

ОРНАМЕНТЫ И УЗОРЫ

ВСЕХ ВРЕМЕН, СТРАН И НАРОДОВ

• Древнерусские и таджикские •
• Китайские • Готические •
• Японские • Ренессанс •
• Рококо • Ар-нуво •
и многие другие

ПОЛНЫЙ СПРАВОЧНИК

УДК 745
ББК 85.12
О-68

О-68 **Орнаменты и узоры всех времен, стран и народов** /М.: АСТ: Астрель, 2010. – 264, [64] с.: ил.
ISBN: 978-5-17-069324-5 (ООО «Издательство АСТ»)
ISBN: 978-5-271-24349-3 (ООО «Издательство Астрель»)

В издании представлено орнаментальное искусство разных стран и народов от доисторических времен до современности, рассказывается об истоках и истории орнамента.

Знакомство с орнаментами различных эпох даст возможность художникам, дизайнерам, архитекторам использовать в своей работе распространенные мотивы прошлого, придавая им те индивидуальные специфические черты, которые затем станут неотъемлемой составляющей их собственного стиля. Многообразие привлеченных орнаментов стран и народов поможет искусствоведу отыскать для себя новые орнаментальные выражения того или иного исторического стиля, коллекционеру – атрибутировать произведение искусства, а каждому любителю прекрасного – погрузиться в неповторимый мир фантазии и красоты, создать собственное произведение искусства, украсив оригинальным узором самодельную открытку, рамку для фотографии, тарелку, цветочный горшок и многое другое!

УДК 745
ББК 85.12

Подписано в печать 30.07.2010
Формат 70x90/12. Усл.печ.л 25,74+2 вкл.
Тираж экз. Заказ

Общероссийский классификатор продукции ОК–005–93. т. 2
953000 – книги и брошюры

Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 77.99.60.953.Д.012280.10.09 от 20.10.2009 г.

ISBN: 978-5-17-069324-5 (ООО «Издательство АСТ»)
ISBN: 978-5-271-24349-3 (ООО «Издательство Астрель»)

©ООО «Издательство Астрель», 2010

Предисловие

Орнамент (лат. ornamentum – украшение) – узор, состоящий из ритмически упорядоченных элементов; предназначается для украшения различных предметов, а также архитектурных сооружений. Орнамент – художественное отражение мировоззрения и культуры народов, его изобразительный фольклор. Как вид народного творчества, имеет безгранично широкое содержание, разнообразнейшую тематику, неразгаданную языковую и смысловую тайну. Он ярко свидетельствует об уровне материальной и духовной культуры народа, в нем сосредоточены глубина его мысли, творческая фантазия, художественное мастерство.

В тот или иной промежуток времени в разных странах существовал определенный набор наиболее характерных и популярных средств художественного выражения, декоративных форм, придававший эпохе особое, неповторимое звучание. Орнаментика получила развитие в глубокой древности. Исследователи считают, что орнамент возник уже в верхнепалеолитическую эпоху (15–10 тыс. лет до н. э.).

Узорами украшались необработанные камни и каменные орудия труда, глиняная посуда. Орнамент выступал также украшением отдельных частей жилищ, погребальных холмов, дольменов и других мегалитических сооружений.

Орнаментальное искусство Египта и Передней Азии, опираясь на формы внешнего мира, создало особые орнаментальные образы, отличающиеся сдержанностью геометрических форм, особой торжественностью, значимостью и строгой упорядоченностью, и использовало их для художественной обработки разнообразных плоскостей. В орнаментах Египта отразился трансформированный окружающий мир, наделенный особыми религиозными представлениями и символическими значениями.

Древние греки, тщательно отобрав и переработав египетские и восточные мотивы орнамента, нашли свой декоративный стиль, отразившийся в первую очередь в архитектурном декоре. В греческих орнаментах встре-

чаются как растительные, так и геометрические узоры. Богатая образами собственная мифология способствовала появлению в греческой орнаментике сюжетных композиций.

В орнаментике этрусков в ранний период преобладали образы реальных и фантастических животных, а также геральдические образы, в более поздний период главной темой орнаментов становится человек.

