VI открытая городская научно-практическая конференция учащихся

и педагогов учреждений дополнительного образования

«НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

Секция: Изобразительное и декоративно-прикладное искусство

Исследовательская работа

Энкаустика – искусство рисования воском

Выполнил:
Лозовский Мирослав (8 лет)
Ученик 2 «Б» класса
МБОУ Школы «Кадет» № 95
г. о. Самара
Руководители:
Дементьева Татьяна Александровна
Учитель начальных классов
Карелова Светлана Анатольевна
Учитель начальных классов

Самара 2017

Содержание

		Стр.
1.	Введение	3
2.	Основная часть	
2.1.	Что такое энкаустика	5
2.2.	Из истории появления энкаустики	5
3.	Техника рисования утюгом	7
4.	Техника безопасности при работе горячим утюгом	12
5.	Исследовательская часть	
5.1.	Приемы рисования подошвой горячего утюга для получения различных эффектов	13
5.2.	Подбор восковых карандашей для работы	17
5.3.	Составление анкеты и построение диаграмм на основе заполненных анкет	18
6.	Заключение	21
7.	Список используемых источников	21
8.	Приложение 1. Подготовка рабочего места	22
9.	Приложение 2. Моя работа поэтапно	23
10.	Приложение 3. Вопросы анкеты	28
13.	Приложение 4. Мои рисунки горячим утюгом	29
14.	Приложение 5. Выбираю картины для исследовательской работы	34
15.	Приложение 6. Набираю материал на компьютере	35

Введение

Вступление.

Когда приближался день рождения моей мамы, мне захотелось сделать ей необычный подарок своими руками.

Я люблю рисовать, и в интернете нашел новый (для себя) вид творчества, для тех, кто любит рисовать. Так же, было написано, что даже тот, кто рисовать совсем не умеет, тоже может попробовать себя. Для этого совсем не требуются навыки, полученные в художественной школе, а это большой плюс, потому что многие рисовать не умеют, и поэтому говорят, что не любят. А вот фантазия, чувство цвета и творческое начало понадобятся непременно.

Представленные в статье картины, полученные в результате манипуляции с воском и утюгом, были просто завораживающие.

В нашей исследовательской работе я решил описать этот необычный метод рисования горячим утюгом.

Актуальность данной темы состоит в том, что не все люди умеют красиво рисовать, а данный метод позволит нарисовать интересную картину даже без специального образования.

Объект исследования – вид рисования «энкаустика».

Цель исследования – узнать, насколько известен способ рисования горячим утюгом и познакомить с ним учеников, учителей и других людей.

Задачи исследования:

1. Узнать, что такое «энкаустика»;
2. Научиться составлять вопросы для проведения анкетирования;
3. Научиться самостоятельно анализировать и выводить в виде диаграммы результаты анкетирования;
4. Изучить правила техники безопасности при работе с горячим утюгом;
5. Учиться самостоятельно собирать необходимую информацию;

6. Научиться создавать презентацию.

Для решения поставленных задач я должен почитать статьи и книги в интернете про направление в живописи «энкаустика», изучить технику рисования утюгом, посмотреть видео мастер-классов в интернете, которые наглядно показывают различные методы использования подошвы горячего утюга для получения различных эффектов рисунка. Познакомить учеников своего класса с видом в живописи «энкаустика».

Методы исследования:

1. Изучение специальной литературы.
2. Метод анкетирования.

Продукт проекта: электронная презентация «Энкаустика», выставка моих рисунков горячим утюгом.

Гипотеза: если я ознакомлю людей с этим методом рисования, то они могут самостоятельно и с удовольствием создавать красивые картины без специального образования.

2. Основная часть

2.1. Что такое энкаустика

Что же такое энкаустика?

Энкаустика (от греческого «выжигаю») — это старинная техника создания картин с использованием расплавленного цветного воска. Это искусство возникло более 2500 лет назад и было известно еще древним грекам, римлянам и египтянам. Восковые картины очень долговечны: некоторые существуют свыше двух тысячелетий! В музеях всего мира хранится немало портретов, выполненных воском по дереву.

Картины, написанные воском, просто завораживают.

Я решил попробовать нарисовать подобную. Оказалось, что при достаточной сноровке, это быстро, интересно и красиво.

Самое приятное в таких рисунках то, что не нужно следовать каким-то определенным правилам, вырисовывать отдельные образы или придумывать новые сюжеты. Здесь всего этого не нужно, энкаустика позволяет рисовать то, что чувствуешь.

Еще одно преимущество такой картины – ее можно будет переворачивать и горизонтально и вертикально, тем самым создавая визуально новое изображение, в зависимости от настроения.

