

**Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Амурский государственный университет»**

Кафедра «Дизайн»

**УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ ОРНАМЕНТА**

Основной образовательной программы по специальности
070601.65 «Дизайн»
Специализация «Графический дизайн»

Благовещенск 2012

УМКД разработан старшим преподавателем кафедры дизайна
Авериной Татьяной Александровной

Рассмотрен и рекомендован на заседании кафедры
Протокол заседания кафедры от «____» _____ 201__ г. № _____

Зав. кафедрой дизайна / Е.Б. Коробий /

УТВЕРЖДЕН

Протокол заседания УМСС 070601.65 «Дизайн»

от «____» _____ 201__ г. № _____

Председатель УМСС _____ /Е.Б. Коробий /

1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины

Целью изучения дисциплины является формирование представлений об этапах исторического развития орнамента, его основных стилях и видах.

Задачами дисциплины являются:

- изучение основных вопросов теории орнамента;
- овладение системой знаний об исторической эволюции орнамента, ее общих закономерностях;
- формирование представления об основных этапах, стилях и характерных чертах орнамента в разные эпохи, умения анализировать природу и специфику орнамента;
- развитие творческого мышления на базе изучения художественного наследия и практическое применение полученных знаний.

1.2 Место дисциплины в структуре ООП ВПО

Дисциплина «История орнамента» относится к циклу специальных дисциплин (индекс - СД.Ф.3).

Данная дисциплина изучается на третьем курсе.

Курс «История орнамента» рассчитан на освоение материала в течение пятого семестра 3-ого курса. Аудиторные занятия включают 18 часов лекций, 18 часов лабораторных работ и 30 часов самостоятельной работы студентов. Всего 66 часов. В конце пятого семестра по «Истории орнамента» студенты сдают экзамен.

В содержание курса входит: изучение системы знаний об исторической эволюции орнамента, ее общие закономерности; представление об основных этапах, стилях и характерных чертах орнамента в разные эпохи; анализ природы и специфики орнамента.

Данные сведения необходимы студентам для полноты их представлений о существе предстоящей профессиональной деятельности.

Преподавание курса тесно связано с другими дисциплинами «История визуальных коммуникаций», «История культуры и искусств», «История графического дизайна и рекламы», «Техника графики», «Пропедевтика (основы композиции)», «Проектирование в графическом дизайне».

1.3 Требования к результатам освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты образования:

знать: основные теоретические положения, касающиеся природы, специфики, структуры орнамента в связи с его мировоззренческой, содержательной стороной;

уметь: изучать и анализировать разнообразные исторические виды орнамента, их особенности; применять и творчески использовать образцы традиционных орнаментов народов мира при выполнении курсовых и дипломных проектов;

владеть: навыками работы с графическими материалами при выполнении лабораторных работ (копии исторических образцов орнамента).

1.4 Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 66 часов, в т.ч. 36 часов аудиторной и 30 часов самостоятельной работы.

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)			Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Лек.	Лаб. раб.	Сам. раб	
1	Тема 1. Введение. Орнамент. Основные термины и определения.	5	1	2			Опрос по теме. 1 нед.
2	Тема 2. Происхождение орнамента. Универсальные орнаментальные мотивы	5	2	1			Опрос по теме. 2 нед.
3	Тема 3. Орнамент Древнего мира	5	2,3	2			Опрос по теме. 2,3 нед.
4	Тема 4. Орнамент стран Древнего Востока	5	3,4	2			Опрос по теме. 3,4 нед.
5	Тема 5. Орнамент средних веков (готический). 6-15вв.	5	4	2			Опрос по теме. 4 нед.
6	Лаб.раб. 1. Первобытный орнамент	5	5		2		Текущий просмотр и аттестация лабораторных работ. 5 нед.
7	Поиск иллюстративного материала в специализированной литературе (периодические издания по искусству, научная и учебная литература по истории и теории орнамента и декоративно-прикладному искусству, Интернет-ресурсы и электронные библиотеки). Анализ и отбор необходимого материала.	5	3,4,5,6			6	Проверка выполнения самостоятельной работы
8	Лаб.раб. 2. Орнамент древнейших цивилизаций	5	6,7		4		Текущий просмотр и аттестация лабораторных работ. 6,7 нед.
9	Выполнение графического листа – зарисовки древнерусского манускрипта	5	6,7			4	Проверка выполнения самостоятельной работы. 7 нед.

10	Лаб.раб. 3. Орнамент Древнего Востока	5	8		2		Текущий просмотр и аттестация лабораторных работ. 8 нед.
11	Лаб.раб. 4. Готический орнамент	5	9		2		Текущий просмотр и аттестация лабораторных работ. 9 нед.
12	Выполнение графического листа – образца заглавной буквы древнерусского алфавита (инициала)	5	8,9			4	Проверка выполнения самостоятельной работы. 9 нед.
13	Тема 6. Орнамент эпохи Возрождения	5	10	1			Опрос по теме. 10 нед.
14	Тема 7. Орнамент 16-18вв. Барокко, рококо	5	10,11	2			Опрос по теме. 10,11 нед.
15	Выполнение графического листа – зарисовки русского орнамента периода барокко (или рококо)	5	10,11			4	Проверка выполнения самостоятельной работы. 11 нед.
16	Тема 8. Орнамент конца 18 - начала 19 вв. Классицизм, ампир	5	11,12	2			Опрос по теме. 11,12 нед.
17	Выполнение графического листа – зарисовки русского орнамента периода классицизма	5	12,13			4	Проверка выполнения самостоятельной работы. 13 нед.
18	Тема 9. Орнамент стиля модерн	5	13	2			Опрос по теме. 13 нед.
19	Лаб.раб. 5. Орнамент 16-18 вв. Барокко, рококо	5	14,15		4		Текущий просмотр и аттестация лабораторных работ. 14, 15 нед.
20	Тема 10. Этапы развития орнамента в России	5	16	2			Опрос по теме. 16 нед.
21	Выполнение графического листа – зарисовки русского книжного орнамента в стиле модерн	5	14,15,16			8	Проверка выполнения самостоятельной работы. 16 нед.
22	Лаб.раб. 6. Орнамент модерна	5	17, 18		4		Итоговый просмотр и аттестация лабораторных работ. 17 нед, 18 нед. Экзамен 18нед.
	ИТОГО:			18	18	30	

1.5 Содержание разделов и тем дисциплины

1.5.1 Лекции

№ п/п	Тематика и содержание лекционных занятий	КОЛ-ВО часов
3 курс, 5 семестр, 18 часов, экзамен		
1	Тема 1. Введение. Что такое орнамент: Орнамент. Основные термины и определения. Функции орнамента. Орнамент как часть материальной культуры общества. Орнамент и стиль. Классификация орнаментов. Исторические виды. Декоративно-орнаментальные принципы композиции.	2
2	Тема 2. Происхождение орнамента. Универсальные орнаментальные мотивы: Причины возникновения орнаментального искусства. Многообразие и единство орнаментальных мотивов разных стран и народов.	1
3	Тема 3. Орнамент Древнего мира: Первобытный орнамент. Примитивное искусство. Звериный стиль. Орнамент кочевых народов. Орнамент древнейших цивилизаций (Древний Египет, Ассиро-Вавилония, античный мир).	2
4	Тема 4. Орнамент стран Древнего Востока: Орнамент стран Дальнего Востока (Китай, Япония). Индийский орнамент. Орнамент арабских стран.	2
5	Тема 5. Орнамент средних веков (готический). 6-15вв.: Особенности орнамента раннего средневековья. Абстрактный звериный стиль. Роль христианства в развитии средневекового орнамента. Основные мотивы и их символика.	2
6	Тема 6. Орнамент эпохи Возрождения: Новые орнаментальные мотивы. Возрождение антропоморфного орнамента. Орнамент в декоративно-прикладном искусстве эпохи Возрождения.	1
7	Тема 7. Орнамент 16-18вв. Барокко, рококо: Орнамент стиля барокко. От условности к реализму. Творчество Ж. Берена. Орнамент рококо. Рокайль как главный элемент и его особенности.	2
8	Тема 8. Орнамент конца 18 - начала 19 вв. Классицизм, ампир: Орнамент классицизма. 70-е гг. 18 в. Возрождение античного искусства. Стиль Людовика XVI (Франция). Орнамент стиля ампир (конец 18 - начало 19 вв.). Основные черты и мотивы.	2
9	Тема 9. Орнамент стиля модерн: Орнамент конца 19 в. Становление нового стиля. Влияние японского искусства. Особенности орнаментальных мотивов стиля модерн.	2
10	Тема 10. Этапы развития орнамента в России: Древнерусский орнамент. Орнамент русского барокко и рококо. Орнамент стиля ампир в России. Особенности орнамента русского модерна.	2
	ИТОГО:	18

1.5.2 Лабораторные занятия

На лабораторных занятиях по изучению курса «История орнамента» студенты готовят альбомы исторического развития мировой орнаментики, в которые заносят зарисовки исторических образцов орнамента по темам лекций. Работы выполняются на листах формата А4 в черно-белой и цветной графике. В зависимости от поставленной задачи допустимо использование разных изобразительных материалов: тушь, гелевая ручка, акварель, гуашь, цв. карандаши и др. Иллюстрации и фотоматериалы для выполнения копий предлагает преподаватель, студенты также могут использовать иллюстрации, найденные самостоятельно, но по согласованию с преподавателем.

№ п/п	Тематика и содержание лабораторных занятий	КОЛ-ВО часов
3 курс, 5 семестр, 18 часов, экзамен		
1	Лаб.раб. 1. Первобытный орнамент: копирование образцов геометрического орнамента и орнамента в «зверином» стиле эпохи неолита.	2
2	Лаб.раб. 2. Орнамент древнейших цивилизаций: выполнение копий древнеегипетского и древнегреческого орнаментов.	4
3	Лаб.раб. 3. Орнамент Древнего Востока: копирование исторических образцов орнамента Др. Китая или Японии (на выбор студента).	2
4	Лаб.раб. 4. Готический орнамент: копирование средневекового книжного орнамента.	2
5	Лаб.раб. 5. Орнамент 16-18 вв. Барокко, рококо: по своему выбору студенты выполняют копию орнамента в стиле барокко или рококо.	4
6	Лаб.раб. 6. Орнамент модерна: выполнение копии книжного орнамента.	4
	ИТОГО:	18

1.6 Самостоятельная работа

На самостоятельную работу студентов по дисциплине «История орнамента» предусмотрено 30 часов. Форма самостоятельной работы – подготовка альбома графических листов - зарисовок по общей теме «Русское орнаментальное искусство». Графические эскизы по данной теме не входят в перечень лабораторных работ и выносятся на дополнительное самостоятельное изучение студентами. Самостоятельная исследовательская работа подразумевает: поиск информации в научной и учебной литературе, Интернете; анализ и систематизацию найденного материала, выполнение зарисовок в цветной графике. Предлагается изучить и выполнить зарисовки орнаментов по периодам: Древняя Русь, средние века, русское барокко, рококо, русский классицизм, русский модерн.

№ п/п	Форма (вид) самостоятельной работы	Трудоемкость в часах
1	Поиск иллюстративного материала в специализированной литературе (периодические издания по искусству, научная и учебная литература по истории и теории орнамента и декоративно-прикладному искусству, Интернет-ресурсы и электронные библиотеки). Анализ и отбор необходимого материала.	6
2	Выполнение графического листа – зарисовки древнерусского манускрипта	4
3	Выполнение графического листа – образца заглавной буквы древнерусского алфавита (инициала)	4
4	Выполнение графического листа – зарисовки русского орнамента периода барокко (или рококо)	4
5	Выполнение графического листа – зарисовки русского орнамента периода классицизма	4
6	Выполнение графического листа – зарисовки русского книжного орнамента в стиле модерн	8
	ИТОГО:	30

1.7 Образовательные технологии

Лекционный курс дисциплины строится на лекциях информационного, проблемного и смешанного типа. По своей направленности лекционные занятия выполняют мотивационные, организационно-ориентационные, профессионально-воспитательные, методологические, оценочные и развивающие функции в процессе профессионального становления личности студента. Используется объяснительно-иллюстративный метод. По кадрам исторических фильмов на видео или мультимедийной аппаратуре преподаватель проводит анализ исторических видов орнамента разных стран и периодов, привлекает студентов к обсуждению мировоззрения эпохи и эстетического идеала. Художественные средства фильма воздействуют на студентов как дополнительный стимул для возникновения интереса к дисциплине. Кроме фильмов студентам демонстрируются иллюстрации с изображением орнамента на предметах ДПИ, одежде, книгах и т.д. (по электронным материалам из Интернета, по книгам по истории декоративно-прикладного искусства и истории искусства).

Лабораторные занятия строятся на практическом освоении студентами приемов графики через копирование исторических образцов произведений орнаментального искусства. Цель занятий состоит в получении навыков развития системного мышления и художественного вкуса, овладение графической культурой. По своей направленности лабораторные занятия делятся на ознакомительные, поисково-проблемные работы.

Самостоятельная работа направлена на формирование готовности к самообразованию, создания базы для непрерывного образования, развития созидательной и активной позиции студента. Самостоятельная работа студентов включает работу с учебной литературой, конспектирование и оформление записей по лекционному курсу, завершение и оформление лабораторных работ. При подготовке альбома «Русское орнаментальное искусство» студенты используют исследовательский метод. По данной теме студент предпринимает поиск информации в специализированной литературе и Интернете, систематизирует и структурирует материал, выявляет исторические цитаты в современных произведениях дизайна и ДПИ, выполняет зарисовки-копии исторических образцов русского орнамента.

1.8 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации по результатам освоения дисциплины

1.8.1 Экзамен (3 курс, 5 семестр)

По завершении изучения дисциплины, в пятом семестре, студенты сдают экзамен. К экзамену допускаются студенты, своевременно сдавшие лабораторные работы в полном объеме и представившие задания для самостоятельного выполнения: альбом с графическими листами «Русское орнаментальное искусство». Экзамен может проводиться в виде ответа на теоретический вопрос или в форме тестового задания.

