

Народные орнаменты по мотивам
декоративно-прикладного искусства.

Подготовила:

Абибулаева Л.У

«Орнаменты всех ... народов идут из глубокой древности... Орнамент никогда не заключал ни единой праздной линии. Каждая черточка тут имеет свое значение, является словом, фразой, выражением известных понятий, представлений... Это связная речь, последовательная мелодия,.. не назначенная для одних только глаз, а также для ума и чувств».

**русский критик и искусствовед
Владимир Васильевич Стасов
(1824 – 1906)**

Орнамент, которым украшают одежду, домашнюю утварь, игрушки, состоит из ромбов, треугольников, крестов, кругов, квадратов. **Он полон тайного смысла.**

Покрывая им игрушку, прялку, вышивку, народные мастера как бы переписывают созданные нашими предками своеобразные **«письмена»**, накопившиеся в них за многие века.

- **Орнамент** - это знаковая система передачи информации, каждый элемент которой имеет определенное значение. Составляющие орнамента - всегда мифологический образ и целый комплекс представлений, с этим образом связанных.

- Трипольская керамика с изображением груди Матери - богини и переплетенных струй

Орнамент подразделяют на три вида:

- изобразительный (конкретный рисунок человека, животных, растений, пейзажные или архитектурные мотивы, рисунок предметов неживой природы и т.д.);

- неизобразительный (геометрические и абстрактные формы);

- комбинированный (сочетание изобразительных мотивов и абстрактных форм).

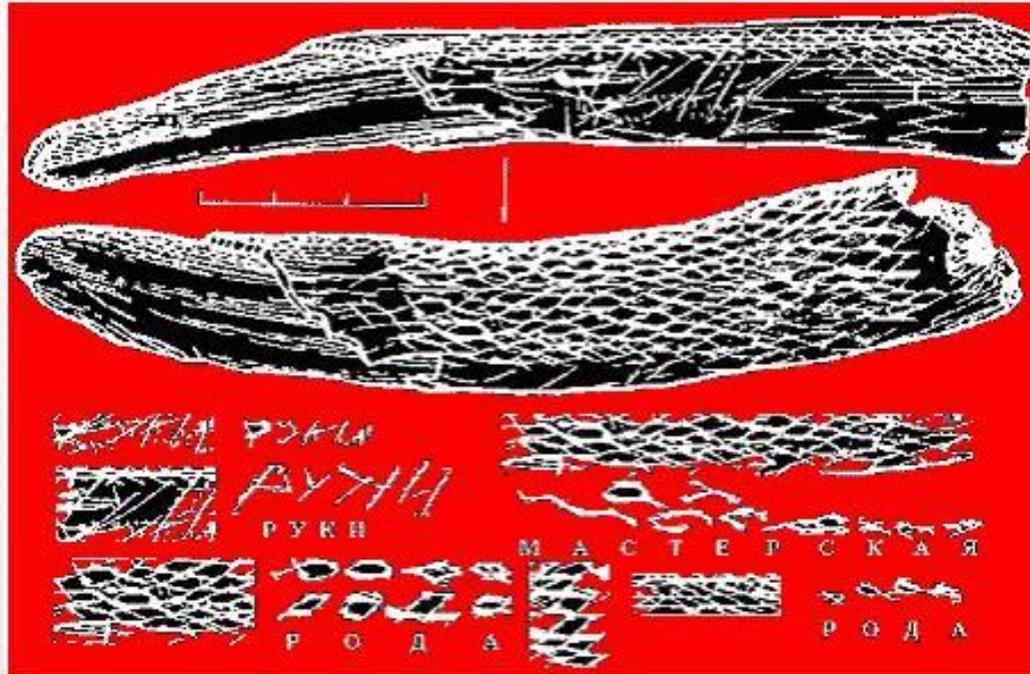

**Первые знаки
орнамента, которые
встречаются и сегодня,
были связаны с магией
первобытной охоты.
Один из них носит
название коврово-
меандрового или ромбо-
меандрового. Это ромбы
разной формы с
прерванными линиями,
заходящие один в
другой. На поверхности
глины, ткани, дерева они
создают красивый
густой ковровый узор.**

*ромбо-меандровый орнамент
на браслете
(кость мамонта.палеолит)*

Магическим заклинанием (орнаментом) покрывались поверхности ритуальных пещер, фигур и посуды. Позже эти магические знаки стали декоративными знаками. Так наши предки пытались воздействовать на природу и мир.

Надписи на йеменских могилах по-арабски ничего не значат, а при прочтении на русском обретают смысл. Бивень мамонта, орнамент на котором расшифровывался как «Мастерская Рода» - артефакт эпохи палеолита.

**Разгадка происхождения ромбо-
меандровых знаков в естественном
орнаменте, который образуется на
срезе бивня мамонта. Этот рисунок,
заимствованный у природы,
пережил тысячелетия и дошел до
наших времен. В бивне мамонта
заклучалась сила зверя, это было
его оружие. Отсюда и рисунок
бивня нес в себе содержание силы
и могущества, в которых нуждался
человек, отправляясь на охоту.
Набегающие друг на друга ромбы -
знак счастливой охоты, удачи. А
сам орнамент - знак жизни.**

