

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования
«Дворец творчества детей и учащейся молодежи»

Граттаж

(методы и приемы рисования)
Методические рекомендации

Составитель:
Сажина Василина Геннадьевна,
педагог дополнительного образования

2021

1

Содержание

	Введение	3
1	Актуальность темы	4
2	Основные особенности техники граттаж	6
3	История возникновения техники граттаж	6
4	Граттаж - разновидность техники сграффито	8
5	Материалы и инструменты создания рисунка в технике граттаж	8
6	Использование ромбовидного резака	9
7	Технология выполнения граттажа	15
8	Рисунки детей в технике «Гратаж»	18
	Заключение	20
	Литература	20

Введение

Рисование - большая и серьезная работа для ребенка. Даже каракули содержат для маленького художника вполне конкретную информацию и смысл. Определенное достоинство рисования по сравнению с другими видами деятельности в том, что этот вид деятельности требует согласованного участия многих психических функций. Известный педагог И. Дистервег считал: «Тот, кто рисует получает в течение одного часа больше, чем тот, кто девять часов только смотрит». Будучи напрямую связанным с важнейшими психическими функциями – зрением, двигательной координацией, речью и мышлением, рисование не просто способствует развитию каждой из этих функций, но и связывает их между собой, помогает ребенку упорядочить бурно усваиваемые знания, оформить и зафиксировать модель все более усложняющегося представления о мире.

Нетрадиционное рисование – искусство изображать, не основываясь на традиции. Дети с самого раннего возраста пытаются отразить свои впечатления об окружающем мире в своем изобразительном творчестве. Рисование нетрадиционными способами, увлекательная, завораживающая деятельность, которая удивляет и восхищает детей.

Нетрадиционное рисование используется в раннем возрасте, чтобы ребенок нарисовал быстро, потому что ещё трудно проявить усидчивость. А для детей старшего возраста нетрадиционное рисование – это способ проявления творчества. Так как малышу постарше уже важен результат, чтобы рисунок был яркий, красивый и отражал все события. Это огромная возможность для детей думать, пробовать, искать, экспериментировать, а самое главное самовыражаться.

Овладев разными навыками и способами создания образов, ребенок получает возможность выбора, что и делает для него это занятие творчеством. Приобретя соответствующий опыт рисования в нетрадиционных техниках, и таким образом преодолев страх перед неудачей, ребенок в дальнейшем будет получать удовольствие от

работы с кистью и красками, будет бесприпятственно переходить к обучению техникерисования.

Каждый ребенок, познавая окружающий мир, старается отразить его в своей деятельности: в игре, в рассказах, в рисовании, в лепке и т.д. прекрасные возможности в этом отношении представляет изобразительная творческая деятельность. Чем разнообразнее будут условия, способствующие формированию творческой среды, тем ярче станут проявляться художественные способности ребенка.

Рисование нетрадиционными техниками открывают широкий простор для детской фантазии, дает ребенку возможность увлечься творчеством, развить воображение, проявить инициативу, выразить свою индивидуальность.

Нетрадиционные техники рисования являются замечательным способом создания маленьких шедевров. Оказывается, можно создать соленую картинку, а ладошка превратиться в голубого слоника. Серая клякса может стать деревом, а морковка с картошкой могут удивить необычными узорами.

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.

Цели:

Образовательные: ознакомить с понятием графического искусства, дать понятия «граттаж», «воскография».

Развивающие: развивать фантазию, внимание, пространственные представления, исполнительские умения и творческие способности; бережливость, бережное отношение и уважение к своему труду и труду других людей.

Задачи: рассказать о технике граттаж, создавать оригинальные графические работ в освоение технике на основе предварительного эскиза. Концентрировать внимание, следовать устным инструкциям, использовать эскизы и наглядные пособия.

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

Чаше 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.

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.

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.

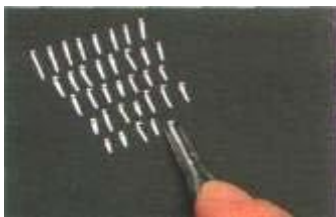
Использование резака в виде ножа.

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.

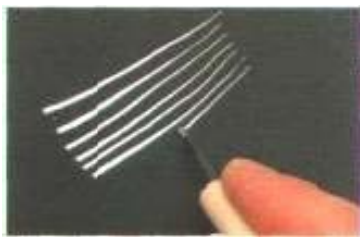
Выполнение надрезов в форме «совка».

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.

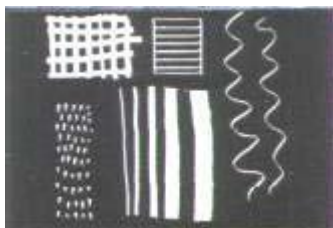

Создание линии с постепенным утолщением

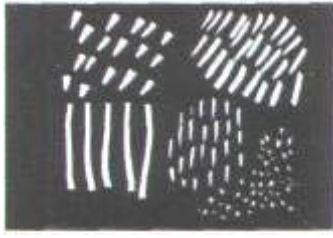
Если уменьшать угол наклона к плоскости доски в процессе выполнения надреза, образуется линия с постепенным утолщением.

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 резакон 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 композиций 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 (теньвыми).

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. Прорапав 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.

Рисунки детей в технике «Граттаж»

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 хороша 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.

Литература

1.Сокольникова Н. М. « Энциклопедия прикладного творчества» Владос –М:1996 год

2.Занятия и игровые упражнения по художественному творчеству с детьми 7-14 лет. Ячmeneва. В.В. Гуманитарный издательский центр «Владос»

3.«Изобразительное искусство 5 класс» поурочные планы В. С. Кузина.тем процарапывания заточенной палочкой