IX Межрегиональная научно-практическая конференция «НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

Секция «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство»

«Песочное искусство на стекле»

Уколова Ангелина

3 класс (9лет), МБОУ Школы №175 г.о. Самара

Руководитель:

Костюшко Светлана Валерьевна,

учитель начальных классов

МБОУ Школы №175

г.о. Самара

СОДЕРЖАНИЕ

1.Введение	3
2. Основная часть исследования	5
2.1. История возникновения искусства рисования песком	5
2.2. Направления песочного искусства	6
2.3. Процесс создания песочных картин и способы их рисования	7
2.4. Влияние рисования песком на организм человека	9
2.5. Эксперимент: выбор сыпучего материала для создания картины	10
3.Заключение	12
Список использованной литературы	13
Приложение 1	14
Приложение 2	15
Приложение 3	16
Приложение 4	17

1. ВВЕДЕНИЕ

С раннего детства я увлекаюсь изобразительным искусством. В художественной школе мы изучаем многие техники рисования: акварелью, гуашью на холсте, сухой и масляной пастелью, акриловыми красками на стекле и батике. Мне нравится радовать и удивлять своих друзей и близких чем- то необычным. А недавно по телевизору я увидела, как с помощью песка можно создавать чудесные картины. Мне захотелось самой научиться создавать чудеса из песка. И поэтому решила исследовать эту тему в своей работе.

Рисование песком на стекле — занятие не просто увлекательное, для ребёнка это открытие нового волшебного мира песочных историй. Он учится создавать как отдельные картины, так и целые сюжеты.

Современные песчаные художники создают удивительные картины, мультфильмы из песка, рисуют портреты и пейзажи. Песчаное искусство широко распространяется по всему миру. Проводятся фестивали, создаются Музеи песчаных фигур [2, с. 5].

Но для большинства зрителей стало привычным делом воспринимать данный вид искусства исключительно с песком, как художественным графическим материалом. А ведь его можно успешно заменить другими сыпучими материалами, например, такими как манка, кускус, греча, пшено, соль, сахар. Попробовав несколько вариантов замены песка, можно выбрать наиболее подходящий художественный материал для создания картин на стекле.

Чтобы получить больше знаний и навыков о процессе создания песочных картин и научиться рисовать песком на стекле, мне необходимо:

Во-первых, изучить историю возникновения картин из песка и техники их рисования (предмет исследования). Это можно сделать, изучив литературу, используя ресурсы Интернета и метод наблюдения.

Во-вторых, выяснить, можно ли заменить песок другим сыпучим материалом. Для чего я проведу эксперимент, сравню результаты опыта и проанализирую собранную информацию.

Цель: создание песочных картин путём замены речного песка другим наиболее подходящим сыпучим материалом.

Задачи:

- 1. Изучить историю возникновения песочных картин;
- 2. Познакомиться с техникой и направлениями песочного искусства;
 - 3. Узнать о влиянии песка на организм человека;
 - 4. Выбрать подходящий материал для создания песочных картин;
 - 5. Научиться создавать песочные картины на стекле.

Объект исследования: песок.

Предмет исследования: песочные картины на стекле.

Гипотеза: я предполагаю, что если заменить речной песок другим сыпучим материалом, похожим на него по своим характеристикам и свойствам, то можно в полной мере раскрыть творческий замысел художника.

Актуальность: каждый человек, не зависимо от своих возможностей, может развивать свои творческие способности с помощью работы с песком, создавая замечательные картины.

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Сейчас существует целое искусство песочная анимация или рисование песком — это прекрасный и при этом интересный процесс, который позволяет раскрыть свой внутренний мир. Рисование песком позитивно влияет на эмоциональное самочувствие детей и взрослых и даёт возможность выразить через песочный рисунок свои эмоции и ощущения, что делает его средством для развития и саморазвития ребёнка. Рисование песком — это погружение в сказку, мир фантазий, причудливых образов, извилистых линий [2, с. 10]. Создание картины песком — увлекательный процесс, он затрагивает все сферы чувств, пробуждает творчество, расслабляет и вдохновляет одновременно.

