VI открытая городская научно-практическая конференция учащихся

и педагогов учреждений дополнительного образования

«НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

Секция: Изобразительное и декоративно-прикладное искусство

Алмазная мозаика

Кузнецова Алина,

7 класс (13 лет),

ГБОУ СОШ № 5 ОЦ «Лидер»

г.о. Кинель Самарской области

Руководитель:

Бородачева Наталья Викторовна,

учитель технологии

ГБОУ СОШ № 5 ОЦ «Лидер»

г.о. Кинель Самарской области

Самара 2017

СОДЕРЖАНИЕ

Введение…… 3
1. Поисковый этап…….. 4
1.1. Обоснование проблемы…….. 4
1.2. Определение цели и задач…….. 4
1.3. История мозаичного искусства…….. 5
1.4. Основные виды современной мозаики……. 7
1.5. Банк идей и предложений……... 8
2. Конструкторский этап……... 9
2.1. Материалы для работы……... 10
2.2. Виды техники алмазной мозаики……. 10
2.3. Подготовка рабочего места…… 10
3. Технологический этап……... 12
Мастер-класс по изготовлению картины……. 12
4. Заключительный этап……... 15
4.1 Экологическая оценка…….. 15
4.2. Экономическая оценка…… 15
4.3. Самооценка выполненной работы……. 15
Список информационных ресурсов……. 16

Введение

Этим летом я вместе с родителями была в Санкт-Петербурге и посетила Российскую Академию наук и Эрмитаж. Там собраны богатейшие коллекции памятников культуры. Но одно произведение поразило меня своей красотой и масштабом. Это мозаичное полотно «Полтавская баталия» Ломоносова.

Эта картина не выходила у меня из головы. Увидев, с каким интересом и восторгом люди рассматривают картины, я убедилась в том, что в современном мире интерес к народным традициям не исчезает.

Мозаика - это техника декоративно-прикладного искусства с древними корнями и богатым культурным наследием. Эта техника рукоделия известна по всему миру, это технология для тех, кто любит заниматься выкладкой изображения, но без ниток и иголки.

Мозаичное искусство остаётся любимым видом декоративно – прикладного творчества: оно не только сохранено в старинных изделиях, но и продолжает развиваться дальше, украшая и обогащая нашу жизнь. Мозаика занимает достойное место не только в искусстве, но и в быту. Она всегда придавала интерьеру особую торжественность и нарядность, эти художественные произведения занимают достойные места и радуют как самих создателей, так и зрителей, потребителей.

Актуальность алмазной мозаики, как искусства и ее практическая ценность состоят в том, что вполне можно при некоторой сноровке украсить неповторимым и оригинальным рисунком самые разные собственные вещи.

Наш мастер-класс по алмазной мозаике расскажет вам о том, насколько интересно искусство создавать настоящие шедевры из простых материалов.

Я считаю, что в этом и заключается **актуальность данной темы**. И это неудивительно.

1. Поисковый этап

1.1. Обоснование проблемы

Алмазная мозаика, алмазная вышивка, аппликация и даже ювелирная, а также бриллиантовая мозаика — все это название нового вида рукоделия, охватывающего все большее и большее число людей по всему миру, в том числе и в России. Панно создаются довольно быстро, выглядят красиво, богато, элегантно. В силу большого разнообразия тематики и размеров впишутся в любой интерьер! Помимо этого мозаика открывает и совершенно уникальные возможности для изготовления подарков своими руками. А ведь нет более искреннего и приятного подарка, чем самый настоящий, другого экземпляра которого в мире точно нет и больше не будет.

Мы в школе на уроках технологии выполняли аппликации из разных материалов, но я считаю, что этих знаний для создания авторской мозаичной картины недостаточно. Что же мне может прийти на помощь?

Я подумала и решила, что:

- во-первых, изучение истории мозаичного искусства, его развития у нас в России;
- во-вторых, знакомство с различными приёмами мозаичного выкладывания, облегчающими работу.

1.2. Определение цели и задач

Я поставила **цель:** изучить технологию создания мозаичной картины. Исходя из гипотезы исследования и поставленной цели, я определила следующие задачи**:**

1. Изучить историю мозаичного искусства.
2. Проанализировать виды изготовления мозаичных картин.
3. Изучить основные материалы, используемые для мозаики.
4. Подобрать необходимые материалы для изготовления композиции.
5. Создать композицию, используя современные материалы.

