

Дата проведения занятия:
06.12 – группа 1
05.12 – группа 3

Кружок «Юные флористы»
Руководитель: Боярченко О.О.

Тема: «Ознакомление с орнаментами разных народов»

Главным предназначением узора является украшение вещи, на которую этот элемент нанесен. О происхождении искусства орнаменталистики мало сведений, так как его использование началось за много веков до нашей эры. Орнаменты разных народов мира различаются индивидуальностью восприятия предметов и окружающей среды. У разных этносов одни и те же символы предстают по-разному.

Разновидности и мотивы

Украшение – это один из первых видов изобразительного искусства. Но, несмотря на давнюю историю, оно является отличным декором многих современных вещей.

Орнаменты народов мира разделяют на четыре основные группы:

- построенные на геометрии фигур;
- фитоморфного типа, которые состоят из изображений растений;
- миандового типа - имеют вид целостной ломанной линии;
- комбинированный или сюжетный узор.

Орнаменты народов мира включают такие мотивы:

- пересечение линий в горизонтальном и вертикальном порядке, называемое тартаном;
- совмещение одинаковых окружностей в форме четырех- или трилистника;
- орнамент в виде каплевидного завитка - его называют пейсли или турецким огурцом;
- изображение красивого пышного цветка отражается в дамаске;
- изогнутая непрерывная линия, образующая окантовку большинства узоров, называется меандром.
- большое количество ломаных линий и геометрических фигур;
- конструктивность;
- многообразность.

Орнаменты древних народов мира

Орнаменты древних славян

Орнаменты и узоры в одежде

Узоры вышивались не на всей поверхности ее, а лишь на определенных частях: на воротнике, манжетах, разрезах, поясе. Причем более пристальное внимание уделяли воротнику и поясу: через воротник, по

поверьям, душа человека покидает тело, а пояс проходит через пупок – центр тела. В целом, можно сказать, что эти места были наиболее уязвимыми.

Из орнаментов на одежде чаще всего использовали разного рода ромбы (символы плодородия, женского начала), затейливые крючки и завитки. Находилось место и для свастичных (солярных) символов. Нитки обычно использовали красного цвета, а также черного и белого. Красный цвет считался защитным, черный – это цвет земли. В мужской одежде иногда были узоры синего и зеленого оттенков. Первый был защитой от стихии, а второй – от травм и повреждений.

Славянская писанка

Когда речь заходит о славянских узорах и орнаментах, нельзя не упомянуть о писанках. В древности процесс росписи был частью магического обряда. Т.е. традиция красить яйца появилась еще задолго до прихода христианства. У славян писанка была неким оберегом, который дарил человеку защиту.

Подходили к делу с большой долей ответственности. Узорами для яиц были всевозможные геометрические фигуры, всевозможные знаки. Что касается цветов, то они были разнообразными, здесь не было строгих правил. Но чаще всего использовали черный, красный, желтый и зеленый цвета.

Древний Египет

В орнаменте Египта отразился трансформированный окружающий мир, наделенный определенными религиозными представлениями и символическими значениями. В декоре часто использовался цветок лотоса или лепестки лотоса — атрибут богини Исиды, символ божественной производящей силы природы, возрождающейся жизни, высокой нравственной чистоты, целомудрия, душевного и физического здоровья, а в заупокойном культе он считался магическим средством оживления усопших. Этот цветок олицетворяли с солнцем, а его лепестки — с солнечными лучами. Художники Древнего Египта соединили изображения с иероглифической системой письма в

форму линейного орнамента. По всей вероятности, линейное расположение орнаментальных элементов представляло египетскую идею бесконечности жизни. Декорирование предметов имело и знаковый смысл. Орнамент читался как буквенный текст, потому что он был основан на использовании общепринятых символов.

Например: египетский крест анх прочитывался жизнь, изображение коленопреклоненной фигурки хех — вечность и др. Использовали египтяне и геометрический орнамент: прямые, ломаные, волнообразные линии, шашечный узор, сетки, точки и др. В целом же египетский декор обладает строгой, утонченной сдержанностью.

Арабы

В истории средневекового орнамента большая роль отводится искусству арабов, а затем и других национальностей, исповедующих ислам.

Одна из особенностей арабского декора — «ковровая» орнаментация, в которой узор покрывает всю поверхность предмета или сооружения по принципу «horreur vacui» (боязнь пустоты).

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.

Африка, Америка

Декоративные изобразительные элементы древнейшего творчества сохранились в традиционном искусстве народов Африки, в орнаментах южно-американских индейцев. В их орнаментальных и декоративных мотивах параллельно сосуществуют реальные и геометрические условно стилизованные формы. Но и реальную форму художник обычно «геометрически» стилизует. Часто стилизация и обобщение фигур животных и людей приводит к полной утрате их внешней узнаваемости и связи с исходным образом. Они воспринимаются просто как геометрический узор. Возникнув на заре человечества, орнамент эмоционально и эстетически

обогащает многообразие форм и образную структуру каменной и деревянной резьбы, тканого узора, ювелирных изделий, книжной миниатюры.

Древний Восток

Формирование декора и орнамента Древнего Востока связано с искусством Древней Месопотамии (Шумер, Аккад, Вавилон, Ассирия, Вавилон, Мидия) и Персии. Здесь получили большое распространение и стали характерными орнитоморфные мотивы («птичий» орнамент), т. к. Двуречье было богато дичью.

