

*Презентация к уроку МХК
для учеников 8 класса*

ПОСЛАНИЕ В КОЛЛАЖЕ

Невербальная коммуникация

Дарья Дмитриевна Ермилова
*педагог дополнительного образования
по графическому дизайну, учитель МХК*

Ксения Владимировна Мироник
*педагог дополнительного образования, заместитель
директора по инновационной деятельности*

Цель

Познакомить учеников с техникой коллажа как инструмента невербальной коммуникации на примере создания коллажей по сказкам А.С. Пушкина «Сказка о царе Салтане», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о золотом петушке»

Задачи

1. Образовательные

- Познакомить учеников с историей и особенностями техники коллажа.
- Показать примеры использования коллажа в современном искусстве и дизайне.

2. Развивающие

- Способствовать развитию навыков работы с композиционными элементами, цветом и текстурой.
- Улучшить навыки анализа и интерпретации визуальных посланий.
- Развивать способность интегрировать текстовые и визуальные элементы в единое произведение.

3. Практические

- Обеспечить условия для создания коллажей в малых группах.

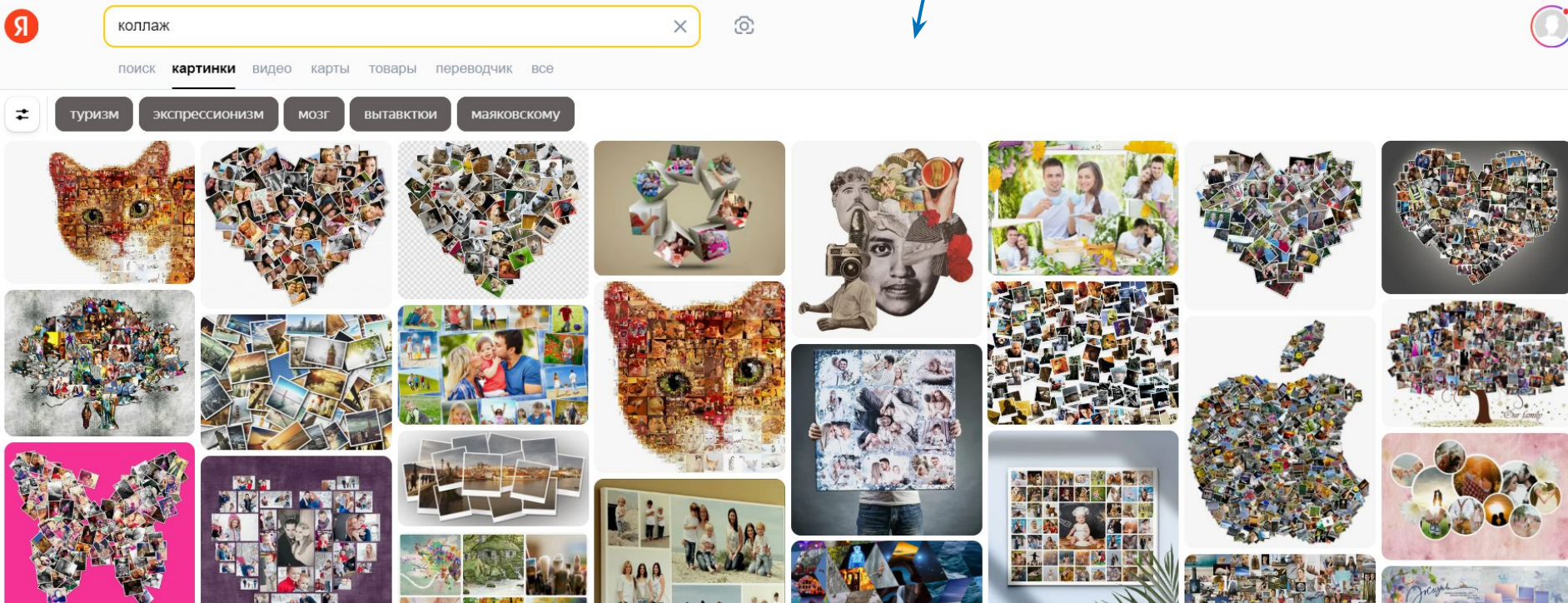
4. Коммуникативные

- Создать атмосферу взаимодействия, обмена идеями и совместного творчества.
- Способствовать групповому обсуждению и осмыслению созданных работ.

