

ОРНАМЕНТАЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Бакиева Ольга Афанасьевна, кандидат педагогических наук,
доцент кафедры искусств
Институт психологии и педагогики
E-mail: bakieva_1963@mail.ru

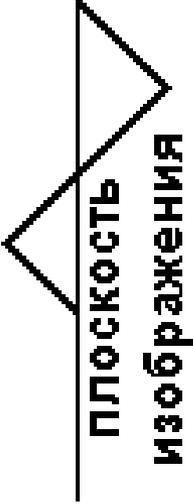

Бакиева Ольга Афанасьевна, кандидат педагогических наук,
доцент кафедры искусств
Институт психологии и педагогики
E-mail: bakieva_1963@mail.ru

Орнамент универсальный графический язык

КАК РАБОТАЕТ СИМВОЛИКА ?

Тип графического изображения	Характер пространственного искривления	
		→ отталкивание
		← притягивание
		неравномерное искривление пространства - разрывание

Зоны соответствия небу, Среднему миру и земле

Женская

Голова	небо	Космогонический Родовой
Плечи		Космогонический
Грудь	срединный мир	Целевого воздействия (оберег)
Пояс Середина рукава		Родовой
Подол		Целевого воздействия (оберег)
Край подола	земля	Целевого воздействия (оберег) Родовой узор мужа (на поневе)
Обувь		Родовой

Мужская

Голова	земля	Целевого воздействия на зрителя (противника или женщину)
Плечи		
Грудь		
Пояс	срединный мир	Родовой
Край подола и рукава		Целевого воздействия (оберег)
Штаны	небо	Космогонический
Обувь		Родовой

Символ	Расшифровка согласно матрице		Традиционное значение
	Стихия + Вид (солнце, ветер, месяц, огонь)	"оплодотворенная" (животворная) стихия	 Новая жизнь
	Солнце + Вода Ветер	гроза ливень	 Летящий Громовник - Крылатый Медведь
	Огонь + Лед Месяц (роса)	хтонические силы воды	 Водяной
	Огонь + Месяц Перун Юровая роса Лед	хтонические силы плодородия	 Орпей (Громовник в берлоге) Месяц Мировое Древо
	Солнце Тесмофории, Цералии Лен Ветер	Урожай Доля	 Рожаницы Рогатая

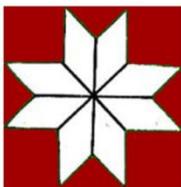
Символ Креста

Реконструкция оберегов, IX век

Крест трактуется как древнейший сакральный знак, подчеркивающий идею центра, упорядочивающий пространство, являющий собой символ равновесия между мирами Прави(верхний луч), Нави(нижний луч), и Явного мира(горизонтальные лучи).

Крест – центр мирам; символ огня и света; символ распространяющегося света истины

Перунов Цвет

Семантическое значение славянского орнамента

Крест

-голова, основа, зубец, сила, символ жизни, солнце

Семантическое значение орнамента зырян

«Төртқұлақ» — крестовина

Четыре крестовины орнамента состоят из зооморфных, «растительных» линий, середина имеет подобие креста. Элементы орнамента могут завершаться круговыми линиями, четырехугольными элементами. Этот орнамент используется при украшении кебеже, жукаяков, аяккапов, спинной части чапанов батыров, щитов, наколенников брюк, середины додеге или его углов.

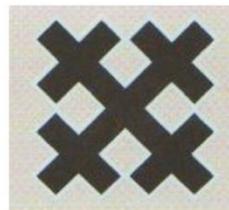
Использование на рукавах и подоле костюма

Костюм женщины

Семантическое значение казахского орнамента

Крест

• Крест. Крест встречается как в прямом, так и в косом исполнении. В настоящее время еще встречаются татуировки в виде креста на руках: чтобы охранять от боли и чтобы «от болезни укрыться». Вообще, крест несет охранительную функцию, играет роль границы между мирами. Косой крест еще называют «собачья лапа». Значение косого креста – отграничение мира людей от враждебных существ иного мира.

СЕМАНТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ НЕНЕЦКОГО ОРНАМЕНТА

Символ ВОДЫ

Вода - универсальный символ, она наделяется многообразными функциями: очищает душу и лечит раны, является посредником между Небом и Землей, дает жизнь всему земному.

Вода - хранительница жизни, циркулирующая во всей природе. Считается проводником воли богов, посредником в общении с небом.

Вода - первая материя, из водной стихии была поднята земная твердь

Дождь - Небесная влага, несущая жизнь, позволяющая водной стихии поселиться в растениях. Символизирует очищение, обновление.

Облака - Небесные воды, образующие Великий Космический Океан.

