

ГРАТТАЖ

Граттаж — одна из графических **техник рисования**. В переводе с французского языка "**граттаж**" означает "скрести, царапать". В этой **технике рисунок** проявляется в ходе процарапывания рабочей поверхности, которые залиты тушью или гуашью поверх воска

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Сланцевская детская художественная школа»

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

«Граттаж – нетрадиционная техника рисования»

Выполнила: преподаватель
МУДО «Сланцевская детская
художественная школа»
преподаватель: Прокофьева
Светлана Георгиевна

Введение

Данная методическая разработка была создана и опробована в период с 2016-2018 года. Поразили результаты – детские работы оказались очень интересными и выполнялись детьми с большим усердием и энтузиазмом.

Надеюсь, что эта работа может быть полезна и успешно использована преподавателями детских художественных школ как основа при проведении серии уроков по композиции полностью или частично (в зависимости от наличия часов и целей преподавателя).

Уверена, что, используя имеющийся материал и дополнив его собственными материалами и идеями, каждый преподаватель сможет создать что-то новое, интересное, неповторимое и обязательно поделится с нами своими результатами – с такими же ищущими и неунывающими преподавателями.

Цель методической работы — создание условий развития художественно-творческих способностей обучающихся в процессе обучения декоративному натюрморту

Практическая значимость работы заключается в реализации комплекса условий, способствующих развитию художественно-творческих способностей обучающихся в процессе изучения нетрадиционных техник рисования, разработке соответствующей системы занятий, обеспечивающих эффективность механизма повышения готовности к художественно-творческой деятельности учащихся.

Творчество — это высший уровень познания, высшая и наиболее сложная форма деятельности, присущая человеку, предполагающая мобилизацию всех его основных

психических процессов, всех знаний, умений, всего жизненного опыта, духовных, а порой и физических сил и порождающая нечто качественно новое, отличающееся неповторимостью и оригинальностью.

Рисование – это очень увлекательный и интересный процесс. Кроме традиционных техник иногда хочется попробовать такие, которые дают новые творческие идеи.

Актуальность темы.

Значимость обращения к нетрадиционной технике рисования вполне объяснима, если учесть, какое место в жизни детей занимает творческая деятельность. Среди многообразия творческих идей и способов их осуществления учащийся порой стоит перед проблемой выбора средств, способных наиболее полно и точно выразить его идею. Это связано с тем, что ребенок ограничен в знаниях средств выражения художественной деятельности, в результате чего не может быть решен замысел творческой работы. Особенность человека и его стремление выразить в материале и форме свои чувства, являются творчеством в искусстве.

В современном мире искусство – это не только способ передачи информации, но и своеобразный «будильник» для человеческой души. Среди большого разнообразия нетрадиционных техник рисования выделяется **граттаж** или **граттография** (от фр. Gratter — скрести, царапать) – графический рисунок, который выполнен процарапыванием по воску острым инструментом. Основой служит бумага или картон, залитый тушью. Данная техника рисования помогает почувствовать себя свободными, раскрепоститься, увидеть и передать на бумаге то, что обычными способами и материалами сделать трудно.

Основные особенности техники граттаж

Слово «граттаж», как и многие термины в русском словаре, появилось путём калькирования французского gratter — скрести, царапать. Технику также называют воскографией, но если рисунок создан без помощи воска, это всё равно граттаж. Этот вид графики во много схож с линогравюрой (гравирование на линолеуме) и ксилографией (гравюра на дереве). Общие черты — игра на контрасте линий рисунка и фона.

История возникновения техники граттаж

Чаще других граттаж применяли графики начала XX в. В России под названием граттографии подобную технику впервые использовал художник М. В. Добужинский в работах 1920-х гг., создавая свои фантастические, повышено экспрессивные произведения. Добужинский Мстислав (1875, Новгород — 1957, Нью-Йорк) — русский и американский художник, мастер городского пейзажа, участник творческого объединения «Мир искусства», художественный критик, мемуарист.

Также технику граттажа применял литовский график Д. К. Тарабилдене, в частности, при работе над иллюстрациями к книге «Сто народных баллад». В своих работах художники использовали острые инструменты для удаления черной краски с гладкой, специально подготовленной поверхности картона, в результате чего приоткрывается нижний слой на основе белой глины или мела. В результате применения данной техники образуется эффектное и драматичное черно-белое изображение.

Таким образом, техника граттажа стала пользоваться огромной популярностью среди художников-графиков в первой половине XX столетия, она давала возможность создавать эффекты полутонов с помощью контуров. Среди рекламных работ можно выделить поистине «виртуозные» проекты, демонстрирующие мастерское владение техникой, профессиональное манипулирование толщиной линии. Граттаж и в настоящее время остается по-своему уникальным и выразительным средством рисования. Изображение создается в результате удаления (соскабливания) линий и пятен с основы черного цвета или участков черной краски, нанесенной на белый картон. Картон изготавливается промышленным способом и обладает гладкой поверхностью на меловой основе, которая стимулирует образование очень ярких белых тонов.