Что такое коллаж и где мы с ним сталкиваемся чаще всего ?

В повседневной жизни мы сталкиваемся именно с цифровым коллажем.

Вот, что показывает Яндекс по запросу «коллаж»

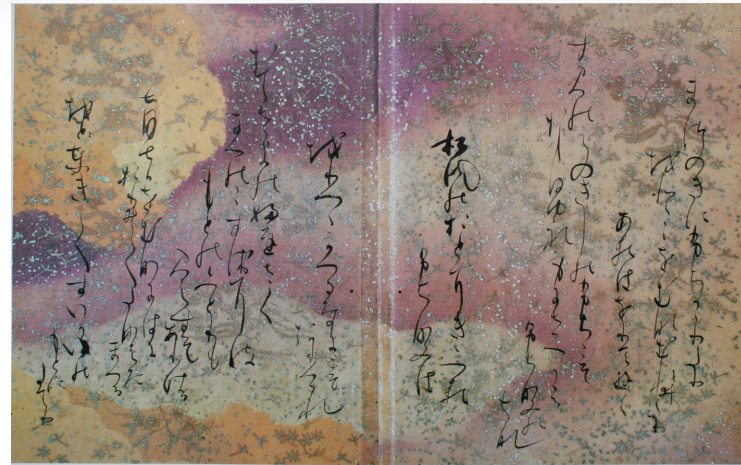
Изначально этот термин предполагал следующее:

Колла́ж (от фр. *collage* — оклеивание, приклеивание) — техника и разновидность декоративного искусства, которая заключается **в вырезании фигур по контуру из какого-либо материала** (разноцветной бумаги, картона, ткани, журнальной страницы, кожи) **и в прикреплении этих фигур к основе.**

Слово французское. Но когда и где возник коллаж?

До наших дней дошли коллажи XII века.

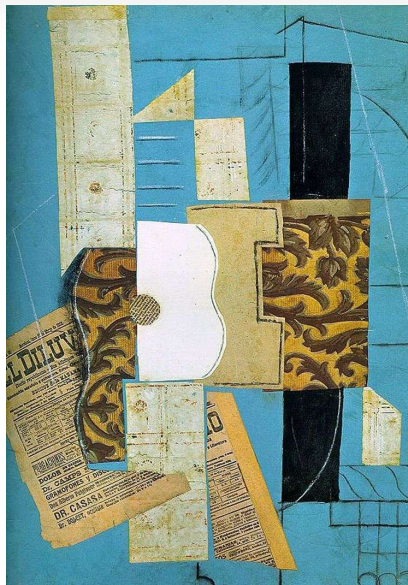
Японские каллиграфы
создавали из кусочков
тканей и бумаги фоны
для своих стихов.

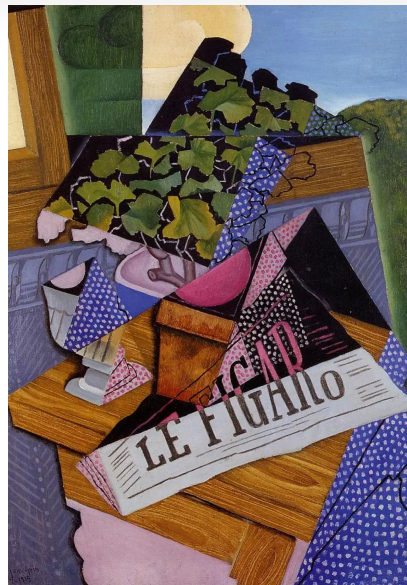
Sanju-rokunin Kashu
Сборник стихов
36 бессмертных поэтов
Япония, XII век

Широкое распространение коллаж получил в XX веке.

