

«Креативный тренинг и технология коллажирования на занятиях по повышению квалификации взрослых - сотрудников декорационной компании».

Балашов Михаил Евгеньевич, кандидат педагогических наук, доцент кафедры Истории и Теории Искусств Санкт-Петербургского Государственного Университета Промышленных Технологий и Дизайна (СПБГУПТД),
Действительный член Международной Ассоциации Искусствоведов (АИС)

«Принципиальным для развития гуманитарной культуры является решение вопроса, как воспринимать взрослого в системе культуры – как объект воздействия на него общества или как субъект культуры, ее создающий (речь идет не о профессионалах в этой области, а о массе людей). Решение этого вопроса не может быть альтернативным: или – или, ибо в случае, если мы считаем взрослого только объектом культурного воздействия, потребителем культуры, мы снимаем проблему его саморазвития, развития его творческих способностей и значительно обедняем его жизнь. Если же мы видим в нем только творца, субъекта культуры, то тем самым снимаем другую часть его развития – включение взрослого в общецивилизационный культурный процесс, тем самым оставляем его наедине с собой или в лучшем случае с небольшой группой единомышленников, реально и сильно влияющих на его развитие, но тем не менее искусственно вынимаем его из социокультурной среды, какой бы она ни была.» Т. Г. Браже.

**«Потенциал гуманитарной культуры взрослого
как фактор личностного развития» 2006г.**

Коллаж (от фр. coller — приклеивание) — приём в искусстве, соединение в одном произведении подчёркнуто разнородных элементов (различных по происхождению, материальной природе, контрастных по стилю и т. п.). Коллаж особенно характерен для искусства XX века. В изобразительном искусстве коллаж заключается в создании живописных или графических произведений путём наклеивания на какую-либо основу предметов и материалов, отличающихся от основы по цвету и фактуре. Коллажем также называется произведение, целиком выполненное в этой технике. Развитие искусства коллажа в XX веке связывают с именами Жоржа Брака и Пабло Пикассо, Х. Гри-са

Коллаж может быть дорисованным любыми другими средствами — тушью, акварелью и т. д.

В сферу искусства коллаж был введён, как формальный эксперимент кубистами, футуристами и дадаистами. На том этапе в изобразительных целях применялись обрывки газет, фотографий, обоев. Наклеивались на холст куски ткани, щепки и т. п.

Считается, что первыми в искусстве технику коллажа применили Жорж Брак и Пабло Пикассо в 1910—1912 годах. С этого времени коллаж стал характерной особенностью синтетического кубизма. Жорж Брак в основном обращался к графической версии коллажа. Он делал наклейки на листах бумаги и дополнял их беглым рисунком. Пространственный коллаж Пикассо в виде скульптур, смонтированных из обрезков дерева, металла, картона, веревок[1]. Первым художником, работающим исключительно в технике коллажа, был Курт Швиттерс.

Ассамбляж (фр. assemblage) — техника визуального искусства, родственная коллажу, но использующая объёмные детали или целые предметы, скомпонованные на плоскости как картина. Допускает живописные дополнения красками, а также металлом, деревом, тканью и другими структурами. Иногда применяется и к другим произведениям, от фотомонтажей до пространственных композиций, поскольку терминология новейшего визуального искусства не вполне устоялась..

Под ***креативным тренингом*** понимается технология, способствующая наиболее полной адаптации взрослых в профессиональной области (художественно-эстетической), способствующая выработке профессиональных специфических навыков, развивающая способность к созданию новых материальных и духовных продуктов, формирующая их готовность к художественной коммуникации. Условие Тренинга: участие в работе каждого взрослого или представителя от каждой группы. Этот метод был эффективен в обучении людей разных поколений, получивших образование в различных социокультурных ситуациях, а также осваивающих эстетическую деятельность в профессиональных целях, как новую для себя рефлексию.

Проблема профессионального развития взрослых — сотрудников декорационных компаний и дизайн - бюро

- Трудности в осмысление духовного потенциала объектов декоративно–прикладного искусства в практике коммерческого проектирования.
- Опасения в высказывание собственных суждений при интерпретации художественных характеристик объектов декоративно-прикладного искусства или их реплик.
- Ограниченность толкования своих профессиональных функции исключительно в рамках маркетинга.
- Дефицит творческого компонента в работе, основанной на технических заданиях исходящих от руководства коммерческих компаний

Занятия по повышению профессиональной квалификации взрослых — сотрудников декорационных компаний и дизайн-бюро проходили на базе торговых предприятий: Дизайн студия «Kado», декораторского холдинга «Piterra», и дизайн-бюро «Piterra home».

