

от простого к сложному

ОРНАМЕНТЫ

НАРОДОВ МИРА

С. Ю. Афонькин, А. С. Афонькина

ОРНАМЕНТЫ НАРОДОВ МИРА

Практическое пособие

Санкт-Петербург
Кристалл
1998

Рисунки А. С. Афонькиной

Орнаменты народов мира: Практическое пособие / Сост., сопроводит. текст С. Ю. Афонькина, Е. Ю. Афонькиной. — СПб.: Кристалл, 1998 — 272 с., ил.

ISBN 5-85366-125-6

Сборник, включающий более 470 иллюстраций, рассказывает о принципах построения орнаментов и содержит образцы декоративных элементов, используемых в искусстве стран Африки, Древнего Египта, Японии, Китая. Он также включает примеры орнаментов североамериканских индейцев, Древней Греции, кельтов, средневековья, арабских стран. Приводятся примеры некоторых русских растительных узоров. Все примеры не слишком сложны и могут быть легко воспроизведены при самостоятельной работе. Дается список дополнительной литературы. Книга будет интересна школьникам и учителям, педагогам, воспитателям, родителям, а особенно преподавателям рисования и художественного труда.

- © Оформление серии «От простого к сложному», Кристалл, 1997
- © Состав, сопроводительный текст
С. Ю. Афонькина, Е. Ю. Афонькиной, 1998
- © Рисунки, А. С. Афонькина, 1998
- © Обложка, Кристалл, 1998

ISBN 5-7931-125-6

Оглавление

Введение	5
Приемы построения орнаментов	11
Переносы	13
Вращение	17
Зеркальные отражения	21
Решетки	24
Плетенки	34
Использование окружностей	48
Стебли и ветви	57
Африканские орнаменты	65
Изображения животных и птиц	70
Геометрические орнаменты	75
Круговые композиции	79
Орнаменты Древнего Египта	85
Наиболее древние мотивы	91
Изображение цветов лотоса	95
«Черепичные» мотивы	99
Орнаменты саркофагов и гробниц	101
Растительные мотивы	106
Композиции, вписанные в круг	111
Орнаменты, заполняющие всю плоскость	116
Орнаменты Японии	123
82 Птицы и бабочки	130
Растения и облака	136
Традиционные орнаменты на тканях и бумаге	149

просвещенным взором просто как кружки, волнистые линии или крестики, на самом деле имели для создателей таких композиций совсем другое значение. Они были не просто рисунками, а символами, знаками, за которыми стояло определенное восприятие окружающего мира.

Извилистая линия была символом воды — необычным веществом с таинственными свойствами, одной из первостихий мира. Кружок представлял собой солярный (солнечный) знак. Он олицетворял собой силу, которая дарила жизнь всему сущему. Крест нередко был оберегом, противодействующим темным силам зла. Орнамент с подобными знаками придавал вещи особый смысл, как бы погружал ее в ткань сложных взаимоотношений человека и окружающего его мира, точнее — в мир его представлений об окружающем.

Когда не так давно, уже в двадцатом веке, известная народная мастерица Ульяна Бабкина рисовала на боках и голове слепленной ею глиняной фигурки коровы крестики, то такое украшательство могло восприниматься как примитивное. Однако стоило при этом вслушаться в сочувственный комментарий умелицы: «Чтобы серый не уволок, для защиты от всякой напасти...», и становился ясным истинный смысл этих древних знаков, буквально оживлявших фигурку, делавших отношение к ней человеческим, стремящимся оберечь от всех невзгод мира.

Почти во всех древних культурах орнаменты включали в себя подобные символы, несущие в себе глубокий смысл. Их форма варьировала в зависимости от культуры или конкретной страны. В некоторых случаях до смысла такой символики добраться не составляет труда. В других случаях знаки ревностно хранят свою тайну.

Однако человечество взрослело, и время веры в мистическое значение древних символов и в их реальную силу проходило. Мы знаем о древних мифах, но не верим в них. С утратой веры в магическую силу знаков из орнаментов стал улетучиваться их сокровенный смысл, они стали превращаться в элемент украшения, декора, не более того. Некоторые символы нам по-прежнему хорошо знакомы, и мы порой используем их. Мак — символ сна, череп — символ смерти,

сова — символ мудрости... Однако никто всерьез не верит, что сова действительно очень умная птица. Из коробочек мака давно выделили опиаты, которые затем синтезировали в лаборатории, а череп — это всего лишь несколько костей, слившихся вместе.

Быть может, благодаря этому неверию в орнаментах нового времени практически не появляется современная символика, которой так насыщена окружающая действительность. Портрет композитора может окружать рамка из искусно переплетенных скрипичных ключей и значков бемолей; она будет напрямую указывать на профессию изображенного лица, но бессмысленно искать при этом в ней более глубокий смысл. Большинство примеров современной символики утилитарно, она несет лишь конкретную функцию носителя информации: стилизованные фигурки мужчины и женщины на туалетных комнатах, рука с указующим пальцем, значок на дороге «осторожно — дети!». Ни одному художнику не приходит в голову сделать такие знаки элементами орнаментов...

Последняя и достаточно успешная попытка вдохнуть в орнамент новую жизнь была предпринята в конце XIX — начале XX веков, в период становления модерна, ярким представителем которого в живописи был английский график Обри Бердсли. Художники-модернисты предприняли героическое усилие создать собственную символику и реализовать рожденный ею мир на своих полотнах. Орнамент играл в их картинах не просто вспомогательную роль красивой рамки — он органично вплетался в сюжет, подчас заполняя все свободное живописное пространство, оживляя пустоту, вплетаясь в узоры одежд и локоны причесок. Быть может, именно поэтому произведения в стиле модерн до сих пор обладают для нас какой-то притягательной силой. Чувствуется, что за изображением спрятан некий сокровенный, таинственный смысл, путь к которому указывают орнаментальные знаки.

Помимо мифологии, существуют еще две точки опоры, оттолкнувшись от которых можно уверенно строить жизнь современного орнамента — это ритм и тесно связанная с ним эволюция геометрических форм.

Ритмами пронизана вся жизнь природы. Некоторые из них мы слышим и видим: ритм волн на морском берегу, ритм гребней на песчаных плоскостях пустыни, суточный, лунный, годовой, солнечный ритмы. О других, менее очевидных, но, возможно, более могущественных, нам говорит наука: о пульсировании некоторых звезд во вселенной, об альфа и бета ритмах мозга, о вибрировании клеток нашего тела и их составных частей. Значение подобной ритмики во многом остается неясным, мы лишь начинаем приоткрывать таинственную завесу, скрывающую ее роль в нашей жизни. Солнечная активность определяет всплески политических потрясений на планете, состояние духовной просветленности оказывается зависимым от резонансных эффектов на клеточном уровне...

Художники древности пытались чутко ловить ритмику природы и отражать ее в своих произведениях. И именно поэтому она так часто воплощалась в растительных орнаментах. Внимательно вглядываясь в формы деревьев, цветов, побегов, мы как бы видим застывший ритм ветвления, листорасположения; наблюдаем различные примеры симметрии. Современные компьютерные исследования показывают, что имитировать появление подобных конструкций на экране монитора можно с помощью совсем несложных программ. Возможно, их аналоги работают и в природе, создавая разнообразие жизненных форм. Таким образом, создавая растительные орнаменты, подчиняясь их автономной эволюции, художник как бы прикасается к глубинным основам формообразования, которым подчинена наша жизнь. Не случайно, наблюдая различные примеры орнаментов, созданных в разных странах и в разное время, нередко наталкиваешься на схожие геометрические построения.

Несмотря на это в различных странах мира в течение веков было накоплено огромное число разнообразных орнаментов, на которых лежит отпечаток породивших их культур. Это богатство может и должно быть в полной мере востребовано в наши дни.

Сферы использования орнаментов и их элементов различны. В школе на уроках рисования они могут служить образца-

ми для копирования и создания собственных композиций. На уроках истории и страноведения воспроизведение египетского орнамента с его мистической символикой может дать для восприятия древней культуры больше, чем простое прочтение текста учебника. Использование экзотических образцов различных орнаментов привнесет в мотивы вышивки свежую струю. Орнаментальные мотивы далеких стран пригодятся при изготовлении оригинальных карнавальных костюмов. Наконец, небольшая коллекция некоторых образцов орнаментов окажется полезной и для начинающих — художников, дизайнеров, архитекторов.

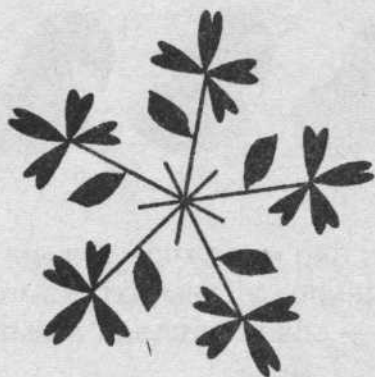
Исследованием и сбором орнаментов обычно занимаются профессионалы — этнографы, страноведы, искусствоведы. Нередко результаты их трудов оказываются труднодоступными для широкой публики — они разбросаны в виде публикаций по малотиражным научным и искусствоведческим журналам, сборникам и монографиям. Найти их и познакомиться с ними стоит немалого труда. К тому же обычно они посвящены узкой теме — исследованию орнаментов одной страны или ее части. Число же отечественных изданий, включающих в себя широкие подборки различных образцов орнаментов, пока до обидного мало. Наиболее капитальные сводки орнаментов разных стран и культур публиковались в России только в начале двадцатого века. В довершение ко всему нередко приводимые в них примеры очень сложны, что сводит к нулю возможность воспроизведения включенных образцов.

Учитывая все сказанное, мы предприняли попытку свести в единый сборник наиболее яркие и не слишком сложные образцы орнаментов различных стран и культур, взятых из самых разных книг, статей, сборников и альбомов.

Большинство из приведенных в нашей книге орнаментов нарисованы от руки с использованием вспомогательных карандашных линий. Это подразумевает, что и вы можете попробовать самостоятельно воспользоваться приведенными образцами в вашей работе. В небольшом введении изложены основные принципы создания орнаментов, которые помогут вам составить собственную композицию.

Наш сборник ни в коем случае не претендует на серьезное искусствоведческое исследование. Это скорее содержимое блокнота зеваки, в который он заносил удивительные и разнообразные формы, путешествуя по временам, странам и континентам. Надеемся тем не менее, что подобная подборка будет полезна для практической работы на уроках рисования в школе и за домашним рукоделием.

Приемы построения орнаментов

С чисто геометрической точки зрения в основе орнамента лежит расположение повторяющихся элементов на плоскости. Давайте рассмотрим, какие основные приемы при этом обычно используются, и опишем методы, с помощью которых можно получать любопытные орнаментальные построения. Специальные приемы, применяющиеся при создании некоторых орнаментов в культурах различных стран, рассмотрены в соответствующих главах.

Переносы

Представим себе некоторую фигурку, у которой правая половинка не является зеркальным отражением левой, то есть не обладающей билатеральной симметрией (*лат. bi* — двойной, двоякий, *bis* — два раза, дважды, *binі* — пара, две; *лат. lateralis* — боковой).

Простейший прием создания орнаментального ряда — копирование фигурки и ее сдвиг по горизонтали:

Таким образом мы получим один ряд изображений. Создавая различные промежутки между копиями, можно добиваться различного ритма в пределах ряда — например, сдвигать фигурки парами:

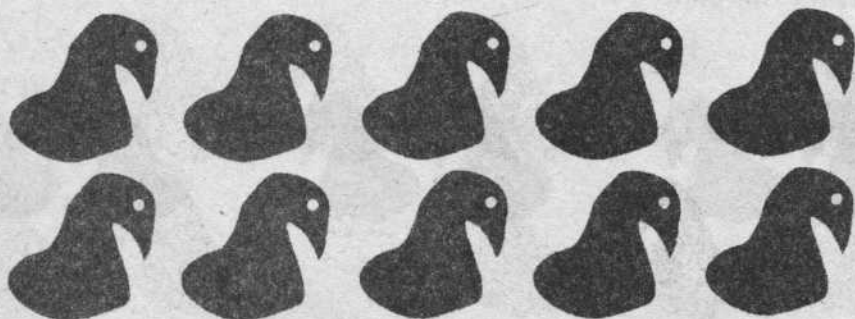
или чередовать пары с одиночными изображениями:

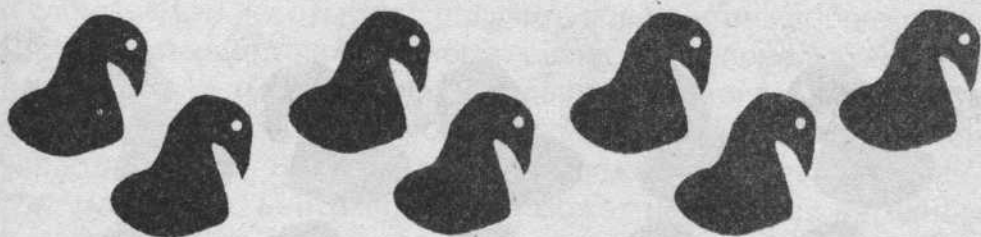
Следующий возможный шаг — сдвиг изображения по вертикали:

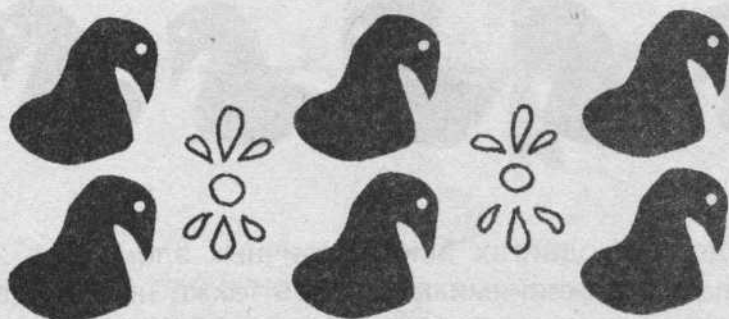
Такой прием нередко используется при создании многорядных орнаментов. Сдвинув вертикально вверх или вниз весь ряд, получим два абсолютно одинаковых ряда:

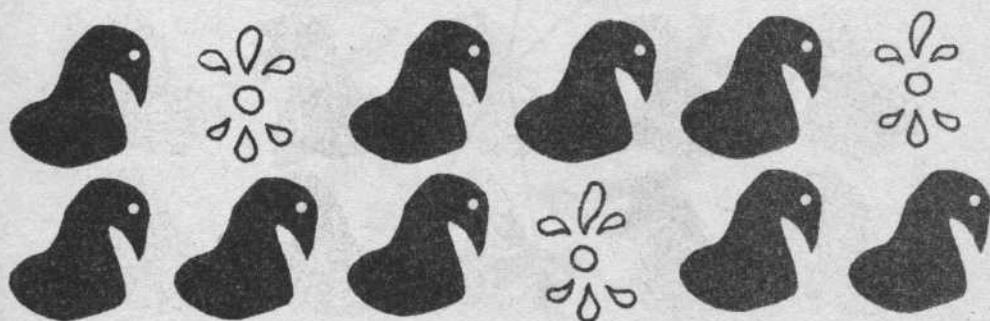
Он может быть сплошным или с определенными интервалами между изображениями:

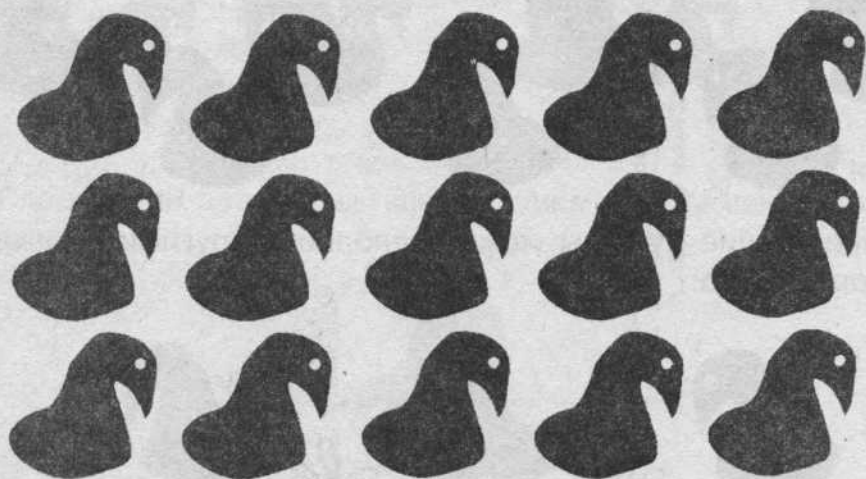
Возникающие пустоты можно заполнить другими элементами орнамента:

Чередование горизонтальных и вертикальных сдвигов, выполненных в определенном ритме, создает основу для извилистой линии, объединяющей элементы орнамента. Возникающие промежутки могут быть при этом заполнены иными элементами орнамента:

Наконец, многократный сдвиг горизонтальных рядов по вертикали (или вертикальных по горизонтали) позволяет заполнить изображениями вся декорируемую плоскость:

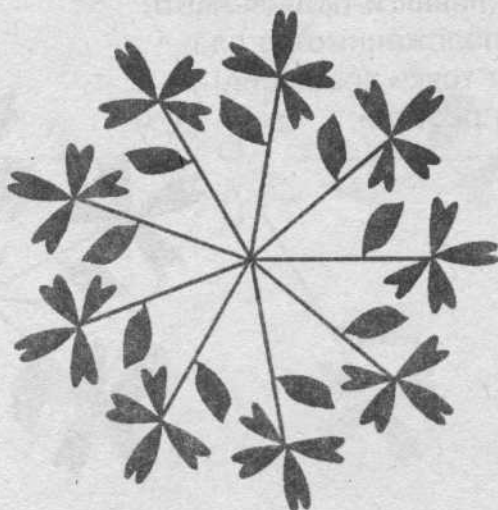
При подобных сдвигах асимметричных элементов вся заполненная изображениями плоскость также не обладает билатеральной симметрией. Иная картина получается при использовании других приемов пространственного переноса — вращении и зеркальных отражениях.

Вращение

За счет переноса элемента орнамента только по вертикали и горизонтали невозможно получить повернутое изображение. Для выполнения такого приема, очень часто используемого в создании орнаментов, произвольный элемент надо начать вращать относительно выбранного центра на определенное число градусов. В этом случае возможны несколько вариантов. Например, центр вращения может находиться на одном из краев фигурки:

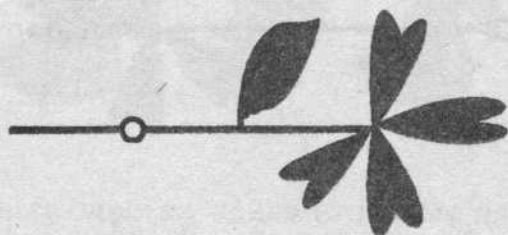

В результате получается розетка — фигурка, обладающая радиальной симметрией:

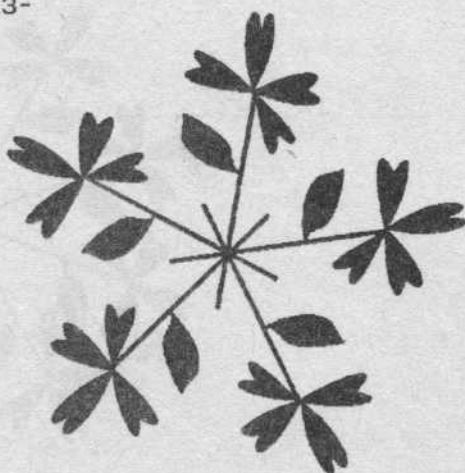

С радиусами мы впервые сталкиваемся на уроках геометрии. Радиусы похожи на спицы колеса (лат. *radio, radiatum* — испускать лучи; *radius* — спица). Из центра круга их можно провести бесконечно много. Предполагается, что при создании розеток мы поворачиваем элемент изображения так, чтобы все углы поворота были равны, и при делении 360 градусов (развернутый угол) на угол поворота получалось целое натуральное число — 3, 5, 8, 12 и т.д. Другими словами, круг при этом делится на определенное число секторов, в каждом из которых находится элемент розетки. Обычно так розетки и строятся — с помощью циркуля, линейки и транспортира.

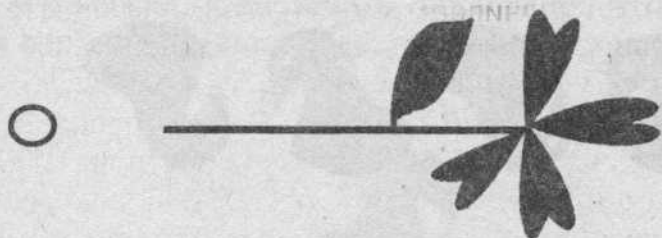
Если центр вращения находится не с краю, а в пределах элемента,

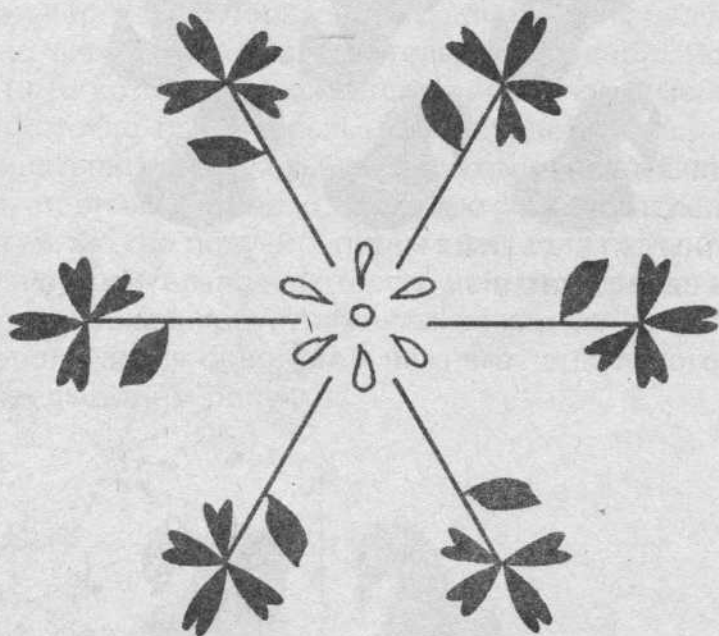
при вращении левая и правая части элемента (расположенные по разные стороны от точки вращения) образуют свои розетки:

Наконец, в случае, когда центр вращения находится за пределами элемента,

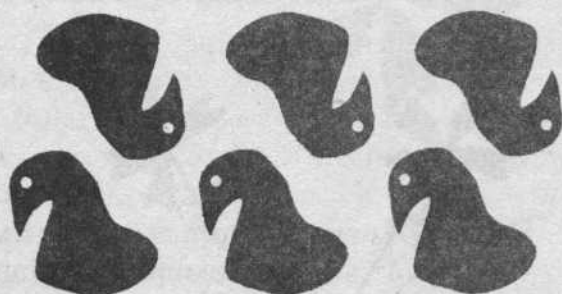
в центре получившейся розетки оказывается свободное пространство, которое можно заполнить иным изображением или вписать туда другую розетку:

Сочетая приемы поворота и горизонтального сдвига, можно получить линейный ряд изображений, каждое из которых будет повернуто относительно соседнего:

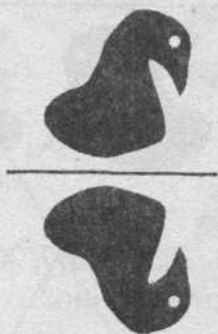

Комбинирование горизонтальных и вертикальных сдвигов с поворотами часто приводит к любопытным и красивым результатам:

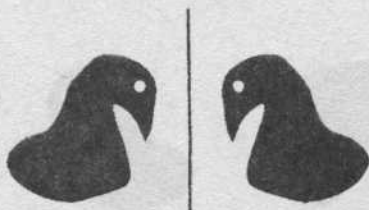

Зеркальные отражения

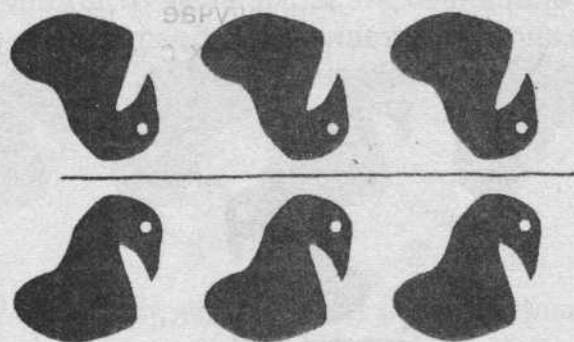
Следующий любопытный прием, который не сводится к комбинации уже описанных, — зеркальные отражения. Нагляднее всего его можно представить, вообразив, что наш элемент как бы отражается в зеркале:

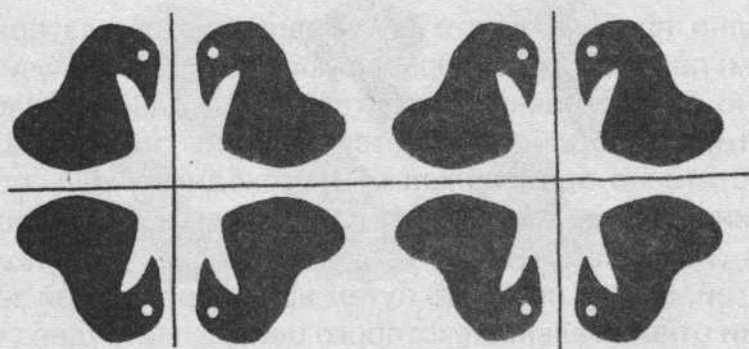
Нетрудно проверить, что ни вращением, ни латеральным (боковым) переносом образовавшуюся копию не получить. Она зеркально симметрична относительно исходной. Положение плоскости, в которой отражается элемент орнамента может быть достаточно произвольным. Необходимо лишь получить одну-единственную зеркальную копию элемента. Все иные отражения, произведенные с помощью иначе расположенных плоскостей, можно получить путем вращения первой зеркальной копии относительно некоторого центра. Нетрудно увидеть, что правое зеркальное отражение элемента на следующем рисунке получается поворотом нижнего зеркального отражения на предыдущем рисунке:

Зеркально отразить можно целый ряд:

Получив одну «зеркальную» пару, в свою очередь, можно получить ее зеркальное отражение:

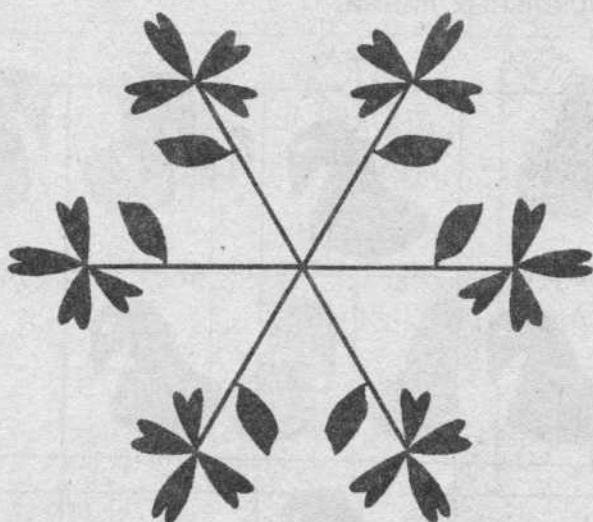

Комбинируя сдвиги и зеркальные отражения, удастся получить интересное решение линейного орнамента:

В последнем случае один элемент нельзя вывести из другого просто поворотом.

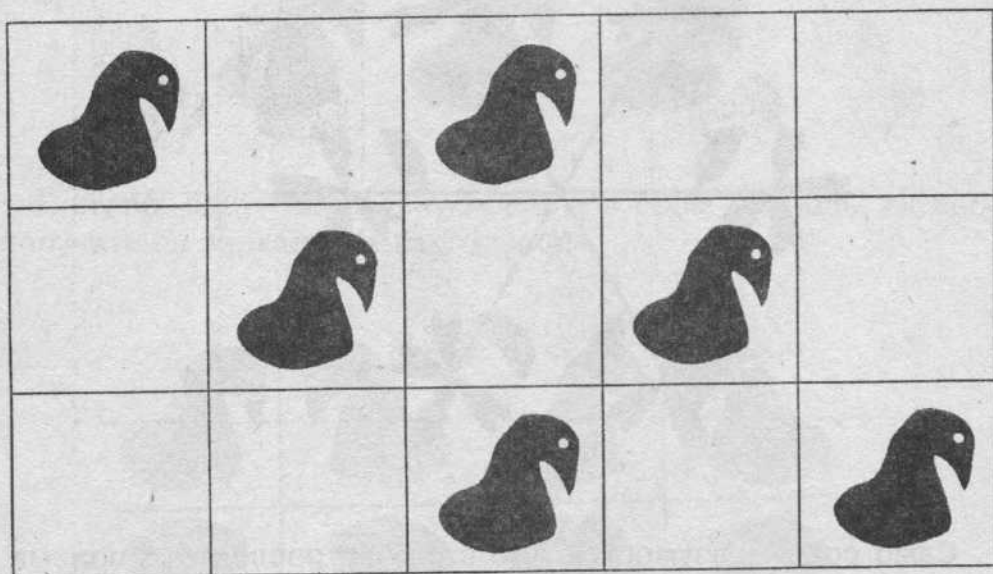
Наконец, прием зеркального отражения можно применять при создании розеток. В этом случае вначале необходимо получить пару зеркально отраженных секторов, а затем вращать их вокруг центра.

Само собой разумеется, что в случае последнего приема общее количество секторов, на которые разбит круг розетки, обязательно должно быть четным.

Решетки

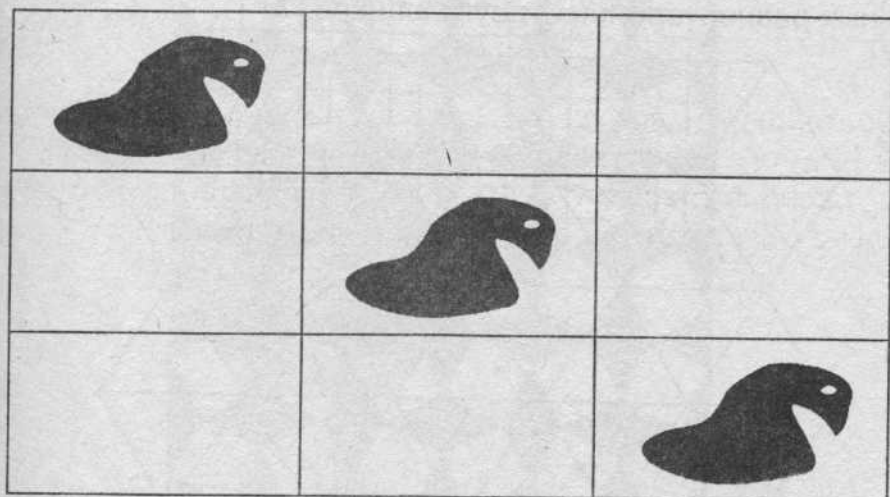
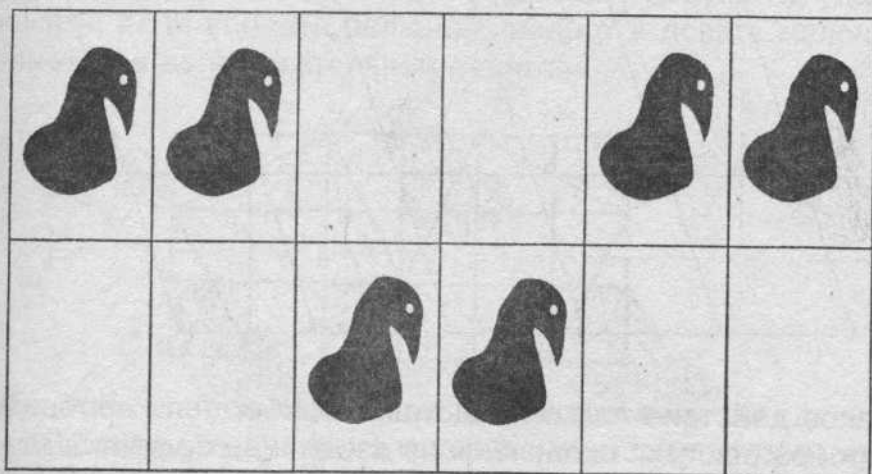
Полезным вспомогательным приемом при построении орнаментов является предварительное вычерчивание решеток. На листе бумаги их совсем нетрудно воспроизвести с помощью специальной линейки с вращающимся внутри цилиндром. Такой несложный приборчик позволяет без труда чертить серии параллельных линий.

Простейшая решетка создается за счет вертикального и горизонтального сдвига квадрата. При этом элементы орнамента могут располагаться в разных квадратах решетки, что значительно облегчает рисование их на листе бумаги.

Если получившуюся решетку «сжать» по вертикали или горизонтали, квадраты превращаются в прямоугольники. Соответственно будут деформироваться и вписанные в них элементы.

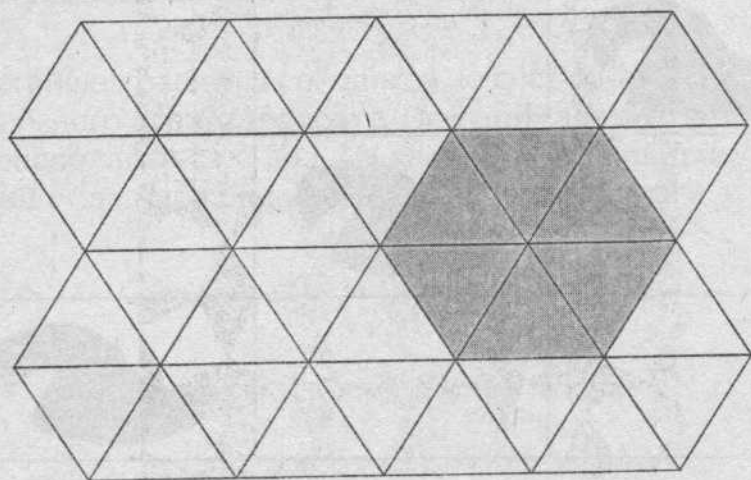
К примеру, круги превратятся в овалы, а весь орнамент вытянется в длину или в ширину.

Еще один прием трансформации исходной решетки — превращение составляющих ее квадратов в ромбы.

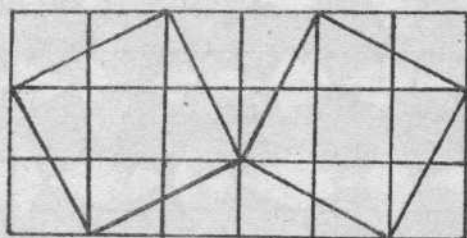

Такое действие легко представить себе, если вообразить, что ребра решетки сколочены из деревянных реечек. Она получится при этом не абсолютно жесткой; ее удастся деформировать. Весьма интересный случай ромбической решетки получается, когда каждый ромб представляет собой пару правильных равносторонних треугольников.

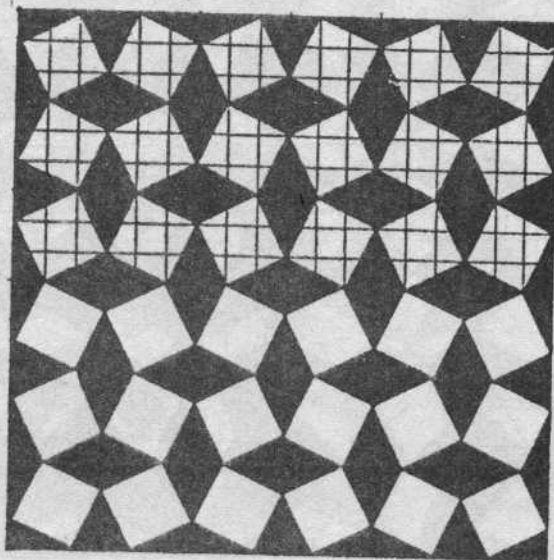

Шесть смежных треугольников образуют правильный шестиугольник (выделен серым тоном). С помощью чередования шестиугольников и треугольников, вычерченных на такой решетке, удастся получить самые разнообразные «мозаичные» рисунки. На основе правильных шестиугольников часто строятся весьма замысловатые орнаменты некоторых исламских стран.

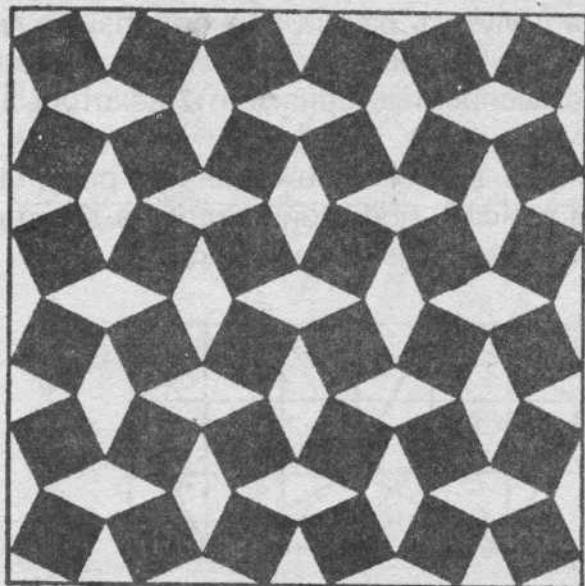
Простейший, но весьма неожиданный результат удастся получить, если вписать большой квадрат в девять маленьких квадратов вспомогательной решетки.

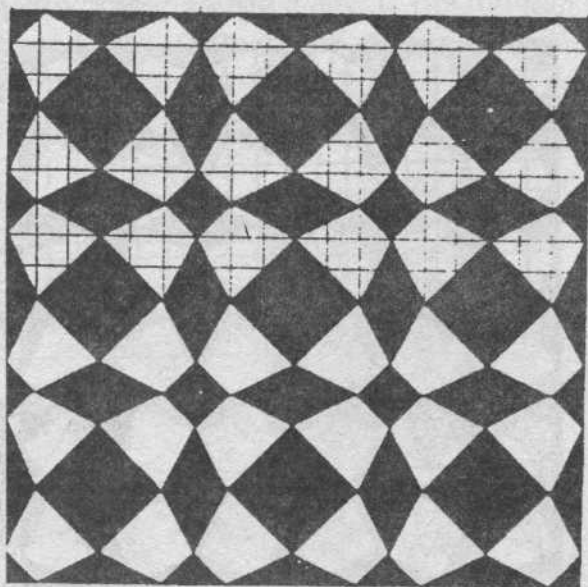
В результате все поле листа заполняется как бы сдвинутыми относительно друг друга квадратами, между которыми располагаются ромбы:

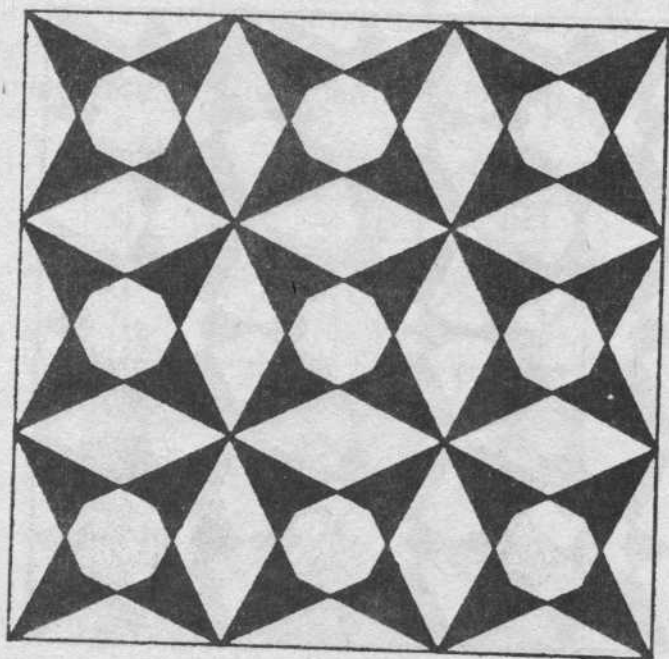
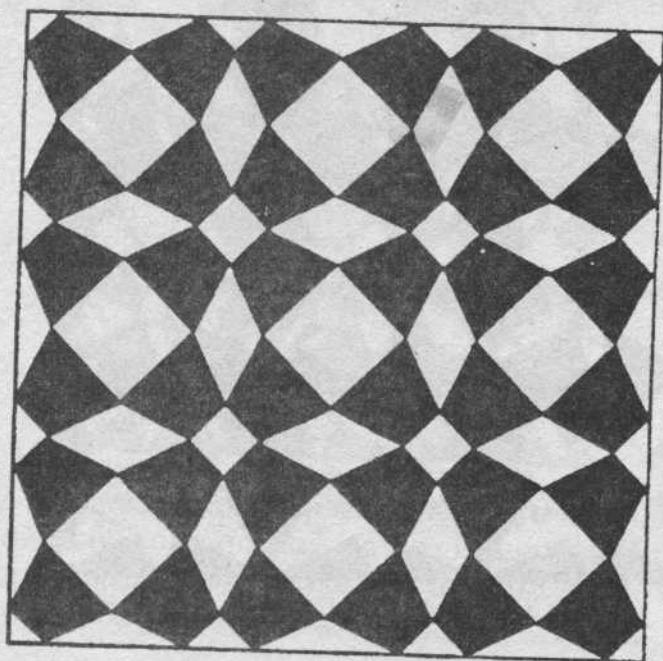
После того, как сетка убрана, понять прием вычерчивания такого мозаичного орнамента непросто.

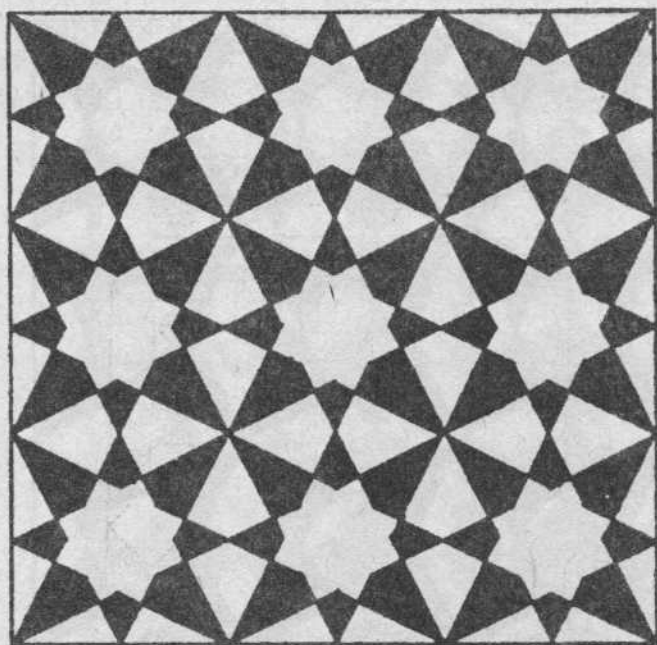
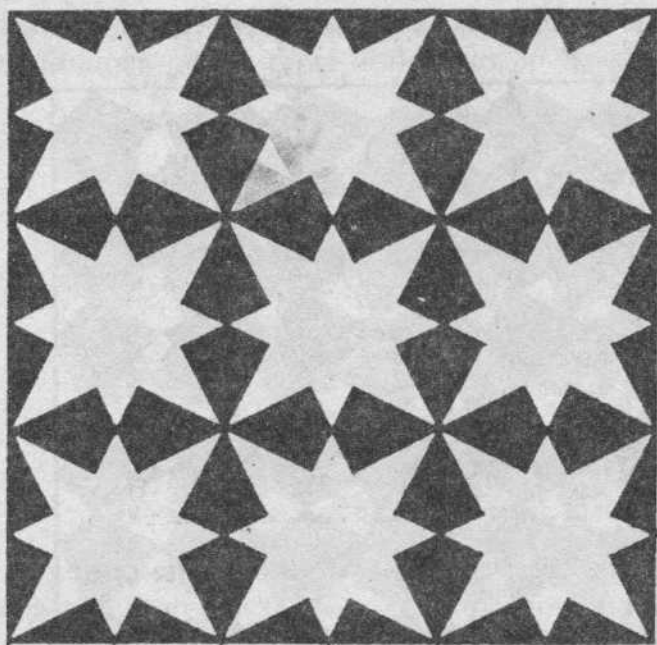

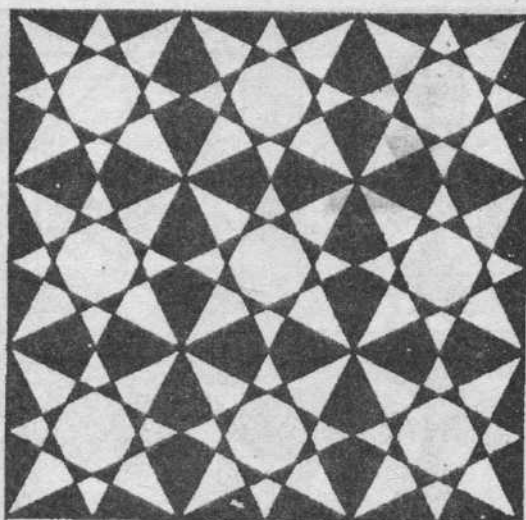
А вот пример построения более сложного мозаичного орнамента на основе сетки:

Внимательно рассмотрите приведенные ниже рисунки.

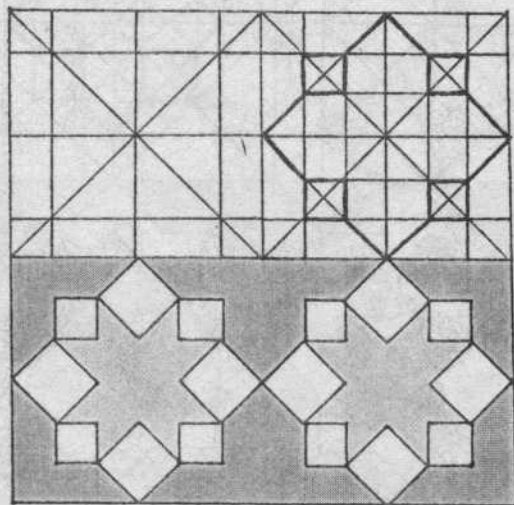

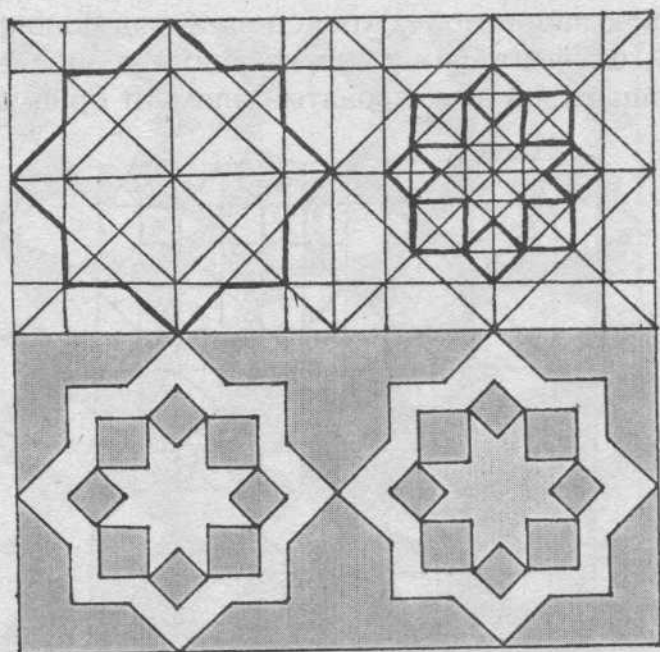
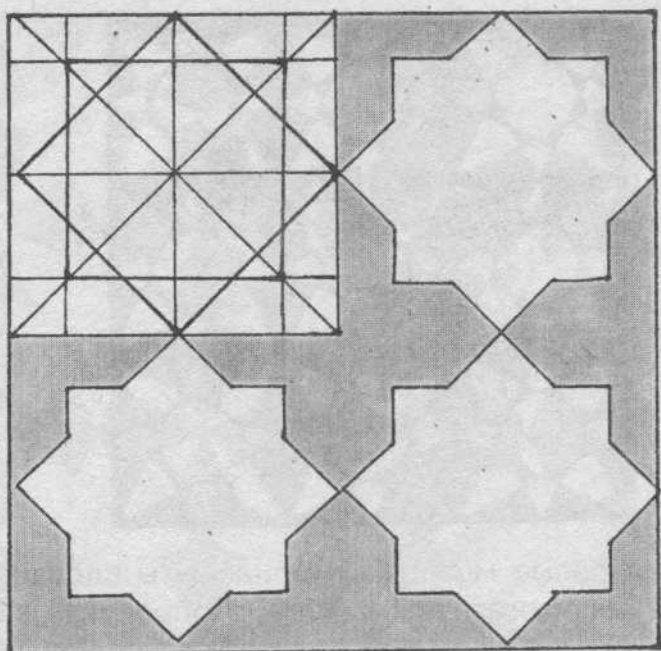

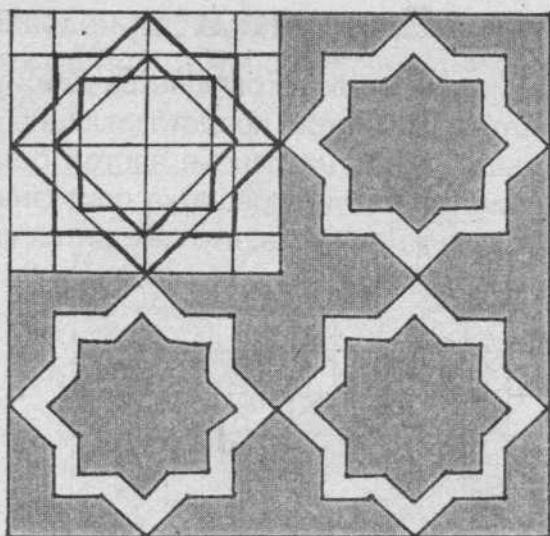

Все эти красивые мозаичные орнаменты сделаны с помощью частой вспомогательной сетки. Попробуйте сами определить, через какие точки сетки должны проходить линии, чтобы получились соответствующие узоры.

Любопытные результаты удастся получать, если на основе стандартной «квадратной» сетки сделать ряд дополнительных построений. Обратите внимание, как простое пересечение линий превращается в замысловатый элемент орнамента.

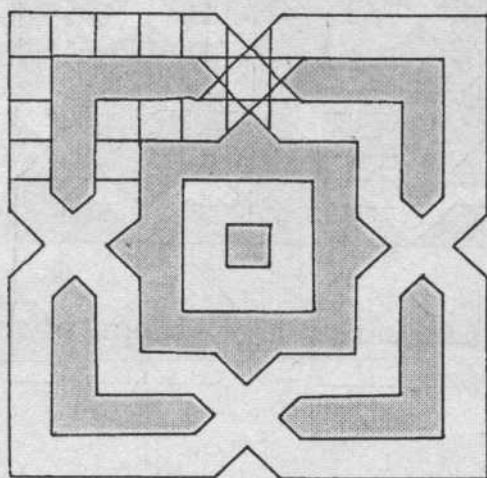

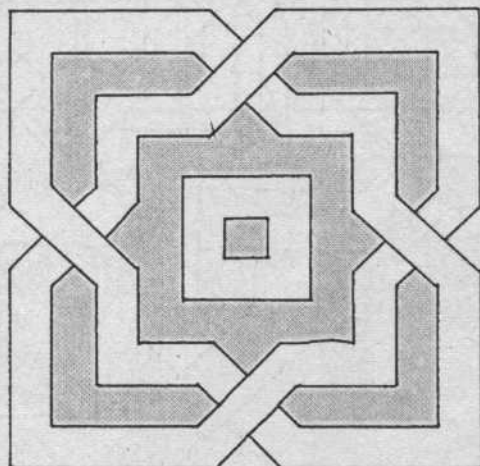
Попробуйте придумать свои варианты подобных орнаментов.

