

Лекция

Основные понятия.

ИСТОРИЯ ОРНАМЕНТА

Е.Л. Кузьменко, д.ф.н.,
профессор кафедры композиции

Орнамент

(ОТ ЛАТ. ORNAMENTUM - УКРАШЕНИЕ) УЗОР, СОСТОЯЩИЙ ИЗ РИТМИЧЕСКИ УПОРЯДОЧЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ УКРАШЕНИЯ КАКИХ-ЛИБО ПРЕДМЕТОВ ИЛИ АРХИТЕКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ (КРЭ).

ОСОБЕННОСТЬ ОРНАМЕНТА СОСТОИТ В ЕГО НЕРАЗРЫВНОЙ СВЯЗИ С КАКОЙ-ЛИБО ВЕЩЬЮ.

Виды орнамента

- **ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ ОРНАМЕНТ**
- **РАСТИТЕЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ**
- **ЗООМОРФНЫЙ ОРНАМЕНТ**
- **АНТРОПОМОРФНЫЙ ОРНАМЕНТ**
- **КОМБИНИРОВАННЫЙ ОРНАМЕНТ**

Категории орнамента

РИТМ – (ОТ ГРЕЧ. RHYTHMOS) ЧЕРЕДОВАНИЕ КАКИХ-ЛИБО ЭЛЕМЕНТОВ, ПРОИСХОДЯЩЕЕ С ОПРЕДЕЛЕННОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬЮ, ЧАСТОТОЙ (КРЭ).

СТИЛЬ – ОБЩНОСТЬ ОБРАЗНОЙ СИСТЕМЫ, СРЕДСТВ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ, ТВОРЧЕСКИХ ПРИЁМОВ, ОБУСЛОВЛЕННАЯ ЕДИНСТВОМ ИДЕЙНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ (КРЭ).

Элементы орнамента

РАППОРТ – (ОТ ФРАНЦ. – ПРИВНОСИТЬ ОБРАТНО)
ПОВТОРЯЮЩАЯСЯ ЧАСТЬ УЗОРА.

МОТИВ – (ОТ ФРАНЦ. – СДВИГАЮ) ПРОСТЕЙШАЯ
ДИНАМИЧЕСКАЯ СМЫСЛОВАЯ СИМВОЛИЧЕСКАЯ ЕДИНИЦА
ОРНАМЕНТА.

Типы орнаментов

- **ЛЕНТОЧНЫЙ (ФРИЗОВЫЙ) ОРНАМЕНТ**
- **КРУГОВОЙ ОРНАМЕНТ (РОЗЕТКА)**
- **СЕТЧАТЫЙ (КОВРОВЫЙ) ОРНАМЕНТ**

Ленточный (фризовый) орнамент

– применяется при оформлении зданий, предметов, вещей в качестве бордюра, фриза, каймы, тесьмы, обрамления и т.п.

При построении ленточного орнамента используются геометрические преобразования: симметрия, параллельный перенос, поворот.

Круговой орнамент (розетка)

- замкнутый орнамент, заключенный в различные фигуры (круг, прямоугольник, ромб и т.п.).

При создании розеток применяются геометрические построения: деление окружности на равные части, симметрия, поворот.

