

ОРНАМЕНТ

В КНИГЕ

Орнамент

- (лат. *ornamentum*) украшение, наряд.

- украшение, состоящее из ряда ритмически упорядоченных элементов.

- узор, состоящий из ритмически упорядоченных элементов, образующих композицию для оформления различных предметов.

- узор, построенный на ритмическом чередовании и организованном расположении элементов.

Византийский
книжный
орнамент

Страницы из Кэллского Евангелия

Кэллское евангелие. Фрагмент
иллюстрации

Кэллское евангелие. Фрагмент
иллюстрации

ОРНАМЕНТИКА МОСКОВСКОЙ ПЕЧАТНОЙ КНИГИ XVII ВЕКА

Инициал
(буквица)

Гравюра с
изображением
царя Давида

Заставка

Вязь

Рамка для
маргиналий

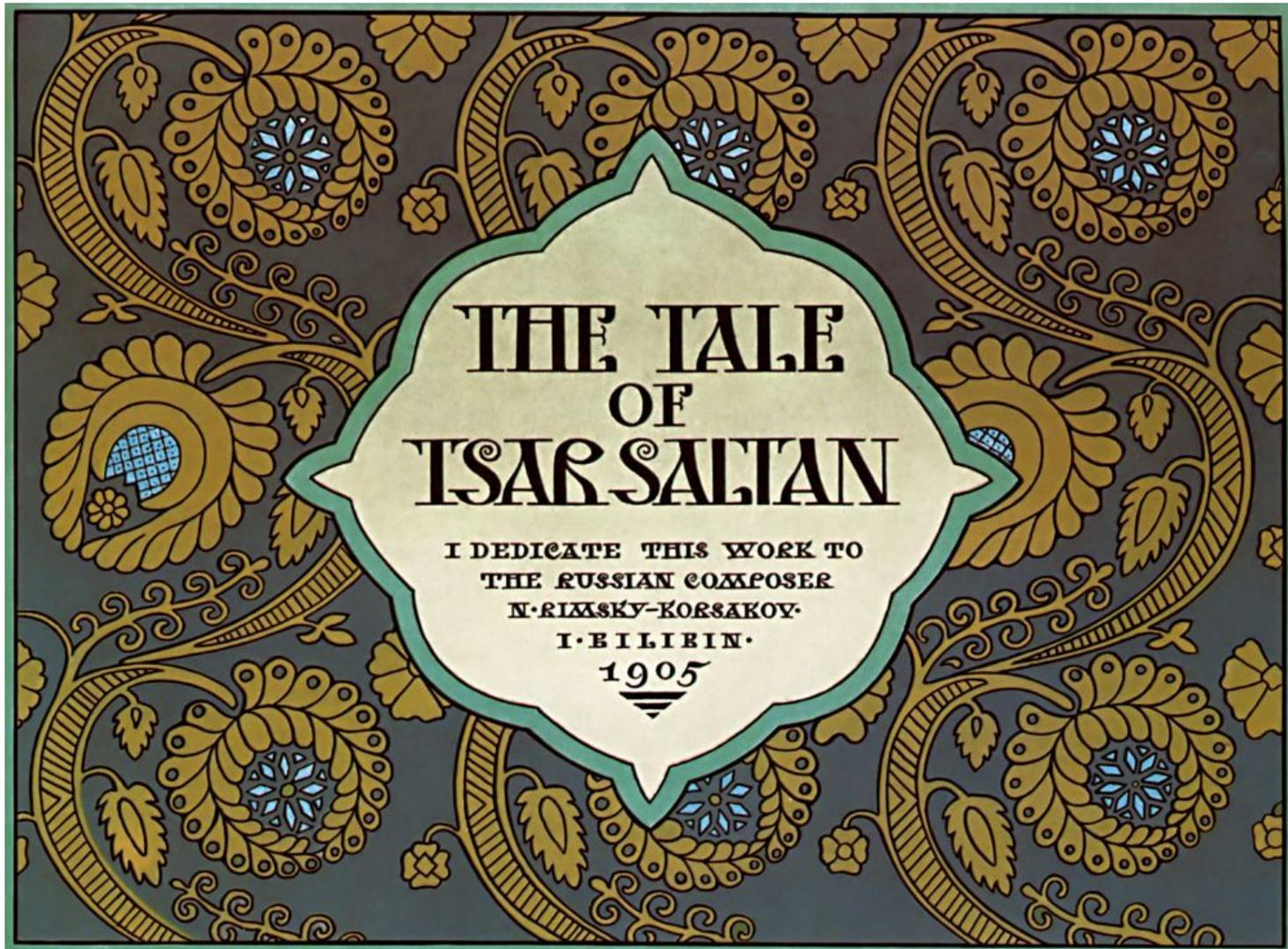

И.Я. Билибин. Иллюстрация к «Сказке о царе Салтане»

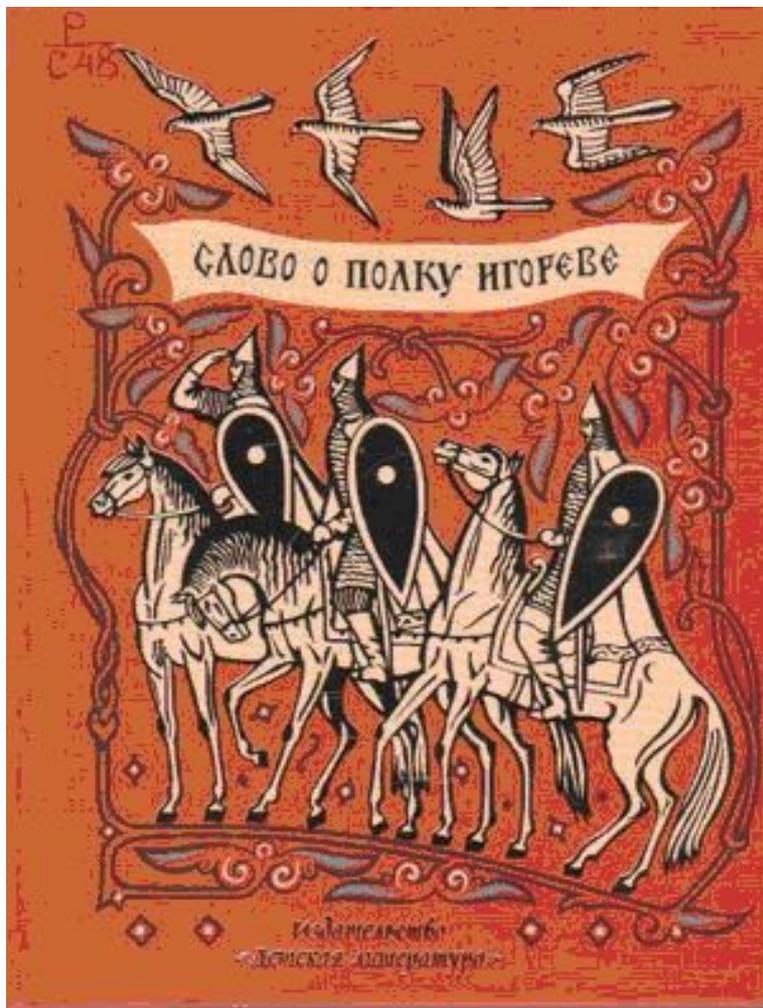

И.Я. Билибин. Иллюстрация к сказке «Финист – Ясный сокол»

Билибин И.Я. Обложка «Сказки о царе Салтане»

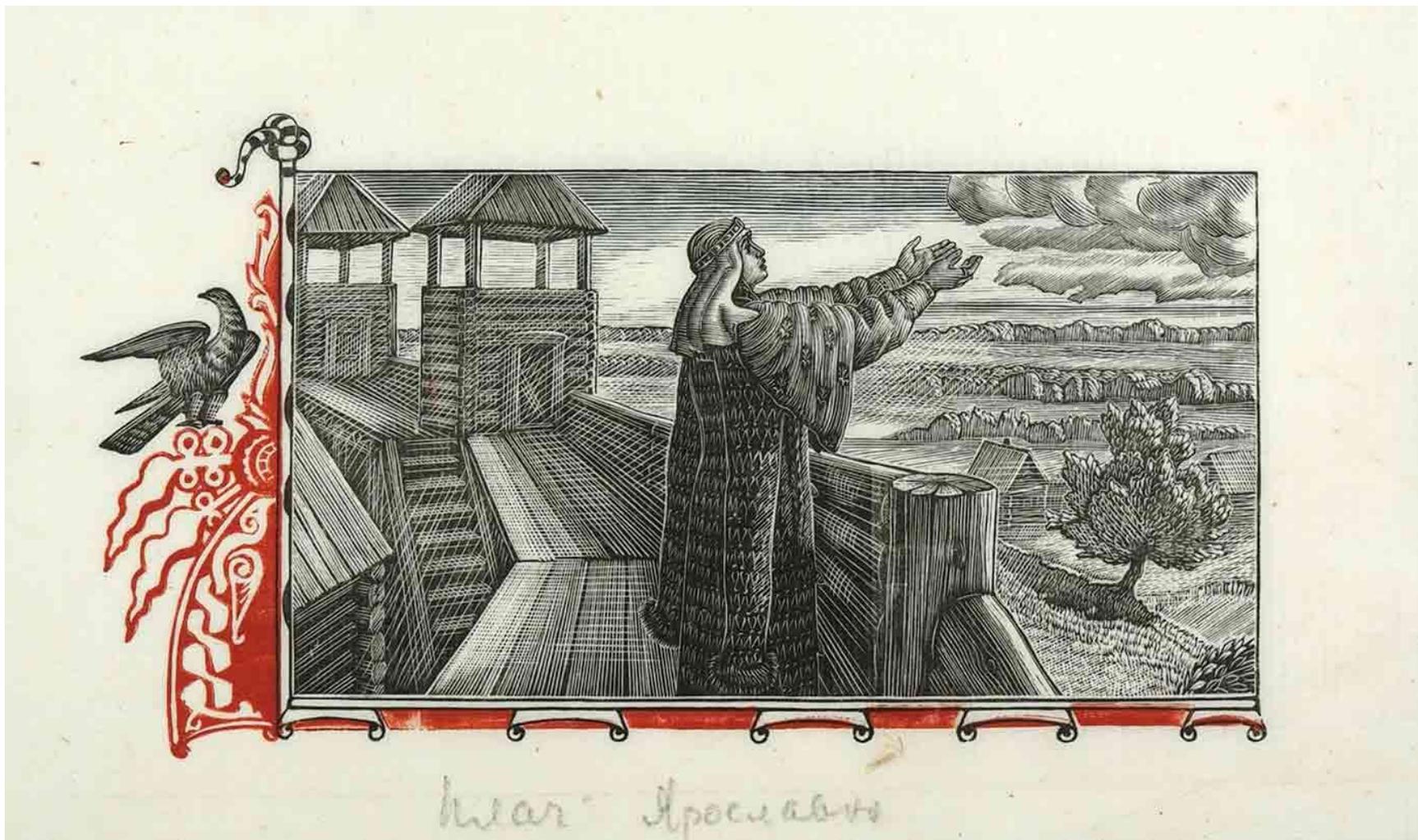

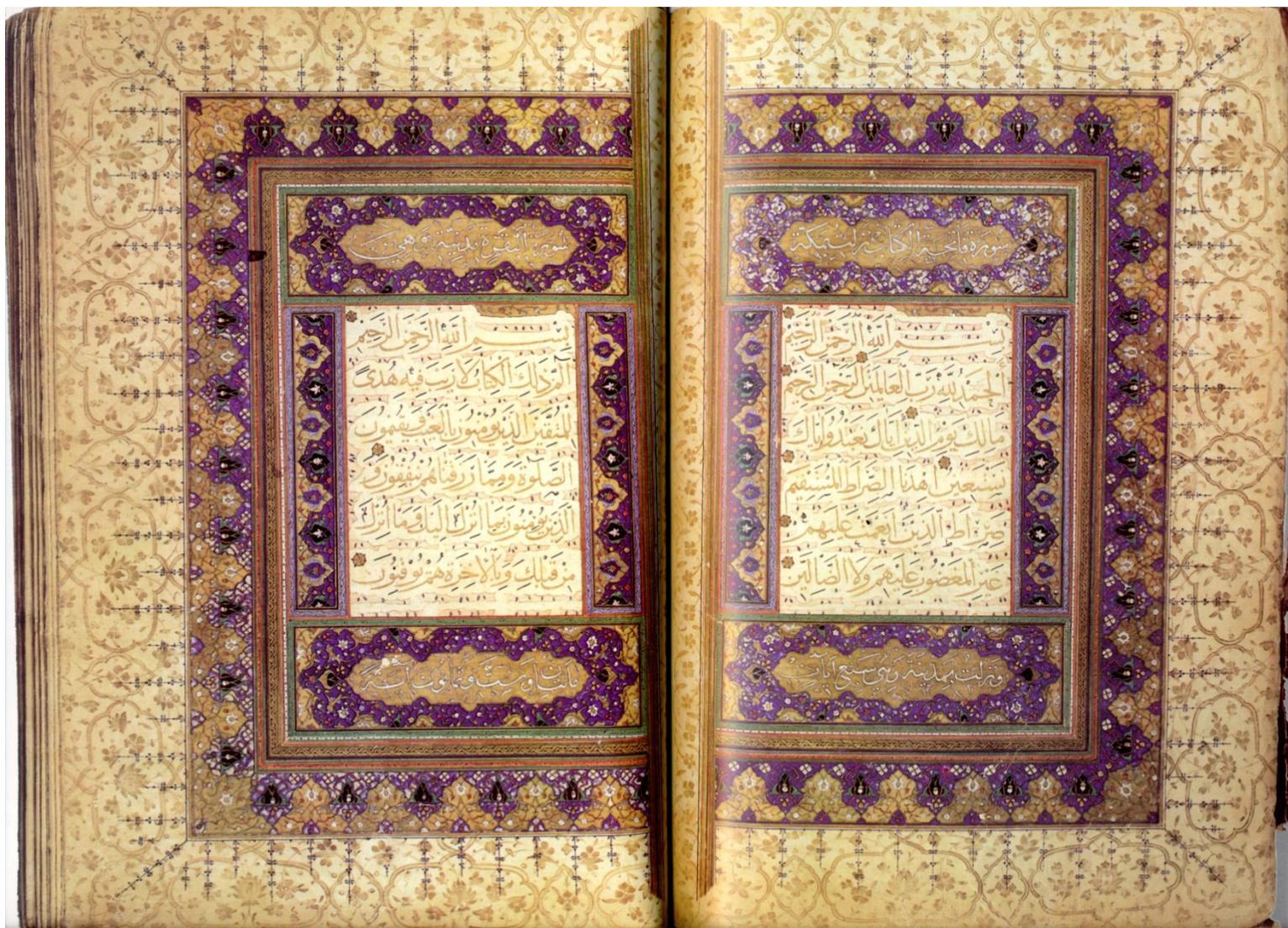
В.А. Фаворский. Обложка и иллюстрация к «Слову о полку Игореве»

В.А. Фаворский. Иллюстрация к «Слову о полку Игореве»

В.А. Фаворский. Иллюстрация к «Слову о полку Игореве»

