

А.К. Векслер

Декоративная колористическая КОМПОЗИЦИЯ

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

Санкт-Петербург
2013

А.К. Векслер.

Декоративная колористическая композиция. Учебно-методическое пособие // Письма в Эмиссия.Оффлайн (The Emissia.Offline Letters): электронный научный журнал. Методическое приложение. - 2013, МЕТ 007, - СПб., 2013г.

«Допущено Учебно-методическим объединением по направлениям педагогического образования Министерства образования и науки РФ в качестве учебно-методического пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 050100 Педагогическое образование».

УДК 745.542;
747.017.4;
747.058;

Декоративная колористическая композиция — один из видов профессиональной художественной деятельности в области декоративно-прикладного искусства, конечный продукт которой — художественное произведение, выполненное в смешанной технике (коллаж, живопись), с учётом условий и задач особого художественно-пластического языка - языка декоративного искусства.

Язык декоративной колористической композиции даёт возможность каждому студенту найти своё собственное художественно-пластическое решение в работе над учебной постановкой. В результате такой проделанной работы — учебная постановка, выполненная студентом должна стать самостоятельным авторским декоративным художественным произведением, в котором гармонично выстроена система отношений пространства и плоскости, симметрии и ритма, статики и динамики; отношения света и тени, взаимоотношения цветов, планов изобразительного пространства — взаимосвязь компонентов живописного образа, реального содержания и условно-декоративного изображения.

Автор А.К. Векслер кандидат педагогических наук, доцент кафедры декоративно-прикладного искусства, факультета изобразительного искусства, РГПУ им. А.И. Герцена.

Дизайн А. Кузнецов

Введение

Дисциплина «Декоративная колористическая композиция» является одной из учебных дисциплин, разработанных в Российском государственном педагогическом университете им. А.И. Герцена на факультете изобразительного искусства, кафедре декоративно-прикладного искусства.

Дисциплина «Декоративная колористическая композиция» введена в образовательный маршрут профиля «Декоративно-прикладное искусство» и «Дизайн и компьютерная графика» как новый вид творческой работы над учебными постановками по дисциплине «Живопись» для повышения качества образования будущих художников — педагогов в области декоративно-прикладного искусства. Так как художнику и художнику — педагогу, профессионально работающему в области декоративного искусства, необходимы навыки работы с цветом, фактурой и плоскостной композицией. «Слепое следование» натуре, бессознательное срисовывание предметов, с точным копированием формы и цвета способно лишь создать композицию из множества отдельных частей, не стремящихся к объединению. Для создания целостного художественного произведения необходимо «профессиональный отбор» видимой художником информации и поиск определённого, условного способа изображения всех элементов композиции.

Коллаж как быстрый, эмоциональный, достаточно простой метод создания изображения на плоскости является одним из педагогических приёмов обучения в дисциплине «Декоративная колористическая композиция» (коллаж как метод быстрого эскизирования и как самостоятельное произведение).

Занятия по этой дисциплине основываются на работе с натуры — учебных постановках (натюрморт, портрет, фигура), которые являются необходимым условием для выполнения учебных заданий.

В такой работе студент должен вдумчиво и осознанно работать над заданием, ставя каждый раз определённую композиционную и эмоциональную задачу, а не бессознательно и спонтанно интерпретировать учебную постановку. Высказывание Б.М. Неменского о работе студентов над учебным заданием по живописи, полностью соответствует условиям работы по дисциплине «Декоративная колористическая композиция»: «...Слом стереотипа пластического мышления, понимания, вернее первые проблески понимания, что ты на холсте создаёшь не копию реальности (что и не возможно), а параллельный реальности художественный образ, даже при отходе от постановки на неё прочно опирающейся. И это не противоречие. Это элементарный закон реалистического искусства»¹.

Работа над каждой постановкой в течение всего периода обучения данной дисциплине ведётся по определённому плану:

- начинается с работы над эскизами-коллажами, выполняемыми в технике аппликации;
- выполняется непосредственно живописное произведение;
- выполняется коллаж — художественное произведение как завершающее задание в семестре.

Коллажи, по данной дисциплине, выполняются из бумаги, картона, кальки с использованием полиграфии, типографского шрифта (газеты) и ткани в технике аппликации.

Выполнение живописного задания по дисциплине «Декоративная колористическая композиция», после проведённой работы над эскизами-коллажами, позволяет студенту с помощью красок разобраться в тонкостях колористического и тонального решения (основной цвет, тон и место «пятна-формы» уже найдено в эскизах). Выполнение коллажа как самостоятельного произведения позволяет студентам суммировать всё найденное, в работе над декоративной композицией по мотивам постановки. Цветные «пятна-формы» уже приобретают качества живописного разбора, но не теряют своей цельности; усложняется градация тонального разбора, уточняется композиционное построение работы. Материалом для выполнения коллажа как самостоятельного произведения служат не только плоскостные материалы (ткань, бумага), но и более фактурные (нити, шнуры, объёмный картон), акрил, другие краски также могут уча-

ствовать в создании сложной поверхности целостного произведения. Таким образом, на базе учебного задания студенты могут (и должны) выполнить самостоятельное художественное произведение, приближенное к задачам декоративного искусства.

Учебная дисциплина «Декоративная колористическая композиция» имеет два уровня образования: бакалавриат и магистратура. Работа со студентами в бакалавриате по профилю «Декоративно-прикладное искусство», ведётся на 3 и 4 курсе; в магистратуре на 1 и 2 курсе по профилю «Декоративно-прикладное искусство» и «Дизайн и компьютерная графика».

**Цель
дисциплины**

**Задачи
дисциплины**

1 Неменский Б.М. Педагогика искусства. – М.: «Просвещение», 2007. – С.221.

— формирование компетенций в области коллажа в декоративной колористической композиции посредством выполнения практических заданий на основе натуральных постановок.

— формирование грамотного профессионального декоративно-композиционного мышления;

— освоение коллажного метода эскизирования в работе над декоративной композицией;

— развитие колористических способностей студента в работе над декоративной колористической композицией (выявление основных характеристик цвета, компановка «цветных масс» в «листе», выявление количественного соотношения цвета в работе);

— воспитание профессионально подготовленного художника-педагога в области декоративного творчества.

Одна из главных задач в использовании метода коллажа для создания эскизов и для создания самостоятельного художественного произведения — обучение осознанной интерпретации «модели».

Программа учебной дисциплины «Декоративная колористическая композиция» имеет междисциплинарные связи с такими предметами как: «Коллаж из текстильных материалов», «Основы декоративной композиции», «Рисунок», «Графические техники рисунка» и «Живопись». Содержание программы состоит из практических занятий (лабораторно-практических и самостоятельных).

Коллаж как вид творческой деятельности в искусстве XX века

Коллаж как технический приём в художественном творчестве получил особое распространение в искусстве XX в. Можно выделить новые художественные течения XX в. в Европе и России и назвать имена основных художников, создававших коллажи-произведения: — кубизм (Брак Ж. (1882–1963), Пикассо П. (1881–1973) и др.) — включение в поверхность живописного произведения «нехудожественных материалов»: газета, клеёнка, картон и проч.;

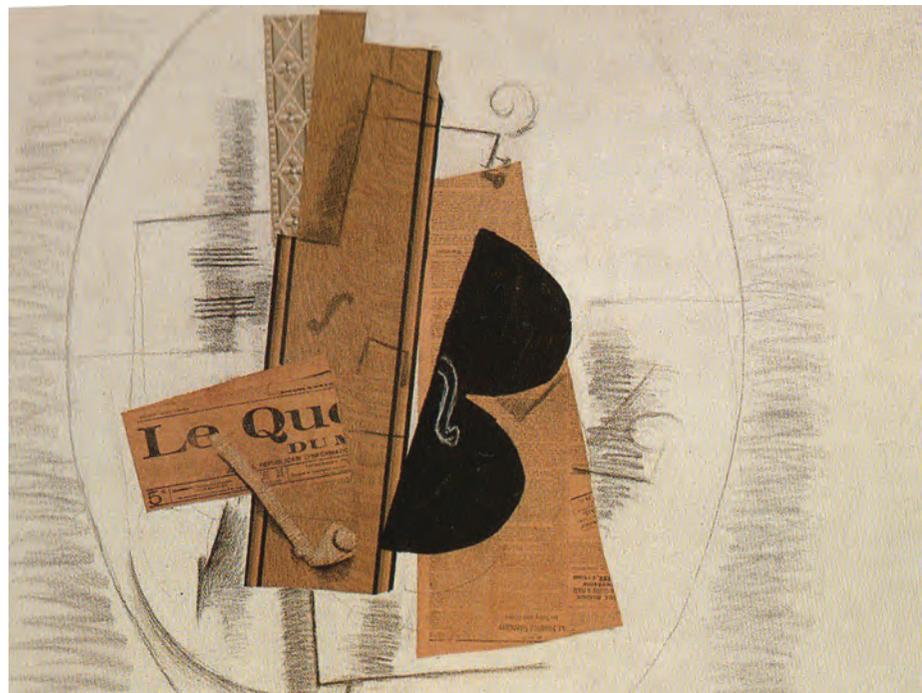
— фовизм (Матисс А. (1869–1954) и др.) — коллаж как активная организация цветоформ (цветных силуэтов), являющихся содержанием работы. А. Матисс назвал такое извлечение формы (силуэта) «рисованием ножницами»;

— дадаизм (Швиттерс К. (1887–1948) и др.) — коллаж как шифрованное послание зрителю, включение в композицию реальных объектов окружающего мира;

— поп-арт (Гамильтон Р. (р.1943), Паолоцци Э. (1924–2005) и др.) — в коллажах используются образы из рекламы промышленных изделий и печати;

— неоэкспрессионизм (Кифер А. (р.1945) и др.) — материалами для коллажа служат: песок, железо, свинец, солома в сочетании с масляной краской, эмульсией, фотографией.