2.1. ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИСКУССТВА РИСОВАНИЯ ПЕСКОМ

Рисование песком — искусство достаточно молодое, появилось в 70-х годах XX столетия. Изобретателем современной песочной анимации является канадский режиссёр-мультипликатор Кэролин Лиф, которая в 1969 году создала первый фильм из песка «Песок, или Питер и Волк» [Прил.1]. А второй фильм «Сова, которая женилась на утке» в 1976 году был признан лучшим анимационным фильмом и имел много призов на разных фестивалях кинематографа. Её работы распространились по всему миру и завоевали сердца многих зрителей и художников. С виду простые движения превращаются благодаря ловкости рук в сюжет, повествуя целую историю...[1].

Позднее её опыт переняли многие аниматоры, они попробовали создать динамический песочный фильм, т.е. без монтажа, на одном дыхании. Их опыт стал весьма успешен и положил начало новому виду искусства — искусству рисования песком.

Хотя искусство песочного рисования очень молодое, однако, своими корнями уходит в древность. Еще до того, как люди начали рисовать на камне, они рисовали на песке пальцами или веточками деревьев.

Так индейцы древнего племени Навахо, аборигены Австралии, а также монахи в Тибете на песке оставляли священные рисунки мандалы, являющиеся частью ритуала исцеления. Они использовали для своих рисунков муку, красный песок, уголь, вулканический пепел, измельченные лепестки цветов и прочие природные материалы [Прил.1].

В Японии в XIV веке зародилось искусство создания миниатюрных ландшафтов Бонсэки. Пейзажи создавались на подносе черного цвета с помощью песка и мелких камушков [Прил.1].

Зародившись на Западе (SandArt / SandAnimation / SandFantasy) песочная мультипликация пришла в Россию несколько лет назад. Специалистов высокого класса в этой области немного. В СССР метод

«сыпучей техники» подхватила Киевская студия анимации. С песком особенно активно работали художники Елена и Владимир Петкевичи. У них очень много работ, лучшей из которых можно считать «Сказочку про козявочку» [1].

2.2. НАПРАВЛЕНИЯ ПЕСОЧНОГО ИСКУССТВА

Существует несколько направлений рисования песком на стекле. Первая ступень — это создание рисунка из песка на стекле. Здесь подразумевается создание картин, отдельных сюжетов. При этом могут применяться трафареты, использоваться разноцветные листы бумаги или листы с градиентной - разноцветной заливкой [5, с. 14].

Следующей ступенью рисования песком на стекле является песочная анимация. Именно это направление ассоциируется с песочным мультфильмом - это набор картинок, соединенных монтажными склейками, сопровождающихся музыкой и речью.

Третьим направлением, требующим высочайшего мастерства и профессионализма, является песочное шоу. Оно исполняется «вживую», когда художник сменяет картины из песка прямо перед публикой: рисунки из песка появляются и исчезают на глазах у зрителей, и права на ошибку у художника нет. Подготовка каждого песочного шоу — тщательная, кропотливая работа. Артисту нужен не только талант, но и огромная выдержка: требуется вдохновение на то, чтобы создать картины из песка, и долгие часы тренировок, чтобы отработать технику исполнения песочного шоу [7].

Песочная анимация и песочное шоу — принципиально разные вещи. Шоу — это трансформация образов. Если в первом случае у художника достаточно времени, чтобы довести картинку до совершенства, отснять её, а потом приступить к следующей, то во втором случае его нет совсем — одним движением песок меняет очертания, и картинка течет в унисон со временем.

2.3. ПРОЦЕСС СОЗДАНИЯ ПЕСОЧНЫХ КАРТИН И СПОСОБЫ ИХ РИСОВАНИЯ

Для создания песочной картины нужно совсем немного: мелкий песок, особый стол с подсвеченным стеклом и руки художника. Рисовать песком можно на любой горизонтальной тёмной гладкой поверхности, но на световом столе при приглушенном освещении (полумраке) рисунок получается более контрастным и имеет больше полутонов [8].

