

ОРНАМЕНТАЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ДЕКОРАТИВНО- ПРИКЛАДНОМ ТВОРЧЕСТВЕ

Аннотация: *Статья посвящена орнаментальной композиции. Использование орнамента в декоративно – прикладном искусстве является основным. Невозможно представить быт и повседневную жизнь, без орнамента. Орнамент используется не только при создании декоративно – прикладных работ, но и в быту, при создании предметов декора, одежды. Построение орнаментальных композиций подчиняется нескольким законам.*

Ключевые слова: *роли и функции орнамента, декоративно-орнаментальное искусство, орнамент, творческий процесс.*

Abstract: *The article is devoted to ornamental composition. The use of ornament in decorative and applied art is the main one. It is impossible to imagine being everyday life, without ornament. Ornament is used not only when creating decorative and applied works, but also in everyday life, when creating decor, clothing. The construction of ornamental compositions obeys several laws.*

Key words: *roles and functions of ornament, decorative-ornamental art, ornament, creative process.*

«Творческая работа — это прекрасный,
необычайно тяжелый и изумительно радостный труд»

Островский

Современная мировая культура является обладательницей огромного наследия в сфере всех видов изобразительного искусства. Изучая величайшие памятники архитектуры, живописи, скульптуры и декоративно-прикладного искусства, нельзя оставить без внимания еще одну область художественного творчества. Речь идет об орнаменте. Исполняя роль украшения того или иного предмета, орнамент не может существовать отдельно, вне определенного произведения искусства, он имеет прикладные функции. Произведением же искусства является сам украшенный орнаментом предмет.

При внимательном изучении роли и функции орнамента становится очевидным, что значимость его в системе выразительных средств произведения искусства намного больше, чем украшательская функция, и не ограничивается одним только прикладным характером. В отличие от цвета, фактуры, пластики, которые не могут существовать вне определенного предмета, не потеряв при этом своей образности, орнамент может сохранить ее даже во фрагментах или при перерисовке. Кроме того, ряду орнаментальных мотивов присуща устойчивость, позволяющая определенный мотив использовать на протяжении длительного периода времени на различных предметах, в разных материалах, не лишая его при этом логической орнаментальной формы.

Одной из сложных проблем в изучении орнамента является трудность в его расшифровке и датировке первоначального происхождения, а также принадлежности тому или иному этносу. Но не менее важно передать, не исказив рисунок орнамента, ведь искажение может привести к другому символическому значению.

Используя тот или или орнамент в композиции часто не задумываемся о его происхождении и значении, а ведь это очень важно и познавательно. По орнаменту можно определить культуру, страну, эпоху, стиль эпохи и т.д. орнамент своеобразная летопись истории, только не в буквах, а в картинках.

Творческий процесс создания любого произведения искусства невозможен без использования знаний и опыта предшествующих поколений.

Таким образом, творческое освоение декоративно-орнаментального искусства предшествующих эпох обогащает практику современных юных начинающих художников и архитекторов.

Орнамент — это особый вид художественного творчества, который, как считают многие исследователи, не существует в виде самостоятельного произведения, он лишь украшает собой ту или иную вещь, но, тем не менее, «он... представляет собой достаточно сложную художественную структуру, для создания которой используются различные выразительные средства».

Орнамент — один из древнейших видов изобразительной деятельности человека, в далеком прошлом несший в себе символический и магический смысл, знаковость, семантическую функцию. Первый орнамент появился еще в древнем Египте. Но ранние декоративно-орнаментальные элементы могли и не иметь смыслового значения, а являться лишь отвлеченными знаками, в которых выражали чувство ритма, формы, порядка, симметрии. Исследователи орнамента считают, что он возник уже в верхнепалеолитическую эпоху. Основанный на неизобразительной символической, орнамент был почти исключительно геометрическим, состоящим из строгих форм круга, полукруга, овала, спирали, квадрата, ромба, треугольника, креста и их различных комбинаций. Древний человек наделял определенными знаками свои представления об устройстве мира. Например, круг — солнце, квадрат — земля, треугольник — горы, свастика — движение солнца, спираль — развитие, движение и т. д., но они, по всей вероятности, еще не обладали для предметов декоративными качествами. Постепенно эти

знаки-символы приобрели орнаментальную выразительность узора, который стал рассматриваться только как эстетическая ценность. Цель орнамента определилась — украшать. Но справедливо будет отметить, что из орнаментальных мотивов появилась пиктография, ранний этап письменности.

