы им в архитектурной живописи. Его работы «Москва», «Звон (Колокольня Ивана Великого)», «Храм Василия Блаженного».

Современные художники

Российская современная коллажная школа ассоциируется с именем Александра Родченко, но и после его смерти в 1956 году она активно развивалась. В России почти каждый год в галерее «На Песчаной» (в прошлом ГРАУНД «Песчаная») проходит фестиваль коллажа «Режь да клей». Рассказываем о самых интересных коллажистах России.

Ольга Кирсанова. Коллажист с дипломом инженера, основатель сообщества российских коллажистов «Режь да клей». Училась во ВГИКе теории и практике монтажа, но вместо монтирования движущихся картинок стала заниматься статичным коллажем. В 2015 году решила найти единомышленников и создала сообщество «Режь да клей»: занималась организацией встреч коллажистов и всех желающих стать причастными к коллажу в Москве и по всей стране. Ольга – единственный российский участник эксклюзивного закрытого международного клуба The Collage Club, в который со всего мира допустили всего 53 человека.

В работе любит использовать старые журналы, причем чем старше, тем лучше. Не любит современный глянец.

Ирина Севостьянова. Коллажист, художник-иллюстратор и основатель Мастерской коллажа в Самаре. Изначально она создавалась для коллаборации между художниками разных практик, но в итоге стала площадкой для обучения новичков и совместного

развития в коллаже. Она начинала свой творческий путь с предметно-сюжетных коллажей, в том числе юмористических, но с годами ушла в абстракцию. Преполагает на интенсивах сообщества «Режь да клей» и развивает выставочную деятельность.

Илья Старков. Дизайнер, издатель, исследователь, коллажист. Автор культурологического проекта о 1920–1950-х годах «Тогда». Сохраняет и популяризирует наследие авангардистов и конструктивистов, работает с их архивами, оцифровывает уникальные материалы. Именно он вытащил из забвения забавные интертитры (кадры с текстом, диалогами или комментариями, которые

вставляются во время монтажа между двумя кадрами для разъяснения сюжетных поворотов немого кино) из старых кинолент, которые были популярны несколько лет назад в пабликах с мемами. Мастерски переносит персонажей советских фотомонтажей в наше время.

Описание работ

Первый натюрморт коллаж-аппликация «Покупки».

На переднем плане картины я изобразил овощи (тыкву и помидор) и фрукт - яблоко. На втором плане - две сумки (коричневая и желтая), в которых принесли продукты. Чтобы создать объем в картине, на фоне синей стены я разместил связки ярко-желтого лука и огненно-красного острого перца. Материалом для создания этого коллажа послужили кусочки цветной бумаги. Игру цвета и тени я попытался передать с помощью различных оттенков у каждого цвета, используемого в данном натюрморте.

Второй натюрморт объемный коллаж «На столе».

На переднем плане я изобразил коробку с рукоделием. Сама коробка выполнена из гофрированного картона и украшена ажурными салфетками, вырезанными из белой бумаги. Поднятая крышка открывает взору внутреннее содержание ларца - кусочки красивой и яркой ткани. Материалом для изображения самого стола является цветная бумага. Для изображения чашки и вазы я использовал кусочки газет и бумаги в клетку. Тень для этих предметов я сделал из полосок черной бумаги. Цветы, стоящие в вазе, я выполнил из цветной бумаги в технике оригами. Этот прием придал дополнительный объем моей картине. Стену на заднем плане я сделал из полосок с текстом, нарезанных из газет. Использование сразу нескольких материалов, таких как бумага, картон и ткань, смогло придать объем этому коллажу.

Этапы работы «Покупки»:

1. Изучение материала по выбранной теме

Чтобы приступить к работе, мне нужно было углубить свои знания по выбранной теме с помощью книг и интернет-источников. Поработав с

соответствующей литературой и изучив интернет-источники, указанные в конце моей выпускной работы, я очень захотел поработать в технике коллажа.

2. Этапы выполнения первой работы. Поиск композиции натюрморта.
3. Коллаж – аппликация. Подготовка (тонирование фона).

4. Разметка предметов. Вырезание квадратов. Приклеивание их на бумагу по предметам и с передачей объема оттенками (разной цветной бумагой)

5. Корректировка объектов натюрморта. Уточнение объема и контура.

Этапы выполнения «На столе»:

1. Поиск композиции натюрморта. Рисование на альбомном листе.

2. Подготовка фона.

3. Подготовка предметов, их вырезание и расположение по композиции. Вырезание декора из цветной бумаги и картона – снежинок - салфеточек. Расположение их на картине и приклеивание.

Цветы я сделал в технике оригами и приклеил их к вазе. Вазу вырезал из картона и обклеил цветной бумагой и бумагой в клетку.

Кружку и блюдце я вырезал из картона, газет и бумаги. Затем я их приклеил к «столу», также, как и остальные элементы декора. Черным сделал тень, газетой и тетрадным листом свет и полутень

Сундучок я выполнил из гофрированного картона. Приклеил к нему ткань и салфетки, сделал из цветной бумаги резной узор.

4. Завершение коллажа. Доделывание недочетов.

Заключение

Приступая к работе над этими натюрмортами, я поставил себе цель - научиться делать работы в технике коллажа. Я считаю, что я выполнил свою цель, хотя мои работы и не идеальны. В процессе создания данных картин я не избежал ошибок. Но любой опыт полезен, поэтому в будущем я постараюсь их избегать.

Работая над данными коллажами-натюрмортами, я понял, что, создавая картины из различных подручных средств, можно получать эстетическое удовольствие не только от созерцания, но и от осязания картины.

Первую работу - коллаж «Покупки» я подарю своим близким, которые помогали и поддерживали меня во время обучения, начиная с первого дня посещения изостудии. Вторую работу - коллаж «На столе» я хотел бы повесить на даче, так как она там хорошо впишется в интерьер.

Список используемых литературы и интернет ресурсов

1. Жорж Барк // Википедия : портал. - [Б. м.], 2022. - URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Барк,_Жорж (дата обращения 01.03.2023)
2. Зоммер, Т. Коллаж. Шаг за Шагом / Т. Зоммер, Р. Тейлор. – Москва, 2006. - 112 с.
3. История развития коллажа // Википедия : портал. - [Б. м.], 2023. - URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Коллаж> (дата обращения 19.02.2023)
4. История развития коллажа в России // Городовой : портал. - [Б. м.], 2005. - URL: https://gorodovoy.ru/news/prodayuschisya-osobnyak-brezhnevoy-porazhaet-roskoshyu-za-nego-prosyat-pochti-300-millionov_id864171_a138_dp230305 (дата обращения 19.02.2023)
5. Курт Швиттерс // Википедия : портал. - [Б. м.], 2023. - URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Швиттерс,_Курт (дата обращения 01.03.2023)
6. Пабло Пикассо // Википедия : портал. - [Б. м.], 2023. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Пикассо,_Пабло (Дата обращения 01.03.2023)