Световой стол можно купить готовый, соорудить самостоятельно или сделать его под заказ.

Мы выбрали второй вариант и с папой изготовили самый простой стол из деревянных брусков и оргстекла. По краю стекла мы оставили бортики, чтобы не высыпался песок. Для подсветки стекла я использовала фонарьтаблетку (2 штуки), который расположила внутрь конструкции так, чтобы

была освещена вся поверхность стекла [Прил.2].Стол можно смастерить из любых материалов, в том числе и пенопласт для каркаса, а стекло — для поверхности стола. И даже сделать по бокам углубления для песка, чтобы было удобно набирать в горсть, это важный момент при рисовании на скорость.

Чтобы получить максимально проработанное изображение, художники выбирают вулканический песок с мелким зерном, но при отсутствии используется и хорошо просеянный речной [5, с. 15].

Работа с песком — это не рисование, это манипуляция. При создании картин из песка все действия выполняются руками, пригодятся и кончики пальцев, и ладонь, и ребро ладони, щепоть, запястье. Правда, в редких случаях могут использоваться кисточки и другие приспособления (палочки, зубочистки). Для того, чтобы создать картину, существует огромное количество необычных способов и техник рисования, применяемых при создании картин на стекле [6].

К способам рисования песком относятся:

Создание фона насыпанием песка или набросом.

Создание отдельных элементов изображения такими техническими приемами как: песочная струя, щепотка: песчинки попадают в одну точку (круг);песочная струя рассыпается зигзагом (волны, чайки);песочная струя рассыпается дугой (холмы, горы);песочная струя рассыпается линией (дороги, дома);песочная струя рассыпается замкнутой линией (воздушные шары, облака);песочная струя рассыпается спиралью (порыв ветра, снежные бури). Рисование тыльной стороной ладони одной руки и обеих рук одновременно(крылья птиц, бабочки...); ребром ладони (различные линии, стволы деревьев); кулаком (камушки); подушечками пальцев (вода, дождь, звезды...); одновременное использование нескольких пальцев (трава, волосы); симметричное рисование двумя руками (бабочка, сердечко); линейный наброс песка (лучи солнца); вырезание картин из фона (лишний фон вокруг центрального образа отсекается) [Прил.3].

В зависимости от свойств определённого песка, линии ложатся поразному — темнее в центре или по краю и т. д.С помощью только этого приёма можно, например, нарисовать цветы. Также простые линии можно обогатить, просто расставив в нужных местах акценты с помощью тонких линий, нарисованных краешком ногтя. Чтобы рисунок был оригинальным, можно использовать цветные камешки или цветной песок.

2.4. ВЛИЯНИЕ РИСОВАНИЯ ПЕСКОМ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА

Благодаря своему невероятному эффекту рисование песком сразу приковало к себе внимание психологов.

Изучение влияния рисованием песком на организм человека я начала с того, что изучила научную литературу, посвящённой этому вопросу. Оказалось, что техника рисования песком — обладает не только

художественным, но и терапевтическим достоинством. Она помогает развить мелкую моторику, что особенно полезно для детей (потому что через стимуляцию пальцев рук развивается мозг). А также полезна для людей, работающих за компьютером. Рисовать можно двумя руками симметрично, что способствует гармоничному развитию двух полушарий головного мозга, и внутреннему центрированию [4, с. 23].

Метод "Sand-Art" успешно применяется в образовательных и развивающих целях: обучение основам чтения, письма и рисования, развитие познавательных процессов и расширение кругозора, развитие координации движений, воображения и творческих способностей. Серьёзный учебный процесс превращается для детей в увлекательное и захватывающее занятие [3, с. 11].

Песочная терапия для ребенка — возможность его самовыражения. Песок способен помочь малышу раскрыться, выразить эмоции и чувства, которые иногда трудно передать словами [3, с. 13].

