

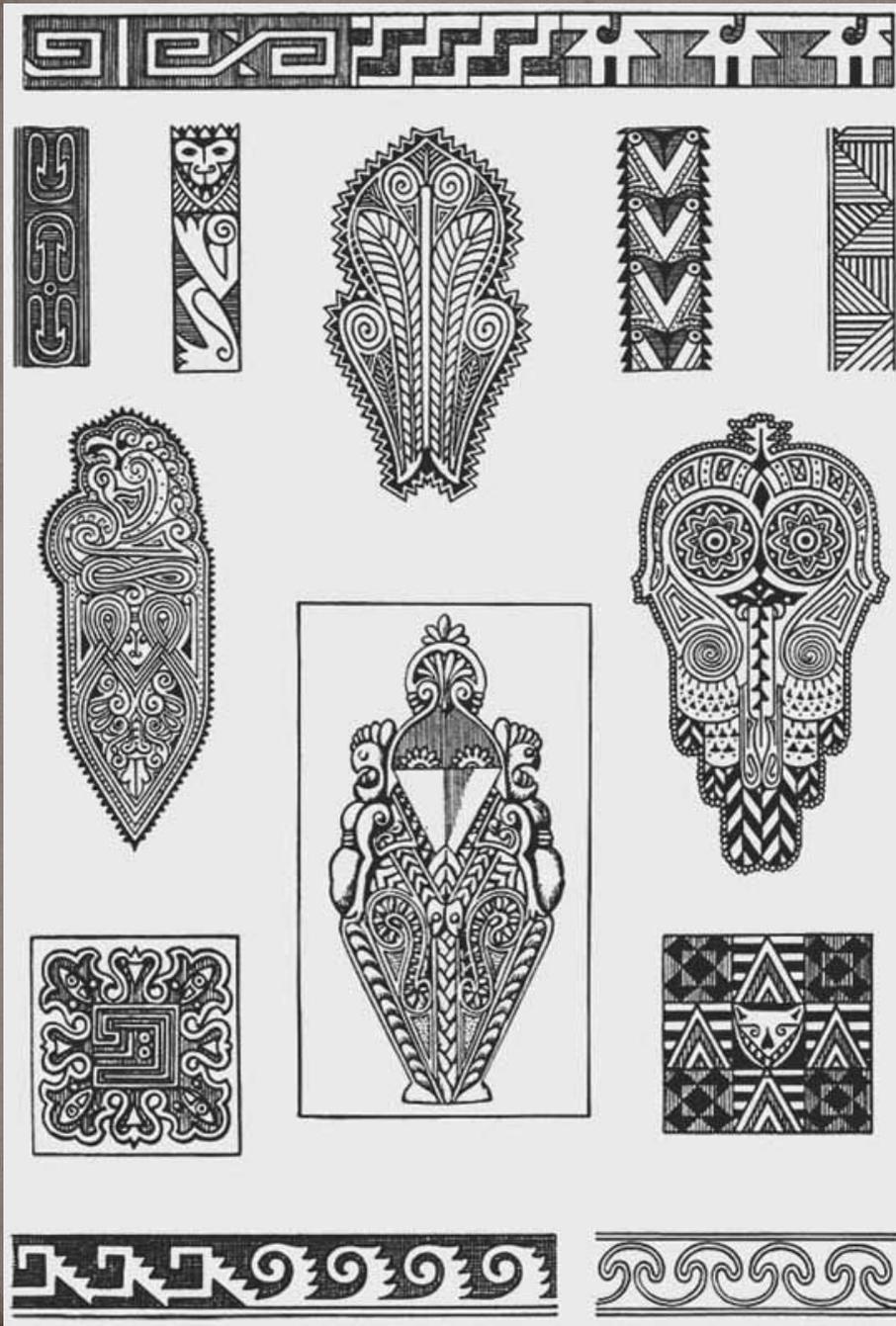
Орнаменты народов мира

- Орнамент — один из древнейших видов изобразительной деятельности человека, в далеком прошлом несший в себе символический и магический смысл, знаковость. В те времена, когда человек перешел к оседлому образу жизни и начал изготавливать орудия труда и предметы быта. Стремление украсить свое жилище свойственно человеку любой эпохи. И все-таки в древнем прикладном искусстве магический элемент преобладал над эстетическим, выступая в качестве оберега от стихии и злых сил.

Африка

В орнаментальных и декоративных мотивах народов Африки 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.

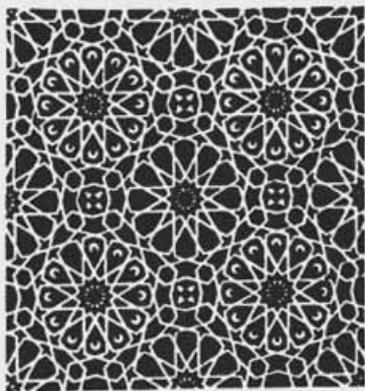
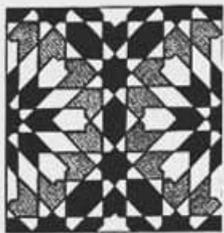
Древняя Греция

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. 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.