2.2. Из истории появления энкаустики

"Кто первый придумал писать воском и вжигать картину — неизвестно". Эта фраза, написанная древнеримским историком Плинием Старшим почти 2 тысячи лет назад, справедлива и сегодня. Не только потому, что мы и сейчас не знаем имени первого энкауста. История этой области до сих пор остается весьма малоизученной (последние сибирские находки древних камней, расписанных энкаустическими красками, датируют 32-м тысячелетием до н. э.).

Наиболее известными образцами древней энкаустики являются так называемые «фаюмские портреты» — посмертные живописные изображения усопших. Свое название получили по оазису Фаюм в Египте, где были впервые найдены и описаны в 1887 года британской экспедицией. Ученых поразило то, что на протяжении столетий они не потускнели и не потрескались. Также они являются первыми настоящими «портретами» в истории.

Найденный в 1900 г. в Керчи античный саркофаг, расписанный восковыми красками, изображает мастерскую древнего художника-энкауста и позволяет представить, как работали античные мастера. На росписи художник с каутерием (специальным инструментом) в руках изображен сидящим около жаровни, на которой он нагревает свои инструменты. Перед ним стоит ящик с ячейками для красок, в точности такой же, как найденный в погребении, и мольберт с укрепленной на нем основой картины.

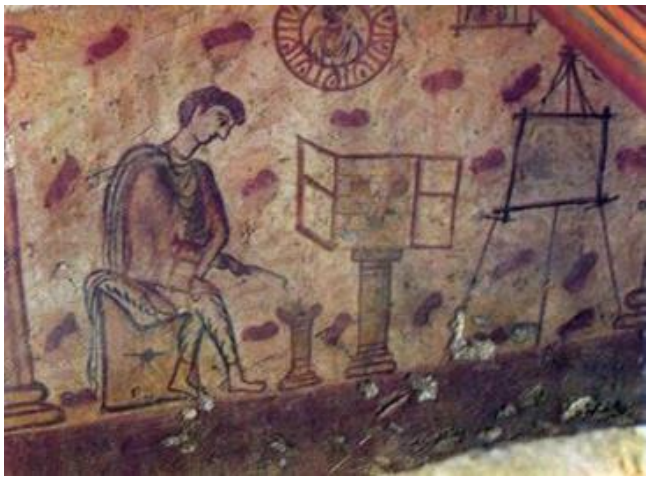


Рис. 2. Художник в мастерской.

Фрагмент энкаустической росписи саркофага из Керчи. Государственный Эрмитаж.

В VI веке искусство энкаустики постепенно пришло в упадок. Активное распространение христианства потребовало большого количества икон. Энкаустика, с ее трудоемкой и требующей длительного времени технологией, уже не в состоянии была удовлетворить растущий с каждым годом спрос. И постепенно энкаустика вытесняется более легкими и быстрыми в исполнении водорастворимыми красками.

Возрождение энкаустики началось в XVIII веке в Германии и Бельгии, под влиянием открытия археологических памятников греко-римского мира. На

волне популярности античного искусства энкаустика быстро вошла в моду - европейские художники создавали полотна в этой технике на протяжении почти целого столетия (тогда еще не были открыты и изучены фаюмские портреты, и технологию многие мастера придумывали сами).

Было у энкаустики и третье рождение - оно пришлось на середину XX века. Именно тогда московские живописцы, отец и дочь В. и Т. Хвостенко, предприняли попытку в точности возродить технологию древней энкаустики. Считается, что многие секреты ими были раскрыты, но много новых приемов восковой живописи они изобрели сами.

Возможно именно тогда интерес к древнему искусству завладел и душами непрофессионалов. Древние техники упростились, но не утратили двух своих главных атрибутов - "воск" и "тепло" Правда воск в современной энкаустике может быть представлен восковыми мелками или восковой пастелью, а вместо жаровни энкаусты наших дней частенько используют ... самые обычные бытовые утюги! Именно поэтому этот вид творчества так и называют - "живопись утюгом". Как это бывает - спрос рождает предложение, и сейчас в магазинах товаров по рукоделию не составит труда найти специальный воск для энкаустики, специальные утюги, паяльники, каутерии, шпатели и прочие атрибуты восковой живописи.

Эти интересные факты я нашел в книге [1].

3. Техника рисования утюгом

На первый взгляд, нарисовать картину с помощью утюга может показаться странной и не выполнимой задачей. Однако, на самом деле все гораздо проще и не сложнее обычного рисования.

