

Развитие творческого мышления детей через технику текстильный коллаж

Аннотация. Статья посвящена развитию творческого мышления детей через технику текстильный коллаж. В статье рассмотрены основные понятия творческого мышления, приведены примеры техник выполнения коллажей. Предложена таблица «Свойства и характеристика различных видов ткани», чтобы иметь представление о тканях и их способах применения. Предлагается план занятия по выполнению работы в технике текстильный коллаж. Жанр натюрморт наиболее показателен в плане изучения признаков декоративной стилизации, поэтому разумно использовать натюрморт для изучения предложенной темы «Создание натюрморта в технике текстильный коллаж».

Ключевые слова: творческое мышление, стилизация, натюрморт, коллаж из текстильных материалов, аппликация.

Раздел: (01) педагогика; история педагогики и образования; теория и методика обучения и воспитания (по предметным областям).

Творческое мышление – одна из способностей человеческого разума – решать интеллектуальные задачи творчески, то есть не по заранее освоенному алгоритму, а гибко, адаптивно и с некоторой долей предприимчивости. Изучив ряд программ, мы сделали вывод, что дети, обучающиеся основам изобразительного искусства в школах, в основном выполняют предложенные задания по шаблону. Творческие задания предлагаются крайне редко. Поэтому очень важно проводить такие уроки, направленные на развитие творческого мышления. «Процесс творчества сопряжён с процессом самопознания и самореализации. Когда человек занят художественной деятельностью, он «творит» собственный мир – таким, каким он хотел бы видеть его, и себя в этом мире»[1; с.46].

В данной статье предлагается один из вариантов развития творческого мышления через технику текстильный коллаж. Почему именно коллаж? Во-первых, коллаж весьма распространен в современное время в декоративно-прикладном творчестве. Во-вторых, «коллаж как самостоятельное художественное произведение обладает специфическими выразительными свойствами, а процесс его создания – многими художественно развивающими, образовательными и воспитательными функциями» [2]. В учебно-методическом пособии А. К. Векслер «Коллаж из текстильных материалов» прописано, что создание единых композиций из разных лоскутов имеет несколько техник: пэчворк, квилтинг и аппликация. В ходе исследования техник было выявлено, что наиболее подходящая техника – это аппликация. Она основана на технике и тематике лоскутного шитья (пэчворк), его отличие в том, что детали не сшиваются, а выкладываются на основу или фон и приклеиваются. По остальным параметрам, таким как подбор ткани по цвету и характеру рисунка, свойства материала, работа похожа на лоскутное шитье. Почему текстильный? Во-первых, с тканями интереснее и сложнее работать, в отличие от бумаги. Во-вторых, палитра ткани очень разнообразна по цвету и характеру рисунка. И ребенку следует приложить немало усилий, чтобы выбрать нужный лоскут, который бы соответствовал тематике коллажа. Помимо этого при выборе ткани ученику следует обратить внимание на

фактуру ткани и умело ее применить. А это уже направлено на развитие творческого мышления. Чтобы детям на занятии было проще работать с тканью, была изучена характеристика видов тканей с помощью методического пособия К. Митителло «Аппликация: техника и искусство». Ниже приведена таблица «Свойства и характеристика различных видов ткани» (см. Рисунок 1). В таблице изложена характеристика фактуры каждой ткани, а также приведен пример как лучше скомбинировать и в каких элементах использовать предложенную фактуру.

