

А.Л. БЕЛУНИНА

ИСТОРИЯ ОРНАМЕНТА

**Учебно-методическое пособие
по изучению дисциплины**

Тольятти 2008

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
Тольяттинский государственный университет
Кафедра «Дизайн»

А.Л. Белунина

ИСТОРИЯ ОРНАМЕНТА

**Учебно-методическое пособие
по изучению дисциплины**

Тольятти 2008

УДК 658.512.23

ББК 30.18

Б43

Рецензент:

кандидат философских наук, доцент, завкафедрой дизайна
Тольяттинского государственного университета *Е.В. Шлиенкова*;
кандидат искусствоведения, доцент кафедры социально-культурного сервиса
Поволжского государственного университета сервиса *И.В. Буряя*.

Б43 Белунина, А.Л. История орнамента : учеб.-метод. пособие по изучению дисциплины / А.Л. Белунина. — Тольятти : ТГУ, 2008. — 56 с.

Учебно-методическое пособие включает краткое изложение закономерностей формирования, основных стилей и особенностей развития орнаментального искусства в ряде культурных периодов и основные вопросы содержания, формообразования и композиции орнамента.

Предназначено для студентов специальности 070601 «Дизайн» специализаций «Графический дизайн» (изучающих дисциплину «История орнамента» во втором семестре первого курса) и «Дизайн среды» (изучающих дисциплину «История стилей и орнамента» во втором семестре четвертого курса).

Рекомендовано к изданию методической комиссией инженерно-строительного института Тольяттинского государственного университета.

© Тольяттинский государственный университет, 2008

© А.Л. Белунина, 2008

ВВЕДЕНИЕ

Данное учебно-методическое пособие предназначено для студентов специальности 070601 «Дизайн», включает в себя дисциплины:

- «История орнамента» для специализации «Графический дизайн» (ДГ);
- «История стилей и орнамента» для специализации «Дизайн среды» (ДС).

Дисциплины изучаются в течение одного семестра. В основу каждой из них заложено знакомство с историей европейского орнамента, историческими закономерностями формирования мотивов различных орнаментальных направлений и современные аспекты орнаментального искусства.

В виду того, что обе дисциплины базируются на идентичном исходном материале, в данном учебно-методическом пособии, в его теоретической части, они представлены вместе. Однако в рамках семинарских занятий дисциплины «История орнамента» рекомендуется расставить акценты на более глубоком изучении знаковости и символичности орнаментальных мотивов на примерах их плоскостного решения и, в значительной мере, материалах предметного мира, тогда как курс «История стилей и орнамента» подразумевает выход в средовые компоненты окружающей действительности, где наиболее полно раскрываются различные стилевые характеристики на архитектурных примерах.

Орнамент — самая распространенная форма пространственных искусств, сопровождающая человека на всех этапах его культуры. Он глубоко укоренен в бытовой повседневности предметно-пространственной среды человека. Творческое освоение декоративно-орнаментального искусства предшествующих эпох обогащает практику современных художников-прикладников.

Целью данных курсов является формирование знаний о важнейших закономерностях исторического развития орнаментального искусства, содержания, формообразования и культурной идентичности орнамента.

Основные задачи курсов:

- раскрыть основные понятия, характеризующие аспекты формообразования орнамента в контексте истории;
- проследить историческое развитие и традиции орнаментального искусства разных народов мира с древнейших времен до современности;
- выявить смысл культурных эпох, воплощенный в содержании орнаментальных композиций (символическая образность орнамента);
- показать своеобразие и культурную идентичность характерных стилевых признаков орнамента.

В процессе изучения дисциплины «История орнамента» студент должен получить представление о важнейших закономерностях историко-культурного развития орнаментальной композиции, многообразии технологических приемов орнаментального изобразительного искусства и специфике художественно-эстетического формообразования орнамента; знать основные понятия и термины, характеризующие аспекты формообразования орнамента, основные признаки и мотивы определенного орнаментального стиля, смысловую наполненность отдельных орнаментальных мотивов.

На практических занятиях студенты более углубленно и детально изучают отдельные вопросы курса, используя дополнительную литературу, видео и иллюстративные материалы.

Самостоятельная работа предполагает подбор, анализ и систематизацию иллюстративного материала по теме курса, а также изучение отдельных тем, работая над докладами. В ходе самостоятельной работы и практических занятий студент должен получить навыки художественного анализа орнаментальной композиции отдельных культурно-исторических эпох, логичного, последовательного, ясного и четкого изложения (письменного и устного) темы, умения грамотно формулировать вопрос и работы с научной литературой.

Учебно-тематический план дисциплин «История орнамента», «История стилей и орнамента»

Наименование разделов и тем	Аудиторные занятия	
	Лекции	Семинары
Раздел 1. Орнамент. Вопросы содержания, формообразования и композиции		
1.1. Содержание понятий «стиль» и «орнамент»	2	
1.2. Классификация орнаментов. Виды и правила построения орнаментальной композиции		2
1.3. Формирование мотивов в историческом контексте. Оптическое восприятие орнамента	2	
1.4. Стилизация и трансформация пространственных форм в орнаментальные композиции. Цвет в орнаменте		2
Раздел 2. История орнаментального искусства		
2.1. Орнамент Древнего мира		
2.1.1. Орнамент в первобытной культуре	2	

Наименование разделов и тем	Аудиторные занятия	
	Лекции	Семинары
2.1.2. Орнаменты Древней Америки. Орнаменты Африки, Австралии и Океании. Скифский орнамент		2
2.1.3. Орнамент Древнего Египта и Междуречья	2	
2.1.4. Орнамент Индии, стран Дальнего Востока и арабского мира		2
2.1.5. Орнамент Древней Греции и Рима	2	
2.2. Орнамент Средних веков		
2.2.1. Древнерусский орнамент		2
2.2.2. Орнамент Византии, Раннего Средневековья, романского и готического стилей	2	
2.3. Орнамент Нового времени		2
2.4. Орнамент Новейшего времени	2	
Раздел 3. Орнамент и современный графический дизайн		2
Раздел 4. Региональные орнаменты		
4.1. Орнаменты Восточной Европы и Средней Азии	2	
4.2. Орнаменты Северного Кавказа и Закавказья		2
Всего часов	16	16

Раздел 1

ОРНАМЕНТ. ВОПРОСЫ СОДЕРЖАНИЯ, ФОРМООБРАЗОВАНИЯ И КОМПОЗИЦИИ

1.1. Содержание понятий «орнамент» и «стиль»

Сравнивая между собой произведения различных видов искусства, мы всегда можем обнаружить присущие им общие черты, единые принципы художественного мышления. При внимательном рассмотрении оказывается, что эти принципы не постоянны, они обладают исторической динамикой, развиваются от простого к сложному. Исторически изменчиво и наше восприятие искусства. Феномены создания, восприятия и оценки произведений искусства связаны с понятием стиля.

Понятие художественного стиля в наше время имеет чрезвычайно широкий спектр значений, нюансов и ассоциаций – от обозначения индивидуальной манеры художника, характеристики какой-либо группы памятников или художественного направления внутри исторического периода до трактовки понятий стиля как суммы устойчивых признаков, характеризующих образную и формальную структуру собственной искусству той или иной эпохи.

Проблема стиля в отдельных видах искусства более всего изучена в архитектуре. Однако стиль – не постоянная и неизменная структура, а живой художественный процесс. Стили в искусстве не имеют четких границ, они плавно переходят один в другой и находятся в непрерывном развитии, смещении и взаимодействии. Многие стили сосуществуют одновременно, и поэтому «чистых» стилей вообще не бывает.

Чтобы разобраться в огромном количестве названий художественных стилей, все же нужна какая-то система. Легче всего ее выстроить по иерархическому принципу, от большого к малому. Наиболее крупным в истории искусства является понятие эпохи. Различают шесть исторических эпох: Первобытная, эпоха Древнего мира, Античность, Средние века, эпоха Возрождения, Новое время. Каждая историческая эпоха как живой организм имеет собственное «историческое время», сроки рождения, юности, зрелости и старости. Подобные процессы происходят и внутри художественного стиля. **Стиль в искусстве какой-либо эпохи – это исторически сложившееся единство образной системы средств и способов художественной выразительности.** Кроме того, каждый исторический стиль уникален и принципиально неповторим. Он появляется в нужное время и в определенном месте и на определенном этапе развития исчерпывает свои внутренние возможности. При рождении нового стиля изменениям в первую очередь подвергаются

форма, конструкция, силуэт, цвет и ритм произведения, а потом уже орнамент его украшающий. Однако при определении стилистической принадлежности того или иного художественного произведения именно орнаменту суждено было стать главным выразителем стиля. Поэтому совершенно справедливо орнамент называют «почерком эпохи».

Итак, что же такое орнамент? Орнамент – часть материальной культуры общества. Это популярнейшее из искусств, всем доступное, понятное без особых толкований, которое обращено, прежде всего, к нашей интуиции, к подсознательному ощущению выразительности, ритма, цвета и формы. **Орнамент (лат. ornamentum – украшение) – узор, построенный на регулярном ритмическом чередовании и организованном расположении абстрактно-геометрических и изобразительных элементов, исполняемый средствами живописи, рисунка, скульптуры или декоративных искусств.** Общие стилистические признаки орнаментального искусства определяются особенностями и традициями изобразительной культуры каждого народа, обладают определенной устойчивостью на протяжении целого исторического периода (или даже нескольких) и имеют ярко выраженный национальный характер.

Одной из сложных проблем в изучении орнамента является трудность в его расшифровке и датировке первоначального происхождения, а также принадлежности к тому или иному этносу. Часто художники используют предыдущее искусство и создают на его основе свои вариации. Таким ярким примером может служить элемент свастики, один из самых ранних символов, который встречается в орнаментах почти всех народов Европы, Азии, Америки и др.

Орнамент появился в глубокой древности, в эпоху палеолита, ибо стремление человека украшать родилось уже на первых ступенях развития культуры и встречается в примитивном виде у всех древнейших народов нашей планеты.

В последующие эпохи орнамент выступает в неразрывной связи с другими видами искусства. Живопись, архитектура и скульптура широко пользуются этой формой, декора. Как сложная и специфическая художественная структура орнамент чаще всего составляет неотъемлемую часть предмета, подчеркивает его архитектурные особенности. Можно считать, что внесение орнамента в предмет становится одной из форм проявления синтеза в искусстве.

Творческий процесс создания любого произведения искусства невозможен без использования знаний и опыта предшествующих поколений. То же происходит и при создании орнамента. Новые поколения художников всегда использовали в своем творчестве распространенные орнаментальные мотивы прошлого. Но всякий раз им удавалось сообщить этим мотивам те специфические черты, которые впоследствии

становились неотъемлемой составляющей нового стиля. Орнаменты Возрождения, барокко и рококо, ампира и модерна объединяет способность четко выразить принадлежность стиля независимо от того, на каких произведениях архитектуры или декоративно-прикладного искусства они оказываются, будь то мебель, одежда или фасады и интерьеры новых построек.

В момент рождения новой орнаментики значение имеет не только умелое использование художественного опыта прошлого. Одновременно это всегда и эмоциональное выражение личных чувственных впечатлений художника или архитектора, связанных с декоративным украшением интерьера, отображением явлений природы, мотивов народного творчества, созданием графических композиций.

Орнамент – базисное явление художественной культуры. В орнаменте утверждается единство человеческой художественной культуры – фундаментальные ценности всех эпох, всего человечества, объединяющее прошлое с настоящим.