Граттаж - разновидность техники сграффито

Сграффито (*от итальянского *graffito* царапать*)-

способ декоративной отделки стен зданий путем процарапывания по определенному рисунку верхнего тонкого слоя штукатурки до нижнего слоя, отличающегося по цвету. Это особая, сложная фресковая живопись. Техника сграффито заключается в следующем: на стену последовательно накладывают один или несколько слоев штукатурки разного цвета. Когда материал высохнет, внешний слой процарапывают или полностью удаляют участками на глубину до необходимого известкового слоя, создавая тем самым задуманный рисунок и цвет. Для этой работы используют различные скребки и резцы. Первые сграффито появились в XIII веке. После долгого забвения сграффито вновь обретает популярность в XIX-XX веке. Этот вид декора в основном применяется в интерьерах. Присущие технике сграффито четкость и силуэтность рисунка, а также отсутствие полутонов и цветовых переходов - наиболее полноценно воплощаются в орнаментальных композициях.

Материалы и инструменты создания рисунка в технике граттаж

- плотная бумага или лист картона;
- черная тушь или гуашь;
- парафиновая свеча, масляная пастель или восковые мелки;
- широкая плоская кисть с мягким ворсом;
- гусиное перо или деревянная шпажка (в практической части можно использовать рейсфедер с тонким пером, зубочистку, острую палочку и спицу, любой удобный инструмент для процарапывания).

Использование ромбовидного резака.

Вы можете создавать тонкие линии, пользуясь наконечниками плоского или изогнутого инструментов. Если держать инструмент подобно лопатке и применять быстрые «копающие» движения, создается фактура из мелких точек. Проведите стороной плоского инструмента по поверхности листа картона для создания плотных, прямых вырезов в форме клина или в сторону нижней ее границы — для образования серии более тонких, несколько искривленных надрезов.

Использование резака в виде ножа.

Вы можете использовать наконечник любого резака типа скальпеля — для нанесения очень тонких контуров, манипулируя им крайне осторожно. Можно добиваться чрезвычайно тонких эффектов. Слегка поворачивая край инструмента, вы создадите более широкие линии. С приобретением практики вы будете способны варьировать

ширину линии в пределах одного движения, постепенно уменьшая угол наклона резака по отношению к поверхности.

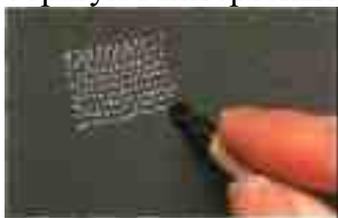
Использование резака-зубила.

Если держать и пользоваться резаком подобно мастерку, он создает надрезы в виде конуса, чем-то напоминающие совок. Их размеры можно варьировать в зависимости от величины прилагаемого давления. Если держать инструмент вертикально и двигаться в направлении нижней границы листа, он создает длинные, четкие, прямоугольные надрезы. Кроме того, похожие надрезы выполняются по диагонали при использовании движения инструмента из стороны в сторону.

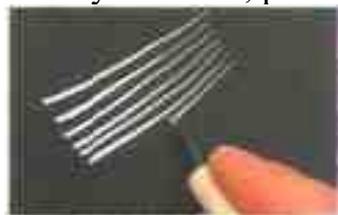
Выполнение надрезов в форме «совка».

Держите резак подобно садовому совку, выполняя «копающие» движения — надрезы образуют интересные фактурные эффекты.

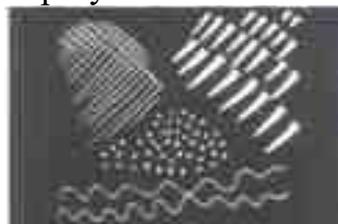
Эффект точек.

Крепко держите инструмент так, чтобы его ручка находилась под вашей ладонью и пользуйтесь им, расположив его под относительно тупым углом к поверхности.

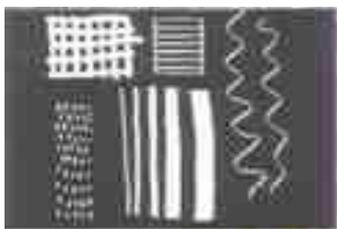

Создание линии с постепенным утолщением.

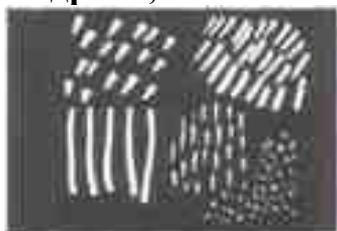
Если уменьшать угол наклона к плоскости доски в процессе выполнения надреза, образуется линия с постепенным утолщением.

Штрихи, выполненные с помощью ромбовидного резака.

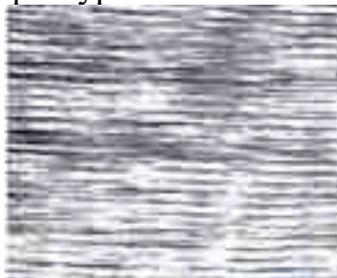

Надрезы, выполненные с помощью резака в виде ножа.

