

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Дом детского творчества»

М.В. Коновалова, педагог
дополнительного образования

Методическое пособие

**Орнамент как особый вид
художественного творчества**

Алексин
2021

Данное пособие предназначено в помощь тем, кто занимается художественным творчеством. Собранный теоретический материал может быть использован педагогами дополнительного образования на занятиях объединений декоративно-прикладного творчества, живописи и театров моды, а также учителями общеобразовательных школ на уроках технологии или во внеклассной деятельности

Составитель: Коновалова М.В.,
педагог дополнительного образования
МБУ ДО «ДДТ» г. Алексин

Рассмотрено и рекомендовано
к применению в образовательном процессе
методическим советом МБУ ДО «ДДТ»
Протокол заседания № 5 от 25.01.2021г.

1. Введение

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. Почти всегда несложные знаки, которые воспринимаются нашим просвещенным взором как кружки, волнистые линии, зигзаги или крестики, на самом деле имели для создателей этих композиций совсем другое значение. Извилистая линия часто была символом воды — необычным веществом с таинственными свойствами, одной из первостихий мира. Круг представлял собой солярный (солнечный) знак. Крест нередко был оберегом, противодействующим силам зла. Орнамент с подобными знаками придавал вещи особый смысл, как бы погружал ее в ткань сложных взаимоотношений человека и мира в рамках определенной картины мира. Русский орнамент по праву называется одним из самых интересных явлений в мировой художественной культуре. Он представляет собой уникальный мир художественных образов. На протяжении веков русский орнамент видоизменялся, трансформировался, но неизменно поражал воображение современников своей поэтикой и красотой линий и красок. Орнамент сопровождал человека в его повседневной жизни. Растительные, геометрические, зооморфные и другие мотивы украшали жилище человека, культовые и бытовые предметы, одежду, рукописные книги. Узоры, нанесенные на предмет, несли в себе основы мироздания. Художник осмыслял окружающий мир и стремился выразить к нему свое отношение, комбинируя разные элементы, варьируя линию или цветовое соотношение. Орнамент мог сплошным ковром заполнять все свободное пространство или украшать только некоторые части изделия, подчеркивая их художественно-пластическую выразительность. Время появления первых орнаментальных композиций в русском искусстве неизвестно, однако можно предположить, что интерес к украшению предметов развивался одновременно с освоением окружающего мира.

2. Цветовой круг Гёте, Освальда, Иттена.

Влияние цвета на психоэмоциональное состояние человека.

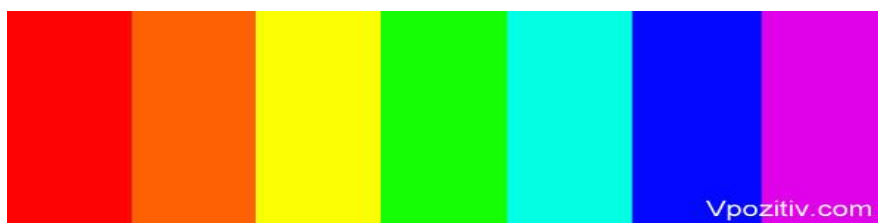
Ученые всего мира до сих пор не пришли к единому мнению о природе цвета. На этот счет существует два мнения. И. В. Гете, поэт и мыслитель, считал, что цвет объективно существует в природе. В то время как И. Ньютон, первым исследовавший свойства света и цвета, утверждал, что в природе объективно существует только белый цвет, а все другие цвета — это реакция наших глаз на определенную длину волны.

Пока ученые спорят, дизайнеры и художники активно используют открытие И.В. Гёте: его цветовой круг. Его открытие по значимости для цветоведения сравнивают с открытием таблицы Менделеева для химии. Цветовой круг известен любому, кто мало-мальски интересуется теорией цвета. Он имеет большое прикладное и научное значение, потенциал которого до сих пор еще полностью не раскрыт. Гёте не только считал, что цвет существует реально, он еще и исследовал его влияние на человека. Он первым обратил внимание на психологические аспекты цвета. Некоторые его выводы кажутся смешными и устаревшими (точнее своевременными только для его эпохи), но основное направление его исследований можно считать опередившими свое время. Его выводы и заключения лишь с недавнего времени стали использоваться в арт-терапии.