Римляне переняли у греков некоторые орнаментальные мотивы, переработав их сообразно своим вкусам и менталитету и создав уникальные композиции из растительных мотивов, фигурок зверей, геральдических сюжетов. Часто римские орнаменты состоят из сценок, где персонажи активно взаимодействуют друг с другом. Кельтская орнаментика построена в соответствии с религиозными представлениями народа и основана на поклонении и восхвалении окружающего мира. Некоторые элементы своего орнамента кельты переняли у средиземноморских, скандинавских и византийских народов, но видоизменили, создав свой особый декор, основанный на мотивах, появившихся из переплетений кожаных ремней и ремешков, которыми люди украшали сбрую коней, одежду, обувь.

Раннехристианские орнаменты были созданы до разделения церквей, соответственно время их появления относится примерно к первым пяти векам нашей эры. Христианские мотивы в раннехристианских орнаментах тесно соседствуют с языческими и поражают изобилием невероятных узоров, в которых чаще всего встречается меандр и виноградная лоза. Орнамент более позднего времени дополняется изображениями сюжетов из Библии.

В византийских орнаментах соединились эллинистические, римские и восточные традиции, в частности персидское и арабское искусство. Орнаменты состояли из сочетания зооморфных мотивов, стилизованных растительных, геометрических, а также религиозных эмблем и символов.

В орнаментике романского периода Средневековья соединились античные и восточные, византийские и кельтские декоративные мотивы, послужившие основой уникального орнаментального стиля, в котором преобладали звериные и растительные формы, часто имевшие символическое, мистическое значение.

В древнерусском орнаменте есть большое количество мотивов, заимствованных у других народов, в частности Византии, Востока и Западной Европы. В основе древнерусского орнамента лежат три мотива: геометрический, растительный и зооморфный. Одним из наиболее характерных русских орнаментов является переплетение лентообразных полос. Частым мотивом древнерусских орнаментов является изображение византийского цветка «крин». Для древнерусского орнаментального искусства характерно переработанное изображение сказочных существ.

Готический орнамент, наряду с новыми темами, использует преобразованные античные и византийские мотивы. Масверк – самый распространенный и известный тип готического ажурного орнамента, включающий в себя геометрические и растительные формы. В готических орнаментах встречаются и изображения животных, птиц в сочетании с изображениями человеческих голов, отдельных фигур.

Средневековые художники Востока, ограниченные исламом в изображении живых существ, все внимание сосредоточили на декоративной орнаментике, создали подлинные шедевры геометрического и растительного орнаментов, основанных на сложных, порой чисто математических построениях.

Разрозненное размещение мотивов орнамента сменилось непрерывным арабесковым, где один мотив непосредственно переходит в другой, создавая богатейшие ритмические построения. В Европе стали попу-

лярными восточный геометрический орнамент и арабеска – причудливый орнамент из растительных форм. Одна из особенностей арабского декора – «ковровая» орнаментация, в которой узор покрывает всю поверхность предмета. В исламской орнаментике часто можно встретить краткие надписи – изречения из ислама, пословицы и афоризмы. Среди разновидностей мусульманских орнаментов иранские отличаются большей стилизованностью и декоративностью, турецкие – ближе к природе.

Особым видом мусульманского искусства являются орнаментальные композиции испано-мавританского декора, появившегося в Андалусии в XI–XV веках. Этот вид орнамента, иногда называемый мореск, отличается преобладанием растительных мотивов. Испано-мавританская орнаментика наиболее полно представлена в декоре дворца Альгамбры. Здесь объединяются традиционное мусульманское искусство и реалистические изображения людей и животных.

В орнаментике древней Индии заметно влияние греческого и персидского искусства. Основной областью применения орнаментов являлись архитектура и текстильное производство. В древнеиндийских узорах используются растительные мотивы, узоры из многочисленных фигур божеств, музыкантов и танцовщиц, животных и эротических сюжетов.

В ранних камбоджийских орнаментах заметно сильное влияние индийской культуры, в дальнейшем такое сходство почти исчезает, и орнаментика Камбоджи расцветает в своей собственной, глубоко национальной манере. Важнейшей областью применения орнаментики являлась архитектура. Орнаментальной сокровищницей также является текстиль.

Китайские орнаменты отличаются плавностью непрерывного узора, тонкостью прорисовки, сложностью контуров, особым изяществом и разнообразием деталей. Важными элементами стали изображения, несущие в себе магическую функцию, символику.