Создание эффектов многочисленных линий.

Полоска скоб степлера — тоже своего рода резак, только весьма необычный. Проведите ею по поверхности доски несколько раз, чтобы добиться эффекта, который практически невозможно получить одиночной линией. Это — быстрый способ создания повсеместной фактуры.

Чисто линейная работа.

Одна из простейших, наиболее эффективных и в то же время сложных техник — рисунок на основе непосредственно с натуры. При этом виде работы повторные попытки исключены. На примере (справа) начальной точкой рисунка стал правый глаз девушки. Именно отсюда развивался простейший контурный рисунок — остальные черты лица, собственно абрис головы и, наконец, руки и грудь.

Элементарный, непосредственный портрет. Тонкая белая линия вырезана на матовой поверхности густого черного цвета. Создан «светящийся» эффект, который свойствен лишь технике граттажа.

Влияние направления линии.

На этом наброске практически все линии, созданные резакром с лезвием ножа (за исключением формы в виде перевернутой буквы «S» на балконах), направлены вертикально или почти вертикально, но их ширина варьируется в зависимости от

количества деталей. Занавес нарисован. Специальные эффекты, создаваемые при использовании направления линии. Широкие и тонкие линии создают акценты и вносят дополнительный свет.

Фактура, оживление и глубина.

Ниже представлена воссозданная иллюстрация 50-х годов, которая демонстрирует мощные графические качества техники граттажа. Она показывает, как просто обозначаются фактура и тональность — с помощью белой рубашки мальчика и среднего тона (полосатого) платья девочки. Шорты мальчика — частично в тени, частично — на солнце; этот эффект достигается при использовании тонких параллельных линий штриховки.

Вы можете видеть похожие тени на участках травы переднего плана и живой изгороди в отдалении. Диагональные линии в средней части неба направлены в сторону вытянутой руки девочки, направляя взгляд зрителя в сторону самолета в верхней левой части рисунка. Это движение в комбинации с движением двух летящих под самолетом птиц делает рисунок более живым, широкими вертикальными линиями, в то время как юбки хористок образованы более тонкими линиями. Этот высококонтрастный эффект создает ощущение залитой искусственным светом сцены в пределах темного пространства театра. Такие драматические световые эффекты весьма характерны для граттажа.

Технология выполнения граттажа.

Этапы работы создания творческой композиции в технике граттаж

1. Зафиксируйте лист на столе или фанере, приклеив его скотчем. Его можно оставить белым, тогда процарапанные участки будут белыми, и работа на выходе получится черно-белой.

2. **Вариант 1.** Закрасьте поверхность масляной пастелью разных цветов. Цвета выбирайте, исходя из «настроения» будущего рисунка. А теперь небольшая хитрость — чтобы цвета плавно перетекали друг в друга, возьмите кусочек бумажки и потрите поверхность. Масляная пастель отлично размазывается, и в результате вы получите цельное разноцветное пятно. Но в некоторых случаях резкие переходы-штрихи придают изображению своеобразную уникальность, поэтому не бойтесь экспериментировать.

Вариант 2. Иногда при нанесении нижнего цветного фона используют акварельные краски, гуашь или акрил. Допустимо использовать для цветного фона масляную или восковую пастель. Когда краска высохнет, следует приступить к затирке воском или парафином.

Вариант 3. Нижняя поверхность композиции берется однотонной (темный фон картона или плотной бумаги). Затем следует приступить к затирке воском или парафином. Верхний слой выполняют гуашью или акрилом (какую либо задуманную композицию), добавьте в краску немного жидкого мыла или шампуня, чтобы краска не могла

скатываться на восковой или парафиновой поверхности. Когда верхний композиционный слой просохнет можно начать процарапывать. Снимая цветной слой зубочисткой, остается нижний – темный слой основы. Таким образом, процарапанные участки будут темными (теневыми).

3. Заранее с обратной стороны картона указать, где верх, а где низ рисунка, чтобы потом не ошибиться при процарапывании, когда весь рисунок будет залит черным цветом. Закрасьте всю поверхность черной тушью или гуашью. Не забудьте добавить в пигмент немного жидкого мыла или шампуня, иначе он будет скатываться на масляной поверхности и не даст однородного слоя.

Следует подождать, чтобы краска хорошо просохла, ни в коем случае не сушить вблизи отопительных приборов, иначе воск расплавится, впитается в бумагу или в верхний слой картона и его невозможно будет процарапать.

4. Наметьте основные контуры будущего изображения белым мелком или белым карандашом (простой карандаш тоже будет заметен). Обозначьте только общие главные очертания и не мельчите – стереть карандаш с такой поверхности без повреждений очень трудно.

5. Острым предметом начинайте процарапывать обозначенные контуры. В нашем случае это обычная зубочистка. Не давите слишком сильно – ровно настолько, чтобы снять черный слой. Инструментом для процарапывания по воску может служить спица, использованный стержень шариковой ручки, зубочистка, маникюрная деревянная палочка для обработки ногтей.