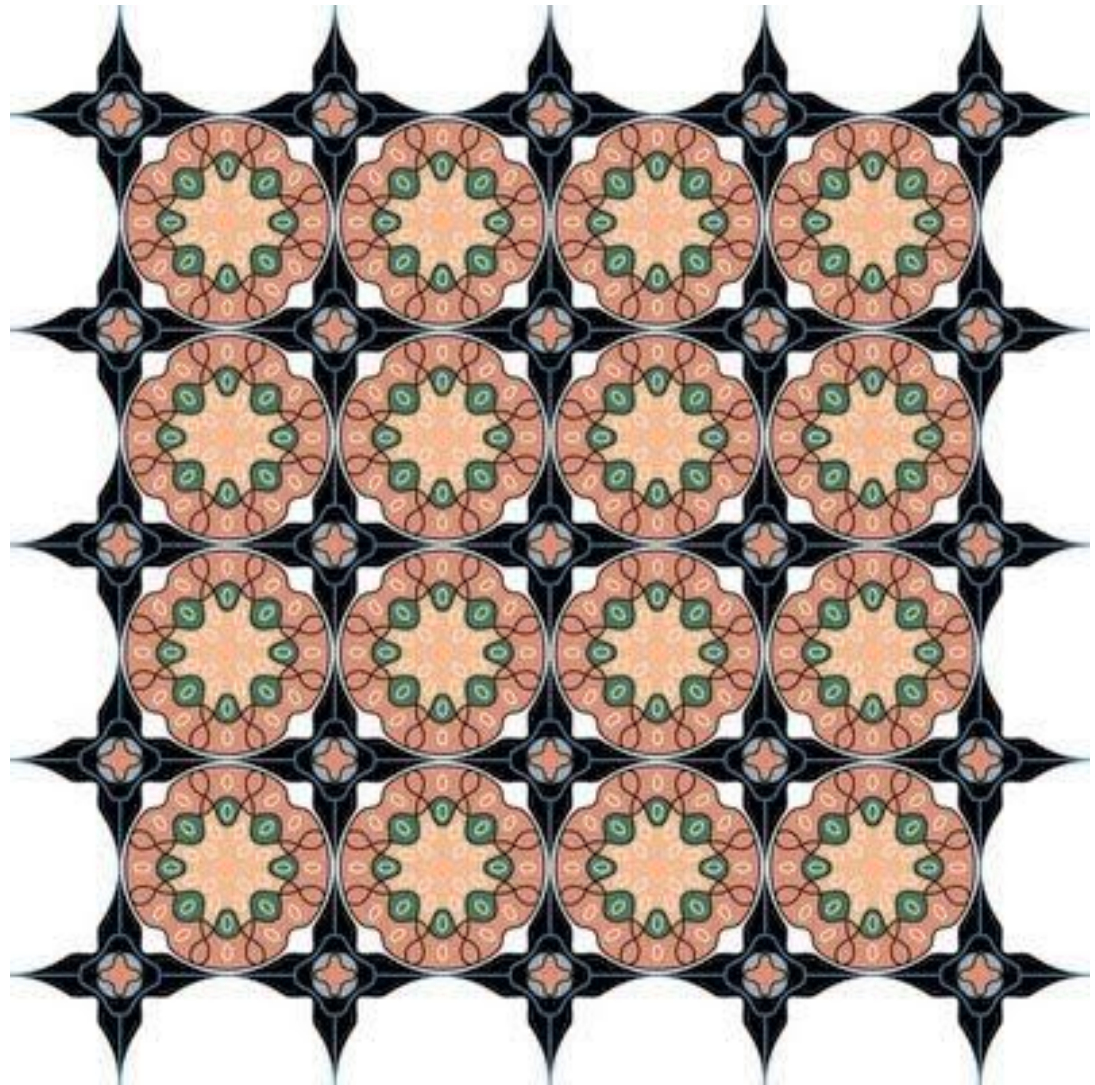

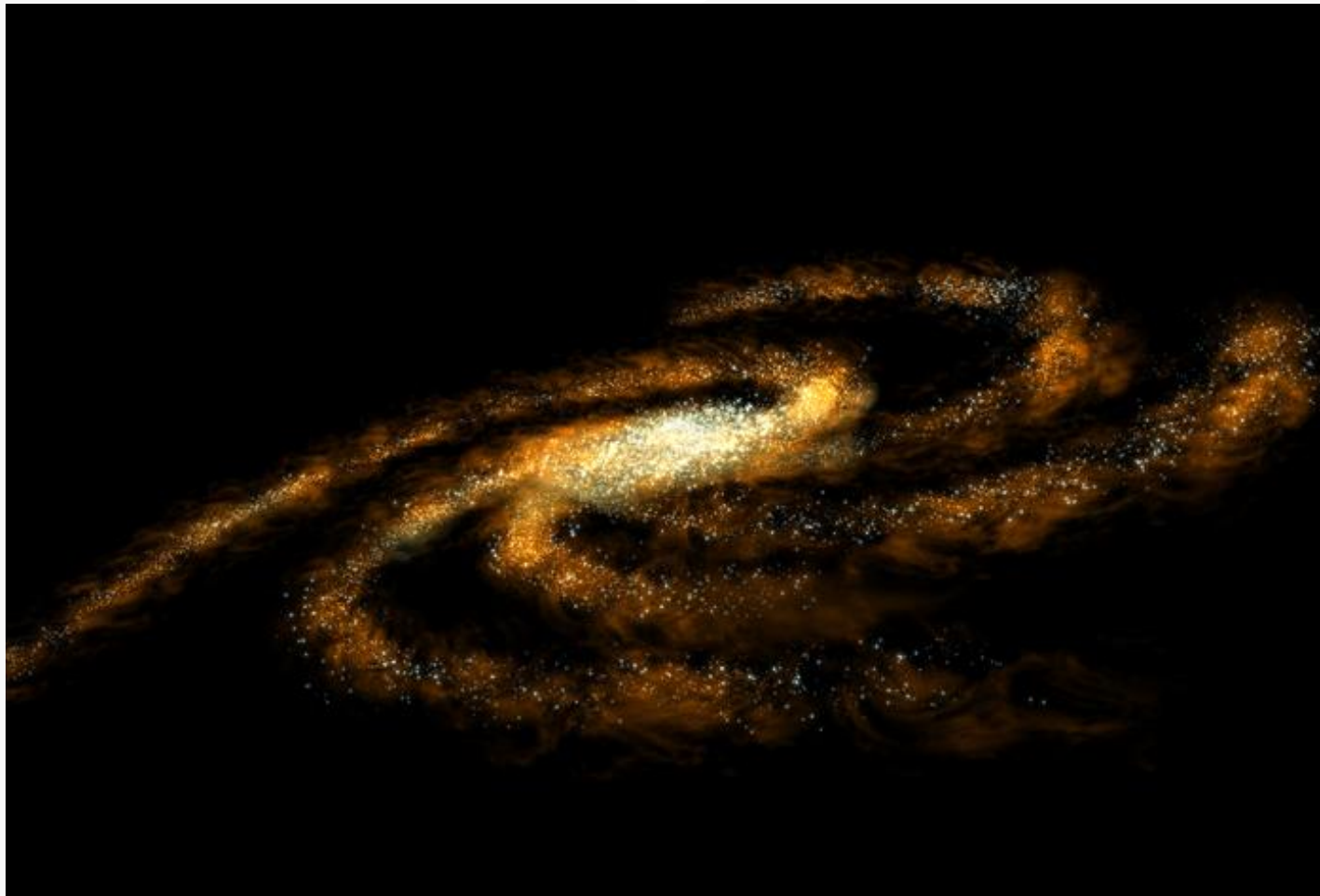
Сетчатый орнамент

– бесконечно простирающийся орнамент, ограниченный только формой декорируемой поверхности.

При построении сетчатого орнамента применяют два вида сеток: треугольную и четырехугольную.

Символы в природе

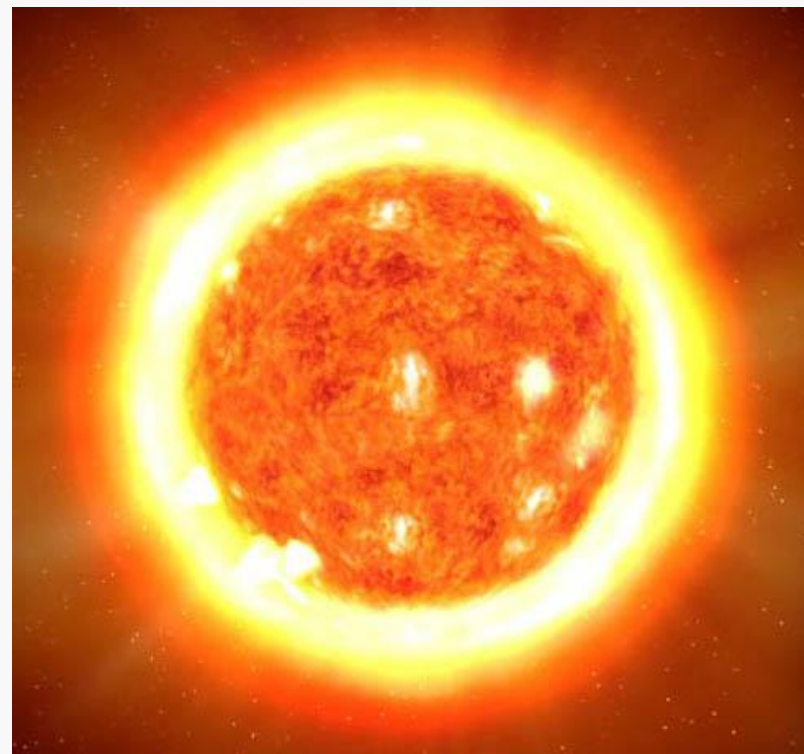
Символы в природе

Круг
Луна

Круг
Солнце

Символы в природе

Треугольник

Горы

Треугольник

Горы

Символы в природе

Спираль
Цветок

Спираль
Гриб

Символы в природе

Спираль
Усик огурца

Спираль
Росток папоротника

Символы в природе

Спираль
Облака

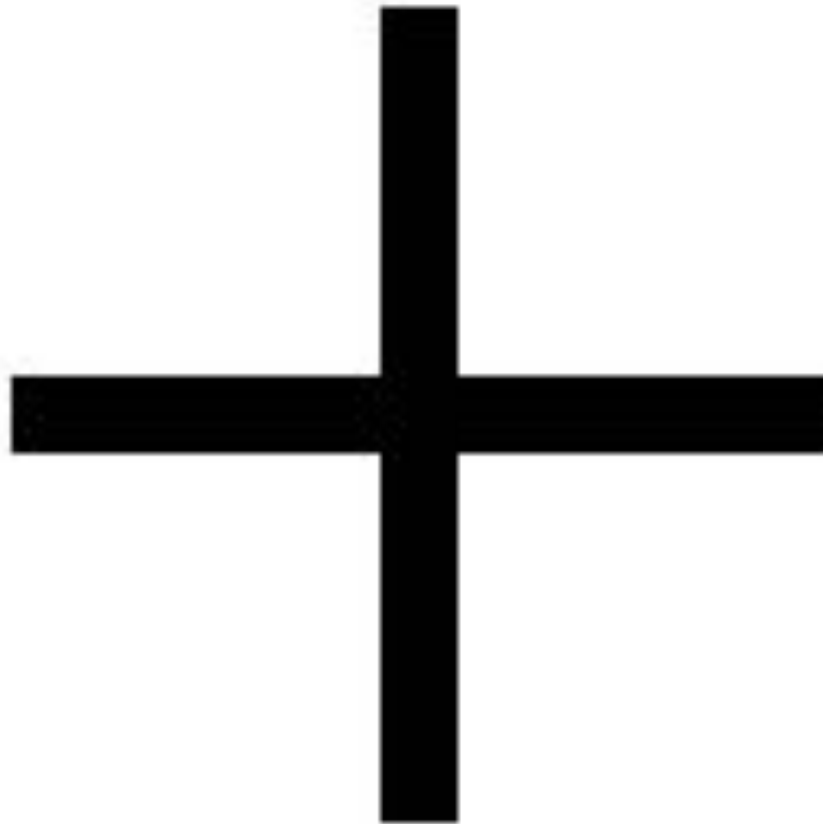
Спираль
Галактика

Крест

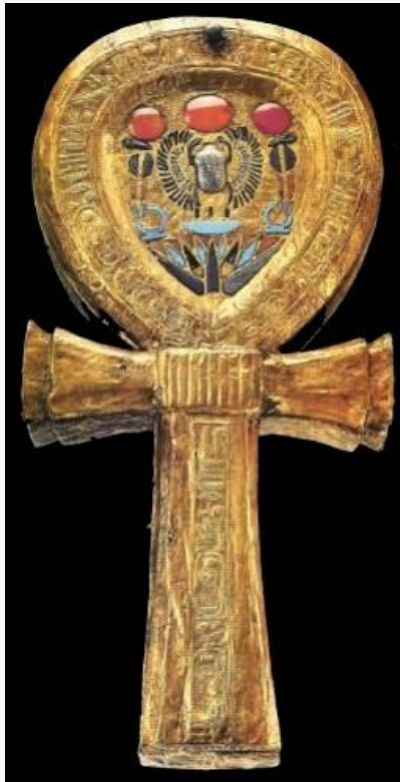
древнейший
сакральный знак,
означающий
ориентацию в
пространстве, с
определением центра
- точки пересечения
верха и низа, правого
и левого.