Коран.
Разворот

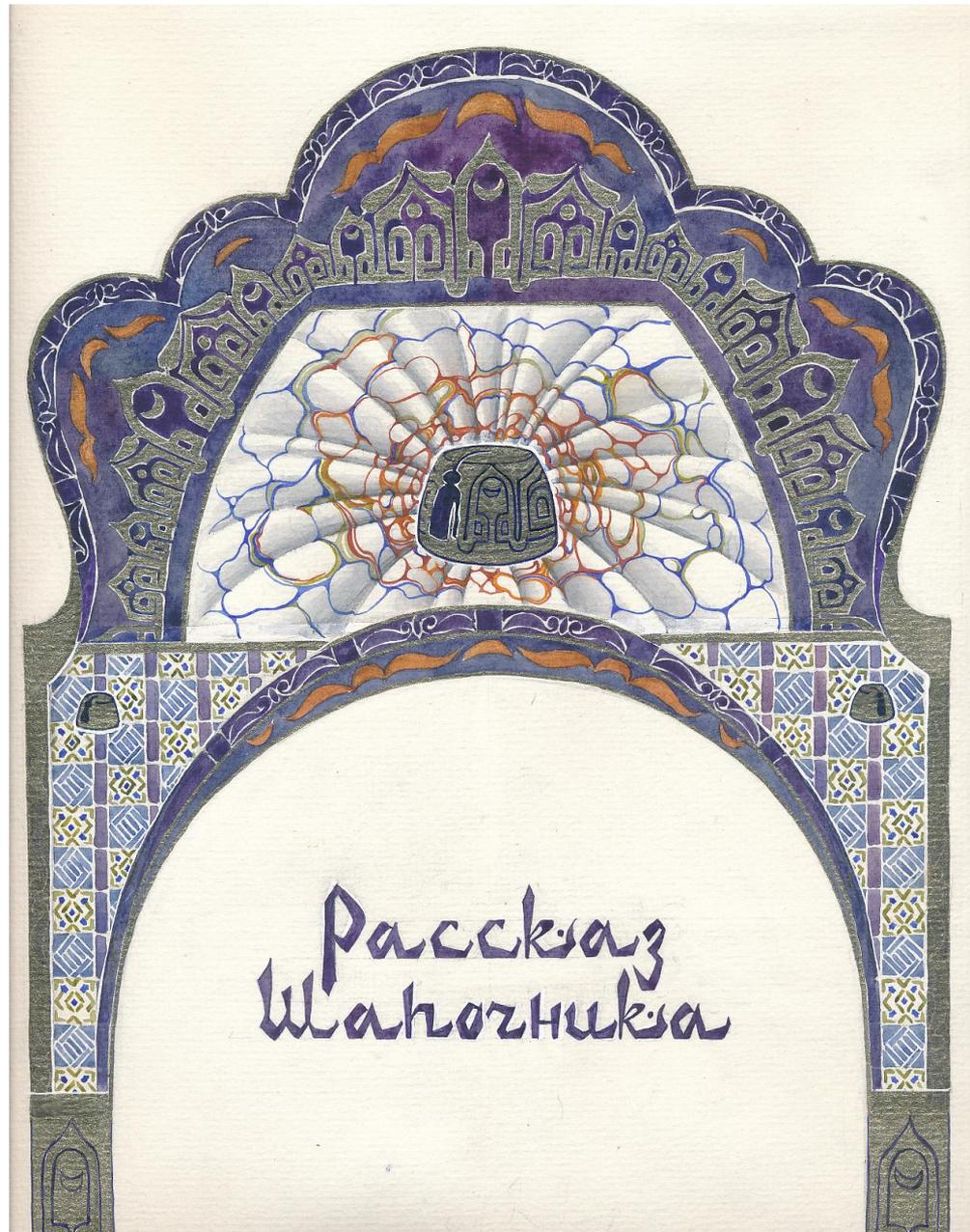

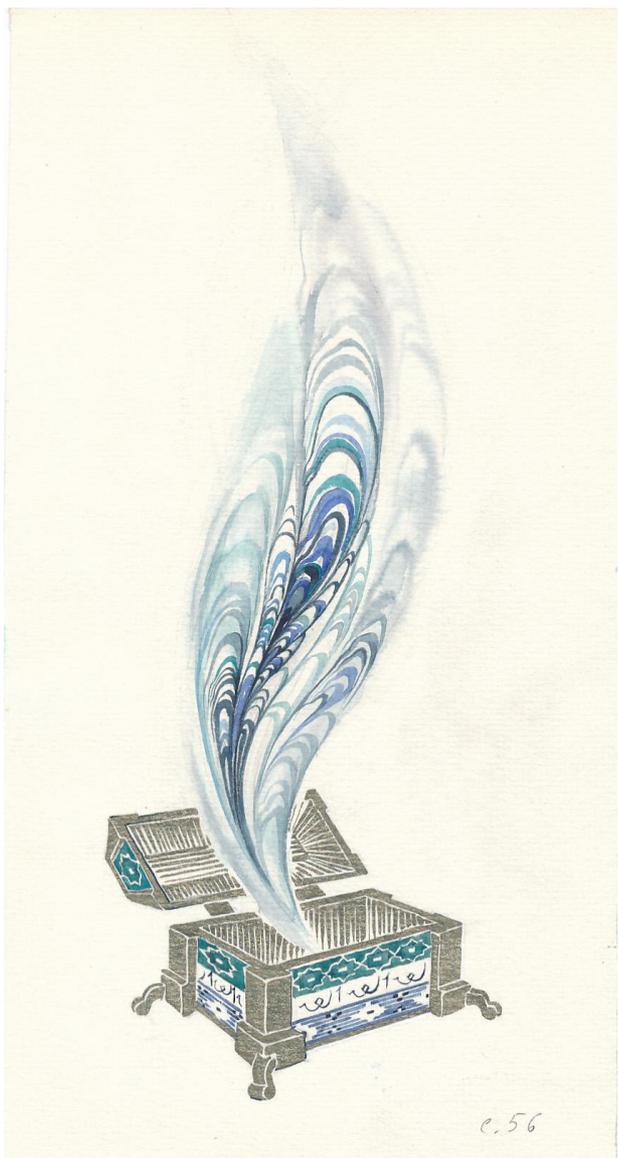
Макарова К.В.
Оборочная иллюстрация
и орнаментальный
шмуцтитул

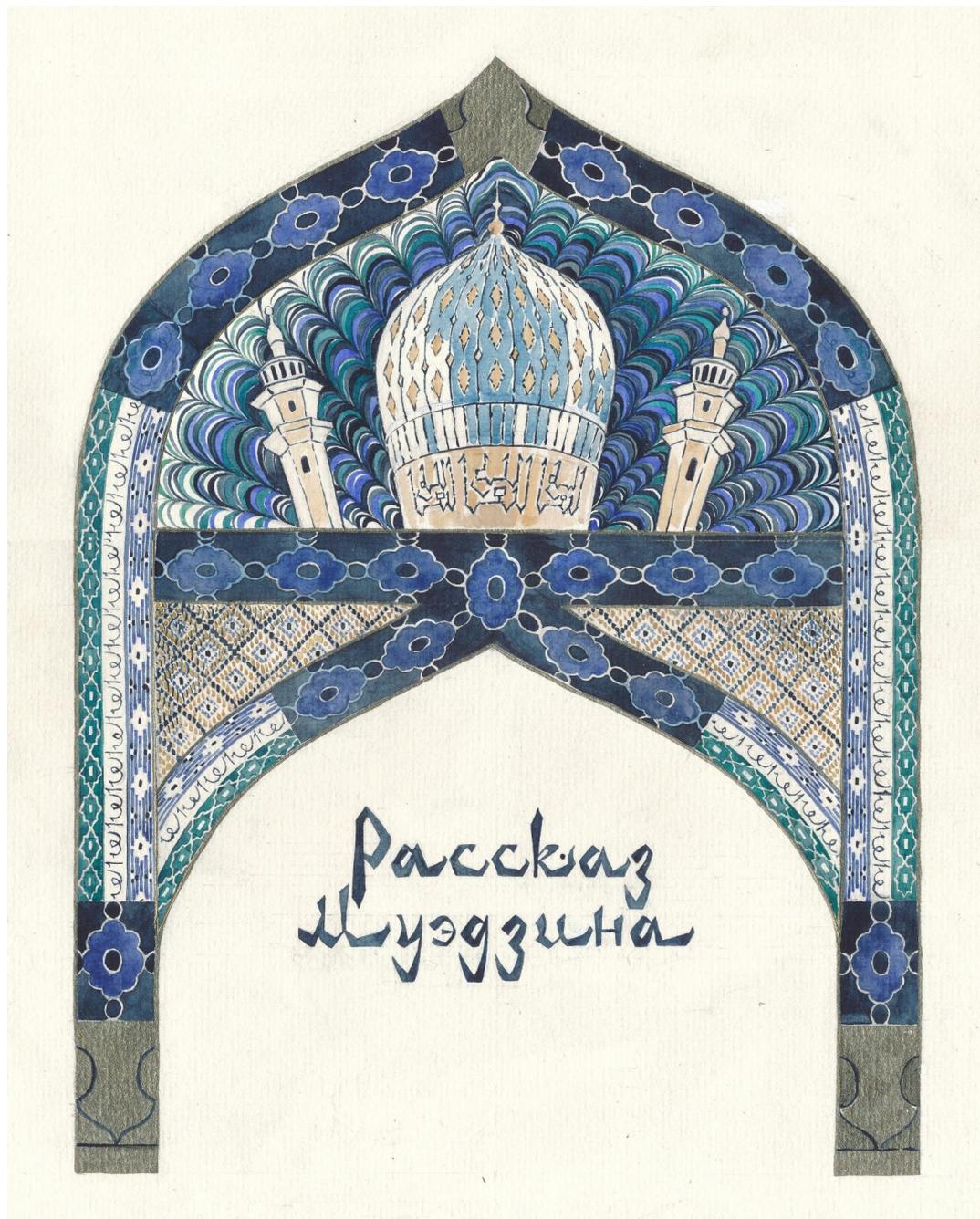

Макарова К.В.
Разворот с орнаментальным
шмуцтитолом

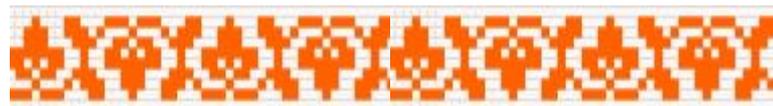

Макарова К.В.
Разворот с орнаментальным
шмуцтитолом

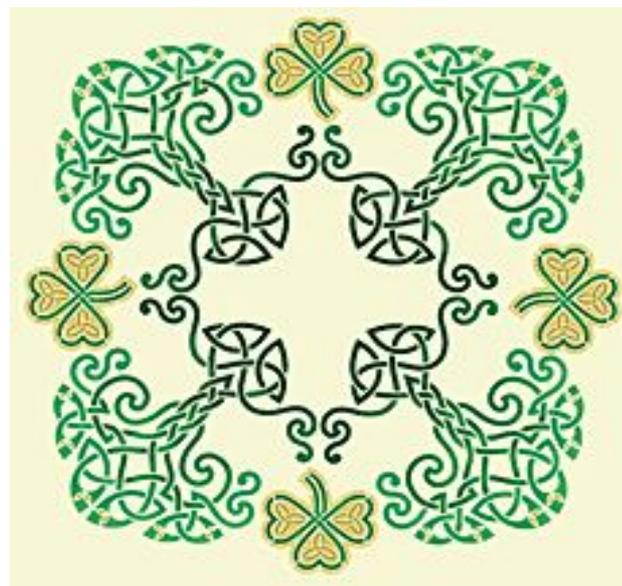

Виды и типы орнамента

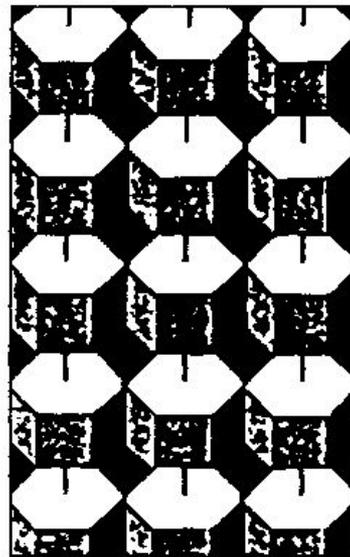
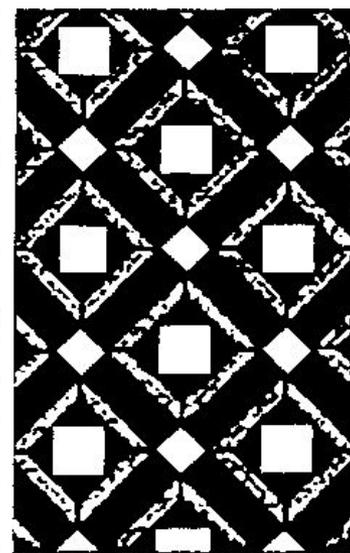
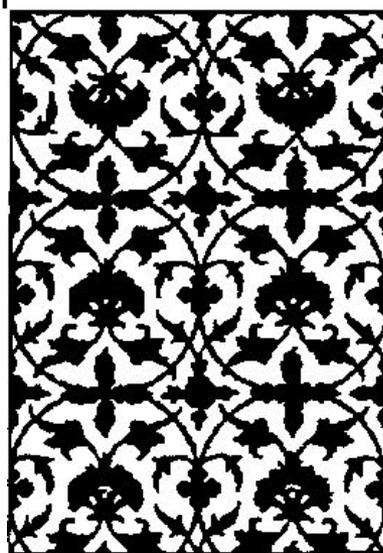
Бесконечные

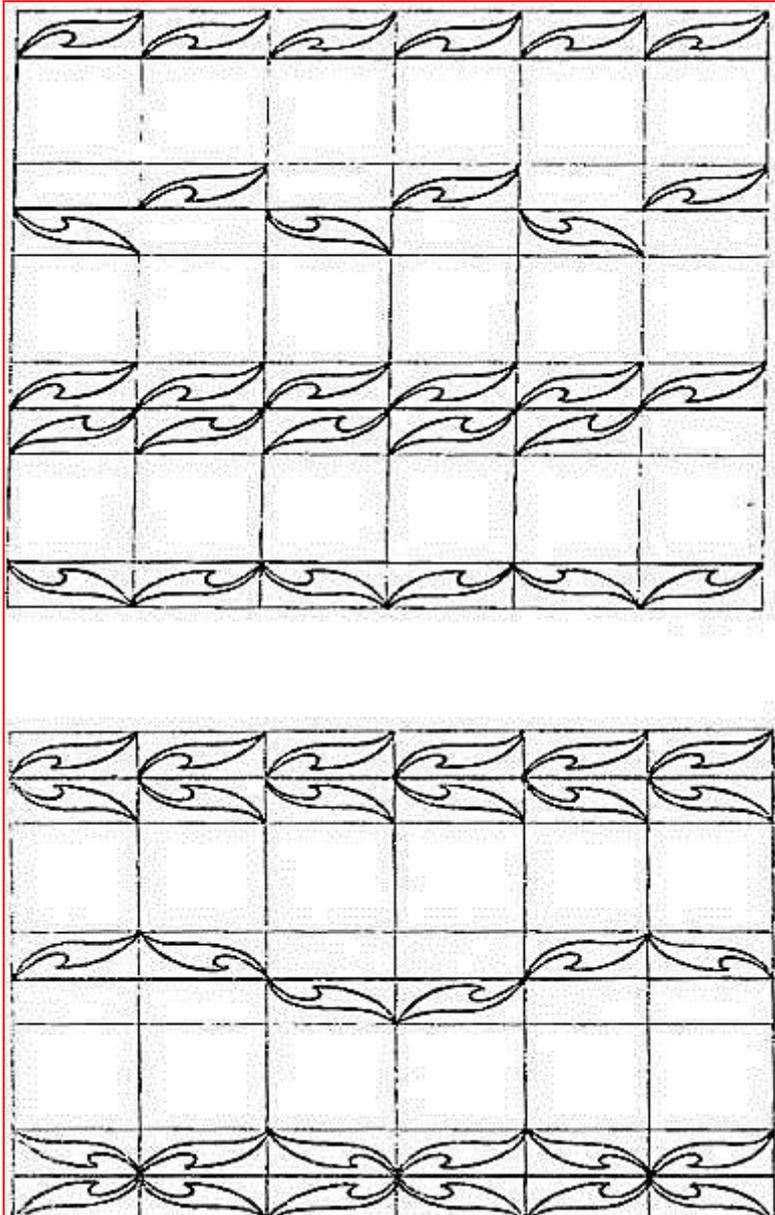
Замкнутые

Ленточный и сетчатый

Схемы ленточных орнаментов

1. Повторение элемента вдоль оси переноса. Расположение равномерное.
2. Вид характеризуется присутствием плоскости скользящего отражения.
3. Движение основной фигуры вдоль оси переносов с изменением их направления по другую сторону оси переносов.
4. Симметричная основа каждой фигуры: весь орнамент располагается с одной стороны оси переносов.
5. Движение основной фигуры вдоль оси переносов; расположение зеркальное.
6. Попеременное чередование симметричных фигур относительно оси переносов.
7. Чередование симметричных элементов; по другую сторону оси переносов – зеркальное изображение.

Сетчатые орнаменты строятся на четкой геометрической основе, представляющей своеобразную решетку, бесконечно продолжающуюся во все стороны.

Основные виды сетки сетчатых орнаментов:

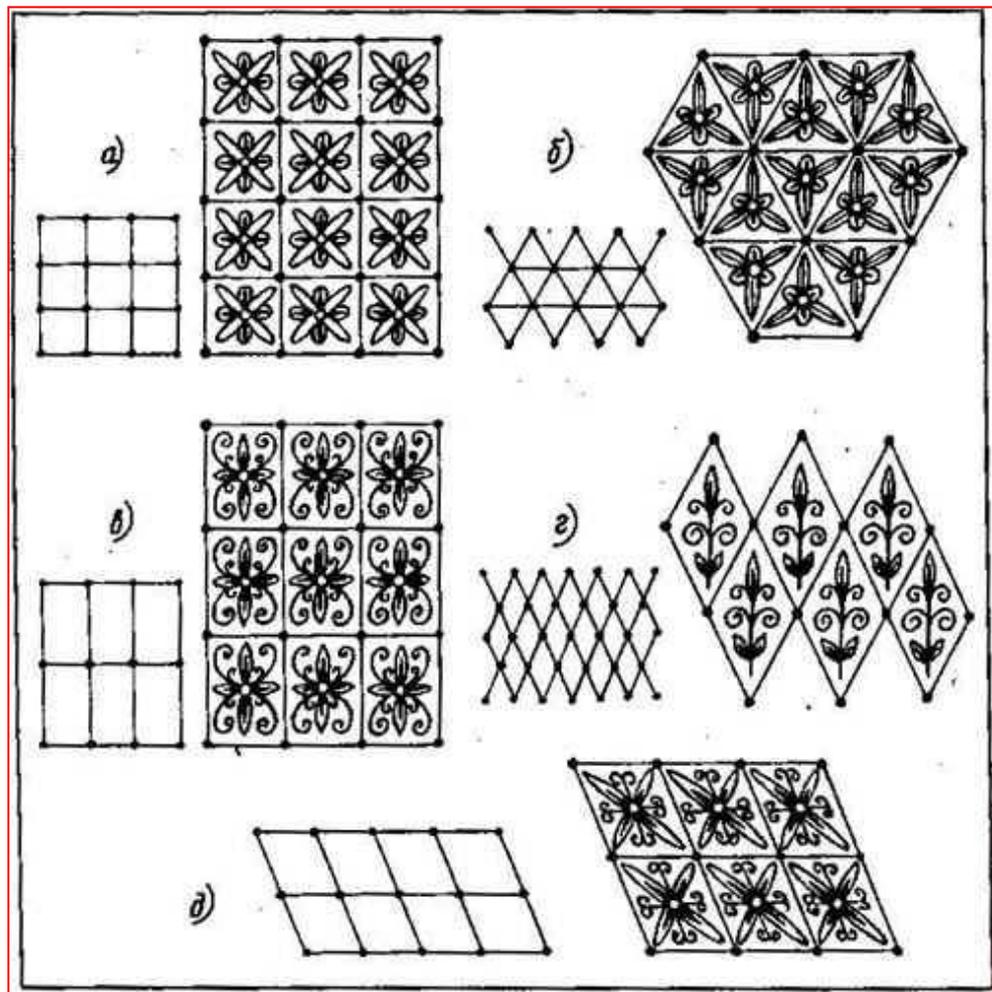
а) квадратная система узлов;

б) правильная треугольная система узлов
с наклоном оси в 60° ;

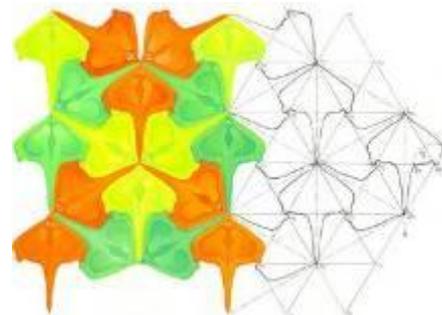
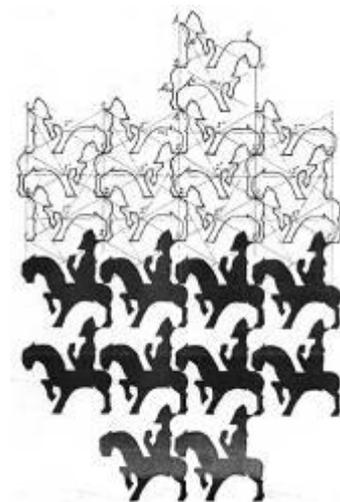
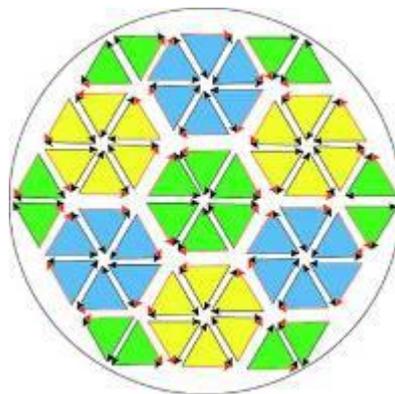
в) прямоугольная система узлов;

г) ромбическая система узлов;

д) система параллелограммов.