6. Процарапав главные контуры, можно приступить к проработке деталей и завершить рисунок.

Не бойтесь использовать различные приемы: точки, штрихи, перекрестные штрихи и т.д. Также для внесения разнообразия в композицию используйте скребки различной толщины. Искусство техники граттажа ограничивается только вашей фантазией, поскольку строгих правил исполнения здесь не существует.

Заключение

Техника рисования граттаж привлекает многих своей простотой исполнения и необычным эффектом. Следуя простым инструкциям, даже самый неопытный человек или маленький ребенок сможет создать настоящее произведение искусства.

Техника граттажа хорошо тем, что подходит и для более решительного экспрессионистского подхода в искусстве. С ее помощью создают не только потрясающие детализированные изображения, но также образы с чертами грубоватой гравюры по дереву либо линогравюры.

Тем не менее, работа в нетрадиционных техниках, а именно в технике граттаж, на уроках изобразительного искусства позволяет в полной мере проявить детям свои творческие способности, фантазию и воображение. Процесс создания граттажа очень увлекательный и интересный.

Список используемой литературы

1. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа. С-Пб.: Владос. 2012.
2. Занятия и игровые упражнения по художественному творчеству с детьми 7-14 лет. Ячменева. В.В. Гуманитарный издательский центр «Владос»
3. Сокольникова Н. М. «Энциклопедия прикладного творчества» Владос –М:1996 год

4. Стрелкина В.Л. Нетрадиционная техника изобразительности в школе. М.: Просвещение. 2013.
3. Харрисон Х. Энциклопедия техник рисования. М.: АСТ Астрель. 2005.