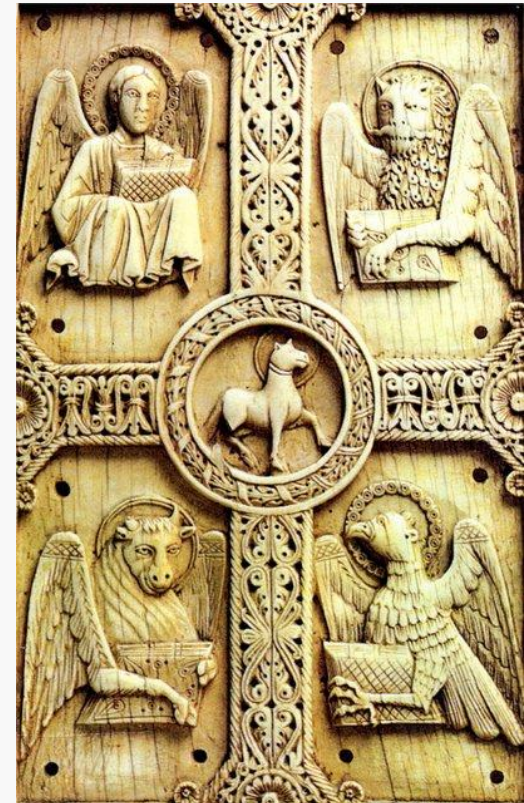
Крест

Древнеегипетский крест Анх

Христианский крест

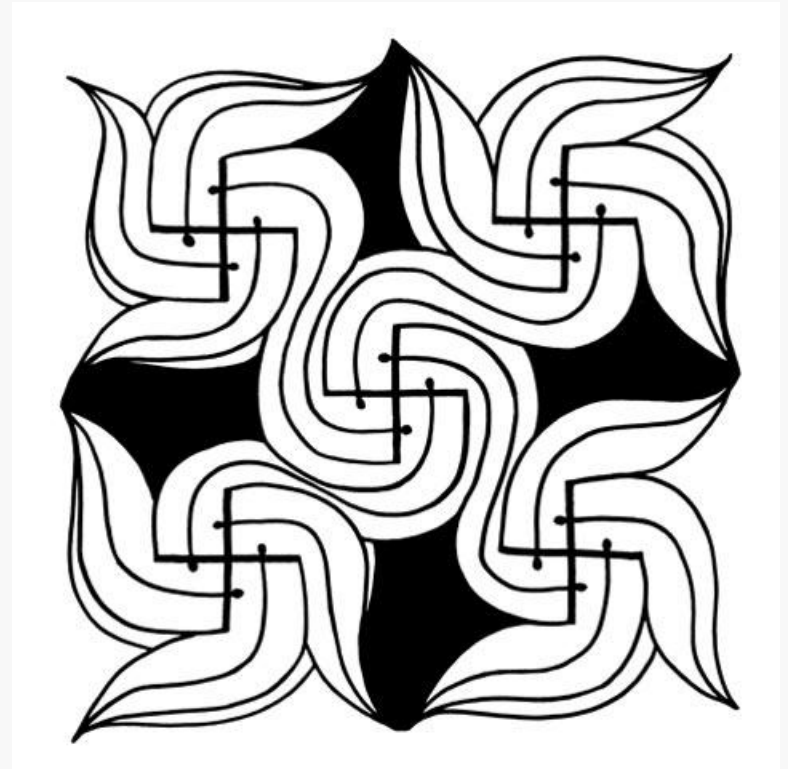
Крест

Ваджра – буддийский символ
власти и силы веры

**Индийский этнический
орнамент**

Крест

Кельтский крест

**Резьба по камню пиктов
Шотландия**

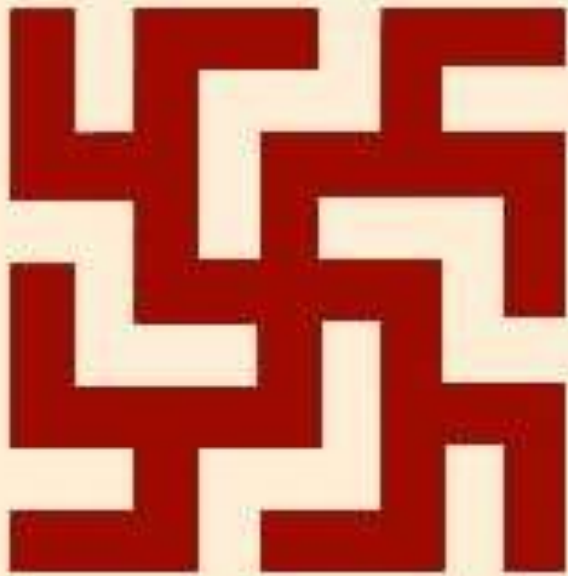

Крест

**Элементы русской
вышивки**

ОДОЛЕНЬ ТРАВА

**Элементы русской
вышивки**

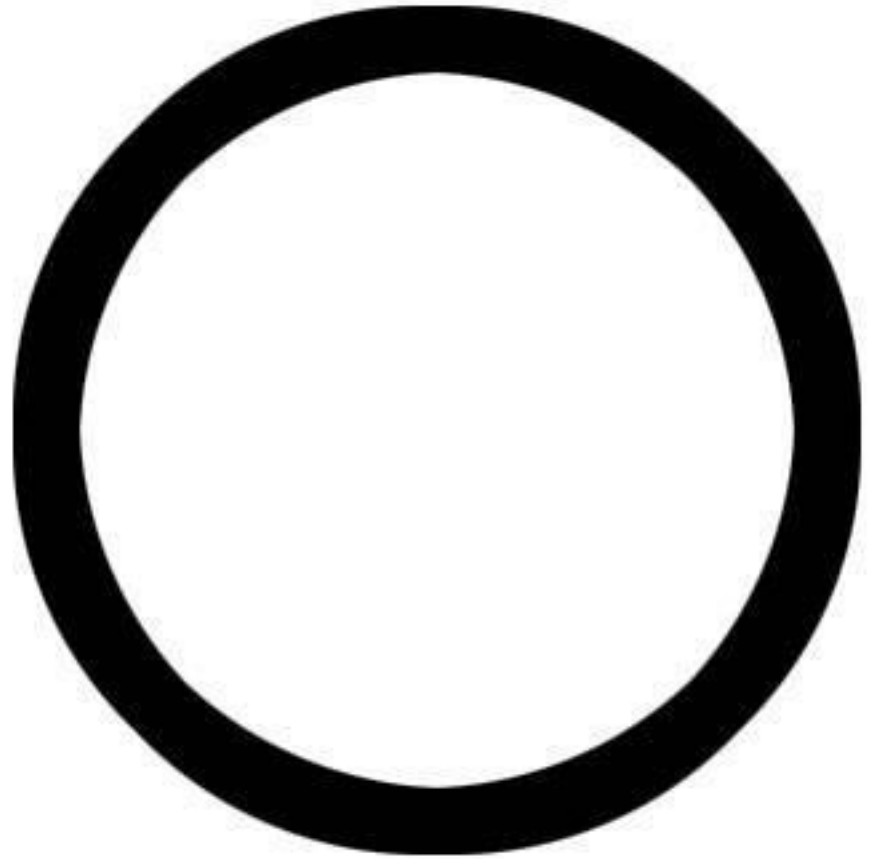
КОЛАРА

Круг

символ небесного совершенства - Бог, Небо, Космос, Солнце, луна и т.п. В нем воплощается идея бесконечности и единообразия, круговорота бытия и абсолютного равенства, добра и красоты.