Орнамент – один из древнейших видов изобразительной деятельности человека, в далеком прошлом несший в себе символический и магический смысл, знаковую, семантическую функцию. Но ранние декоративно-орнаментальные элементы могли и не иметь смыслового значения, а являться лишь отвлеченными знаками, в которых выражали чувство ритма, формы, порядка, симметрии.

Знак – изображение, имеющее только одно, лишь ему свойственное, узко специальное значение. Знак должен как можно лаконичнее и точнее передавать конкретную информацию: разрешение, запрещение, предупреждение, определенное указание и т.д.

Символ не сводится, как знак, лишь к простому эквиваленту чего-либо, он имеет множество зачастую противоречивых значений и может быть понят лишь в контексте. Символ – это ключ, позволяющий проникнуть в область большую, чем он сам. В зависимости от способа выражения и классификационного подхода символы подразделяют на несколько групп:

- звуковые и графические (петроглиф, петрограмма, пиктограмма, иероглиф, алфавит);
- конкретные и абстрактные (символы-понятия, символы-образы, «невидимые символы», ритуальные обряды);
- простые и сложные (геометрические фигуры и их элементы, композиционные группы);
- магические.

1.2. Классификация орнаментов. Виды и правила построения орнаментальной композиции

Природа орнамента не рассматривается вне вопроса о происхождении вещи, как естественного его носителя. Определяющим началом в процессе работы над орнаментом может быть не только форма декорируемого предмета, но и материал, из которого он сделан, его цвет, фактура. Кроме того, отбор декора производится самим художником и подчинен определенной декоративной системе, в которой сочетание полезного и красивого является ее неотъемлемой чертой.

Орнамент черпает свои мотивы из геометрии, фауны и флоры, они могут быть подсказаны очертаниями человеческого тела и окружающих предметов. Мотивом в орнаментальном творчестве называют часть орнамента, главный его элемент. Мотив может состоять из одного элемента (простой мотив) или из многих, пластически оформленных в единое орнаментальное целое.

Орнамент бывает графическим, живописным, скульптурным, по форме — геометрическим или растительным, иногда принимает фантастические формы, в него могут быть включены изобразительные мотивы.

Основными классификационными признаками орнамента служат его происхождение, назначение и содержание. С учетом всего этого орнаментальные формы можно объединить в следующие группы или виды:

1. Технический орнамент — формообразование обусловлено трудовой деятельностью человека. Например, фактура поверхности предметов из глины, изготовленных на гончарном круге, рисунок простейших клеток ткани при выработке ее на ткацком станке, спиралевидные витки, получаемые при плетении веревок, и т. п.

2. Символический орнамент — формированию способствовал условно-символический характер изображений орнаментального искусства в целом, а сами орнаментальные образы, как правило, представляют собой символы или систему символов. Такого рода изображение способно в лаконичной форме выразить очень широкие, многообразные понятия.

3. Геометрический орнамент — первоначально возник благодаря слиянию технического и символического орнаментов,

образовав более сложные комбинации изображений, лишенные конкретного значения. Отказ от сюжетной основы позволил акцентировать внимание на строгом чередовании отдельных природных мотивов. Так как любая геометрическая форма – это изначально реально существующая форма, предельно обобщенная и упрощенная.

4. Растительный орнамент – это самый распространенный орнамент после геометрического. По сравнению с другими видами он представляет наибольшие возможности для создания разнообразных мотивов и приемов исполнения. Это художественная переработка, упрощение изображений животных, людей и растений до какого-либо знака, геометрической фигуры.

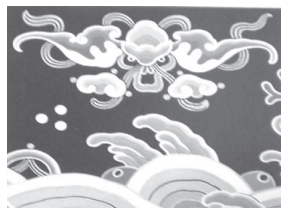
5. Эпиграфический (каллиграфический) орнамент – этот орнамент составляется из отдельных букв или элементов текста, выразительных по своему пластическому рисунку и ритму.

6. Фантастический орнамент – это орнамент, в основе которого лежат изображения воображаемого, чаще символического содержания.

7. Астральный орнамент (от слова «астра» – звезда). Утверждает культ неба. Основными элементами являются изображения неба, солнца, облаков, звезд.

8. Пейзажный орнамент – главные объекты этого орнамента – самые разнообразные орнаментальные мотивы: горы, деревья, скалы, водопады, часто в сочетании с архитектурными мотивами и элементами животного орнамента.

9. Животный орнамент построен на изображениях птиц и зверей с различной степенью стилизации: как близких к реалистическим, так и условных. В последнем случае орнамент несколько приближается к фантастическому.

10. Предметный, или вещный, орнамент — изображения военной геральдики, предметов быта, атрибутов музыкального и театрального искусств.

Все древние знаки имели символическое значение и привлекались как средства магического воздействия на условия быта. В них люди запечатлевали и передавали своим соплеменникам и потомкам жизненно важную информацию. В результате эти символы приобретали значение родовой памяти и связи членов общества, а так же передавали мировоззренческие представления.

Виды и правила построения орнаментальной композиции

Орнамент со времени своего возникновения остается одним из основных средств художественного оформления произведений художественно-прикладного искусства, изделий из глины, стекла, дерева и металла, разнообразных текстильных изделий. Говоря о принципах орнаментальных предметов декоративного искусства, мы, прежде всего, обращаем внимание на эстетическую сторону рисунка, особенности его композиционного решения.

Орнаментальная композиция означает составление, построение, структуру узора, пластически завершенную, определяемую образным содержанием, характером и назначением изделия.

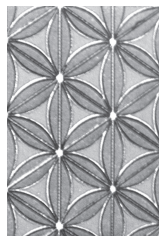
Композицию нельзя рассматривать в отрыве от времени, стиля эпохи. Необходимо освоить теоретический и практический опыт прошлых поколений, чтобы понять логику развития художественной формы в соответствии с духом сегодняшнего дня.

Среди многообразия орнаментальных композиций чаще всего рассматривают монокомпозицию (штучную замкнутую композицию), в которой чаще всего одинаковые элементы расположены на разных расстояниях один от другого, например, головные платки, ковры, гобелены, и раппортные композиции с открытой структурой, в которых тот или иной орнаментальный мотив периодически повторяется через одинаковые интервалы в горизонтальном или вертикальном направлениях. Наибольшее распространение раппортные рисунки получили при орнаментации тканей, а также в архитектурном декоре.

Раппортом называется небольшая часть повторяющегося рисунка, включая мотивы и расстояния до соседнего мотива. Мотив — это часть орнамента, главный его элемент. Мотив может состоять из одного элемента или нескольких.

Различают следующие раппортные композиции:

— **сплошной сетчатый раппорт или ковровый**, где мотив вписан в прямоугольную или наклонную сетку; раппортная сетка — конструктивная основа рисунка, закономерное повторение раппорта по горизонтальным и вертикальным рядам;

— **центральнолучевой розетчатый раппорт**, в котором мотив вписывается в треугольник, и обратный, или геральдический раппорт, входящий во все приведенные выше раппорты и создающий самостоятельные законченные мотивы, основанный на симметрии вертикального отражения;

— **ленточный раппорт**, где раппортное повторение рисунка не в двух направлениях, а только в одном. Это, например, ткани с каймовым рисунком, декоративные оформления разного плана, полосы, фризы, филенки и т. д. Мотив чаще всего вписывается в прямоугольник или ромб, в случае обрамления сложных фигур, многоугольных или круглых, мотив может быть вписан в трапецию;

— **геральдический или обратный раппорт** основан на симметрии вертикального отражения, когда мотив изображения симметрично переносится в обратном виде на другую сторону оси симметрии, что может создавать законченные мотивы, которые вписываются в различные геометрические фигуры.

Построение орнаментальной композиции подчиняется ряду правил, которые остаются единственными и обязательными для всех видов изобразительного творчества. Это правила симметрии, устанавливающие закон гармонии пропорций, частей и целого, статики и динамики, ритма — закономерного чередования больших и малых форм и др.

Симметрия — это определенный порядок в построении какой-либо пространственной формы, позволяющий этой форме совмещаться с самой собой при определенных поворотах, сдвигах или отражениях.

Различают два типа симметрии:

- 1) конечный – розетки;
- 2) бесконечный – меандр, волнистая линия и др.

Наиболее распространенные виды симметрии: зеркальная, осевая, параллельный перенос, поворотная, «скользящее отражение» и др.

Ритм – это закономерное чередование и повторение соизмеримых элементов. Он является главным организующим началом орнаментальной композиции. Ритм определяется ритмическим строем и движением.

К выразительным средствам орнаментальной композиции относятся точка, линия, цвет, фактура.

Семинар 1. Классификация орнаментов. Виды орнаментальных композиций. Правила построения орнаментальной композиции

1. Основные группы орнаментальных форм.
2. Конструктивные элементы орнамента (раппорт, мотив).
3. Правила и законы построения орнаментальной композиции.
4. Графическое решение орнаментальной композиции (линейное, пятновое, линейно-пятновое).

Контрольное задание: на примере графического решения различных стилевых направлений раскрыть конструктивные элементы орнаментальной композиции. Подобрать иллюстративный ряд на примере книжной графики (ДГ) и рельефных архитектурных мотивов (ДС).

Самостоятельная работа:

- изучение и закрепление лекционного материала;
- подготовка к семинарскому занятию;
- выполнение контрольного домашнего задания.

Литература: [1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12].

1.3. Формирование орнаментальных мотивов в историческом контексте. Оптическое восприятие орнамента

Рассматривая вопрос формирования мотивов орнамента, необходимо отметить, что по изобразительным возможностям орнамент подразделяют на три вида:

1) орнамент изобразительный – конкретный рисунок человека, животных, растений. Пейзажные или архитектурные мотивы. Рисунок предметов неживой природы или сложной эмблемы;

2) орнамент неизобразительный без конкретного предметного содержания, образованный из геометрических элементов;

3) орнамент комбинированный – сочетание изобразительных мотивов или отдельных элементов, с одной стороны, и абстрактных форм – с другой.

Неизобразительный орнаментальный мотив состоит из простейших геометрических элементов правильной и неправильной формы: точка, линия (прямая, кривая, зигзаг), шеврон, мотив плетенки, квадрат, прямоугольник, ромб, многоугольники, круг, крестообразные прямолинейные мотивы, спираль и т. д. Каждый из этих мотивов широко использовался в орнаментальных композициях культур народов мира в различные исторические периоды. Например, меандр — ломаную под прямым углом линию можно встретить начиная с эпохи палеолита и проследить ее использование в греческой, мексиканской, японской и многих других орнаментальных пластах.

Изобразительный орнаментальный мотив заимствует элементы из флоры, фауны и предметного мира определенной группы народов. Достаточно часто один и тот же элемент встречается в орнаментах культур различных исторических периодов, например, пальметта (рис. 1: а) романская пальметта, б) ассиро-вавилонская пальметта, в) китайская пальметта, г) греческая пальметта, д) римская пальметта). Наиболее распространенные растительные элементы: акант, пальметта, плющ, лотос, дуб и т. д. Изображение животных в орнаментальных композициях встречается значительно реже, что связано со сложностью исполнения мотива или религиозными запретами. Чаще других встречаются изображения тигра, льва, лошади, слона, дельфина и др.