Если коротко описать весь процесс моего творчества, то он состоит из трех этапов:

1. Выбираю мастер-класс в интернете (рис. 3.1)

2. Наношу мелки на подошву утюга (рис. 3.2)
3. Рисую (Рис. 3.3)

Рис. 3.1 Выбираю мастер-класс в интернете

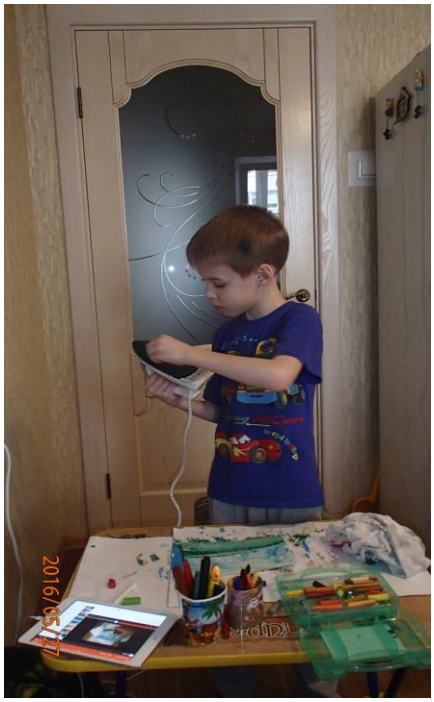


Рис. 3.2 Наношу мелки на подошву утюга

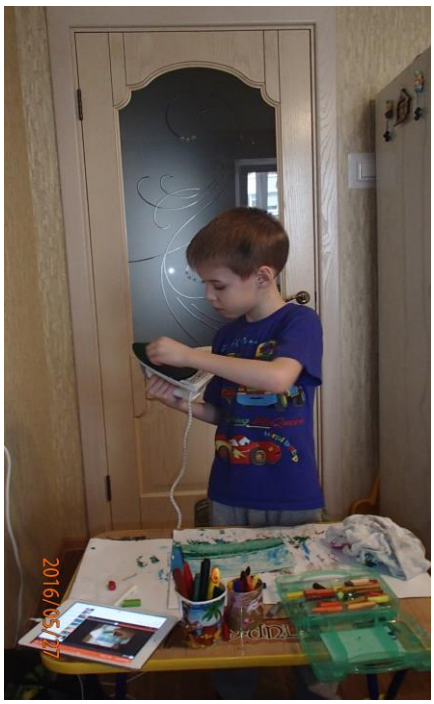


Рис. 3.3 Рисую

Утюг в технике рисования картин энкаустика выполняет роль кисти. Для этого его необходимо нагреть до температуры плавления воска. Определить это не сложно, достаточно взять восковой карандаш и дотронуться им до подошвы утюга. Мелок должен плавно растекаться по горячей поверхности. Не стоит допускать «закипания воска». Как только температурный режим будет выставлен, можно смело браться за создание шедевра. На разогретой подошве утюга расплавляется воск нужного цвета и легкими движениями наносится на глянцевый картон.

Конечно, можно приобрести специальные хитроумные инструменты, но для начала освоения техники энкаустика понадобятся всего лишь:

1. Утюг. Желательно небольшой и с ровной гладильной поверхностью, т.е. без дырочек, иначе воск сложно будет вычистить оттуда.

2. Восковые карандаши. Можно использовать пастель (масляную).

3. Газета — на ней будет проходить процесс работы, стол, салфетки — чтобы протирать утюг.

4. Глянцевый картон. Именно глянцевый, на другом воск будет впитываться и это затруднит растирание его по поверхности.

Все! Больше ничего не нужно.

Как видно из сказанного, подготовка рабочего места много времени не занимает (приложение 1).

Конечно, для современной техники энкаустики уже изобрели специальный профессиональный утюжок, но он довольно-таки дорого стоит, и достать его не так-то просто.

Я использую обычный дорожный утюжок, который купила мне моя тетя.

Итак, начинаем творить. В первую очередь необходимо выбрать подходящий формат картона – он может быть как маленький А:5, так и большой, например А:3. Затем делаем из прочитанных газет подложку соответствующего размера, нагреваем утюг и можно приступать к рисованию.

Наносим несколько (или один) цветов на утюг, прикладываем к картону, проводим. Если идея готова заранее, например пляж и море, сразу используем желтые, оранжевые, синие, голубые восковые карандаши и экспериментируем. Если нет, то фантазируем — не боимся наносить на утюг сразу несколько цветов, картина от этого только выиграет.

Приступая к работе, выбираем самую низкую температуру, если не подойдет, всегда можно успеть увеличить. Прикладываем карандашик к поверхности утюга, он начинает плавится. Если — нет, добавляем температуру (рис. 3.4).

Рис. 3.4 Так восковые карандаши расплавляются на горячем утюге

Вот такое красивое перемешивание разных цветов происходит на разогретой подошве утюга.

Именно смешение цветов (голубого, белого и синего) использовал я при рисовании неба на очередной картине (рис. 3.5 – 3.7).

