

Орнаменты народов мира

- Орнамент — один из древнейших видов изобразительной деятельности человека, в далеком прошлом несший в себе символический и магический смысл, знаковую. 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.

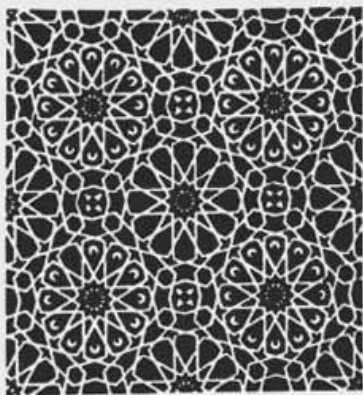
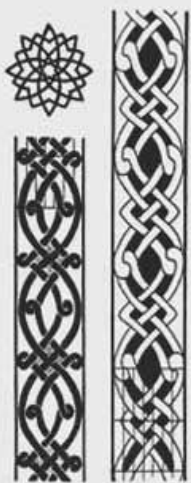
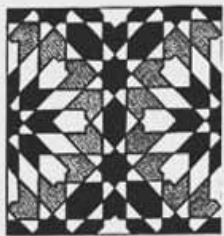
Древняя Греция

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.

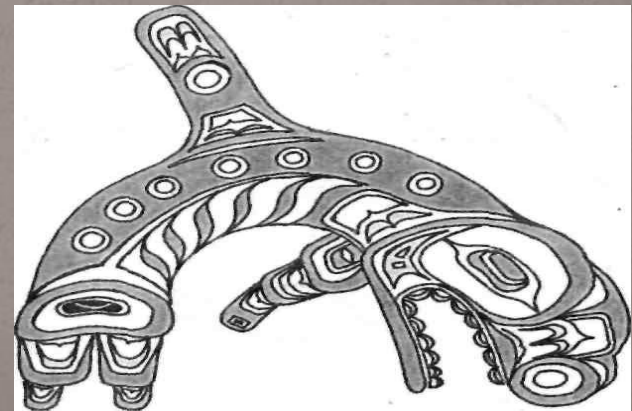
Арабы

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.