Технику использовали кубисты, дадаисты и сюрреалисты. Первооткрывателями стали Пабло Пикассо, Жорж Брак и Хуан Грис. Коллаж помог выразить идеи и концепцию синтетического кубизма. Форма составлялась из разных фрагментов и деталей. Позже коллаж появился в литературе и музыке.

Гитара
Пабло Пикассо, 1913

Горшок с геранью
Хуан Грис, 1915

Скрипка и трубка
Жорж Брак, 1913

*А возможно ли соединить
коллаж и балет?*

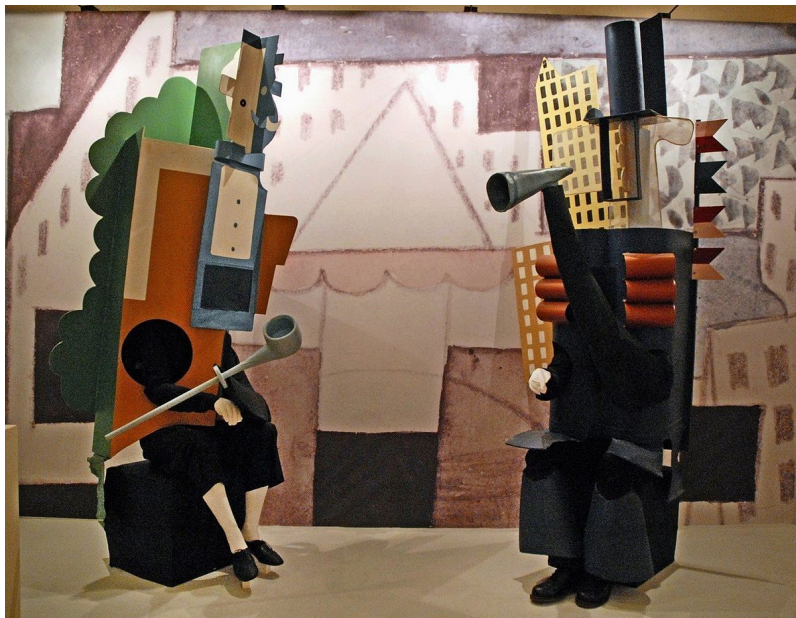

Парад (1917)

Одноактный балет,
созданный для Русского
балета Дягилева

Композитор — Эрик Сати
Сценарий — Жан Кокто
Хореограф — Леонид Мясин
Декорации и костюмы — Пабло Пикассо

*Это буквально
оживший коллаж
в пространстве!*

*[Ссылка на видео
с фрагментом
спектакля](#)*

Здесь спрятались
два произведения. Какие?

В это же время Казимир Малевич активно использовал технику коллажа в своих работах.

В одном произведении соединились две «иконы» разных эпох. Таким образом **коллаж соединяет несоединимое.**

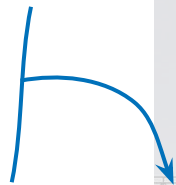
Композиция с Джокондой
Частичное затмение в Москве

1914

Разные люди объединялись и работали вместе. В 1923 году был создан творческий альянс «**Реклам-конструктор Маяковский-Родченко**», ознаменовав новую форму рекламы на стыке с новой формой искусства.

*А этот пример
вы могли видеть на улицах
Санкт-Петербурга*

Как сегодня используют коллажи?

Яркий пример —
афиши БДТ Товстоногова.

Прием коллажа лег
в основу фирменного стиля
театра, сделал афиши
узнаваемыми и яркими.

