

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОДАРЕННОСТИ
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВ РЕСПУБЛИКИ»

МЕТОДИЧЕСКАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ «Энкаустика – техника восковой живописи»

Подготовила: Букушина И.С., методист

ЛУГАНСК
2025

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	3
1. История энкаустики	4
2. Советы для начинающих	12
3. Разновидности приемов в технике энкаустики	15
4. Энкаустика для детей	16
Заключение	19
Список используемых источников	20

ВВЕДЕНИЕ

Энкаустика, древнейшее искусство росписи, до сих пор пленяет сердца художников своей неповторимой выразительностью. В основе этой техники лежит удивительное свойство воска – его способность сохранять яркость красок и создавать произведения, которые словно дышат жизнью и временем.

В этом руководстве мы погрузимся в увлекательный мир энкаустики:

- Проследим её богатую историю, от античных мастеров до наших дней.
- Раскроем секреты уникальных свойств этой техники, позволяющей добиваться невероятной глубины цвета и текстуры.
- Вдохновимся работами современных художников, которые возрождают и развивают энкастику, создавая поистине завораживающие полотна.
- Освоим основные приемы рисования утюгом, одного из самых доступных и интересных инструментов для работы с воском.
- Предложим пошаговый мастер-класс, который поможет начинающим художникам сделать первые уверенные шаги в освоении этого древнего искусства.

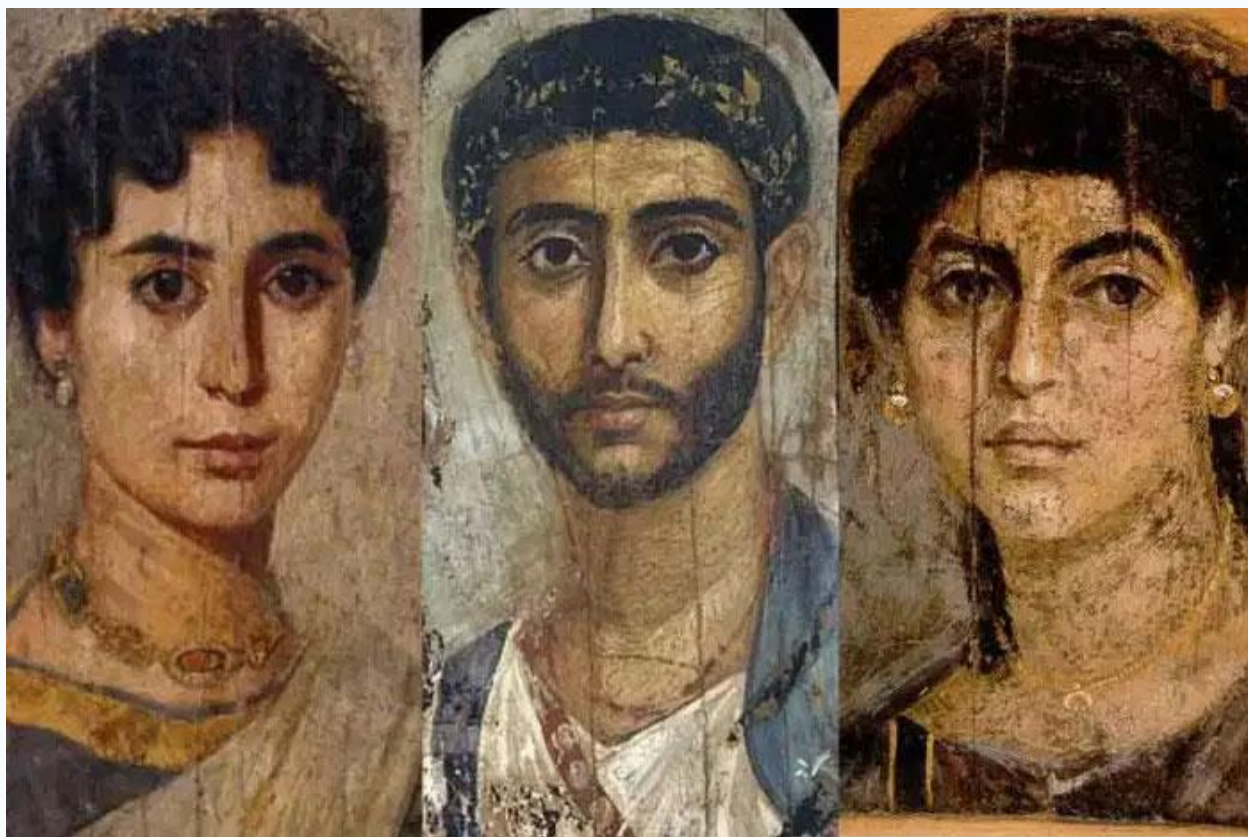
Данная методическая рекомендация подготовлена для педагогов, ведущих творческие студии изобразительного и декоративно-прикладного искусства в школах и учреждениях дополнительного образования. Она станет надежным помощником в знакомстве детей и подростков с удивительной техникой восковой живописи, открывая перед ними новые горизонты для творчества и самовыражения.