б)

Изобразительные мотивы орнамента

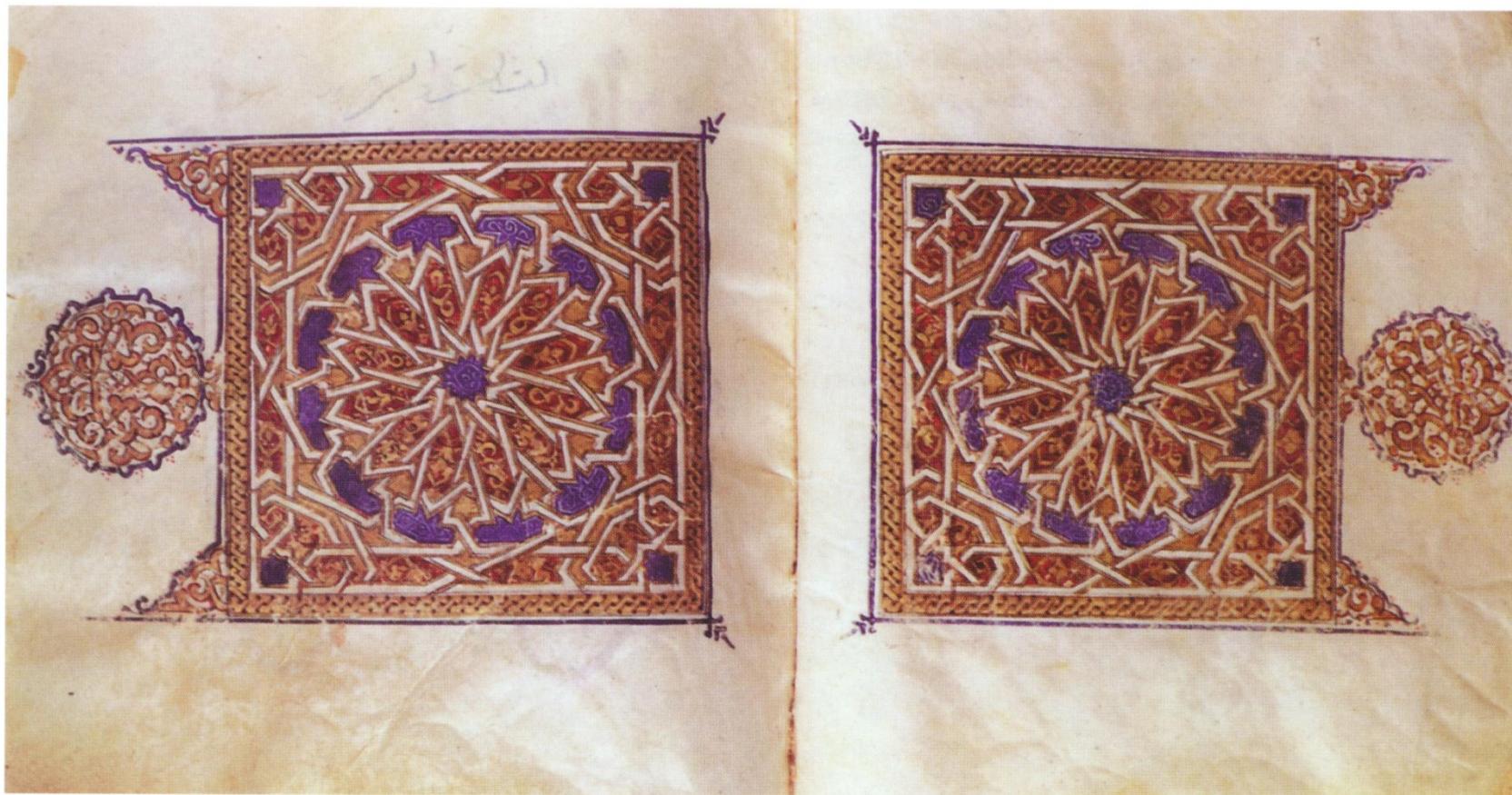
- **геометрический**
- **природный растительный**
- **природный пейзажный**
- **зооморфный**
- **орнитоморфный**
- **антропоморфный**
- **каллиграфический**
- **технический**

Изобразительные мотивы орнамента

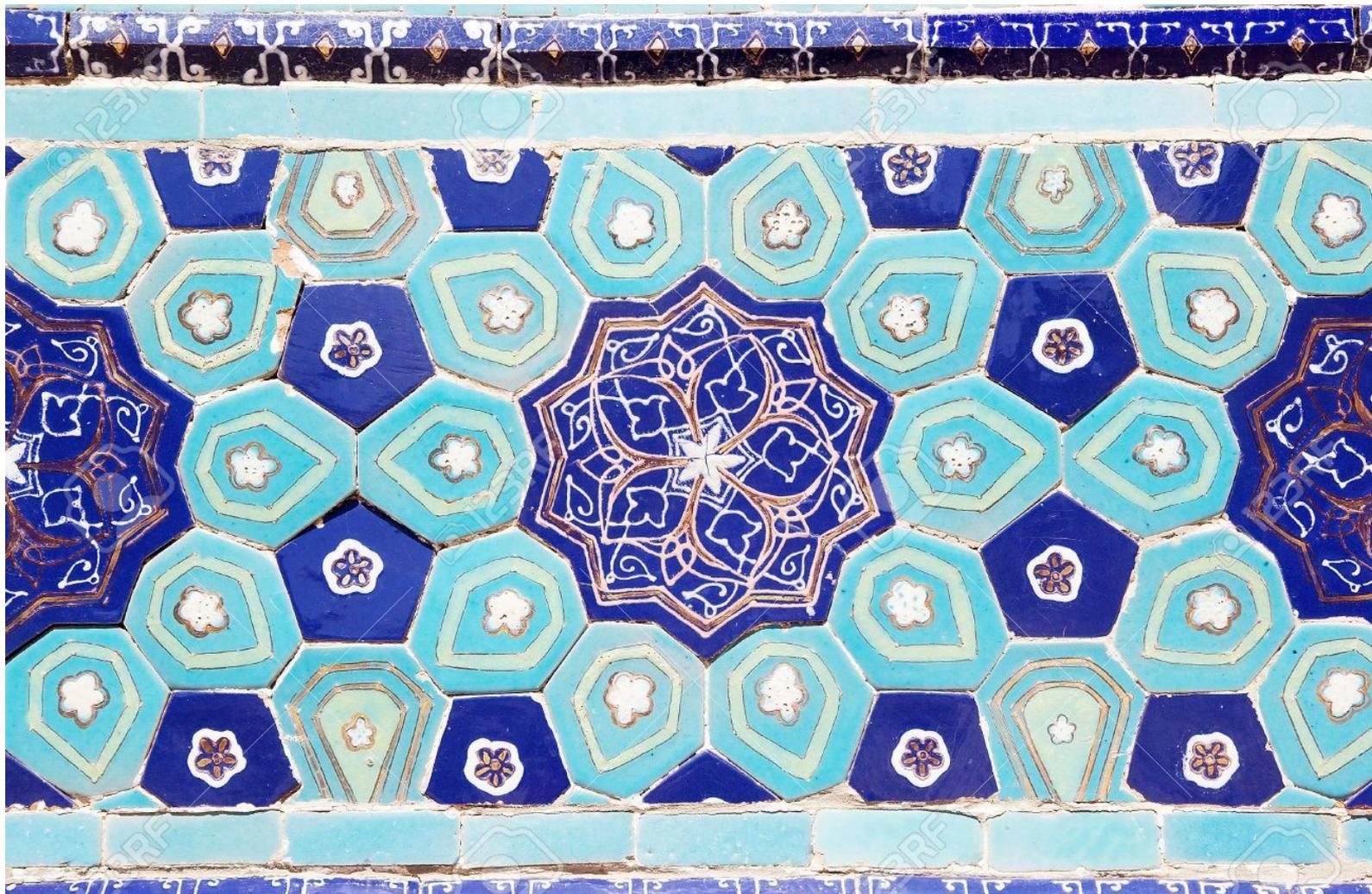
- геральдический
- гротескный
- ажурный
- городковый
- фантастический, тератологический
- символический
- астральный
- смешанный, комбинированный

Геометрический

Изображение строгого чередования ритмических элементов, фигур, мотивов геометрической формы (прямые и изогнутые линии, круг, квадрат, овал, треугольник и др.), которые могут заполнить любую поверхность. Меандр, гирих, розетта, звезда, крест, плетенка.

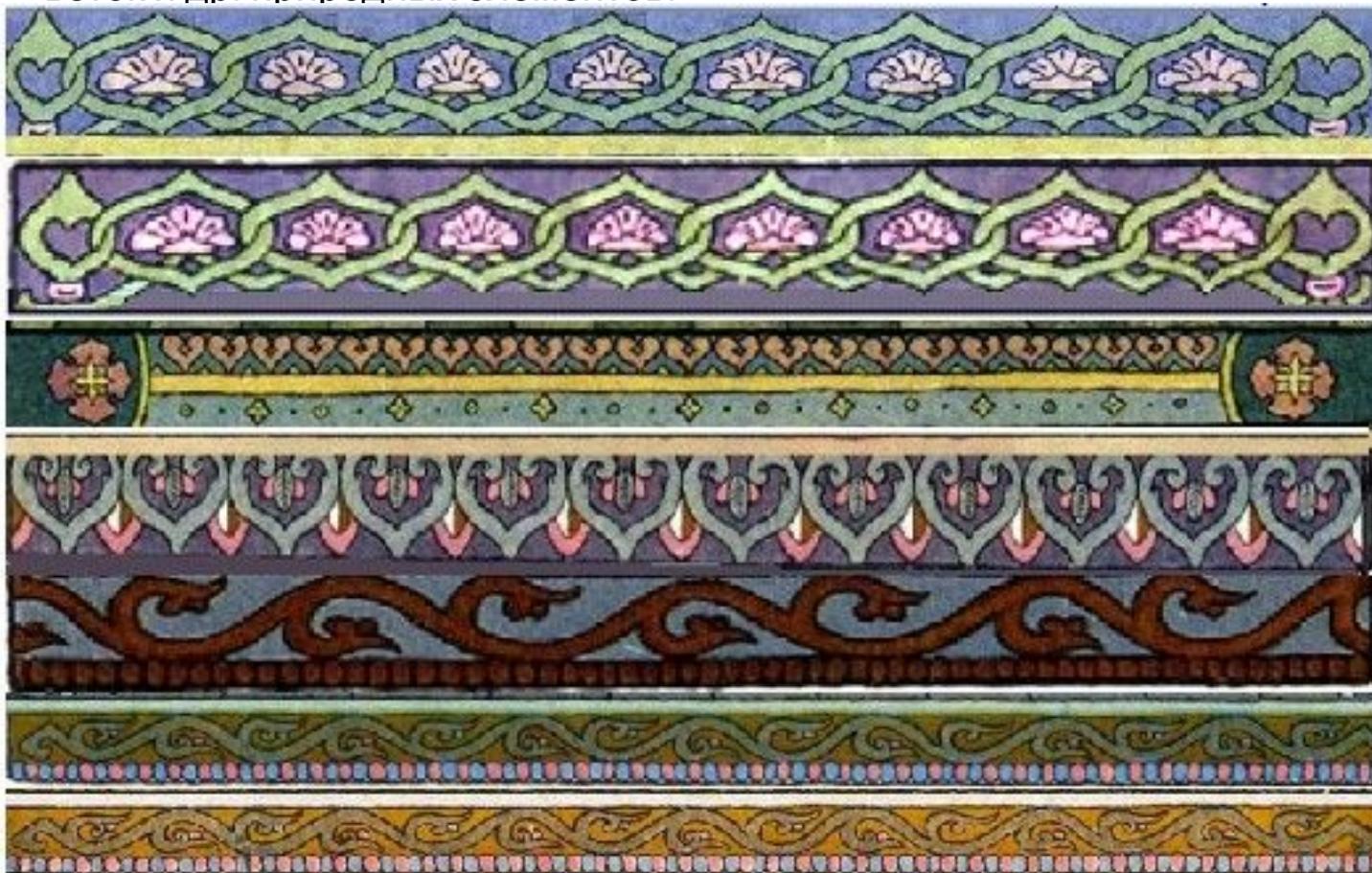
Коран.
Фронтиспис

Фрагмент облицовки купола
мечети

Природный растительный

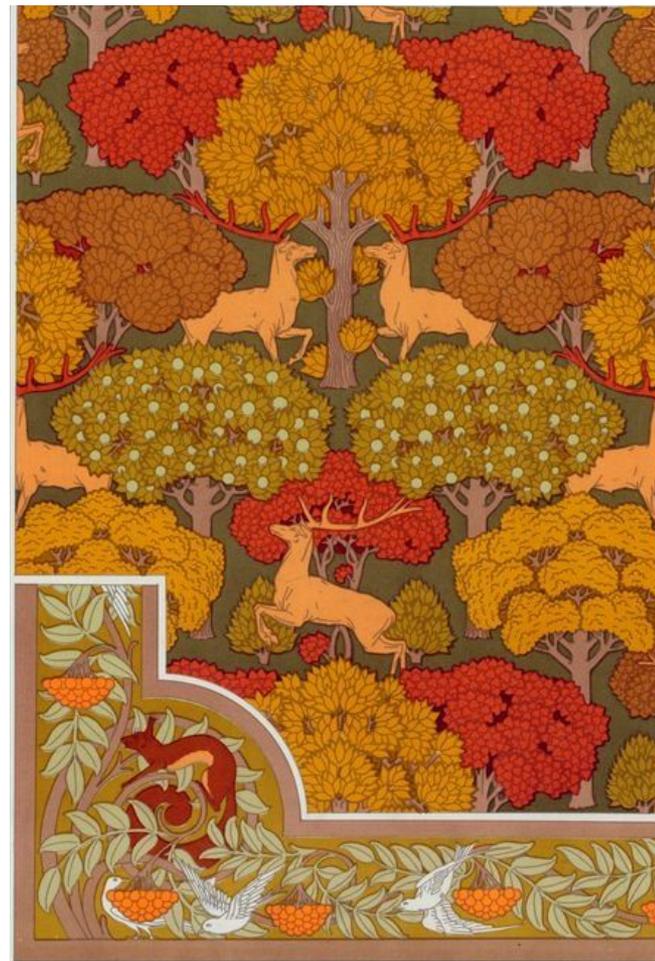
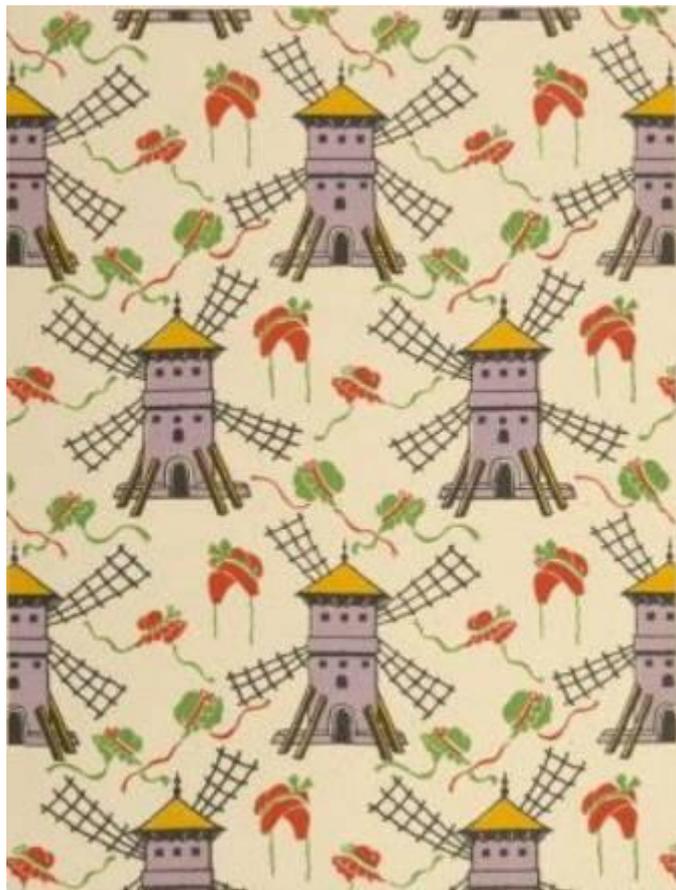
Изображение сочетаний (стилизованных) растений: листьев, цветов, плодов, веток и др. природных элементов.

