Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Невьянская детская художественная школа»

«ГРАТТАЖ»

нетрадиционная техника рисования

Методическое пособие

для преподавателей детских художественных школ и школ искусств

****

г.Невьянск

2021 г.

Содержание

Введение……………………………………………………………………………

Раздел 1. Теоретические основы техники граттаж……………………………

* 1. Из истории техники граттаж……………………………………….
  2. Педагогические принципы и технологии, применяемые в процессе

работы с обучающимися……………………………………………..

* 1. Педагогические условия для реализации методического

материала……………………………………………………………..

Раздел 2. Методы и приемы формирование навыков у обучающихся при

выполнении работ в технике граттаж……………………………………

2.1. Этапы выполнения графической композиции в технике граттаж…..

2.2. Инструменты и материалы……………………………………………..

2.3. Приемы работы резаками различного вида……………………….......

Раздел 3. Курс практических упражнений в технике граттаж………………….

3.1. Сроки реализации курса практических упражнений и объем

учебного времени………………………………………………………

3.2. Учебно-тематический план занятий по освоению методического

материала………………………………………………………………..

3.3. Содержание курса занятий…………………………………………….

3.4. Ожидаемые результаты…………………………………………………

Заключение………………………………………………………………………………

Список литературы…………………………………………………………………….

ВВЕДЕНИЕ

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» определен в качестве принципа государственной политики гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, свободного развития личности. Практический гуманизм предусматривает обеспечение комплекса условий для развития каждого человека как высшей самостоятельной ценности, как индивидуальности. Творчество есть реальное бытие индивидуальности. В инновационной модели образования закрепляется требование учета интересов, склонностей детей, их индивидуальных способностей при создании оптимальных условий для самовыражения в различных видах деятельности. Формирование творческой личности – одна из наиболее важных задач педагогической теории и практики на современном этапе. Наиболее эффективное средство для этого – изобразительная деятельность ребенка.

Общеизвестно, что изобразительное искусство отражает окружающий мир в художественных образах, которые действуют на сознание и чувства человека, проявляясь в эстетическом отношении к событиям и явлениям жизни, в познании действительности. Посредством искусства у детей воспитываются умения видеть типичное, характерное, обобщать наблюдаемые явления, изображать их в своих рисунках, усваивать художественный опыт в виде разных художественных техник и использовать их в своем творчестве, что отмечено в работах Мухиной В.С. [37, с. 17]. В исследованиях детского художественного творчества (А.В. Бакушинский, В.В. Богданова, Т.А. Буянова, Т.Н. Доронова, Р.Г. Казакова, Т.Г. Казакова, Т.С. Комарова, В.Б. Косминская, Н.П. Сакулина, Е.А. Флѐрина, Н.Б. Халезова и др.) утверждается, что освоение действительности средствами изобразительного искусства является наиболее естественным и универсальным условием развития личности школьника. Ребенок воспринимает мир образно и старается отразить эти образы в своих рисунках. Исследователи подчеркивают положительное значение изобразительного творчества детей в эстетическом воспитании и развитии личности.

Важными условиями эстетического развития школьника, развития его художественных способностей, творчества, является использование художественных средств изобразительного искусства и различных изобразительных материалов. С целью обогащения детского изобразительного творчества живописными и графическими образами, детей приобщают к искусству живописи и графики. Наряду с традиционными изобразительными материалами (краски, карандаши важным считается дополнение новых, открытых в двадцатом веке, художественных материалов и техник. В том числе, технику графики « граттаж» как способ выполнения рисунка острым инструментом (например, иглой) на бумаге, картоне, залитых тушью. При этом достигается чёткость и прозрачность изображения, недоступная перу или кисти. Технику граттаж в своих работах изучали Г.Н. Давыдова, Р.Г. Казакова, А.В. Никитина, Т.А. Цквитария и другие. Техника граттаж очень интересна учащимся, так как она развивает внимательность, усидчивость, воображение школьника.

Граттаж входит в ряд нетрадиционных техник рисования. Нетрадиционные техники изображения могут способствовать ослаблению возбуждения слишком эмоционально расторможенных детей. Важно отметить, нетрадиционное рисование, например, техника граттаж, увлекает детей, а чем сильнее ребенок увлечен, тем больше он сосредотачивается. Таким образом, использование нетрадиционных техник изображения способствует познавательной деятельности, коррекции психических процессов и личностной сферы школьников в целом.

