Мастер-класс «Рисование утюгом. Энкаустика»

Цель: формировать представление о выразительности и приемах создания работ в технике энкаустики.

Задачи:

познакомить с историей возникновения энкаустики;

научить создавать рисунок с помощью утюга и воска;

развивать творческое воображение, фантазию;

Привлекательность энкаустики:

отличный способ успокоения своего рода антидепрессант;

доступность материалов;

чистота и порядок;

на создание шедевра не нужно тратить много времени;

Когда хочется чтобы было тепло, воображение рисует теплые края, где яркое солнышко, теплые волны медленно набегают на морской берег...А на морском дне свой волшебный мир, обитатели которого не знают что такое снег и мороз...Представили картинку? А теперь давайте вместе изобразим то, что рисует нам наше воображение.

1.Теоретическая часть с презентацией:

Любой человек по своей сути – творец. Но его творческие возможности, как правило, находятся в скрытом состоянии и не всегда реализуются полностью. Создав условия, побуждающие к занятиям искусством, можно раскрыть его дремлющие творческие способности.

Каждая из нас практически каждый день держит в руках утюг. Но мало кто знает, что им можно не только разглаживать складки на одежде, но и рисовать потрясающие картины.

И сегодня мы поговорим о нетрадиционной технике рисования Энкаустика.

Энкаустика (от древнегреческого enkaustikos — «выжигание») — это техника живописи, в которой связывающим веществом для красок служит воск. При написании картины художник расплавляет восковую краску и наносит ее на основу кистью или специальной палочкой. Произведения искусства, выполненные в этой технике, отличаются яркостью и сочностью цветовых оттенков.
 Энкаустика — весьма сложная в исполнении техника, требующая от художника особого таланта и осторожности при работе с горячими красками. Но энкаустические произведения искусства, в отличие от картин, написанных маслом или темперой, меньше подвержены разрушению под воздействием перепадов температуры и влажности.
Особенности энкаустики

Энкаустика во все времена не пользовалась особой популярностью среди художников. Живописцу, чтобы написать картину в этой технике, приходится сталкиваться со многими трудностями: Тщательно подбирать рецептуру для получения краски оптимальной плотности. Заранее готовить краски всех нужных оттенков, а не смешивать их на палитре во время работы. Действовать быстро и уверенно, пока воск остается мягким. Работать только на твердом материале основы (камне, древесине, штукатурке или бетоне). Иметь в наличии постоянный источник тепла (открытый огонь) для разогрева быстро остывающей краски.

История энкаустики

История энкаустики, по мнению большинства специалистов в сфере искусства, насчитывает более 3000 лет. Иероглифические надписи и свитки указывают, что в Древнем Египте эту технику использовали для художественного оформления саркофагов мумий и стен гробниц фараонов. К сожалению, образцы творчества египетских мастеров до наших дней не сохранились.

Существуют также документальные свидетельства о том, что энкаустика была широко распространена в Древней Греции. Археологи даже нашли несколько описаний рецептов изготовления энкаустических красок, которыми пользовались художники Протоген, Гераклит, Нициас, Апеллес и другие.

Самые ранние из дошедших до нас образцов энкаустических произведений искусства датируются I веком нашей эры. В 1887 году археологи обнаружили на территории современного Египта огромное количество погребальных портретов эпохи Римской империи. Всего было найдено около 900 картин, которые получили общее название «Фаюмские портреты».

Реалистичные изображения мужчин и женщин выполнены на деревянных досках. Но в технике энкаустики написаны только самые ранние произведения искусства (I — середина II вв.). В более поздних работах художники использовали сначала восковую, а затем яичную темперу. Мастерство создания восковых картин унаследовали от римлян византийские живописцы. До середины XII века они применяли эту технику для написания икон, но все же отказались от нее в пользу более удобной темперной живописи. В результате чего секреты древнего искусства были полностью утрачены почти на 800 лет.

Только в 30-х гг. ХХ века художнику Фрицу Фейсу (Fritz Faiss) вместе с доктором Хансом Шмидом (Hans Schmid) удалось заново открыть технику энкаустической живописи «Пунический воск». Результаты своей работы они опубликовали в научной прессе, что вызвало большой интерес в среде искусствоведов.
 Бурный рост числа сторонников абстракционизма во второй половине ХХ века способствовал активному поиску новых художественных материалов и методов самовыражения. Это привело к росту популярности альтернативных техник живописи, в том числе энкаустики. В результате чего, уже более 70 лет сотни художников по всему миру активно работают с восковыми красками и добиваются признания публики.

