

№3 2009 год

информационные и коммуникационные технологии в художественном образовании

Селиванова Татьяна Владимировна, кандидат педагогических наук, руководитель исследовательской группы "ИКТ в художественном образовании", старший научный сотрудник Учреждения Российской Академии образования "Институт художественного образования", e-mail: t-selivanova@mail.ru

Пропедевтические технологии для компьютерного творчества.

Техника коллажа, популярная в конце 19-начале 20 века, сегодня становится одной из основных пропедевтических практик, позволяющих включить ребенка в творческий процесс с применением компьютерных средств. Коллаж в первую очередь интересен нам сейчас как технология, позволяющая получить навыки манипулирования, игры, комбинирования разных частей для соединения их в единый образ, навыки взаимодействия с различными материалами и фактурами, текстурами. Коллаж – это своеобразный 2-х мерный конструктор, тренажер, необходимый для развития у ребенка чувства свободы в процессе поиска вариантов создаваемых образов. Это школа развития метафорического мышления, поиска парадоксальных решений, неожиданных визуальных и смысловых ассоциаций, монтажных навыков. Но хотелось бы сразу отмежеваться от распространенного в детских учебных и воспитательных учреждениях типа деятельности, связанного с наклеиванием на золотую картонку–фон вырезанного из малиновой бархатной бумаги тюльпана. Именно это занятие называлось в советском детском саду деланием аппликации к празднику, например, 8 марта. Сейчас, к сожалению, мало что изменилось (хотя техника может называться и коллажной): тот же тюльпан или другой цветок по образцу, нарисованному на доске, или вырезанному по выкройке из книги, или по алгоритму, показанному учителем/воспитателем, приклеивается на фон. Итак, хотелось бы сразу определиться с терминами. Аппликация (от лат. applicatio — прикладывание), согласно БСЭ, это способ прикладывания, приклеивания, «нашивания разноцветных кусочков какого-либо материала (ткань, бумага, мех, соломка и т. п.) другого цвета или выделки, а также орнамент - один из древнейших способов украшения одежды». Коллаж (французское collage, буквально — наклеивание) определяется словарями в первую очередь как технический прием в изобразительном искусстве, в основе своей так же связан с приклеиванием одних материалов на другие, различающиеся по цвету и фактуре. Постепенно в искусстве XX века коллаж вытеснил аппликацию. Итак, для наших размышлений актуальным является термин «коллаж», под которым будем подразумевать технику, позволяющую соединять различные материалы на одной плоскости, но, что наиболее важно – соединять в процессе поиска, вариативно, интуитивно, практически, конструируя художественный образ.

Рожденный во времена кубизма «коллаж» шокировал обывателей вызывающим соединением традиционной технологии масляной живописи и наклеенными на холст этикетками, обрывками газет, игральными картами, обоями. П. Пикассо и Ж. Брак практически зашифровывают свои кубистические натюрморты, превращая живописную плоскость в мозаику фактур, соединяя наклеенные или пришитые ткань, кружево, веревки или кусок фанеры с красочным слоем. Российские художники начала XX века активно используют технологию коллажа в своих

произведениях. Русская футуристическая книга вся выстраивается на основе коллажа. Обложка из куска обоев, соединение рукописного и типографского шрифта, аппликации, листы книги, сделанные из газеты – все это есть в книгах А. Крученых, В. Каменского, В. Степановой. Материалом для творчества становится все, что есть под рукой: старые афиши, билеты, упаковка, фотографии. Более того, коллаж становится трех-мерным, это уже скорее рельеф. Так, «Пробегающий пейзаж» И.Клюна собран из крашенных деревянных деталей, фарфоровых изоляторов, проволоки.

Основными, значимыми для дальнейшей творческой деятельности с применением компьютерных технологий будут такие характеристики коллажной работы как возможность соединения: различных цветов; различных фактур и материалов, различных по своей смысловой окраске элементов, альтернативных культурных кодов или смыслов.