Рис. 3.5 Я нанес необходимые цвета для изображения неба

Рис. 3.6 Приложил утюг к картону

Рис. 3.7 Получилось небо

Чтобы придать всем образам размытости, то по краям утюжной подошвы желательно наносить восковые карандаши светлые цвета (белый, желтый,

розовый, светло-синий), а ближе к центру лучше использовать более темные и насыщенные оттенки.

Чтобы узоры не сильно перебивали друг друга, лучше начинать рисование такой картины с центра листа, тогда крайние изображения будут выглядеть лучше.

Очень интересные узоры получаются, если смешивать несколько цветов. Для этого надо на подошву утюга наносить воск линиями один цвет за другим.

Используя смешение нескольких цветов, можно нарисовать, например, горы (рис. 3.8). Для этого надо взять карандаш серого или черного цветов, добавив на верхнюю часть белого, чтобы обозначить снег на вершинах гор. Здесь главное, чтобы восковые карандаши не имели высокую плотность. Тогда воск с легкостью будет стекать с подошвы утюга на лист картона, тем самым образуя горы.

Рис. 3.8 Горы

4. Техника безопасности при работе с горячим утюгом

Какие же меры безопасности необходимо знать, чтобы работать с горячим утюгом?

1. Перед началом работы необходимо проверить исправность вилки и изоляции электрического шнура утюга.
2. Включать электрический утюг в сеть и выключать сухими руками.
3. При кратковременных перерывах в работе электрических утюг ставить на термоизоляционную подставку.
4. При работе следить за тем, чтобы горячая подошва утюга не касалась электрического шнура.
5. Во избежании ожогов рук не касаться горячих металлических частей утюга и не смачивать обильно материал водой.
6. Во избежании пожара не оставлять включенный в сеть электрический утюг без присмотра.
7. Следить за нормальной работой утюга, отключать электрический утюг от сети только за вилку, а не дергать за шнур.

Требования безопасности по окончании работы:

1. Отключить электрический утюг от электросети.
2. Привести в порядок рабочее место.
3. Вымыть руки с мылом.

5. Исследовательская часть

5.1.Приемы рисования подошвой горячего утюга для получения различных эффектов

Есть несколько основных способов создания рисунка утюгом, т.е. 4 приема техники энкаустика:

1. Разглаживание — наносим, прикладываем к картону и гладим. Остаются следы.

   Гладим картон с одной стороны края до другого не останавливаясь.

2. Оттиск. Он подходит для получения рельефности, отображает прожилки, например, у листьев, камней, гор и т.п. Все, чему нужно придать объем и рельеф. Для достижения эффекта, утюг прикладывают к картону и приподнимают. Можно повторить процедуру.

   Оттиск можно выполнить следующим образом: на кончике утюга расплавляем восковой мелок нужного цвета. Затем утюг прикладываем к работе и резко поднимаем - получается кустик.

3. Нанесение ребром. Утюг скользит боковой поверхностью. Применяется для рисования веток, волн и прочих линий.

4. Используется кончик утюга (носик). Таким образом рисуются отдельные детали. Утюг как бы превращается в большой карандаш!

   С помощью этого приёма можно рисовать мелкие детали (цветы, птицы).

   На носик утюга восковым мелком ставим точку и переносим на рисунок. Из точки рисуем галочку- птицу.

Все эти методы подробно описаны в книге [2].

Выводы: используя различные приемы рисования подошвой горячего утюга, можно создавать абсолютно непохожие рисунки. Можно выполнить рисунок каким-то одним приемом, а можно использовать все сразу. Все зависит от фантазии и настроения.

Чтобы картина получилась более нежной и загадочной, лучше придерживаться круговой или волнообразной техники рисования, то есть все движения утюга по картону должны быть по кругу или волнами, а можно и совместить обе эти техники, тогда рисунок приобретет более утонченную фактуру.

Не редко в энкаустике бывают моменты, когда какие-то элементы не получается отобразить на картоне, и вместо отдельных элементов на полотне образовывается большая досадная «клякса». Не стоит расстраиваться и отправлять неудачный рисунок в мусорное ведро. Все можно исправить.

Например, не получилось изобразить какой-либо элемент пейзажа. Не страшно! Надо нагреть утюг до температуры, которая способна расплавить воск, затем поставьте утюжную подошву на ребро, и слегка придавливая к картону, горизонтальными или вертикальными движениями двигать утюг. Каждый раз, отрывая утюг от листа, протирать подошву бумажными салфетками или тканью. Это необходимо для того, чтобы на удавшейся части картины не оставались ненужные полосы и отпечатки.