Плетенки

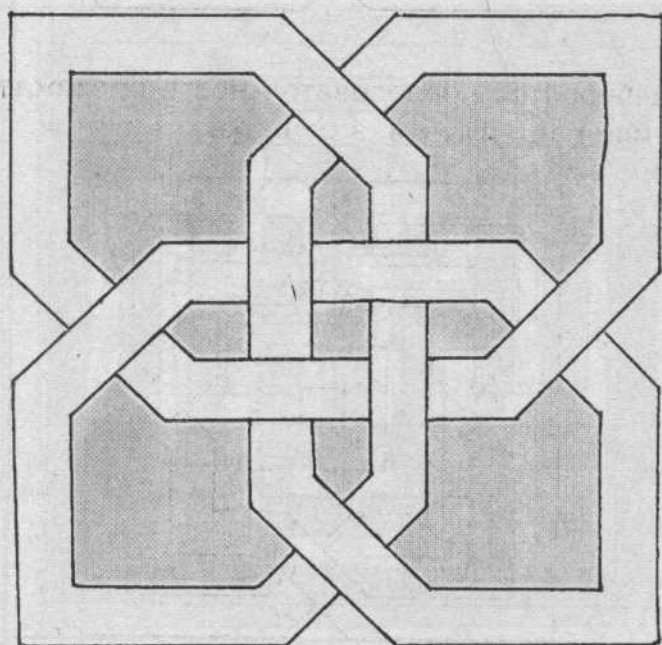
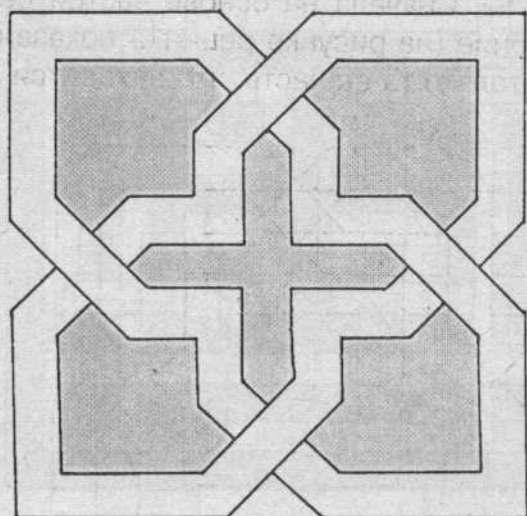
С помощью вспомогательных сеток удается строить достаточно сложные элементы орнаментов, представляющие собой переплетающиеся ленты. Сначала на основе частой сетки строится плоское изображение (на рисунке решетка показана не полностью; изображена только та ее часть, что находится внутри лент).

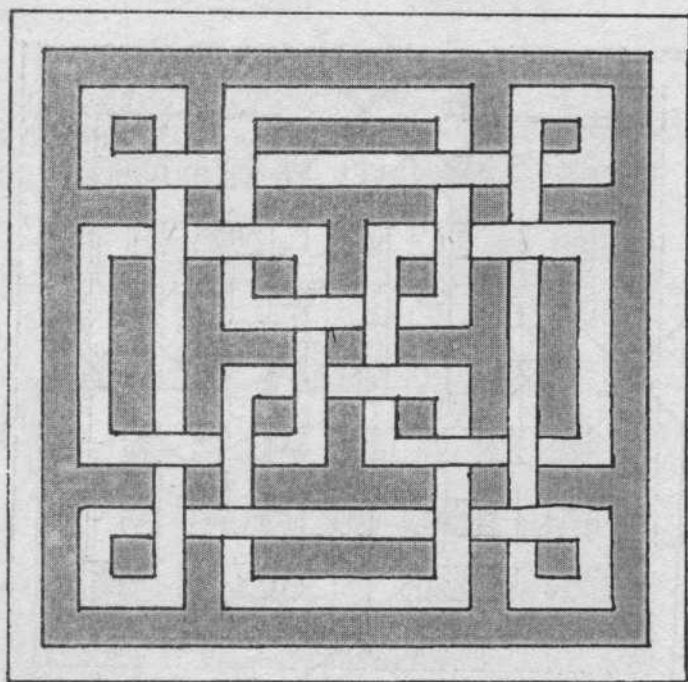
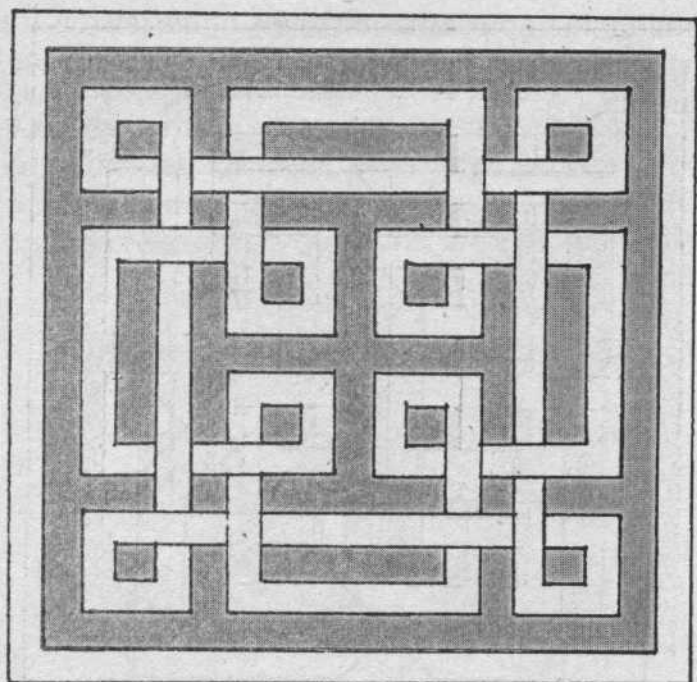

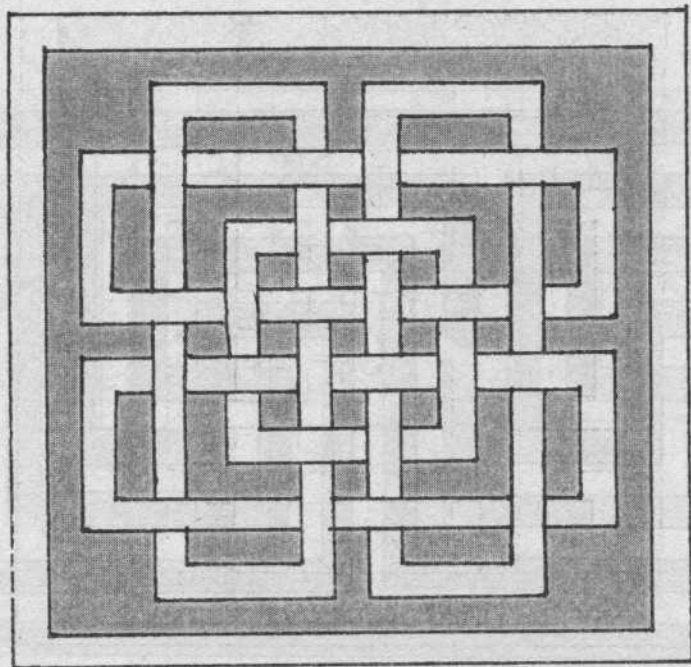
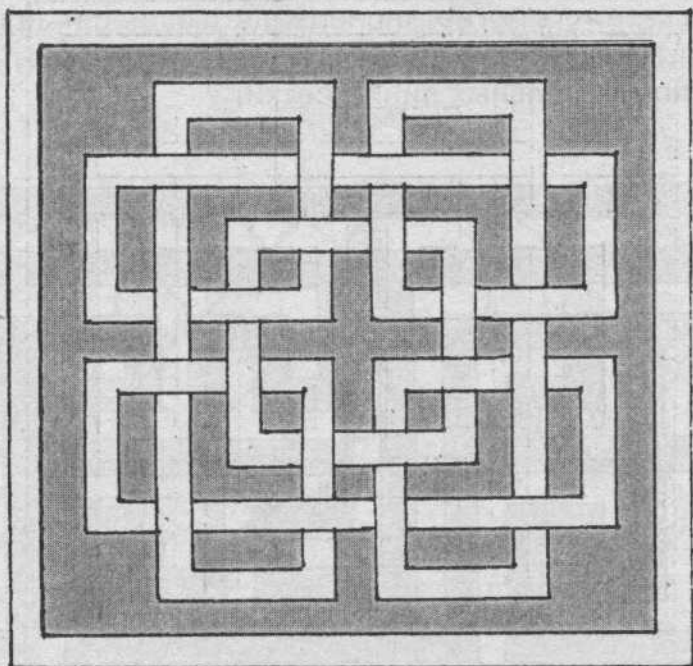
Затем выбирается последовательность прохождения одних полос под или над другими, а решетка стирается.

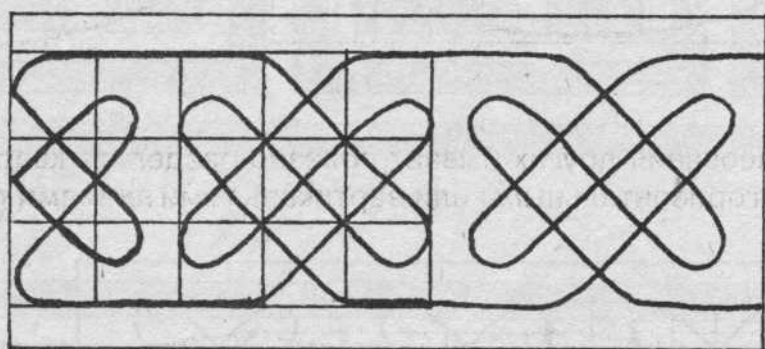
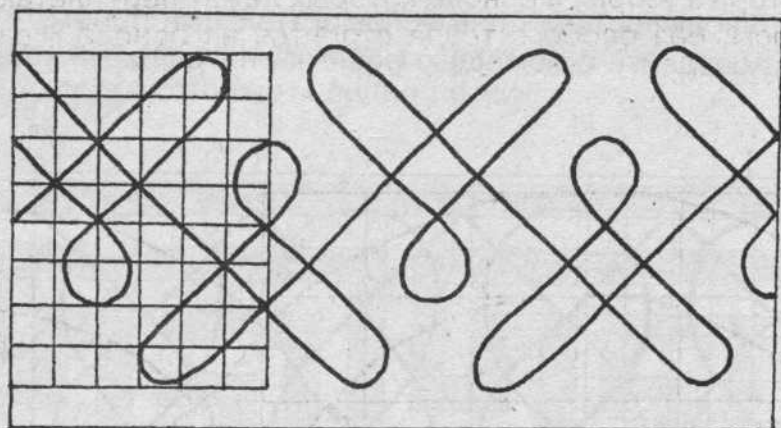

Ниже приведены примеры деталей орнаментов в виде переплетенных лент. При их вычерчивании также была использована решетка.

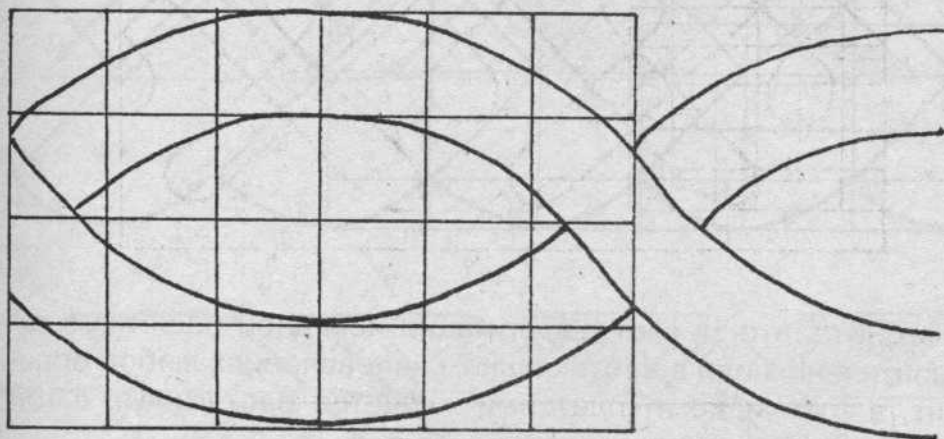

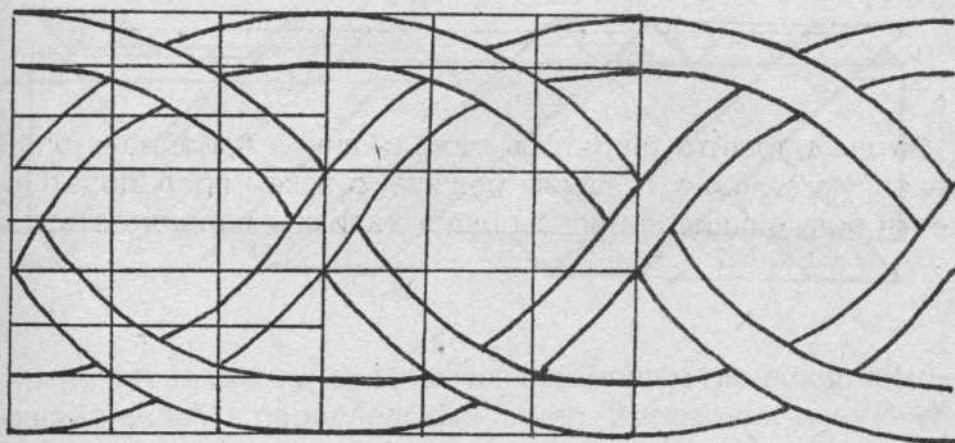

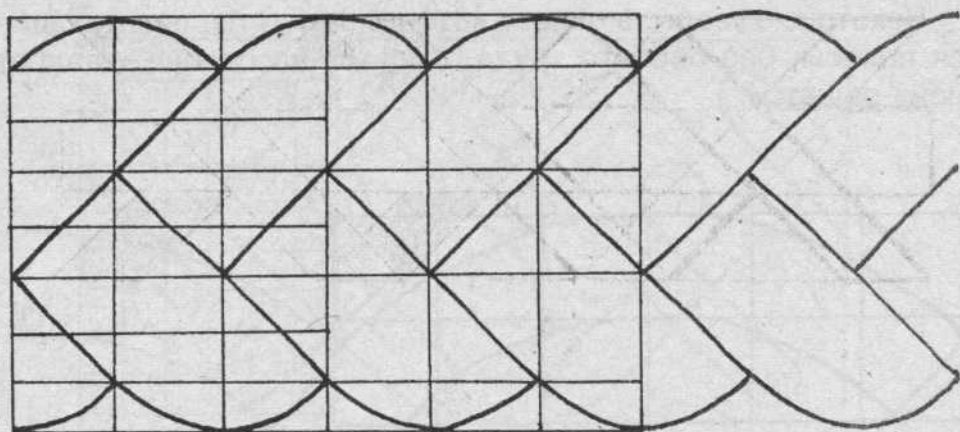
Затем сделайте так, чтобы каждая линия приобрела определенную толщину, а потом решите, в какой последовательности получившиеся полосы будут взаимно переплетаться.

Некоторые узоры, в основе которых лежат переплетающиеся полосы, без особого труда строятся на основе «квадратной» решетки.

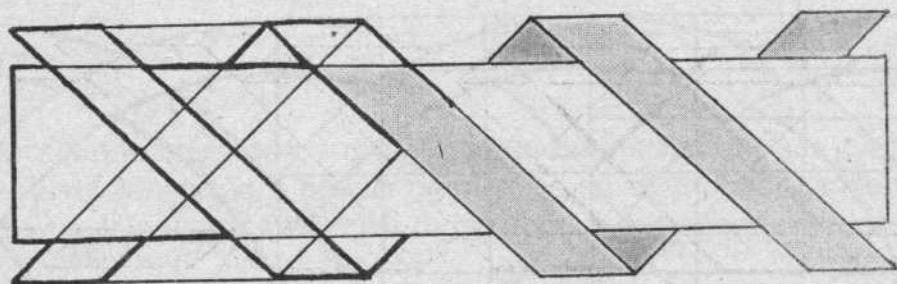
Для рисования других бывает полезно разделить квадраты решетки горизонтальными или вертикальными линиями пополам.

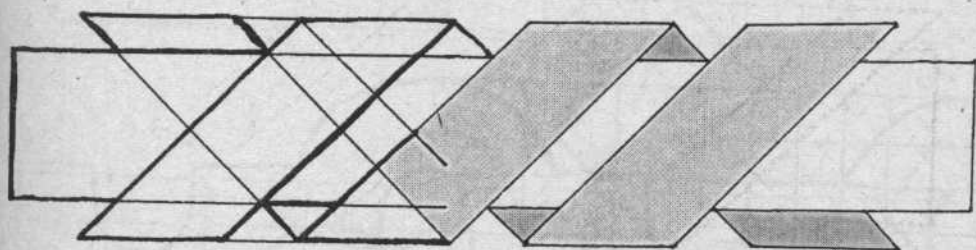
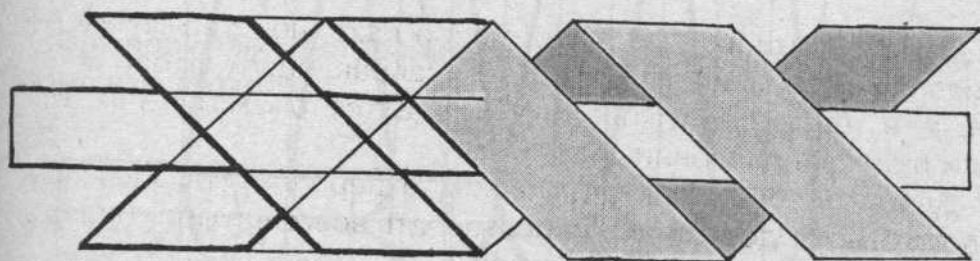
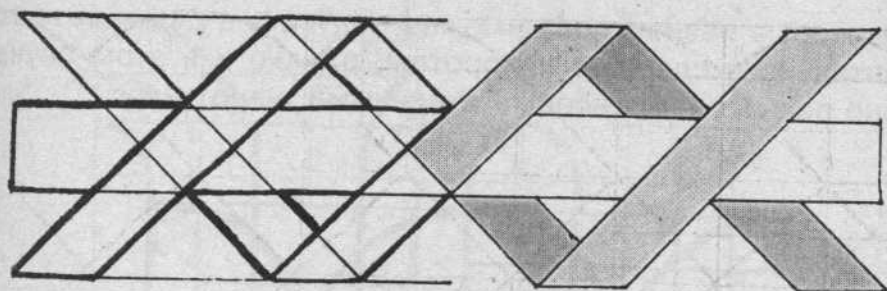

Помните, что за счет деформации исходной решетки в горизонтальном или в вертикальном направлениях любой орнамент, в том числе и «плетеный», удастся растягивать в том или ином направлении.

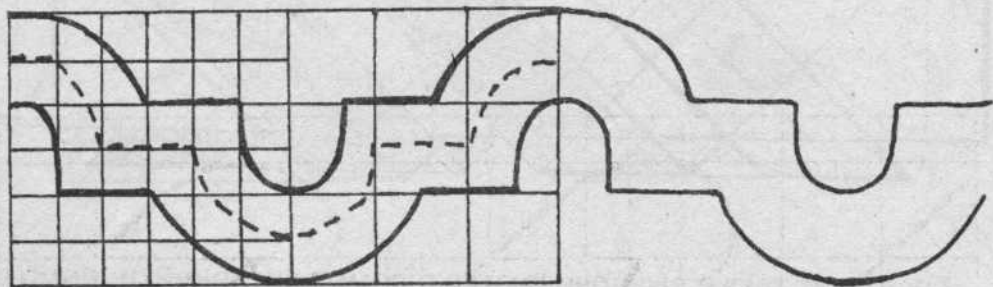
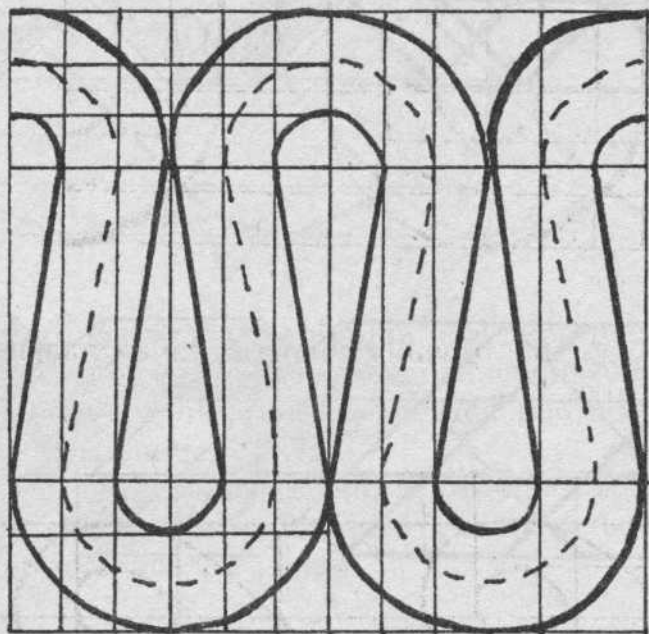
Для вырисовывания двух взаимно переплетающихся лент часто бывает достаточно использовать всего четыре горизонтальные вспомогательные линии.

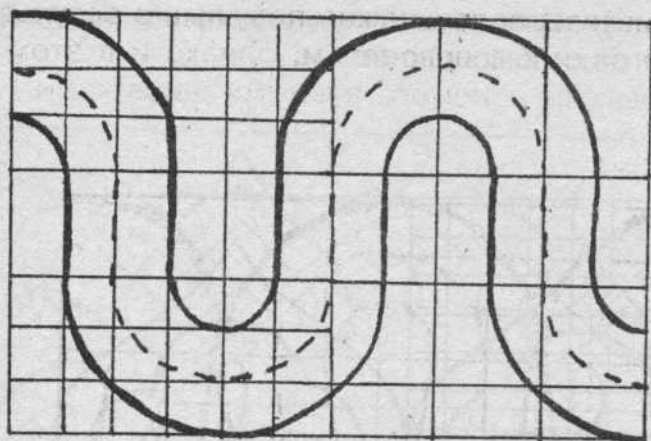

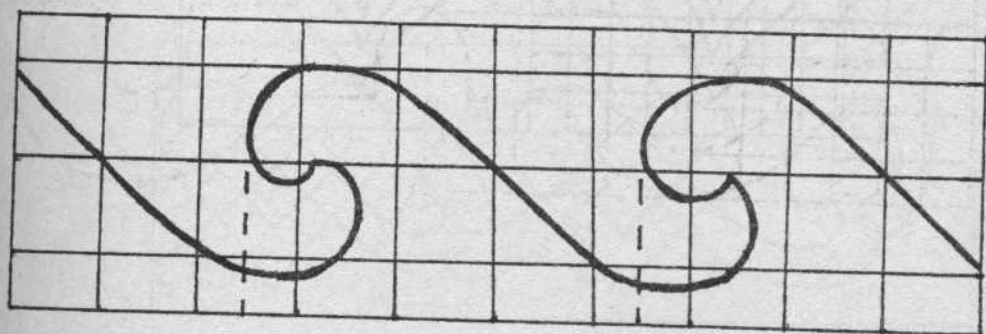
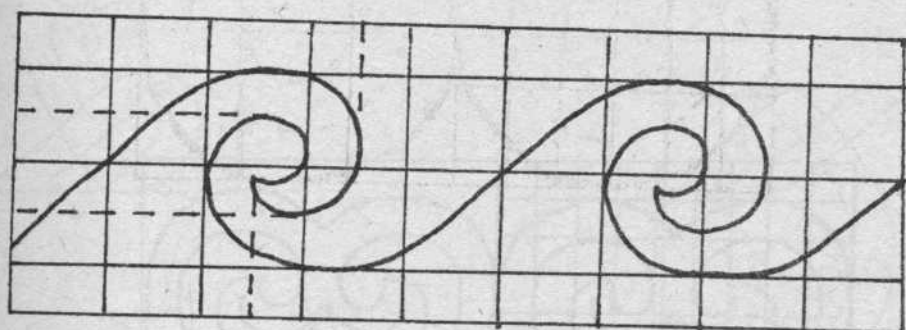
Края лент также вычерчиваются с помощью линейки, помогающей рисовать параллельные линии. Затем все ненужные вспомогательные линии убираются.

Некоторые извивы полос можно получить в результате горизонтального сдвига с поворотом, однако и в этом случае удобно пользоваться вспомогательными решетками.

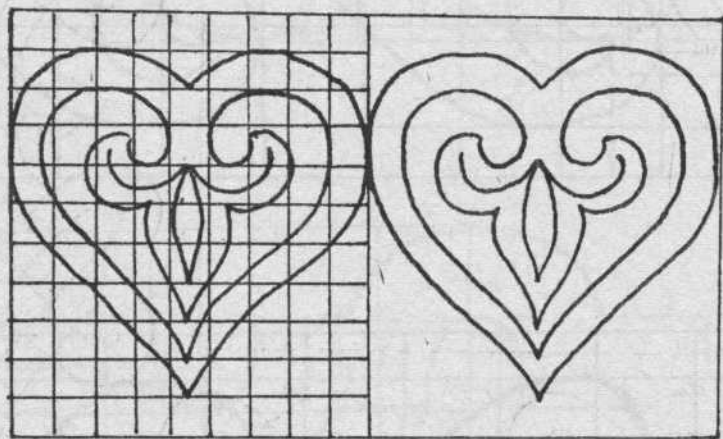
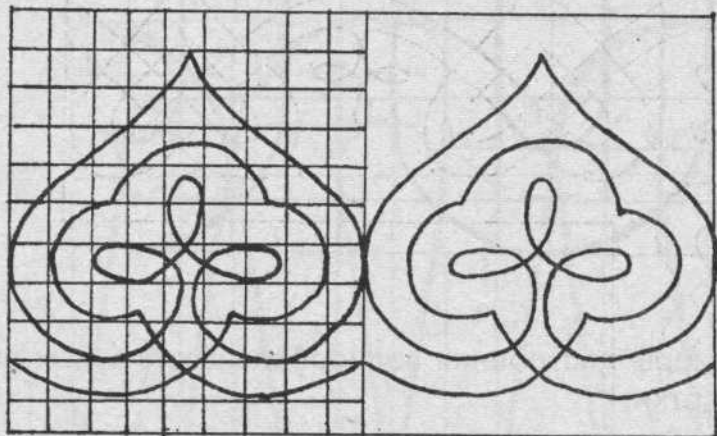

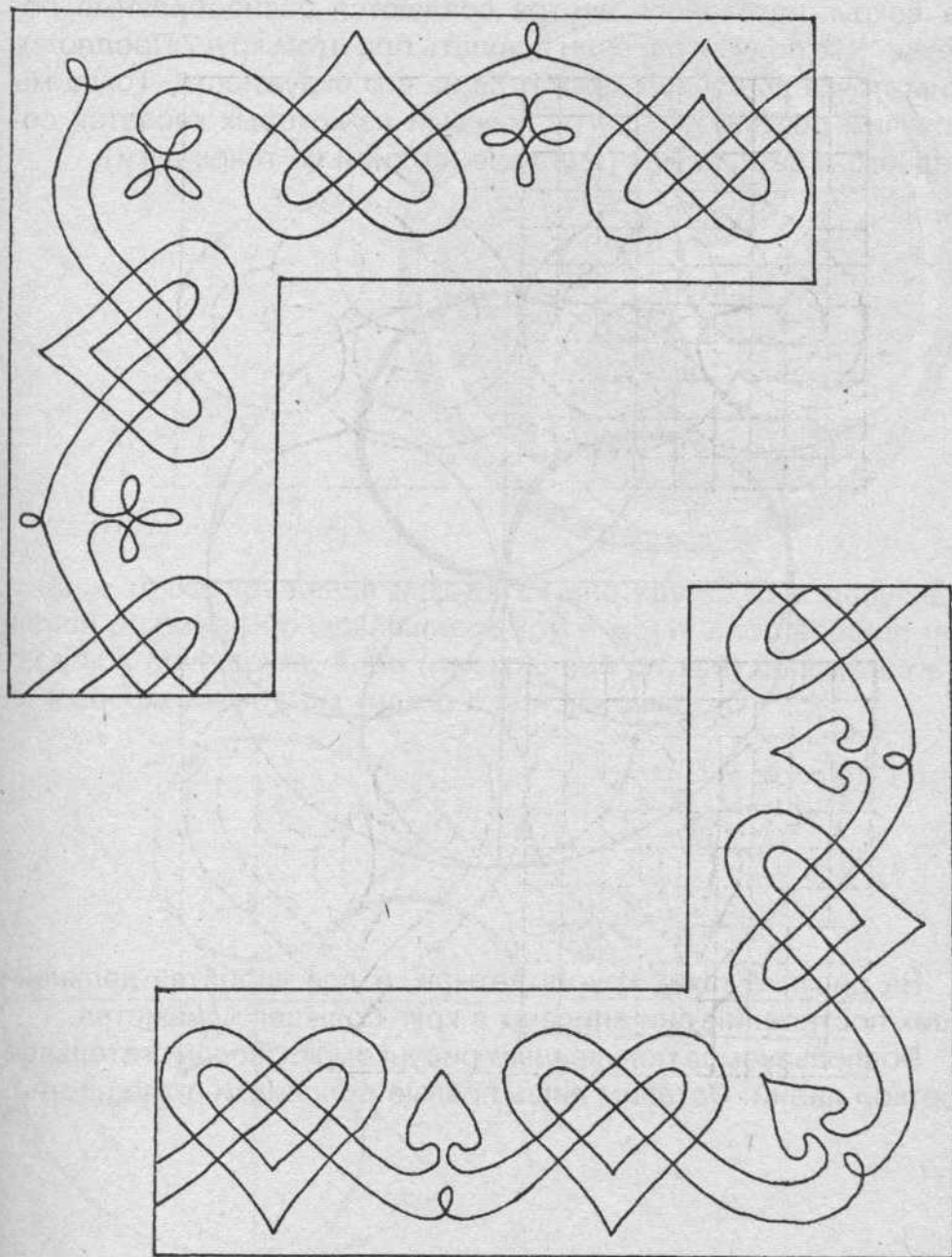
Вот примеры построения волнообразных плавных линий с помощью сетки:

Порой бывает полезно выработать отдельные элементы плетеных орнаментов с помощью сетки.

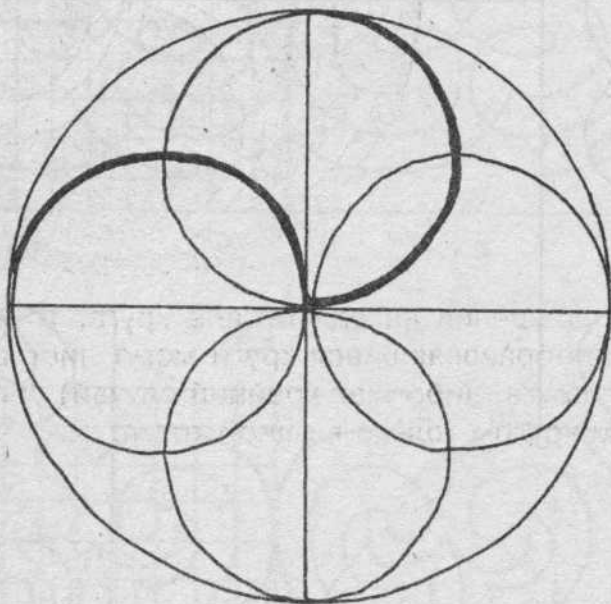

Затем включать их как детали в более сложные композиции.

Использование окружностей

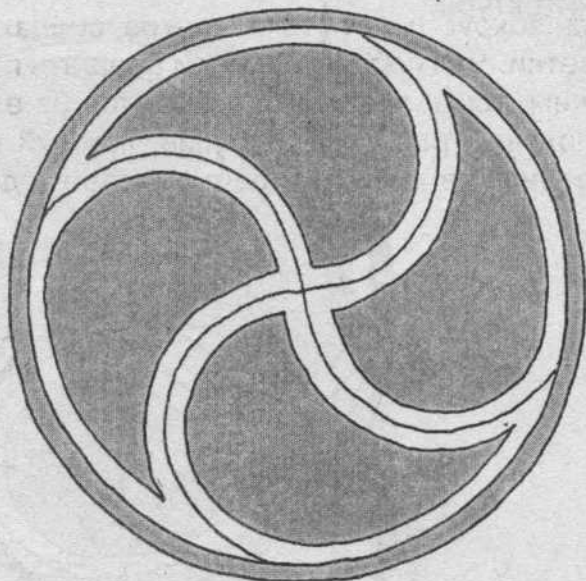
Мы уже упоминали, что путем вращения исходного элемента вокруг некоторого центра создаются разнообразные розетки. Что получится, если вращать при этом круг? Предположим, точка вращения находится на его окружности. Тогда мы получим розетку из кругов, каждый из которых касается соседнего в двух точках (в центре и одной из точек дуги).

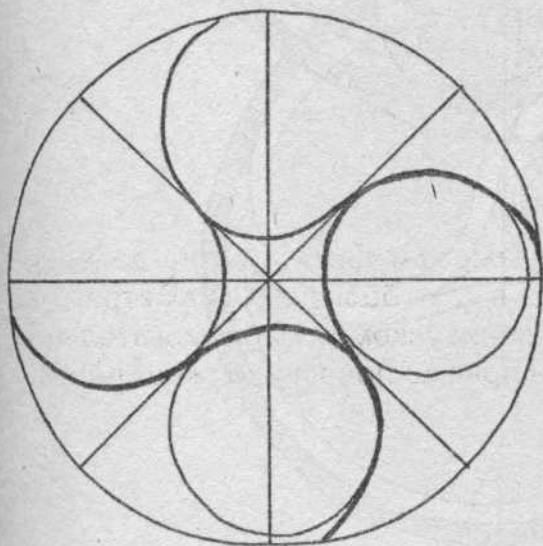
На рисунке таких кругов четыре, и для удобства дальнейших построений они вписаны в круг большего диаметра.

Воспользуемся полученным рисунком как вспомогательной сеткой линий. Оставим лишь правые половинки окружностей.

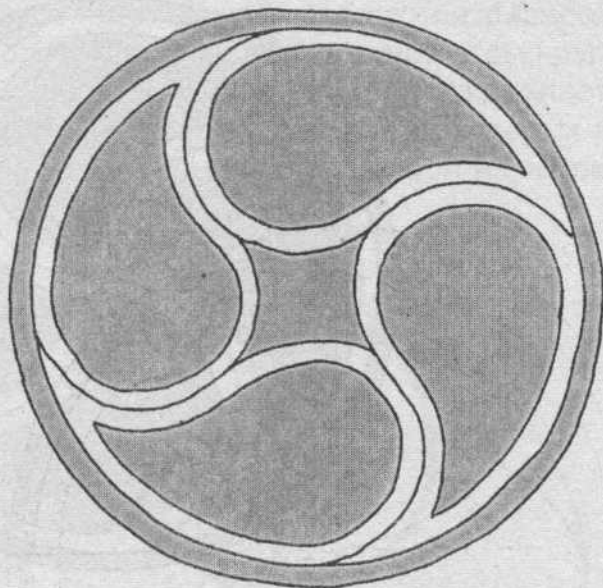
В результате получается фигура, напоминающая древний индусский символ развития, в двадцатом веке более известная как свастика:

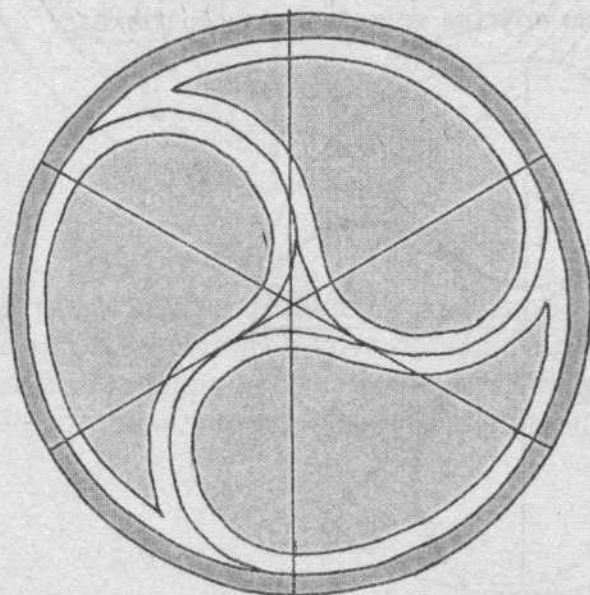
Если точка вращения находится вне круга, то в получившейся розетке образовавшиеся круги могут либо вообще не касаться друг друга, либо (как крайний случай) соприкасаться с соседним кругом только в одной точке:

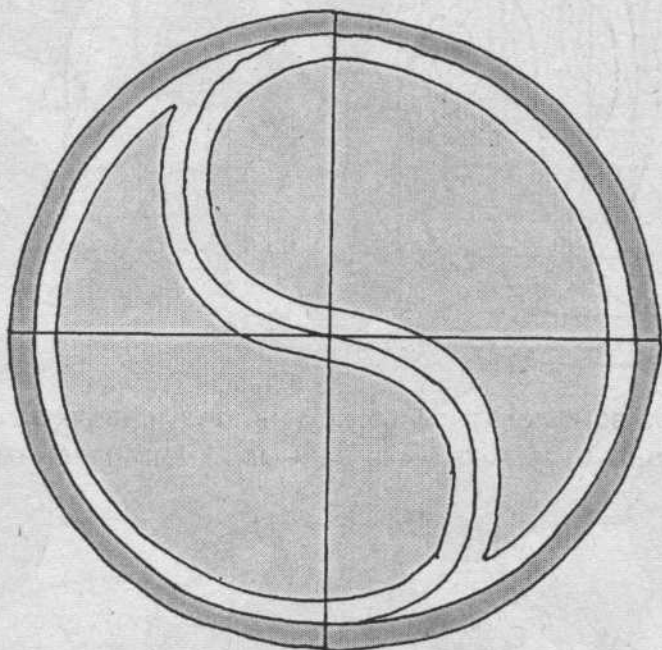
Убрав части дуг как вспомогательные линии, получим красивую конструкцию, встречающуюся порой в готической архитектуре:

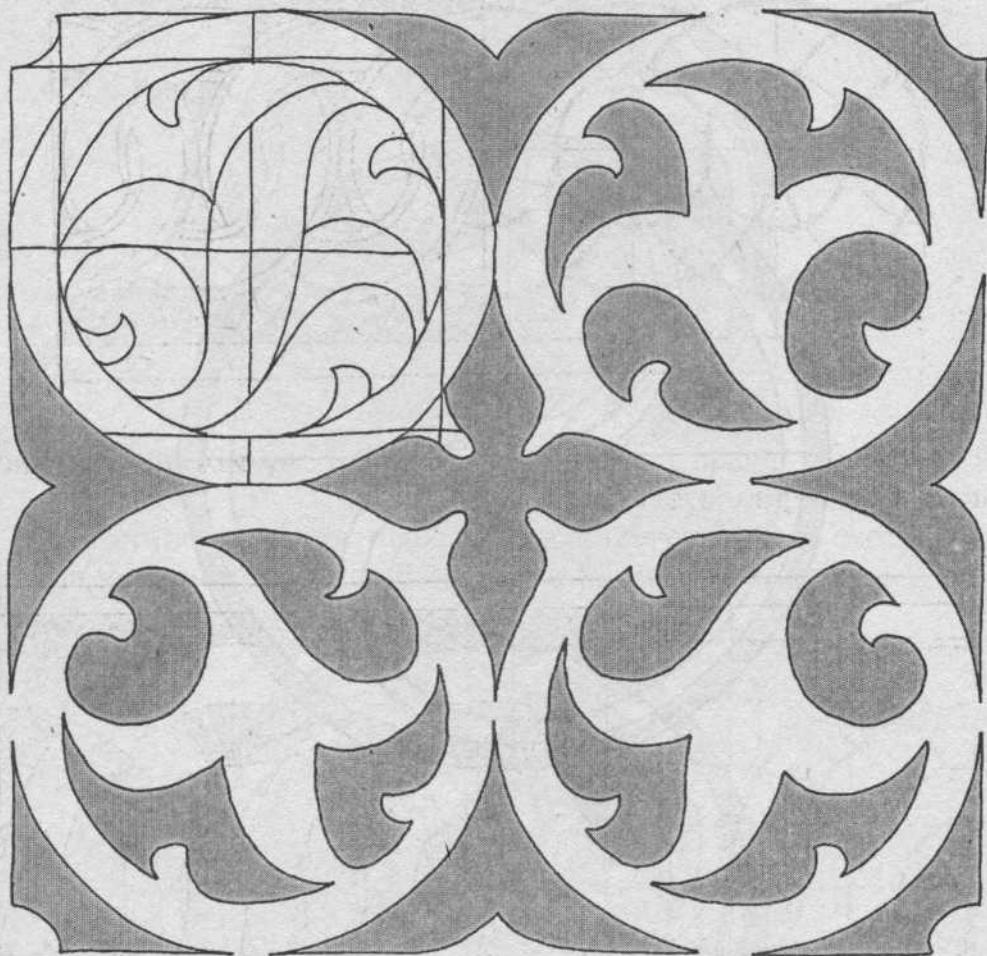
Количество вспомогательных кругов, полученных за счет вращения исходного, может быть разным. Например, три:

Если их всего два, легко построить фигуру, известную как древние восточные символы единства противоположных сущностей — Инь и Янь:

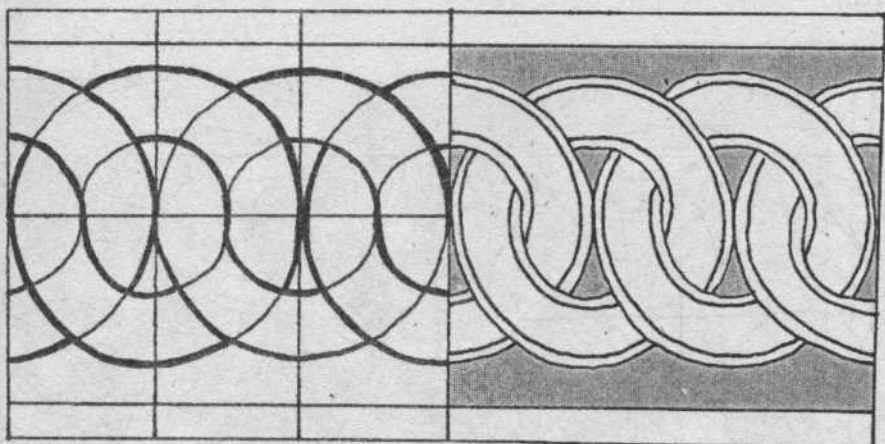

Во многих сложных и красивых орнаментах угадывается лежащий в их основе прием вращения окружностей. Взгляните внимательно на следующий пример.

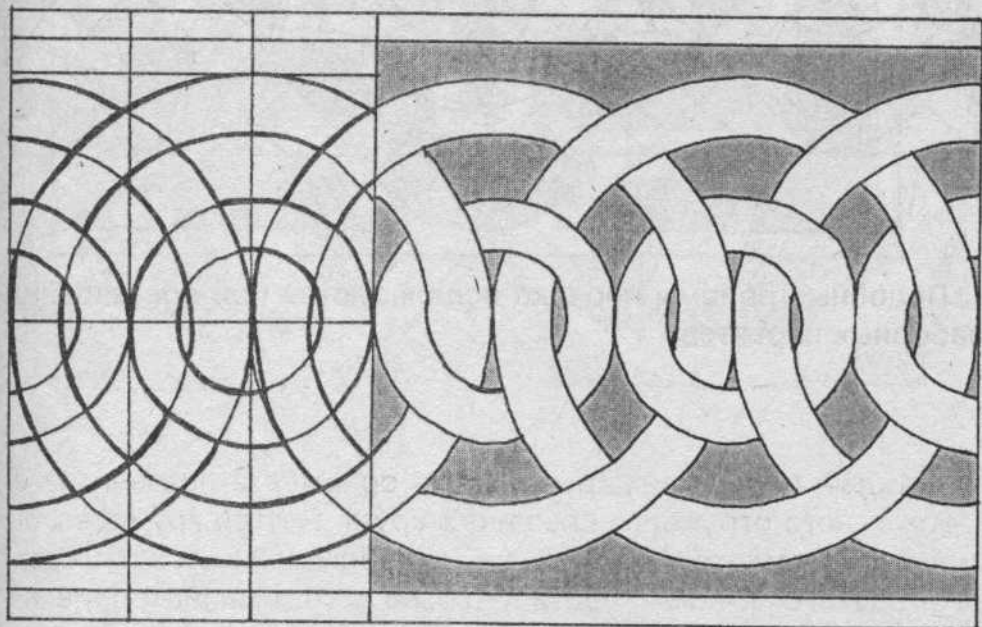

Каждый из четырех кругов этого орнамента получен путем зеркального отражения соседнего круга. Внутри кругов вы без труда обнаружите элементы дуг, преобразованных в линии растительного мотива. Работает только что описанный прием!

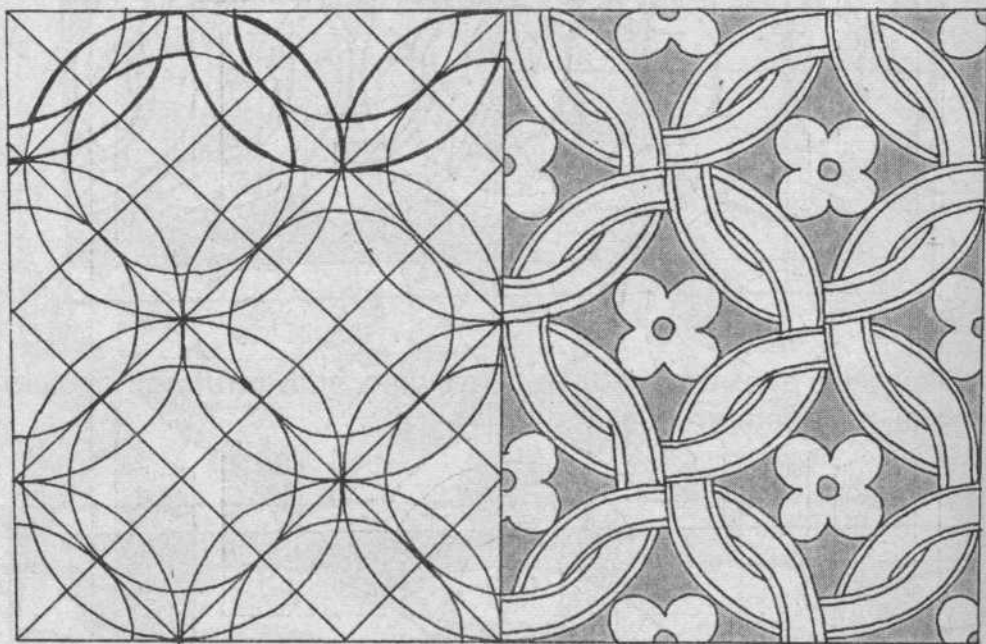
Сдвигая круги и кольца по горизонтали легко получить звенья одной цепи.

Изменяя диаметры колец, нетрудно получить достаточно сложные переплетения.

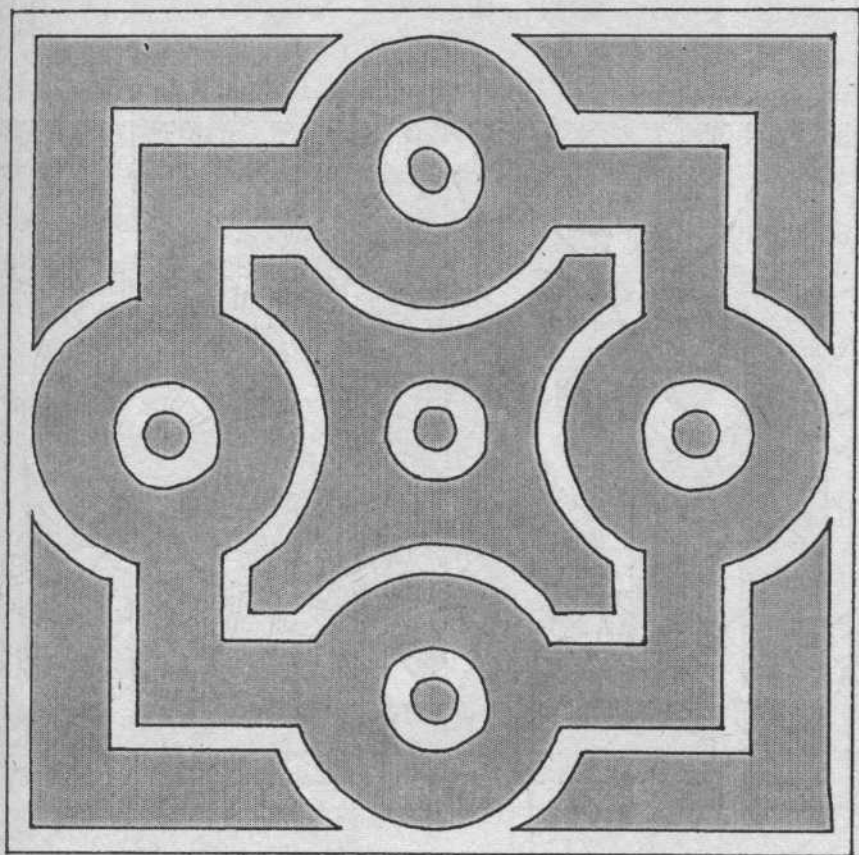

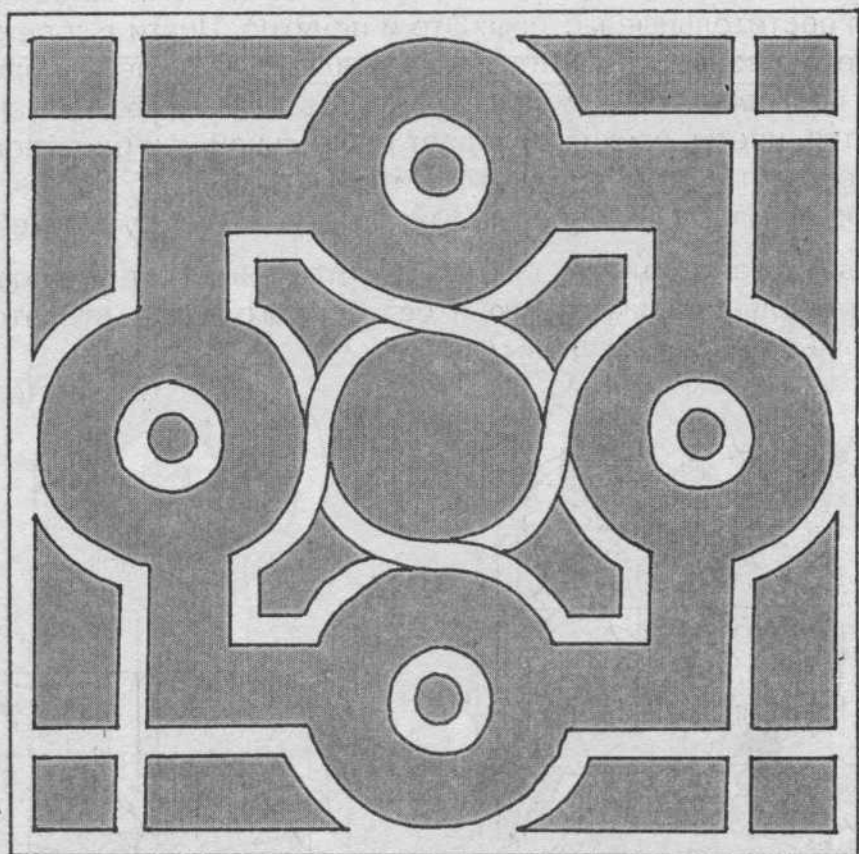
Наконец, применяя прием вертикального и горизонтального сдвига, а также работая со вспомогательной сеткой, можно заполнить переплетенными кольцами все пространство листа.

Подобные приемы нередко используются при составлении наборных паркетов.

Отдельные колечки часто также встречаются как дополнительные декоративные элементы в различных орнаментах.