1.8.1.1 Примерные вопросы к экзамену

1. Что такое орнамент. Основные термины. Функции орнамента.
2. Орнамент как часть материальной культуры общества.
3. Исторические виды орнаментов, их классификация.
4. Понятие стиля. Орнаменты и исторические стили.
5. Основные принципы построения орнаментальных композиций.
6. Классификация орнамента по композиционным разновидностям.
7. Происхождение орнамента. Орнамент и вещь.
8. Орнамент и мировоззрение древнего человека.
9. Декор и орнамент.
10. Универсальные орнаментальные мотивы и их значение.
11. Примитивное искусство. Геометрический и «звериный» стили в первобытном орнаменте.
12. Особенности орнамента кочевых народов.
13. Символика древнеегипетского орнаментального искусства.
14. Этапы развития античного орнамента. Эволюция орнаментальных мотивов.
15. Специфика орнаментального искусства стран Дальнего Востока. Сходство и различие китайского и японского орнаментов.
16. Особенность мусульманского искусства. Характеристика основных стилей орнамента арабских стран.
17. Средневековый орнамент. Периодизация. Символика орнаментальных мотивов.
18. Изображение человека в орнаменте эпохи Возрождения.
19. Характеристика орнаментального искусства барокко. Основные мотивы.
20. Понятие «рокайль» в орнаментальном искусстве рококо.
21. Характерные черты орнамента в стиле классицизм.
22. Ампи́р. Характеристика стиля и орнаментальных мотивов.
23. Силевые признаки орнаментального искусства модерна.
24. Старый русский стиль. Основные мотивы и их символика.
25. Орнамент русского барокко и рококо.
26. Русский классицизм. Особенность орнаментального искусства.
27. Специфика орнамента русского модерна.
28. Связь орнамента с другими видами искусства.

1.8.1.2. Примерное тестовое задание

Вопрос 1: Картуш это:

- а) элемент орнамента, характерный для искусства фламандского барокко, напоминающий ушной хрящ;
- б) элемент античного орнамента в виде полукруглого щитка с изображением пальметты;
- в) мотив орнамента в виде щита или свитка, на котором изображён герб, эмблема или надпись;
- г) декоративный мотив, маска в виде человеческого лица или головы животного.

Вопрос 2: Для декоративного искусства Китая наиболее характерен:

- а) символический орнамент;

- б) геометрический орнамент;
- в) предметный орнамент;
- г) антропоморфный орнамент.

Вопрос 3: Технический орнамент -

- а) узор, главными орнаментальными мотивами которого являются предметы и технические средства;
- б) узор, распространенный в конце 19 века, эпохи развития промышленного производства;
- в) узор, образующийся вследствие трудовой деятельности человека
- г) узор, выполняемый при помощи измерительных приборов: циркуля, линейки и т.д.

Вопрос 4: Античная культура не являлась источником вдохновения для художников стиля

- а) ампир;
- б) рококо;
- в) ренессанс;
- г) классицизм.

Вопрос 5: Соотнесите орнаментальные мотивы и художественные стили:

а) рокайль -----;	1. ренессанс
б) зооморфный инициал -----;	2. барокко
в) путти -----;	3. готика
г) ормушь -----.	4. рококо

Вопрос 6: Принципом построения мусульманского орнамента «гирих» можно назвать

- а) раппортную сетку, образующую узлы;
- б) бордюр, ограниченный с двух сторон параллельными линиями в одном направлении;
- в) композицию, замкнутую внутри какой-либо геометрической формы;
- г) зеркальную симметрию.

Вопрос 7: На развитие европейского стиля «модерн» значительно повлияло

- а) искусство мусульманского орнамента;
- б) японское графическое искусство;
- в) искусство Др.Египта;
- г) декоративное искусство Индии.

Вопрос 8: Определите неверное название среди представленных историко-художественных стилей:

- а) «классицизирующее барокко»;
- б) «китайщина»;
- в) «ориентализирующее рококо»;
- г) «пламенеющая готика».

Вопрос 9: «Девизом» орнамента стиля «ампир» может служить:

- а) праздничность и театральность;
- б) строгость и торжественность;
- в) жизнерадостность и дешевизна;
- г) аскетизм и стремление к Небесам.

Вопрос 10: Эпиграфический орнамент включает

- а) комбинации различных геометрических мотивов;
- б) символы или систему символов;
- в) изображения атрибутов искусства, военной геральдики и др.;
- г) отдельные буквы или элементы текста.

Вопрос 11: К солярным знакам не относится:

- а) розетка;
- б) спираль;
- в) свастика;

г) валюта.

Вопрос 12: Базовыми мотивами древней мировой орнаментики являются:

- а) треугольник, круг, квадрат;
- б) спираль, крест, прямая линия;
- в) круг, квадрат, крест;
- г) спираль, квадрат, крест.

Вопрос 13: Главной в крито-микенской орнаментике была

- а) тема человека;
- б) тема охоты;
- в) морская тема;
- г) тема геометрии.

Вопрос 14: «Большим стилем», стилем «Короля-Солнца», называли:

- а) художественный стиль эпохи правления французского императора Наполеона;
- б) художественный стиль, сложившийся во Франции во время правления короля Людовика XVI, идеализирующий греческую культуру и искусство Возрождения;
- в) художественный стиль, сложившийся во Франции во второй половине XVII в., сочетавший элементы барокко и классицизма;
- г) европейский стиль «Ренессанс», распространенный в XV-XVI вв.

Вопрос 15: Для орнамента периода складывания античного полиса VI-V века до н.э. характерна:

- а) узорчатость;
- б) ковровость;
- в) живописность;
- г) антропоморфность.

Вопрос 16: Раппорт -

- а) главный элемент в орнаменте той или иной эпохи;
- б) минимальная площадь повторяющегося узора, способная без промежутков заполнить всю плоскость;
- в) орнамент ограниченный, замкнутый со всех сторон в какой-либо геометрической форме (квадрате, трапеции, круге и др.);
- г) один из главных орнаментальных мотивов Ренессанса.

Вопрос 17: «Звериные» мотивы не являлись преобладающими:

- а) в первобытном орнаменте;
- б) в орнаменте барокко;
- в) в европейской орнаментике раннего средневековья;
- г) в средневековом орнаменте Китая.

Вопрос 18: Искусство каллиграфического орнамента не было широко распространено:

- а) в арабских странах;
- б) в Древней Руси;
- в) в странах Дальнего Востока;
- г) в ассиро-вавилонской культуре.

Вопрос 19: Растительный орнамент стиля модерн чаще всего представлял собой:

- а) гирлянды и венки из цветов и плодов;
- б) изображение отдельно взятого цветка;
- в) пышные букеты в вазах;
- г) сложные переплетения стилизованных растительных и геометрических мотивов.

Вопрос 20: Ислими –

- а) европейское название сложного восточного средневекового орнамента, состоящего, в основном, из геометрических, каллиграфических и растительных элементов;

б) принцип формообразования, характерный для геометрического и растительного орнамента Ближнего и Среднего Востока, отличающийся максимально плотным заполнением изобразительной поверхности;

в) тип мусульманского средневекового орнамента, представляющий собой сложные переплетения спирали со стилизованными листьями выюнка;

г) разновидность геометрического орнамента (либо отдельный элемент орнамента) в мусульманском искусстве Ближнего и Среднего Востока IX—XVI вв..

1.8.2 Критерии оценки

Итоговая оценка знаний студента ставится по пятибалльной системе. При этом учитывается выполнение самостоятельной работы (реферат и папка (альбом) с эскизами исторических орнаментов), качество и завершенность лабораторных работ, полнота и правильность ответа на теоретические вопросы к экзамену. Если студент не выполнил самостоятельную работу, не представил все лабораторные задания, то итоговая оценка понижается на один балл.

Оценка «отлично» ставится при полном и правильном ответе на теоретический вопрос, высоком качестве выполнения лабораторных и самостоятельных работ.

Оценка "хорошо" ставится в случае: - правильного, неполного ответа на теоретический вопрос, требующего уточняющих дополнительных вопросов со стороны преподавателя или ответа содержащего ошибки непринципиального (второстепенного) характера, которые студент исправляет после замечаний (дополнительных вопросов) преподавателя. Если имеются замечания к оформлению и выполнению лабораторных и самостоятельных работ, в частности реферата.

Оценка "удовлетворительно" ставится в случае: неверного, неполного ответа (отсутствия ответа) на теоретический вопрос, при условии выполнения лабораторных и самостоятельных работ с незначительными ошибками. Или если при правильном ответе на теоретический вопрос допущены серьезные ошибки в оформлении и написании реферата и в графических заданиях по лабораторным и самостоятельной работам.

Оценка "неудовлетворительно" ставится в случае: неверных ответов (отсутствия ответов) на теоретический вопрос, также при низком качестве выполнения лабораторных работ и самостоятельного задания.

Тестовое задание

Время выполнения: 40 мин.

Оценка	правильных	неверных	% правильных
Отлично	19	1	95%
Хорошо	15	5	75%
Удовлетворительно	12	8	60%
Неудовлетворительно	Менее 10	Более 10	Менее 50%

1.9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) Основная литература

1. Ковешникова Н.А. Дизайн : история и теория : учеб. пособие : рек. УМО/ Н.А. Ковешникова. -5-е изд., стер.. -М.: Омега-Л, 2009, -224 с. (ЭБС Ун.б-ка on-line)

2. Буткевич Л.М. История орнамента : учеб. пособие: рек. Мин. обр. РФ/ Л.М. Буткевич. -М.: ВЛАДОС, 2008. -268 с.:а-ил. (ЭБС Ун.б-ка on-line)

б) Дополнительная литература

1. Дункан Э. Ар Деко: Энциклопедия. Полный справочник декоративно-прикладного искусства 1920-1930. – М.: АРТ-РОДНИК, 2010. – 544 с.

2. Школа рисования : Стили в искусстве. Орнаменты и декоративные мотивы/ отв. ред. Т. Граблевская. -М.: АСТ: Астрель, 2006. -320 с.:а-ил.

3. Константинова С.С. История декоративно-прикладного искусства : Конспект лекций/ С. С. Константинова. -Ростов н/Д: Феникс, 2004. -188 с.
4. Культурология. История мировой культуры : учеб.: рек. Мин. обр. РФ/ под ред. А. Н. Марковой. -2-е изд., перераб. и доп.. -М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. -577[24] с.:а-ил.
5. Орнамент . -М.: ДиректМедиа Паблишинг, 2003. -1 о=эл. опт. диск (CD-ROM)
- в) Периодические издания**
- Интерьер+дизайн
 - Ландшафтная архитектура. Дизайн
- г) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы**

№	Наименование ресурса	Краткая характеристика
1	Электронная библиотечная система « Университетская библиотека-online » www.biblioclub.ru	ЭБС по тематике охватывает всю область гуманитарных знаний и предназначена для использования в процессе обучения в высшей школе, как студентами и преподавателями, так и специалистами-гуманитариями.

1.10 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Данная дисциплина обеспечена методическим фондом лабораторных работ, ранее выполняемых студентами, репродукциями из книг, журналов, фотографиями исторических образцов орнаментального искусства разных стран и эпох на электронных носителях.

Предлагается использовать мультимедийный проектор, компьютеры для лучшего усвоения изучаемого материала.

1.11 Рейтинговая оценка знаний студентов по дисциплине

Студент оценивается по 100-бальной системе и заносится в таблицу успеваемости (рейтинга) в электронном виде, по которому можно понять, насколько студент осознает значимость будущей профессии. 100 баллов делятся на весь семестр (контрольные точки проводятся на просмотрах творческих работ в течение семестра), с учетом экзамена.

Рейтинговый контроль оценки знаний включает оценку видов учебной деятельности студентов по дисциплине, представленных в таблице. К экзамену по дисциплине студент допускается при текущем рейтинге студента не менее 27 баллов.

Студент, набравший суммарный балл по текущему и теоретическому рейтингу менее 55, получает оценку «неудовлетворительно».

Формами контроля текущей успеваемости студентов за семестр являются: краткий опрос по теме предыдущего занятия, текущий просмотр лабораторных работ (графических листов-копий исторических орнаментов). Также в течение семестра три раза проводится контрольная точка. Альбом «Русское орнаментальное искусство» выполняется в рамках самостоятельной работы студентов. Формой итоговой аттестации является экзамен.

Тематика лекционных, лабораторных и самостоятельных работ выдается в соответствии с календарным планом дисциплины. Положение о рейтинговой системе студенты получают в начале семестра (на первой лекции или лабораторном занятии).

Соотношение оценки зачета, экзамена и набранных баллов

Набранные баллы	90-100	75-89	55-74	Менее 55
Оценка	отлично	хорошо	удовлетворительно	неудовлетворительно

11.1 Структура рейтинг-плана

Соотношение видов
рейтинга

№	Вид рейтинга	Весовой коэффициент, %	Мах количество баллов
1	Текущий	60 %	60
2	Теоретический (экзамен)	40 %	40
	ИТОГО	100 %	100

Соотношение видов учебной деятельности студента
в рамках текущего рейтинга

№	Вид учебной деятельности	Весовой коэффициент, %	Мах количество баллов
1	Лабораторные работы	20	12
2	Самостоятельная работа (альбом)	22	13
3	Конспекты лекций	17	10
4	Другие виды работ	41	25
4.1	Опросы по темам лекций	17	10
4.2	1 контрольная точка	8	5
4.3	2 контрольная точка	8	5
4.4	3 контрольная точка	8	5

Календарный план
мероприятий по дисциплине

№	Неделя	Название блока (темы, модуля)	Вид контроля	Мах кол-во РЕ	Мах кол-во баллов
1	1	Тема 1. Введение. Орнамент. Основные термины и определения.	Конспект Опрос	2	1 1
2	2	Тема 2. Происхождение орнамента. Универсальные орнаментальные мотивы	Конспект Опрос	2	1 1
3	2,3	Тема 3. Орнамент Древнего мира	Конспект Опрос	2	1 1
4	3,4	Тема 4. Орнамент стран Древнего Востока	Конспект Опрос	2	1 1
5	4	Тема 5. Орнамент средних веков (готический). 6-15вв.	Конспект Опрос	2	1 1
6	5	Лаб.раб. 1. Первобытный орнамент	Текущий просмотр	1	2
7	5	1 контрольная точка	Размещение информации об успеваемости на сайте	1	5

8	6,7	Лаб.раб. 2. Орнамент древнейших цивилизаций	Текущий просмотр	1	2
9	8	Лаб.раб. 3. Орнамент Древнего Востока	Текущий просмотр	1	2
10	9	Лаб.раб. 4. Готический орнамент	Текущий просмотр	1	2
11	10	Тема 6. Орнамент эпохи Возрождения	Конспект Опрос	2	1 1
12	10,11	Тема 7 . Орнамент 16-18вв. Барокко, рококо	Конспект Опрос	2	1 1
13	11	2 контрольная точка	Размещение информации об успеваемости на сайте	1	5
14	11,12	Тема 8 . Орнамент конца 18 - начала 19 вв. Классицизм, ампи́р	Конспект Опрос	2	1 1
15	13	Тема 9. Орнамент стиля модерн	Конспект Опрос	2	1 1
16	14,15	Лаб.раб. 5. Орнамент 16-18 вв. Барокко, рококо	Текущий просмотр	1	2
17	3-16	Альбом «Русское орнаментальное искусство»	Проверка самостоятельной работы	1	13
18	16	Тема 10. Этапы развития орнамента в России	Конспект Опрос	2	1 1
19	16	3 контрольная точка	Размещение информации об успеваемости на сайте	1	5
20	17, 18	Лаб.раб. 6. Орнамент модерна	Текущий просмотр	1	2
ИТОГО ПО ТЕКУЩЕМУ РЕЙТИНГУ					60

2 КРАТКИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ

Тема 1 (2 часа). Введение. Что такое орнамент

1. Орнамент. Основные термины и определения. Функции орнамента.
2. Орнамент как часть материальной культуры общества. Орнамент и стиль.
3. Классификация орнаментов. Исторические виды.
4. Декоративно-орнаментальные принципы композиции.