Билибин И.Я. Книжные
орнаменты

Природный пейзажный

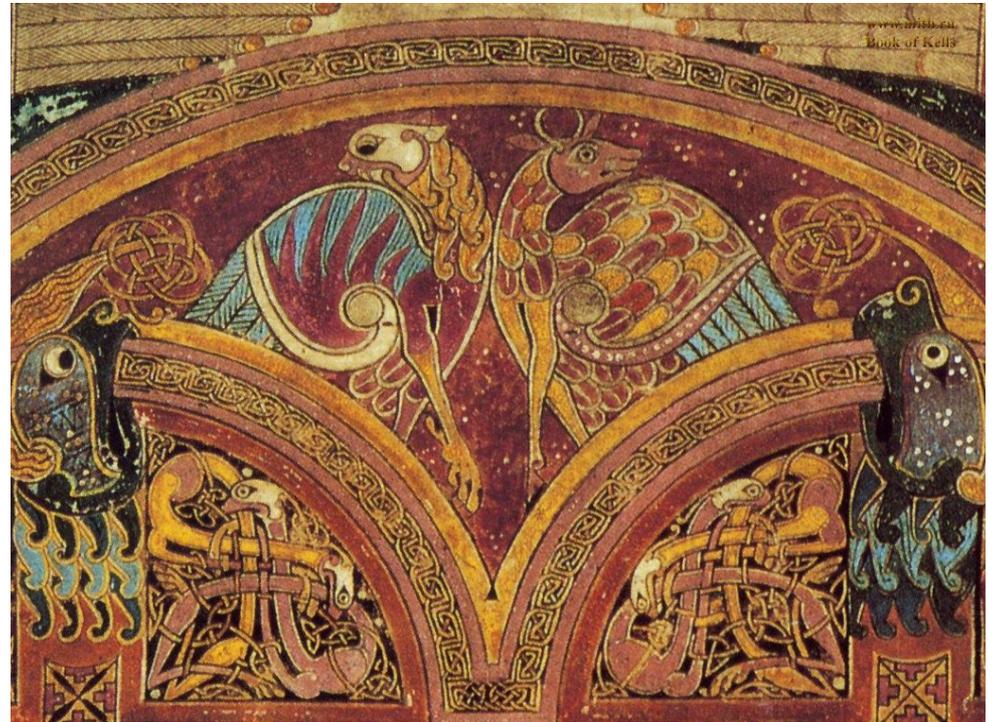
Изображение декоративно переработанных природных пейзажей.

Японский
текстиль

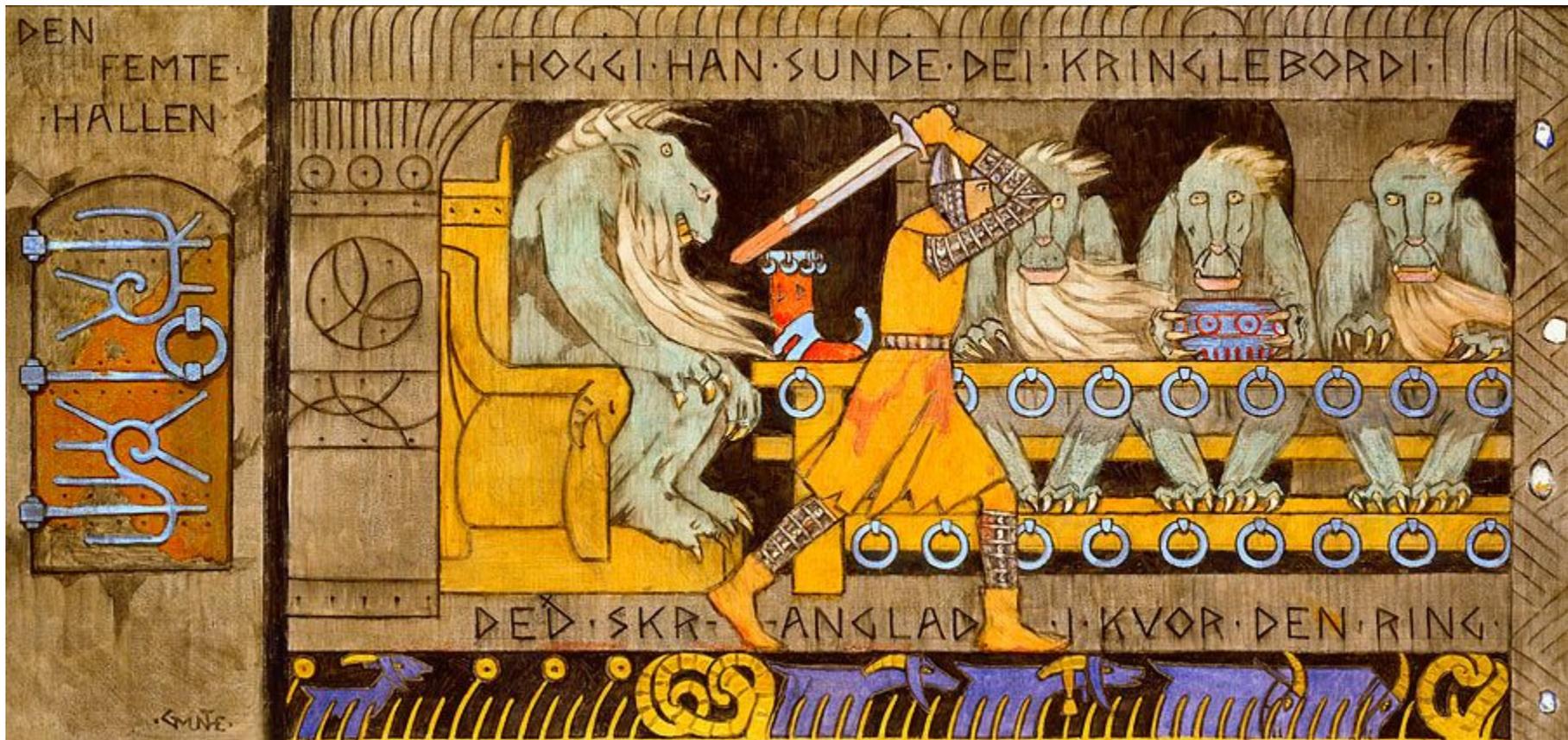
Зооморфн

Изображение стилизованн**ый** фигур или частей фигур (голова, лапа и т.п.) реальных или фантастических насекомых, рыб, животных (звериный стиль).

Орнаменты из «Кэллского Евангелия»

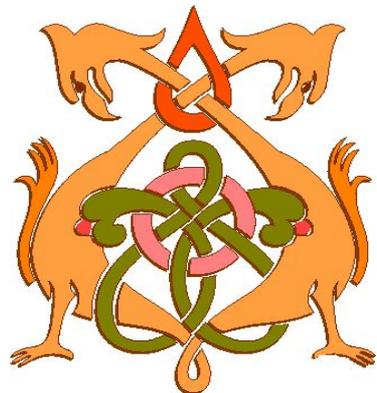
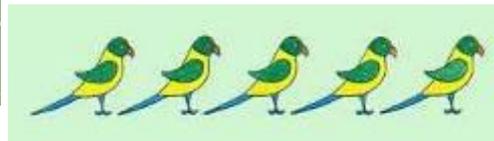

Герхарт
Мунте

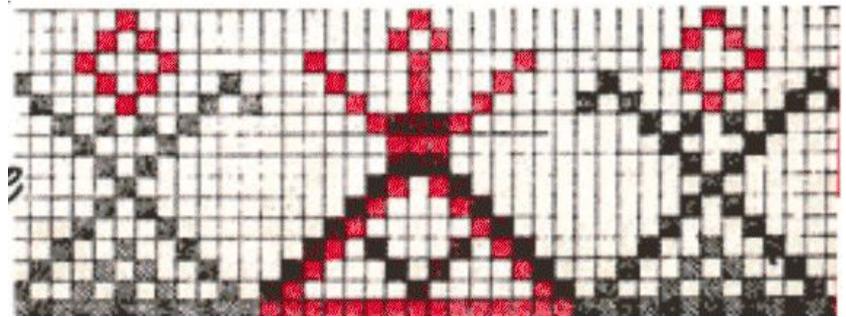
Природный орнитоморфный

Частный случай зооморфного орнамента, его мотивами являются изображения птиц и элементов их оперения.

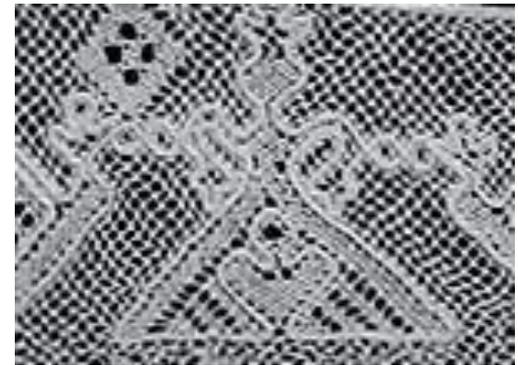

Антропоморфный, антропологический

Изображение фигуры человека (мужская, женская) или отдельных частей человеческого тела.

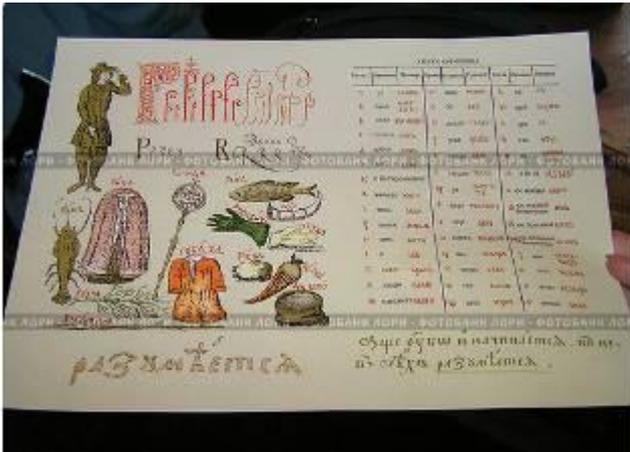

Индийский этнический орнамент.

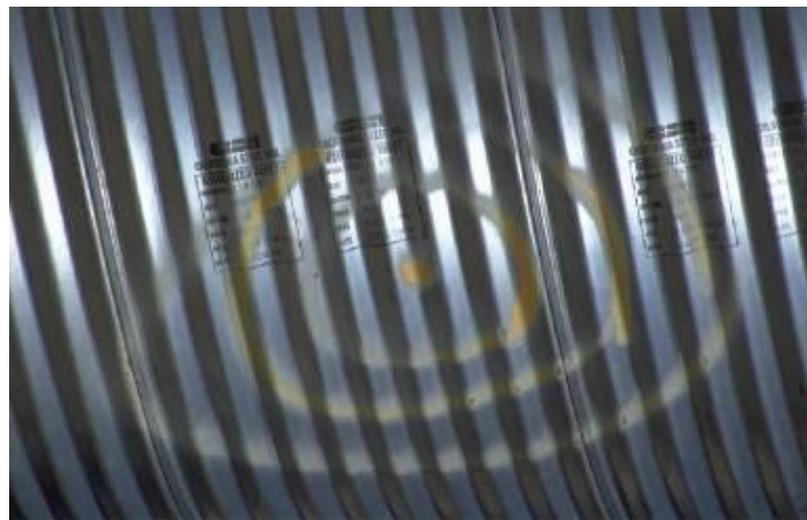
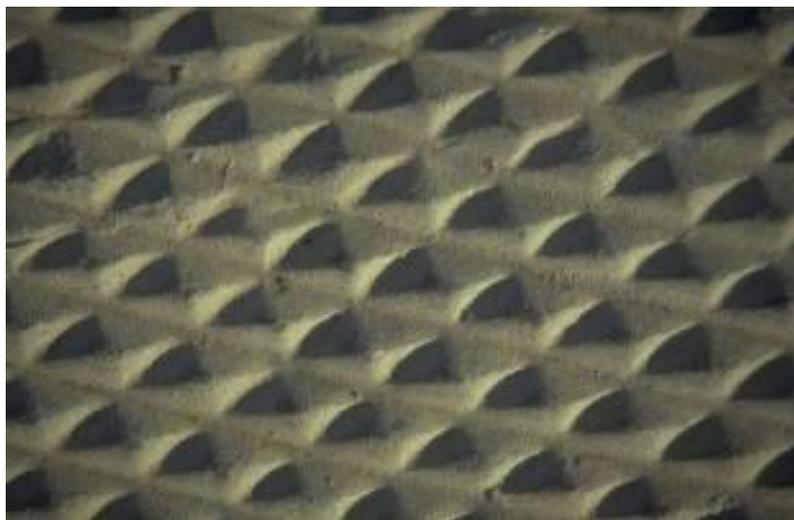
Каллиграфический

Изображение отдельных букв, элементов текста, выразительных по своему пластическому рисунку и ритму.

Технический

Изображение простейших клеток, спиралеобразных витков.

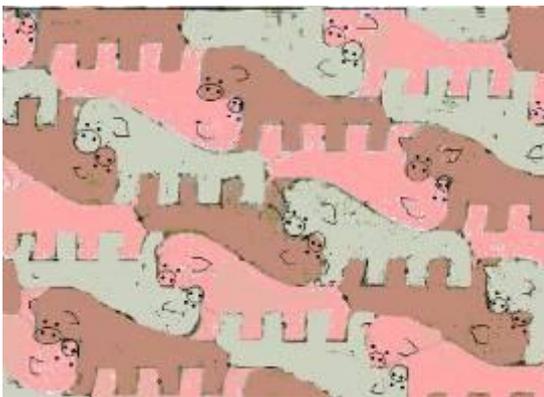
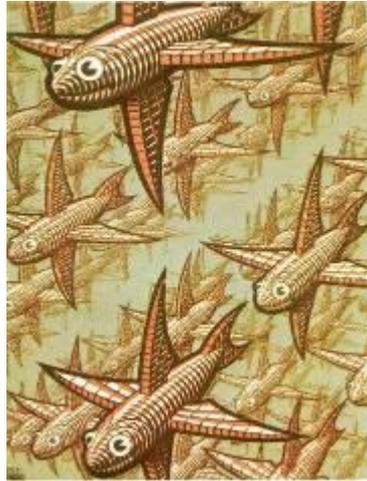
Геральдический (предметный)

Используются изображения знаков, эмблем, гербов, элементов воинского снаряжения – щитов, оружия, флагов.