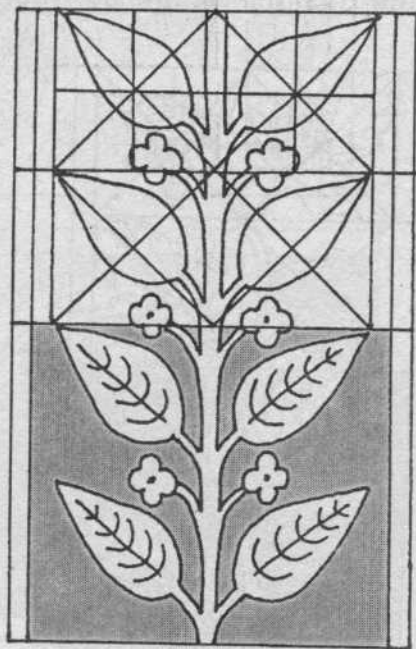
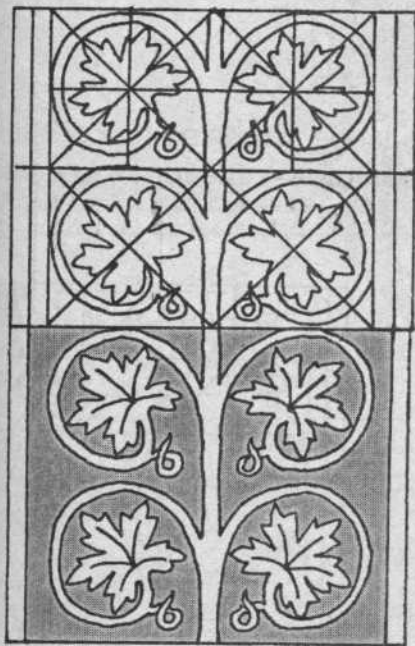

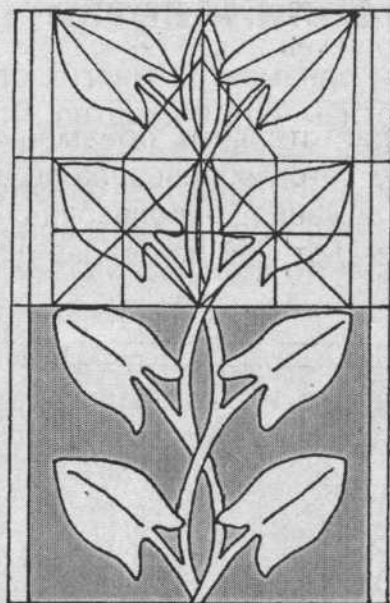

Стебли и ветви

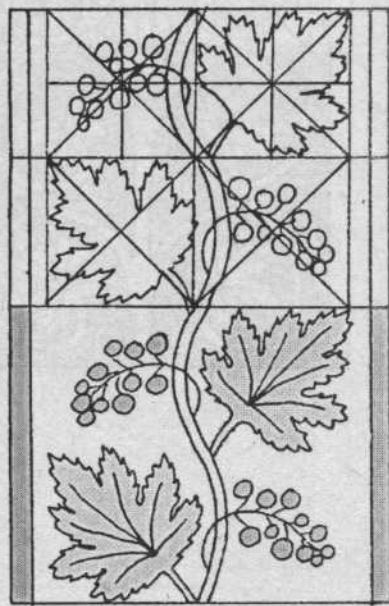
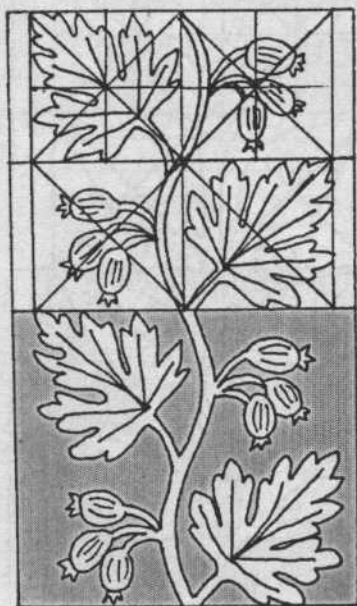
Излюбленной темой орнаментов многих стран мира являются растительные мотивы. Это и понятно. Почти любое растение в своем строении орнаментально по своей природе. Оно построено по принципу повторов некоторых элементов (листья, цветы, усики), обладает радиальной или билатеральной симметрией, а плавные изгибы молодых побегов словно являются частями воображаемых воздушных окружностей.

Наиболее простые примеры растительных мотивов имеют билатеральную симметрию и без особого труда строятся с помощью вспомогательных квадратов.

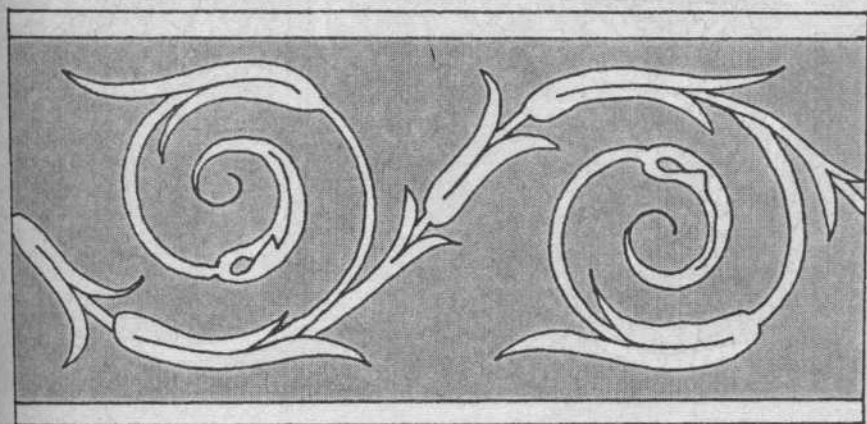

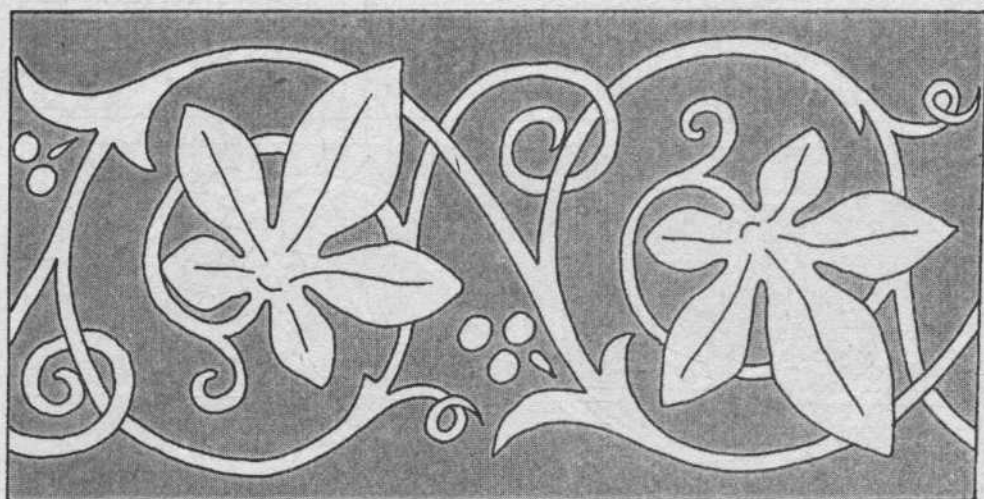
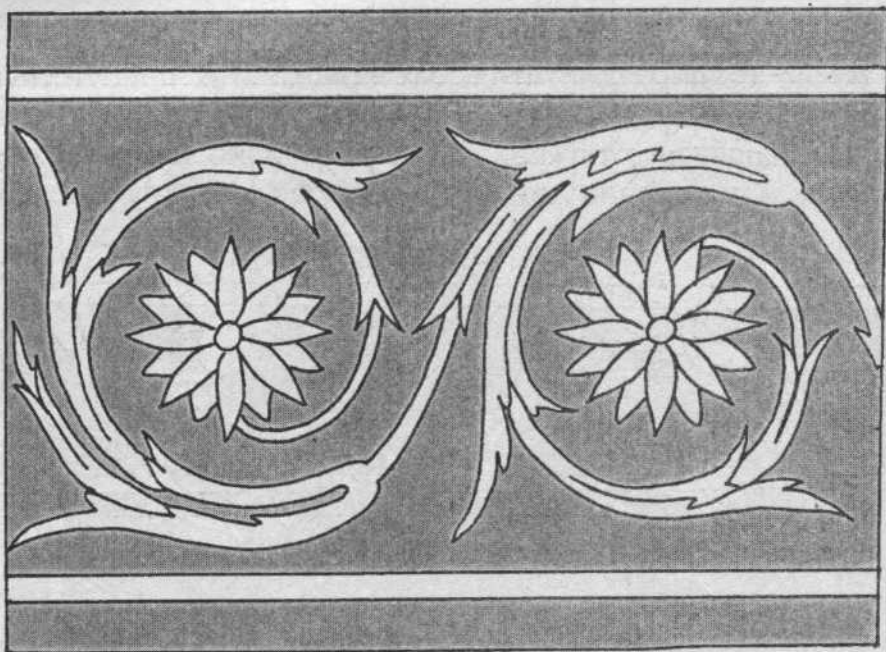
Более сложный прием — зеркальное отражение со сдвигом. В результате происходит последовательное чередование различных элементов.

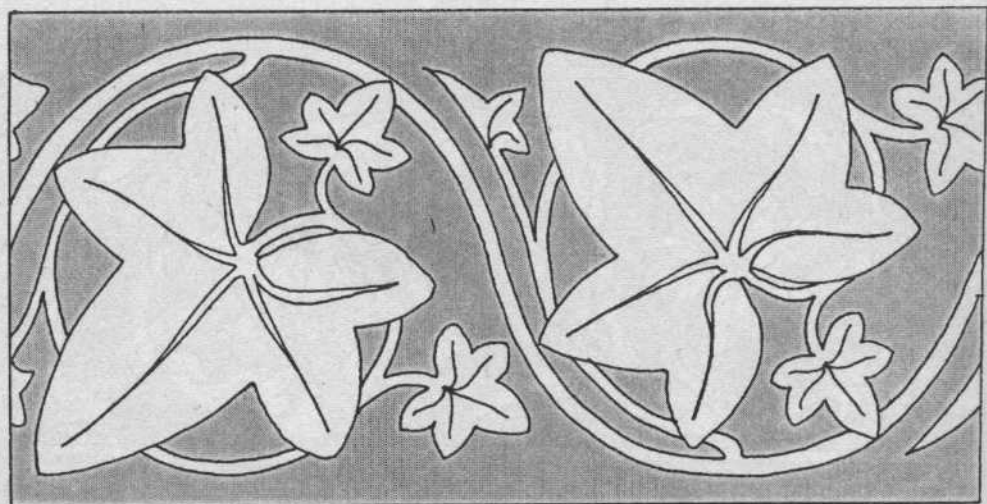
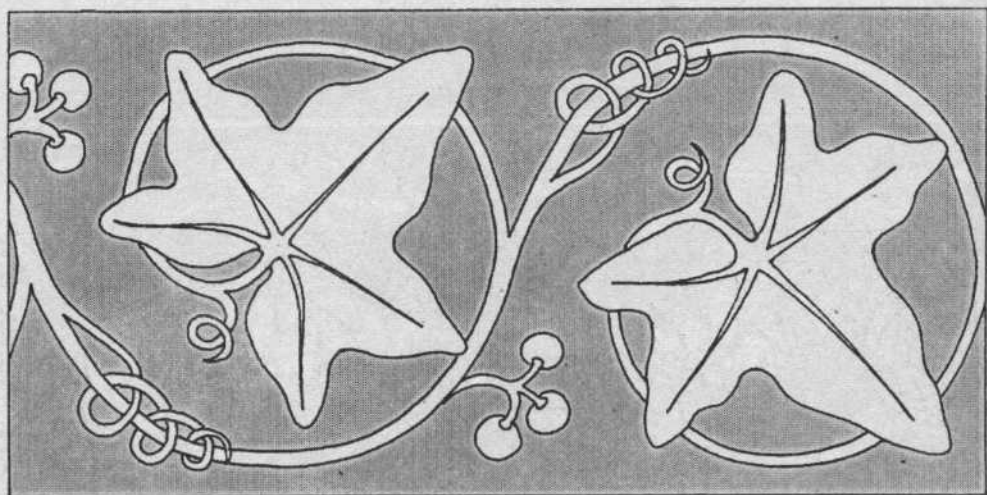
Любопытно, что на свете существует множество растений, у которых листорасположение соответствует всем приведенным примерам.

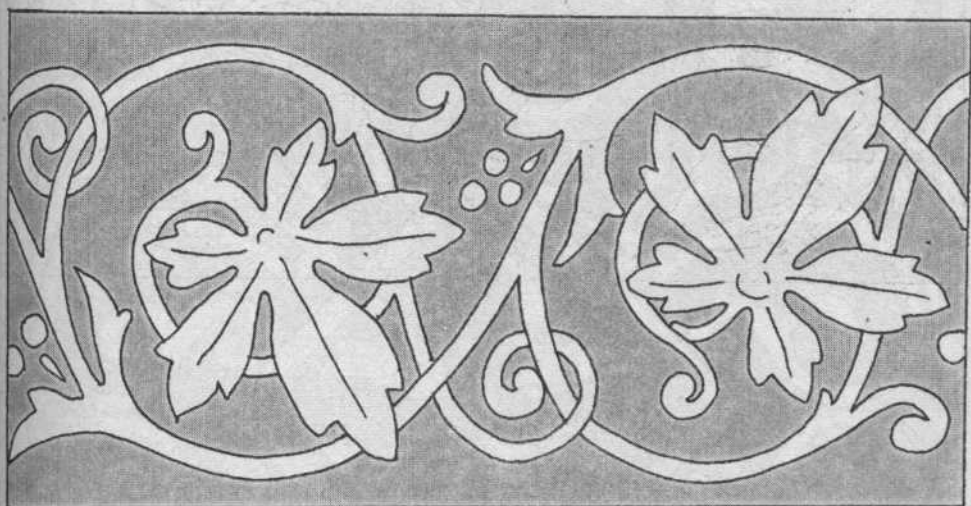
В более пышных растительных орнаментах присутствуют обычно все приемы, о которых речь шла выше: сдвиги, повороты, зеркальные отражения, использование вспомогательных сеток и рисование деталей на основе дуг окружностей.

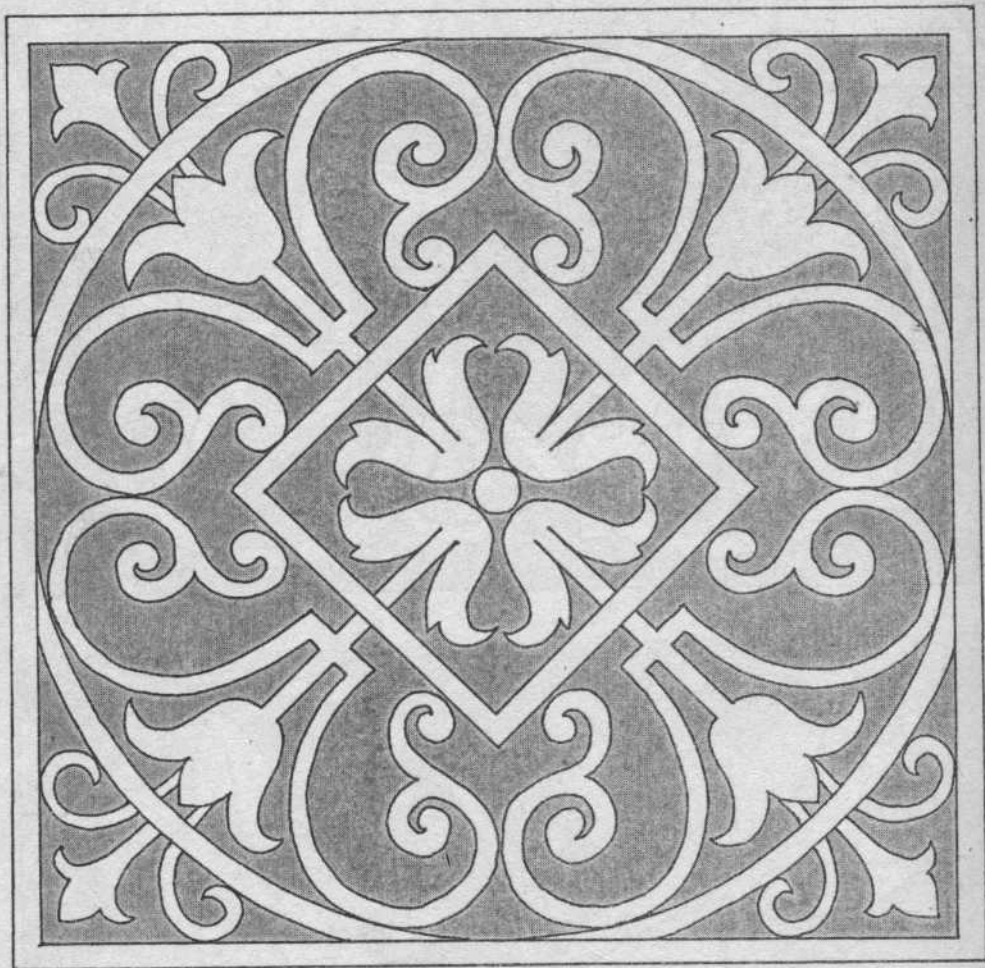

Овладев подобными методами, вы сможете самостоятельно сочинять достаточно сложные композиции, у которых будет право претендовать на авторские работы.

Для того, чтобы чувствовать себя более уверенно при создании собственных произведений, давайте познакомимся с символикой, примерами и деталями некоторых орнаментов, рожденных великими цивилизациями и культурами.

Африканские орнаменты

Африка по праву считается колыбелью человечества. Два миллиарда лет назад климат африканского континента не был таким сухим, как в наши дни. Однако постепенное сокращение площади джунглей заставило некоторых приматов приспособливаться к жизни в условиях саванны. Так появились австралопитеки («южные обезьяны»), которых ученые единодушно признают наиболее древним звеном эволюции на пути к современному человеку. Успешно выдержав все испытания в новых, непривычных для них условиях, став из растительноядных собирателей активными охотниками, наделенными уже начатками разума и сознания, потомки австралопитеков дали новую ветвь на эволюционном древе и начали постепенно расселяться сначала по всей Африке, а затем и по другим континентам. Неудивительно, что африканские наскальные рисунки — петроглифы (*гр. petra* — скала, камень) являются наиболее древними среди подобных изображений. Возраст некоторых из них, обнаруженных в Намибии, исчисляется 26–19 тысячами лет!

Взглянув на политическую карту современной Африки, мы увидим пестрое лоскутное одеяло стран, отличающихся своим месторасположением, историей и культурой. Поэтому в

отличие, например, от Египта, говоря об особенностях африканского искусства, приходится рассуждать о целом континенте, а не отдельном государстве. Задача эта непростая; тем не менее некоторые обобщения сделать можно.

Искусство Африки не претерпело такой сложной эволюции как, к примеру, европейское. Некоторые социологи и историки связывают это с известным отставанием в недалеком прошлом африканских стран в своем промышленном развитии от северных соседей. Возможно, этот факт объясняется просто более суровыми климатическими условиями Европы по сравнению с Африкой. Облик европеоидной расы сложился окончательно в период великих оледенений. По образному выражению К.Фишера, современный человек выскочил из-под нависающего гребня ледника. Суровые условия жизни диктовали свою железную логику — или погибнуть, или, мобилизовав все силы и способности, приспособиться к новым обстоятельствам. Возможно, глубинные последствия этого толчка европейская цивилизация испытывает и до сих пор. С другой стороны, относительная стабильность условий обитания в Африке позволила самобытному африканскому искусству сохраниться без существенных изменений до новейших времен. Не зря не так давно европейские художники с таким пристальным вниманием открывали для себя оригинальное искусство африканских стран. Оно и до сих пор несет в себе энергетику, связанную с мифологичным восприятием мира.

В недалеком прошлом жизнь большинства африканских племен основывалась на охоте. Неудивительно поэтому, что в основе многих африканских мифов в качестве одухотворяющего начала выступают различные животные (здесь можно проследить определенную общность с культурой североамериканских индейцев). Африканские сказки в гораздо большей степени насыщены одухотворенными животными персонажами чем, например, европейские. Зооморфные мотивы (*гр. зооп* — животное, *морфе* — форма) часто являются элементами многих африканских орнаментов.

Вглядываясь в эти картинки, видишь их отличие от более привычных нашему глазу изображений зверей в европейской

традиции — африканские рисунки более геометричны, вернее, насыщены штриховым декором, лишь отдаленно передающим истинную фактуру поверхности изображаемого объекта. Возможно, это объясняется тем, что наиболее часто подобные рисунки наносились на поверхность деревянных сосудов и изделий из слоновой кости. Создавая такие изображения, мастер поневоле подчинялся требованию материала и чаще выступал в качестве гравера, нежели живописца. С другой стороны, чувствуется тонкая связь между сухим и достаточно некомфортным по отношению к человеку климатом саванны и нарочитой геометричностью многих африканских орнаментов. Шипы и колючки сухотравья, высушенная растрескавшаяся земля как бы сами собой создают жесткий геометричный узор, переносимый на поверхность декорируемых предметов. Ажурный, покрытый сочными листьями завиток плавно струящегося орнамента так же неорганичен в центре Африки, как и дворец в стиле барокко, украшенный жесткими геометрическими орнаментами.

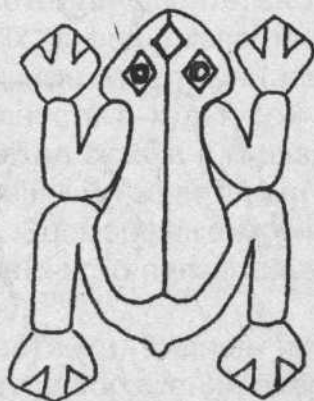

Изображения животных и птиц

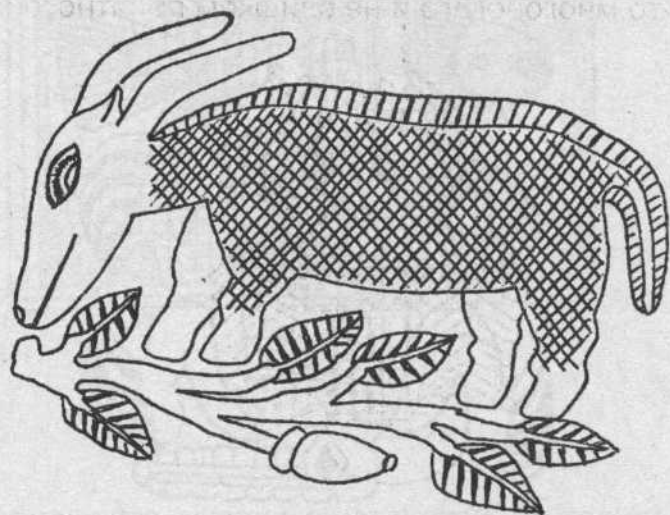
Деталь орнамента на изделии из слоновой кости (16 век, Бенин). Возможно, насекомое (муравей, термит, многоножка?). Автор не стремится передать фактическое сходство с изображаемым объектом, возникает определенное впечатление какого-то многоногого и не слишком приятного существа.

Изображение лягушки на изделии из слоновой кости (16 век, Бенин). Подчеркнуты перепонки на лапах. Центральной линией отмечен хребет, верно схвачена деталь — небольшой выступ на конце тела. Любопытно, что задние лапы некоторых африканских лягушек именно так распластаны в стороны, как это показано на рисунке.

Поверхность животного (осла?), изображенного на чашке из слоновой кости, дается мелкой насечкой. Подчеркнута линия спины. Очень условно дается жилкование листьев. Белый цвет изделий из слоновой кости в некоторых странах Африки был символом процветания и богатства.

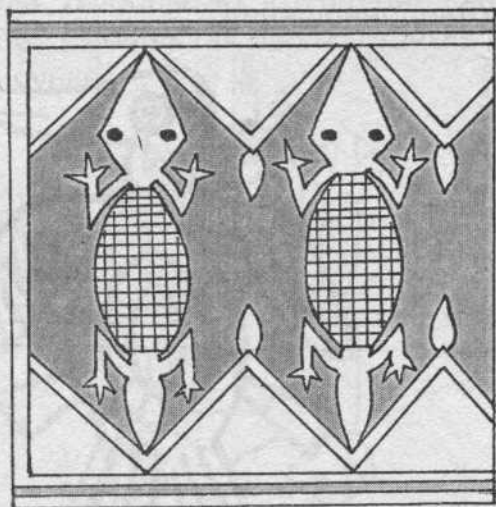
Деталь орнамента, нанесенного на слоновий бивень (Бенин). Фигурка птицы изображена максимально условно. Возможно, овал в центре символизирует внутренности, видимые во время жертвоприношения.

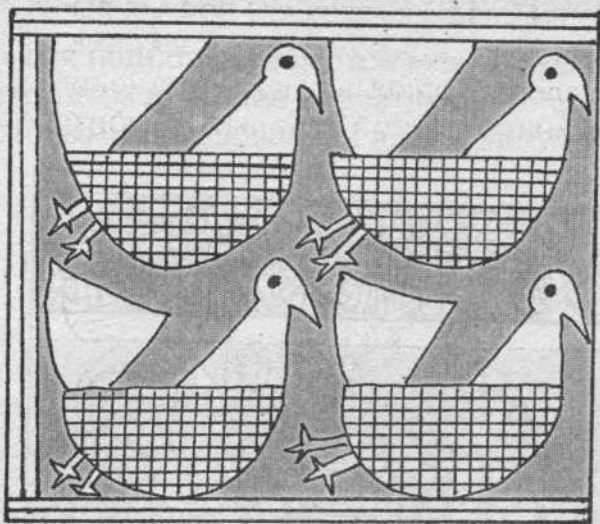

Яркий образ крокодила, хватающего пастью рыбу. Кожа крокодила очень рельефна, однако мастер изображает эту особенность очень условно, вписывая в изображение квадратики с точками, напоминающими об игральном кубике.

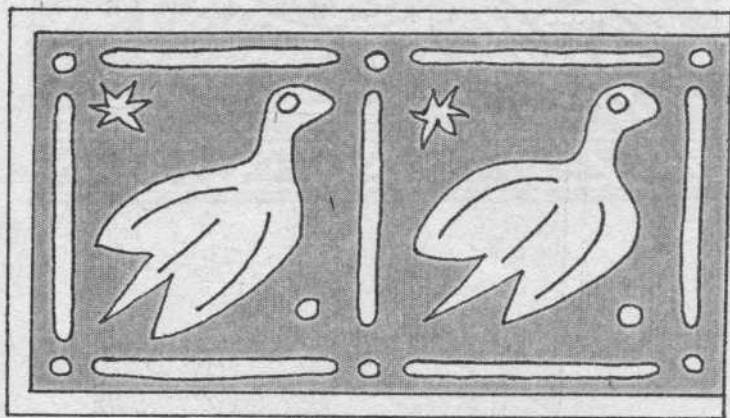

Детали орнамента, украшающего ткань (Нигерия). Более детальное стилизованное изображение крокодилов и птиц.

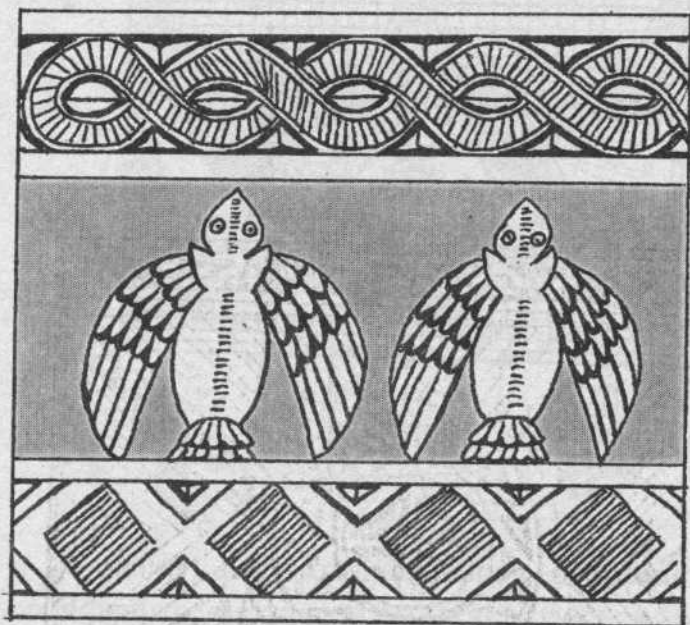

Детали орнамента, украшающего ткань (Нигерия).

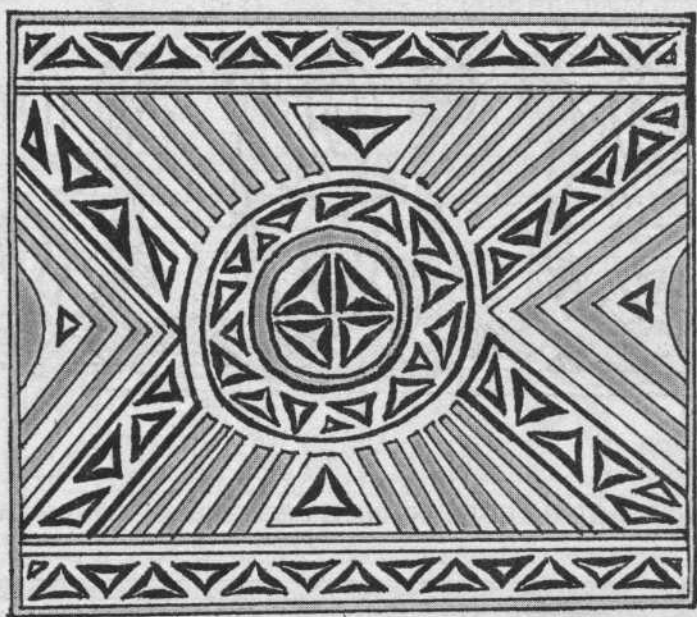
Деталь орнамента, вырезанного на панели входной двери
(Нигерия).

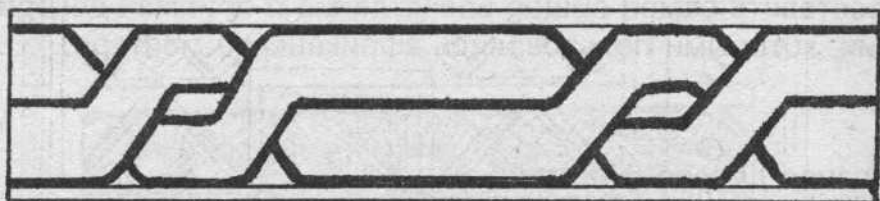
Геометрические орнаменты

Небольшая подборка геометрических орнаментов позволяет составить самое общее впечатление о приемах декорирования, которыми пользовались африканские мастера.

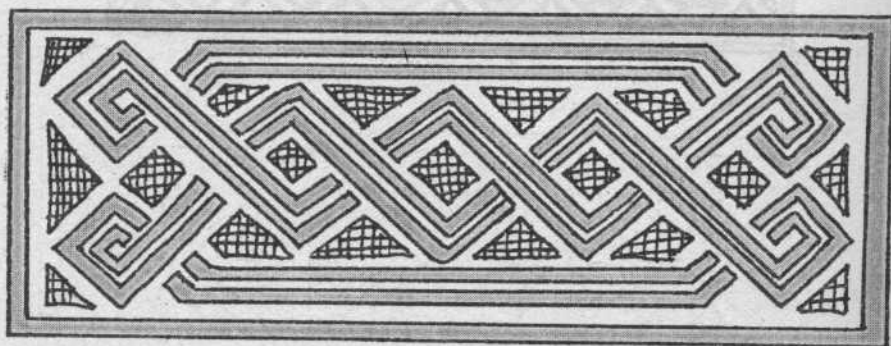
Резное дерево (Нигерия).

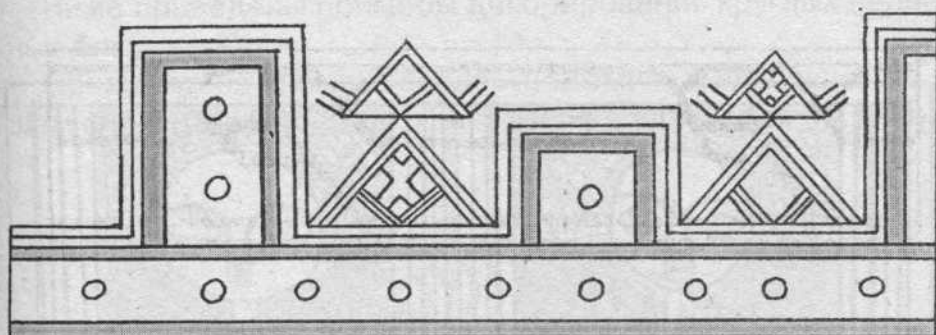
Декоративные орнаменты, украшающие эфиопские манускрипты (17–18 век).

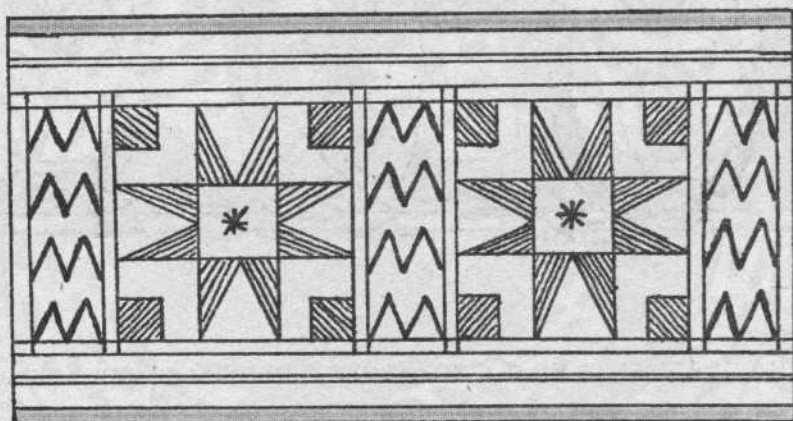
Часть орнамента на поверхности деревянного ящичка (Заир).

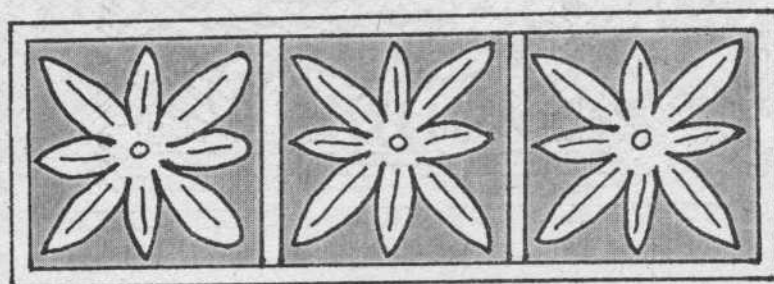
Деталь орнамента кувшина из Алжира.

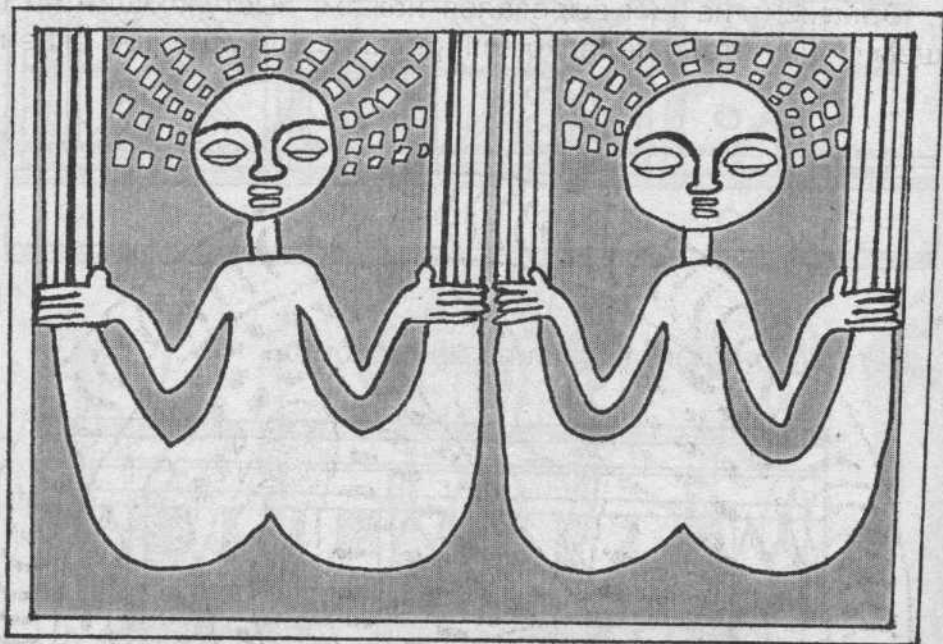
Деталь орнамента кувшина из Марокко.

Орнамент на полотне, окрашенном индиго (Нигерия).

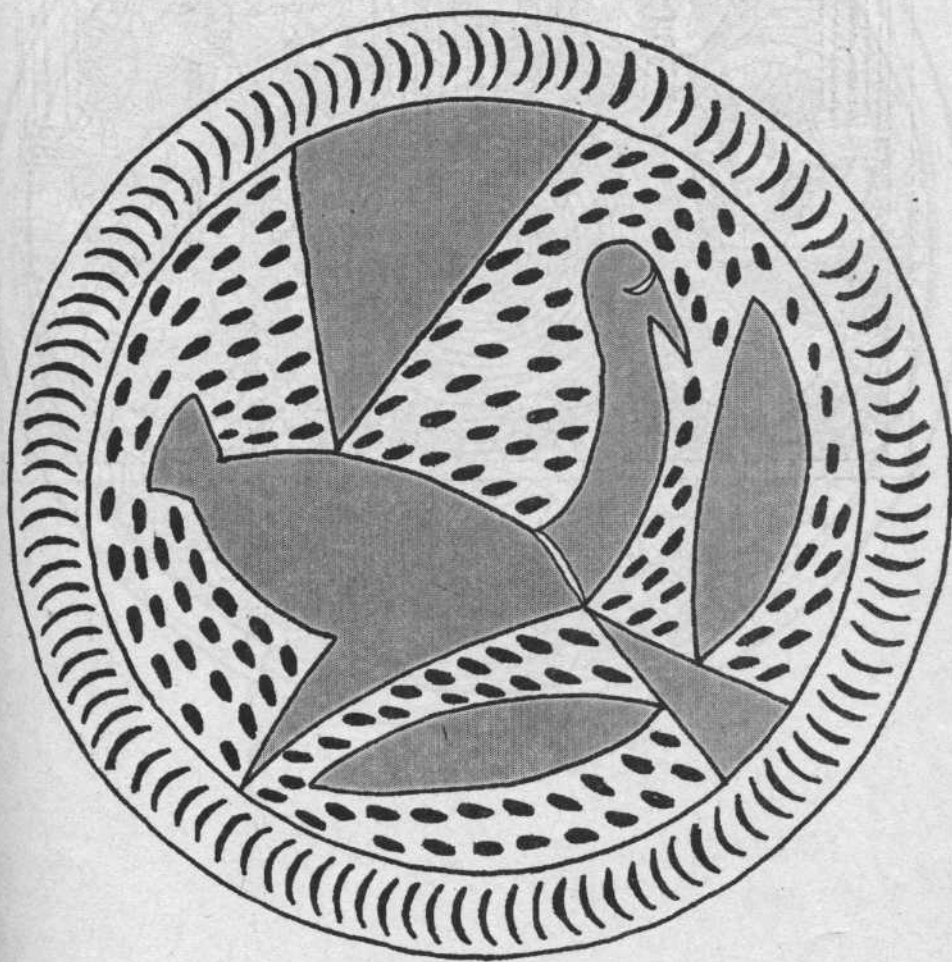
Резное дерево (Нигерия).

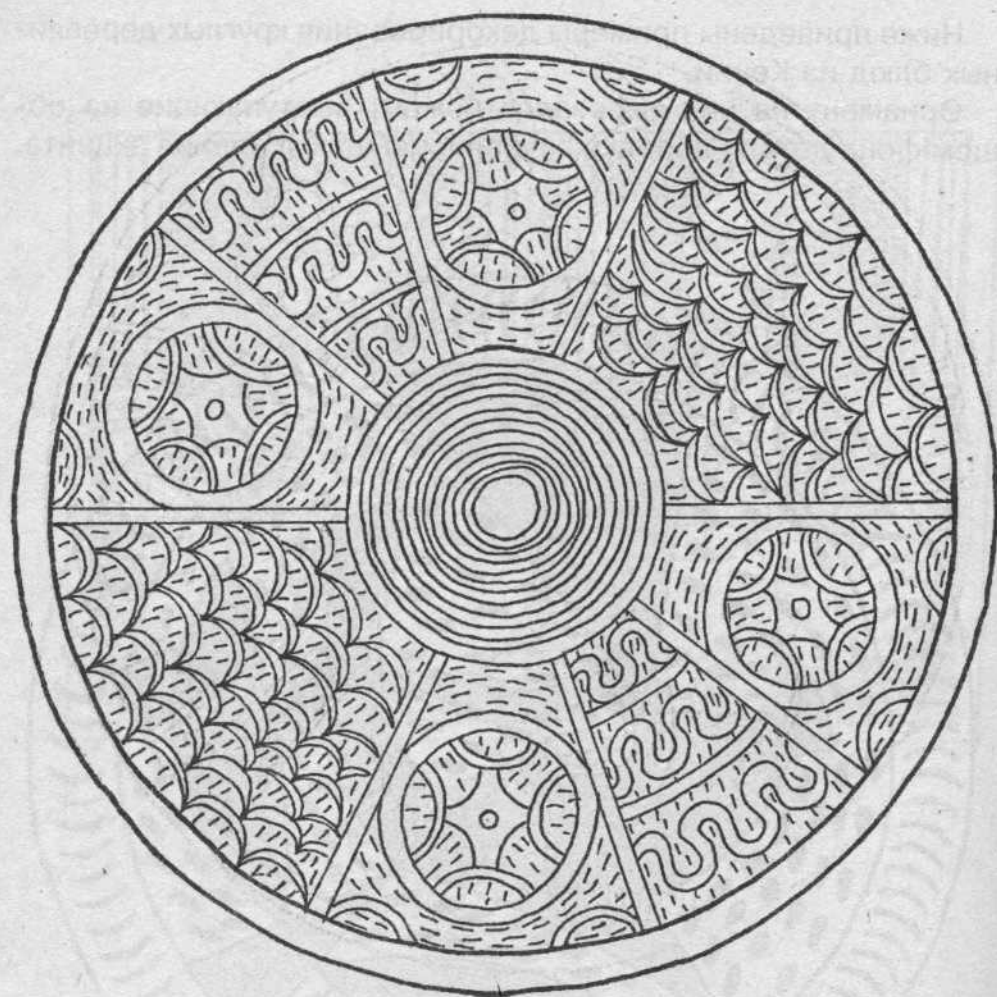

Круговые композиции

Ниже приведены примеры декорирования круглых деревянных блюд из Кении.

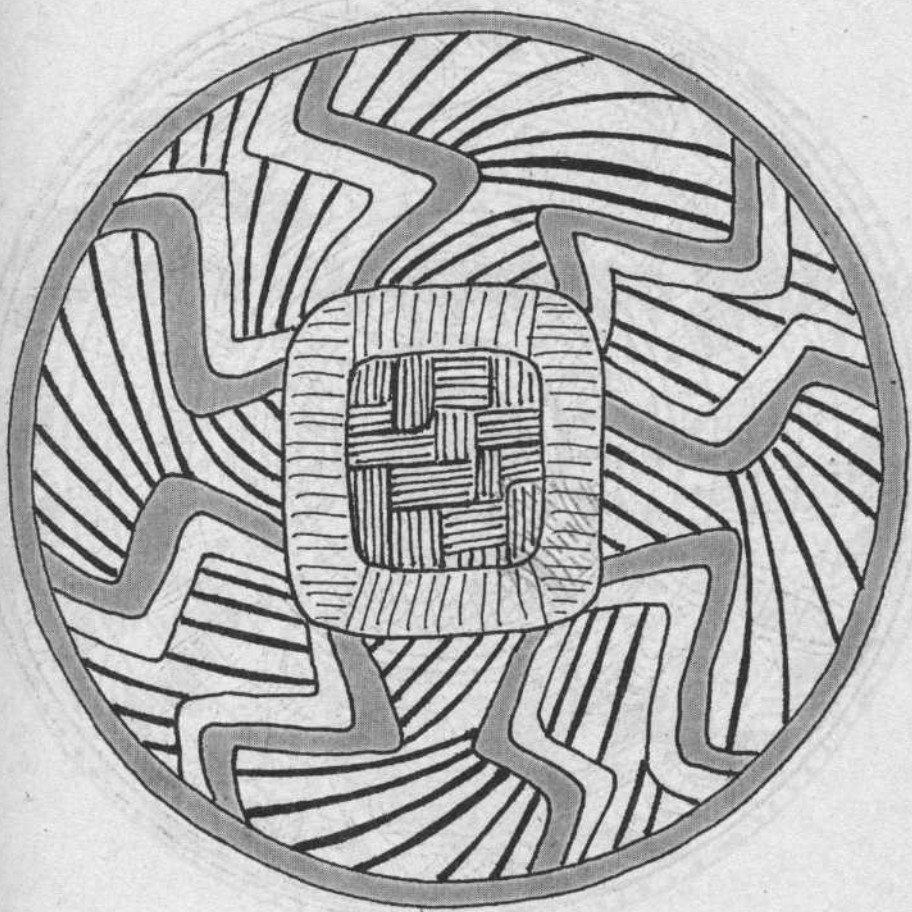
Орнамент на них вырезался ножом; выступающие на общем фоне детали нередко зачернялись для усиления акцента.

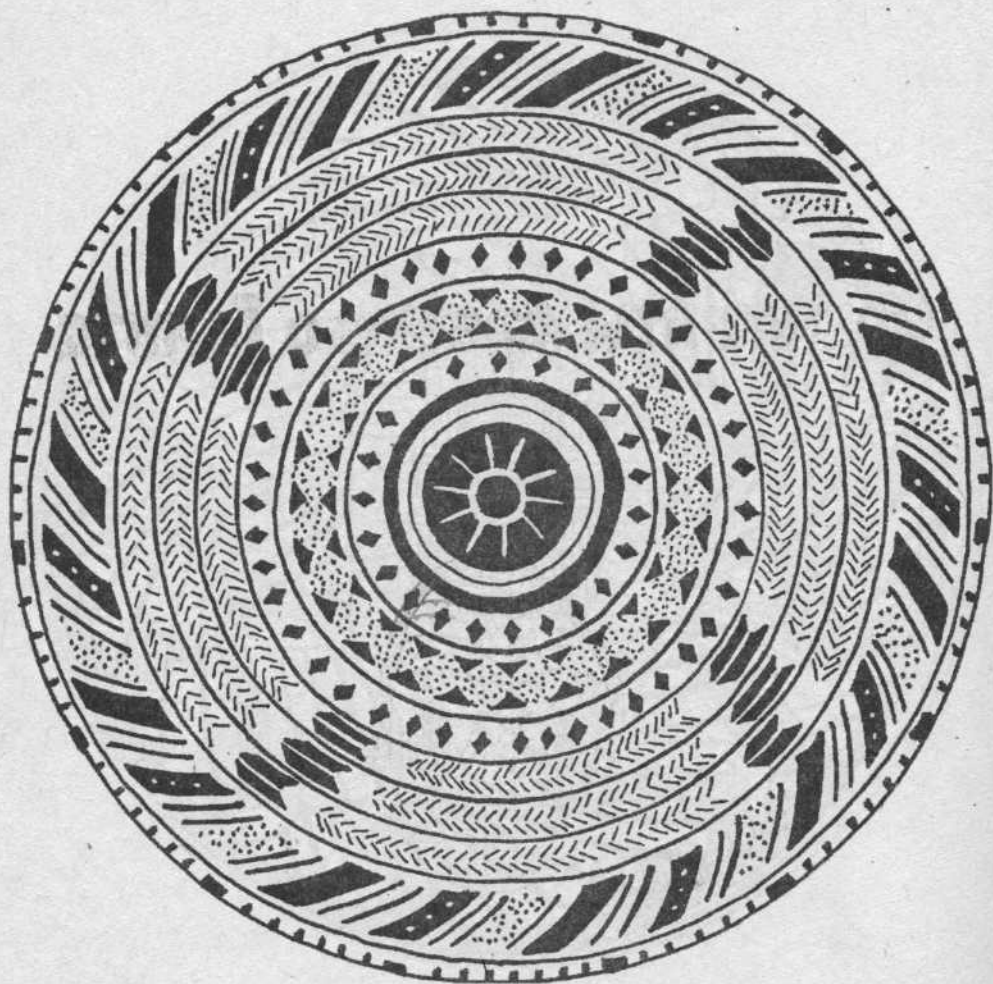

Роспись блюда из Судана.

Орнаменты Древнего Египта

Три тысячи лет до нашей эры в долине Нила на обширной территории, которую местное население называло «Та Кемет» (Черная Земля), после объединения племен в два царства — Верхнее и Нижнее — и их последующего слияния возникло единое государство, известное нам как Египет. История его развития, достижения экономических успехов, борьбы за целостность, его взлетов и падений настолько обширна, что значительно перекрывает историю всех государств Европы.

Искусство Древнего Египта, во многом основанное на религиозно-мифическом восприятии мира, носило яркие черты индивидуальности, отразившиеся в архитектуре, скульптуре, и, разумеется, в орнаментах.

Еще Геродот упоминал в своих сочинениях, что Египет является «даром Нила», поскольку эта река была источником плодородия, на котором и базировалась вся египетская цивилизация. Неудивительно поэтому, что частыми элементами изображений в искусстве Египта являются растительные мотивы.

Один из повторяющихся элементов египетских орнаментов — изображение дерева. В наиболее древних изображениях это не конкретное растение, а лишь его предельно обобщенный

символ. В более поздних образцах можно уже распознать определенный вид дерева. Священными в Древнем Египте считались финиковая и кокосовая пальмы, сикомора, акация, тутовое дерево (шелковица). Они как бы являлись зримым, земным воплощением идеи о вечном постоянно плодоносящем Древе Жизни, которое часто изображалось на ладье, плывущей по Реке Жизни. Такие мотивы в египетских орнаментах можно найти, например, в росписях гробниц Нового Царства. Нередко рядом с ладьей как еще один символ плодородия изображалась фигура женщины.

Связь «вода-дерево-женщина» оказывается очень древней. Она отражена в Библии, где в Откровении Иоанна приводится следующий образ: «По обеим сторонам реки дерево жизни, двенадцать раз приносящее плоды» и находит свое воплощение в языческом обряде славян, которые перед Троицей наряжали срубленную березу в женскую одежду и опускали затем ее в реку.

Священные деревья часто высаживались в Древнем Египте на границах орошаемых земель, где они служили, с одной стороны, естественной преградой пескам и маркировкой границы, а с другой стороны, были мистической оградой от злых сил. Неудивительно, что изображение ряда деревьев как части орнамента имело не только чисто декоративное значение, но и выполняло функцию оберега, то есть защищало и предмет, и его владельца.

Лотосы — одни из наиболее красивых цветов, которые можно увидеть в долине Нила. Неудивительно, что еще с глубокой древности их изображения являются непременным атрибутом многих орнаментов. В долине Нила наиболее распространены были белый лотос (*Nymphaea lotus*) и голубой лотос (*Nymphaea caerulea*). Более редким был розовый лотос (*Nymphaea pucifera*), завезенный в Египет из Индии уже во времена римского владычества; его изображения, как правило, не встречаются среди древних орнаментов.

Форма цветка лотоса довольно сложна, поэтому, изображая ее, художники неизбежно стилизовали свои рисунки, приближая тем самым натуралистическую картинку к яркому и

всеми узнаваемому образу. Как и фигура дерева, образ лотоса в Древнем Египте имел свой особый смысл. Из цветка лотоса рождался юный солнечный бог Ра, поэтому лотос считался в Древнем Египте символом благоденствия и оживления. Нередко цветок при этом уподоблялся дающему жизнь Солнцу, а его лепестки — солнечным лучам.

Несмотря на столь явную жизнеутверждающую роль этого символа, изображение лотосов часто можно увидеть на стенах гробниц, саркофагах и предметах, так или иначе связанных с погребальными ритуалами. Такой парадокс объясняется верой древних египтян в то, что душа умершего через цветок лотоса должна возродиться к новой жизни и приобщиться к сонму богов.

Лотос как символ был настолько популярен в искусстве Древнего Египта, что его можно найти от декоративного украшения капителей массивных колонн до орнаментов на туалетных сосудах и ювелирных украшениях. Любопытно, что в египетских текстах белый лотос назывался словом *ssp*, откуда после длительных превращений возникло арабское имя Шуан, ветхозаветное Сусанна и европейское Сюзанна!

Стоящие стеной заросли папируса с его вздымающимися из воды мощными стеблями как бы сами собой уже создавали определенный ритм повторов, который так и просился быть перенесенным на поверхности при декорировании предметов. Часто стилизованное изображение прибрежных зарослей становилось своеобразным фоном, рядом с которым изображались фигуры людей и животных.

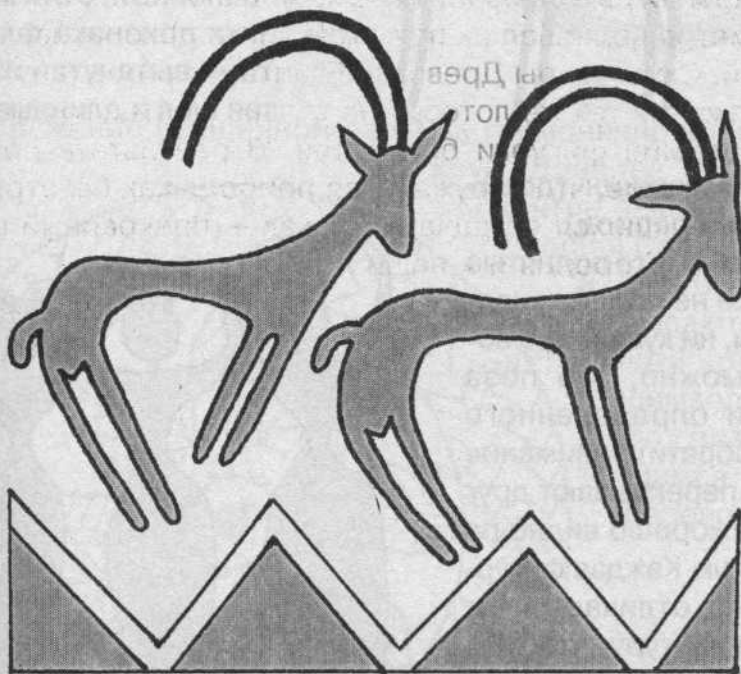
Среди таких растительных мотивов часто можно увидеть фигурки птиц, которые также глубоко символичны. Например, для того, чтобы оценить по достоинству в египетской иконографии изображение хохлатой цапли, надо помнить, что это не просто один из представителей пернатых, а священная птица Бену (феникс), которая являлась олицетворением чистоты. Для того, чтобы после смерти очиститься от земной скверны, необходимо было поклониться Бену. Неудивительно, что орнаменты с ее изображениями встречаются на саркофагах.