1.3. История мозаичного искусства

Понятие «Мозаика» - изображение или узор, выполненный из цветных камней, смальты, керамических плиток и т. д.; разновидность живописи, используемая преимущественно для украшения зданий. Возникла в античную эпоху.

Рисунок 1

Рисунок 2

Прочитав несколько статей об истории мозаики, я почерпнула для себя много нового и интересного. Искусство мозаики известно многим народам мира с давних пор. История мозаики начинается в Древней Греции и служит воплощению человеческих фантазий уже более 5000 лет.

Были времена, когда только полы дворцов великих правителей могли быть украшены мозаикой. Уже в Древнем Риме и Византии это искусство получило весьма широкое распространение, после чего было надолго забыто и возродилось лишь в середине XVIII века (Приложение 1).

Возникновение самого слова «мозаика» окутано тайной. По одной из версий оно происходит от латинского **musivum** и переводится как «посвященная музам». По другой – это всего лишь **opus musivum,** то есть одна из разновидностей кладки стены или пола из мелких камешков(6).

В эпоху поздней Римской империи мозаику уже можно встретить практически везде – и в частных домах, и в общественных сооружениях. По большей части ею отделывают пол, на стенах же предпочтение отдают фрескам. В результате рождаются нарядные и по-настоящему величественные пространства,

достойные знати. Раннехристианское искусство Византии полюбило мозаику за поражающую воображение игру света, яркость и неизменность цветов (Приложение 1).

Золотые кусочки смальты таинственно переливались и играли на сводах и стенах храмов, прекрасно передавая нерукотворное Божественное сияние.

На Руси мозаика появилась после принятия христианства с X века. Но не стала распространенной техникой из-за дороговизны материала – смальту приходилось привозить из-за моря, так как у нас ее делать не умели. Сохранились мозаики в церкви Св.Софии и мозаики из Михайло - Златоверхого монастыря в Киеве. Например, Приношение даров Константином и Юстинианом Мозаика в южном вестибюле Святой Софии Константинополь 11 век (рис.3,4)

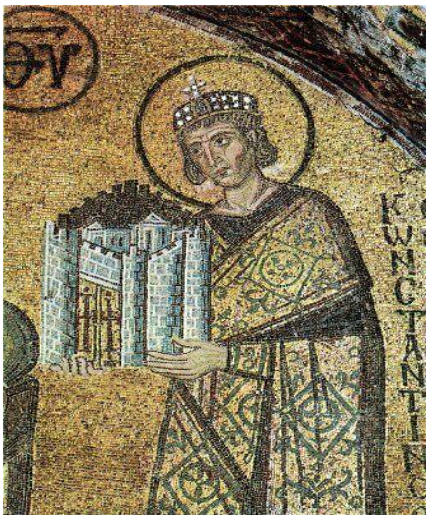

Рисунок 3

\

Рисунок 4

Позже, под долгим гнетом татаро-монгольского ига, искусство выкладывания мозаики во многих странах было забыто, мозаики не создавались, постепенно технология их изготовления была утрачена и заменена более простой и дешевой техникой фрески.

Прочитав литературу о мозаике, я сделала вывод, что мозаика, в широком смысле этого слова, представляет собой особый род изобразительного искусства, в котором рисунок воспроизводится при посредстве соответственным образом расположенных кусков какого-либо твердого материала, скрепленных между собой и с основанием тем или иным вяжущим веществом.

1.4. Основные виды современной мозаики

Современная мозаика стирает все грани и каноны классического искусства, тем не менее, основываясь на них, предоставляя художнику максимум свобод в творчестве, для достижения самых смелых идей художники применяют сочетания смальты, металла, дерева, полимеров, керамики, стекла и разнообразных подручных предметов, которые могут оказаться и просто мусором, создают настоящие шедевры в интерьере. Существует множество видов мозаики.

Вот только некоторые виды мозаик:

Из натурального камня – структура, эксплуатационные свойства, цвет и стоимость такой мозаики зависит от камня, из которого она изготовлена (а это может быть как обыкновенный туф и травертин, как и редкие породы мрамора, полудрагоценного оникса, авантюрина или яшмы); бисерная мозаика (рис.5).