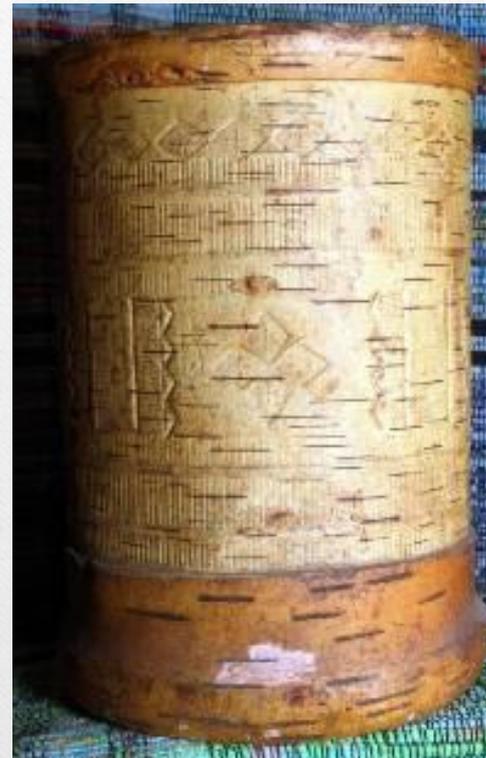
Позже, когда человек стал не только охотником, но и пахарем, и скотоводом, он не забыл этот знак, ставший для него знаком земли и плодородия. Для того, чтобы поля были щедры на урожай, человек вышивал этот узор на ткани, вырезал на дереве, украшал им посуду.

Сундук

Навершие прялки

Туч из бересты

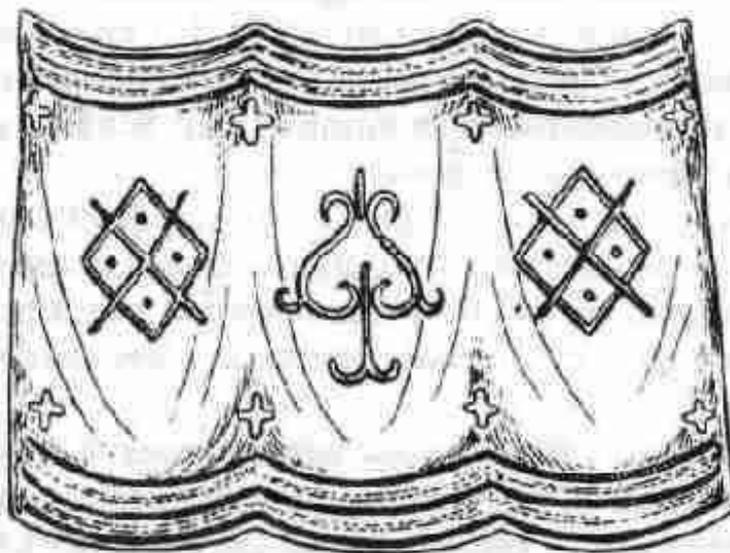
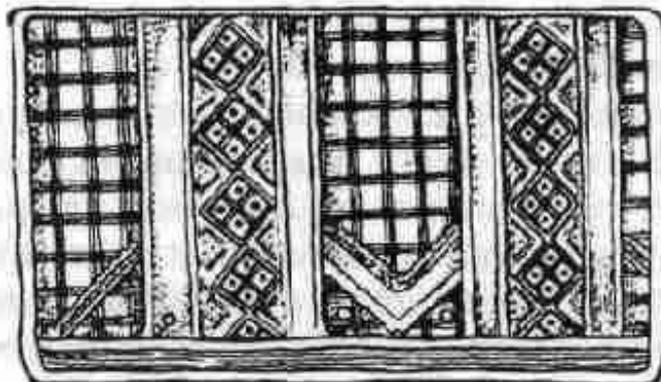