В результате проведенных действий получаем практически белый картон, на его поверхности будет отражаться лишь легкий оттенок того цвета, который мы удалили раннее. Однако его довольно-таки просто будет закрасить новыми красками.

Мама помогла мне запечатлеть поэтапно весь процесс рисования горячим утюгом (Приложение 2).

Я рисовал картины, собирая материал для исследовательской работы (Приложение 4).

Затем я выбрал некоторые из них для использования в исследовательской работе (Приложение 5).

Кроме того, я читал статьи в интернете на интересующую меня тему и составлял текст для своей работы.

Я набирал интересные, на мой взгляд, материалы на компьютере (Приложение 6).

Моя первая учительница Татьяна Александровна помогла оформить текст и фотографии моих картин в виде логично составленной исследовательской работы.

На уроке информатики наша учительница Светлана Анатольевна учила нас создавать презентации. Набранный текст и фотографии я поместил в презентацию.

5.2. Подбор восковых карандашей для работы

Что касается восковых карандашей, то мне пришлось перепробовать несколько марок, чтобы определить, какие же из них лучше плавятся.

Я провел небольшое исследование по этому вопросу.

В моем исследовании участвовали восковые карандаши следующих фирм:

1. Карандаши восковые фирмы «Каляка-Маляка»;
2. Карандаши масляные фирмы «Луч»;
3. Масляная пастель фирмы «Fans»;
4. Пластиковые карандаши фирмы «Mondeluz»;
5. Масляная пастель фирмы «Kids creative».

Все они представлены на рис. 5

Рис. 5 Восковые карандаши разных фирм

Результаты исследования представлены в таблице 1.

Таблица 1

Исследование на предмет плавки восковых мелков

Название фирмы изготовителя мелков	**Результат плавки**
Карандаши восковые фирмы «Каляка-Маляка»	При правильно подобранной температуре плавятся неплохо
Карандаши масляные фирмы «Луч»	хорошо плавятся при невысокой температуре
Масляная пастель фирмы «Fans»	хорошо плавятся при невысокой температуре
Пластиковые карандаши фирмы «Mondeluz»	Вообще не плавятся. С трудом стираются с утюга
Масляная пастель фирмы «Kids creative»	Очень плохо плавятся.

Выводы: в результате исследования выяснилось, что лучше всего плавятся восковые карандаши фирм «Луч» и «Fans». Именно ими я и пользуюсь.

Следует заметить, что самыми первыми расходуются восковые мелки белого и голубого цвета, которыми изображается небо, вода.

5.3. Составление анкеты и построение диаграмм на основе заполненных анкет

Мне захотелось узнать, а знают ли ребята в моем классе о таком виде творчества, как энкаустика. Для этого я составил анкету, и раздал с разрешения учителя одноклассникам для заполнения (Приложение 3).

В опросе приняли участие 30 человек.

В качестве материала для исследования мы взяли заполненные анкеты.

Результаты анкетирования представлены на рис. 6.1.- 6.7.

Как видно из рис. 6.1. только 3 человека слышали слово «энкаустика».

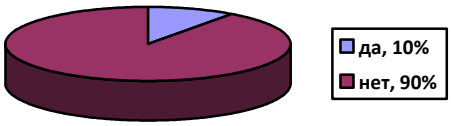


Рис. 6.1. Вопрос «Слышали ли вы слово «энкаустика»

На рис. 6.2. мы можем видеть результаты ответов на второй вопрос.

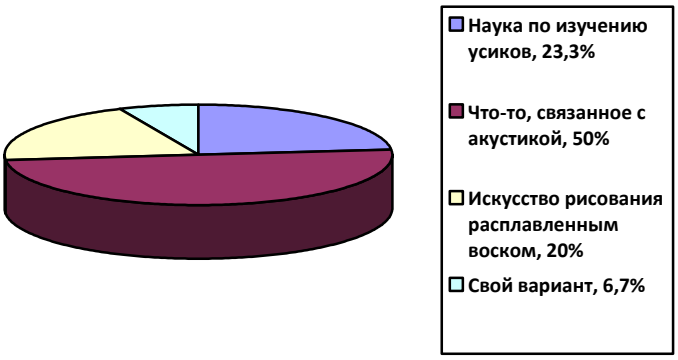


Рис. 6.2 Вопрос «Как вы думаете, что обозначает слово «энкаустика»

Среди своих вариантов ребята предполагали, что это наука, связанная с рыбами; что это листва и даже школьный предмет.

На рис. 6.3 представлена диаграмма, составленная по результатам ответов на третий вопрос анкеты. При составлении диаграммы я рассматривал не 30, а 29 анкет, т.к. одна анкета заполнена некорректно.