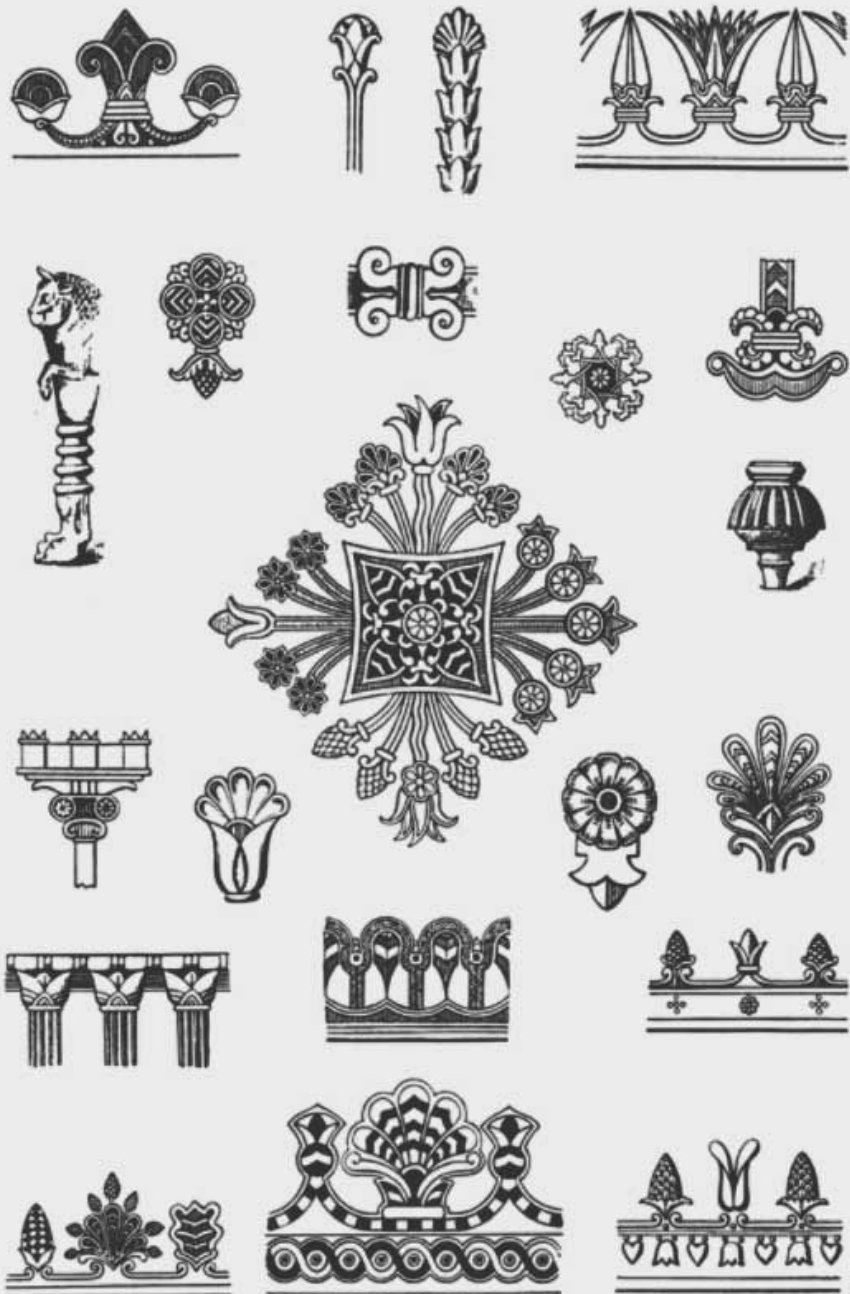
Древний Восток

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.

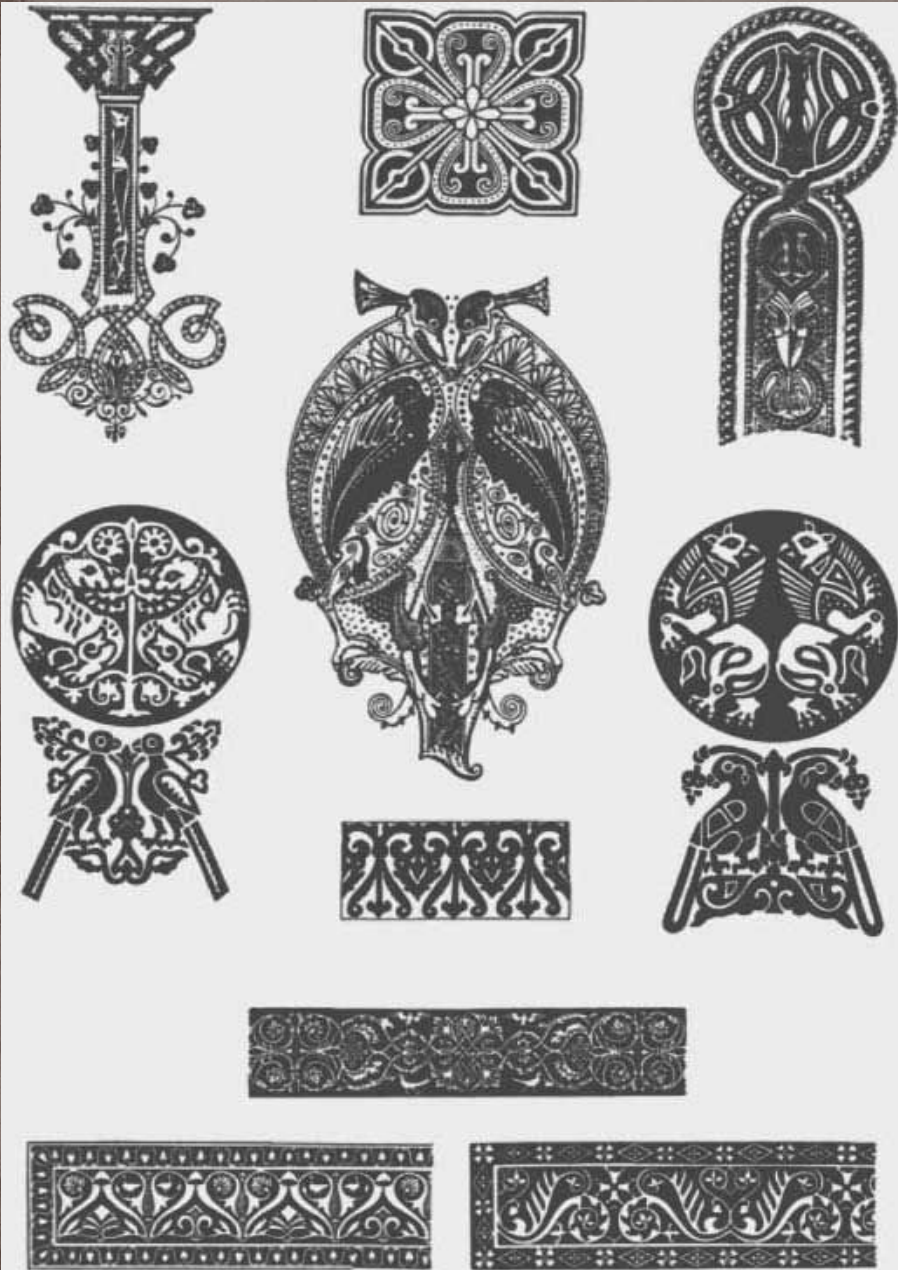
Древний Египет

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. Этот цветок олицетворяли с солнцем, а его лепестки — с солнечными лучами. Художники Древнего Египта соединили изображения с иероглифической системой письма в форму линейного орнамента. Декорирование предметов имело и знаковый смысл. Орнамент читался как буквенный текст, потому что он был основан на использовании общепринятых символов. Использовали египтяне и геометрический орнамент: прямые, ломаные, волнообразные линии, шашечный узор, сетки, точки и др. В целом же египетский декор обладает строгой, утонченной сдержанностью.