Многие виды нетрадиционного рисования способствуют повышению уровня развития зрительно-моторной координации. Если чрезмерно активный ребенок нуждается в обширном пространстве для разворачивания деятельности, если его внимание рассеянно и крайне неустойчиво, то в процессе нетрадиционного рисования зона его активности сужается, уменьшается амплитуда движений. Крупные и неточные движения руками постепенно становятся более тонкими и точными. Нетрадиционные техники изображения способствуют развитию познавательной деятельности, коррекции психических процессов и личностной сферы школьников в целом. Благодаря рисуночной деятельности дети учатся удерживать определенное положение корпуса, рук, наклон карандаша, кисти, регулировать размах, темп, силу нажима, укладываться в определенное время, оценивать работу, доводить начатое до конца. Если дети с успехом справляются с выполнением работ в несложных нетрадиционных техниках рисования, можно приступать к изучению сложных техник и приемов. Организация работы нетрадиционными техниками и приемами не трудоемка при наличии художественных материалов, образцов рисунков в нетрадиционной технике рисования, методической базы и соответствующей подготовки самого педагога. Однако, на сегодняшний день, педагог, использующий на своих занятиях нетрадиционные техники рисования, сталкивается с определенными проблемами. Так, например, вызывает определенные трудности обучение школьников технике граттаж. Причины следующие: отсутствие или недостаточность пособий, методических разработок по обучению технике рисования граттаж.

На сегодняшний день возникает проблема неподготовленности педагогов, отсутствие или недостаточность пособий, методических разработок по обучению технике рисования граттаж. Данное методическое пособие носит инновационный характер, так как приобщает детей к искусству посредством х техники нетрадиционного рисования и дает немалый толчок детскому воображению и фантазированию.

Основные задачи методического пособия:

1. Оказание методической помощи преподавателям и педагогам дополнительного образования
2. Расширять представления обучающихся о нетрадиционного способа рисования.
3. Формировать эстетическое отношение к окружающей действительности.
4. Развивать способность смотреть на мир и видеть его глазами художников.
5. Развивать зрительное восприятие, осязание и мелкой моторики рук, творчество и фантазию, наблюдательность, пространственное мышление, воображение, ассоциативное мышление и любознательность.
6. Предоставить свободу в отражении – доступными для ребенка художественными средствами своего видения мира.
7. Развивать коммуникативные взаимодействия, навыков коллективной деятельности.
8. Формировать эмоционально-волевую сферу развитие умений поддерживать эмоциональную стабильность.

Раздел 1. Теоретические основы техники граттаж

Из истории техники граттаж

Граттаж – это древняя техника нанесения рисунка методом процарапывания. Буквальный перевод этого слова – «царапанье» (от французского глагола gratter – царапать). Граттаж – это фактически вид гравюры. Хотя тут мнения художников расходятся. Если считать гравюрой всякое изображение, сделанное путем нанесения штрихов, без помощи красок, то граттаж – типичная гравюра. Как, впрочем, и любой карандашный рисунок. Если же считать гравюрой только то, что наносится на специальную твердую поверхность (дерево, металл и т. п.), то граттаж – это имитация гравюры на картоне или плотной бумаге. Под современным граттажем понимают процарапывание изображения на дощечке или листе бумаги, покрытой тонким слоем воска и туши. Это довольно распространенный профессиональный способ создания художественных графических композиций. Он позволяет добиться четких штрихов и с минимальными усилиями создать эффектный образ.

Пик популярности граттажа пришелся на начало XX века, когда в России активно практиковали технику граттографии для реализации фантастических и экспрессивных произведений. Особой популярностью пользовались работы М. В, Добужинского, а также литовского графика Д. К. Тарабильдене, который проиллюстрировал в этой технике книгу «Сто народных баллад».

Для процарапывания изображений и штрихов можно использовать любой острый предмет подходящего диаметра. Традиционно для этого применяют гусиные перья, не заправленные перьевые ручки, деревянные палочки. Суть техники заключается в следующем – на лист картона или плотной бумаги наносят толстый слой воска, который затем покрывают черной тушью. Когда острый предмет процарапывает слой туши, на черном фоне появляется штрих, цвет которого соответствует цвету восковой подложки. Здесь уже могут быть различные вариации, например, для создания черно-белого изображения достаточно просто покрыть белый лист воском и тушью. А чтобы получить эффектный разноцветный рисунок, подложку нужно сделать из нескольких цветов восковых мелков. Также допустим такой вариант: сначала основу прокрашивают акварелью, задавая будущий цветовой контекст изображения, затем покрывают воском и красят тушью.

Не случайно, что граттаж стал таким популярным в начале XX века – в то время ценились лаконичность, неординарность и простота, которые, тем не менее, помогали выразить глубину мысли или призыва. Техника давала возможность создавать эффект полутона при помощи контуров, что особенно хорошо заметно, если взглянуть на газеты и журналы того времени. И если качество печати и уровень тех работ были весьма посредственными, то среди рекламной продукции можно найти по-настоящему виртуозные примеры, показывающие мастерство и широчайший диапазон возможностей, которые раскрывает техника. И все это по большей части выражалось не столько в сложности композиции или глубине излагаемой идеи, сколько в техническом аспекте – манипулировании толщиной линии и четкостью штриха.