И. В. Гурович

Коллаж помогает:

- изобразить то, что мы не можем нарисовать, не переживать, что что-то не получится;
- соединить ожидаемое и неожиданное, соединить несоединяемое (разные по происхождению фрагменты и материалы);
- оправдать и нарушить логику изображения;
- внести абсурдность и ироничность;
- **создать нарратив – рассказать историю, создать коммуникацию со зрителем.**

Коллаж – это не только про форму.
Коллаж – это высказывание.

КОЛЛАЖ = ТЕКСТ

Протест, выражение идеи целого направления в искусстве, поэтическое произведение или абсурд – это высказывание и послание от художника зрителю.

**Сегодня каждый из вас сможет зашифровать
свое послание в коллаже.**

2024 год –
225-летний
юбилей
А.С. Пушкина

Какие его сказки вы помните?

**Сказка о царе
Салтане**

*И. Я. Билибин,
1905 г.*

**Сказка о рыбаке
и рыбке**

*И. Я. Билибин,
1933 г.*

**Сказка о золотом
петушке**

И. Я. Билибин, 1906 г.

*В разные годы
по этим сказкам ставили
оперы и балеты.*

В качестве материалов для коллажей мы будем использовать фрагменты текстов, иллюстрации и эскизы декораций Билибина, Коровина, Гончаровой, а также архивные фотографии постановок балетов и опер различных годов.

Сказка о царе Салтане

Н. А. Римский-Корсаков, опера

1900 г. — М. А. Врубель

1913 г. — К. А. Коровин

1936 г. — И. Я. Билибин

Золотая рыбка

Л. Минкус, балет

1903 г. — К. А. Коровин

Золотой петушок

*Н. А. Римский-Корсаков,
опера-балет*

1914 г. — Н. С. Гончарова

Прежде чем мы начнем работу, давайте обсудим, как сделать композицию коллажа выразительной.

Как сделать композицию выразительной?

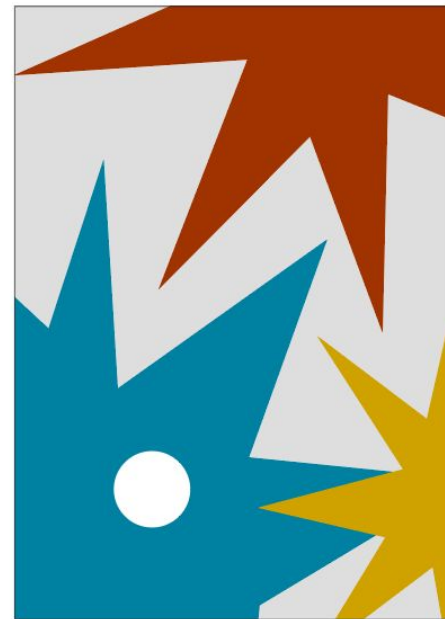
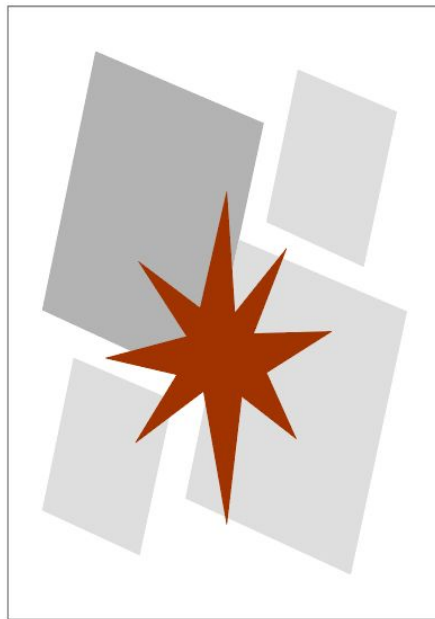
- Композиционный центр
- Разномасштабность элементов
- Воздух
- Цветовая палитра
- Текстуры
- Рвать и резать

Выделить композиционный центр

Кто главный герой коллажа?