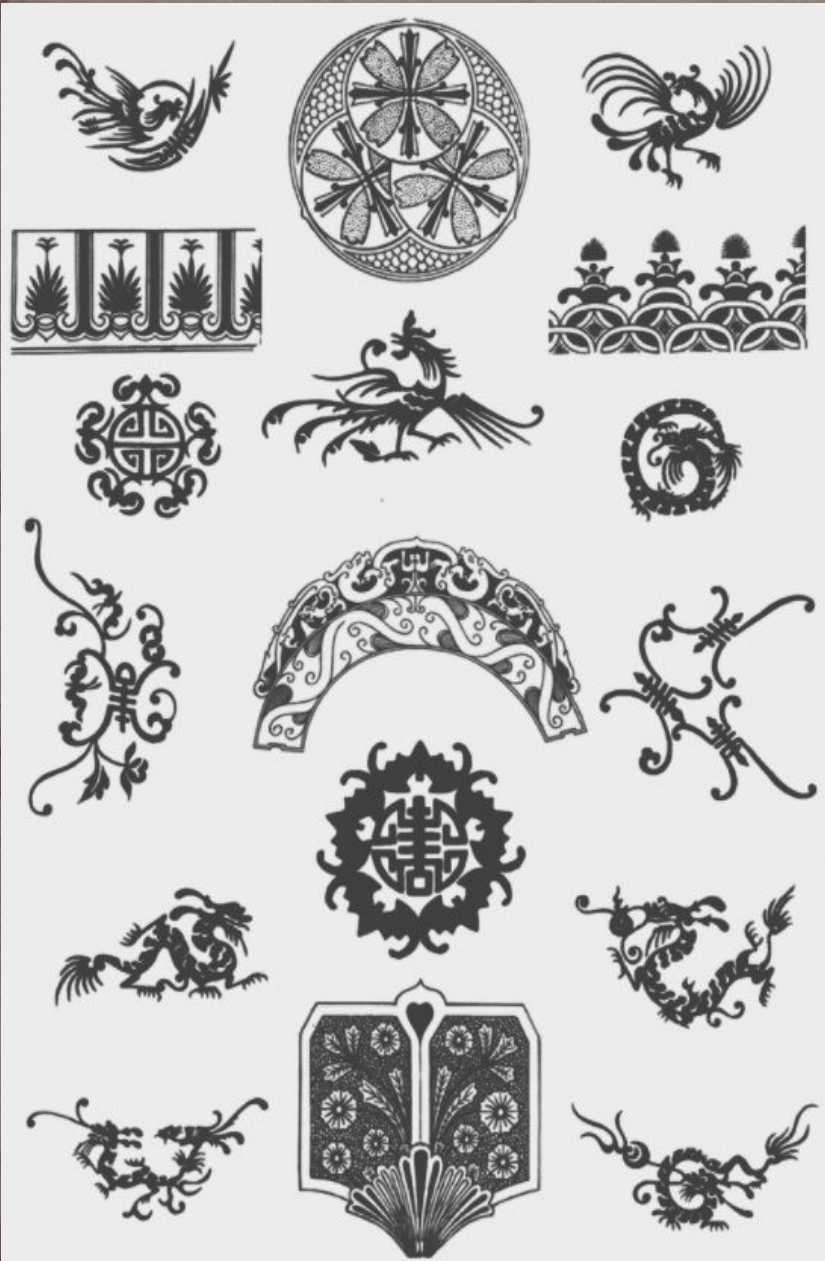

Византия

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

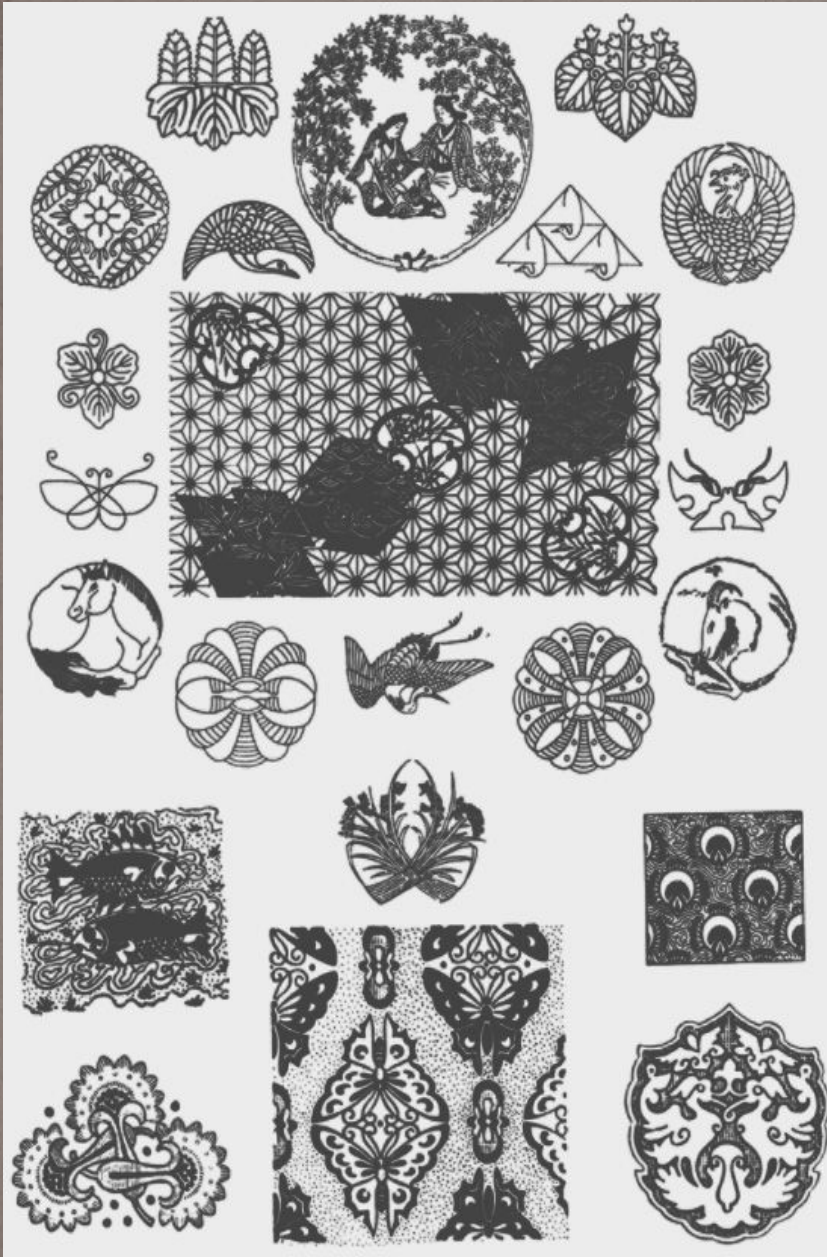
Древние китайцы обожествляли природу, животный, растительный мир и переносили в орнаментику, по их представлениям, характерные узоры, передающие божественные образы.

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

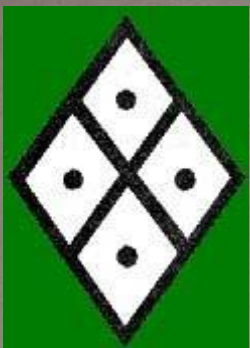
Самый неоднозначный, спорный и загадочный знак
Свастика пришла к нам из Индии, куда в свою очередь попала (по теории Л.Н.Гумилева) от ариев, она - солярный знак, у славян имела 144(!) названия вместе с обозначениями. Свастика встречается на священных постройках мира в т.ч. на Софийском соборе в Новгороде,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