Семантическое значение славянского орнамента

Семантическое значение орнамента зырян

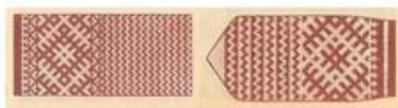
Линии Зигзаг

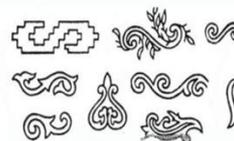
-дорога, путь, движение.

-вода, жизнь, река жизни.

Вода

S-образный элемент «сув» - знак воды.

Вода - первоначало, исходное состояние всего сущего, эквивалент первобытного Хаоса. Вода - это среда, агент и принцип всеобщего зачатия и порождения. Поэтому вода - символ женского начала и выступает как аналог материнского лона и чрева. Но одновременно это и символ мужского начала, ибо вода - плодотворяющее мужское семя, заставляющее землю «рожать». Вода - это символ рождения, возрождения, плодородия.

В то же время вода как бездна Хаоса - символ сопротивления сковывающей волю власти. Наконец, являя собой начало всех вещей, вода знаменует и их финал, так как с ней связан мотив всемирного потопа.

В оформлении одежды.

Семантическое значение татарского орнамента

Баран (овен)

Древнейший культовый символ - воплощение добра (как жертвенное животное), а также знак богатства (достатка), иногда и символ рассвета, потому что когда Земля вступает в созвездие Овна 21 марта, то у жителей Северного полушария начинается весна и этот день является днем весеннего равноденствия. Олицетворяет мужское начало, порождающую силу, творческую энергию. Связан с богами солнца и неба. Спираль бараньих рогов считается символом грома и может связываться как с богами солнца, так и с богинями луны.

Диванная подушка.

Символическое значение татарского орнамента

Кускар

- символ производительной деятельности человека, плодородия.
- символ завитых бараньих рогов и символ трав - тематика кочевого скотоводческого народа

Символическое значение татарского орнамента

ГЛУХАРКА СНА

Обязательное украшение детской колыбели – орнамент с названием «олум лук ханши» (в переводе «глухарка сна»).

Смысл данного изображения в том, что глухарка является вместилищем души человека во время сна. Считается, что глухарка оберегает сон, следит за тем чтобы душа ребёнка отдыхала и со временем привыкает к хозяину на столько, что в будущем без опознавательных знаков глухарка сама следует повсюду за человеком.

Павлин

(Украинская национальная одежда)

Павлин(пав) - символ расцвета , молодости.

Павлин также символ божьего благословения- венец или венок.

«Құсқанаты»- птичья крылья

Орнамент, напоминающий птичьи крылья, следует за роговидными элементами или за орнаментом, напоминающим шахматные клетки. Изображение этого орнамента на отдельных изделиях напоминают летящую птицу.

на подоле

используется на головном уборе, на поясе

Народный костюм

Символ Древо жизни

Древо жизни – древо познания, бессмертия, а также место пребывания богов и душ умерших. Дорога, путь, посредник между двумя мирами, средство пути в мир предков и возвращения на землю – крона дерева, уходящая в небо. Сочетание прошлого, настоящего и будущего: корни дерева уходят в землю (прошлое), ствол между небом и землей (олицетворение настоящего), и крона уходящая вверх (будущее).

Вышивка на полотенце.

Символ в орнаменте.

Древо

- символ взаимосвязи всего в мире, символ долгой жизни;
- знак жизни и плодородия;
- символ вечного возрождения

Знак Древо жизни

Изображением священного дерева является знак в виде буквы «живете» - Ж. Верхняя и нижняя части этого знака схематически изображают крону и корни, соединяя прошлое с будущим.

Мировое Древо - ось мира, соединяющая Навь, Правь и Явь.

Символическое значение саманского орнамента

Символическое значение башкирского орнамента

СОЛНЦЕ

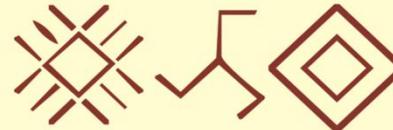

Орнаментальное солнце обычно располагается в центральной части игольниц и крышек берестяных туясов. Смысловая нагрузка орнамента «солнце» заключается в том, что солнце дает жизнь как настоящую, так и будущую.

«Солнце-най-матерь», дарительница силы, энергии для воспроизводства земной жизни. Часто рядом с основным узором соседствуют птицы или фон заполняют какими-либо простейшими элементами, что, по представлению мастериц, одно и то же. Штрихи возле солнца – это некие зародыши, семена жизни, следы их присутствия, из которых могут родиться «и человек, и животное, и растение». Узоры, отходящие от центрального круга – «солнца лучи», а небольшие выступы на окружности называются «невзорвавшаяся рука (лучи)», т.е. еще не сформировавшиеся зарождающиеся лучики.