Даже сегодня граттаж остается в своем роде уникальной техникой, которую активно внедряют в программы по изобразительному искусству, что дает позитивные результаты. С первого взгляда простая техника таит огромный обучающий потенциал – она знакомит ребенка с основами композиции, дает представление о физических свойствах веществ (краски, воск, тушь), развивает воображение и мелкую моторику рук, комплексно воздействует на ребенка, способствуя скорейшему его развитию.

Педагогические принципы и технологии, применяемые в процессе работы с обучающимися

Принципы:

•Цикличности: построение содержания упражнений с постепенным усложнением .

•Принцип обогащения сенсорного опыта.

•Последовательности и систематичности.

•Личностно-ориентированный подход.

•Культурного обогащения содержания деятельности по граттажу, в соответствии особенностями познавательного развития обучающихся.

•Принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской активности.

•Принцип тематического пространства (информационного поля) – основы для развития образных представлений.

Технологии:

•Игровое обучение.

•Педагогика сотрудничества.

Педагогические условия для реализации методического материала

- создание художественно-развивающей среды;

- разработка занятий по развитию детских художественных способностей средствами нетрадиционного художественного техники рисования и их апробация.

Для успешной реализации поставленных задач предусматривается взаимодействие с родителями и педагогами. Проводятся следующие формы работы: беседы, консультации, мастер - классы, семинар-практикум, анкетирование, выставки и др. Разнообразие используемых форм работы формирует у взрослых определенные представления и практические умения в продуктивной деятельности и в оказании помощи детям в освоении нетрадиционных изобразительных средств. Формой подведения итогов реализации данного курса являются: участие в художественных конкурсах, тематических выставках.

Методы и приемы обучения

* Словесный (рассказ, беседа, чтение художественной литературы, объяснение, пояснение).
* Наглядный (показ, демонстрация, рассматривание).
* Практический (самостоятельная продуктивная деятельность детей, экспериментирование).

Раздел 2. Методы и приемы формирования навыков у обучающихся при

выполнении работ в технике граттаж

Профессиональные художники, работающие в технике граттажа, используют наборы специальных резцов (резаков). Начинающие вполне могут обойтись гвоздиком, вязальной спицей, зубочисткой, палочкой от зонтика для коктейля или другими подручными инструментами. В качестве краски можноиспользовать гуашь – но такой вид гравюры менее долговечен, кроме того, гуашь смазывается и пачкает руки. Грунтовка тоже может быть различной: некоторые вместо воска используют мел, белую глину, яичный желток.Очень нравится обычно такое рисование детям. Граттаж – техника занимательная и необычная, ребенка захватывает процесс «проявления» гравюры на картоне. Рисунки в начале обучения могут быть совсем простыми: контуры предметов, паутинка, воздушный шарик и т.д. Постепенно задания можно усложнять. При обучении детей граттажу необходимо помнить о технике безопасности! Младшим детям в качестве инструмента лучше давать не слишком острые предметы, деревянные или пластмассовые. Простор для фантазии тут просто огромен: например, можно рисовать гравюру на картоне пластиковой вилкой: целой – волны на море, отломав «лишние» зубцы – дорогу, рельсы и т.д. Можно придумать применение и черенку вилки, и одноразовому пластиковому ножу, и даже ложке.

Прежде чем приступать к занятию граттажем, следует изучить особенности нанесения каждого из слоев. Так, после покрытия воскового слоя тушью вы получите черную полуматовую поверхность, с которой нужно обращаться крайне осторожно – не трогать руками, не брызгать водой. На ней сразу же останутся отпечатки пальцев, которые потом ничем не удалить.

Перед началом работы нужно полностью просушить поверхность, а на «нерабочие» участки положить чистый лист бумаги или салфетку. Если восковой картон недосушить, не получится процарапать ровную линию – материал будет крошиться. Также очень важно работать на абсолютно ровной поверхности, чтобы картон не сгибался и не переламывался. Лучше всего зафиксировать рабочий лист скотчем на листе фанеры.

При создании разноцветного рисунка вне зависимости от расцветки рабочей поверхности (кроме черной туши можно использовать белый фон), нужно придерживаться стандартной методики: сперва обозначить самые крупные белые и черные сегменты, а потом переходить к средним тонам. Для создания эффектного и красивого перехода от светлых участков к темным и обратно используется техника перекрестного нанесения штрихов, тонирование либо нанесение точек. Также допустимо комбинирование этих приемов для получения неординарных композиций. С помощью этой методики можно создавать даже очень мелкие и детализированные фрагменты.