Круг

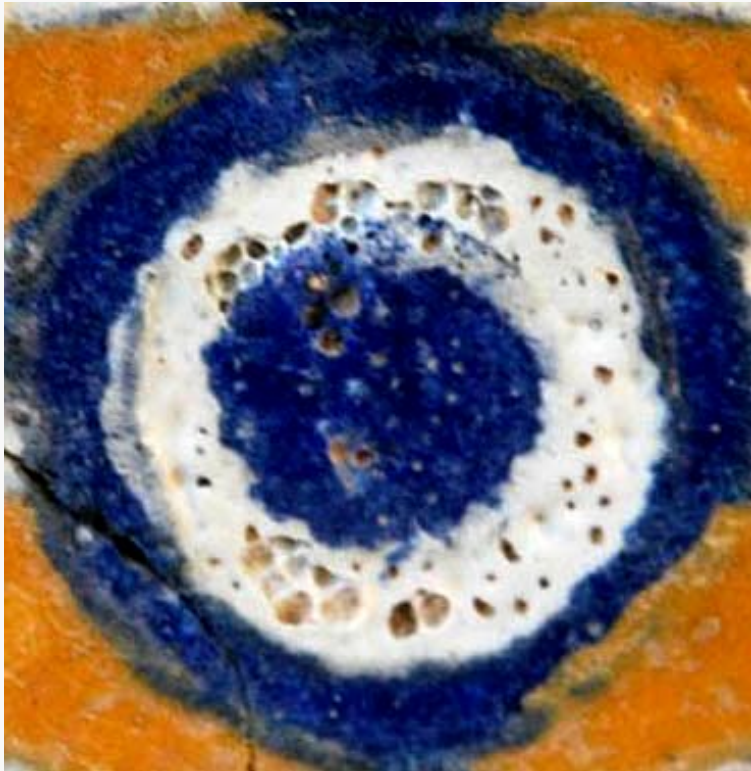
Иконопись

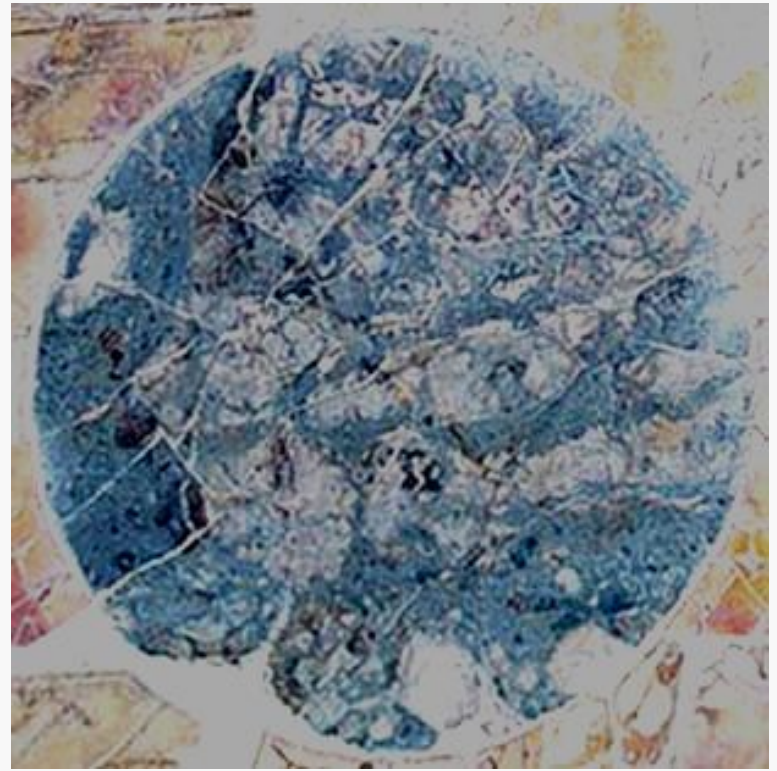
Круг

**Изразец
Персия**

**Фрагмент мозаики пола
Рим**

Символы в природе

Уроборос

Ящерица Поясохвост

Спираль

Раковина

Круг

Уроборос

Уроборос на древне-египетском папирусе

Круг

Уроборос

Фрагмент каменной резьбы

Уроборос

Рисунок в манускрипте

Круг

Уроборос на европейской гравюре

Уроборос в кельтском декоре

Круг

**Солнечный диск с
коброй - уреем Знак Ра**

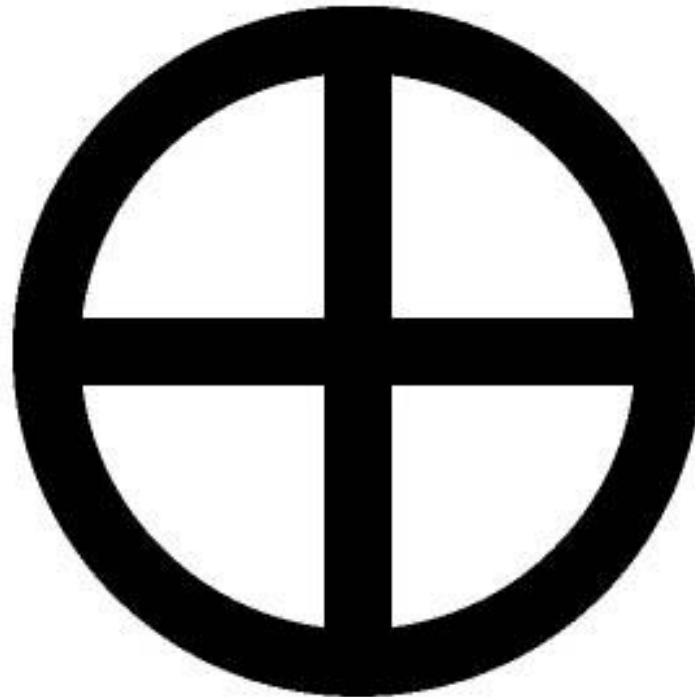
Кольцо шен

Крест в круге

- представляет собой схематическое изображение колеса, которое также является распространенным солярным символом, «колесо-солнце».