Наиболее распространенным в практике художественного образования является коллаж, основанный на соединении различных цветочных пятен, вырезанных из цветной бумаги силуэтов. Исходя из этого, стоит остановиться на проблеме цвета в коллаже.

Цвет в коллаже

Необходимость отбора цветов для выражения своей идеи-образа – одна из первоочередных задач, решение которой позволяет говорить о замысле, выявляя главное и ставя автора в ситуацию сознательного выбора, проектного выстраивания работы, планирования некоего результата.

Специфика самой коллажной техники позволяет определить значение цвета, его символическое значение. Даже сам выбор цветочного фона вместо традиционно белого заставляет сразу провести селекцию, составляя свою палитру цвета. При этом следует учесть, что типовые наборы бумаги, состоящие из 8-10 локальных цветов не подходят для работы с коллажом. Безусловно, палитра для возможного выбора должна включать в себя как можно больше сложных оттенков, как насыщенных, так и пастельных цветов, в том числе, и металлизированную бумагу, и обычный крафт, упаковочную бумагу (вторсырье), и т.п.

Следует учитывать, что дети уже в 4-5 лет являются жертвами стереотипного восприятия, которое выражается в упрощенном цвето-восприятии, где солнце только локально желтое на обязательно синем небе, а трава однозначно зеленая. Здесь следует говорить об условности цвета в коллаже, о передаче своего личного ощущения, настроения, а не копировании объективной реальности. Основным лозунгом при составлении цветочной палитры может стать тезис Огдена Н.Руда о том, что « цвет – это ощущение, существующее лишь в нас самих» (Тильберг М. Цветная вселенная: Михаил Матюшин об искусстве и зрении / пер. с англ. Д. Духавиной, М. Ярош. М.: Новое литературное обозрение, 2008. – 512 с., стр.97).

Одним из примеров поиска цветочного решения в коллаже может быть задание, выполненное детьми 5-8 лет в рамках большой темы, посвященной культуре народов Африки.

Заключительной работой было создание плоской куклы-марионетки – персонажа из африканского племени. Когда силуэты были сделаны, детям предложили составить свою палитру цветов для выполнения в технике коллажа символической раскраски придуманных героев. Так как силуэты были черными, то и подбор осуществлялся с помощью черной бумаги как фона. При отборе цветов, учитывалась придуманная каждым автором история: какому племени принадлежит персонаж, где он живет, божества этого племени и т.п. Таким образом, стал возможен разговор о

метафоричности цвета, о цветовых ассоциациях, возможностях выражения наших представлений о стихиях, природе, объектах окружающего мира с помощью языка цвета. Наиболее доступным для понимания и восприятия ребенка является предложение составить палитру из 5 цветов, характеризующих его замысел. Весь процесс отбора осуществлялся сначала самостоятельно, а потом было обсуждение и корректировка. Причем, надо отметить, что наиболее продуктивно проходили коллективные обсуждения выбранных цветов по принципу «дружащих и враждующих». Но что значит «дружащие цвета»? Изначально мы говорим о выборе таких цветов, сочетание которых было бы наиболее выразительно, то есть максимально ясно передавало задуманное автором содержание, идею. То есть, если персонаж является представителем племени огня, то его цвета и, естественно, силуэт цветовых пятен, орнамент, должны говорить об этом. И. Иттен в своем исследовании о цвете пишет, что «для общего решения цветовой композиции имеет значение выбор цветов, их отношение к друг другу, их место и направление в пределах данной композиции, конфигурация форм, размеры цветовых площадей и контрастные отношения в целом». (Иттен И. Искусство цвета / Пер. с немец. М.: Изд. Д. Аронов, 2001. – 96с. Стр.91)

Итак, сначала была отобрана пара главных, самых важных для автора цветов, гармонирующих друг с другом, но при этом контрастных, далее подбирались пара цветов, «дружащих» с каждым из отобранных, подчеркивающих их свойства или обогащающих их, и последним отбирался «цвет-приправа» – возможно, контрастный, который в небольшом количестве добавлял бы в собранную палитру дополнительные ощущения (остроту, звонкость или, наоборот, мягкость и т.п.). В результате, у каждого сформировалась четко выраженная своя палитра, характеризующая именно его персонажа. Так, например, один ребенок выбрал несколько флуоресцентных цветов, которые повлияли на выбор остальных, дополнительных цветов, другой - выбрал цвета земли, огня, металла, т.е. красно-коричневые, серые, оранжевые, фиолетовые и золотые, а девочка Лиза своего героя из племени кузнечиков охарактеризовала гаммой зелено-салатовых и золотисто-коричневых цветов.

