

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

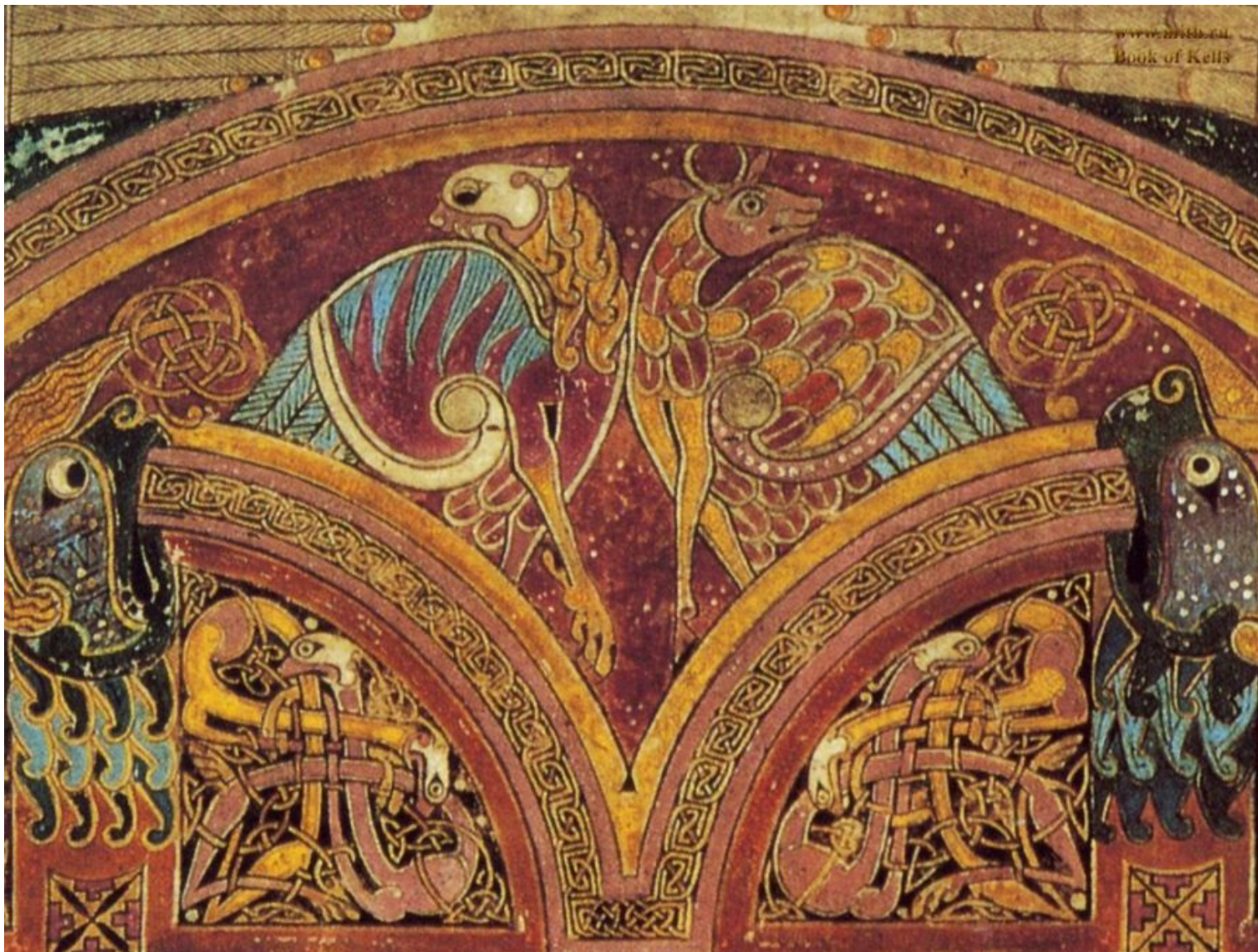

Страницы из Кэллского Евангелия

www.mith.ru
Book of Kells

Кэллское евангелие. Фрагмент
иллюстрации

Кэллское евангелие. Фрагмент
иллюстрации

ОРНАМЕНТИКА МОСКОВСКОЙ ПЕЧАТНОЙ КНИГИ XVII ВЕКА

Инициал
(буквица)

Гравюра с
изображением
царя Давида

Заставка

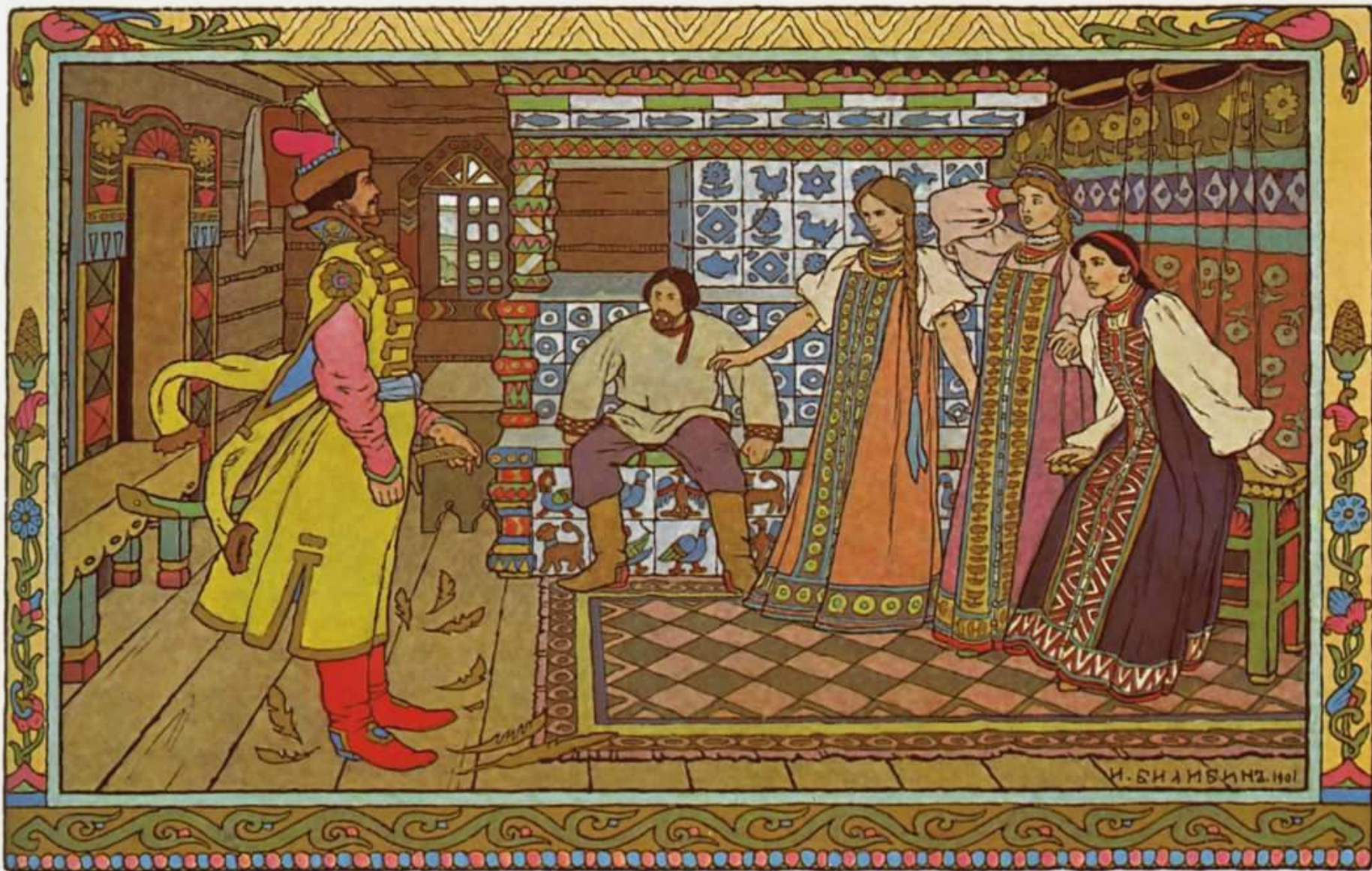
Вязь

Рамка для
маргиналий

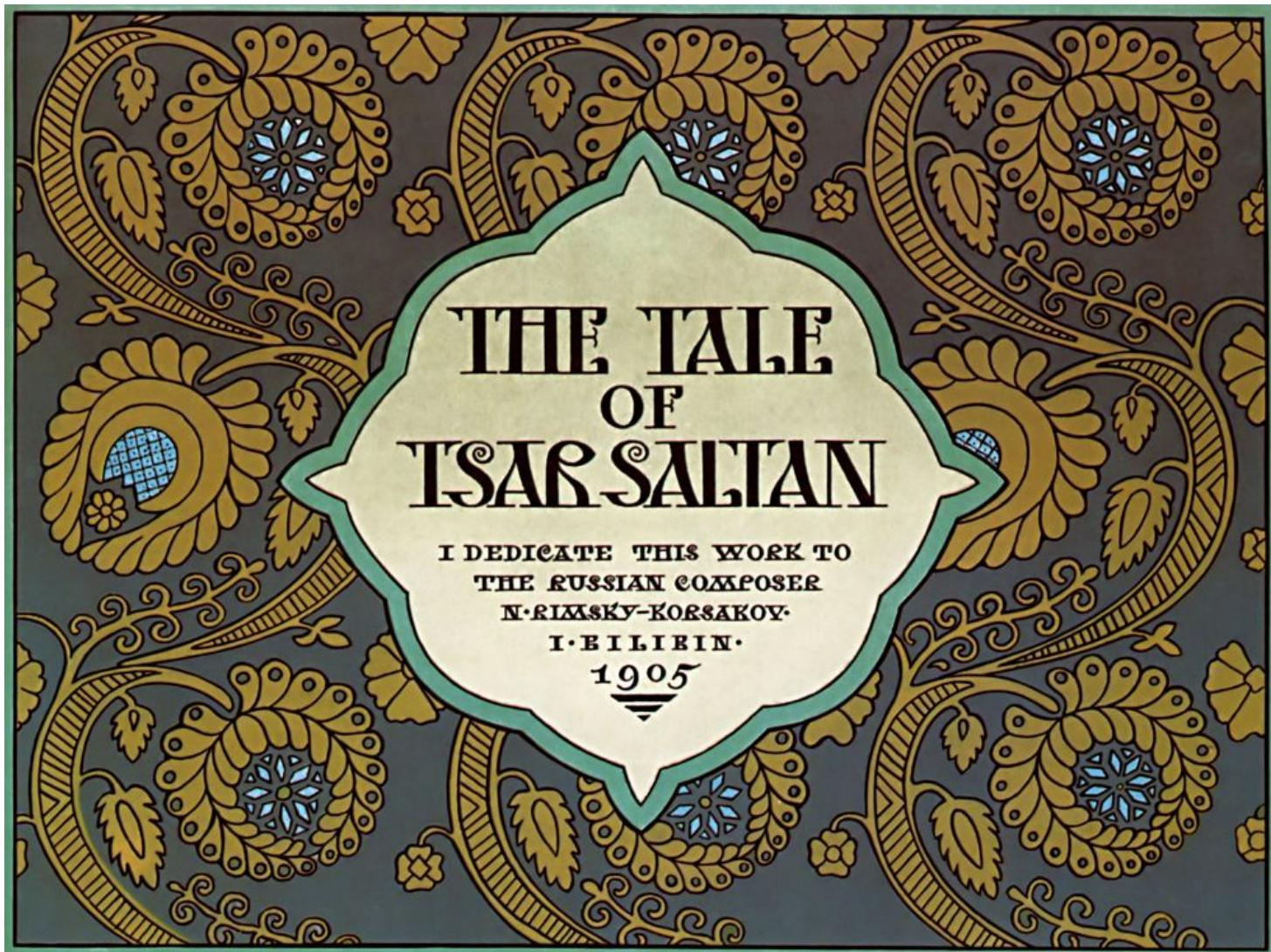

И.Я. Билибин. Иллюстрация к «Сказке о царе Салтане»