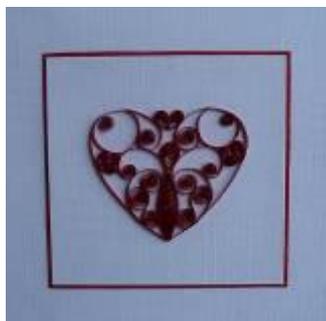
Гротескный

Изображение причудливых фантастических, декоративных мотивов

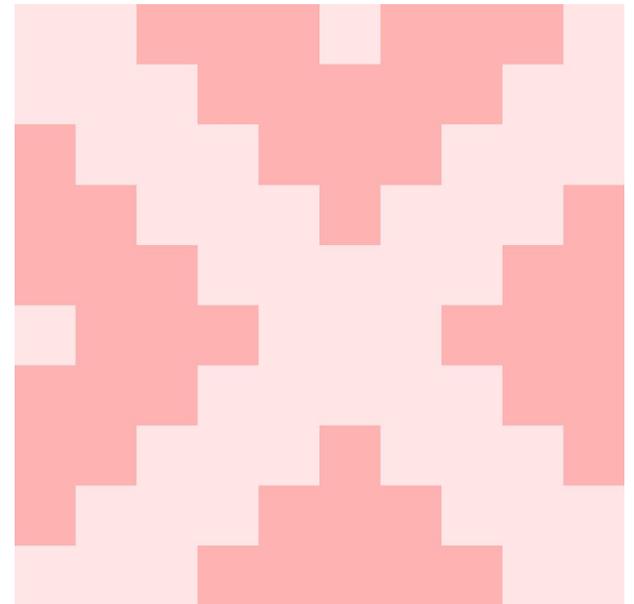
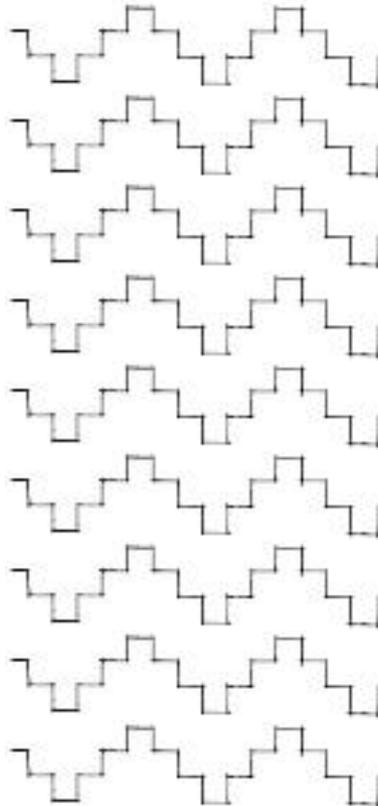
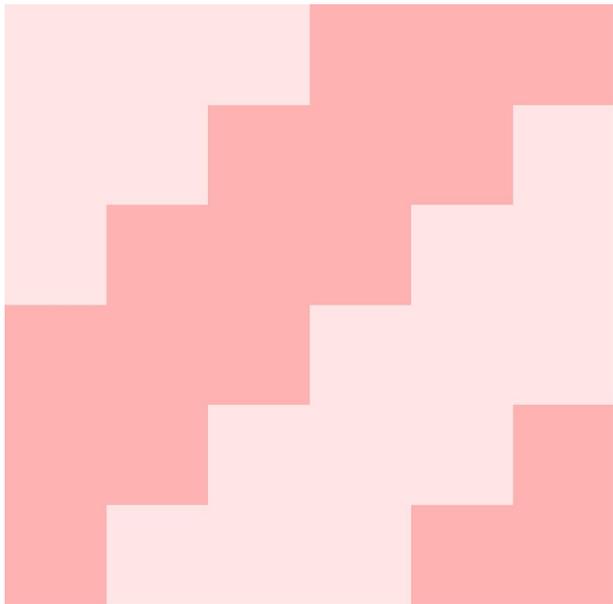
Ажурный

Изображение сочетаний прорезных деталей, резьбы

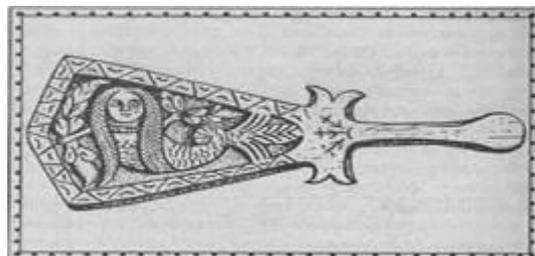
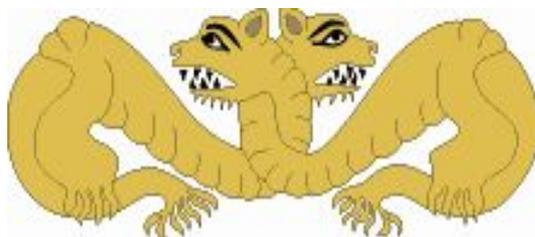
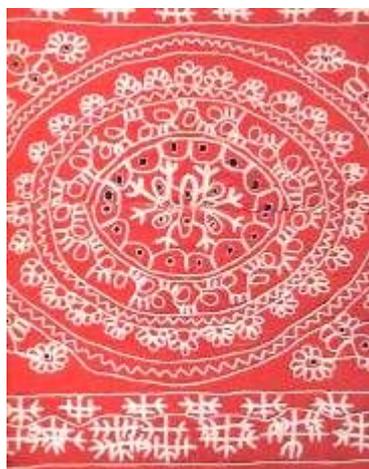
Городковый

Изображение зубчатых полос, положенных одна на другую в виде ступенек.

Фантастический, тератологический

Изображение символических и мифологических существ (божества, солнце, дева – птица, человек – рыба – русалка, человек – конь – кентавр и др.)

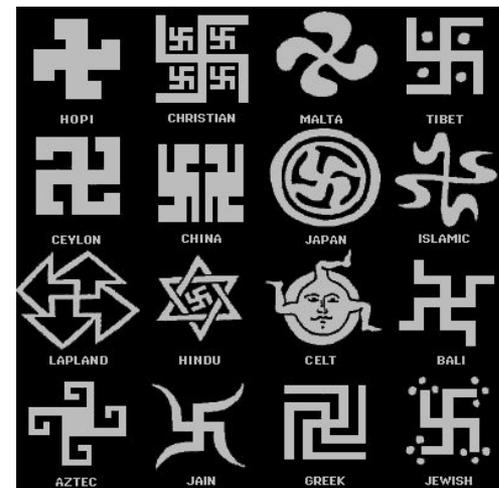
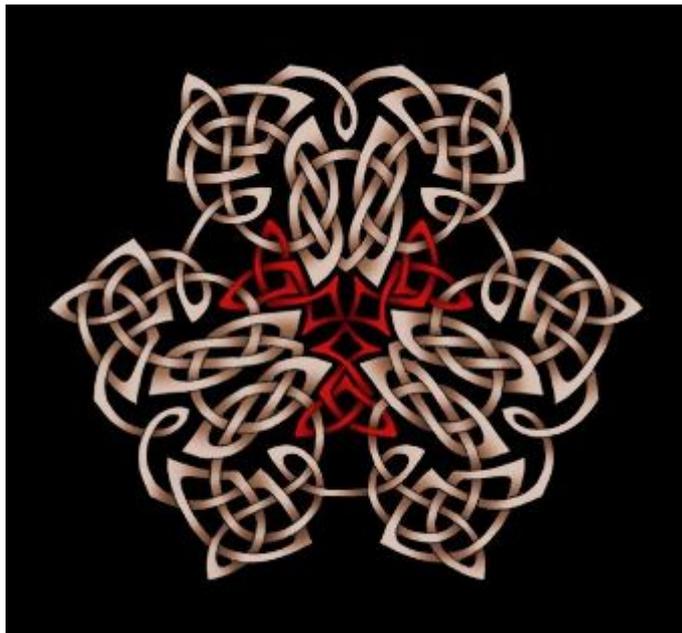
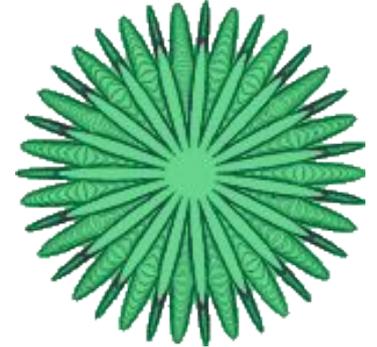
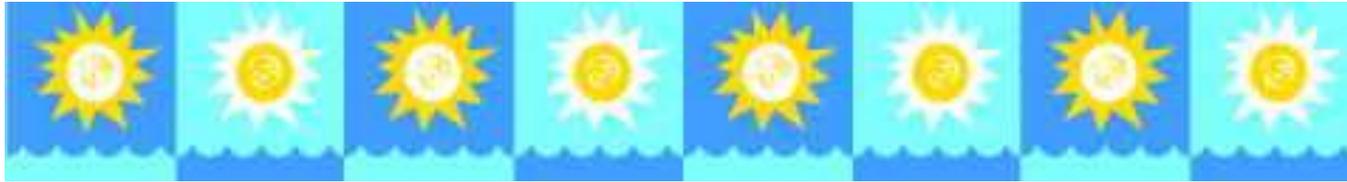
Символический

Изображение орнаментальных образов - символов, систем символов (людей, животных, орудия труда).

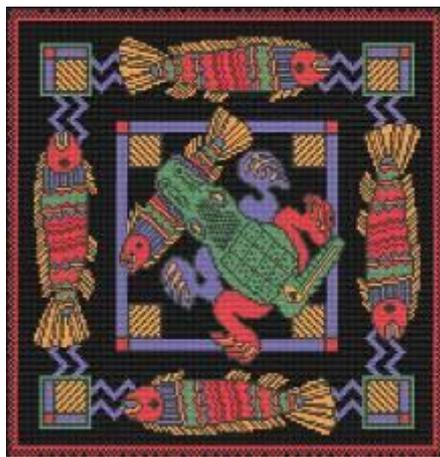
Астральный

Изображение неба, звезд, облаков, планет.

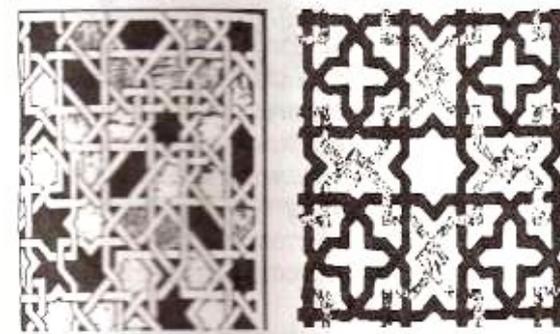
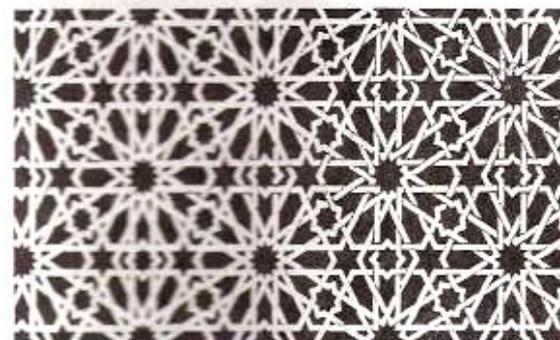
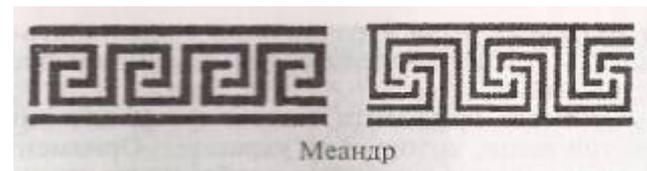
Смешанный, комбинированный

Изображение в орнаменте элементов, мотивов из разных орнаментов, наиболее распространенный вид орнаментальной композиции

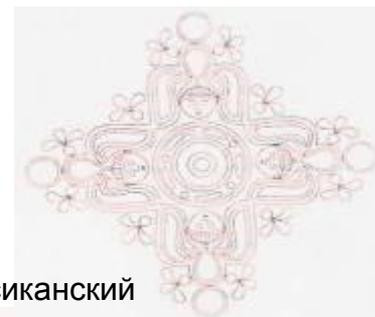
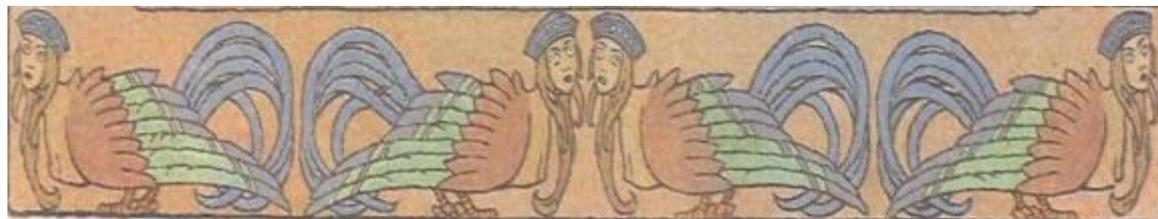
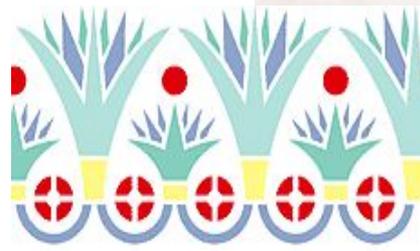
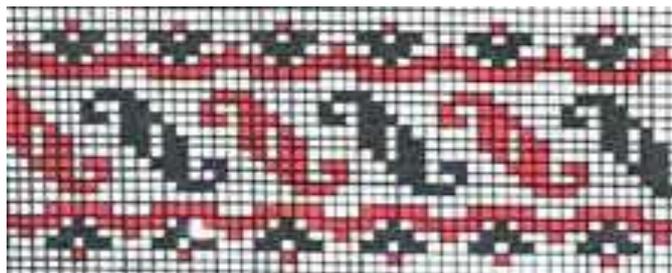
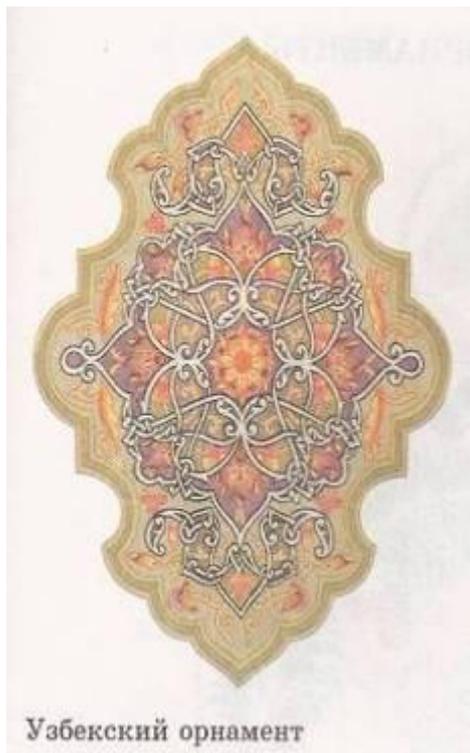
По стилевой принадлежности

Античный, готический, барочный, готический и др.

По народной принадлежности

Русский, белорусский, египетский, эскимосский, испанский и др.

Мексиканский орнамент

Армянский орнамент

Принципы построения орнамента

РИТМ – чередование элементов (мотивов) узора в определенной последовательности. Ритм – убывающий, возрастающий. Для орнамента характерно повторяемость мотивов, наклонов, поворотов, просветов между элементами, мотивами.

ПОВТОРЕНИЕ - элементы повторяются через определенное расстояние, что создает чувство покоя, уверенности. (Повтор.)

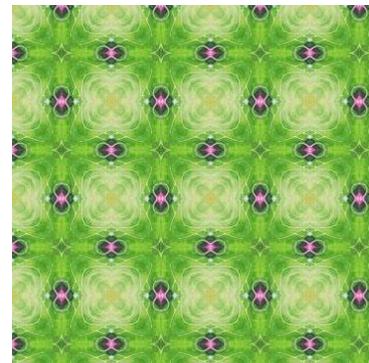
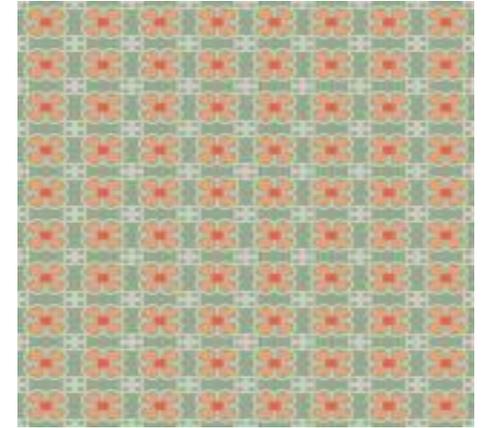
ЧЕРЕДОВАНИЕ – элементы чередуются через определенное расстояние по горизонтали, вертикали, диагонали.

ИНВЕРСИЯ – переворачивание, перестановка, замена на противоположное (например, черное на белое).

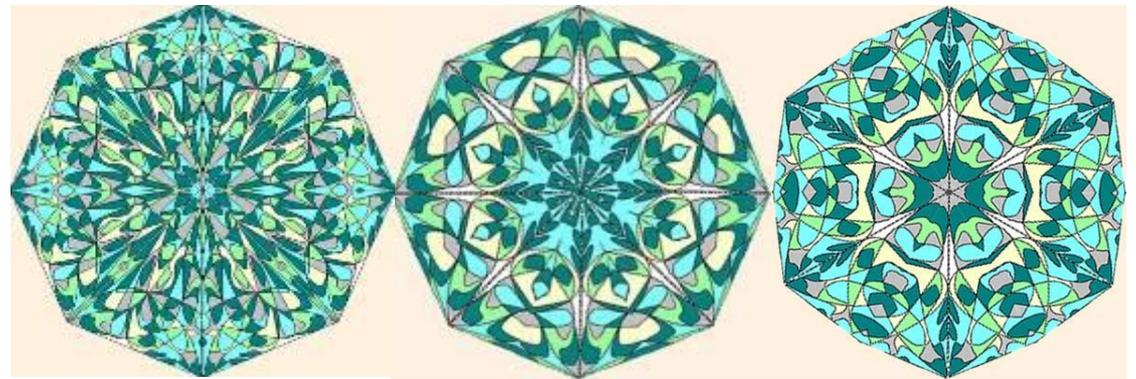
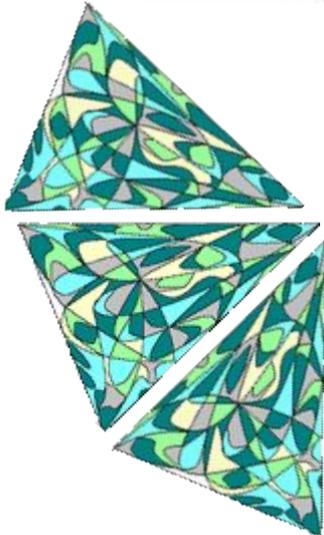
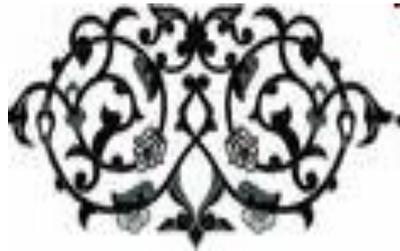
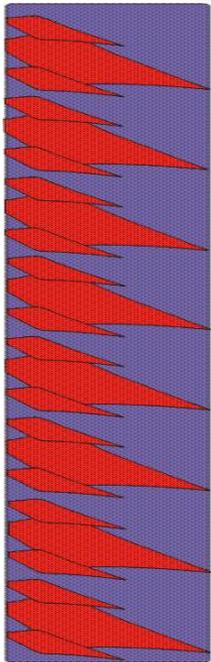
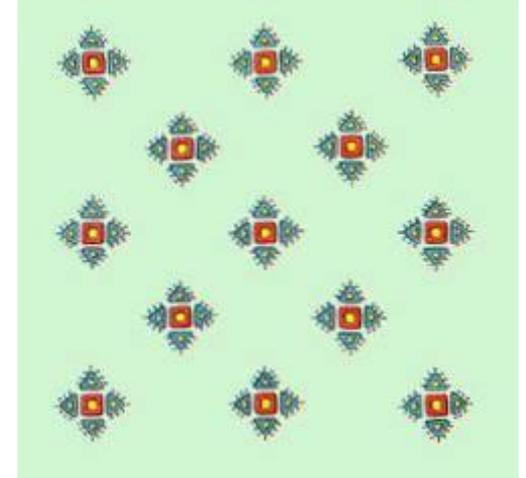
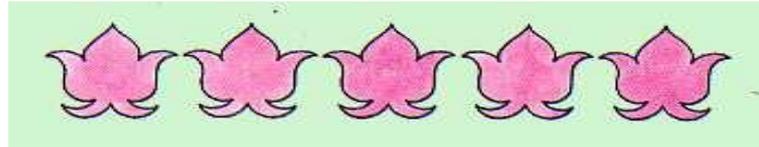
СИММЕТРИЯ – соразмерность, пропорциональность в расположении частей, располагаются по обе стороны от середины центра, мотив располагается по обе стороны оси.