1

Орнамент – узор, состоящий из ритмически упорядоченных элементов и предназначенный для украшения различных объектов, архитектурных сооружений, предметов декоративно-прикладного искусства и т.д.

Часть орнамента, главный его элемент в орнаментальном искусстве называют *мотивом*.

Орнамент черпает свои мотивы из геометрии, фауны, флоры; они могут быть подсказаны очертаниями человеческого тела или окружающих предметов. Мотив может состоять из одного элемента (*простой мотив*) или из многих, оформленных в единое целое (*сложный мотив*).

Чаще всего мастера сами создавали для своих произведений орнаментальные мотивы. В силу общей эволюции мировоззрения людей ряд сходных простых мотивов возникли в разных странах одновременно и независимо друг от друга. Однако зачастую художникам удавалось предложить новые оригинальные образцы орнаментов, благодаря варьированию форм мотивов и их различному сочетанию.

Орнамент выполняет две художественные функции: подчеркивает архитектуру предмета, сливаясь с его формой, и является самостоятельным

произведением искусства. Кроме декоративной функции (украшения), в древнем мире, а в некоторых странах до сих пор, орнамент мог выполнять символическую и магическую функции.

2

На протяжении всей истории искусства можно встретить различные виды орнамента. Каждая народность или даже географическая область имеет свой круг орнаментики.

На выбор того или иного декора влияет не только форма украшаемого предмета, но и материал, из которого он был изготовлен, его цвет, фактура. Также орнамент исторически подчиняется определенной декоративной системе, принципами которой были красота и польза.

Орнамент бывает графическим, живописным, скульптурным по исполнению, по форме — геометрическим, растительным и т.д., 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.

Стиль в искусстве какой-либо эпохи — это исторически сложившееся единство образной системы, средств и способов художественной выразительности. Основу любого стиля составляет единообразная система художественных форм, возникшая в определенных социальных и экономических условиях. При формировании образной системы нового стиля орнамент входит в число наиболее важных его элементов и находится в числе тех средств художественной выразительности, которые позволяют безошибочно определять принадлежность к данному стилю какого-либо архитектурного памятника или произведения декоративно-прикладного искусства.

В процессе складывания стиля, несущего в себе новые художественные идеалы, в прикладном искусстве появлялись новые орнаментальные мотивы, новые декоративные решения.

3

Основными классификационными признаками орнамента служат его происхождение, назначение и содержание. С учетом этого все исторически сложившиеся орнаменты можно объединить в несколько групп или видов.

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 возник благодаря слиянию технического и символического орнаментов, образовав более сложные комбинации изображений, лишённые конкретного повествовательного значения. Любой геометрический мотив изначально являлся реально существующей формой, предельно обобщенная и упрощенная. Отказ от сюжетной основы в г.о. позволил акцентировать внимание на строгом чередовании отдельных мотивов.

Постепенное развитие основных геометрических форм привело к тем художественным формам, которыми пользуется современное искусство и которые отличаются особым разнообразием в произведениях арабо-мавританского и готического декоративного искусства.

Растительный орнамент - 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 (первоначальные формы, масштабы, цвет изменяются и подчиняются законам симметрии).

При стилизации усиливаются характерные черты растения, и удаляется или ослабляется частное или случайное. Часто первоначальный материал преобразуется до неузнаваемости. К наиболее распространенным растительным формам с древнейших времен относятся: акант, лотос, папирус, пальмы, хмель, лавр, виноградная лоза, плющ, дуб.

Каллиграфический (эпиграфический) 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, также в Древней Руси.

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 (Египта, Ассирии, Китая 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.

4

Орнаментальные композиции подразделяются на:

- А)
 - композиции с замкнутой структурой;
 - раппортные, с открытой структурой
- Б)
 - ахроматические (бесцветные) – решаются в двух тонах: черно-белые и серо-белые; или в трех тонах: черно-серо-белые;
 - хроматические (многоцветные)
- В)
 - статические (состояние покоя, равновесие)
 - динамические (движение, эмоциональная выразительность)

Простейшие орнаменты делятся на три основных вида:

орнамент в полосе – бордюр, ограниченный с двух сторон параллельными линиями в одном направлении;

орнамент ограниченный, замкнутый со всех сторон в какой-либо геометрической форме (квадрате, трапеции, круге, эллипсе, треугольнике и др.);

орнамент бесконечный, не замкнутый, открытый, его основные элементы, т.е. ритмические единицы, повторяются как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении.

Орнаментальные композиции, в которых мотив ритмически повторяется через одинаковые интервалы, называются *раппортными*.

Раппорт – минимальная площадь повторяющегося узора, способная без промежутков заполнить всю плоскость.

Конструктивную основу узора составляет *раппортная сетка*, т.е. повторение раппорта по горизонтальным и вертикальным рядам. Если узор повторяется в одном направлении, образуется *линейный раппорт*.

Тема 2 (1 час). Происхождение орнамента. Универсальные орнаментальные мотивы

1. Причины возникновения орнаментального искусства.
2. Многообразие и единство орнаментальных мотивов разных стран и народов.

Возникновение орнаментального искусства относится к древнейшим эпохам истории человечества. В орнаменте есть две стороны органично связанных между собой: элементы-мотивы, являющиеся его содержанием, и ритм, который определяет порядок чередования этих элементов между собой. Как уже говорилось, орнамент, в отличие от прочих видов искусства, всегда связан с определенной формой вещи. Поэтому прежде чем

говорить о происхождении орнамента, уместно выяснить, почему возникла сама вещь, и для чего понадобилось наносить на нее рисунок. Для этого следует узнать, чем руководствовался первый создатель вещи, что он хотел выразить ее формой.

По мнению современных исследователей, первая вещь родилась из тех же источников, что и словесный миф, поскольку сознание человека в момент создания материальной культуры было именно мифологическим. Первая вещь, несмотря на внешнюю примитивность, была материальным аналогом мира, мифом об устройстве мира, соответствующим познаниям человека в этот момент.

Человек выделился из природы, когда стал не просто осознавать мир вокруг себя (его так или иначе осознает любое животное), а когда научился выражать свои представления в создаваемых им предметах, то есть стал творить. Первое, что осознал человек, было представление о том, что существуют «верх» и «низ», «небо» и «земля» - два самых главных яруса бытия. Так возник дольмен – примитивнейшая форма, построенная из двух камней, положенных перпендикулярно один другому, наподобие гигантского стола. «Плоскость» этого «стола» была выражением «неба», отделенного от реальной земли. Реальный стол также не был создан для удобства еды (одни народы принимали пищу на полу, другие предпочитали возлежать на кушетках и есть со столов (греки, римляне), третьи – на корточках перед маленькими столиками (японцы), а многие до сих пор едят в позе «по-турецки»), он также олицетворял собой высоту – Небо, поэтому на нем съедали ритуальную пищу, также символически связанную с культом Неба.

Другой пример древнейшей формы – сосуд яйцеобразной формы, суженый и округленный книзу. Не только для удобства пользования была придумана такая форма. Например, древнегреческие философы полагали, что Вселенная имеет форму яйца, поэтому они демонстрировали устройство мира, наполняя сосуд водой и вращая его.

Имевшая такую важность в русском быту, прялка вообще не несла утилитарной нагрузки (без нее обходились другие народы), и процесса прядения не облегчала, но считалась необходимой вещью. На самом деле она являлась отображением сложнейшей космогонической системы мира. В верхней ее части можно увидеть изображение движущегося по небу солнца, внизу – солнце, движущееся по подземному миру (в соответствии с представлениями о мире древних славян), и даже тело Ящера – хозяина подземного царства.

Соприкасаясь с этими предметами, человек через них осмысливал и свое собственное существование, к тем вечным процессам, которые происходят в природе.

Первобытное сознание *конкретно*, т.е. в нем нет отвлеченных, абстрагированных идей, *образно* и *предметно*, т.е. выражает себя в двух формах, как слово и вещь. Материальный предмет – овеществленное слово, миф. Вещественными воплощениями мифа могли быть и памятники архитектуры, будь то обычное жилище или древний храм, и сосуд – вместилище бытия; и одежда и прочие древние предметы.

Чем же объясняется то, что в определенный момент на вещи возникает орнамент? Возможно, сама форма вещи, всегда связанная с материалом и утилитарной функцией, была весьма консервативна. Она могла выразить лишь самые первичные, глобальные представления о бытии и уже не поспевала за их стремительным развитием. Поэтому однажды на вещи возникает рисунок, более гибкий, изменчивый, приспособленный к развитию. То, что нанесенному от руки рисунку предшествовал «технически» возникший (например, след веревки), только помогает понять, как человек сознательно перешел к идее подобного воплощения представлений о мире.

Орнаменту предшествовал не только «технический», но и смысловой рисунок. То есть выражающий представления о мире, но не еще не упорядоченный ритмом и композиционным строем. Сначала это были самые простые знаки: круги, квадраты, волнистые и прямые линии, точки. Вместе с тем они выражали сложнейшие мировоззренческие понятия древнего человека. Как уже говорилось, человек просто не

умел абстрагироваться, он жил в слитности с природой, ощущал ритмы в самом себе и изображал их, находя конкретные аналоги в окружающем мире – завитках раковины, вьющихся растениях, водоворотках, проливных дождях, молниях или следах ползущей змеи.

В какой-то момент знаки-рисунки, изображаемые сначала небрежно, наконец, обрели графическую выразительность, симметрию. Возник собственно орнамент как единство мотива и ритма, образовался орнаментальный раппорт. Постепенно смысловое значение мотивов начинает утрачиваться, они заменяются новыми, более понятными. Происходит «вторичное оживление» мотивов. Сам же орнаментальный ритм, являющийся отображением природных процессов, остался и теперь стал достоянием художественного творчества.

2

В многообразии проявлений древней мировой орнаментики четко прослеживается ряд мотивов и их сочетаний, который является базовым на протяжении всей ее истории. Среди них на первом месте – *круг*, *крест* и *квадрат* – три универсальных формулы, на которых держится вся материальная культура человека.

Крест – древнейший знак, подчеркивающий идею центра, означающий ориентацию в пространстве, точку пересечения верха-низа, правого-левого. Вертикальный стержень креста отождествлялся с Осью мира, Мировым деревом. Стоящая с раскинутыми руками фигура человека имеет форму креста, и сам древний человек отождествлял себя как живую модель Оси мира.

Круг – воплощение древнейших представлений об основополагающих качествах: равенство, бесконечность, вечность, круговорот бытия. Круг ассоциировался с понятием небесного совершенства – Бог, Небо, Космос, Солнце, луна, звезда, планета и др. Теми же понятиями «чистоты» наделялись и производные этого мотива: круги с линиями, изображающие лучи солнца, как в иероглифе солнца у египтян, впоследствии сияние или нимб божества и т.д.

В древности мотивы креста и круга или овала воспринимались как одно целое. Крест в круге это «колесо-солнце», или «небо-круг», или «время-год»,

то есть возвращающееся и вновь начинающееся по кругу. Символ движения Солнца по небу.

У наших предков-славян был знаменитый ритуальный блин, который съедали во время весеннего праздника, посвященного Солнцу. Поэтому его и полагалось делать круглым, а съесть очень горячим, обжигающим: в его образе «съедали» Солнце, отождествляя себя с божеством-тотемом.

Квадрат – связывается с идеей земного начала как места обитания человека, где выделены стороны света и присутствует четырехмерная цикличность природных явлений (времена года). То есть в древности человек представлял землю в виде квадрата, ограниченного четырьмя сторонами света, в ритмичном чередовании четырех времен года.

Квадрат, в отличие от круга, не имеет природных аналогов, но зато это наиболее употребляемая человеком форма при создании предметов. Таким образом круг – Небо, Бог-творец, а квадрат-земля – творимое. Все это соответствует древним мифам.

Древнейшим занятием человека было земледелие, а обработанное поле сбоку похоже на ромб. Поэтому *четырёхугольник-ромб* также часто изображался. Ромб, как и квадрат, иногда пересеченный крестом или с точками символизировал засеянное поле. То есть еще один простейший мотив – *точка* – изображал зерно. Мотив ромба с крестом и точками обозначал и более сложное понятие – плодородие, и потому мог изображаться на животе женщины или животного.

Крест, появляющийся и в изображении круга-Неба, и квадрата-Земли, соединяет Небо и Землю, является Осью мира и *Мировым деревом*. Цепочка образов, возникших от понятия Ось мира выглядит так: крест – Дерево – цветок – колонна (столб) – божество –

царь – человеческая фигура. Этот мотив орнамента в различных вариантах встречается в творениях совершенно разных культур – Востока, западной Европы, Руси. Неизменной остается сама схема – вокруг центрального изображения Древа, цветка или человека симметрично расположены одинаковые фигуры фантастических животных или людей, охраняющих Древо. Искусствоведы часто называют эту композицию трехчастной.

Одним из проявлений образов Древа является *волюта*. Особенно это угадывается в развитии элемента колонны – капители (лотосовидная египетская и эолийская, предшествующая ионической, греческая капители. Они представляют собой распускающийся на тонком стебле цветок, из чашечки которого «рождается» солнце).

Прямая линия – также в орнаментах многих народов обозначает землю, а *волнистая* – воду. Сочетание этих линий, расположенных горизонтально, – символ «мать-сыра земля». Волнистые линии или прямые, расположенные вертикально или наклонно, символ дождя.

Воду также может изображать *зигзагообразная* линия или еще более сложный мотив – *меандр*, который является своеобразной геометрической формулой воды (Меандром называлась в древности одна из рек в Малой Азии). В свою очередь *зигзаг* мог обозначать и Змею-молнию, разделяющую небо и Землю и их же объединяющих.