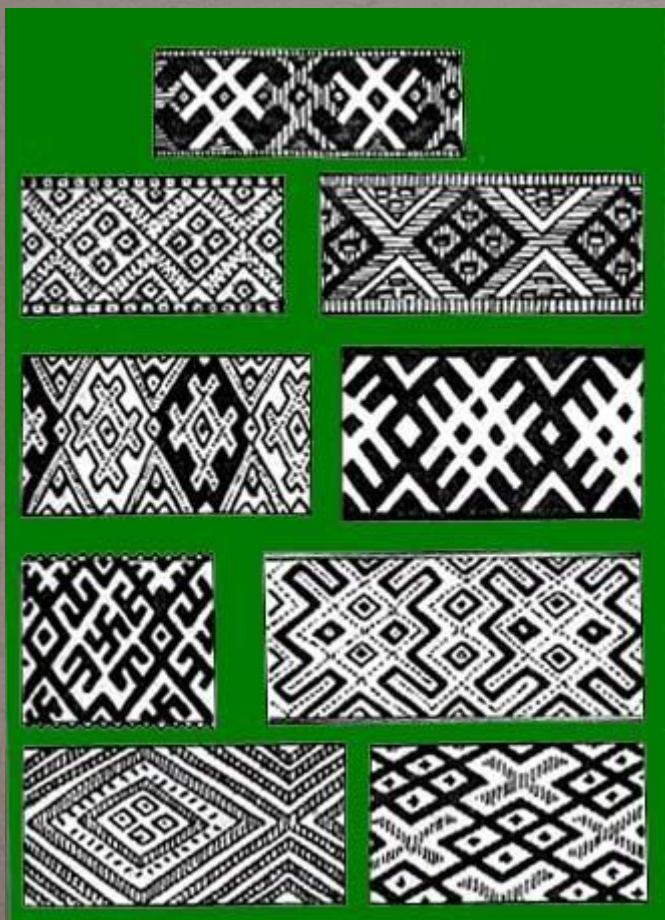

Иконы со свастикой у святых не такая уж редкость (фреска Христа Пантократора-Вседержителя в Софийском соборе Новгородского Кремля и икона "Богоматерь Державная" Коломенского храма Усекновения главы Иоанна Крестителя в Москве)

Засеянное поле

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

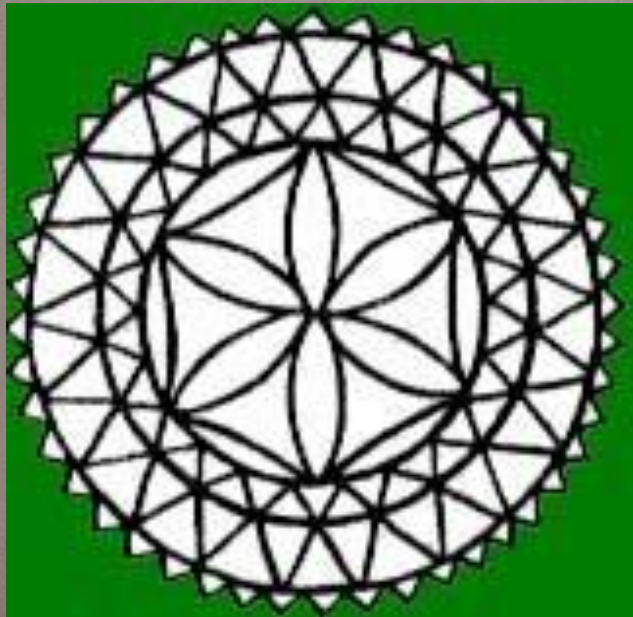
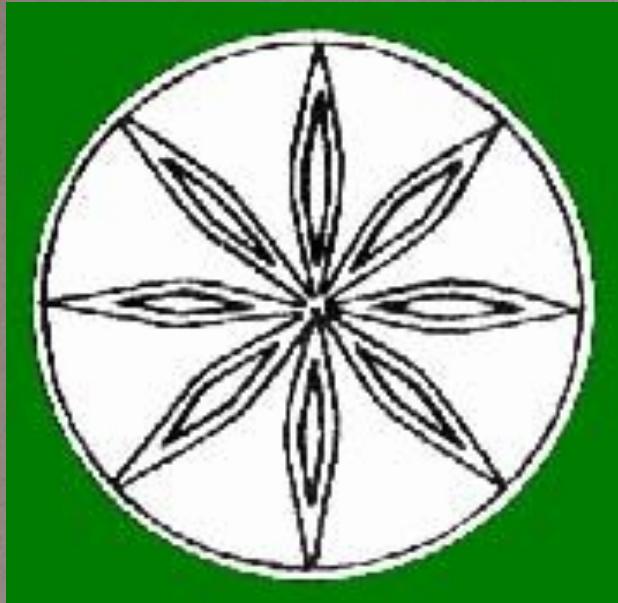