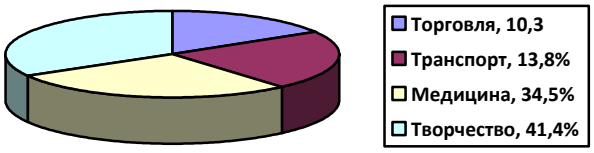


Рис. 6.3 Вопрос «В какой области жизни оно применяется»

На четвертый вопрос только 3 человека ответили отрицательно.

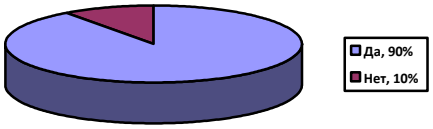


Рис. 6.4. Вопрос «Хотели бы узнать значение слова «энкаустика»

При составлении диаграммы с ответом на пятый вопрос были рассмотрены 24 анкеты, т.к. в шести оставшихся ответы даны некорректно.

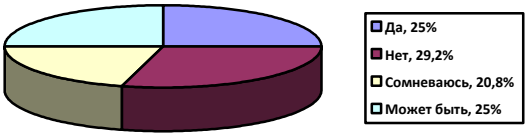


Рис. 6.5. Вопрос «Как вы думаете, можно рисовать обычным утюгом»

На шестой вопрос 21 человек ответил утвердительно.

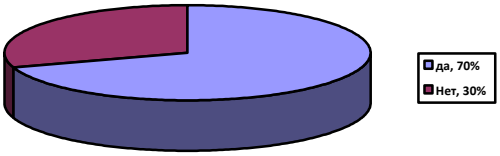


Рис. 6.6 Вопрос «Вы верите, что с помощью утюга и восковых карандашей можно сделать рисунок»

Диаграмма с ответом на седьмой вопрос выглядит следующим образом:

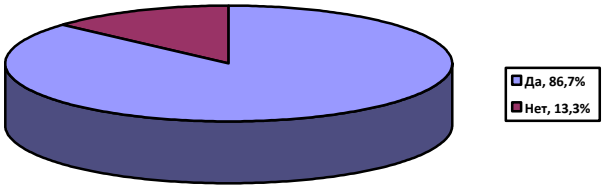


Рис. 6.7. Вопрос «Хотели бы вы научиться рисовать утюгом»

Выводы: мои одноклассники не знакомы с искусством «энкаустика».

Заключение

Проделав эту работу, я узнал очень много фактов про технику рисования «энкаустика», историю ее возникновения.

Я изучил методы рисования подошвой утюга для получения различных эффектов рисунка.

Кроме того, на практике освоил эти методы и, благодаря этому, у меня получились интересные картины для подарков своим родным и близким.

С каждой последующей работой я совершенствую свои знания и умения в рисовании.

Также я изучил правила техники безопасности при работе с горячим утюгом.

Еще я научился составлять вопросы анкеты и строить диаграммы на основе заполненных анкет; научился создавать презентацию.

Результаты исследования, которое я провел, показывают, что для большей массы респондентов значение слова «энкаустика» неизвестно.

Однако обращает на себя внимание тот факт, что мои одноклассники в основном большинстве хотят узнать значение неизвестного им слова,

а также научиться рисовать утюгом.

Занятие энкаустикой настолько увлекательное и захватывающее, что к нему очень быстро и надолго привыкаешь.

Я с удовольствием хотел бы познакомить своих одноклассников с термином «энкаустика», показать им свои работы и рассказать об этом интересном виде творчества.

Я уверен, что мои одноклассники также могут самостоятельно и с удовольствием создавать красивые картины.