Более сложное понятие выражено в так называемой *свастике*. С древнейших времен этот знак, роковым образом взятый в качестве эмблемы фашизма, выражал светлейшее понятие – движение Солнца. Четыре конца – упоминавшаяся символика сторон света и времен года. Загнутые концы могли быть направлены как в одну, так и в другую сторону, и символизировать утреннее или вечернее солнце. Этот знак также трактовался как пожелание благополучия (знак встречался уже в эпоху неолита на территории Передней Азии, особенно Ирана. С древних времен был известен в Европе, на Крите, в Индии, в доколумбовой Америке).

Еще более ярко идея мироустройства отразилась в другом знаке – *спирали*. Это универсальная формула бытия, созданная древним мышлением, формула всеобщего развития и движения, к постижению которой великая наука – диалектика – пришла две тысячи лет спустя. В виде спирали могло также изображаться Солнце.

Изображение мотивов, связанных с различными природными стихиями: Земля, Вода, Огонь, Солнце, – были наиболее популярны у разных народов. Символические мотивы Солнца (*солярные знаки*) кроме круга, спирали, свастики могли изображать в виде розетки или цветка. Эти знаки были самыми важными и излюбленными.

В орнаменте с древних времен человек выражал свои представления о Космосе, жизни, земле, красоте, об отношении человека к природе и к себе подобным. Но главная сила орнаментального искусства в том, что оно понималось всеми.

Тема 3 (2 часа). Орнамент Древнего мира

1. Первобытный орнамент. Примитивное искусство. Звериный стиль.
2. Орнамент кочевых народов.
3. Орнамент древнейших цивилизаций (Древний Египет, Ассиро-Вавилония, античный мир).

1

Первобытное искусство – искусство эпохи первобытного общества. Оно возникло в позднем палеолите около 33 тыс. до н. э., отражало воззрения и образ жизни первобытных охотников (примитивные жилища, пещерные изображения животных, женские статуэтки). Искусство орнамента развилось у земледельцев и скотоводов неолита и энеолита, когда появились общинные поселения, свайные постройки; и изображения стали передавать отвлеченные понятия. В эпохи неолита, энеолита, бронзового века у племен Египта, Индии, Передней, Средней и Малой Азии, Китая, Южной и Юго-Восточной Европы сложилось искусство, связанное с земледельческой мифологией (орнаментированная керамика). Скотоводческие степные племена Восточной Европы и Азии на рубеже бронзового и железного веков создали звериный стиль.

Первобытное искусство - только часть первобытной культуры, куда помимо искусства входят религиозные верования и культы, особые традиции и обряды.

В эпоху палеолита первобытный человек пытался воспроизводить окружающий мир в точных образах. Главной темой палеолитического искусства стала тема зверя, охоты, являющейся основой существования людей того периода.

Но наряду с реалистическими изображениями животных первобытный человек начал использовать в передаче окружающего мира условные знаки, комбинации линий, сходные с геометрическими фигурами. Закладывались основы магической семантики. Схематизация реалистического изображения постепенно привела к абстрактным геометрическим изображениям этих символов, легших в основу геометрического орнамента.

Геометрический орнамент

Особая область первобытного искусства - орнамент. Геометрический орнамент широко применялся уже в палеолите. На Мезинской палеолитической стоянке (Украина) были найдены костяные изделия с геометрическим орнаментом. Он состоял в основном из множества зигзагообразных линий.

Но подлинного расцвета геометрический орнамент достиг в эпоху земледельческих обществ, где он превратился в искусство геометрических абстракций, за которым скрывалось определенное мировоззрение и сложная символика.

Художники высокоразвитых земледельческих культур уже не копировали природу. Она отражалась в геометрических абстракциях: круге, овале, линии. Фигурки женского божества подразумевали не реальную женщину, а обобщенное понятие плодородия. Спираль или ломаная линия обозначали воду, треугольник - плодородие, мир представлялся ромбом, ориентированным по сторонам света. Орнаменты были не просто украшением, а закодированной картиной мира.

На смену наскальной живописи первобытного человека в эпоху неолита (5-3 тыс. до н.э.) пришло искусство абстрактного орнамента, нанесенного на глиняную посуду. Земледельцы начали украшать не стены естественно возникших пещер, а предметы, искусственно созданные своими руками. Украшения утвари, прежде всего керамики, было естественным способом введения в круг искусства того, что раньше никогда к нему не принадлежало, а именно бытовых вещей, не выполнявших никакой религиозной функции. Абстрактные символы отражали более сложное мировосприятие людей, их социальное взросление.

В эпоху бронзы (в конце III тысячелетия до н. э.), Европа еще не вышла из неолита. Поэтому здесь, как и в предшествующую эпоху, преобладала геометрическая орнаментика. Характерным узором изделий из художественного металла были криволинейные, волнистые, лентообразные или спиральные узоры. Керамические сосуды декорировались спиралью с выпуклой точкой в центре.

Звериный стиль

В произведениях первобытного искусства человек часто изображал животных. Этот стиль получил в искусстве название зоологический или звериный.

Звериный стиль - условное название распространенных в искусстве древности стилизованных изображений животных (либо их частей). Звериный стиль возник в бронзовом веке, получил развитие в железном веке и в искусстве раннеклассических государств; традиции его сохранились в средневековом искусстве, в народном творчестве. Первоначально связанные с тотемизмом изображения священного зверя со временем превращались в условный мотив орнамента.

2

Искусство степных кочевников распространилось от Черного моря до Байкала, примерно между VII и II вв. до н.э. Однотипность этого искусства, где основную роль играл металл, было вызвано сходством условий жизни и взаимосвязью степных племен. Появился «звериный стиль», для которого были характерны золотые и бронзовые

украшения, войлочные и кожаные изделия. Все они украшались фигурами баранов, кабанов, оленей, горных козлов, тигров, барсов, зайцев, гусей, лебедей, орлов, пеликанов, фантастических животных и т. п. Изображения сцен борьбы животных, образов различных существ с человеческим лицом и звериными частями тела также были очень популярны.

Ранние памятники скифского искусства указывают на сильное воздействие древневосточной цивилизации. В IV в. до н.э. на скифскую культуру начинает оказывать влияние греческое искусство.

Для раннего периода скифо-сибирского «звериного стиля» была характерна замкнутость линий фигуры или нескольких фигур. Звериные изображения такого характера привели к появлению круглых блях в виде животного, свернувшегося в кольцо. Другой характерной чертой «звериного стиля» является его повышенная функциональность. Например, лев держит в пасти птицу, изогнутая голова и шея которой служат крючком для соединения ремня.

Сочетание натурализма со стремлением к стилизации, упрощению изображения является типичным для раннего периода скифо-сибирского стиля.

В середине I тысячелетия до н. э. «звериный стиль» превращается в декоративный, в котором постепенно пропадает натурализм. Фигура животного изображается в виде набора шариков, полукругов и цилиндров; анималистическим мотивам становятся свойственны узорчатость и закручивание в сложные завитки звериных тел, соединение их в слитный ковровый орнамент.

Полное господство зооморфных сюжетов наблюдается в творчестве восточных соседей скифов — сарматов. Фигурки животных: грифонов, козлов, медведей, пантер, барсов, волков, оленей и т. п. — украшают различные вещи сарматов. Особым богатством украшений отличается конская сбруя.

Сарматы были выходцами из Ирана. Обосновались в бассейне Волги к V в. до н. э. Постепенно сарматское искусство распространилось по Европе, где были обнаружены изображения, декорированные анималистическими мотивами.

«Звериный стиль» дохристианской Европы в отличие от собственно «звериного» отмечается повышенным драматизмом, напряженностью форм. В этом орнаменте трудно выявить отдельные изображения: все, кажется, сплетено в один тугой клубок. Этот орнамент лишен симметрии.

В Европе этот стиль развился у германцев, кельтов и скандинавов. Позже он перешел в христианскую культуру.

3

Орнамент Древнего Египта

Орнамент в искусстве Египта играл важную роль. Орнаментальный знак и вещь находились в органичном единстве с письменностью. Одни и те же знаки были одновременно и элементами декора, и письменными знаками.

Знаки-иероглифы, обозначающие жизнь, власть, силу и другие, постоянно встречались в орнаментальных композициях, украшающих предметы ДПИ и архитектуру.

Орнаментика египетских храмов, дворцов, гробниц особенно разнообразна: от простейших геометрических сочетаний до необычайно сложных ритмических переплетений.

Чаще орнамент располагался в виде ковра, по горизонтали. Наиболее популярный мотив чешуи, иногда переходящей в волнистую поверхность воды. Также использовались мотивы меандра и свастики в самых разнообразных вариантах. В некоторых случаях изображались элементы похожие на цветы ромашки. Изображение ромашки часто встречалось в так называемом линейном орнаменте, менее характерном для Египта. Среди чередующихся элементов были: ромашка, цветок лотоса и цветок папируса. В некоторых случаях изображались элементы, напоминающие солнце.

Солнце было главным божеством для египтян. Солнцем был сам фараон. Солнцу поклонялись в виде Гора-Сокола. Солнцем был жук-скарабей, еще один популярный орнаментальный мотив. Он олицетворял представление о Творце, создавшем землю из праха и заложившем в нее семена жизни. Скарабей слился с образом Солнца восходящего, поэтому часто изображался держащим над головой солнечный диск.

Еще одной ипостасью Солнца был бог плодородия Озирис, ежегодно умирающий и воскресающий. Символом Озириса являлся лотос – цветок, широко распространенный в дельте Нила. С лотосом связана легенда о рождении Солнца. Богиня влаги Нут оросила почву. На ней возрос лотос. В бутоне цветка зародилось солнце, и когда бутон раскрылся, солнце взошло на небо. Идея ежегодного воскресения Озириса вместе с идеей рождения Солнца отразилась в орнаменте. Также с мотивами лотоса и солнца часто изображался папирус, чрезвычайно важное растение для жизни египтян. Одновременно он был иероглифическим и орнаментальным знаком дельты Нила – места, где произрастал лотос.

Идею восходящего солнца, можно назвать лейтмотивом древнеегипетского искусства. Эта идея присутствует во многих орнаментальных композициях более позднего периода развития египетской культуры.

Египетское орнаментальное искусство оказало влияние на развитие орнамента других стран. Так, мотив восходящего солнца встречается в орнаментике Эгейского мира, Древней Греции и далекой по времени и расстоянию русской народной резьбе по дереву.

Орнамент Ассиро-Вавилонии.

Некоторые мотивы, присутствующие в орнаменте Др.Египта, встречаются в орнаментальном искусстве Междуречья. Например, ромашка, символ солнца, царя. Ее изображение очень популярно, особенно в украшении одеяний владыки. Ромашка изображается более реалистично, чем в египетском орнаменте.

Также повторяется схема линейного древнеегипетского орнамента, только меняются мотивы. Богу Озирису соответствовал местный бог Таммузи, вечно оживающий и умирающий. Одним из его символов было зерно. То есть вместо лотоса изображается либо зерно, либо элемент, напоминающий кедровую шишку (кедр считался в древности священным деревом).

Данный орнамент встречается не только в виде ленты, как у египтян, но и в виде квадрата или круга. Для египтян идея бесконечности бытия, выраженная линейным орнаментом была понятна. Жители Междуречья воспринимали мир более реалистично. Вечное чередование жизненных явлений нашло у них отражение в виде замкнутой фигуры. Квадрат - символ четырех времен года, а также четырех сторон света (осень – запад, зима – север, весна – восток, лето – юг). Круг – идея постоянного круговорота явлений во Вселенной. Ассиро-вавилонский орнамент – некий моментальный снимок Бытия. Поэтому часто в центр круга или квадрата помещается ромашка-солнце.

Также в линейном орнаменте Междуречья встречается сочетание трех элементов – полураспустившегося бутона, цветка и плода. Причем форма плода-шишки в точности соответствует закрытому бутону. Это еще одна формула вечного возвращения на круги своя.

Другой типичный пример линейного орнамента - мотив повторяющейся трехступенчатой пирамиды (в древнем Междуречье жители представляли мир в виде трех ярусов – неба, земли и подземного царства).

В ассиро-вавилонском орнаменте также отражается древняя схема с изображением Древа жизни, общая для многих стран. Древо в ассиро-вавил. орнаменте изображалось в виде диска (круговорот бытия), либо ромашки. Рядом с Древом всегда изображались существа – охранники: (трехчастная композиция). В данном случае по обе стороны Древа было изображение человека с крыльями, с корзиной в одной руке и зерном в другой (это царь-жрец, изображенный в момент ритуала – принесения в дар богам зерна). То есть меняется смысл орнамента – вместо идеи Древа жизни, жертвоприношение богам. Ромашка объединила два глобальных образа древности – Древа жизни и Солнца. Однако

схема трехчастной композиции не нарушается. Часто вместо царя изображался бык, также символ древнего божества и царя.

Трехчастная композиция получила в Междуречье полное развитие, отсюда она попала в искусство Персии и Византии. А через последнюю в Зап.Европу и Россию.

Античный орнамент (Др.Греция и Др.Рим).

1. *Крито-микенский период* (эгейская культура, до XII века до н.э). На орнамент оказала влияние культура догреческих племен. Орнаменты Крита - прекрасные вариации на тему моря. Это не просто особенность культуры приморского народа (хотя орнамент всегда отражает природную среду, в которой живут люди), это - глобальное восприятие и отражение Стихии воды во всех ее аспектах (от океанов, омывающих материки до небесных вод- дождя, всегда ассоциирующегося у древних с небесным материнским молоком, до внутренних вод, омывающих человеческого зародыша). Крито-микенская культура предшествовала античной. Из мотивов орнамента можно выделить спираль – символическое изображение водной стихии; волнообразные линии, развернутые спирали. Исполнение декора свободное. Нет четкого деления на сектора.

2. *К концу II тыс. до н.э.* дорийские племена, вторгшиеся на территорию Греции и прилегающих островов, резко изменили ее историческое развитие. Имея иное, только складывающееся патриархальное мировоззрение, они (по праву всего нового) коренным образом изменили культуру народа (конечно, исторически этот процесс был длительным и трагическим). "Звериный стиль" в орнаменте появился как подражание патриархальным нормам древневосточных кочевых народов. Воинственные скотоводы и охотники, потерявшие уже, в силу иных представлений о жизни, первоначальное сакральное отношение к природе, изображали животных в своих декорах как отражение различных сил и стихий.