Другим типом работы с цветом в технике коллажа может быть самостоятельное создание цветной бумаги. Естественно, разговор идет не о выкраске бумаги в локальные цвета, повторяющие типовой набор. При таком подходе важен разговор с детьми о сложных оттенках, которые не поддаются простому определению «красный», «желтый», «зеленый». Для начала можно провести такой эксперимент: показать, например, два живописных произведения с принципиально разным цветовым решением – Матисс «Красные рыбки» и Энгр «Женский портрет» и предложить ребятам перечислить основные цвета, характерные для каждой работы. Работая над заданием, связанным с определением цветовых предпочтений и составлением палитры художника, преподавателю следует воспользоваться программой Adobe Photoshop. Открыв в этой программе цифровую копию выбранной картины, можно определить цветовые предпочтения этого художника, применяя метод исключения лишних цветов и выявления доминирующих (результат виден в процессе выбора опций для сохранения в режиме «Save For Web» для форматов GIF и PNG-8). Другими словами, все цвета изображений сначала могут быть сведены в таблицу из 256 цветов, далее - к 128 и, наконец - к 64, 32 или 16 цветам. Соединение на экране анализируемой картины и ее колористической таблицы наглядно демонстрирует предпочтения и набор цветов, которые мы в совокупности называем «палитрой художника». Стоит обратить внимание детей, что большинство цветов, которые были получены в результате нашего исследования, являются не локальными и отличаются от тех, что лежат в коробке с гуашью. Следующий этап работы - это создание цветной бумаги: отбор красок для замесов и выкраска листов. Но для того, чтобы создать палитру цвета, надо от чего-то оттолкнуться и лучше всего, если это будет

непосредственное впечатление и наблюдение. Например, перед детьми стоит букет цветов – это и есть впечатление для создания палитры красок. Задание: придумать фантастическую, сказочную птицу или насекомое (жука, бабочку, стрекозу), окрашенную в эти оттенки. Техника коллажа снова нас заставляет отбирать, в данном случае, отталкиваясь от реальных оттенков букета. Изначально оговаривается и выбирается цвет фона, который был бы нейтрален к подобранным цветам. Итак, перед каждым ребенком стоит задача сделать несколько замесов краски, подобрав нужные оттенки, ровно, по диагонали, с помощью флейцевой кисти покрасить бумагу формата А-4 или А-5. Бумага должна быть прикреплена к планшету или мольберту до полного высыхания. После этого подготовительного этапа, начинается работа над коллажем. Причем интересный результат можно получить, не вырезая элементы ножницами, а вырывая их вручную из листа. Таким образом, используется сочетание цветного фона (лучше, черного) и белого рваного края бумаги.

Силуэт в коллаже

Отдельно стоит поговорить о коллаже как соединении не только разных цветов, но и различных контуров цветowych пятен, силуэтов. То есть коллажная техника предполагает использование языка линий. Рисование с помощью ножниц – вот один из опытов, который можно получить при работе с цветной бумагой. Как придать силуэту пятна максимальную выразительность? Чем отличается рисунок на бумаге от вырезанного элемента коллажа? Рисую, мы зачастую не учитываем, что для силуэта важен контур, а не внутренне наполнение нашего рисунка. Например, поверните вырезанную фигуру человека другой стороной, где нет следов карандаша: скорее всего силуэт превратится в бесформенную кляксу. Для понимания этой специфики стоит отказаться от предварительного карандашного рисунка, наш карандаш – это ножницы или пальцы, рвущие бумагу по видимому только для автора контуру. Кроме того, стоит внимательно отнестись к тем обрезкам, которые остались от вырезанного силуэта, они могут стать необходимыми элементами композиции. Например, в процессе работы со сложенной бумагой, при получении симметричного изображения, тиражировании одинаковых элементов, вырезки и обрезки зеркальны и практически равноценны.