Особенности участников занятий:

- Взрослые люди разных поколений, разобщенные по возрастным интересам
- Взрослые люди, получившие образование в различных социокультурных условиях в разные исторические периоды существования нашей страны(и ближнего зарубежья).
- Взрослые люди, имеющие разные уровни профессиональной подготовки, лица с высшим не полным высшим и средним образования.
- Взрослые люди не имеющие художественного образования и опыта художественной рефлексии.
- Взрослые люди имеющие начальные или дополнительное художественное образование, но не обладающие опытом многоаспектной интерпретации объектов декоративно-прикладного искусства в контексте дизайн проектирования.
- Взрослые люди имеющие, как профессиональную, так и личную потребность в художественно-эстетическом развитии
- Взрослые люди связующие свое художественно-эстетическое развитие как с повышением карьерного уровня так личностным ростом.

Занятия проводились на материале декоративно-прикладного искусства Европы XVII века, отражающего особенности организации пространства в формах барокко и классицизма.

Цель занятий:

Совершенствовать деятельность сотрудников декорационных студий и дизайнерских бюро в работе с художественным содержанием коллекции интерьерных декоров

Задача:

- знакомство с художественным текстом различных исторических эпох.
- осмысление понятие «художественный стиль».
- знакомство с орнаментами различных стилей, как «почерком эпохи».
- изучение понятий художественной практики в различных стилях (словарь терминов).
- творческая интерпретация интерьерных декоров компаний в условиях креативного тренинга.
- создание самостоятельных художественных композиций на основе ассортимента декоративной продукцией (коллаж).

Изучение художественного текста эпохи

Люксембургский дворец. Архитекторы Саломон Деброс, Жан-Франсуа Шальгрен. 1615 г.