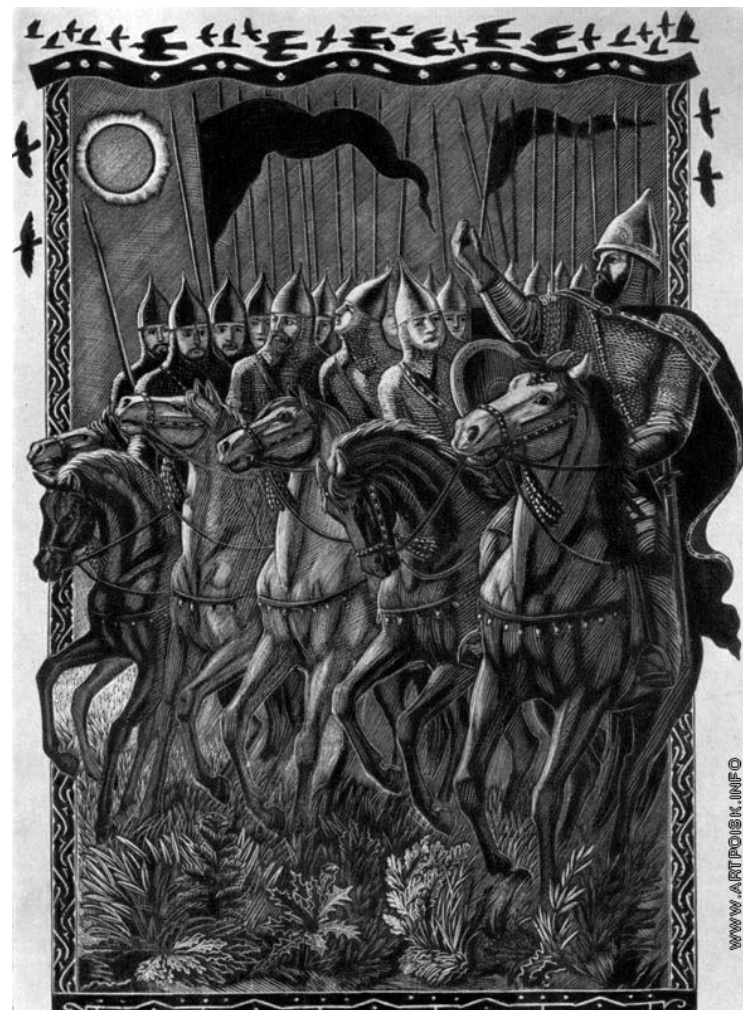
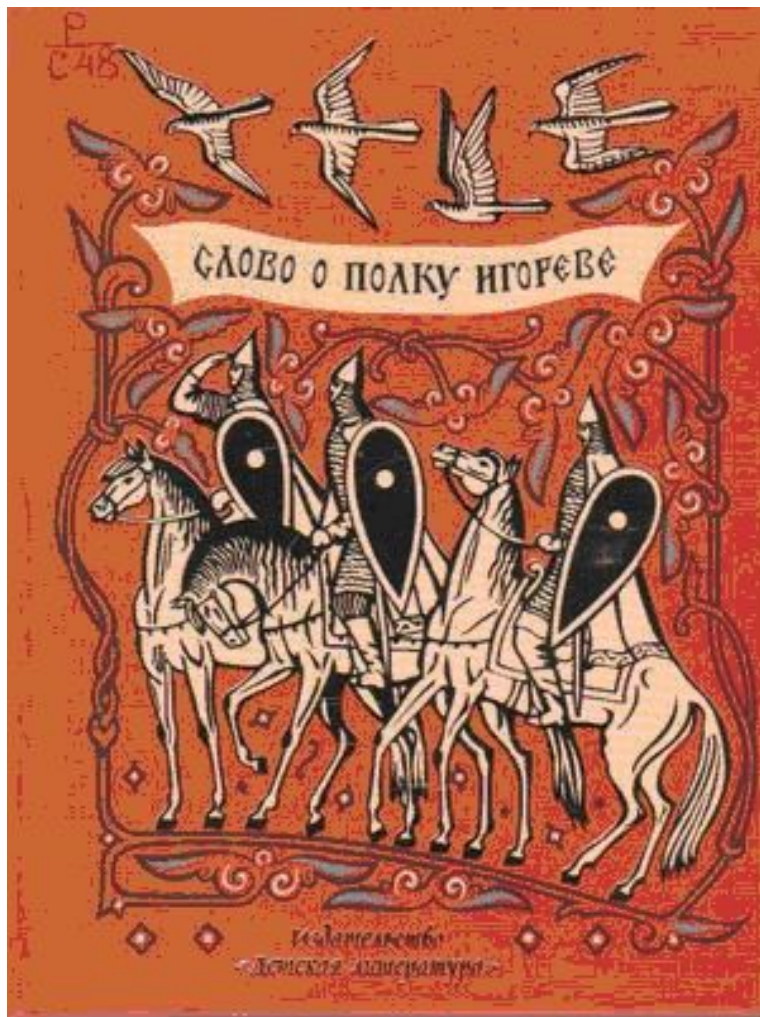
И.Я. Билибин. Иллюстрация к сказке «Финист – Ясный сокол»

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

Е. Бём.
 Азбука

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»