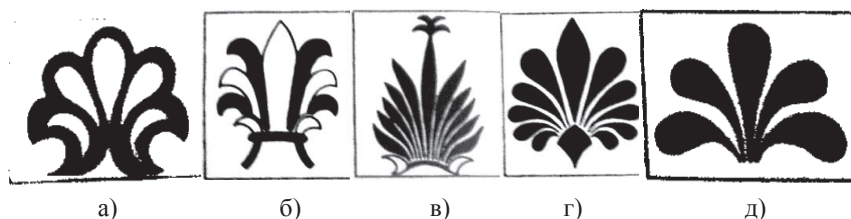

Рис. 1

Кроме вышеназванных существует множество других форм, используемых в орнаменте, — это маски, эмблемы, гротески, трофеи, раковины и др.

При восприятии орнамента, как и любого другого визуального объекта, глаз функционирует по принципу фотографической камеры. Любой луч света, испускаемый четко видимым предметом, который проникает в этот орган, вновь сходится в одной точке на сетчатке (рис. 3), где

- АВ, предмет; СС, прозрачная роговица;
- DD, радужка и зрачок;
- ЕЕ, хрусталик;
- О, оптический центр хрусталика;

- САС и СВЕ, расходящиеся лучи света, испускаемые предметом А и В, входящие в глаз;
- СВС и САЕ, лучи света, которые расходятся благодаря постепенному преломлению в водянистой влаге, в хрусталике и стекловидном теле;
- *ab*, перевернутое изображение предмета.

Рис. 2

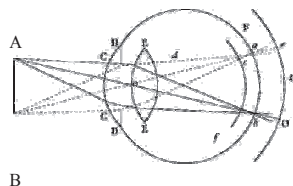

Рис. 3

Мы видим, что в зависимости от того, находится ли сетчатка в точках F, H или G, полученное изображение может быть четким или расплывчатым. Так образуется перевернутое изображение предмета.

Так же как следует менять расположение фотографической камеры в зависимости от удаленности предметов, если мы хотим сохранить четкость изображения, так же глаз требует специальной адаптации для каждого расстояния. Мы выполняем это действие путем сжатия мышцы, которая вызывает некоторые изменения во внутреннем расположении глаза.

Когда испробованы все средства, которые обычно служат нам для определения расстояния до предмета, когда мы ничего не знаем о его действительной величине, когда ни окружающие предметы, ни воздушная перспектива не дают нам точки опоры, мы испытываем в глубине себя смутное чувство, которое предупреждает нас о том, что предмет находится далеко или близко.

Это чувство связано с природой выступающих и прячущихся цветов следующим образом: лучи с коротким периодом колебания больше отклоняются от своего пути, чем лучи с продолжительным периодом колебания, когда они проходят по наклонной от одной сферы к другой. Эти лучи быстрее сходятся в одной точке в нашем глазу, чем лучи с продолжительным периодом колебания, идущие от одной и той же световой точки.

Из этого следует, что две **световые точки**, находящиеся на разном расстоянии от глаза, одна из которых — красная, а другая — синяя, могут испускать лучи, которые сходятся на одном расстоянии от хрусталика, при этом предполагается, что красная точка будет самой удаленной (рис. 2).

Здесь R – красная точка, а B – синяя точка, менее удаленная; обе они дают свое изображение на равном расстоянии от хрусталика, и если это расстояние совпадает с расстоянием до сетчатки, то мы увидим обе цветные точки с одинаковой четкостью за одну аккомодацию глаза. Особое состояние глаза не способно информировать нас, что обе точки, R и B, находятся на разном расстоянии. Теперь рассмотрим точку D и предположим, что она синего цвета. Для того чтобы получить на сетчатке четкое изображение этой точки, правый глаз должен подвергнуться небольшому изменению и приспособиться к большему расстоянию. Если нам кажется, что синяя точка B равно удалена с красной точкой R, то ясно, что синяя точка D кажется более удаленной.

Рассматривая с некоторого расстояния многоцветные витражи, образованные из красных и синих квадратиков, вставленных в черную сетку, кажется, что красные квадратики расположены ближе, чем синие, и что они выступают; черное пространство, образованное сеткой, создает эффект косо́й плоскости на заднем плане синего стекла. Обратный результат никогда не наблюдается.

К выступающим цветам относятся: красный, оранжевый и желтый; прячущиеся цвета принадлежат к различным категориям синего цвета; синий и фиолетовый цвета находятся между двух этих категорий; зеленый цвет выступает по отношению к синему цвету и, в частности, к ультрамариновому цвету; а по отношению к красному, оранжевому и желтому цветам, зеленый цвет является прячущимся.

Если на рельеф вы нанесете выступающий цвет, а на фон прячущийся цвет, то вы усилите эффект иллюзии; в противном случае этот эффект уменьшается.

Некоторые рисунки-чертежи могут вызвать у нас впечатление рельефности, неясное и как бы видимое во сне. Легко заметить, что прячущиеся и выступающие свойства цвета должны оказывать заметное влияние на возникновение подобных явлений и что точное знание этих свойств предназначено для того, чтобы на этом пути оказывать важную помощь составлению цветов.

1.4. Стилизация и трансформация пространственных форм в орнаментальные композиции. Цвет в орнаменте

Растительные мотивы, наряду с геометрическими изображениями, издавна занимают доминирующее положение в орнаментальном искусстве.

В творческой деятельности художника-орнаменталиста процесс преобразования натуральных мотивов в условные орнаментальные изображения является одним из первостепенных. Под термином

«натурные мотивы» следует подразумевать растительные, животные мотивы и изображения предметного мира.

Процесс преобразования натурального материала в орнаментальные образы (стилизация) следует вести в следующей последовательности:

- подробное визуальное изучение (анализ);
- трансформация (стилизация – преобразование, обобщение природных форм в орнаментальные мотивы);
- построение раппортных композиций или монокомпозиций (обобщение).

Анализ и обобщение – две составляющие диалектического процесса познания и отображения явлений действительности.

Для современного искусства характерны два пути художественного обобщения: изобразительный и неизобразительный.

Цвет в орнаменте

Различные цвета всегда являлись символами жизни и смерти, выразителями радости и горя. У разных народов один и тот же цвет нес эмоциональную неодинаковую нагрузку.

В настоящее время любая канонизация цвета, имевшая достаточно оснований в прошлые века, будет выглядеть не так актуально в силу стремления различных культур к единению. Однако для опытного дизайнера-орнаменталиста необходимо знать символику цвета различных этносов в силу сохранения некоторых традиций в современности.

Главное место в символике цвета в любой культуре занимают основные спектральные цвета: желтый, красный, синий, а так же черный и белый.

Испокон веков орнаменталисты стремились к гармонии в орнаментальных композициях не только с точки зрения компоновки, внутренней духовной наполненности, выражающейся в символизме орнамента, но в отношении цвета как визуального компонента восприятия человека. Соотношение теплых и холодных, контрастных и нюансных цветов, сочетание тонов по светлоте и насыщенности – все эти законы цветовой гармонии, хорошо известные художникам-живописцам, используются в своей практической деятельности и орнаменталистами.

Семинар 2. Стилизация и трансформация пространственных форм в орнаментальные композиции. Цвет в орнаменте

1. Трансформация растительных и предметных форм животного мира в орнаментальные мотивы.
2. Цвет в орнаментальной композиции.
3. Символика цвета в орнаментальной композиции.

Контрольное задание: раскрыть символику цвета на примере орнаментальных композиций различных стилевых направлений. Подобрать

иллюстративный ряд на примере книжной графики, ткачества (ДГ) и архитектурных мотивов (ДС).

Самостоятельная работа:

- изучение и закрепление лекционного материала;
- подготовка к семинарскому занятию;
- выполнение контрольного домашнего задания.

Литература: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12].

Раздел 2 ИСТОРИЯ ОРНАМЕНТАЛЬНОГО ИСКУССТВА

2.1. Орнамент Древнего мира

2.1.1. Орнамент в первобытной культуре

В глубокой древности орнамент применялся на круглых в сечении орудиях труда из бивня мамонта и ребер животных, на костяных бляхах, браслетах. В период неолита и бронзы узорами покрывали почти всю домашнюю утварь, одежду, лодки и жилище. В отличие от последующих эпох орнамент в первобытности был исключительно геометрическим. Среди узоров на сосудах изредка помещали фигурки людей, птиц, зверей, но они никогда не становились главным элементом декора.

Складывался орнамент двумя путями. Первый связан с техническим происхождением, когда в процессе трудовой деятельности человек наносил узоры, повторяющие структурное построение изделий. Например, клеточный узор на ткани или ленточный орнамент на керамике. Второй путь формирования орнамента – упрощение изображения животных, людей и растений до знака, геометрической фигуры.

Почти все древние знаки имели разное символическое значение и привлекались как средства магического воздействия на условия быта. Но не только вера в волшебную силу придавала последним значимость. В них люди запечатлевали и предавали своим соплеменникам и потомкам жизненно памяти и связи членов общества, а также передавали мировоззренческие представления. В этом контексте возможно рассмотреть формирование знаков горизонтальной ориентации, знаки ориентации в социальной сфере, во времени.

Что же представляли собой эти древние символы и каково их значение?

Орнамент каждого древнего народа отличался своей неповторимостью. Но отдельные сходные мотивы могли иметь сходную семантику. Наиболее часто изображались символы, связанные с обеспечением жизни и продолжением рода. К ним можно отнести:

– солярные знаки – круг, диск, кольцо, овал, розетка, крест и т. д.;

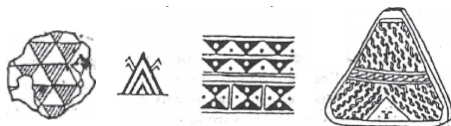
– символы воды, неба, дождя – горизонтальные или вертикальные зигзаговые, волнистые или прямые линии;

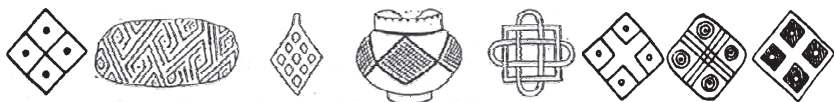
– символ благополучия, богатства, плодородия – рога животного, валюты;

– символ женского начала, земли, гор, дома – треугольник;

– символ мужского начала, земли – ромб, квадрат, четырехугольник, решетка

– символ оси, объединяющей мироздание, – древо жизни или мировое древо;

– символ плодородия, мать всего живого, богиня неба, земли, Великая богиня и так далее – стилизованная женская фигура.

Говоря об орнаменте, нельзя забывать о лежащем в его основе ритме. Чувство ритма возникает у человека при работе, помогая ему справиться с ней быстрее и легче. Геометрическая орнаментация, так же как музыка и пляски, вносила в суровые будни охотников каменного века праздничность, давала им разрядку, спасала от тоски и подавленности.

2.1.2. Орнаменты Древней Америки.

Орнаменты Африки, Австралии и Океании. Скифский орнамент.

Орнаменты Древней Америки

Неповторимость декоративного искусства народов доколумбовой Америки. Орнаментально-символические мотивы древнемексиканской архитектуры, отсутствие элементов животного мира. Декор керамических изделий индейцев майя. Многоцветность росписей. Орнамент ацтеков и миштеков.