Макошь

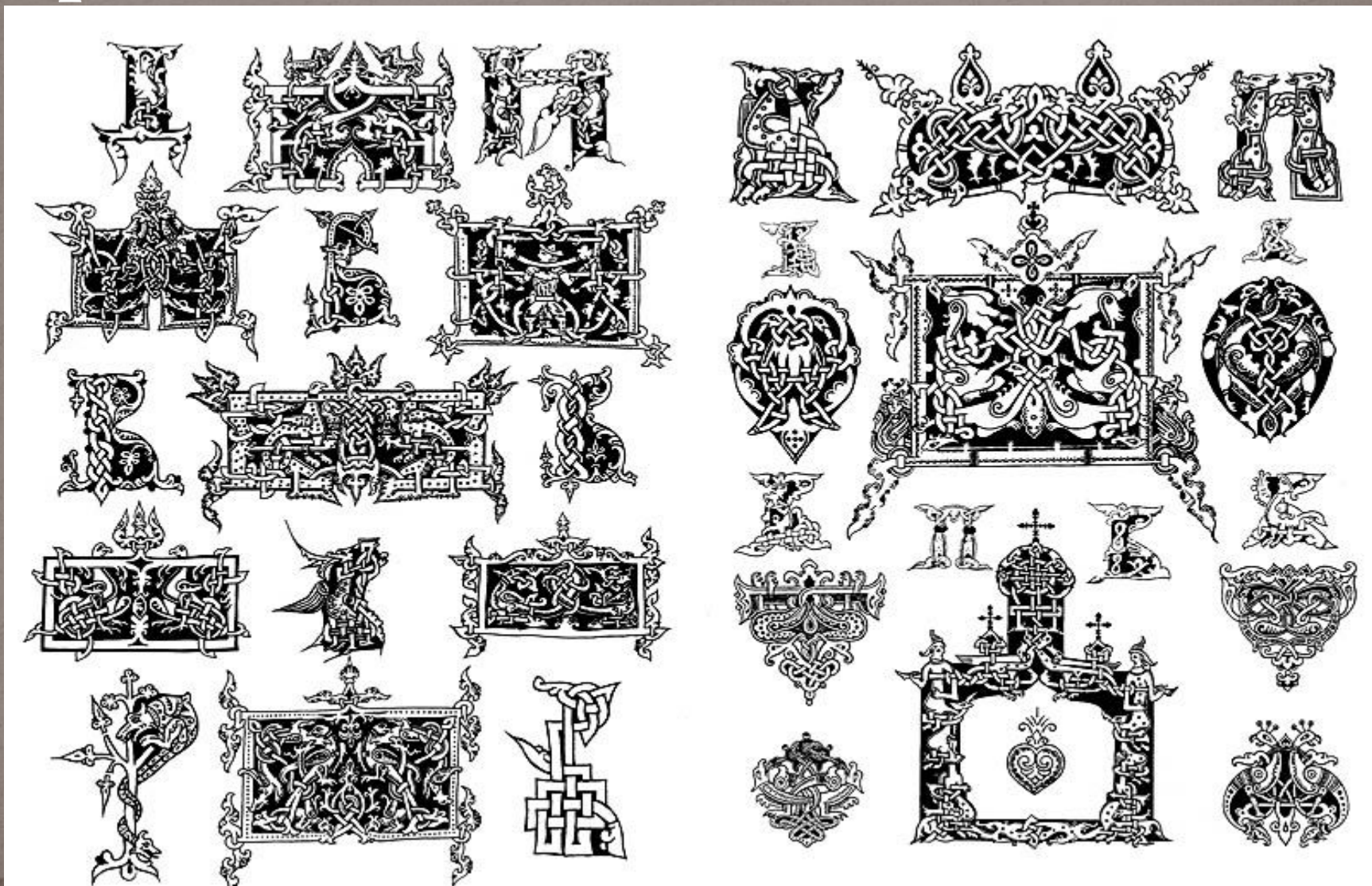
Она определяет судьбу людей и богов, она - пряжа и прядет нити судьбы подобно античным мойрам.