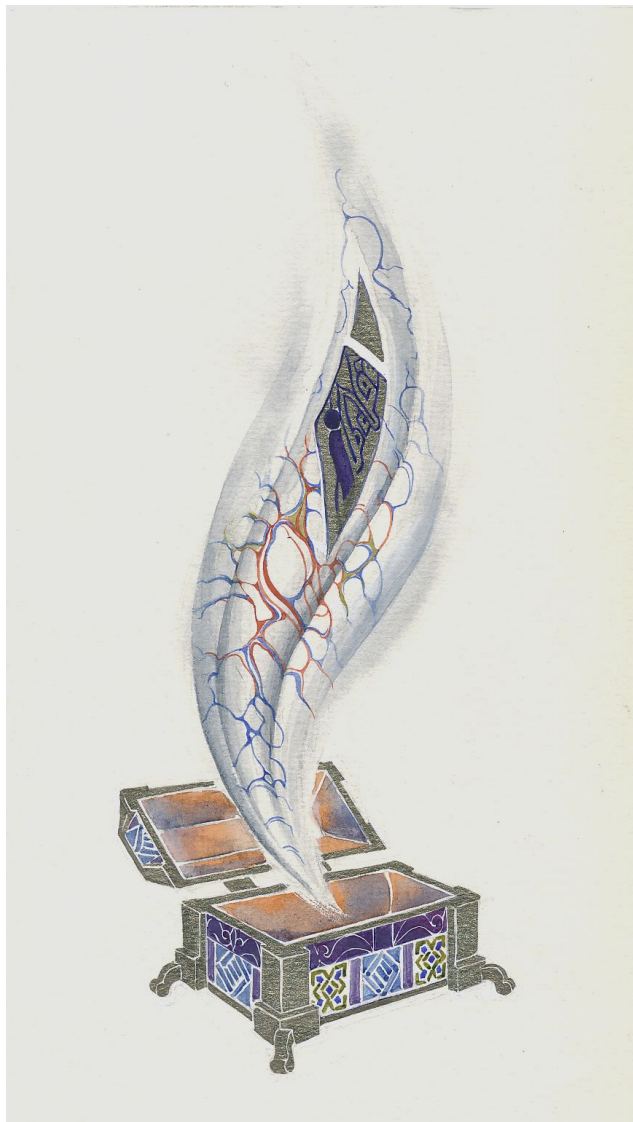

Коран.
Разворот

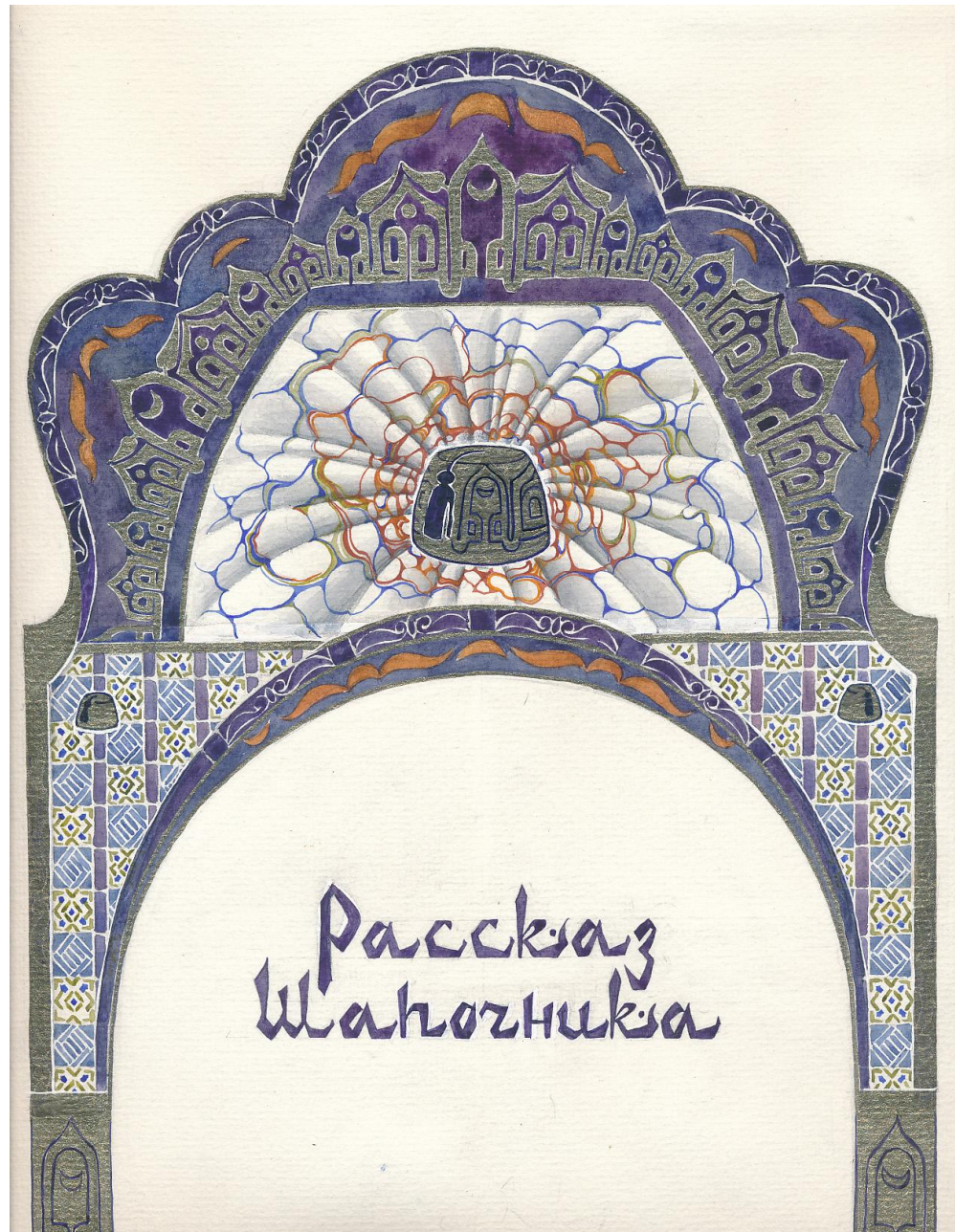

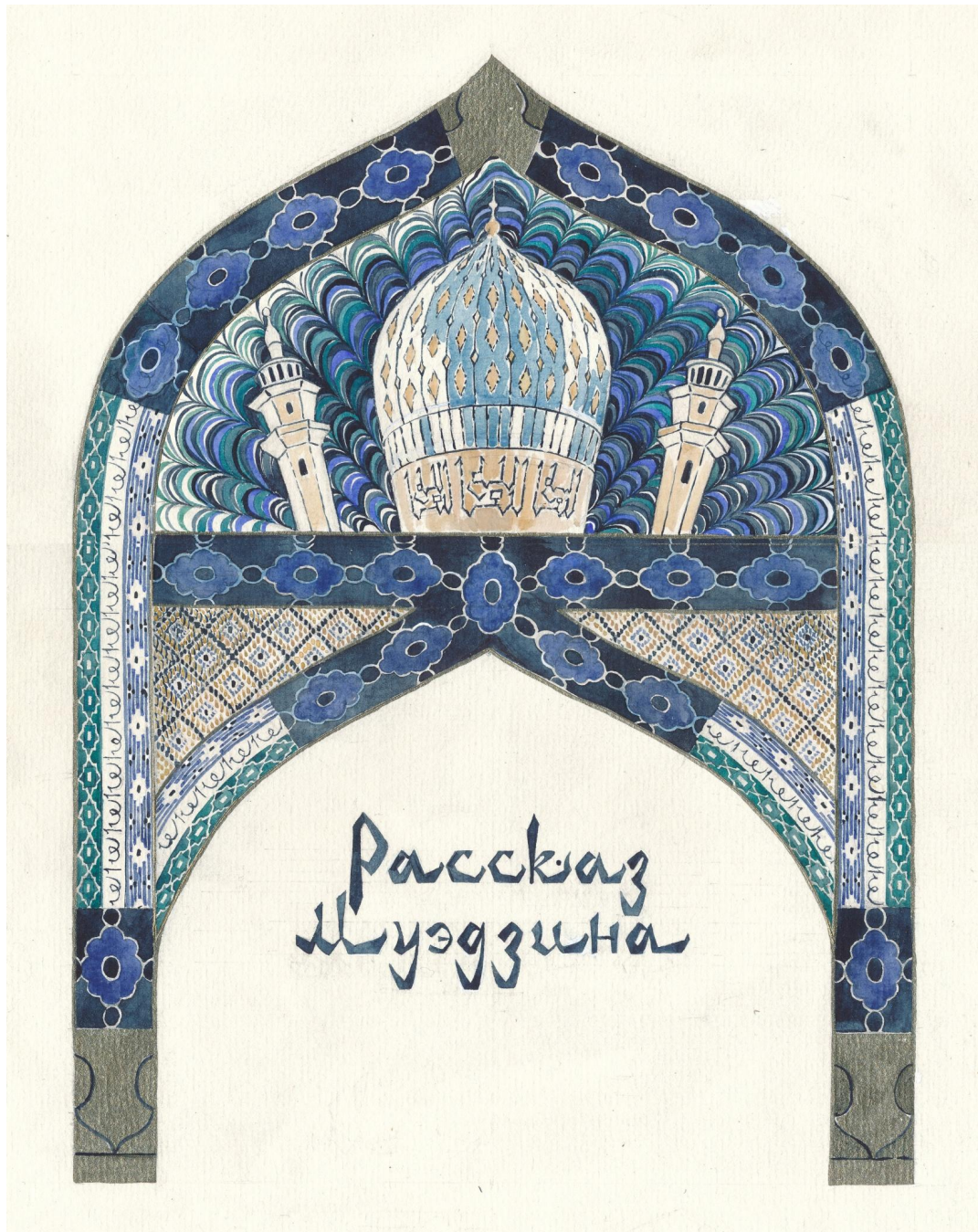
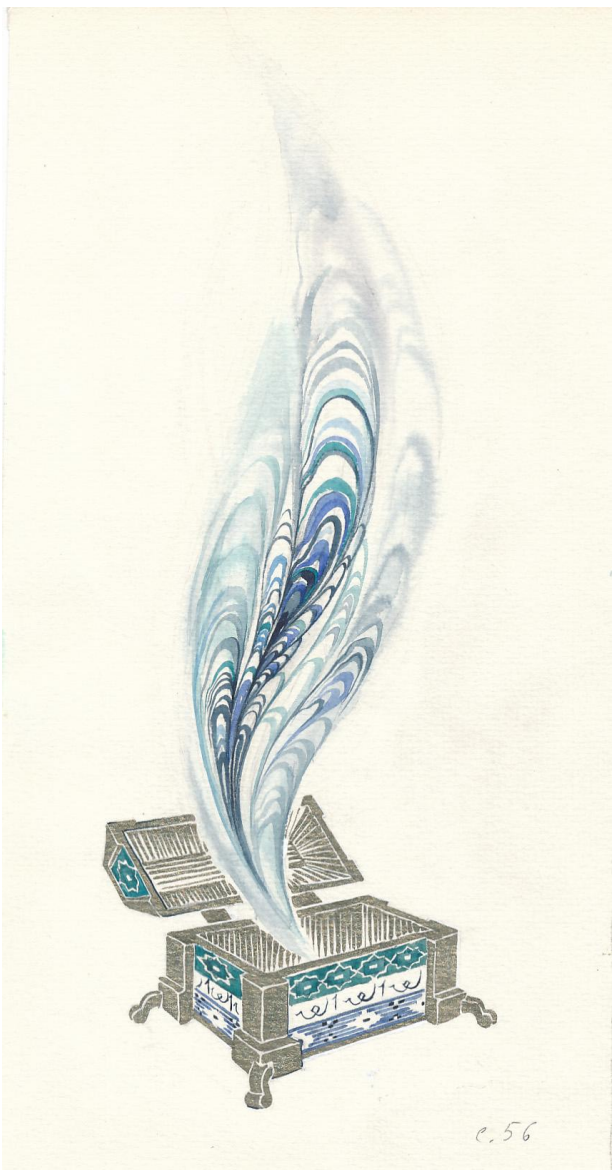
Макарова К.В.
Оборочная иллюстрация
и орнаментальный
шмуцтитул

Макарова К.В.
Разворот с орнаментальным
шмуцтитолом

Макарова К.В.
Разворот с орнаментальным
шмуцтитлом

Виды и типы орнамента

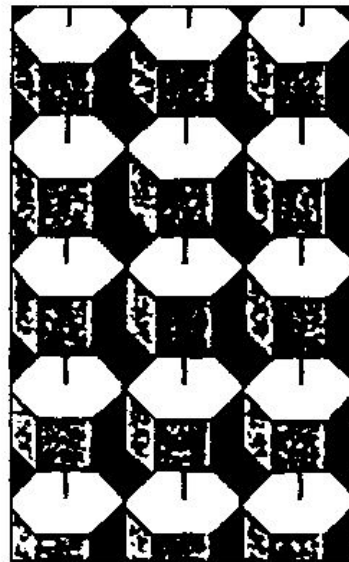
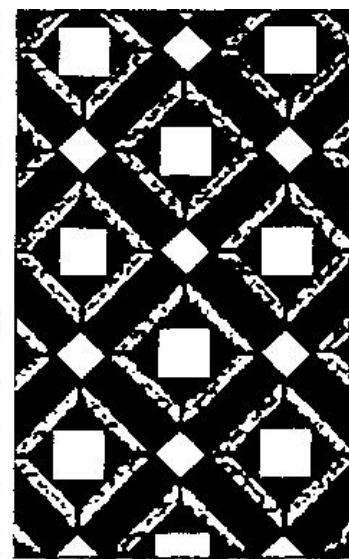
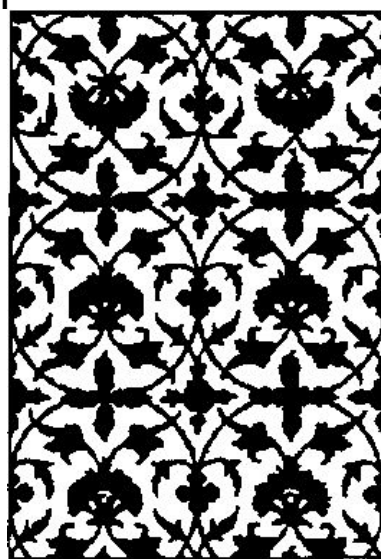
Бесконечные

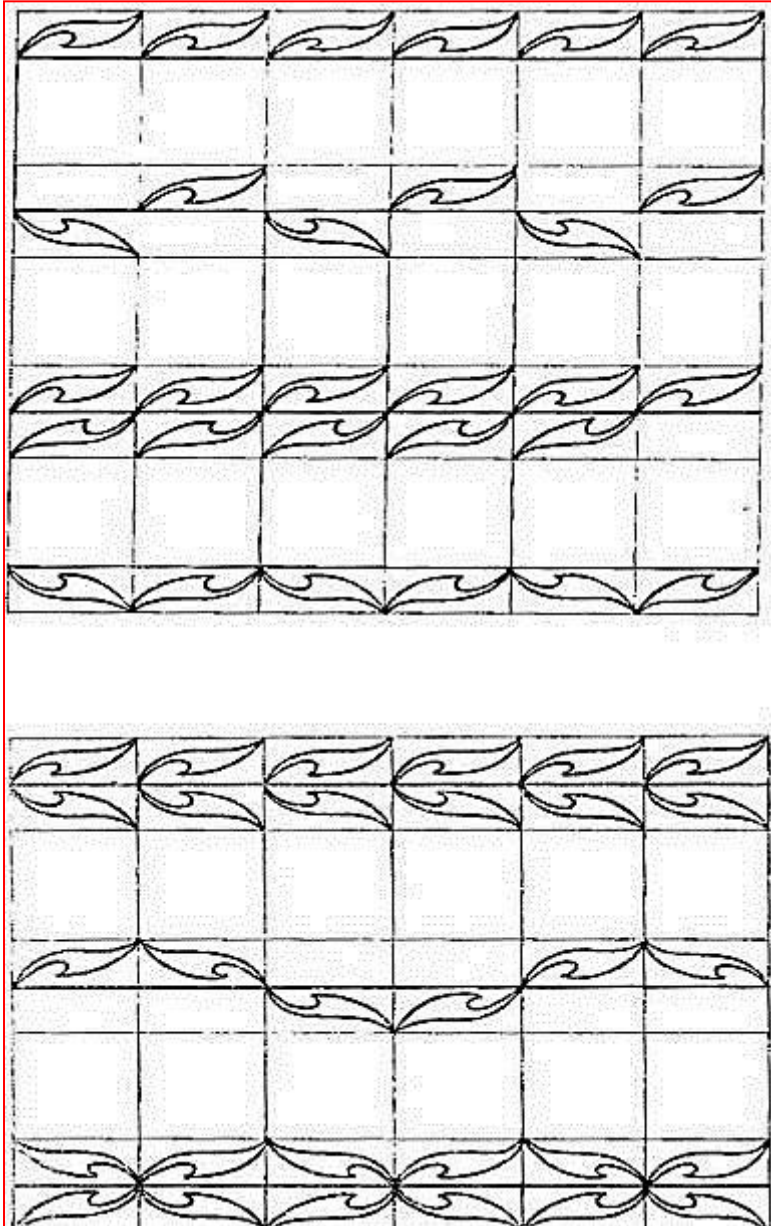
Замкнутые

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;