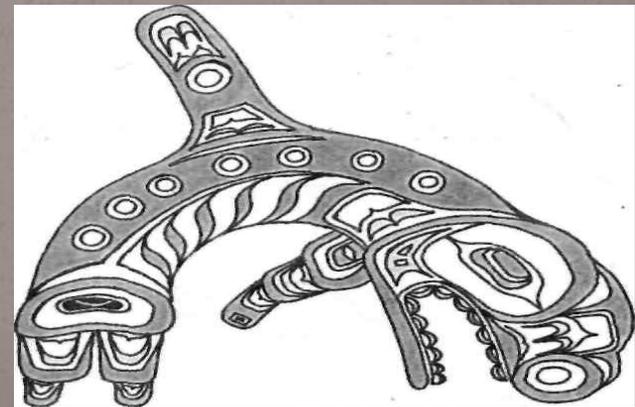
Арабы

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.

Америка (до Колумба)

Отличительная особенность многих индейских орнаментов — их подчеркнутая геометричность. На рисунках много прямых углов. Такие мотивы легко ткать с помощью окрашенных нитей или вышивать бисером.

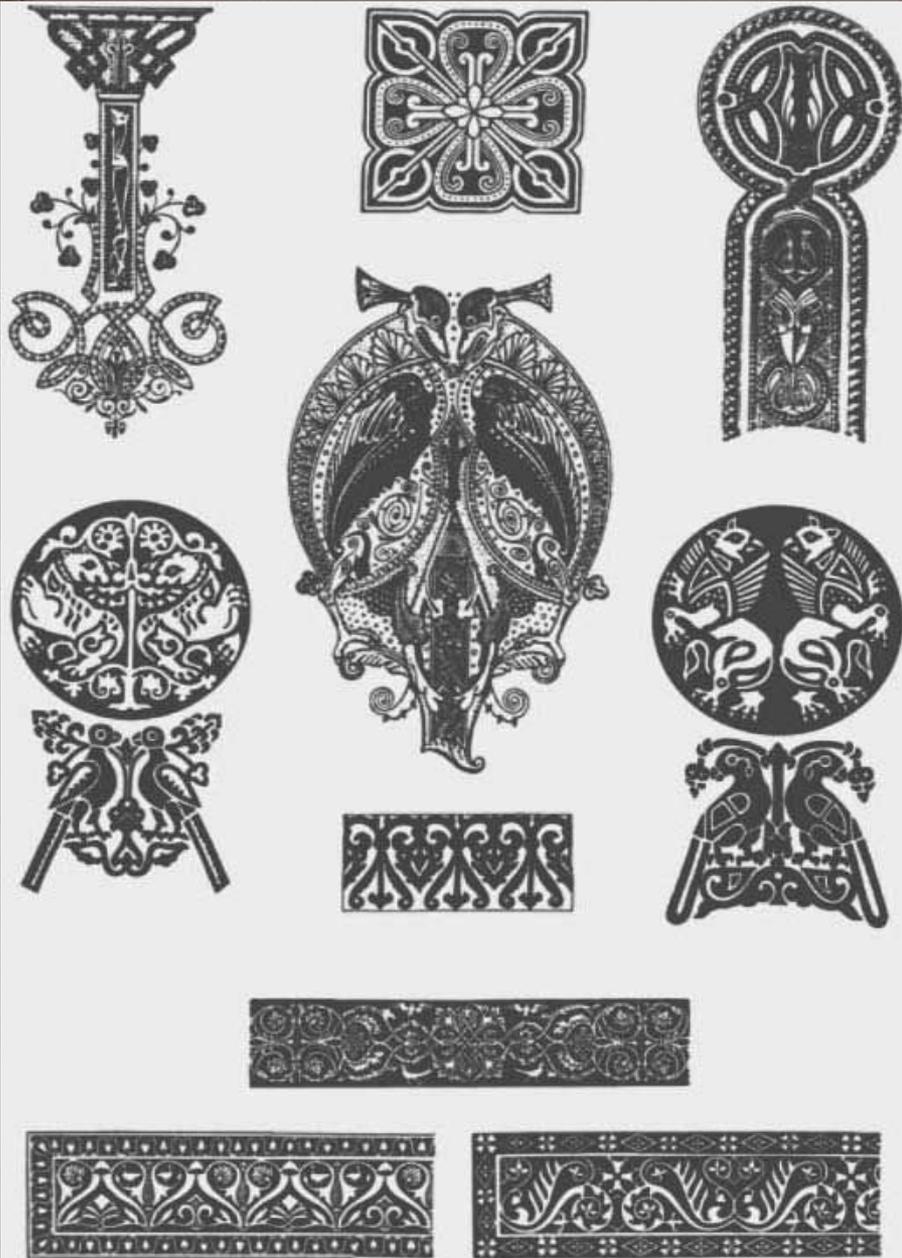
Древний Восток

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.