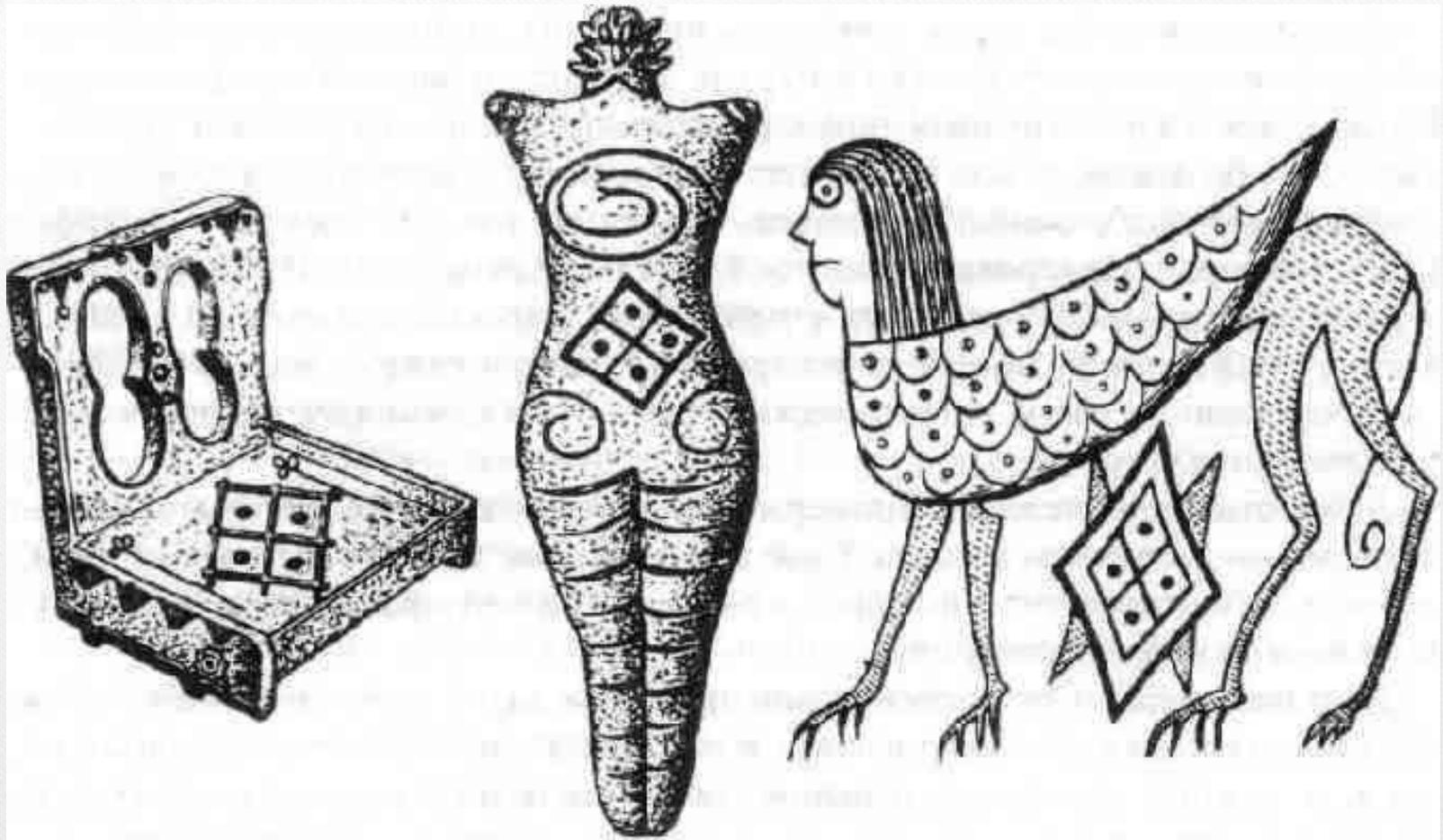
Рубель

У наших далеких предков существовал ежедневный магический ритуал очищения водой: утром - от ночных страхов и ужасов, вечером - от дневных тягот, забот и усталости. В обряд очищения водой входило и вытирание лица полотенцем. Утром лицо вытиралось нижним концом, где ромбы создавали композицию восхода (внизу шла широкая полоса, затем следовали более узкие полосы). Вечером - верхним концом, где композиция была зеркальной – закат (поначалу тонкая полоска, а затем все более широкие полосы).

Знаки Земли и плодородия. Квадрат (ромб), поделённый крестом на четыре части – знак вспаханного поля. Если внутри есть точки – знак засеянного поля.

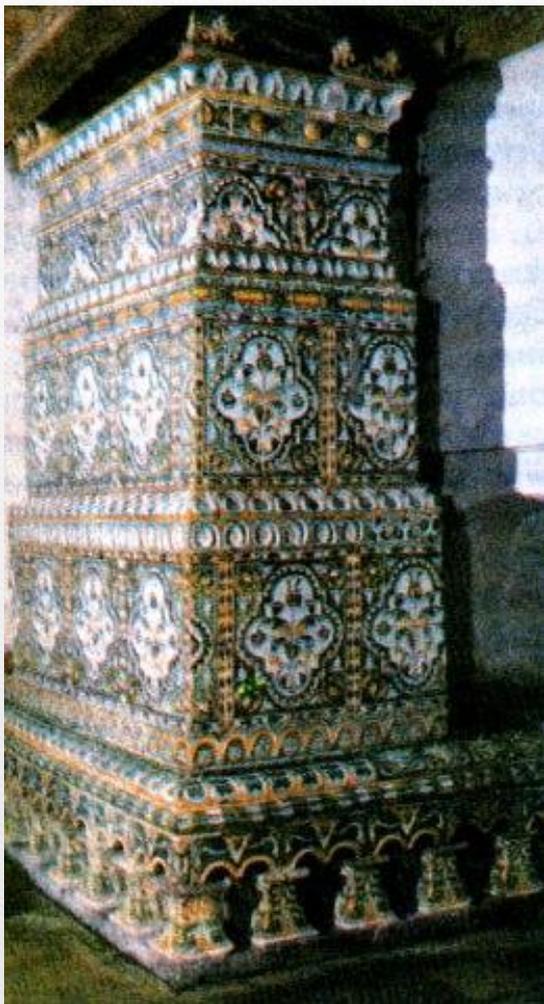

*. Знак засеянного поля на древних предметах
(алтарик для первых плодов, женская статуэтка) и в античной
росписи*

- Глиняная игрушка и поныне украшается орнаментом, одним из элементов которого является ромб, хотя его магический смысл утрачен. Например, каргопольская игрушка.