1. ИСТОРИЯ ЭНКАУСТИКИ

Энкаустика — одна из древнейших техник живописи, которая берёт своё начало в античности. Её название происходит от греческого слова «enkaustikos», что означает «выжигание». Эта техника предполагает использование расплавленного воска, смешанного с пигментами, который наносится на поверхность и закрепляется с помощью тепла.

Античность

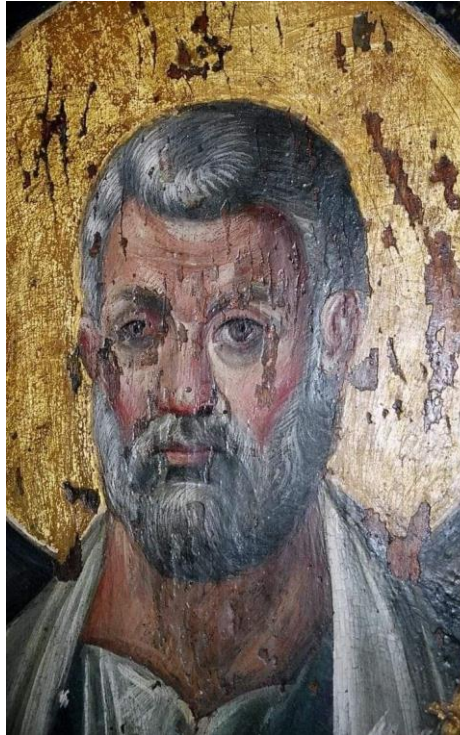
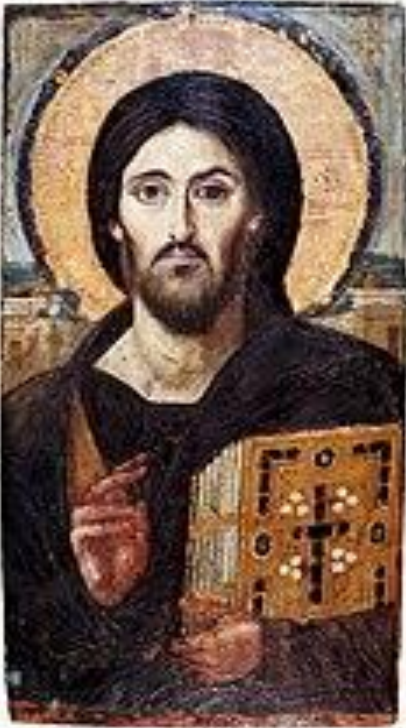
Энкаустика была широко распространена в Древней Греции и Египте. Греческие художники использовали её для создания портретов и декоративных росписей. Одним из самых известных примеров энкаустики являются **Фаюмские портреты**, созданные в I–III веках н.э. в Римском Египте. Эти портреты, написанные на деревянных досках, использовались для украшения мумий и сохранили свою яркость благодаря устойчивости воска к воздействию времени. Портреты отличаются реалистичностью и тонкостью деталей. Сейчас они хранятся в московском музее им. А.С.Пушкина, Лувре и Британском музее.

Средние века

Известно, что русская иконопись произошла от византийской. Старинные русские и византийские иконы имеют множество схожих черт, которые практически не позволяют отличить их друг от друга.

Первые известные византийские иконы создавались не с помощью темперы, как русские, а с помощью восковых красок. Этот метод в иконописи имеет название «энкаустика». Иконописцы использовали горячий воск и краски, благодаря чему образа оставались в оригинальном виде намного дольше обычного.

Возрождение интереса

В XX веке энкастика пережила второе рождение благодаря художникам, которые начали экспериментировать с материалами и методами. Одним из первых современных художников, вернувших интерес к этой технике, был **Джаспер Джонс**, который использовал энкастику в своих знаменитых работах, таких как «Флаг» (1954–1955). Его техника сочетает воск с коллажем, создавая уникальные текстуры и эффекты. Она хранится в Музее современного искусства в Нью-Йорке.