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 гравюры по дереву либо линогравюры. Разнообразия добавляет еще и тот факт, что многие художники отступают от классического черного фона и используют белый картон, покрывая черной тушью лишь те фрагменты (делают сплошную заливку форм и образов), где планируется выцарапывать рисунок. В результате получается совместное использование техник граттажа и рисования тушью. Остается белая поверхность бумаги, на которой удобно работать кистью или пером, используя различные виды краски.

Этапы выполнения графической композиции в технике граттаж

Этап первый: лист плотной бумаги (картона) полностью закрашиваеся масляной пастелью (не путать с сухой!), восковыми мелками. Цветовое решение зависит от задуманного рисунка. Можно использовать цветную бумагу или покрыть лист акварелью разных цветов, но тогда сверху рисунок необходимо покрыть обычной восковой свечей (рис.1)

Рис.1

Этап второй: в черную тушь добавляется жидкое мыло или шампунь (примерно одна капля на столовую ложку туши), и этой смесью широкой кистью или губкой покрывается только что закрашенный лист, который должен высохнуть. Как вариант можно использовать черную гуашь, акрил – кому-то такой способ наверняка понравится больше (рис.2,3).

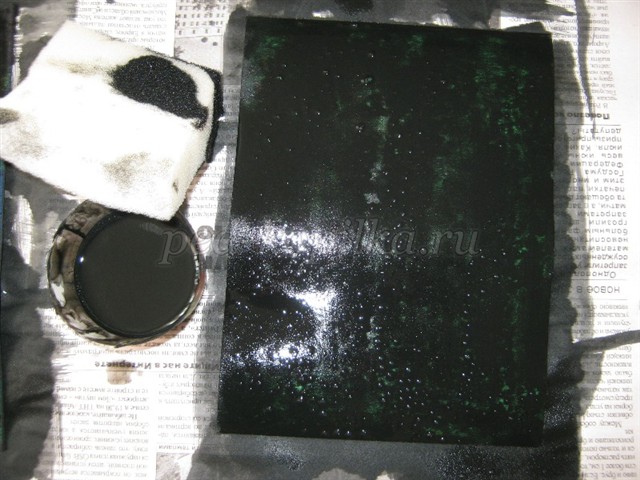

Рис.2 Рис.3

Этап третий: острым предметом (перо, отточенная палочка, скребок, нож, вязальная спица, пластиковая вилка) процарапывается рисунок по туши. Образуется на черном фоне рисунок из тонких белых или цветных штрихов.

Технология изготовления многоцветного граттажа отличается от вышеописанной только подготовкой основы. Бумага сначала разрисовывается цветными восковыми мелками, а потом уже покрывается тушью. В этом случае необходимость в "промазывании" свечой отпадает -мелки и так используются восковые. Создание многоцветного фона возможно 2-мя путями - произвольным (когда цвета накладываются абстрактно, с переходами, просто по зову сердца) и тщательно продуманным (когда концепция итогового рисунка обдумывается заранее и в соответствии с ней цвета четко распределяются по основе в нужных местах). Каким путем идти - неважно, главное - опять же постараться очень хорошо затереть бумагу восковыми мелками, без пробелов и жирным слоем. Начинающие работают обычно так: плотную бумагу покрывают слоем воска или парафина. Можно равномерно растереть по бумаге свечу. Затем широкой кистью, губкой или тампоном из ваты наносят на поверхность слой туши, которая с трудом пристает к жирной поверхности. Это процесс длительный. Иногда приходится наносить тушь в несколько приемов — просушить первый слой, а затем нанести следующий. Стол и пол около стола лучше застелить, иначе все вокруг будет усеяно черной туше-восковой крошкой. Когда тушь высохнет, острым предметом — скребком, ножом, вязальной спицей — процарапывают рисунок, образуя на черном фоне тонкие белые штрихи. В целом изображение получается не слишком четким, слегка таинственным.

Инструменты и материалы

Рис.4

1. Плотная бумага (картон).

2. Тушь,черная гуашь, акрил.

3. Масляная пастель, восковые мелки или акварель и свеча.

4. Широкая кисть.

5. Инструменты для процарапывания (резаки, острая палочка, зубочистка, спица).

Приемы работы резаками различного вида

Это наиболее многогранный из всех инструментов. Можно использовать наконечник любого резака типа скальпеля - для нанесения очень тонких контуров, манипулируя им крайне осторожно. Можно добиваться чрезвычайно тонких эффектов. При поворачивании края инструмента создаются 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. Создание линии с постепенным утолщением. Если уменьшать угол наклона к плоскости доски в процессе выполнения надреза, образуется линия с постепенным утолщением.