Когда лишь только возникло понятие арт-терапии и цветолечения, медики первым делом обратились к трудам Гёте. Современные исследования лишь дополняют и развивают его выводы, сделанные, между прочим, на чистых размышлениях и наблюдениях, без применения каких-либо инструментов. Гёте поступал очень просто и интересно. Он брал разноцветные стеклышки (красное, желтое, зеленое, синее) и смотрел сквозь них на мир. Затем он анализировал полученное им ощущение и настроение, а в дополнение к этому делал выводы из наблюдений за окружающей его жизнью.

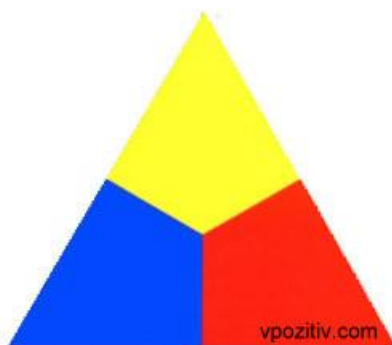
Гёте первым выявил положительное и отрицательное влияние цвета на личность человека. Положительными цветами, по его мнению, являются цвета желто-красного спектра, использование которых в интерьере и в одежде приводит к увеличению количества энергии и общему подъему настроения.

Отрицательными цветами являются цвета сине-фиолетового спектра, применение которых вызывает угнетение настроения и общего психологического тонуса. Зеленый цвет И.В.Гете считал нейтральным. Он писал, что глядя на зеленый, «душа отдыхает». Все современные психологические исследования с использованием новейшей фиксирующей аппаратуры вполне подтверждают эту теорию и считают ее достаточно современной. А ведь написана она была около 200 лет назад! Давайте проследим, как просто и гениально Гете создал свой цветовой круг. Все вы конечно же помните, что радуга состоит из 7 цветов:

Красного-Оранжевого-Желтого-Зеленого-Голубого-Синего-Фиолетового

Он же сделал вывод о том, что Оранжевый, Зеленый и Фиолетовый - это смешанные цвета, которые получаются путем смешивания основных в разных пропорциях. Вообще же между чистыми основными цветами находится неограниченное количество смешанных цветов и оттенков, плавно перетекающих один в другой. Гёте пошел дальше и предположил, что один из существующих цветов, не являющийся в радужном, может быть продолжением фиолетового и началом красного. И этот цвет – пурпурный. Найдя это недостающее звено, Гёте смог «закруглить радугу» и создать свой цветовой круг. Размышляя о том, как рождается цвет, Гете выявил чистые цвета – те, которые нельзя получить путем смешивания, а можно лишь взять готовыми.

Красный, Желтый и Синий

Таким образом, он показывает нам зарождение бесконечного количества оттенков из трех основных цветов. Круг Гёте помогает находить гармоничные цветовые сочетания. Так, дополнительные цвета находятся на противоположных концах диаметра круга, например:

Оранжевый -синий; желтый- фиолетовый; красный-зеленый.

Дополнительные (противоположные) цвета дают гармоничный двухцветный контраст. Расположенные рядом в одинаковом количестве каждый из них усиливает звучание другого. И одновременно ни один из дополнительных цветов не является более сильным, чем другой и не подавляет противоположный. Работает ли эта система? Да!

Цветовой круг – универсальный инструмент графического дизайнера. Можно различить цветовой круг Гете, Освальда, Иттена. Но, по сути, все эти цветовые круги представляют собой один и тот же инструмент колористики.

По законам колористики в природе в чистом виде существует только три первичных цвета: жёлтый, красный и синий. Вторичные цвета мы получаем путём смешивания этих трёх цветов. Наглядно это можно представить с помощью цветового круга Освальда. На рисунке 1 мы видим, что медный оттенок (/6) получается путём смешивания желтого (/3) и красного (/5), фиолетовый (/8) – смесь красного (/5) и синего (/1), зелёный - жёлтого (/3) и синего (/1). Кроме того, существуют промежуточные оттенки: махагоновый (/4) – смесь красного (/5) и фиолетового(/8), пепельный (/2) – смесь синего(/1) и зелёного, бежевый (/7) – смесь жёлтого (/3) и зелёного. Оттенки, которые расположены напротив, нейтрализуют друг друга: красный нейтрализует зелёный, фиолетовый нейтрализует жёлтый, а синий – медный.