Таблица 1

Свойства и характеристика различных видов ткани

Вид ткани	Характеристика	Применение
Бархат	Ворсистая мягкая ткань. Почти не мнется. Интересная фактура, не крошится.	Бархат прекрасно подойдет и для основного фона работы, и поддержит более яркую деталь темным контуром или тенью.
Шелк	Натуральный шелк – материал, легко драпирующийся в красивые складки. Но при работе с ним нужно учесть, что он сильно сыпется и край всегда необходимо обрабатывать.	Из расписного шелка составляются букеты и кроны деревьев; из гладкого, прошитого объемными складками, вырастают горы и выкладываются фоны в натюрмортах.
Ситец, лен, сатин	Эти материалы легко кроить, отпаривать, можно клеить простыми клеями. Практически не крошатся.	Хлопчатобумажные материалы применяются в лоскутной и аппликационной техниках чаще всего. В них привлекает разнообразие расцветок, удобство и простота обработки, возможность легко сочетать их с другими тканями.
Холст, рогожка, мешковина	Ткань замечательна по фактуре, но очень сыплется.	Холст служит плотной основой для аппликативных панно, но он может стать и главным действующим лицом. На гладкой фактуре холста с хорошо выраженным плетением нити прекрасно смотрятся объемные цветы, композиции из сукна, замши, гобелена.
Драп, сукно, вельвет, гобелен	«Тяжелые ткани», Участие этих тканей в работе с аппликацией невелико, если только не поставить себе задачу создать картину на основе плотных материалов. Обычно же их добавляют в качестве маленьких фрагментов. Гобелен очень сыпучий материал.	Драп и сукно хорошо передают фактуру дерева, стены дома, плоскости дороги. При этом окружающие их более тонкие ткани должны быть или очень активны по цвету. Вельвет, особенно с широкими рубчиками, станет подходящим строительным материалом для бревен избушки, ската крыши или ступенек лестницы. Гобелен обычно красив и интересен сам по себе, как специальная декоративно-интерьерная ткань. Поэтому обыграть лучше лишь отдельно выкроенный маленький фрагмент гобелена — лист, цветок, узор.
Трикотаж и синтетика	Разнообразие этих тканей очень велико, но у них есть общие свойства, которые необходимо учитывать в работе с аппликацией. Часто это ткани с ярким, активным рисунком, поэтому важно «не переборщить». Встречаются привлекательные, но сомнительные цвета, использовать которые не стоит. Так же, как и трикотаж, это ткани мягкие, хорошо драпирующиеся, слабо или мало сыплющиеся. Сильно тянутся, чем вызывают неудобство в работе.	Фрагмент из них можно оставить необработанным по краю, если он используется в декоративном панно, а не для отделки одежды. Из яркой синтетики, пушистого материала выйдут прекрасные работы для детской комнаты, объемные фрукты для натюрмортов, листва сказочных деревьев.
Кожа и замша	Встречаются в качестве дополнительных деталей. Кожа материал эластичный, тянущийся, в отличие от тканей, во все стороны. Детали из кожи и замши органично впишутся в работу, собранную из других материалов. Трудно вырезать мелкую деталь.	Замша хорошо передает фактуру шерсти животных, стволов деревьев, деревянных кораблей и лодок. Вырезанные из кожи и замши тонкие ремешки служат для оформления декоративных сосудов, скрепляют между собой лоскуты плотных тканей, широкими же можно окантовать небольшую работу.

В ходе исследования были отобраны ткани более удобные в использовании, которые бы сильно не крошились и не мялись. Это оказались хлопчатобумажные ткани (ситец, лен, сатин) и бархатная ткань. «Они обычно ярких, сочных расцветок с разнообразными узорами обладают, как правило, еще и незаменимым для работы свойством – почти не сыплются на срезах. Хлопчатобумажная ткань с орнаментальным рисунком обогащает задуманную композицию, позволяет получать принципиально новые решения. Понятно, что чем «активнее», декоративнее рисунок, тем

большую роль он играет в композиции и может даже стать отправным моментом, который предопределяет тему композиции. Главная задача в этом случае сводится к тому, чтобы найти решение, наилучшим образом раскрывающее особенности рисунка ткани, заставляющее «звучать» его в полную силу. Сочетание разнообразных по цвету тканей создает неожиданные эффекты и усиливает эмоциональное звучание композиции»[1; с. 47].

Далее предлагаем вашему вниманию разработку одного из занятий «Создание натюрморта в технике текстильный коллаж».

Цель: ознакомить учащихся с жанром натюрморта. Освоить приемы стилизации в натюрморте.

Задачи:

- развивать у детей потребность в творчестве, художественный вкус, воображение, ассоциативное и аналитическое мышление.
- формировать умение передавать характер пропорции и выражение предметов натюрморта.

Работа в предложенной технике включает:

- изучение жанра натюрморт;
- составление эскиза натюрморта, используя приемы стилизации;
- выполнение работы в материале: подбор тканей нужного колорита и наклеивание на основу;
- обобщение, подведение итогов.

Рассмотрим подробнее каждый этап.

1. Изучение жанра натюрморт.

«Натюрморт (франц. nature morte, буквально – мёртвая природа; англ. still life – неподвижная жизнь) – жанр изобразительного искусства, посвященный изображению вещей, организованных в группу. Кроме неодушевленных предметов, в натюрморте также изображают объекты живой природы, изолированные от своих естественных связей и тем самым обращенные в вещь, – рыбу на столе, цветы в букете и т.п. Изображение живых, движущихся существ – насекомых, птиц, зверей, даже людей – может иногда входить в натюрморт, но лишь дополняя его основной мотив. По сравнению с другими жанрами в натюрморте вырастает значительность малых предметов, выделенных из контекста быта, уделяется повышенное внимание к структуре и деталям объектов, фактуре поверхности. Натюрморт может быть наделен сложным символическим смыслом, играть роль декоративного панно. Представители: Кустодиев Борис Михайлович, Коровин Константин Алексеевич, Перов Василий Григорьевич, Грабарь Иван и др» [5].

2. Составление эскиза натюрморта, используя приемы стилизации.

Изучив жанр натюрморт, педагог ставит перед детьми тематический натюрморт. Ученикам предлагается стилизовать натюрморт. Для этого педагог знакомит учеников с приемами стилизации. Жанр натюрморт наиболее показателен в плане изучения признаков декоративной стилизации. Стилизация как процесс работы представляет собой декоративное обобщение изображаемых объектов (фигур, предметов) с помощью ряда условных приемов изменения формы, объемных и цветовых отношений. Достигается стилизация упрощением и обобщением внешней формы в соответствии с ее границами, изменением абриса, преобразованием объема в плоскостно-декоративную форму с предельно выразительным силуэтом. К основным принципам построения графической композиции относят: цельность, симметрию, асимметрию, ритм.