Русский авангард — особый вид новаторского творчества, ознаменовавший собой новое искусство России, состоящий из различных художественных течений. Отмечается интерес к «примитивному искусству», фольклору, в изучении и использовании аппликативного орнамента (флорального и геометрического) русские художники увидели путь к созданию универсального языка выражения, искусство коллажа базируется на народных традициях.

Жорж Брак, Скрипка и трубка. Коллаж, Париж, Национальный музей современного искусства — Центр Жоржа Помпиду.
Курт Швиттерс, Без названия. Коллаж, Ганновер, Музей Шпренгеля, фонд Курта и Эрнста Швиттерсов.
Пабло Пикассо Минотавр. Коллаж, дерево, бумага, кружево, фольга, карандаш. Нью-Йорк, Музей современного искусства.

Макс Эрст, Китайский соловей, 1920, фотомонтаж. Гренобль, музей Гренобля.

Джудит Ротшильд. Юго-запад. Рельеф из пенопласта. частная коллекция.

В.Е. Татлин. Угловой контррельеф. Железо, медь, дерево, тросы, крепёжные детали. Спб, ГРМ.
А.М. Родченко. Детектив. Фотомонтаж для журнала Кинофот №3, 1922. Бум., фрагменты полиграфических изображений и надписей. ГМИИ.

Можно отметить основные художественные течения, в которых коллаж как метод работы и как самостоятельное произведение представлен наиболее ярко:

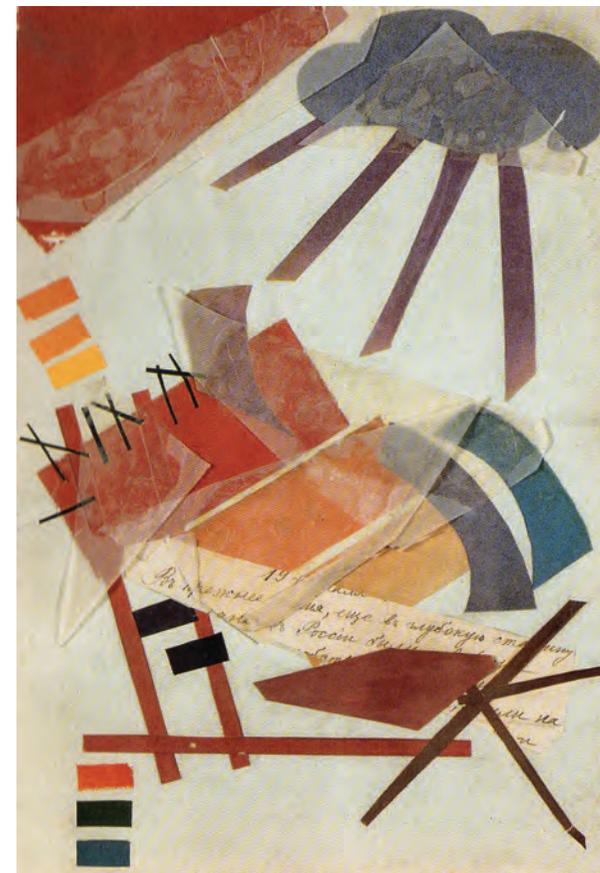
— конструктивизм (Татлин В.Е. (1885–1953) и др.) — коллажи «контррельефы», представляющие собой композиции, составленные из разнородных материалов: кусков жести, проволоки, дерева, обоев, штукатурки и стекла;

— кубо-футуризм, супрематизм (Малевич К.С. (1878–1935), Лисицкий Л.М. (1890–1941), Ермолаева В.М. (1893–1937), Розанова О.В. (1886–1918) и др.) — коллажи представляют собой абстрактные графические или живописные супрематические произведения с включением наклеек из бумаги, фольги, кальки и т.п.

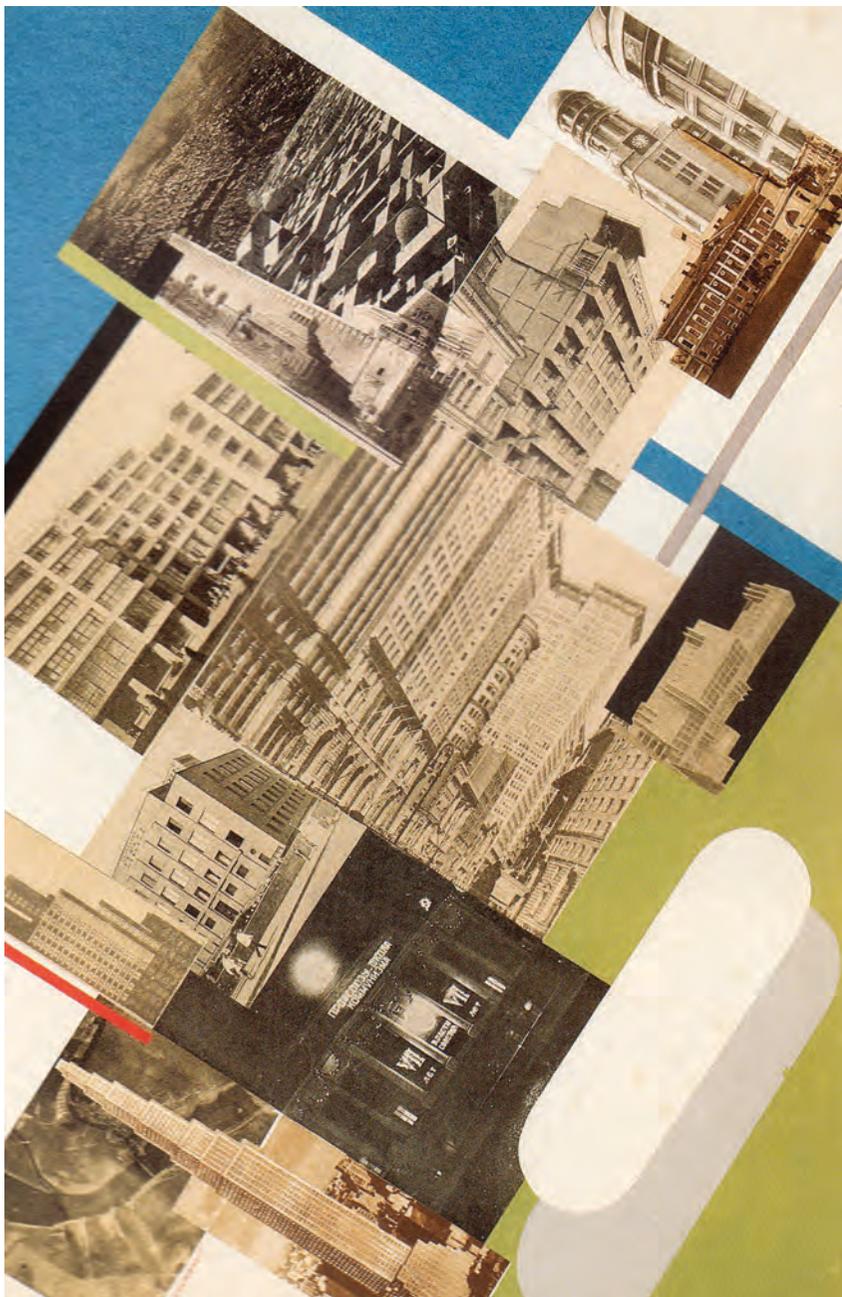
Коллажный принцип композиции в полной мере присутствует в рекламе, основной которой стали — афиша и плакат 1920х гг. (Родченко А.М. (1891–1956), Лавинский А.М. (1891–1956), братья Стенберг Г.А. (1900–1933) и Стенберг В.А. (1899–1982)).

В Европе, не смотря на войны и изменения в политической ситуации, коллаж всегда оставался одним из методов работы художников и оформлялся как самостоятельное произведение. А в России 1930–1950 гг. стали долгим перерывом в развитии искусства коллажа из различных материалов, но был фотоколлаж, ставший инструментом создания нового типа политического плаката.

Конец 50-х — начало 60-х гг. XX в. — время, которое стало для русских художников периодом знакомства с современным абстрактным европейским и американским искусством (выставка национального искусства США в Москве (1959), французская национальная выставка (1961)). Такой «выставочный бум» зарубежного искусства стал для многих русских художников «толчком» к поиску новых форм в творчестве, к формальному эксперименту.

А.Е. Кручёных. Коллаж. Бумага, цв. бум., папиросн. бум., клей. Москва, частное собрание.

Предпосылки возникновения и использования коллажа в художественном образовании XX века

К началу XX в. высшее художественное образование в России не во всем отвечало современным требованиям к искусству и художнику. В это время Москва стала центром художественных поисков и стилеобразующих процессов не только в России, но и в масштабах мирового искусства. Шел интенсивный процесс зарождения, формирования и развития новаторских течений (лучизм, супрематизм, кубофутуризм и др.).

В 1918 г. в Москве на базе Строгановского художественного училища и Московского училища живописи ваяния и зодчества (МУЖВиЗ) были созданы первые Государственные Свободные Художественные Мастерские (I) ГСХМ). А в 1919 — организованы вторые (II) ГСХМ. В 1918–1920 гг. — в мастерских преподавали известные художники-новаторы: В.Кандинский (1866–1944), А.Лентулов (1882–1943) и др.. В. Татлин, К. Малевич также преподавали в ГСХМ и первыми в России внедрили в художественные учебные дисциплины коллаж как метод обучения студентов.

В новой художественной методике Татлина особое место занимал вопрос «освоения плоскости» как элемента пространства. Учебные задания состояли из подбора различных по материалу, величине, цвету, фактуре и интенсивности элементов, которые создавали единую композицию и формировали поверхность произведения. Ученики выполняли такие задания — коллажи из различных материалов (стекло, металл, дерево). Научно-педагогическая система Малевича состояла из трёх основных положений:

1) подбор «цветовых камертонов» (определение колористической гаммы для создания художественного произведения);

2) выявление «прибавочного элемента» (соотношение формы, цвета, фактуры поверхности материала позволяет определить «собственное содержание живописи»);

3) определение композиции (поиск формы и содержания художественного произведения). Вместо термина «композиция», Малевич предпочитал: «монтаж», «конструирование» — создание художественного произведения из «набора пластических средств».