Громовое колесо

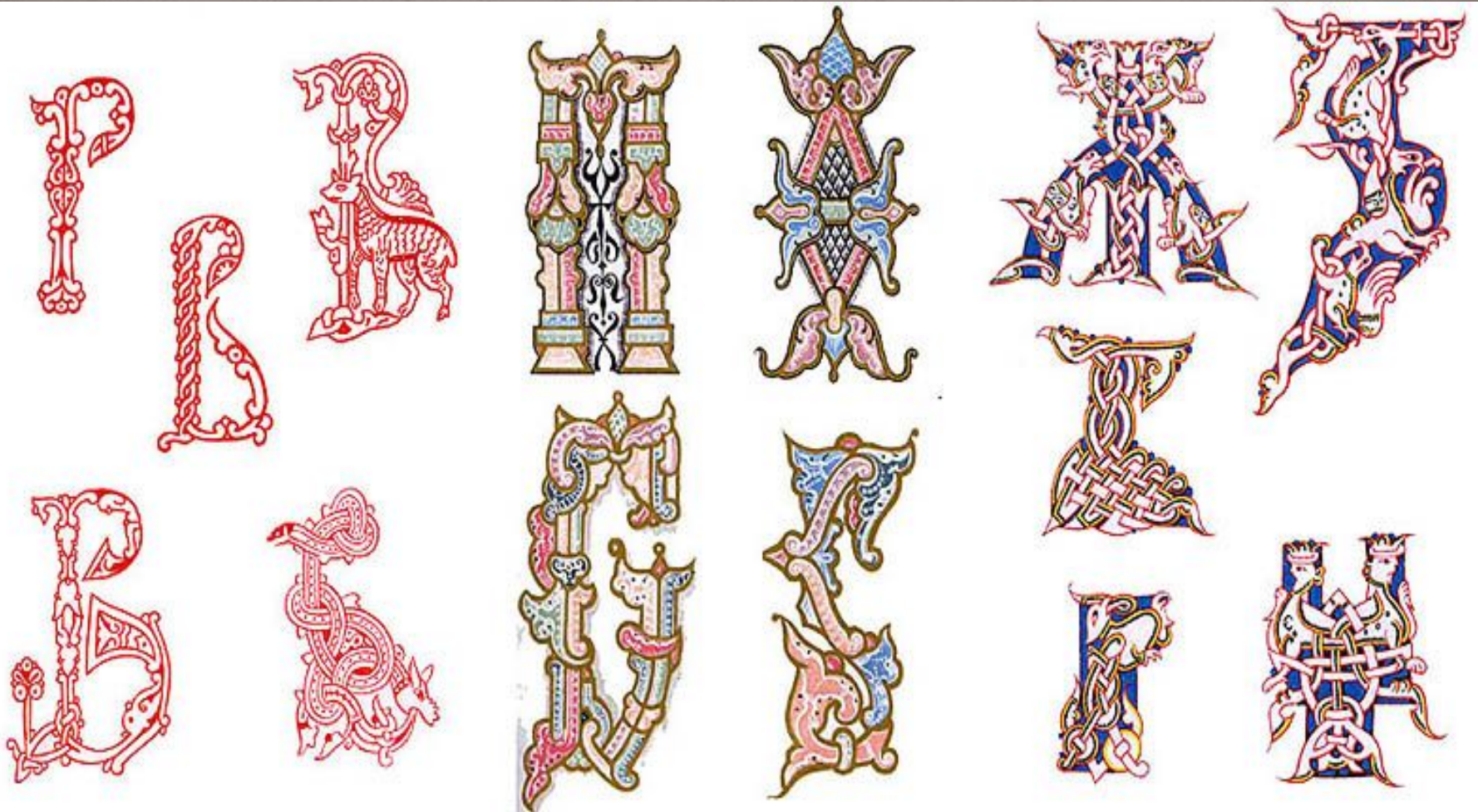

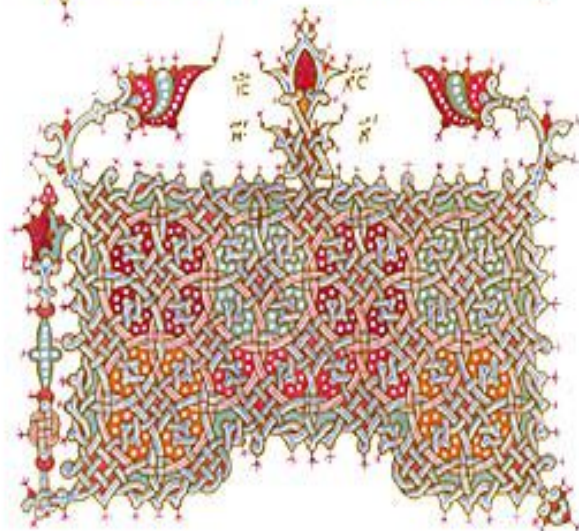
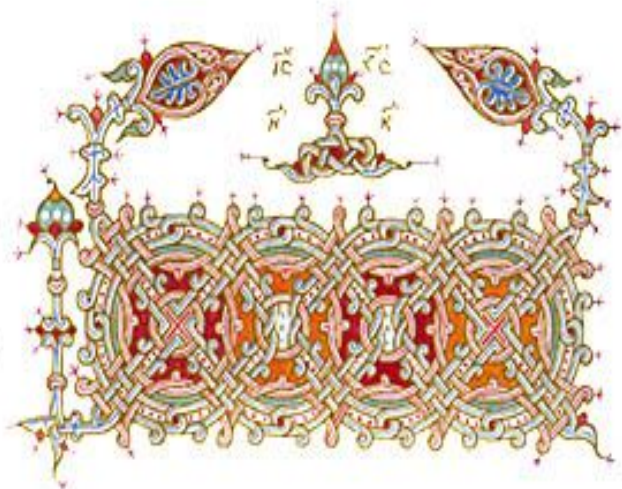
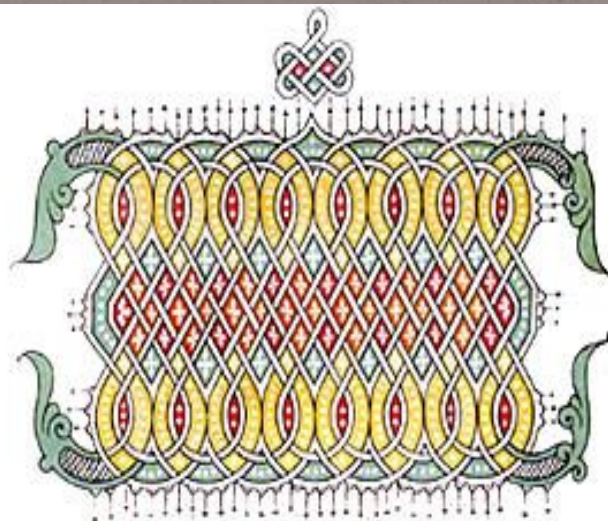
Этот знак принадлежал одному из наиболее могущественных богов в славянском пантеоне - Перуну Сварожичу. Знак этот появился еще до того, как Перун стал покровителем воинов, еще до того, как его оружием стали громы и молнии - в те времена Перун сражался при помощи обычных камней и каменных топоров...