Для понимания основных принципов и возможностей техники коллажа стоит обратиться к сериям декупажей Матисса (декупаж (фр.) - вырезки). Художник увлекся цветными вырезками, бумагу для которых он красил сам, еще при работе над масштабным декоративным панно "Парижский Танец" в 1930г. Этот прием составления изображения из обрезков бумаги Матисс использовал при создании эскизов для витражей, керамических панно, ковров, для крупных станковых работ, (серия «Синие обнаженные», «Море»). «Врезаться прямо в цвет — это напоминает мне работу скульптора, высекающего прямо из камня. Бумага, из которой вырезаю, помогает мне рисовать в цвете. Для меня задача состоит в упрощении. Вместо того чтобы рисовать контур и заполнять его цветом, я рисую непосредственно в цвете» - писал Матисс о технологии декупажа. В альбоме «Джаз» (1947г.) Анри Матиссу удалось добиться долгожданного синтеза рисунка и цвета. Ограниченная палитра красок построена на столкновении взаимо-дополнительных ярких локальных цветов с активными включениями черного и белого. Все листы серии «Джаз» максимально динамичны: диагонали цветowych пятен, «случайные» сдвиги фонов, рамок, букв, обобщенные, превращенные в знаки фигуры падающих, танцующих, кричащих и летящих людей. Весь альбом погружает зрителя в мир музыкальной импровизации, звуковой и ритмической гармонии. Матисс так описывал работу над альбомом: «Приходилось начинать снова, искать музыку и танец, находить равновесие, избегать условностей. Недостаточно разместить цвета один рядом с другим, как бы красивы они ни были: нужно еще, чтобы эти цвета взаимодействовали друг с другом. В противном случае это какофония».

Другим важным принципом коллажной техники является импровизация, легкость редактирования творческого процесса. Важно сохранить мобильность всех элементов до тех пор, пока окончательная версия работы не будет максимально интересной и выразительной (удовлетворять автора). Возможность сборки изображения позволяет сравнить коллаж с конструктором. В работе с детьми стоит обратить на этот этап особое внимание: передвигая и играя с вырезанными частями, мы меняем композицию, переставляем акценты, изменяем соотношения. Эта игра дает возможность сравнивать варианты и осознанно выбирать наиболее интересное решение.