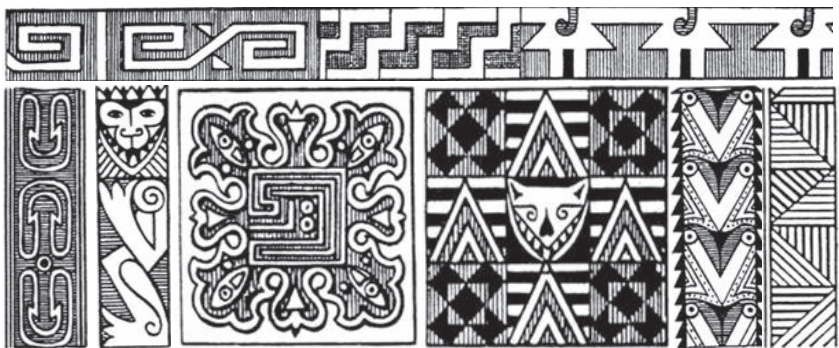
Декоративная орнаментика индейцев Перу. Расписная керамика: сюжеты и мотивы. Анималистический и абстрактный узор перуанских тканей. Разнообразие материалов и технологий изготовления. Тесная связь с мифологией и заупокойным культом.

Орнамент индейцев Северной Америки. Основные декоративные мотивы и их связь с окружающим миром. Зооморфный стиль. Орнамент гончарных изделий индейцев пуэбло.

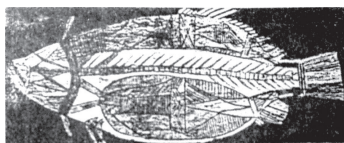
Орнаменты Африки, Австралии и Океании

Своеобразие африканского стиля. Разнообразие художественных традиций на территории Африки. Склонность к геометризации и предельной

стилизации форм. Преобладание геометрического орнамента. Ярко выраженный символизм. Зооморфные мотивы. Сочность и разнообразие колорита. Орнамент африканских тканей и керамики. Различные техники орнаментации тела: раскрашивание, татуировка, рубцевание. Современные интерпретации африканского стиля.

Символизм как характерная особенность австралийского искусства. Геометрические мотивы в орнаменте аборигенов. Ограниченность форм и цветовых решений. Разнообразие содержания орнаментального искусства. Тесная связь с мифологией и магией. «Рентгеновский стиль».

Устойчивость традиций в искусстве народов Океании. Связь с культом плодородия и предков. Декор керамических изделий и деревянной утвари Новой Гвинеи. Резной геометрический орнамент.

Орнаментика Новой Зеландии. Культ героев. Стремление избежать пустоты при декорировании поверхности. Орнаментальные мотивы деревянной резьбы.

Полинезийские острова: декоративный узор тканей из коры. Искусство татуировки лица и тела.

Скифский орнамент

Особенности развития декора у кочевников. Орнаментальное искусство скифов. Воздействие древневосточной цивилизации. «Звериный стиль» — замкнутость и функциональность. Сочетание натурализма со стремлением к стилизации, геометризации фигур. Зооморфные сюжеты в творчестве сарматов.

Семинар 3. Орнаменты Древней Америки. Орнаменты Африки, Австралии и Океании. Скифский орнамент

1. Искусство доколумбовой Америки.
2. Орнамент индейцев Северной Америки.
3. Орнаменты Африки, Австралии и Океании.
4. Орнаментальное искусство скифов.

Контрольное задание: выполнить сравнительный анализ орнаментальных композиций народов Древней Америки и кочевых племен.

Самостоятельная работа:

- изучение и закрепление лекционного материала;
- подготовка к семинарскому занятию;
- выполнение контрольного домашнего задания.

Литература: [1, 2, 3, 5, 7, 10, 11, 12].

2.1.3. Орнамент Древнего Египта и Междуречья

Орнамент Древнего Египта

Для древнеегипетского стиля характерны следующие черты: монументальность, простота, декоративность, тесная связь с религией и символизмом. Источник вдохновения для египетских художников – природа. Главный вид искусства – архитектура. В храмах Египта применялось три ордера, связанных с пальмовидными, папирусовидными и лотосовидными колоннами, в которых все строилось на стилизации растительных форм. Склонность к символизму превратила древние письмена-иероглифы в своеобразный орнамент, который чередовался с изобразительными мотивами и сплошным ковром покрывал стены и колонны внутренних помещений.

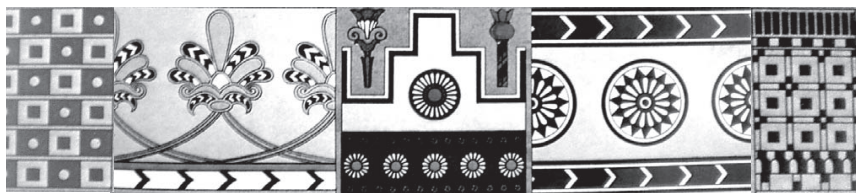
Основываясь на опыте предшествующих поколений, египетские художники научились применять задолго до них созданные композиционные схемы, заменив непосредственное копирование природы употреблением неподвижных декоративных мотивов. В росписи ранней керамики встречаются лишь абстрактные мотивы: зигзаги, спирали, треугольники и т. д. С развитием тотемизма сосуды все чаще стали покрывать изображениями священных животных и птиц: льва, быка, барана, змеи, коровы, сокола, жука-скарабея – символами египетских богов. Среди деревьев тотемный характер имели пальма, сикомора, акация. Большое значение приобретает культ солнца и других светил.

В религиозной символике происходит окончательная декоративная стилизация натурального прототипа. В основу содержания орнаментального искусства легли растительные мотивы – лотос, папирус, виноградная лоза, ветви деревьев.

Для египетского искусства в целом была характерна тенденция к смягченности и пластичности форм, стремление избежать прямых углов, округлить места перегибов. Цвета, использовавшиеся в росписях, были условными и локальными. Это красный, синий, желтый, черный, белый, а иногда зеленый цвет. Насыщенные контрастные тона большей частью встречались в геометрических узорах, а орнаменты с растительными мотивами выдержаны в нежных пастельных тонах.

Орнамент Междуречья

Ассиро-вавилонский орнамент претерпел в своем становлении большое влияние древнеегипетского искусства. Он носил в основном геометрический характер, но встречались и растительные формы, такие как шишки пиний, плоды граната, а также изображения фантастических зверей и рыб. Самым излюбленным мотивом был плод ананаса, считавшегося священным деревом. Из эмблематических фигур были распространены изображения крылатого быка с человеческой головой.

В древней ассирийской керамике использовался настенный геометрический узор в виде пестрой мозаики из черных, белых и красных шляпок глиняных гвоздей. Керамические сосуды украшались фигурами горных баранов с большими изогнутыми рогами и мотивом парных козлов по сторонам древа жизни. Иногда керамика имеет и чисто геометрические мотивы: треугольники, ромбы, шевроны, шашечный узор, плетенку в виде косички, ряд простых арочек с розетками в центре.

В позднее время декоративными мотивами выступают розетки, кисти, швы и даже стенные зубцы.

Цвет в архитектуре Передней Азии играл большую роль. На фасадах зданий в рельефах использовались яркие, контрастные цвета. В поливной керамике основным фоновым цветом был голубой, на нем выступали рельефные изображения с преобладанием белого цвета. В скульптуре чаще всего встречались синий, красный и золотой цвета, а в живописном орнаменте – синий, красный, белый и черный.

Многие формы ассиро-вавилонского орнамента перешли в греческое и арабо-мавританское искусство.

2.1.4. Орнамент Индии, стран Дальнего Востока и арабского мира

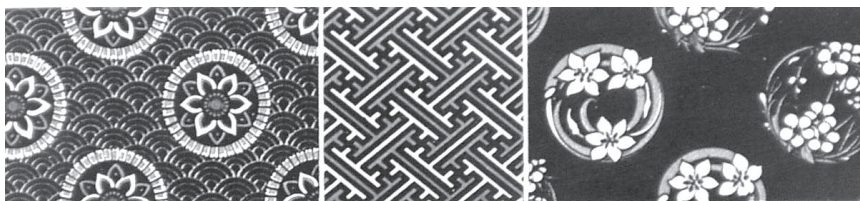
Индийский орнамент. Влияние персидского искусства. Любовь к натуралистическим композициям и перегруженность деталями. Ярко выраженный ковровый характер. Орнаментальные мотивы и сюжеты. Яркий сочный колорит.

Орнаментальное искусство Китая. Космологический символизм мотивов. Характерные черты китайского декора: любовь к цвету и красивым материалам, чувство ритма, тенденция к динамизму и стилизации, преобладание темы природы над темой человека. Использование иероглифов в качестве декоративных мотивов. Символика цвета.

Орнамент Японии. Сильное влияние искусства Китая. Преобладание природных мотивов. Особенности японского орнамента: умышленная асимметрия, художественный синтез, контраст узора и формы. Целесообразность и гармония цветовых сочетаний.

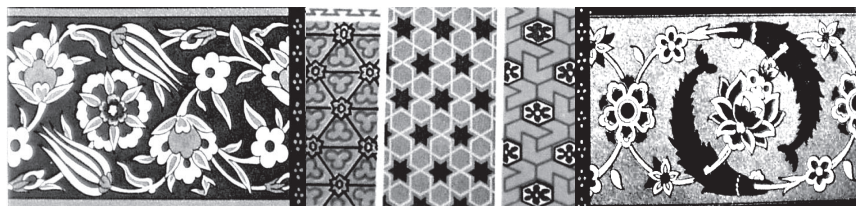

Орнамент монголоязычных народов – отражение окружающего мира скотовода и охотника. Магические функции орнамента. Основные орнаментальные мотивы: геометрические, растительные, зооморфные,

стихийных сил природы. Символика монгольского орнамента. Основные цвета.

Стилистические особенности персидского орнамента. Влияние разных художественных культур Востока. Внимательное отношение к растительному и животному миру. Законченность рисунка и богатство колорита. Высокохудожественный характер мотивов и сюжетов.

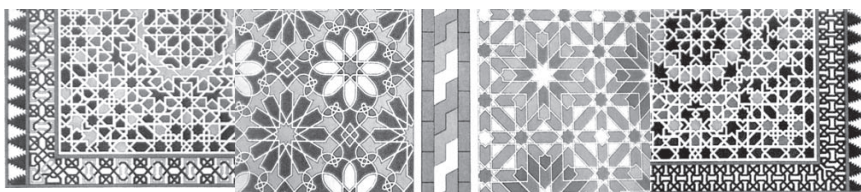

Арабский орнамент. Запрет на изображение живых существ. Основные виды орнамента: «гирих», «ислими» и «арабеск». Виды орнаментального письма: «куфи», «наسخи». Разнообразие цветовых решений. Принцип комбинаторики простейших геометрических форм.

Архитектурный орнамент Средней Азии как региональная разновидность. Предельная геометризация форм и яркий насыщенный колорит.

Мавританский орнамент – сочетание легкости и изящества. Совмещение геометрических и растительных мотивов. Своеобразие цвета. Орнаментация стран Магриба. Декор мечетей и изделий прикладного искусства.

Семинар 4. Орнамент стран Древнего Востока. Исламский орнамент

1. Индийский орнамент.
2. Орнаментальное искусство Китая.
3. Орнамент Японии.
4. Стилистические особенности персидского орнамента.
5. Арабский орнамент.
6. Архитектурный орнамент Средней Азии.
7. Мавританский орнамент.

Контрольное задание: выполнить сравнительный анализ орнаментальных композиций Древнего Востока и Арабо-мусульманского мира. Выявить элементы заимствования в орнаментальных композициях.

Самостоятельная работа:

- подготовка к семинарскому занятию;
- выполнение контрольного домашнего задания.

Литература: [1, 2, 3, 5, 6, 9, 11, 12].