В последующие времена художники просто копировали старые формы, имевшие в древности совершенно определенный смысл. Символично-смысловое содержание орнаменту возвращает Средневековье.

За много лет существования декоративного искусства сложились разнообразные виды узоров: геометрические, растительные, комплексные и т. д., от простых сочленений до сложных хитросплетений. Орнамент может состоять из предметных и беспредметных мотивов, в него могут входить формы человека, животного мира и мифологические существа, в орнаменте переплетаются и сочленяются натуралистические элементы со стилизованными и геометризованными узорами.

В последующие эпохи и по настоящее время орнамент выступает в неразрывной связи с другими видами искусства: для украшения интерьера и экстерьера зданий, при создании тканей, мебели, всевозможной утвари и других изделий. Живопись, архитектура, 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. Примером такого синтеза могут служить любой предмет прикладного искусства с орнаментированной поверхностью, различные виды одежды из тканей с орнаментированным рисунком и т. д.

Орнамент является частью материальной культуры общества. Внимательное изучение и освоение богатейшего наследия этой составляющей

мировой художественной культуры способствует воспитанию художественного вкуса, становлению представлений в сфере истории культуры, делает более значительным внутренний мир человека.

На протяжении всей истории искусства мы встречаемся с бесконечным разнообразием орнамента. Каждая народность, иногда даже географическая область, имеет свой круг орнаментики. Но отношение к орнаменту в разные времена было неоднозначно

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, флоры; они могут быть подсказаны очертаниями человеческого тела или окружающих предметов. Следует пояснить, что 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.

Чаще всего мастера сами создавали для своих произведений орнаментальные мотивы. Благодаря умелому использованию мотивов, разнообразию приемов варьирования формы, силуэта, композиционных комбинаций, художникам всегда удавалось создавать новые оригинальные образцы орнаментального творчества. Поэтому можно предположить, что ряд простых орнаментальных мотивов независимо друг от друга могли возникнуть в разных странах одновременно.

Орнамент бывает графическим, живописным, скульптурным, по форме: геометрическим или растительным, иногда принимает фантастические формы; в него могут быть включены изобразительные мотивы. Совокупность орнаментов, их обусловленность материалом и формой предмета, а также

ритм образуют тот декор, который является неотъемлемым признаком определенного стиля.

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

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

Символический орнамент. Формированию символического орнамента способствовала общность природы условно-символических изображений произведений 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. Появившись в Древнем Египте и других странах Древнего Востока, символический орнамент и сегодня продолжает играть важную роль.

Геометрический орнамент. Первоначально этот орнамент возник благодаря слиянию технического и символического орнаментов, образовав более сложные комбинации изображений, лишенные конкретного повествовательного значения. Отказ от сюжетной основы в этом виде орнамента позволил акцентировать внимание на строгом чередовании отдельных природных мотивов. Ведь любая геометрическая форма — это изначально реально существующая форма, предельно обобщенная и упрощенная.

Постепенное развитие первоначальных и в то же время основных геометрических форм привело к тем художественным формам, которыми

пользуется современное искусство и которые отличаются особым разнообразием и изяществом в произведениях арабо-мавританского и готического декоративного искусства.

Растительный орнамент. Это самый распространенный орнамент после геометрического, для него характерны свои излюбленные мотивы, причем последние различны в разных странах, в разные времена. Растительный орнамент по сравнению с другими его видами предоставляет наибольшие возможности для создания разнообразных мотивов, приемов исполнения, для оригинальной трактовки формы.

Растительный орнамент использует многочисленные формы растений: листья, цветы, плоды, взятые вместе или по отдельности. Это художественная переработка разнообразных форм растительного мира. В руках художника-орнаменталиста первоначальные формы, масштабы, цвет изменяются и соподчиняются по законам симметрии.

При стилизации усиливаются соответственно характеру растения все типические особенности его и удаляется или ослабляется частное или случайное. Часто эти изменения настолько значительны, что первоначальный материал преобразуется до неузнаваемости.

К наиболее распространенным растительным формам с древнейших времен относятся: акант, лотос, папирус, пальмы, хмель, лавр, виноградная лоза, плющ, дуб.