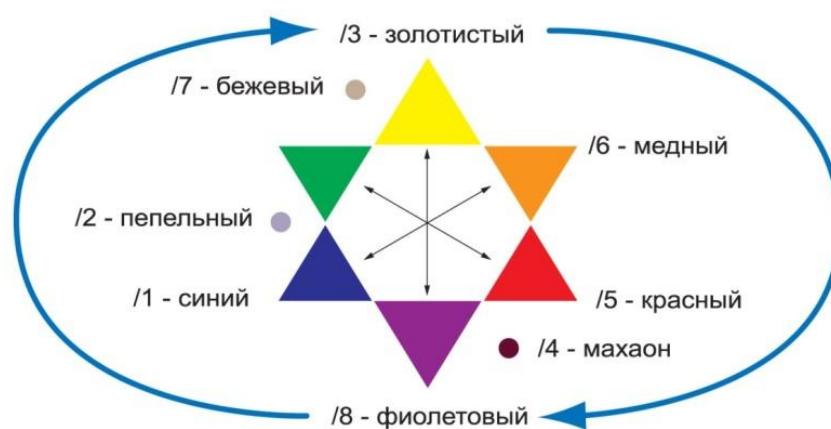

Рис. Цветовой круг Освальда.

Из этого следует несколько практических правил: Правило 1. Окрашивание в требуемый оттенок нужно производить только по ходу часовой стрелки на цветовом круге Освальда. Так из золотистого оттенка легко перейти в медный, медный оттенок хорошо закрасится красным, на красный хорошо ляжет махагон, махагон покроется фиолетовым. Переходить из оттенка в оттенок против часовой стрелки нельзя. Так, на волосы с фиолетовым оттенком не ляжет красный, красный не закрасится медным, медный - жёлтым. В таких случаях нужно сначала провести операцию снятия косметического пигмента – декапирование, а потом производить окрашивание в требуемый цвет. Правило 2. Для нейтрализации нежелательных оттенков на волосах нужно добавить в выбранную краску небольшое количество микса- противоцвета. Интенсивность противоцвета должна соответствовать интенсивности погашаемого цвета.

Цветовой круг Иттена

Цветовой круг Иттена один из основных инструментов дизайнера. У поэта и мыслителя — Иоганн Вольфганг фон Гете, другой взгляд. По его мнению, цвет объективно существует в природе, он реален. Позже Йохансен-Иттен предложил двенадцатицветный цветовой круг, который принято считать классическим. Он основан на тех же 3-х цветах, названных Гёте чистыми. Затем идут вторичные цвета — полученные путем смешивания синий+красный=фиолетовый, красный+желтый получается оранжевый, синий и желтый дают зеленый — это цвета второго порядка. Остальные цвета также образуются путем смешивания. Данный круг получил наибольшую популярность в мире художников и дизайнеров. Цветовой круг прошел долгий путь, прежде чем приобрел привычный нашему глазу вид и вошел в обиход. Но, независимо от того, кому мы приписываем создание цветового круга, и кому в большей степени признательны современные дизайнеры, цветовой круг — это прежде всего инструмент колористики.