Изучение художественного текста эпохи

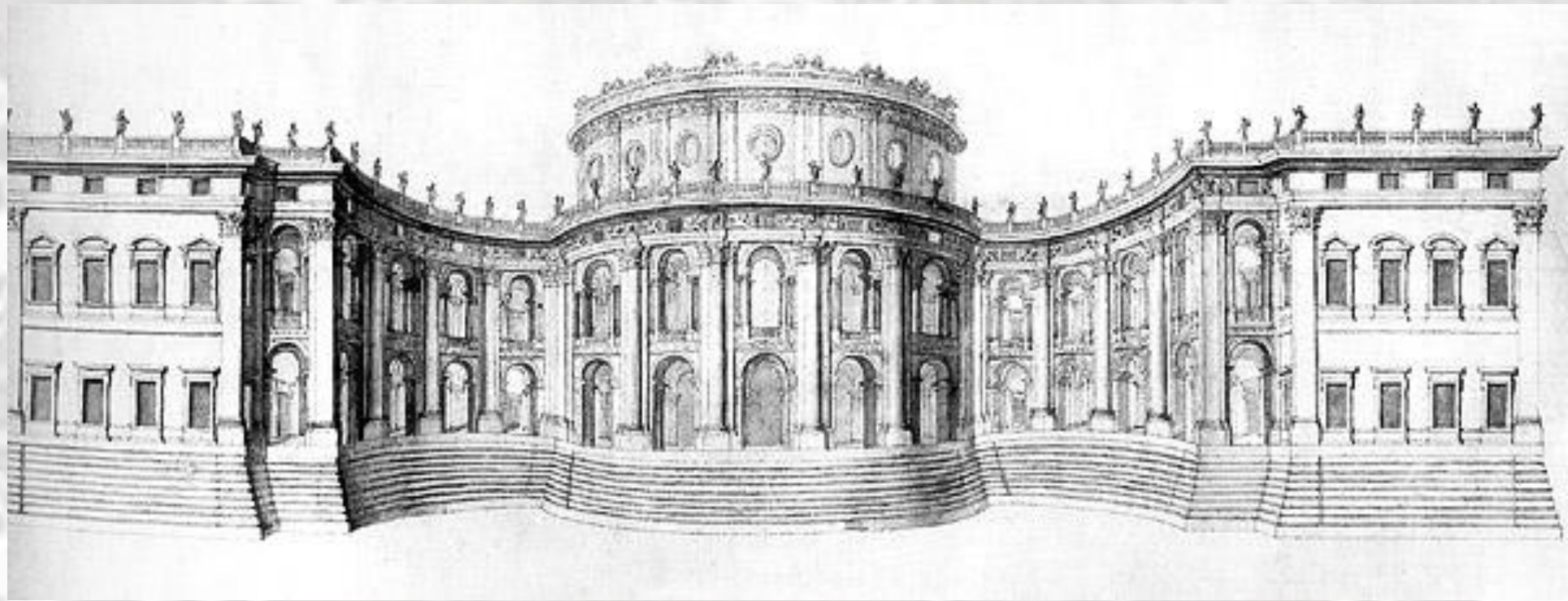

Дворец Во-Ле-Виконт. Архитектор Луи Лево. 1658 -1661 гг.

Изучение художественного текста эпохи

Изучение художественного текста эпохи

Проект восточный фасад Лувра. Л. Бернини. 1664 г.

Изучение художественного текста эпохи

Изучение художественного текста эпохи

Версальский дворец. Спальня.

Изучение художественного текста эпохи

Влияние итальянского барокко, национальных традиции и государственной идеологии сформировали французское барокко.

«Большой королевский стиль» выражал идеи торжества сильной, абсолютной королевской власти, национального единства, богатства и процветания.

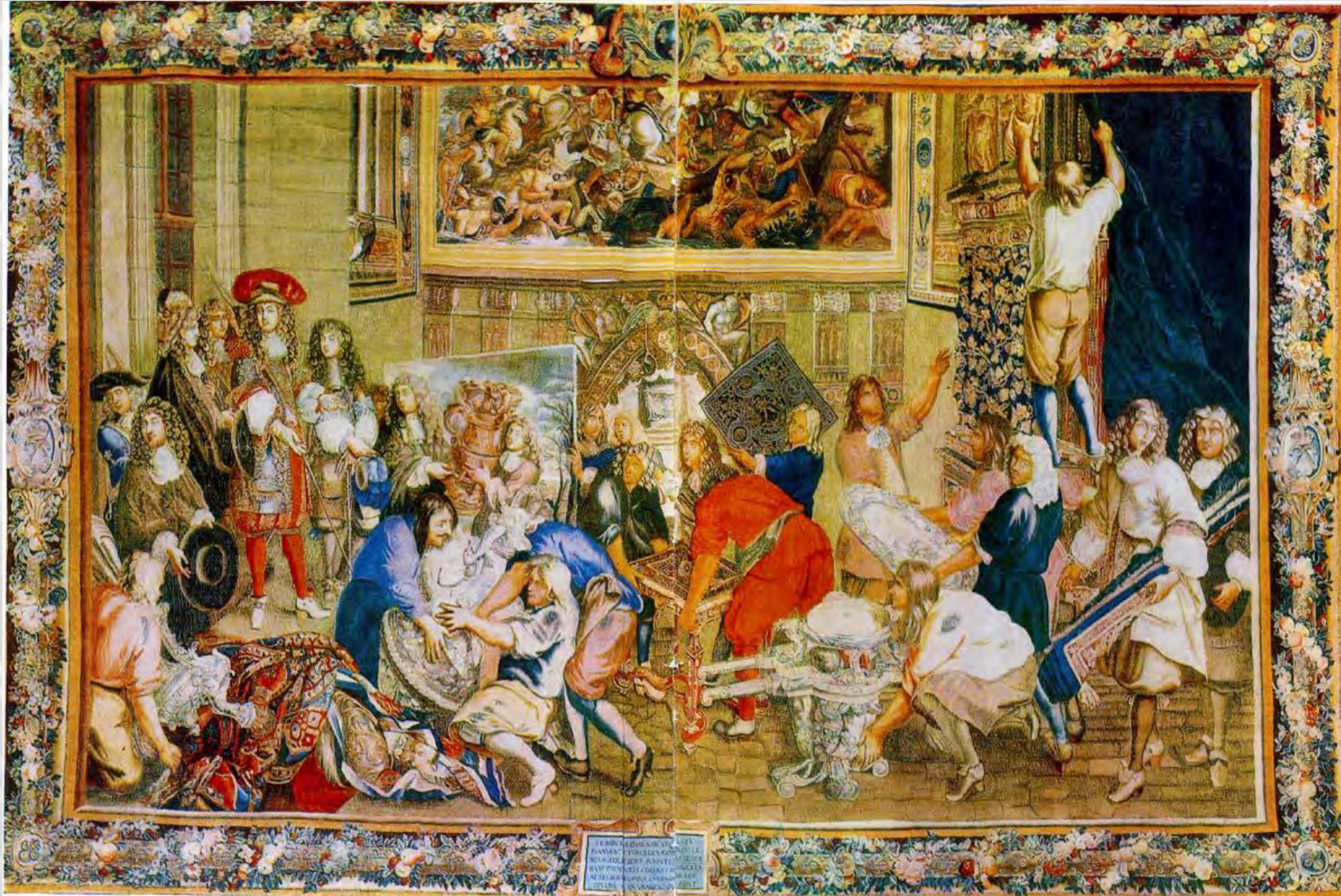
Формообразующие принципы в искусстве — классицизм и барокко.

