

Муниципальный этап Областного форума научной
молодёжи «Шаг в будущее»(Кострома, 2022 г.)

Конференция

Нетрадиционные техники рисования

Автор: Заугарова Ника Вадимовна

Костромская область, г. Шарья МБОУ

города Шарья «Гимназия № 3», 9 класс

Научный руководитель:

Иванова Юлия Юрьевна учитель ИЗО

МБОУ «Гимназия № 3»

Я, Иванова Ю.Ю., подтверждаю, что текст данной работы содержит не более 25 страниц, из них текст статьи и список литературы – не более 14 страниц, приложения – не более 10 страниц

подпись, дата

Муниципальный этап Областного форума научной
молодёжи «Шаг в будущее»(Кострома, 2022 г.)

Конференция

Нетрадиционные техники рисования

Заугарова Ника Вадимовна

Костромская область, г. Шарья, МБОУ города Шарья «Гимназия №3», 9 класс

Аннотация. Целью разработки является создание картин в нетрадиционной технике рисования на основе эксперимента с художественными материалами и подручными предметами. Изучены особенности новых техник рисования и созданы продукты в нетрадиционной технике. Знания и умения, приобретённые в результате освоения новых технологий, явились фундаментом для дальнейшего совершенствования мастерства в рисовании. Проект могут использовать учителя изобразительного искусства, чтобы разнообразить и сделать свой урок более интересным.

Ключевые слова: Кофейная акварель , жидкое искусство, ниткография, граттаж

Основное содержание

Введение

История искусства насчитывает десятки тысяч лет – люди самых древних цивилизаций использовали доступные им методы для изображения значимых для них объектов. Без искусства существование людей было бы просто невозможно. «Всеобщая потребность в искусстве, - писал Гегель, - проистекает из разумного стремления человека духовно осознать внутренний и внешний мир, представив его как предмет, в котором он узнаёт собственное «Я». Искусство – это особая форма духовной жизни человека, проявляющаяся в различных видах – живописи, архитектуре, скульптуре, литературе, музыке, танце, театральных или кинопостановках, декоративно-прикладном искусстве. Я считаю, что каждый человек должен приобщаться к искусству (знакомиться с произведениями изобразительного искусства, слушать музыку, посещать театры) и самим участвовать в создании чего-то прекрасного. Только так человек будет интеллектуально и духовно развиваться. Именно поэтому я выбрала данную тему проекта. В нём я хотела бы проанализировать новые техники рисования и создать творческие работы в области изобразительного искусства, чтобы на моём примере любой желающий мог открыть для себя

что-то новое и может даже самостоятельно попробовать создать рисунок в нетрадиционной технике.

Цель: создание картин в нетрадиционной технике рисования на основе эксперимента с художественными материалами и подручными предметами.

Гипотеза: При желании каждый человек может стать художником, используя нетрадиционные техники рисования.

Задачи:

- Познакомиться с литературой и источниками по теме, сделать анализ полученной информации;
- Изучить особенности новых техник рисования;
- Сделать продукт в нетрадиционной технике;
- Определить форму презентации проектного продукта;

Глава 1. Кофейные рисунки

Coffee art — это оригинальная техника создания картин с помощью раствора натурального кофе. Сегодня она становится всё популярнее у кофеманов по всему миру. Кофейная акварель требует вдумчивого, кропотливого и деликатного прикосновения кисти к акварельной бумаге. Цветовая гамма кофейной палитры от светло-жёлтого до тёмно-коричневого прекрасно создаёт эффект старины.

Художникам-кофеманам подвластны любые сюжеты, начиная от автопортретов и заканчивая переложениями шедевров мирового искусства на язык кофе. Художники признаются, что с помощью кофе лучше всего рисовать исторические достопримечательности, улочки, горы.

Сегодня coffee-art насчитывает тысячи поклонников, ему посвящены сообщества, различные художественные и интернет-проекты. Зародилось же такое направление на стыке тысячелетий. Элементы, отвечающие за цвет кофе. Изначально цвет кофе формируется за счёт карамелизации сахара, содержащегося в зёрнах. Дальше в ход вступают Меланоидины (меланоиды) - это тёмно-крашенные высокомолекулярные вещества, которые образуются при термической кулинарной обработке продуктов, а также при хранении консервированных продуктов. Чем продолжительнее проходит обжарка кофе, тем интенсивнее коричневый цвет и крепче вкус напитка (Приложение №3)