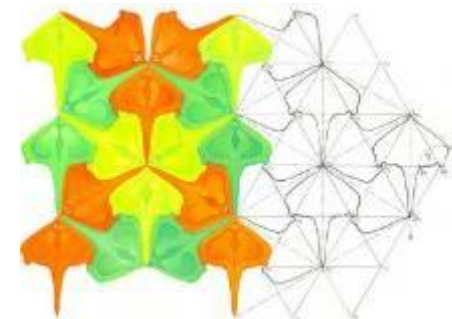
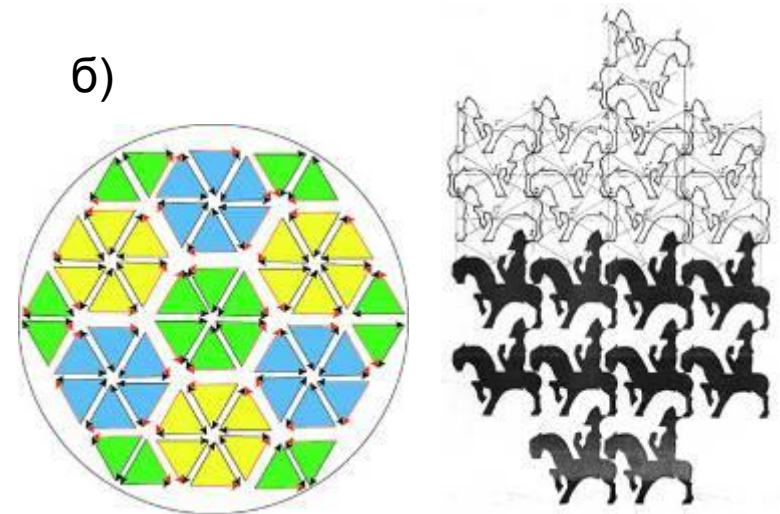
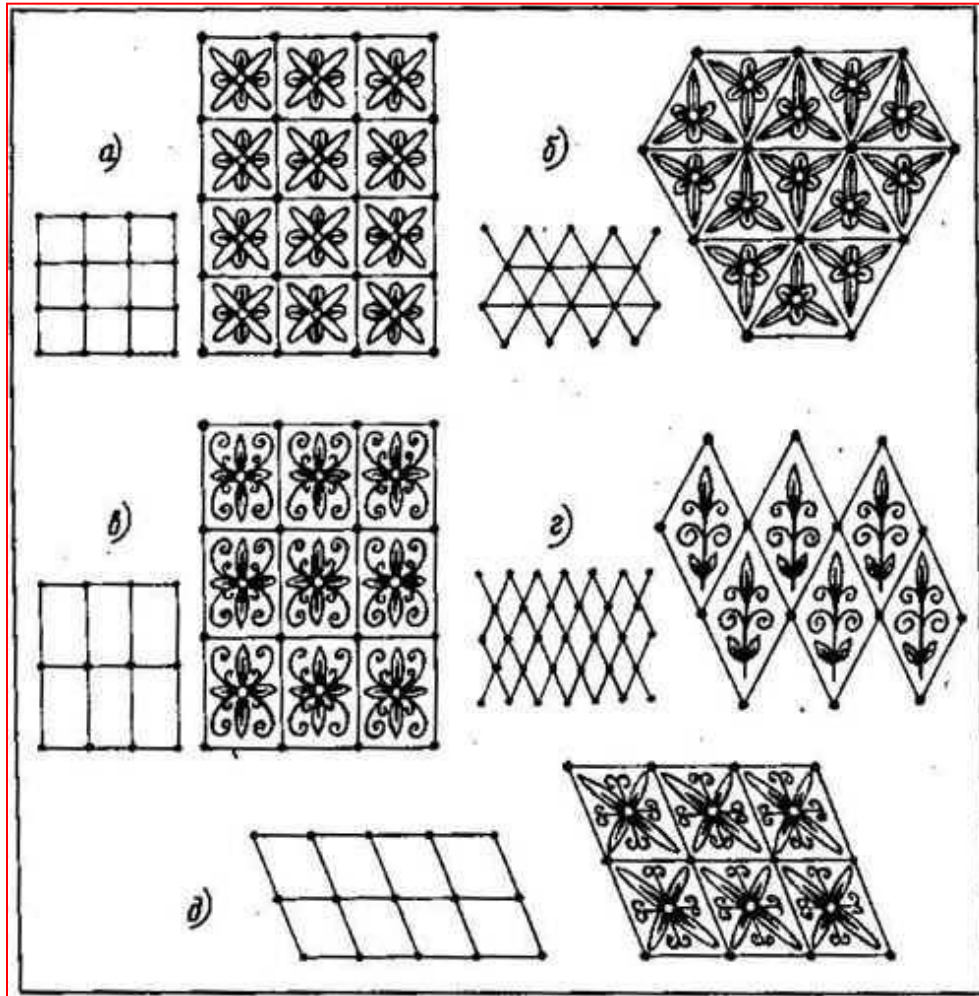
б) правильная треугольная система узлов

с наклоном оси в 60° ;

в) прямоугольная система узлов;

г) ромбическая система узлов;

д) система параллелограммов.

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

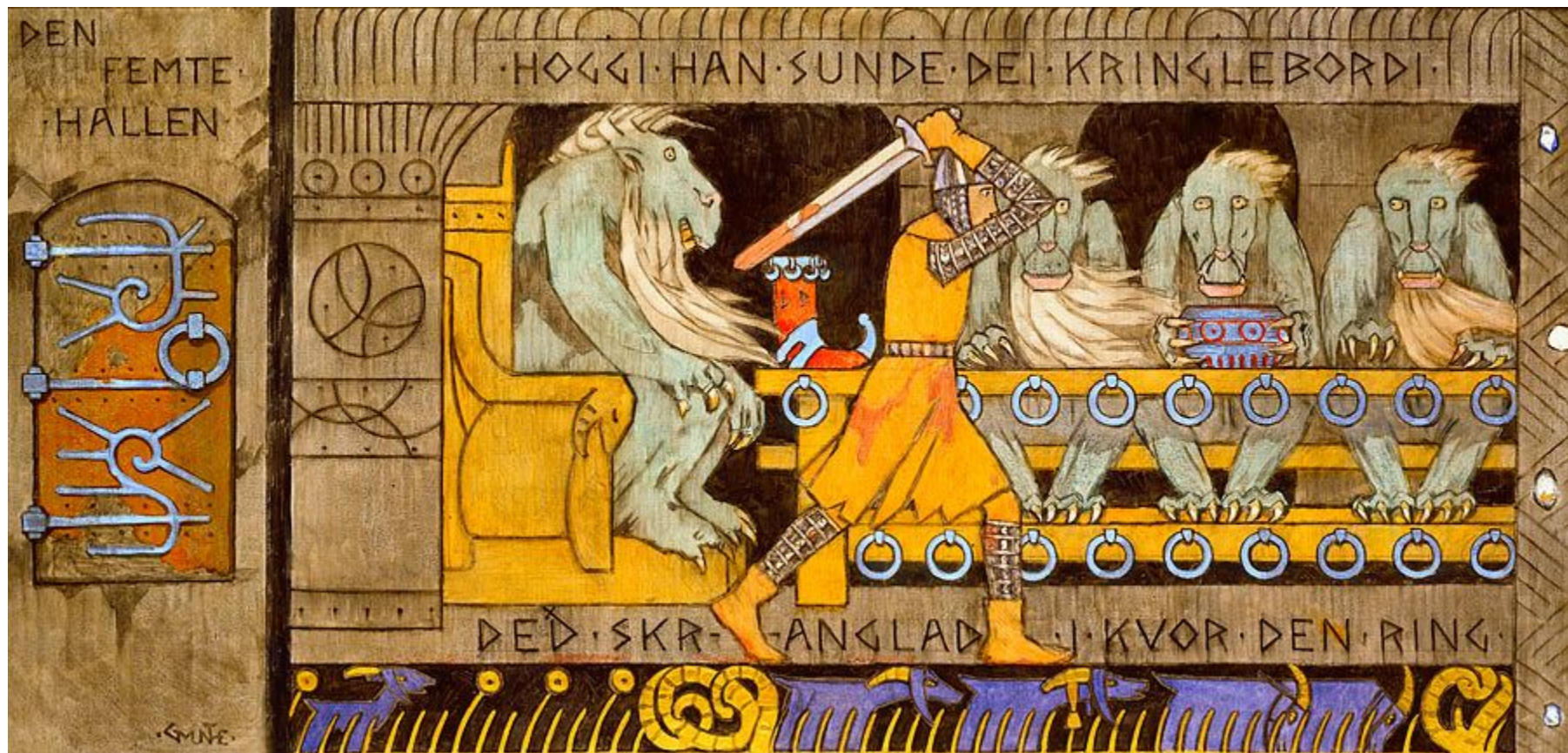
Изображение стилизованн**ый** фигур или частей фигур (голова, лапа и т.п.) реальных или фантастических насекомых, рыб, животных (звериный стиль).

Орнаменты из «Кэллского Евангелия»

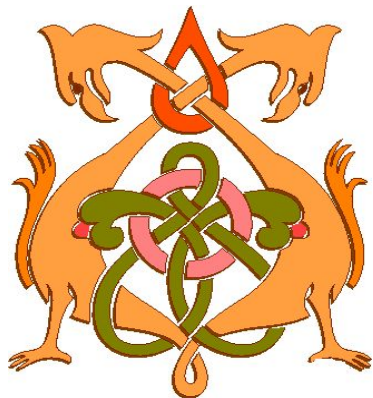
Герхарт
Мунте

Герхарт
Мунте

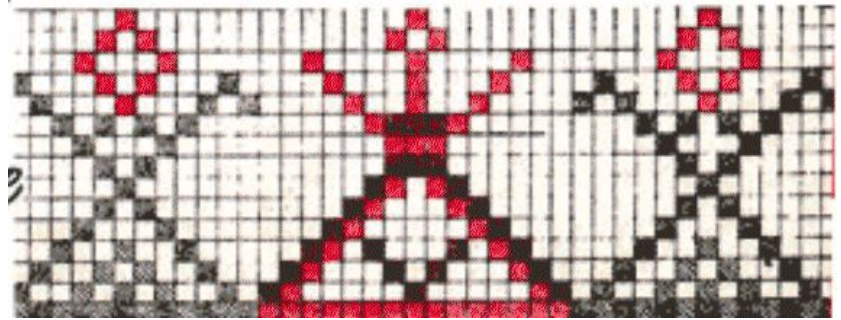
Природный орнитоморфный

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

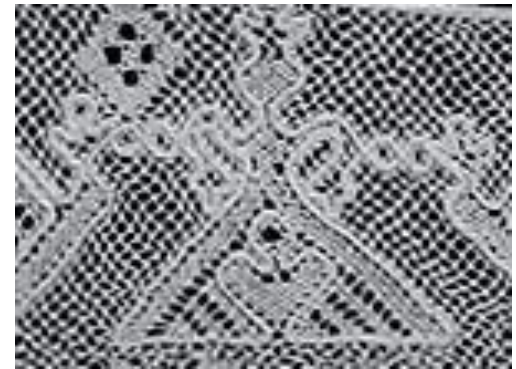

Антропоморфный, антропологический

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

Индийский этнический орнамент.

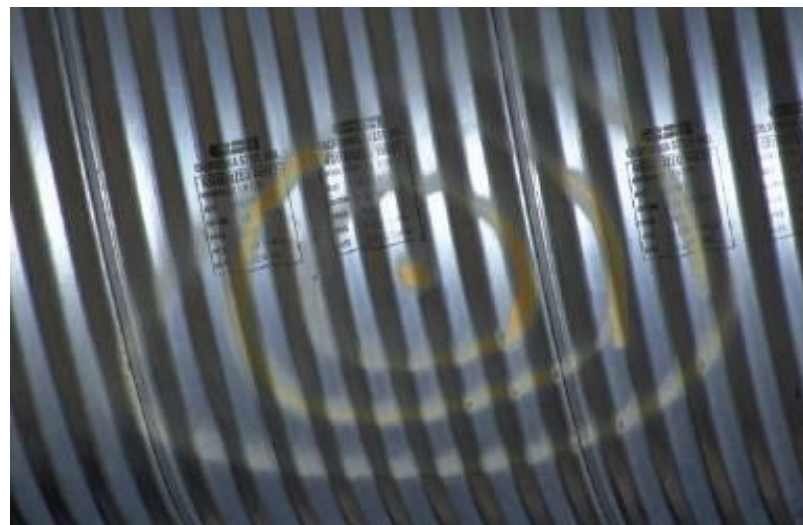
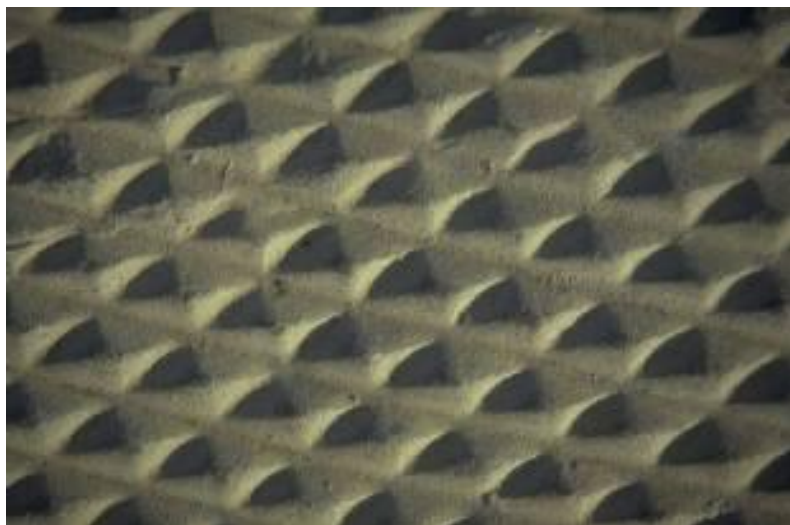
Каллиграфический