Сюжетный центр выделяется за счет:

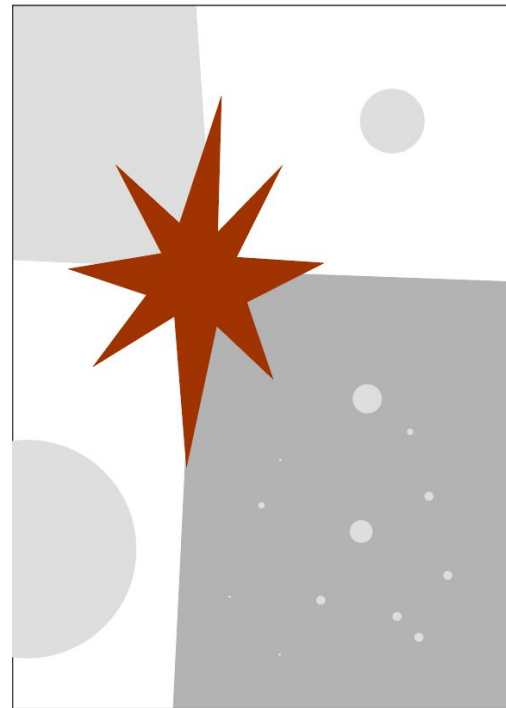
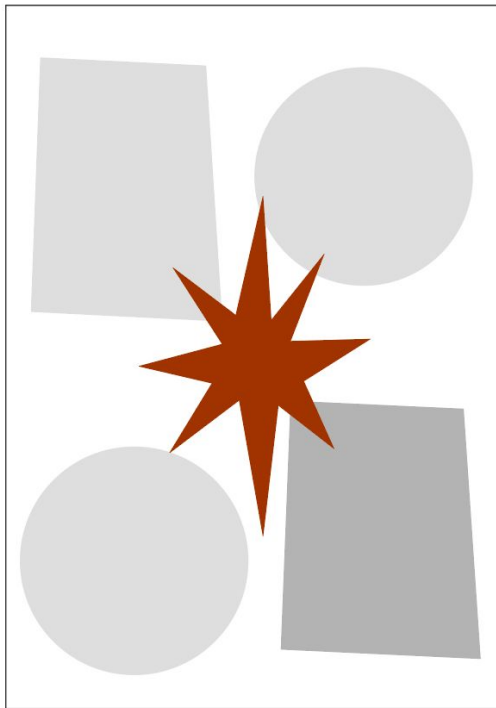
- Расположения в композиции,
- Цветового акцента и контраста (может быть как ярким относительно своего окружения, так и бледным),
- Формы (объект сложной формы будет выделяться на фоне более простых и сглаженных форм, и наоборот),
- размера.

Разномасштабность элементов

Используйте объекты разных размеров.

От очень крупных до очень маленьких. Когда все объекты одинаково размера композиция становится громоздкой и невыразительной.

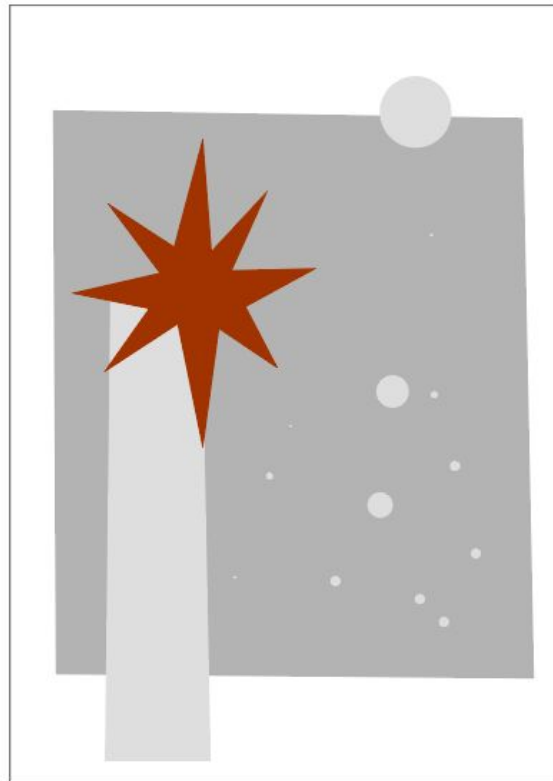

Воздух

Не бойтесь пустых пространств!