Рядом с Бену по отполированным бокам саркофагов ползут скарабеи, извиваются крылатые змейки, качают бутонами цветы лотосов — все эти детали орнамента насыщены древним мистическим смыслом. Современному зрителю требуется хотя бы поверхностно познакомиться с символикой Древнего Египта, чтобы нужным образом воспринять все эти декоративные элементы рисунков. Стилизованное изображение гуся напоминает, с одной стороны, о священном яйце, из которого по преданию произошла первая твердь, а с другой — о водной стихии загробного мира... Только учитывая эти намеки и ассоциации, удастся, к примеру, по достоинству оценить орнаменты гробницы царицы Нефермат (Каирский музей), где изображены щиплющие траву гуси.

Мистический смысл изображаемых на египетских орнаментах предметов не лишал их при этом чисто декоративных особенностей. Скульпторы Древнего Египта, к примеру, помещали изображения тех же лотосов не только на стены храмов, но и на небольшие фигурки бегемотов. В результате создавалось впечатление, что окружающая природа как бы отражается в его лоснящихся складчатых боках — прекрасный прием, достойный повторения и в наши дни!

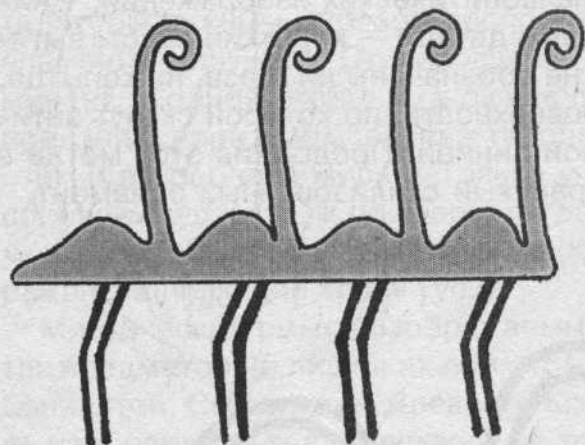
Наиболее древние мотивы

Стилизованное изображение антилоп на глиняной посуде додинастического периода (четыре тысячи лет до н.э). Фигурки животных даны очень упрощенно, хотя, в отличие от предельно обобщенных палеолитических изображений, у них четко обозначены некоторые детали — короткий хвост, вытянутые уши. Вместе с тем не обозначены ни глаза, ни копытца, ни ноздри. Каменистая поверхность, по которой скачут антилопы, изображена ломаной линией. Продолжив этот мотив в длину, можно получить красивый стилизованный орнамент.

Орнамент на глиняной посуде додинастического периода (четыре тысячи лет до н.э).

Предельно обобщенные контуры фигурок фламинго сливаются в единый сплошной ряд, который можно продолжать бес-

167, 1а

конечно. Любопытно, что подобное впечатление действительно может возникать при наблюдении за многочисленной стаей этих птиц во время их кормежки. В изображении выделены только два основных отличительных признака фламинго — вытянутая изогнутая шея и длинные ноги.

Фигурки женщин (додинастический период).

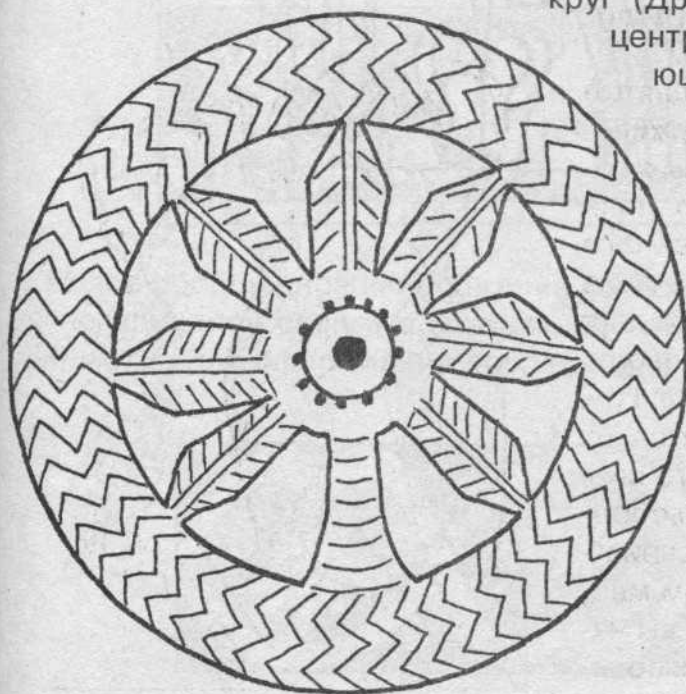
Любопытно, что поднятые вверх руки не поддерживают ни вазы, ни кувшины с водой. Возможно, это поза танца или определенного ритуала. Обратите внимание — фигуры перекрывают друг друга. Это хорошо видно по контурам рук. Каждая фигурка немного отличается от другой по контуру, что связано, вероятно, со свободным движением руки при их изображении древним мастером. Попробуйте и вы нарисовать пару таких изображений!

Вписанные в овал фигурки двух обезьян рядом с пальмой — одним из священных деревьев Египта (Древнее царство). Обратите внимание на стилизованное изображение фактуры ствола и листьев. Изображения животных уже вполне конкретны, в них легко узнаются павианы.

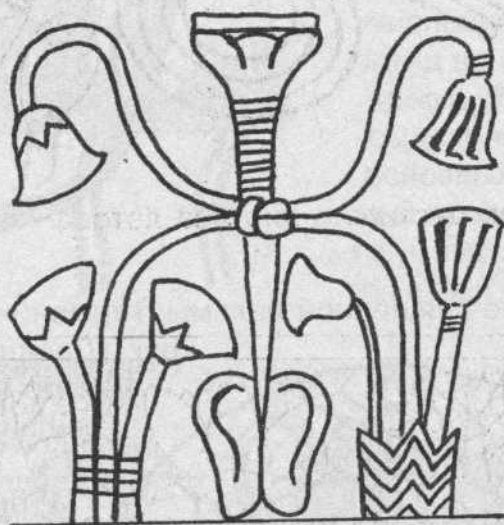

Изображение священной пальмы, гармонично вписанной в круг (Древнее царство). В центре знак, напоминающий Солнце. Листья и ствол как бы омываются текущей рекой — символом, часто встречающимся рядом с деревом.

Элемент орнамента — символ объединения Нижнего и Верхнего Египта (Третье тысячелетие до н.э.).

Верхний, или Южный, Египет символически представлен лилией Египта, растение папируса в нижней части символизирует Нижний (Северный) Египет.

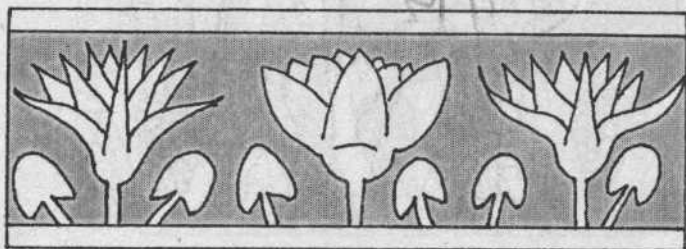

Изображение цветов лотоса

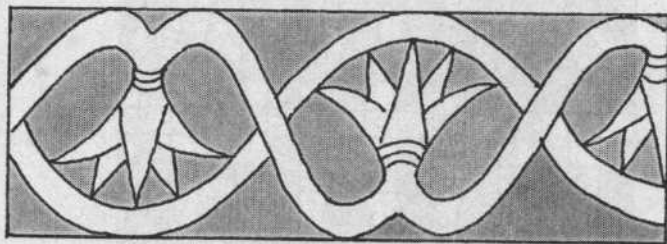
Изображение цветка, бутонов и стеблей голубого лотоса приближается к натуралистическому, хотя уже заметны приемы обобщения формы.

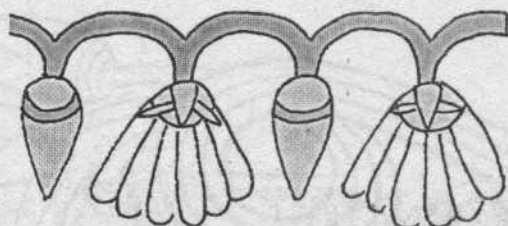
Изображение цветков и листьев лотоса как элемент орнамента.

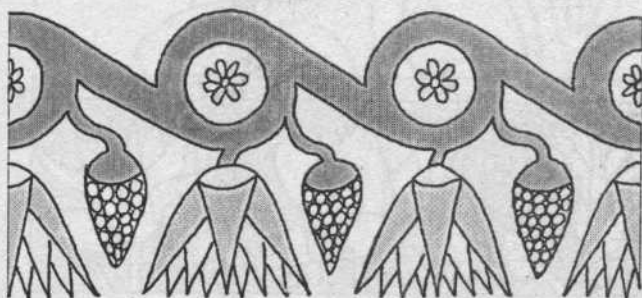
Более обобщенное изображение лотоса. Орнамент построен по принципу сдвига с зеркальной симметрией. Прекрасный мотив для оформления бордюра или рамки.

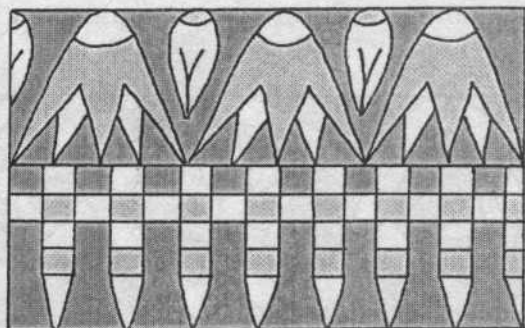
Пример линейного орнамента, построенного по принципу сдвига. Изображения цветов и бутонов лотосов уже более обобщены. Длинный стебель связывает все элементы орнамента в единую нить.

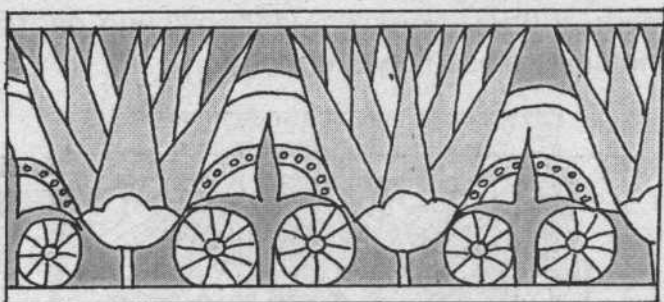
Более пышное стилизованное изображение цветов и плодов голубого лотоса (часть росписи гробницы). Обогащающим и связующим элементами являются круги с расположенными в центре цветками.

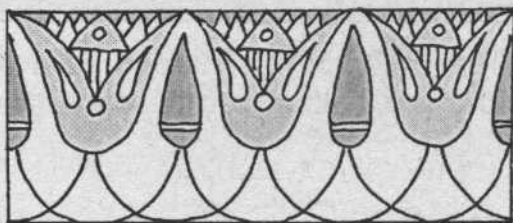
Цветки и бутоны становятся еще более абстрактными, постепенно превращаясь в четкий геометрический символ.

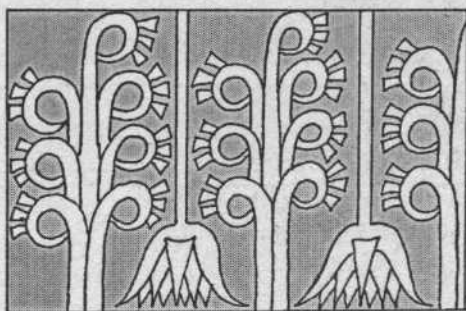
Пышный орнамент — элемент оформления росписи гробницы. Между уже знакомыми символами цветка лотоса вклиниваются дополнительные декоративные элементы.

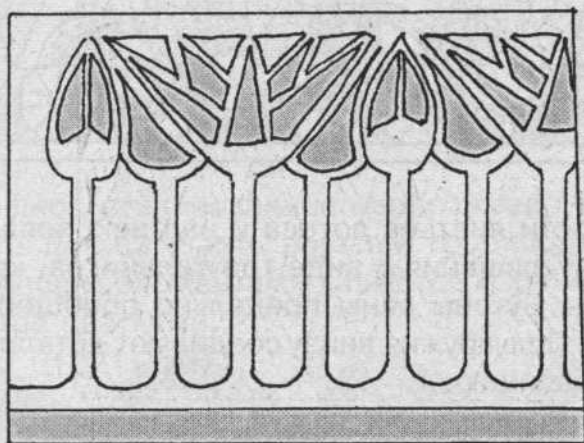
На поверхности листьев лотоса и над нею появляются дополнительные украшения в виде треугольников, кругов и вытянутых капель. Бутоны даны предельно обобщенно-вытянутыми овалами. Полукружия внизу соединяют детали орнамента в единую композицию.

Возможно, детали следующего орнамента, разбивающие изображения цветов лотоса, представляют собой стилизованное изображение подводных стеблей и корней растений.

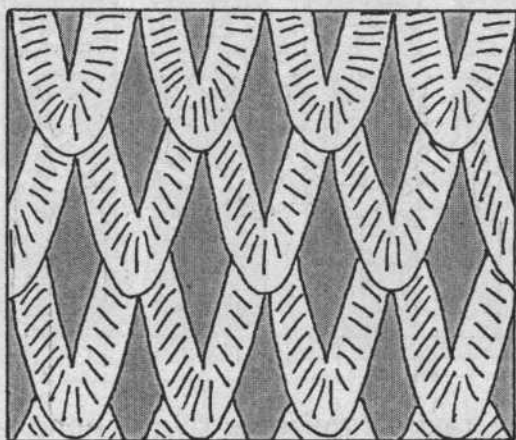

Обратите внимание на следующий орнамент: изображение настолько четко членится на составляющие детали, что становится похожим на мозаику или часть витража. Между цветами и бутонами в верхней части орнамента практически не остается пустых промежутков; изображения растений сливаются в сплошную мозаичную полосу.

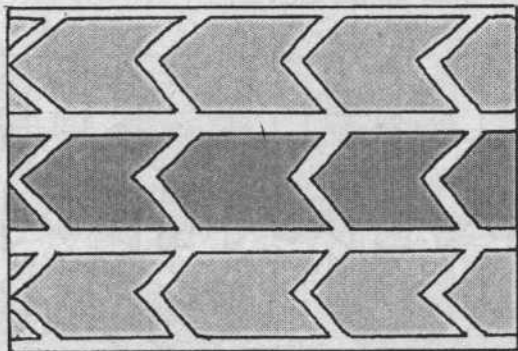

«Черепичные» мотивы

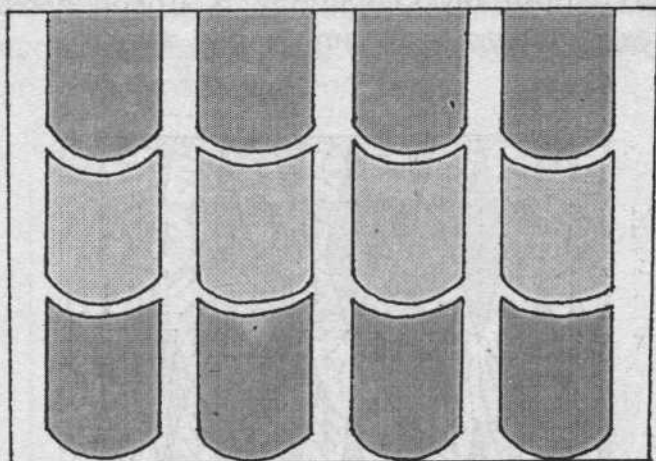
Стилизованные изображения стволов некоторых деревьев напоминали современную черепицу. В этом примере она напоминает также чешую рыбы или перья птиц.

Шаг вперед по пути обобщения изображения — элементы орнамента стали предельно обобщенными, геометричными.

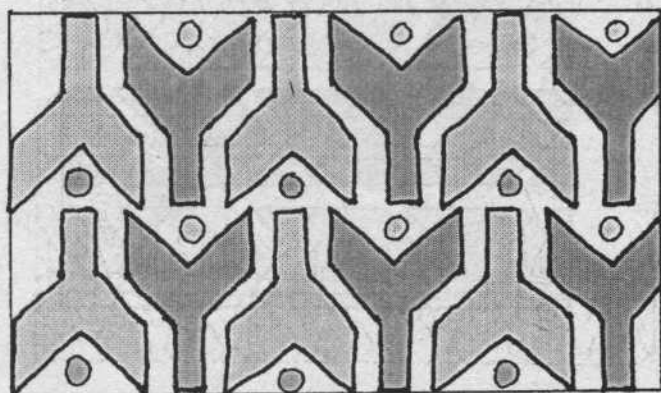

Еще один вариант «черепичного» орнамента:

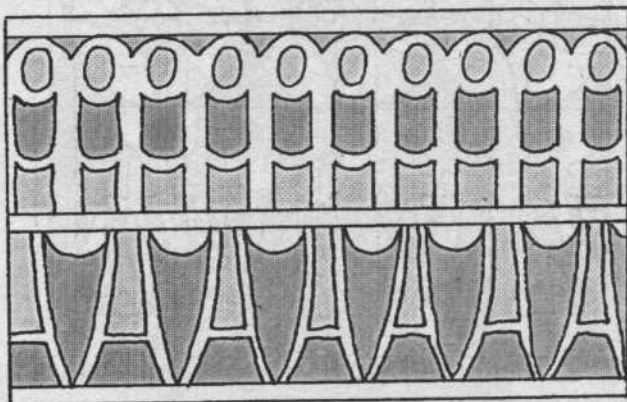
В дальнейшем такие примеры будут использоваться как части более сложных композиций.

Возможно, художник, оттолкнувшись от простого «черепичного» мотива, дал себе определенную свободу и создал орнамент, основанный на поворотах составляющих его элементов. Возникшие пустоты между неплотно подходящими деталями заполнены кружками.

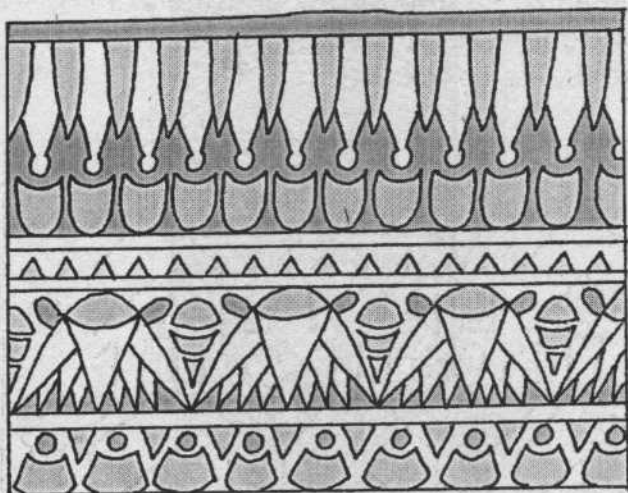

Орнаменты саркофагов и гробниц

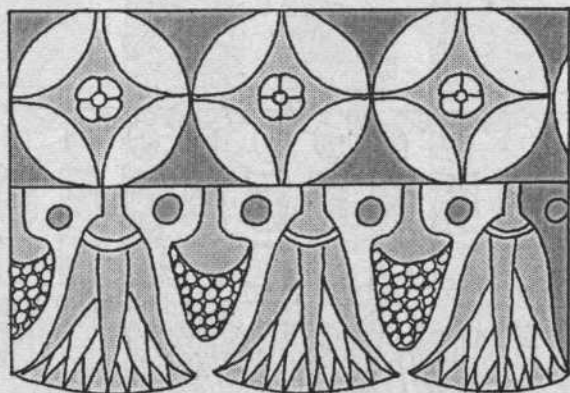
Располагаясь в два-три ряда, различные варианты «чере-пичных» орнаментов могли составлять более сложные элементы декора:

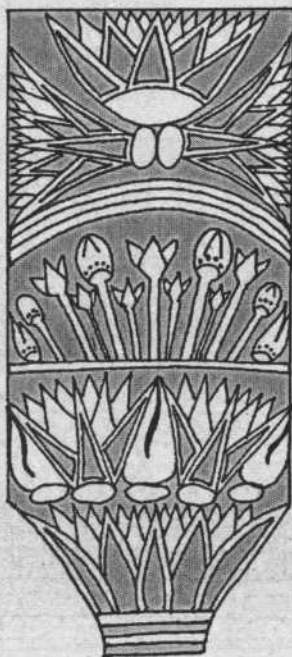
В этот сложный орнамент вставлена широкая полоса с уже знакомыми лотосными мотивами:

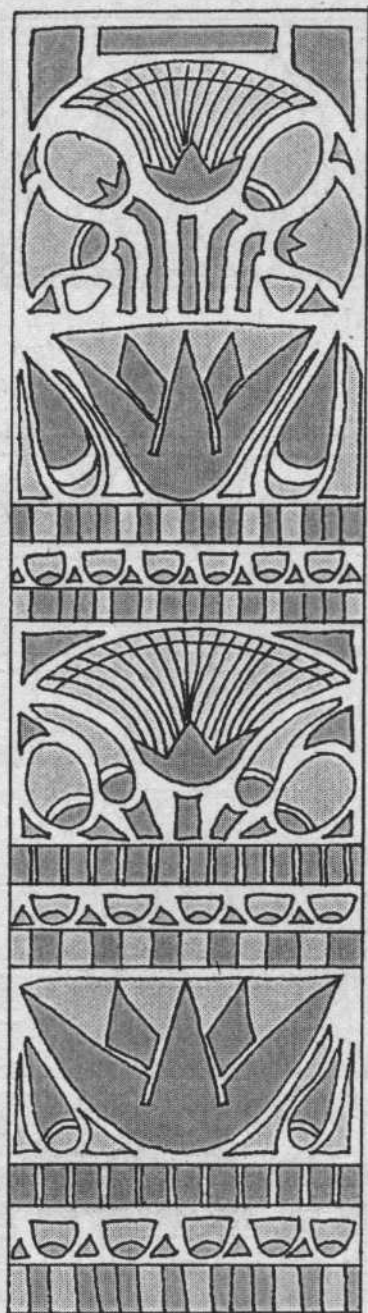
Сочетание полосы, включающей в себя изображения лотосов с плодами, и полосы, состоящей из композиционно связанных кругов:

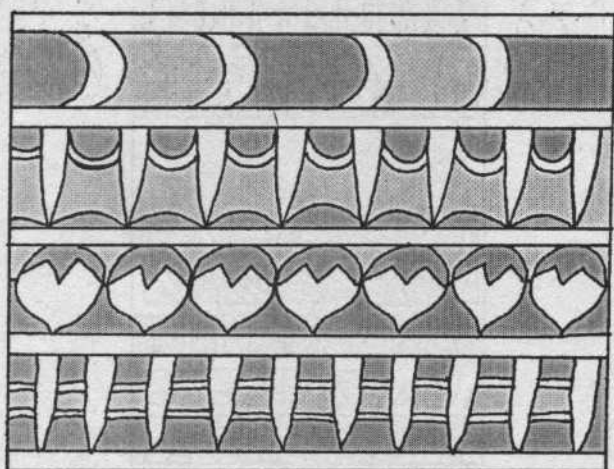
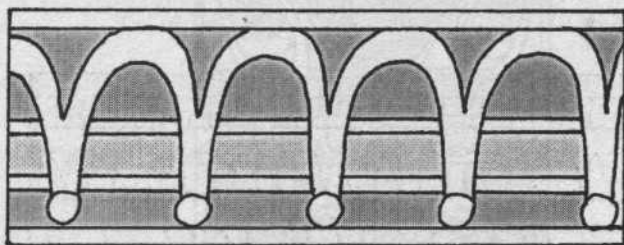
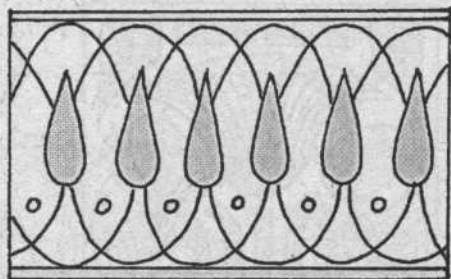
Гирлянды, подобные следующей, составлены из изображений цветов, лепестков и плодов. Очень популярный мотив в украшении гробниц и саркофагов.

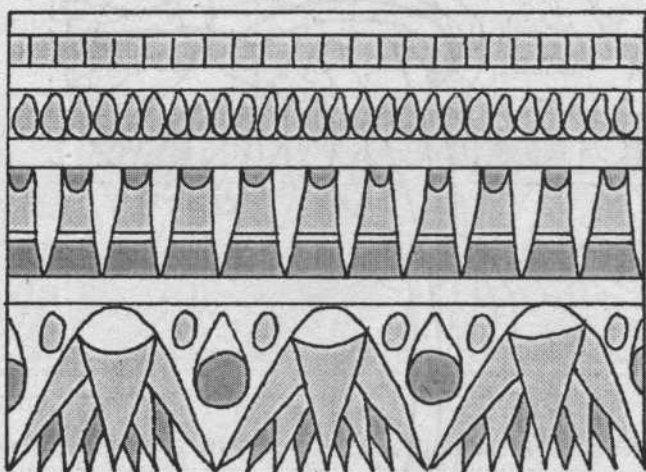
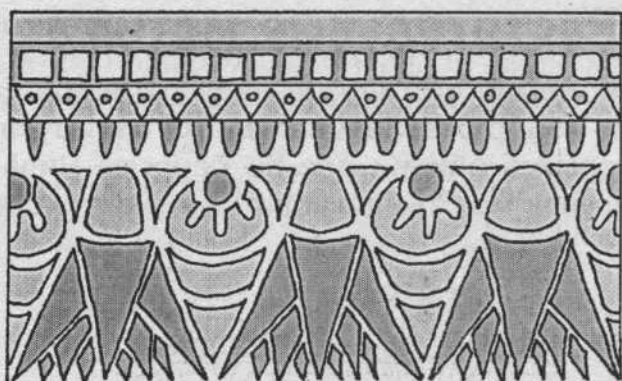

Многоярусный орнамент, построенный на основе цветочных мотивов, мог являться украшением стёны или портика.

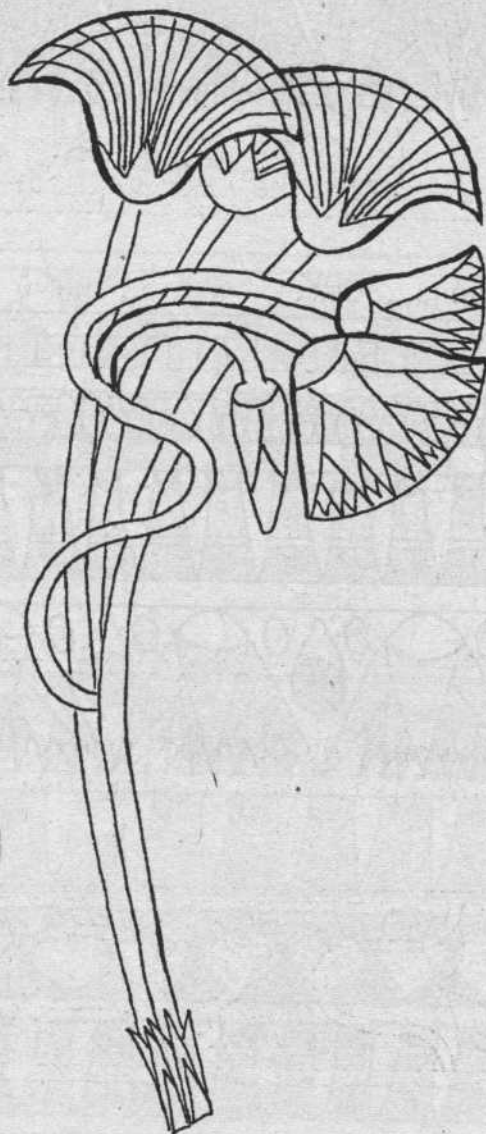
Ниже приведены детали многоярусных орнаментов.

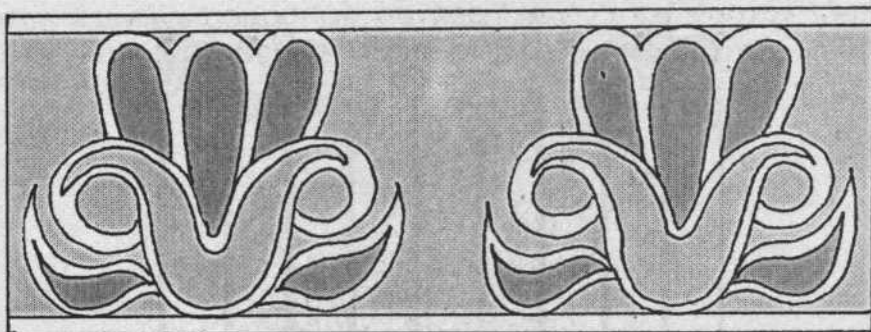

Растительные мотивы

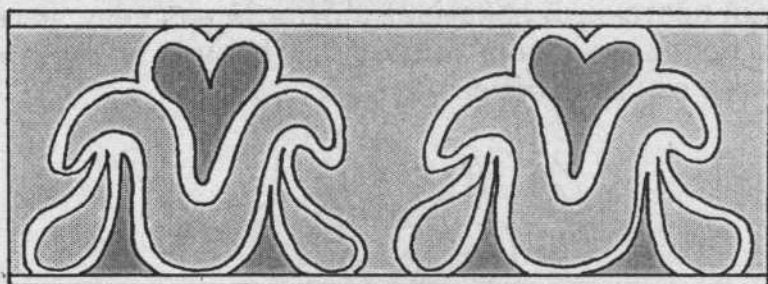
Прекрасное, немного стилизованное, хотя все еще достаточно точное изображение цветущего папируса (*Cyperus papyrus*), который в обилии рос по берегам Нила в Египте. Подобный рисунок может вдохновить на работу современного ювелира!

Геометрия природных форм пышных лепестков и бутонов подчеркивается плавными изогнутыми линиями. Орнамент построен по принципу горизонтального переноса.

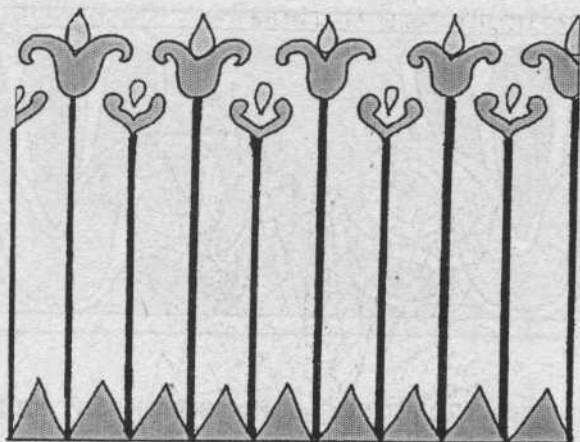
Еще один, гораздо более стилизованный вариант цветочного орнамента.

Обратите внимание на боковое положение элементов орнамента. Лепестки (возможно, тычинки и пестики) даны очень обобщенно.

Между приподнятыми на тонких стеблях бутонами остается много ничем не заполненного пространства, что создает впечатление воздушности и невесомости этого орнамента.

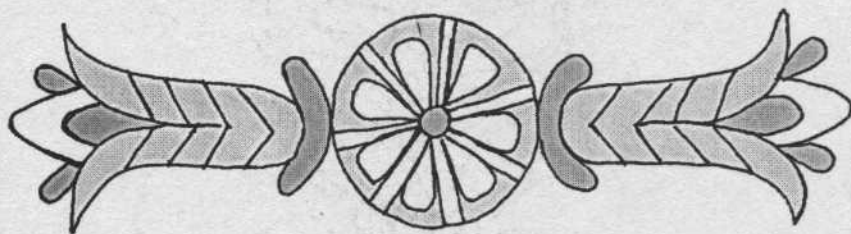
Пышный цветочный орнамент, похожий на свечу, легко может быть продолжен вниз за счет повторения элементов, лежащих ниже стилизованного бутона

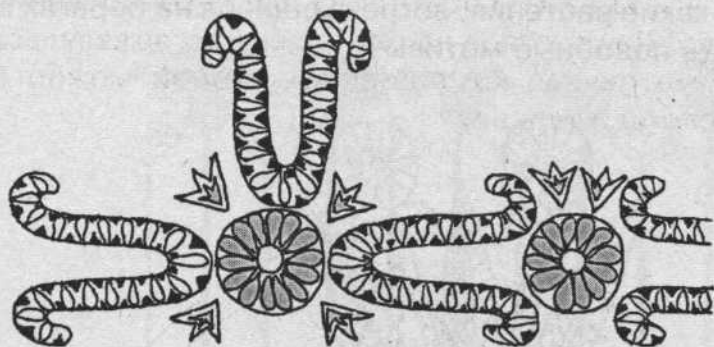
В верхней части помещенного ниже декорированного мелкими штрихами, насыщенного деталями орнамента угадываются формы, напоминающие созревшие головки одуванчиков. Любопытно, какие растения, встречающиеся на берегах Нила, могли навеять подобные мотивы?

Деталь цветочного орнамента:

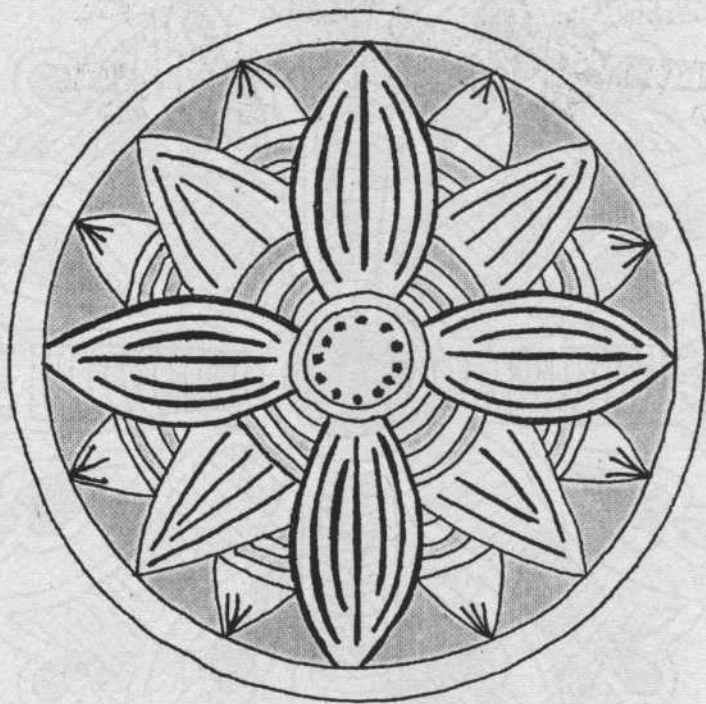

Деталь цветочного орнамента:

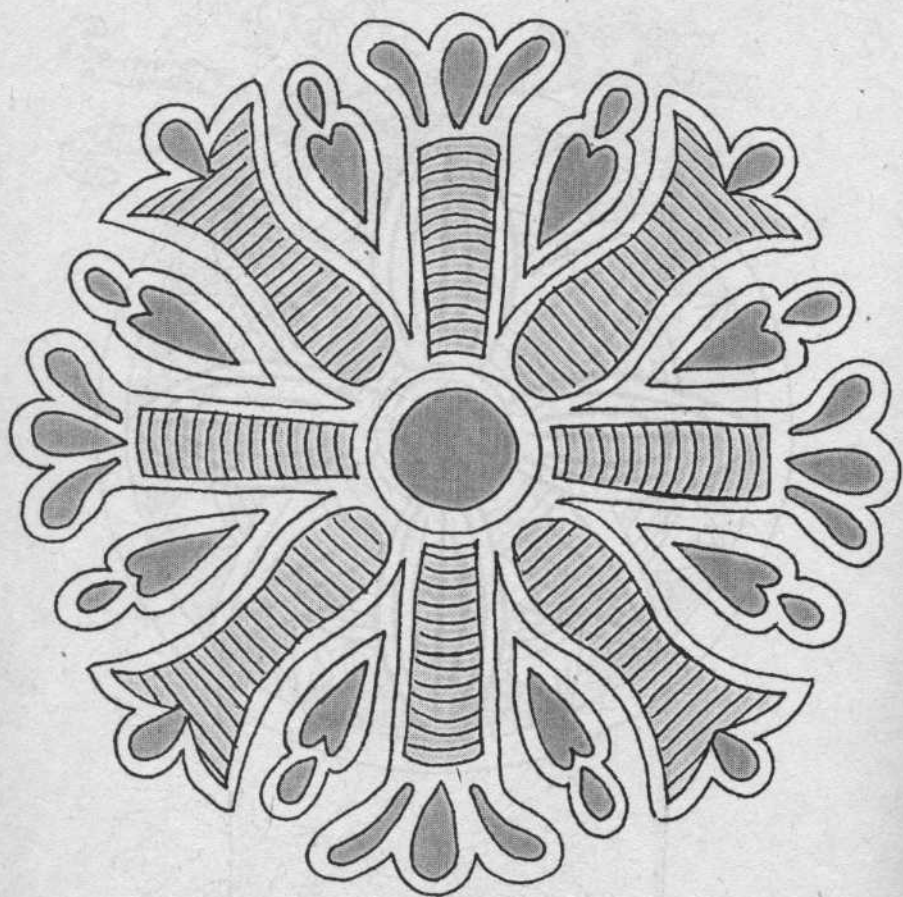

Композиции, вписанные в круг

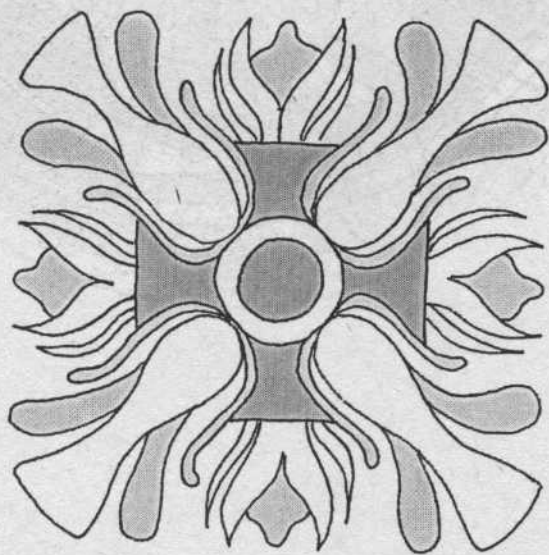
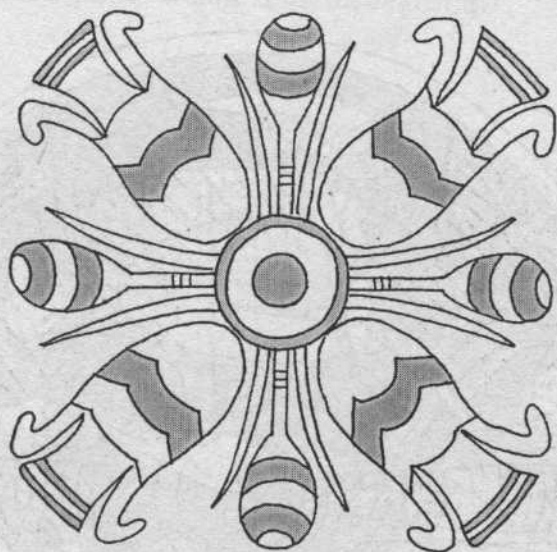
Природная форма цветов лотоса, образующих естественные чаши, почти идеально подходила для декорирования бокалов и кубков. При взгляде на цветок сверху выявлялась радиально симметричная композиция, которой можно было украсить блюдо или тарелку.

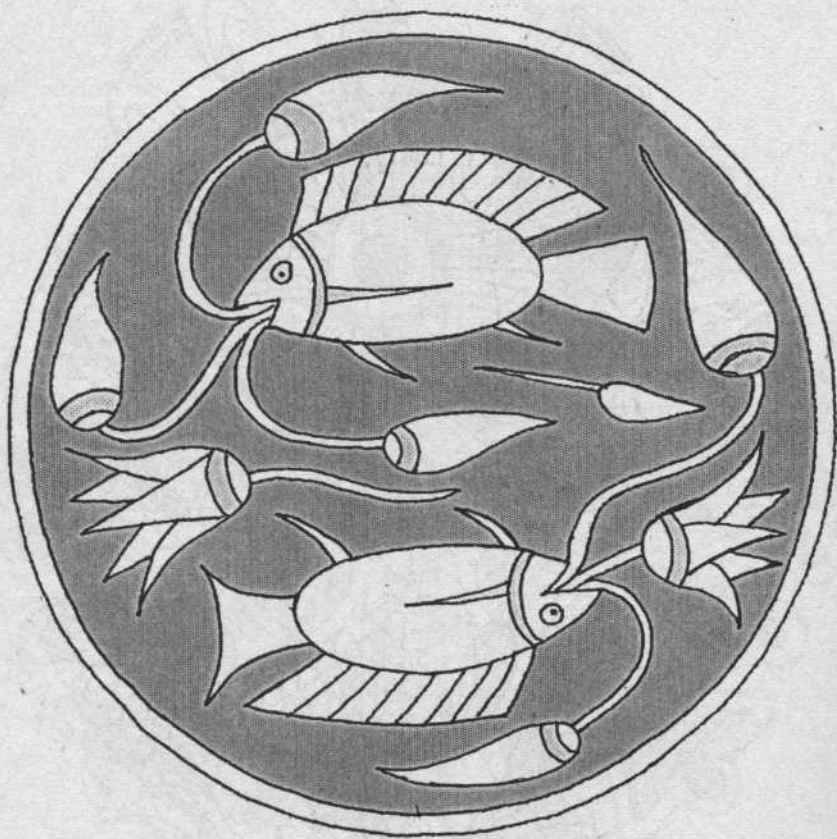
В этом радиально симметричном орнаменте составляющими элементами являются стилизованные стволы пальм. Возможно, круговая форма всей композиции является намеком на связь с солнцем и связанными с ним культами:

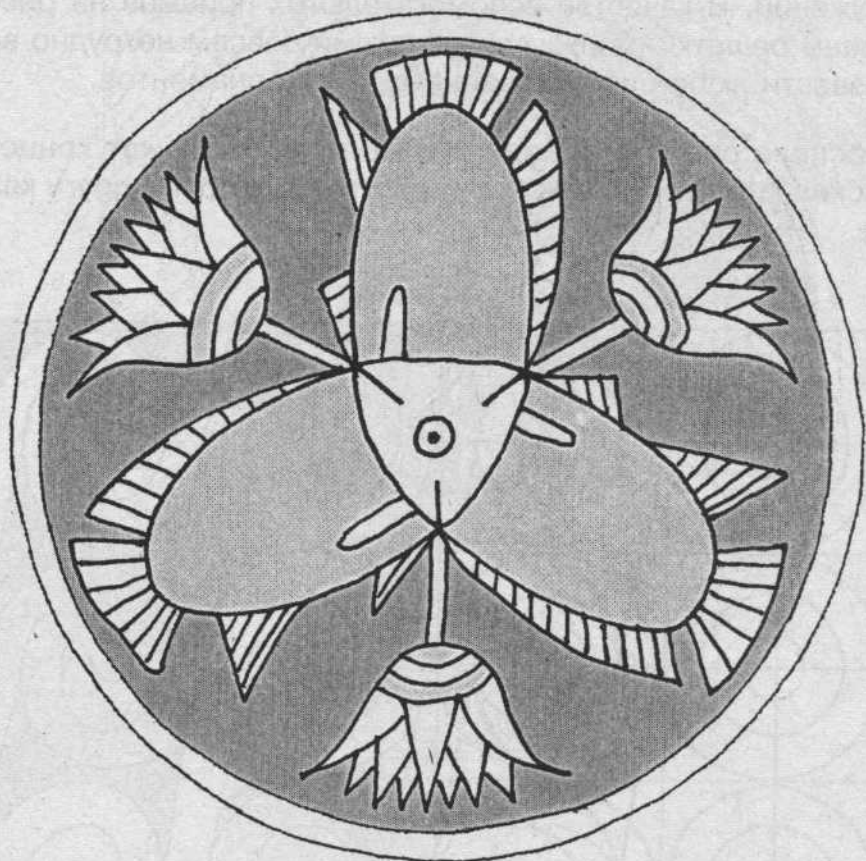
« Специалисты склоняются к мысли, что в основе некоторых сложных египетских круговых цветочных орнаментов могло лежать стилизованное изображение цветка некоторых сложноцветных, вроде хризантемы увенчанной (*Chrysanthemum coronarium*), которая произрастает в диком виде на севере Африки.

Гармонично вписанное в круг изображение двух растительноядных рыб. Любопытно, что две фигуры не полностью тождественны, что придает композиции определенную живость.

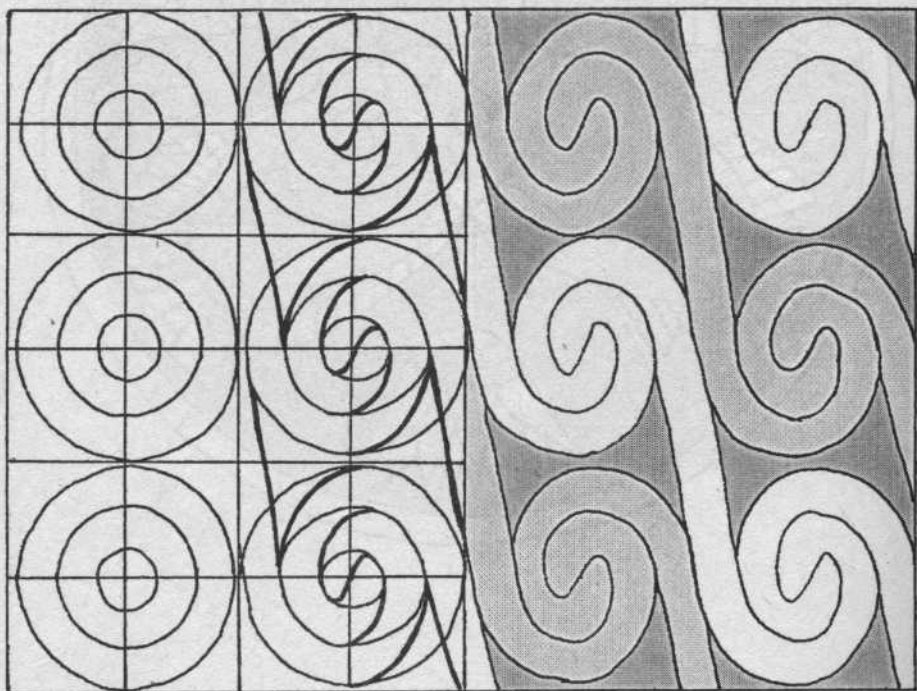
Интересный прием образования кругового орнамента, в котором центром вращения служит зрачок рыбьего глаза. Форма рыбьей головы, представляющая почти правильный треугольник, определяет число повторенных элементов. Свободное пространство между телами рыб заполнено стилизованными изображениями цветов лотоса.

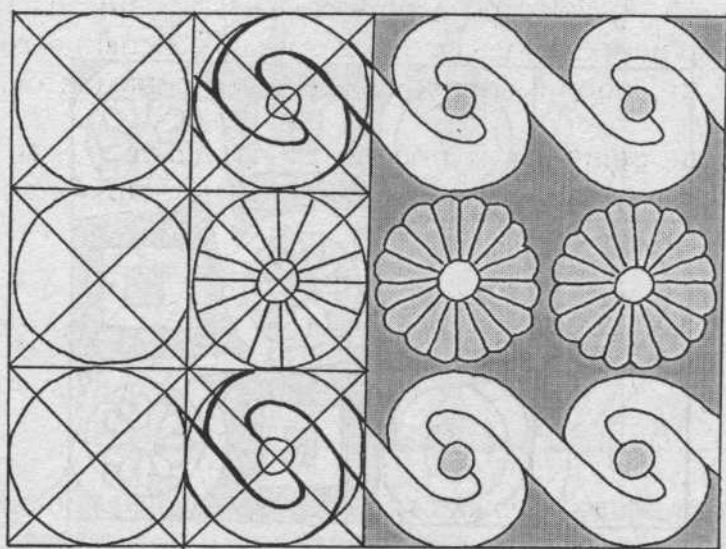
Орнаменты, заполняющие всю плоскость

В завершение знакомства с некоторыми мотивами, встречающимися в египетских орнаментах, освоите несколько приемов декорирования больших плоскостей. Обычно такие композиции можно было встретить на расписных потолках культовых сооружений. В качестве вспомогательных приемов на рисунках даны решетки, пользуясь которыми совсем нетрудно воспроизвести любой из приведенных ниже орнаментов.

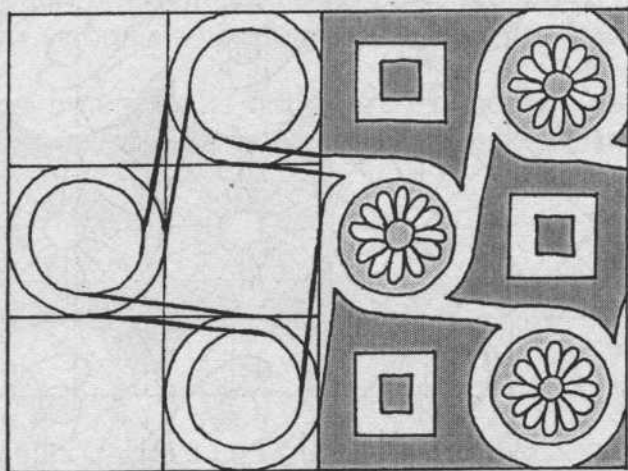
В основе решетки из перевитых отрезков лежат concentric circles, вписанные в прилегающие друг к другу квадраты.

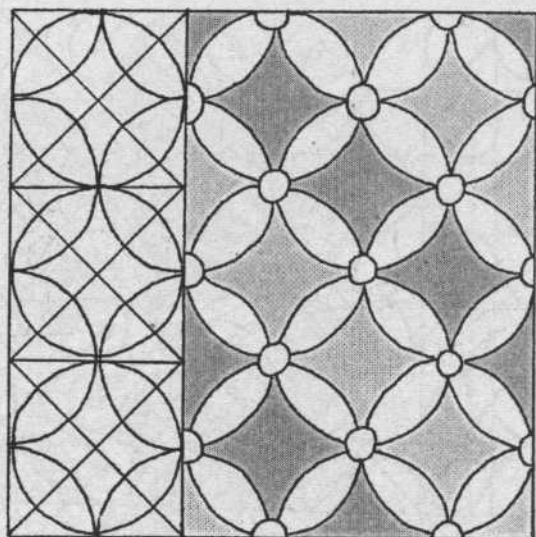
Полосы из перевитых отрезков перемежаются рядами цветочных розеток. В основе композиции — также круги, вписанные в прилегающие друг к другу квадраты.

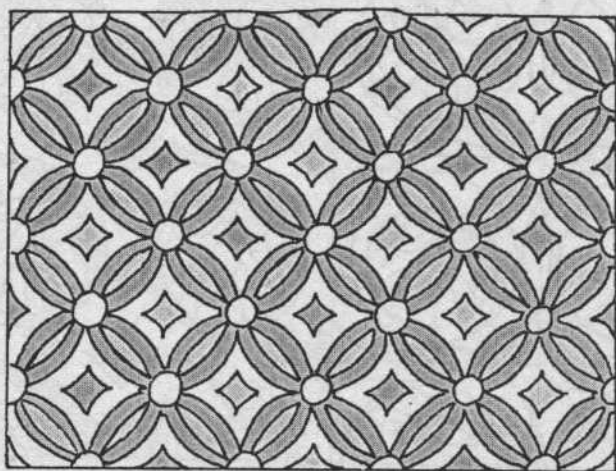
При соединении вписанных в квадраты кругов, расположенных в шахматном порядке, возникает красивая «гибкая» сеть. В ее ячейках находятся квадраты, геометрическая строгость которых только подчеркивает плавность обводов линий, соединяющих окружности.