Принципы организации художественных форм.

Свобода композиции, обильное декорирование, пышность, богатство приемов барокко сдерживаются и уравниваются ясностью и разумностью форм, свойственных классическому искусству.

Мануфактура Гобеленов.

Посещение Людовиком XIV мануфактуры Гобеленов. 1694 — 1699 гг.

Орнамент — почерк эпохи

Шпалера. Шерсть, шелк.
Конец XVII в.
Мануфактура Гобеленов.

Шпалера «Вакх».
Шерсть, шелк.
Конец XVII в.
Мануфактура
Бове.

Орнамент — почерк эпохи

Шпалера «Май. Сен-Жермен. Король с дамами на прогулке».
Серия «Месяцы или королевские замки».
Выполнен по эскизу Ш. Лебрена 1666-1669 гг.
Конец XVII в.

Орнамент — почерк эпохи

Брокат. XVII в.

Гобеленовая ткань.
Конец XVII в.

Глазет.
Середина XVII в.

Ткани стиля барокко.

Орнамент — почерк эпохи

Табурет.
Середина XVII в.

Кресло.
Середина XVII в.

Мебель в стиле барокко

Орнамент — почерк эпохи

Кресло.
Гобелен мануфактуры Обюссон.
Конец XVII в.

Кресло.
Орех, гобелен.
Конец XVII в.

Орнамент — почерк эпохи

Стол.
П. Голе (1620-1684 гг.).
Середина XVII в.

Орнамент — почерк эпохи

Стол.
Дерево, позолота, мрамор.
1690-1700 гг.

Стол. Конец XVII в.

Орнамент — почерк эпохи

Часы. А. Ш. Буль.
Дуб, черепаха, латунь,
олово, бронза, эмаль.
1690 г.

Орнамент — почерк эпохи

Кабинет.
Черное дерево.
1640 г.

Орнамент — почерк эпохи

Кабинет.
Черное дерево, мрамор,
бронза, позолота.
1681 - 1683 г.

Орнамент — почерк эпохи

Шкаф.
А. Ш. Буль.
Дуб, черное дерево,
черепаха, латунь, бронза.
Около 1700 г.

Орнамент — почерк эпохи

Версальский дворец. Интерьер Ж. Мансар, Ш. Лебрен.

Терминологический аппарат. Работа со словарем.

Картуш - скульптурное или лепное украшение в виде щита различной формы или не до конца развернутого свитка, на котором помещается герб, эмблема, маска, надпись и т.д., окруженные орнаментом.

Гирлянда - орнаментальный мотив из волнообразно свисающих листьев, цветов, лент и т.п.

Маскарон (франц. *mascaron*, от итал. *mascherone* – большая маска) – декоративный рельеф в виде маски, изображающей (часто в гротескном или фантастическом облике) человеческое лицо или голову животного.

Терминологический аппарат. Работа со словарем.

Ламбрекен - декоративный элемент в виде зубчатого края, с закруглениями или кистями, на тканях, занавесях или резной мебели.

Рольверк (нем. Rollwerk, от Rolle — "ролик, катушка, сверток" и Werk — "работа") — "крученая работа", элемент орнамента в виде скрученной ленты, полуразвернутого рулона пергамента, ткани.

Ормушль (нем. Ohrmuschel) - в переводе с немецкого "ушная раковина" - барочный орнамент, сочетающий картуш с ленточным переплетением и гротесками, напоминающий по форме ушную раковину.

Кнорпельверк – (нем. Knorpel - хрящ и Werk – работа) орнамент, в рисунке которого угадываются очертания маски, морды чудовища или гребень морской волны, но больше напоминает хрящ, отсюда название.

Терминологический аппарат. Работа со словарем.