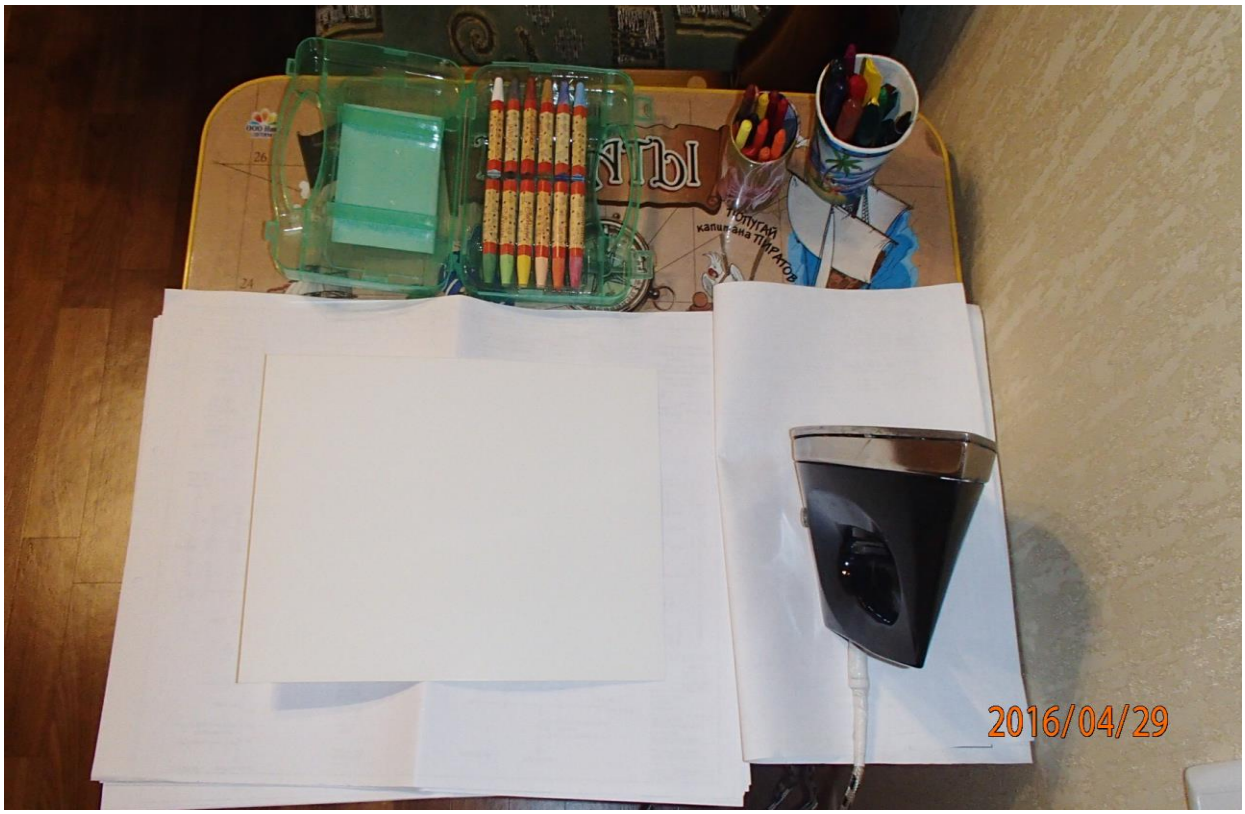
Я думаю, что результаты моего исследования будут интересны не только ребятам из моего класса, но и их родителям, другим взрослым, учителям.

Список используемых источников

1. Хвостенко Т.В. «Энкаустика»
2. Майкл Боссом «Искусство энкаустики. Как рисовать воском».

Приложение 1

Подготовка рабочего места



Приложение 2

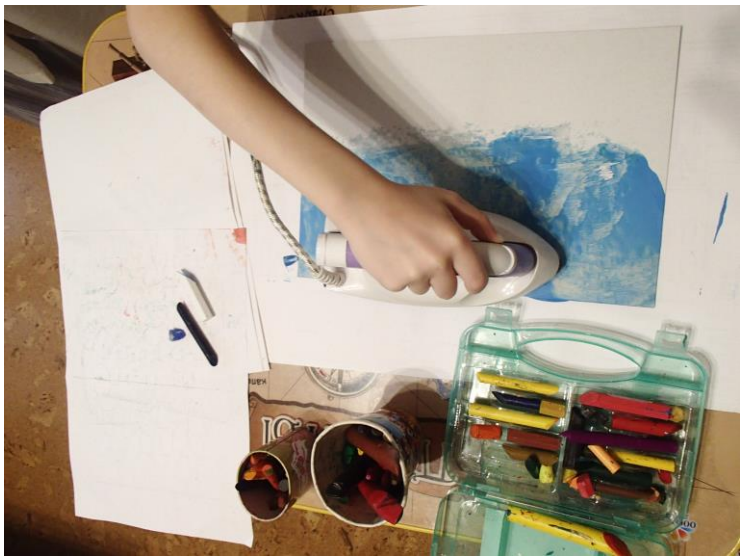
Моя работа поэтапно

1. Для работы потребуется:

.

2. Включим утюг и отрегулируем минимальную температуру. Держим утюг подошвой вверх. К подошве подносим восковой мелок и начинаем рисовать по подошве, закрашивая поверхность утюга. Мелок должен хорошо плавиться и растекаться, но не сильно.

3. Теперь перевернем утюг подошвой вниз и проведем по бумаге. Проводим утюгом плавно, медленно и без отрыва от картона, без сильного нажима. Чтобы небо получилось с облаками, проведем еще раз утюг по уже нанесенному воску на картоне.



4. Подошву утюга вытираем бумажной салфеткой или тряпочкой перед следующим нанесением воска.

5. Для рисования гор закрашиваем половину подошвы утюга. Горы могут быть коричневые, черные, со снежными вершинами.

