

ГЕНЕЗИС ОРНАМЕНТА КАК СВЯЗЬ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО

В.А. Кириенко, О.А. Казакова
(г.Томск, Томский политехнический университет)
e-mail: vak61@tpu.ru, okazakova@tpu.ru

ORNAMENT'S GENESIS AS A CONNECTION BETWEEN THE PAST AND THE PRESENT

V.A. Kirienko O.A. Kazakova
(Tomsk, Tomsk Polytechnic University).

This article considers the definition of ornament, its role in the people's lives, culture and history. In the text of publication authors discuss main elements, which are used for making up ornaments, and ornaments' classification depending on these elements. Also this article contain information about main differences of each ornament, its features and used components, examples of each type and conclusion about the meaning of ornaments in design. Provided evidence that human creativity and imagination, give birth to more and more fantastic patterns, expressing interesting and unique range of feelings, open a complex world, affecting not only the aesthetic aspects, but also a lot of theoretical knowledge and concepts.

Key words: ornament, design, decoration, pattern, color, texture, line.

Введение. С глубокой древности и до нынешнего времени орнамент сопровождал жизнь каждого человека. Люди всегда украшали предметы своего быта интересными орнаментами. В результате долгого развития человеческой цивилизации в наше время существует и постоянно появляется огромное количество орнаментов. Орнамент приобрел огромное значение. Он играет роль национального маркера, ведь у каждого народа существуют свои узоры и символы, со своим назначением и толкованием. Орнамент стал предметом изучения истории и культурологии, так как он является показателем исторического и духовного развития. Наконец, орнамент – эффектное и красочное средство украшения любой поверхности, используемой в разных областях дизайна. Любой человек сталкивается с ним каждый день и порой уже даже не замечает этого. Мир орнамента притягивает новых зрителей, которых он завораживает своим интересным и глубоким содержанием. Понятие орнамент происходит от латинского слова Ornamentum – украшение. Орнамент представляет собой узор, построенный на ритмичном повторении геометрических элементов, стилизованных животных или растительных мотивов, предназначается для украшения различных предметов, архитектурных сооружений, произведений пластических искусств (главным образом прикладных) [1]. Существует мнение, что это лишь декоративный элемент, носящий чисто эстетический характер. Однако орнамент также заключил в себя символическую составляющую, дал толчок к созданию новых инструментов, которые стали использоваться не только для нанесения рисунка.

Появляются новые мотивы, инструменты и уникальные узоры. История орнамента необъятна, так как в каждом уголке нашей планеты она абсолютно уникальна и символична. Каждый народ гордится собственно придуманными мотивами и придает им особый смысл. Орнамент является надёжным признаком принадлежности произведений к определённому времени, народу, стране, раскрывает уровень развития той или иной цивилизации на время создания узора, говорит о внутреннем мире и состоянии автора, его ценностях и мировоззрении, хотя доподлинно неизвестно происхождения орнамента. Но первые узоры и рисунки можно наблюдать на артефактах глубокой древности. Но тогда орнамент носил, прежде всего, символическое значение. Древний человек наделял определенными знаками свои представления об устройстве мира. Постепенно эти знаки-символы приобрели орнаментальную выразительность узора, который стал рассматриваться ещё и как эстетическая ценность [2].

Основные элементы и типы орнамента. В наиболее простом графическом виде можно выделить 4 базовых элемента графики, составляющих узор: точка, линия, штрих и пятно. Однако вскоре эти элементы стали использоваться не только как самостоятельные

части, но и вместе, образуя новые орнаменты. В соответствии с выявленными элементами графики орнаменты подразделяются на четыре основные группы: а) линейные, б) пятновые, в) штриховые, г) точечные [3]. В каждой группе существуют особенности, не свойственные другим видам.

Одна из групп – линейный орнамент. Линия – самый распространенный элемент, применяемый не только в орнаменте и графике, но и на чертежах, графиках, рисунках. Универсальность её заключается в том, что она может принадлежать как одной плоскости, так и служить границей пересечения плоскостей. Значит, посредством только линий можно создать полноценное изображение как в двух, так и в трёхмерном пространстве, подчеркнуть форму предмета, его очертания. В зависимости от интенсивности, наклона, изгиба линия может передать на конечном орнаменте совершенно особую и неповторимую гамму эмоций и чувств. Полученная каким-либо способом на плоскости, она может быть самостоятельным, зрительно воспринимаемым объектом.

В.М. Шугаев по пластическим движениям разделил линии на три группы: прямые, кривые с постоянным радиусом кривизны (окружности и их части), кривые с переменным радиусом кривизны (параболы, спирали и т.д.). Первые и вторые выражают равномерное, плавное движение, правильную форму, симметрию. Третьи же символизируют динамику, изменение характера и чувств. Сочетание этих трех типов линий в контексте одного орнамента создает неповторимый, богатый эмоциями и красками шедевр. Применяя эти теоретические основы, усложняются орнаменты, появляется возможность применять новые принципиальные схемы, в которых могут участвовать шесть и более разных по характеру линий и используется в композиционных построениях и дизайне [3].

Роль линейных изображений в искусстве трудно переоценить. Со временем к линии стали добавлять тон, цвет, светотень, менять её форму. Многие народы в своей истории создавали в искусстве целые школы, позволяющие относить их к «линейным». Впоследствии появилось полное и чёткое осознание значимости линии, её теоретическое обоснование. Это дало толчок к развитию такого вида искусства как графика, где именно линиям уделяется особое, основополагающее место.