Трельяж - (франц. treillage -решетка) орнамент в виде кривой сетки, украшенной мелкими розетками.

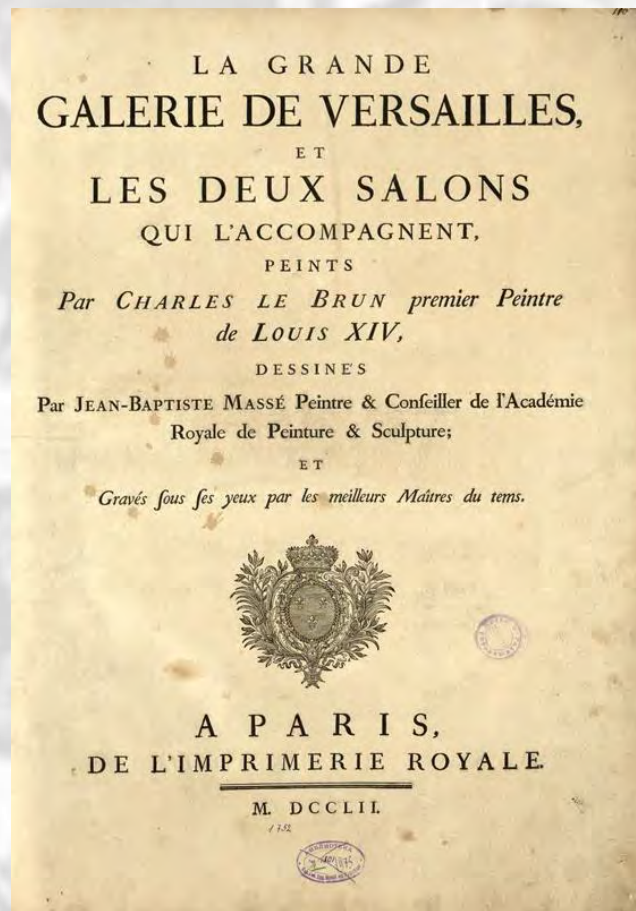
Гротеск - (фр. grotesque, итал. grottesco — причудливый, от grotta — грот) орнамент, включающий в причудливых, фантастических сочетаниях изобразительные и декоративные мотивы (растительные и звериные формы, фигурки людей, маски и т.д.).

Канделябр — средняя вертикальная ось симметрии композиции в орнаменте типа «гротеск».

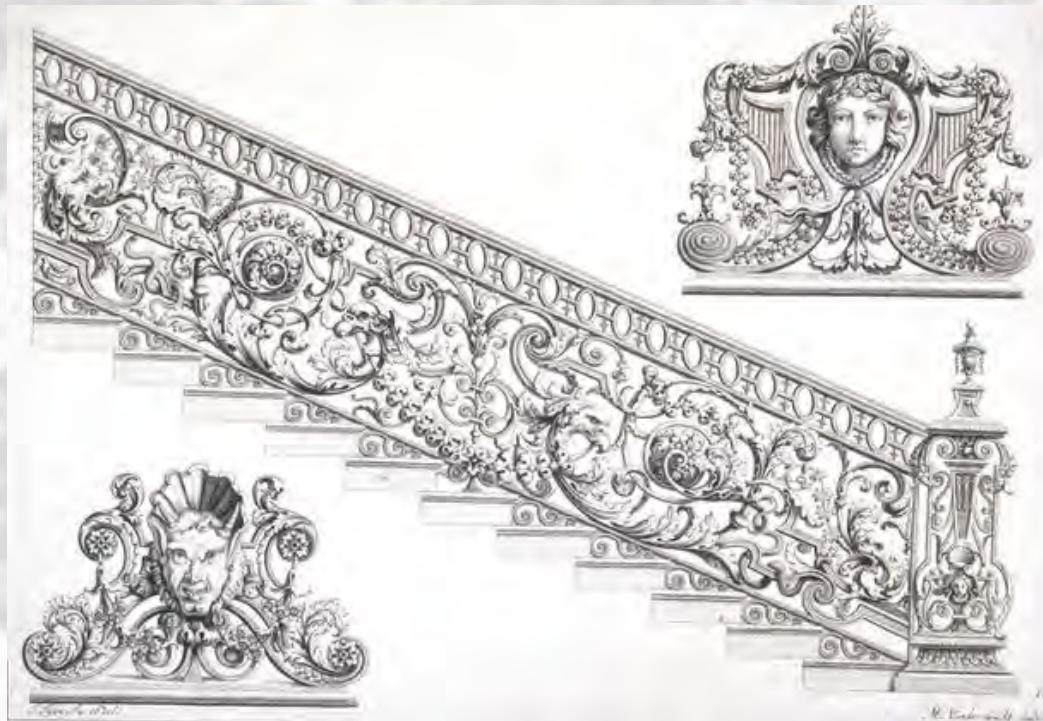
Терминологический аппарат. Работа со словарем.