Использование ромбовидного резака

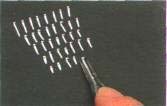
Можно создавать тонкие линии, пользуясь наконечниками плоского или изогнутого инструментов. Если держать инструмент подобно лопатке и применять быстрые «копающие» движения, создается фактура из мелких точек. Проведение стороной плоского инструмента по поверхности листа картона для создания плотных, прямых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

Использование резака в виде ножа

Можно использовать наконечник любого резака типа скальпеля — для нанесения очень тонких контуров, манипулируя им крайне осторожно. Можно добиваться чрезвычайно тонких эффектов. Слегка поворачивая край инструмента, можно создавать более широкие линии. С приобретением прак-тики обучающиеся будут 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.

Рис.5

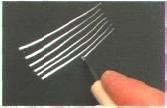
Выполнение надрезов в форме «совка»

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

Рис.6

Эффект точек

Необходимо крепко держать инструмент так, чтобы его ручка находилась под ладонью , расположив его под относительно тупым углом к поверхности.

Рис.7

*Создание линии с постепенным утолщение****.***

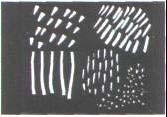
Если уменьшать угол наклона к плоскости доски в процессе выполнения надреза, образуется линия с постепенным утолщением.

Рис.8

Штрихи, выполненные с помощью ромбовидного резака

Рис.9

Надрезы, выполненные с помощью резака в виде ножа

Рис.10

Создание эффектов многочисленных линий

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

Рис.11

Ллинейная 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.

Рис.12

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 резаком 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.

Можно 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.

Рис.13

Работа над более четкими детализированным изображением

Если в результате работы довольно крупные участки изображения должны стать белыми, разумнее использовать белый вариант основы для граттажа. Нужно просто покрасить ее черной водонепроницаемой тушью для рисования на основе шеллака на участках, предназначенных для проработки, оставив другие участки нетронутыми. Вы должны дождаться полного высыхания туши и только после этого приступать к вырезанию изображения. В данном случае форма детеныша зебры была создана черной тушью и впоследствии процарапана таким образом, чтобы открылась характерная окраска животного. Окружающие участки — чистые, белые и не содержат никаких пятен. Если бы изображение создавалось на черной доске, на проработку заднего плана ушло бы значительно больше времени и в результате его поверхность не была бы столь чистой и аккуратной.

Рис.14

Использование белой основы

Использование туши на белой основе в данном рисунке означает, что на белых участках не должно быть никаких следов от резака. На белую основу сперва была перенесена форма береговой линии и затем с помощью круглой колонковой кисти по-крыта черной тушью. После полного высыхания данного участка он был проработан лезвием резака-ножа. Выскребая края черной формы, художник постепенно определил линию волнорезов, лодок, фигуры людей и создал иллюзию, что все изображение было нанесено по черной основе.

Рис.15

Условия реализации предлагаемых методических материалов

Для достижения творческих результатов необходимы следующие средства обучения:

* материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом; инструменты для практической работы - бумага канцелярская, бумага цветная, картон белый и цветной, ножницы, скрепки, канцелярский нож, клей ПВА, клеевой карандаш, карандаш простой, карандаши цветные, акварельные и гуашевые краски, тушь цветная и черная, свечи парафиновые, ручка и перья плакатные, кисти беличья № 2 и № 3, кисти из щетины плоские № 5, № 18, № 22, линейка, треугольник, маркеры, фломастеры, листы альбомные, ватман, палитра, ластик, резаки.
* наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски;
* демонстрационные: муляжи, демонстрационные модели, натюрмортный фонд;
* электронные образовательные ресурсы: учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;
* аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудиозаписи.

Раздел 3. Курс практических упражнений в технике граттаж

Предлагаемое пособие подготовлено на основе практического опыта работы с обучающимися по дополнительной предпрофессиональной программе в области изобразительного искусства «Живопись» с 1 по 3 года обучения , а также по дополнительной общеразвивающей программе с 3-летним сроком обучения «Введение в дизайн» детской художественной школы г.Невьянска, с использованием литературных источников и рассчитано на преподавателей учреждений дополнительного образования , детских школ искусств, детских художественных школ.

Сроки реализации курса практических упражнений и объем учебного времени

Предложенный в методическом пособии курс упражнений и заданий рассчитан на обучающихся возрастной категории 7-10 лет. Курс упражнений может быть освоен в процессе реализации дополнительной предпрофессиональной программы в области изобразительного искусства «Живопись» с 1 по 3 года обучения в рамках учебного предмета Обязательной части учебного плана «Основы изобразительной грамоты и рисование» с периодичностью 8 учебных занятий в год (36 занятий). А также курс заданий по граттажу может быть использован преподавателями и педагогами дополнительного образования в процессе обучения по дополнительным общеразвивающим программам в области изобразительного искусства академического и дизайн-направлений. Длительность одного занятия – 35-40 минут.