Стеклянная – классический материал для изготовления мозаик современные производители дополнили различными «спецэффектами»: различными разводами, прожилками, имитацией мрамора и полудрагоценных камней, перламутра и даже «жидкого» золота (рис.6).

Рисунок 5

Рисунок 6

Металлическая – штампованные плитки из нержавеющей стали крепят к специальной подложке. Поверхность может быть матовой, полированной, с различными насечками, на верхний слой покрытия методом гальваники наносят бронзу, медь, серебро, титан, латунь и т.д. мозаика с покрытием или вставкой из драгоценных металлов: платины, желтого или белого золота. Такой декор преимущественно изготавливают вручную, для создания элитных интерьеров (рис.7).

Алмазная мозаика

Алмазная мозаика позволяет подобрать абсолютно любой сюжет и с легкостью его выполнить при помощи специальных материалов - классическую картину или экзотический пейзаж. Особенно популярна выкладка мозаикой из алмазиков разных цветов. Ключом в схемах вышивок является набор стразиков, которые поставляются в наборе, благодаря которым техника имеет своё название (рис.8).

Рисунок 7

Рисунок 8

1.5. Банк идей и предложений

Идея 1

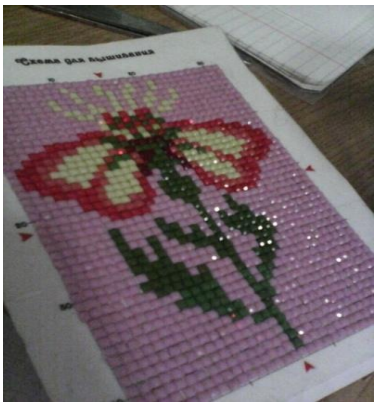

Рисунок 9

Идея 2

Рисунок 10

Идея 3

Рисунок 11

Вывод: Рассмотрев различные идеи, я определилась с выбором мозаики – конечно же роза!

2. Конструкторский этап

2.1. Материалы для работы

С помощью современных материалов можно создать красивую алмазную мозаику. Для этого нужно заранее подготовить необходимые инструменты, которые можно приобрести в магазинах рукоделия и подготовить удобное рабочее место. Так же необходимо приготовить недостающие материалы и инструменты, которых не оказалось в купленных наборах.

Специальных приспособлений и дорогостоящих станков для изготовления мозаики не нужно. При небольшой сноровке любой школьник может создать по - настоящему красивую мозаичную композицию из предложенных материалов.

Перед тем, как браться за картину, нужно с точностью определиться, что именно хотелось бы получить. Это касается самой формы страз. Они бывают квадратные и круглые. Именно от них будет зависеть общий вид картины. Круглые стразы чаще всего изготавливаются из акрила и очень похожи на стразы Сваровски. Квадратные стразы изготавливаются из специальной смолы.

Кристаллы имеют алмазную огранку двух видов — 9 и 13 поперечных или диагональных граней. В процессе выкладывания мозаики огранку не учитывают. Завершенной работе разнообразие огранки придаст неповторимый, переливающийся блеск за счет разного отражения падающего света.

Круглые стразы также имеют огранку и придают готовому изделию больший блеск. Их использование уместнее для выкладывания цветов, бабочек, райских птичек и зимних «морозных» пейзажей.

Рисунок 12

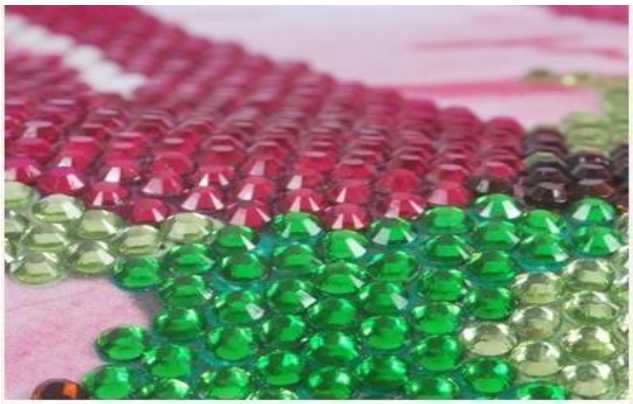

Рисунок 13

Картины, выполненные по одной схеме, но алмазами разных форм, будут смотреться совсем по-разному.