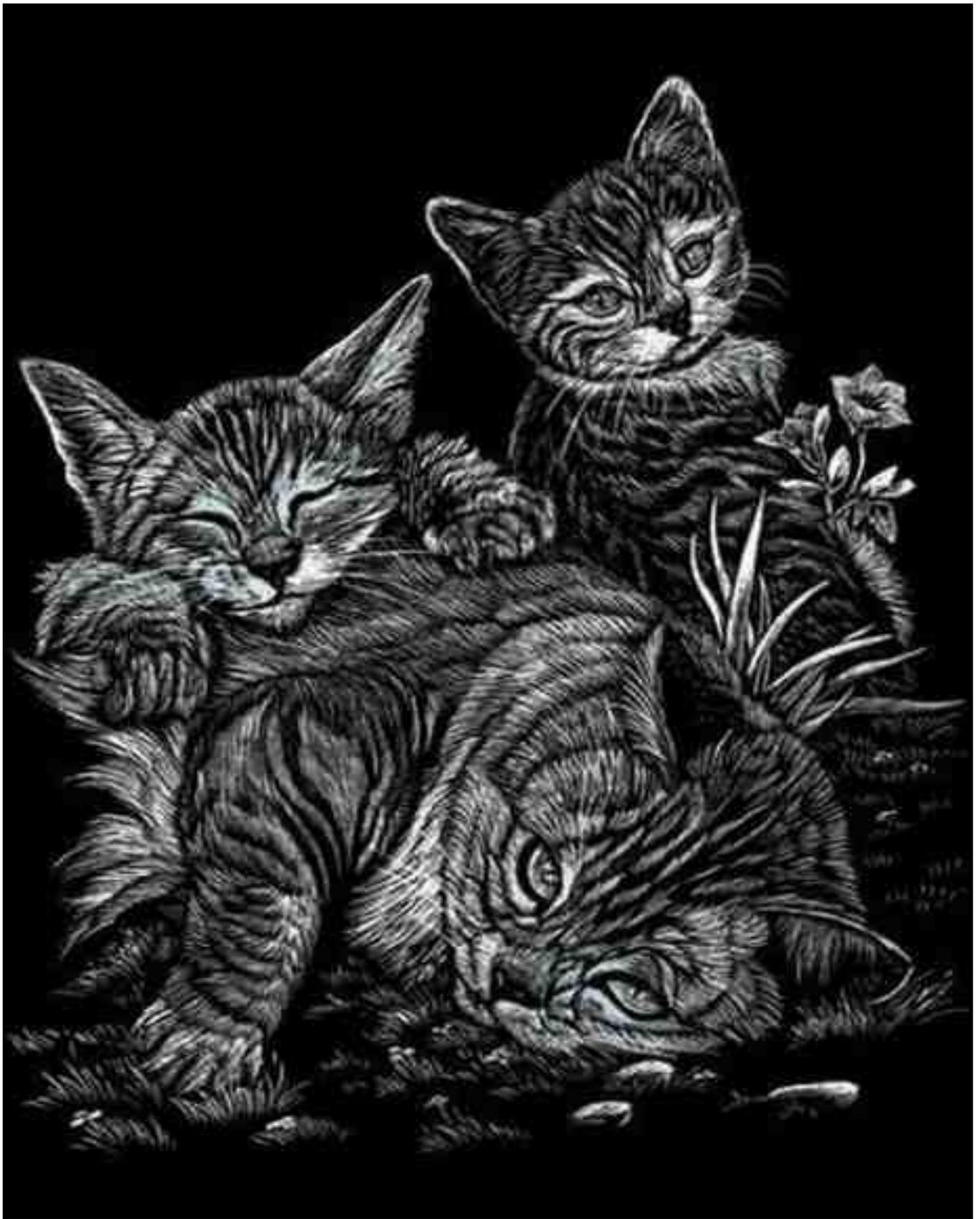

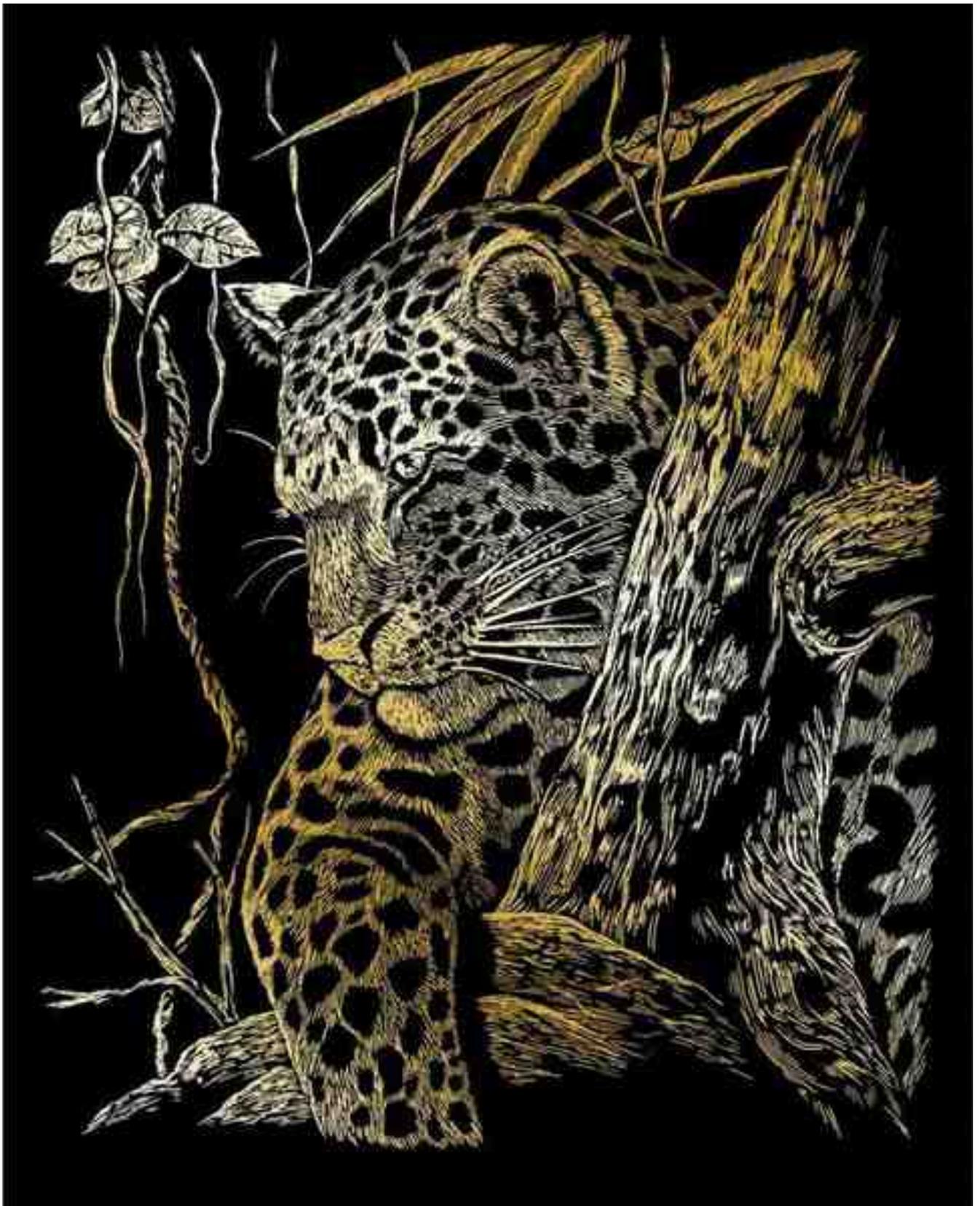