Шпаргалка цветосочетаний по Иттену

ОСНОВНОЙ ЦВЕТ	Комплементарное сочетание	Классическая триада	Аналоговая триада	Контрастная триада
красный	зеленый	красный, желтый, синий	красный, оранжевый, желтый	красный, желтый, синий
красно-оранжевый	зелено-синий	красный, желтый, синий	красный, оранжевый, желтый	красный, желтый, синий
оранжевый	синий	красный, желтый, синий	красный, оранжевый, желтый	красный, желтый, синий
желто-оранжевый	фиолетовый	красный, желтый, синий	красный, оранжевый, желтый	красный, желтый, синий
желтый	фиолетовый	красный, желтый, синий	красный, оранжевый, желтый	красный, желтый, синий
желто-зеленый	фиолетовый	красный, желтый, синий	красный, оранжевый, желтый	красный, желтый, синий
зеленый	красный	красный, желтый, синий	красный, оранжевый, желтый	красный, желтый, синий
зелено-синий	красный	красный, желтый, синий	красный, оранжевый, желтый	красный, желтый, синий
синий	оранжевый	красный, желтый, синий	красный, оранжевый, желтый	красный, желтый, синий
сине-фиолетовый	оранжевый	красный, желтый, синий	красный, оранжевый, желтый	красный, желтый, синий
фиолетовый	оранжевый	красный, желтый, синий	красный, оранжевый, желтый	красный, желтый, синий
красно-фиолетовый	оранжевый	красный, желтый, синий	красный, оранжевый, желтый	красный, желтый, синий

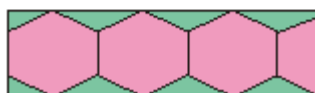
Орнамент как особый вид художественного творчества.

Орнамент — язык тысячелетий. Слово «орнамент» происходит от латинского *ornare* и в буквальном переводе оно означает «украшение, узор». Академик Б. А. Рыбаков так сказал о содержательности орнамента: *«Разглядывая затейливые узоры, мы редко задумываемся над их символикой, редко ищем в орнаменте смысл. Нам часто кажется, что нет более бездумной, легкой и бессодержательной области искусства, чем орнамент. А между тем в народном орнаменте, как в древних письменах, отложилась тысячелетняя мудрость народа, начатки его мировоззрения и первые попытки человека воздействовать на таинственные для него силы природы средствами искусства»*. Однако было бы неверно, говоря об орнаментах, сводить все к украшательству»
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. Почти всегда несложные знаки, которые воспринимаются нашим просвещенным взором как кружки, волнистые линии, зигзаги или крестики, на самом деле имели для создателей этих композиций совсем другое значение. Извилистая линия часто была символом воды – необычным веществом с таинственными свойствами, одной из первостихий мира. Круг представлял собой солярный (солнечный) знак. Крест нередко был оберегом, противодействующим силам зла. Орнамент с подобными знаками придавал вещи особый смысл, как бы погружал ее в ткань сложных взаимоотношений человека и мира в рамках определенной картины мира. Русский орнамент по праву называется одним из самых интересных явлений в мировой художественной культуре. Он представляет собой уникальный мир художественных образов. На протяжении веков русский орнамент видоизменялся, трансформировался, но неизменно поражал воображение современников своей поэтикой и красотой линий и красок. Орнамент сопровождал человека в его повседневной жизни. Растительные, геометрические, зооморфные и другие мотивы украшали жилище человека, культовые и бытовые предметы, одежду, рукописные книги. Узоры, нанесенные на предмет, несли в себе основы мироздания. Художник осмыслял окружающий мир и стремился выразить к нему свое отношение, комбинируя разные элементы, варьируя линию или цветовое соотношение. Орнамент мог сплошным ковром заполнять все свободное пространство или украшать только некоторые части изделия, подчеркивая их художественно-пластическую выразительность (1). Время появления первых орнаментальных композиций в русском искусстве неизвестно, однако можно предположить, что интерес к украшению предметов развивался одновременно с освоением окружающего мира. По используемым в орнаменте мотивам его делят на: геометрический, состоящий из абстрактных форм (точки, прямые, ломаные, зигзагообразные, сетчато пересекающиеся линии; круги, ромбы, многогранники, звёзды, кресты, спирали; более сложные специфически орнаментальные мотивы — меандр и т. п.); растительный, стилизуемый листья, цветы, плоды и пр. (лотос, папирус, пальметта, акант и т. д.); зооморфный, или животный, стилизуемый фигуры или части фигур реальных или фантастических животных. В качестве мотивов используются также человеческие фигуры, архитектурные фрагменты, оружие, различные знаки и эмблемы (гербы); антропоморфный, подразделяемый на две большие группы: а) архаический, отражающие древние мифологические представления, б) бытовой (или жанровый). Особый род орнамента представляют стилизованные надписи на архитектурных сооружениях (например, на среднеазиатских средневековых мечетях) или в книгах (т. н. вязь). Нередки сложные комбинации различных мотивов (геометрических и звериных форм — т. н. тератология, геометрических и растительных — арабески)

Геометрический

Геометрический орнамент состоит из точек, линий (прямых, ломаных, зигзагообразных, сетчато-пересекающихся), и фигур (кругов, ромбов, многогранников, звезд, крестов, спиралей и др.)