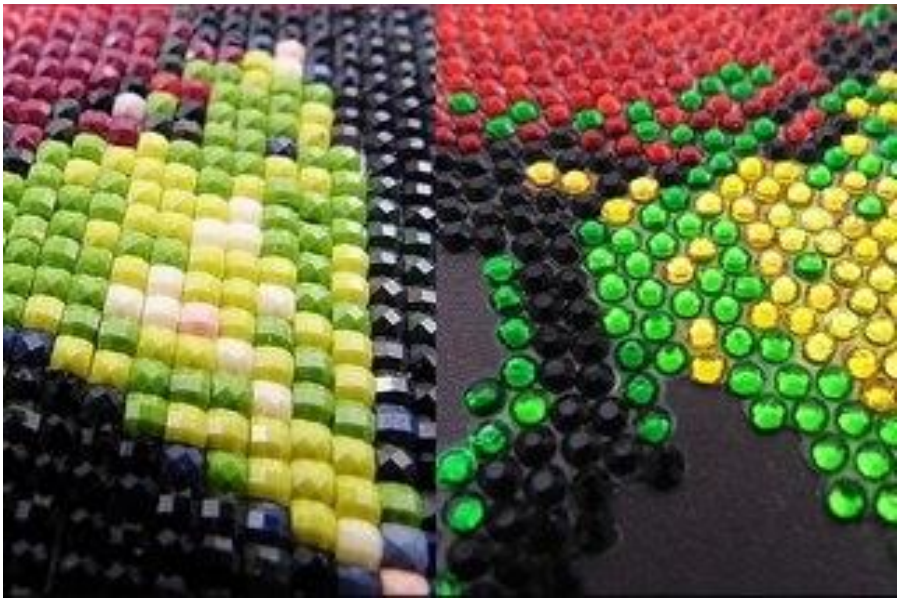

Рисунок 14

2.2. Виды техники алмазной мозаики

В данном искусстве существуют **два вида выкладки** алмазной картины – полная и частичная.

Более красивее и объемнее выглядит **полная выкладка,** которая образует монолитную поверхность.

Частичная выкладка заключается в определенных фрагментах картины, а остальные ее части могут быть просто покрашены или вышиты другими возможными способами. Еще есть вариант, когда остальное место без камней имеет типографическую роспись. Для одной и второй техники алмазной картины можно использовать любые стразы. Техника алмазной мозаики в данном случае может быть только удобством или просто привычной работой.

2.3. Подготовка рабочего места

Перед началом работы необходимо подготовить свое рабочее место. Для вышивки алмазами очень важно хорошее освещение, так как предстоит работа с мелкими кристаллами и символьной схемой. На столе, где будет происходить творческий процесс, должно быть много свободного места для подручных материалов: плошки со стразами, пакетиков с пронумерованными кульками.

Получив набор для создания картины из мозаики, необходимо ознакомиться с содержимым. В набор входит:

- символьная схема с нанесенным рисунком;
- цветные акриловые стразы;
- пинцет;
- плошка;
- руководство по работе.

Теперь следует внимательно рассмотреть схему.