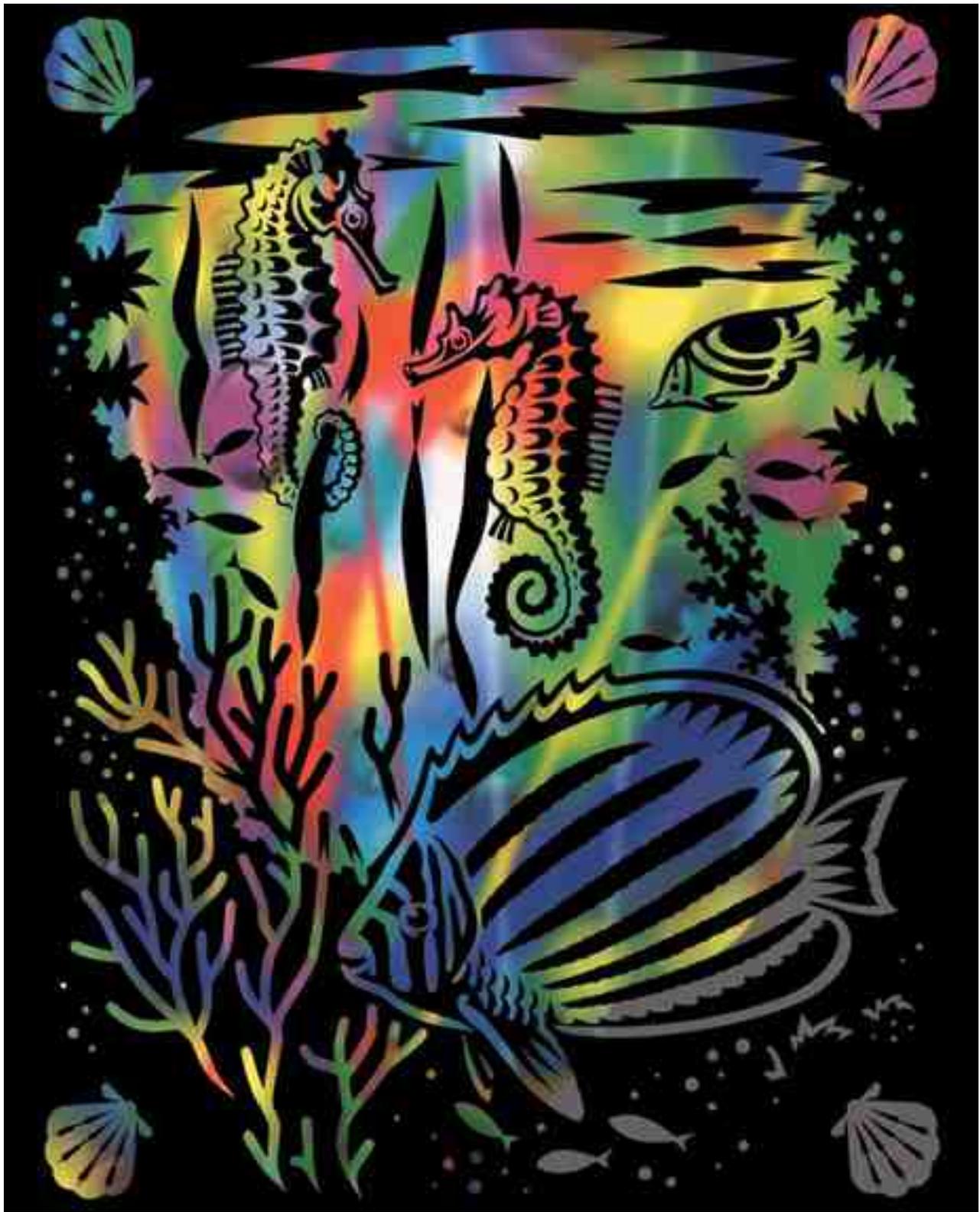