Вторая основная группа – пятновые орнаменты. Пятно – часть плоскости, выделенное цветом, представлено группой точек, линий, штрихов, предельно сближенных друг к другу и образующих единое целое. Оно может быть одинаковым на всей своей площади по светлоте, цветовому тону, насыщенности, или иметь различные характеристики цвета. Пятновой орнамент принципиально отличается других орнаментов кажущейся простотой, однако он подвластен лишь настоящему мастеру.

Основу орнамента составляют два элемента: само пятно и фон. При этом, возможны различные комбинации как цветовые, так и геометрические, фона и пятна. С помощью этой техники очень трудно добиться объемного изображения, поэтому появляется необходимость работать в двухмерном пространстве, а придуманные орнаменты наносятся на ткани и плоские предметы. Язык пятнового орнамента достаточно скуден, но это не препятствие для настоящего дизайнера. Задача – грамотно подобрать и расставить цветовые оттенки, придать пятну ту форму, в которой оно в полной мере выразит задуманный смысл. В этом орнаменте элементы других типов применяются достаточно редко, что передаёт необычность и уникальность этому типу. Ведь необходимо лишь формой передать глубокое содержание. Поэтому перед нанесением орнамента узор тщательно продумывается и прорабатывается [4].

Искусство пятна имеет свои законы и правила, требуют высокого уровня абстракции и мастерства. Для облегчения работы над пятновыми орнаментальными композициями используются схемы построения цветовых пятен, но пятновой орнамент по-прежнему остается одним из самых сложных.

Третья группа – штриховой орнамент. Штрих – элемент графического изображения и одновременно особый технический приём нанесения красящего вещества на плоскость. А.М.

Лаптев в книге «Рисунок пером» пишет, что, в отличие от линии, штрих складывается из коротких движений руки и пера на бумаге в соответствии с возможностями движения кисти руки. Значит, штрихование – это совокупность коротких движений пера (руки)[4].

Невозможно оставить незамеченной таинственную магию штриха. Пересекаясь под разными углами, имея разную длину, толщину, степень интенсивности цвета и частоты, штрихи создают таинственную, завораживающую атмосферу. Штрих прекрасен в своей неповторимости и многообразии. Невозможно найти похожих орнаментов в этом стиле. Эта техника даёт невообразимый простор для творчества, где сможет найти и выразить себя каждый. Штрих, как мотив орнамента, осознанно использовался с начала двадцатого века, однако как устойчивая форма стал восприниматься совсем недавно [3]. Он позволяет оттенить фигуры, предавая им форму и реалистичность, показать фактуру изображения, выделить фон и ключевые объекты. Именно в этом типе орнамента тесно существуют линия и штрих, объединяясь и создавая завораживающее изображение. Это целый талант сочетать различные штрихи, зигзаги, росчерки в умеренном и прекрасном сочетании, заставить их работать на основную идею. Штрих обладает невероятной эстетической ценностью. Его появление дополнило понимание линии и расширило простор для творчества.

Перейдём к точечному орнаменту. Этот вид орнамента является наиболее распространённым в наше время. Чаще всего его можно наблюдать на одежде, так как при нанесении орнамента на ткань используется пиксельная технология. На твердых поверхностях точка воспринимается как след от инструмента, наносившего орнамент.

Изображение создается путем создания сложной системы точек, смена светлотности достигается за счет различного размера и плотности точек. Точка рассматривается в контексте множества таких же или отличных по форме точек. Однако форма точки не несёт такой смысловой нагрузки, как, например, форма пятна. Точка выполняет несколько важных функций. Во-первых, она используется для создания фактурного фона. Во-вторых, точку применится для объемно-пространственной разработки какой-либо формы. Также точка подойдет для фактурной проработки и отрисовки формы. И наконец, точка является составным элементом линии, которая в свою очередь создает отдельный тип орнамента или может быть вспомогательным элементом точечного узора. Имеется множество комбинаций этих приёмов в различных орнаментах [3].

Точечный орнамент не останавливается в своём развитии. В наше время он интересует художников и орнаменталистов из-за огромного простора для творчества. Осваиваются всё новые и новые приёмы создания точечного орнамента.

Заключение: Мир орнаментов непрост и загадочен. Много лет не иссякает людское творчество и фантазия, рождающие всё новые и новые фантастические узоры, выражающие интересные и неповторимые гаммы чувств. Однако орнамент, это не просто забава или красивая картинка, радующая глаз, это сложный мир, затрагивающий не только эстетические аспекты, но и множество теоретических знаний и понятий. Орнамент вобрал в себя всю человеческую историю во всём её многообразии, стал способом выражения эмоций и чувств, дизайнов интерьера, стал особенным, характерным, ярким и выразительным, связывающим прошлое и настоящее, стилем.

ЛИТЕРАТУРА:

1. <http://www.analiculturolog.ru/journal/archive/item/692-nature-and-structure-of-the-ornament-in-the-literary-culture.html>.
2. http://studopedia.ru/1_15907_istoriya-vozniknoveniya-ornamenta.html.
3. Бесчастнов Н. П. Художественный язык орнамента: учебное пособие для вузов / Н. П. Бесчастнов. – Москва: Владос, 2010. – 335 с.: ил.
4. http://www.orenipk.ru/kp/distant_vk/docs/2_1_1/izo.html.