Солнце Земля Луна

Символы цикличности жизни, связи с небом, космосом. Солнце и Луна символы возобновления, продолжения рода.

Costume Populare Românească
[1] Populare MOLDOVA, Zona SUD-ESTICA

Costume Populare Românească
[2] Populare MOLDOVA, Zona SUD

Семантическое значение молдавского орнамента

Символ свастики

У древних славян часто встречается орнамент в виде Свастики. Свастика присутствует на оберегах, одежде, люльках, культовых предметах и сооружениях, оружии, знаменах, гербах. Она обретает свою форму из самой глобальной субстанции – космической, копируя профиль галактик (наша галактика названа Свати). Сва – Лебедь, небесная птица-матерь, создавшая земную твердь. Свастика символизирует цикличность жизни, повторяемость того, что уже было, перерождение.

Наша галактика - Свати

Семантическое значение славянского орнамента

Семантическое значение хаггайского орнамента

ВИДЫ И СТРУКТУРА ОРНАМЕНТА

Искусство орнамента - сложное, многозначное явление, которое требует глубококого изучения, творческого осмысления и практического освоения. Знакомство с этим искусством предполагает изучение орнаментальных мотивов и композиционных схем построения орнаментов.

Орнамент - узор, построенный на ритмическом чередовании и организованном расположении элементов. Термин "Орнамент" связан со словом "Украшение".

В зависимости от характера мотивов различают следующие виды орнаментов: Геометрический, растительный, зооморфный, антропоморфный и комбинированный.

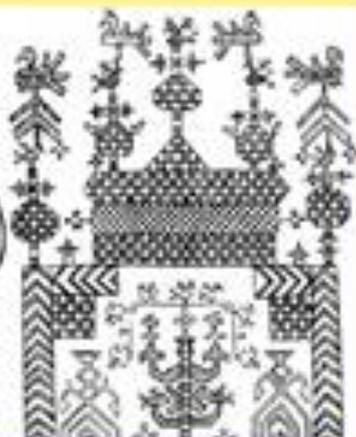
Геометрический

Растительный

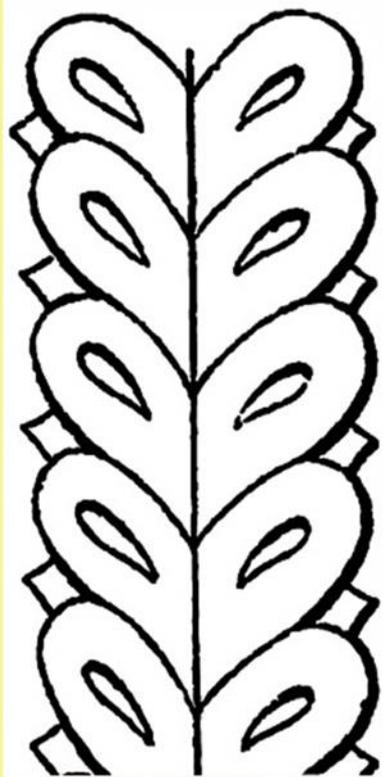
Зооморфный

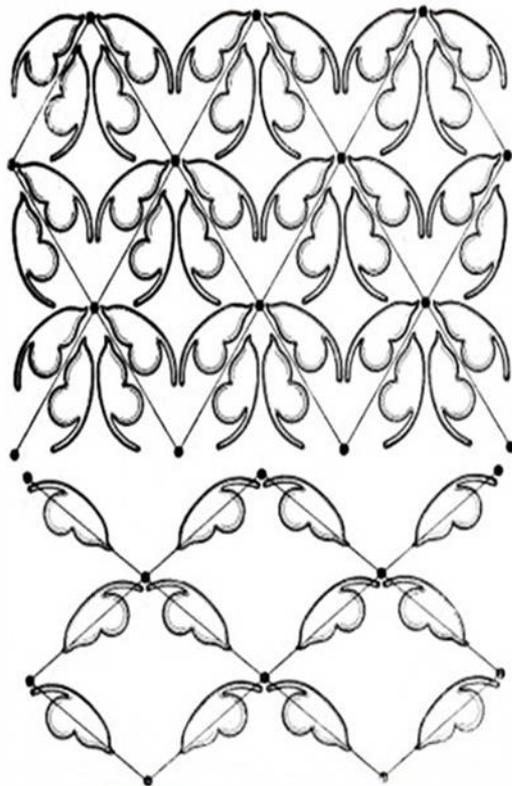
Антропоморфный

По характеру композиционных схем можно выделить такие типы орнамента:

1. Ленточный (фриз, бордюр, кайма)
2. Сетчатый (может быть семнадцать принципиально разных типов сеток с элементами орнамента)
3. Замкнутый (в круге, квадрате, прямоугольнике, треугольнике и др.)