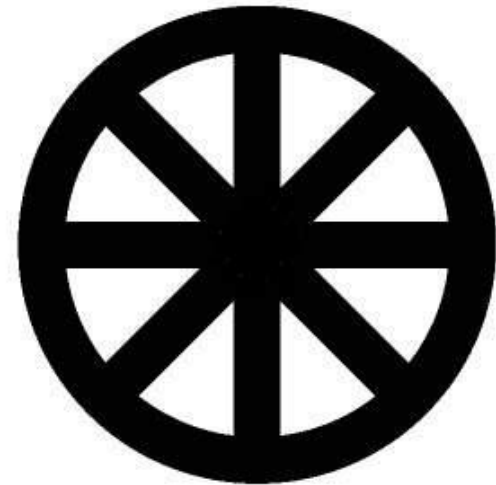
Крест в круге

Шести-лучевой крест

Восьми-лучевой крест

Круг Крест

**Подвеска, украшение
железного века**

Русская пряничная доска

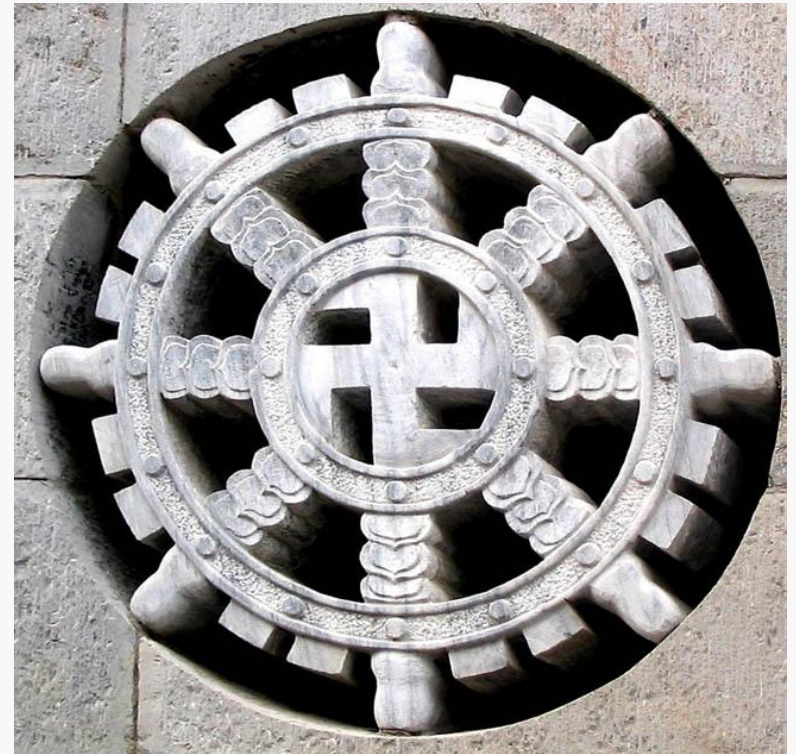
Круг Крест

**Дхарма-чакра - колесо
закона буддизма**

**Архитектурная деталь
храма, Китай**

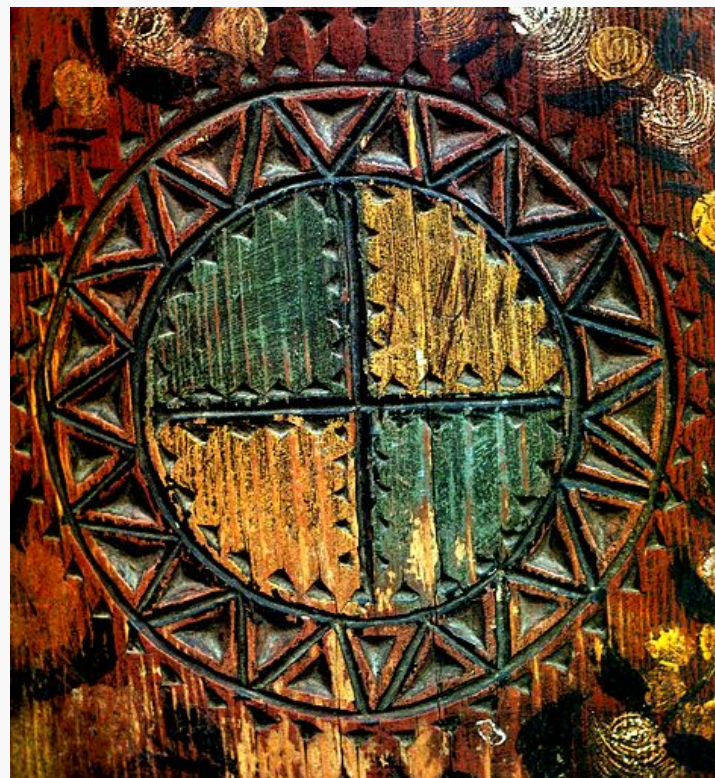
Круг Крест

**Фрагмент резьбы на
русской прялке**

**Фрагмент резьбы на
русской прялке**

Круг Крест

Резьба на русской прялке

**Роспись сундука,
Русский север**

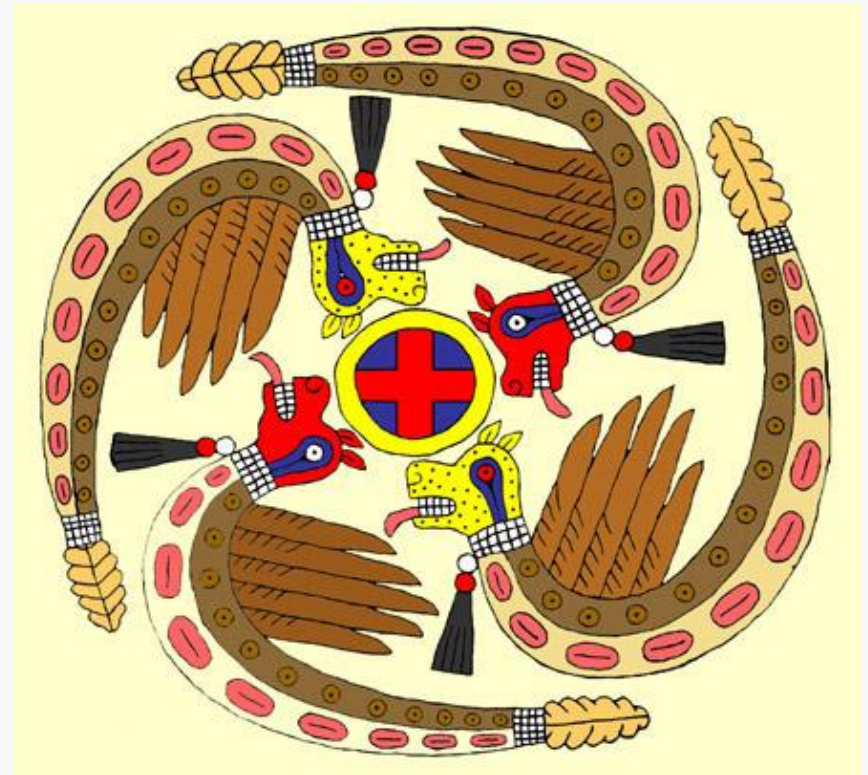

Крест Круг

**Керамика индейцев
навахо**

**Солнцеворот
американских индейцев**

Круг Крест

**Свастика на броши,
Норфолк, Великобритания**

**Роспись в храме Св.
Софии, Византия**

Круг Крест

**Нагрудная бляха
этрусков**

**Золотое украшение
этрусков**

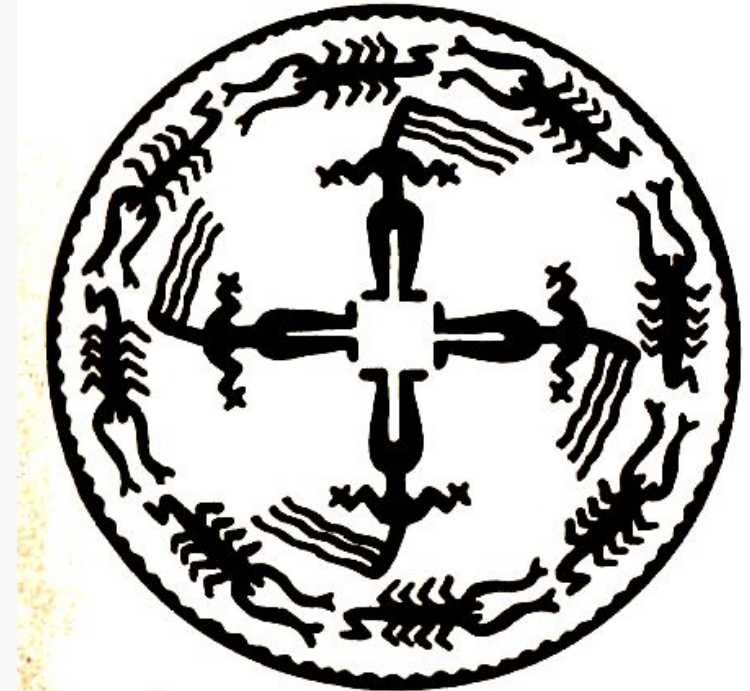
Круг Крест

**Триполье, керамика, 3
тыс. до н.э.**

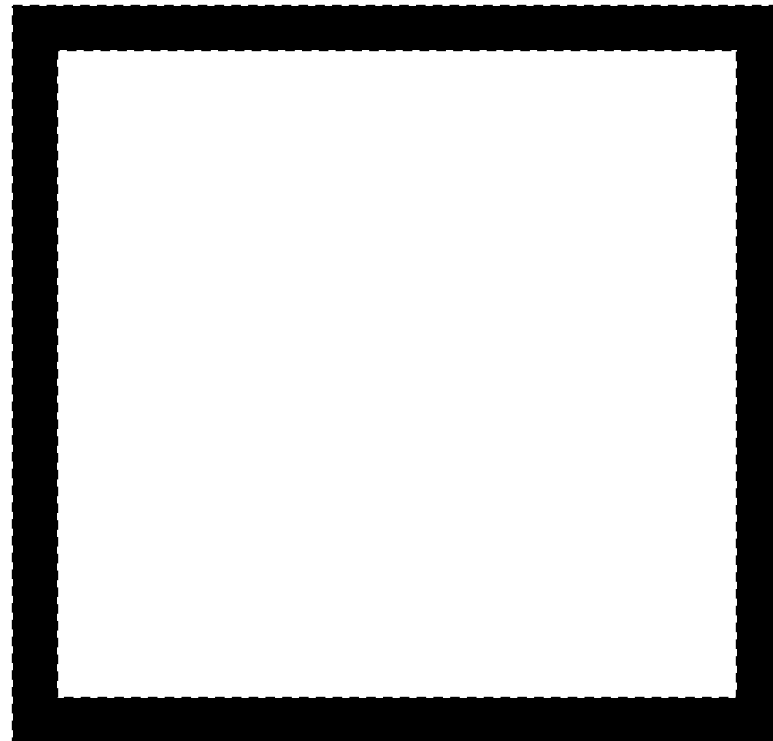
**Междуречье, керамика,
неолит**

Квадрат

символизирует земное начало, место обитания человека, где присутствуют стороны света, и которое связано с четырехмерной цикличностью природных явлений.