Можно сказать, что сегодня эти три положения являются алгоритмом создания коллажа как самостоятельного художественного произведения.

В марте 1920 г., в Москве был организован ИНХУК (Институте художественной культуры), где велась углублённая проработка специальных теоретических и творческих проблем искусства. А в сентябре 1920 г. I и II ГСХМ слились в единую высшую художественную школу, таким образом, в Москве был организован ВХУТЕМАС — Высшие Художественно-технические мастерские. Одной из основных педагогических задач ВХУТЕМАСа было внедрение «объективного метода» преподавания, который должен был иметь научную основу, быть единым для всех видов художественного творчества. Созданное в учебном заведении Основное отделение, стало «художественным каркасом», скрепившим воедино сложную структуру ВХУТЕМАСа.

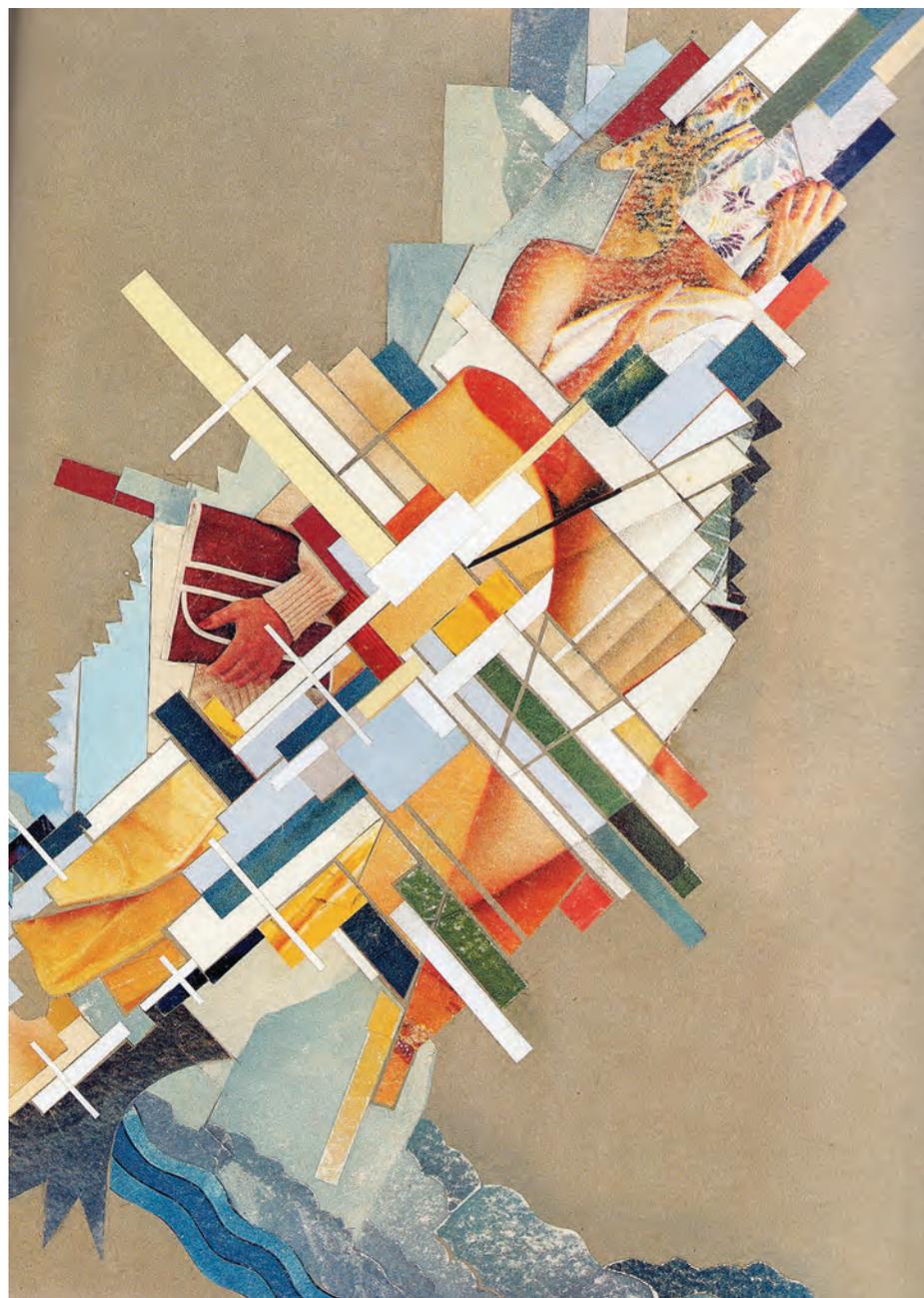
В педагогической практике этого отделения использовались многие формальноэстетические находки левого искусства и методы преподавания, разработанные художниками-авангардистами. Одним из основных стал метод научно-аналитического подхода к искусству. Особое внимание уделялось композиции как самостоятельной дисциплине — поиску гармонии цвета и формы относительно определённого заданного формата. Поиск новых методических принципов в художественном образовании требовал новых способов и форм выполнения заданий, т.о., появление коллажа как метода учёбы и работы было совершенно естественным.

Постепенно ИНХУК устанавливал связь с границей: чтение лекций, докладов, участие в художественных журналах. Благодаря чему происходит обмен художественного и педагогического опыта России и Европы.

В Европе (Германии) одной из самых известных школ искусства и

архитектуры стал «Баухауз», основанный художником и архитектором В. Гропиусом (1883–1969 гг.) как объединение Веймарской школы искусств и ремёсел и Веймарской академии изящных искусств. Одна из главных целей Баухауза — объединить свободные искусства и прикладное искусство в общей деятельности, стремящейся к качеству и современности. В Баухауз в качестве преподавателей, были приглашены передовые художники — В. Кандинский, П. Клее (1879–1940), И. Иттен (1888–1967), Л. Мохой-Надь (1895–1946), Л. Фейнингер (1871–1956). Они разрабатывали авторские методики и программы преподавания. Кандинский частично опирался на написанную им программу для ИНХУКа, вёл курс по цветоведению, другой курс посвящался аналитическому рисунку: создаваемые студентами, «конструктивные» натюрморты должны были трансформироваться в абстрактные линейные композиции (здесь присутствует изобразительный коллажный композиционный принцип).

И. Иттен — швейцарский художник, теоретик искусства и педагог разработал пропедевтический учебный курс Баухауза, который лёг в основу преподавания многих современных художественных школ. Иттен в своём форкурсе поставил три основные цели: пробудить творческие силы и художественные способности учащихся; облегчить студентам выбор их будущей специализации (занятия с различными материалами и их текстурами, как по отдельности, так и в соединении их в коллаже); познакомить студентов с основами художественной композиции (развить у студентов мастерство свободного владения формой и цветом как основными, универсальными категориями любого вида творчества). Фотография в программе Иттенна также является важнейшим изобразительным средством, помогающим расширить восприятие природы. Фотоколлаж даёт возможность получить калейдоскопическое множество новых композиций.

Рояк Е. Золотая рыба. Коллаж, Москва ГТГ.

Коллаж как метод быстрого эскизирования в творчестве профессиональных художников и в художественном образовании XX и XXI веков

Работа над композицией живописного произведения или произведения декоративно-прикладного искусства (гобелен, коллаж) требует выполнения большого количества эскизов. Быстрый и удобный способ и метод выполнения эскизов — коллаж (поиск наилучшего варианта композиции всего произведения с помощью «движения» объектов, элементов работы, незафиксированных на поверхности «листа»), выполненный в технике аппликации.

