

COLLAGE: ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Η λέξη **κολλάζ** προέρχεται από την γαλλική λέξη *coller* που σημαίνει "κολλάω". Δηλαδή η εικόνα δημιουργείται από κομμάτια υφάσματος ή χαρτιού αλλά και από άλλα υλικά κολλημένα μεταξύ τους. Το τελικό αποτέλεσμα είναι μια **καλλιτεχνική δημιουργία**.

Ο **Πικάσο** και ο **Μπρακ** ήταν αυτοί που πρώτοι παρουσίασαν την τεχνική αυτή, στις αρχές της δεκαετίας του 1900, θέλοντας να δώσουν ζωντάνια στα έργα τους, χρησιμοποιώντας κομμάτια από εφημερίδες αλλά και πολλά άχρηστα αντικείμενα.

Κάποιες από τις πηγές αναφέρουν πως ο Braque ξεκίνησε να πειραματίζεται με αυτή τη τεχνική πριν από τον Picasso στα σχέδιά του ενώ ο Picasso ήταν εκείνος που τη χρησιμοποίησε για πρώτη φορά πάνω σε καμβά ζωγραφικής με λάδια. Στη πραγματικότητα, οι δύο καλλιτέχνες δούλευαν για τόσο καιρό μαζί που από ένα σημείο και μετά τα έργα τους είχαν εξαιρετικά πολλές ομοιότητες μεταξύ τους μέχρι και που ο ένας δεν μπορούσε να ξεχωρίσει τα έργα του από τα έργα του άλλου.

Στα 1912 ο Picasso τοποθέτησε ένα κομμάτι από ύφασμα στο έργο του **"Still Life with Chair Caning"** (*Nature-morte à la chaise cannée*) δημιουργώντας ένα από τα σημαντικότερα έργα στην ιστορία της τέχνης. Άλλοι καλλιτέχνες που χρησιμοποίησαν επίσης την τεχνική του collage ανήκαν στο καλλιτεχνικό ρεύμα του **Σουρεαλισμού**.

Το κολλάζ ήταν η πλέον δυναμική συμβολή του **Ερνστ** στη προσπάθεια των **Ντανταϊστών** να πλήξουν τις παραδοσιακές καλλιτεχνικές αξίες. Συνέθετε εικόνες με ετερόκλητα στοιχεία κι υλικά. Με τη τεχνική αυτή, κατάφερε να επεξεργαστεί οικείες εικόνες και να δημιουργήσει παράξενες αινιγματικές συνθέσεις που προκαλούν κι αποσυντονίζουν τη λογική.

Ανάμεσα στις ιστορικές πηγές που αφορούν την τέχνη, κάποιες χρονολογούν την αρχή της τεχνικής του collage την ίδια περίοδο που ξεκινούν χρονικά τα όρια του καλλιτεχνικού ρεύματος του Μοντερνισμού. Οι πειραματισμοί των δύο καλλιτεχνών έφεραν ως αποτέλεσμα στο προσκήνιο την επαναστατική τεχνική του collage, η οποία έχει ιδιαίτερη σημασία και θέση μέσα στον χώρο της τέχνης αφού αποτελεί μια τεχνική που γεφυρώνει καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη το θεμελιώδες χάσμα ανάμεσα στην τέχνη της ζωγραφικής και της γλυπτικής.

Το Collage, όπως όλες τις τεχνικές, ακολούθησαν και **οι παραλλαγές** του. Μια χαρακτηριστική περίπτωση ανήκει στην καλλιτέχνίδα **Lee Krasner** η οποία συχνά κατέστρεφε τους πίνακές της κόβοντάς τους σε κομμάτια μόνο και μόνο για να δημιουργήσει νέα έργα με την τεχνική του collage συναρμολογώντας τα κομμάτια αυτά σε νέα ζωγραφική επιφάνεια.

Το collage, **προσθέτοντας στοιχεία της ζωγραφικής στη γλυπτική** και αντίστροφα, **δημιουργώντας όγκους στις δύο διαστάσεις** και γραμμικές διατάξεις στα τρισδιάστατα γλυπτά, κατάφερε να συνδέσει τις δύο καλλιτεχνικές αυτές εκφράσεις και να τις τοποθετήσει για πρώτη φορά στην ιστορία της τέχνης σε έναν άμεσο και ουσιαστικό διάλογο μεταξύ τους.