Известные мастера энкаустики

Имена самых известных мастеров энкаустики современности мало знакомы большинству обычных людей. Но критики и миллионы ценителей искусства по всему миру признают наличие несомненного таланта у следующих живописцев: Эстер Геллер (Esther Geller) — американская художница, автор уникальных органических абстракций. Геллер не только много экспериментировала с восковой живописью, но и долгие годы делилась своими знаниями со слушателями на лекциях в разных уголках Земли. Тони Шерман (Tony Scherman) — современный канадский художник портретного и исторического жанров. Особую известность ему принес цикл картин времен Наполеона и Французской революции. Бэтси Эби (Betsy Eby) — мастер абстрактной живописи, автор лирических и сдержанных картин. Эби очень любит классическую музыку и черпает вдохновение в произведениях лучших композиторов разных эпох. Педро Куни-Браво (Pedro Cuni-Bravo) — американский художник испанского происхождения. Куни-Браво не только пишет картины, но и занимается восстановлением древних фресок, выполненных в разных техниках.

Современная техника энкаустики

Современная техника энкаустики – это рисунки не просто воском, это рисование восковыми мелками с помощью привычных бытовых приборов: утюга и паяльника. Эти незамысловатые инструменты иногда дополняют аппаратом для выжигания, а еще лучше – каутерием – это прибор, похожий на паяльник, но с меньшим нагревом и с различными по форме насадками, специально предназначенный для энкаустики.

Сегодня рисунки воском – декоративное искусство, полюбившееся многим художникам. Разновидностью энкаустики является восковая темпера, отличающаяся яркостью и сочностью красок. В этой технике написаны многие раннехристианские иконы. Рисовать не красками, а горячим воском – это и есть энкаустика, удивительная техника. Для творчества нужен лишь утюг, восковые мелки и картон.

Такая техника энкаустики состоит в нанесении на горячую поверхность утюга восковых мелков разных цветов, которые потом переносятся на картон гладящими или прикладывающими движениями. Очень многое зависит от фантазии художника, умения сочетать цвета, интуиции и мастерства! Кончиком утюга рисуют мелкие детали.

Современная энкаустика начала развиваться в Европе в прошлом веке. Благодаря научному прогрессу изобретено множество приспособлений, облегчающих техническую сторону работы с восковыми красками. Современные мастера данной техники живописи используют металлические столы с подогревом и вакуумом, паяльники, газовые горелки и печи. Некоторые мастера предпочитают самостоятельно делать краски на основе воска, добавляя смолу и сухие пигменты.

2. Практическая часть.

Мы будем использовать готовые материалы для удобства и быстроты исполнения графических работ. Итак, начнем.

1. Для начала организуем рабочее место - застелем стол газетами или ненужной бумагой формата А3.

2. Подготовим утюг, желательно без отпаривателя, а еще лучше легкий дорожный утюг со съемной плоской ручкой. Нагреваем утюг на минимальной отметке 1.

3. Возьмем лист белого мелованного картона формат А4, восковые мелки для детского творчества (продаются в канцелярских товарах), бумажные салфетки (для очистки утюга), мягкая салфетка (для натирания до блеска готовой картины).

4. Алгоритм действий:

На разогретый утюг наносим быстрым движением воск (одной рукой держим рабочую плоскость утюга параллельно полу и второй рукой восковыми мелками наносим цвета какие вам больше нравятся. Для удобства можно заранее поделить мелки на две категории "теплые" (желтые, красные, оранжевые, коричневые) и "холодные" (голубые, синие, фиолетовые, зеленые).

Проводим утюгом по картону слева направо или справа налево, как вам будет удобнее. Фон вы можете сделать утюгом одним из способов: провести одним движением из стороны в сторону, сделать волну, круг, "восьмерку" и т.д. Приёмом оттиска делаем прожилки, имитирующие растительность.

5. Последние штрихи. Смотрим, что получилось, если сюжет читается хорошо - по возможности добавляем яркие контрастные элементы для усиления эффекта. Для рисования можно использовать носик и грани утюга. Чтобы нарисовать деревья, камыш, птиц - используем утюг, наносим более темный тон на грань утюга и прикладываем легким быстрым движением тонкими штрихами, рисуя ветки деревьев или траву и цветы.

Удачи и вдохновения всем первооткрывателям и творческим личностям!