Эпиграфический (каллиграфический) орнамент. Этот орнамент составляется из отдельных букв или элементов текста, выразительных по своему пластическому рисунку и ритму. Искусство каллиграфии наиболее полно развилось в Китае, Японии, Иране и ряде арабских стран, использовалось и в Древней Руси, играя наряду с собственно орнаментикой заметную роль в декорировке различных изделий декоративно-прикладного искусства.

Фантастический орнамент. В основе этого вида орнамента лежат изображения воображаемого, чаще символического содержания. Особенное распространение фантастический орнамент с изображением сцен из жизни сказочных животных получил в странах Древнего Востока (Египте, Ассирии, Китае и Индии). В эпоху средневековья он приобрел особую популярность в связи с религиозными запретами (в странах Западной Европы, в Византии эпохи иконоборчества, в мусульманских странах Ближнего и Среднего Востока).

Астральный орнамент (от слова «астра» — звезда). Утверждает культ неба. Основными элементами являются изображение неба, солнца, облаков, звезд. Наиболее распространен в Японии и Китае.

Пейзажный орнамент. Главные объекты этого орнамента — самые разнообразные природные мотивы: горы, деревья, скалы, водопады, часто в сочетании с архитектурными мотивами и элементами животного орнамента. Особенно большое развитие получил в декоративно-прикладном искусстве Японии и Китая.

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.

Предметный, или вещный, орнамент.

Возник в античном Риме и широко использовался во все последующие эпохи. Содержание предметного орнамента составляют изображения военной геральдики, предметов быта, атрибутов музыкального и театрального искусства.

Рисунок 1. Пример растительного и пейзажного орнаментов в полосе.

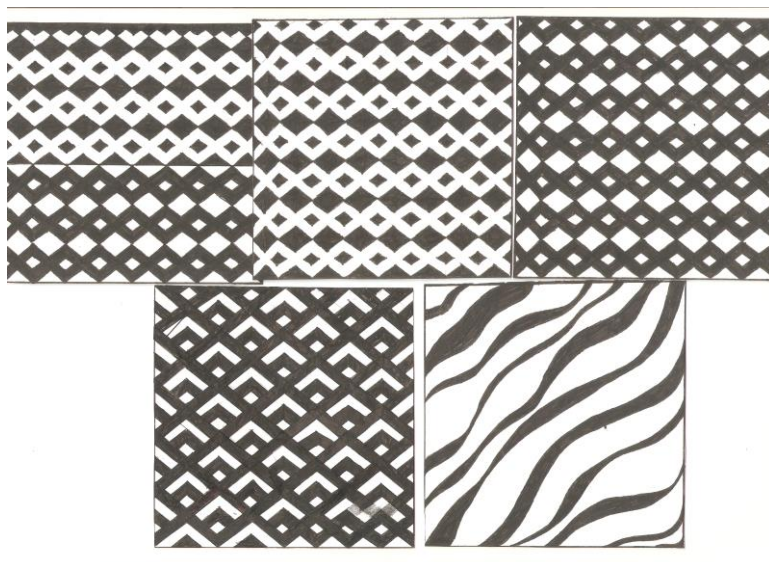

Рисунок 2. Пример технического орнамента в квадрате.