Японские орнаменталисты создали собственную, уникальную художественную систему, взяв за основу декоративный китайский стиль. Излюбленные мотивы японских орнаменталистов – растительные и анималистические. В орнаментах иногда появляются каллиграфически написанные стихи. В Японии, как и в Китае, мотивы и элементы орнамента всегда символичны.

В орнаментах Ренессанса широко используются различной формы колонны, пилястры, в сочетании с растительными орнаментами и изображением обнаженного человеческого тела. Кроме того, применяются ионики, бусы, меандр, активно используется мотив раковины – символа дальних странствий и морских путешествий. Особое место занимает акантовый лист и акантовый завиток. В XVI в. в декоре появляются арабеск и мореск – типы узоров, взявшие свое начало в исламском искусстве. Большое распространение получает картуш – элемент орнамента в виде свитка с завернувшимися краями, на котором помещаются надписи, эмблемы, гербы. В эпоху Ренессанса появляются причудливые и экстравагантные орнаменты-гротески.

Орнаменты рококо являются последней стадией развития барокко, где преобладали разнообразные вариации растительных мотивов: пальметты, фестоны, в которые вплетаются или соседствуют аллегорические антропоморфные и декоративные зооморфные элементы. Узоры орнамента в основном имеют S- и С-образную форму. Излюбленные мотивы рококо – орнамент в виде косой сетки, украшенной мелкими розетками, и раковина в форме причудливо извивающихся лепестков. В узоры вплетаются путти, атрибуты музыки и пастушеской жизни, корабли, рога изобилия, колчаны со стрелами, мотивы кружева.

Провинциальное искусство английских колоний в Америке XVIII–XIX вв. представляет собой не оригинальный художественный стиль, а смешение разных стилей: упрощенные формы английской готики, «голландского барокко», «викторианского» и «староанглийского» стилей. Это эклектическое искусство складывалось на основе завезенных в Америку первыми колонистами предметов обстановки, а также в связи с привычными представлениями, ностальгией по уюту традиционного английского дома.

Идейным вдохновителем стиля ампир, являющегося завершающей фазой классицизма, стали античность, Возрождение и культура Древнего Египта. Орнаменталисты ампира придерживались простых и строгих мотивов классицизма, среди которых наиболее популярными были банты, драпировки, розетки, перекрещивающиеся факелы, вазы с меандрообразными ручками, фестоны, фавны, купидоны и герои мифологических сюжетов. В орнаментике стиля ампир также встречаются растительные и зооморфные узоры. Военные походы Наполеона добавили в орнаментику ампира геральдические мотивы.

Бидермейер — стилевое направление в немецком и австрийском искусстве, возникшее около 1815–1848 гг. и отличающееся смешением стилей и упрощенным подражательством. Из стилей прошлых эпох в бидермейере прижились плавные изогнутые формы рококо, утонченность. От холодного, аристократического ампира бидермейер унаследовал основные принципы построения и лаконизм.

Неогреческий стиль, сформировавшийся в конце 1860-х годов, привнес в орнаментику мотивы греческих и этрусских украшений.

Ар нуво — стиль декоративного искусства, популярный в Европе в конце 1880-х до 1914 г. Большое влияние на орнаменты ар нуво оказало искусство Японии, а также национальное декоративно-орнаментальное искусство, художественные народные традиции.

Орнаменты ар нуво изысканны, часто напоминают танцующие, волнистые арабески из стилизованных растительных элементов, в которые вплетаются изображения насекомых, животных, реже людей.

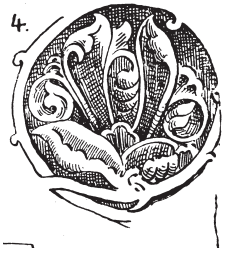
Типографский орнамент достиг своего расцвета в середине XVI в., в связи с развитием книгопечатания печатавшийся с набора матриц, на которых отлиты или выгравированы изящные арабески. Из миниатюрных типографских флеронов составлялись разнообразные, иногда довольно сложные орнаментальные композиции.