3. *Период складывания античного полиса.* VI-V века до н.э. до 338 г. Олимпийская система богов возникла как "компромисс между эллинскими и доэллинскими представлениями. Воцарилась гармония короткого периода становления, а затем и расцвета (VI-V века до н.э.) греческого полиса. Для орнаментов характерна антропоморфность, центральность человека. Один из самых узнаваемых мотивов античности – меандр (вариация спирали, синтез спирали и квадрата. Квадрат – символ Земли). В орнаментах прекрасное чувство ритма, гармоничное деление на сектора.

4. *Период эллинизма.* (обобщенно - конец IV по I в. до н.э.) Для орнамента характерна излишняя помпезность, акцент на внешней форме, увлечение декором из драгоценных камней.

5. *Римская эстетика.* Является антиподом древнегреческой. Символы потеряли уже сущностное свое звучание. Для орнаментов Древнего Рима характерны жесткость и четкость линий, эклектичность.

Тема 4 (2 часа). Орнамент стран Древнего Востока

1. Орнамент стран Дальнего Востока (Китай, Япония).
2. Индийский орнамент.
3. Орнамент арабских стран.

В странах Древнего Востока, где была невозможна идея какого-либо равноправия, где идеал героя, будучи связанным с представлениями о сверхъестественном могуществе, имел наименее гуманистический смысл, искусство (прежде всего декоративно-прикладное) развивалось своеобразно. Это выразилось в символизме, широком использовании мифологических сюжетов, изобилии в орнаментике сказочных фантастических животных и птиц.

1

Орнаментальное искусство *Китая* оказало большое влияние на искусство многих народов. Важную роль в китайском искусстве играли ритуалы и символы, а также устойчивость традиций прошлого (соблюдение канона). У истоков искусства стояли

космологические символы: небо, земля, солнце, стороны света, созвездия. За ними проявились природные символы.

Символы, украшавшие произведения искусства, способствовали усилению их декоративной выразительности. Например, дракон – символ плодоносного дождя, птица Феникс – символ красоты и высшего блаженства. Знаки зодиака, возможно заимствованные у вавилонян, отличались от европейских тем, что все изображали животных. Распространенными были мотивы грома и облаков, приносящих дождь; облака изображались настолько своеобразно, что это позволяло распознать китайское влияние в искусстве других стран.

Геометрический орнамент развивался мало. Из форм линейного орнамента чаще других встречался меандр.

Флора служила источником сюжетов на протяжении тысячелетий. С приходом буддизма широкое распространение получил лотос; популярны были и другие цветы, поскольку каждый месяц года символически связывался с определенным цветком. Так, хризантема – символ осени, дикая слива – зимы, пион – весны, лотос лета.

Отдельные иероглифы или слова использовались в качестве декоративных мотивов в самых разнообразных видах искусства. Эти знаки выражали пожелания счастья и удачи, а поскольку каллиграфия была первым из искусств, они имели самое различное начертание. Например, иероглиф “шоу” (долголетие) мог изображаться сотней различных способов, но для декоративных целей отдавалось предпочтение определенному.

Наиболее примечательной среди декоративных мотивов Китая являлась маска тао-те (что означает “прожорливый”) – звериная маска, устрашающего вида, с рогами, круглыми выпуклыми глазами и грозными клыками, скорее всего символизирующими звериную мощь, способность разорвать любого врага. Тао-те считали защитником от злых духов, отчего мотив чаще других встречался во всех видах прикладного искусства. Существовало несколько разновидностей тао-те, которые были близки к облику реальных животных – буйвола, барана, тигра. Иногда тао-те состоит как бы из двух профильных изображений драконов, повернутых друг к другу и сильно деформированных. Данный мотив до сих пор используется в декоративном искусстве Китая.

Другим распространенным мотивом, имевшим широкое применение в последующие века, являлся зигзагообразный узор “лэй вэнь”, символизирующий молнию. К этому мотиву были близки круглые спирали, символизирующие движение небесных тел. Существовали и другие виды орнамента: круг, меандр.

С XII по IX в. до н.э., наряду с интенсивным использованием мотива тао-те появился новый: сильно стилизованное изображение длинохвостой птицы с высоким хохолком, получившее в дальнейшем большое распространение.

В эпоху “Воюющих царств” (XI-III вв. до н.э.) возник еще один вид орнамента: переплетающиеся драконы, выполненные в легком рельефе. Они располагались горизонтальными полосами. К числу мотивов данной эпохи принадлежали также сцены охоты, войн, игры на музыкальных инструментах с большим количеством фигурок людей и животных, изображенных в динамичных позах. Декоративные узоры этого времени – гибкие, волнообразные, напоминающие орнамент рококо.

Вся природа (реальная и фантастическая), трактованная орнаментально, получила свое воплощение в произведениях декоративно-прикладного искусства Китая. Драконы, священные лошади, фантастические птицы, приносящие радость и счастье, – все это, ограничено сочетаясь с почти реалистическим изображением цветов, условными завитками волн и облаков, плоскостной трактовкой пейзажа, создавало неповторимое своеобразие так называемого “китайского” стиля.

В далеком прошлом в Китае были канонизированы основные цвета (красный, белый, желтый, синий и зеленый), установлена их символика. Каждая сторона света обозначалась своим цветом: восток – голубой, юг – красный, запад – белый, север –

черный. И комбинации этих цветов были тоже строго канонизированы (белый – голубой, красный - черный и т.д.)

В Китае в отличие от Европы, декоративное искусство ценилось наравне с теми видами искусства, которые принято считать главными. Основные характерные черты китайского декоративного искусства – любовь к цвету и красивым материалам, развитое чувство ритма, тенденция к динамизму и стилизации, преобладание темы природы над темой человека, тщательность исполнения.

Декоративное искусство *Японии* сложилось под сильным влиянием Китая и отчасти Индии. Орнамента в строгом понимании этого слова у японцев не было. В декоре японских произведений преобладали природные мотивы. Геометрических узоров было сравнительно немного. Цветы, травы, ветви деревьев, бабочки, птицы, драконы и сказочные чудовища, змеи и насекомые – основные сюжеты в росписи фарфора, лаков, тканей. Однако в такой орнаментации были черты, существенно отличающие ее от изделий других народов. Различие это заключалось, прежде всего, в особенностях композиции. Для японского стиля типичны умышленная асимметрия в декоре, чувство красоты, материала, дар художественного синтеза, повторение мотивов и отсутствие перспективы в изображении, имеющие целью подчеркнуть роль поверхности. Все это ошеломило запад, когда в XIX в. он познакомился с японским искусством, и способствовало возникновению “стиля модерн”.

Принцип асимметрии, непринужденно свободное соотношение декора и формы – основные качества национальной традиции Японии. В японских произведениях искусства всегда присутствует строгая логика и целесообразность, гармония, основанная на равновесии цветовых сочетаний, на точном соотношении пустого и заполненного декором пространства. Эта сложная связь узора, формы и материала характерна для орнаментации всех видов декоративного искусства Японии.

2

Индия оказала влияние на орнаментальное творчество народов Востока и сама находилась под влиянием Персии. Геометрический орнамент не занимал в Индии такого места, как в других странах Востока.

В эпоху Гуптов развился декоративный стиль, получивший впоследствии широкое распространение. Его основными мотивами были: геометрические, где ромбы и круги чередуются рядами и обрамлены листвой; растительные – лотос, гирлянды, ветвевидный орнамент, ирис, мотивы водяных чудовищ-макара или полулюдей-полуптиц, переплетающихся с цветочными элементами. Преобладали округлые сплетающиеся линии.

Особенностью индусского орнамента являлись почти натуралистические композиции и перегруженность деталями. Изображения животных, птиц, цветов были близки к природе и обнаруживали хорошее знание их форм. Индусский орнамент носил ярко выраженный ковровый характер. В нем все поле орнаментальной площади тесно заполнялось различными орнаментальными мотивами.

Декоративные монументальные росписи Индии тяготели к красочности. Среди сюжетов встречались изображения торжественных шествий и церемоний, бытовые сцены. Орнамент потолков содержал преимущественно натуралистические мотивы птиц и цветов. Главным объектом декора был человек, предметы и растения играли восторженную роль.

Индийской керамике был присущ геометрический или анималистический (рыбы, зебу) орнамент, мотивы которого располагались фризами на тулове сосуда.

Среди декоративных мотивов в мебели встречались слоны, крокодилы, бараны, олени и другие животные, символизирующие землю, воду и воздух.

В узорах индийских тканей цветочный орнамент трактовался подобно персидскому. Стилизованная пальма и кипарис – наиболее распространенные орнаментальные мотивы.

Лотосы, окруженные листьями, цветы граната, гвоздика, тюльпаны изображались в радостных тонах. Композиция кашмирских шалей строилась на контрастах – светлый рисунок на темном фоне, и наоборот.

В узорах индийских тканей XVII и XVIII вв. отчетливо прослеживались следы иранского влияния: растительный орнамент с преобладанием кипарисовой веточки. В индусских вышивках мотивы заимствовались у природы (цветы и птицы) или из мифологии и легенд. Орнамент сари, как правило, был геометрический (квадраты, ромбы, зигзаги), реже изображались птицы.

3

Арабский орнамент многое заимствовал из персидского, византийского, греко-римского искусства.

Т.к. изображения человека запрещались религией ислама, главной формой художественного воплощения мусульманской культуры стали архитектура и прикладные искусства, в которых чрезвычайного разнообразия и выразительности достиг орнамент.

В мусульманском искусстве выделяют два вида орнамента: геометрический – “*гирих*” и растительный – “*ислими*”. Как правило, они употреблялись порознь. Но могли использоваться вместе.

“*Гирих*” (“узел”) - линейно-геометрический орнамент, построенный на сложном сочетании многоугольников и многолучевых звезд. Строился гирих на “сетках”, образующих “узлы”. Все построение сводилось к определению основной фигуры и ее точного местонахождения на “сетке”. Иногда одна орнаментальная сетка как бы накладывалась на другую. В основе построения гириха чаще всего лежала геометрия круга, правильное его деление на части, с помощью которых производилось построение квадрата, прямоугольника, многоугольника.

В композиции гириха соседствовали десятки разнообразных геометрических орнаментов, полученных от многократного наложения многоугольников друг на друга, многоугольников на круг, и т. п.

Любой гирих был выверен математически, построен согласно рациональному порядку, который давал возможность создать орнамент из одного бесконечно повторяемого раппорта.

Успехи орнаментально-декоративного искусства Востока немыслимы без крупных научных открытий в области математики. Они открыли орнаменту большие возможности для орнаментальных геометрических построений.

Орнамент, применявшийся арабами и именуемый *арабесками*, состоял из сложно переплетающихся декоративных мотивов геометрического и стилизованного растительного характера, дополненных надписями, выполненными канонизированными шрифтами: «куфическим», прямоугольными буквами арабского письма и «наسخ» (скоростным почерком). Отдельные элементы растительного узора служили для заполнения фона орнамента из геометрических фигур, а также для решения более самостоятельных задач.

В так называемом “цветочном стиле”, *ислими*, философами средневекового Востока виделась возможность, пусть даже в сказочной, “неземной” форме, выразить мечты человечества о покое, красоте, счастье, о райском саде.

На рубеже между растительными и геометрическими орнаментами стоят другие формы: медальоны, розетки, фигурные арки, каймы.

Кроме них, в арабском орнаменте встречаются следующие мотивы: зооморфные, мифологические (крылатые животные), астральные (луна, солнце, звезды), сцены охоты, священное древо жизни.

В орнаментальных росписях, в резьбе преобладали красный и голубой цвета в сочетании с белым и позолотой; использовались и другие цвета – охристо-желтый, зеленый. Единой колористической гаммы не было; в различных странах Ближнего и Среднего Востока применялись свои особые сочетания красок.

Деревянные ножки, спинки, локотники немногочисленных форм мебели обрабатывались с применением различных геометрических типичных для арабов орнаментальных мотивов, среди которых самое видное место занимала стрельчатая пологая арка.

Узорность – неотъемлемая часть средневекового (XI – XIII вв.) мусульманского орнамента. В эту эпоху узорность была присуща всем видам искусства Востока и являлась своеобразной определяющей стили. К особенностям арабского средневекового искусства относится также широкое распространение эпиграфического орнамента — текста надписей, органично включенных в декоративный узор.

Орнамент — “музыка для глаз” — играл очень важную роль в искусстве народов Арабского Востока. В тесных рамках средневекового мировоззрения арабские художники нашли свой путь воплощения богатства окружающей их жизни. Ритмом узора, его “ковровостью”, тонкой пластичностью орнаментальных форм, неповторимой гармонией ярких и чистых красок они выражали большое эстетическое содержание.

Тема 5 (2 часа). Орнамент средних веков (готический). 6-15вв.

1. Особенности орнамента раннего средневековья. Абстрактный звериный стиль.

2. Роль христианства в развитии средневекового орнамента. Основные мотивы и их символика.

В течение V в. по западной территории павшей Римской империи расселялись различные племена варваров-германцев. Они заняли территорию современных Италии, Франции, Испании, Германии, Англии, Нидерландов.

Варварские государства, возникшие на развалинах Римской империи, характеризовались христианской религией, сменившей древние языческие верования варваров, и новой европейской культурой, сформировавшейся в сфере религии.

Орнамент в *раннем средневековом искусстве (6-12вв.)* играет большую роль. Сложные узоры украшали всякую свободную поверхность: стены зданий, алтарные преграды, спинки и подлокотники деревянных скамей, посуду.

С VI в. излюбленным типом узора становятся разнообразные мотивы плетений, среди которых внезапно появляется то птичья голова или крыло, то звериная лапа, то изгибающееся тело, то оскаленная морда хищника. Данный декор, очень динамичный, получил название “*абстрактный звериный орнамент*”, В Скандинавии он был распространен еще в конце X в.

Подобный орнамент украшает *рукописи* раннего средневековья. На полях появляются плетенка, стилизованные изображения животных и растений, разнообразные розетки, точки и т. п. В тексте орнамент окружает буквы, располагается между строчками. Основное внимание уделяется заглавной букве-инициалу, который мог занимать собой всю страницу. Для этого периода характерен *зооморфный* инициал, выполненный в виде стилизованной фигуры птицы, рыбы или животного. Сложное плетение орнамента, широко используемая символика (крест, голубь, рыбы и т. п.) и инициал составляли основной декор книги. Фигура человека в книжном орнаменте встречается редко и обычно вплетается в орнамент. Краски используются чистые и светлые.

В английском декоративно-прикладном искусстве и архитектуре средневековья основным видом украшения были плетеные орнаменты и изображения животных. С середины X в. в декор английской книги вместо плетений приходят бордюры и рамки, украшенные пышными побегами многоцветного акантового листа.