Крест Квадрат

Кельтский рельеф

Скифское украшение

Крест Квадрат

**Древнеримская мозаика
пола**

**Рельеф на своде терм в
Помпеях**

Крест Квадрат

**Русская вышивка на
одежде**

**Русская вышивка на
одежде**

Крест Квадрат

Свастика на урне для праха, Великобритания

Раннехристианская мозаика из Равенны

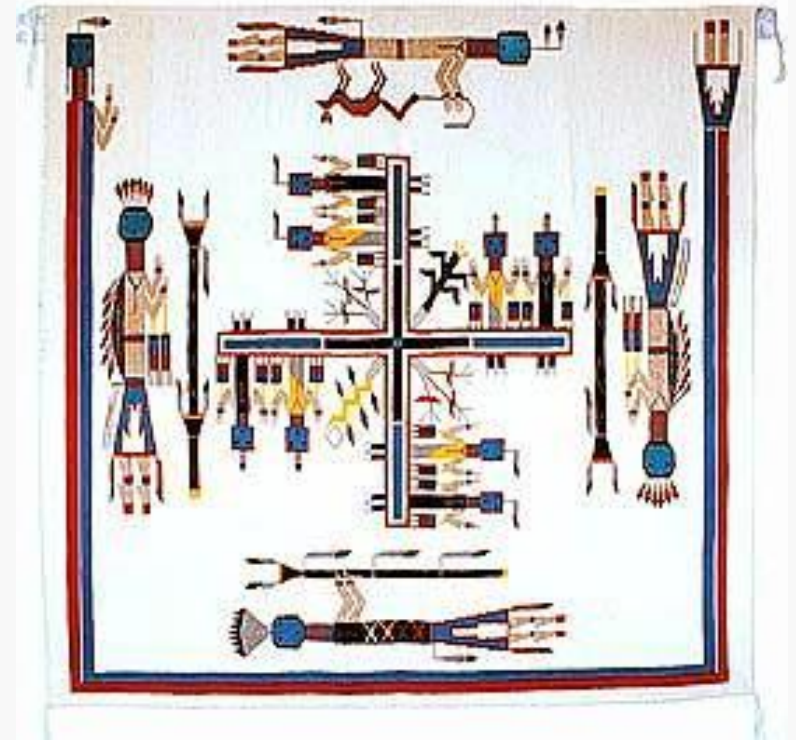

Крест Квадрат

**Архитектурная деталь
храма, Китай**

**Вращающееся бревно,
рисунок индейцев навахо**

Квадрат Ромб

Византийский рельеф

**Фрагмент росписи
этрусской вазы**

Крест Круг Ромб

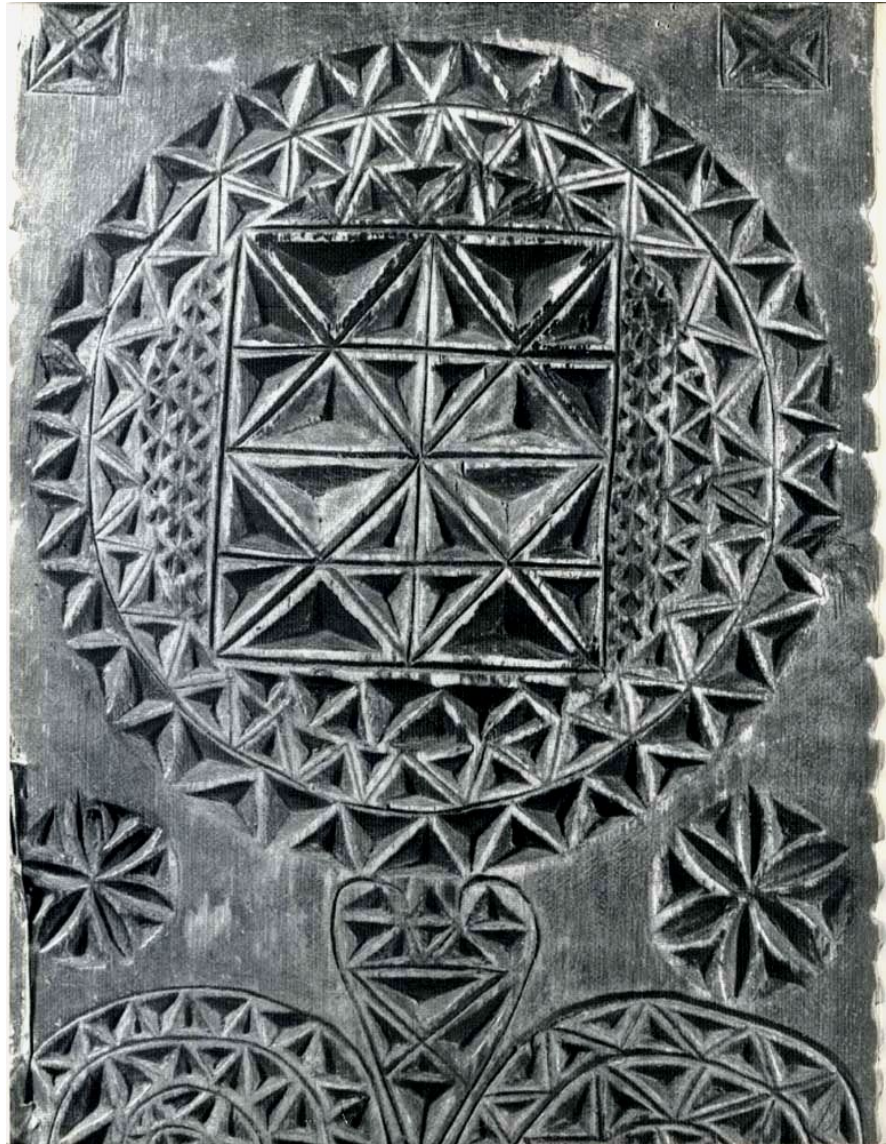
Византийский рельеф

Крест Ромб Квадрат Круг

Фрагмент резьбы на
русской прялке

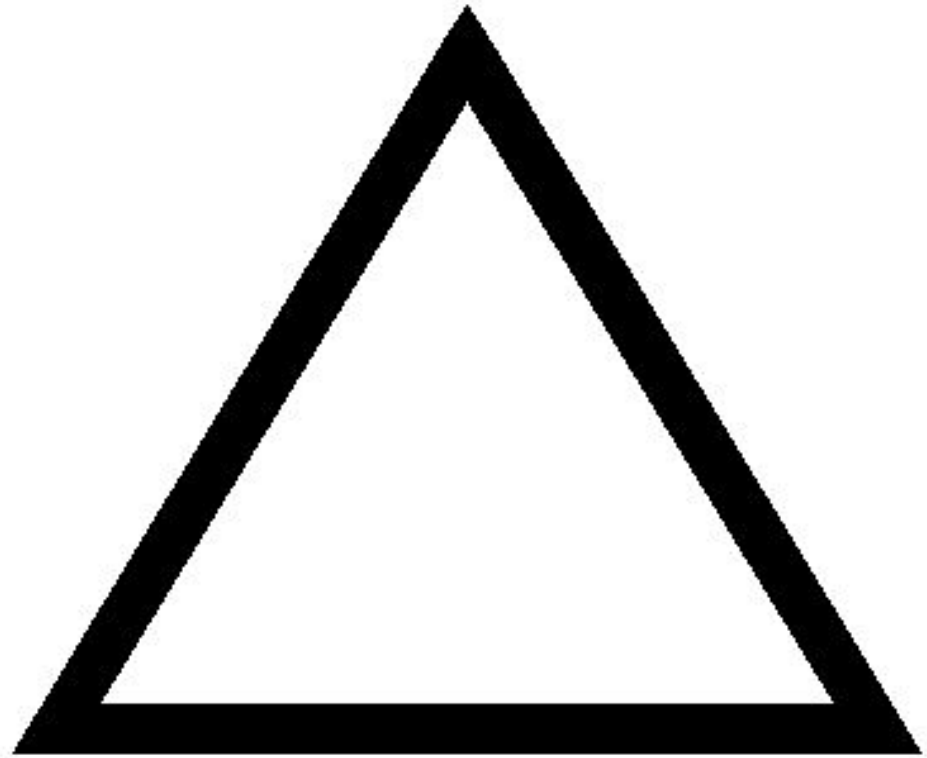
Треугольник

Символ триединства, в котором важна каждая сторона. Прошлое, настоящее и будущее.