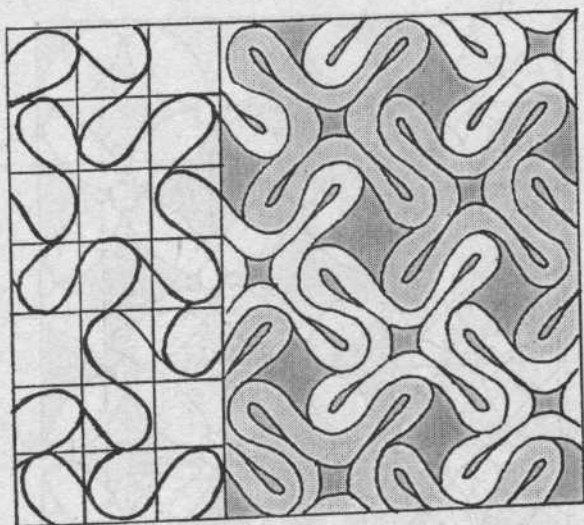
Любопытный пример, как на основе простейшей квадратной сетки (см. левую часть рисунка) удастся построить несложный, но красивый орнамент (правая часть рисунка), принцип построения которого не столь очевиден без вспомогательных линий.

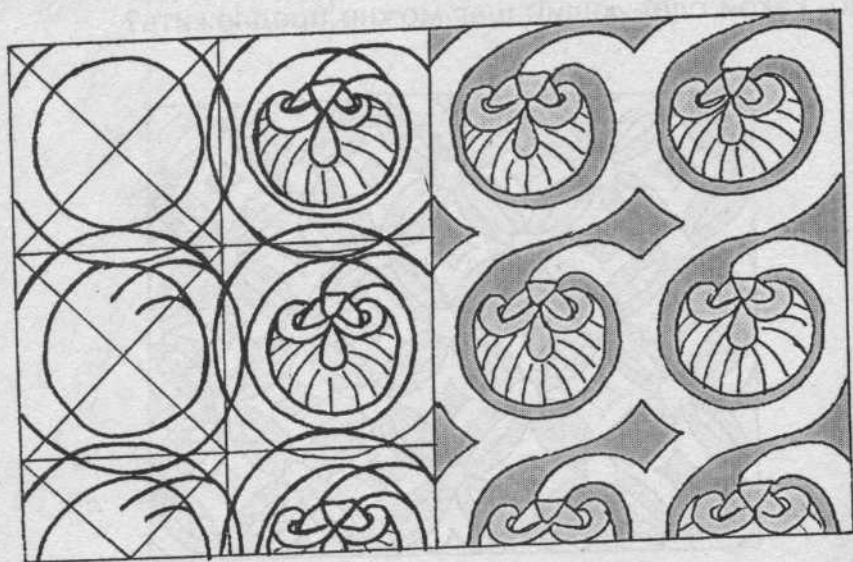
Развитие предыдущего орнамента за счет добавления ромбовидных элементов и превращения линий в полосы. Любопытно, какой следующий шаг можно предложить?

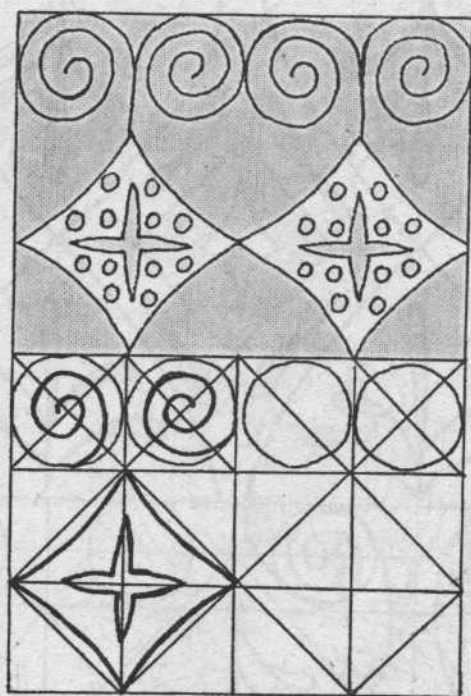
Еще один пример, как с помощью сетки удастся создать интересный орнамент «сжатых крестов». Попробуйте сами украсить его, добавляя произвольные элементы в пустующие промежутки.

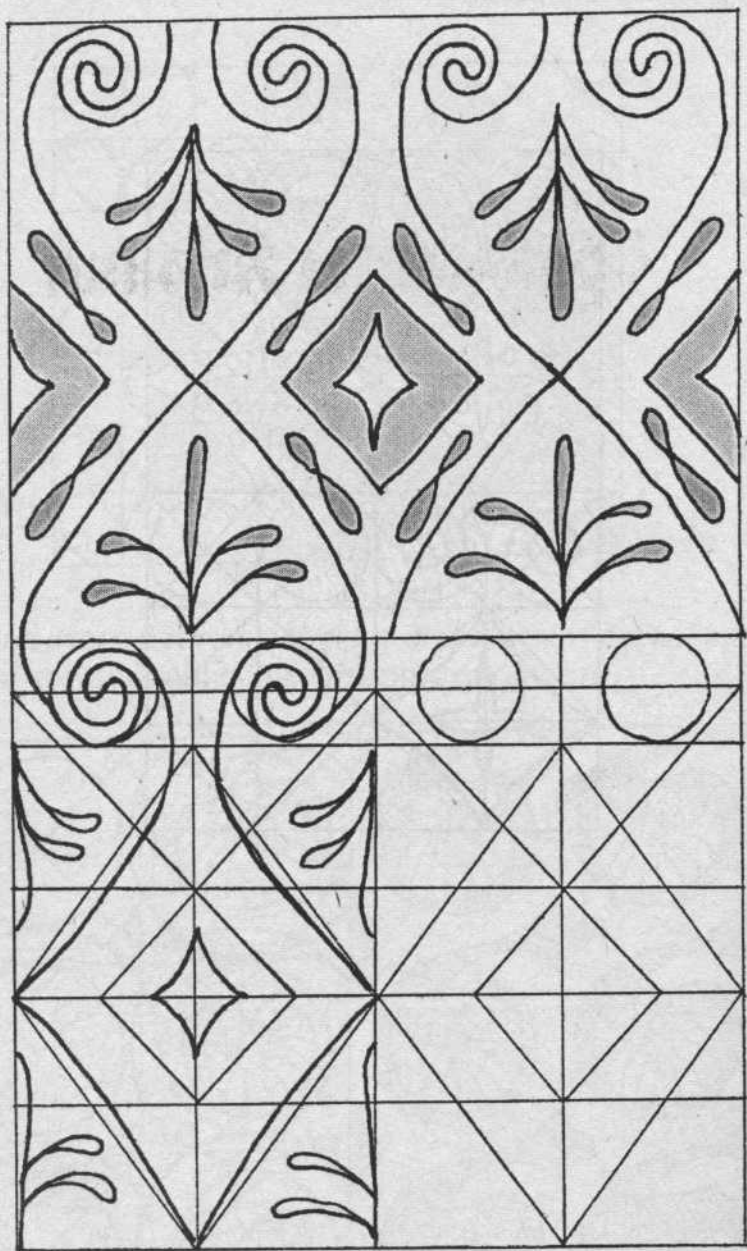
В основе этого цветочного орнамента лежит сетка, в каждый квадратик которой вписаны четыре окружности.

Диагонали четырех квадратиков становятся сторонами ромбовидного элемента этого орнамента. В два других квадрата вписываются круги, на основе которых рисуются зеркально симметричные спирали.

Небольшое «сжатие» с боков предыдущей сетки превращает квадраты основы в ромбы, которые лежат в основе этой красивой линейной композиции.

Орнаменты Японии

Япония, в отличие от большинства стран мира, развивалась, не зная сильных экономических и политических потрясений; ее обошли стороной внутренние войны и вторжения извне. Возможно, благодаря этому культура этой страны представляет собой уникальное напластование старых и новых традиций, когда новые привычки и веяния не отменяют старые, а непротиворечиво включают их в свой круг. Многие японские традиции уходят корнями в глубокую древность и бережно сохраняются до сегодняшнего дня.

Японцы бережно относятся к мифам о происхождении своей страны, отраженным в «Записях о деяниях древности» («Кодзики»), где говорится следующее: «Давным-давно, когда отделилось Небо от Земли, но Земля еще не была твердой, правили миром всемогущие божества. Была среди них супружеская пара — бог Идзанаги и богиня Идзанами. Посовещались небесные боги и повелели супругам: «Закончите дело с этой носящейся по морским волнам землей и превратите ее в твердь». Взяли Идзанаги и Идзанами копье, богато украшенное драгоценностями, и взошли на Небесный Плавающий Мост, соединявший в то время Небо с Океаном. Погрузили они божественное копье в воду и стали мешать ее. И мешали

они воду до тех пор, пока она не загустела. Когда вытащили они копьё из воды, то сгустившаяся вода, капавшая с его кончика, стала островом — одним из островов новой Земли, на которых находится страна, первой встречающая начало каждого дня. Страна Восходящего Солнца — Япония».

Окружающий мир был полон для японцев невидимых божеств (ками), воплощением которых могли быть и явления природы, и части пейзажа, и даже отдельные выдающиеся люди. Тем самым между божествами и человеком в древней японской мифологии не было непреодолимой границы. Жизнь людей, столь тесно связанных с таящимся в природе божественным началом, была насыщена определенной символикой. Цвета одежды, рисунки и орнаменты, используемые для ее оформления, имели огромное значение и несли в себе символы и тайный смысл, связанные с миропониманием японцев.

Цвета одежды олицетворяли стихии, а рисунки и орнаменты — времена года и природные явления. Обычно стихии Огня соответствовал красный цвет, стихии Металла — белый, стихии Воды — черный, стихии Дерева — зеленый. Одежда желтого цвета (цвет Земли) долгое время была привилегией только императора. Ее не имели права носить даже члены императорской фамилии. В японской одежде всегда подчеркивалась принадлежность к тому или иному клану, социальной группе, профессии. Так, например, аристократы, представители знатных родов и высшего военного сословия носили на одежде пять изображений фамильного герба (мондокоро). Гербы всегда были белого цвета и располагались на спинке, груди и рукавах. Они могли быть ткаными или отпечатанными.

Птица с длинной шеей в Китае и Японии считалась символом удачи и долгой жизни, символом культа бога долголетия Фуцурокудзю, изображавшегося лысым стариком с высоким лбом. Фуцурокудзю обычно сопровождали журавль (цуру), олень и черепаха. Отсюда, возможно, и пошел обычай дарить бумажного журавля с пожеланием счастья и долгой жизни. Изображения летящих и танцующих журавлей нередко можно увидеть на различных орнаментах.

Любопытными символами в Японии были каменные фонари. Они пришли в Японию из Китая, куда, в свою очередь, попали из Индии. В Индии для хранения мощей Будды или его наиболее известных последователей сооружали из камня памятники-часовенки — ступы. Ступа состояла из пяти частей, каждая из которых символизировала один из пяти элементов буддийского мироздания: землю, воду, огонь, ветер и небо. Постепенно ступы стали превращаться в каменные фонари, без которых теперь не обходятся не только храмы, но и традиционные японские сады. Современные фонари тоже состоят из пяти частей, поминальные свечи ставят в ту часть, которая соответствует огню, круглая «луковка» наверху — небу, «крыша» с загнутыми кверху углами — это ветер, опорная «нога» — вода, ну а основание — земля.

Начиная с 9 века в Японии появляется обычай прикреплять к верхнему правому углу подарка особый конвертик — Носи Дзуцуми, в который вкладывались тонкие полоски сырой рыбы. Они символизировали свежесть подарка и чистоту помыслов дарящего. Позже рыба была заменена тонкими полосками вяленого китового мяса. Такие конвертики назывались Носи Аваби. Со временем натуральные продукты были заменены ракушками, а еще позже — просто определенным образом свернутой бумагой. Более десяти различных вариантов Носи дошли до нас из глубины веков. Сворачивание бумаги — часть красивого ритуала подарка. В середине практичного двадцатого века заранее свернутые Носи можно уже купить в магазинах. Их изображения стали печататься прямо на оберточной бумаге для подарков.

Изображение в рисунках и орнаментах поднимающегося дерева было связано в Японии с мировыми представлениями о Древе Жизни и символизировало добрые предзнаменования. Изображение сакуры, камелии или сливы символизировало приход весны. Гвоздики, лотос и ирисы напоминали о наступающем лете. Красный клен или хризантемы — непременный атрибут осенних пейзажей.

Кроме указания на определенное время года рисунок нес и дополнительный смысл: лотос символизировал целомудрие,

слива — нежность, бамбук — стойкость и мужество. Изображение бабочки говорило о пожелании счастья, сосна была символом долголетия. Птицы, слетающие на цветы, намекали на интимные отношения. Плод апельсина связывался в представлении японцев с продолжением рода.

Японцы научились находить изысканную красоту в самых простых вещах, таких, как цветы или листья различных растений. Поклонение японцев природе находит отражение в живописи и литературе и деталях орнаментов. Зимой японцы любят едва распустившимися цветами сливы, а если на цветущих ветках кое-где лежат снежные шапки — это придает им еще большее очарование. Весной предметом любования становятся нежные бело-розовые цветы японской вишни — сакуры. Примета лета — любование летними цветами: ирисами, пионами, азиями... Осенью настает черед хризантем и листьев клена.

Пышная красота хризантем была не только символом величия, но и знаком власти. С давних времен она почитается как цветок, выражающий высокое положение или знатность. Стилизованное изображение хризантемы использовалось как герб императорского дома. Опадающие нежные цветы вишни (сакуры) весной напоминали японцам о недолговечности и изменчивости нашей жизни, а долгоцветущие хризантемы — о долголетию. С временем цветения хризантем связано много обычаев и обрядов, сохраняющихся и по сей день.

Множество праздников в современной Японии имеют очень древние корни, уходящие в глубь веков. Например, праздник девочек. Он проводится в Японии 3 марта и имеет несколько названий: «Момо-но сэкку» (Праздник цветения персика) или «Хина мацури» (Праздник кукол). Накануне праздника в домах, где живут девочки, начинаются приготовления к празднику. Там устанавливаются специальные ступенчатые помосты, обтянутые красной тканью, на которые размещают в определенном порядке богато наряженных кукол. Помещение, где располагается выставка кукол, украшается ветками цветущего персика, символизирующего не только приход весны, но и нежность, грацию — наиболее приятные черты женского

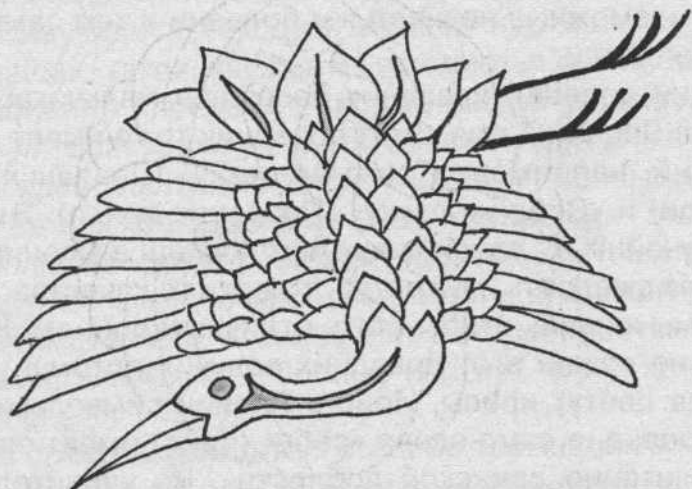
характера. Традиция отмечать этот день возникла еще в древние времена. Тогда этот праздник приходился на третий день третьего месяца года по лунному календарю. В тот день из бумаги делали двух кукол — мальчика и девочку. С ними проводили магический обряд, который должен был перенести на кукол все возможные несчастья и болезни и тем самым избавить от них детей.

Еще один древний праздник посвящен мальчикам. Он отмечается в Японии 5 мая. Этот праздник тоже имеет несколько названий, например: «Танго-но-сэку» (Праздник первого дня лошади) и «Сёбу-но сэку» (Праздник ириса). Эти названия не случайны. С древних времен лошадь в Японии символизировала смелость, мужество, то есть те качества, которые необходимы юноше, чтобы стать отличным воином. Название же «Сёбу-но сэку» этот праздник получил потому, что в это время года цветут ирисы. Ирис в Японии символизирует успех и здоровье, а само слово «сёбу» (ирис) имеет еще и значение «почитание воинской доблести». Не удивительно, что изображения ирисов также часто можно найти в японских орнаментах.

Таким образом, мы видим, что японская культура и мифология продолжает оставаться насыщенной древней символикой и в наши дни. Современные японцы относятся к ней с должным почтением и уважением.

Птицы и бабочки

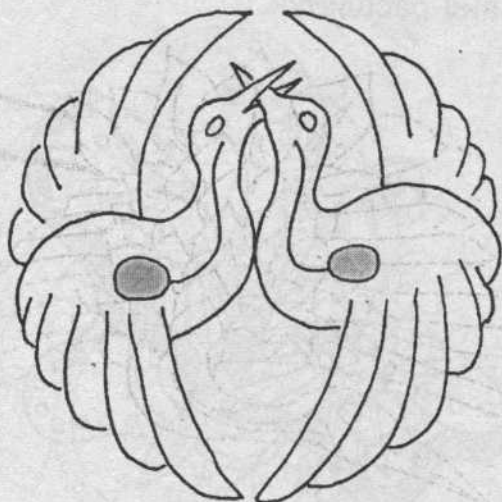
Элемент орнамента. Как уже отмечалось выше, журавль (цуру) в Японии был символом процветания и долголетия.

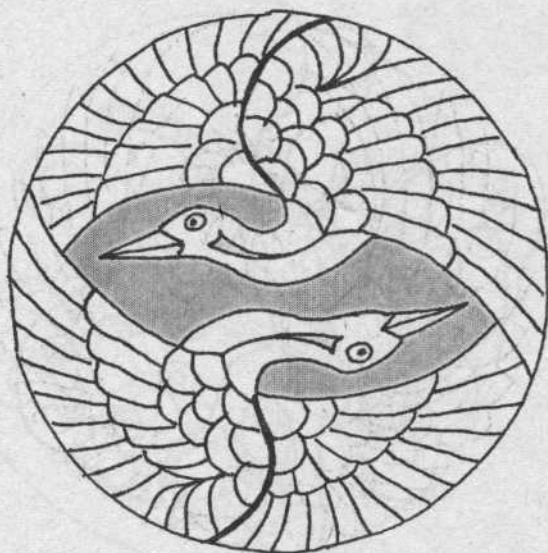
Элемент орнамента. Раскрытые крылья птицы почти замыкают контур рисунка в круг.

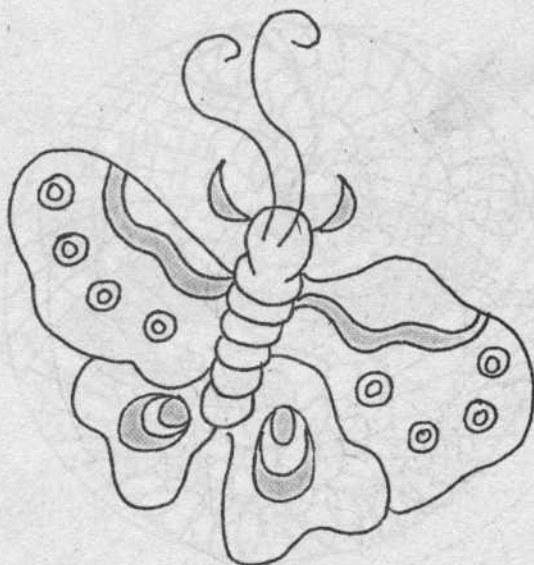
Пара «целующихся» птиц образует круговую композицию. Обратите внимание — положение клювов разбивает почти полную симметрию рисунка.

Плавный изгиб шеи и распахнутые крылья позволяют вписать пару журавлей в почти идеальный круг.

Элементы орнамента. Бабочки и мотыльки, особенно сидящие на цветах, в Японии были символом любовных переживаний. Раскраска крыльев бабочки значительно стилизована. В природе среди представителей чешуекрылых вы вряд ли найдете такой вид расцветки.

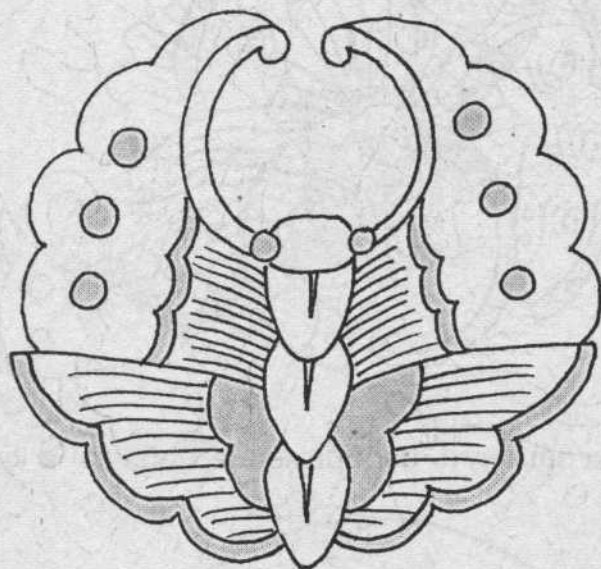
Элемент орнамента. Интересная попытка вписать фигурку бабочки в круг. Стремясь к этой цели, художник нарочито изогнул туловище бабочки. Вытянутый усик замыкает композицию.

Иная попытка замкнуть изображение бабочки в круг:

Элемент орнамента. Изображение бабочки двусторонне симметрично. Стремясь скруглить форму, художник смело начинает рисовать плоскости крыльев прямо от поднятых вверх усиков. Глядя на это изображение, отчетливо видишь, что это не натуралистическое изображение бабочки, а изящно выполненный символ.

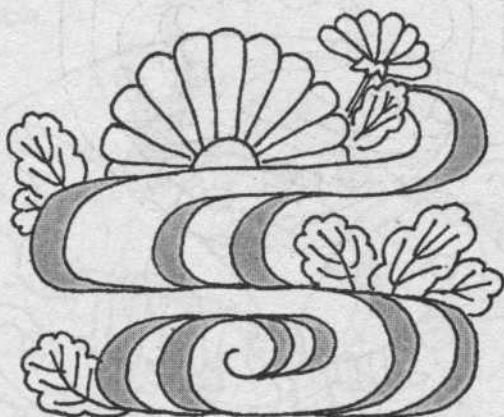

Вписанные в круг фигурки трех мотыльков. Использован прием вращения.

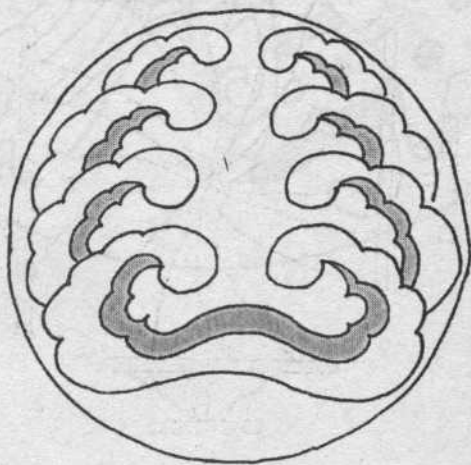

Растения и облака

Элемент орнамента. Стилизованное изображение реки и окружающей ее растительности.

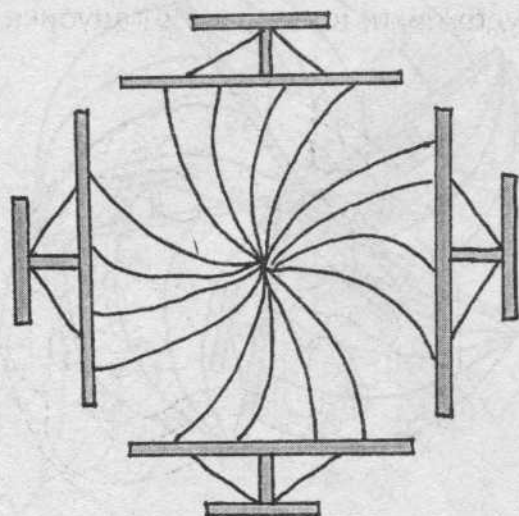

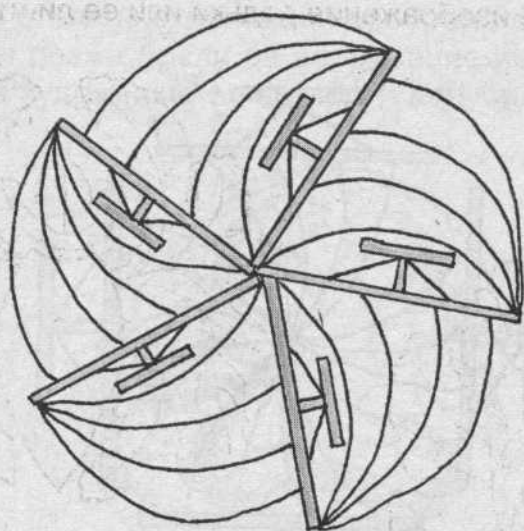
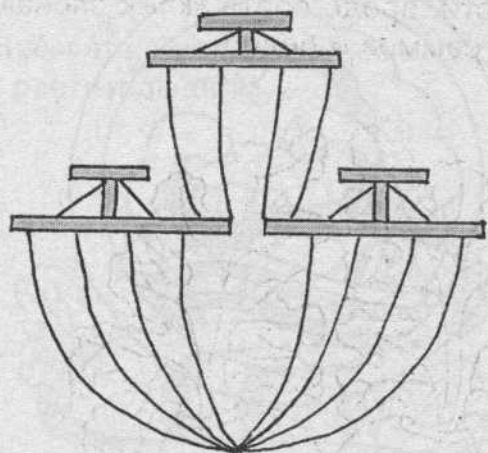
Вписанные в круг клубящиеся облака. Обратите внимание на высокую степень стилизации изображенных тучек. Подобные приемы позже брали на вооружение некоторые профессиональные художники, в частности Кацусика Хокусай.

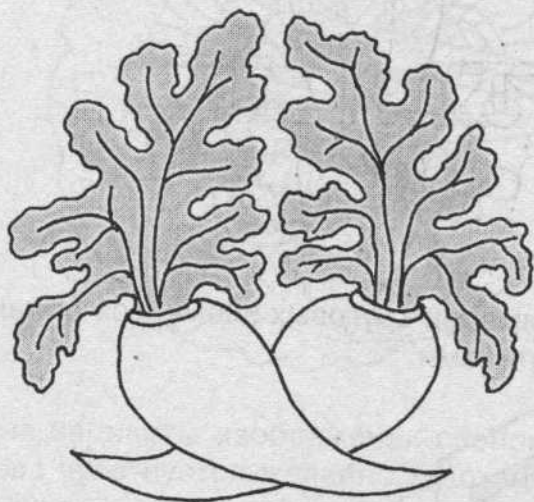

Возможно, стилизованные изображения парусов или воин-
ских флагов:

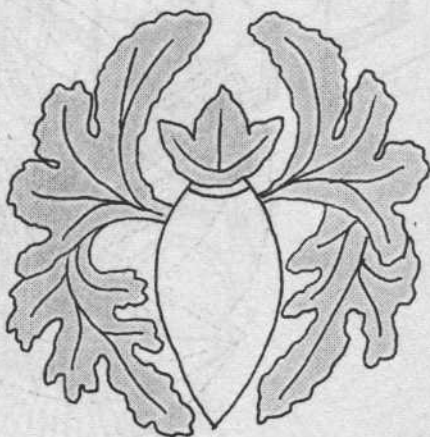

Редька дайкон считалась символом силы и мощи. Некоторые ее разновидности, вроде сорта «клык слона», достигали в весе десяти килограммов и более.

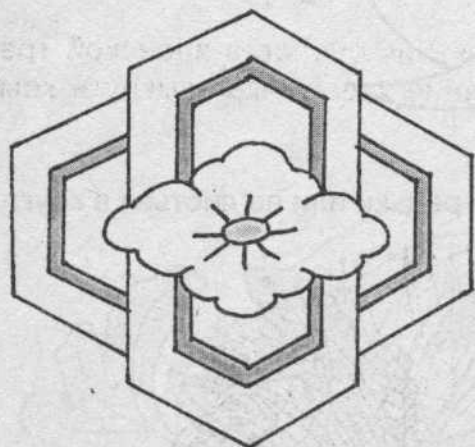
Попытка замкнуть изображение редьки или ее листьев в круг:

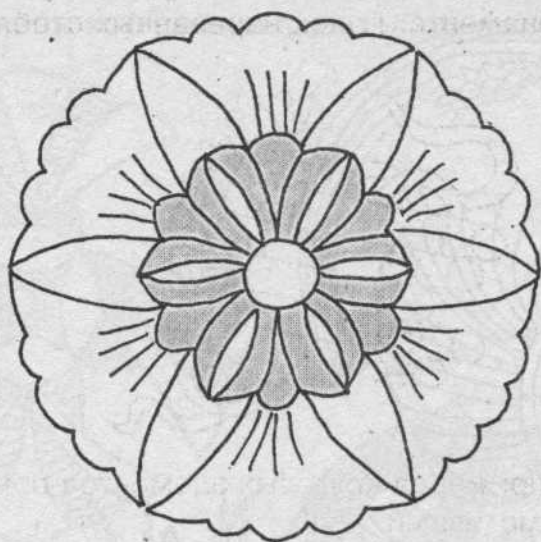

Элемент орнамента. Пучок нарезанных стеблей тростника.

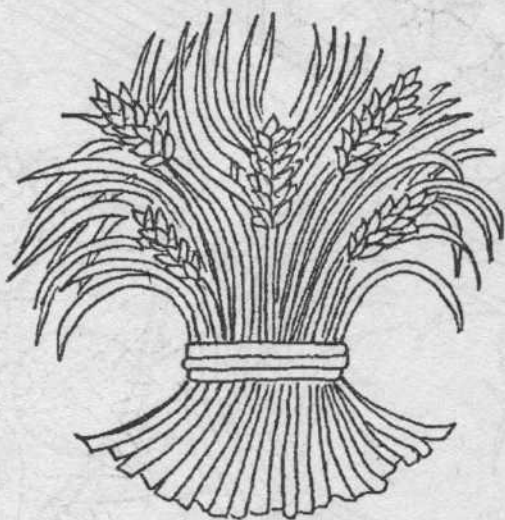

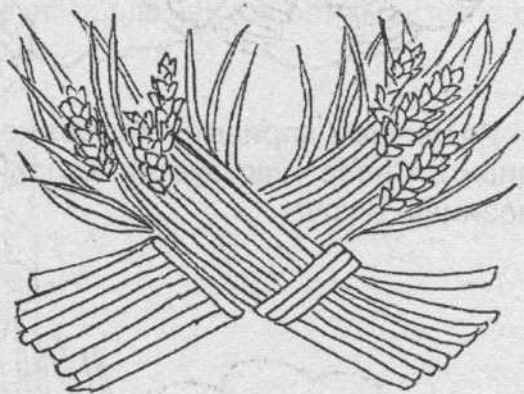
Несколько примеров круговых элементов орнаментов с растительными мотивами.

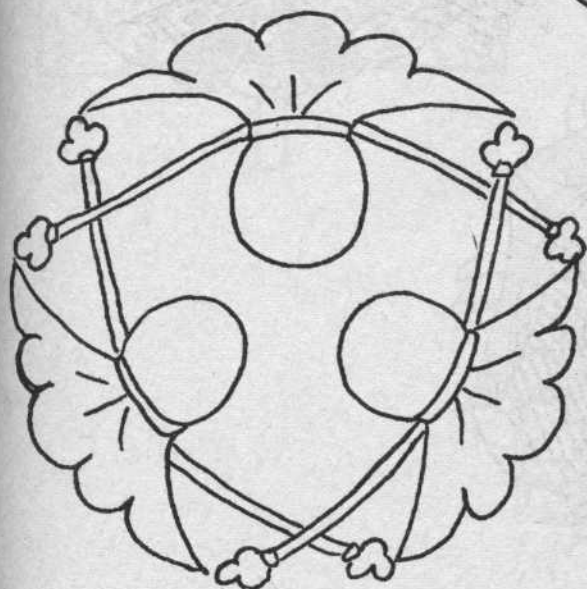
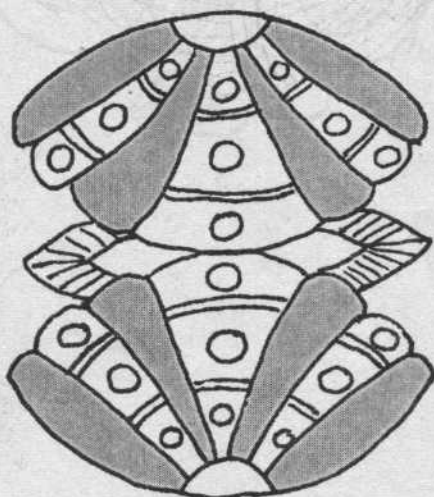
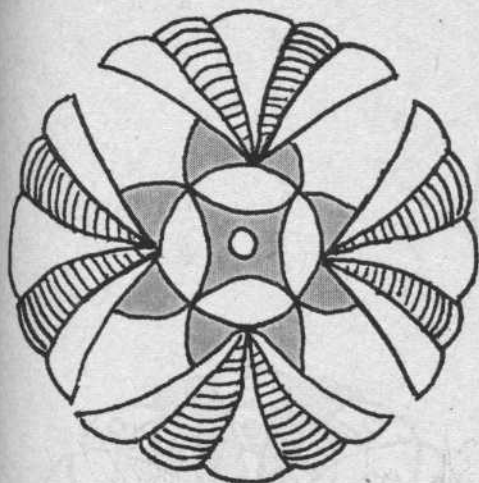

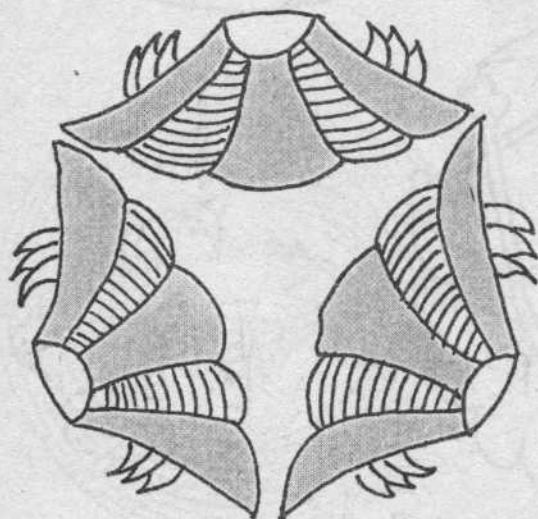
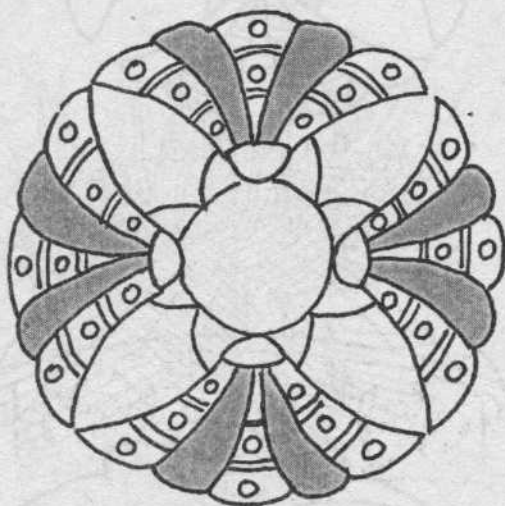
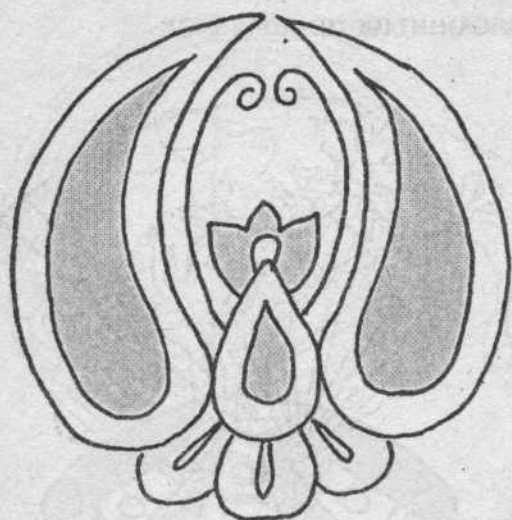
Различные варианты изображения снопов в японской традиции. Снова чувствуется желание художника замкнуть композицию в круг.

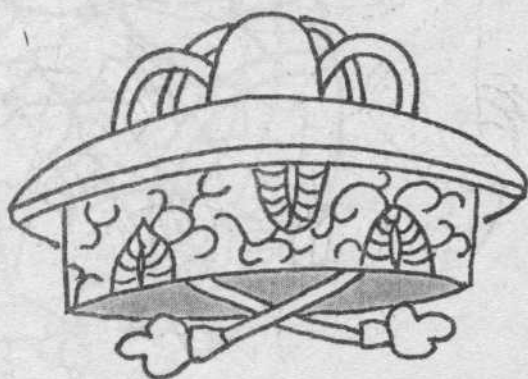

Другие примеры круговых элементов орнаментов.

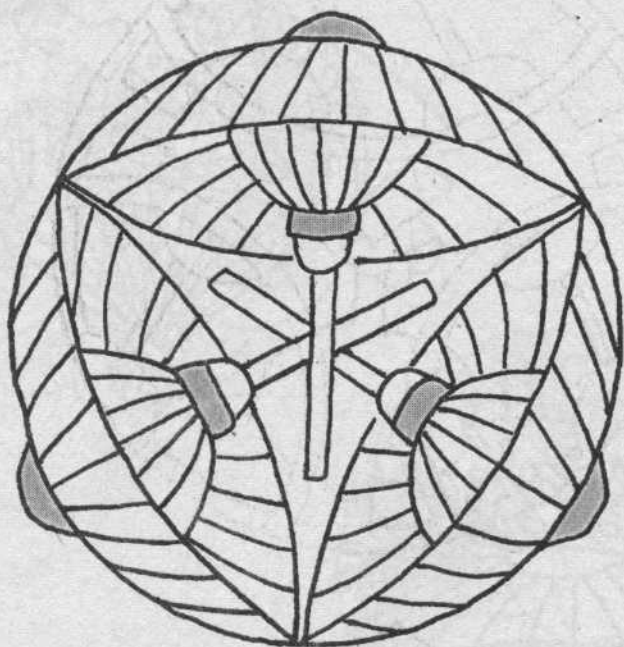

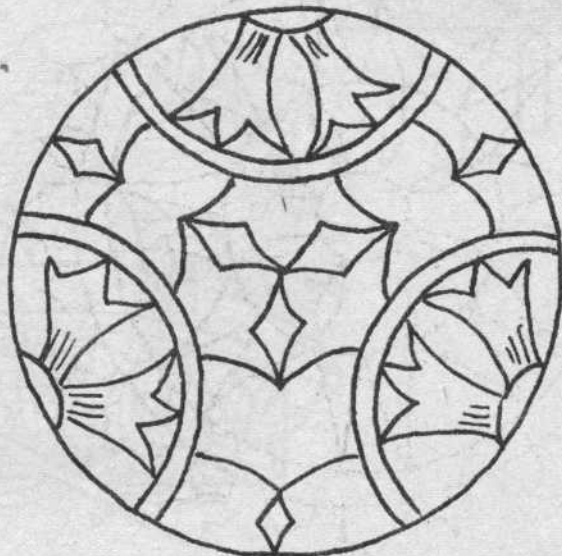
Вариации на тему вееров и фонариков.

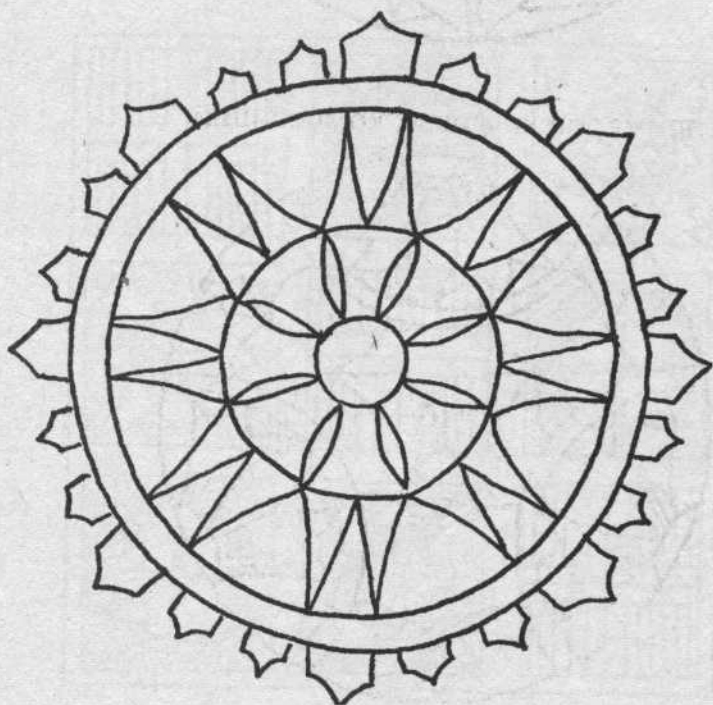
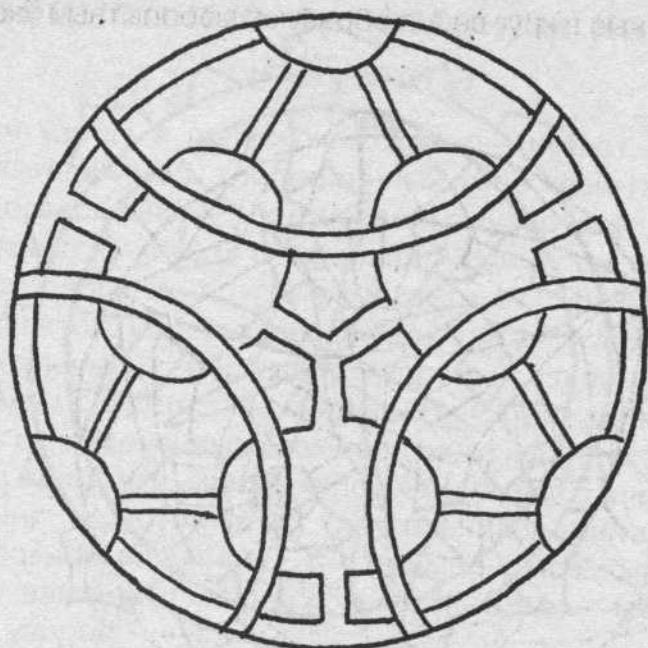

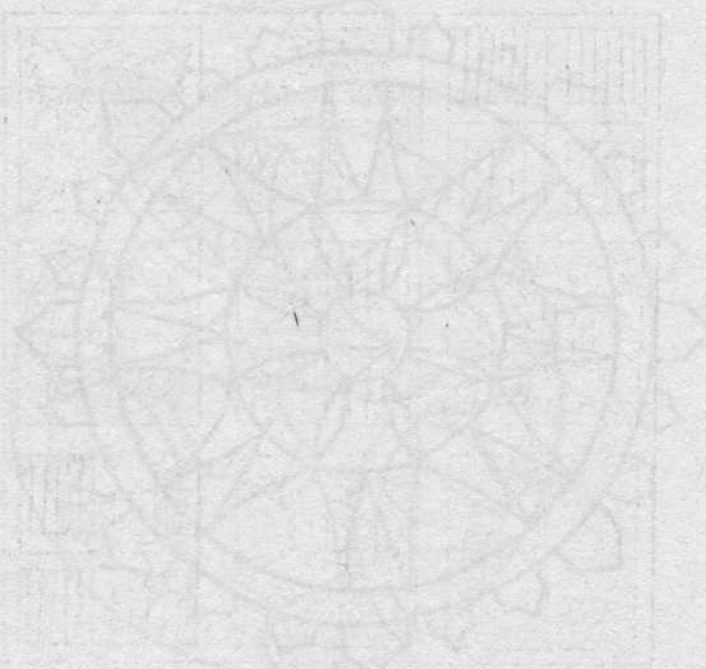
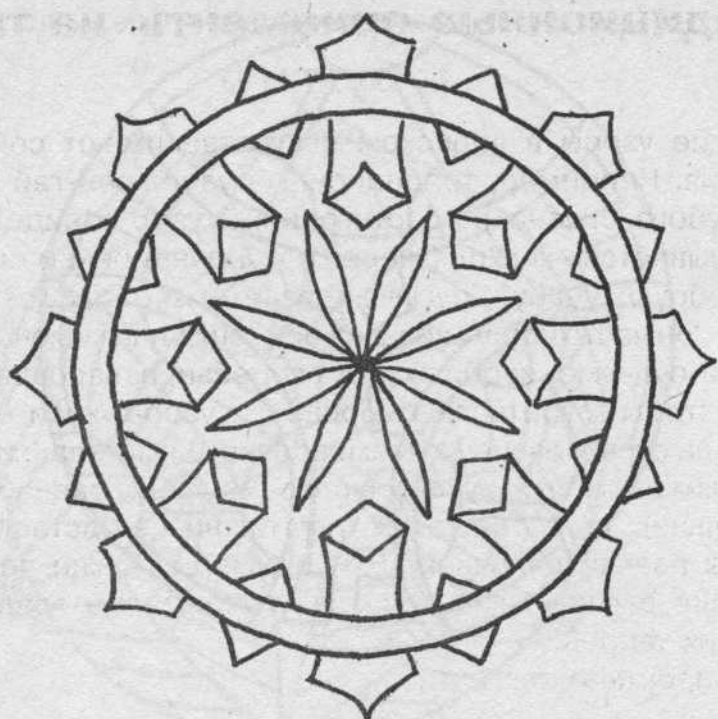
Три вписанные в круг веера образуют любопытный узор линий.

Несколько примеров круговых композиций.

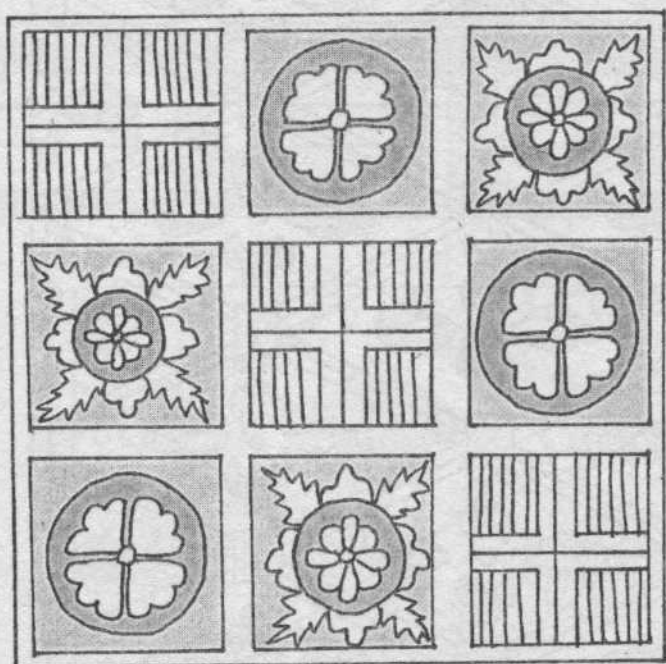

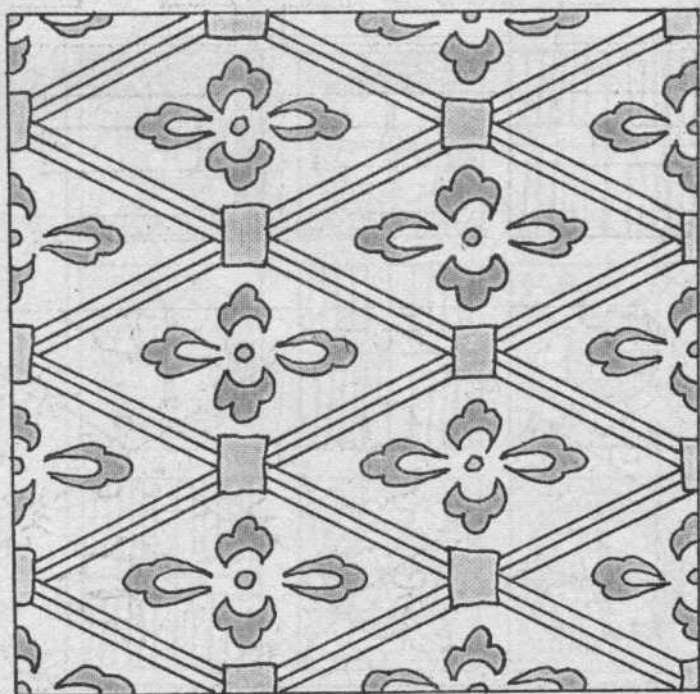

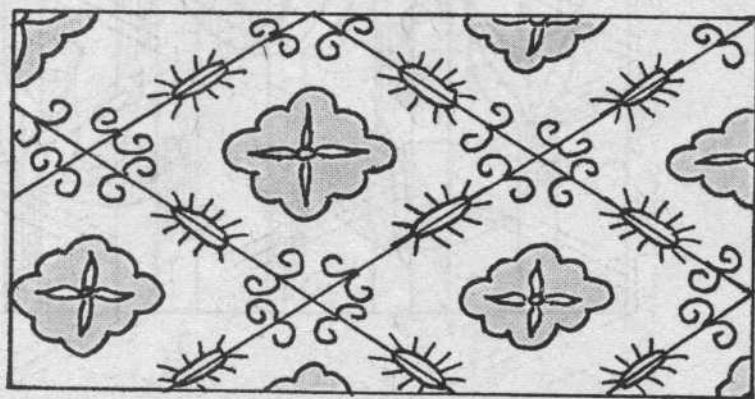
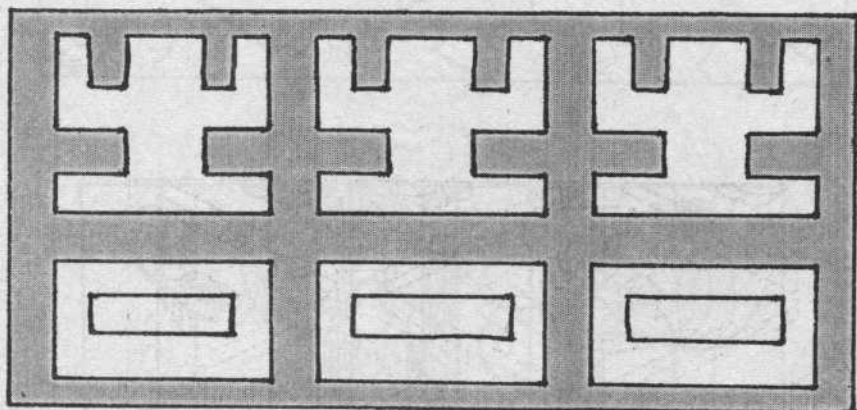
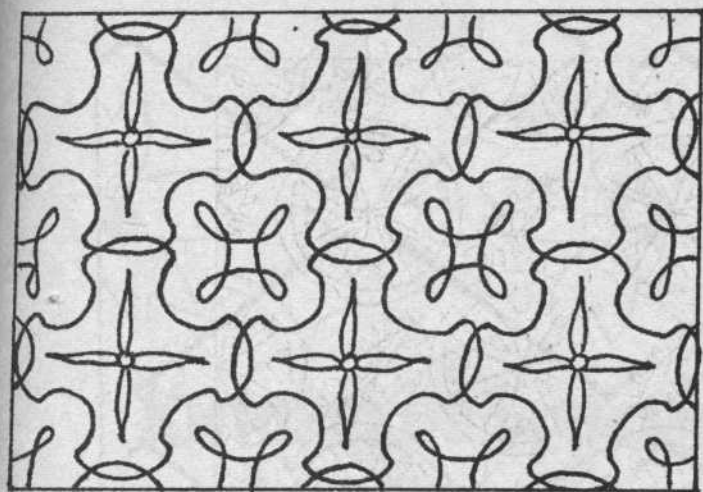
Традиционные орнаменты на тканях и бумаге

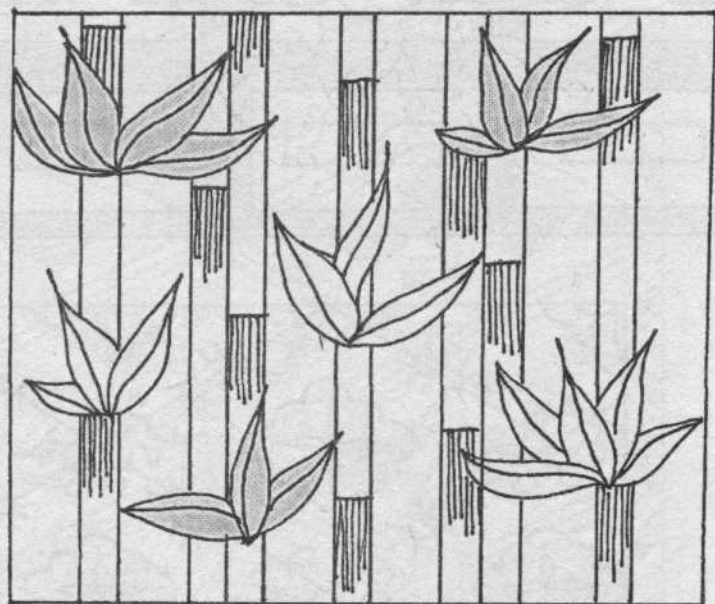
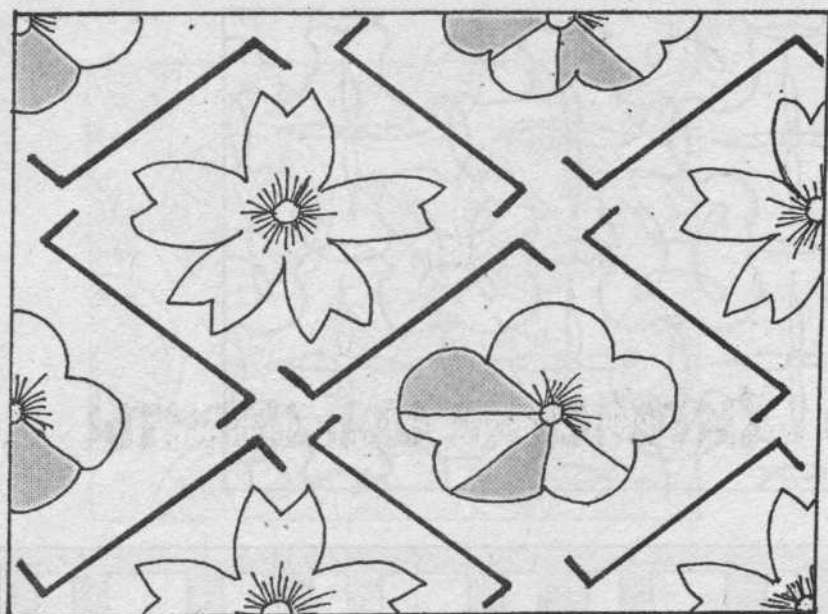
Многие узоры в японском искусстве имеют собственные названия. Например, традиционный узор «сей-гай-ха» («волна голубого океана»). Шестигранный узор в виде пчелиных сот называется «кикко» («черепаший панцирь») и символизирует добрую судьбу. Круглые хризантемы образуют узор «маругику», он часто использовался на тканях для кимоно. На узоре «фукура-судзуме» изображались воробьи, взъерошившие свои перья, чтобы согреться на морозе. На узоре «хиси-мон» изображались стилизованные орехи водяного каштана (хиси). Единственным элементом узора «уроко-мон» был равнобедренный треугольник; из сотен таких треугольников составлялись пирамиды разной величины. Эти примеры можно продолжать, но лучше взгляните на несколько примеров традиционных японских узоров.

