

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ М.И. ГЛИНКИ
Г. ЕЛЬНИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
(МБУ ДО ДМШ Г. ЕЛЬНИ)
216330 Смоленская область, г. Ельня, ул. Пролетарская, дом 46а
Тел/ факс: 8-481-46 - 4-27-49

**Сообщение по теме:
«Граттаж. Приемы работы»
Из опыта работы на уроках рисунка
преподавателя Трубниковой Галины Алексеевны**

03.11.2017г.

Директор МБУ ДО ДМШ г. Ельни

Ворфоломеева Е.М.

Графика

С произведениями графики человек сталкивается в течение всей своей жизни. Рисунки и гравюры, представляющие самостоятельные, законченные по мысли произведения искусства, шрифт в книге и на плакате, книжные иллюстрации, плакат, почтовые марки, журнальные иллюстрации и газетные карикатуры, упаковки для разнообразных товаров, различные этикетки, театральные и киноафиши, дорожные и товарные знаки и даже деловые бланки учреждений – все это произведения станковой и прикладной графики.

Слово «графика» происходит от греческого слова «графо» - «пишу», «черчу», «рисую».

Итак, графика – это прежде всего рисунок, искусство линейное, строгое, основанное на сочетании черного и белого, причем белым является сама бумага, а черным – и карандаши, и уголь или другой «сухой» красящий материал.

Рисунок может быть воспроизведен во многих экземплярах при помощи различных техник, как рукотворных так и машинных. Поэтому

графику можно разделить на два вида: непосредственный рисунок на бумаге и печатная графика.

Художник-график, как правило, пользуется только одним цветом, что создает особые трудности. График находится в «условном» мире, лишенном цвета и, пользуясь скудными средствами, создает тем не менее трепетную и живую картину мира.

Граттаж (Гратто-графия)

Это способ выполнения рисунка путем процарапывания пером или острым инструментом бумаги или картона, залитых тушью. Слово «граттаж» произошло от французского *grater* – скрести, царапать, поэтому другое название техники – техника царапания.

Этот способ особенно полезен в качестве одного из путей подготовки к работе над гравюрой. Да и внешне произведения, выполненные в технике граттажа, отличаются резким контрастом белых линий и темного фона (черного), что делает их похожими на гравюру на дереве – ксилографию или на линогравюру. По-гречески «ксило» - «дерево». Отсюда и получил название особый способ гравирования – ксилография – гравюра на дереве. Мировую известность, как график-ксилограф, приобрел В.А.Фаворский. Именно в гравюре В.А. Фаворский достиг наибольших результатов, хотя скупость ее изобразительных средств требовала от художника умение решать сложные задачи. В.А. Фаворский был крупным теоретиком искусства и прекрасным педагогом.

В.А. Фаворский создал много блистательных книг с великолепными иллюстрациями, ставшими образцовыми для последующих поколений художников. В числе лучших работ Фаворского иллюстрации к книгам: «Элегия» П. Муратова, «Домик в Коломне» А.С. Пушкина, «Фамарь» А. Глобы, «Книга Руфь», Собрание сочинений П. Мериме, «Слово о полку Игореве», «Борис Годунов», «Маленькие трагедии» А.С. Пушкина (за три последние работы он удостоен Ленинской премии в 1962 году).

Данный способ работы хорошо известен профессионалам. Чаще других граттаж применяли графики начала XX века. В России под названием гратто-графии подобную технику впервые использовал М.В. Добужинский, создавая свои фантастические, повышенно экспрессивные произведения.

Мстислав Валерианович Добужинский (1875-1957гг), русский график и театральный художник, член «Мира искусства», с 1925 года жил в Литве, с 1939 – в Великобритании и США.

В книжной и станковой графике (иллюстрации к «Белым ночам» Ф. Достоевского, 1922 г.), карикатурах, театральных работах изящная стилизованная манера сочетается с чертами трагического гротеска. Применяет его также литовский график Д.К. Тарабильдене, в частности, он обратился к граттажу при работе над иллюстрациями к книге «Сто народных баллад».

Если живопись – это искусство красочное, то основные цвета графики – черный и белый. Выразительные средства графики – линия, рисунок, переходы света и тени. Несмотря на то, что художник-график ограничен только двумя цветами и оттенками черного и белого, линией и пятном, он может передавать многоцветность мира, мягкость ткани, прозрачность стекла, блеск стали.

Гравюры Маурица Корнелиса Эшера (родился в северной части Нидерландов) рассматриваются многими учеными в качестве своеобразного дополнения к их трудам. Крупнейшие современные зарубежные физики, кристаллографы, математики делают их иллюстрациями к своим книгам. Недавно у нас в стране издана книга, посвященная истории возникновения и развития основных идей геометрии, где для доказательства тех или иных положений обильно использованы гравюры Эшера.

М. Эшер был человеком необычайной эрудиции, глубоких знаний, поразительной художественной фантазии.