Джаспер Джонс

Современность

Бурный рост числа сторонников абстракционизма во второй половине XX века способствовал активному поиску новых художественных материалов и методов самовыражения. Это привело к росту популярности альтернативных техник живописи, в том числе энкастики. В результате чего, уже более 70 лет сотни художников по всему миру активно работают с восковыми красками и добиваются признания публики.

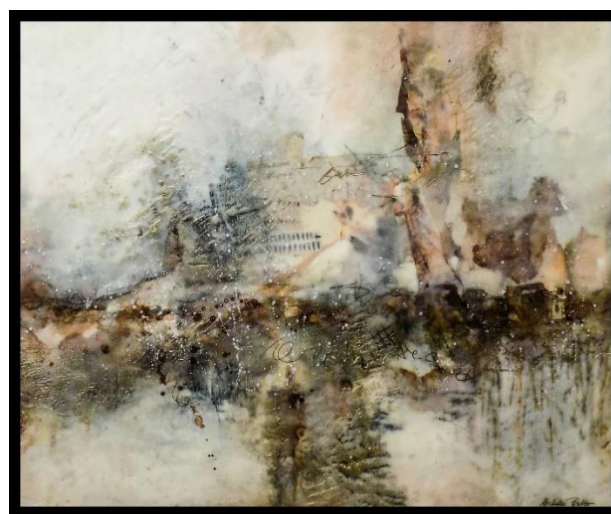
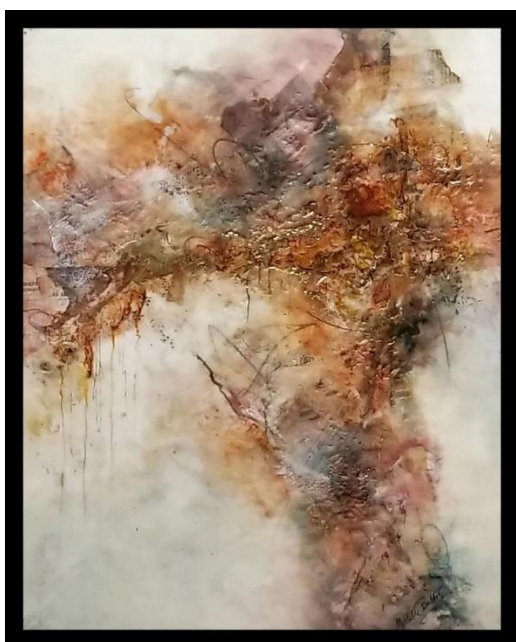
Они сочетают традиционные методы с современными материалами, создавая уникальные произведения искусства.

Бетси Эби - американская художница, которая создаёт абстрактные работы, вдохновлённые природой и музыкой. Её картины отличаются тонкими переходами цветов и сложной текстурой.

Бетси Эби

Мишель Белто - художница и преподаватель, которая использует энкастику для создания многослойных работ. Её произведения часто включают элементы коллажа и текстиля.

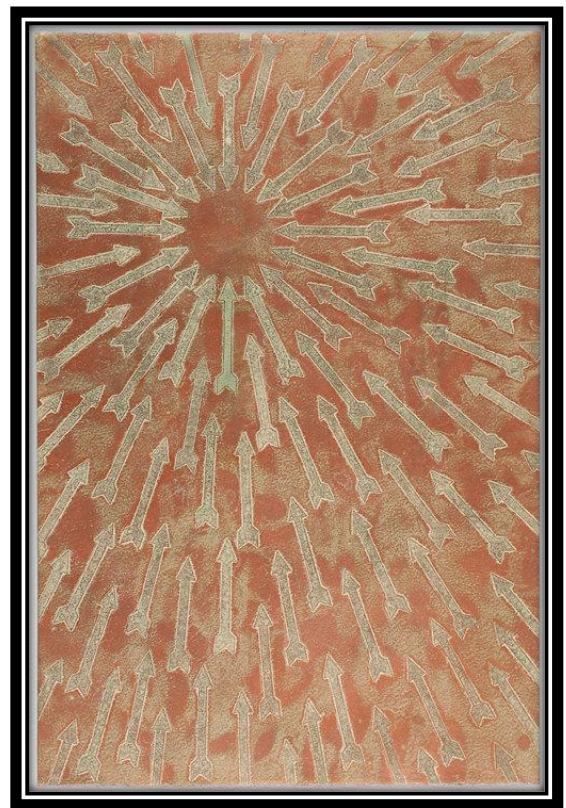
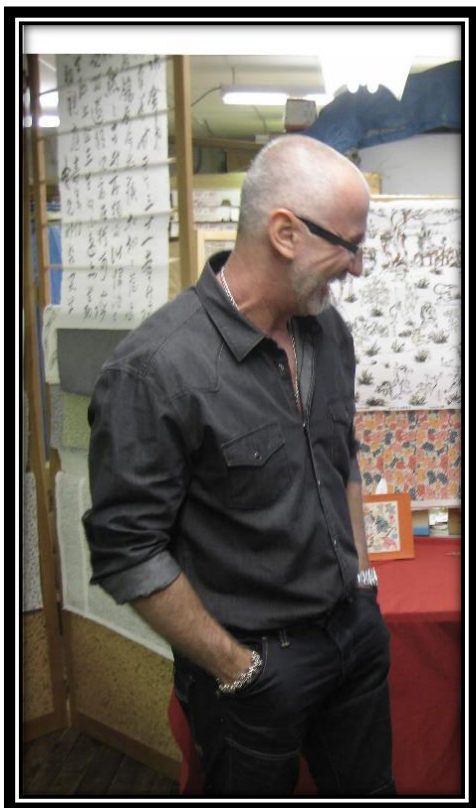
Мишель Белто