Они просты и элегантны.

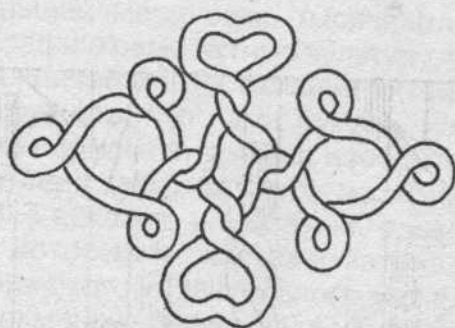

Китайские орнаменты

История китайского государства уходит в глубь веков и насчитывает по меньшей мере семь тысячелетий. Древнекитайская цивилизация создала самобытную культуру, в которой нашли свое отражение и технические достижения китайцев, и их верования. Достаточно упомянуть, что сама бумага, на которой мы с вами обычно и рисуем орнаменты, была изобретена именно в Китае.

Археологи утверждают, что этот материал был известен китайцам уже в 3–4 веках до н.э. К этому времени относят ископаемые останки, которые можно рассматривать как бумагу. Секрет изготовления этого удивительного материала китайцы могли перенять от туркменов. В восточном Туркестане мастера умели изготавливать тончайший войлок, распуская небольшие кусочки шерсти в воде. Китайцы заменили шерсть растительными волокнами — толчеными кусочками коры тутового дерева, размоченными стеблями бамбука и получили совершенно новый материал — бумагу. Датой «появления» бумаги в Китае считается 105 г. н.э., когда чиновник Цай Лунь сделал официальный доклад императору о существовании такой технологии. Китайцы ревностно хранили секрет изготовления бумаги; технологию ее производства было запрещено вывозить за границу.

В древности китайцы придавали большое значение небу как средоточию сил могущественного верховного божества Вселенной. Свою землю китайцы называли Тянься — Поднебес-

ная империя. Любопытны были их представления о взаимоотношениях верховного правителя и небесных сил. На рубеже I-II тысячелетий до н.э. в южной части Китая образовалось государство Чжоу. По представлениям людей того времени власть наследственных правителей государства (ванов) имела божественное происхождение. Эта точка зрения, влиявшая на стабильность передачи власти, оказалась очень живучей.

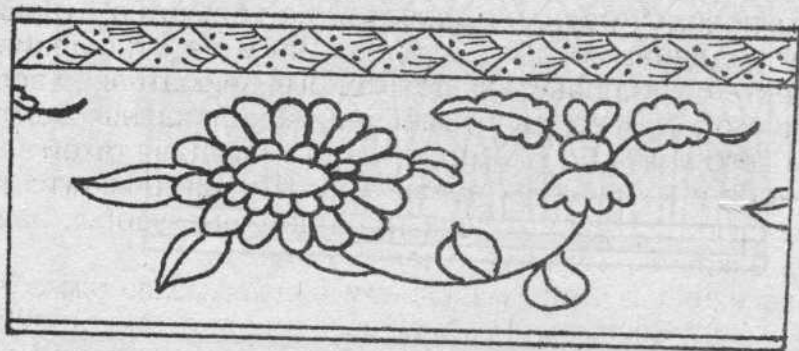
Почти пятьсот лет спустя основатель конфуцианства «учитель Кун-цзы» (551–479 г. до н.э.) утверждал, что установленный Небом порядок распространяется не только на отношения между подданными и правителем, но и на отношения в семье. Вместе с тем правитель должен был внимательно вслушиваться в «голос Неба», впитывавший в себя чаянья Земли, и исполнять его волю. Возможно, именно благодаря такой важной роли неба в верованиях древних китайцев, во многих китайских орнаментах мы находим традиционные узоры, напоминающие закрученные края кучевых облаков.

Мощное влияние на мировоззрение китайцев оказало также учение о Дао — пути Вселенной, вылившееся в достаточно стройную систему взглядов на мир и место человека в нем — даосизм. Полулегендарный основатель даосизма мыслитель Лао-цзы в основополагающей книге «Путь Дао» (Дао дэ цзин) утверждал, что для развития мира не нужны внешние силы, он следует своим путем за счет развития внутренних возможностей, и человеку лишь следует найти свое место в этом процессе. Мир противоречив, но тем не менее един в своих противоречиях, противоположности переходят друг в друга. В каждой частице мира можно найти проявление всей вселенной. Возможно, такие мысли находили отражение и в художественной традиции Китая, создававшей пластические орнаменты с перетекающими, перевитыми друг относительно друга формами.

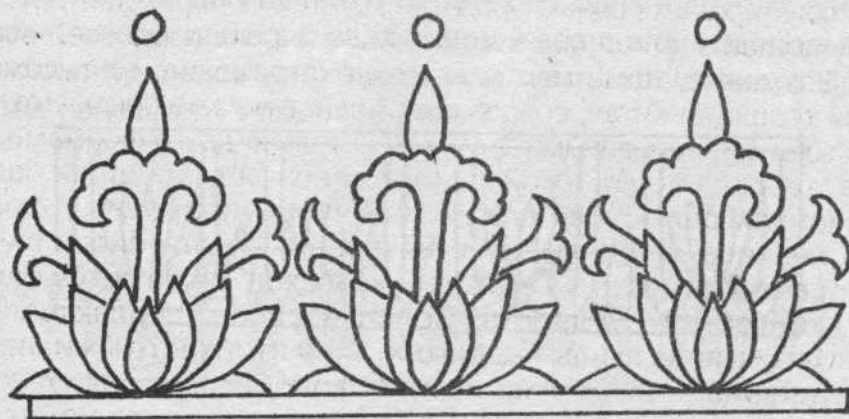
Существовала в китайской художественной традиции и своя традиционная символика, когда различные природные формы наполнялись определенным значением. Цветок пиона символизировал знатность и богатство, качающийся на ветру бамбук — стойкость и мудрость. Зеленая сосна, цепляющаяся своими корнями за скалы — долголетие и стойкость к жизненным неурядицам. Персик был символом бессмертия, дикая слива олицетворяла верную дружбу, а плод граната намекал на многочисленное потомство. Знания этих намеков могут помочь вам при создании орнаментов в китайском стиле.

Растительные мотивы

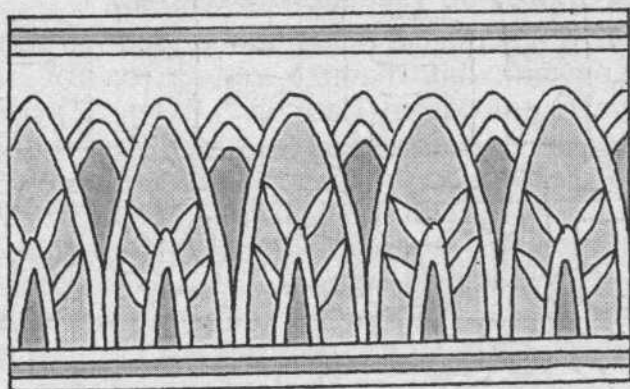
Среди китайских декоративных узоров, как, наверное, и среди орнаментов многих других стран, легко найти растительные мотивы и элементы. Порой они весьма натуралистичны — изображаются отчетливо узнаваемые цветы.

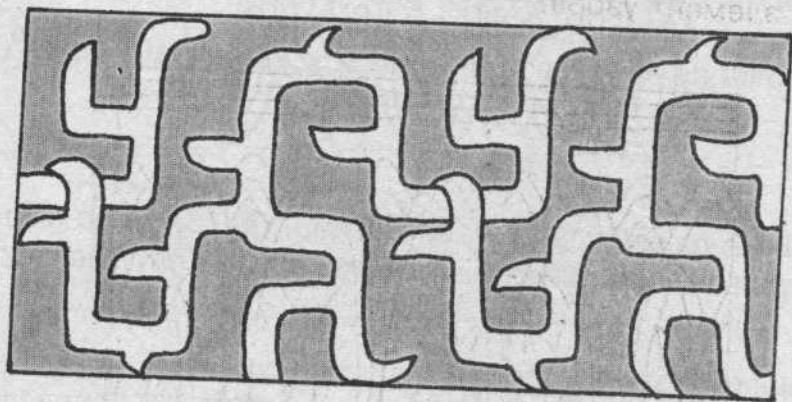
Совсем немного стилизованы чашелистики, пестики, тычинки.

Однако большинство подобных орнаментов содержит лишь намек на живое, настоящее растение; контуры его листьев или стеблей превращаются в четко повторяющийся графический элемент узора.

Переплетающиеся корни, усики образуют геометрический узор, подчиненный своему собственному ритму, исходные формы растений в нем уже почти не угадываются.

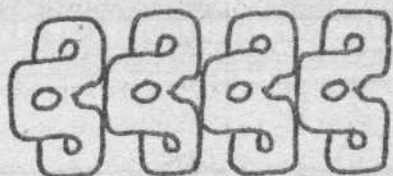
Формы как бы начинают перетекать одна в другую. Что перед нами: кончик побега с раздвоенной вершиной и молодым, едва проклюнувшимся листочком или пасть крошечного дракона, едва начавшего набирать силы?

Иногда в извивах линий угадываются львиные морды.

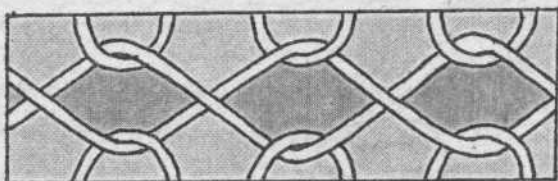

Порой же даже отдаленные намеки на какое-либо сходство с растительным или животным миром в таких орнаментах пропадают.

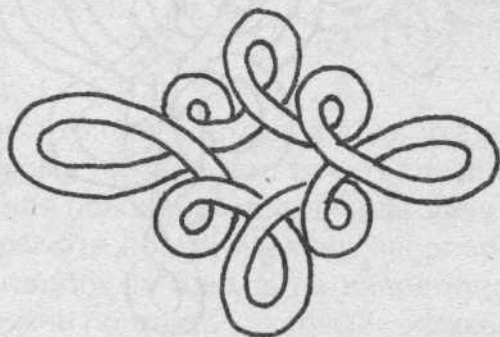
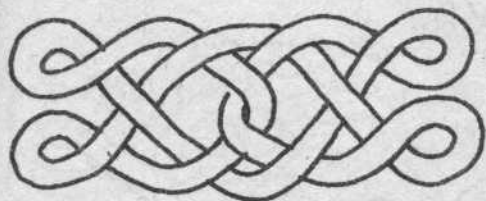

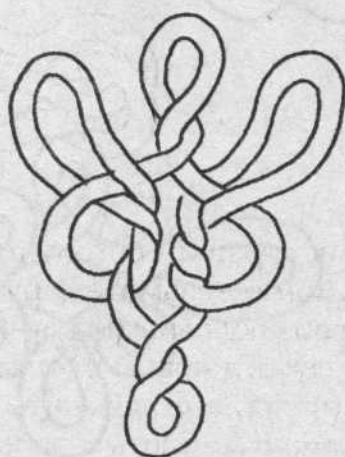
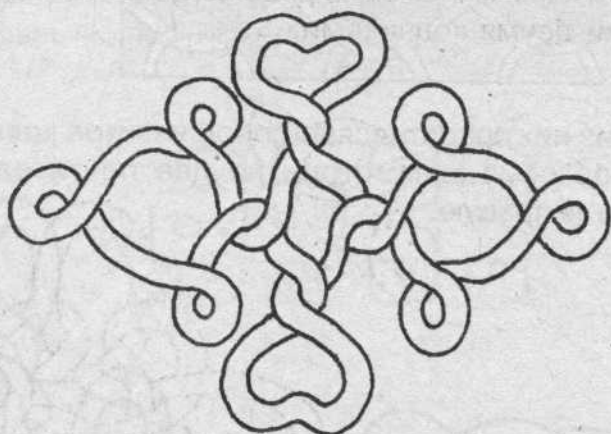
Веревочные узоры

Весьма своеобразными деталями некоторых китайских орнаментов являются элементы, которые так и хочется назвать «веревочными узорами». Они действительно напоминают фигуры, которые получаются при переплетении веревок.

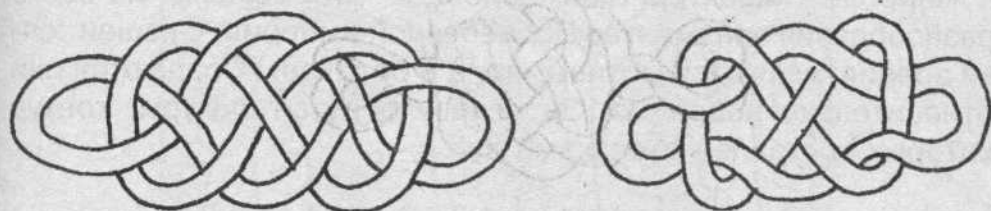

Некоторые из них представляют собой извитое кольцо, обычно разделенное осью симметрии на две почти одинаковые части — левую и правую.

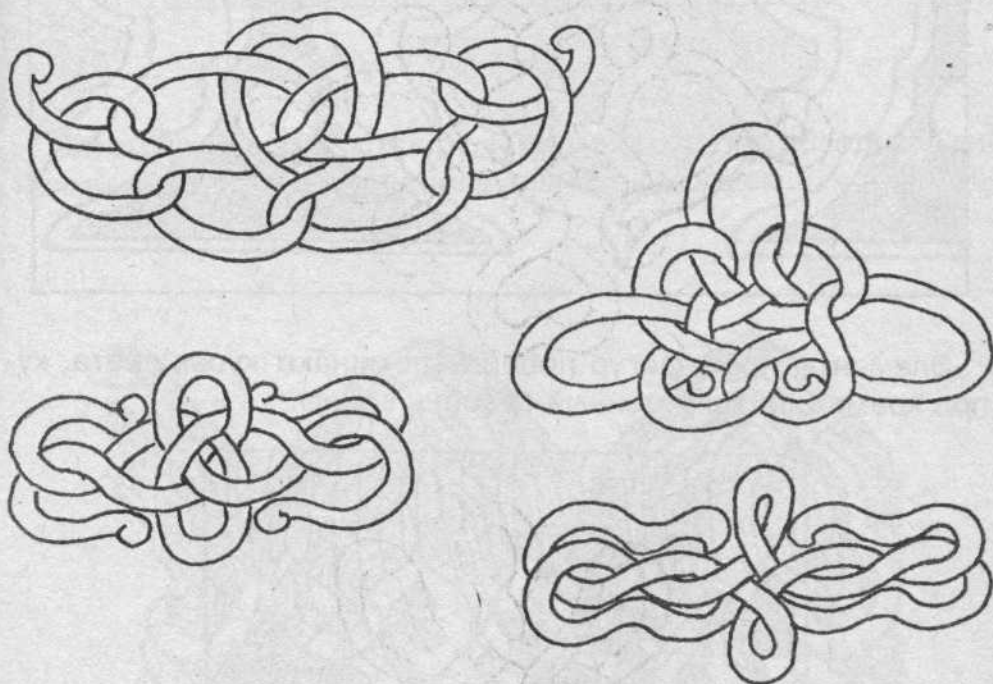

Иногда это два взаимно переплетенных кольца.

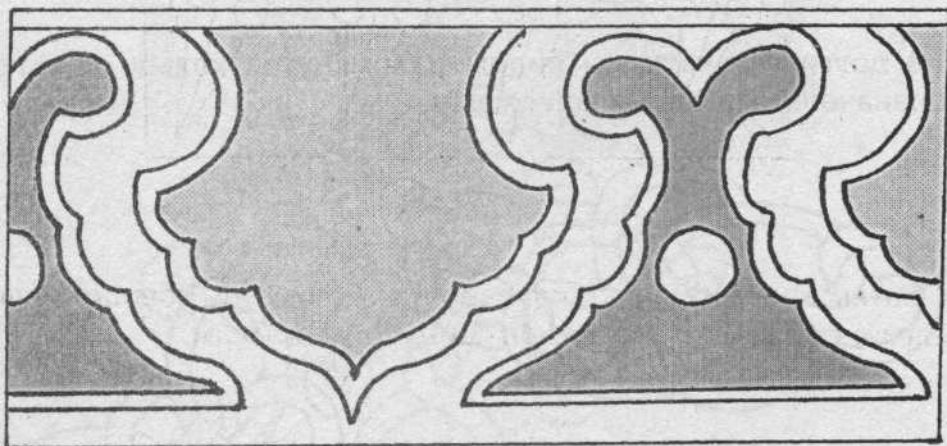
В других случаях мы видим разомкнутое кольцо с четко обозначенными двумя кончиками.

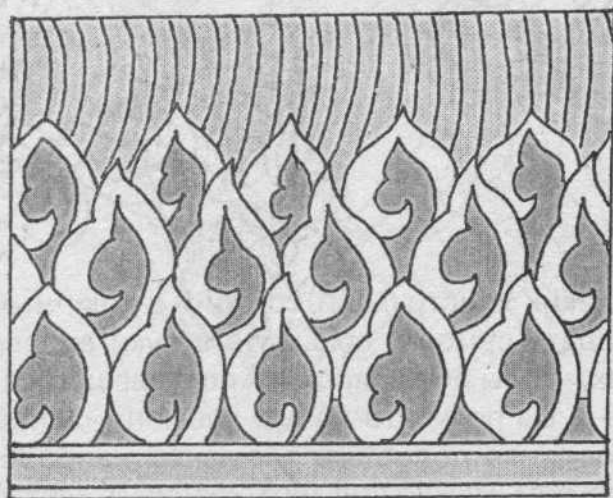
Прелесть таких конструкций состоит в том, что их совсем нетрудно создать самому: возьмите в руки веревочку, перекрутите ее так, чтобы обе половинки получившегося узора были одинаковы — и вы получите новый элемент «веревочного орнамента»! Соединяя подобные элементы наподобие звеньев цепи друг с другом, можно получить красивые «вязаные» рамки.

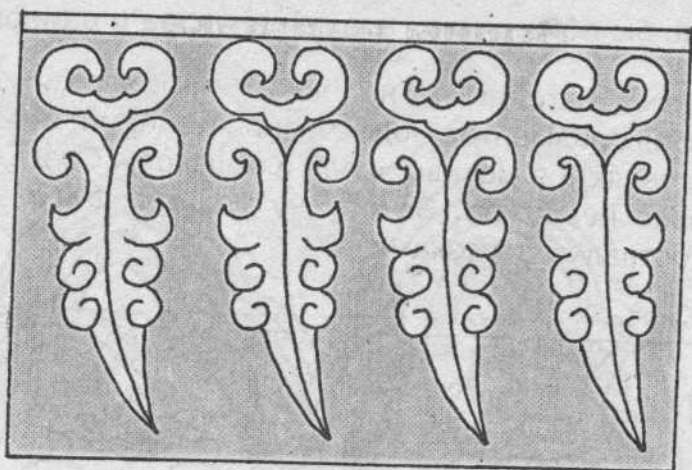
Волны и облака

Наиболее характерными, наиболее «китайскими» из всего разнообразия орнаментов Поднебесной империи, с нашей точки зрения, являются мотивы «волн и облаков». Создаются они относительно несложно. За основу берутся фигуры, контур которых составлен отрезками дуг.

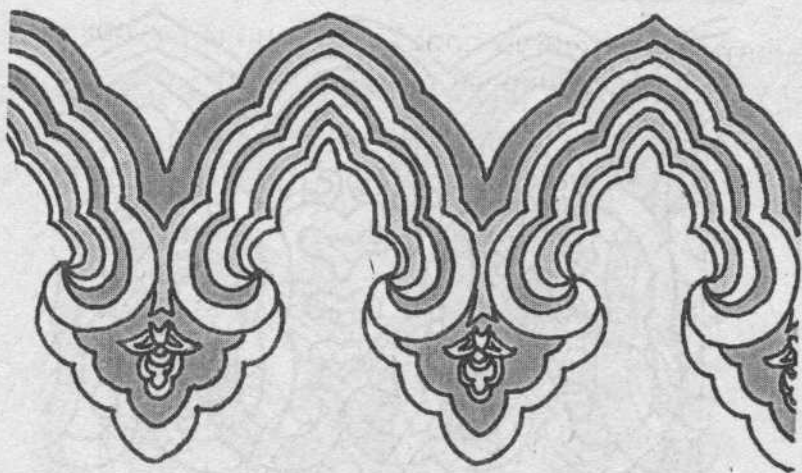

Элементы таких фигур порой напоминают кусок листа, купол храма или закрученный гребень волны.

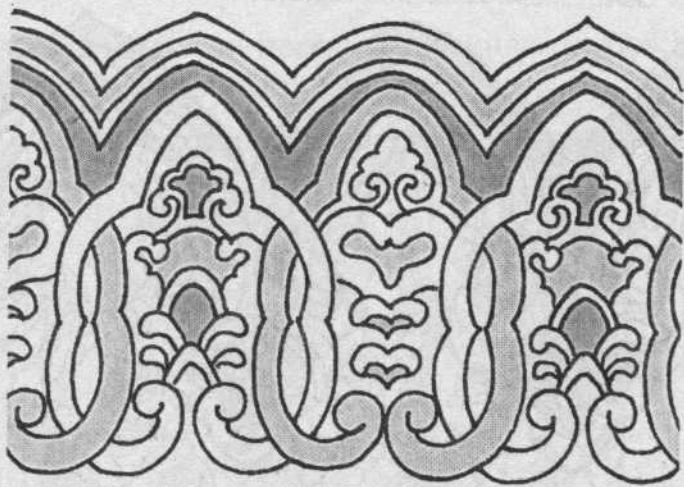
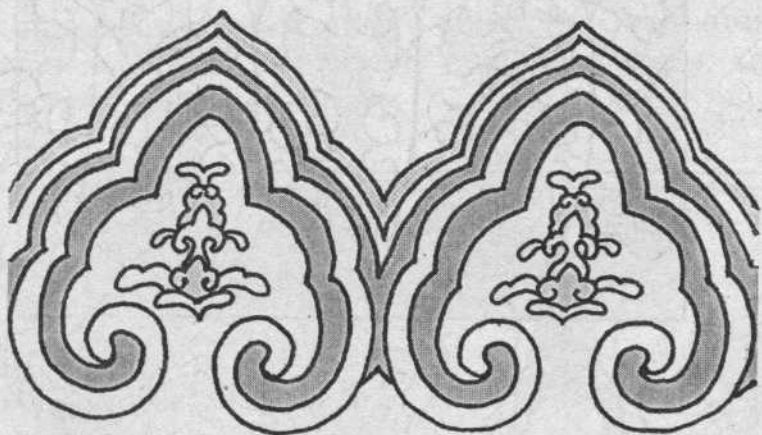

Затем полученный контур сверху многократно обводится линиями, разделенными небольшим промежутком.

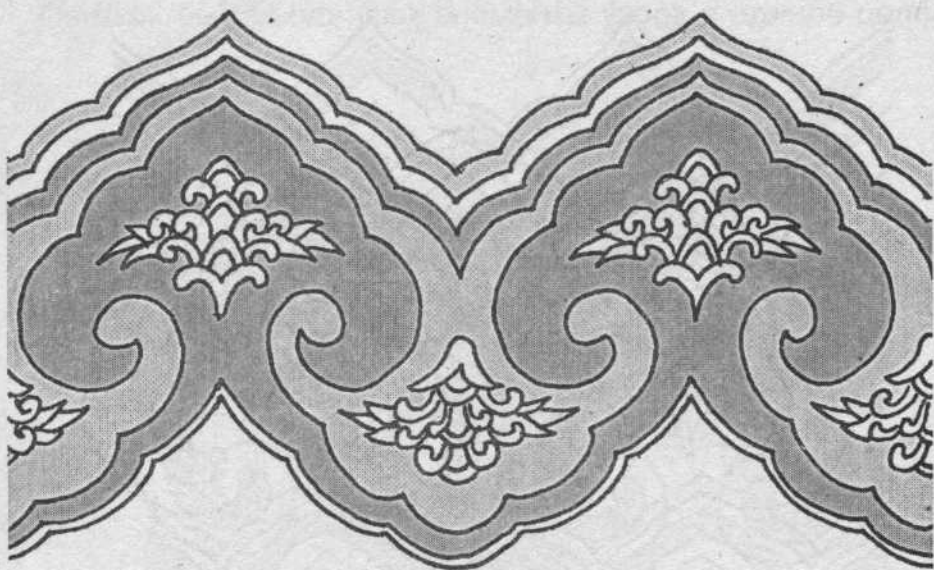
Они как бы объединяют элементы узора в единое целое.

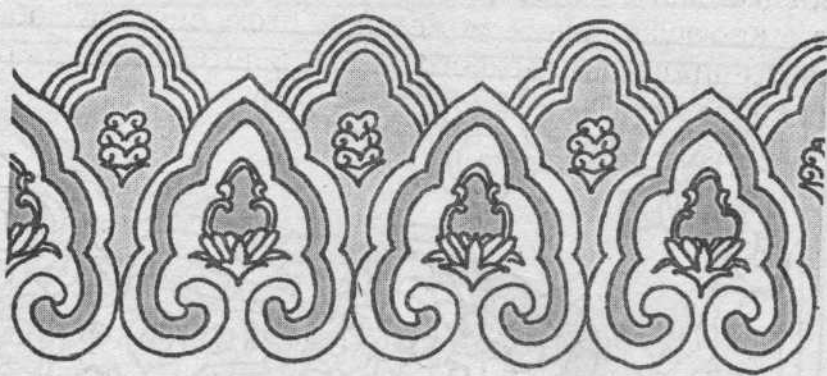
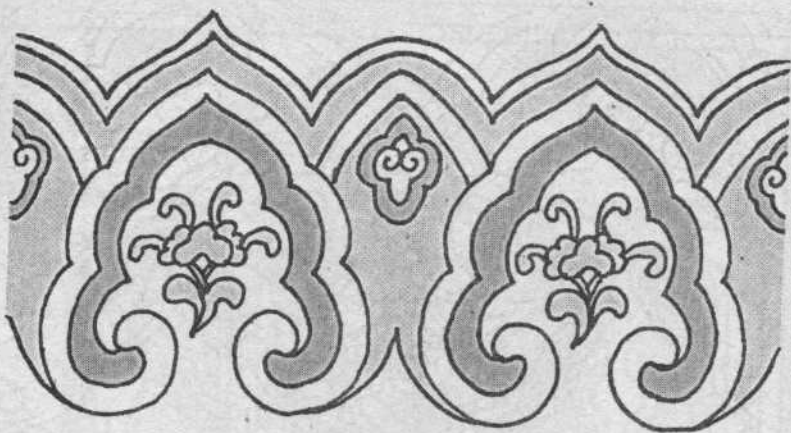
Иногда элементы узора строятся по закону зеркального отражения, однако «кроющие» линии проходят при этом только по верхнему контуру.

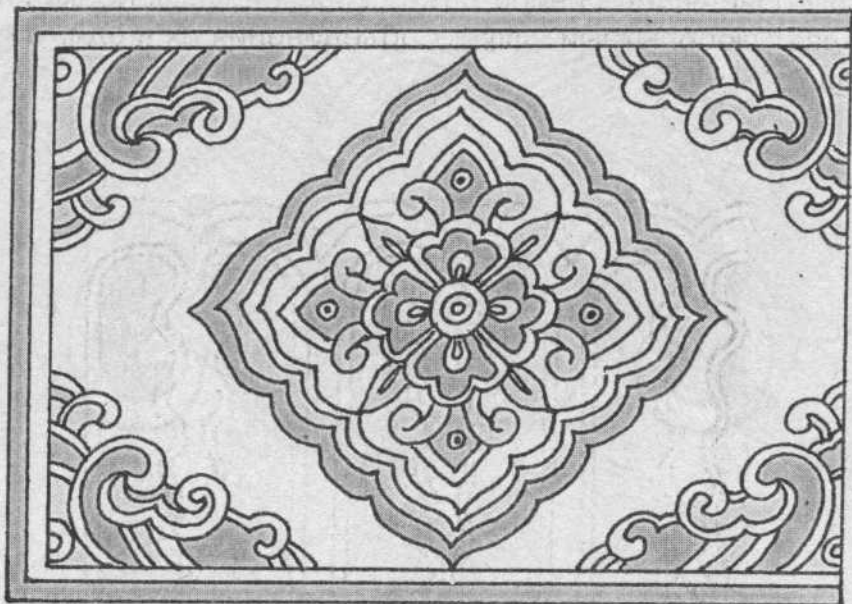

Нередко элементы орнамента выстраиваются как бы в два яруса. Кроющая линия может при этом сначала «обегать» элементы нижнего и верхнего рядов, а потом накрыть сверху оба ряда вместе.

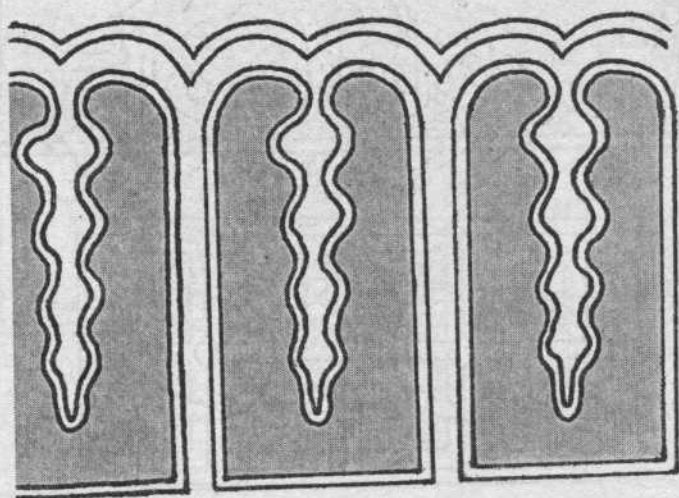

Прием волнистой «облегающей» линии нередко используется и в более сложных композициях.

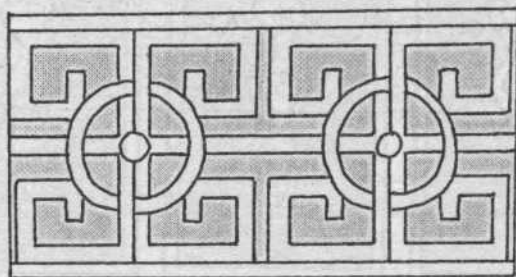

Попробуйте применить его самостоятельно к уже известным вам примерам орнаментов других стран! «Покрытие» сверху обводящей линией даже совсем несложных конструкций дает любопытный эффект объединения их в единую композицию.

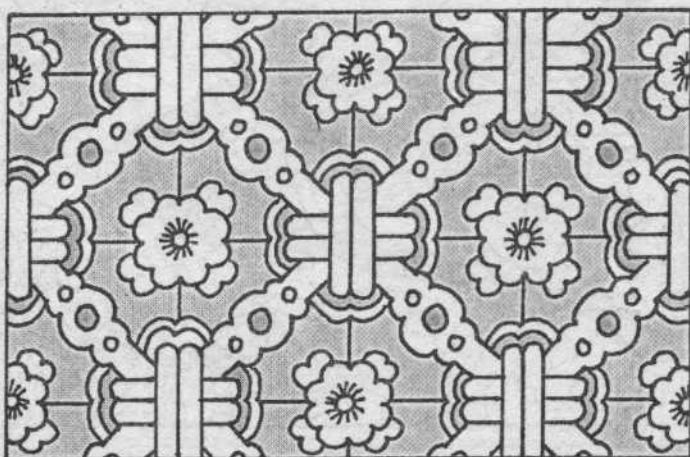

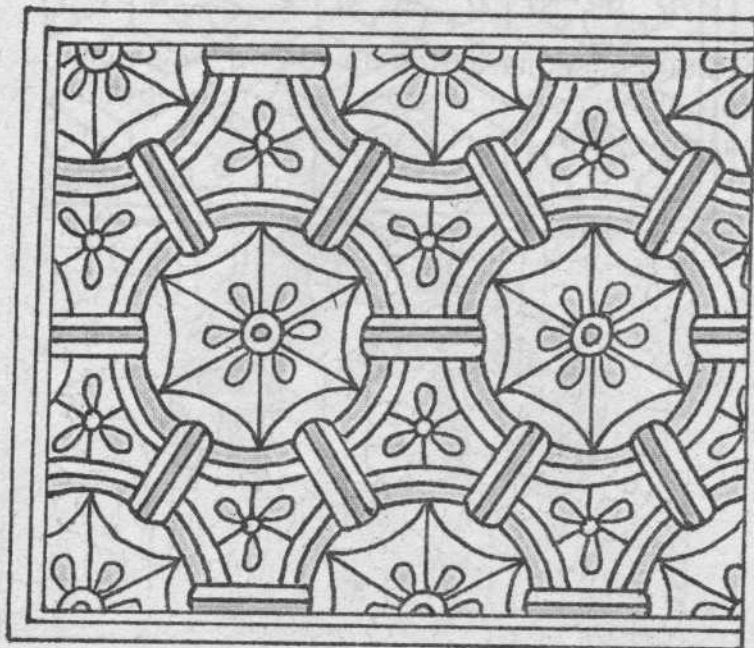
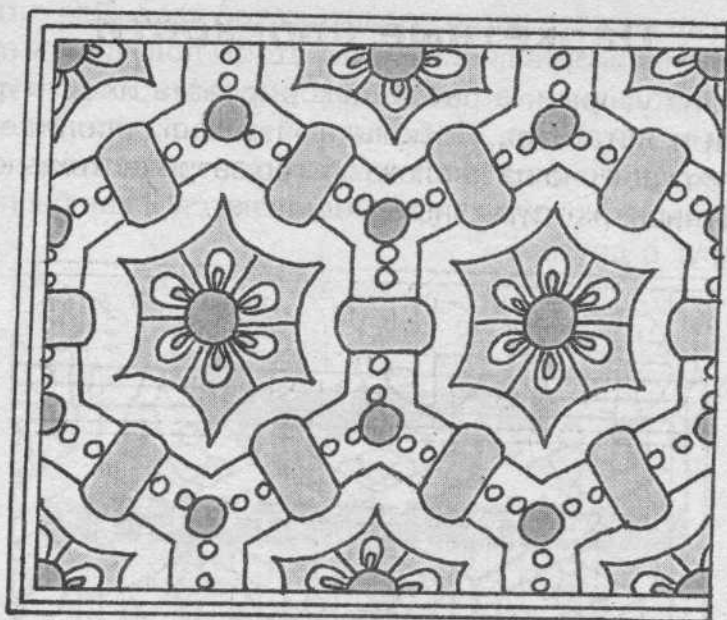
Паркетные плоскости

Китайские узоры, покрывающие всю поверхность большой плоскости ткани, ковра, мозаичного пола или росписи на дверях, состоят обычно из несложных геометрических элементов с добавлением растительных элементов.

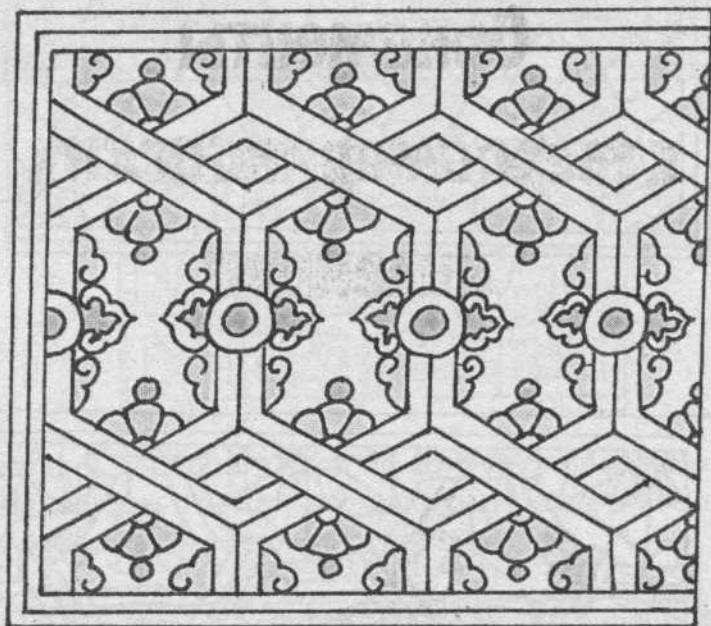

Нередко они располагаются по контуру правильных шестиугольников. Плоскость при этом покрыта отчетливо просматриваемым узором «пчелиных сот».

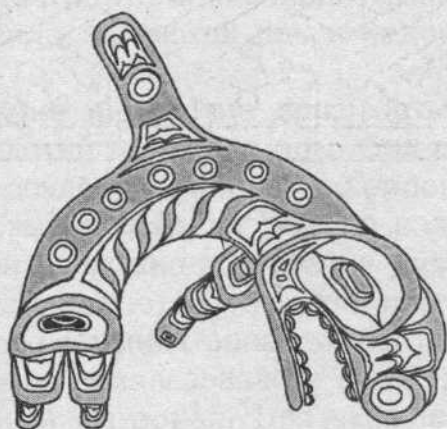

Вы и сами можете легко создать такой узор. Для этого надо расчертить плоскость линиями так, чтобы получились правильные шестиугольники, а потом декорировать их контуры произвольными деталями. Любопытный эффект получается при сдвигании одного ряда шестиугольников относительно другого. При этом их контуры перекрещиваются и как бы переплетаются друг с другом.

Орнаменты североамериканских индейцев

Наш интерес к жизни североамериканской индейской цивилизации, подогреваемый почти обязательным увлечением в детстве индейской романтикой, к сожалению, удовлетворяется только знаниями, почерпнутыми из фильмов и литературы. Специальные исследования этнографов, на которых можно было бы построить великолепную книгу о жизни индейцев, как правило, остаются почти недоступны широкой публике.

Наиболее древние индейские орнаменты появляются за несколько тысячелетий до нашей эры. Они служат для украшения глиняных сосудов и носят четкий родоплеменной отпечаток. Специалисты утверждают, что по различным вариантам таких орнаментов можно достаточно уверенно проводить датировку и принадлежность к тому или иному племени.

Специфика более поздних орнаментов определялась тем, что индейцы широко использовали в своей работе нетрадиционный природный материал. Для украшения знаменитых поясов-вампумов они применяли раковины, сушеные плоды некоторых растений, иглы дикобраза. В их взаимном расположении была зашифрована информация о родовой принадлежности обладателя вампума. Широко применялись кожа-

ные аппликации, резьба по дереву и его разрисовка. С приходом на американский континент европейцев в руки индейцев в 17-18 вв. в результате обменов стал попадать новый для них материал — бисер, который был быстро освоен и стал применяться в декорировании различных украшений.

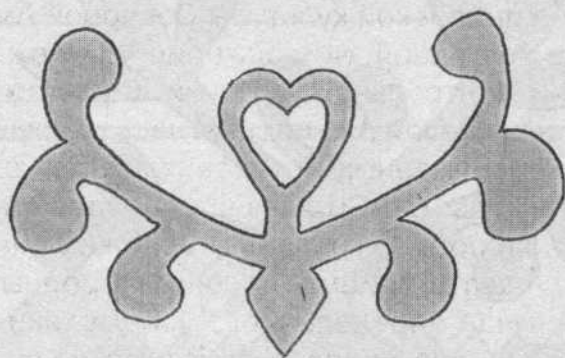
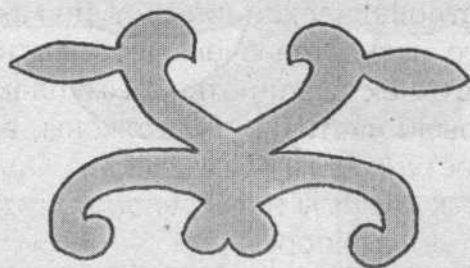
Характерной чертой быта индейских племен хопи и зуни были пуэбло. Так называли плетение своеобразных ковриков, украшенных любопытными орнаментами. Эти изделия так и именуются в искусствоведческой литературе как «коврики пуэбло». Судьба этого искусства очень любопытна. Со временем в результате стычек с воинственным племенем навахо люди хопи и зуни были частично уничтожены, а частично оттеснены в труднодоступные горные районы. Однако завоеватели переняли от них приемы изготовления пуэбло и кое-где это искусство живо до сих пор.

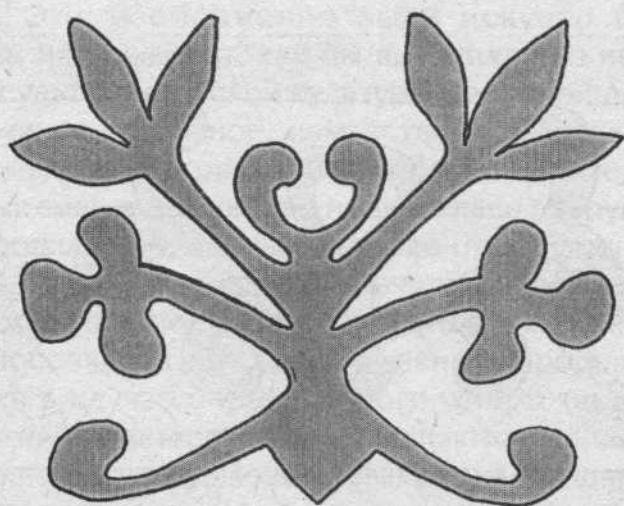
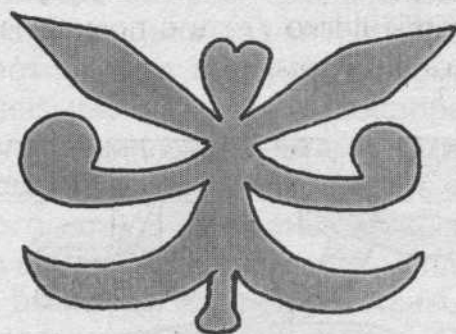
Наконец, говоря об индейских орнаментах, нельзя не упомянуть о знаменитых тотемных столбах, изображающих, согласно мифам, определенное животное или птицу — прародителя рода. Эти изображения были искусно вплетены в окружающий их орнамент, как бы выступали из него.

В целом судьба индейской культуры Северной Америки оказалась не менее трагичной, чем история уничтожения цивилизаций Южной и Центральной Америки. С приходом на континент белых завоевателей она подверглась разрушительному натиску хорошо вооруженных интервентов. На исходе двадцатого века правительство США начало создавать специальные программы для поддержания индейских умельцев, пытающихся воссоздавать приемы древних народных ремесел. Однако даже в случае определенного успеха таких проектов, ясно, что получающиеся изделия являются лишь осколками древней культуры, предназначенными для продажи заезжим туристам.

Детали кожаных аппликаций

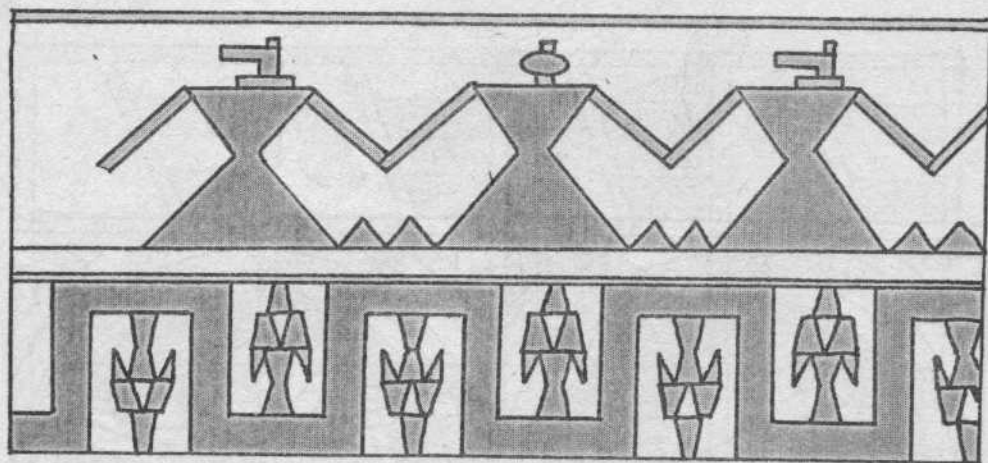
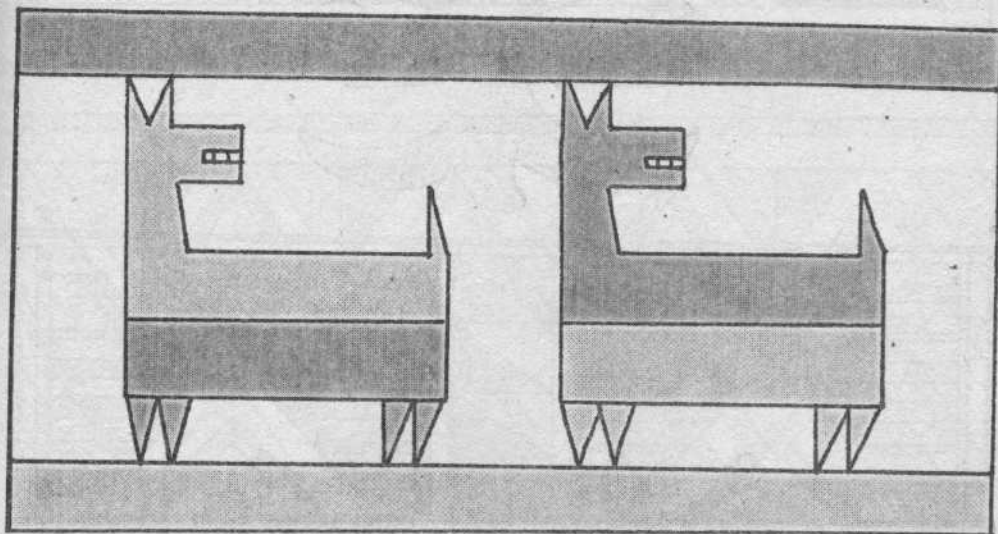
Специфика работы с кожей не позволяла вырезать слишком мелкие детали, поэтому примеры таких нашивок обычно лаконичны и закруглены.