Цельность – один из самых важных принципов построения любой композиции. В обыденном значении она понимается как неразрывность, непрерывность, единство. С цельностью связывают ясность и простоту восприятия формы.

Симметрия часто трактуется как основной закон природы. Обычно в искусствоведении симметрия связывается со спокойным равновесием. В декоративной стилизации натюрморта понятие равновесия охватывает: цветовое решение, выявление объема и перспективы, распределение света и тени и т. д.

Асимметрия в обыденном ее понимании – это отклонение от симметрии или её отсутствие. Асимметрия по своей природе настроена на более активные связи с окружающей средой, поэтому она всегда вызывает повышенный интерес у художников. Проявление симметрии и асимметрии в искусстве натюрморта – результат воздействия двух взаимно проникающих методов, которые дают множество произведений с гармоничным существованием статики и динамики. Они как бы выражают две стороны жизни человека, его характер. Если в композиции участвуют формы строгих очертаний, лучше использовать статику, симметрию, с использованием спокойного, нежного колорита родственных цветов, малоактивных контрастов и, если есть необходимость, членение композиционной плоскости на равные части.

Ритм – универсальный структурный принцип, действенный для любого эстетического объекта. Ритм – «закономерное чередование соизмеримых и чувственно ощутимых элементов (звуковых, речевых, изобразительных и т.п.). Одно из важнейших проявлений ритма – повторность элементов, мерность их чередования. В натюрморте ритм в наиболее ярком виде проявляется в декоративных композициях со значительной орнаментальной составляющей. В натюрморте с множеством предметов сложность ритма достигается сочетанием или наложением простых ритмических рядов. Все приемы стилизации сопровождаются наглядным материалом.

3. Выполнение работы в материале: подбор тканей нужного колорита и наклеивание на основу.

После создания эскиза следует осуществить подбор тканей и выполнить натюрморт в технике коллаж. Детали натюрморта следует приклеивать на деревянную основу на флизелиновый клей. К созданному эскизу следует подобрать ткани, которые наиболее точно передадут эмоциональное состояние коллажа. Для этого необходимо учитывать закономерности цветовых сочетаний. Чтобы избежать резких перепадов тонов и подчеркнуть яркость лоскутков с рисунком, в изделии необходимо чередовать элементы из тканей с цветным рисунком и однотонных. Работа с текстильными материалами ведётся в условиях аудитории–мастерской, под руководством педагога. Это помогает ученику грамотно и профессионально выполнить работу в материале, приобрести практические навыки работы с различными текстильными материалами и овладеть разнообразными техническими приёмами выполнения коллажа.

4. Обобщение, подведение итогов.

Готовые натюрморты выставляются в ряд, обсуждается ряд моментов: выдержана ли тематика, грамотный подбор и сочетание тканей, оценивается творческий подход, идея.

К творчеству подростки относятся как к игре, где, однако, игра не забава, не шалость, а выражается в свободном вдохновении при общении с темой и материалом. Интересные замыслы, романтические образы воплощают в жизнь учащиеся в своих композициях. В работах преобладает спонтанное выражение личностных отношений, импровизация, рожденная не логическим умозаключением, а созревшей идеей. Под-

ART 75255

УДК 372.8

росток переносит на композиционную плоскость не то, что видит, а сложившийся в его сознании образ увиденного. Каждый учащийся, выполняющий композиции в технике текстильного коллажа, находит собственный путь решения поставленной перед ним задачи на основе своего художественного видения, мышления, а также умений и навыков. В силу этого обстоятельства, даже при одинаковых исходных задачах и материалах, подростки по-разному подходят к решению одной и той же темы.

Ссылки на источники

1. Пискулина С. С. Лоскутный образ в рамке // Дополнительное образование. – 2009. – № 4. – С. 46–53.
2. Векслер А. К. Коллаж в системе профессиональной подготовки художника-педагога: автореф. – СПб., 2011. – С. 278.
3. Векслер А. К. Коллаж из текстильных материалов: учеб.-метод. пособие. – СПб., 2013. – С. 107.
4. Митителло К. Аппликация: техника и искусство: метод. пособие. – М.: Изд-во Эксмо, 2005. – С. 192.
5. Савченко И. Ю. Жанры в изобразительном искусстве: натюрморт, портрет, пейзаж. Тематическая картина: бытовой и исторический жанры // Первое сентября. – 2012 – № 4. – URL: <http://festival.1september.ru/> (дата обращения 28.01.2015).

Anastasia Lyapunova,

Student, Technology and Design Department, Vyatka State University of Humanities, Kirov

super.lyapunova@mail.ru

Development of children's creative thinking through the textile collage technique

Abstract. The paper is devoted to the development of children's creative thinking through the technique of textile collage. The author describes the basic concepts of creative thinking, gives examples of implementation of collage techniques, describes fabrics and methods of their application.

Key words: creative thinking, stylization, still life, collage, textile materials, applique.

Рекомендовано к публикации:

Г. Н. Некрасовой, доктором педагогических наук, членом редакционной коллегии журнала «Концепт»