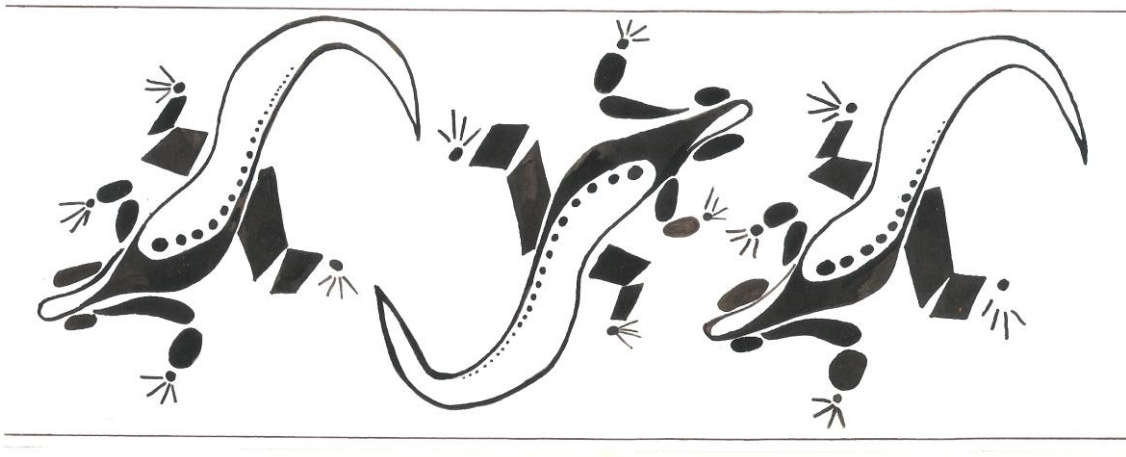

Рисунок 3. Пример животного орнамента в полосе.

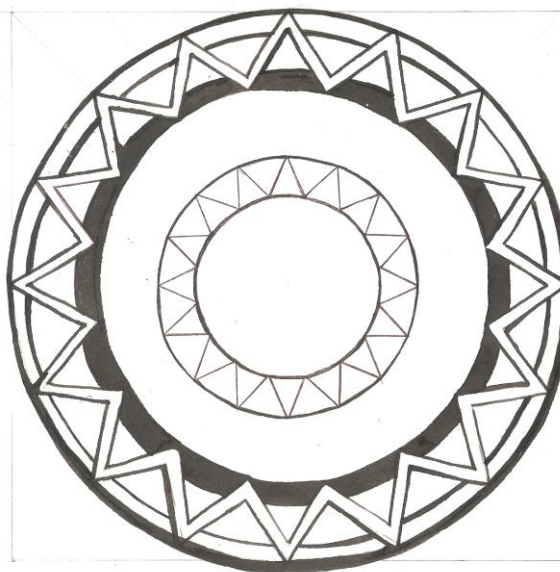

Рисунок 4. Пример астрального орнамента в круге.

Рисунок 5. Стилизованный орнамент одуванчика в круге.

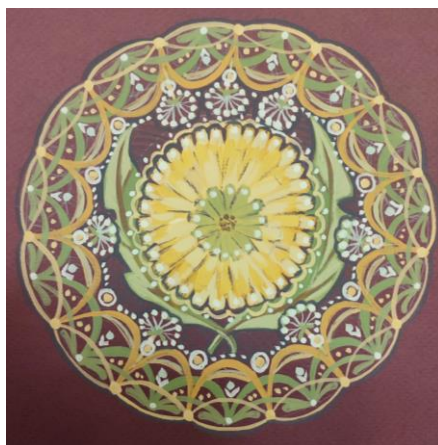

Рисунок 6. Стилизованный растительный орнамент в круге.

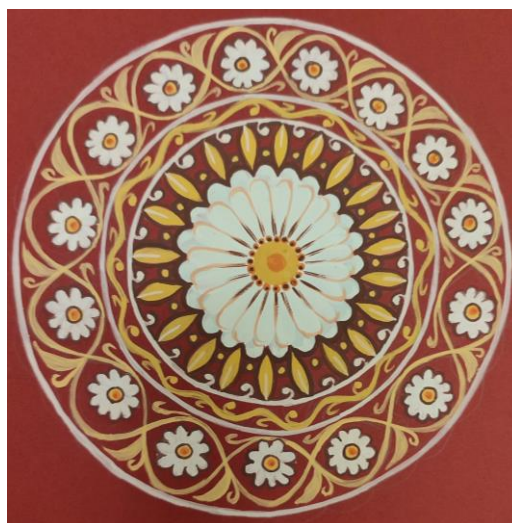

Рисунок 7. Стилизованный орнамент ромашки.

Рисунок 8. Растительный орнамент.

Орнаментальные образы непосредственно связаны с проблематикой современной художественной культуры, мировоззренческими основами,

эстетическими представлениями и идеалом, художественными нормами определенного исторического периода или национальной культуры и носят ярко выраженный исторический и национальный характер. Обобщенность, абстрагированность, синтетизм образов орнаментального искусства, универсальность и выразительность художественного языка делают его проводником стилевых особенностей художественной культуры определенного исторического периода, региона, национального искусства, выразителем ее творческих основ и образных особенностей, специфики формообразования. Выполняя аксиологическую функцию, орнамент суммирует эстетический опыт не только определенного исторического периода, но и всеобщий опыт человечества в целом, выражая его в универсальных, общезначимых образах.