Фотомонтаж

До сих пор мы говорили о коллаже как «цветном клее», «наклейке» (так называли жанр своих работ русские футуристы), то есть о технологии соединения цветных пятен, различных фактур. Но материалами для коллажа в начале XX века стали и фотографии, и газетные, журнальные вырезки. В технологии фотомонтажа (от фот.- греч. phos, родительный падеж photos — свет и монтаж — франц. montage — подъём, установка, сборка) стали работать А. Родченко, Э. Лисицкий, В. Степанова, Г. Клуцис. Открывая сегодня любой журнал или газету, мы обязательно увидим рекламу, сделанную в этом популярном жанре, который можно назвать и фотоколлажем. В основе этой технологии соединение нескольких фотографий или их фрагментов. Причем наиболее интересной задачей для работы в этой технике становится игра со смыслами, соединение изображений разной природы для создания некоего нового высказывания. Любовь Попова, русская художница, яркий представитель искусства авангарда начала XX века говорила о фотомонтаже как о новом изобразительном средстве, при котором комбинация фотоснимков заменяет комбинацию графических изображений, причем возможности фотографии позволяют создать образ более выразительный благодаря документальным свойствам, присущим фотографии. (Лаврентьев А.Н. Лаборатория конструктивизма. М.: Издательство «Грантъ».2000, с.120). Если говорить о технике фотомонтажа применительно к практике художественного образования, то, скорее такие мыслительные кульбиты и уловки рассчитаны на сознание и возможности подростка, чем на маленького ребенка. Однако опыт работы с малышами заставил меня изменить эти убеждения. Современный ребенок живет в коллажном мире с рождения: «клиповое сознание», которое характеризует мышление человека XXI века, собственно, складывается из сопоставлений, сталкивания смыслов, различных контекстов, фрагментов изображений, ассоциативных рядов. (12) Образы многочисленных трансформеров на полке игрушек в магазине, рекламные щиты на улицах, почтовые открытки (или более распространенные – компьютерные, виртуальные) – все это продукты, порожденные, по сути, коллажной технологией. Для ребенка знакомство с фотомонтажем - это опыт работы с контекстами для создания образа. Так, например, группе детей от 5 до 8 лет было предложено придумать фантастического летающего персонажа. Формулировка темы, естественно, шла от специфики технологии – соединение в реальности несоединимого. При этом оговаривалось, что фрагменты, из которых дети монтировали свои «нло» должны отбираться не по принципу разных фактур, имеющих на фотографии, или цвета, а по содержанию изображения. То есть, в процессе работы не приветствовались детали ничего не изображающие (использование фотографии как цветной бумаги) и, напротив, получали поддержку образы, смонтированные из различных по смыслу, масштабу элементов, парадоксальным образом соединенных друг с другом. Выразительность фотомонтажа складывалась в процессе игры. Только путем проб и ошибок детьми отбирались наиболее интересные решения. И тут, мне кажется, был важен не принцип последовательно осуществляемого замысла (step - by - step), а именно способность ребенка увидеть новый вариант композиции, новую тему, и пластично, легко развить ее, импровизируя с фотоматериалами. На каких приемах может быть построен фотомонтаж? Это и соединение

разномасштабных элементов (огромные детали машины в сочетании с маленькой головой превратились в трогательного неуклюжего робота), и ассоциативность восприятия (так, современные архитектурные сооружения стали летящими птицами), и замена одной части изображения на фрагмент другой фотографии (люди-птицы), включение в изображение шрифтовых элементов (летающие буквы-динозавры), использование тиражных одинаковых изображений и т.п.

Коллаж в цифровых технологиях

Техника фотомонтажа сегодня неразрывно связана с возможностями графических компьютерных программ, в первую очередь, Adobe Photoshop. Именно коллажный опыт позволяет детям в дальнейшем легко ориентироваться в опциях и возможностях программы, сознательно использовать их для своей работы. В этом плане интересен ресурс Collage Machine (<http://www.nga.gov/kids/zone/zone.htm> - виртуальный детский раздел на сайте Национальной галереи искусств Вашингтона), который обладает большим потенциалом для творческой деятельности. Это буквально «коллажная машина», с помощью которой ребенок может приобрести первые навыки проектирования, организации композиции на плоскости, структурирования процесса работы, позволяет концентрировать внимание на символике цвета и цветовом ритме, особенностях взаимодействия цветов. Коллаж также дает возможность мобильного и продуктивного освоения различных композиционных задач (фризовости, статики\динамики, равновесия и т.п.). Библиотека коллажных «полуфабрикатов» содержит довольно большой спектр различных форм и фотографий, так как сама технология предполагает работу с различными силуэтами, фактурами, поверхностями, использование готовых объектов, фотографий, шрифта. Важно отметить мультикультурный характер библиотечных объектов: от Стоунхенджа и индейских иероглифов до индийских орнаментов и африканских масок. Кроме библиотечного ресурса заложены инструменты, позволяющие двигать, масштабировать, изменять уровень прозрачности выбранных объектов. Результат можно распечатать, а можно посмотреть бесконечное количество коллажей, которые генерирует сама «машина», используя свою библиотеку. Занятия с использованием подобной программы помогут быстро и эффективно объяснить основные законы построения композиции, познакомить с принципом коллажной технологии: соединение разнородных элементов для выражения своей идеи, представления.