* концентрировать внимание, следовать устным инструкциям, использовать
* различать и называть способы нетрадиционного рисования;
* самостоятельно создавать индивидуальные художественные образы, используя различные известные ему способы изображения и средства выразительности (графические, живописные, композиционные);
* выражать свое отношение к окружающему миру через рисунок;
* давать мотивированную оценку результатам своей деятельности.
* выполнять правила безопасной работы;
* организовывать рабочее место.

Учебно-тематический план занятий по освоению методического материала

Год обучения	**Тема занятия**	**Количество часов**	
теория	**практика**
1	Вводная беседа. Подготовка формата. Упражнения на освоение техники «граттаж».	**1**	**7**
2	**«**Магические письмена**» -** Шрифтовая графическая композиция.	**1**	**7**
3	«Тайны знаков» **-** знаковая символика древних цивилизаций. Шрифтовая композиция в технике «граттаж».	**1**	**7**

Содержание курса занятий

1 год обучения

Тема занятия:

Вводная беседа. Подготовка формата. Упражнения на освоение техники «граттаж».

Теоретическая часть: Правила поведения на занятиях. Инструменты и материалы, необходимые для работы. Инструктаж по технике безопасности при работе колющими и режущими предметами. Организация рабочего места. Понятие «граттаж». Из истории граттографии. Художники, работавшие в технике «граттаж» - М.В. Добужинский, Д.К. Тарабильдене и др. Подготовка листа для получения рисунка в технике «граттаж».

Практическая часть:

* Подготовка формата.
* Нанести масляную пастель на бумагу, закрасить черной гуашью.
* Выполнение упражнений в технике «граттаж»: нанесение линий, точек, штрихов, фактурных изображений.

Инструменты и материалы: парафиновая свеча, восковая пастель, масляная пастель бумага, черная тушь, акрил, гуашь, плакатное перо (резаки, стеки, спица, зубочистки).

  рис.16

2 год обучения

Тема занятия:

«*Магические письмена****» -*** *Шрифтовая графическая композиция.*

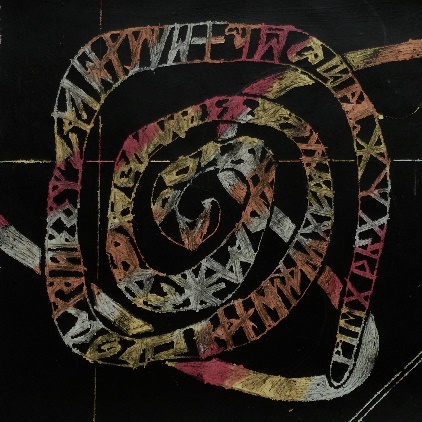
Теоретическая часть: Правила поведения на занятиях. Инструменты и материалы, необходимые для работы. Инструктаж по технике безопасности при работе колющими и режущими предметами. Организация рабочего места. Буква – графический знак. Семантические особенности знака в культурах различных народов. Буквица в славянской печатной графике. Образность, содержательность и выразительность формы буквицы. Символический смысл буквицы. Образная выразительность каждого знака как элемента композиции. Понятие «композиция», «ритм», «композиционный центр».

Практическая часть:

* Рассмотреть разнообразные варианты шрифтов, буквиц.
* Выполнить эскизы наиболее интересных шрифтовых элементов.
* Произвольное объединение шрифтовых знаков – символов в цельную, ритмически организованную композицию.
* Подготовка формата. Нанести масляную пастель на бумагу, закрасить черной гуашью
* Организовать изображение знаков на плоскости листа в единую композицию при выполнении эскизов.
* Уравновесить все элементы композиции. Выделить композиционный центр.
* Процарапать выполненную на эскизе композицию

Инструменты и материалы: парафиновая свеча, восковая пастель, масляная пастель бумага, черная тушь, акрил, гуашь, плакатное перо (резаки, стеки, спица, зубочистки).

  рис.17

3 год обучения

Тема занятия:

«Тайны знаков» ***-*** *знаковая символика древних цивилизаций.**Графическая композиция.*

Теоретическая часть: Правила поведения на занятиях. Инструменты и материалы, необходимые для работы. Инструктаж по технике безопасности при работе колющими и режущими предметами. Организация рабочего места. Знакомство с графической символикой первобытного человека, Др. Китая, Др. Египта, Др. Индии, Др. Японии. Образная выразительность каждого знака как элемента композиции. Понятие «композиция», «ритм», «композиционный центр». Произвольное объединение знаков – символов в цельную, ритмически организованную композицию. Граттаж.

Практическая часть: Выполнение графической композиции.