Наиболее распространенным мотивом в орнаменте была розетка (ромашка, маргаритка). Она имеет вид стилизованной круглой головки распустившегося цветка, если смотреть на него сверху. Розетка воспринималась как символ солнца, обозначала идею круговорота явлений во Вселенной.

Византия

В византийском орнаменте осуществилось слияние эллинистических и восточных традиций. Орнамент состоял из сплетений звериных (птиц, грифонов, барсов) мотивов, стилизованных растительных побегов, в частности виноградных лоз. Формы утрачивают объемность, становятся более плоскими. Характерным для орнаментального искусства Византии остается причудливая роскошная узорчатость, заимствованная у персов. Растительные формы в византийской орнаментике сильно стилизованы, несложны и разделяются на простейшие элементы - пальмету, полупальмету и стебель, образующие немногие комбинации.

Китай

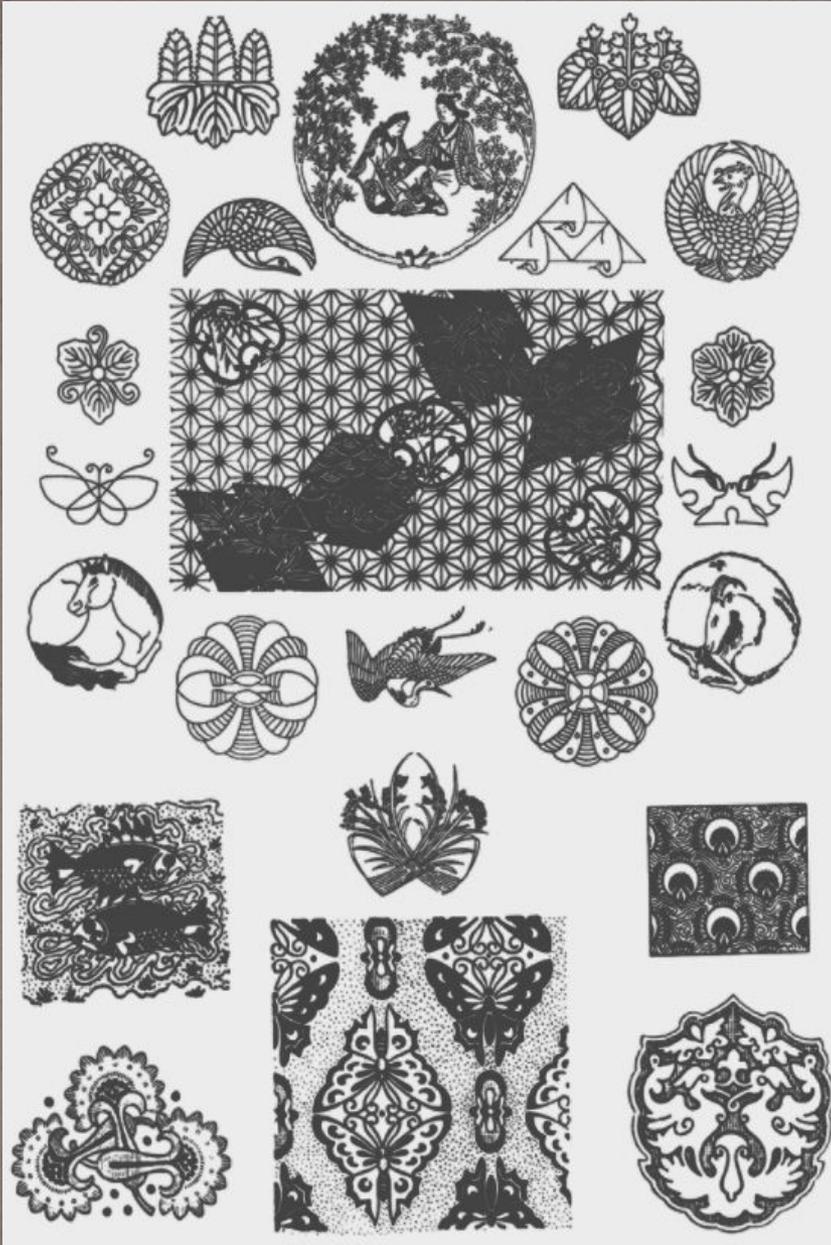
Древние китайцы обожествляли природу, животный, растительный мир и переносили в орнаментику, по их представлениям, характерные узоры, передающие божественные образы.

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 приобретет значение символа императорского могущества и совершенства.