Воздух — важный элемент композиции. Помогает выделять элементы, не создает чувства перегруженности.

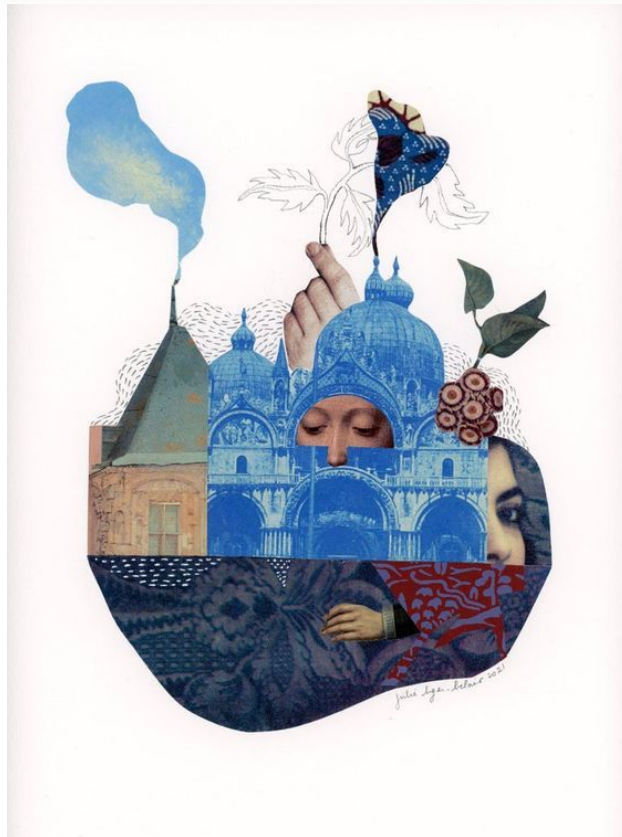
Можно использовать пространство по краям формата в качестве паспарту. Небольшие фрагменты изображений могут заходить на это паспарту, создавая выразительный эффект.

Цветовая палитра. Текстура/фактура

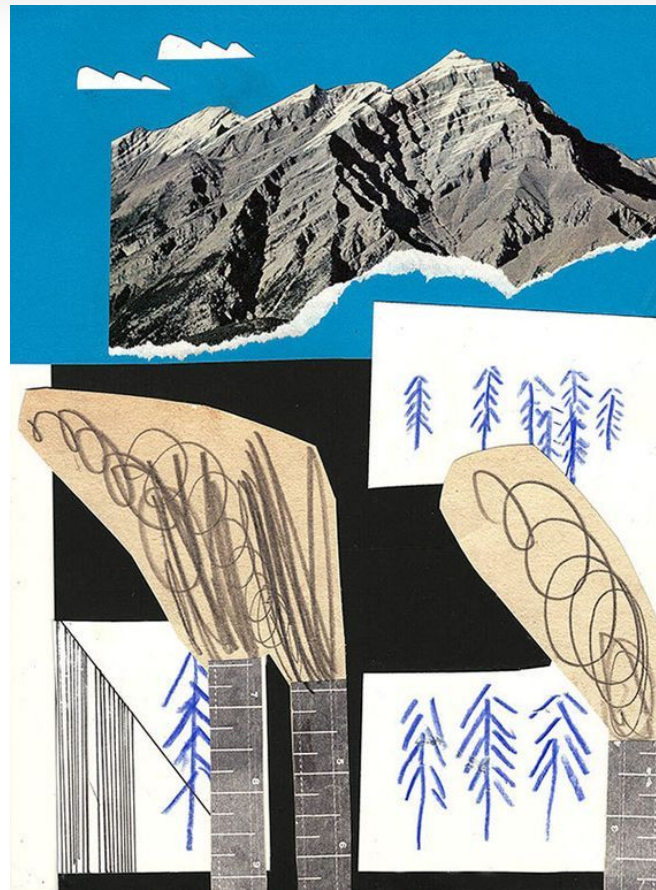
*Цвет задает настроение,
эмоциональное состояние,
атмосферу и характер.*