Основным преимуществом метода рисования на песке перед другими видами терапии является то, что процесс прост и приятен. Не требуется никаких специальных умений и навыков. И здесь нестрашно ошибиться. Ловкие движения рук легко исправят недочеты.

Специалисты отмечают ещё позитивный психологический эффект обучения рисованию песком. Он пробуждает воображение, вызывает богатые ассоциации, затрагивает все сферы чувств, вдохновляет и успокаивает, помогая избавиться от переживаний и волнений [9, с. 117].

2.5. ЭКСПЕРИМЕНТ: ВЫБОР СЫПУЧЕГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ СОЗДАНИЯ КАРТИНЫ

Каждый песок по-своему уникален и имеет свои особенные свойства: размер песчинок, их цвет и массу. От этих свойств зависит, как песок проявляет себя в процессе рисования. При разных задачах можно брать разные виды песка. Чем мельче песок, тем больше полутонов можно добиться в рисунке. Тёмный песок более контрастный. Белым песком (или мелкой солью) можно рисовать зимние пейзажи [6].

Я решила попробовать несколько вариантов рисования с применением различных сыпучих материалов: соль, сахар, кускус, греча, пшеничная крупа и манка; сравнить их между собой и выбрать наиболее подходящий.[Прил.4]. Результаты эксперимента приведены в таблице.

Таблица

Номер	Тип материала	Достоинства	Недостатки	
опыта				
1	Соль	- хорошая степень	-Прилипает к рукам;	
		сыпучести	- слишком светлые	
			полутона (сливается со	
			стеклом);	

2	Caxap	- хорошая степень сыпучести	-Прилипает к рукам; - слишком светлые полутона (сливается со стеклом);
3	греча	- хорошая степень сыпучести	-слишком крупные зёрна, -отсутствуют прозрачность и полутона, -рисунок получается слишком плотным; -отсутствует плавность контуров
4	кускус	- хорошая степень сыпучести, -жёлтый оттенок (похож на песок)	- слишком крупные зёрна, -отсутствуют прозрачность и полутона, -рисунок получается слишком плотным; -отсутствует плавность контуров
5	пшеничная крупа	- хорошая степень сыпучести, -светло-коричневый оттенок (похож на песок)	- крупные зёрна, -отсутствуют прозрачность и полутона, -рисунок получается слишком плотным; -отсутствует плавность контуров
6	манка	- хорошая степень сыпучести, - светно-жёлтый оттенок (похож на песок), -хорошая прозрачность и видимость полутонов -плавность контуров	нет

Оказалось, что соль, сахар и все крупы обладают хорошими свойствами сыпучести. Но при этом соль и сахар прилипают к рукам и слишком светлые, пшено, гречка, кускус и пшеничная крупа — создают слишком плотный рисунок, здесь полностью отсутствуют полутона и плавность линий. Лучше всего показала себя манка. У неё много достоинств: хорошая прозрачность, создание полутонов и плавность контуров [Прил.4].

Вывод: самым подходящим материалом для создания картины оказалась манная крупа, которая позволяет «видеть» полутона, приятна на ощупь, пластично воплощается в образы, очень похожа на песок и легко доступна в применении (отличная замена речному песку, который очень сложно найти в зимнее время года).

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенная мною работа была очень интересной.

В ходе исследования я узнала, что существует целое направление искусства рисования песком на стекле, а изобретателем песочной анимации является Кэролин Лиф. Я познакомились с направлениями и приемами создания картин из песка.

Кроме того оказалось, что рисование песком не только увлекательное, но и полезное занятие как для детей, так и для взрослых, так как положительным образом сказывается на гармоничном развитии головного мозга, расширения кругозора, координации движений, воображения и творческих способностей и, кроме того, оказывает психологическое воздействие, помогая избавиться от переживаний и волнений.

А на основании проведенных экспериментов я выяснила, что песок можно заменить на другой сыпучий материал, и больше всего для этого подходит манная крупа. Что полностью подтверждает выдвинутое мною предположение.