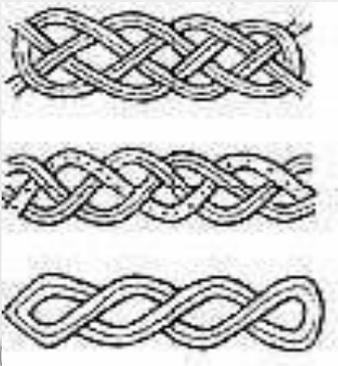
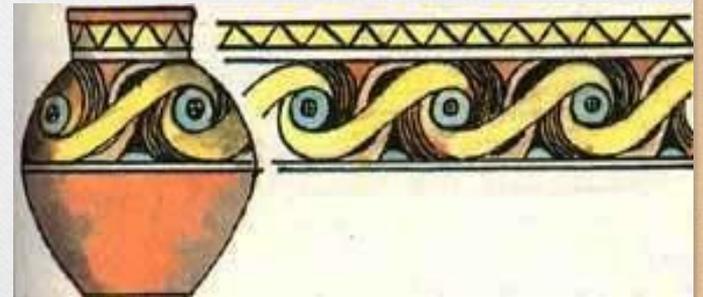
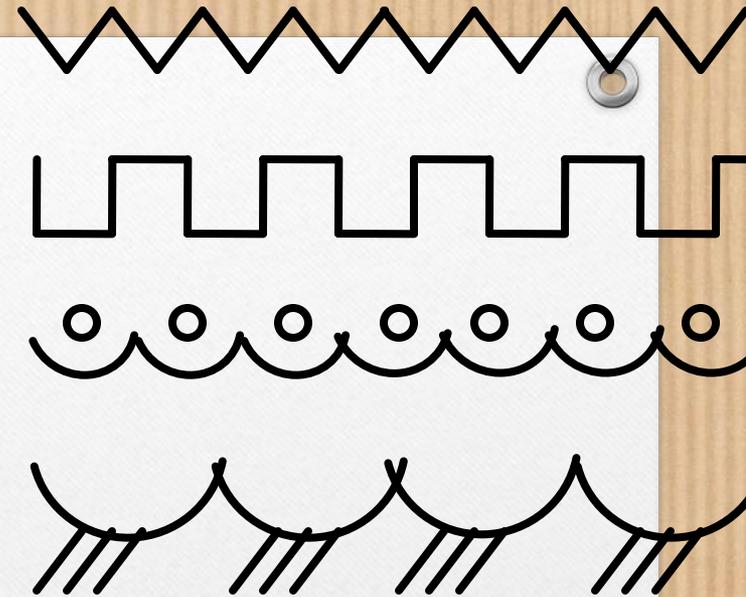
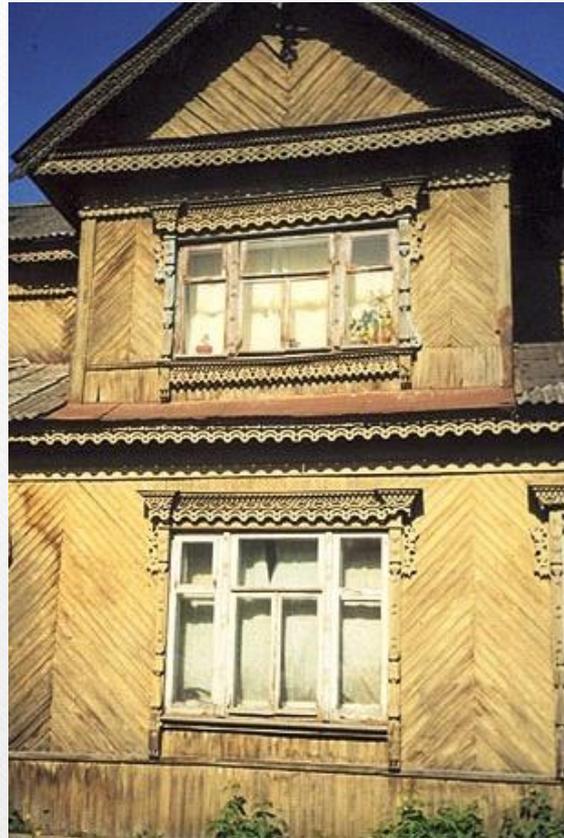
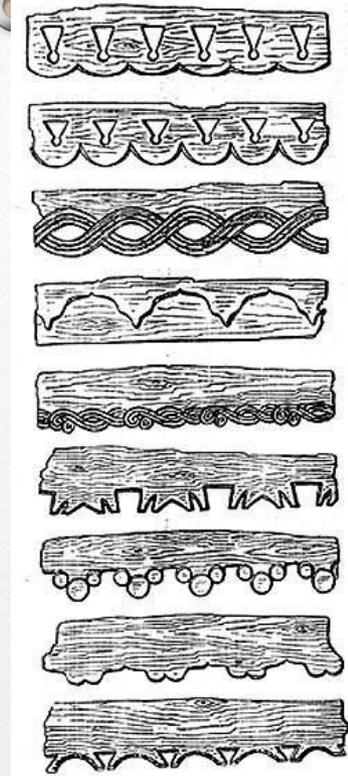
Наиболее точно передает характер очертаний любой формы линия. Она широко использовалась в орнаменте, чтобы разграничить отдельные мотивы.

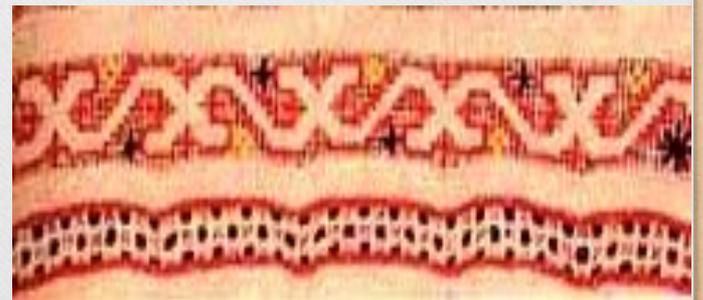
○ **Знак Воды** - волнистая или ломаная линия. Дождь изображается вертикальными линиями. Реки, подземные воды, «хляби небесные» - горизонтальными.

