Ежегодная открытая городская научно-практическая конференция учащихся и педагогов учреждений дополнительного образования детей «Новое поколение»

Секция: изобразительное и декоративно-прикладное искусство

«Граттаж – нетрадиционная техника рисования»

Выполнила:
Юнушева Карина
Класс: 6
МБОУ СОШ № 29 г.о. Самара

Руководитель:
Широнина Елена Леонидовна,
учитель изобразительного искусства
МБОУ СОШ № 29 г.о. Самара

Самара 2015

Содержание

Введение

Основная часть

1. Актуальность нетрадиционной техники рисования – граттаж.

2. Основные особенности техники граттаж.

3. История возникновения техники – граттаж.

4. Граттаж – разновидность техники сграффито.

5. Инструменты для граттажа.

6. Технология выполнения граттажа. Этапы работы создания творческой композиции в технике граттаж.

7. Представление собственного опыта учащимся младшей школы.

Заключение

Список используемой литературы

Приложение

Введение

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

Я хочу исследовать необычную технику рисования – граттаж. Она достаточно редко используется на уроках изобразительного искусства. Я решила ознакомиться с ней подробно. Заглянув в словарь, я узнала, что

граттаж или **граттография** (от фр. Gratter — скрести, царапать) – графический рисунок, который выполнен процарапыванием по воску острым инструментом. Основой служит бумага или картон, залитый тушью.

Обычно эту технику часто используют в художественных школах, детских студиях рисования. Что примечательно, вроде бы многие о ней слышали, но пробовали далеко не все, и совершенно напрасно. Потому что работы, выполненные в этой технике, очень хорошо смотрятся. В них есть какая-то загадка, объем, каждая получается уникальной.

Актуальность данной темы связана с тем, что нетрадиционная техника рисования, граттаж, позволяют преодолеть чувство страха перед неудачами в изобразительной деятельности. Данная техника рисования помогает почувствовать себя свободными, раскрепоститься, увидеть и передать на бумаге то, что обычными способами и материалами сделать трудно.

В практической части работы я создала творческую композицию на тему «Новогодняя Самара», изобразив на своем рисунке коллаж из самых известных архитектурных памятников Самары.

Кроме того, я выступила с докладом перед учениками. Моя работа их заинтересовала.

На предложение принять участие в создании рисунков в технике граттаж для дальнейшего оформления выставки, посвященной Новому году, откликнулось несколько человек. Сегодня уже можно представить результат

работ учащихся 4 класса Панина Юрия, Лобановой Веры, Медведевой Марии, Любимовой Марии.

А работы учеников 5 класса в технике граттаж были выполнены на тему «Рыбы Самарской области» для участия в городском конкурсе рисунков «Моё любимое животное».

Цель моего исследования определение особенностей нетрадиционной технике рисования, граттаж, апробирование данной техники и создание творческой композиции на тему «Новогодняя Самара».

Для достижения цели были поставлены следующие **задачи**:

1. Проанализировать литературные источники, посвященные граттографии.
2. Изучить особенности технологического процесса создания граттажа.
3. Апробировать технику граттаж.
4. Овладеть основами техники граттаж при создании своей композиции, постепенно фотографируя каждый этап работы.
5. Поделится умением видеть красоту граттажа и умением создавать рисунки в этой технике с учениками.
6. Выступить с докладом и демонстрацией этой техники перед учащимися 4 и 5 классов.

Итак, рассмотрим особенности техники граттаж подробнее.

1. Актуальность нетрадиционной техники рисования – граттаж

Граттаж — это графический рисунок, который наносят на бумагу с помощью острого инструмента. Рисунок наносится на специальную основу. С этой целью картон или простой лист бумаги покрывают тушью и дают краске высохнуть. Только после этого острой «кистью» процарапывают рисунок.

Такую технику изображения уже достаточно давно преподают в художественных школах и детских студиях рисования. Однако дети крайне редко применяют ее на практике. А зря. Созданные с помощью граттажа рисунки получаются объемными и, главное, уникальными. В созданном, таким образом, произведении присутствует какая-то загадка.

