
А. П. Степанова

ТЕОРИЯ ОРНАМЕНТА

Учебное пособие

Издание четвертое, стереотипное

• САНКТ-ПЕТЕРБУРГ •
• МОСКВА •
• КРАСНОДАР •

УДК 75
ББК 85.12

12+

С79 Степанова А. П. Теория орнамента : учебное пособие / А. П. Степанова. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань : ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2021. — 160 с. : ил. — Текст : непосредственный.

ISBN 978-5-8114-8663-2 (Издательство «Лань»)

ISBN 978-5-4495-1595-7 (Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»)

В данном пособии изложены вопросы, связанные с построением орнаментов. Теоретическая часть дает представление о видах орнаментов, разработке их элементов, композиционных схемах, основе построений. На базе теоретических сведений разработаны практические задания, в соответствии с которыми выполнены орнаменты, приведенные в приложении.

Издание предназначено для студентов вузов, изучающих декоративно-прикладное искусство и дизайн.

УДК 75
ББК 85.12

С79 Stepanova A. P. The theory of ornament : textbook / A. P. Stepanova. — 4th edition, ster. — Saint-Petersburg : Lan : THE PLANET OF MUSIC, 2021. — 160 pages : ill. — Text : direct.

This textbook describes the issues related to the composition of ornaments. The theoretical part gives an idea of the types of ornaments, the development of their elements, composite schemes, the basis of the compositions. On the basis of theoretical information, practical tasks have been developed, in accordance with which the ornaments given in the appendix are made.

The publication is intended for university students studying applied arts and crafts and design.

Обложка А. Ю. ЛАПШИН

© Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2021

© А. П. Степанова, 2021

© Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»,
художественное оформление, 2021

ПРЕДИСЛОВИЕ

Учебное пособие «Теория орнамента» предназначено для студентов I курса специальности 070601 — «Дизайн». Содержание пособия рассчитано на проведение теоретических и практических занятий. Необходимость такого издания продиктована тем, что в имеющейся литературе приводится много сведений по истории орнамента и очень поверхностно затрагиваются вопросы построений.

Цель данного учебного пособия — ознакомление с разными видами орнаментов и особенностями их построений. Как известно, построение орнамента основано на применении таких математических понятий, как симметрия, геометрические построения, преобразования, лекальные и циркульные кривые, спирали и завитки, золотое и серебряное сечения. В учебном пособии в доступной форме раскрыто содержание этих понятий и показано их использование в построении композиционных схем и разработке мотивов орнамента. В приложении приводятся изображения орнаментов, разработанных студентами кафедры дизайна, компьютерной и технической графики факультета архитектуры и дизайна Кубанского государственного университета.

В некоторых литературных источниках содержатся откровенная критика в адрес точных наук и обвинение в формальном подходе к искусству орнамента. Но никто не

может отрицать, что построение орнамента выполняется на геометрической основе, поэтому знания некоторых математических закономерностей необходимы создающему орнамент. Отсюда возникает необходимость включения в учебное пособие вопросов математического содержания, раскрытия их сути в области применения в орнаменте.

ВВЕДЕНИЕ

Орнамент — особый вид изобразительного искусства. В нем отражаются глубокое духовное начало, ритм времени, бытовые сюжеты, традиции, обряды разных эпох и народов, на которых основана содержательная сторона орнамента.

Построение орнамента подчиняется строгой математической логике, которая лежит в основе композиции орнамента. Изучая и анализируя орнаменты, следует обращать внимание как на содержание, так и на построение орнамента. Такой подход позволит не только познакомиться с этим видом искусства, но и научиться создавать новые орнаменты, соответствующие духу времени.

Содержательную сторону орнамента, процесс изменений, преобразований в нем, связанный с историческим развитием культуры народов мира, следует отнести к истории орнамента.

Вопросами разработки мотивов, изучения и использования композиционных схем для построения орнаментов, разнообразных геометрических построений, преобразований должна заниматься теория орнамента. В Кубанском государственном университете разработана такая учебная дисциплина. Данное учебное пособие отражает ее специфику.

Главная цель учебной дисциплины «Теория орнамента» заключается в познании правил построения орнамента

и глубокого понимания общих закономерностей этого творчества. Процесс обучения предусматривает осмысленное решение многочисленных задач — создание мотивов, применение композиционных схем, цветовые решения орнаментов и др. Для достижения успешного результата учащимся необходимо знать закономерности, выработанные многовековым опытом деятельности человека в этой сфере, и умело применять их в своей работе.

Следует заметить, что создание орнамента — сложный творческий процесс, исключающий использование готовых рецептов. В ходе освоения теоретического материала и выполнения практических заданий нужно лишь ориентироваться на материал, изложенный в учебном пособии. Такой подход к обучению позволит решать учебно-педагогические задачи воспитания, формирования и развития творческой личности, способной умело использовать полученные знания в своей профессиональной деятельности.