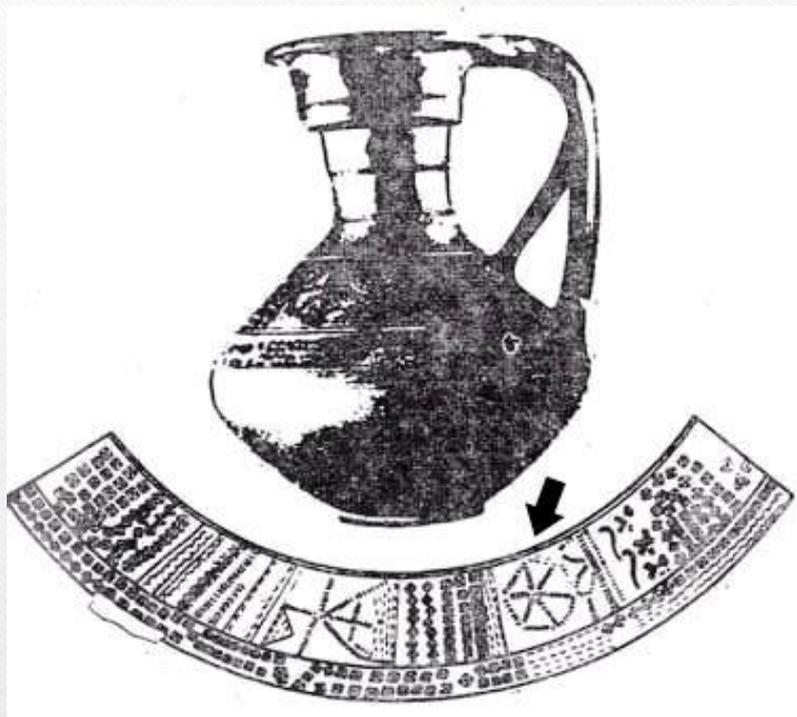
○ **Небесные воды хранятся в нависших облаках или проливаются на землю косыми дождями, причем дожди могут быть с ветром, с градом. Орнаменты в косой полосе более всего отражают такие картины природных явлений.** ○

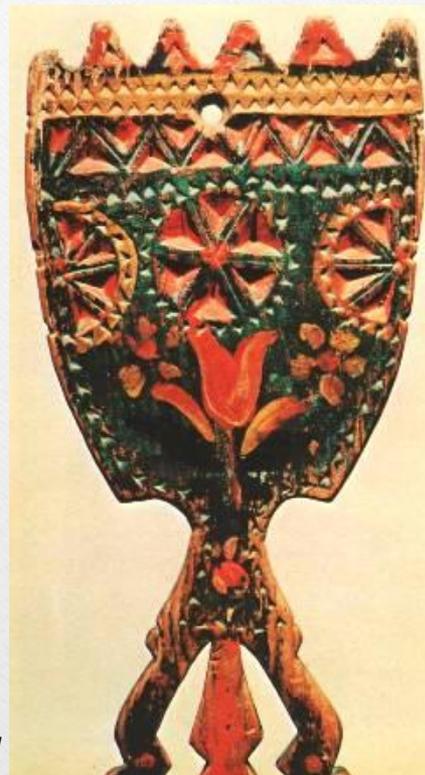
Сильный дождь, ливень определялся фразой «разверзлись хляби небесные», т.е. небесная влага получила свободу.

Знак Грома и Перуна - громовник - шестиконечный крест в круге или шестиграннике. Использовался как оберег от молнии. Также являлся воинским оберегом. Такие знаки вышивались на ритуальных полотенцах, ими украшались прялки, избы, дабы защитить дом от гнева Перуна, а позже Ильи-пророка.

Календарный орнамент на черняховском кувшине IV века (стрелкой отмечен знак праздника Перуна 20 июля)

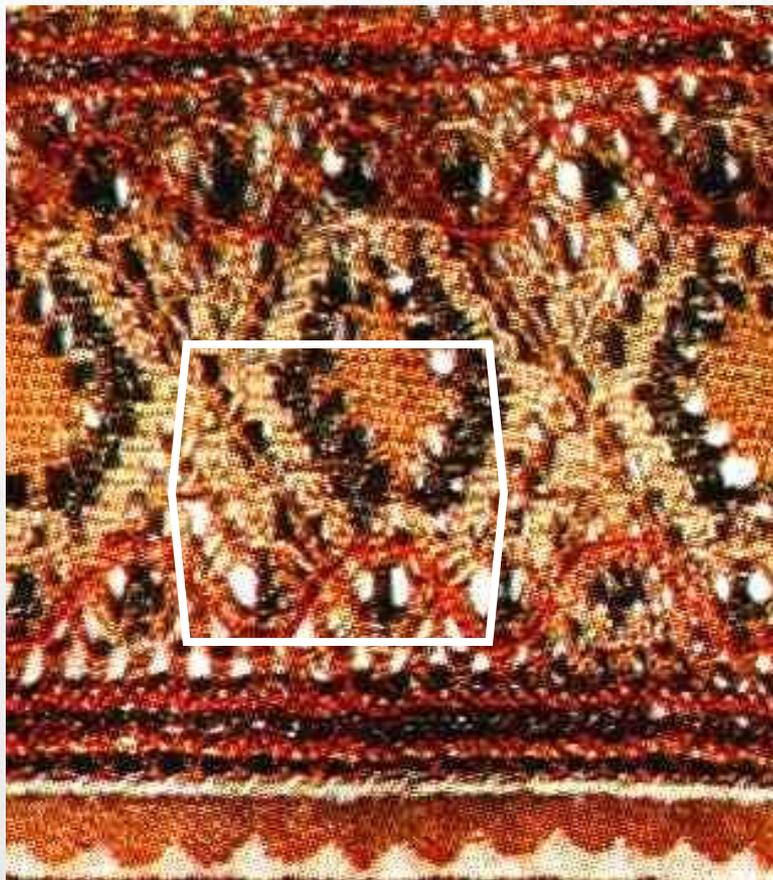

Прялка

Цветок Перуна - голубой ирис (6 лепестков)

Почему число Перуна – 6? Шесть граней Перуна: Перун Дарящий, Перун Карающий, Перун Бог Воинов, Перун Охранитель Правы, Перун Природный, Перун Кологодный. А еще известны шесть суетей Перуна.