Растительный орнамент составляется из стилизованных листьев, цветов, плодов, веток и т.п.

Зооморфный

Зооморфный орнамент включает стилизованные изображения реальных и/или фантастических животных (иногда подобный орнамент называют "звериным" стилем).

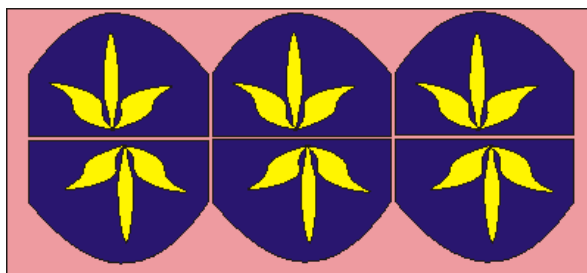
Антропоморфный

Антропоморфный орнамент в качестве мотивов использует мужские и женские стилизованные фигуры или отдельные части тела человека.

Тип орнамента

Первый тип - орнамент в полосе с линейным вертикальным или горизонтальным чередованием мотива (ленточный). Сюда относятся фриз, каймы, обрамления, бордюры и т.п.

Второй тип - замкнутый орнамент. Он komponуется в прямоугольнике, квадрате или круге (розеты). Мотив в нем либо не имеет повтора, либо повторяется с поворотом на плоскости (так называемая поворотная симметрия).

Третий тип - сетчатый, или раппортный, орнамент. Мотив в нем повторяются и по вертикали, и по горизонтали, этот орнамент бесконечен во всех направлениях. Раппорт - минимальная площадь, включающая мотив и расстояние до соседнего мотива. Обычно пользуются прямоугольным раппортом. Таким образом, выбор раппорта способствует воплощению творческого замысла и тесно связан с содержанием композиции, с характером мотива. Орнамент может быть многоцветным (полихромным) и одноцветным (монохромным), выполнен на поверхности предмета выпукло, рельефно или, наоборот, углублен.

Меандр - знаменитый греческий орнамент, имеющий геометрический характер ломаной под прямым углом линии. Меандр получил свое название по сходству с извилистой рекой в Малой Азии с тем же названием.

Бордюр – это вид орнамента, периодически повторяющийся рисунок на длинной ленте. На практике бордюры встречаются в разных видах. Это может быть настенная роспись, украшающая стены зданий, галереи, лестничные переходы. Это может быть чугунное литье, используемое в оградах парков, решетках мостов и набережных. Это могут быть гипсовые барельефы или керамика.

Фигура, обладающая симметрией переноса: верхняя фигура имеет бесконечное множество вертикальных осей симметрии.

Бордюр, накладывающийся на себя переносом на некоторый отрезок вдоль горизонтальной оси

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 (1, с.7).

Символика русского орнамента.

Наши далекие предки пользовались языком орнамента задолго до появления письменности. Основные формы орнаментирования изделий складывались в тесном взаимодействии со своеобразием истории, культуры народа, особенностями его жизненного уклада и быта, трудовой деятельности, окружающей природы, климатических условий и наличия природных материалов. Весь круг образов, составляющих основу народного орнамента, складывался и отшлифовывался в ходе тысячелетних наблюдений за природой. В символической форме образы орнамента передают пожелания счастья и благополучия, выражают почитание живительной силы природных стихий - огня и воды, воздуха и земли, и восхищение разнообразием жизни. Тайна таких узоров передавалась из поколения в поколение. Такими условными знаками человек выражал свои понятия о мире. Любуясь сегодня тонкой проработкой тканого орнамента, мы и не подозреваем, какой глубокий символический смысл таил он в себе когда-то. Но если мы попробуем вспомнить хоть один орнамент из традиционного ткачества, у нас вряд ли что-нибудь получится.