Ленточный

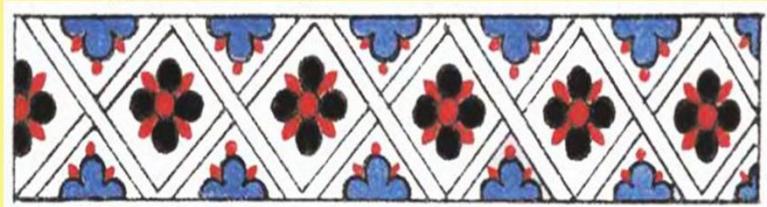
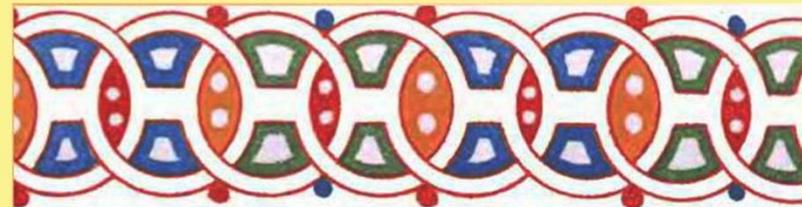
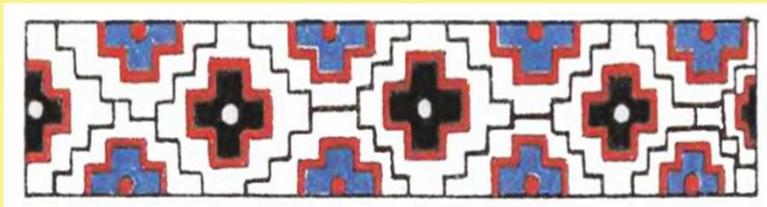
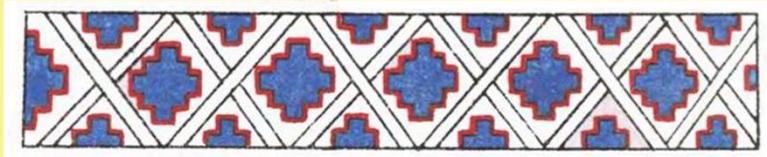
Сетчатый

Замкнутый

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ ОРНАМЕНТ

Геометрический узор всегда состоит из отдельных мелких частей. Такие части узора, которые с изменениями или без них повторяются во многих узорах, называются основными элементами узора. В русском народном узоре самыми распространенными основными элементами являются, так называемые, елочка, крыша, крестик, солнышко, звездочка.

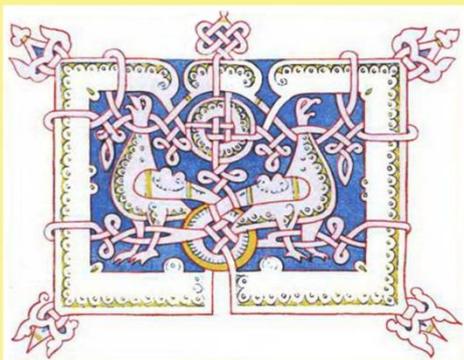
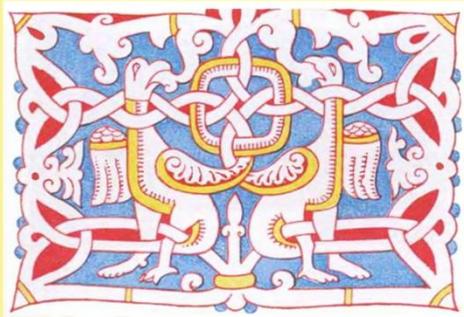
РАСТИТЕЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ

Растительный орнамент может располагаться над извилистой или прямой линией. Цвета растительного орнамента обычно чередуют. Наиболее распространенные образы растительного орнамента - дерево, спирали, растительные завитки, бутоны - репейники - и все это каймами, широкими полосами, бордюрами вышивалось или затыкалось на шелковом или атласном фоне золотом или серебром.

ЗООМОРФНЫЙ ОРНАМЕНТ

Зооморфный орнамент - орнамент, построенный на изображении реальных или фантастических животных и птиц, а также их отдельных частей, с различной степенью стилизации. Наиболее распространенные образы зооморфного орнамента - это кони, олени, барсы, двухглавые орлы.

АНТРОПОМОРФНЫЙ ОРНАМЕНТ

Антропоморфный орнамент в качестве мотивов использует мужские и женские стилизованные фигуры или отдельные части тела человека.