2.1.5. Орнамент Древней Греции и Рима

Орнамент Древней Греции

Греческий орнамент во многом использовал особенности египетского, частично финикийского и ассирийского, но все воспринятое было

переосмыслено и переработано по-своему. Основными его качествами становятся легкость, ясность и согласованность элементов. Орнаментальных форм было немного, но они варьировались и комбинировались до бесконечности. Древнегреческий орнамент существовал как бы в двух основных исторических стилях. Более ранний – геометрический, в котором встречаются хорошо знакомые нам древнейшие универсальные знаки: меандры, ромбы, зигзаги, свастики, расположенные в виде ярусов на поверхности вещи. Примером подобного стиля может служить знаменитая ваза из Дипилона, предназначенная для хранения праха. Орнамент такого типа позднее был вытеснен так называемым классическим орнаментом, в котором преобладали мотивы восточного происхождения. Многие формы переходят в греческое искусство почти в готовом виде. Поэтому классический стиль уже не несет в себе того явного отпечатка символического мировоззрения, которое было характерно для искусства Древнего Египта и Месопотамии.

Греческий орнамент двухмерен, плоскостен, лаконичен по цвету. На первое место здесь выдвигается ритм. Он всегда замкнут в круг, обегая фриз здания, тулово сосуда и т. д. Идея бесконечного движения по кругу нашла широчайшее распространение через мотив меандра – стилизованный образ набегающей и убывающей волны. Применялся как квадратный, так и круглый меандр.

Очень распространены были также мотивы пальметты и листа аканта. Еще один мотив, так называемый «ов» (в пер. «яйцо»), имеющий корни в египетской культуре, возник, вероятно, от изображения рыбьей чешуи или перьев птиц. В поздний период развития этот мотив в архитектурном декоре получит объем, что сделает его похожим на яйцо.

Наиболее яркими образцами классического стиля являются росписи на греческих вазах. Кроме перечисленных здесь также встречаются мотивы листьев алоэ, водяных растений, винограда, плюща, лавра и оливкового дерева. Из зооморфных форм наибольшее распространение получили головы быка и льва. Но звери в греческом орнаменте утрачивают свою свирепость и агрессивность. Иногда звериные маски помещались на архитектурных фризах в середине линейного декора, и все это вместе окрашивалось в локальные цвета: синий, красный, охристые, белый и черный.

Древнегреческий классический стиль оказал огромное влияние на развитие европейского орнамента.

Орнамент Древнего Рима

Римский орнамент есть прямое продолжение греческого. В период Империи римляне широко заимствовали образцы этрусского и греческого искусств. С III века до н. э. искусство этрусков постепенно растворяется

в римском. Среди орнаментальных мотивов, украшающих произведения прикладного искусства этрусков, можно встретить изображения животных, пальметок, грифонов, сцены из мифологии и др. В узоре тканей этруски использовали россыпи горошин и крестиков.

Важное отличие римского декора — большая усложненность и обогащенность в формах и материалах. Рим внес в орнаментальное искусство много новых черт. Если греческий раппорт построен на чередовании одинаковых элементов, то в римском орнаменте большое значение приобретает триада — потомок знакомой нам трехчастной композиции, несущей охранительную идею. Назначение римской триады совсем иное — выделить из линейного раппорта некий главный элемент, заменить идею равенства идеей подчинения.

Для прагматического римского сознания гораздо важнее становится окружающий его мир, земная жизнь. Поэтому в орнаменте возникает принципиально новое качество — активное взаимодействие персонажей между собой, то есть появляется сюжетность.

Еще одно специфически римское качество, которого не было в орнаментах других древних культур — это его живописность. В нем появляется соотношение различных оттенков цвета, что и принято называть колоритом. Живописность придает декору необычайную жизненную убедительность, создавая иллюзию иного фантастического мира. Римский орнамент охотно использует композиции из меандров, свастик, пальметт, «ов», но они располагаются в менее ответственных местах. Главным мотивом архитектурного декора становится акант, который украшает коринфский и композитный ордера. Порождение чисто римского вкуса — гирлянды, изображаемые в декоре и составленные из перевитых лентами и шалями веток различных растений. Они обильно украшаются всевозможными плодами, театральными масками и доспехами легионеров.

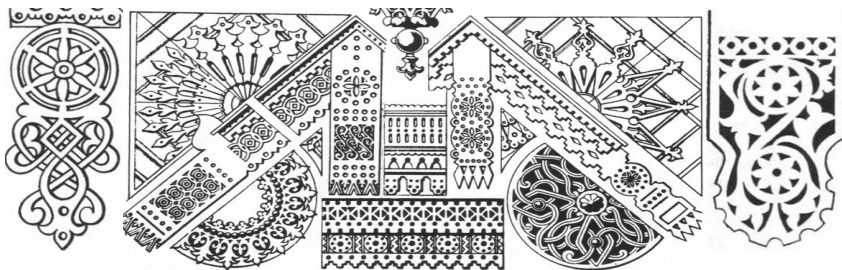
Мозаики — одно из выдающихся достижений Рима. Различаются настенная мозаика и напольная с геометрическим узором и фигуративной композицией в центре. Настенные чаще всего представляли мифологические сюжеты. Декор интерьеров отличает изысканная утонченность колорита, сочетание огромных плоскостей чистого цвета с тонкими горизонталями и вертикалями орнаментальных композиций. Это так называемый помпейский стиль. Цветовая гамма в орнаменте выстраивалась по следующему принципу: палевые, голубые и красные изображения — на черном фоне, палевые и голубые — на красном

В позднеимперском орнаменте постепенно все более усиливаются восточные влияния. В нем намечаются черты будущего стиля византийской культуры, ставшей преемницей античности.

2.2. Орнамент Средних веков

2.2.1. Древнерусский орнамент

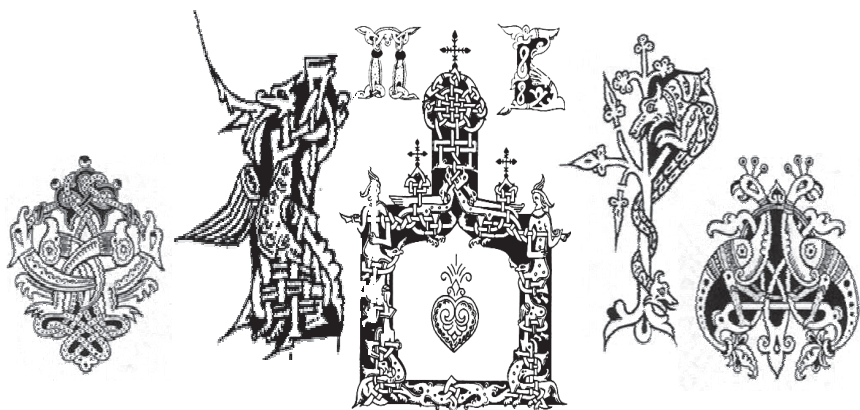
Древнерусское орнаментальное искусство находилось под сильным влиянием Востока и Запада. Восточными источниками в основном были Византия и Кавказ, а западное влияние обусловлено близостью скандинавских стран. Изображение трехлепесткового цветка, именуемого кринумом, плетения и растительный орнамент, как и многочисленные образы «звериного» стиля часто украшали листы книжных миниатюр и архитектуру.

Сюжеты для своих изделий русские мастера черпали, прежде всего, из жизни, окружающей природы и религиозных представлений. До наших дней дошли орнаментальные мотивы глубокой древности, имеющие символическое значение. Простейшие из них — это символы солнца, воды и земли. Самым древним видом орнамента является геометрический. Он покрывал предметы домашнего обихода, использовался в декоре жилища. Условно-символический язык орнамента раскрывает представления наших

предков об устройстве мира. Наряду с геометрическим орнаментом сохранились традиционные сюжеты языческой мифологии. Женская фигура символизировала плодородие, водоплавающие птицы – водную стихию, а изображение птицы, коня и всадника – солнце. Отдельный круг сюжетов связан с культом огня. Известно изображение огня в виде двуглавой птицы с поднятыми крыльями. Змей-дракон, олицетворяющий молнию, тоже считался покровителем огня и жилища. Дерево жизни воплощало силу живой природы. Фигуры животных и птиц, оберегающих древо, стали любимыми в композициях декоративного искусства.

В XI–XII вв. в Древней Руси получил развитие плетеный орнамент, который приходит на смену геометрическому. Он тяготеет к причудливости и фантастичности образов. Особо ярко «звериный» стиль проявил себя в украшениях из металла, где наиболее часто встречаемые мотивы – это образы фантастических животных и птиц Сирина, Алконоста, китавраса, грифона, семаргла и др. Появились также мотивы, связанные с христианской символикой.

В основе всей русской орнаментации лежат растительные формы и мотивы розетки, которые напоминают о древнем орнаменте солнце. Одна из особенностей орнаментации – надписи, выполненные декоративным письмом (чаще вязью) в полосах, кругах, ромбах, иногда служащие единственным украшением предмета.

При всей интенсивности влияния Византии русские мастера выработали свой оригинальный художественный язык. Они смягчили черты суровости и аскетизма в изображении, и византийские мотивы в их исполнении обрели новое звучание.

Орнаментация в отдельных видах декоративно-прикладного искусства Древней Руси имеет свои особенности.

Русская народная вышивка

В течение нескольких столетий у русского народа выработались определенные приемы исполнения вышивки, характер орнамента и его колорит. Орнаментальные мотивы в тканых и вышитых изделиях часто были очень похожими. В них преобладал традиционный линейно-геометрический орнамент. Наиболее распространенной фигурой в вышивке был ромб или квадрат, обусловленный техническим происхождением ткани. Основным же являлся гладкий ступенчатый или гребенчатый ромб. Ромб у русских всегда символизировал солнце. Иногда половинки таких ромбов размещаются в шахматном порядке и образуют ряд, похожий на хоровод девушек. Кроме геометрических мотивов встречаются изображения цветов, деревьев, птиц, зверей, а также величавые женские фигуры с геометризированным силуэтом. При разнообразии локальных вариантов вышивки для северных районов наиболее характерна красно-белая гамма, для южных районов — многоцветность. Мотивы древней народной вышивки сохраняются в сельских районах России и сегодня.

Орнамент в русской народной живописи

Традиция украшать орнаментом окружающие вещи выразилась в широком распространении росписи по дереву. Эти произведения насыщены радостной звучностью красок, полны поэтических образов цветущей природы. Растительные узоры сплошным ковром покрывали бытовую утварь, мебель, внутреннее убранство церквей. Все, что относилось к природе — горы, деревья, цветы, — называли травами, а художников,

рисовавших их, травщиками. Расписывали бытовые предметы, как и иконы, яичной темперой. Цветовая гамма строилась на сочетании спокойных тонов, красного, желтого, зеленого и черного. Линии узора делались тонкими и плавными, а круглые цветы как бы раскачивались на тонких стеблях. Мотивы растений и цветов сочетались с бытовыми сценами и мифологическими сюжетами, а иногда с геометрическими мотивами.

Древнерусские живописцы украшали орнаментом и иконы. Он или наносился в виде рамки травного письма, или распределялся по фону изображения, им часто расписывались одежды персонажей. Многие мотивы и приемы русской народной живописи нашли свое продолжение в народных художественных промыслах Городца, Костромы, Гжели и Хохломы.

Архитектурная каменная резьба

Появление белокаменной резьбы связано, прежде всего, со складыванием оригинальной архитектурной школы во Владимиро-Суздальском княжестве. Своеобразие этой школы выражается главным образом в орнаментике, украшающей соборы Владимира, Суздаля, Юрьева-Польского. Одни изображения белокаменной резьбы носят ярко выраженный фольклорный характер и близки русской народной резьбе по дереву. Другие демонстрируют соединение византийского «звериного» стиля и западные романские влияния. Особенностью техники резьбы был ее двухпланный характер. Резьба разворачивалась как бы в двух плоскостях. Основные библейские и звериные сюжеты выполнялись в высоком рельефе на пониженном фоне растительных

мотивов, покрывающих стены сплошным ковром. Мотивы зверей строились по принципу зеркальной симметрии, что характерно для архаического искусства, и заключались в круги, как в искусстве Древней Месопотамии. В послемонгольский период белокаменная резьба также внезапно исчезла, как и появилась.

Семинар 5. Древнерусский орнамент

1. Влияние Востока и Запада на русское орнаментальное искусство.
2. Влияние мировоззрения на формирование древнерусских мотивов и сюжетов орнаментальных композиций.
3. Основные сюжетные линии орнаментальных композиций: образы огня, воды, земли, воздуха и Мирового Древа в орнаментальных композициях.
4. «Звериный» стиль Киевской Руси.
5. Магическая наполненность орнаментальных композиций. Мифологичность.
6. Декоративное письмо в древнерусской орнаментике.

Контрольное задание: проследить заимствования отдельных элементов орнамента из традиций Востока и Запада.

Самостоятельная работа:

- изучение и закрепление лекционного материала;
- подготовка к семинарскому занятию;
- выполнение контрольного домашнего задания.

Литература: [1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 12].

2.2.2. Орнамент Византии, раннего Средневековья, романского и готического стилей

Орнамент Византии

В византийском орнаменте осуществилось слияние эллинистических и восточных традиций. Орнамент состоял из сложных сплетений звериных мотивов, стилизованных растительных побегов и различных геометрических фигур. Формы утрачивают объемность, становятся более плоскими.

Характерным для орнаментального творчества Византии остается причудливая роскошная узорчатость, заимствованная у персов. Изображения животных часто заключены в геометрические фигуры – круги или многоугольники, иногда они обрамлены длинным изогнутым акантовым листом. Для византийских тканей более характерен геометрический и зооморфный орнамент в сочетании с человеческими фигурами, чем растительный. Растительные же формы сильно стилизованы. К наиболее распространенным растительным мотивам относятся следующие:

- пальметки пятилепестковые, трехлепестковые;
- изогнутые стебли с цветами-пальметками и листьями полупальметками;
- древовидные композиции.

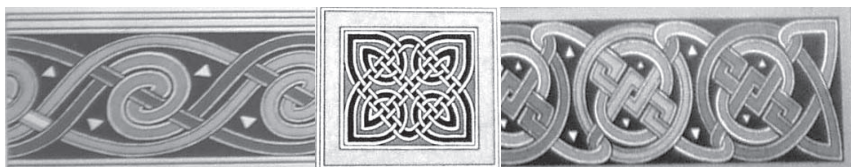
Орнаментальные обрамления и сюжеты:

- ленточная и круговая плетенка, образующая звезды и другие геометрические фигуры;
- архитектурный мотив двойных колонн, несущих аркаду (встречается в рукописях, иконах, предметах прикладного искусства);
- сюжеты: поединки всадников и пеших воинов, Георгий-победоносец, победитель льва, полет Александра Македонского, двор византийского императора (музыканты, танцоры, акробаты) и др.

Мотивы животных изображались достаточно реалистично и имели охранительное значение (встречаются в книжной миниатюре и ремеслах). Многие из них становились геральдическими эмблемами. Наиболее употребляемые в орнаментике цвета: ярко-зеленый, красный, фиолетовый, пурпурный, золотистый и др.

Византийский стиль оказал влияние на культуру стран Западной Европы и Востока, а также на древнерусское искусство.

Орнамент раннего Средневековья

На долю орнамента в раннем Средневековье выпала огромная роль. Сложнейшие узоры в те времена украшали всякую свободную поверхность. На развитие орнамента оказала большое влияние культура кельтов. Этот стиль называют также англо-саксонским и считают, что он возник в результате смешения скандинавских и византийских элементов.

Ранний период кельтского стиля характеризуется простыми геометрическими формами – завитками, спиральями, лентами, образующими сложные переплетения. Книжный декор здесь не иллюстрирует, а украшает текст.

На втором этапе развития орнамента линии лишаются предельной стилизованности, формы становятся свободнее, возникает нечто живое, заимствованное из многообразия самой природы. В ажурный мотив вплетаются головы фантастических животных и птиц. Такой декор, получивший название «абстрактный звериный стиль», весь пронизан динамикой, он не дает глазу остановиться. Звериный орнамент украшает рукописи Средневековья. Особое внимание уделяется заглавной букве – инициалу, выполненному в виде стилизованной фигуры птицы, рыбы или животного.

С середины X века в декор книги приходят бордюры и рамки, украшенные многоцветными побегам аканта. Искусству раннего Средневековья чуждо изображение человека. Любовь к ярким краскам и драгоценным материалам – характерная черта этой художественной культуры.

Романский стиль

Романский стиль совершенно отверг каноны и формы античной архитектуры и свойственный ей арсенал декоративных средств. В произведениях прикладного искусства широко применялся орна-

мент, сложившийся в результате воздействия византийского стиля и местных традиций. Основные элементы орнамента – геометрические мотивы (плетенка), а также розетки, стилизованные цветы, фантастические животные, птицы и ленты. Орнамент имел символический характер.

Появляются сюжеты, ставшие впоследствии очень популярными. Это животный бестиарий: кентавры, грифоны, сирены, сфинксы и другие чудовища. Из реалистических животных чаще всего встречается лев и орел.

В мозаичных полах используются такие мотивы, как знаки зодиака, квадрат, шашечный узор, прямоугольник, ромб, «ласточкин хвост», многоконечная звезда. Все эти элементы располагаются симметрично относительно оси.

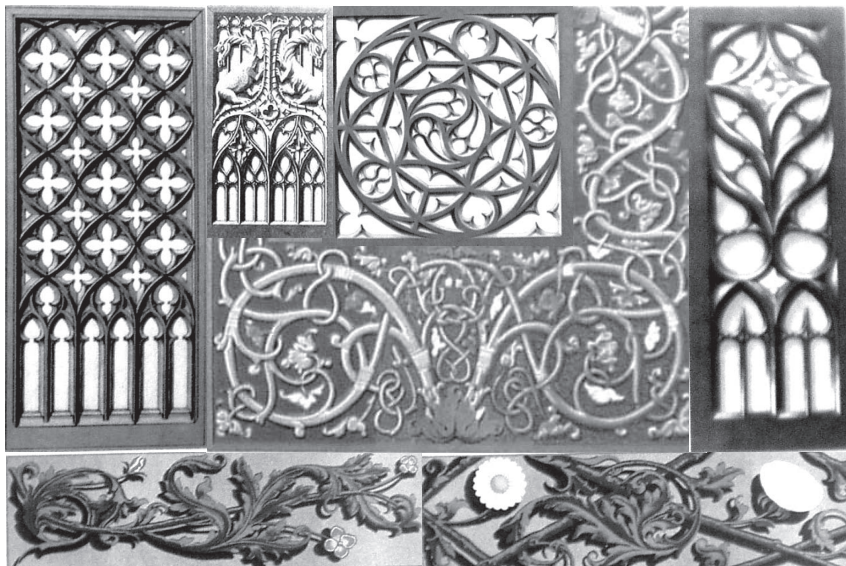
Во фресковых росписях наряду с сюжетными изображениями присутствуют и чисто декоративные элементы: бордюры и орнаментальные полосы из шашечных узоров, веретенообразных фигур, меандра, а на колоннах и пилястрах – узор, имитирующий прожилки мрамора.

Следует заметить, что именно в романском искусстве сильнее всего проявились народные черты – декоративность, сказочность, безудержная – фантазия в сочетании с грубоватым, но сочным юмором и выразительностью.

Количество употребляемых цветов в романском орнаменте невелико, охра желтая и красная, кармин, белый, черный и серый цвета. В XII веке появляется зеленый, а затем и синий цвет.

С течением времени орнаментальные мотивы усложняются. В них усиливается декоративное начало, и они переходят посредством эволюции в готические формы.

Готический стиль

Готический орнамент развивается на основе романского стиля, но он более разнообразен. В нем прямолинейные геометрические формы переходят в криволинейные плетения.

Синтезом всех искусств в средневековую эпоху был готический храм. Внешний декор собора состоял из скульптурной орнаментики. Особое место было отведено ажурному орнаменту, исполненному в камне. В Германии готическая резьба именовалась «масверком», т. е. работой по нанесенным размерам. Архитектурный орнамент воспроизводил формы стрельчатой арки, сферических треугольников и четырехугольников. Популярность приобретают витражи, заполняющие проемы в стене. Центральное место отводится круглому витражу главного фасада, так называемой «розе».

В раннеготический период растительный орнамент служил декоративным оформлением тимпанов, где изображались деревья с листьями в виде гирлянд. Использовались сочетания фигур и растительных элементов, в которых акантовые листья перемежались со сценами сельскохозяйственных работ.

Идея использования мотивов реальной флоры в декоре становится своего рода канонем. Широко используются растительные формы местной флоры – листья винограда, репейника, дуба, плюща, клевера, роз и др. Распространение получил мотив трилистника и двулистника. Позднее используются формы колючих растений – терновника, чертополоха, папоротника. Из бутонов и побегов раннеготического деко-

ра растительные мотивы превращаются в цветущую распутившуюся листву в орнаменте XIII века и пышные букеты с цветами и фруктами в XIV столетии.

В конце XIII века орнамент перестает быть только архитектурным элементом, он появляется в церковной утвари и начинает проникать в другие виды прикладного искусства.

Полы в эпоху готики мостились керамическими плитками. Общий орнамент составлялся сочетанием узоров отдельных плиток. Плитки чаще всего выстилались лентами по типу кладки паркета. В церковной архитектуре излюбленным декором пола был лабиринт. Для украшения плиток использовались разнообразные мотивы: геометрические, растительные, зооморфные и антропоморфные. Узор на плитке чаще всего исполнялся красным, желтым и черным цветом.

Следует также отметить богатство книжного декора, который отличается особой фантастичностью образов, состоящих из стилизованных растительных форм, изображений птиц, животных и людей.

2.3. Орнамент Нового времени

Эпоха Возрождения

Ренессансный орнамент, как живопись и скульптура этой эпохи, ищет ясности в гармонии. На рубеже XV–XVI вв. готические мотивы встречаются все реже, а затем и совсем исчезают, возрастает увлечение античным орнаментом.

Среди растительных мотивов особое место занимают акантовый лист и завиток, а также лист дуба и виноградной лозы. Кроме того, применяются ионик, меандр, плетенка, чешуя, ленты, мотив раковины. Появляются отдельные элементы животного мира в сочетании с изображением человеческого тела.

Широкому распространению греко-римской орнаментики способствовали популярные в то время альбомы гравюр, служившие образцами мастерам всех видов прикладного искусства. Особенно значительной оказалась «Книга гротесков» декоратора Жака Дюсерсо.

В архитектурной орнаментике благодаря иному восприятию античной архитектуры происходит рождение новых решений. В декор преобразуются фигуры атлантов, кариатид, кронштейны, антаблемента. Появляется орнамент, типичный иногда для целого круга

художников. Например, гротеск, который обязан своим возрождением Рафаэлю. В начале XVI века Рафаэль со своими учениками расписал стены лоджий в Ватиканском дворце в Риме.

Гротески – это причудливые сочетания сплетающихся растительных побегов с человеческими фигурами и полуфигурами, масками, химерами, легкими архитектурными композициями. Гротеск всегда строился симметрично по сторонам многоярусной оси, носившей название канделябра. Гротески широко использовались в декоре гобеленов, в итальянской майолике, ювелирных украшениях.

Еще одним распространенным мотивом в эпоху Возрождения стал картуш, который первоначально был лепным украшением. **Картуш** – орнамент в виде свитка с завернутыми краями, в центре которого располагается надпись или изображение. Часто по бокам такой композиции появляются фигурки так называемых «пути» – обнаженных младенцев или амуров. Постепенно картуши переходят в декоративные обрамления книг, росписи стен, витражи.

В целом орнамент Возрождения отличается повышенным интересом к живой природе, реальному миру. Он более живописен и объемен по сравнению со средневековым, а его цветовая гамма значительно разнообразнее.

Эпоха барокко и рококо

Орнамент **барокко** порывает со спокойной гармонией орнаментального искусства эпохи Возрождения. В нем исчезает подражание античному декору.

Прямые линии в орнаменте постепенно вытесняются изогнутыми. Тяжеловесные и массивные элементы делаются более округлыми.

В характере линий появляется эмоциональный порыв, сложность и пышная декоративность. При этом сохраняется организующий центр композиции и симметрия.

Орнамент барокко отличается разнообразием и выразительностью. Он сохраняет мотивы греческого и римского искусств, использует полчеловеческие и ползвериные фигуры, тяжелые гирлянды, мотивы раковин и лилий в сочетании с символическим солнцем, акантовый лист, маскароны. Орнамент из аканта используется почти всеми видами прикладного искусства.

Для орнамента позднего барокко характерно подражание архитектурным деталям. В декоре появляются колонны, пилястры, разорванные фронтоны. Особенностью декора становится также прием сочетания прямых и округлых линий. В это же время появляются и другие мотивы: ромбовидная сетка, украшенная мелкими розетками, именуемая трельяжем. А также орнамент, имитирующий украшенный зубцами и кистями занавес — ламбрекен.

Орнаментальными композициями прославился французский художник-гравёр Жан Верен. Для его орнаментов характерны материальность и скульптурная осязаемость, что придает композициям некоторую тяжеловесность и ритмическую устойчивость. Целый ряд мотивов, сложившихся в творчестве Берена, становятся определяющими в орнаментике последующего периода. К их числу относятся завитки, соединенные короткими прямыми полосами, тонкие спирали, переходящие в акант, плоский ленточный орнамент. Многочисленные портики и гирлянды, корзины и арабески, рога изобилия и музыкальные инструменты — все это заключено в пышные обрамления.

Орнамент стиля барокко нашел применение в разных странах Европы, где приобрел свои национальные черты. В России такой декор покрывал золоченые иконостасы и носил название «флемской» резьбы.

Орнамент стиля **рококо** по существу является последней стадией развития барокко в его стремлении к все большей свободе композиции.

Стиль рококо — чисто декоративный стиль интерьера, стремившийся лишить его конструктивной четкости, логики и четкости восприятия.

Название «рококо» связано с французским понятием «рокайль» («гос» в пер. скала, камень, грот). Причудливый рокайль — орнамент, в котором преобладают мотивы с двойным С-образным изгибом. Раковина, которой когда-то украшали гроты, играет в этой орнаментике главенствующую роль. Ее непременным свойством является асимметричность. Акантовый лист хотя и не исчезает совсем, но отходит на второй план. Его место занимают свисающие тонкие листья, напоминающие прибрежные растения. В своих асимметричных изгибах они переплетаются с рокайлями, обвиваются вокруг декоративных панно, мебели, зеркал и т. д.

В орнаменте рококо ощутима тяга к восточной экзотике, особенно к искусству Китая, Индии и Персии. Поэтому среди распространенных мотивов можно встретить пальмы, драконов, обезьян. Кроме того, рококо свойственна любовь к природе и античной мифологии. В декоре появляются сюжеты с богами, амурами, сатирами и нимфами. В результате слияния всех вышеназванных элементов родилось полное грациозного изящества и изысканного очарования искусство.

Для украшения мебели и интерьера используются композиции из гирлянд и корзин с цветами, атрибутов музыки и пастушеской жизни. В цвете — приверженность к светлой, полутональной окраске.

В России орнамент рококо приобретает свой национальный характер. Он главенствует во внутреннем убранстве дворцов, созданных Растрелли. Интерьеры этого зодчего лишены того беспечного произвола и асимметрии, которые свойственны интерьерам французского рокайля.

Стиль рококо объединил искусство европейских стран в XVIII веке.

Орнамент периода классицизма и ампира

Основой для развития **классицистического стиля** вновь становится античное искусство. Вехами на пути развития нового стиля явились раскопки Геркуланума и Помпеи. В то же время новый стиль выражает и иное видение мира. Орнамент снова обретает статичность и уравновешенность с ясными и четкими членениями прямых линий, квадратов, прямоугольников, кругов и овалов. Хотя многие элементы барокко и рококо сохраняются, классицизм избавляется от излишеств, перегруженности деталями, динамической устремленности форм. Колористические решения орнамента становятся сдержанными, в росписях начинает преобладать гризайль.

Опять вводится старый и вечно новый набор античных орнаментальных мотивов. Орнамент раннего классицизма нежен и изыскан. Он построен на равномерных чередованиях одинаковых мотивов. При этом среди меандров, нитей жемчужника, акантовых листьев, дубовых и лавровых гирлянд, перевязанных накрест лентами, появляются натуралистически трактованные цветы и ветви. Иногда к ним на длинных лентах подвешиваются легкие букеты, подчиненные вместе с орудиями садовника или пастушескими музыкальными инструментами тому же легкому и ясному ритму. Этот орнамент привлекает простотой и изяществом и стоит ближе к греческому, чем к тяжеловесному римскому искусству.

Ведущие орнаменталисты создавали оригинальные рисунки и акварели, многие из которых публиковались в сборниках эскизов декора мебели и изделий прикладного искусства. Выдающимся декоратором французских тканей эпохи классицизма был Филипп де Лассаль. Излюбленным мотивом художника является изображение цветов с птица-

ми среди них. Краски в его произведениях живые и гармоничные, везде присутствует темно-коричневый тон.

С приходом к власти Наполеона I классицизм трансформируется в стиль **ампир** (империи), который начинает черпать свои художественные идеалы из искусства не столько Греции, сколько Рима.

Орнаментальное искусство этой поры лаконично. Его основу составляла революционная символика, опирающаяся на античные формы. К таким символам можно отнести фригийский колпак, ликторскую связку, ветви дуба или копье.

Ведущую роль в развитии этого стиля суждено было сыграть французскому живописцу Луи Давиду, который в своих произведениях использовал мотивы растительного, геометрического и сюжетного орнамента этрусских ваз, чем существенно обогатил декоративное искусство ампира.

Воинственный характер первой Французской империи отражен в мотивах декора. В орнамент входят связки трофеев, колчаны, луки, стрелы, лавровые венки, львы, императорские орлы с пучками молний, пчелы и вензель «N», прославляющий Наполеона, сфинксы и многочисленные варианты пальметок.

Имея много общего с классицизмом, орнамент ампира все же существенно отличается от него. Ампир употребляет контрастные цветовые сочетания: алый и черный, красный и зеленый, синий и ярко-желтый. Кроме того, в ампире присутствует определенная скованность движения растительных, животных и человеческих форм. От стиля империи в первую очередь требуется пышность, блеск и великолепие для прославления власти первого императора Франции. Орнамент ампира становится достоянием всей Европы, но более всего он был переработан и освоен в национальных интересах России.

Орнамент периода эклектики и модерна

В 30-х гг. XIX века классицизм начинает вытесняться новыми стилевыми течениями. Наиболее активно происходит процесс освоения исторических стилей, отвечающих самым разнообразным вкусам. Для обозначения ретроспективного художественного мышления стали использовать термин «историзм». Раньше других в европейскую архитектуру проникли псевдоготический и неогреческий стили, затем появилось барокко, рококо и другие неостили. Ярче всего историзм проявился в искусстве интерьера. Новые технологии позволяли заказчику выбирать любой стиль и воспроизводить его в любом материале, с желаемыми изменениями и дополнениями.

В мебели наблюдается смешение стилей. Часто один и тот же предмет декорировался и в готике, и в ренессансе, и в барокко. Тенденция к бессистемному и механическому смешению стилей получила название «**эkleктика**». Все стили становились настолько схожими, что с трудом отличались один от другого.

В России в поисках национального русского стиля создается стилизованный орнамент, в котором воскрешаются древнерусская плетенка и узоры из трав, характерные для русского средневековья. Но в изгибы стеблей и побегов, в сплетения полос вносятся размеренность, надуманность и сухость, что сильно отличает этот орнамент от своих древних прототипов. Новые формы уступают традиционным в красоте и свободе построений.

Первыми протестовать против распространения эклектического мышления начали деятели романтического движения в Англии. Поиск нового стиля виделся в осуществлении идеи «художественного синтеза». Таким стилем стал **модерн**, который известен также под названием «Ар Нуво», «сецессион», «югендштил» и др. С наибольшей полнотой его художественные принципы проявились, прежде всего, в архитектуре, а затем в декоративном искусстве, где орнаменту суждено было стать наиболее характерным воплощением новых стилевых тенденций.

Значительным оказался опыт Японии в реализации одной из главных проблем в системе стиля модерн – проблемы синтеза искусств. Японская графика стала стимулом обращения модерна к образам загадочных и грациозных женщин, к редким в европейском искусстве мотивам флоры и фауны, таким как водоросли, водяные лилии, насекомые. Мотиву воды японского происхождения принадлежит особо значительная роль.

Чрезвычайно возросла роль орнамента в художественной системе модерна и как элемента декора, и как формообразующего элемента. Растительные мотивы, точнее мотивы цветка, приобретают значение знака стиля. Любимыми цветами стиля становятся тюльпан, орхидея, лилия, мак, нарцисс, ирис, подсолнух и др.

Натуральные мотивы видоизменялись в угоду стилю, который любит гнутые, упругие линии, несколько преувеличенные и обобщенные трактовки формы.

Для модерна характерен также интерес к природным органическим формам. Всевозможные экзотические раковины, кораллы, водоросли, рыбы, медузы, звезды часто фигурируют в орнаментах модерна. Любимыми цветосочетаниями стиля становится гамма пастельных, блеклых тонов.

Характерной особенностью русского модерна является тенденция к смешению с другими стилями, а также соединение с модерном древнерусских архитектурных форм.

Стиль модерн просуществовал недолго. Новизна форм, вычурность фантазии и смелость приемов стали надоедать. Несмотря на это, он оставил в наследие идущим вслед за ним направлениям свои важнейшие художественные открытия.

Семинар 6. Орнамент Нового времени

1. Ясность и гармония орнамента Ренессанса. Основные мотивы: акантовый лист и завиток, а также лист дуба и виноградной лозы, ионики, меандр, плетенка, чешуя, ленты, мотив раковины. Элементы животного мира в сочетании с изображением человеческого тела. Гротеск и картуш.