2. Основные особенности техники граттаж

Я решила изучить литературу по данному вопросу. Сначала я обратилась к словарям, энциклопедиям.

Просмотрев, что такое "граттаж" в энциклопедии, сделала следующие выводы:

Граттаж — (франц. grattage, от gratter скрести, царапать), способ выполнения рисунка путём процарапывания пером или острым инструментом бумаги или картона, залитых тушью. Другое название техники — воскография. Произведения, выполненные в технике граттажа, отличаются контрастом белых линий рисунка и чёрного фона и похожи на гравюру[1].

Кроме того, много интересной информации я нашла в сети Интернет, используя это в дальнейшей работе.

[1] Харрисон Х. Энциклопедия техник рисования. М.: АСТ Астрель. 2005.

3. История возникновения техники граттаж

Просмотрев литературные источники, а именно книгу Бесчастного Н.П. «Графика пейзажа», я нашла интересную информацию об истории техники граттаж.

Чаще других граттаж применяли графики начала XX в. В России под названием гратто-графии подобную технику впервые использовал художник М. В. Добужинский в работах 1920-х гг., создавая свои фантастические, повышенно экспрессивные произведения.

Добужинский Мстислав (1875, Новгород — 1957, Нью-Йорк) — русский и американский художник, мастер городского пейзажа, участник творческого объединения «Мир искусства», художественный критик, мемуарист[2].

Также технику граттажа применял литовский график Д. К. Тарабильдене, 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[3].

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

[2] Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа. С-Пб.: Владос. 2012. С.35.
[3] Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа. С-Пб.: Владос. 2012. С.125.

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.

4. 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. [4]

5. Инструменты для граттажа

Изучив литературу по технике рисования – граттаж, я нашла информацию об инструментах, которые могут помочь мне в моей практической части исследования.

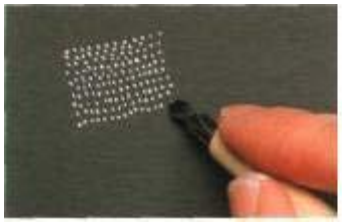
Инструменты для граттажа: использование ромбовидного резака.

[4] Чиварди Д. Рисунок. Пейзаж. М.: Эксмо-Пресс. 2010. С. 37.

Резак ромбовидной формы. Наносятся прямые, а также волнистые контуры.

С его помощью можно создавать тонкие линии, пользуясь наконечниками плоского или изогнутого инструментов. Если держать инструмент подобно лопатке и применять быстрые «копающие» движения, создается фактура из мелких точек. Также можно проведить 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.

В граттаже можно создать «эффект точек». Для этого необходимо крепко держать инструмент так, чтобы его ручка находилась под вашей ладонью и пользоваться им, расположив его под относительно тупым углом к поверхности.



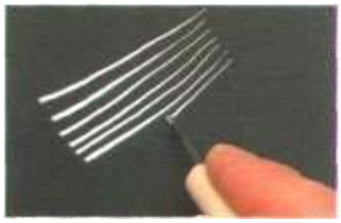
Штрихи, выполненные с помощью ромбовидного резака.

Виды техник граттажа: использование резака в виде ножа.

Резак в виде ножа. Возможно, наиболее многогранный из всех инструментов.

Можно использовать наконечник любого резака - 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 можно варьировать ширину линии в пределах одного движения, постепенно уменьшая угол наклона резака по отношению к поверхности.

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



Надрезы, выполненные с помощью резака в виде ножа

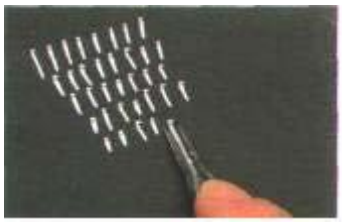
Виды техник граттажа: использование резака-зубила.

Резак-зубило.