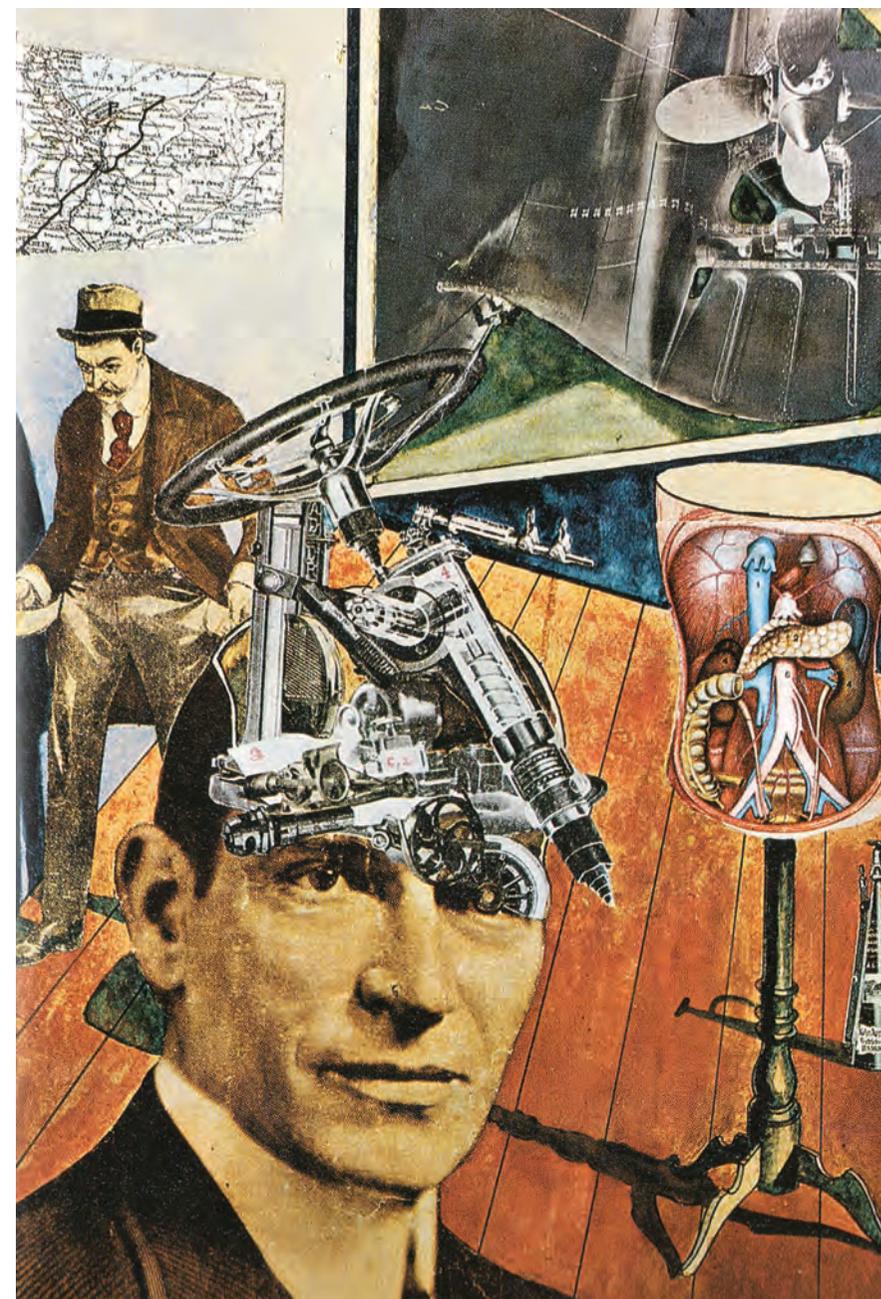
Такой метод работы над эскизами был известен ещё до первых коллажных опытов художников XX века. В автобиографической книге «Далёкое близкое» И.Е. Репин вспоминает слова, сказанные ректором Академии Ф.А. Бруни в 1865г. относительно метода поиска композиции многофигурного произведения: «...вырежьте из бумаги фигурки вашего эскиза и попробуйте передвигать их на бумаге одна к другой, дальше, ближе, выше, ниже и, когда группировка станет красива, обведите карандашом и вырисовывайте потом. Вам необходимо заняться, таким образом, композицией»¹.

Художники использовали коллаж, появившийся в начале XX в. как профессиональный метод работы, не только для создания предметных композиций, но и для решения пластических задач формообразования, поиска необходимой колористической гаммы и композиционного решения произведения, т.е. для работы над эскизами. Многие художники в Европе и в России использовали его в своём творчестве. Так, например: Анри Матисс называл коллаж «рисованием ножницами» и писал об этом: «... простой вырезкой можно передать всё, что хочет передать рисовальщик или живописец... вырезка идеальна для эскиза...»². Значит, в арсенале художника появился новый, современный, «рисующий» инструмент ножницы или нож, создающий «форму наполненную цветом», имеющую «острый»

силуэт. Получившийся способом вырезания условный, плоскостной предмет, элемент композиции, окрашенный в определённый, задуманный художником цвет можно легко «двигать» по поверхности листа, ища необходимое и наилучшее его расположение в эскизе, создавая конкретную схему работы и чёткий алгоритм действия для продолжения работы над основным художественным произведением.

Многие художники в Европе и России использовали коллаж как метод эскизирования в своём творчестве не только для создания живописных и графических произведений, но и в работе над книжной и журнальной продукцией — «форма с содержанием» — буква, слово или написанный текст являлись частью коллажной композиции, способствовавшей передаче образа произведения, задуманного художником (О. Розанова, Л. Попова, В.Ермолаева, Л.Юдин). В работе над театральными декорациями и костюмами из приёма визуального мышления становится неотъемлемой частью профессиональной «кухни» костюмера и создателя декораций. Н. Гончарова и А. Экстер вводят в нарисованные эскизы костюмов различные ткани, что становится прямым указанием портному. Большинство эскизов Ю. Анненкова, мизансцен и костюмов — практические и рабочие материалы, на которых, с помощью клея или булавок художник закреплял кусочки ткани будущего костюма. Коллаж как метод эскизирования также применялся и в текстильной промышленности. Эскизы тканей, разработанные Л. Поповой, полностью были выполнены методом коллажа: «на цветную орнаментальную решётку фона художница буквально накладывала (наклеивала) один или несколько слоёв новых орнаментальных решёток из цветной или окрашенной бумаги. Контрастные цветовые сочетания создавали динамичную и напряжённую структуру, имеющую свою пространственную глубину»³.

Коллаж становится одним из методов быстрого эскизирования и в художественном образовании начала XX в.: опыт ВХУТЕМАСа и Баухауза. А. Родченко в 1914г. так говорил о коллажах-натюрмортах: «Существует связь коллажа с натюрмортом — возможность беспрепятственно двигать объекты (правда, пока они не зафиксированы) — менять «угол зрения» на постановку»⁴.

Рауль Хаусманн, Татлин живёт дома, 1920. коллаж, гуашь. Музей современного искусства.

А.Е. Кручёных. Коллаж. Цветная бумага, клей. Москва, частное собрание.

В начале XXв. Родченко, в программе пропедевтической дисциплины «Графика», для выполнения заданий на построение композиции из 5 геометрических фигур, предложил метод поиска композиции: «Сначала раскладывать вырезанные из белой бумаги контуры фигур на чёрном фоне, а затем уже вычерчивать саму композицию»⁵.

И. Иттен разработал программу форкурса для Баухауза, основываясь на своей частной педагогической деятельности, в которой постепенно отрабатывал новую методику преподавания живописи (основу теории цвета И. Иттена составляет изучение спектрального цветового круга, семи типов цветовых контрастов). Он занимался геометрией и ритмикой форм, проблемами пропорций и живописной выразительности композиций, разрабатывал задания на выявление текстур и разработку субъективных форм. Каждый раз при обсуждении закономерностей построения формы, ритма или цветовых отношений Иттен анализировал произведения старых мастеров, чтобы студенты видели, как те решали схожие проблемы. Так, например анализ построения композиции Джотто «Благовещение святой Анны» был выполнен М. Тери-Адлер (учеником И. Иттена) в Вене в 1918 г. в технике коллажа.⁶ Большое значение в форкурсе придавалось упражнениям с материалами и текстурами. Студенты делали коллажи из контрастных материалов, в результате возникали совершенно фантастические работы, имевшие эффект чего-то абсолютно нового, искали способы передачи различных фактур в рисунке. Это имело большое значение для будущих архитекторов, графиков, прикладников, фотографов и промышленных дизайнеров. Коллажи из различных материалов и объёмные рельефные композиции, основанные на контрастах гладкого — шершавого, туслого — блестящего, прозрачного — матового развивают у студентов внимательность к текстурам, способность к передаче в рисунке и живописи их визуальной и тактильной выразительности.

1960е гг. художник-педагог В.В. Стерлигов в своём творчестве обращается к коллажу как к методу создания и эскизов произведения и самого художественного произведения. Работа коллажем активно способствовала решению творческих проблем. Художник делал маленькие «почеркушечки» цветными карандашами, а затем разрабатывал композицию, составляя её из цвет-

ных бумаг на белом фоне. Размер листа определялся замыслом. Карандашный набросок был «ориентиром», задача выявления структурных закономерностей нашла своё решение в сопоставлении форм, фактур и цвета вырезанных бумаг. «Стерлиговцы» (группа художников — учеников В.В. Стерлигова), развивая идеи своего учителя, использовали коллаж, как способ выявления свойств формы, цвета и пространства. Лидер группы художник Г.Г. Зубков активно использовал в педагогической практике коллаж, как метод преподавания цветоформы и принципа — «форма делает форму».⁷

В 1970 гг. художник-педагог Л.В. Кабачек (1924–2002 гг.) обращается к коллажу, точнее — к декупажу как методу эскизирования. Сюжеты и образы для своих картин он собирал в многочисленных поездках по стране. Художник записывал впечатления, отражая в коротких фразах самое главное и характерное из увиденного. В мастерской Кабачек делал эскизы-коллажи для картин в технике аппликации (наклеивания) цветных фрагментов из разных репродукций картин, напечатанных в журналах.

1 Репин И.Е. Далёкое близкое. — М., Л.: Искусство, 1949. — С.171.

2 Матисс А. 1869-1954. Живопись, рисунок, декупажи // сост. Е.Б. Георгиевская и др. - М., 1993. - С.293.

3 Адаскина Н. Творчество Л.С. Поповой 20хгг. Театр, производственное искусство. Л.С. Попова 1889 -1924 // каталог выставки произведений к 100летию со дня рождения. - М., 1990. - С.133.

4 Лаврентьева Е.А. Материал и фактура в коллаже. // Русский Авангард 1910-1920х годов. Проблемы коллажа. - М: «Наука», 2005. - С.317.

5 Лаврентьев А. Пропедевтическая дисциплина «Графика»: ВХУТЕМАС. 1920-1922. // Техническая эстетика, 1984. №7. — С. 20.

6 Лаврентьев А. Пропедевтическая дисциплина «Графика»: ВХУТЕМАС. 1920-1922. // Техническая эстетика, 1984. №7. — С. 33.

7 Безменова К.В. Коллаж – творческий метод художников XX в. // Русский Авангард 1910-1920х годов, проблема коллажа. — М.: Наука, 2005. — С. 337.

А.М. Родченко. Дочь Анго, 1922. Бум., цв. бум., полиграфич. Мат., клей, карандаш, белила. 27х17,5. ГМИИ.

Работа над учебными постановками по дисциплине «Декоративная колористическая композиция»

Лабораторно-практические занятия проводятся в мастерской, специально оборудованной, для выполнения заданий по декоративной колористической композиции. Условием каждого задания по этой дисциплине являются учебная постановка (натюрморт — для 3 и 4 курса бакалавриата и портрет или фигура — для 1 и 2 курса магистратуры).