РИТМ

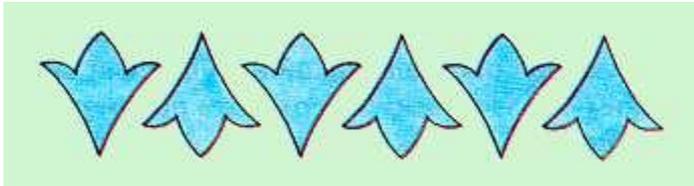
Ритм – чередование соизмеримых элементов целого, совершающегося с закономерной последовательностью и частотой.

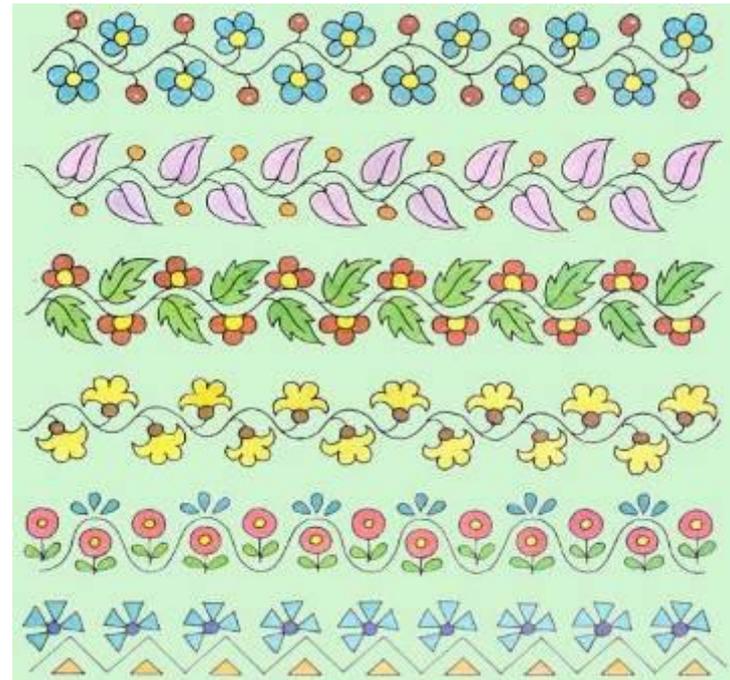
Повторение

Чередование

Инверсия

Симметрия

ПОЛНАЯ

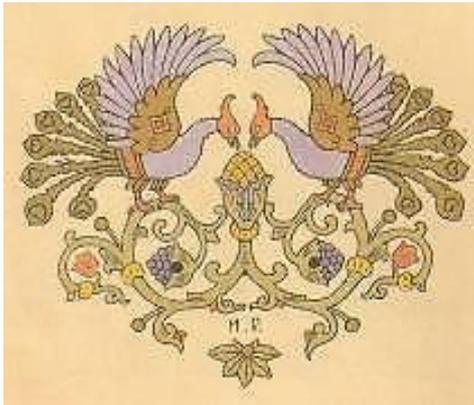
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ

ЧАСТИЧНАЯ
РАЗНЫЕ МОТИВЫ,
ДЕТАЛИ

АССИМЕТРИЯ

Отсутствие или нарушение симметрии

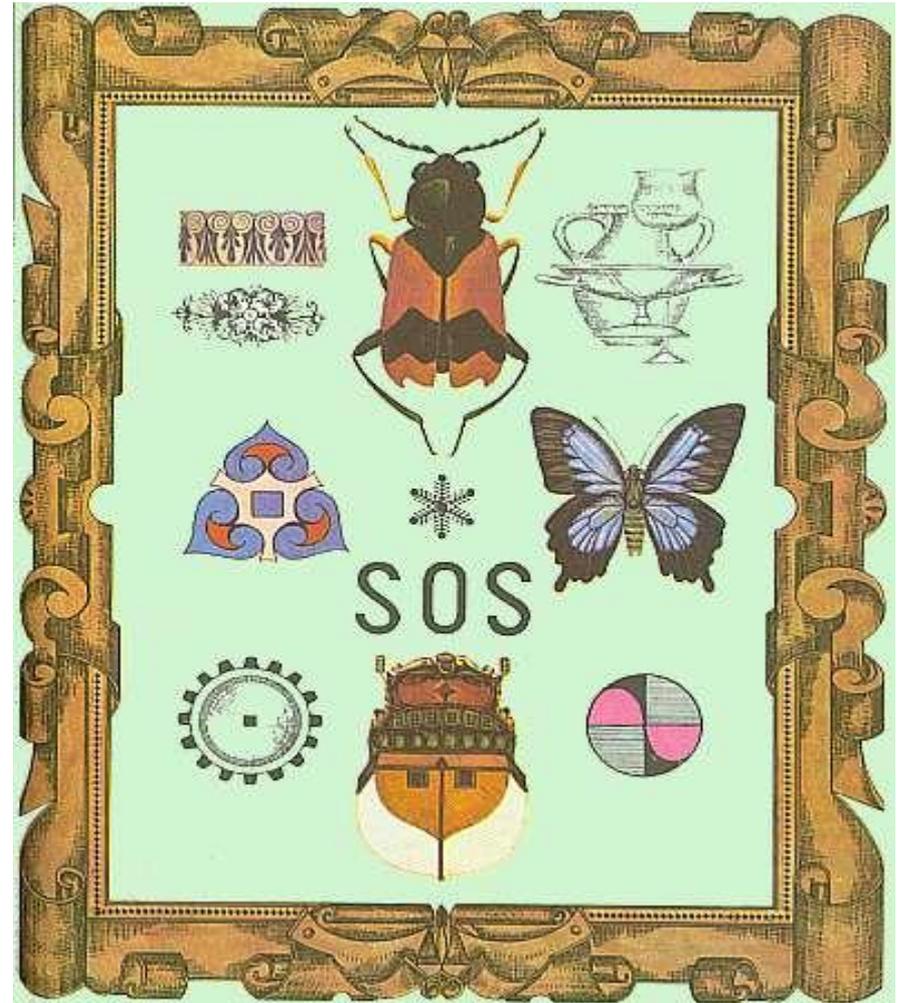

Зеркальная симметрия

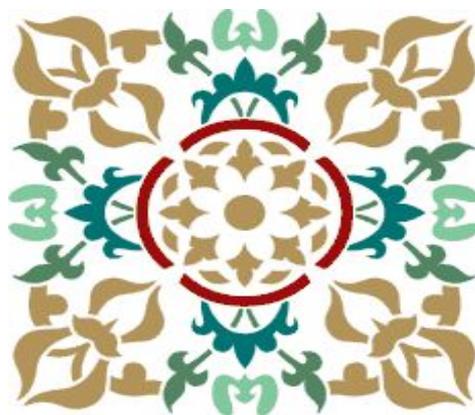
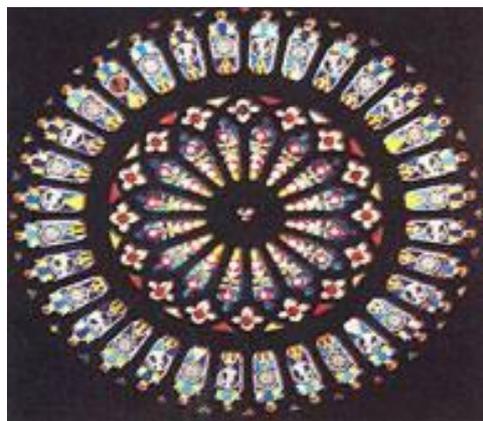
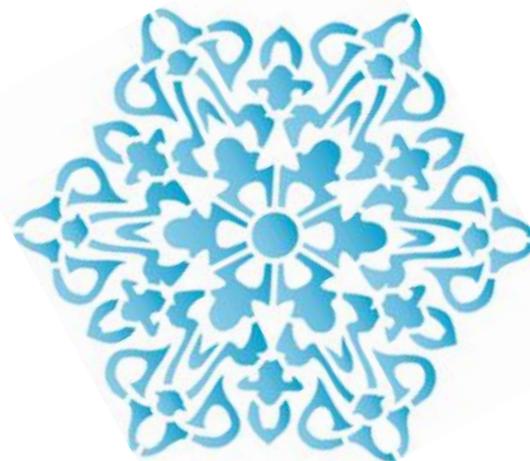
Узор делится равные части, каждая из которых как бы повтор, отражение другого в зеркале.

Ось симметрии проходит через центр композиции узора перпендикулярно к его плоскости.

Радиальная симметрия

Симметрия помогает создавать определенный ритм в орнаменте

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ КОМПОЗИЦИОННОГО ПОСТРОЕНИЯ ОРНАМЕНТА

Целостность	Гармония	Равновесие
Единство	Соподчиненность	Пропорциональность
Соразмерность		

МОТИВ - это главный образующий элемент;
- это повторяющийся элемент (мотив) орнамента;
- это основное изображение, которое повторяется в орнаменте.

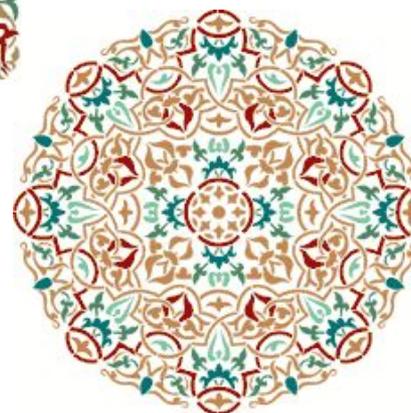
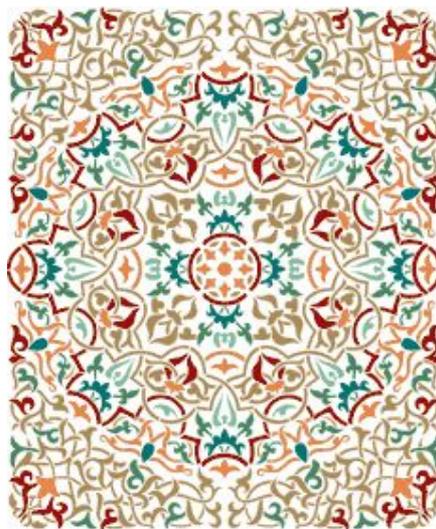
РАППОРТ (rapport (фр.) – возвращение. Раппортное повторение мотива создает разнообразный ритм.

СТИЛИЗАЦИЯ - формальное подчинение художественного изображения какому-либо стилю, традиции. Это обобщение предмета изображения, упрощение его формы, цветовой гаммы.

Мотив

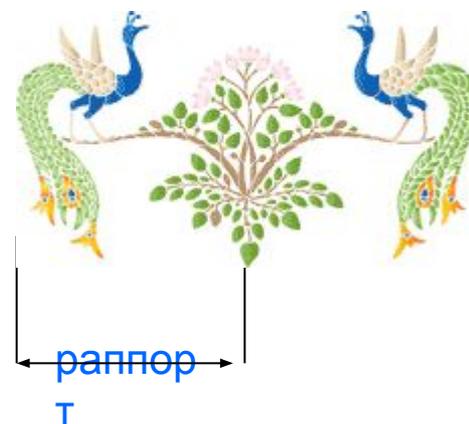
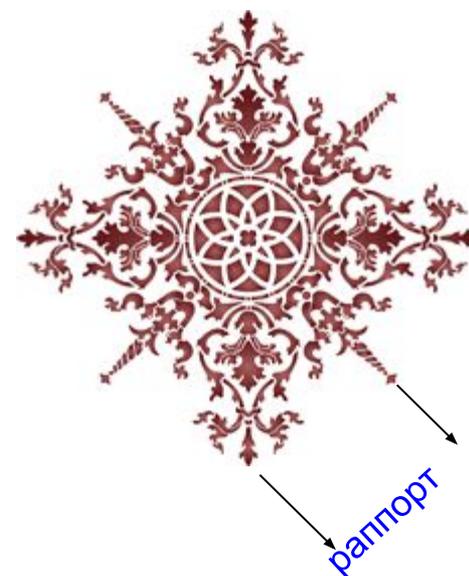
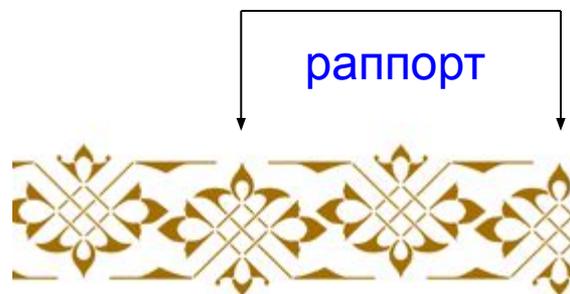
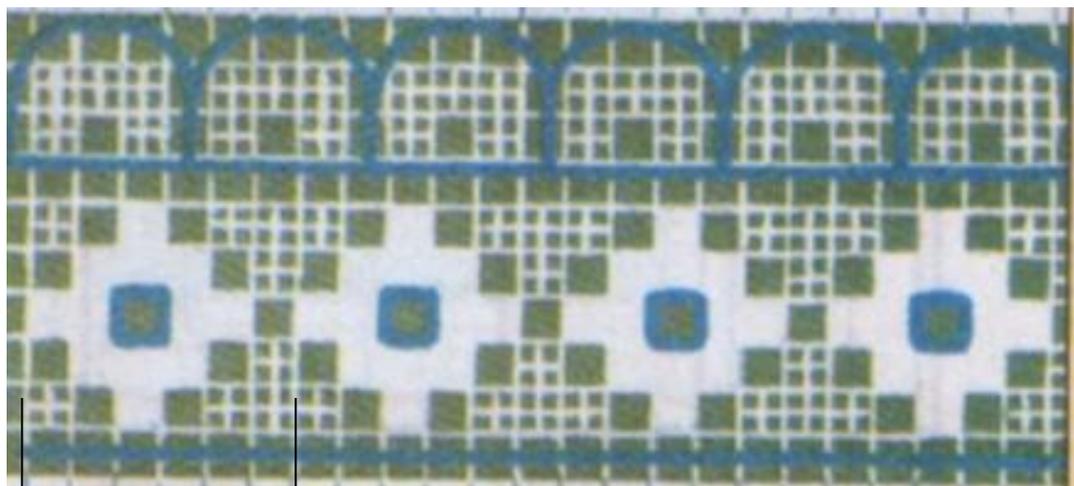
МОТИВ:

- простой – состоит из одного элемента;
- сложный – состоит из 2-х или нескольких элементов, пластически связанных в единое целое.

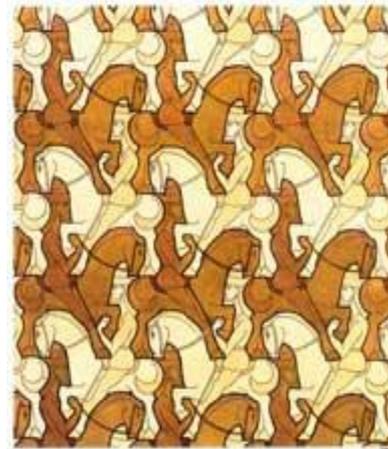
Раппорт

РАППОРТ - повторяющиеся элементы (мотивы) орнамента, они чередуются через одинаковые интервалы.

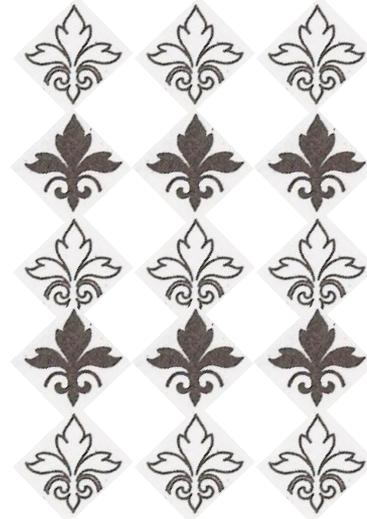
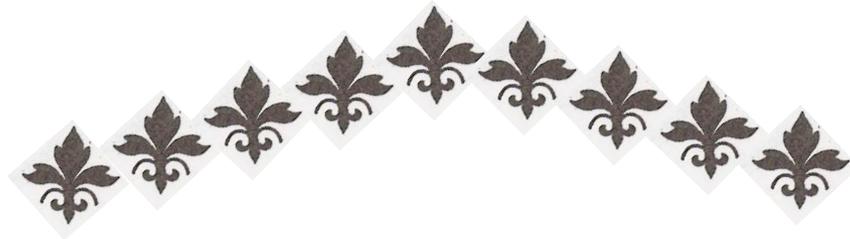

Стилизация

Декоративное обобщение и выделение характерных особенностей объектов с помощью ряда условных приемов.