Япония

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

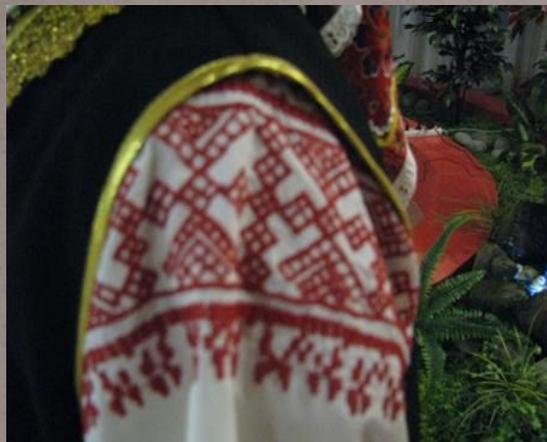
Декоративные японские росписи тесно связаны с отношением японцев к природе, которую они рассматривали как часть единой космологической картины мира, где все взаимосвязано и иерархически упорядоченно. «Японский живописец, выбирая тот или иной мотив, стремился не просто воспроизвести его визуальную достоверность (сосна, кипарис, пион, ирис), но найти способ передать связь его с чем-то более общим и значительным, как бы подсоединить к восприятию многовековые слои культурной памяти».

В Японии, как и в Китае, мотивы и элементы орнамента всегда несут в себе тайный смысл или символику: журавль - символ процветания, удачи и долгой жизни, птицы, бабочки и мотыльки 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 уточка 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.

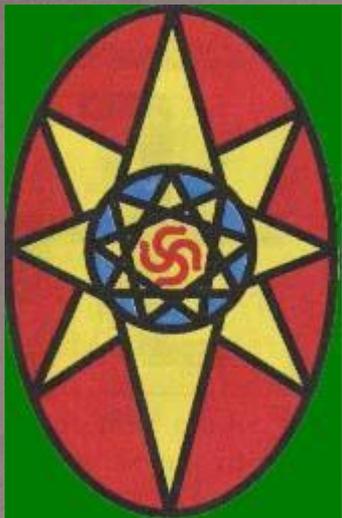
Орнамент славян

Свастика - символ Солнца

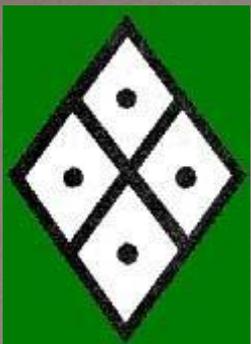
Самый неоднозначный, спорный и загадочный знак
Свастика пришла к нам из Индии, куда в свою очередь попала (по теории Л.Н.Гумилева) от ариев, она - солярный знак, у славян имела 144(!) названия вместе с обозначениями. Свастика встречается на священных постройках мира в т.ч. на Софийском соборе в Новгороде, на предметах домашнего обихода

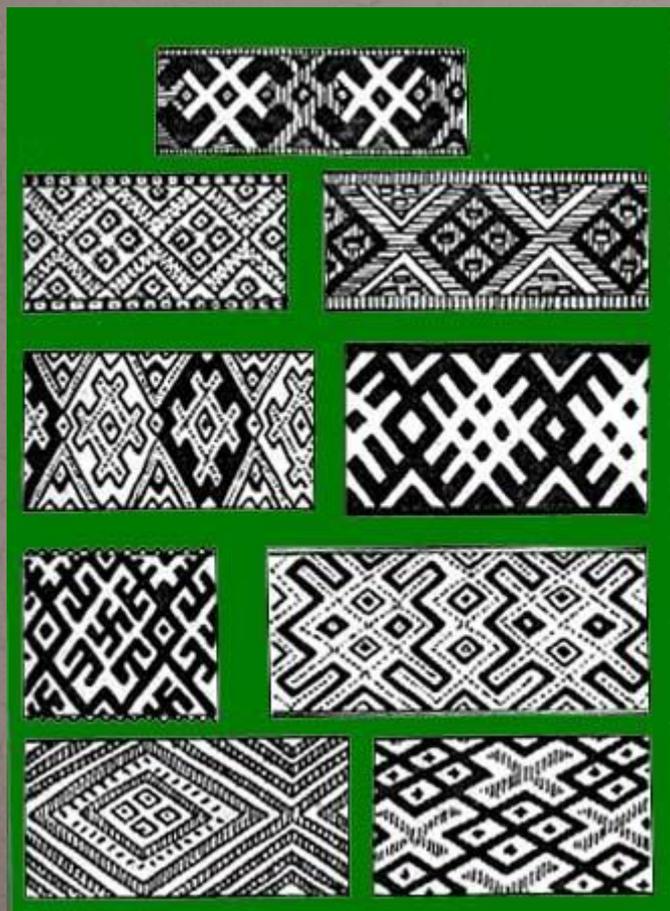
Изображение свастики присутствовало на денежных знаках как в царской России, так и при большевиках вплоть до 23 года. Нарукавные нашивки Красной Армии имели изображение свастики с аббревиатурой РСФСР и т.д.