В целом искусству раннего средневековья чуждо изображение человека. Излюбленные мотивы - фигуры птиц, различных чудовищ и демонов, в образах которых сплетались древние магические верования и христианское представление о греховном начале в мире.

В средние века сознание живущих посвящено Иисусу Христу. Его жизнь, его свобода, его смерть-распятие и воскресенье явились резонансом, который изменил мир. Самоощущение человечества стало иным, отличным от античного, с его попытками

уравновесить мирское и небесное. Римский мир и "опекаемое" им окружающее пространство раздробилось до той степени, что возникла возможность появления Индивидуальности, способной родить новый миф и новую идею.

Христианство вернуло изначальный смысл многим орнаментальным знакам, внося привкус близости и, одновременно, тоскливой дальности Небесных высот для людей, одиночества Человека и в то же время, потенциальную его возможность Постижения и Спасения, его внутреннюю Красоту. Эти свойства вылились в неустойчивой Вертикализации всех символов и изображаемых предметов, в преобразении Треугольника (как символа Троицы), в преобразении Креста (как символа распятия), в обновлении пяти стихий Мира (Огня, Воды, Земли, Воздуха и Эфира).

Т.е. орнамент, явился в эту эпоху важным носителем обновленных идей.

Орнамент в одежде

Особое внимание следует уделить богатому орнаменту, используемому в украшении средневековых тканей.

Рисунок — изображение в круге или ромбе точек, крестов, геральдических животных, птиц с серебряными крыльями и золотыми зубами. С XV в. модны растительные узоры: плоды граната, тюльпаны, гвоздики, розы. Готическая роза — символ молчания и любви — состояла из семи лепестков с толстыми стеблями и зубчатыми листьями, которые переплетались в узор с гранатами (также символ любви), ананасами и другими пышными растениями.

Орнамент в настенных росписях

В росписях катакомб христианские мастера опирались на интерьеры римлян. Но изображения - резкая альтернатива римскому орнаментальному миру. Живописность, гибкость, в то же время строгость, отсутствие роскоши. Тайная символика христианства присутствует среди орнаментов катакомб. Голуби - символ свободы и любви, чаша - символ испитого страдания Иисуса Христа, виноградная лоза - радость земной жизни, знак Райского Сада. Цвета - самые радостные, отражающие цветение. Зеленый, довольно редко присутствующий в орнаментах и олицетворяет "земное" бытие Христианства. Также в орнаментах средневековья всегда присутствует крест, древнейший знак. В данном случае крест симметричен, закрепляет учения Христа.

Орнамент в книгах

Принесшее новую мораль средневековье огромное значение придает письменным источникам мудрости и христианской. Каждый листок летописи похож на орнаментальную композицию. Красный цвет в христианстве - продолжение темы "земного отъезда на небесный свет" - символ жертвенности во имя Веры.

Орнамент в архитектуре

Популярен мотив "арки" - символа Райских врат пред Небесами, который будет разработан в средневековой архитектуре, особенно, готической. Треугольник характерен для сводов храма. Новая христианская разработка треугольника - символ устремленного движения к идее, небесного огня, свечи. Окно – роза.

Тема 6 (1 час). Орнамент эпохи Возрождения

1. Новые орнаментальные мотивы. Возрождение антропоморфного орнамента.

2. Орнамент в декоративно-прикладном искусстве эпохи Возрождения.

Орнамент ренессанса, как живопись и скульптура, ищет ясности и гармонии. Орнамент на рубеже готики и Возрождения резко меняется. Готические мотивы постепенно исчезают. В 15 в. все более возрастает увлечение античным орнаментом.

Популярные мотивы - листья аканта, дуба, виноградной лозы, элементы животного мира в сочетании с изображением *обнаженного человеческого тела*. Также применяются бусы, меандр, плетенка, чешуя, лента, широко используется мотив раковины.

Особое место занимает акантовый лист и акантовый завиток. Два вида этого травянистого растения из многочисленного семейства акантовых встречаются на берегах Греции и Южной Италии - акант мягкий и акант колючий. Они растут стройными кустами

с большими, красиво разрезанными листьями на изогнутых черенках, цветут крупными светлыми цветами и еще в древности служили украшением садов. Существует легенда, что греческий архитектор Каллимах, подражая листьям мягкого аканта, впервые создал капитель коринфской колонны. Акант колючий также широко распространён в декоративном искусстве.

Декор *интерьеров* отличается тонкой орнаментикой. Появляется новый мотив – герб в венке из цветов, поддерживаемый «путти» - *обнаженными пухлыми младенцами*. Часто используются гирлянды цветов и плодов, растительный завиток. Но элементы флоры и фауны занимают второе место после изображений людей.

В 16 в. во Франции после итальянских походов используют мотивы античного римского декора: овцы, рог изобилия, львиные головы, дельфины, маски, крылатые сфинксы и другие фантастические животные.

Фламандскому орнаменту середины 16 в. свойственны черты французского стиля, где наиболее популярны следующие мотивы: маскароны, кариатиды, фигуры гениев, переходящие в листву, а также композиции с овальным медальоном в центре.

В *архитектурной* орнаментике ренессанса, благодаря иному восприятию классической античной архитектуры, происходит рождение новых орнаментальных решений. Преобразовываются в декор фигуры атлантов, кариатид, античные антаблемента.

Керамика

Во второй половине 16 в. столетия фигурную живопись итальянских майолик сменяет гротескный узор. *Гротеск* – причудливое сочетание сплетающихся растительных побегов и завитков аканта с человеческими фигурами и полу фигурами, с масками, химерами, фантастическими архитектурными композициями. Гротеск всегда строился симметрично, по сторонам сложной многоярусной оси, носившей название канделябра.

На протяжении почти трехсот лет гротески были одной из излюбленных европейских орнаментальных форм, приобретая со временем все более фантастические черты. Они широко использовались в декоративно-прикладном и монументальном искусстве.

В деталях *итальянской мебели* 16 в. применялись львиные лапы, маски, бараньи головы, а также всевозможные архитектурные шаблоны: отделенные фризы, карнизы и т.д.

В декоре *венецианских шелков* сочетались западные элементы с восточными, которые используют традиционные цветочные мотивы: цветок граната, тюльпан, гвоздику, лотос и арабески. Продолжает использоваться античная орнаментика. Ткани для одежды знатных лиц украшаются их гербами.

Узоры *испанских тканей* состояли из арабесок, прямоугольных рамок, листьев в форме полумесяца, лотоса; используются мотивы, заимствованные из изразцов: крест, звезда, львы – символы королевства Леон. Встречаются ткани с геральдическим декором.

Тема 7 (2 часа). Орнамент 16-18вв. Барокко, рококо

1. Орнамент стиля барокко. От условности к реализму. Творчество Ж. Берена.

2. Орнамент рококо. Рокайль как главный элемент и его особенности.

1

Орнамент барокко порывал со спокойной гармонией орнаментального искусства ренессанса. Исчезает слепое подражание античному декору. Тяжеловесные элементы делаются более округлыми (картуш) и торжественными. В *начальный период* наиболее популярен мотив маски, иногда смеющейся, который сменил мотив солнца. Прямые линии вытесняются изогнутыми. Вместо спокойствия – эмоциональный порыв, вместо ясности – сложность, пышная декоративность; при этом еще сохраняются центр декоративной композиции, симметрия.

Орнамент барокко сохраняет мотивы греческого и римского искусства, охотно использует получеловеческие и полуживотные фигуры, тяжелые гирлянды цветов и

плодов, мотивы раковин и лилий в сочетании с символическим солнцем; особенно широко применяется античный мотив акантового листа.

Орнамент второй половины XVII в. (позднее барокко) строго симметричен, характерно подражание архитектурным деталям: колонны, разорванные фронтоны, балюстрады. Декор богат, но несколько грузен. Кроме классических мотивов, орнамент изобилует волютами, картушами, раковинами, жертвенниками, торшерами, драконами, кариатидами и вазами с цветами.

Характерной особенностью декора становится прием сочетания прямых и округлых линий, который получил развитие к концу XVII в. Также возникают другие новые мотивы: ромбовидная сетка, украшенная мелкими розетками, именуемая трельяжем, и орнамент, имитирующий украшенный кистями занавес, - ламбрекен.

Орнаментальные композиции художника – гравера Жана Берена (1679-1700) находят повсеместное применение во многих видах прикладного искусства (орнаментика Французского Возрождения). Доминирующую роль в его орнаментальных композициях играют гротески. Жан Берен развивает определившийся во французском декоративном искусстве тип композиции с центральной фигурой в орнаментальном обрамлении. Чаще всего это фигура божества или мифологического персонажа: Аполлон, Венера, Диана, Флора, Бакх. Она определяет выбор остальных элементов декора композиции. Целый ряд мотивов, сложившихся в творчестве Ж. Берена, становятся определяющими в орнаментике последующего периода (тонкие спирали, переходящие в акант, плоский ленточный орнамент). Творчество Ж. Берена было выражением стиля эпохи. Многоярусные портики и гирлянды, корзины и арабески, рога изобилия и музыкальные инструменты – все заключено в пышные обрамления.

Орнамент стиля барокко нашел широкое применение в разных странах Европы, приобрел под влиянием национальных традиций особые черты.

К концу XVII в. *растительный орнамент* постепенно теряет условный характер. Вместо вытянутых прямо или завитых спиралями стеблей изображаются растения в более близких к природе положениях. Среди растительного орнамента появляются фигуры животных и птиц. На серебряных изделиях изображаются библейские сцены, сказочные существа

(русалка, единорог, сирин). В конце 17 – начале 18 вв. все чаще изображаются плоды и ягоды, связки и целые гирлянды плодов и цветов, подвешенных на лентах, продетых в кольца. Мастера проявляют все больший интерес к литературным произведениям, гравюрам.

В XVIII столетии в целом – стремление передать пластически объемные формы, наблюдение природы и в связи с этим реалистическое изображение растений, животных и людей, переход от линейных, контурных изображений к передаче светотени и пространства, от религиозной тематики – к светской.

2

Орнамент стиля рококо является последней стадией развития барокко в его стремлении к свободе композиции. Стиль рококо – чисто декоративный стиль интерьера, стремившийся лишить его конструктивной четкости, логики и ясности восприятия. Во Франции он назывался стилем Людовика XVI.

Название “рококо” произошло от французского термина “рокайль”.

Роккайль (от фр. *roc* – скала, утес) - главный элемент орнамента стиля рококо, напоминающий форму завитка раковины. Появился во Франции в начале 18 века, при украшении парковых павильонов – гротов деталями, имитирующими природные элементы – морские раковины, причудливые растения, камни, обломки скал.

Это послужило толчком к развитию со второй четверти XVIII в. нового декора, главным свойством которого стала асимметричность (наклонная ось композиции, криволинейные контуры, явно доминирующие над прямыми, причудливый роккайль – орнамент, в котором преобладают мотивы в виде “С” – “З” – образных арабесок).

Раковина, которой когда-то украшали гроты, играет в этой орнаментике основную роль. В искусстве рококо она превращается в условный мотив, рокайль.

В создании нового стиля сыграли немаловажную роль работы художников – декораторов, таких как Пьер Ленотор, Ж. – М. Оппенор, Н. Пино, Ж. – О. Мейсонье, живописец А. Ватто.

Акантовый лист, популярный в искусстве барокко, отходит на второй план. Его место занимают свисающие тонкие листья, напоминающие прибрежные растения. В своих асимметричных изгибах они переплетаются с рокайлями, вместе с ними обвиваются вокруг декоративных панно, огромных стенных зеркал, вокруг спинок, ручек и сидений изысканной мебели.

В искусстве рококо ощутимо тяга к экзотике, восхищение фарфором и лаками Китая, а также искусством Индии, Турции и Персии. Поэтому среди распространенных орнаментальных мотивов можно встретить драконов, обезьян, пальмы.

Стилю рококо свойственна любовь к природе, но природе не естественной, а искусственной и театральной. Как и прежде, для художников нового стиля античная мифология является источником вдохновения. Венера становится главным божеством, вытесняя всех остальных богов Олимпа. Исключение делается лишь для тех, кто связан с ней сюжетом. Это амуры, нимфы, сатиры, сопровождающие богиню.

Стиль рококо – результат слияния всех вышеназванных элементов, праздничное, не очень глубокое, но полное грациозного изящества и изысканного очарования искусство.

В декоре изделий из художественного металла этого периода используется орнамент рокайля и растений с изогнутыми листьями (акант, пальмы), между которыми помещены парные фигурки (как правило, изображающие китайцев и китайнок), а также охотничьи сцены. Каминные решетки часто украшались гербами, аллегорическими, мифологическими или галантными сюжетами, использовались также мотивы из басен Лафонтена.

В мебели рококо отсутствует различие между несущими и несомыми частями. Ее художественной задачей становится не целесообразность форм, а текучесть и грациозность линий. В декор вводится мозаика, изображающая корзины с цветами, гирлянды, букеты и пр. Для украшения мебели используются также ткани с композициями, состоящими из гирлянд и корзин цветов натуральной величины, атрибутов музыки и пастушеской жизни.

В отделке стен дворцов настоящий или искусственный мрамор с массивными лепными или бронзовыми украшениями из воинских доспехов и трофеев заменяется деревянной обшивкой, украшенной в белый цвет. На ней размещаются резные вызолоченные украшения из различных атрибутов и эмблем, заключенных в тонкие орнаментальные рамы. В цвете – приверженность к светлой полутональной окраске.

В России орнамент рококо приобретает свой выраженный национальный характер. Он главенствует во внутреннем убранстве дворцов, созданных Растрелли. Интерьеры построек великого зодчего лишены того беспечного произвола и асимметрии, которые свойственны интерьерам французского рокайля, а также той чувственной экзальтации, неотделимой от представления о немецко-австрийском барокко и рококо.

Стиль рококо объединил искусство европейских стран в XVIII в.

Тема 8 (2 часа). Орнамент конца 18 - начала 19 вв. Классицизм, ампир.

1. Орнамент классицизма. 70-е гг. 18 в. Возрождение античного искусства. Стиль Людовика XVI (Франция).

2. Орнамент стиля ампир (конец 18 - начало 19 вв.). Основные черты и мотивы.

1

С 70-х гг. XVIII в. наступило время классицизма, который во Франции назывался стилем Людовика XVI. Античное искусство снова стало источником вдохновения, идеализировалось искусство Возрождения и греческая культура. В то же время новый стиль выразил новое видение мира.