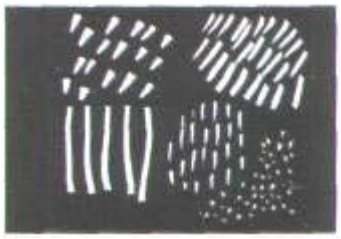
Если держать и пользоваться резаком подобно мастерку, он создает надрезы в виде конуса, чем-то напоминающие совок. Их размеры можно варьировать в зависимости от величины прилагаемого давления. Если держать инструмент вертикально и двигаться в направлении нижней границы листа, он создает длинные, четкие, прямоугольные надрезы.

Кроме того, похожие надрезы выполняются по диагонали при использовании движения инструмента из стороны в сторону.

Выполнение надрезов в форме «совка». Если держать резак подобно садовому совку, выполняя «копающие» движения - надрезы образуют интересные фактурные эффекты.



Надрезы, выполненные с помощью резака-зубила.



К сожалению, этого набора профессиональных инструментов у меня нет. Поэтому в практической части своей работы я буду использовать

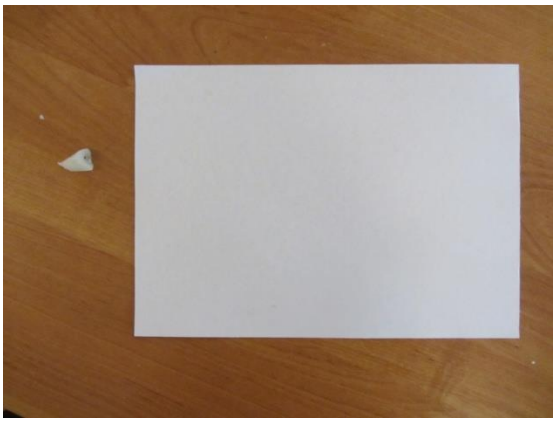
рейсфедер[5] с тонким пером, зубочистку, острую палочку и спицу. С помощью таких подручных инструментов я попытаюсь создать свой граттаж.

6. Технология выполнения граттажа.

Этапы работы создания творческой композиций в технике граттаж

В своей практической части работы я решила апробировать технику граттаж. Выбрав для этого тему «Новогодняя Самара» в преддверия праздника, я решила сделать коллаж из архитектурных памятников города и добавить праздничного настроения.

Для рисунка берется лист очень плотной бумаги, лучше картона. Его можно оставить белым, тогда процарапанные участки будут белыми, и работа на выходе получится черно-белой. Я взяла белый лист бумаги.



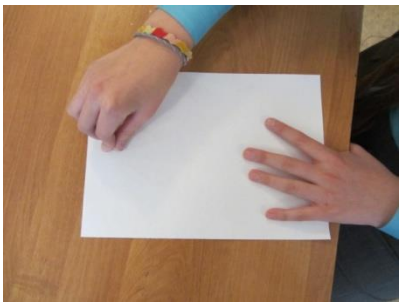
Чаще лист бумаги или картона произвольно окрашивают, особенно это предпочтительнее для новичков. Более опытные художники выполняют предварительный рисунок на бумаге, переводят его на картон, затем раскрашивают в нужные цвета. Нужно заранее с обратной стороны картона указать, где верх, а где низ рисунка, чтобы потом не ошибиться при процарапывании, когда весь рисунок будет залит черным цветом.

Обычно используют акварельные краски, гуашь или акрил. Допустимо использовать для цветного фона масляную или восковую пастель. Когда

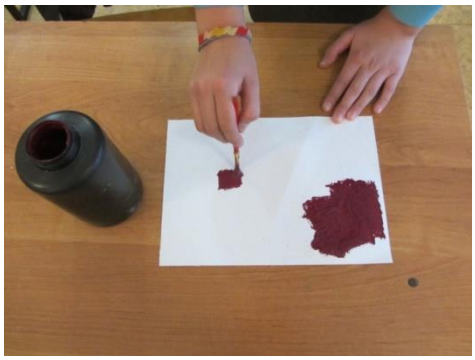
[5] Рейсфедер (нем. *Reißfeder*) — чертёжный инструмент для проведения линий и знаков на бумаге тушью или краской.