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

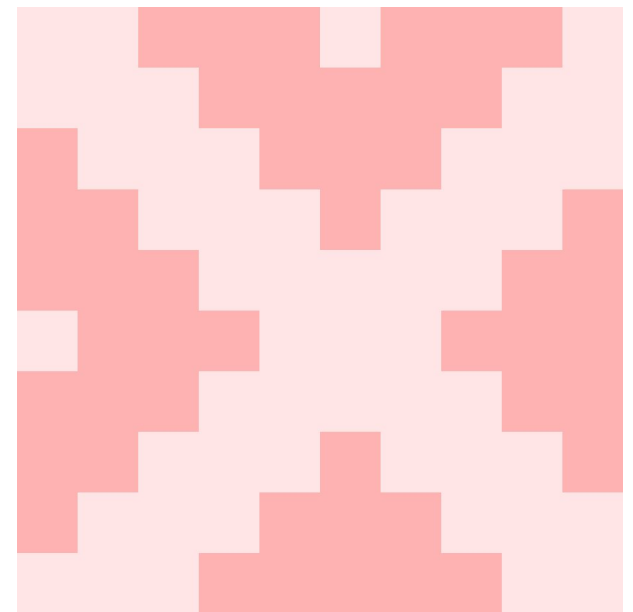
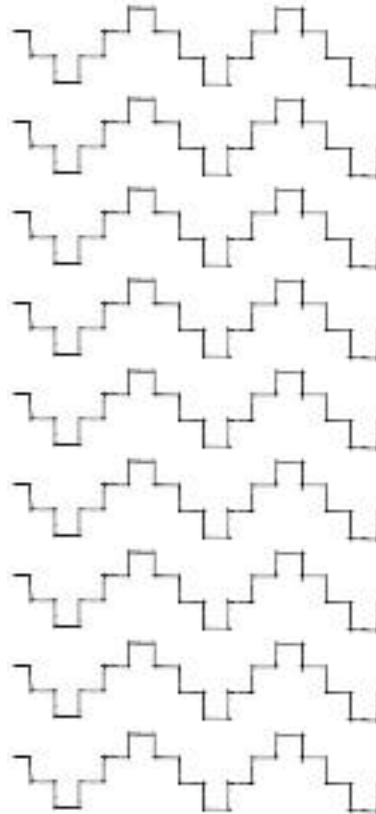
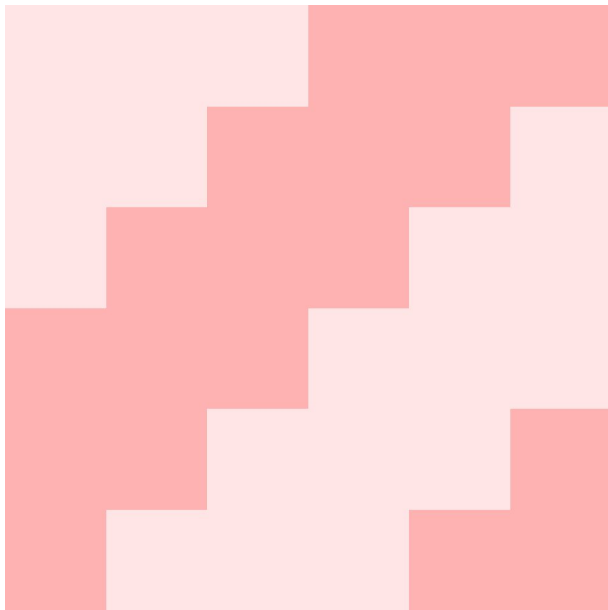
Ажурный

Изображение сочетаний прорезных деталей, резьбы

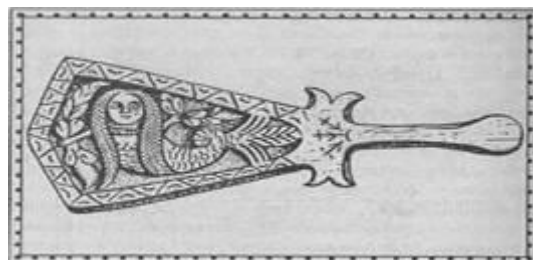
Городковый

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.)

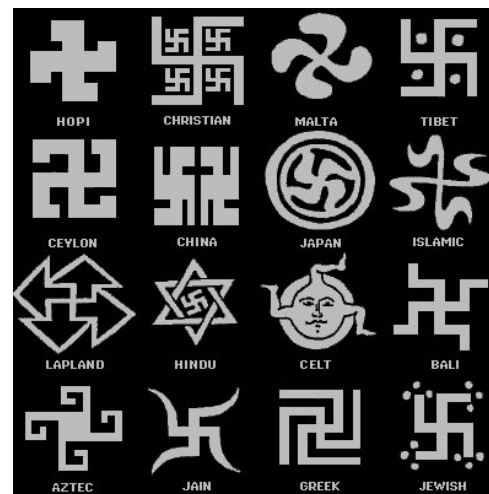
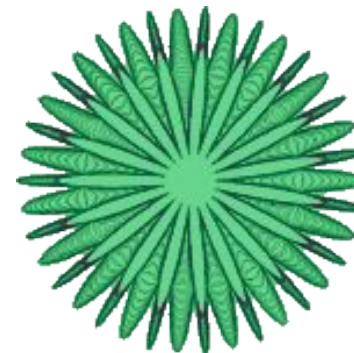
Символический

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

Астральный

Изображение неба, звезд, облаков, планет.

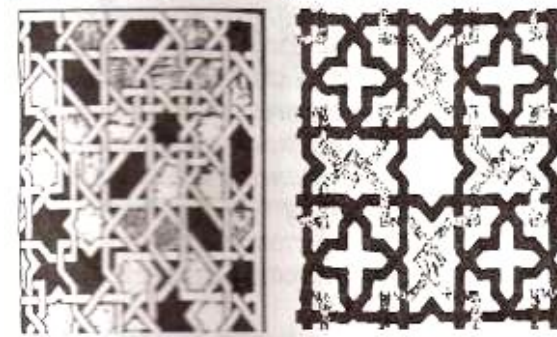
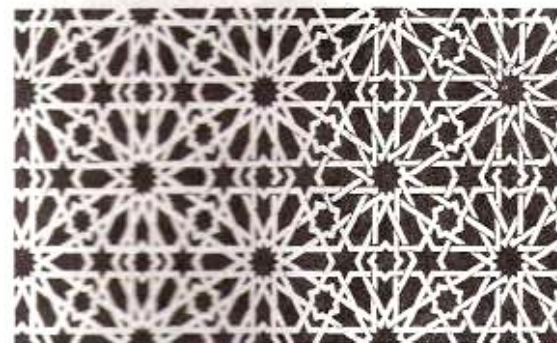
Смешанный, комбинированный

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.

Узбекский орнамент

Украинский орнамент

Венгерский орнамент

Мексиканский орнамент

Египетский орнамент

Русский 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.)

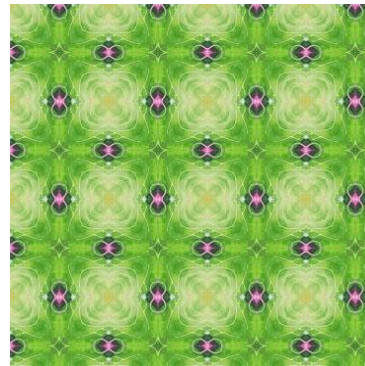
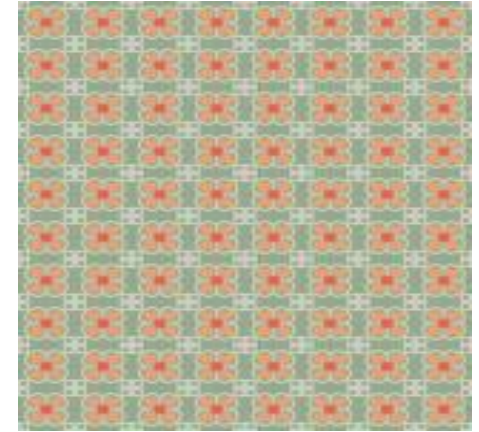
ЧЕРЕДОВАНИЕ – элементы чередуются через определенное расстояние по горизонтали, вертикали, диагонали.

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

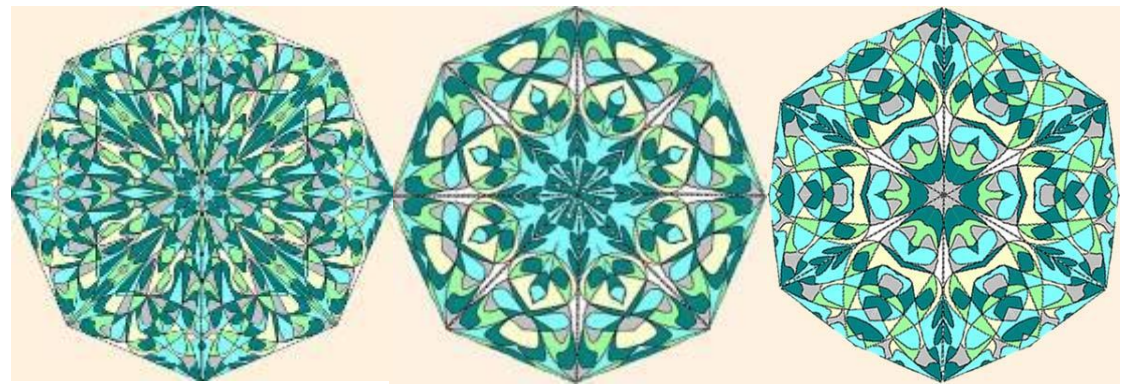
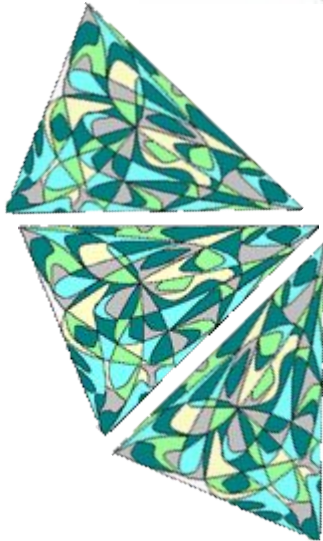
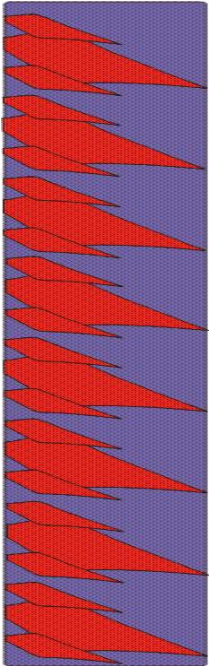
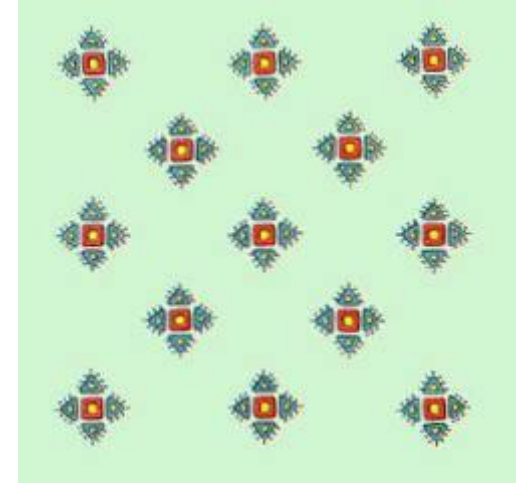
СИММЕТРИЯ – соразмерность, пропорциональность в расположении частей, располагаются по обе стороны от середины центра, мотив располагается по обе стороны оси.