Ленточный

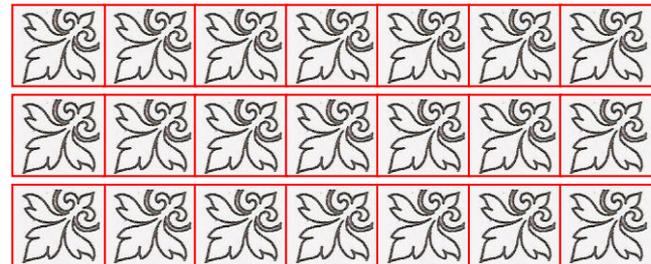

ОРНАМЕНТ

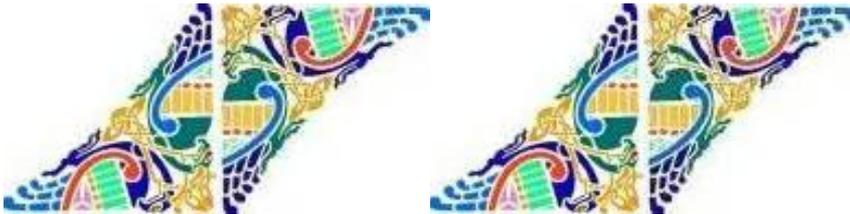
В замкнутой форме

Сетчатый

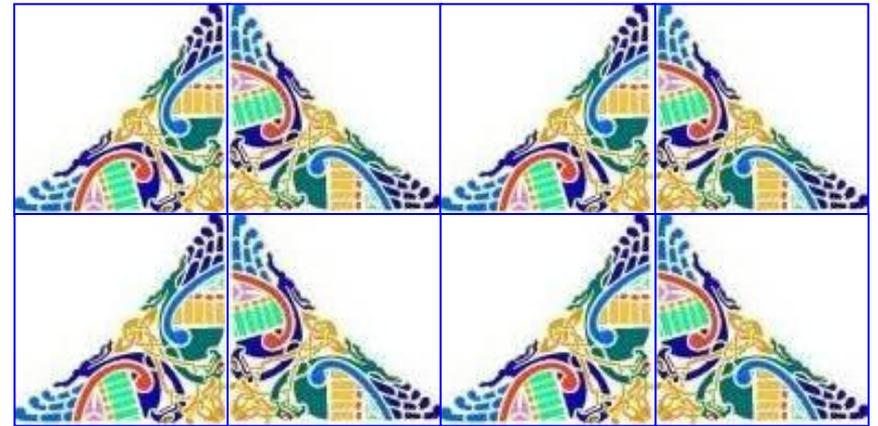
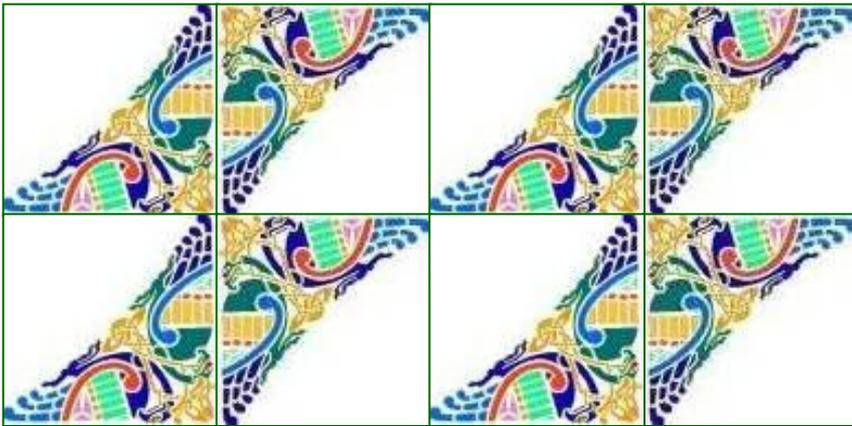
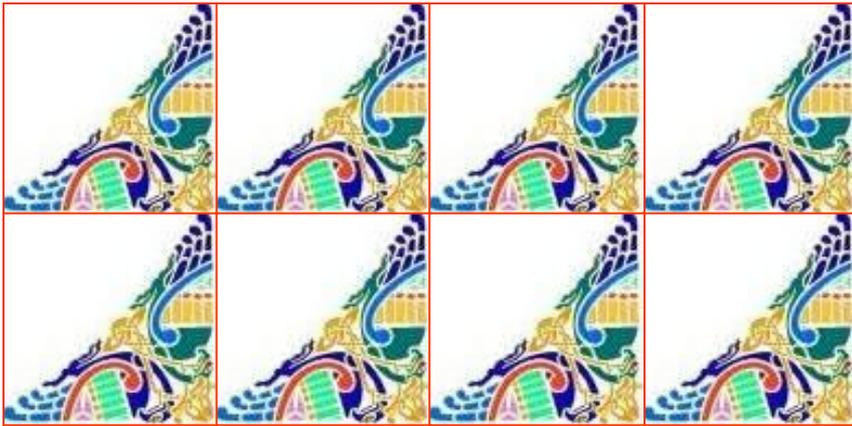

Ленточный

Орнамент в замкнутой форме

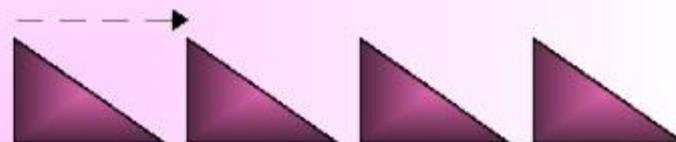

Сетчатый
орнамент

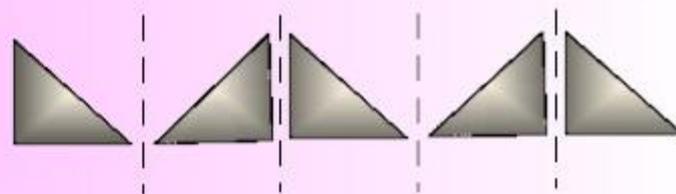

❖ Принципы построения ленточных орнаментов (бордюров):

- параллельный перенос

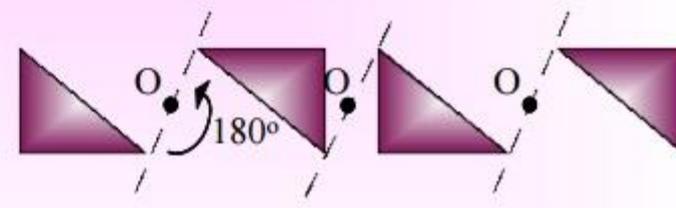
- зеркальная симметрия с вертикальной осью

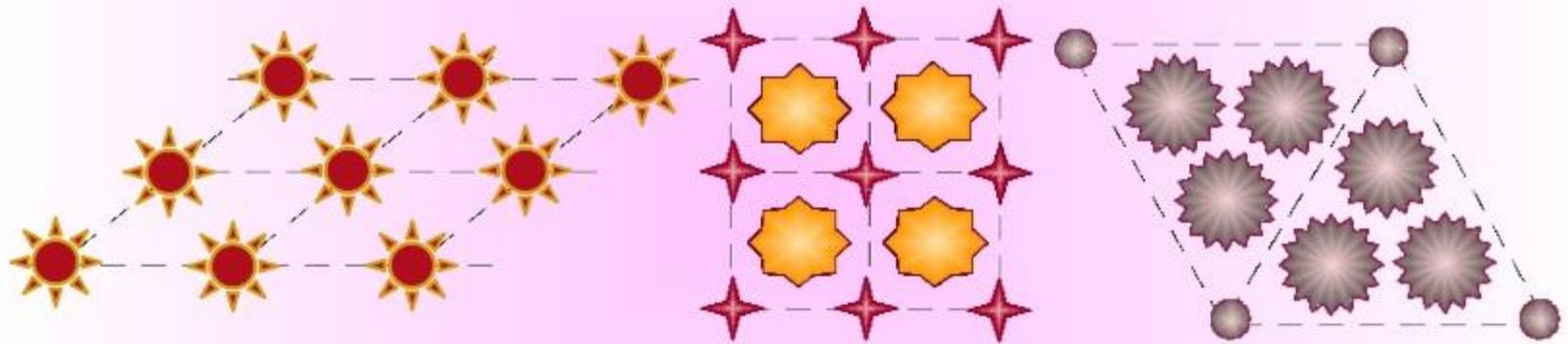
- зеркальная симметрия с горизонтальной осью

- поворотная (центральная) симметрия

❖ Принципы построения сетчатых орнаментов

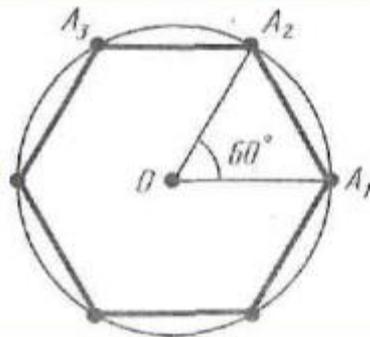

Сетка может быть любой геометрической фигурой, а также набором геометрических фигур. Она остается в невидимой зоне, и создается впечатление, что изображение наложено на сетку.

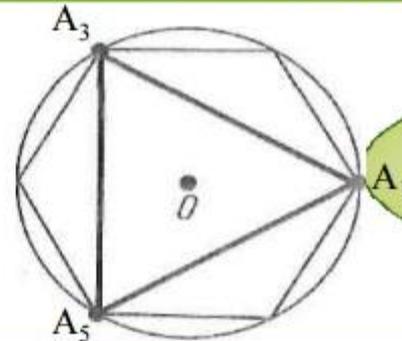
❖ Принципы построения розеток:

- построение правильных многоугольников, вписанных в окружность

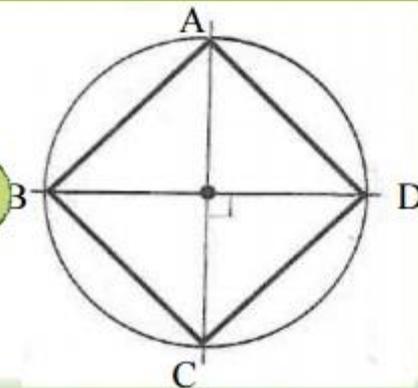
правильный
шестиугольник

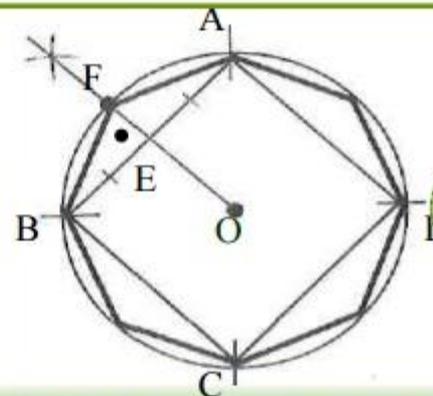
правильный
треугольник

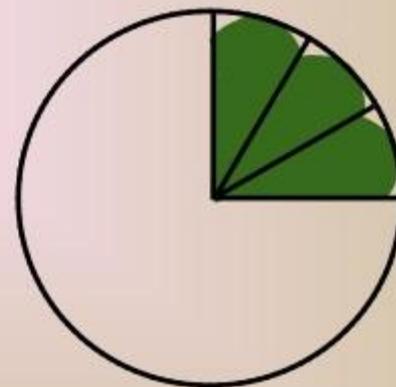
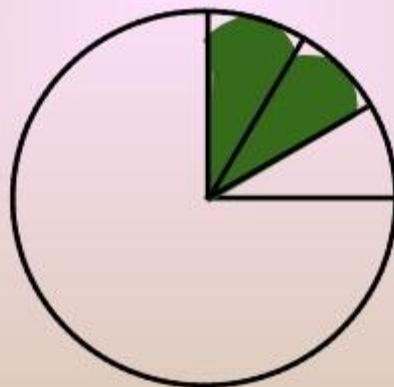
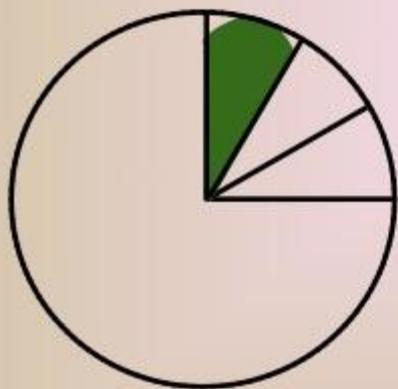
правильный
четыреугольник

правильный
восьмиугольник

- построение розеток с помощью деления окружности на равные части и симметричного отображения деталей орнамента

Практические задания

1. Орнамент в полосе
2. Сетчатый орнамент
3. Графическая композиция с элементами
орнамента

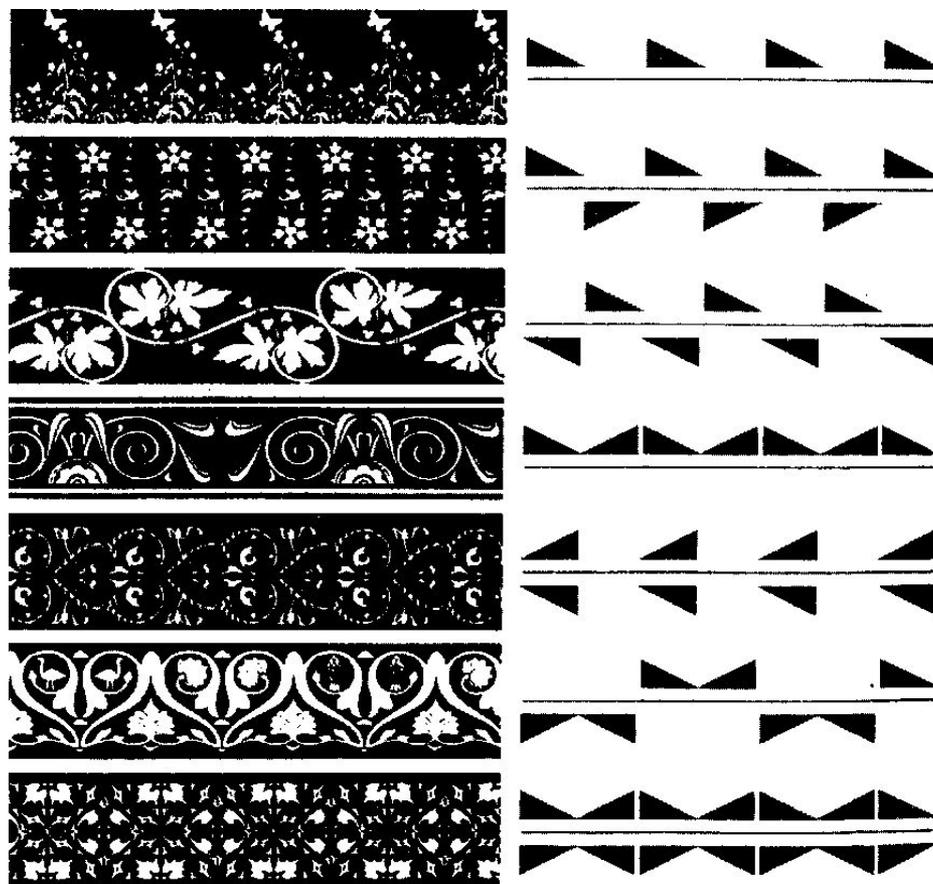
! Отношения в системе «фигура – фон» **50 / 50**