В практике нашей Мастерской мы используем собственные компьютерные разработки – виртуальные конструкторы - для занятий с детьми младшего школьного возраста. Например, CDROM «Возвращение волхвов» (<http://www.art-edu-studio.ru/ru/publications/magi/shop-magi.htm>) включает в себя подобный конструктор, позволяющий создавать дары или даже персонажей, используя библиотеку изображений, составленную из драгоценных камней, элементов украшения, разнообразных форм и силуэтов произведений декоративно-прикладного искусства христианского мира.

Другой CDROM «Книга художника» (<http://www.art-edu-studio.ru/ru/publications/artbook/shop-artbook.htm>) включает в себя виртуальный конструктор для создания знаков и символов. Конструктор базируется на библиотеке образов, в данном случае, это простейшие фигуры (квадрат, круг, овал, прямоугольник, трапеция и т.п.) В отличие от бесконечного количества драгоценностей в предыдущем конструкторе, этот содержит лишь 25 черно-белых геометрических фигур. Это ограничение заставляет ребенка искать, с одной стороны, максимально экономное решение, с другой - наиболее выразительное. Для достижения этой цели дети осваивают работу с мышкой и клавиатурой (синхронное нажатие, выделение нужного

объекта и другие манипуляции, позволяющие масштабировать, поворачивать, зеркального отражать элементы. С помощью простейших треугольников, квадратов и кругов дети учатся создавать бесконечно разнообразные композиции из ограниченного числа элементов.

В заключение

Стоит отметить, что возможности коллажных технологий не исчерпываются описанными выше. Безусловно, одним из интереснейших видов коллажа является ассамбляж (франц. ?assemblage; от assembler - собирать).

Технология соединения в рельефе или в пространственном объекте различных деталей или целых предметов активно использовалась художниками XX века, начиная с В. Татлина и А. Родченко. Учитывая, что для маленьких детей наиболее доступными и простыми в обработке являются производные материалы от бумаги, мы не остановились на этой разновидности «искусства объекта». Хотя, стоит сказать несколько слов о задании «Рельефы Татлина», проведенном в нашей Мастерской несколько лет назад среди учащихся 9-12 лет. После знакомства с творчеством Татлина, его «контррельефами», в которых на первое место выходит пластика форм, фактурность и соединение разных по своим свойствам материалов, детям было предложено сконструировать рельеф, выбрав для него необходимые элементы. Для работы была собрана огромная куча железных (медных, цинковых, алюминиевых и др.) и деревянных обрезков, металлические перфоленты, многочисленные детали от наборов школьного конструктора, старые ключи, оправа от очков, монеты, другие ненужные предметы. Перед детьми стояла задача отобрать детали для рельефа, соотнеся их по фактурам, размерам, цвету. Главным критерием отбора было взаимодействие, соединение одного материала с другим, пропорции элементов рельефа, их силуэт. Конечно, задачей крепежа смонтированных рельефов пришлось заниматься взрослым, так как авторам это было не под силу. Результат превзошел все ожидания: дети смогли очень тонко почувствовать разные материалы в их сочетании фактуры и цвета, выбрать наиболее точные и выразительные детали, собрать все элементы в пластически интересно решенные композиции. Эти работы украшают Мастерскую уже несколько лет, и мы каждый раз убеждаем наших новых посетителей, что это работы детей, а не профессиональных художников. Возможно, что только дети и могут столь свободно и гармонично существовать в искусстве, так как они следуют двум основным принципам, сформулированным для современного искусства еще в 1912 году Вальдемаром Матвейсом: принципом случайного (я бы добавила «осознанного случайного») и принципом свободного творчества. И то, и другое составляет суть коллажа.

Литература:

1. Тильберг М. Цветная вселенная: Михаил Матюшин об искусстве и зрении / пер. с англ. Д. Духавиной, М. Ярош. М.: Новое литературное обозрение, 2008. – 512 с.,
2. Иттен И. Искусство цвета / Пер. с немец. М.: Изд.Д.Аронов, 2001. – 96с.
3. Лаврентьев А.Н. Лаборатория конструктивизма. М.: Издательство «Грантъ».2000, с.120