Иконы со свастикой у святых не такая уж редкость (фреска Христа Пантократора-Вседержителя в Софийском соборе Новгородского Кремля и икона "Богоматерь Державная" Коломенского храма Усекновения главы Иоанна Крестителя в Москве)

Засеянное поле

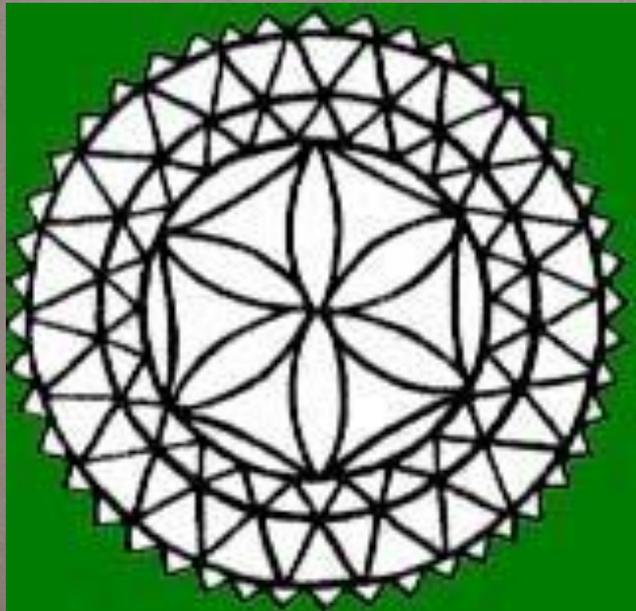
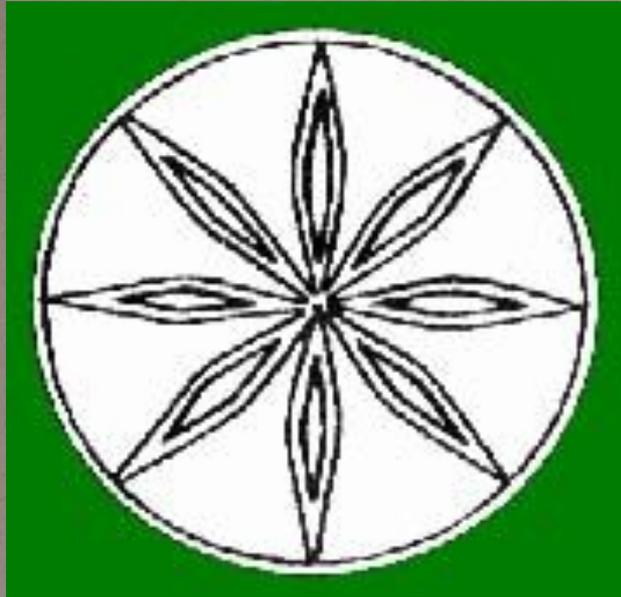
Эти изображения принадлежат разным областям, а то и народностям. На этом примере явно просматривается доказательство взаимного обмена орнаментальными элементами между народами.

Макошь

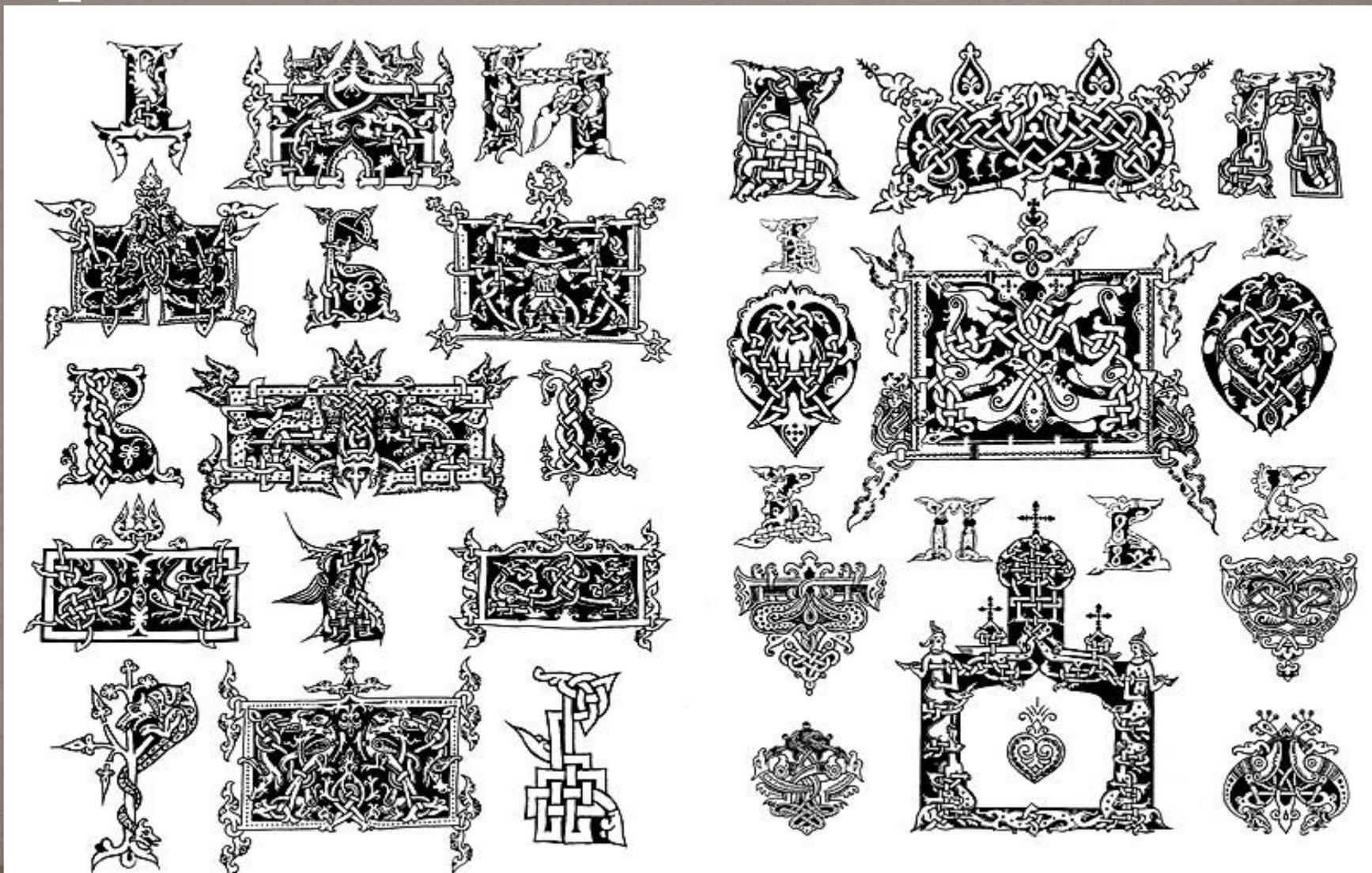
Она определяет судьбу людей и богов, она - пряжа и прядет нити судьбы подобно античным мойрам.