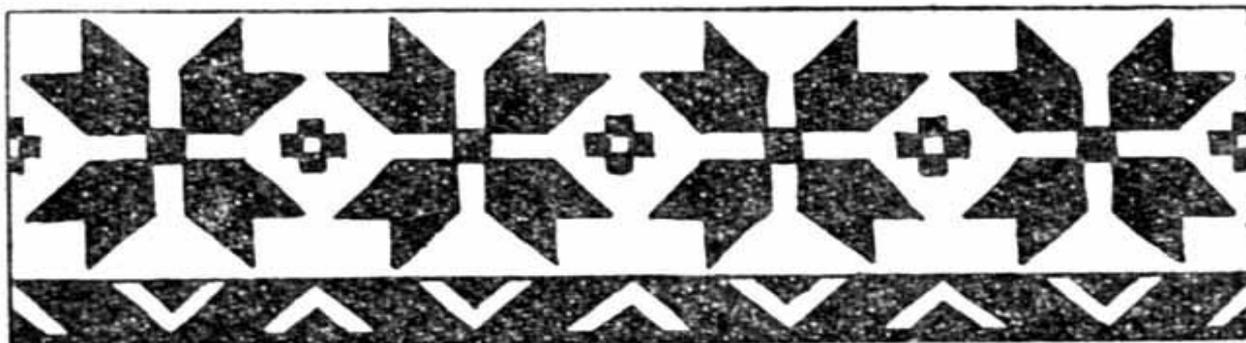
! Контраст

! Двухмерность рисунка

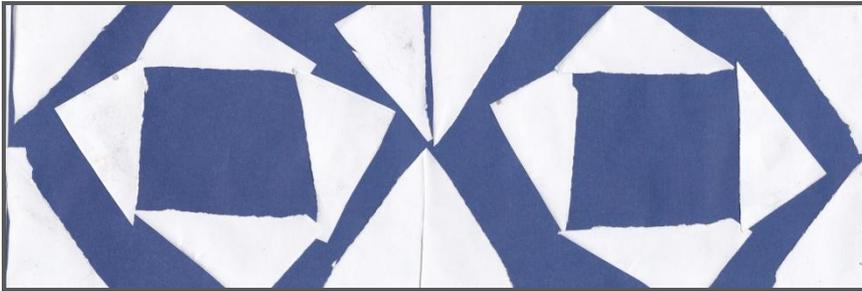
1. Орнамент в полосе

- + Структурная основа
- + Ритм
- + Постоянное движение

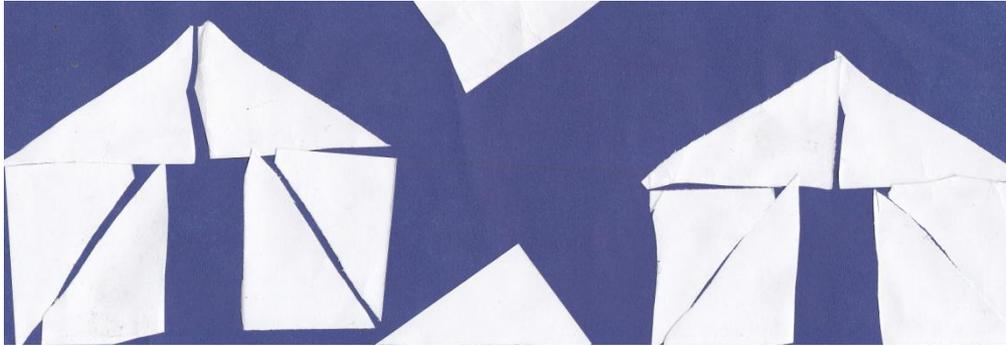

Примеры

Геометрический стиль

Примеры

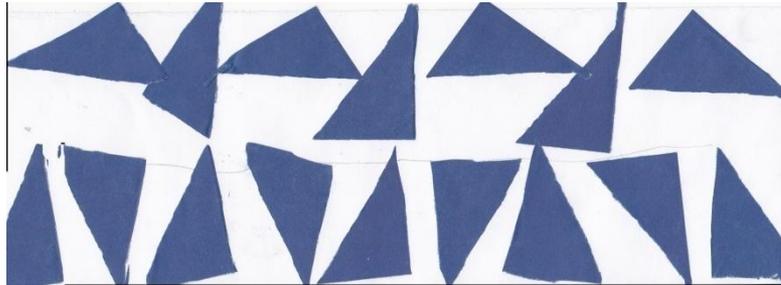
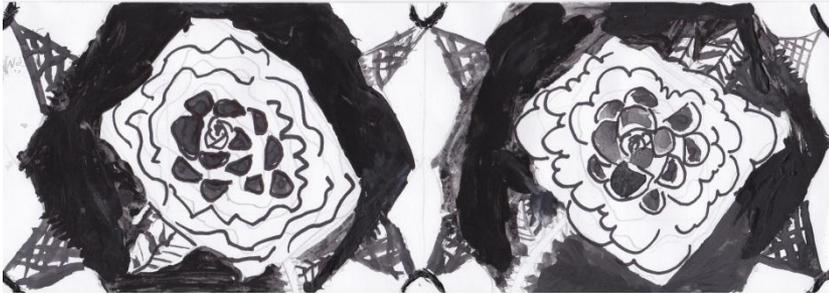
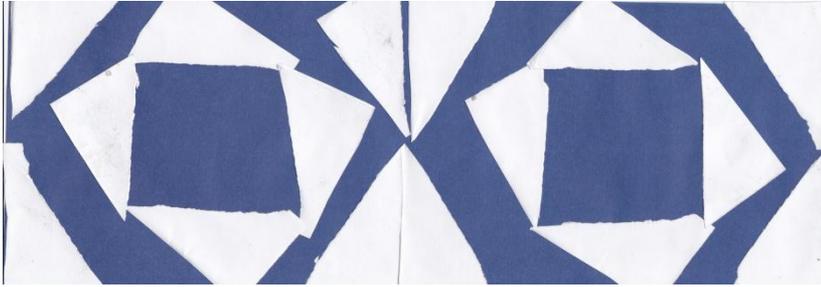

Радаев Гриша 3«А»

Стиль «камарес»

Томашко Артем 3 «А»

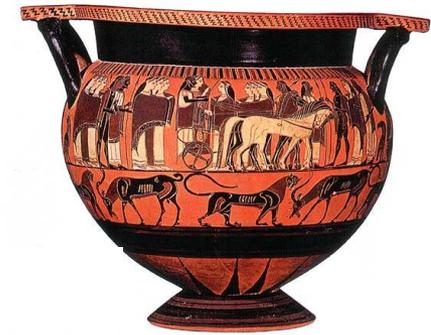
Куликов Егор 3«А»

Буш Соня 3«А»

Примеры

Радаев Гриша 3«А»

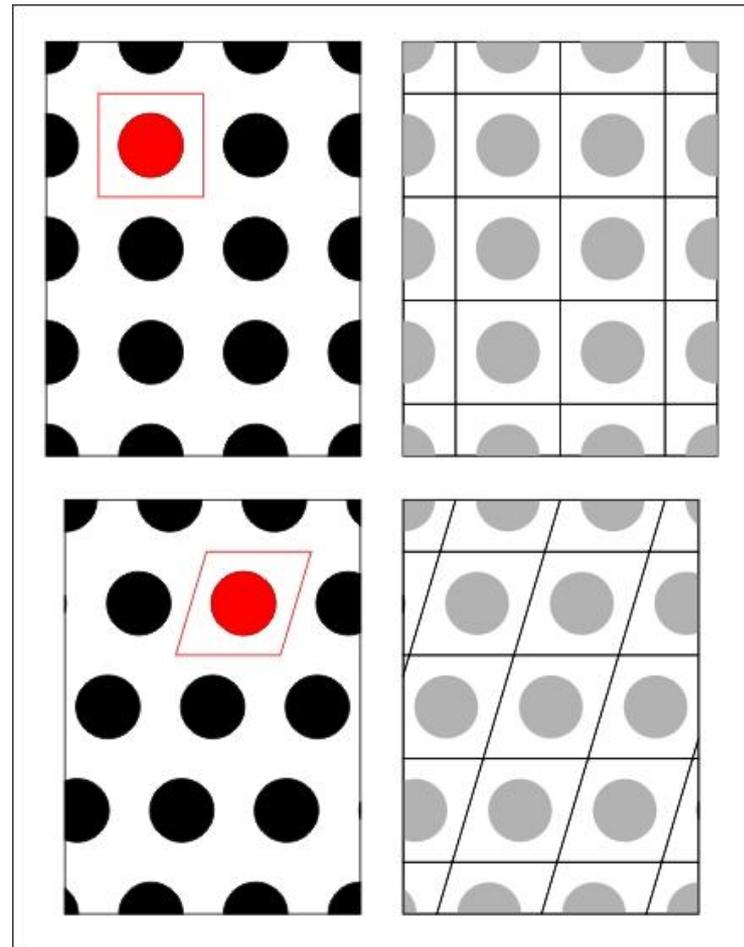
Греческая
вазопись

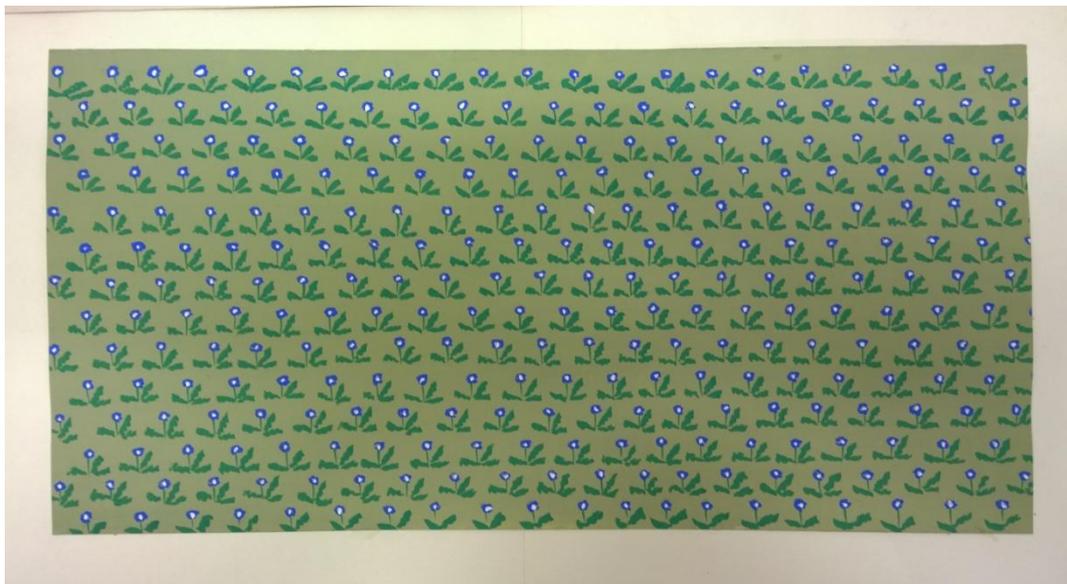
Мезенская
роспись

2. Сетчатый орнамент

- + Равномерность
заполнения поля
- + Уравновешенность
композиции

Работы
студента
ОГУ

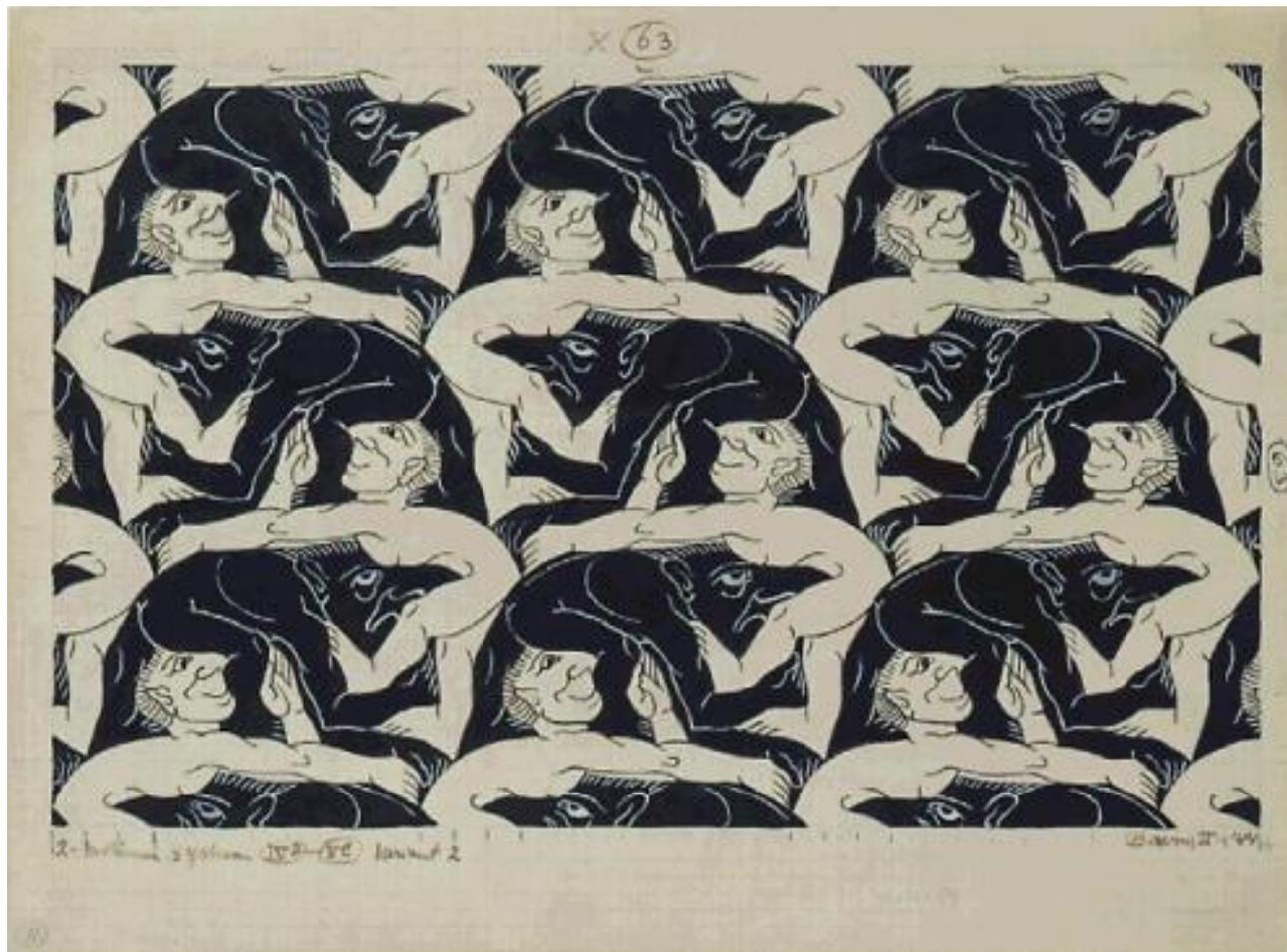

«Сказки А.С. Пушкина». илл. И.Я. Билибина, 1906 г.

Работы студента МГАХИ им. В.И.
Сурикова

М.К.Эшер. «Человеческие фигуры»

3. Графическая композиция с элементами орнамента

- + Отсутствие композиционного центра

- + Равноценное

внимание к каждому моменту композиции

- + акцентированный горизонтальный или вертикальный формат

- + Сложная организация промежутка

между фигурами

Работы студента МГАХИ им. В.И.
Сурикова

Вильгельм Гауф

ик на ум: и мурдубор, и мурбугор, и мурбурбур, и муртурбур, и мурбурут и мутрубут, — но ничто не помогало. Заветное слово навсегда исчезло из их памяти, и они как были, так и остались аистами.

***

Печально бродили калиф и визирь по полям, не зная, как бы освободиться от колдовства. Они готовы были вылезти из кожи, чтобы вернуть себе человеческий вид, но все было напрасно — аистинная кожа вместе с перьями крепко приросла к ним. А вернуться в город, чтобы все видели их в таком наряде, было то же невозможно. Да и кто бы поверил аисту, что он — сам великий багдадский калиф! И разве согласились бы жители города, чтобы ими правил какой-то аист?

Так скитались они много дней, подбирая на земле зерна и вырывая корешки, чтобы не ослабеть от голода. Если бы они были настоящие аисты, они могли бы найти себе что-нибудь и повкуснее: лягушек и ящериц тут было сколько хочешь. Но калиф и визирь никак не могли примириться с мыслью, что болотные лягушки и скользкие ящерицы — это самое ушеслакомство. Одно было у них теперь утешение: они могли летать. И они каждый день летали в Багдад и, стоя на крыше дворца, смотрели, что делается в городе.

А в городе царил смутение. Шутка сказать — среди бела дня исчез сам калиф и его первый визирь!

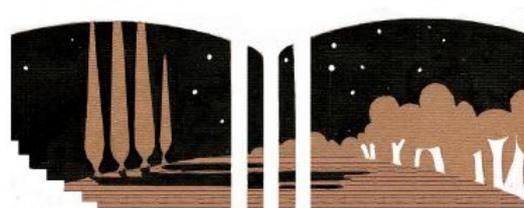
На четвертый день, когда калиф-аист и визирь-аист прилетели на багдадские крыши, они увидели торжественное шествие, которое медленно двигалось ко дворцу. Премии барабаны, трубные трубы, пели флейты. Окруженный пышной свитой, на коне, убранном парчой, ехал какой-то человек в красном золототканом плаще.

— Да здравствует Мисра, виастигеп Багдада! — громко восклицали его приближенные.

Тут калиф и визирь перепугались.

10

Вильгельм Гауф

Было это давным-давно, в незапамятные времена в далеком городе Багдаде. Однажды в прекрасное послеобеденное время, калиф багдадский Хасид предавался отдыху. Он даже успел немного вздремнуть, утомленный дневным зноем, и теперь был в самом лучшем расположении духа. Полежав на диване, он курил длинную трубку розового дерева и потягивал кофе из чашечки китайского фарфора. Кофе был отменный, и после каждого глотка калиф от удовольствия потаживал бороду. Словом, он был, что называется, на верку блаженства. В такой час ему что хочешь говори, о чем хочешь проси, — калиф все выслушает благоослонно и ни на что не разгневался.

Это отлично знал великий визирь калифа — Мансор. Поэтому он всегда являлся к калифу со всеми делами и просьбами в час его послеобеденного отдыха. Так было и в тот день, о котором идет речь. Визирь пришел в свое урочное время, но только на этот раз он не стал просить за виновных, не стал жаловаться на правых, а низко поклонился калифу и молча отошел в сторону.

Калиф очень удивился. Он выступил из рта трубки и сказал:

— Чем озабочен ты, великий визирь? Почему на лице твоём такая печаль?

Визирь скрестил руки на груди и, низко поклонившись своему повелителю, сказал:

— Великий государь! Я не знаю печально ли мое лицо или нет, но хорошо знаю, что у ворот дворца стоит бродячий торговец со всякими дрянновидными товарами. И еще знаю — что я не могу купить у него даже самую ничтожную безделушку, потому что мне нечем за нее заплатить.

Но недаром о калифе шла слава, что, пока в чашке у него есть кофе, а в трубке табак, мисности его нет конца. Тотчас зликнул он раба и приказал привести торговца в свои покои.

2

Катухина А.В. Иллюстрации к сказке В.Гауфа *Калиф-аист*