Орнамент вновь обрел статичность и уравновешенность, с ясными и четкими делениями прямых линий, квадратов, прямоугольников, кругов и овалов. Многие элементы, характерные для эпохи барокко и рококо, сохранились, но классицизм избавился от излишеств, перегруженности деталями, динамической устремленности форм. Цвета в орнаменте стали более сдержанными, начал преобладать гризайль.

В орнаментальных мотивах классицизма наиболее популярными были розетки – квадратные, четырехугольные, овальные; листья аканта и лавра, цветы, свивающиеся в гирлянды. Также излюбленными мотивами являлись медальоны, факел Гименея, античные алтари и урны, покрытые драпировкой, голова или шкура льва, головы сатиров, грифоны и сфинксы, корзины цветов, голубки, дельфины, амуры, треножники и своеобразные узлы и петли из витых шнуров.

В *архитектурном* декоре классицизма встречались элементы, заимствованные из греческой архитектуры (меандр), а также цветочные побеги, гирлянды и акантовые листья. Облицовки стен становились более строгими, а изогнутые элементы более симметричными; композиции строились на прямых линиях. Орнамент привлекал простотой и изяществом и был ближе греческому, чем римскому искусству.

Орнамент в интерьере

Декор интерьера стиля Людовика XVI был прост и изящен. Панели окрашивались в жемчужно–серый цвет и декорировались гирляндами с обязательной строго симметричной композицией.

Ведущие мастера создавали орнаментальные рисунки и акварели, многие из которых публиковались в сборниках эскизов декора, мебели и изделий из драгоценных металлов.

Резные орнаменты дверей и простенков состояли из повторения одного и того же несложного мотива, заимствованного из греческого искусства (меандры, жемчужник и т. д.) и римского (орлы, дельфины, бараньи головы). Часто использовались мотивы, взятые из реальной природы: гирлянды из листьев, цветы, листья аканта или оливкового дерева. Часто также применялись атрибуты земледелия (серп, грабли, плетеные корзины) и сентиментальные мотивы, символы любви (факел или целующиеся птички).

Декор тканей

Во французских тканях этого периода декор часто состоял из россыпи мелких цветов, встречались банты и садовые инструменты во вкусе моды – «возврата к природе». Композиции отличались уравновешенностью, а сочные цвета не переходили в грубую яркость.

Выдающимся декоратором французских тканей эпохи классицизма был Филипп де Лассаль. Ему больше всего удавались обивочные ткани с вазами в античном стиле или панно с сельскими сценами, обрамленными крупными цветами.

Отличие декора искусства классицизма от декора Итальянского Возрождения заключалось, прежде всего, в богатстве и разнообразии материалов и технике исполнения (применялись бронза, фарфор, серебро, драгоценные породы дерева: черное, красное, палисандровое и др.).

2

С приходом к власти Наполеона и началом войн классицизм трансформировался в стиль ампира (империя), который стал брать художественные идеалы из искусства не столько Греции, сколько Рима.

Орнаментальное искусство этой поры лаконично. Его основу составляла революционная символика, опирающаяся на античные формы. Так, фригийский колпак символизировал свободу, ликторская связка означала – «в единении сила», ветви дуба символизировали «общественную добродетель», копьё – «свободного человека».

Возникновению и развитию стиля способствовало творчество многих людей, например, известного французского живописца Луи Давида, который в своих произведениях использовал формы древнегреческой мебели и многочисленные мотивы

растительного, геометрического и сюжетного орнамента этрусских ваз, чем существенно обогатил декоративное искусство ампира. По рисункам художника-гравера Виван-Деноне известный мебельщик Жорж Жакоб исполнил мебель в египетском духе, что способствовало еще большему внедрению в декоре ампира египетских мотивов.

В отличие от классицизма, когда в декоративном искусстве сохранялся легкий и галантный стиль, в эпоху Наполеона воцарилась атмосфера диктатуры, осуществляемой архитекторами Ш.Персье и П.Фонтеном. Они строго следили за соблюдением нового стиля, главной целью которого было утверждение величия императора и империи, и были наиболее яркими выразителями стиля ампир в декоре интерьера.

Воинственный характер первой Французской империи отражался в мотивах декора (трофеи, колчаны, луки, стрелы, лавровые венки, львы, императорские орлы с пучками молний, пчелы и вензель N, прославляющий Наполеона, сфинксы и фигуры египтянок). Лепные и живописные фризы составлялись из римских доспехов, щитов, шлемов, мечей, топориков.

В мотивах декора, кроме воинских атрибутов, треножников, лир, рогов изобилия, дельфинов, химер, сирен, масок и пр., встречались варианты античных пальметок.

Декор потолков ампира подчинялся строгому канону: в центре – розетка из геометрического или стилизованного растительного орнамента с расходящимися свободно расположенными мотивами; роспись окаймлялась широким бордюром. Дверные панно часто украшала летящая женская фигура в духе помпейских росписей, а лебеди или сфинксы составляли бордюр, чередуясь с гирляндами. Рисунок декора отличается безупречной правильностью.

В эскизах для тканей, созданных Давидом, Персье и Фонтеном, в качестве орнаментальных мотивов использовалась заглавная буква «N» и другие эмблемы империи: орел, звезды, пчелы, орден Почетного легиона и связки трофеев. В цветовой гамме ампира преобладали красные и фиолетовые, а также желтые цвета; краски снова стали яркими.

Очень многие мотивы были характерны и для классицизма, и для ампира. Но для классицизма античный мир – лишь источник вдохновения в гармонии, для ампира же содержание мотивов Римской империи более органично сочеталось с идеалами новой эпохи. Классицизм предпочитал нежные тона: светло-зеленый, светло-голубой, светло-желтый. Ампир употреблял контрастные цветовые сочетания: алый с черным, красный с зеленым, глубокий синий, ярко-желтый. Оба стиля использовали сочетания белого с золотом.

В целом стиль ампир нес в себе суровость, строгость и торжественность. Орнамент также понимался иначе. В ампире присутствовала определенная скованность движения растительных мотивов, мифологических животных и человеческих фигур. От декоративного искусства ампира требовались прежде всего пышность, блеск, великолепие для прославления власти первого императора Франции.

Тема 9 (2 часа). Орнамент стиля модерн

1. Орнамент конца 19 в. Становление нового стиля. Влияние японского искусства.
2. Особенности орнаментальных мотивов стиля модерн.

В конце 1880-х гг. почти одновременно в разных странах заявил о себе "новый стиль", известный под названием "арт нуво", "сецессия", "югендстиль", "модерн". Его художественные поиски и принципы формообразования проявились прежде всего в архитектуре, а затем в декоративном искусстве. Орнамент стал воплощением новых стилевых тенденций.

Большую роль в становлении модерна сыграл Самюэль Бинг, пропагандировавший японское искусство с точки зрения потребностей "нового стиля". Его целью было помочь художникам и ремесленникам уйти от модного внешнего подражания восточным изделиям к подлинному их пониманию и использованию в собственном творчестве.

Значительным оказался опыт Японии и в реализации одной из главных проблем в стиле модерн – в проблеме синтеза искусств. Также обращение к японским мотивам имело значение в становлении собственно стилиевых свойств модерна.

Японская графика стала стимулом обращения модерна к образам загадочных, грациозных женщин, а также к редким в европейском искусстве мотивам флоры и фауны, таким как водоросли, водяные лилии, насекомые, пресмыкающиеся и ракообразные. Жуки, бабочки, стрекозы, кузнечики изображались во всех видах прикладного искусства. Но наиболее популярным из японских мотивов в искусстве модерна стал мотив воды.

“Формулой стиля” стала линия в виде латинской буквы “S”, в разных ситуациях способная выразить то стихийность и энергию, то вялость и апатию.

Ритм, незаконченность движения и вытекающая из них асимметрия – эти особенности японского декоративного искусства стали главным импульсом для мастеров модерна. Чрезвычайно возросла роль орнамента и как элемента декора, и как формообразующего элемента.

Растительные мотивы, точнее мотивы цветка, в модерне стали играть роль стилового знака. Критерием отбора служили не только особенности формы цветов, но и их смысловые значения. Часто изображались тюльпаны, орхидеи, лилии, кувшинки, подсолнух, маки, нарциссы. Ирис был излюбленным цветком в декоративном искусстве этого времени, также как стрекоза – излюбленным насекомым.

Выбор перечисленных цветов был обусловлен формой их лепестков и листьев, которая очень подходила стилистике модерна, провозглашавшей приоритет линии и контура. Натура изменялась в угоду стилю, предпочитавшему гнутые, упругие линии, обобщенные трактовки формы, балансирующие на грани реальности и условности.

Художники модерна любили изображать не букеты и цветочные натюрморты, а отдельно взятый цветок. Функциональным предметам также придавали форму цветка (рюмки, фужеры в форме тюльпана, где ножкой служили стебелек и листья).

Для модерна характерен интерес к природным формам. Работы с микроскопом, начатые в XIX в., обнаружили рисунок тончайших сеток, клеток растений и различных предметов реального мира, что значительно обогатило композиции и жанры орнамента. Строение растений, формы облаков, водная стихия стали предметом пристального изучения художника. Экзотические раковины, кораллы, водоросли, рыбы, медузы, звезды часто изображались в орнаментах.

Архитектура модерна, отделка интерьеров, оборудование (двери, печи, камины), мебель, изделия прикладного искусства и предметы убранства – все представляло собой единое целое. Стены помещений окрашивались в пастельные тона – сиреневатые, зеленоватые, жемчужно-серые. Градации синего и зеленого, лилово-фиолетового и фишашкового блеклых тонов, были любимыми сочетаниями стиля. С окраской стен тонко сочеталась мебель новых форм. В ней преобладали извилистые, усложненные очертания, каждый раз оригинальные, применялись декоративные орнаментальные наклейки из различных материалов.

Стиль модерн просуществовал сравнительно недолго. Новизна форм, вычурность фантазии и смелость приемов стали надоедать. Стать единственным распорядителем художественных устремлений времени модерну так и не удалось. Несмотря на это, он оставил в наследие мировому искусству свои важнейшие открытия.

Тема 10 (2 часа). Этапы развития орнамента в России.

1. Древнерусский орнамент
2. Орнамент русского барокко и рококо.
3. Орнамент стиля ампира в России.
4. Особенности орнамента русского модерна.

1

Развитие славянского орнамента шло теми же путями, что и у других народов. Т.е. осознание окружающего мира и мироздания в целом.

Символика

В традиционном славянском орнаменте важное символическое значение имел цвет. Красный - один из важнейших оберегов в ряду других цветов в славянском орнаменте. Он наиболее подходящий к цвету жизни, ее непрерывному движению, развитию и воспроизведению. Это цвет жизни, солнца, плодородия.

Также слово "красное" означало еще и "красивое", "прекрасное": красна девица, красно солнышко, весна – красна.

Мотивы

Лилия - один из любимых цветов русского народного искусства. Этот цветок символизировал чистоту и непорочность. Вышитая на свадебном рушнике ветка лилии являлась пожеланием молодым всех благ, верности в любви.

Следующий излюбленный образ - Макошь, покровительница рукоделий, домашнего очага. Макошь — древнейшая восточнославянская богиня земли. "Мать-Сыра-Земля", "мать хорошего урожая". Изображалась чаще в виде сочетания прямых и волнистых линий.

Древо жизни, райское древо – популярный мотив восточнославянской вышивки, но он был известен и в искусстве Восточной Европы. Считалось, что дерево олицетворяло связь земли с небом. Известен сказочный сюжет о дереве, по которому человек попадал на небо. Изображение "древа жизни" по народным представлениям должно приносить счастье, а также оберегать от всякого зла. Поэтому данный символ вышивался на свадебных рушниках.

Вместе с изображением "древа" в вышивке рушников и прочих произведений искусства обычно присутствовали птицы. Образ птицы также неслучаен. Птица – символ души человека, парные птички обычно символизировали жениха и невесту. Птица - обитатель мира небесного, считалось, что она способна влиять на судьбы людей. Также мотив птиц часто сочетался с образом богини Макоши.

В славянский орнамент из мифологии пришел образ берегинь – женских персонажей, оберегающие дом и его обитателей от зла и несчастий. Руки, устремленные вверх, к небу – древняя молитвенная поза, обращение к Богу с просьбой о благоденствии и защите от зла. Роль оберега «берегини» играло изображение орнамента из геометрических фигур - ромбов, звездочек – старинных земледельческих символов плодородия земли; солнца (огня небесного); воды; мужского и женского начал.

Заклинательная роль орнамента

И в архитектуре, и в одежде применялся один и тот же принцип размещения заклинительного орнамента: им украшали все проемы, через которые злые духи могли проникнуть и навредить человеку.

Орнаменты со "священными" изображениями, такими как конь, оленья голова с рогами, богиня и птицы, солнце увенчивали самую высокую точку дома – на крыше, в сочетании они делали дом недоступным для "злыдней".

Показательна роль орнамента в жизни славянских народов.

Дом

Дом славянина был весь пронизан магической заклинительной символикой. Большое количество украшений помещалось на любой части здания. Боясь "нашествия злых духов" - упырей, вампиров, ведьм, навий (душ умерших), славянин стремился защититься от них.

Защитой служили доброжелательные языческие символы, размещенные на самых уязвимых участках двора и жилища, какими считались стены, окна, кровли жилища. Это была архитектурная резьба - конек на крыше, резные орнаменты с "громовыми знаками", изображения Солнца, птиц, фигурки богини на вершине строения, конские головы и т.п.

Орнаменты архитектуры были близки к орнаментам вышивки (оберегающая символика употреблялась единая, т.к. обращение к божествам, также было единым). Например, самая устойчивая тема во всем народном творчестве: женская фигура с

воздетыми к небу руками и птицами и конями по сторонам. Первые упоминания об этом узоре, относятся к VII веку до нашей эры. Кроме того, орнаментальная фигура женщины с поднятыми руками встречалась еще у этрусков (3 тыс. до н.э.). Данный элемент орнамента был обнаружен как в древнерусской вышивке, так и на узорах, украшавших дома (оконные узоры). Это изображение также встречалось на женских украшениях, но в этом случае цель не только защитить женщину, но и увеличить ее "женскую силу".

Кроме того стены жилищ покрывали орнаментами, в которых преобладала тема ужа (змеи) - покровителя домашнего очага.

Украшения

Шейная гривна - обруч, надеваемый на шею, украшался большим количеством изображений треугольников и кругов.

Шейные обручи носились, в зависимости от области, или мужчинами или женщинами. Обруч играл защитную роль, а для воинов - обруч со знаками солнца являлся сильным оберегом от злых духов. Также каждый воин считался в какой-то степени колдуном, а колдуны часто одевались в женские одежды, надевали женские украшения, подражали женщинам для совершения таинств. Т.е. защитный орнамент, предназначенный для сохранения женщины, использовался и мужчинами-воинами.