Искусство Двуречья создало особый вид орнаментики, связанный с суровой, военизированной действительностью. В XIV в. до н. э.

возникло Ассирийское царство. Сформировалось самобытное и своеобразное ассирийское искусство, искусство высочайшего мастерства. Получили распространение геральдические и эмблематические композиции с фигурами грифонов, крылатых гениев, вепрей, быков, иногда с человеческими головами (шеду), лошадей. Часто эти мотивы располагались по сторонам священного Древа жизни, одного из важнейших элементов искусства Востока.

Наиболее распространенным мотивом в орнаменте была розетка (ромашка, маргаритка). Она имеет вид стилизованной круглой головки распутившегося цветка, если смотреть на него сверху. По всей вероятности, розетка, ее круглая форма, воспринималась как символ солнца, обозначала идею круговорота явлений во Вселенной, как сказано о том в Библии — «всё возвращается на круги своя».

Древняя Греция

Величайшая культура античного мира внесла в искусство декора много новых элементов и композиционных решений. Одним из важных в орнаменте Древней Греции был ясно выявленный ритм, построенный на чередовании одинаковых элементов, на основе их равенства между собой.

Древней Греции был ясно выявленный ритм, построенный на чередовании одинаковых элементов, на основе их равенства между собой. «Этот орнамент словно бы движется перед зрителем равномерно, постоянно, в ритме, исполненном поистине космического звучания. Он всегда замкнут в круг — круг бытия, — обегая фриз здания, тулово сосуда, четырехугольное поле ткани». Сюжеты орнамента всегда размещены на строго определенном месте. Декоративные украшения гармонически сочетаются с конструкцией предмета. Один из

излюбленных древнегреческих мотивов — меандр. Как считают, в этом узоре заложена глубокая идея вечного движения, бесконечного повторения.

Китай

Одна из древнейших культур — китайская. Уже самые ранние, датированные II тыс. до н. э., декоративные мотивы состояли из сложных динамичных узоров, которые условным языком орнамента передавали гармонию и космогоническую панораму мира. Например, знак ян-инь (круг, разделенный надвое спиралью) означает нераздельность мужского и женского начал.

Китайские узоры и орнаменты

Важными элементами стали изображения, несущие в себе магическую функцию, символику: цикады предвещали урожай, стебли бамбука олицетворяли стойкость и мудрость, дикая слива (мейхуа) — верную дружбу, персик — символ бессмертия, плод граната намекал на многочисленное потомство, цветы пиона — знатность и богатство, зеленая сосна, цепляющаяся своими корнями за скалы, — долголетие и стойкость к жизненным неурядицам, бык и баран сулили людям сытость и богатство. Фантастическая маска-зверь тао-тэ (таотэ) соединяет черты тигра, барана, дракона. Одно из ее значений — защита от злых духов. Цветок и порхающая рядом бабочка — любовь. Представление о благодати связано с чудовищем-драконом с головой хамелеона, рогами оленя, ушами быка, хвостом змеи, пятью когтями орла, чешуей рыбы. Это изображение приобретает значение символа императорского могущества и совершенства.

Япония

Декоративный китайский стиль стал образцом для японских художников, но они создали свою, уникальную художественную систему.

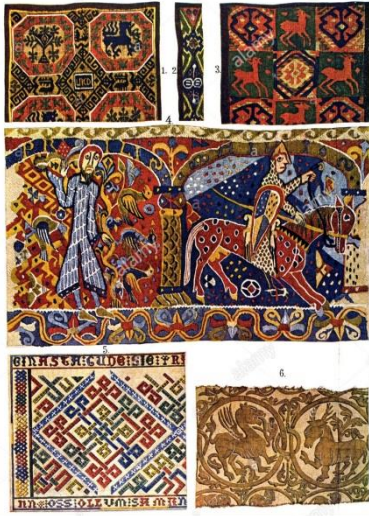
В Японии, как и в Китае, мотивы и элементы орнамента всегда несут в себе тайный смысл или символику: журавль (цуру) — символ процветания, удачи и долгой жизни, птицы, бабочки и мотыльки, особенно сидящие на цветах, говорили о любовных переживаниях, пожелании счастья, редька (дайкон) — символ силы и мощи, апельсин —

продолжение рода, лотос — целомудрие, вишня (сакура) — нежность, бамбук — стойкость и мужество, мандаринская утка на скале под деревом — символ супружеского счастья и верности. Опадающие весной цветы

вишни напоминали японцам о недолговечности и изменчивости нашей жизни, долго цветущие хризантемы — о долголетию.

Орнамент в западно-европейской культуре

Христианское искусство западно-европейского Средневековья — один

из важнейших периодов в изобразительном и декоративном искусстве. Религиозная мировоззренческая система отразилась на декоративной орнаментике, наполнив ее христианской символикой. Орнамент вобрал в себя декоративные элементы и мотивы Древнего Рима, Византии, местных племен, в частности кельтов, франков и др. Ощутимо влияние арабско-мусульманской культуры, привнесенное в западно-европейское искусство паломниками, странствующими художниками и т. д.

Если возникли вопросы, присылай их на электронную почту boyarchenko94@gmail.com с указанием имени и фамилии