Выражаю глубокую благодарность и искреннюю признательность М. Н. Марченко, А. И. Фурсову и О. А. Зубенко, сделавшим полезные и ценные замечания при рецензировании первого издания.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Искусство орнамента — самое древнее и востребованное, так как имеет практическое применение. Но считать, что только практическое применение является основой создания орнамента нельзя. Исторический анализ этого вида искусства подтверждает, что с момента возникновения орнамента он, во-первых, был неотделим от вещи, давал информацию о ее назначении, во-вторых, выражал духовный мир автора на основе его представлений о Вселенной, Земле, Боге, человеке, его окружении, жизни, смерти. Такой взгляд на орнамент позволяет воспринимать его как уникальное явление в искусстве, непосредственно связанное с материальным миром и выражающее понятия человека о нем на данный момент.

1.1. О существовании духовной, мифологической и геометрической основы орнамента

Те познания человека о мире, которые передавались словесно в мифах, выражались в орнаменте изобразительными средствами. На примитивном уровне сознания чело-

века в орнаменте, созданном им, возникают натуральные изображения живых форм — растений, зверей, человека, которые позже преобразуются в символические знаки. Согласно мифологическим представлениям человека о создании мира, из земли вырастает Древо, которое соединяет землю с небом. На вершине Древа вырастает цветок, который олицетворяет рождение Солнца. Охраняют Древо львы, быки, козлы, собаки, птицы и другие образы зооморфного вида или же ему поклоняются антропоморфные образы. Этот сюжет часто использовался в искусстве орнамента (рис. 1–3).

Рис. 1. Византийский орнамент

Рис. 2. Средневековый орнамент

Рис. 3. Расписное золоченое дерево, XV в.

Вначале в орнаментах применялись изображения, близкие к натуральным, позже они преобразовались в декоративные и символические. Дерево превращается в крест, вертикальная линия которого является осью и делит пространство на левую и правую части, горизонтальная определяет верх и низ. Крест также является изображением человека с раскинутыми руками. Небо, Солнце, Луна, звезды изображаются в виде круга, выражающего вечное, бесконечное движение. Земля изображается квадратом, определяющим четыре стороны света и четыре времени года (рис. 4).

Рис. 4. Византийский орнамент

Так возникают три геометрические фигуры — крест, круг, квадрат, несущие конкретный определенный смысл и применяемые в орнаментике самых разных народов мира (рис. 5).

Рис. 5. Геометрические фигуры-символы

Далее происходит преобразование этих фигур-символов. Крест помещают в круг и квадрат (рис. 6).

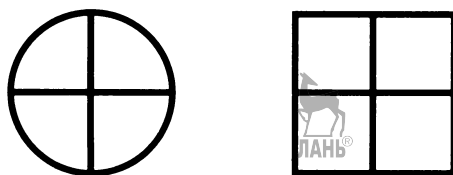

Рис. 6. Объединение фигур-символов

Каждому из этих преобразований историки находят свое объяснение.

Последующие преобразования приводят к возникновению новых символов, таких как спираль (рис. 7).

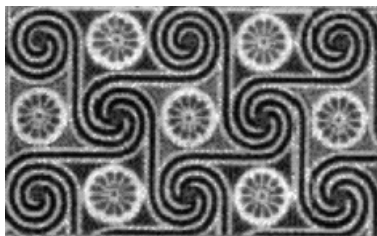

Рис. 7. Египетский орнамент. Мотив орнамента — спираль

Прообразом спирали являются свернувшиеся змея, рыба, червяк или усики растений (рис. 8).

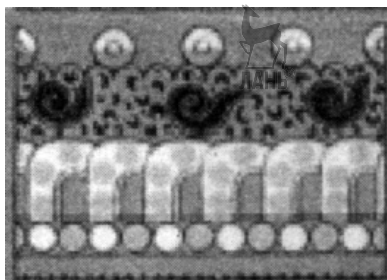

Рис. 8. Прimitивный орнамент, прообраз спирали

Такие изображения встречаются в ранних орнаментах. Символический переход от круга к спирали происходит через концентрические окружности (рис. 9).

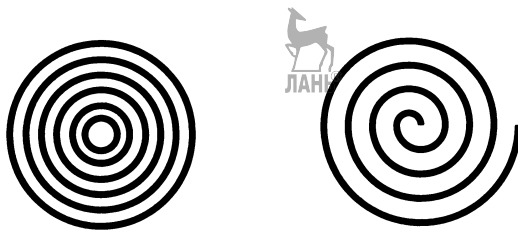

Рис. 9. Преобразование концентрических окружностей в спираль

Две спирали, переходящие друг в друга и имеющие разные направления, образуют S-образный завиток, также часто применяемый в орнаментах. Он может иметь горизонтальное, вертикальное или наклонное расположение (рис. 10).