Таким образом рисовать песком на стекле можно и дома, заменив его манной крупой, и с пользой и огромным удовольствием воплощать свои творческие идеи в кругу семьи и друзей.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. Википедия сводная энциклопедия [Электронный ресурс] https://ru.wikipedia.org/wiki/Песочная анимация.
- 2. *Войнова А.* Песочное рисование / А.Войнова. Ростов-на-Дону: Φ ЕНИКС, 2014. 112 с.
- 3. *Грабенко Т.М.* Чудеса на песке (Методический практикум по песочной игротерапии) / Т.М. Грабенко, Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева. СПб: Златоуст, 2010. 50 с.
- 4. *Дубровская Н.В.* Рисунки, спрятанные в пальчиках / Н.В. Дубровская СПб: Детство пресс, 2004. 32 с.
- 5. Зейц М. Пишем и рисуем на песке. Настольная песочница / М. Зейц Москва: ИНТ, 2010. 94 с.
- 6. Как легко научить рисовать на песке [Электронный ресурс] https://razvitie-vospitanie.ru/tvorchestvo/risovanie_peskom.html.
- 7. Международный образовательный портал MAAM.py [Электронный pecypc] https://www.maam.ru/detskijsad/chto-takoe-sand-art.html.
- 8. Урок рисования №5. Рисование песком Песочное шоу в домашних условиях! [Электронный ресурс] https://u-sovenka.ru.
- 9. *Щербакова В*. Миры на песке. Песочная терапия / В. Щербакова Рига: RaKa, 2010. 292 с.

ИСТОРИЯ ИСКУССТВА РИСОВАНИЯ ПЕСКОМ НА СТЕКЛЕ

Рис.1.Кэролин Лиф мультипликатор

Рис.2.Рисунок к фильму из песка «Песок, или Питер и Волк»

Рис.3.Индейцы древнего племени Навахо

Рис.4. Искусство миниатюрных ландшафтов Бонсеки

СВЕТОВОЙ СТОЛ

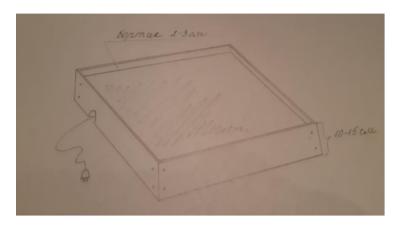

Рис.5.Схема светового стола

Рис.6.Световой стол

ПРИЕМЫ РИСОВАНИЯ ПЕСКОМ НА СТЕКЛЕ

Рис.7.Прием: насыпание песка

Рис.8.Прием: насыпание линий

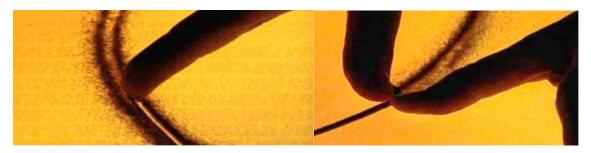

Рис.9-10.Прием: прорисовывание ногтем деталей

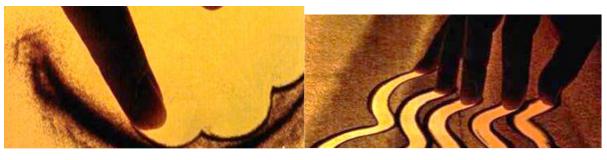

Рис.11-13.Прием: создание контура, волн

ЭКСПЕРИМЕНТ: ВЫБОР СЫПУЧЕГО МАТЕРИАЛА

Рис.14.Варианты сыпучего материала: соль, сахар, кускус, гречка, пшеничная крупа и манка

Рис.15.Рисунок сахаром

Рис.16. Рисунок солью

Рис.17. Рисунок из кускуса

Рис.18. Рисунок гречкой

Рис.19. Рисунок пшеничной крупой

Рис.20.Рисунок манной крупой