Развитие в художественном творчестве.

Техника коллажа.

Коллаж — сравнительно молодое направление в искусстве. Оно пришло из XX века, когда художники искали новые средства для выражения своих мыслей, чувств и настроений. Техника коллажа (от фр. collage — наклеивание) дает широкий простор для творчества, поскольку для создания произведений можно использовать самые разные материалы — растения, краски, ткани, металлические детали. [8, с. 6]

Родоначальником коллажа считают французского художника-кубиста Жоржа Брака. В 1913 году он первым использовал оригинальный прием — наклеивание на картон полос окрашенной бумаги, чтобы фактура бумаги получилась более эффектной, художник подмешал в краску песок.

Вскоре к нему присоединился единомышленник — великий Пабло Пикассо. В течение пяти лет они работали совместно. В дело шли клочки газет, обоев, плакатов, куски тканей, визитные карточки... В результате творческого поиска обнаружилось, что даже самые обычные материалы в сочетании друг с другом на специально подобранном фоне становятся необыкновенно выразительными. Так был разработан коллаж — технический прием в изобразительном искусстве, когда на какую-либо основу наклеивают материалы, отличающиеся от нее цветом и фактурой.

Коллажем называют и само произведение, выполненное при помощи подобного приема.

Сегодня это произведение, как и другие «картинки с наклейками», принадлежащие гениальному новатору, считаются шедеврами. А когда-то мало кто мог их оценить по достоинству. Картины, созданные при помощи металлической стружки, этикеток, фотографий, газетных вырезок и т. п., большей частью шокировали публику. Тем не менее, необычное направление искусства продолжало развиваться, и ему отдали дань многие выдающиеся художники.

В коллажах Пабло Пикассо выразилось чувственное восприятие окружающего мира. Излюбленными элементами его композиций были скрипка или гитара: с помощью обрывков газет или бумаги, с которыми он стремился передать впечатление от звучащей музыки.

Так же коллаж занимает заметное место в творчестве импрессиониста Анри Матисса. Он придумал разновидность коллажа — декупаж, столь популярный в наше время. Этот прием означает использование главным образом двух действий — вырезания, или кроения, и составления картин из полученных деталей. Одно из самых прекрасных творений художника — картина «Морские животные», созданная в память о южных морях. Работая только с цветом и формой, уходя от натуралистического изображения, Матиссу удалось передать и таинственность глубинной океанической жизни, и очарование поверхности воды, волн, островов, и притягательность неба. В 30-х годах интерес к коллажу пошел на убыль, а в 50-х вспыхнул с новой силой.

В русском искусстве первым, кто стал применять технику коллажа, был Аристарх Лентулов. Неуемный экспериментатор сочетал в своих полотнах живописные фрагменты с наклеенными кусочками фольги и цветной бумаги. Наиболее яркими работами, созданными в подобной технике в 1914-1915 годы, являются панно «Москва», «Василий Блаженный», «Корабль».

В 60-х годах к технике коллажа обратился известный художник Илья Глазунов. Так им была создана картина «Старик», многие произведения исторической тематики.

Коллаж обладает сильным эмоциональным воздействием. Коллаж был любимым увлечением замечательного кинорежиссера Сергея Параджанова. Он называл коллаж «прессованным фильмом».

В наше время активно развивается компьютерный коллаж как один из способов выполнения графических работ. Он также предполагает наложение или объединение разных изображений в соответствии с общим замыслом. Соединяемые изображения могут дополнять друг друга, а могут сильно контрастировать. Компьютерные коллажи очень выразительны, оттого их активно задействуют в рекламе товаров и услуг. Эту впечатляющую технику используют и при оформлении книжной продукции. Быстрая компьютеризация страны дает возможность каждому желающему попробовать свои силы в увлекательном занятии — создании компьютерных коллажей. Пик популярности и у нас в стране, и за рубежом переживает и такое направление в искусстве коллажа, как флористический коллаж. Картины, созданные с помощью засушенных растений, порой напоминают гербарий, однако более сложные работы, выполненные с соблюдением правил построения композиции, могут представлять собой настоящие произведения искусства. Флористический коллаж, в отличие от гербария ,прежде всего, выделяется правильно подобранным фоном, который взаимодействует с расположенным на нем материалом по определенным законам. Насколько удачным получился фон, настолько удачным будет и коллаж в целом. А законченность композиции придают различные аксессуары: фигурки животных, насекомых, бижутерия, тесьма, кусочки тканей. Все идет в ход: жемчужины и пара медных монет могут оказаться теми акцентами, которые сделают работу завершенной. На красоту засушенных растений люди обратили внимание давно. Стенная роспись в одном из фиванских храмов, находящемся на территории современного Египта, считается самым древним гербарием, пусть и несколько своеобразным. Этот культурный памятник, датируемый 1450 годом до н. э донес до нас изображения 275 различных растений! Более двухсот лет путешественники и ученые-ботаники, изучая растительный покров земли, собирают гербарии, потому что одни словесные описания и рисунки не дают полного представления о растениях. Однако материал, предназначенный для сухого научного исследования, мало подходит или не годится вовсе для создания флористического коллажа — при высыхании цветки и листья нередко теряют естественную окраску. К тому же растения, высушенные, как для гербария, методом прессования, становятся хрупкими.

Дизайнеры могли беспрепятственно творить круглый год и воплощать все свои замыслы, им на помощь пришла индустрия производства сухоцветов, обеспечивающая прочным, пластичным, эффектным растительным материалом. Растительный материал несложно заготовить и самим.

Таким образом, техника коллажа имеет свои этапы развития в истории искусства.