Линда Робертсон - канадская художница, которая сочетает энкастику с фотографией, создавая уникальные работы, полные эмоций и смысла.

Линда Робертсон

Дэвид А. Кларк - художник, который использует энкастику для создания абстрактных композиций, вдохновлённых природными формами и текстурами.

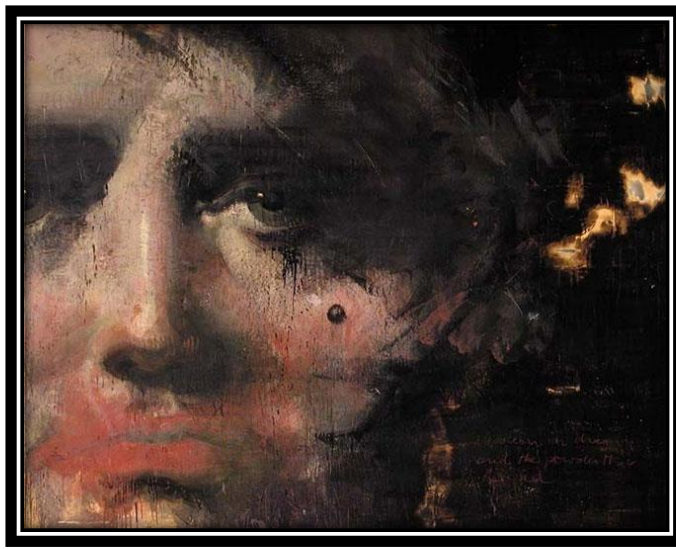
Дэвид А. Кларк

Педро Куни-Браво - испанский живописец, работающий в США. Реставрирует фрески и создает детальные городские пейзажи и портреты.

Педро Куни-Браво

Тони Шерман - поклонник исторического и портретного жанра. Завоевал известность циклом картин на тему Французской революции.

Тони Шерман

Василий Вениаминович Хвостенко (1896–1960) — художник и исследователь, разработавший технологию и приёмы современной энкастики.

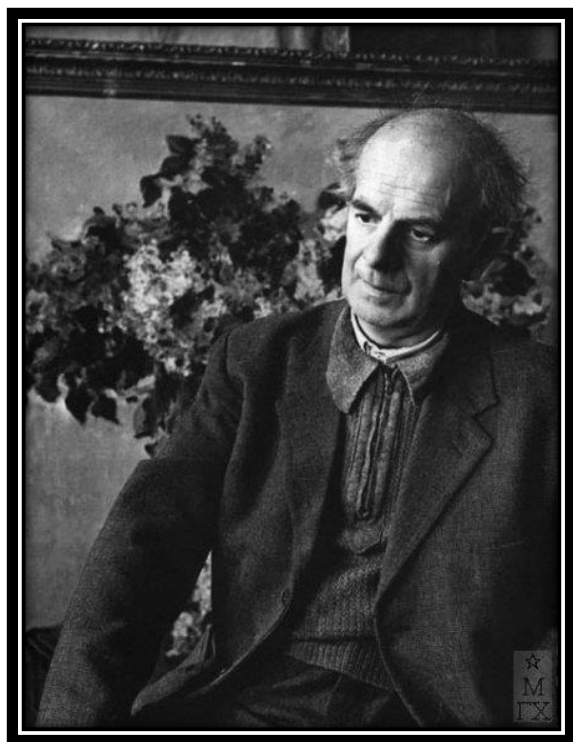
В 1936 году художник создал способ горячей полированной энкастики, более стойкой для росписи внутренних помещений на твёрдых материалах.