Натурные постановки ставятся педагогом, с учётом специфических целей и задач программы по декоративной колористической композиции. Все задания по дисциплине «Декоративная колористическая композиция» на 3 курсе бакалавриата по профилю «Декоративно-прикладное искусство» посвящены работе над натюрмортом. Жанр натюрморта является наиболее удобным для творческого экспериментирования в коллаже со спецификой пластического языка.

Работа над учебными постановками по данной дисциплине начинается с быстрых натуральных графических зарисовок. Студенты используют свои зарисовки, как план, «карту» для следующего этапа эскизирования — коллажа из бумаги. Детали и элементы постановки (драпировки, предметы, силуэт человека) вырезаются или «вырываются» из бумаги, разной по цвету и фактуре. Из таких сделанных элементов собирается, «складывается» изображение. Основная по-

Ларионов М.Ф. Портрет Н. Гончаровой, 1915, карт.. гуашь. темп.. коллаж, 99x85, Москва ГТГ.

верхность изображения (фон) также неоднородна. Можно охарактеризовать работу над коллажем, как «собрание мозаики — пазла», причём у каждого студента этот «пазл» свой. Аппликативный приём выполнения таких эскизов оставляет пространство для творчества студента при переводе эскиза в само произведение, т.к. существует возможность «...культивировать эффекты, возникающие от работы с ножницами: подчёркивать графическую природу техники, акцентировать границы и плоскости, скрывать шов или наоборот выделять неровные края, преобразовывать мелкие кусочки бумаги в стремительные кистевые мазки, использовать такие свойства материала, как тонкость, летучесть» .

В первом семестре (3 курс бакалавриат) предлагаются постановки с основной задачей на выявление колористического и тонального контраста дополнительных цветов, чтобы научить студентов цветовой гармонии и передаче впечатления от взаимодействия двух или более цветов, а также научить решать проблемы тональных и тепло-холодных соотношений цветов в одной композиции. Понятие живописного колорита (от лат. color — цвет) это, прежде всего, понятие взаимоотношения цветов, а колористический принцип связан с контрастом, следовательно, колорит можно определить, как принцип организации цветовых контрастов. При выполнении таких учебных заданий студенты могут воспользоваться колористическими таблицами, созданными Иттенем и Матюшиным. «Компоновать в цвете значит расположить рядом два или несколько цветов таким образом, чтобы их сочетание было предельно выразительным. Для общего решения цветовой композиции имеет значение выбор цветов, их отношение друг к другу, их место и направление в пределах данной композиции, конфигурация форм, симультанные связи, размеры цветовой площади и контрастные отношения в целом» .

Выявление колористической гаммы произведения, в коллажах — эскизах, основано на работе по гармонизации локальных цветов, т.к. локальный, или — предметный цвет является неизменным, независящим от освещения, цветом предмета.

Примерный список постановок по дисциплине Декоративная колористическая композиция первого семестра 3 курса бакалавриата:
красно-зелёный натюрморт (красная доминанта, тёплая гамма);
зелёно-красный натюрморт (зелёная доминанта, холодная гамма);
сине-жёлтый натюрморт (синяя доминанта, тёплый цветовой акцент);
жёлто-синий натюрморт (жёлтая доминанта, холодный цветовой акцент);
оранжево-фиолетовый натюрморт (оранжевая доминанта, тёплая гамма);
фиолетово-оранжевый натюрморт (фиолетовая доминанта, тёплый акцент);
чёрно-белый натюрморт (чёрный с белым акцентом);
бело-чёрный натюрморт (белый с чёрным акцентом).

Во втором семестре (3 курс, бакалавриат) студентам предлагаются постановки с другой основной задачей — определение «цельности» натюрморта по тону и цвету, т.к. это умение необходимо при организации сложной живописной палитры одного цвета. Известно, что восприятие цвета соответствует субъективному вкусу, и студентам, воспринимающим все оттенки синего цвета, будут малодоступны оттенки красного. Следовательно — очень важно, чтобы студенты во время учёбы приобрели опыт работы с цветами всего хроматического ряда, для развития собственного чувства восприятия цвета. Например:

синий натюрморт (холодная гамма);
красный натюрморт (тёплая или холодная гамма);
зелёный натюрморт (тёплая или холодная гамма);
жёлтый натюрморт (тёплая гамма);
чёрный натюрморт (тёплая или холодная гамма);
белый натюрморт (тёплая или холодная гамма).

Контрастный натюрморт, работы студентов 3 курса кафедры ДПИ ФИИ
РГПУ им. А.И. Герцена

Контрастный натюрморт (красно-зелёный) работы студентов 3 курса кафедры ДПИ ФИИ РГПУ им. А.И. Герцена

Контрастный натюрморт (сине-жёлтый) работы студентов 3 курса кафедры ДПИ ФИИ РГПУ им. А.И. Герцена

Контрастный натюрморт (жёлто-фиолетовый) работы студентов 3 курса кафедры ДПИ ФИИ РГПУ им. А.И. Герцена

Контрастный натюрморт (Фиолетово-жёлтый) работы студентов 3 курса кафедры ДПИ ФИИ РГПУ им. А.И. Герцена

Контрастный натюрморт (бело-чёрный) работы студентов 3 курса кафедры ДПИ ФИИ РГПУ им. А.И. Герцена

Контрастный натюрморт (чёрно-белый) работы студентов 3 курса кафедры ДПИ ФИИ РГПУ им. А.И. Герцена

Работа со студентами 4 курса бакалавриата обучающимися по профилю «Декоративно-прикладное искусство» является продолжением работы над натюрмортом, но с усложнёнными задачами. Заданиям должно отводиться большее количество часов, чем на третьем курсе, для более углублённой и законченной работы над произведением.

В первом семестре (4 курс, бакалавриат), прежде чем перейти к работе с живой натурой (портрет, фигура), необходимо выполнить несколько постановок с гипсовой головой. Это позволит студенту воспринимать «голову» прежде всего как цельную форму, а не как «живой набор — глаза, нос, рот». Достаточно большая коллекция античных «гипсовых голов» даёт возможность педагогу создать разные постановки не только по тону, цвету и композиции, но и наполнить учебное задание неким драматизмом, а значит, позволит студенту в работе над учебной постановкой решать профессиональные художественно-творческие задачи. Постановки первого семестра могут быть такими: натюрморт с «мужской» или с «женской» гипсовой головой (цельный по тону и цвету); натюрморт с «мужской» или с «женской» гипсовой головой (контрастный по тону и цвету); натюрморт с гипсовой головой в интерьере.

Во втором семестре (4 курс, бакалавриат) студентам, обучающимся по профилю «Декоративно-прикладное искусство», предлагается программа, которая является продолжением работы над темой «изображение головы», но теперь можно перейти к «живой» натуре. Желательно, чтобы «натура» была разной: по полу, возрасту, внешнему образу. Это позволит педагогу ставить интересные и разнообразные учебные постановки для решения новых творческих задач, заключающихся не только в работе над цветом и композицией, но и в поиске собственного декоративного художественно-пластического языка изображения имеющего чувственно-оптическое (им-прессивное), психологическое (экспрессивное) и интеллектуально-символическое (конструктивное) воздействие на зрителя.

Примерный список постановок второго семестра 4 курса: портрет (мужской или женский, холодная гамма); портрет (мужской или женский, тёплая гамма); портрет (мужской или женский) в головном уборе; портрет (мужской или женский) на сложном орнаментальном фоне. Приобретённые на бакалаврском уровне программы «Декоративная колористическая композиция» знания, навыки и творческий опыт позволят молодому художнику в дальнейшем самостоятельно развиваться в живописном и декоративно-прикладном творчестве, а желающим продолжить своё образование в магистратуре, программа предлагает более высокий уровень заданий. Для студентов, продолжающих обучение в магистратуре по профилю «Декоративно-прикладное искусство», занятия по дисциплине «Декоративная колористическая композиция» получают продолжение.

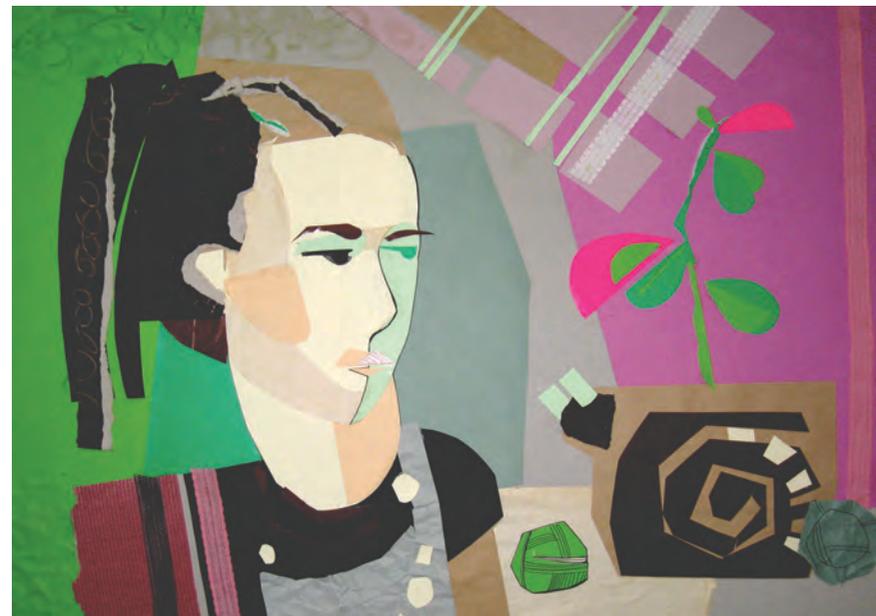

Постановка с гипсовой головой, работы студентов 4 курса кафедры ДПИ ФИИ
РГПУ им. А.И. Герцена