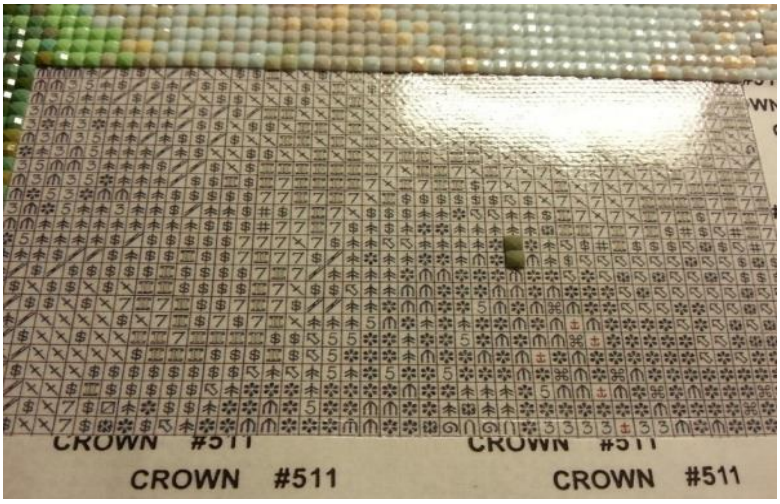

Рисунок 15

На тканный материал нанесен рисунок, который будет выкладываться кристаллами. Сверху наложена пленка, которая защищает клеевой слой. Вся схема расчерчена на маленькие квадратики, они соответствуют размерам камней. В правом верхнем углу рисунка указано количество камушков, которое будет использовано в работе. Каждому цвету камня картины из мозаики присужден свой номер, эти номера указаны по всей картине. Для удобства в работе необходимо свой номер написать на каждом кульке с камнями, это позволит безошибочно приклеивать нужный цвет на свое место в рисунке.

1. Расстелите схему посередине рабочего стола;
2. Плошку и кулечки с цветными стразами поставьте рядом с рисунком;
3. Возьмите пинцет, который идет в наборе. Им очень удобно брать квадратные камешки и приклеивать на нужное место.

Подготовка закончена, теперь начнем сам процесс выкладывания камней.

3. Технологический этап

Мастер-класс по изготовлению картины

1. **Подготовка рабочего места** (выбор материалов и оборудования)

Материалы и инструменты: стразы, полотно с высококачественным клеевым покрытием, карандаш (пинцет) для страз, шестиугольная тарелка для страз.

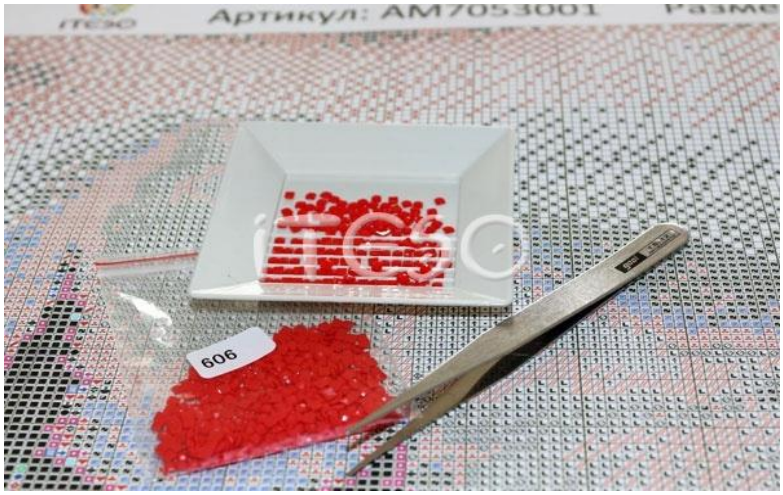

Фото 1

2. **Технология изготовления**

1. Первым делом открываем набор, в котором находим пинцет, стразы, ключ-схему со специальным покрытием.

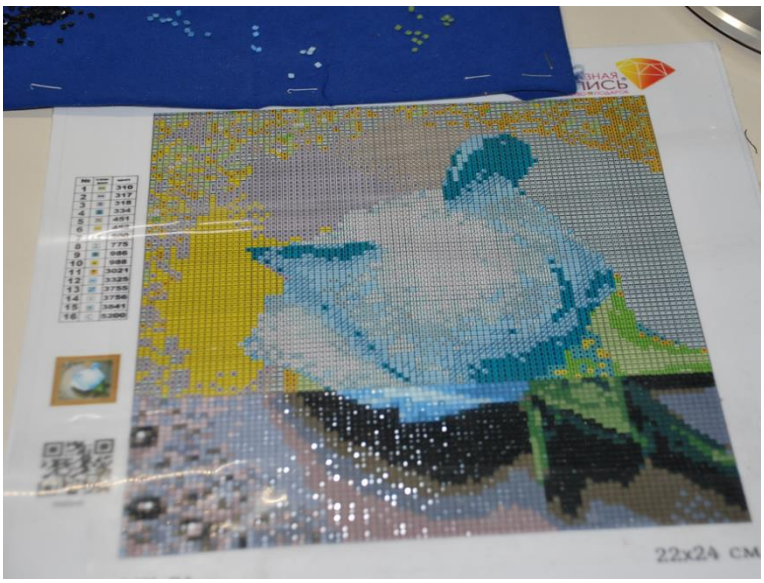

Фото 2

2. Теперь стоит разложить все пакетики со стразами по порядку, чтобы их было легче искать.