РИТМ

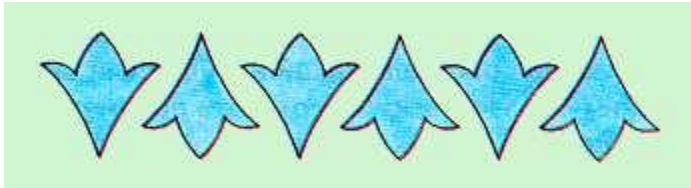
Ритм – чередование соизмеримых элементов целого, совершающегося с закономерной последовательностью и частотой.

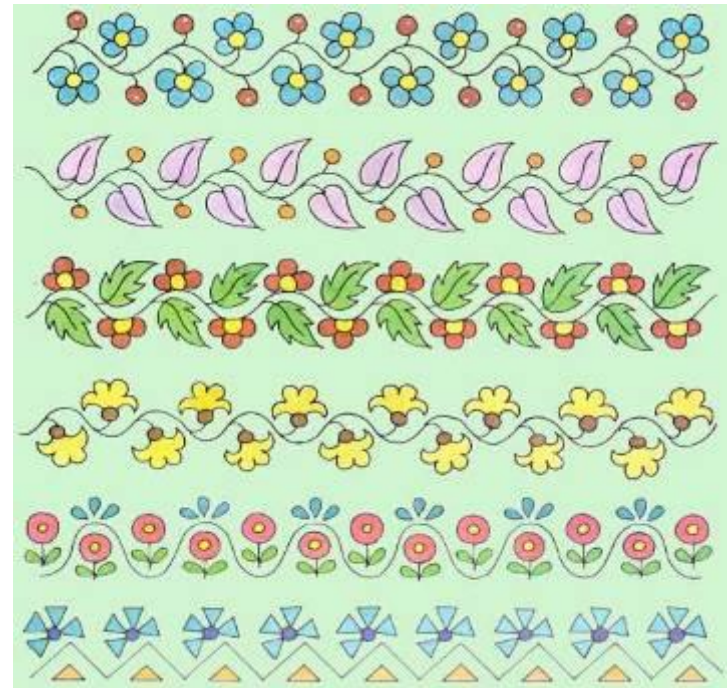
Повторение

Чередование

Инверсия

Симметрия

ПОЛНАЯ

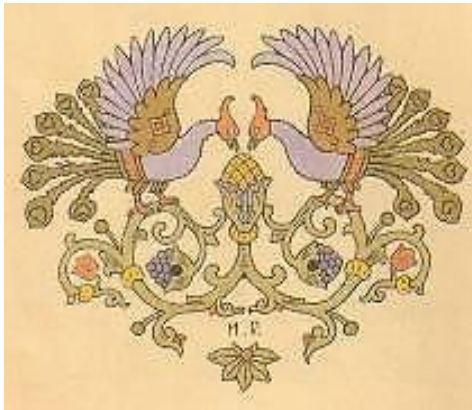
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ

ЧАСТИЧНАЯ
РАЗНЫЕ МОТИВЫ,
ДЕТАЛИ

АССИМЕТРИЯ

Отсутствие или нарушение симметрии

Зеркальная симметрия

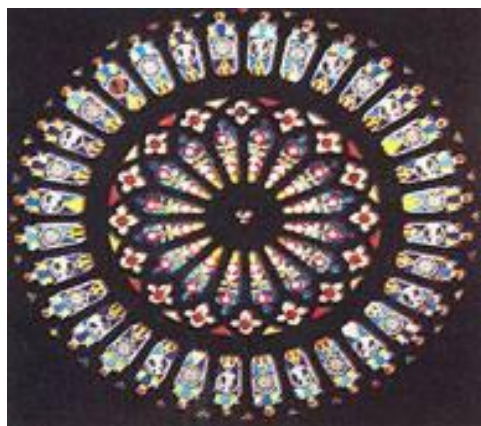
Узор делится равные части, каждая из которых как бы повтор, отражение другого в зеркале.

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

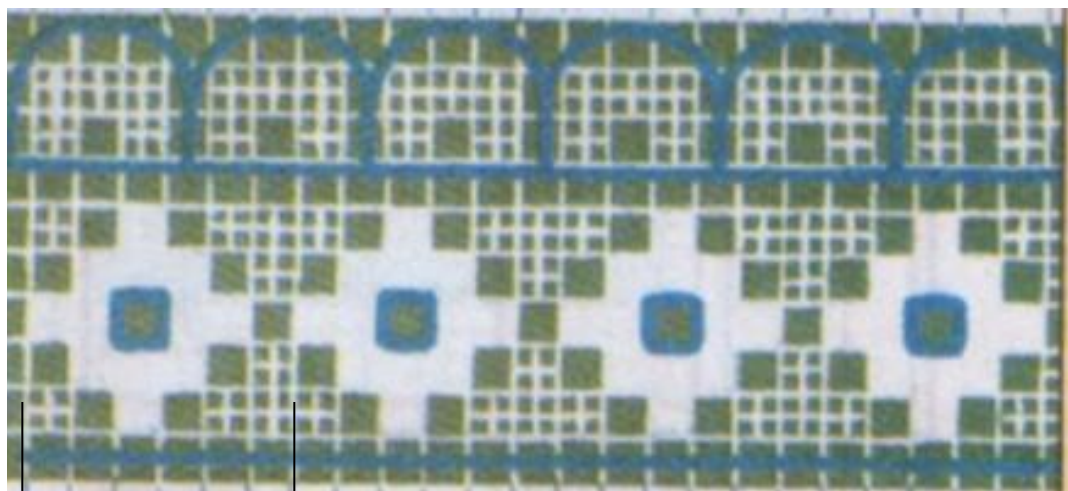
МОТИВ:

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

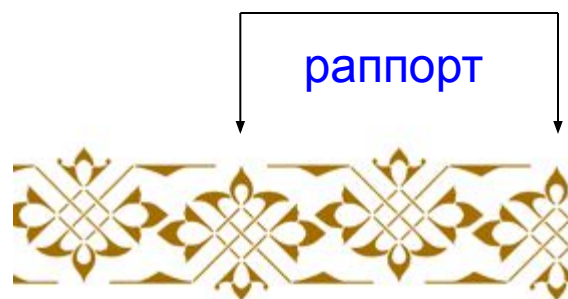

Раппорт

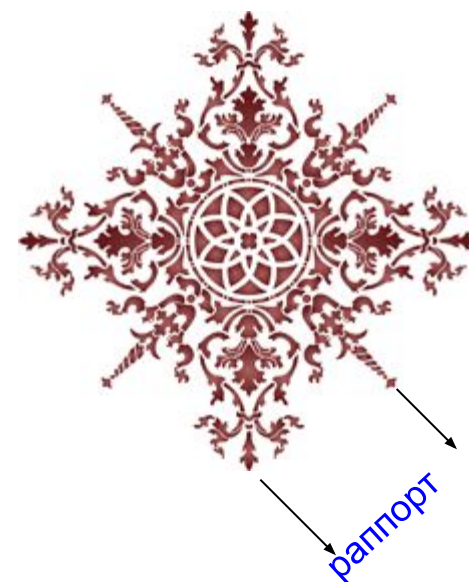
РАППОРТ - повторяющиеся элементы (мотивы) орнамента, они чередуются через одинаковые интервалы.