Примеры древнерусских орнаментов

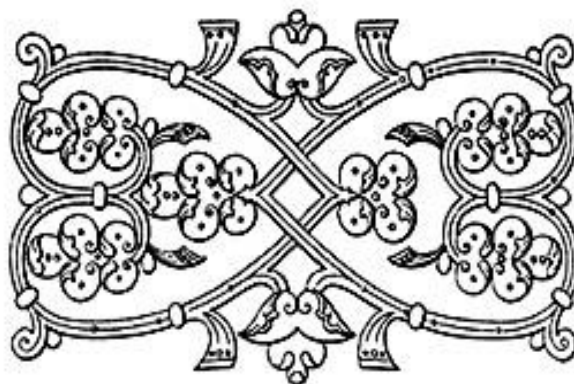
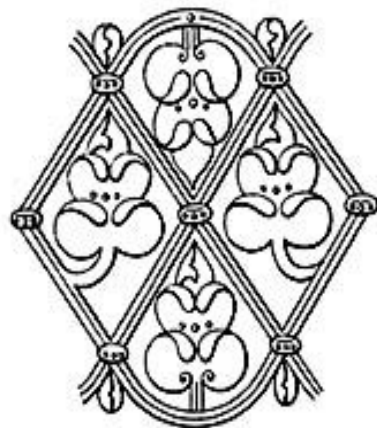
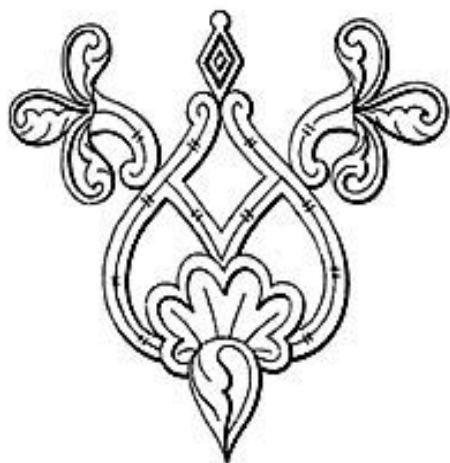

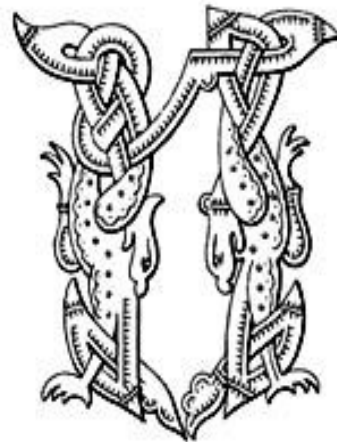
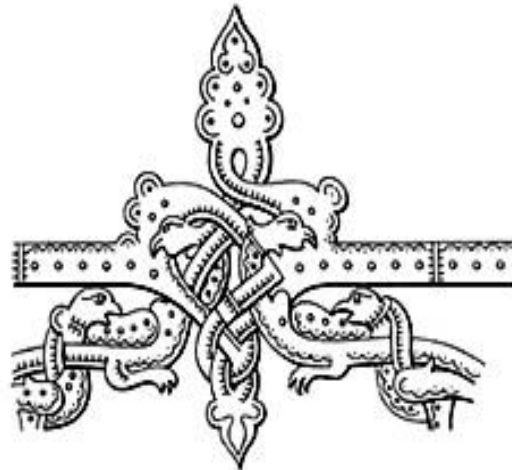
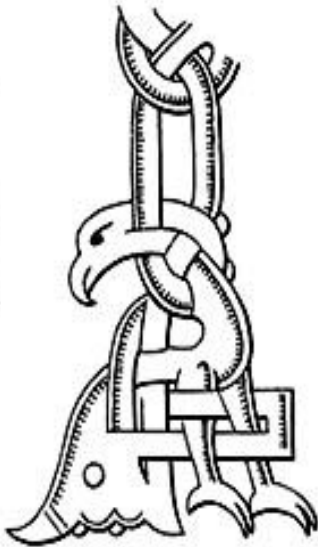
Инициалы и орнаментальные заставки

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.