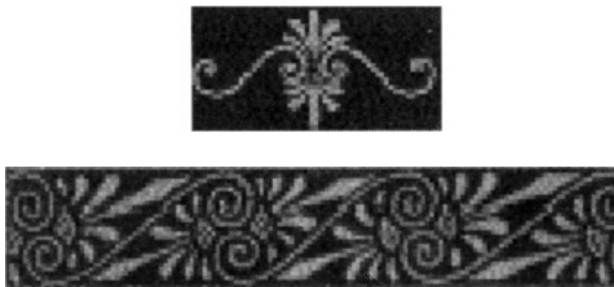

Рис. 10. Древнегреческий орнамент

Две спирали, кроме того, образуют волюту (рис. 11).

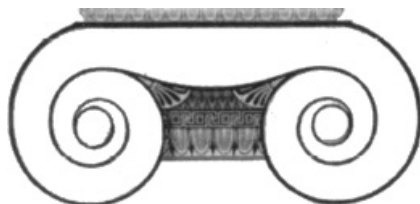

Рис. 11. Древнегреческий орнамент

С развитием материальной культуры возникают геральдические знаки, применяемые в гербах государств, регионов и знатных людей, например, двуглавый орел. Дерево жизни

не изображается, а только сросшиеся его охранники — орлы (рис. 12).

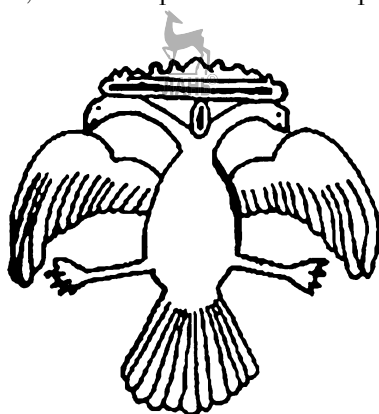

Рис. 12. Древнейшее изображение двуглавого орла на мраморной плитке в монастыре на Афоне, V в.

С древних времен в орнаментике применялись знаки — зигзаг, волна и меандр, связанные с изображением воды, без которой жизнь человека невозможна (рис. 13, 14).

Рис. 13. Прimitивный орнамент

Рис. 14. Древнегреческий орнамент

Таким образом, все изображения в орнаментах имеют определенное смысловое значение. Поэтому при создании

орнамента нужно понимать и осознавать его сущность. Кроме того, надо иметь понятие о его элементах — мотиве, раппорте, типах и композиционных схемах построения орнаментов, зависимости от материала, ритме и стиле.

1.2. Определение.

Категории орнамента — ритм, стиль

Дословный перевод с латинского слова *орнамент* — украшение. В специальной литературе орнамент означает узор, состоящий из *ритмически упорядоченных* элементов для украшения каких-либо предметов или архитектурных сооружений.

Исторически сложилось так, что человек заметил пользу в работе упорядочивающего начала, позволяющего тратить меньше сил, делать нарядным, праздничным быт, в результате чего появилось понятие *ритм*. Люди стали передавать свои зрительные впечатления в виде изображений — узоров, орнаментов. Для создания элементов орнамента человек выбирал силуэты птиц, рыб, животных, самого себя, растений. Но *ритмическая* основа орнамента всегда оставалась, а содержание менялось вместе с условиями жизни. Кроме натуральных изображений стали использоваться украшения неизобразительного характера, способные вызывать у человека радость, печаль, создавать ощущение покоя.

Позже появилось понимание *стиля* в смысле единого художественного оформления здания, вещей, предметов, окружающих человека. Стиль как образная система основан на единстве идейного содержания, порождающего единство всех элементов художественной формы, всех художественно-выразительных средств. В буквальном смысле слово *стиль* обозначает то *видимое, осязаемое своеобразие*, которое прежде всего бросается в глаза и является отличительным

признаком художественного произведения. Понятие это бесконечно многообразно. Различают стиль одного произведения, целого ансамбля, индивидуальный, авторский стиль. Можно говорить о стиле отдельных стран, народов, художественных направлений, например, русский, китайский, строгий, суровый, исторический, романский, готический, модерн, ретро и др. По определению Ю. Ф. Брокмана, «стиль в орнаментике — это строгое согласование как украшений между собою, так равно и этих последних с общим характером предмета, на который они наносятся, соответственно требованиям и законам искусства известных народов в различные художественные эпохи» (Брокман Ю. Ф. Карманый сборник стильных мотивов. М., 1905).

1.3. Элементы орнамента — раппорт, мотив

Элемент орнамента, многократно повторяющийся, называют раппортом. *Раппорт* (фр. — приносить обратно) — повторяющаяся часть узора (рис. 15).

Рис. 15. Японский орнамент

Мотив (фр. — двигаю) — простейшая динамическая смысловая символическая единица орнамента (рис. 16).