Фото 3

3. Теперь приступаем к самому ответственному моменту. Необходимо отделить защитную пленку, лучше это делать по мере заполнения стразами. Так на холст не попадет пыль, а еще так просто гораздо удобнее работать.

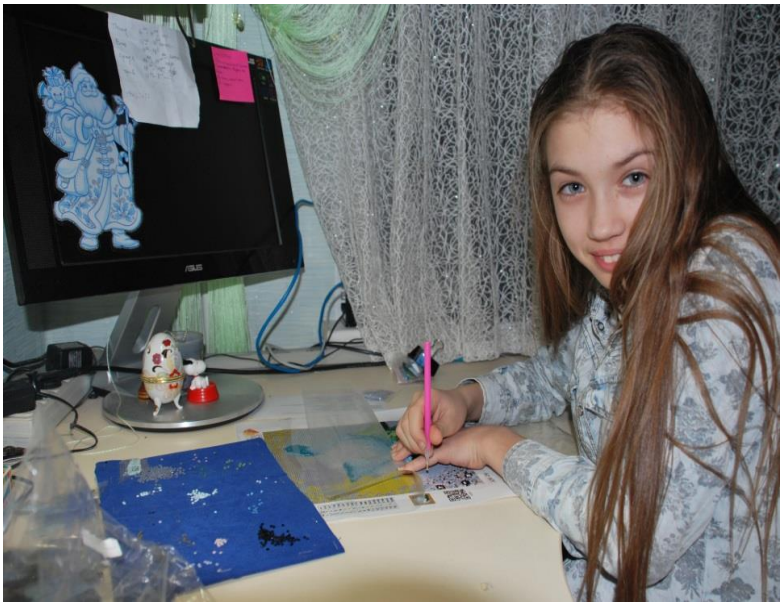

Фото 4

4. На схеме изображены цифры, которые продублированы на пакетиках с алмазиками. Их необходимо вкладывать по соответствующим ячейкам. Просто прикладываются плоской стороной низ и придавливаются.

Фото 5

5. Так постепенно, шаг за шагом, новые участки отгибаются и заполняются стразами.

6. Одна часть картины за другой.

7. И вот работа готова, можно вставлять в рамку и вешать на стену. Элементы, из которых состоит мозаика, яркие, блестят, поэтому оформление лучше делать без стекла. Поверх картины рекомендуется нанести слой акрилового глянцевого лака для закрепления элементов и защиты.

Фото 6

4. Заключительный этап

4.1 Экологическая оценка

Пожалуй, одной из главных черт стекла является его исключительная экологичность и легкость очистки. Недаром ведь самые дорогие кухонные гарнитуры имеют стеклянную поверхность рабочего стола.

Современные методы окрашивания стекла и нанесения рисунка позволяют создавать изделия на любой вкус. Стеклянные детали сочетаются с любым материалом, будь то полированный алюминий, современный пластик или красное дерево. Для дизайнеров стекло открывает прекрасные горизонты для творчества.

4.2. Экономическая оценка

Готовый набор для мозаики стоит 600 рублей. Следовательно, себестоимость картины равна 600 рублям. А готовая картина в магазине стоит не менее 1000 рублей. Поэтому мне будет выгодно работать на заказ.

4.3. Самооценка

Работая над проектом, я изучила историю мозаичного искусства, проанализировала виды изготовления мозаичных картин, освоила технику создания мозаики. Сначала я делала мозаику с помощью пинцета, а изучив ещё одну из техник создания мозаики, с использованием специального клеевого карандаша, я усовершенствовала способ нанесения страз на полотно для того, что бы облегчить свой творческий труд. Главное при работе со стразами соблюдать меры предосторожности и технику безопасности.

Теперь мне интересно попробовать использовать в своей работе другие способы создания прекрасных творческих работ. Алмазная мозаика меня увлекла настолько, что в перспективе я планирую проанализировать роль цвета в традиционном мозаичном искусстве и постараться соединить в своих работах различные по своей структуре материалы, например: яичная скорлупа и стеклярус, камень и бумага и т.д. А может быть у меня получится создать собственную технику изготовления мозаичных картин, как это в своё время удалось сделать Михаилу Васильевичу Ломоносову.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Виннер А. В. Материалы и техника мозаичной живописи. Москва, 1953 г.
2. История искусства зарубежных стран: средние века. Под ред. Доброклонского М. В. Москва, 1982 г.