**В человеке – шесть проявлений
Перуновой Воли:**

**А3) Сила (крепь телесная и духовная)
БОГОВ) Воля (стремление к своей цели,
сквозь все преграды**

**ВЕДАЮ) Правда (умение разделять
Кривду и Правду и стоять за Правду)
ГЛАГОЛЮ) Долг (то, что Должно сделать
человеку даже вопреки Судьбе)**

**ДОБРО) Верность (умение не свернуть с
Пути в угоду сиюминутной слабости)**

**ЕСТЬ) Честь (утерявши Честь –
утеряешь себя; потому Честь это всё, о
чём сказано выше – Крепь Телесная и
Духовная, Воля и Долг, Верность Долгу,
и Служение Правде, Правая Сила,
Сильная Правда и Неколебимая
Верность)**

Прялка

Салфетка

Наличники

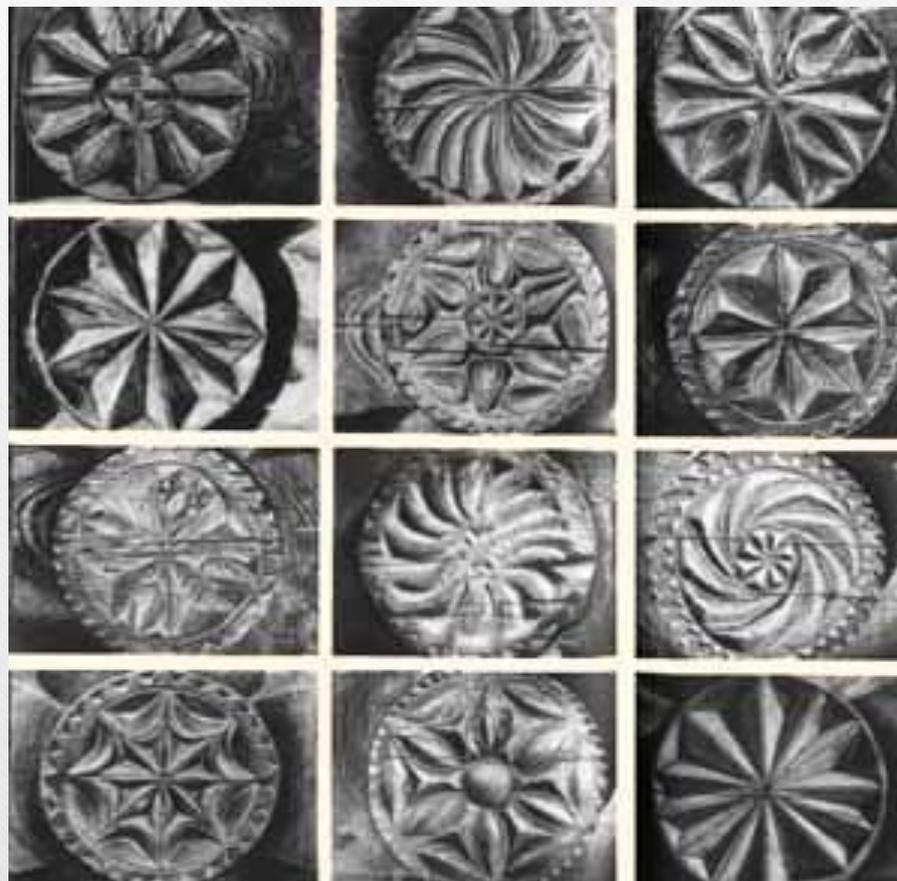

Прялка

Филимоновская игрушка

Знак - символ солнца - это солярный знак. Солнце на протяжении тысячелетий получило множество вариантов изображений. Даже наш колобок - в каком-то смысле является солярным знаком. Этот знак - преграда и отвращение зла.

Первые колеса наши предки делали так: втулка из березы, ободья из осины и четыре спицы. Таким образом, древнее колесо соответствует изображению одного из вариантов солярных знаков - крест в круге. Колесо - знак могущества, власти. Потому и боги движутся по небу именно на колеснице, да и само солнце, «катясь» по небу, «закатывается» вечером (отсюда «закат»).

Прялки

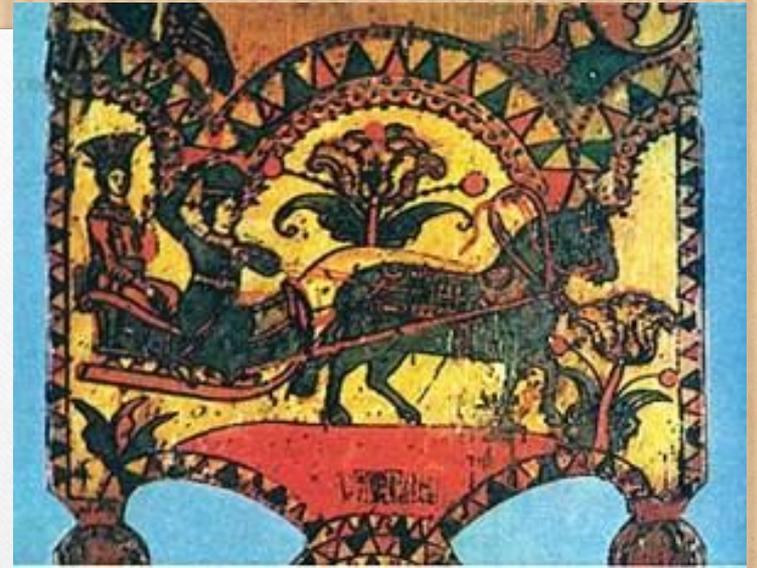

Треугольник - символ человека, человеческого общения. Трехединая природа вселенной: Небо, Земля, Человек; отец, мать, дитя; человек как тело, душа и дух. Треугольник - первая среди плоских фигур.