Между тем любая орнаментная структура состоит из однородных, повторяющихся в сюжете, мотивов. Достаточно запомнить своеобразный код рисунка и «распутаете» любой узор. Один из таких «кодов» традиционного орнамента – обыкновенный треугольник. Как символ треугольник известен во многих культурах мира. У одних народов означает жилище, семейный очаг. У других – символизировал огонь, солнце. У третьих – активное (верхняя точка треугольника) и пассивное (две нижние точки). Активным началом, дарующим жизнь – Земля. Во всех случаях треугольник – это еще и символ вечности. Не случайно такова форма египетских пирамид и древних славянских курганов.

Законы геометрии преобразовали уже знакомые символы в строгие фигуры, изменив их порой до неузнаваемости. Так в тканых и вязаных узорах можно найти фигуру, прямоугольно загнутый крючок – стилизованного гуська. Ряды гуськов, следующих один

за другим, образовывали другой орнамент – меандр, обозначающий воду, реку. Перекрестье таких гуськов образует один из древнейших символов – свастику – крест с загнутыми концами, который, как и простой крест, обозначает солнце, знак времени и вечного движения, знак огня и пожелания благодати, жизненного счастья. На Севере существовало два вида свастики: женская и мужская. Женская - против часовой стрелки, мужская по часовой стрелке. Соединенная вместе двуединая свастика представляла собой ромб с крючками на концах. В символике, как бы, объединялось настоящее с прошедшим. Спешащие по часовой стрелке гуськи обозначали время живых, идущие против – время мертвых. Соединенные в едином знаке они символизировали кровное родство потомков и предков. Все, что оставили нам наши предки, должно органично войти в нас, стать частью нас самих. Зная и понимая то, о чем думал наш пращур, как воспринимал смысл бытия, нам легче адаптироваться в этом мире, ощущая за плечами многовековой опыт предыдущих поколений.

Растительным мотивам в русском орнаментальном искусстве придавалось большое значение и отводилась главная роль. Фактически, они составляли основу орнаментального «политеса». Мотивы цветов, веток, виноградных лоз, жгутов также занимали важное место в структуре русского орнамента. Часто в украшении инициалов — заглавных букв в рукописных книгах — встречались изображения всевозможных животных и птиц, которые сливались с растительными формами. Подобный вид орнамента получил название тератологического. Древнерусскими мастерами очень часто воспроизводились изображения драконов, павлинов, собак, тельцов. Звериная голова, лапа, хвост являлись логическим «продолжением» буквы, а порой настолько видоизменяли букву, что ее трудно было узнать. Причудливые звериные формы встречались и в украшении миниатюрных заставок. Они располагались симметрично, головой к центру композиции или по верхнему краю заставки.

Заключение.

Незаслуженно забытые изделия ручного труда в нашей стране вновь обретают свою ценность и превосходство над серийными промышленными образцами. Недаром в народе всегда ценили ручную работу как источник эмоциональной духовности. Продолжая и развивая традиции, современные мастера разрабатывают новые, удивительные узоры и находят необычные цветовые сочетания. Художественные изделия с орнаментом по праву заняли достойное место среди произведений декоративно-прикладного творчества во многих странах мира.

Используемая литература

- 1.Ивановская В.И. Русские орнаменты.-М.: В.Шевчук, 2006.-226с.
2. Качаева М.А. Сокровища русского орнамента. –М.: Белые альвы, 2008.-208с.
- 3.Стасов В.В. Русский народный орнамент. - СПб, 1972. - Вып. 1.
4. Чебан В. Узоры и орнаменты для мастера. Ростов на-Дону, Феникс, 2002.

Интернет-ресурсы

5. Википедия. Свободная энциклопедия. Орнамент -<http://ru.wikipedia.org/wiki/Орнамент>
6. Ворончихин Н.С., Емшанова Н.А.. Орнаменты. Стили. Мотивы-
<http://www.bibliotekar.ru/ornamenty/74.htm>