Приложение 1

История Византийской мозаики

История восходит к третьему или четвертому веку нашей эры. Именно этим временем датируются одни из самых древних образцов мозаики. Интересно, что искусство это было в самом расцвете в шестом и седьмом веках, а затем было возрождено и постоянно использовалось на протяжении периода с девятого по четырнадцатый век. Наиболее давние сохранившиеся образцы мозаик относятся еще к III-IV векам, хотя смальта была найдена примерно в I-II веках до н.э. Самыми известными византийскими изразцами считаются мозаика Равенны, а также изображение Айя-Софии в г. Константинополе.

Много веков назад в Византии был создан удивительный материал, названный смальта. По древним преданиям, именно византийцы обнаружили уникальные свойства стекла, которое набирает небывалой прочности при добавлении различных металлов к расплавленной мелкой стеклянной крошке. Так получилась смальта – стекломасса с примесью золота, меди, ртути в разных соотношениях. Каждый отдельно взятый металл обеспечивал определенный оттенок мозаичных блоков, которым при помощи простых инструментов мастера придавали удобные для укладки геометрические формы. Так получилась византийская мозаика – эксклюзивный вид искусства, выполняемый при помощи смальты.

Особенности использования мозаики

Особенностью использования такой мозаики в храмах было создание шикарного золотистого фона, который прослеживается в большинстве полотен. Обычно для укладки мастера применяли прямой набор, когда получалось единое золотое поле, которое не только великолепно смотрелось при дневном свете, но и казалось «живым» в таинственных отблесках свечей. Такой эффект движения обуславливала игра оттенков и отражений света на золотистой смальте. Немаловажным нюансом, присущим византийской кладке, является наличие точных контуров каждого изображенного объекта. Чтобы добиться

максимальной четкости, контуры облика, предмета выкладывались кубиками мозаики в ряд со стороны его фигуры, и в один ряд со стороны общего фона. Если наслаждаться красотой и величием такого полотна с дальнего расстояния, то выделенные контуры придают персонажам эффектности, акцентируя их лик на мерцающем золотом фоне.

Среди других особенностей более позднего искусства укладки византийской мозаики прослеживается тенденция к правильности поддержания пропорций человеческого тела, которое иногда изображалось и в повороте, и в движущемся состоянии.

В более позднем мозаичном искусстве укладки византийской мозаики прослеживается тенденция к правильности поддержания пропорций человеческого тела, которое иногда изображалось и в повороте, и в движущемся состоянии. Византийские мозаики пронизаны внутренним духовным светом, они светоносны. Золотой фон означает Божественность; пурпур — символ духовного озарения, Софии Премудрости божией, а также знак божественного императорского достоинства.

Образцы этого искусства представляют сюжеты на библейскую тему, многие из них располагаются в различных религиозных зданиях. Византийская мозаика стала главным элементом художественной отделки соборов, усыпальниц, базилик.

В Киевской Руси найдены остатки производства смальты возле Софии Киевской. По предположению археологов, русскими мастерами руководили выходцы из Византии. Византийская мозаика не утратила своего благородства и энергетики до наших дней: это творческий полет, отражение душевной роскоши, особая гармония и умиротворение.

Секреты византийских мастеров

Византийские мозаичисты усовершенствовали изготовление различных смальт (особенно золотой), умели точно рассчитать угол падения света, делая поверхность мозаики шероховатой, достигли большого искусства в сложении многофигурных композиций, учитывали законы оптики в слиянии цветов, что

способствовало созданию великолепных живописных эффектов. Мозаика Византийская являлась главной формой монументальной храмовой живописи в ранневизантийский период. Она представляла собой узор, выполненный из смальты. Византийцы с помощью простых инструментов элементам мозаики придавали элементарные геометрические формы, удобные для укладки в мозаичное полотно. И все же основным мозаичным элементом стали кубики. Византийская кладка с ее бархатистостью и живой неровностью рассчитана на восприятие с большого расстояния.