Важно, чтобы цвета гармонично сочетались друг другом. Не нужно использовать большое количество цветов в одном коллаже. Возьмите 2-3 основных цвета и несколько их оттенков.

И самое главное!

**Рвите. Режьте.
Клейте. Рисуйте!**

В конверте вы найдете:

- Основу-фон для коллажа (лист цветной плотной бумаги)
- Графические иллюстрации
- Эскизы и архивные фото театральных постановок
- Текст с фрагментом произведения

Прежде чем начать работу над коллажем,
внимательно прочитайте эти тексты

Что происходит? Кто главный герой (главные герои)?

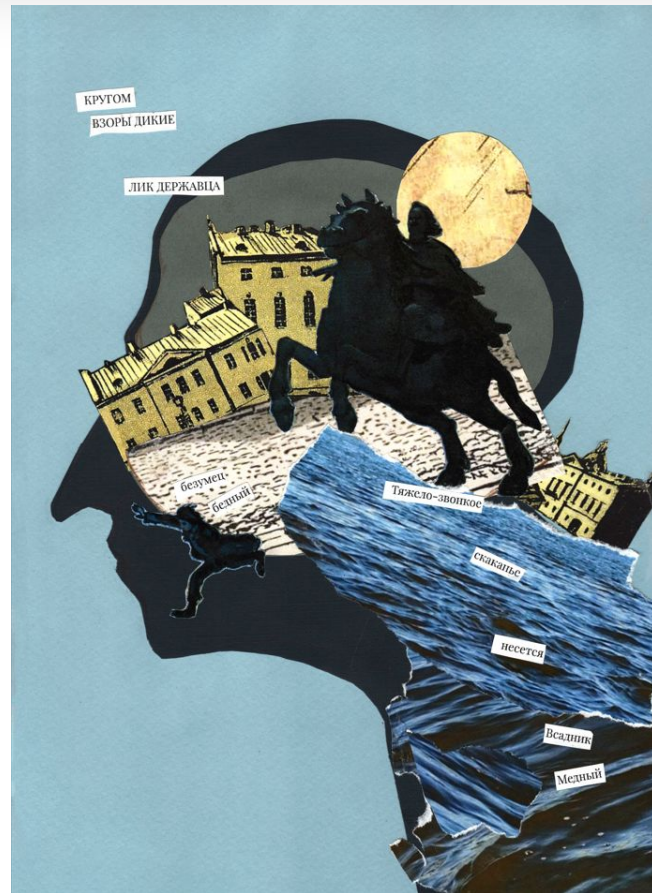
Тексты тоже можно резать и использовать в коллажах.

**Не забудьте разборчиво подписать
свою работу на обратной стороне!**

**НА ВЫПОЛНЕНИЕ —
30 МИНУТ**

Как сделать композицию
выразительной?

- Композиционный центр
- Разномасштабность элементов
- Воздух
- Цветовая палитра
- Текстуры
- Рвать и резать

А теперь давайте посмотрим и обсудим, что получилось

Какая сказка вам досталась и какой ее фрагмент?

Кто главный герой вашего коллажа?

Какое послание вы зашифровали в коллаже?

Было ли сложно работать в технике коллажа?

Что запомнилось больше всего?

Из получившихся коллажей мы сделаем открытки, которые можно подарить вашему учителю, другу или родителям.