Fluid Art

Fluid art – переводится, как жидкое искусство или искусство потока. Это форма абстрактного искусства, в которой используется акриловые краски в жидкой консистенции. Fluid Art является очень успешным и востребованным среди новичков художников. Так как для него не требуется специальная подготовка, работы будут получаться у всех, причём неповторяющиеся. Работа не отнимает много времени, а так же она будет успокаивающая и расслабляющая. При работе в технике Fluid Art крайне важно придать краскам масляные свойства и улучшить растекаемость. Обязательно перед началом работы нужно покрыть основу акриловым грунтом, иначе акрил впитается в нее и потеряет яркость. Для начала максимально ровно расположите планшет, желательно, чтобы он лежал на четырех подпорках одинаковой высоты, например, на стаканах. Если вы не хотите, чтобы акриловая краска стекала по определенным местам основы – просто заклейте эти места малярным скотчем и полиэтиленовой пленкой. Также можно вырезать и наклеить какой-нибудь рисунок или фигуры, на которые не будет попадать краска. (Приложение №4)

Монотипия

Монотипия - разновидность графического искусства и техники печатной графики, не являющейся гравюрой. Характерная особенность монотипии — мягкость тональных переходов, размытость контуров, ощущение свободного мазка, подобного живописи. Во многих случаях монотипия напоминает акварель по влажной бумаге. Художник Евгений Михнов-Войтенко в 1979-е создал серию «Композиций» в монотипии. Его монотипии — это бесконечное разнообразие мазков, пятен, рваных линий, резких штрихов и странных форм, но, как говорил сам художник, «хаос — это и есть гармония». (Приложение №1)

Ниткография

Ниткография - этот вид искусства, подразумевающий из себя создание картинки за счёт выкрашенной в краске нити. Этот способ рисования используют во многих современных детских садах или школах для развития художественного мышления у детей. В процессе создания своей индивидуальной работы становится очень интересно, эта работа становится увлекательной, так как для них это необычно, что-то новое. В современности нет художников, работающих только в этом направлении, но даже для тех, которые работают в другом жанре, эта работа кажется увлекательной и интересной. (Приложение №2,7)

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. Чаще других граттаж применяли графики начала XX в. В России под названием гратто-графии подобную технику впервые использовал М. В. Добужинский в работах 1920-х гг., создавая свои фантастические, повышено экспрессивные произведения. Его также применяла литовский график Д. К. Тарабильдене, в частности, она обратилась к граттажу при работе над иллюстрациями к книге «Сто народных баллад». (Приложение № 5,6)

Глава 2. Практическая часть

Кофейные рисунки

План действий для создания изображения 1:

1. Берём любое подготовленное полотно или бумагу.
2. Разводим кофе с небольшим количеством воды, чтобы консистенция была густой (для более удобного использования можно оставить данную жидкость на несколько дней и после их истечения, масса станет похожей на настоящую акварель)
3. Делаем набросок карандашом.
4. Начинаем прорисовывать изображение с самых светлых частиц и заканчивая самыми тёмными (для светлых оттенков разбавляем кофейную гущу водой)
5. Законченную работу можно вставить в рамку со стеклом или обработать специальным средством, для того чтобы наша работа не расплылась при попадании на неё воды.

План действий для создания изображения 2:

1. Берём любое подготовленное полотно или бумагу.
2. Разводим кофе с небольшим количеством воды
3. Капаем кофе на поверхность
4. Прорисовываем остатками кофе полноценное изображение.
5. Оставляем сохнуть.
6. Законченную работу можно вставить в рамку со стеклом или обработать специальным средством, для того чтобы наша работа не расплылась при попадании на неё воды.

Особенности работы в данной технике:

Плюсы:

- Познавательно

- Доступность материала, работа обладает приятным ароматом

Минусы:

- Понадобится много времени, чтобы добиться равномерного тёмного цвета.
- Недолговечность работы, быстро выцветает, может пострадать от влаги.

Fluid Art

План действий для создания изображения:

1. Берём любую поверхность: холст, фанера, МДФ, ЛХДФ и т.д. Главное чтобы поверхность была загрунтована акриловым грунтом.
2. Выбираем цвета красок, с которыми мы будем работать.
3. Далее нужно определиться с разбавителями, потому что консистенция красок не позволит нам добиться нужного результата. Изначально использовали воду, но она не подходит, поскольку ухудшает плотность краски и её сцепляемость с поверхностью. Другой разбавитель – это клей ПВА, но он существенно снижает яркость цвета, рисунок смотрится очень бледно и некрасиво (подойдёт прозрачный клей). Можно использовать кондиционер для краски, силикон, медиум.
4. Наливаем разбавленные краски на поверхность (можно её наклонять, для получения нужного результата)
5. Даем время высохнуть и, наша работы готова.

Особенности работы в данной технике:

Плюсы:

- Не нуждается в особом таланте к рисованию.
- Увлекательный процесс.

Минусы:

- Может получиться не с первого раза
- Некоторые материалы люди не имеют возможности приобрести.

Монотипия

План действий для создания изображения:

1. Подготавливаем рабочую зону для работы
2. Берём стекло и на него наливаем необходимого цвета краски.
3. Отпечатываем на листке

4. Дорисовываем некоторые элементы кисточкой
5. Даём работе высохнуть, и она готова.