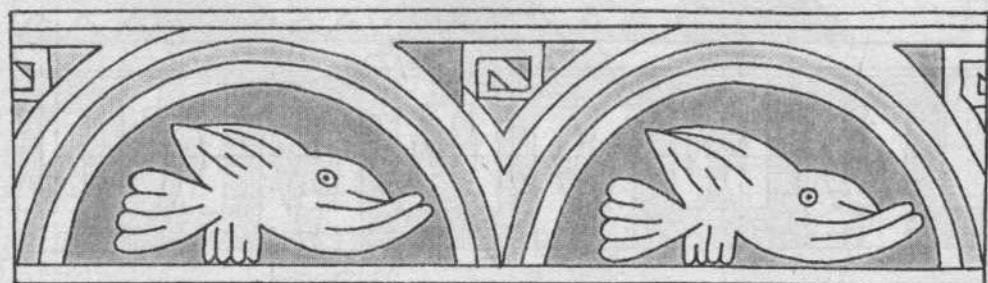
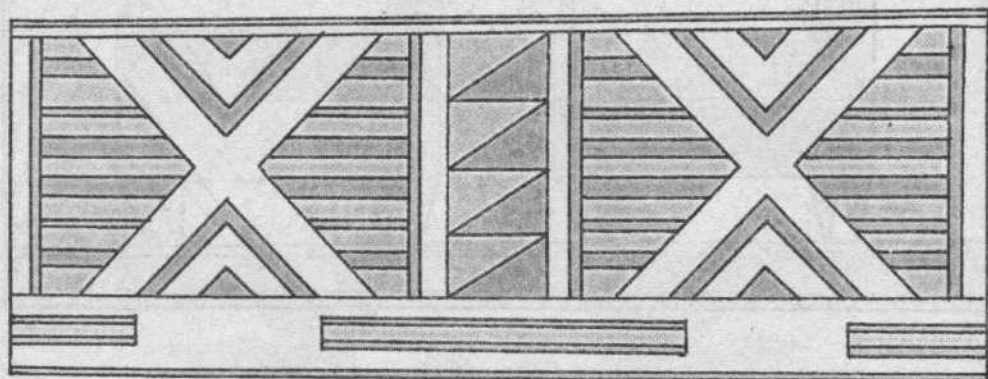
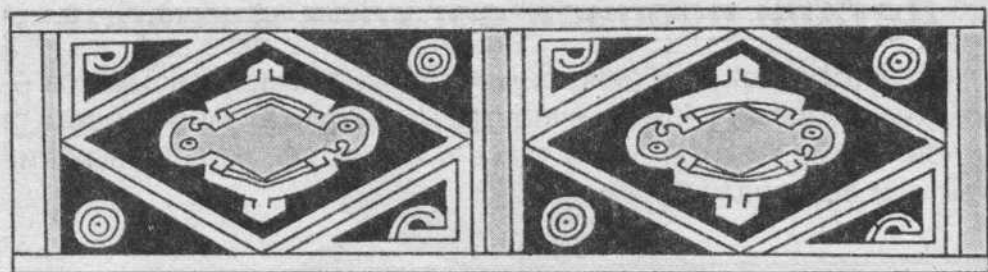

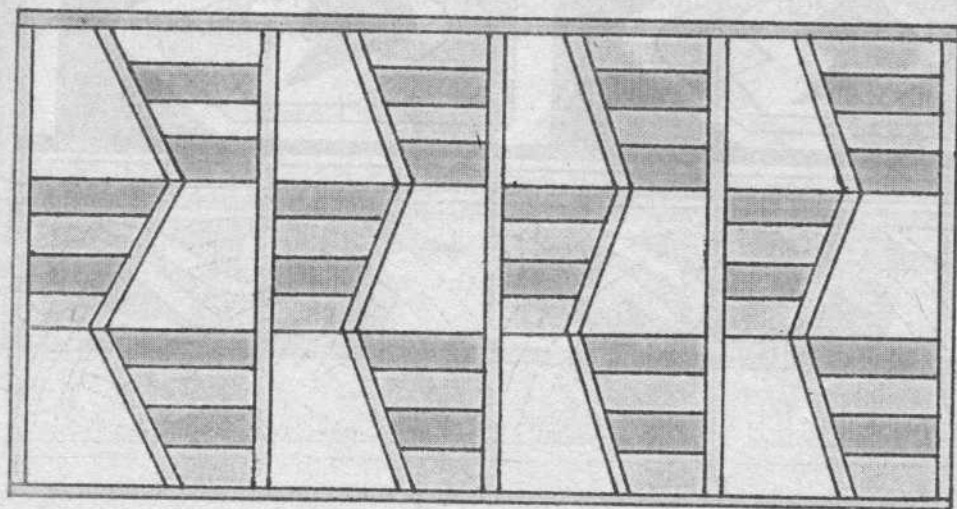
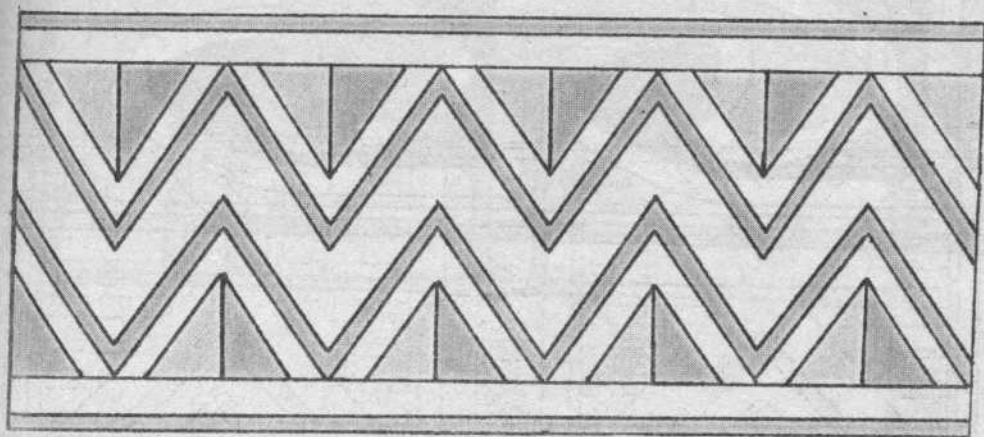
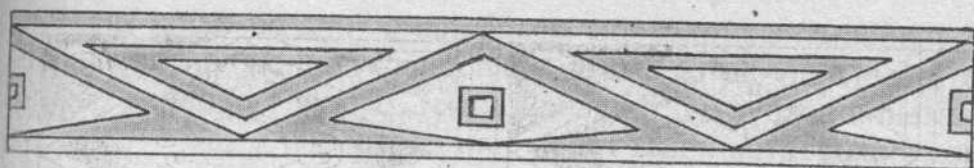

Детали росписи сосудов и ковров

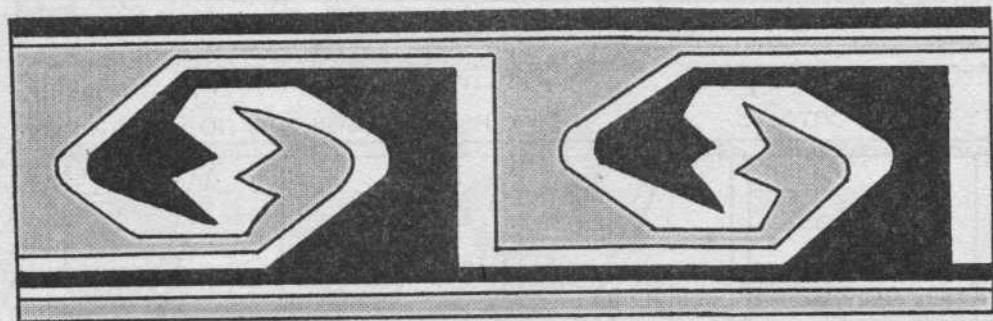
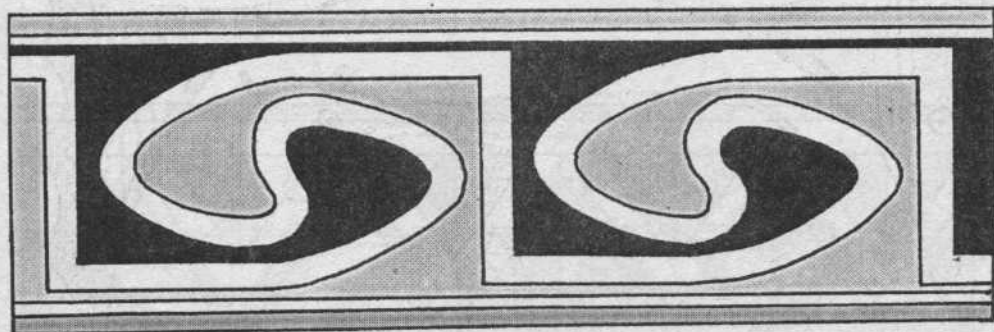
Отличительная особенность многих индейских орнаментов — их подчеркнутая геометричность. На рисунках много прямых углов. Такие мотивы легко ткать с помощью окрашенных нитей или вышивать бисером.

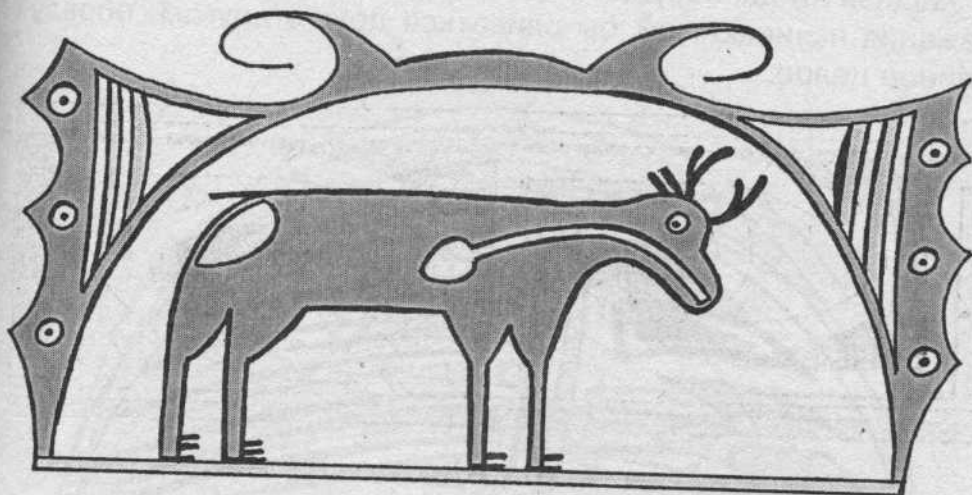

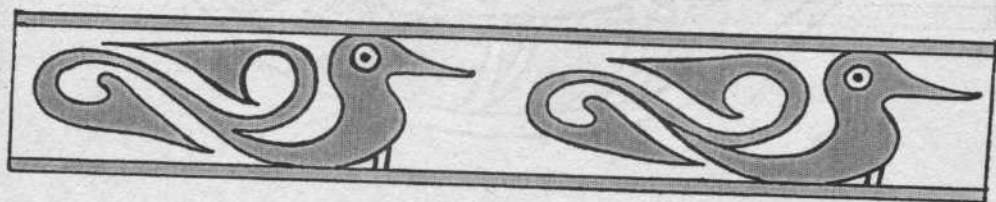
Любопытные примеры композиций типа символа Инь-Янь, который получается благодаря повороту одной половины изображения вокруг центральной точки. Вторая половина обычно подчеркивается иным тоном или цветом:

Любопытная анатомическая деталь — на фигурке оленя изображен пищевод с желудком. Овал в задней части фигурки животного, возможно, является мочевым пузырем:

Стилизованное изображение птиц. Обратите внимание на детали хвоста, которые построены по принципу поворота вокруг центральной точки.

Композиции, вписанные в круг

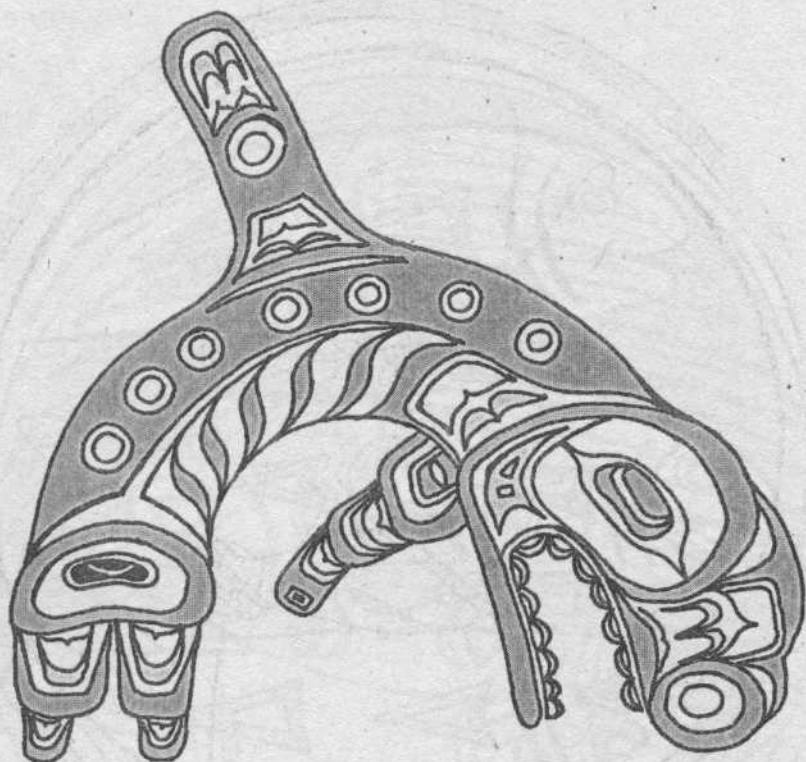
Хищная птица, несущая в когтях крупную рыбу. Детали изображения начинают как бы сливаться друг с другом, образуя единое целое.

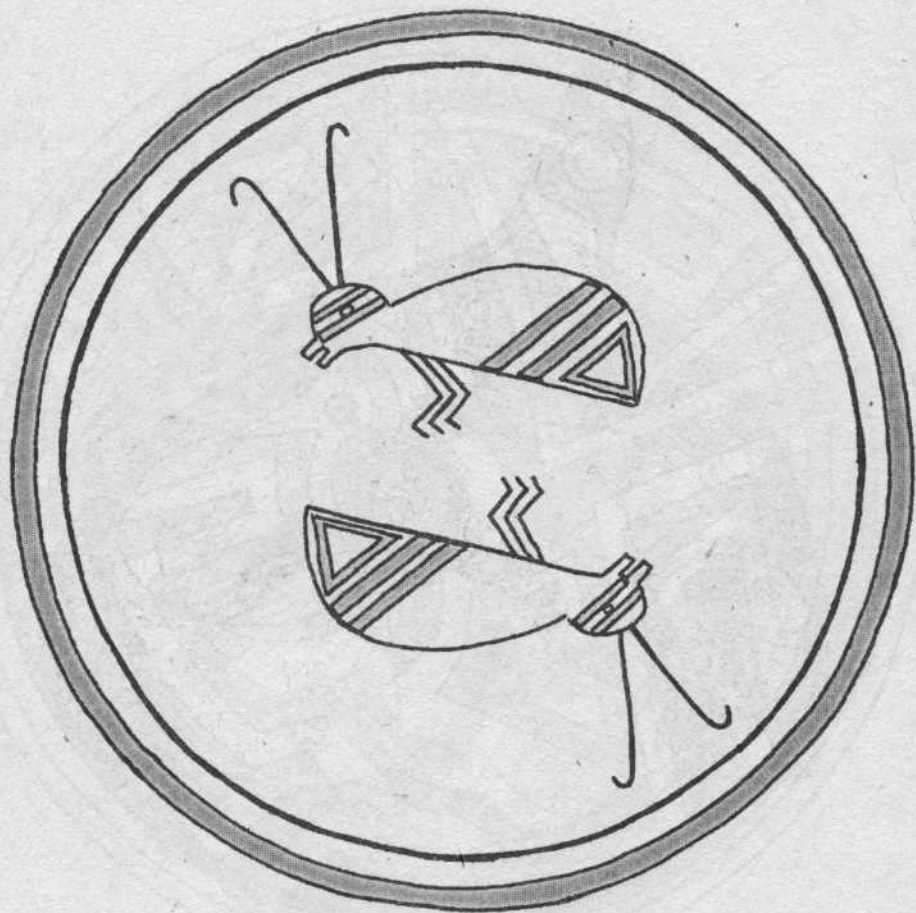
Рыбы на блюде.

Чрезвычайно стилизованное и богато украшенное геометрическими элементами изображение зубастого кита-касатки.

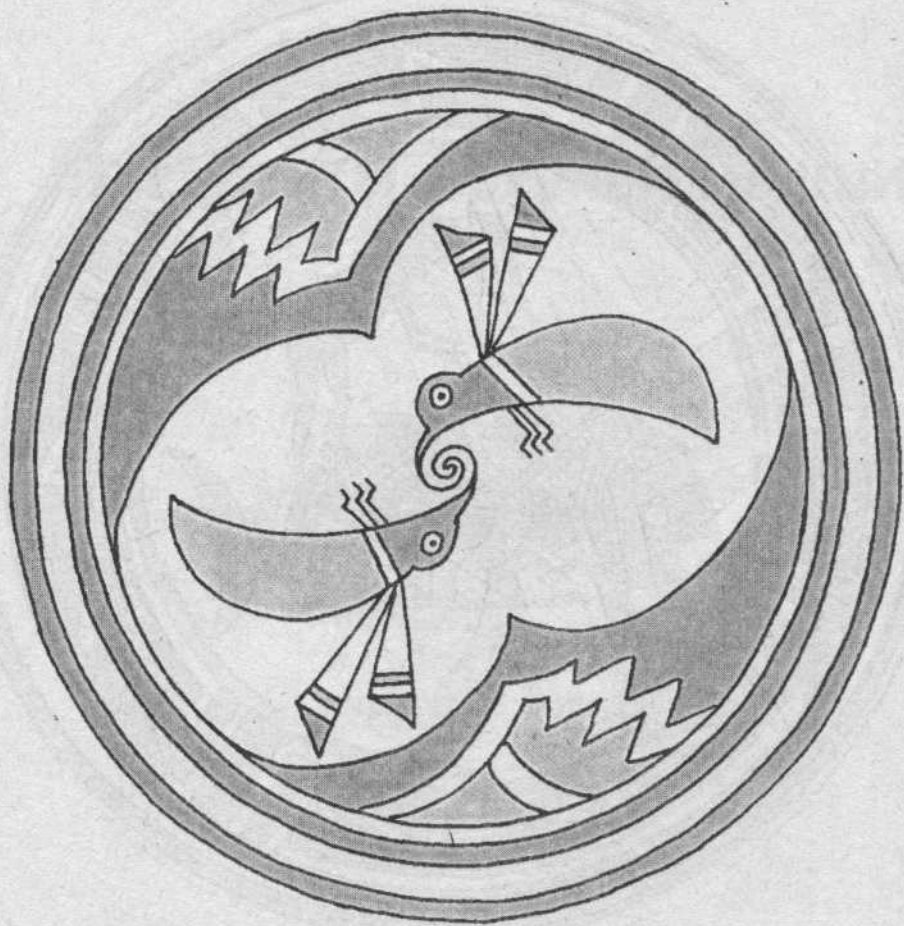
Две повернутые вокруг центра фигурки насекомых. Возможно, треугольники на конце брюшка указывают, что это светлячки.

Удивительный пример органичного слияния линий, изображающих птицу и профиль человека. Возможно, этот прием подчеркивал мифическое родство племени и тотемической Птицы-прародителя.

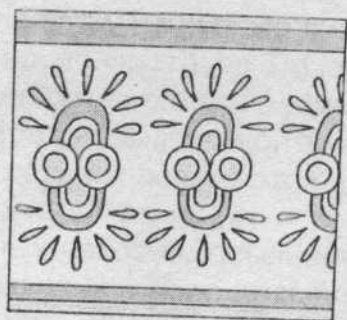
Стилизованное изображение двух насекомых. Обычно при контактах друг с другом насекомые не соприкасаются хоботками, здесь этот прием органически вытекает из самого принципа построения второй части картинki методом поворота.

Стилизованное изображение охоты на крупную рыбу или кита.

Орнаменты Древней Греции

Древнегреческую цивилизацию нередко называют колыбелью европейской культуры. На рубеже III-II тысячелетий до н.э. на острове Крит и на полуострове Пелопоннесе образуются первые города-государства с богато украшенными дворцами; культуру этого периода называют критской или минойской. В то время на глиняных вазах появляются орнаменты, включающие как декоративные вставки, так и изображения обитателей моря — различных раковин, осьминогов с извивающимися щупальцами, играющих в воде дельфинов.

Выбор морской тематики неудивителен. Древние греки жили, по сути, на архипелаге; море окружало их почти со всех сторон. Оно играло главенствующую роль во многих областях их деятельности. Неслучайно само слово «архипелаг», которое мы переводим как «совокупность островов», в буквальном переводе с древнегреческого означало «главенствующее море» (гр. *arche* — начало, главенство, *pelagos* — море). Шум прибоя, говор волн, их не умолкающий плеск рядом с домом воспринимались с детства как естественный ритм природы вместе с покачиванием на руках у матери или кормилицы. Неудивительно, что позже эта ритмика проявлялась у древнегреческих мастеров в виде волнистых линий на горлах и туло-

вах расписных ваз и выступала извивами причудливых завитков меандров. Этот характерный для прикладного древнегреческого искусства декоративный элемент получил свое название по имени извилистой реки Меандр (ныне — Большой Мендрес), протекающей в Малой Азии.

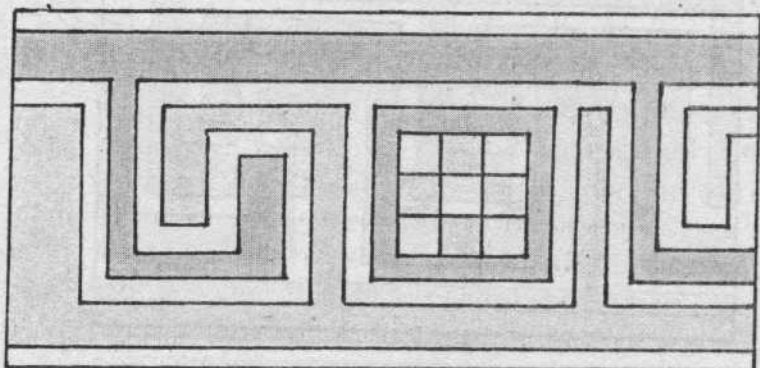
Природа для древних греков была полна божественного. По их представлениям, всюду обитало множество богов и богинь. Одни, рангом повыше, жили в труднодоступных местах — на горе Олимп, в океане, под землей. Другие, рангом пониже (божества природы) селились в реках, рощах и скалах. В лесах обитали нимфы дриады, в горах — ореады. В каждом ручье и ручейке плескались наяды, в море веселыми стайками плавали nereиды. Даже в болотах жили нимфы, их звали лимнады. Рощи были заселены нимфами ольсеидами. Некоторые из них предпочитали деревья определенных пород. Мелиады, например, встречались только среди листвы ясеней.

Такие явления природы, как дождь, гроза, шторм, были проявлениями божественных сил. Неудивительно, что и объекты растительного мира — цветы, листья, плоды воспринимались греками как внешние проявления божественной красоты. Разглядывая растительные орнаменты на краснофигурных или чернолаковых древнегреческих вазах, нелишне помнить об этом.

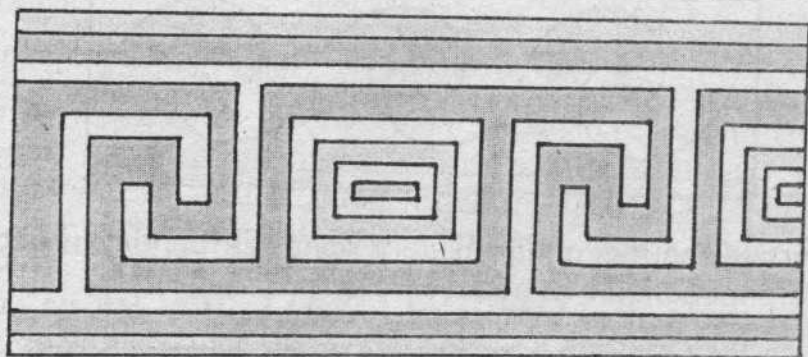
В IX-VIII веках до н.э. греки умели вытягивать удивительной красоты сосуды, покрытые несложными, с нашей точки зрения орнаментами, основными элементами которых были простые линии, квадраты, треугольники, ромбы, зигзаги. Неслучайно такой стиль росписи современные искусствоведы называли геометрическим. Однако неверно было бы считать его признаком примитивизма. В этих несложных, на первый взгляд, знаках была зашифрована определенная информация. Геометрические символы отражали представления об устройстве мира...

Меандры

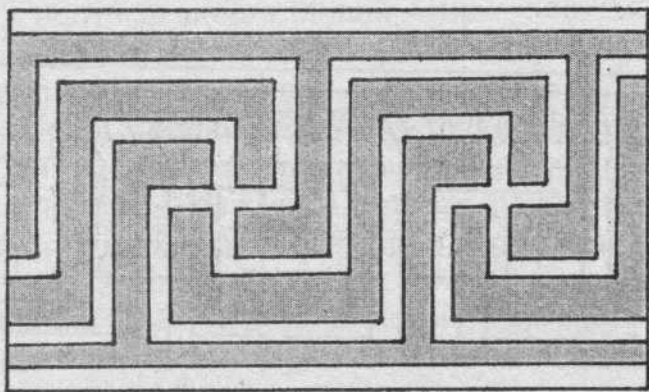
Классический меандр мог разбавляться различными элементами вставок. В данном случае это решетчатые квадраты.

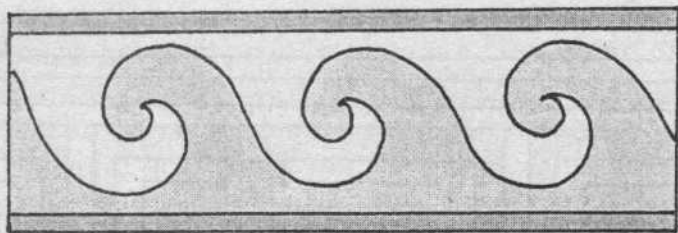
Прерывистый меандр. В качестве вставок использованы вписанные друг в друга прямоугольники.

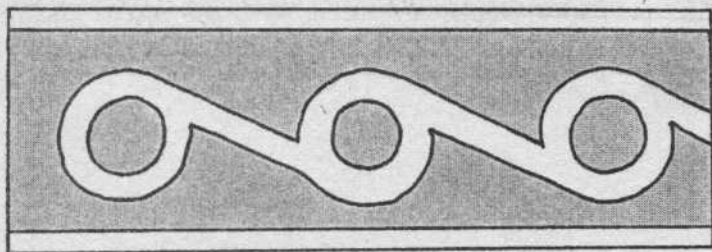
При пересечении двух меандрических линий возникает изображение свастики — очень древнего символа эволюции, появившегося, вероятно, впервые в Индии.

Нетрудно увидеть в изгибах волнистой линии тот же принцип меандра, только лишенный своей геометрической четкости.

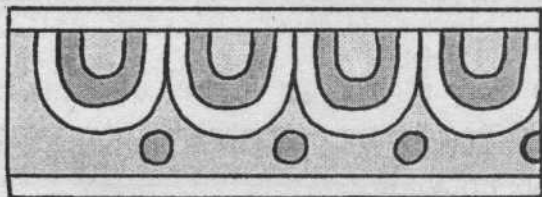

Скруглив завитки предыдущего орнамента, получим соединенные определенным образом круги.

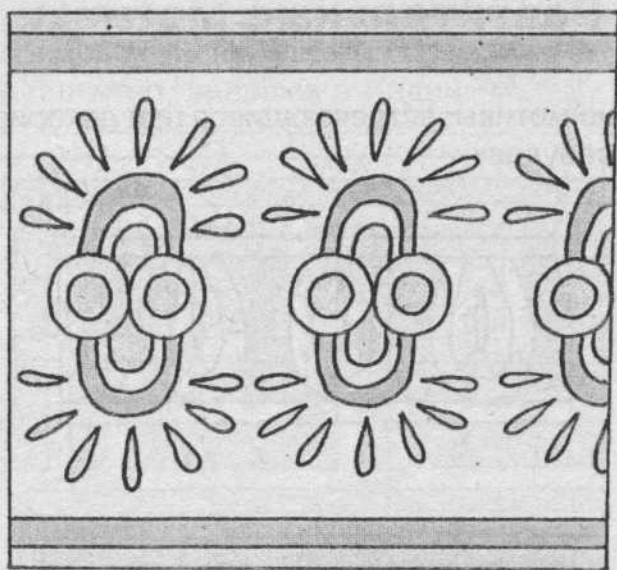
Растительные мотивы

Простейшие мотивы, встречающиеся при декорировании керамических сосудов:

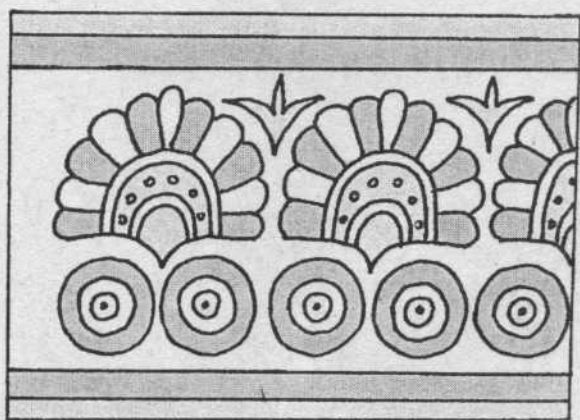
Более сложные линейные композиции:

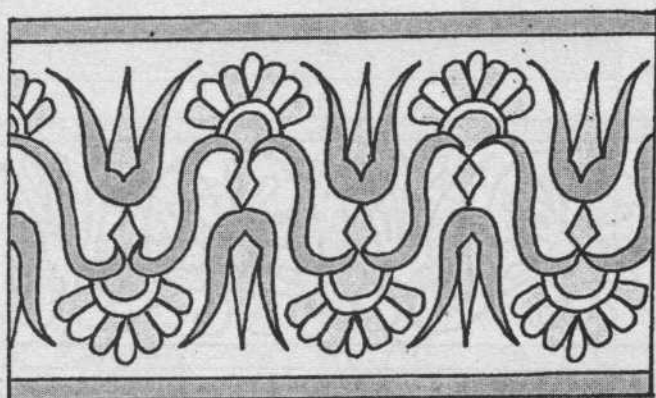

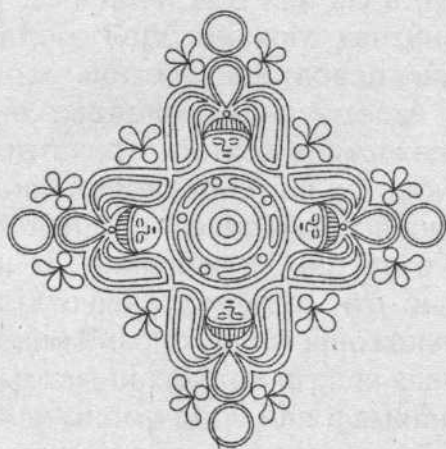
Элементы сложной декоративной росписи краснофигурных и чернолаковых сосудов.

Кельтские орнаменты

Пять сотен лет до нашей эры как бы в противовес греческой ойкумене на юге Европейского континента в его центральной и северных частях существовал мир кельтов. Зародившись в районе северных Альп вместе с германцами и славянами, в достаточно короткое время кельты распространились по обширной территории, на которой в наши дни находятся Англия, Ирландия, Франция, Испания, Бельгия и часть северной Италии. Их влияние на мир того времени трудно переоценить. Достаточно упомянуть, что знаменитые галлы, осаждавшие Древний Рим, были именно кельтским племенем.

Огромную роль в жизни кельтов играла клановость, принадлежность к тому или иному роду или фамилии. Жизнь одного человека в те времена значила не так много, важно было чувствовать причастность и неразрывную связь своей судьбы с жизнью рода, который являлся гораздо более долговечным, чем жизнь составлявших его людей. До сих пор отголоски принадлежности к славным родам мы слышим в начальных буквах «Мак» некоторых западных фамилий. Макдональд, Макартур означают не что иное как «сын Дональда» и «сын Артура».

Другой любопытной отличительной чертой кельтов была их почти в буквальном смысле безумная воинственность. Нередко

в схватках кельтских воинов охватывала ослепляющая ярость, заставлявшая позабыть об опасности, грозившей человеку в битве.

Кельты породили свою оригинальную культуру, создали эпос «Похождения Кухулина», но знание особенностей этого этноса и его влияние на современную европейскую цивилизацию в наши дни несопоставимо, к примеру, с нашими знаниями Древней Греции и Древнего Рима. Культура кельтов была поглощена и, если можно так выразиться, переварена разрастающейся Римской империей. Лишь в немногих местах в наши дни сохранились своеобразные «островки» кельтского мира, вроде знаменитых холмов Уэльса в Англии, провинции Бретань во Франции и зеленого острова Эрин в Ирландии. Наследием кельтов является ирландский язык, который после долгого периода забвения восстановлен и сейчас является официальным языком Ирландии.

Наши знания об искусстве кельтов не так обширны, как хотелось бы. Этот этнос не оставил после себя чудес архитектуры или живописи, сравнимых с египетскими или древнегреческими. Тем интереснее познакомиться с некоторыми образцами кельтских орнаментов, носящих отпечаток безупречной оригинальности.

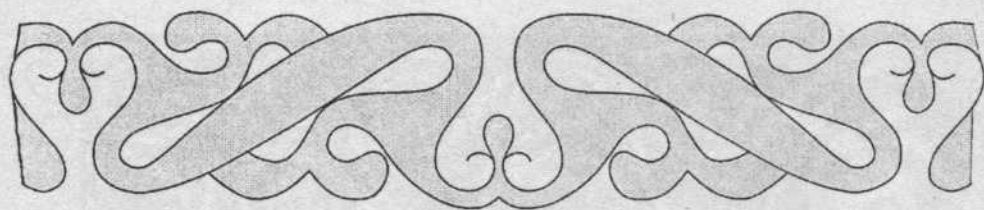
Некоторые древние самобытные кельтские орнаменты строились по принципу чередования зеркально-симметричных завитков, напоминающих корни или вершины стеблей.

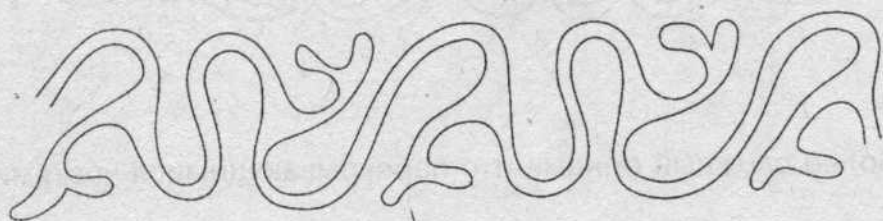
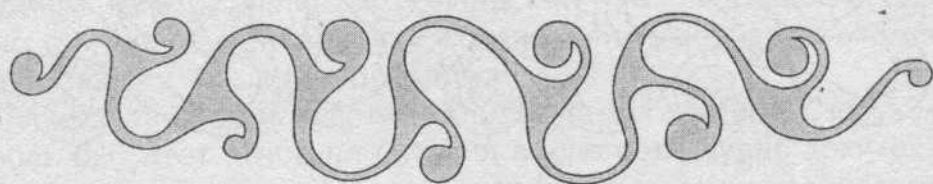
Увеличивая толщину завитков, можно получить линию с минимальным свободным пространством между элементами.

Более сложный орнамент с перекрывающимися частями:

Нарушение строгой зеркальной симметричности — замена этого принципа, построение орнамента на произвольный поворот — придавало рисунку большую живость.

Для того, чтобы подчеркнуть нарисованную полосу, можно закрасить фон.

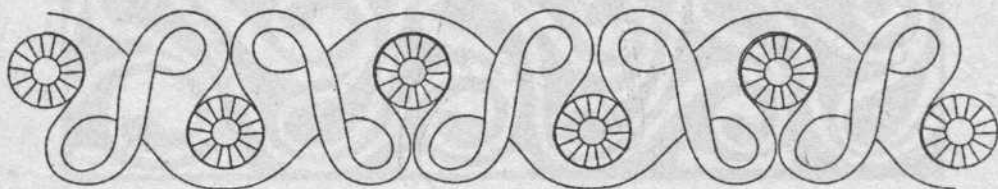
Черный фон еще больше подчеркивает пластичность рисунка.

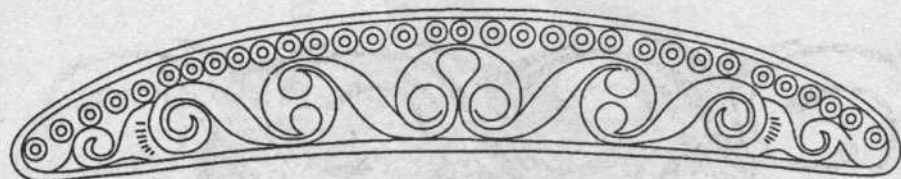
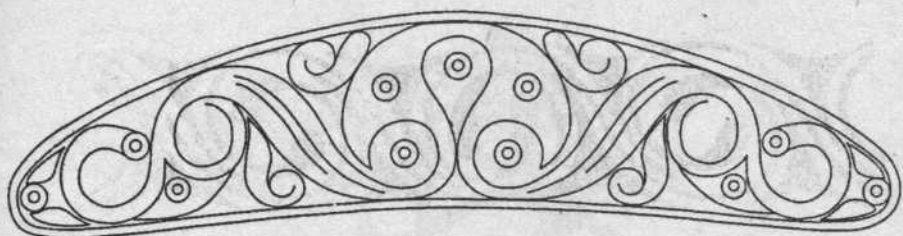
Другой прием выделения — закрашивание частей орнамента, заключенных внутри линий.

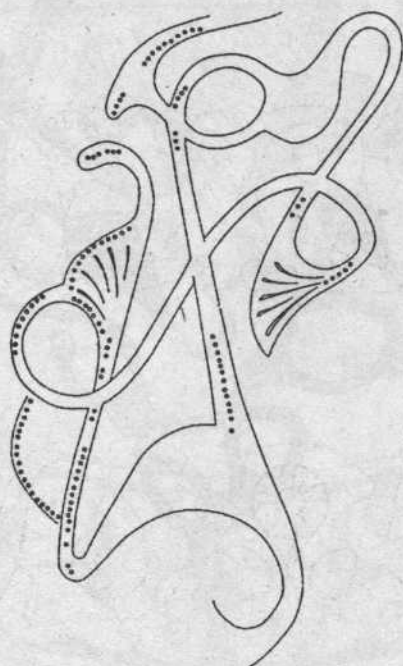
В качестве дополнительных элементов в орнамент вписывались окружности.

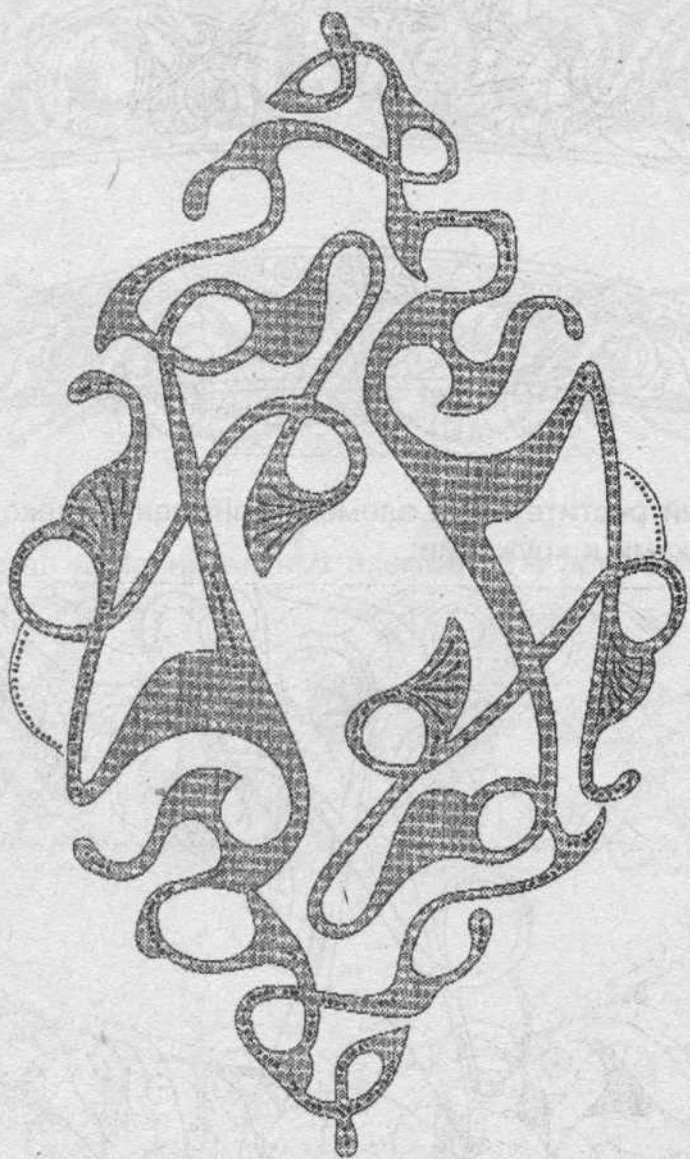
Вытянутые овальные пластинки, заполненные подобным орнаментом:

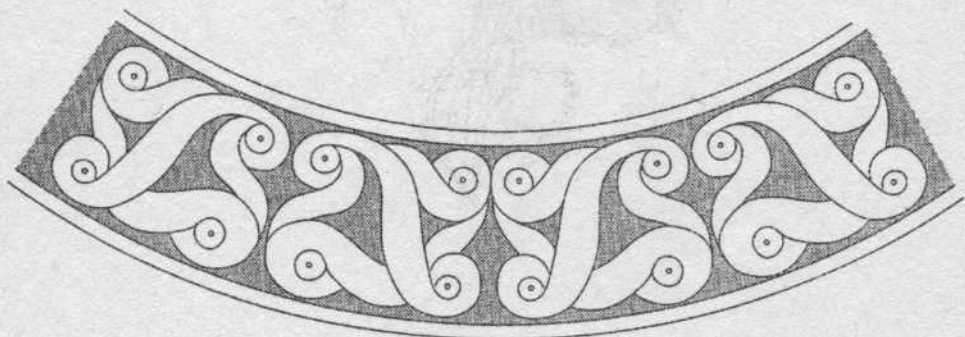
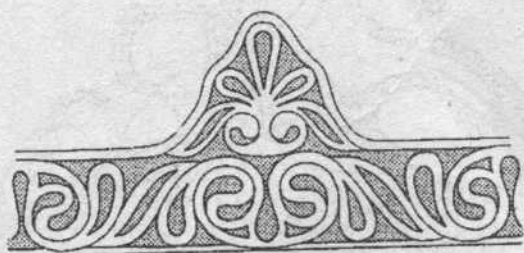
Сложный растительный элемент орнамента, декорированный штрихами и кружками:

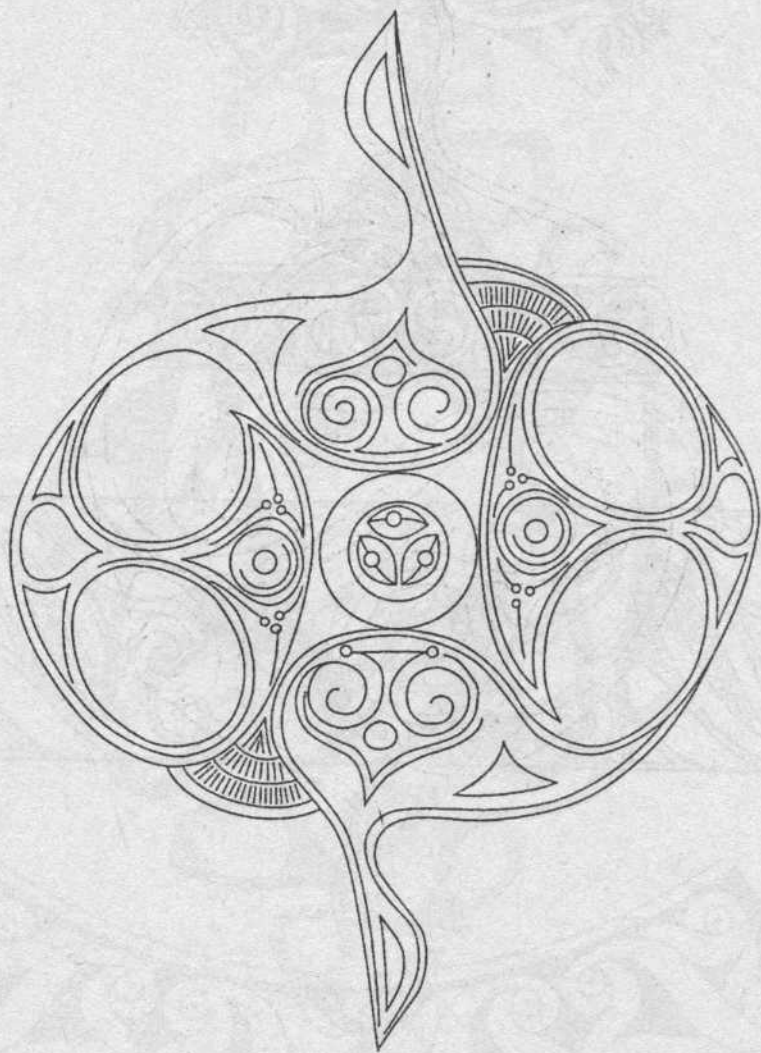
А вот композиция на его основе. Две составные части повернуты вокруг центра на сто восемьдесят градусов:

Детали чеканных полос на кельтских шлемах, заполненных орнаментом.

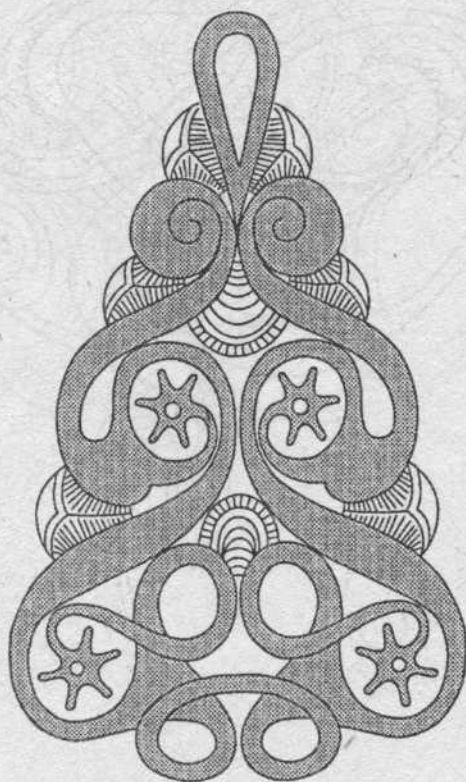
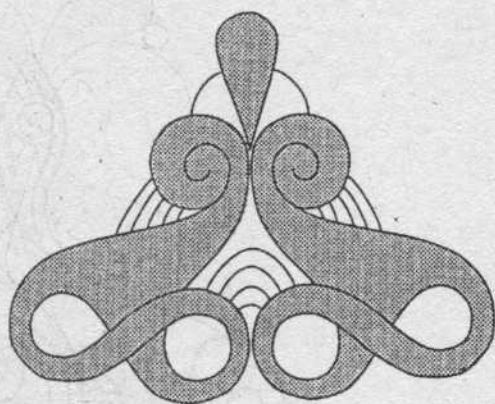
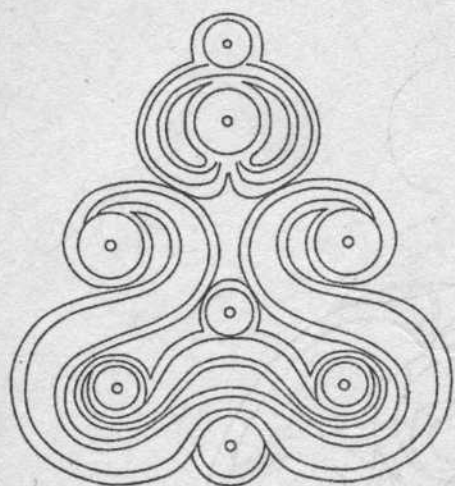

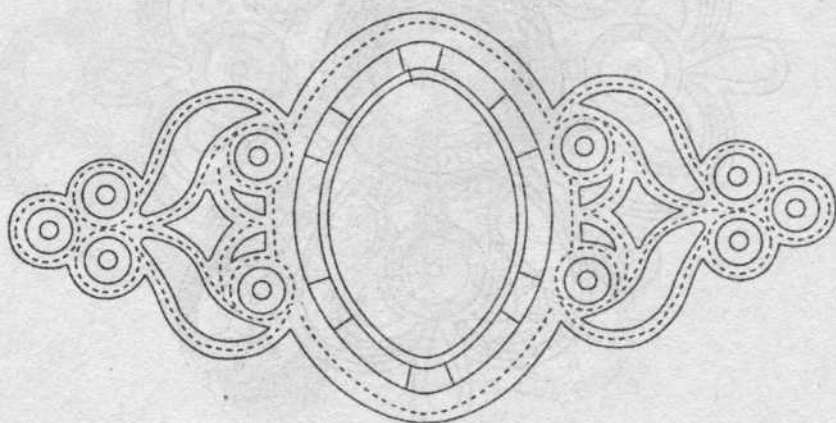
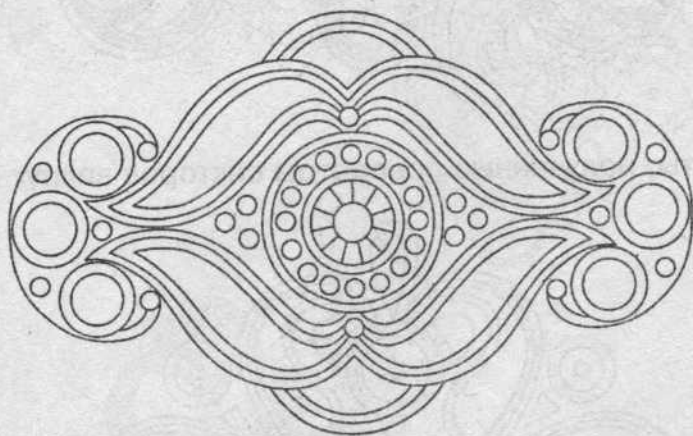
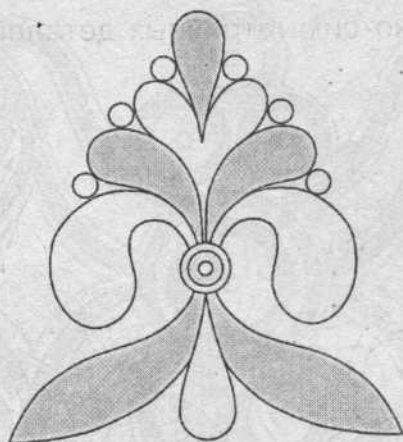
Детали орнамента, построенные способом поворота элемента на сто восемьдесят градусов.

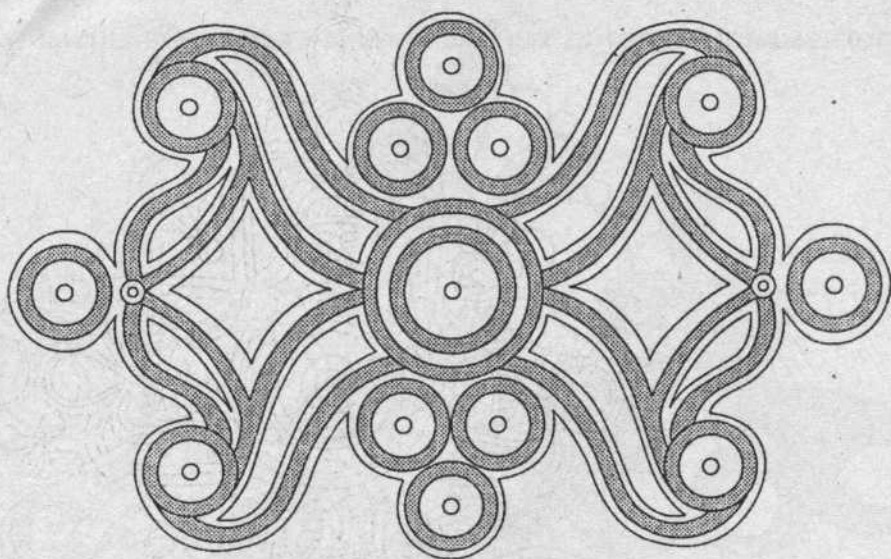

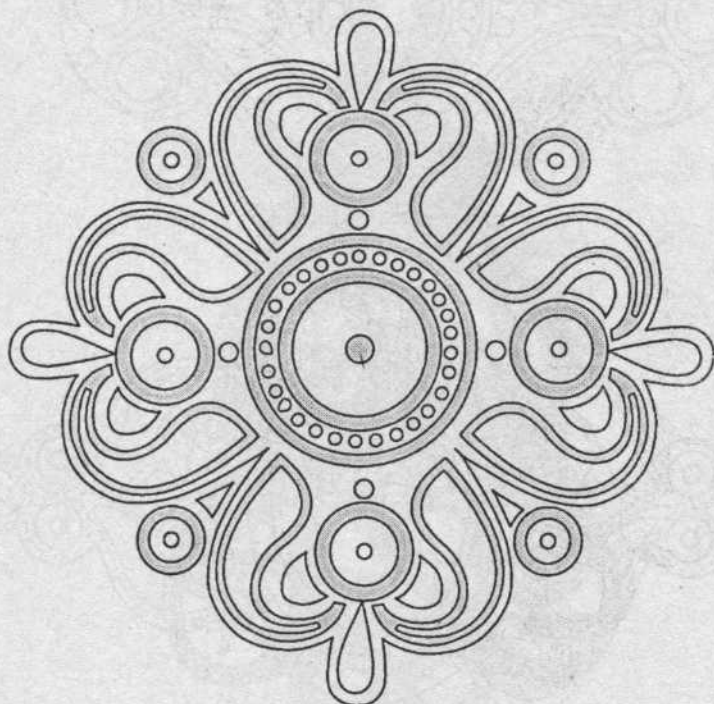
Примеры зеркально-симметричных деталей орнаментов.