раппорт

раппорт

раппорт

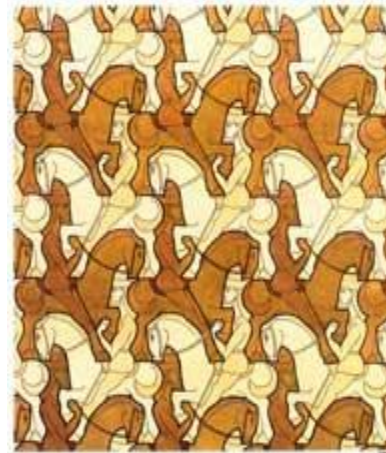

раппорт

T

Стилизация

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

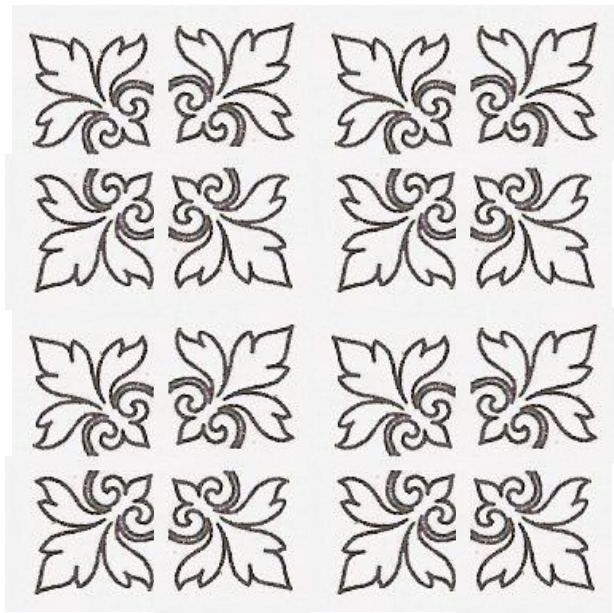

Ленточный

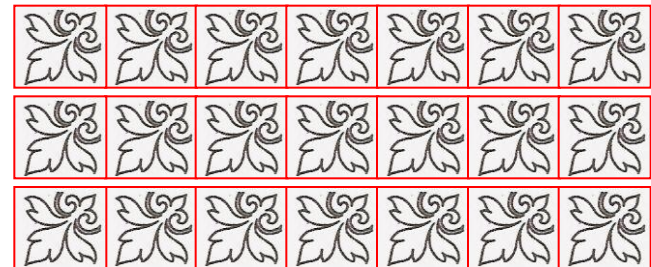

ОРНАМЕНТ

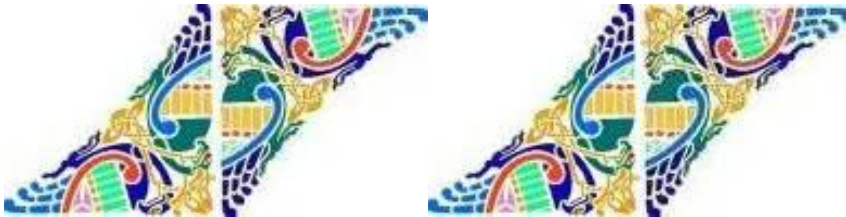
В замкнутой форме

Сетчатый

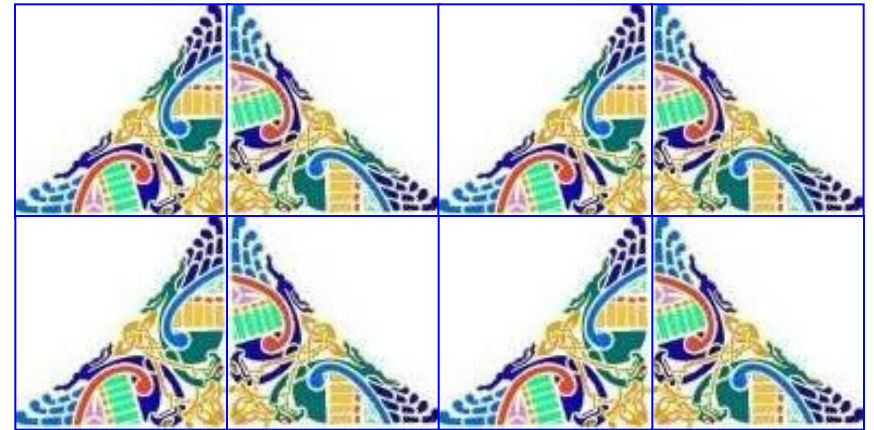
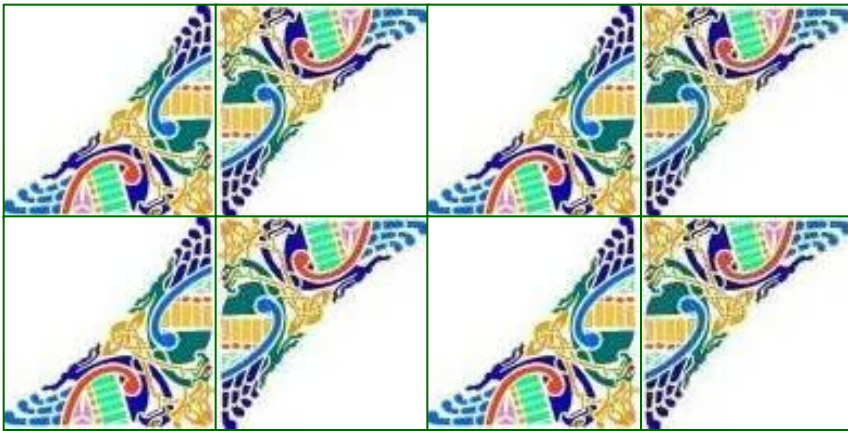
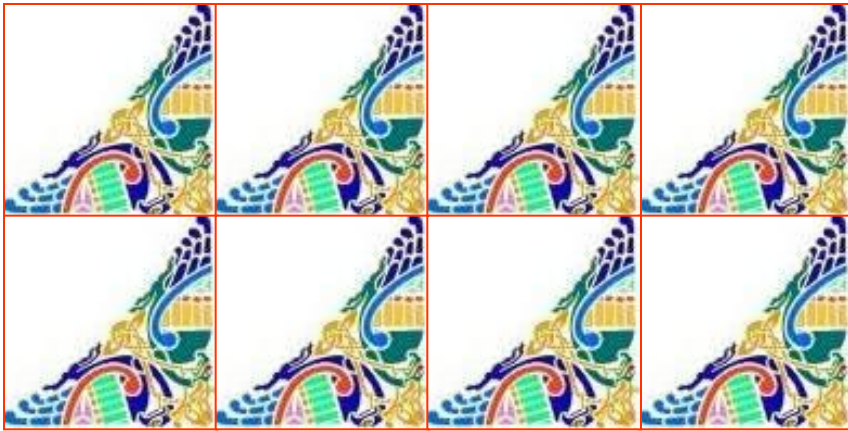

Ленточный

Орнамент в замкнутой форме

Сетчатый
орнамент

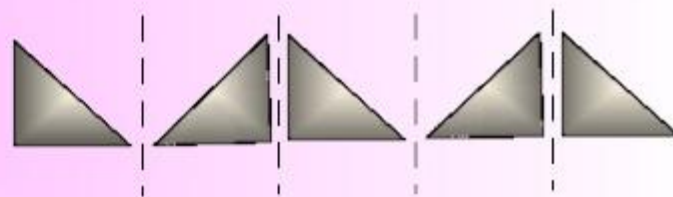

❖ Принципы построения ленточных орнаментов (бордюров):

- параллельный перенос

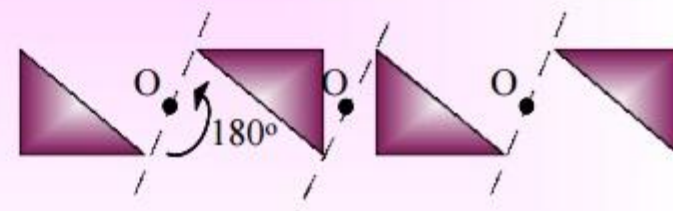
- зеркальная симметрия с вертикальной осью

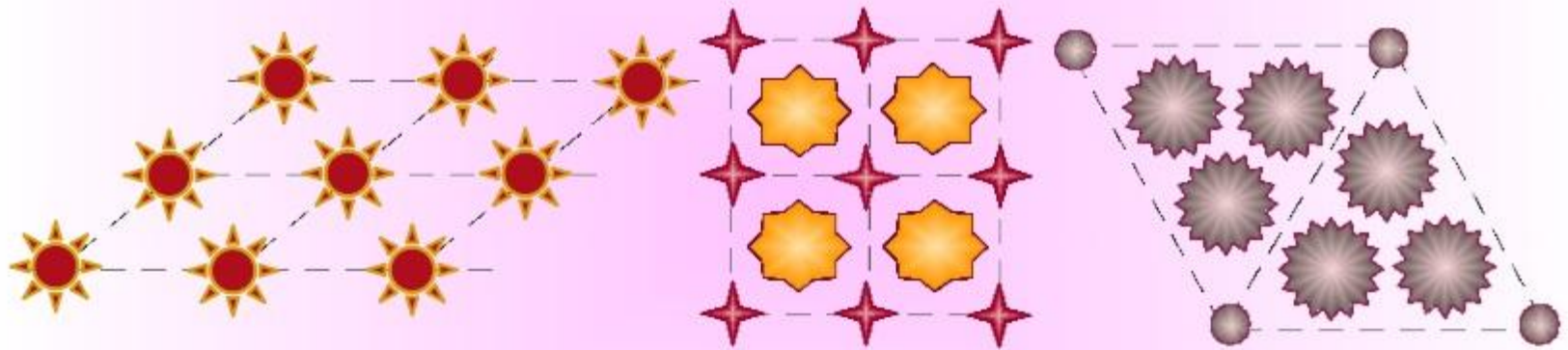
- зеркальная симметрия с горизонтальной осью

- поворотная (центральная) симметрия

❖ Принципы построения сетчатых орнаментов

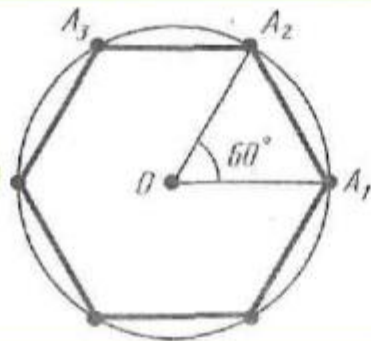

Сетка может быть любой геометрической фигурой, а также набором геометрических фигур. Она остается в невидимой зоне, и создается впечатление, что изображение наложено на сетку.

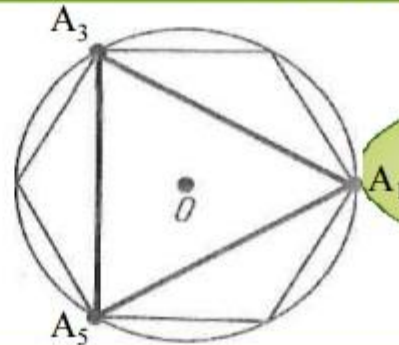
❖ Принципы построения розеток:

- построение правильных многоугольников, вписанных в окружность

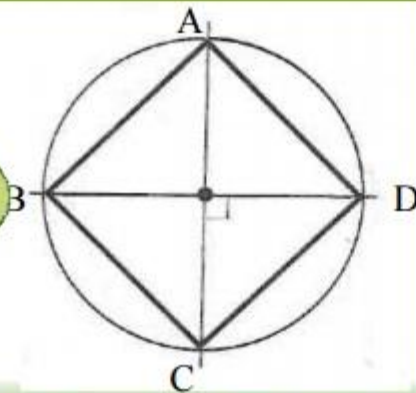
правильный
шестиугольник

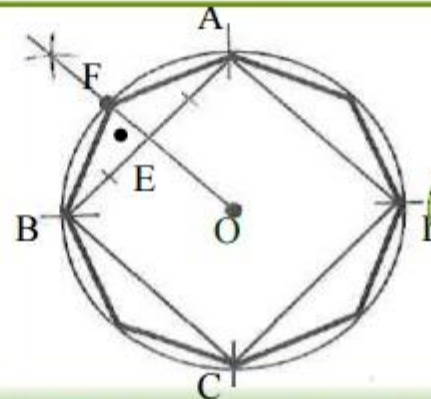
правильный
треугольник

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

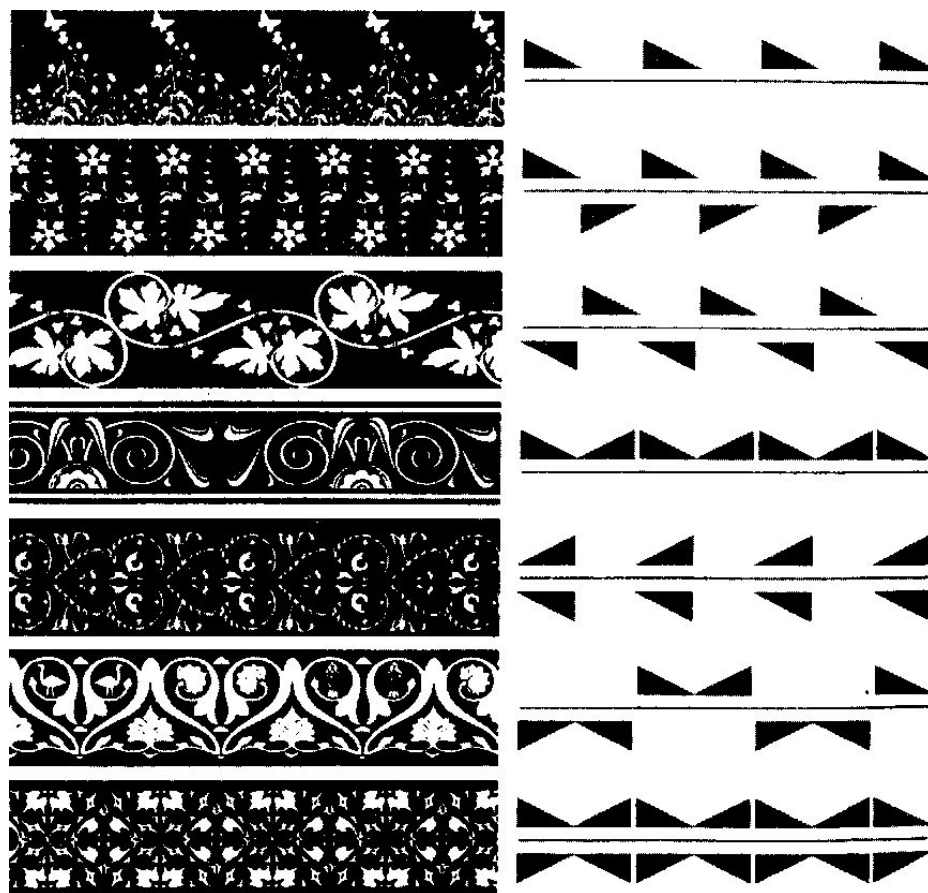
! Отношения в системе «фигура – фон» **50 / 50**