Особенности работы в данной технике:

Плюсы:

- Развивает фантазию
- Получаются красивые и интересные работы

Минусы:

- В работе требуется стеклянная плоскость, при небрежном обращении можно порезать руки.

Ниткография

План действий для создания изображения:

1. Возьмём два листа бумаги, любую краску и нитку.
2. Окунаем нитку в разную краску.
3. Располагайте окрашенную нитку на листок в хаотичном направлении.
4. Накладываем второй листок на первый и осторожно дёргаем конец нитки.
5. Убираем второй листок и смотрим на изображение, которое получилось.
6. Можем дополнять рисунок другими линиями для создания полноценного изображения.

Особенности работы в данной технике:

Плюсы:

- Развивает мелкую моторику (при работе с тонкими нитками)
- Развивает фантазию

Минусы:

- Иногда могут получаться однообразные работы
- Не у всех получается с первого раза.
- Тушь требует осторожного обращения, если ее пролить, пятна не возможно будет отмыть с одежды.

Граттаж

План действий для создания изображения:

1. Берём любую поверхность, на которой можно рисовать.
2. Раскрашиваем её восковыми мелками.
3. Поверх восковых мелков натираем воском (свечкой).
4. Смешиваем в отдельной ёмкости чёрную гуашь с тушью (для графики)
5. Наносим данную субстанцию на поверхность, которая покрыта рисунком из восковых мелков.
6. Ждём, когда высохнет.
7. Процарапываем любой острой поверхностью рисунок.

Особенности работы в данной технике:

Плюсы:

- Интересный процесс создания рисунка

Минусы:

- Тушь требует осторожного обращения, если ее пролить, пятна не возможно будет отмыть с одежды

Заключение

Ценность изобразительного искусства неоспорима, а нетрадиционные техники позволяют людям с художественным опытом и без такого опыта создавать свой неповторимый образ. Существует много техник нетрадиционного рисования, их необычность состоит в том, что они позволяют человеку в любом возрасте быстро достичь желаемого результата. Работа с нетрадиционными техниками изображения стимулирует положительную мотивацию художественной деятельности, вызывает радостное настроение, снимает страх перед краской, боязнь не справиться с процессом рисования. Многие виды нетрадиционного творчества способствуют повышению уровня развития зрительно – моторной координации. Нетрадиционные техники рисования – это толчок к развитию воображения, творчества, проявлению самостоятельности, инициативы, выражения индивидуальности. Применяя и комбинируя разные способы изображения в одном рисунке, мы учимся думать, самостоятельно решать, какую технику использовать, чтобы тот или иной образ получился выразительным. Гипотеза нашла подтверждение, что каждый человек может стать художником, используя нетрадиционные техники рисования.

Я на своём опыте убедилась, что во время занятия творческой деятельностью, работая с нетрадиционными техниками, активируется работа мозга. Знания и умения, приобретённые

в результате освоения новых технологий, явились фундаментом для дальнейшего совершенствования моего мастерства в рисовании. В процессе работы я освоила технические приёмы, изучила возможности нетрадиционных способов. Цель исследования достигнута, я создала проектный продукт – рисунки. [Приложение № 1-7]

Список литературы

1. Цквитория Т.А «Нетрадиционные техники рисования»-М, 2012;

Интернет-ресурсы :

1. Меланоиды – гидрооксиметилфурфуролы

<https://beejournal.ru/pszczelarstwo/1312-melanoidy-gidrooksimetilfurfuroly>

2. Флюид арт - рисование жидким акрилом. Когда была придумана эта техника?

https://zen.yandex.ru/media/dr_pro_art/fluid-art-risovanie-zhidkim-akrilom-kogda-byla-pridumana-eta-tehnika-5f62c39e6f388e770caa2f39

3. Картины из кофе

https://ru.wikipedia.org/wiki/Картины_из_кофе

4. Флюид Арт: Рисование жидким акрилом.

<https://zvetnoe.ru/club/poleznye-stati/flyuid-art-risovanie-zhidkim-akrilom>

5. Ниткография – Рисование нитками для детей

<https://razvivashka.online/tvorchestvo/risovanie-nitkami>

6. Граттаж

<https://ru.wikipedia.org/wiki/Граттаж>

7. Монотипия

[https://ru.wikipedia.org/wiki/Монотипия_\(искусство\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Монотипия_(искусство))

8. Выставка «Монотипии из собрания Русского музея»

https://artinvestment.ru/news/exhibitions/20110827_grm_monotypy.html#:~:text=Каждый%20из%20художников%20—%20Георгий,—%20это%20и%20есть%20гармония%20

Вы можете ознакомиться с изображениями проделанных мною работ.

Приложение №1

Работа в технике Монотипия.

Приложение №2

Работа в технике Ниткография.

Приложение №3

Работа в технике Coffee Art.

Приложение №4

Работа в технике Fluid Art.

Приложение №5

Работа в технике Граттаж.

Приложение №6

Работа в технике Граттаж.

Приложение №7

Работа в технике Ниткография.