Громовое колесо

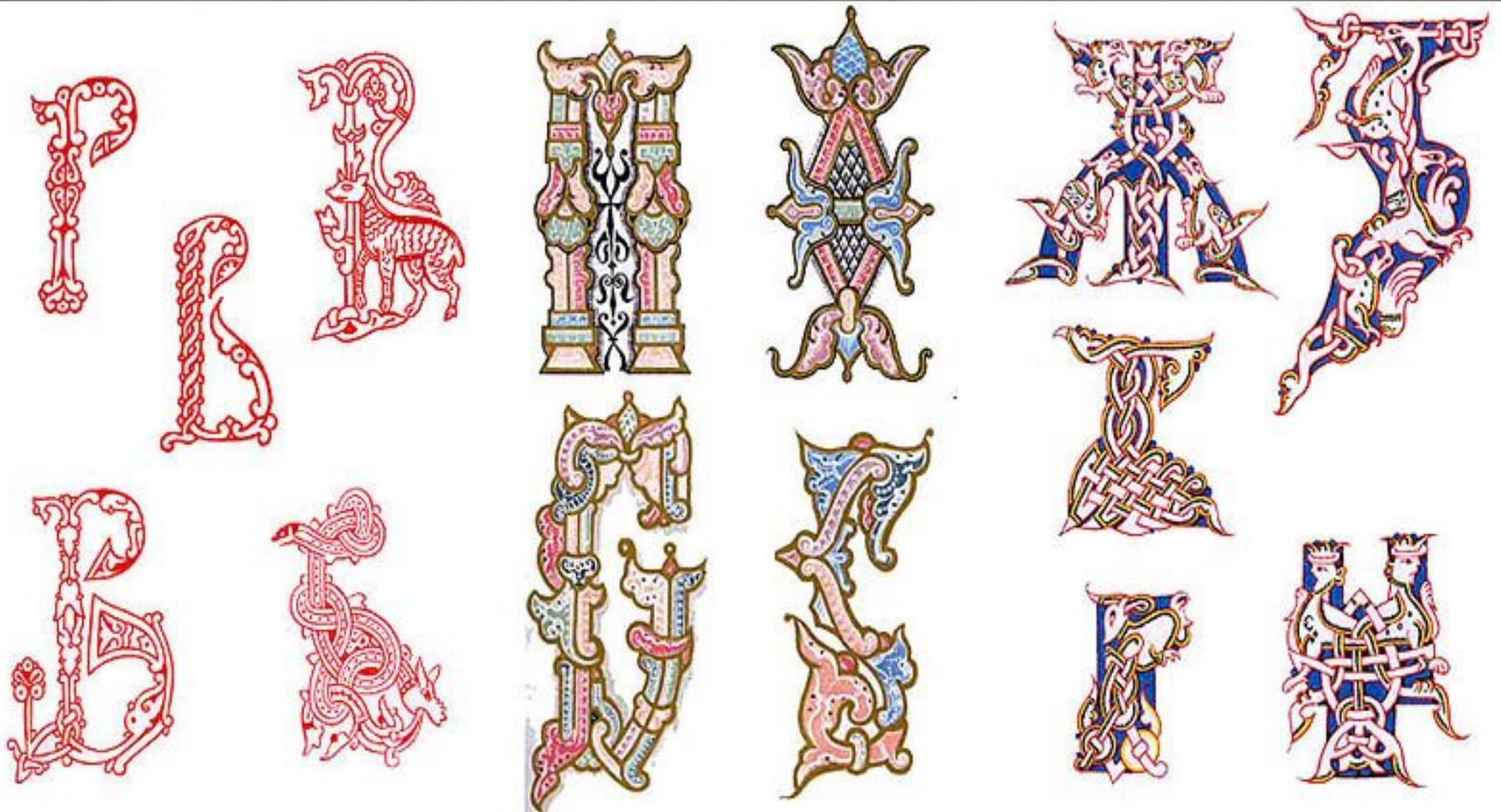

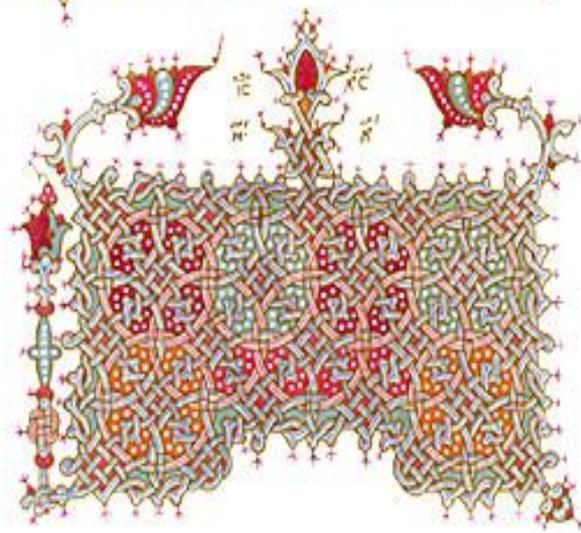
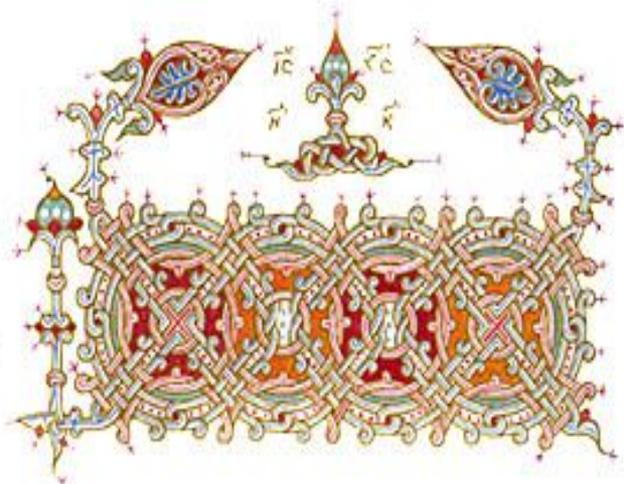
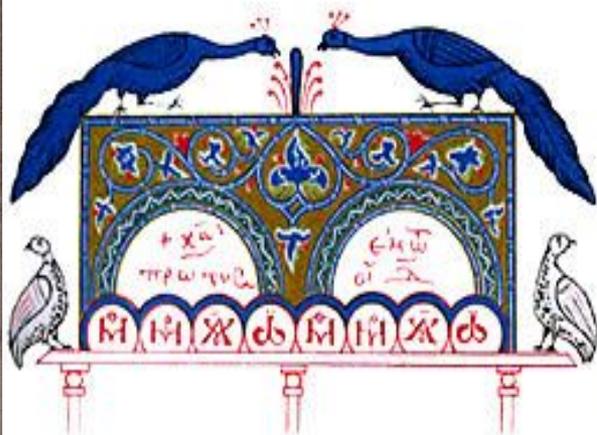
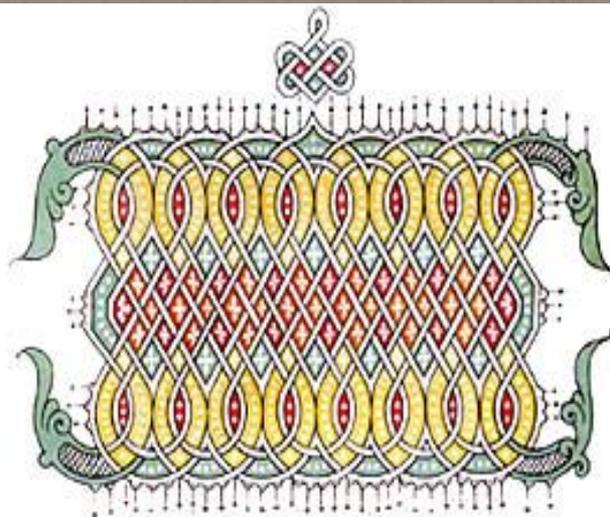
Этот знак принадлежал одному из наиболее могущественных богов в славянском пантеоне - Перуну Сварожичу. Знак этот появился еще до того, как Перун стал покровителем воинов, еще до того, как его оружием стали громы и молнии - в те времена Перун сражался при помощи обычных камней и каменных топоров...