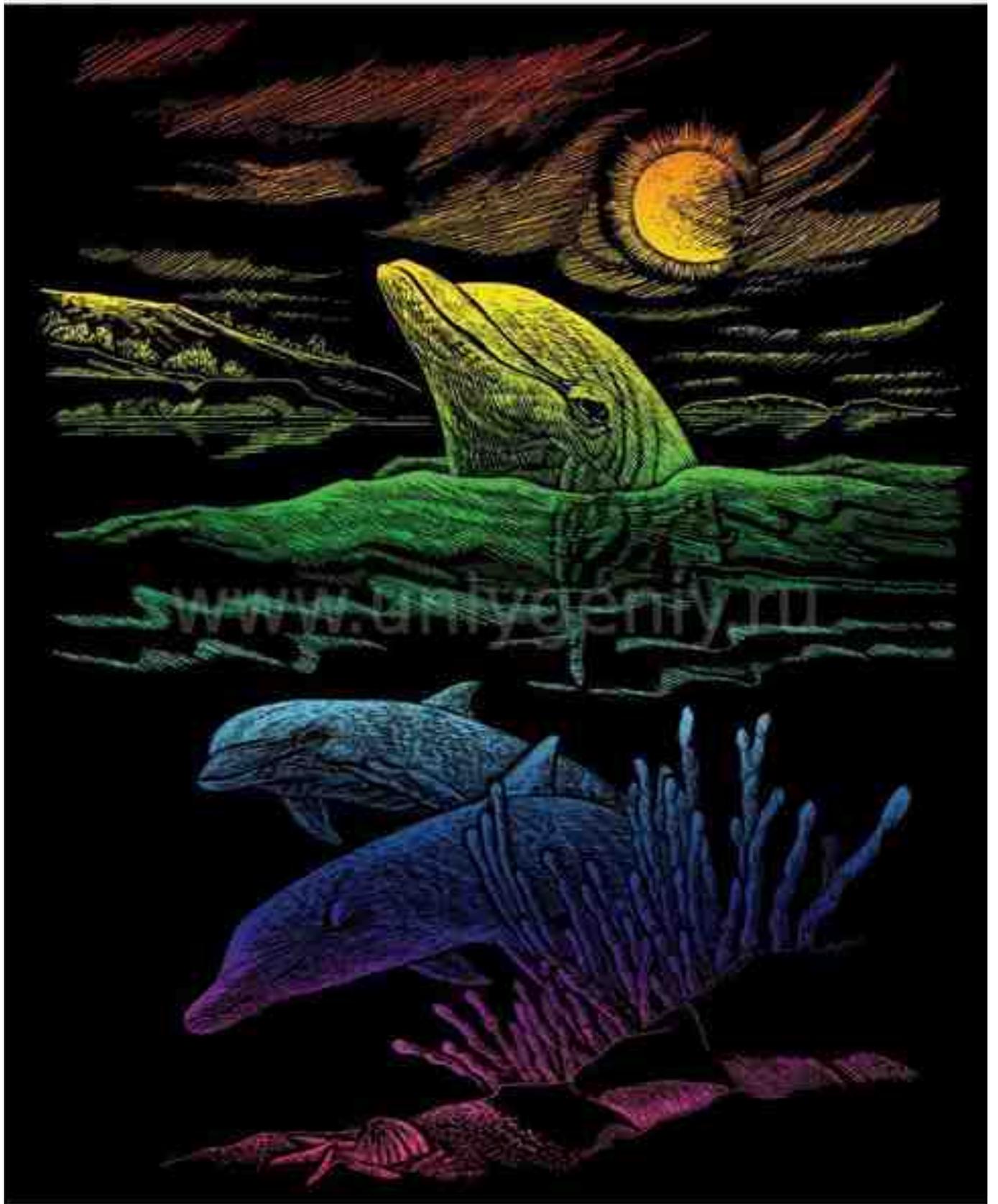

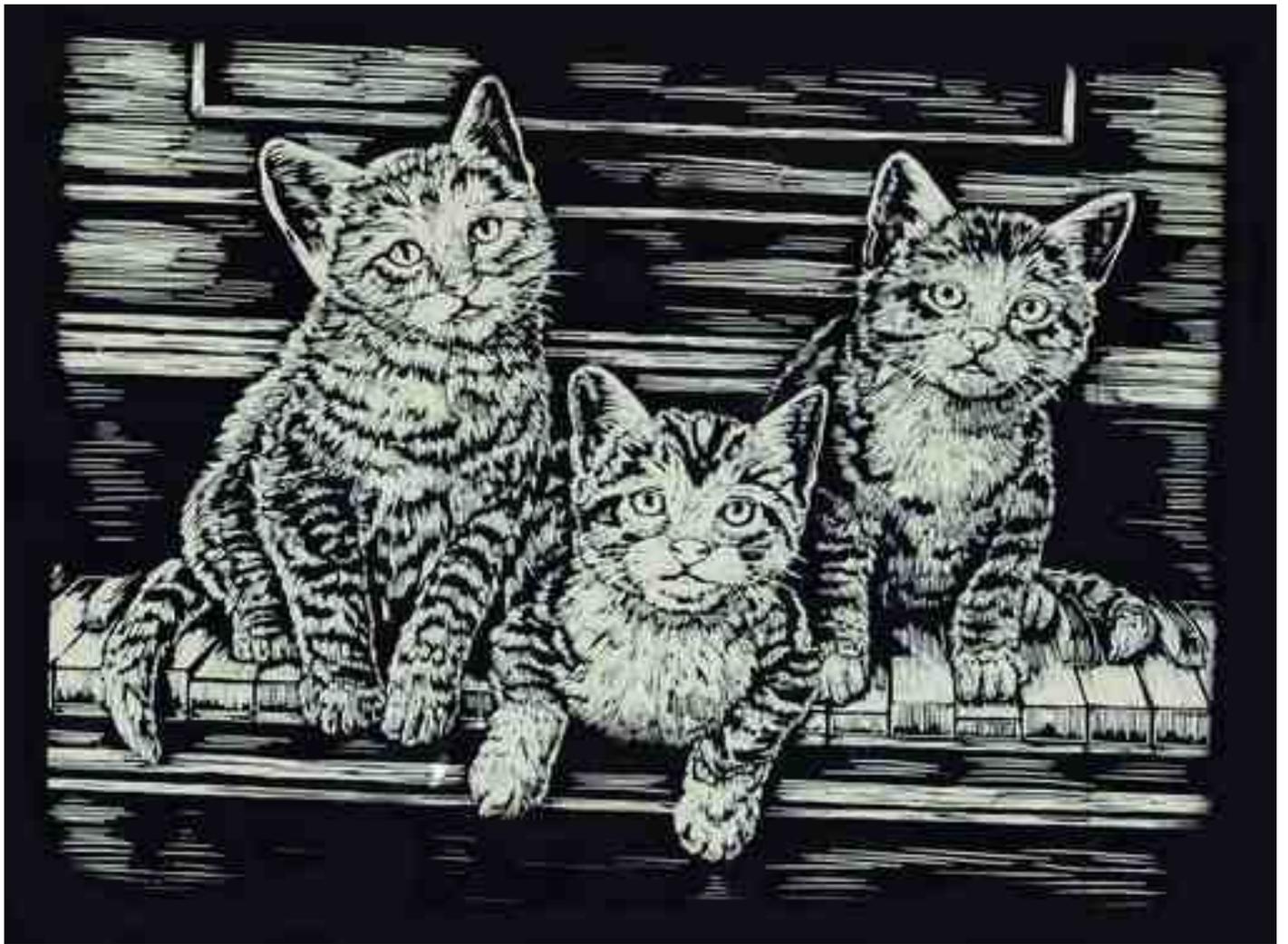