В 1920 году В.В. Хвостенко был командирован в Главполитпросвет, где работал в «Окнах РОСТА» вместе с В. Маяковским, Н. Денисовским, М. Черемныхом. Один из первых выполнил работы на революционные темы: «Ленин на броневике», «Ленин в Смольном». В 1927 г. в Париже на Всемирной выставке декоративного искусства получил «Большую» премию.

В 1930-х исполнил графическую серию, посвященную строительству угольных шахт и заводов на Урале. В 1941-1945 гг. пишет картины на тему «Великая Отечественная война». В 1950-х работает над политическими плакатами. Наряду с этим В.В. Хвостенко уделял большое внимание изучению техники энкаустики, которой он широко пользовался для воплощения своих творческих замыслов.

Еще при жизни художника его работы вошли в собрания Государственной Третьяковской галереи, Русского музея, Центрального государственного музея В. И. Ленина, Центрального музея Вооруженных Сил СССР, музеев Киева, Волгограда, Баку, Кишинева, Днепропетровска, Николаева, Загорска и в других частных коллекциях в России и за рубежом.

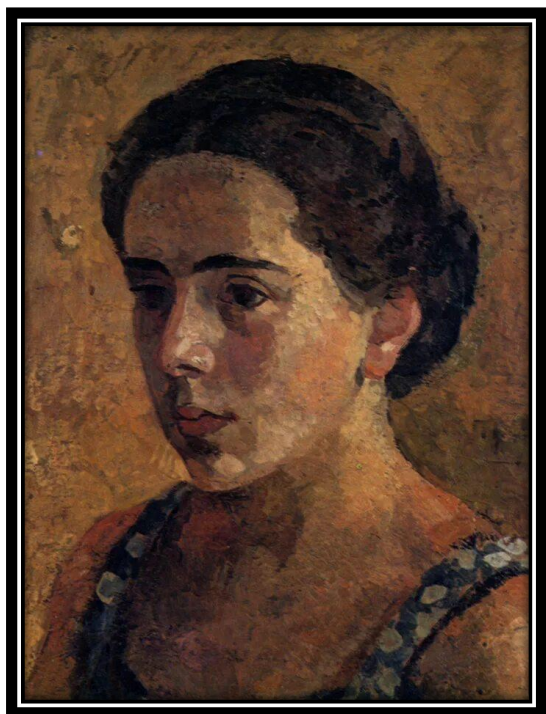
Умер Василий Вениаминович Хвостенко в Москве в 1960 году.

В.В. Хвостенко

Хвостенко Татьяна Васильевна (1928-2005) - художник, реставратор, автор многих декоративных панно и станковых произведений в технике энкаустики.

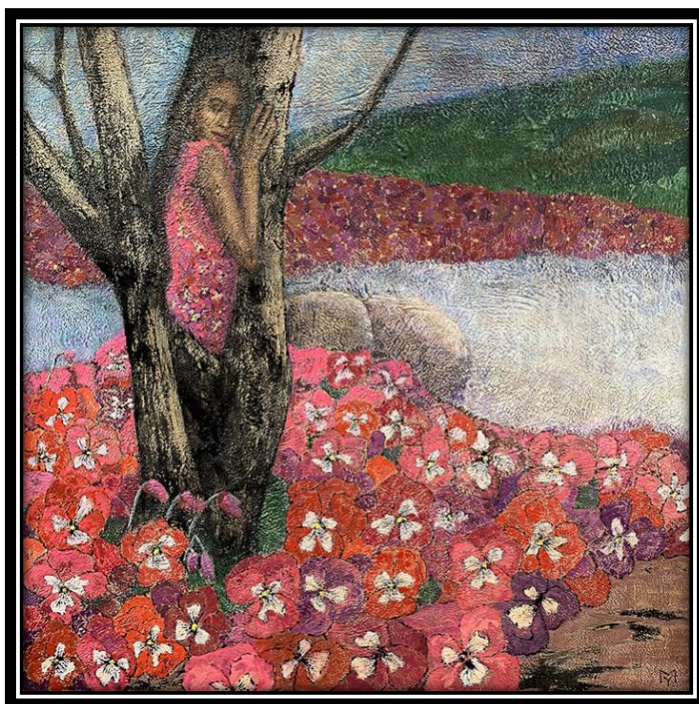
В 1948 окончила Московскую среднюю художественную школу. В 1957 окончила Московский государственный художественный институт им. В. И. Сурикова, мастерская Ф. П. Решетникова. Большое влияние на творческое становление художницы оказал отец - В. В. Хвостенко, от которого она получила знание технологии восковой живописи (энкаустики). Автор многих декоративных панно и станковых произведений в технике энкаустики. Работала в разных жанрах. Член Московской организации Союза художников РСФСР (1959). Участник международных, всесоюзных и республиканских художественных выставок с 1952 года.