Височные кольца - еще одно важное украшение. Наиболее распространенным орнаментом таких колец являлись завитки и спирали. Спираль как элемент орнамента толкуется как символ вечности, времени, замкнутого хода истории. Девочки и пожилые женщины носили простые кольца с одним завитком, а невесты и молодые девушки, нуждающиеся в особой защите, носили кольца-спирали вокруг всей головы. Другой способ защитить молодых девушек - использование в орнаменте природных стихий (капли воды и лучи Солнца).

Использовался орнамент с изображением виноградной грозди или колосков зерен, который был призван сохранить достаток у его обладательницы.

Кроме того, в украшении височных колец применялись знаки связанные с бесконечностью времени: фигурка змея, пожирающего свой хвост.

Браслет или правильнее «обруч» (так называли его славяне) - служил зажимом для рукава. Но благодаря орнаментам он также выполнял защитную функцию от вторжения сил Зла. Например, браслет, украшенный скрещивающимися полосами и изображениями Чура, духа предка, на концах, был призван беречь обладателя силой Рода. Металл, из которого изготавливали обручи, также считался непреступным для негативных сил.

Обереги

Обереги занимали особое место в жизни каждого славянина. Узоры на предметах, выполняющих защитную функцию, помогают найти правильное объяснение значений узоров на большинстве других домашних вещей.

Обереги - изображение лошадей, птиц, миниатюрной домашней утвари и оружия, а также изображение особой свастики - змеевика, знака Велеса, покровителя скота.

Гуси - считалось что гуси везли повозку Дождь бога ночью по подземному морю. Еще одно значение - также как и куры, считались символом достатка.

Куры - символ богатства и достатка семьи.

Кони - славяне считали, кони везут повозку Дождь бога и Перуна по небу днем.

Оружие - оружие наделялось особым свойством, оно было живым, поэтому его уменьшенная копия должна была оберегать владельца.

Таким образом, узоры на предметах быта и одежде Древней Руси выполняли защитную функцию.

2

Орнамент стиля барокко нашел широкое применение в разных странах Европы, приобрел под влиянием национальных традиций каждой из них свои особые черты. Прихотливый узор из различных плодов и листьев, переданных с удивительной выразительностью, встречается в московских церквях конца XVII в. Он покрывает

прекрасные золоченные иконостасы. Этот сложный резной орнамент носил название «Флермской резьбы», выполнялся специальными мастерами Оружейной палаты. В нем нашли место сложные переплетения причудливо разорванных картушей, с характерными валиками по краям завитков и рядами выпуклых перлов. Эти мотивы проникли в Москву через Украину и Польшу, где был распространен барочный орнамент. В России орнамент в стиле барокко также широко использовался при оформлении интерьеров дворцов, созданных Ф.- Б. Растрелли в Петербурге, Царском Селе, Петергофе. Общее свойство интерьеров Растрелли – их светский, праздничный облик. В них всюду – изобилие цвета, лепнины, узора. В декоративном убранстве интерьеров мастер чаще всего использует мотивы раковины, растительные завитки, картуши, купидонов. В руках русских резчиков даже вычурные завитки орнаментальных форм в стиле барокко по-своему размашисты и легки, полны особой жизнеутверждающей силы.

В прикладном искусстве России начала XVII века декор еще сохраняет свою четкость и ясность рисунка. В дальнейшем все больше нарастает стремление к декоративному заполнению всего пространства, к «узорчатости».

В русском золотом и серебряном деле намечается многое из того, что получило в XVIII столетии широкое развитие – стремление передать пластически объемные формы, наблюдение природы и в связи с этим ее реалистическое изображение.

В России орнамент рококо приобретает свой выраженный национальный характер. Он главенствует во внутреннем убранстве дворцов, созданных Растрелли. Интерьеры построек зодчего лишены беспечного произвола и асимметрии, которые свойственны интерьерам французского рокайля.

3

Орнамент ампира распространился по всей Европе, но более всего был переработан и освоен в национальных интересах России. Для России первые годы XIX в. были отмечены взлетом прогрессивной мысли передовых слоев общества, а также патриотическим подъемом, вызванным Отечественной войной 1812 г. Выразителями национального самосознания явились архитекторы Воронихин, Захаров, Тома де Томон, Росси, Стасов и другие, творения которых стали вершиной русского зодчества. Столь же блистательно они проявили свой творческий талант и в декоративных искусствах. Воспевая славу русского оружия в войне 1812 г., Росси и Стасов в композиции многих зданий включали фигуры русских воинов; в традиционные римские арматуры вплетали доспехи древнерусских витязей.

Прикладное искусство первой четверти XIX в. достигло высокого расцвета, и в нем также звучали национальные мотивы.

Русский орнамент не мог развиваться вне общеевропейских форм. В нем использовался весь характерный декор зрелого классицизма, но трактовка орлов, грифонов, лебедей, поддерживающих кресла и стулья, поражала разнообразием, и особенной мягкостью.

Около 1820г. фигуры животных и птиц в резьбе почти исчезли. Преобладали особого рисунка пальметки, розетки, стилизованные лиры и своеобразно трактованный акант, собранный в пучки и напоминающий рог изобилия.

Сложные формы изделий из драгоценных металлов сменялись более строгими, близкими к прямоугольнику, кругу, овалу, шару или цилиндру. Обильно вводились архитектурные мотивы и органически с ними связанные скульптурные фигуры. Подсвечники, канделябры приобрели форму колонн с каннелюрами и украшались гирляндами, вазами, литыми львиными, бараными или козлиными головами, кистями, фигурами амуров, кариатид и пр. Стопки и стаканы московской работы часто украшались женскими фигурами и воинами в античных одеждах, военной арматурой.

Усиливающийся интерес ко всему, связанному с понятием отечества, нашел подтверждение в большом количестве видов Москвы и Петербурга, которыми украшались ларцы, табакерки, портсигары, кошельки и другие предметы прикладного искусства на

протяжении всего XIX в. К ним примыкают гербы русских городов, обрамленные дубовыми ветвями, аллегорические сцены, трактованные в стиле классического искусства. Демократические тенденции, ярко выраженные в литературе и живописи, отразились в прикладном искусстве первой половины XIX в. в виде жанровых сцен с фигурами пляшущих крестьян, пастуха, играющего на рожке, крестьянки в кокошнике и др.

4

Начало 20 века было ознаменовано распространением стиля модерн, как в странах западной Европы, так и в России. Пришедший в русскую архитектуру с Запада, он ничем принципиально не отличался.

Характерной особенностью русского модерна явилась тенденция к смешению с другими историческими стилями и распространенная в модерне прорисовка традиционных мотивов ренессанса, барокко, рококо, а также соединение с модерном древнерусских архитектурных форм.

Цветы, излюбленный мотив русского орнамента, передавались реалистично, в сочетании с различными насекомыми, червями, улитками, летучими мышами. Преобладали цветы вьющиеся, оранжерейные, экзотические. Причем в избираемой природной форме брался один признак, который становился доминирующим. Форма растения деформировалась до его символов, знаков. Стиль модерн в России также просуществовал сравнительно недолго.

3 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

"История орнамента" для образовательной профессиональной программы (ОПП) осуществляется в соответствии с утвержденным учебным планом специальности 070601.65 «Дизайн».

Цель преподавания курса «История орнамента» - изучение актуальных для современной художественной культуры вопросов теории, истории орнаментального искусства. В процессе обучения рассматриваются основные теоретические положения, касающиеся природы, специфики, структуры орнамента в связи с его мировоззренческой, содержательной стороной. Большое внимание отводится истокам орнамента, его происхождению. На примере наиболее выдающихся европейских и восточных культур (от Древнего Египта и Китая до европейской культуры конца 19 в.) изучаются как закономерные фазы становления орнамента внутри каждой культуры, так и основные этапы его исторического развития. Отдельно рассматривается эволюция русского орнаментального искусства, его особенности.

Курс истории орнамента тесно связан с курсами по истории искусства, истории культуры и искусств, истории визуальных коммуникаций, технике графики. Успешное выполнение творческих работ в курсовом и дипломном проектировании во многом зависит от результатов изучения данной дисциплины. Исторические сведения являются богатым материалом для творческой переработки студентами классического наследия,

Основной технологией процесса обучения по дисциплине "История орнамента" является проведение лекций и лабораторных занятий (лекционно-практическая технология). По отдельным проблемным темам дисциплины студентам предлагаются темы для подготовки и написания реферата или выполнение специальных заданий в рамках индивидуальных занятий.

Освоение всего курса заканчивается зачетом, имеющим форму устного ответа на теоретический вопрос или письменным ответом на предложенное тестовое задание. Важное место в освоении курса «История орнамента» занимает знакомство с образцами исторических и современных произведений орнаментального искусства разных стран и их периодов.

Студенты выполняют ряд комплексных заданий (графических работ) по основным разделам дисциплины. Содержание заданий и характер их оформления определяется рабочими программами. Выполнение лабораторных и самостоятельных работ студентами проводится самостоятельно под контролем (или консультацией) преподавателя.

3.1 Методические указания по проведению лекций

При оснащении кафедры мультимедийной аппаратурой для избежания монотонности лекций можно использовать визуальный материал на электронных носителях.

Основные изображения изучаемых орнаментов необходимо показать в начале лекции, чтобы студенту было понятно, о чем он пишет. По ходу лекции те же картинки представляются уже с более подробным рассмотрением: преподавателем анализируются общие закономерности исторического развития орнамента, дается представление об основных этапах, стилях и характерных чертах орнамента в разные эпохи; производится анализ природы и специфики орнамента. Затем все обобщается в целостную картину. В конце лекции представляются наиболее интересные сведения и общий вывод. Лекционный материал прерывается показом картинок примерно через равные промежутки времени, для преодоления усталости у студентов.

3.2 Методические указания по проведению и выполнению лабораторных и самостоятельных работ

В течение второго семестра на практических занятиях и самостоятельно, во внеучебное время студенты выполняют копии исторических орнаментов разных эпох и стилей.

Копирование исторических образцов орнамента преследует несколько *целей*:

- изучение и анализ разнообразных исторических видов орнамента, их особенностей.

- формирование умения отличать тот или иной орнамент по стилистическим признакам, характеру, композиционному построению, цветовому решению, степени стилизации и способу изображения орнаментальных мотивов;

- закрепление навыков работы с графическими материалами, совершенствование графической подготовки студентов; также совершенствование технического мастерства выполнения проектных работ.

- развитие качеств, необходимых в работе художника-дизайнера, таких как внимательность, аккуратность, тщательность, чувственный анализ формы в ходе активной практической деятельности, развитие композиционных, колористических способностей.

Решение: графическое (черно-белое, цветное). Техника выполнения по выбору студента.

Материалы и инструменты: бумага формата А4, А3; калька, простой карандаш, фломастер, перо, кисти, тушь, пастель, акварель, гуашь, цветные карандаши и т.д.

Образцы орнаментов для копирования выдает преподаватель, либо студенты могут предложить свои варианты, найденные самостоятельно. Это могут быть репродукции, учебные таблицы, фотографии, рисунки – графическая интерпретация узоров с архитектурных сооружений, тканых изделий, ювелирных украшений, бытовых предметов, мебели, древних манускриптов и т.д.

Изображение komponуют в формате крупно, но с соблюдением правила поля. Рисунок выполняют от руки, также при необходимости используют кальку или способ перевода «через стекло». При копировании того или иного орнамента следует как можно точнее передать его особенности: толщину и характер линий, силуэты орнаментальных мотивов, композиционное, цветовое и тоновое решение.

Лабораторные занятия	
Задания	Рекомендации по выполнению
1. Первобытный орнамент: копирование образцов геометрического орнамента и орнамента в «зверином» стиле эпохи неолита.	Формат А4 – 2 листа, на каждом по одному изображению. Решение: черно-белая графика, техника и материалы по выбору.
2. Орнамент древнейших цивилизаций: выполнение копий древнеегипетского и древнегреческого орнаментов.	Формат А4 – 2 листа, на каждом по одному изображению. Решение: древнеегипетский орнамент - цветная графика, древнегреческий – черно-белая графика; техника и материалы по выбору.
3. Орнамент Древнего Востока: копирование исторических образцов орнамента Др. Китая или Японии (на выбор студента).	Формат А4 – 1 лист. Решение: цветная графика, техника и материалы по выбору.
4. Готический орнамент: копирование средневекового книжного орнамента.	Формат А4 – 1 лист. Решение: цветная графика, техника и материалы по выбору.
5. Орнамент 16-18 вв. Барокко, рококо: по своему выбору студенты выполняют копию орнамента в стиле барокко или рококо.	Формат А3 – 1 лист. Решение: цветная графика, техника и материалы по выбору.

<p>6. Орнамент модерна: выполнение копии книжного орнамента.</p>	<p>Формат А4 – 1 лист. Решение: цветная графика, техника и материалы по выбору.</p>

Проверка качества и корректировка лабораторных и самостоятельных работ по курсу «История орнамента» проводится на текущих просмотрах в течение семестра, во время установленных деканатом «контрольных точек», а также на итоговом просмотре перед сдачей зачета.

На предварительном просмотре, за неделю до итогового просмотра и сдачи зачета, студент обязан предоставить весь объем работы за семестр. Преподаватель совместно со студентом проводит анализ каждой выполненной работы, разбирает возможные ошибки, дает рекомендации к их исправлению. После окончательной проверки все работы подшиваются в папку, либо из них формируют альбом или раскладку.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Рабочая программа	3
1.1 Цели и задачи освоения дисциплины	3
1.2 Место дисциплины в структуре ООП ВПО	3
1.3 Требования к результатам освоения дисциплины	3
1.4 Структура и содержание дисциплины	3
1.5 Содержание разделов и тем дисциплины	6
1.5.1 Лекции	6
1.5.2 Лабораторные занятия	7
1.6 Самостоятельная работа	7
1.7 Образовательные технологии	8
1.8 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации по результатам освоения дисциплины	9
1.8.1 Экзамен	9
1.8.1.1 Примерные вопросы к экзамену	9
1.8.1.2 Примерное тестовое задание	9
1.8.2 Критерии оценки	12
1.9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	12
1.10 Материально-техническое обеспечение дисциплины	13
1.11 Рейтинговая оценка знаний студентов по дисциплине	13
2 Краткий конспект лекций	16
3 Методические указания	41
3.1 Методические указания по проведению лекций	41
3.2 Методические указания по проведению и выполнению лабораторных и самостоятельных работ	41