Орнаменты версальского
дворца.
Ш. Лебрен.
1652 г.

Терминологический аппарат. Работа со словарем.

Гравюра – эскиз лестницы
и декоративных панелей для Хэмптон-
Кортского дворца.
Жан Тижу, 1693 г.

Отпечаток с изображением
барочных орнаментов и
масок.
Жорж Шармтон, 1676 г.

Терминологический аппарат. Работа со словарем.

Орнаменты версальского дворца.
Ш. Лебрен.
1652 г.

Терминологический аппарат. Работа со словарем.

Орнаменты версальского дворца.
Ш. Лебрен.
1652 г.

Гобелен. Фрагмент.
Шерсть, шелк.
1662 - 1694 гг.

Терминологический аппарат. Работа со словарем.

Мотив

«Солнце»: простую по форме барочную мебель богато декорировали металлическими накладками. Основной мотив – символика Короля-Солнца.

На фото: резная дверь салона Венеры в версальском Трианоне с изображением солнца и «руки правосудия».

Анализ художественных характеристик продукции компаний.

Анализ художественных характеристик продукции компаний.

Анализ художественных характеристик продукции компаний.

Составление орнаментальных рядов и изобразительных мотивов.

Составление орнаментальных рядов и изобразительных мотивов.

Составление орнаментальных рядов и изобразительных мотивов.

Алгоритм креативного тренинга.

Обучение осуществлялось в последовательности: определение правил общения - психологическая адаптация - определение проблемы (лабиализация) обучение рефлексия, что соответствует методике креативного тренинга. Под креативным тренингом понималась технология, способствующая наиболее полной адаптации взрослых в профессиональной области (художественно-эстетический цикл), способствующая выработке профессиональных специфических навыков, развивающая способность к созданию новых материальных и духовных продуктов, формирующая его готовность к коммуникации. Условие тренинга - участие в работе каждого учителя или представителя от каждой группы. Этот метод был эффективен в обучении слушателей, получивших образование в иной социокультурной ситуации, а также осваивающих художественную культуру как новую профессию.

Коллажирование как технология творческого развития личности.

Создание коллажей осуществлялось взрослыми на основе осмысления декоративных объектов из ассортимента компаний.

В этом задании каждый из участников подготовки мог реализовать индивидуальный замысел, раскрыть творческий потенциал, получить опыт личного высказывания в области декоративно-прикладного искусства.

Коллаж позволил затронуть на занятиях проблему выразительности языковых средств в изобразительном искусстве.

Интерпретируя в коллажах декоративную продукцию компаний, обучающиеся осваивали опыт переложения знаний маркетинга в духовно-эстетическую сферу.

Через упражнения по коллажированию взрослые люди получили опыт художественного мышления и интеграции гуманитарных знаний, преломлённых в плоскости профессиональной деятельности.

Коллажирование как технология творческого развития личности.

Коллажирование как технология творческого развития личности.

Коллажирование как технология творческого развития личности.

Коллажирование как технология творческого развития личности.

Коллажирование как технология творческого развития личности.

Выводы:

- В процессе занятий взрослые люди оказались способными выстроить собственную систему взглядов на образцы декоративно-прикладного искусства, не противоречивую объективным знаниям об искусстве, необходимую им в профессиональной практике.
- В ходе коллажирования обучающиеся смогли создать визуальные ряды и авторские композиции на основе ассортимента продукции компаний, ставшие для них своеобразными «портретами художественного стиля».
- На уровня личностного роста взрослые люди разного возраста испытали, по их словам, эффект «эстетического удовольствия от визуального изучения художественных текстов эпохи». Это должно способствовать их более продуктивному освоению профессиональной сферы.
- Организация занятий способствовала интеграции общей и профессиональной культуры обучающихся на базе широких гуманитарных знаний.
- Креативный тренинг как компонент занятий создал возможность раскрыть творческий потенциал взрослых людей, ориентированных профессионально на сферу художественно-эстетической деятельности в рамках декорационного маркетинга.

Спасибо за внимание!