Постановка с гипсовой головой в интерьере, работы студентов 4 курса кафедры ДПИ ФИИ РГПУ им. А.И. Герцена

Постановка с живой головой (тёплая гамма), работы студентов 4 курса кафедры ДПИ ФИИ
РГПУ им. А.И. Герцена

Постановка с живой головой (тёплая гамма), работы студентов 4 курса кафедры ДПИ ФИИ РГПУ им. А.И. Герцена

Постановка с живой головой (холодная гамма), работы студентов 4 курса кафедры ДПИ ФИИ
РГПУ им. А.И. Герцена

Постановка с живой головой (холодная гамма), работы студентов 4 курса кафедры ДПИ ФИИ
РГПУ им. А.И. Герцена

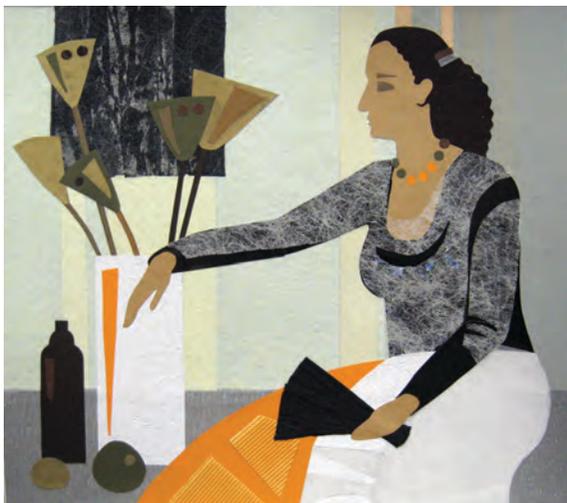

В первом семестре 1 курса магистратуры по профилю «Декоративно-прикладное искусство» продолжается работа с натуры. Но задания усложняются: переход от погрудного портрета к фигуре; сложное композиционное построение учебной постановки; большее количество часов на выполнение одного задания. Например: портрет с руками; костюмированный портрет с руками; портрет с руками в интерьере.

Во втором семестре 1 курса магистратуры по профилю «Декоративно-прикладное искусство» продолжается работа с натуры. Теперь можно перейти к работе над фигурой человека: фигура в интерьере; фигура в интерьере (контражур); костюмированная постановка (одна или две фигуры в интерьере).

На 2 курсе магистратуры по профилю «Декоративно-прикладное искусство» проводится работа с обнажённой натурой. Такое завершение высшего профессионального образования необходимо, т.к. художники-педагоги, имеющие степень магистра могут преподавать в высших учебных художественных заведениях. Учебный маршрут студентов-магистрантов, обучающихся по профилю «Дизайн и компьютерная графика» проходит соответственно учебному маршруту бакалавров (3 и 4 курс), обучающихся по профилю «Декоративно-прикладное искусство». Условием каждого задания являются учебная постановка (натюрморт — 1 курс, портрет — 2 курс).

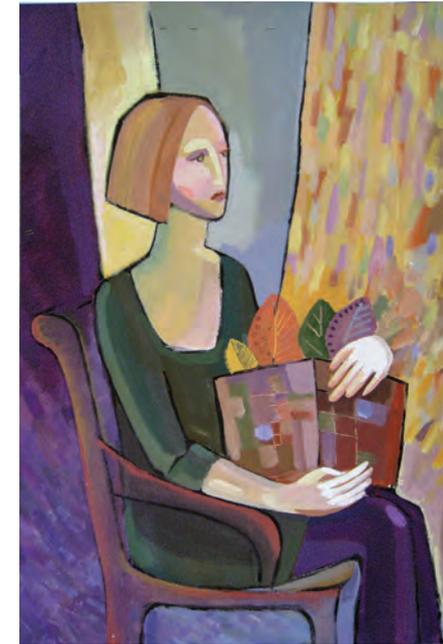

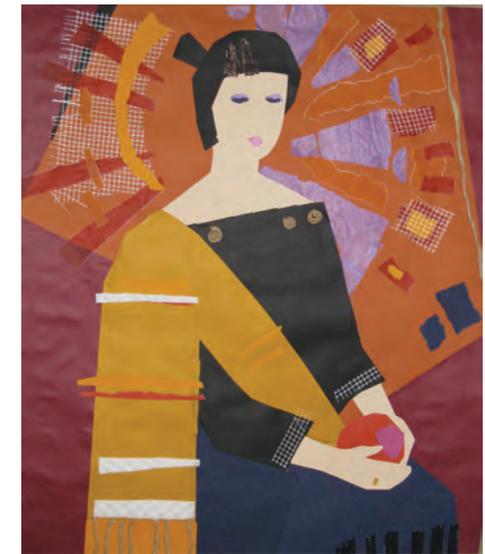
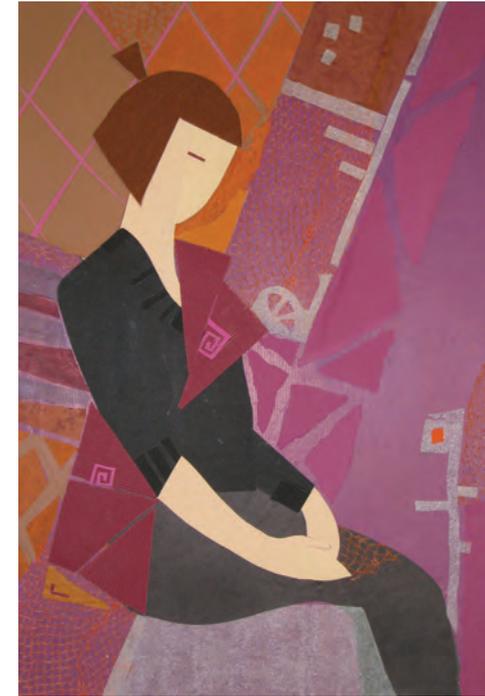

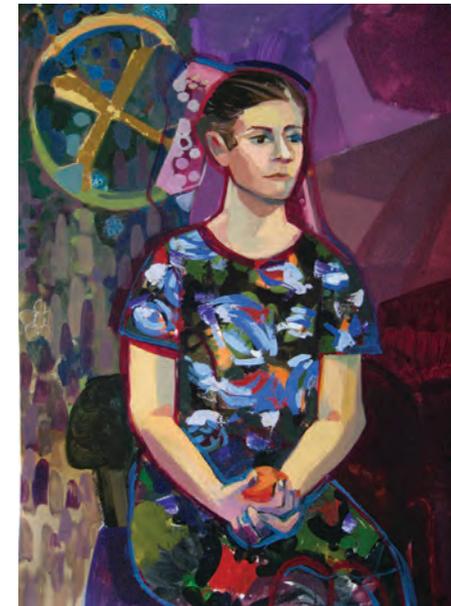
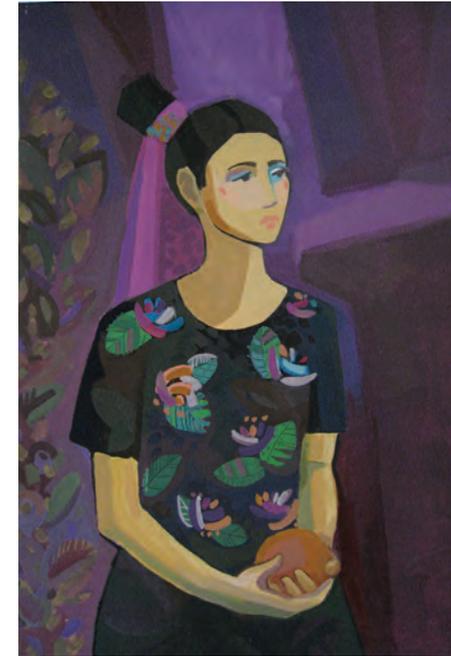