Вершиной вверх – символ огня и мужского начала.

Вершиной вниз – символ воды и женского начала.

Святая Троица в христианстве.

Круг
Треугольник

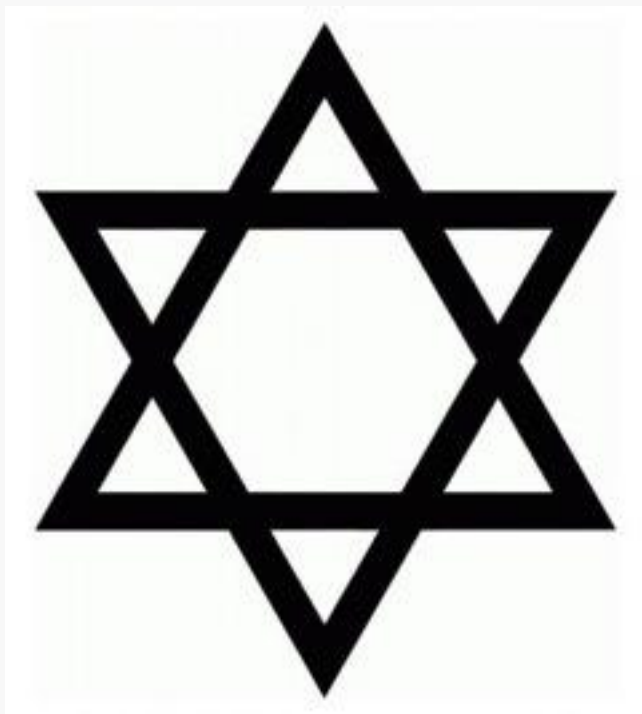

Резьба на русской прялке

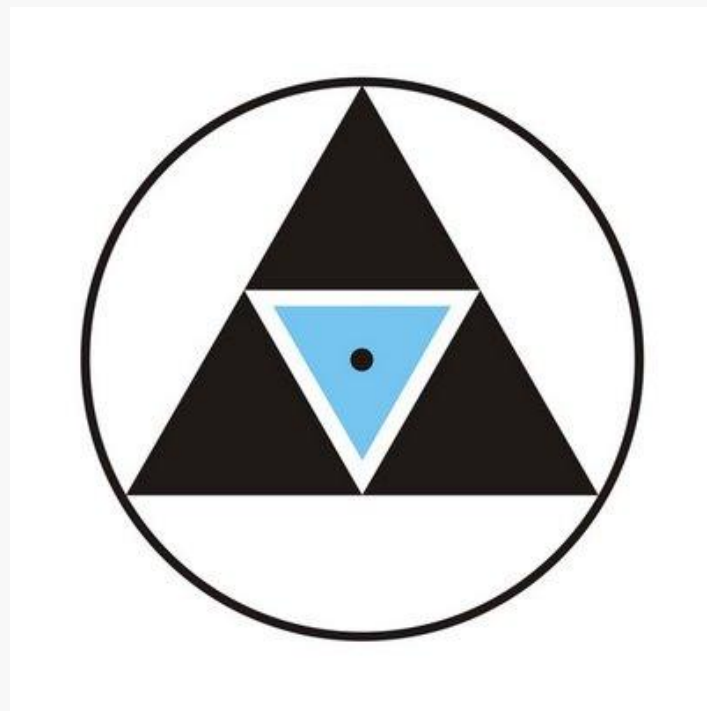
Треугольник

Шестиконечная звезда

Треугольник в круге

Спираль

выражает идею
внутреннего
саморазвития круга,
движения.

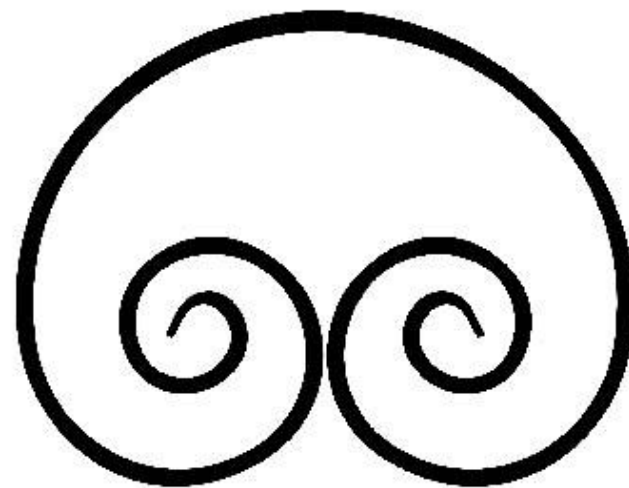
Спираль

S-образный завиток

Волюта

Спираль

Трехсторонний завиток

Спираль – лабиринт

Круг Спираль

Петроглиф

Петроглиф

Круг Спираль

Наскальные рисунки

Наскальные рисунки

Круг Спираль

**Рисунки на песке
индейцев навахо**

Белая змея навахо

Круг Спираль

Роспись вазы, Крит

Византийская мозаика

Круг Спираль

**Рисунок коренных
народов русского севера**

Фестский диск, Крит

Круг Спираль

**S-образный завиток,
Индийский узор**

**Ваза стиля камарес,
Крит**

Круг Спираль

**Трехсторонняя спираль,
Древняя Греция**

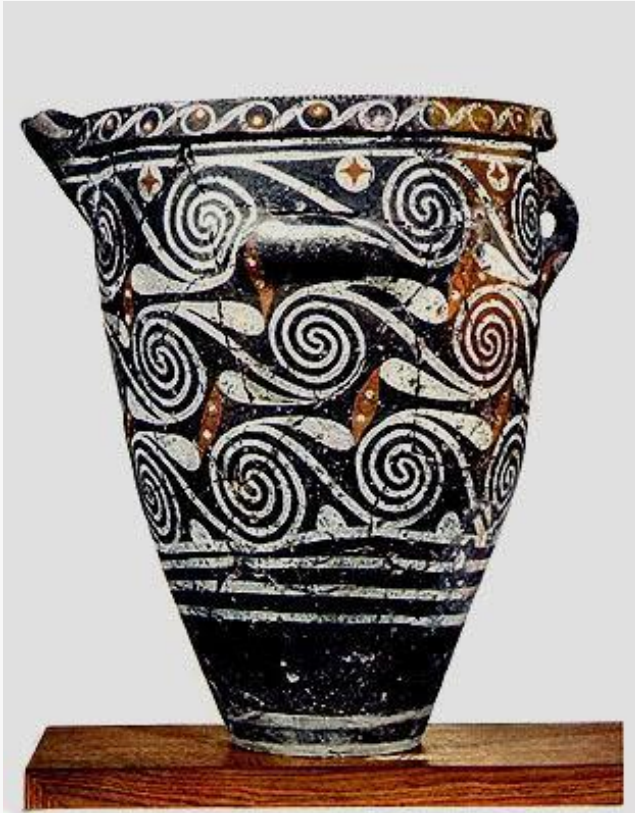
**Трехсторонняя спираль,
кельтская резьба на камне**