краска высохнет, следует приступить к затирке воском или парафином. Обязательным условием качественной работы будет то, насколько тщательно и добросовестно затерт каждый миллиметр листа. Это легко проверить на свет — нет ли пропусков.

Но я решила поступить немного по-другому. Я затирала парафином, свечой, чистый белый лит бумаги.



Следующий этап после затирки – нанесение черной краски. Это может быть черная тушь, гуашь или черный акрил. Если используется тушь, то нужно подготовить для работы обычное или жидкое мыло, периодически макать кисть в мыльную водичку. Если — гуашь, то в отдельной баночке смешать ее с жидким мылом. Это делается для того, чтобы равномерно нанести тушь или гуашь и избежать ее скатывания с жирной поверхности воска или парафина. Я выбрала гуашь.

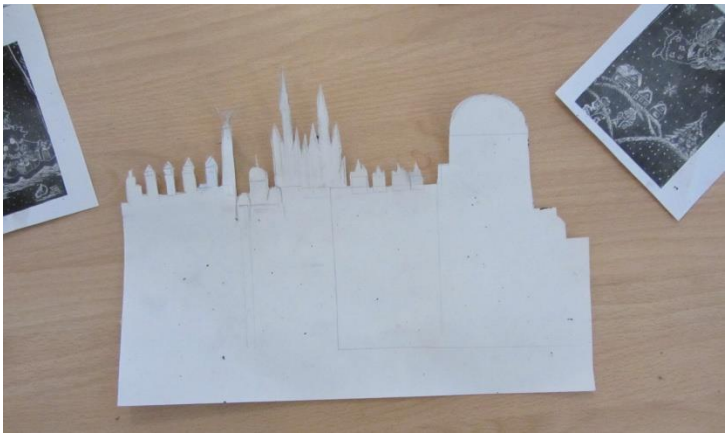


Следует подождать, чтобы краска хорошо просохла, ни в коем случае не сушить вблизи отопительных приборов, иначе воск расплавится,

впитается в бумагу или в верхний слой картона и его невозможно будет процарапать. У меня получился загрунтованный лист бумаги, готовый для работы.

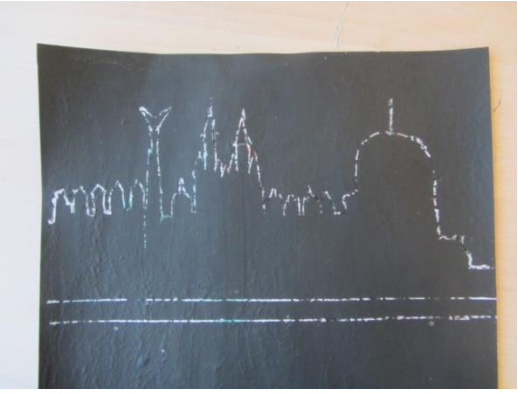
Следующий этап – это повторное накладывание того же рисунка, только теперь на черный просохший фон. Нужно обвести рисунок шариковой ручкой. В процессе работы изображение будет передавлено на мягкую восковую поверхность.

Я немного облегчила себе процесс нанесения рисунка, нарисовав мой коллаж на чистой белой бумаге, и вырезав его, я приложила к поверхности будущей композиции и обвела его.

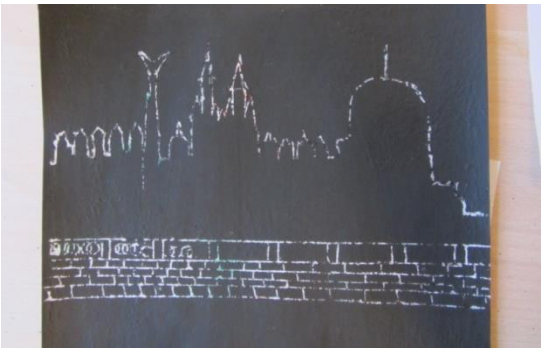


Убираем листик с обведенным рисунком. В результате на черном фоне появится проступившее изображение. Все должно совпасть и по цвету, и по рисунку. Теперь осталось процарапать, доскоблить или подправить, нанести еще штрихи, где это нужно. Если же необходимости в предварительном рисунке изначально не было, то можно процарапывать сразу по просохшему

черному фону то, что хочется, что задумывалось. Главное, определить, какие части рисунка должны остаться черного цвета.