Примеры древнерусских орнаментов

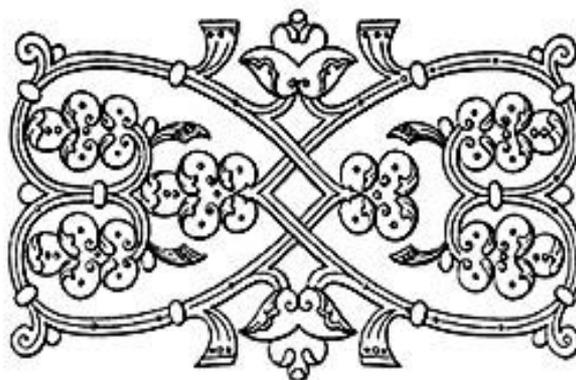
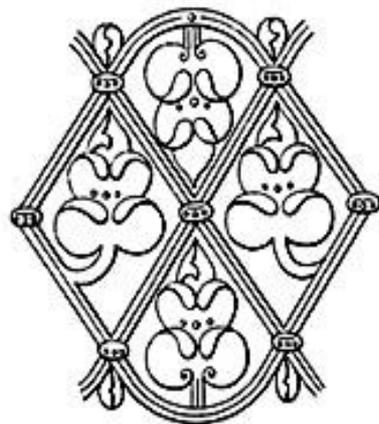

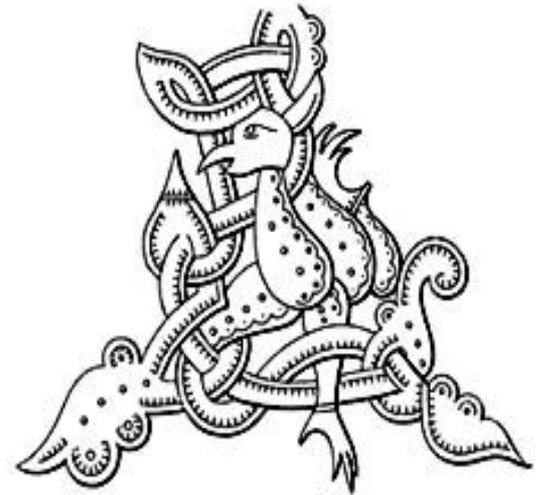
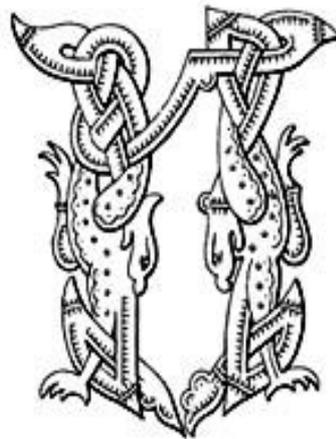
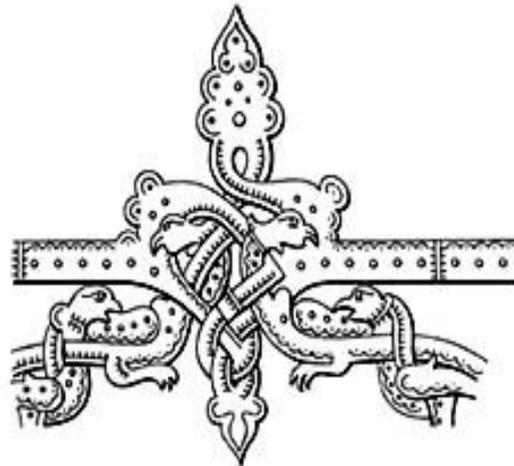
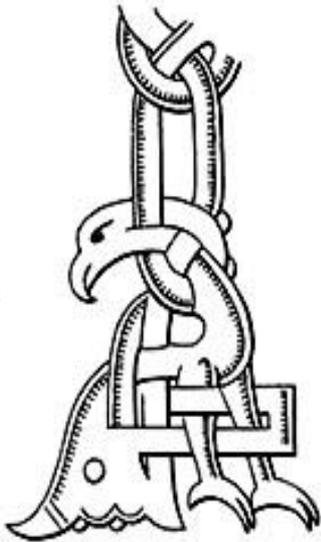
Инициалы и орнаментальные заставки

Растительный и тератологический орнамент

Русский орнамент – область малоизученная, многое в ней остается неисследованным и неясным. Фольклорные традиции, христианское вероучение, наследие восточных и западноевропейских стран – все это оказывало влияние на формирование русского орнамента. Русские орнаменты воспринимали разнородные элементы, обогащались и трансформировались в новые формы. Богатство и разнообразие форм и видов русского орнамента свидетельствует о творческом мышлении мастеров и об их высоком художественном вкусе.