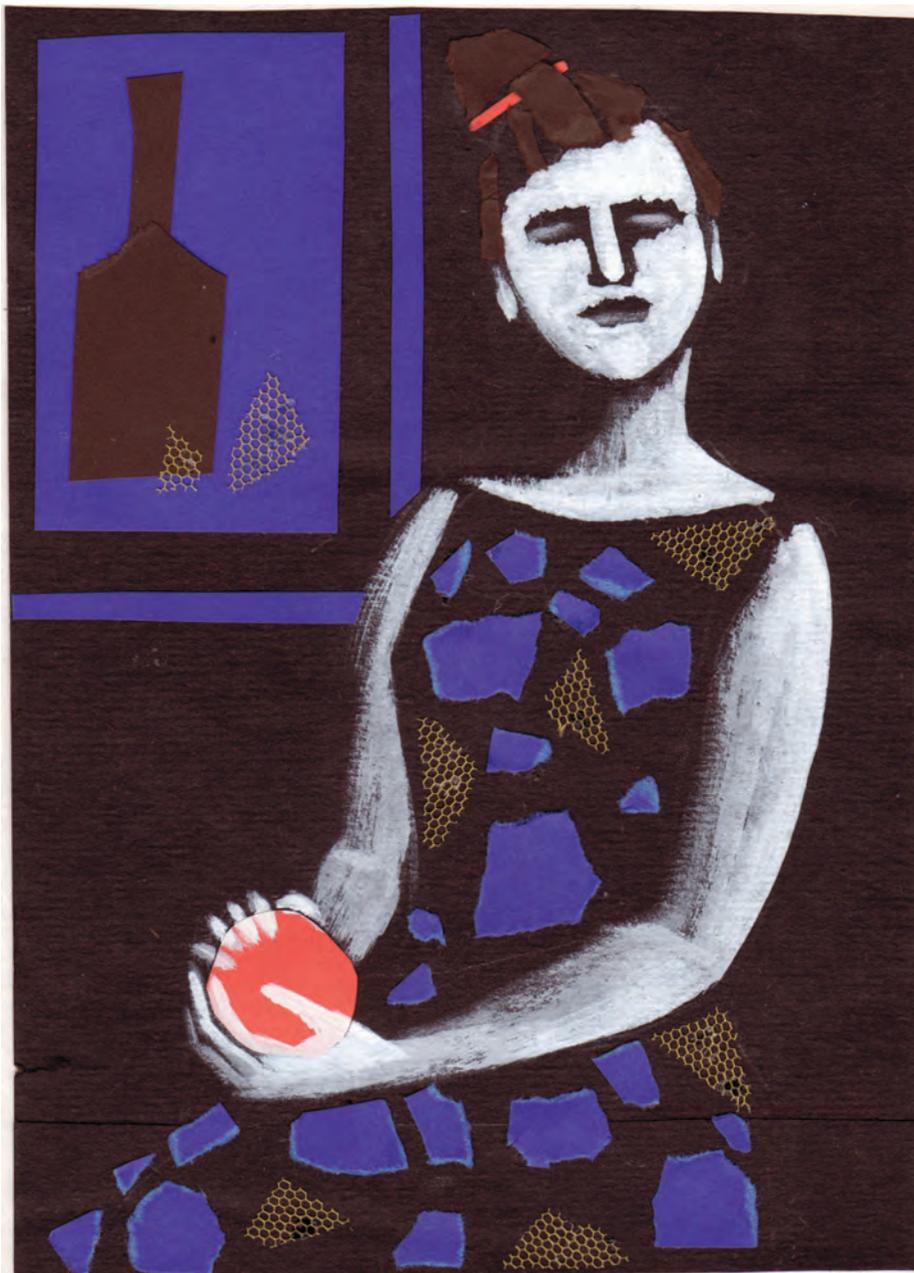

Работы студентов магистратуры кафедры ДПИ ФИИ РГПУ им. А.И. Герцена

Работы студентов ДПИ ФИИ РГПУ им. А.И. Герцена

Коллаж-эскиз позволяет вести мобильный поиск разного, тонального, ритмического и колористического решения изображения, в соответствии с чётко поставленной композиционной и эмоционально-образной задачей (цвет способен к эмоциональному воздействию).

Работа непосредственно над живописным произведением позволяет найти окончательную композицию «листа», уточнить формы, силуэты и пропорции предметов и элементов, выявить нюансные колористические и тональные отношения, определить разнообразный характер фактур в учебной постановке и её информационное содержание.

Такой достаточно сложный учебный маршрут и многоплановая работа над постановкой позволяет студентам создавать интересные, острые и эмоциональные коллажи — произведения как завершающий этап в работе над учебной постановкой по дисциплине «Декоративная колористическая композиция».

Литература

1. Азизян И. Взаимодействие теоретико-методического и личностного в художественной педагогике первой трети XX века. // Русский Авангард Личность и школа. Сборник по материалам конференции. — СПб: Palace Editions, 2003.
2. Алпатов М.В. Матисс. — М.: «Искусство», 1969.
3. Андреева Е. Казимир Малевич. Чёрный квадрат. СПб: «АРКА», 2010.
4. Аронов В.Р. «Конкретная эстетика» А. Гильдебрандта в художественной культуре рубежа XIX–XX вв./ Эстетика и жизнь. М.: «Искусство», 1982.
5. Безменова К.В. Коллаж — творческий метод художников XX в. // Русский Авангард 1910–1920х годов, проблема коллажа. — М.: Наука, 2005.
6. Бернштейн Д. Коллаж «Про коллаж» (к феноменологии коллажа). // Коллаж в России XX век. — СПб: Palace Editions, 2005.
7. Бобринская Е. Коллаж в XX веке — статья. Коллаж в России XX век // Альманах. Вып. 126. СПб: Palace Editions, 2005.
8. Бобринская Е. Русский авангард: границы искусства. — М.: Новое литературное обозрение, 2006.
9. Векслер А.К. Коллаж из бумаги как метод быстрого эскизирования. Традиции художественной школы и педагогика искусства. Вып. XI: Сборник трудов / Рос. Гос. пед. ун-т им. А.И. Герцена; [Научн. ред. канд. искусство-вед., проф. Н.Н. Громов]. — СПб, 2009.
10. Векслер А.К. Методико-педагогические аспекты преподавания коллажа в художественном образовании в XX веке. / «Научные проблемы гуманитарных исследований». Выпуск 11: Научно-теоретический журнал. — Пятигорск, 2010.
11. Векслер А.К. Поиск новых методов художественного образования в России на рубеже XIX–XX веков. Традиции художественной школы и педагогика искусства. Вып. XII: Сборник трудов / Рос. Гос. пед. ун-т им. А.И. Герцена; [Научн. ред. канд. искусствовед., проф.

- Н.Н. Громов]. — СПб, 2010.
12. Гентфюрер — Триер Анна. Кубизм. М.: «АРТ-РОДНИК», 2005.
13. Гильдебрандт А. Проблема формы в изобразительном искусстве и собрание статей; Пер. Н.Б. Розенфельда и В.А. Фаворского. М.: «Мусатет», 1914.
14. Гурьянова Н. «Цветная клей». // Творчество №5. — М.: «Советский художник», 1989.
15. Даниэль С.М. Искусство видеть: о творческих способностях восприятия, о языке линий и красок и о воспитании зрителя [2-е изд.]. — СПб: Амфора, 2006.
16. Дитмар Элгер, Ута Гросеник (редактор). Дадаизм, пер. с англ., — М.: АРТ-РОДНИК, 2009.
17. Институт художественной культуры. Информация отд. ИНХУКа.// Русское искусство.1923.
18. Иоханнес Иттен Искусство формы. Мой форкурс в Баухаузе и других школах. — М.: Издатель Д. Аронов, 2008.
19. Иоханнес Иттен Искусство цвета. — М.: Издатель Д. Аронов, 2008.
20. Кандинский В. Точка и линия на плоскости. — СПб: Издательский Дом «Азбука — классика», 2008.
21. Карасик И. Ученики учеников. Пространство Стерлигова. — СПб: ООО «П.Р.П.», 2001.
22. Козырева Н. «Движение жизнь». Матюшин и его теория пространства и цвета. // Творчество, 1989 № 6.
23. Лаврентьев А.Н. Пропедевтическая дисциплина «Графика»: ВХУТЕМАС. 1920-1922. // Техническая эстетика, 1984. №7.
24. Магдалена Дросте. Баухауз 1919–1933. Реформа и авангард. — М.: АРТ-РОДНИК, 2008.
25. Малевич. Художник и теоретик: [Альбом/ авт.ст. Е.Н. Петрова и др.]. — М.: Сов. Художник, 1990.
26. Матисс А. 1869–1954. Живопись, рисунок, декупажи / сост. Е.Б. Георгиевская и др. - М.: «Галарт», 1993.
27. Молева Н.М. Выдающиеся русские художники-педагоги: книга для учителя. — 2-е изд., доп. — М.: Просвещение, 1991.
28. Молева. Н. Белютин Э. Русская художественная школа II половины XIX — начала XX вв. М.: «Искусство», 1967.
29. Неменский Б.М. Педагогика искусства. — М., 2007.
30. Пунин Н.Н. О Татлине: [Сборник /коммент. В.И. Ракитина, А.Г. Ка-минской]. — М.: Лит.-худож. Агентство «РА», 1994.
31. Родченко А.М. Опыты для будущего. Experiments for future (учебные программы 1922–1928 гг.): Дневники. Ст. Письма. Зарисовки. — М.: Грантъ, 1996.
32. Русский Авангард: личность и школа. Сборник статей по материалам конференции // Альманах. Вып. 38. СПб: Palace Editions, 2003.
33. Унковский А.А. Живопись. Вопросы колорита: [Уч. пособие для худож.-граф. фак. пед. ин-тов]. — М: Просвещение, 1980.
34. Фаворский В.А. Литературно-теоретическое наследие. — М.: «Советский художник», 1988.
35. Хайо Дюхтинг. Василий Кандинский. Революция в живописи. — М: «TASCHEN /АРТ-РОДНИК», 2002.
36. Хан-Магомедов В.Д. Живопись и новые формы искусства. // Мировая художественная культура XX век. Изобразительное искусство и дизайн. — СПб: Питер, 2007.
37. Хан-Магомедов С.О. ВХУТЕМАС — Высшие Государственные Художественные Мастерские 1920–1930 гг. — М.: «Издательство Ладья», 1995.
38. Экман С. Из книги «Коллаж и ассамбляж как новые виды искусства дадаизма». // Русский авангард 1910–1920х годов, проблема коллажа. — М.: «Наука», 2005.
39. Andrew Kennedy, Michael Robinson/ BAUHAUS. — United Kingdom: FLEAME TREE PUBLISHING, 2006.
40. Carsten-Peter Warncke. Picasso 1881–1973. — Spain: TASCHEN, 1997.
41. Karin Hirdina. Zum asthetischen Programm des Bauhaus. // Bildende Kunst. Heft 4, 1977.

Абстрактный экспрессионизм — художественное течение середины XX в., первое типично американское движение, имевшее широкое влияние в мире искусства, которое превратило Нью-Йорк в центр мировой художественной сцены. Особый акцент делался на способности художников (Пауль Клее, Пит Мондриан, Макс Эрнст, Джексон Поллок, М.Ротко и др.) находить нетрадиционные подходы для свободного выражения эмоций, фокусируясь на сюжетах, имеющих отношение к психологии и чувственности, избегающих имитации реальности.

Аппликация [лат. applicatio — прикладывание] — способ создания художественных изображений путём нашивания или наклеивания на ткань, бумагу разноцветных кусочков материи или бумаги, а также изображение или узор, созданные таким способом.