Ένας ακόμη ουσιαστικός λόγος που συνδέεται με την καινοτομία της τεχνικής του collage είναι η ελευθερία του ιδεολογικού πλαισίου στο οποίο κινήθηκαν τα έργα που ακολούθησαν αυτή τη τεχνική μεταφέροντας μηνύματα που σχετίζονταν με την πολιτική και κοινωνική ζωή της εποχής και αφηγούμενα ιστορίες της λαϊκής παράδοσης, πράγμα που δεν είχε συμβεί μέχρι τότε.

Η αρχική του ώθηση σε τούτο, όπως εξηγεί ο ίδιος, προήλθε από την επιθυμία του να δημιουργήσει διδακτικό κατάλογο, με τόσον **ετερόκλητα στοιχεία, ώστε να μπερδέψουν το μυαλό, να παράγουν παραισθήσεις και να προσδώσουν στα αντικείμενα της εικόνας, νέες συστάσεις μέσα από τη γοργή εναλλαγή.** Το πιο σημαντικό τελικά ήταν η ποιητική σπίθα που προέκυψε από το συνδυασμό ετερογενών στοιχείων, παρά το ίδιο το κολλάζ.

Τα **ψηφιακά κολλάζ φωτογραφιών** είναι ένας πολύ καλός τρόπος να παρουσιάσετε μερικές από τις αγαπημένες σας φωτογραφίες σαν ένα θέμα, εμπλέκοντας την μία με την άλλη. Σίγουρα, θα μπορούσατε να **δημιουργήσετε με το χέρι, το δικό σας κολλάζ**, χρησιμοποιώντας κάποιο λογισμικό επεξεργασίας φωτογραφιών, αλλά οι εξειδικευμένες εφαρμογές που χειρίζονται αυτόματα την αλλαγή μεγέθους των φωτογραφιών ώστε να ταιριάζουν σε ένα προκαθορισμένο πρότυπο

καθιστούν πολύ πιο εύκολη την όλη διαδικασία. Να θυμάστε πως είναι πάντα μια μορφή τέχνης - καλλιτέχνημα που προκύπτει απ' τη σύνθεση και επικόλληση ποικίλων υλικών πάνω σε μια επιφάνεια και ενίοτε συνδυάζει σχέδιο ή ζωγραφική.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:

Adamowicz, E., Surrealist Collage in Text and Image, Cambridge University Press, 1998

Daix, P., Picasso; Life and Art, Icon Editions, 1994

Herskovic, M., American Abstract and Figurative Expressionism Style Is Timely Art Is Timeless, New York School Press, 2009

Mullins, E., The Art of Georges Braque, Harry N. Abrams Inc, 1968

Shearer, W., The Bullfinch Guide to Art, Bloomsbury Publishing, 1996

*Δείτε μία λίστα με τις 4 καλύτερες δωρεάν εφαρμογές.

GOOGLE PHOTOS \ - PIC COLLAGE APP

FOTOR COLLAGE MAKER \ - FOTOJET APP

Τι υλικά θα χρειαστώ;

- Οτιδήποτε: χαρτιά, περιοδικά, εφημερίδες, παλιά χαλασμένα βιβλία, υφάσματα, αλουμινόχαρτα, φωτογραφίες, κομμάτια αλουμίνιου, κομμάτια σκεύη κουζίνας, παλιά παιχνίδια, κ.τ.λ..
- ΚΟΛΛΑ ΥΓΡΗ (UHU)+ ΨΑΛΙΔΙΑ/ ΚΟΠΙΔΙ.
- ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ, ΜΟΥΣΑΜΑΣ, ΚΑΡΑΒΟΠΑΝΟ, ΚΑΡΤΟΛΙΝΙΑ.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ ΚΟΛΑΖ:

Κολλάζ με θέμα «ΓΥΝΑΙΚΑ»:

- Κολλημένα ανάκατα χαρτιά από παλιές εφημερίδες, πόστερ, κανσον χαρτόνια, παλιά γραμματόσημα και παλιά φίλμς.

Women

Abstract subjects

Abstract subjects (*mixed media*)

ΕΡΓΑΣΙΕΣ:

- 1> Στο διαδίκτυο αναζητήστε δείγματα έργων –κολάζ: διαλέξτε κάποιο για να βασιστείτε στη δημιουργία παραλλαγής του.
- 2> Να δημιουργήσετε μια δική σας σύνθεση-κολάζ με θέμα «ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΗΜΕΡΑ».
- 3> Να δημιουργήσετε μια δική σας σύνθεση-κολάζ με θέμα « ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ- ΠΩΣ ΤΟ ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ».