

Орнамент — один из древнейших видов изобразительной деятельности человека, в далеком прошлом несший в себе символический и магический смысл, знаковость. Исследователи орнамента считают, что он возник 15–10 тыс. лет до н. э.

Орнамент был почти исключительно геометрическим, состоящим из строгих форм круга, полукруга, овала, спирали, квадрата, ромба, треугольника, креста и их различных комбинаций. Использовались в декоре зигзаги, штрихи, полосы, «елочный» орнамент, плетеночный («веревочный») узор.

Древний человек наделял определенными знаками свои представления об устройстве мира. В виде круга человек изображал солнце, небо. А вот землю в виде квадрата. Ромб, как и квадрат, иногда пересечённый, с точками, изображавшими зёрна, обозначал засеянное поле. А вода обозначалась волнистой, зигзагообразной линией. Более сложное понятие выражено в так называемой свастике. С древнейших времён этот знак, роковым образом взятый в качестве эмблемы фашистами, выражал светлейшее понятие — движение солнца. Изломы его — направление движения. Четыре конца — символика сторон света, времён года. Ещё более ярко и наглядно идея мироустройства отразилась в другом знаке — спирали. Это универсальная формула бытия, созданная древним мышлением, формула всеобщего развития и движения. Движение по спирали свойственно многим явлениям природы и жизни. Древний человек не мог объяснить многих явлений природы: ураган, уничтожающий посевы, водоворот и т.д. Человек не мог не заметить, что стадо испуганных животных разбегается по спирали. Во всех этих явлениях присутствует нечто общее — спиралеобразное. Спираль просматривается и в строении паутины, и в расположении лепестков ромашки. Спираль удивляла и продолжает удивлять. На фотографиях галактики также просматриваются спирали. Расположение первых клеток в эмбрионе — тоже спираль. Значит, она свойственна и микро-, и макромиру. Современная наука представляет всякое развитие, в том числе и развитие общества, в виде спирали. Даже развитие по законам диалектики графически можно представить спиралью. Поэтому за многие тысячелетия своей истории человек не мог пройти мимо такого феномена, как универсальный знак, и в конце концов перенес его на окружающие предметы.

Постепенно эти знаки-символы приобрели орнаментальную выразительность узора, который стал рассматриваться только как эстетическая ценность. Цель орнамента

определилась и украшать.

Каждая эпоха, каждая национальная культура выработала свой подход к построению орнамента и к мотивам, форме и расположению на украшаемой поверхности. По орнаменту можно точно определить, к какому времени и к какому народу относится то или иное произведение искусства. Недаром ведь считается, что и через орнамент возможна передача художественного стиля того или иного времени.

Культура Древнего Египта таинственна и глубока. Каждый предмет в ней и вместилище сложного содержания, в котором орнаментальный декор играет чрезвычайно важную роль. Эта культура раскрывает перед нами важнейшую страницу материально-художественного мира, на которой орнаментальный знак сама вещь находились в органичном единстве с письменностью- другим видом духовной человеческой культуры. Одни и те же знаки были одновременно и элементами декора, и письменными знаками, и частями вещи. Знаки-иероглифы, обозначающие жизнь, власть, силу. Вот, например, золотая пектораль, найденная на мумии фараона Тутанхамона. В центре её и крылатый жук-скарабей из сердолика. В лапках он держит иероглифы «вечность», пучки цветов лотоса и папируса. По краям и парные фигуры урея- кобры с солнечным диском на голове. На поднятых крылышках скарабея стоит ладья, на которой нарисован глаз- символ бога Гора, и луна- тёмный диск на светлом серпе месяца. В орнаментах древнего Египта наибольшее распространение нашли растительные мотивы, среди которых особенно часто встречались цветы и листья лотоса. В целом же египетский декор обладает строгой, утонченной сдержанностью.

Формирование декора и орнамента Древнего Востока связано с искусством Древней Месопотамии (Шумер, Аккад, Вавилон, Ассирия, Вавилон, Мидия) и Персии. Чётко разделяя фон и само изображение, месопотамский орнамент из геометрических фигур имеет предельно простой ритм. Сочетание треугольников, простых кругов, квадратов являлось доминирующим декоративным мотивом, контрастируя с крупными центральными изображениями. Часто эти мотивы располагались по сторонам священного Древа жизни, одного из важнейших элементов искусства Востока.

Месопотамский орнамент   Древнегреческий мотив   Куфическое письмо

- меандр

Один из любимых древнегреческих мотивов – меандр. Как считают, в этом узоре заложена глубокая идея вечного движения, бесконечного повторения. Широко распространенными были пальметты, ионики (овы – яйцеобразные элементы), кимы (набегающая волна из стилизованных листьев) и др.

Арабско-мусульманский декор представил собой роскошное, уникально-самобытное искусство орнамента и каллиграфии. Один из ранних и наиболее используемых почерков – куфический (буквы прямые с четкими угловатыми очертаниями), или, как его поэтически называют, «цветущий куфи».

В Европе более популярными стал арабеска (итал. arabesco – арабский) – европейское название сложного восточного средневекового орнамента, состоящего из геометрических и растительных элементов. Арабеска может включать изысканную графику арабского шрифта. Особое распространение получили арабески в эпоху Возрождения, а позднее арабесками стали называть причудливый орнамент только из растительных форм (стилизованных листьев, цветов, стеблей и т.п.), составляющие сложные переплетения.

В исламском декоре почти всегда присутствуют краткие надписи – пословицы, благопожелательные изречения из ислама, афоризмы и т. д.

Из растений чаще всего встречаются цветы тюльпанов, гвоздик, гиацинтов, амариллисов, побеги вьющихся растений и др., изображенные в естественном или стилизованном виде. Необычайно популярными были розы и плоды граната, они символизировали райскую жизнь. В декор исламского искусства вплетаются антропоморфные изображения, животные, птицы.

Силу своего художественного воздействия мусульманская религия основывала на слове, а не на изображении. Священное кораническое Слово, выученное наизусть с детства, написанное на страницах манускриптов, на порталах и стенах зданий, вплетенное в архитектурный декор, в орнамент надгробий, в узоры тканей, ковров, изделий из керамики, металла, стекла, включало для мусульман целый мир, выполняло духовную, образительную и декоративную функции. Искусство изображения слова – каллиграфия, наделенная самоценной выразительностью художественной формы, и

орнамент, символически воплощающий представления о красоте и бесконечном многообразии сотворенного Аллахом мира, стали основами пластического творчества мусульман.

Испано-мавританская орнаментика уникально представлена в архитектурных и декоративных формах сооружений дворца-крепости Альгамбры. Здесь встречаются соединения традиционного узорного мусульманского искусства с реалистическими изображениями людей и животных. Декоративный арабский стиль прост и величав, а мавританский — более изящен и изыскан.

Космогонические представления древних славян отражала прялка, в которой солнце, рождаясь из поднебесного высшего мира, согревает мир земной и совершает путешествие в мир загробный, замыкая круг. Кудель привязывали к вершине прялки, т.е. к миру небесному, и спускали оттуда нить, свивая ее символически из света, из небесной влаги. Символическая орнаментика прялок очень однородна у всех славянских народов. Резьбой и раскраской передана древняя, восходящая к бронзовому веку картина мира. Нижний мир, мир подземно-подводный, мир ночного солнца передан образом ящера или солнца, находящегося под землей. В средней или нижней части лопатки изображалась вспаханная земля (квадратики или ромбы, обычно заштрихованные). Ниже "земли" на боковых нижних выступах прялки почти обязательно изображалось рельефно восходящее и заходящее солнце. Путь солнца по небосводу обозначался выступами на верхнем дугообразном краю прялки. Вся центральная плоскость прялки, с которой соприкасалась кудель, была отведена теме солнца, как символа неба, и изумительному по своей гармоничности изображению "белого света", играющего десятками граней своей сложной композиции.

Наряду с главной темой суточного круговорота солнца на прялках прослеживается и тема Макоши (богиня, покровительница женских рукоделий). Верх прялки представляет собой сложную композицию из древа жизни, с птицами, сидящими на ветвях, двух коней внизу и женской фигуры с поднятыми к небу руками на самом вершине композиции, напоминающей вышивки с Макошью.

Особая декоративность прялок объясняется, во-первых, тем, что это орудие труда длительнее всего находилось в употреблении (несколько зимних месяцев ежегодно), а, во-вторых, тем, что прялка была не только домашним предметом, но и приносилась на публичное рассмотрение на деревенских посиделках.

Растительный орнамент - самый распространенный в русской народной вышивке.

Павлово- посадская шаль давно стала одним из символов русской традиционной культуры. Вспомним купчих в ярких шалях с полотен Кустодиева и Малявина. Да и современные женщины с удовольствием используют посадские шали как эффектное дополнение к одежде, имеющее ещё и практическую сторону: тёплая и мягкая шерстяная павлово- посадская шаль отлично согревает. Самый популярный цветок в павлово-посадских узорах- это роза – цветок богини Афродиты, символ красоты и любви. Часто в «букете» павлово-посадского платка художниками используется цветок - лилия – знак древа жизни, райского сада; георгины, так же символизируют силу к жизни и признательность; бутон пиона можно считать символом веселья, богатства, счастья. Россыпь васильков украшает множество платков, как драгоценные бусы. Они то опоясывают рисунок платка, словно древние обереги, то становятся яркими акцентами главного рисунка. Шали и платки «павлово-посадские» - это буйство пышных букетов садовых и полевых цветов по углам платка и гирлянды по кайме.

Жостовский промысел известен на весь мир по обычному в быту предмету – металлическому подносу. Основной мотив жостовской росписи – цветочный букет – прост и лаконичен по композиции. В ней чередуются крупные садовые и мелкие полевые цветы; объемно-живописная передача реальной формы цветка сочетается с декоративной красочностью цветового решения, родственной русской народной кистевой росписи на сундуках, прялках, туесах. Всё, что составляло деревенский быт.

Таким образом постепенно складывались устойчивые (но не застывшие) формы, а вместе с ними и принципы построения орнамента, во многом определившие национальные художественные традиции.

Задание: 1.Расскажите , как орнаментальный ритм отражает важнейшие природные процессы? Поясните на примере одного из национальных орнаментов.

2. Выполните в цвете виды орнаментов (по выбору).

О. Н. Ботова, школа №11, г. Миасс, Челябинская область