Т.В. Хвостенко

Российская художница **Юлия Мамонтова (Забродина)** родилась в Республике Коми в 1980 году. Сейчас она живет и работает в Москве.

Мамонтовой удастся весьма успешно сочетать в своем творчестве классику и современные технологии. Она прекрасно пользуется как приёмами классической русской школы живописи, так и западными техниками. Все это вместе с концептуальной подачей делает ее творчество столь неповторимым. Художница успешно трудится в двух направлениях: она пишет картины маслом и работает в технике энкастики.

Юлия Мамонтова

Юлия находится в постоянном творческом поиске. Её вдохновляет любовь к истории. Художница изучает творческие традиции и искусство разных стран. Этот непрерывный поиск новых образов позволяет ей не только познавать жизнь во всех ее возможных проявлениях, но и делиться с окружающими этим бесценным опытом, передавая его в своих работах.

Работы Юлии выставлялись во многих музеях не только России, но и за рубежом. Ее картины находятся в частных коллекциях по всему миру. Главной целью художницы является изменение мира к лучшему. В своих картинах Мамонтова старается показать то, насколько важны вековые традиции и история для современных людей. Без этого мир невозможно преобразить.

Энкаустика продолжает оставаться актуальной, демонстрируя, что древние техники могут быть востребованы и в современном искусстве.

2. СОВЕТЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

Особенности техники энкаустики

Энкаустика предполагает использование расплавленного воска, смешанного с пигментами. Воск наносится на поверхность (обычно дерево или холст) с помощью кистей или специальных инструментов. После нанесения воск закрепляется с помощью нагрева, что придаёт работе прочность и долговечность.

Преимущества энкаустики:

1. **Долговечность:** Воск устойчив к влаге и перепадам температуры, что делает работы, созданные в этой технике, очень прочными.
2. **Яркость цветов:** Воск придаёт краскам насыщенность и глубину.
3. **Текстура:** Энкаустика позволяет создавать объёмные и фактурные работы.
4. **Универсальность:** Техника подходит для создания как абстрактных, так и реалистичных произведений.

Необходимое оборудование и материалы:

- Восковые карандаши или мелки. Обратите внимание на их плотность. Карандаши с высокой плотностью хорошо растягиваются по поверхности и удобны для создания фоновых элементов - небо, поля, море или земля. Мягкие карандаши с низкой плотностью не растекаются по бумаге и подойдут для рисования небольших деталей переднего плана. Профессионалы вместо мелков используют для работы специализированный художественный воск.

Восковые карандаши

- Поверхность для работы. Материал для основы рисунка может быть любым, главное требование - устойчивость к температуре 100-110 градусов. Лучше всего на первых порах использовать мелованный картон.
- Утюг. Подошва прибора должна быть гладкой, без отверстий для отпаривания. Удобнее всего пользоваться небольшим дорожным утюжком - он легкий и ваша рука не будет быстро уставать. Идеальный выбор - специальный утюг для энкаустики. Температуру нужно подбирать таким образом, чтобы мелки плавились, но не стекали с утюга. Обычно это режим «шерсть» или «шелк».

Утюг

- Бумага для подложки. Подойдет старая газета, остатки обоев или ненужные черновики.
- Бумажные или тканевые салфетки.
- Каутерий - стилус для энкаустики - понадобится для прорисовки мелких деталей. Представляет собой электронагревательный прибор с различными насадками и возможностью тонкой регулировки температуры. Можете заменить паяльником, но следите, чтобы он не перегревался.

Каутерий

- Строительный фен с регулировкой температуры. Используется для рисования на больших площадях.
- Мастихин. Разогретым мастихином смешивают цвета на картине и убирают лишние фрагменты краски.

Мастихины

- Толстые иглы или нож с тонким лезвием. Пригодится для процарапывания контуров и мелких деталей.