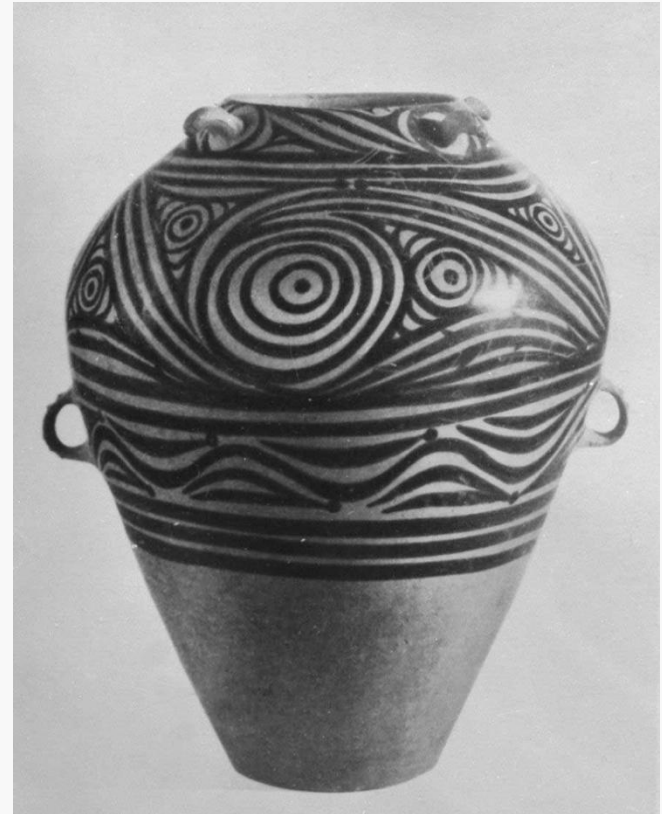
Круг Спираль

**Обегающая спираль,
ваза камарес, Крит**

**Обегающая спираль,
неолит, Китай**

Круг Спираль

**Обегающая спираль,
Крит**

**Обегающая спираль,
Мальта**

Круг Спираль

**Спираль, Древняя Греция,
Санторини**

**Спираль, раннее
средневековье, Ирландия**

Круг Спираль

**S-образная спираль,
Босния**

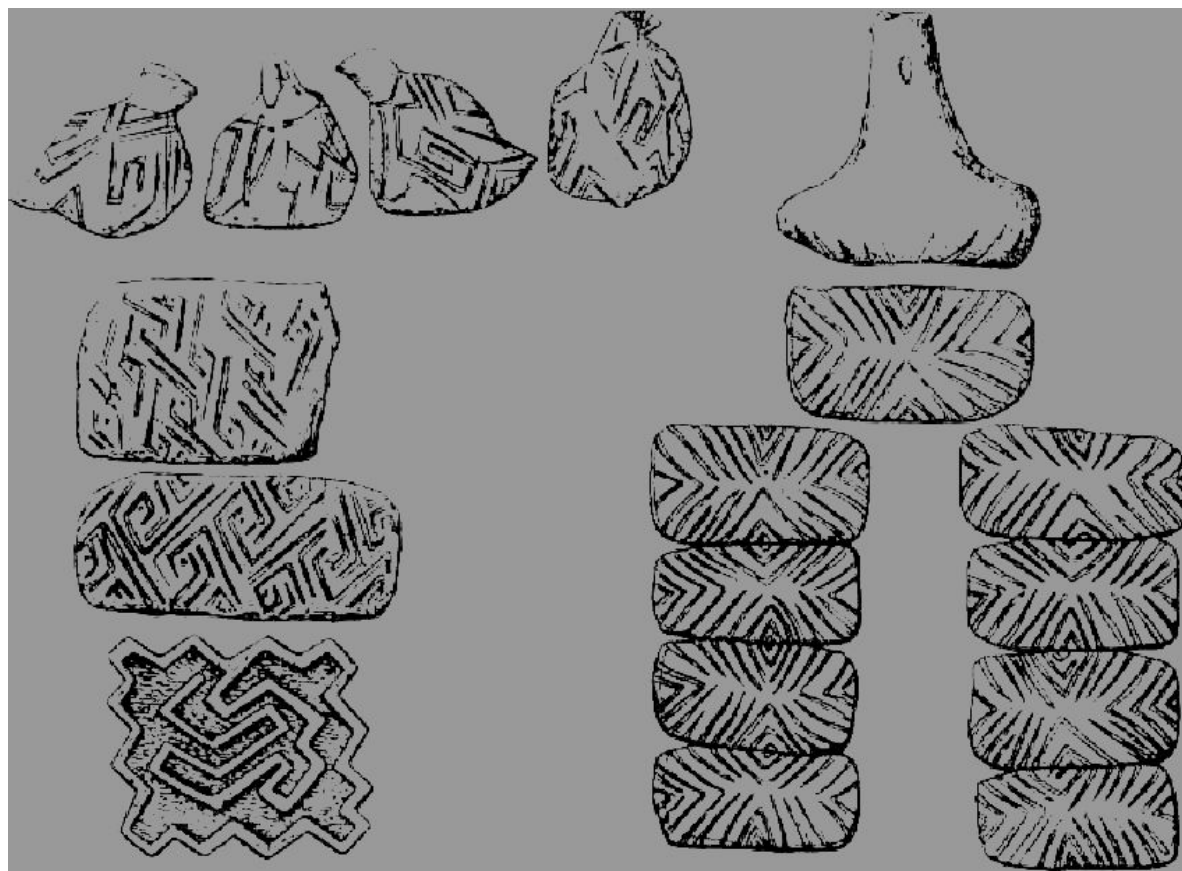
**Спираль,
Междуречье**

Меандр

Древнейший ромбическо-меандровый орнамент на изделиях эпохи палеолита.

Печатки для татуировки тела ромбическо-меандровым орнаментом.

Меандр

**Меандровый узор,
Неолит**

**Терракотовая фигурка,
Триполье, Неолит**

Меандр

Ваза, Древняя Греция

**Древнегреческий
орнамент**

Меандр

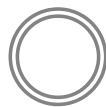
Бронзовый сосуд, Китай

Мозаика пола, Помпеи

Меандр

Зигзаг

**Ваза из Суз,
Месопотамия**

**Сосуд, Черняховская
культура, III-IV в.**

Зигзаг

**Раннехристианская
мозаика из Равенны**

Ваза, Крит

Плетенка

**Гордиев узел, мозаика из
Равенны**

**Раннехристианская
мозаика из Равенны**

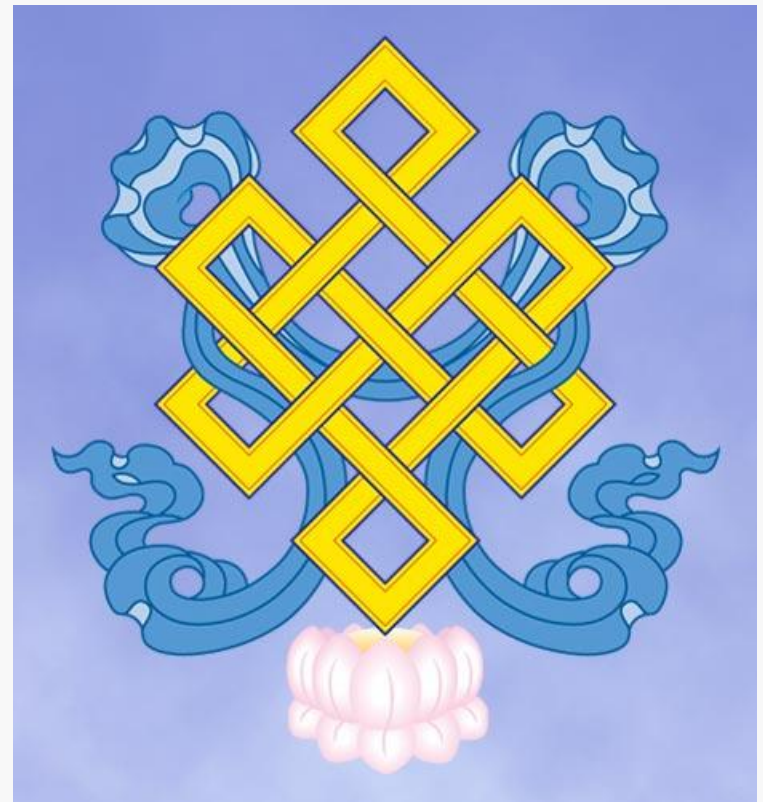
Плетенка

**Фрагмент декора храма,
романский стиль**

**Шриваста – бесконечный
узел в буддизме**

Плетенка

**Роспись блюда,
Средняя Азия**

**Рельеф,
Византия**

Трехчастная КОМПОЗИЦИЯ

Львиные ворота из
Микен.

Мировое Древо

Оттиск месопотамской печати.

**Трехчастная
КОМПОЗИЦИЯ**

Беотийская амфора, Древняя Греция.

Трехчастная КОМПОЗИЦИЯ

Византийский рельеф.

Трехчастная КОМПОЗИЦИЯ

Византийский рельеф
с Мировым Древом.

Трехчастная композиция

Русская вышивка.

Спасибо за внимание!