6. Рисуем вершины гор без отрыва от картона.

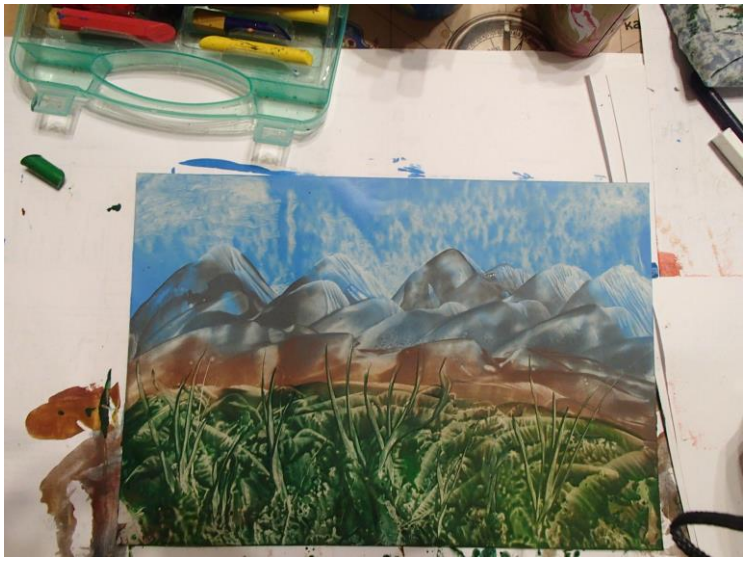
7. Для изображения холмов, травы плавим коричневый и зеленый воск.

8. Рисуем утюгом холм плавно, медленно и без отрыва от картона.

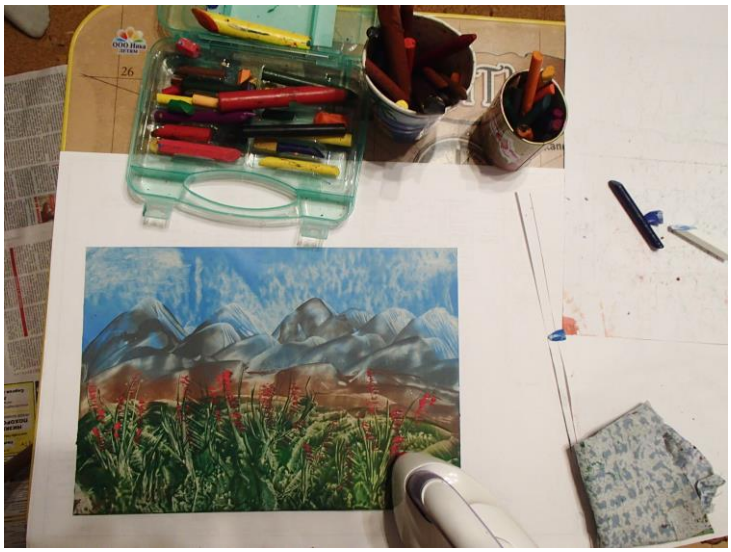
Приложим утюг к поверхности картона, а потом резко поднимем его. В пространство между утюгом и картоном хлынет воздух, и на поверхности воска образуются прожилки

.

9. Вот такие растения растут на холме.



10.Касаясь острием утюга, рисуем цветы.



11.Вот такая картина у нас получилась.

Приложение 3. Вопросы анкеты

1. Слышали ли вы слово «энкаустика»?

   А) Да

   В) Нет

2. Как вы думаете, что обозначает слово «энкаустика»?

   А) Наука по изучению усиков

   Б) Что-то, связанное с акустикой

   В) Искусство рисования расплавленным воском

   Г) Напиши свой вариант _____

3. В какой области жизни оно применяется?

   А) Торговля

   Б) Транспорт

   В) Медицина

   Г) Творчество

6. Хотели бы вы узнать значение слова «энкаустика»?

   А) Да

   Б) Нет

7. Как вы думаете, можно рисовать обычным утюгом?

   А) Да В) Сомневаюсь

   Б) Нет Г) Может быть

8. Вы верите, что с помощью утюга и восковых карандашей можно сделать рисунок?

   А) Да

   Б) Нет

9. Хотели бы вы научиться рисовать утюгом?

   А) Да Б) Нет

Приложение 4

Мои рисунки горячим утюгом

Красивая абстракция

Буря в пустыне

Русское поле

Озеро в горах

Маки цветут

Одинокий парусник

Снежная вершина

Сумерки в горах

Зима

Восход солнца

Пальма в пустыне

Бамбук

Сказочный водопад

Приложение 5. Выбираю картины для исследовательской работы

Приложение 6. Набираю материал на компьютере