Здесь приведен полный набор инструментов, однако для знакомства с техникой будет достаточно первых пяти пунктов.

Если вы хотите попробовать себя в энкаустике, вот несколько советов для начинающих:

1. **Начните с простых упражнений:** Попробуйте создать небольшие абстрактные композиции, чтобы почувствовать материал.
2. **Экспериментируйте с текстурами:** Используйте разные инструменты для нанесения воска, чтобы создавать уникальные эффекты.
3. **Изучайте работы мастеров:** Вдохновляйтесь работами известных художников, чтобы понять возможности техники.

3. РАЗНОВИДНОСТИ ПРИЕМОВ В ТЕХНИКЕ ЭНКАУСТИКИ

Разглаживание. Переверните нагретый утюг рабочей поверхностью вверх, нанесите на него краски, а затем плавными гладящими движениями распределите их по картону. Можно совершать повороты - тогда насыщенность краски будет меняться и на изображении проступят слабо выраженные линии. Используется для фонов и крупных деталей.

Оттиск. Утюг с нанесенной на подошву краской коротким движением прикладывается к бумаге и тут же резко приподнимается. На картоне остается четкий контур с выраженными прожилками внутри.

Рисование ребром. Ребром утюга на рисунке создают прямые линии. Можно повернуть утюг под углом и проводить по уже имеющейся на картоне краске или предварительно нанести небольшое количество воска на ребро утюга. Во втором случае цвет линии будет более насыщенный.

Работа кончиком утюга. Краска наносится на кончик, инструмент держится так, чтобы к картону прикоснулось только острое утюга. Можно ставить точки, галочки или проводить короткие волнистые линии. Этот прием поможет в рисовании мелких деталей, например, цветов и птиц.

4. ЭНКАУСТИКА ДЛЯ ДЕТЕЙ

Дети обожают творить, и для них рисование – это способ выразить то, что происходит внутри. Их чувства, мысли, взгляд и движения рук становятся инструментами души.

Особый подход к рисованию, такой как энкастика, помогает ребятам раскрыть свой творческий потенциал, развить воображение и фантазию. Именно нестандартные методы позволяют каждому ребенку по-настоящему проявить себя и свои способности.

Когда дети используют такие приемы, они перестают бояться экспериментировать и воплощать свои идеи, ведь эти техники не ставят жестких рамок и не принуждают к шаблонам. В процессе рисования ребенок освобождает свои эмоции и желания, познает мир вокруг, а иногда даже учится справляться с трудными переживаниями, преобразуя их в образы. Краски, как одно из самых выразительных средств искусства, помогают детям передать всю палитру окружающего мира. Необычные способы рисования пробуждают в ребенке креативность, позволяют почувствовать краски, их уникальный характер и настроение. Изучение таких техник превращает каждое занятие в настоящий праздник, наполненный позитивными эмоциями.

Работая с энкастикой, дети тренируют логику и абстрактное мышление, развивают наблюдательность, внимание и обретают уверенность в себе.

Мы предлагаем вашему вниманию мастер-класс для всех, кто хочет освоить нетрадиционную технику восковой живописи.

Мастер-класс на тему «Пейзаж»

Цель: познакомить детей с нетрадиционной техникой изобразительного искусства – энкастикой.

Задачи:

Вызвать интерес к необычной технике рисования – энкастика.

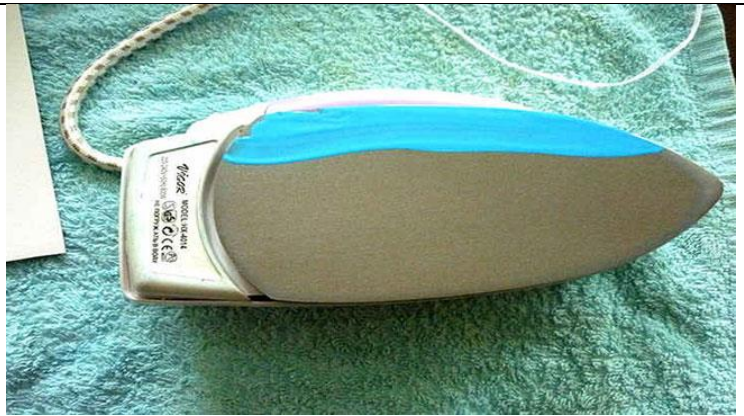
Знакомство с основными приемами рисования утюгом.

Развивать у детей творческое мышление, усидчивость, внимательность.