«Все мои работы – это игры, серьезные игры», - как-то сказал художник. Вот такой серьезной игрой выглядит гравюра на дереве «Натюрморт и улица». Комнатное и уличное пространство слиты воедино.

В «Натюрморте и улице» пространство цельно, но масштабы различны. Вначале возникает вопрос: или предметы на переднем плане абсурдно велики, или улица абсурдно мала? Затем вопрос конкретизируется: эти книги, достигающие каждая последнего этажа трехэтажного дома, карты, трубки, коробок спичек не принадлежат ли Гулливеру, позабывшему их на одной из улиц столицы Лилипутии?

Перед нами зримое изображение двух разных измерений – тема, которую постоянно будет развивать М. Эшер.

В работах итальянского периода Эшер настойчиво подчёркивает слияние пространства, бесконечность, развитие вглубь и вширь. «День и ночь». Ксилография, 1938 год.

Мотив зеркала, часто встречающийся в творчестве мастеров Северного Возрождения, символизировал тайну мироздания, вечность. Эшер, продолжая эту традицию, включает в свои композиции зеркала и сферы не только как символ тайны, но и как зримый образ четвёртого измерения.

Автопортрет. Литографские чернила, рисунок процарапыванием. 1943 год.

Связь своего творчества с наукой подчёркивал и сам художник, выпустивший, например, специально рассчитанный на кристаллографов альбом рисунков. Из всего вышесказанного, казалось бы, следует, что Мауриц Эшер является «художником учёных». Но это не так, потому что образы, созданные нидерландским мастером, отличаются высоким художественный уровень, богатейшая фантазия, техническое совершенство исполнения, бесконечное разнообразие художественных решений.

Граттаж.

Работая в исповедуемой авангардистами технике «спонтанного» письма, основанной на рефлекторной работе кистью, Макс Эрнст изобрёл собственный метод работы масляными красками – «гаттаж». Художник расстилал холст поверх различных предметов (древесины, бечевки, решеток, фактурного стекла и тому подобного мусора), а затем наносил краску с помощью мастихина. В результате получались абстрактные полотна большого формата. Драматичные образы, которыми были наполнены гаттажи Макса Эрнста, производили на зрителя тревожное впечатление. Мрачный колорит и тяжёлые формы картины «Кричащая женщина, переходящая реку», 1927 передают чувство страха, которое подчёркнуто поднятыми вверх руками «женщины» и её раскрытым в крике ртом. Очень динамичной выглядит легко распознаваемая фигура бегущей женщины. Более поздний гаттаж Эрнста, «Забальзамированный лес», с его неподвижными, безжизненными деревьями, напротив, выглядит статичным, застывшим. Этот «окаменелый пейзаж» - очередной образ мира, пережившего вселенскую катастрофу, предчувствие которой постоянно тревожило художника. Он создал очень много подобных гаттажей в тяжёлые для Европы 1930-е годы.

Начинающие работают обычно так: плотную бумагу покрывают слоем парафина или равномерно натирают свечой. Затем широкой кистью или губкой наносят на поверхность слой туши или гуаши. Это процесс длительный. Иногда приходится наносить тушь в несколько приёмов – просушить первый слой, а затем нанести следующий. Когда тушь высохнет, острым предметом (зубочистка, гвоздь) процарапывают рисунок, образуя на чёрном фоне тонкие белые штрихи. В целом изображение получается слегка таинственным. В дальнейшем можно разнообразить эту технику, заранее тонировать бумагу акварелью, и тогда штрихи получатся цветными.

Проделанная работа на уроках рисунка по ознакомлению с техникой гаттаж:

I. Приемы выскабливания:

1. Рисунок точками (создание объема).
2. Рисунок волнистыми линиями.
3. Рисунок дугообразными линиями для создания глубины изображения.
4. Рисунок штрихами, штриховкой.
5. Рисунок растений.
6. Рисунок цветущих трав.
7. Рисунок коры деревьев (береза, тополь).
8. Рисунок дерева на белом фоне, на темном фоне.

II. Выполнение тренировочных упражнений, эскизов.

III. Выполнение творческих работ:

Темы: «Береза», «Мой дом», «Пейзаж с березами», «Старый клен», «Моя улица», «Первый снег», «Дом Глинок», «Свято-Ильинский храм», «Свято-Тихвинская церковь», «Рыбак на реке».

IV. Подготовка и проведение уроков изобразительного искусства:
темы: «Праздничный салют», «Загадочный мир космоса».

Проделанная работа по ознакомлению и изучению с графической техникой – граттаж имеет определенные результаты на зональных, областных, международных, всемирных конкурсах детского творчества.

Используемая литература:

1. Журнал «Юный художник», №1, 1990 год
2. Сокольникова Н. М. «Энциклопедия прикладного творчества» Владос –М:1996 год
3. Стрелкина В.Л. Нетрадиционная техника изобразительности в школе. М.:Просвещение. 2013.
4. Харрисон Х. Энциклопедия техник рисования. М.: АСТ Астрель. 2005.
5. Энциклопедический словарь юного художника М. «Педагогика», 1983г