* Выполнить копирование знаков – символов различных культур.
* Организовать изображение знаков на плоскости листа в единую композицию при выполнении эскизов.
* Уравновесить все элементы композиции. Выделить композиционный центр.
* Нанести масляную пастель на бумагу, закрасить черной гуашью.
* Процарапать выполненную на эскизе композицию

Инструменты и материалы: парафиновая свеча, восковая пастель, масляная пастель бумага, черная тушь, акрил, гуашь, плакатное перо (резаки, стеки, спица, зубочистки).

Рис.18

Практические советы:

* Если гуашь (или тушь) скатывается с предыдущего слоя, обработанного восковыми мелками или карандашами, то можно сначала обезжирить основу с помощью талька (просто посыпать сверху и протереть ватным диском).
* Чтобы гуашь не окрашивала руки при процарапывании рисунка, до ее нанесения можно добавить в краску немного ПВА и хорошо промешать. Либо при рисовании подложить под руку, которая опирается в лист, кусок чистой бумаги.

Ожидаемые результаты

Обучающиеся должны знать:

* необходимые инструменты и материалы;
* основные этапы работы;
* основные приемы, технологию выполнения;
* композиционные основы построения;
* основы колористики;
* правила безопасной работы.

Обучающиеся должны уметь:

* рассказать о технике граттаж
* следовать технологии грунтовки листа под рисунок
* создавать оригинальные графические работы в освоенной технике на
* основе предварительного эскиза

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Влияние нетрадиционных техник рисования благоприятно сказывается на развитии ребенка. Они демонстрируют необычные сочетания материалов и инструментов. Несомненно, достоинством таких техник является универсальность их использования. Именно поэтому, нетрадиционные методики очень привлекательны для детей, так как они открывают большие возможности выражения собственных фантазий, желаний и самовыражения. Дети осваивают художественные приемы и интересные средства познания окружающего мира через ненавязчивое привлечение к процессу рисования. Занятие превращается в созидательный творческий процесс педагога и детей при помощи разнообразного изобразительного материала, который проходит те же стадии, что и творческий процесс художника.

Техника граттаж является необычной и интересной как для детей, так и для взрослых. Граттаж как средство графического изображения не достаточно распространен. Методические пособия, позволяющие в полной мере овладеть техникой требуют доработок. Но все же, достоинства граттажа четко определены: развитие внимательности детей, их усидчивости, сконцентрированности на выполняемой работе, приобретение умения аккуратно выполнять задания. Овладение техникой граттаж придает знаниям оперативность, умение быстро работать над небольшими композициями. Поэтому осваивать данную технику важно и нужно как для творческого так и для психологического развития ребенка.

Техника граттаж, как и все остальные средства нетрадиционного рисования, помогает ребёнку выразить в рисунке задуманное и развивает познавательные способности и эстетическое восприятие. Для ребенка художественный материал обладает завораживающей, притягательной силой.

Включение в работу нетрадиционных методов рисования позволяет развивать познавательные интересы ребенка: использование предметов по - новому – рисовать своей ладонью, пальцами, использовать вместо кисти различные предметы. Для взрослого человека, педагога-художника, также является очень занимательным и познавательным занятия в нетрадиционной технике. Граттаж привлекает, с одной стороны, своей нетрудоемкостью выполнения работы, а, с другой стороны, «затягивающим эффектом». Выполняя картину в технике граттаж, время теряет смысл, мысли витают далеко от реальности, что способствует лучшему сосредоточению на тонкости выполнения работы. Особенность техники граттаж заключается в том, что зачастую итоговая работа получается совершенно неожиданной. Если в эскизе мы отражаем конкретные мотивы, предметы, лица, то при завершении процарапывания изображения на залитой тушью поверхности, получается живой, отличный от эскизного состояния, рисунок.