Оплечье рубахи. Архангельская губ. Фрагмент передника. Калужская губ.

Треугольник, обращенный вершиной вверх, является солнечным и имеет символику жизни, огня, пламени, жара (горизонтальная линия – воздух), мужского начала, горы. Обращенный вершиной вниз, треугольник является лунным и имеет символику матери, воды, холода, женского начала (горизонтальная линия – земля).

Изобразительные образы русского орнамента:

Дерево. Оно и первый кормилец в эпоху собирания плодов, оно и жилище, оно и тепло в холодную зиму, без него нет очага, на котором готовят пищу. Оно же древо жизни, древо познания, мировое древо. Мы говорим - корни памяти, корни истории, корни рода. Мы говорим - древо рода, родословное древо.

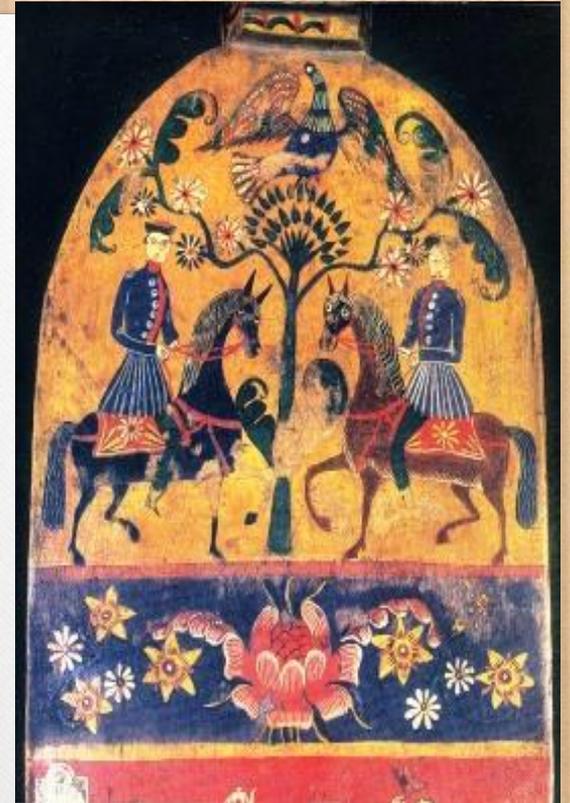
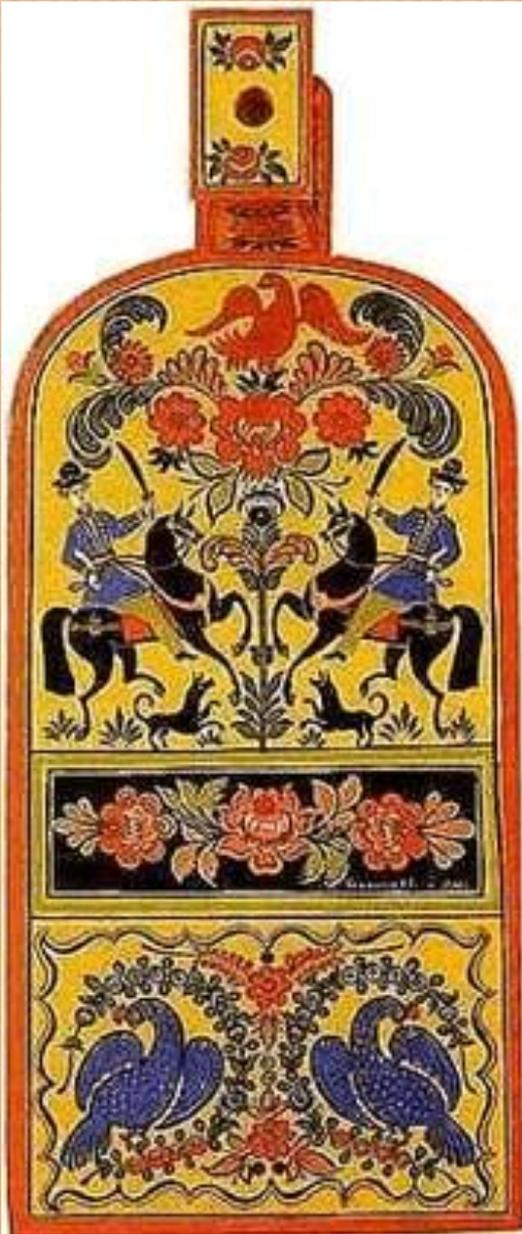
Дерево - законченный и совершенный образ мира.

Вышивка

Вышивка

Прялки

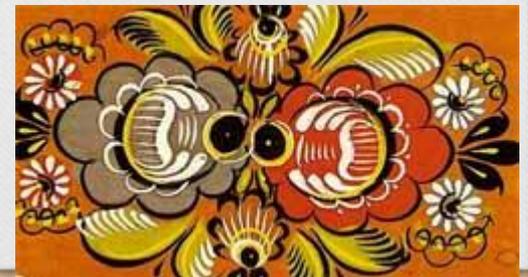
Растительный орнамент. Самый распространенный в народном искусстве после геометрического и самый излюбленный в резьбе и росписи по дереву. Он использует самые многочисленные и разнообразные вариации мотивов. Причем один и тот же мотив может быть сильно приближен к натуре, а может быть упрощен до неузнаваемости.