2. Эмоциональность орнамента барокко. Основные мотивы: получеловеческие и полуживотные фигуры, тяжелые гирлянды, мотивы раковин и лилий, акантовый лист, маскароны, трельяж, ламбрекен.

3. Свобода композиции орнамента стиля рококо. Органичное соединение мотивов античной мифологии, Востока с любовью к природе.

4. Античное искусство как основа для развития классицистического стиля. Преобладание геометрии. Сдержанность колористического решения.

5. Лаконичность стиля ампира. Революционная символика, опирающаяся на античные формы, как его основа.

6. «Эклектика» как тенденция к бессистемному и механическому смешению стилей. Разрушение стилистических границ.

7. Стиль модерн и проблема синтеза искусств. Орнаментальная композиция как элемент декора и формообразующий элемент. Упругость линии в композиции, преувеличенные и обобщенные трактовки формы.

Самостоятельная работа:

- изучение и закрепление лекционного материала;
- подготовка к семинарскому занятию.

Литература: [1, 2, 3, 5, 6, 9, 11, 12].

2.4. Орнамент Новейшего времени

Орнамент XX века

Орнаментальное искусство XX века отличается разнообразием стилей и техник исполнения. Происходит отказ от традиционных мотивов декора и поиск новых форм, соответствующих духу времени. В русском искусстве такие перемены привели к появлению конструктивного и технического орнамента.

Основу такого орнамента составляли четкие, простые геометрические элементы, навеянные абстрактной живописью и нашедшие свое наиболее яркое воплощение в искусстве текстиля. В нем господствуют прямые, параллельные и пересекающиеся, иногда ломаные полосы, создающие систему резких остроугольных зигзагов. Часто такой узор дополняется окружностями, квадратами, треугольниками, образующими жесткую конструкцию с разнообразно закомпанованными линиями. Для большинства конструктивистских орнаментов характерно почти полное отсутствие фона, а также лаконичность цветовых контрастов и жесткая четкость ритмов.

Почти параллельно с работами художников-конструктивистов появились мотивы, в основе которых лежал определенный сюжет. Эта разновидность узоров получила название тематических и агитационных и состояла из изображений шестеренок, пропеллеров, лампочек, тракторов и т. п. Такие формы в орнаменте становились символами прогресса. Как технический, так и конструктивистский орнаменты просуществовали недолго, но оказали определенное влияние на развитие абстрактных форм декора.

Во второй половине XX века наблюдается возврат традиционных видов орнамента, причем они могут сочетаться по принципу эклектики. Возникает интерес к архаическим и примитивным культурам, к старым забытым технологиям декора. Переработка, интерпретация всех ранее созданных стилей – основное свойство искусства конца XX века.

Раздел 3

ОРНАМЕНТ И СОВРЕМЕННЫЙ ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН

Сложное отношение к орнаменту складывается в XX в. — его то признавали и использовали в профессиональном искусстве, то отвергали. Активно творчески перерабатывали мотивы народного орнамента, использовали в современных изделиях традиционные национальные декоративные мотивы. В настоящее время декоративно-орнаментальные композиции активно применяются в графическом дизайне.

Искусством порядка назвал Ю. Герчук орнамент: «...Орнамент организует вещи нашего практического мира....Покрывая функциональные формы, архитектурные или прикладные, орнамент задает определенные способы их восприятия, направляет движение взгляда, соотносит целое с его частями... Орнамент может придать поверхности характер незамкнутого фрагмента, заполняя его равномерной, допускающей бесконечное развитие сеткой, или же четко ограничить ее, обведя по краю бордюром. Он может помочь ориентировать предмет, обозначив его верх и низ, правое и левое направление... Орнамент, подчиненный вещи, скромно исполняющий почти служебную функцию ее тектонической организации, тем не менее, разворачивает на ее поверхности свою собственную художественную тему. Он поднимает предмет над ограниченностью его практического назначения, делает носителем некоего общего принципа, малой моделью гармонического мирового порядка. Он наделяет вещь своей способностью генерировать ритмы времени, зримо воплощать глубинные представления своей эпохи о структуре окружающего мира». Такое высказывание о роли орнамента в культуре и искусстве вполне принципиально и справедливо.

Семинар 7. Орнамент и современный графический дизайн

1. Орнамент и фирменный стиль (ДГ).
2. Орнамент и реклама (ДГ, ДС).
3. Орнамент и книжная графика (ДГ).
4. Орнамент в объектах городской среды (ДС).

Контрольное задание: подобрать иллюстративный ряд.

Самостоятельная работа:

- изучение и закрепление лекционного материала;
- подготовка к семинарскому занятию;
- выполнение контрольного домашнего задания.

Литература: [1, 2, 5, 10, 12].

Раздел 4 РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОРНАМЕНТЫ

4.1. Орнаменты Восточной Европы и Средней Азии

Белорусский орнамент. Традиции геометрического орнамента. Растительные мотивы в обработке различных материалов. Влияние традиций России, Украины, Польши и Литвы.

Украинский орнамент. Местные корни орнаментальных мотивов (флора, фауна, историческая традиция). Насыщенность элементами символики древних культов.

Татарский орнамент. Бытовая ориентация орнаментальных мотивов. Запрет ислама на изображение живых существ. Асимметрия, свобода и контурность композиции. Яркость и контрастность колорита.

Орнамент казахов и киргизов. Распространение геометрических и растительных мотивов. Плоскостной характер декора. Орнамент войлочных ковров — кошмы: основные мотивы, цветовое решение. Мозаичная техника. Подвижный ритм композиции.

Туркменский орнамент. Орнамент как неотъемлемая часть быта кочевников. Орнаментальные композиции, мотивы и колорит войлочных ковров — кошм.

4.2. Орнаменты Северного Кавказа и Закавказья

Дагестанский орнамент. Стилистическая неоднородность декора. Образцы архитектурного орнамента. Растительный стиль — влияние искусства Востока. Основные черты: дробность, сложность, замысловатость рисунка, регулярность композиционных построений.

Орнамент «плетенка». Ограниченность района распространения. Сходство с традициями Закавказья, Европы и Византии.

Геометрический орнамент — наиболее архаичный стиль. Отличительные черты: нерегулярность общей композиции, крупные четкие элементы, отсутствие их ритмического расположения. Орнамент в резьбе по дереву.

Осетинский орнамент. Выражение определенной идеи орнаментальной композиции. Магическое и тотемическое значение мотивов орнамента. Взаимосвязь экономического развития, тематики орнаментальных композиций и техники их исполнения.

Чеченский и ингушский орнамент. Мотив оленьих рогов, растительные мотивы, монументальность и симметричность композиции, многоцветное колористическое оформление в вайнахских войлоках. Формирование новых мотивов с приходом мусульманской религии.

Особенности орнаментального декора Армении. Разнообразие культурных влияний. Орнамент хачкар — оригинальная область декоративного рельефа.

Семинар 8. Орнаменты Северного Кавказа и Закавказья

1. Дагестанский орнамент.
2. Осетинский орнамент.
3. Адыгейский орнамент.
4. Карачаевский и черкесский орнаменты.
5. Чеченский и ингушский орнаменты.
6. Армянский орнамент.
7. Грузинский орнамент.

Контрольное задание: на примере графического решения раскрыть конструктивные элементы орнаментальной композиции различных регионов Северного Кавказа и Закавказья.

Самостоятельная работа:

- изучение и закрепление лекционного материала;
- подготовка к семинарскому занятию;
- выполнение контрольного домашнего задания.

Литература: [1, 2, 3, 5, 12].

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Основная литература

1. Буткевич, Л.М. История орнамента : учеб. пособие для суд. высш. пед. учеб. заведений, обучающихся спец. 030800 «Изобразительное искусство» / Л.М. Буткевич. — М. : ВЛАДОС, 2005. — 267 с.
2. Орнамент (CD). Электронная библиотека 3.73R. Том 23. Орнамент всех времен и народов. — М. : Direct Media, 2005.

Дополнительная литература

3. Афонькин, С.Ю. Орнаменты народов мира / С.Ю. Афонькин, А.С. Афонькина. — СПб., 1998.
4. Герчук, Ю.Я. Что такое орнамент? / Ю.А. Герчук. — М., 1998.
5. Емшанова, Н.А. Орнаменты. Стили. Мотивы / Н.А. Емшанова, Н.С. Ворончихин. — Ижевск : Удмуртский университет, 2004, (<http://www.bibliotekar.ru/ornamenty/index.htm>)
6. Кон-Винер. История стилей изобразительных искусств / Кон-Винер. — М., 2000.
7. Лицкая, Л.А. Орнамент как знаковая ориентация в мире : учеб. пособие / Л.А. Лицкая. — М. : Альфа, 2005. — 72 с.
8. Ополовников, А.В. Дерево и гармония: Образы деревянного зодчества России : кн. для юношества / А.В. Ополовников, Е.А. Ополовникова. — М. : Ополо, 1998. — 208 с.
9. Орнамент всех времен и стилей / под ред. Огюста Расинэ. — М. : «АРТ-РОДНИК», 2004.
10. Полная энциклопедия символов / сост. В.М. Рошаль. — М. : АСТ ; СПб. : Сова, 2006. — 515 с.
11. История искусства зарубежных стран: Первобытное общество, Древний Восток, античность : учебник / кол. авт. ин-та им. И.Е. Репина Акад. Художеств СССР ; под ред. А.П. Чубовой. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Изобразительное искусство, 1979. — 384 с.
12. Фокина, Л.В. Орнамент : учеб. пособие / Л.В. Фокина. — 4-е изд., перераб. и доп. — Ростов н/Д : Феникс, 2006. — 176 с.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
Раздел 1. ОРНАМЕНТ. ВОПРОСЫ СОДЕРЖАНИЯ, ФОРМООБРАЗОВАНИЯ И КОМПОЗИЦИИ	6
1.1. Содержание понятий «орнамент» и «стиль»	6
1.2. Классификация орнаментов. Виды и правила построения орнаментальной композиции	9
1.3. Формирование орнаментальных мотивов в историческом контексте. Оптическое восприятие орнамента	13
1.4. Стилизация и трансформация пространственных форм в орнаментальные композиции. Цвет в орнаменте	16
Раздел 2. ИСТОРИЯ ОРНАМЕНТАЛЬНОГО ИСКУССТВА	19
2.1. Орнамент Древнего мира	19
2.2. Орнамент Средних веков	29
2.3. Орнамент Нового времени	38
2.4. Орнамент Новейшего времени	46
Раздел 3. ОРНАМЕНТ И СОВРЕМЕННЫЙ ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН	48
Раздел 4. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОРНАМЕНТЫ	50
4.1. Орнаменты Восточной Европы и Средней Азии	50
4.2. Орнаменты Северного Кавказа и Закавказья	50
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК	52

Учебное издание

Александра Леонидовна БЕЛУНИНА

ИСТОРИЯ ОРНАМЕНТА

Учебно-методическое пособие
по изучению дисциплины

Редактор *И.В. Шевченко*
Технический редактор *З.М. Малявина*
Компьютерная вёрстка *И.И. Шишкиной*
Дизайн обложки *Г.В. Карасевой*

Подписано в печать 09.06.2008. Формат 60x84/16.
Печать оперативная. Усл. п. л. 3,5. Уч.-изд. л. 3,26.
Тираж 100 экз. Заказ № 1-16-08.

Тольяттинский государственный университет
445667, г. Тольятти, ул. Белорусская, 14