Инструментом для процарапывания по воску может служить спица, использованный стержень шариковой ручки, зубочистка, маникюрная деревянная палочка для обработки ногтей. Поскольку вся процедура довольно грязная, я застелила стол газетами, закатала рукава, подложила листик бумаги под ту руку, которой я процарапывала. Периодически аккуратно я ссыпала соскобленный воск на газетку. Рисунок наносила постепенно, по этапам, фотографируя каждый этап.



Постепенно работая над своей композицией, я добавляла детали, украшая свой рисунок. Я решила изобразить Новогоднюю ночь, так как ночь эффектно получается при работе в технике граттаж. Сфотографировав этот этап работы, я получила следующий результат. В моем рисунке не хватает деталей на переднем плане.

Я занялась работой над переднем планом, процарапав там сугробы и добавив сговика.

Картина в технике граттаж готова, можно вставлять в рамочку и вешать на стену.

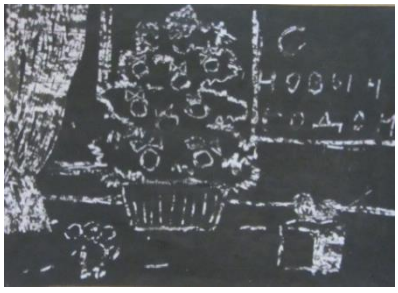
7. Представление собственного опыта учащимся 4-5 классов. Экспозиция

В процессе моего исследования я получила много интересной информации и опыта творческой деятельности. Процесс создания граттажа

очень увлекателен. Мне очень понравилось, я испытала особенные эмоции при работе с этой нетрадиционной техникой.

И я решила создать презентацию на эту тему и выступить с докладом перед учениками 4-5 классов.

На предложение принять участие в создании рисунков в технике граттаж для дальнейшего оформления выставки, посвященной Новому году, откликнулось несколько человек. Сегодня уже можно представить результат работ учащихся 4 класса Панина Юрия, Лобановой Веры, Медведевой Марии, Любимовой Марии, Овсянников Вениамин.



А работы учеников 5 класса Деркач Ангелины и Фалилеевой Лизы в технике граттаж были выполнены на тему «Рыбы Самарской области» для участия в городском конкурсе рисунков.

Представление опыта и выступление перед учениками мне доставили новые интересные эмоции. Создавать рисунки в технике граттаж учащимся понравилась, они много экспериментировали с материалами, и у них получилось хорошие результаты.

Экспозицию[6] созданных рисунков я также сфотографировала и обогатила этим свою презентацию. (Приложение № 1)

[6] Экспозиция - выставка произведений искусства, исторических материалов н т. п., подобранных на какую-л. тему и выставленных по определенной системе.

Заключение

Таким образом, в результате моего исследования, цели и задачи, поставленные ранее были выполнены. Я получила богатый опыт в области рисования, поделилась им с другими учениками. Мною была создана работа в технике граттаж, которая мне понравилась. В процессе её создания я применяла полученные знания владения техники.

Единственная проблема, которую я обнаружила это то, что нетрадиционные техники изображения, а именно - граттаж, требует длительной подготовки к уроку и умений владения этими техниками. Это я поняла, когда делилась опытом с учениками, и мы пытались создать работы в этой технике.

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. Стрелкина В.Л. Нетрадиционная техника изодеятельности в школе. М.: Просвещение. 2013.

3. Пенова В.П. Рисуем пейзажи. Харьков.: Клуб семейного досуга. 2013.

4. Харрисон Х. Энциклопедия техник рисования. М.: АСТ Астрель. 2005.

5. Чиварди Д. Рисунок. Пейзаж. М.: Эксмо-Пресс. 2010.

Приложение 1

Экспозиция работ учащихся, выполненная в технике граттаж