Ассамбляж [фр. assemblage — соединение, сборка] — вид произведения современного искусства, разновидность «искусства объекта» или артефакт, представляющий собой трехмерную композицию, составленную из каких-либо предметов утилитарного назначения или специально созданных объектов, и заключенную в пространство какого-либо ящика или коробки.

Бакалавр [лат. baccalaureus < bacca laureutus увенчанный лавром] — первая учёная степень, получаемая студентом после освоения базовых программ высшего образования по завершении четырёхлетнего обучения.

Баухауз [нем. Bauhaus, Hochschule for Bau und Gestaltung] — высшая школа строительства и художественного конструирования), основанная художником и архитектором Вальтером Гропиусом.

ВХУТЕМАС (1920), ВХУТЕИН (1927) — Высшие художественно-

технические мастерские, Высший художественно-технический институт. Уникальный комплексный художественно-технический вуз, готовящий художников-мастеров для промышленности.

Гармония [гр. harmonia согласованность] — стройность в сочетании чего-либо, взаимное соответствие предметов, явлений, частей целого.

«Графическая конструкция на плоскости» — пропедевтическая дисциплина «Основного отделения» ВХУТЕМАСА. Авторская методика художника-педагога А. Родченко.

Дадаизм — художественное течение в Европе начала XX в. Художники-дадаисты (Ман Рей, Дюшан, Ганс Арп, Франсис Пикабия и др.) отвергали любой предшествующий опыт в области художественной техники и формо-творчества, но не пренебрегали материалами и техническими средствами промышленного производства.

«Декоративная колористическая композиция» — один из видов профессиональной художественной деятельности в области ДПИ, конечный продукт которой — художественное произведение, выполненное в смешанной технике (коллаж, живопись), с учётом условий и задач особого художественно-пластического языка — языка декоративного искусства.

Декупаж [фр. découper вырезать] — технический приём, вид художественного творчества, в котором изображение составляется из фрагментов «готового» произведения, вырезанные элементы наклеиваются слоями на основу и лакируются. Декупаж используется для украшения предметов, мебели и проч.

Дизайн [< англ. design проектировать, конструировать] — художественное конструирование предметов быта, интерьеров, промышленных изделий, проектирование эстетического облика предметной среды.

Изобразительный коллажный композиционный принцип — построение (рисование, написание) нового целостного художественного произведения (единого «листа») из частей, элементов, фрагментов или деталей других плоскостных произведений.

Интерпретация [лат. interpretation разъяснение, истолкование] — творческое раскрытие (прочтение) художественного произведения, определяющееся индивидуальными особенностями исполнителя

(актёр, режиссер, музыкант, художник).

ИНХУК (1920–1924) — Институт художественной культуры. Один из важнейших центров формирования художественных и технических концепций авангарда.

Коллаж [фр. collage наклеивание] — технический приём в изобразительном искусстве — наклеивание на какую-либо основу материалов, отличающихся от неё по цвету и фактуре, а также произведение, целиком выполненное с помощью этого приёма.

Композиция [лат. *compositio* сочинение, составление, построение] — строй или порядок, согласно которому отдельные элементы художественного произведения складываются в закономерное-наглядное единство.

Конструктивизм [лат. *constructio* построение] — направление в искусстве 1920-х гг., преемственно связанное с кубизмом и футуризмом, выдвинувшее задачу конструирования материальной среды, окружающей человека.

Контррельеф [произведения В. Татлина] — вид авангардистского творчества, предваряющий конструктивизм; представляет собой трёхмерные, чаще абстрактные композиции из металла, стекла, дерева, закрепленные на деревянной основе.

Кубизм [фр. *cubisme*] — авангардистское течение в изобразительном искусстве начала XX в. Художники — кубисты (Ж.Брак, П.Пикассо, Ф. Леже, Х. Грис и др.) стремились трактовать формы природы как геометрические, изображать предметы, в одном произведении, с разных точек зрения, насыщать полотно игрой форм, рельефов, линий и красок.

Магистрант [лат. *magistrans* готовящийся стать магистром] — лицо, выдержавшее экзамен на степень магистра, но ещё не защитившее диссертацию.

Метод коллажного эскизирования — поиск наилучшего варианта композиции всего произведения с помощью «движения» объектов, элементов работы, незафиксированных на поверхности «листа».

МУЖВИЗ — Московское Училище Живописи Ваяния и Зодчества.

Неоэкспрессионизм («Новые дикие») — художественное направление, сформировавшееся в Германии в середине 1970-х гг. Это

не однородное коллективное движение, а группа индивидуальных творцов (М. Люперц, Г. Базелиц, А. Кифер и др.) с собственными эстетическими установками, черпающих вдохновение у художников прошлого — не только у экспрессионистов, но и у представителей других стилей и направлений, часто противоречащих друг-другу.

Объективный метод преподавания — методика преподавания, основанная на признании сложного синтетического единства различных видов художественного творчества и универсальности законов пластических искусств: изучение каждой дисциплины не изолированно от других, а как элемент единого комплекса общих композиционных задач.

ПГСХУМ — Петроградские государственные свободные художественно-учебные мастерские (1921–1928).

Поп-арт [англ. *pop art* < *popular art* популярное, общедоступное искусство] — художественное течение, возникшее в США и Великобритании во второй половине XX в. на основе дадаизма, популярной и массовой культуры. Художники поп-арта (Р. Гамильтон, Э. Паолоцци, Э. Уорхл и др.) использовали коллажный способ создания произведений, сочетание бытовых предметов, изображений рекламы, упаковки товаров и т.п. для документирования в детализированной манере поп-культуры Америки и Англии, трансформируя в знаковые изображения самые знаменитые образы и символы, предлагаемые масс-медиа.

«Прибавочный элемент» К.С. Малевича — одно из основных положений научно-педагогической системы Малевича — соотношение формы, цвета, фактуры и поверхности материала, позволяющее определить «собственное содержание живописи».

Примитивизм — направление в русской живописи начала 1910-х гг., первый этап Русского авангарда, в котором проявилась свобода новой выразительности, возвращающая и по-новому выражающая традиции русской народной живописи. Художники (Н. Гончарова, Д. Бурлюк, М. Ларионов и др.) обратились к глубинной традиции русского искусства, иконописи и городского фольклора.

Пропедевтический курс [греч. *Propaideuo* предварительно обучаю]; **Форкурс** [< англ. *fore curse* впереди, направление] — часть начальной общеу-дожественной подготовки специалиста пред-

метно-художественной сферы творчества, развивающая пространственное воображение и нацеленная на выявление объёмно-цветографических возможностей. Такие курсы были сформированы во ВХУТЕМАСе и Баухаузе в 1920-е гг.

Русский авангард [фр. *avantgarde* *вперед* стражи, *передовая часть*] — движение в культуре конца XIX начала XX вв., в основе которого лежит концепция разрыва с художественными ориентациями предшествующей эпохи, не предполагающее стилевой общности и допускающее индивидуальное раз-нообразие. Русский авангард основывался на идее гражданственности, духовности и философских проблемах бытия. Художники: В. Татлин, К. Малевич и др.

Стерлиговцы — группа художников, учеников В.В. Стерлигова (1904–1973), созданная в 60-е гг. XXв. Стерлигов — живописец, график, педагог, теоретик искусства, создатель пластической системы — «Теория купола и чаши», противостоящей супрематизму, раскрывшей круговые и сфериче-ские возможности кубизма.

Стиль [лат. *stylus* *палочка для письма*] — единство образной системы, выразительных средств и приёмов в искусстве определённого времени, направления, а также в творчестве отдельного художника, в отдельном произведении.

Супрематизм [лат. *supremus* *высший*] — одно из художественных направлений Русского авангарда, предельно абстрагированная стилеобразующая концепция, имеющая значение всеобщности, находящаяся вне определённых сфер творчества, художественно-философская система, разработанная К. Малевичем. В основе супрематизма лежит «прямая», как первоэлемент пластического языка.

Фактура [лат. *facture* *обработка, строение*] — своеобразие, особенности художественной техники в произведениях искусства, напр. В изобразительном искусстве — совокупность технических приёмов обработке поверхности (почерк линии и мазка, ведение кисти или карандаша и т.п.).

Фовизм [фр. *fauve* *дикий*] — художественное течение во французской живописи начала XX в., для которого характерны сведение формы к простым очертаниям при отказе от светотеневой моделировки и линейной перспективы, насыщенность открытых цветов. Художники: А. Матисс, М. Вламинк, Ж. Руо и др.

Футуризм [лат. *futurum* *будущее*] — авангардистское течение в европейском искусстве в 1910–1920-х гг., пытавшееся создать искусство будущего. Художники (Дж. Балла, Дж. Северини, У. Боччони и др.) раскладывали изображаемое движение на составляющие моменты. Одно из важнейших открытий футуризма — «Динамический синтез».

«Цвет» — дисциплина пропедевтического курса ВХУТЕМАСа, авторы: Л.Попова, А. Веснин. Цвет рассматривается как самостоятельный элемент качества: спектральные цвета, закон дополнительных цветов, тон, вес (как качественная характеристика при сравнении и взаимодействии цветов), на-пряжённость («внутренняя энергия»), фактура, исследуются взаимоотношения цвета и формы, способы выражения цветом объёма и пространства на плоскости.

«Цветоконструкция» — одно из заданий дисциплины «Цвет» пропедевтического курса ВХУТЕМАСа, где сочетались живопись и материалы (офактуренное дерево, цветное стекло, латунь, жель, чёрный металл).

Оглавление

Введение	5
Коллаж как вид творческой деятельности в искусстве XX века	10
Предпосылки возникновения и использования коллажа в художественном образовании XX века	18
Коллаж как метод быстрого эскизирования в творчестве профессиональных художников и в художественном образовании XX и XXI веков	22
Работа над учебными постановками по дисциплине «Декоративная колористическая композиция»	30
Работы студентов 3 курса	33
Работы студентов 4 курса	48
Работы студентов магистратуры	67
Литература	118
Словарь терминов	122