Вам понадобятся:

- восковые мелки,
- утюг,
- лист картона,
- газета либо ткань для подложки,
- салфетки для очищения утюга.

1. Поверните утюг подошвой вверх и определите оптимальную температуру для вашего типа мелков. Начиная с 80 градусов и постепенно увеличивайте, пока мелок не начнет плавиться.

2. Очистите рабочую поверхность утюга с помощью салфетки. Нанесите первые цвета для картины. В данном примере для изображения неба возьмите голубой, белый и бежевый мелки.

3. Поверните утюг в рабочее положение, поставьте его на лист справа и плавным движением проведите по верхней половине рисунка до левого края. Поднимите утюг и оцените результат. Если нужны более насыщенные цвета, можно повторить процесс один или два раза.

4. Очистите подошву утюга с помощью салфетки. Нанесите цвета для изображения холмов - зеленый, кирпичный и капельку черного. Прогладьте нижнюю половину листа, двигаясь по небольшой дуге. Повторите процесс несколько раз, все время смещаясь к нижней части листа - у вас получится несколько холмов. Можно совершать волнообразные движения.

5. Подождите пока воск на картине застынет, протрите ее мягкой тряпочкой для придания блеска. Работа готова. Вставьте в рамку.

Это лишь общий алгоритм действий мастер-класса, который следует знать начинающему мастеру. Особенности живописи воском много, и со временем этим искусством, при желании и усердии, сможет овладеть каждый.

Нетрадиционный метод рисования можно использовать не только на занятиях творческих объединений, их можно с удовольствием использовать и в свободное время, чтобы раскрыть свой творческий потенциал и просто получить удовольствие от процесса!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мы завершили наше погружение в мир энкаустики. Мы проследили ее долгий путь сквозь века, узнали о ключевых приемах, которые используют современные мастера. Это искусство с поистине удивительной и многогранной историей.

Энкаустика – это одновременно и древнее наследие, и свежее, набирающее силу направление.

Каждое творение современного художника, работающего в этой технике, – это настоящее исследование. Именно в процессе таких творческих поисков формировались уникальные рецептуры красок, совершенствовались и обретали свою законченную форму инструменты, оттачивались технологические процессы. Словно по кирпичику, на наших глазах, за относительно небольшой промежуток времени, возродилась и продолжает развиваться современная живопись воском.

Энкаустика особенно привлекательна для юных творцов. Она стимулирует развитие их воображения, фантазии и креативности. Благодаря своей универсальности, долговечности и неповторимой выразительности, она находит отклик у людей всех возрастов. Освоение приемов работы с воском не требует особых усилий, позволяет воплощать любые идеи и темы, пробуждая искренний интерес к экспериментам.

Если вы находитесь в поиске нового пути для выражения своих мыслей и чувств, обратите внимание на энкастику.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. *Кравченко А.С., Уткин А.П.* Икона, «секреты ремесла». — М.: Style ALTD, 1993. — С. 107.
2. *Хвостенко Т.В.* Энкаустика: Искусство, пережившее тысячелетия / Послесл. Л.Ф. Дьяконицына. — М.: Советский художник, 1985. — 160 с. — (Искусство: проблемы, теория, практика). — 15 000 экз.
3. *Хвостенко Т.В.* Энкаустика: Искусство, пережившее тысячелетия. — М.: Олимпия Пресс, 2005. — 808 с. — 1000 экз. — ISBN 5-94299-061-1.
4. Энкаустика // Краткий словарь терминов изобразительного искусства / Под общей редакцией Г. Г. Обухова. — М.: Советский художник, 1961. — С. 188. — 190 с. — 15 000 экз.
5. Энкаустика // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
6. Нетрадиционная техника рисования – энкаустика для начинающих. redkorilka.ru/blogs/elena-borisovna-...
7. Опыт работы по теме «Энкаустика в развитии креативной... maam.ru/detskijasad/opyt-raboty-po-teme-...
8. Татьяна Хвостенко — биография, книги, отзывы, цитаты livelib.ru/author/149889-tatyana-hvostenko.
9. Техника Энкаустика | Восковое рисование живописи imperia-pikcher.online Статьи
10. Техника Энкаустика | Восковое рисование живописи https://imperia-pikcher.online/text_enkaustika
11. Энкаустика для начинающих https://imperia-pikcher.online/text_enkaustika.
12. Хвостенко Василий Вениаминович — Окна соцреализма oknasocrealisma.com/authors/xvostenko-vasilij-...