Художественный образ в орнаментальном искусстве представляет собой единую сложноорганизованную многоуровневую структуру. Важными составляющими морфологического и синтаксического уровней образной структуры являются элементы и категории идейного содержания и формы — тема, идея, выражение субъективного, пафос, соотношения изображенного и изображаемого мира, художественные концепции времени, пространства, движения, ритм, композиция, система выразительных средств и приемов и т.д., специфически проявляющие себя в искусстве орнамента.

Художественный язык орнамента отличается универсальностью, лаконизмом, экономичностью и выразительностью. Средства выражения обладают смыслообразующим и смыслодержущим значением и представляют собой целостную систему. Для орнамента характерна эстетизация выразительных средств, их подчеркнутая формализация и структурность. Большинству выразительных средств, которыми пользуется орнамент для воплощения образа, присуща амбивалентность — они естественны и искусственны одновременно, они принадлежат реальному миру, его свойствам и миру культуры и искусства. Многообразие типов

материального воплощения образа позволяет орнаменту широко применять средства выразительности и художественный язык других видов искусства. Основным формообразующим принципом орнамента является метафоричность - выражение образа через систему пластических тропов и стилистических фигур.

Произведения народного искусства, вызывая эстетические эмоции, убеждают, доносят до сознания детей необходимость уважительного, бережного отношения к культурному наследию родного края, повышают общую эстетическую и художественную культуру, познавательный интерес к народному творчеству, утверждают чувство гордости за народное искусство земляков.

Также изучение орнамента и его применение в декоративно-прикладном творчестве поможем учащемуся более глубоко изучить историю разных стран и народов, возможно, сделает изучение интереснее и разнообразнее, что способствует улучшению знаний не только декоративно-прикладного искусства, но и истории разных народов, улучшению культурно-нравственного воспитанию учащихся. На протяжении изучения поставленных тематик у учащихся наблюдался интерес к изучению материала, использованию различных техник, к возможности самим искать и разрабатывать материал, почувствовать себя не только юным художником, но и историком, декоратором, архитектором, дизайнером, художником-орнаменталистом, привнести свой неповторимый творческий вклад.

Также изучение истории орнаментов в декоративно – прикладном творчестве будет способствовать применению орнаментов в других работах по композиции, к осмысленному и более интересному использованию орнамента.

Орнамент является ярким выразителем стиля в искусстве и архитектуре, но стилей намного меньше, чем разновидностей орнаментов. Чтобы разобраться в строении сложной системы изобразительных искусств,

необходимо знать не только историю архитектуры и искусства, но и историю орнамента, в той степени, в какой необходимы знания социального и общекультурного материала.

Орнаментальное наследие многочисленно и многообразно. Оно многообразно так же, как и создававшая его культура народов. История искусства орнамента дает нам возможность четко проследить, как в творчестве человека соединились социальная, эстетическая и познавательная форма жизни.

Процесс образования и развития орнаментальных форм непрерывен и постоянен. Для того чтобы участвовать в эволюции архитектуры и искусств, в том числе и связанного с ними орнамента, необходимо знать особенности развития исторического пути, пройденного этим искусством.

В исследовании искусства орнамента, как и в историко-теоретическом изучении любого вида искусства, методологически важно соединение двух подходов — генетически-исторического и системно-структурного анализа.

На примерах истории орнамента разных народов прослеживается история проявленных ценностей и особого рода связь между знанием и творчеством, философией и эстетикой, религией и наукой, нравственностью.

Выделение «Истории орнамента» в самостоятельный курс при подготовке учеников и, как следствие, потребность в специальном пособии не означает обособленности и изолированности в изучении данного вида искусства. Более того, это позволяет глубже осмыслить целый ряд важных закономерностей современного этапа истории мировой художественной культуры.

Использованные источники:

1. Загвязинский, В.И. Педагогическое творчество учителя. – М.; 1999. – 305 с.
2. Библиотека образцов «Кельтские узоры». Ниола 21-й век. 2004.-128с.
3. Бесчатов П.Н. Изображение растительных мотивов. – М.;2004. – 176с.
4. Фокина Л.Ф. Учебное пособие «Орнамент». – Ростов – на – Дону., Феникс 2005. – 172с.