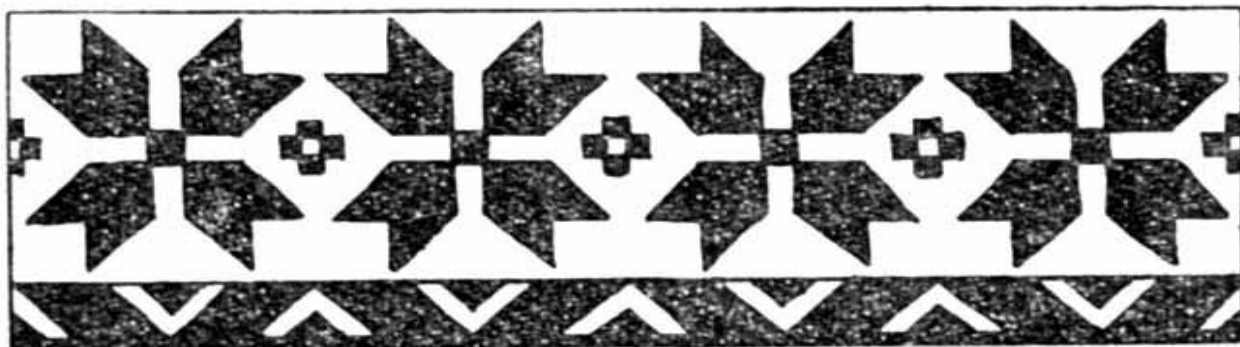
! Контраст

! Двухмерность рисунка

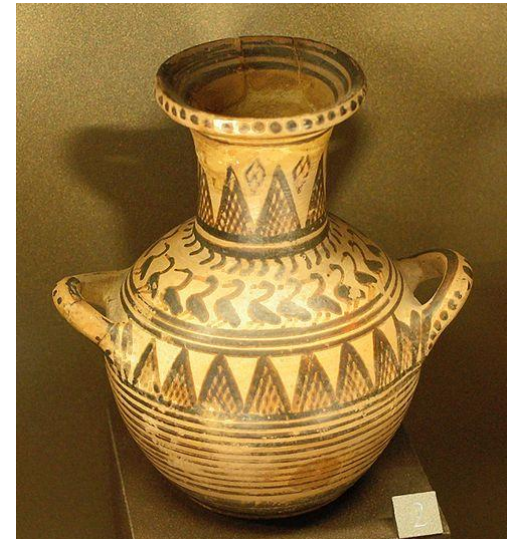
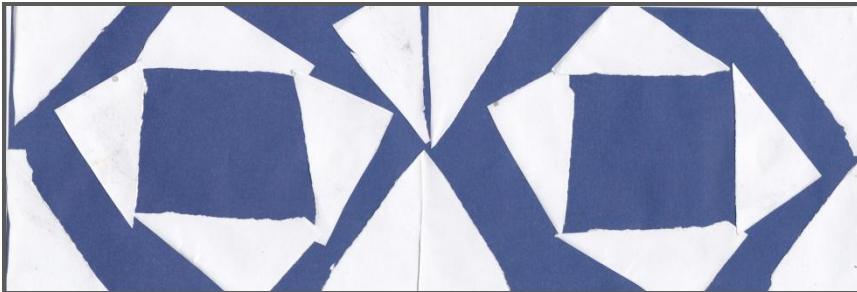
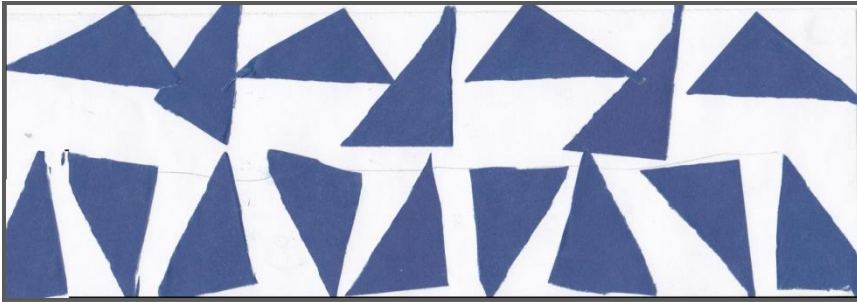
1. Орнамент в полосе

- + Структурная основа
- + Ритм
- + Постоянное движение

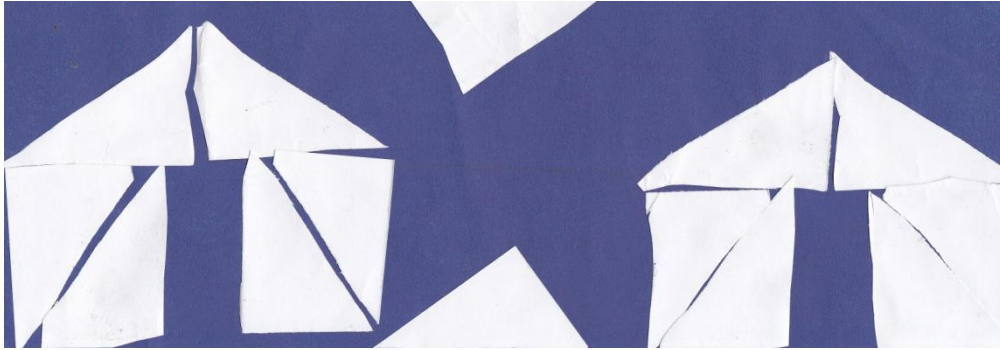

Примеры

Геометрический стиль

Примеры

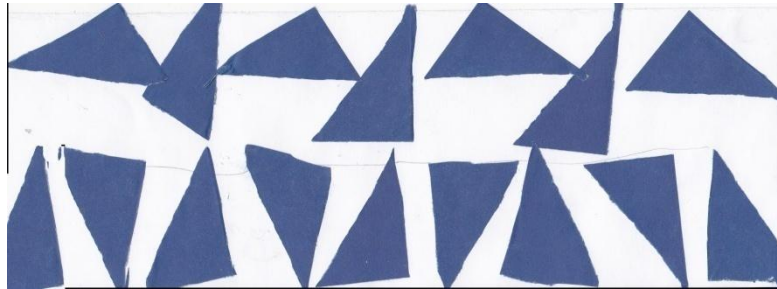
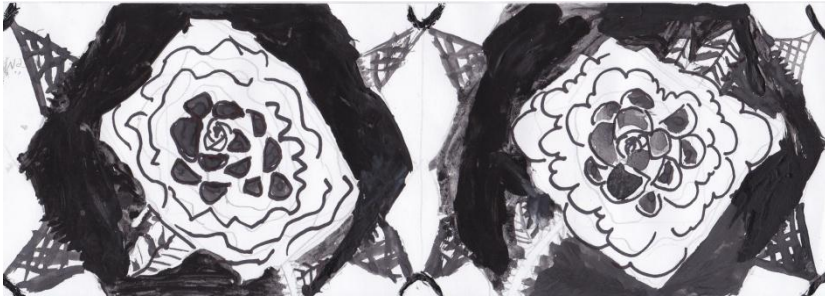
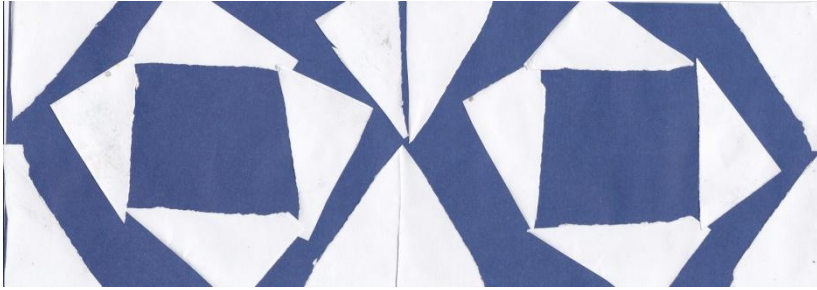

Радаев Гриша 3«А»

Стиль «камарес»

Томашко Артем 3 «А»

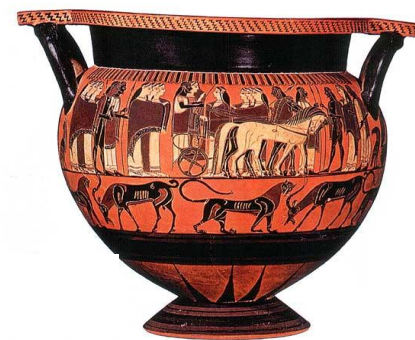
Куликов Егор 3«А»

Буш Соня 3«А»

Примеры

Радаев Гриша 3«А»

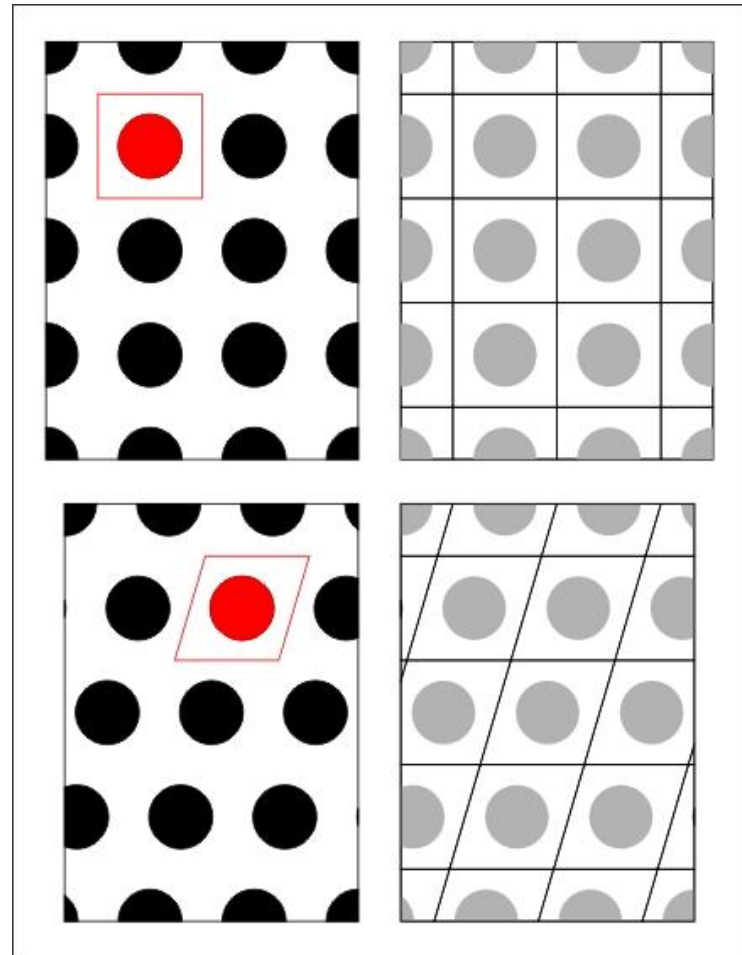
Греческая
вазопись

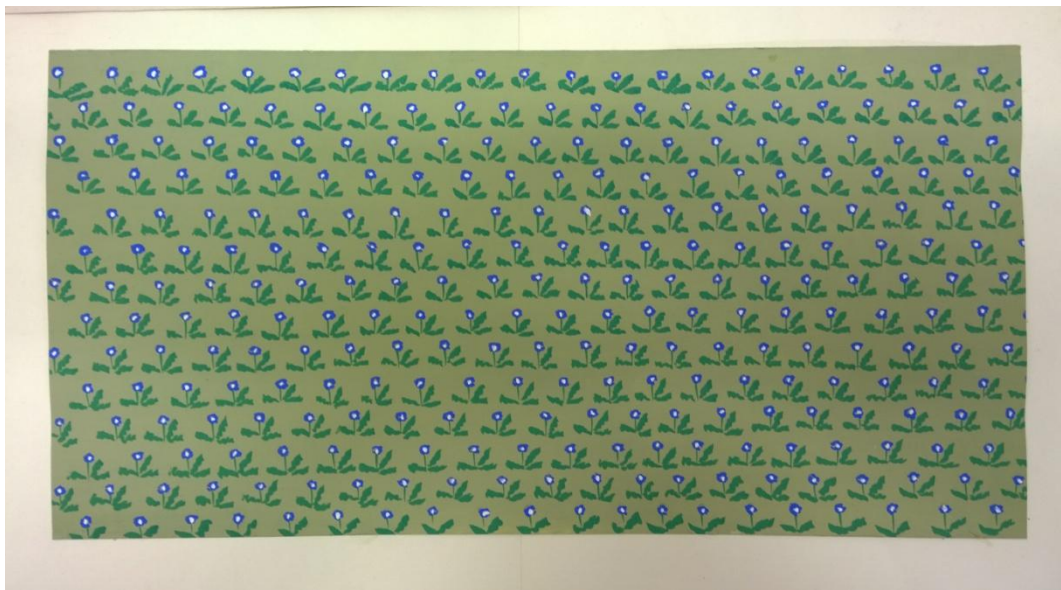
Мезенская
роспись

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 неуспеваемое существо. 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 смутяние. 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. Премени барабаны, трубили трубы, пели флейты. Окруженный пышной свитой, на коне, убранном парчой, ехал какой-то человек в красном золототканом плаще.

— Да здравствует Мисра, виастигеп Багдада! — громко взкрикивали 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 изо рта трубку 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 откликнул он раба и приказал привести торговца в свои покои.

2

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