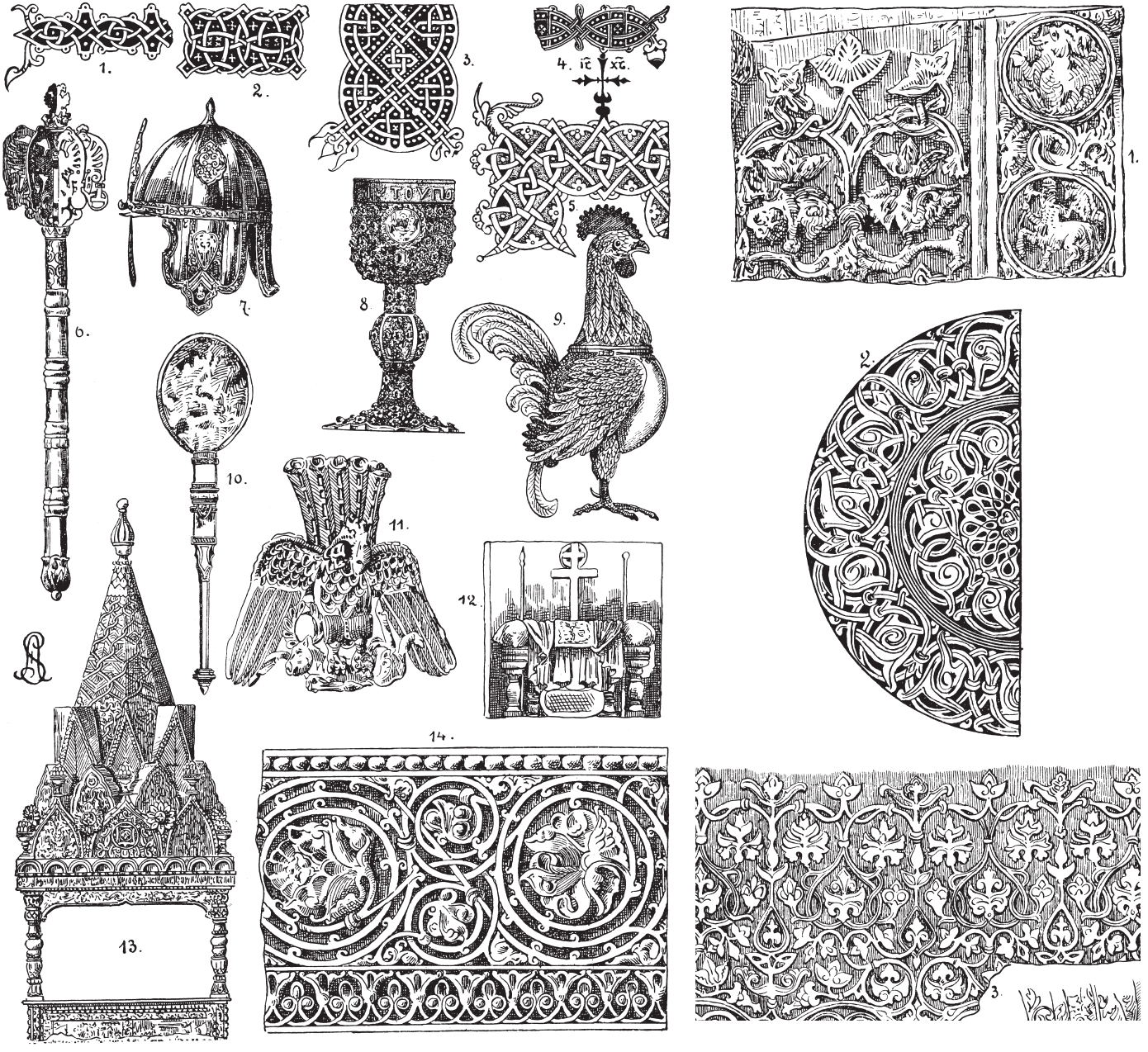
В орнаментальном искусстве разных стран часто встречаются растительные орнаменты, стилизующие элементы растительного мира и состоящие из листьев, плодов, стеблей, а также зооморфные или анималистические орнаменты (с изображениями животных).

Все последующие эпохи в большей или меньшей степени приняли участие в развитии орнаментального искусства, используя народное орнаментальное творчество и наследие всей человеческой культуры.

Древнерусские и таджикские орнаменты

1.
2.
3.
4. ic xc.
5.
6.
7.
8
9.
10.
11.
12.
13.
14.
1.
2.
3.