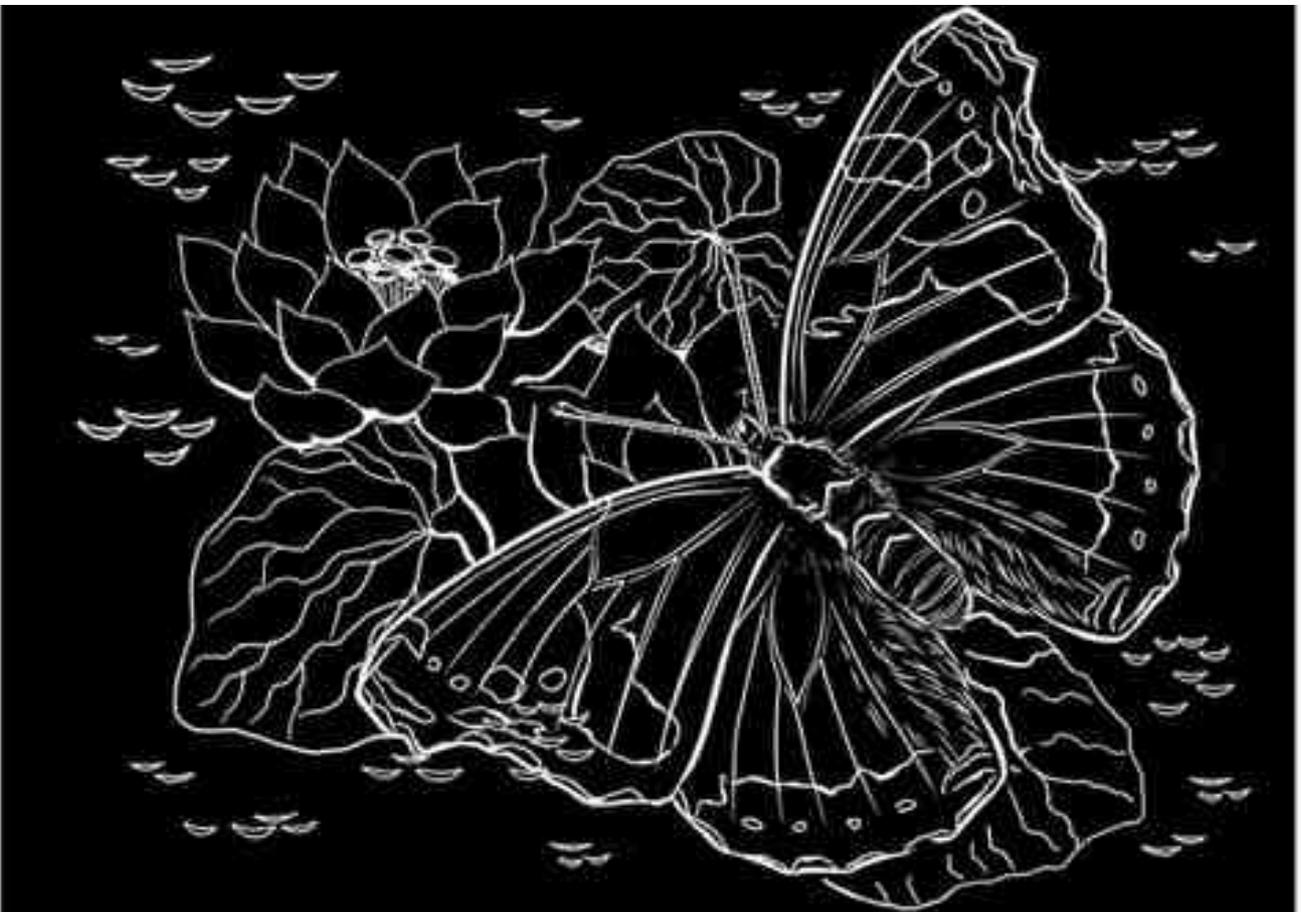

www.sma-land.ru

СТАРТЕНС