Представленные в методическом пособии творческие работы выполнены обучающимися 7-10 лет с использованием всего спектра приемов техники граттаж и применением указанных в данном пособии инструментов и материалов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Астафьева, О.Н. Психология школьника [Текст] / О.Н. Астафьева. –
2. Бакушинский, А.В. Художественное творчество и воспитание [Текст] / А.В. Бакушинский. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М. : Новая Москва, 2010. – М. : РАГС, 2010. – 316 с.
3. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2006, 321 с.
4. Бызов, Л.Г. Культурное развитие ребенка [Текст] / Л.Г. Бызов // Мир культуры. – 2010. – № 1. – С. 117 – 152.
5. Бандзеладзе, Г.Д. О творческом развитии ребенка [Текст] / Г.Д. Бандзеладзе // Вопросы философии. – 2010. – № 6. – С. 119-122.
6. Белецкая, Е.А. Почему возникают трудности при обучении ребенка рисованию [Текст] / Е.А. Белецкая, Н.В. Товолжанская // Мир педагогики. –2014. – № 9. – С. 32-38.
7. Богданова, В.В. Влияние психологических и физиологических особенностей на развитие детского творчества [Текст] / В.В. Богданова. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Изд-во РАГС, 2012. – 265 с.
8. Буянова, Т.А. Формирование художественного образа в рисунках детей [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук / Т.А. Буянова. – М., 2014. – 26 с.
9. Горовой, А.Г. Формирование умений и навыков исполнения гравюры у учащихся седьмого класса [Текст] : дис. … канд. пед. наук : 22.09.10 / А.Г. Горовой. – М., 2010. – 142 с.
10. Грабарь, И.Э. Графическое искусство [Текст] / И.Э. Грабарь. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М. : Просвещение, 2011. – 211с.
11. Давыдова, Г.Н. Нетрадиционные техники рисов ания [Текст] / Г.Н. Давыдова. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М. : Скрипторий, 2015. – 89 с.
12. Доронова, Т.Д. Изобразительное искусство [Текст] / Т.Д. Доронова. –Изд. 3-е, перераб. и доп. – М. : Просвещение, 2015. – 170 с.
13. Ершова, О.Б. Нетрадиционные техники рисования на занятиях в общещеобразовательной школе [Текст] / О.Б. Ершова // Мир педагогики. – 2012. –№ 4. – С. 16-19.
14. Калачаева, Л.Р. Использование нетрадиционных техник рисования на уроках изобразительного искусства в общеобразовательной школе [Текст] : дис. … канд. пед. наук : 22.00.08 / Л.Р. Калачаева. – М., 2010. – 144 с.
15. Крючков, А.В. Как воспитать в ребенке художника [Текст] / А.В. Крючков // Мир педагогики. – 2012. – № 6. – С. 31-36.
16. Кудрина, С.А. Вопросы творческого развития [Текст] / С.А. Кудрина // Мир педагогики. – 2013. –– №1. – С.37– 46.
17. Коррадо Риччи. Детский рисунок [Электронный ресурс] / Коррадо Риччи // Библиофонд : [сайт] / Электронная библиотека студента. – М., 2011. –Режим доступа: http://bibliofond.ru/view.aspx?id=466459.html.
18. Люкенс. Детский рисунок: диагностика и интерпретация [Текст] / Люкенс. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – М. : Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2011. – 272 с.
19. Либерти Тэдд. Новый путь для художественного воспитания юношества и детей [Электронный ресурс] / Либерти Тедд // Библиофонд : [сайт] / Электронная библиотека студента. – М., 2011. – Режим доступа: http://bibliofond.ru/view.aspx?id=466459. html.
20. Лабунская, Г.В. Изобразительное творчество детей [Текст] / Г.В. Лабунская. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М. : Просвещение, 1965. – 207 с.
21. Методическое пособие для студ. пед. учеб. завед. / сост. Н.Н. Ростовцев. – М.,

2010. – 256 с.

1. Мурылев, В. Нетрадиционные техники рисования [Текст] / В. Мурылев // Искусство и жизнь. – 2010. – № 10. – С. 25-29.
2. Матвеева, Е. В. Современные способы рисования [Текст] / Е.В. Матвеева // Искусство и жизнь. – 2012. – № 3 (90). – С. 24-29.
3. Никитина, А.В. Нетрадиционная техника рисования в развитии детей [Текст] / А.В. Никитина. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М. : Каро, 2014. – 113 с.
4. Немешаева, Е.А. Обучение художеству без кисточки [Электронный ресурс] / Е.А. Немешаева // Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» : [офиц. сайт]. – Режим доступа: http://festival.1september.ru/articles/625127.html.56
5. Разуваев, И.Г. Перспективы применения нетрадиционных техник рисования на занятиях по изобразительному искусству [Текст] / И.Г. Разуваев // Креативные мысли. – 2011. – № 1. – С. 142-149.
6. Салихов, М.В. Нетрадиционное рисование как средство выражения эмоций у детей [Текст] / М.В. Салихов // Дом культуры. – 2012. – № 9. – С.14–16.
7. Символы. Знаки. М.: Мир энциклопедий, 2007 г.
8. Халезова, Н.Б. Обучение школьников рисованию [Электронный ресурс] / Н.Б. Халезова // Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» :[офиц. сайт]. – Режим доступа: festival.1september.ru/articles/513024.html.
9. Цквитария, Т.А. Нетрадиционные техники рисования [Текст] / Т.А. Цквитария. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М. : Сфера, 2011. – 123 с.
10. Чавгавадзе, Н.З. Человек - Культура - Ценности [Текст] / Н.З. Чавгавадзе // Вопросы философии. – 2010. – № 6. – С. 23-31.
11. Шорохова, Е.В. Изобразительное искусство [Текст] / Е.В. Шорохова. –Изд. 3-е, перераб. и доп. – М. : Просвещение, 2012. – 126 с.