Хохломская роспись

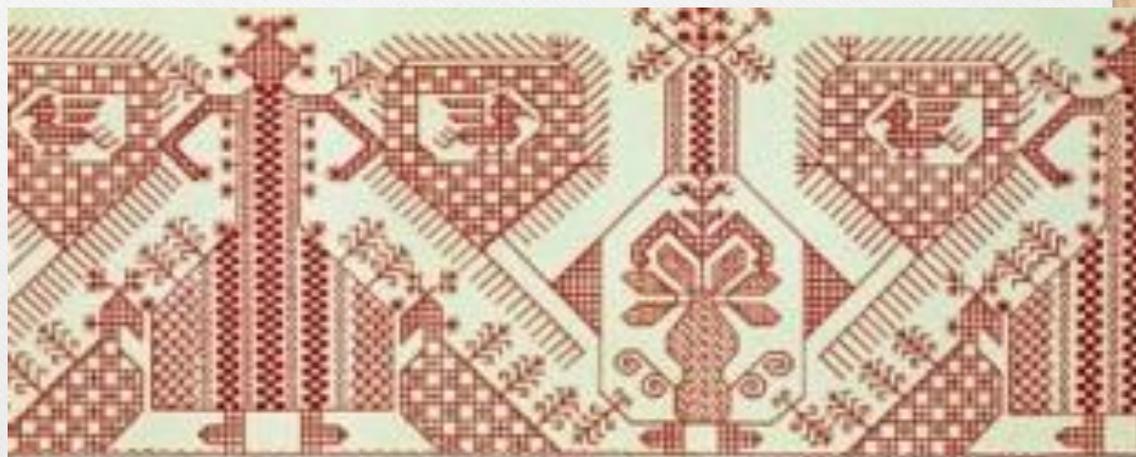
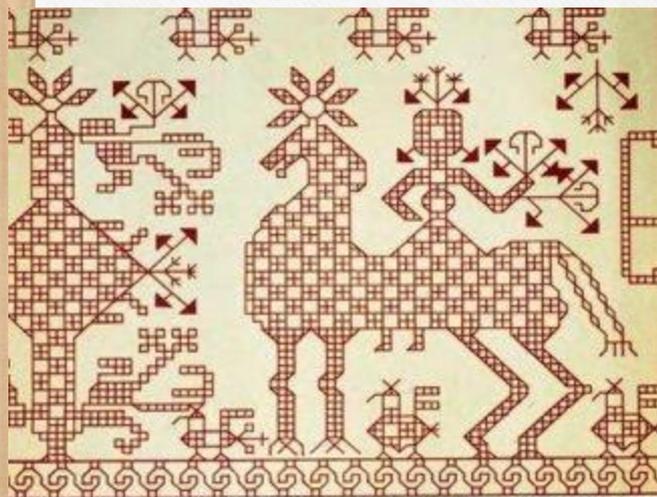

Городецкая роспись

Женский образ - один из основных в русском орнаменте. В русском божественном женском персонаже воплотились народные представления о земле рожающей, связанной с водой, выбором судьбы и судом над неправедным человеком. Называют этот образ по - разному: великая богиня земли, плодородия, мать - сыра земля, Макошь, что означает «мать хорошего урожая».

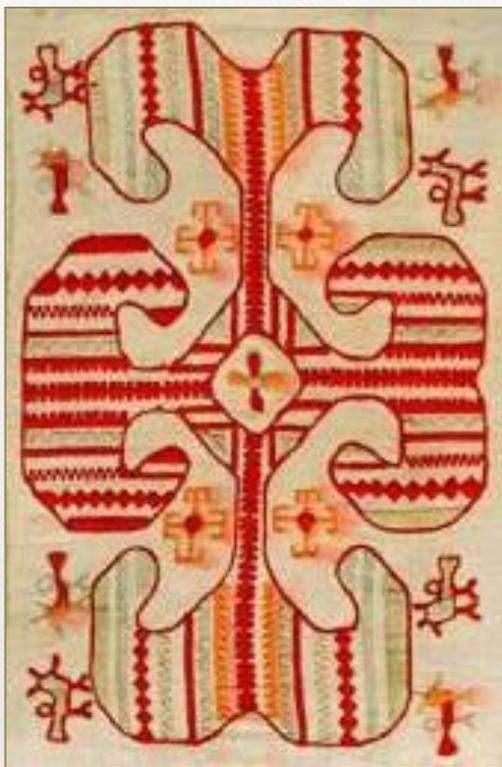

Часто в орнаменте присутствуют:

- крылатые руки,
- змеевидные /растениевидные/ ноги,
- ромбообразная голова (положение Богини в модели мира, ромб – древний знак) или голова в виде трилистника (связь Богини с Древом жизни).

Женская фигура с устремленными ввысь руками символизировала единство сил земли и неба, от которых зависела жизнь человека. А то и вовсе Богиня предстает перед нами в образе лягушки (символ весенней, порождающей силы Матери-земли).

Сюжет лягушки несет в себе знак рождения и плодородия. С этим земноводным связано большое количество обрядов в древнерусской культуре. Часто встречается и сюжет утробы лягушки (рожаницы), в центре которой народный мастер помещал изображения птиц, деревьев, цветов, людей, всего, что было сотворено и обладало способностью живой жизни.

Вышивка

Ковер

Художественный, образный язык орнамента многообразен. Изначально орнамент являлся выражением народного мировоззрения. Состав узоров, их композиция, расцветка различались в зависимости от того, кому предназначались предметы – мужчине, женщине или ребенку. Для понимания языка орнамента большое значение имеет терминология узоров. Ее изучению этнографы уделяют особое внимание. Название узора может происходить от техники выполнения, от материала, нередко термин указывает на место его происхождения - откуда его заимствовали...

Спасибо за внимание!