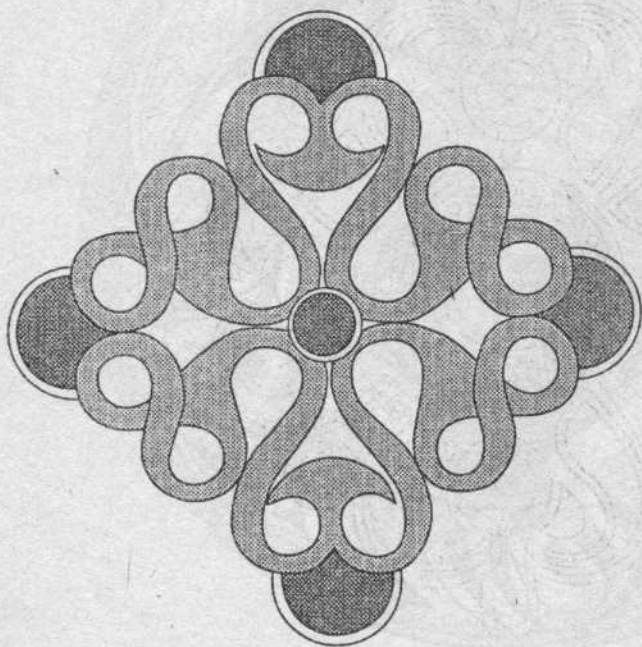
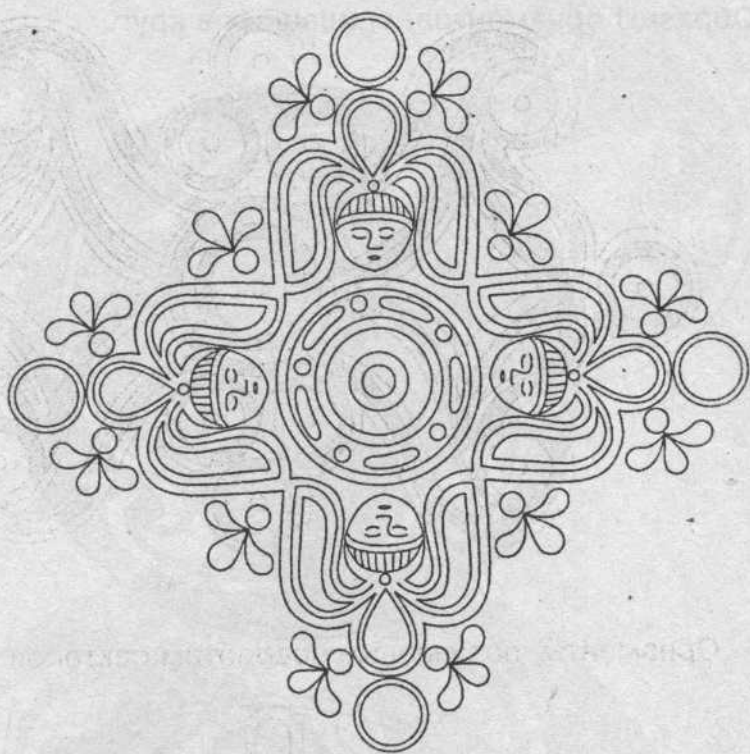

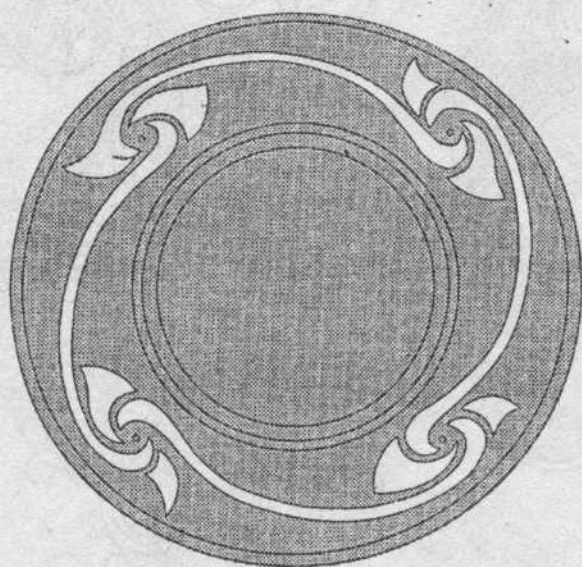

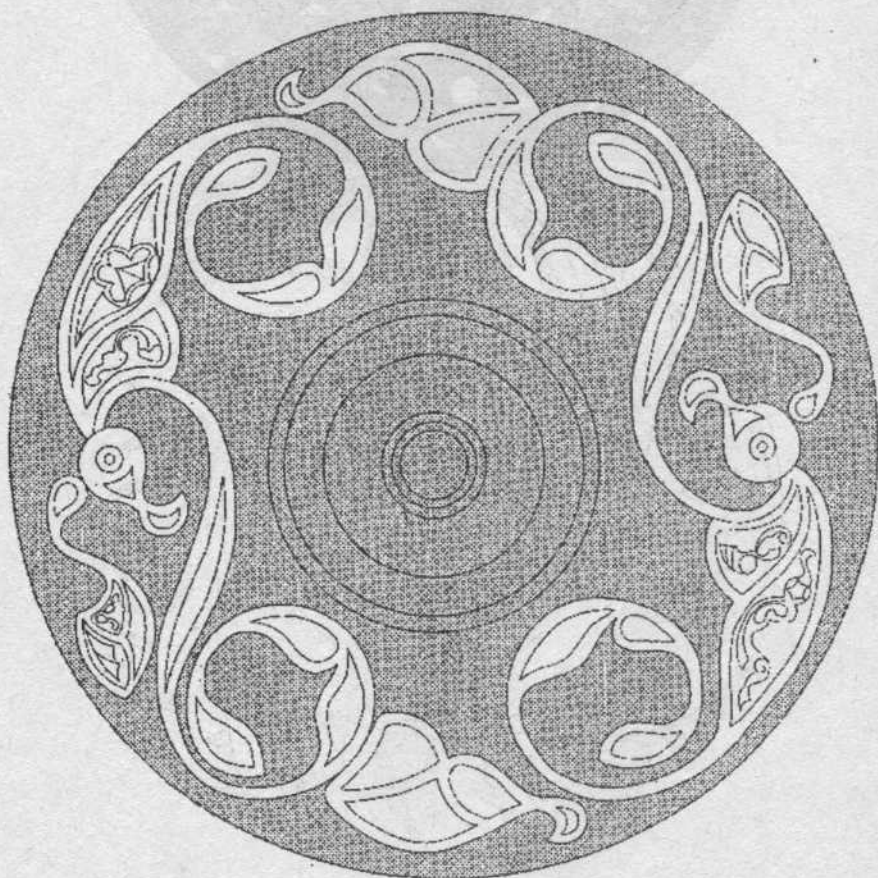
Орнаменты, полученные поворотом секторов вокруг центра.

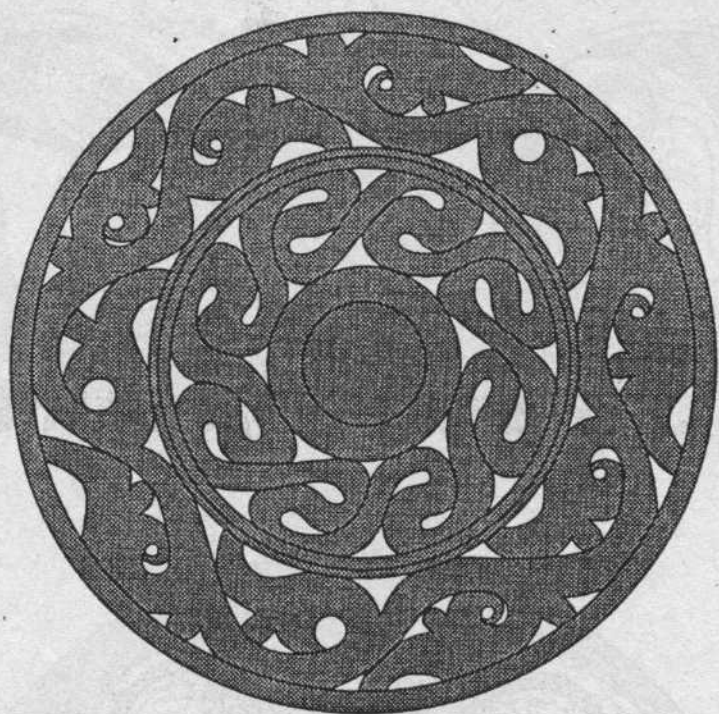

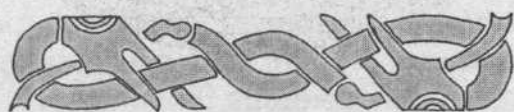
Образцы орнаментов, вписанных в круг.

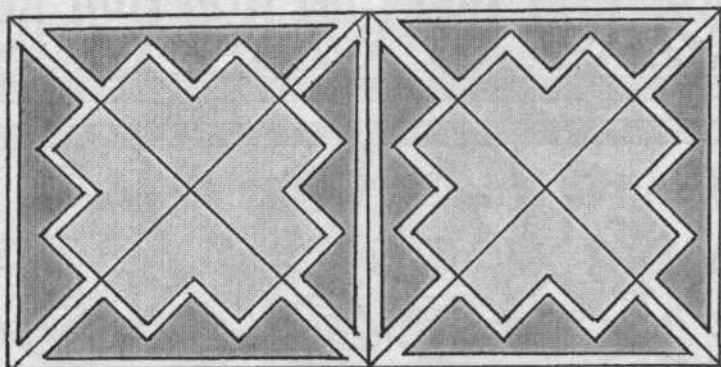
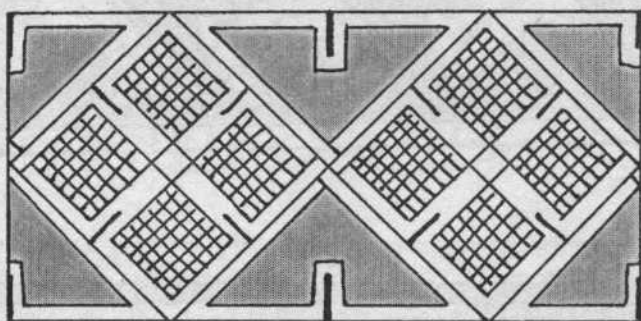
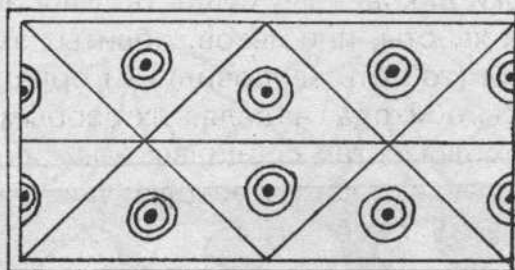
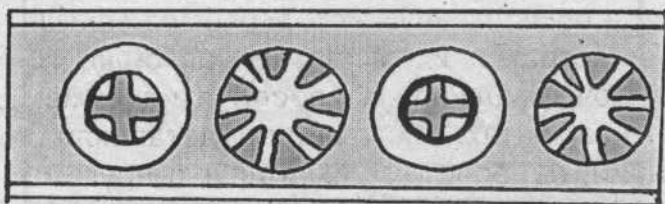
Средневековые орнаменты

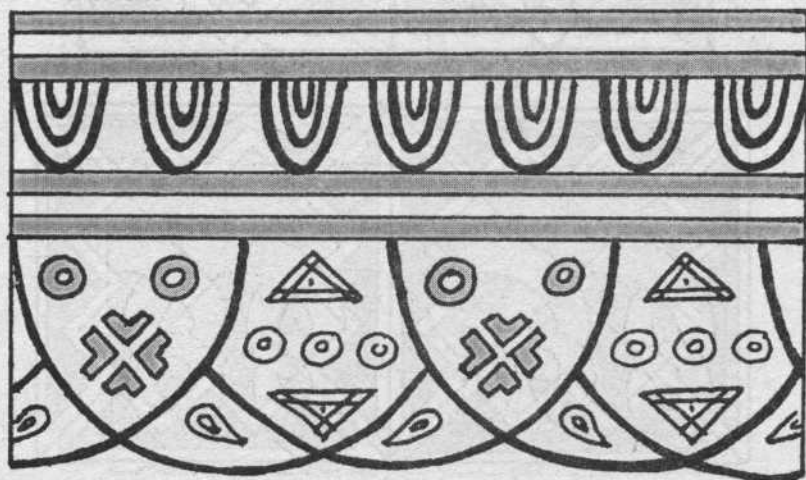
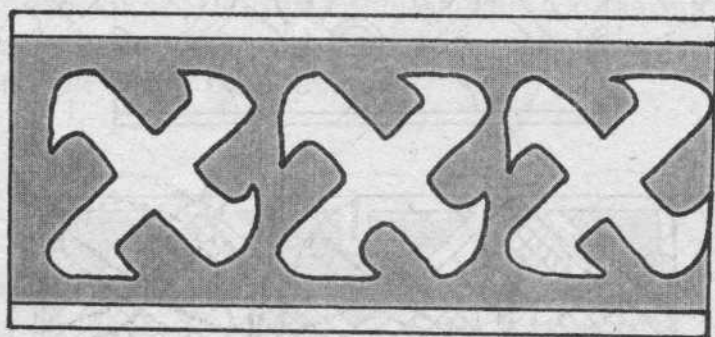
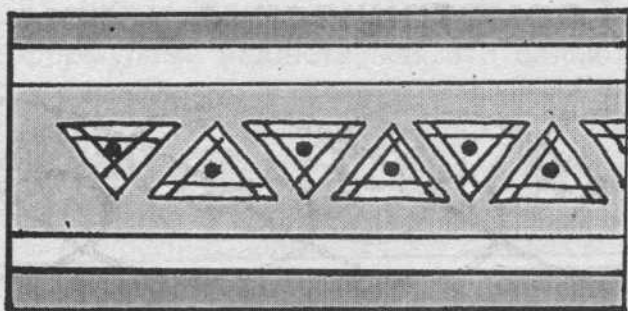

Средневековые отделено от нас не таким большим промежутком времени, как культуры древних цивилизаций, о многих из которых речь шла выше. Тем не менее мир средневековой культуры и мышления, средневековых людей, кажется, нам достаточно далеким. Происходит это вовсе не потому, что средневековые не так давно считали «сумерками» культуры, отказывая этому времени и в определенной культурной преемственности, и в яркой самобытности. Как раз наоборот! Средневековый мир представляется нам построенным на достаточно стройной системе взглядов. Просто они кардинально отличаются от наших, современных. Именно поэтому нам трудно понять ощущения средневекового человека в этом мире. Разглядывая средневековые рисунки, гравюры, иллюстрации к рукописным книгам, вглядываясь в величественные готические сооружения, чувствуешь непохожесть этих документов культуры на современные окружающие нас образцы. Эта непохожесть возникала благодаря тому, что мир средневековья был насыщен символикой, во многом нам теперь непонятной. Она, как и в случае многих других культур, указывала на связь мира земного и небесного, потустороннего. Достаточно сказать, что предвестница современной химии —

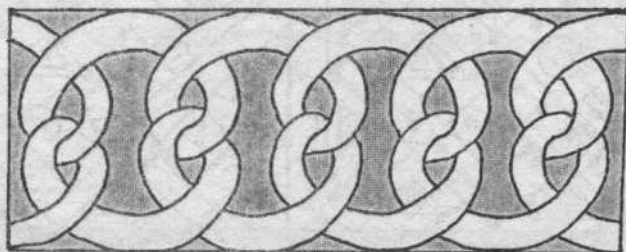
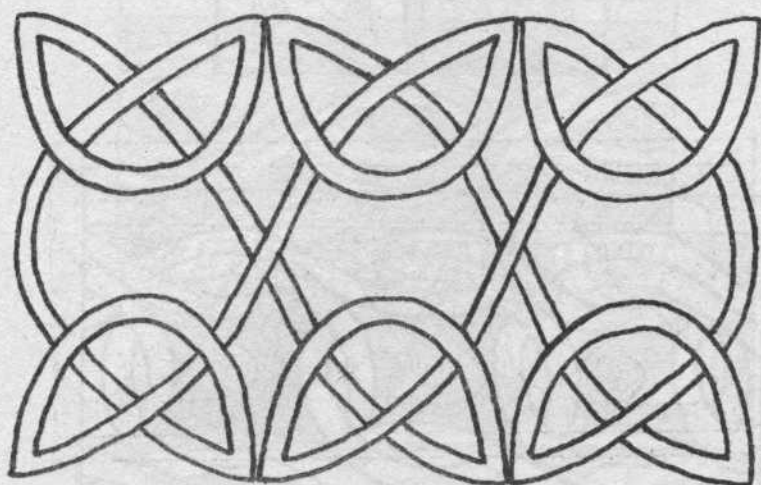
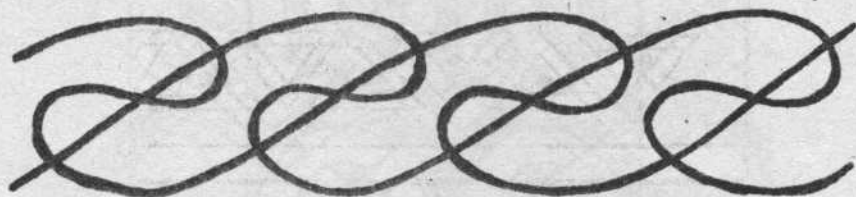
алхимия была во многом построена на образах. Алхимик оперировал не формулами веществ, как это делают современные ученые, а символами, в которых была заключена информация о веществах и их таинственная сила. Подобная, во многом загадочная для нашего восприятия, символика проявлялась и в орнаментах. Часто они представляли собой густое кружево линий, переплетающихся друг с другом в причудливом ритме. В хитросплетениях полос и лент были пойманы, спрятаны фигурки диковинных существ. Например, змей, кусающих себя за хвосты, или львов, обвитых змеями. Подобный зооморфный (то есть зверовидный) орнамент часто покрывал предметы обихода, наделяя их особыми свойствами. Присмотритесь к элементам средневековых орнаментов, многие из них представляют как бы осколки ушедшего мира, жившего в тесной связи с небесами.

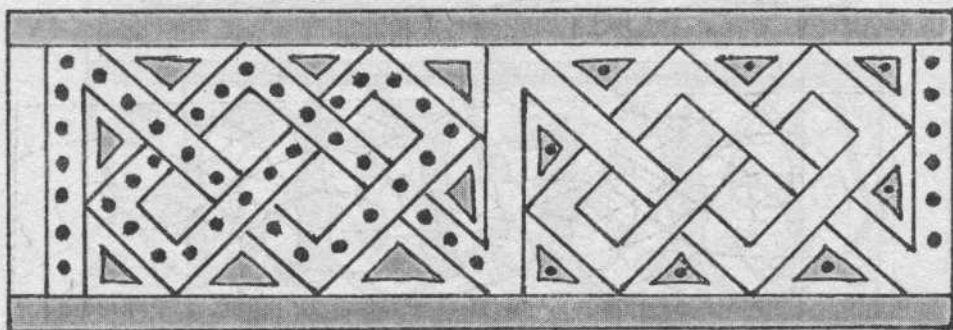
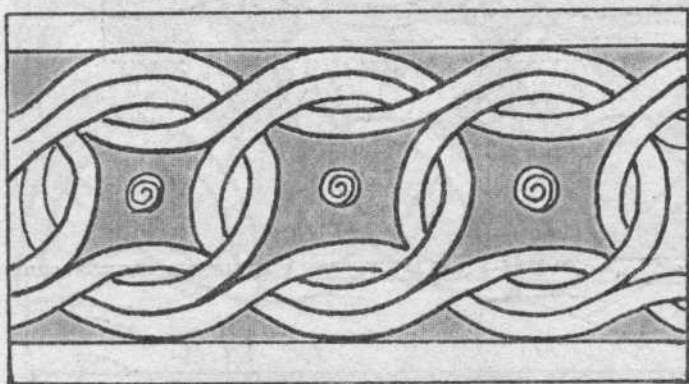
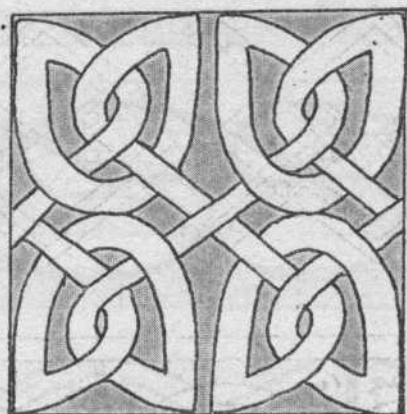
Геометрические узоры

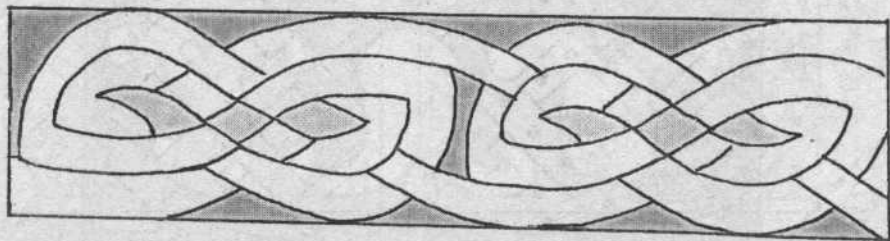
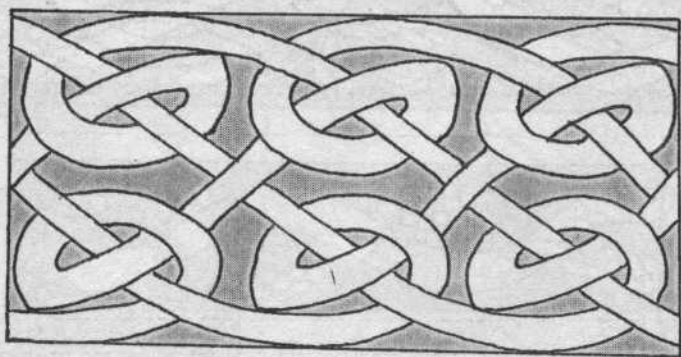
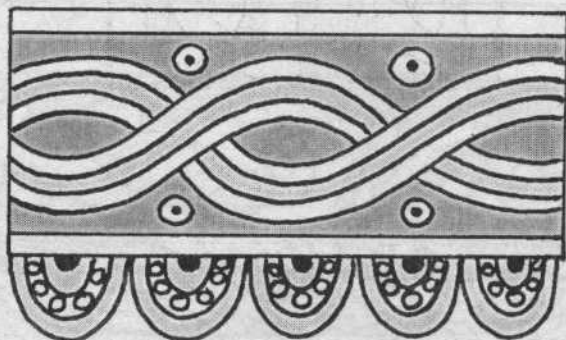
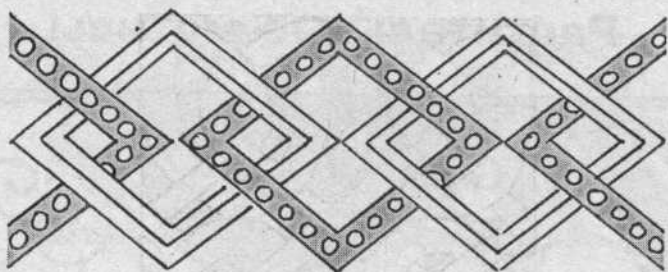

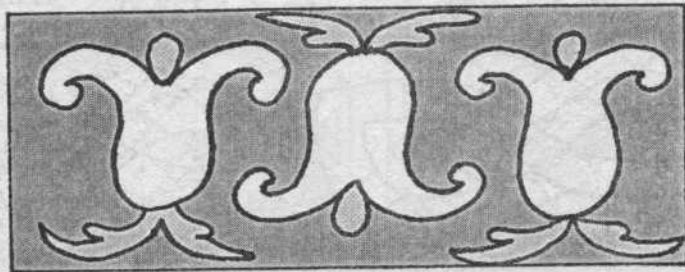
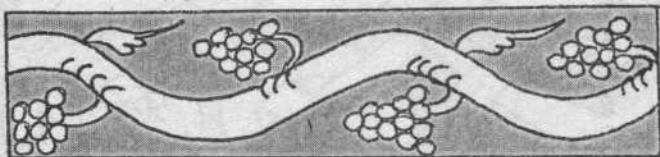
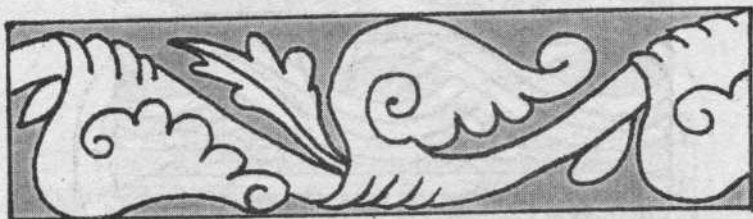
Плетенки

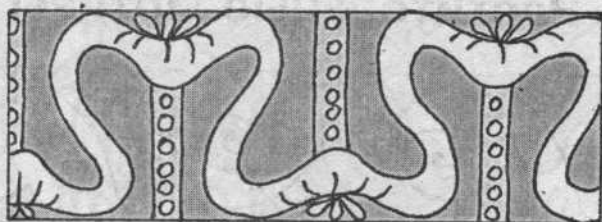

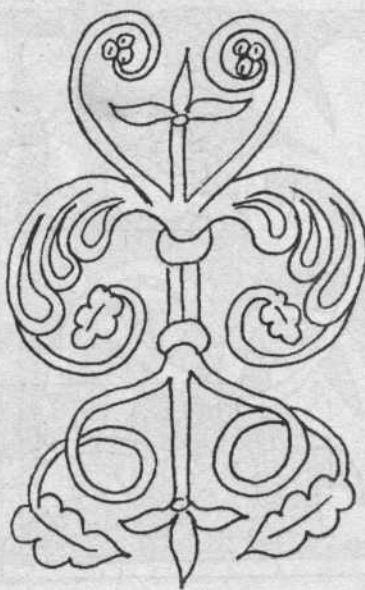

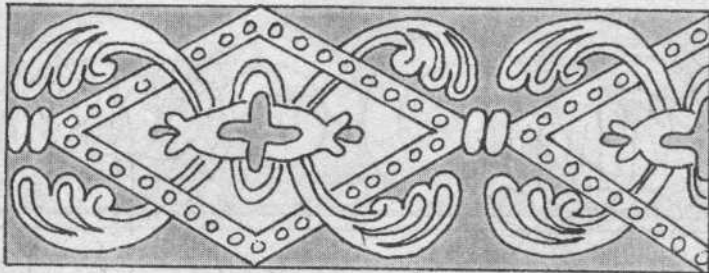
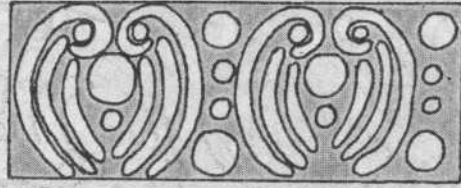

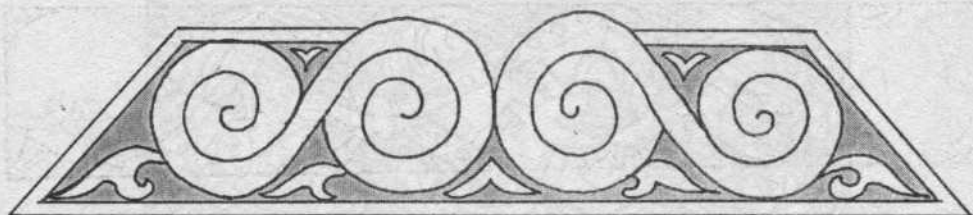
Растительные мотивы

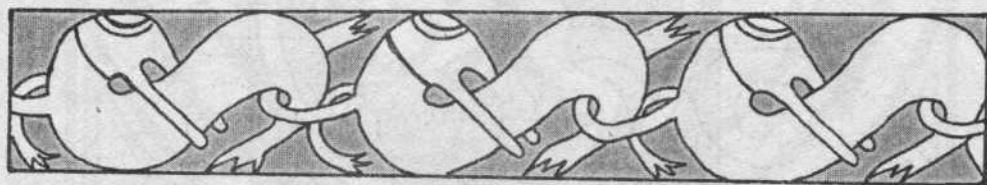
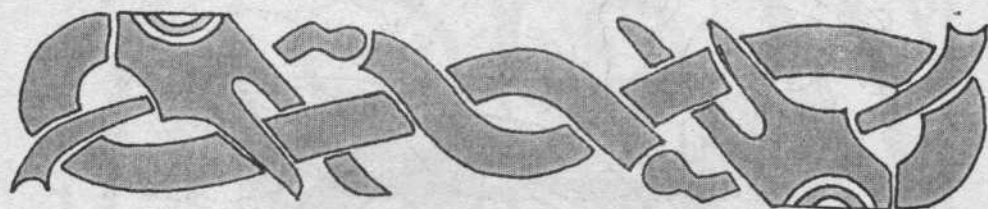
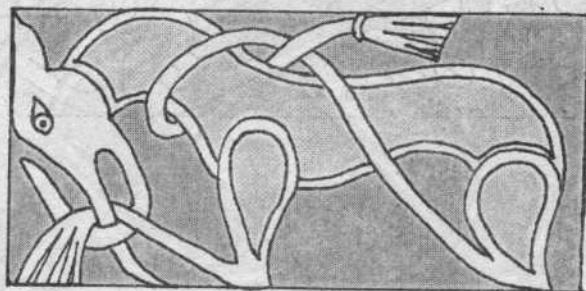

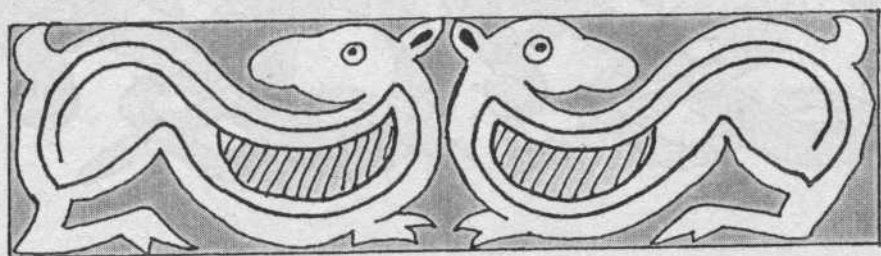
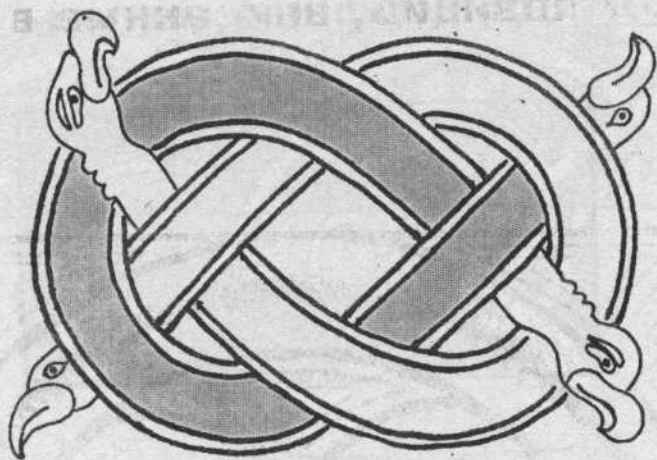

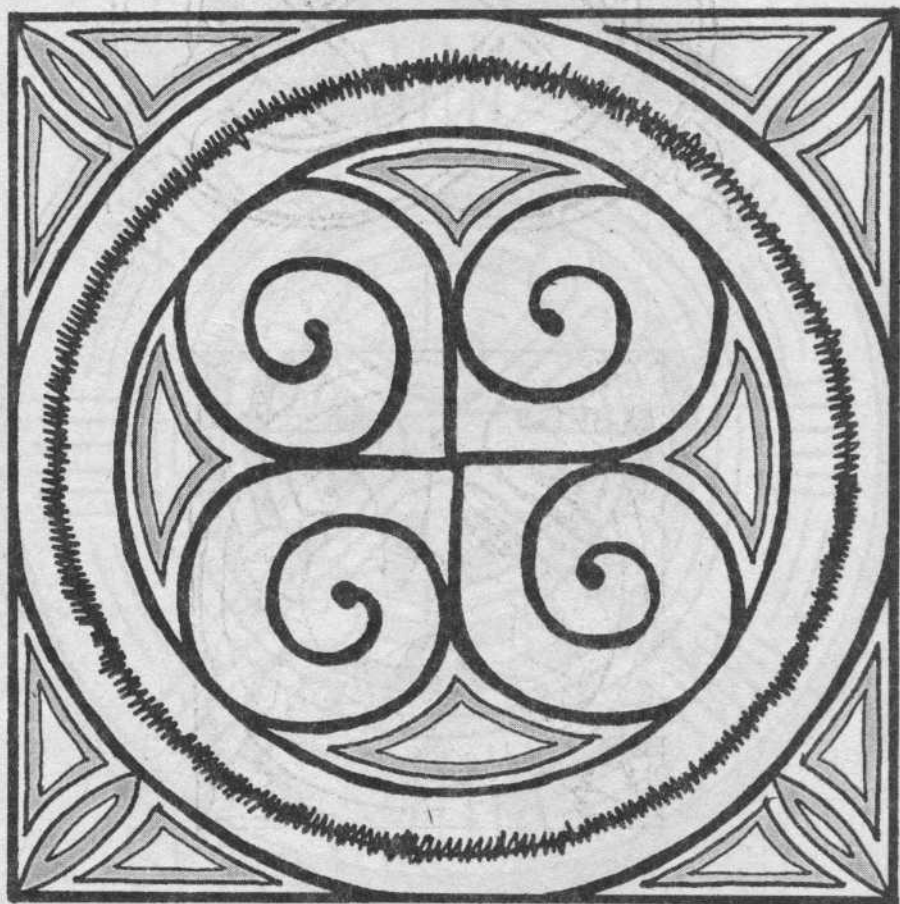

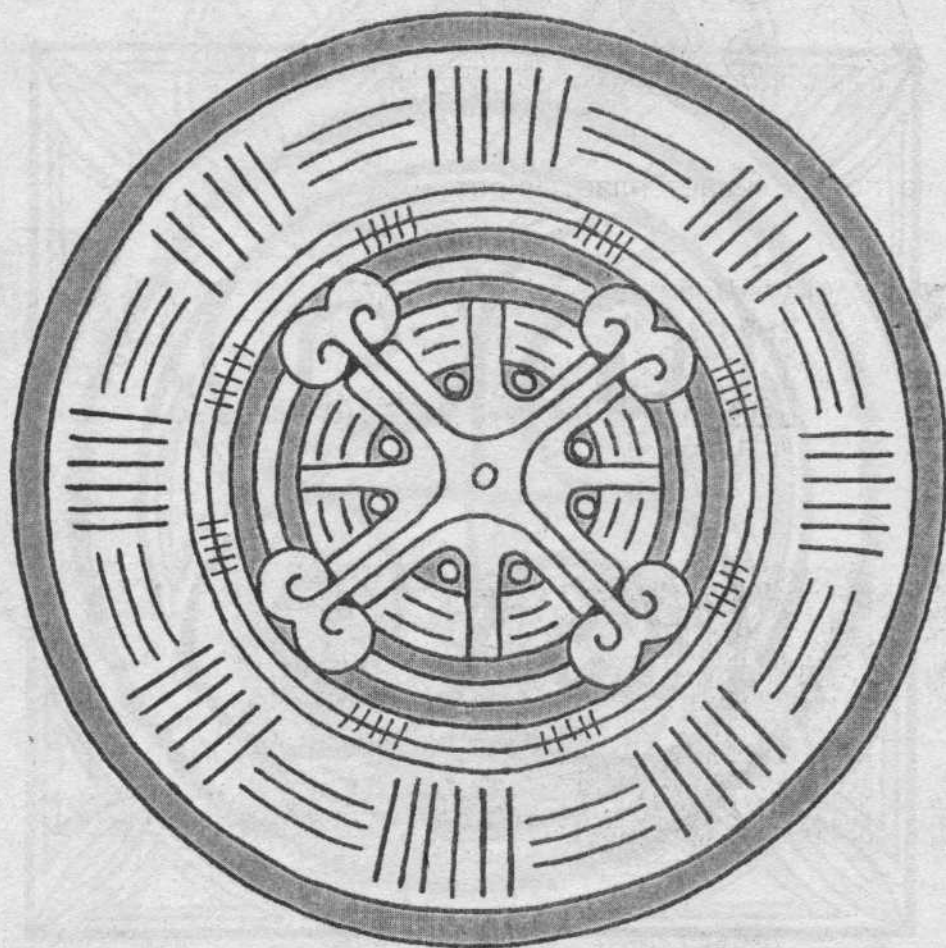
Зооморфные мотивы

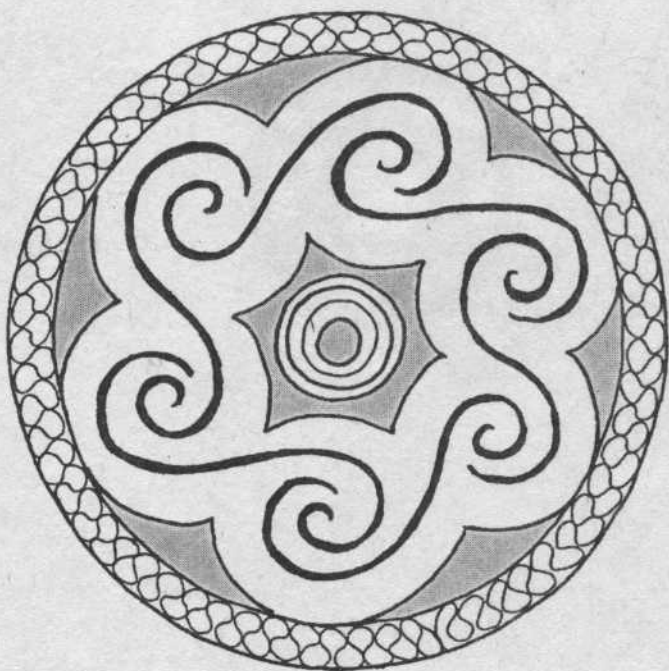
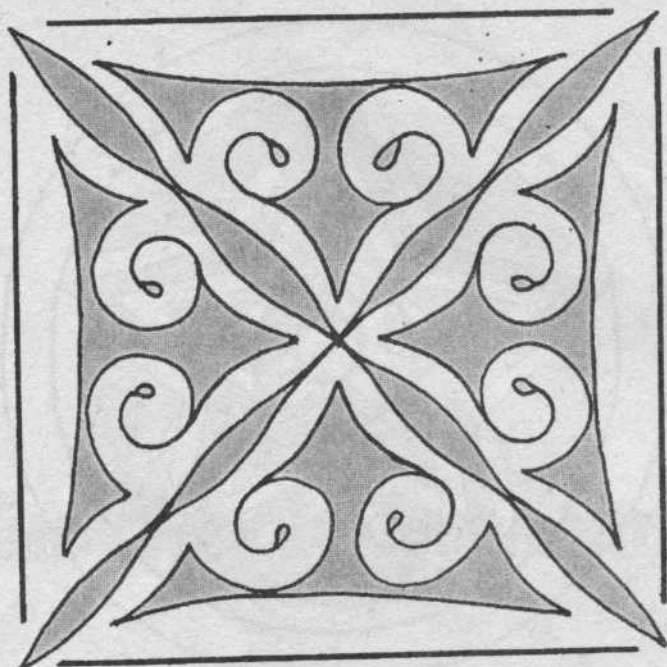

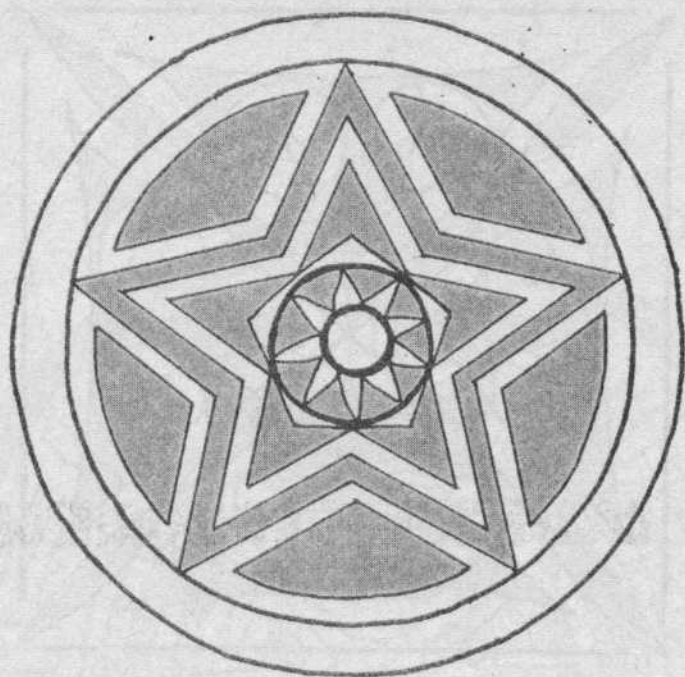

Композиции, вписанные в круг

Арабески (исламские орнаменты)

При словах «ислам», «арабские страны» в голове возникают образы изящных персидских книжных миниатюр, украшенных каллиграфически выписанными изречениями пророков. Вспоминаются высокие, устремленные в небо башни минаретов, с которых летит над кремово-палевым старинным городом голос муэдзина, и, конечно, встает перед глазами тонкая вязь восточных орнаментов. Наверно, не будет ошибкой утверждать, что именно в арабских странах орнаменты получили наиболее сильное развитие, достигая порой поражающей воображение сложности. Тому было по меньшей мере две причины.

Во-первых, согласно положениям одной из основных религий мира — ислама — искусство является одним из видов знания, которое, в свою очередь, проистекает от всевышней мудрости единого и единственного бога — Аллаха. С точки зрения мусульманина, окружающая действительность является лишь отражением божественного мира, на законы которого можно найти лишь намеки в обыденной жизни. При таком взгляде на изобразительное искусство мусульманские художники обращали особое внимание на геометрию форм, на правильные фигуры: треугольник, квадрат, отсутствующие в окружающей природе, существующие в мире идей и являющиеся при их

вычерчивании человеком как бы попыткой проникнуть в мир потустороннего. Закономерности и формы, рождавшиеся при сочетании таких геометрических фигур, ложились в основу построения хитросплетений арабской геометрической вязи, разглядывая которую можно только удивляться красоте проявления божественного.

Так рождались удивительные орнаменты, которые европейцы называли арабесками (от *фр.* *arabesque* — «арабский»). В геометрическую орнаментальную основу арабески порой вплетались изображения животных, людей, букв и целых изречений. Бесконечная вязь такого орнамента намекала на бесконечную текучесть форм мира. Арабески создавались на коврах и страницах книг, ими украшали мозаичные полы и стены минаретов. Резные каменные арабески создавали прохладную тень внутри зданий, закрывая собой прямые солнечные лучи.

Во-вторых, особая роль геометрического орнамента в мусульманских странах определяется тем, что пророк Мухаммед, основоположник ислама, порицал художников, изображавших людей и животных. Изображая их, художник как бы претендовал на роль творца, которая отводилась только единому богу Аллаху. Чтобы избежать такого затруднения в творческих спорах с высшим божеством, большинство исламских художников в своем творчестве уходило в изображение геометрических орнаментов.

Примеры растительных орнаментов, украшавших страницы
рукописных книг.

Приведенные на предыдущих рисунках примеры могут показаться достаточно сложными для воспроизведения. Воспользуйтесь в этом случае более простыми «плетенками», принцип создания которых показан в левой части рисунков.

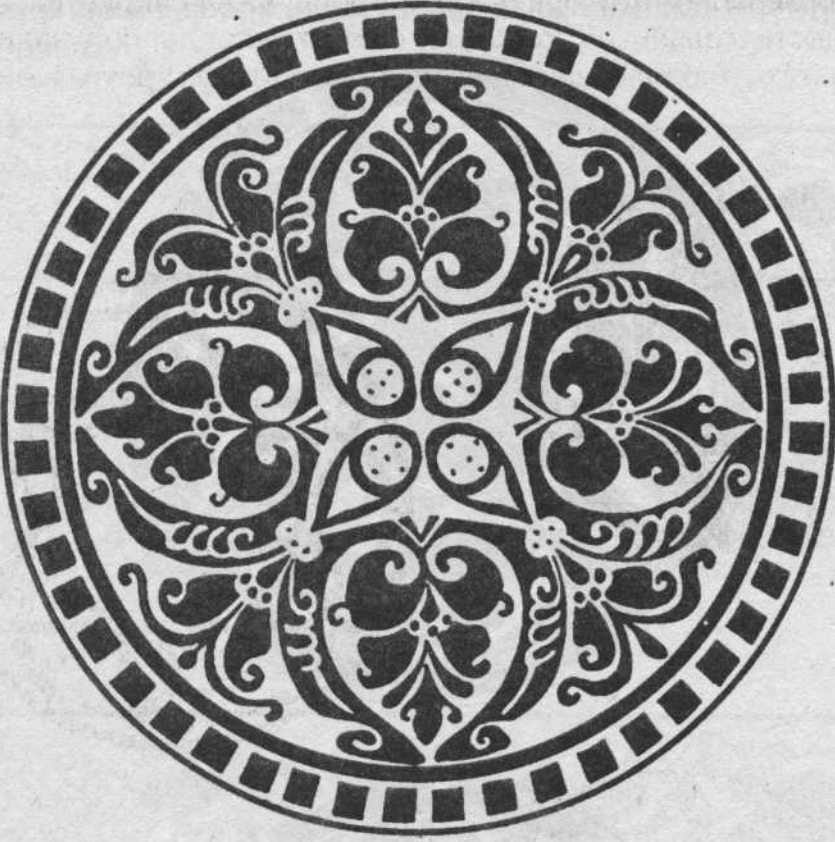

Более сложные примеры орнаментов, украшавших страницы Корана:

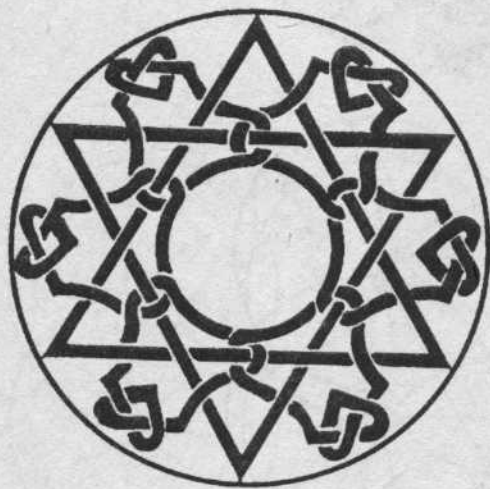
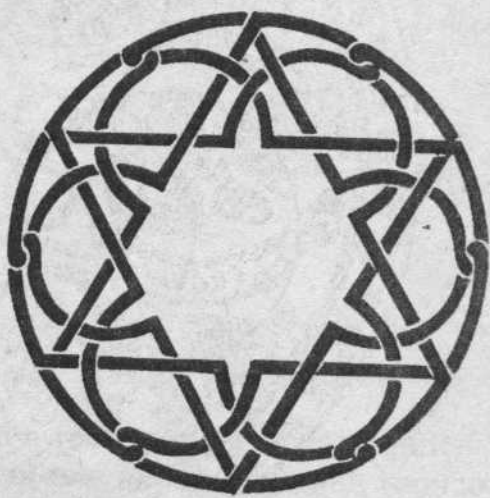

Примеры растительных орнаментов, вписанных в круг:

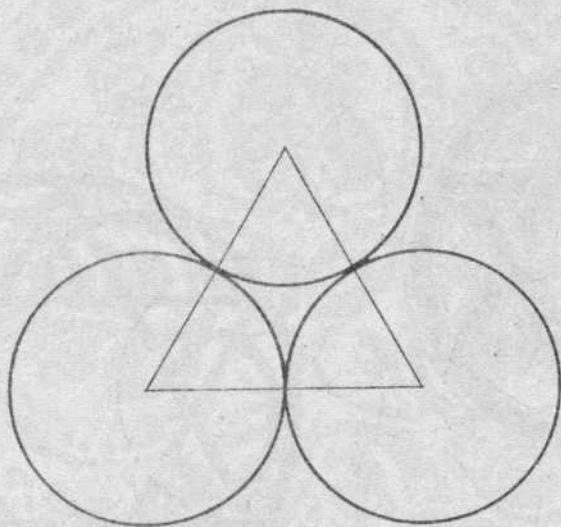

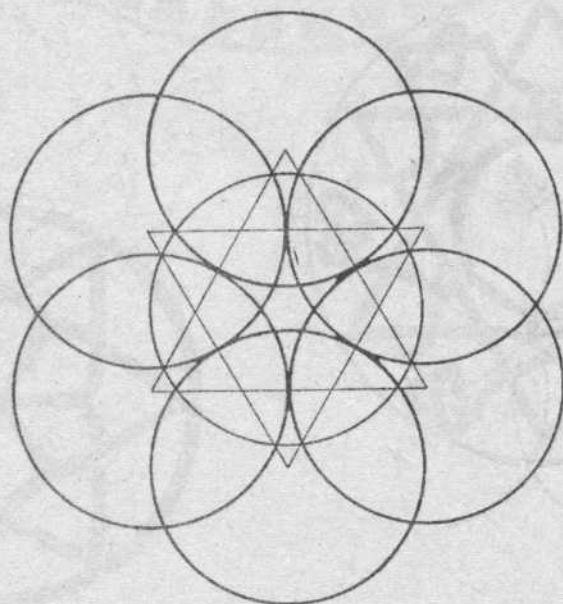
Многие исламские орнаменты строились на основе правильных шестиугольников, которые, в свою очередь, получались в результате переплетения двух равносторонних треугольников.

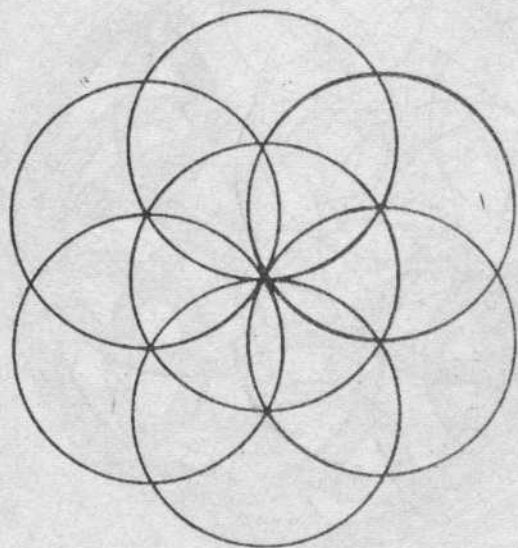
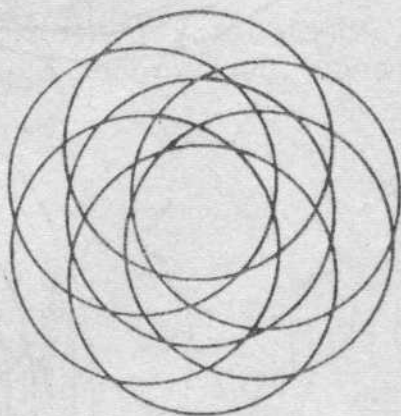
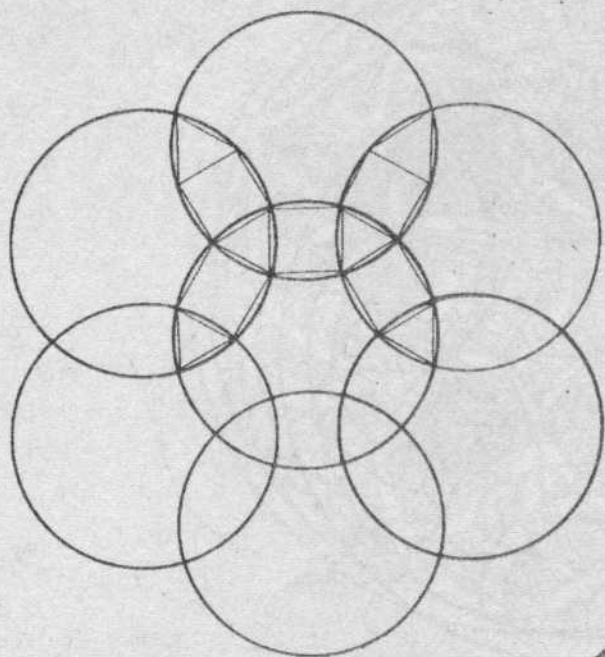
Равносторонний треугольник можно получить, вычертив с помощью циркуля три соприкасающихся круга.

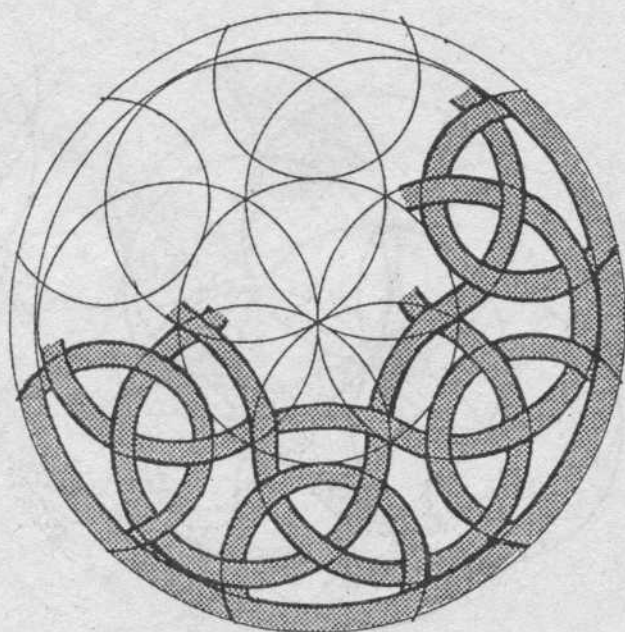
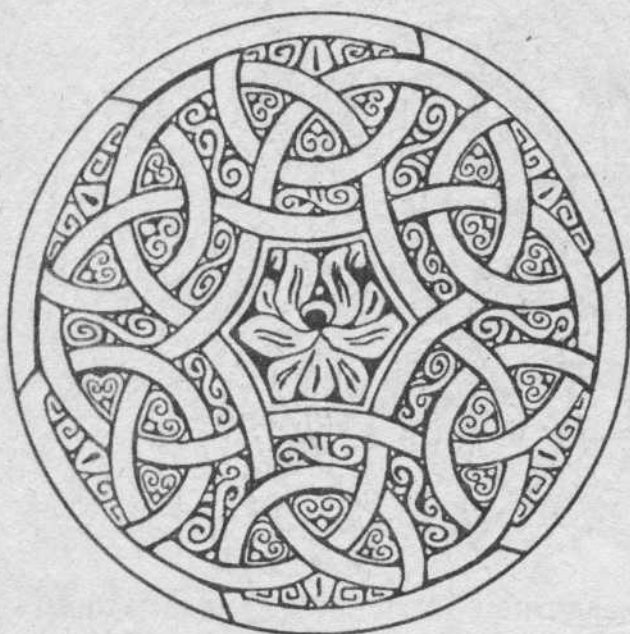
Шесть таких кругов дают в центральной части любопытную основу для построения элемента орнамента.

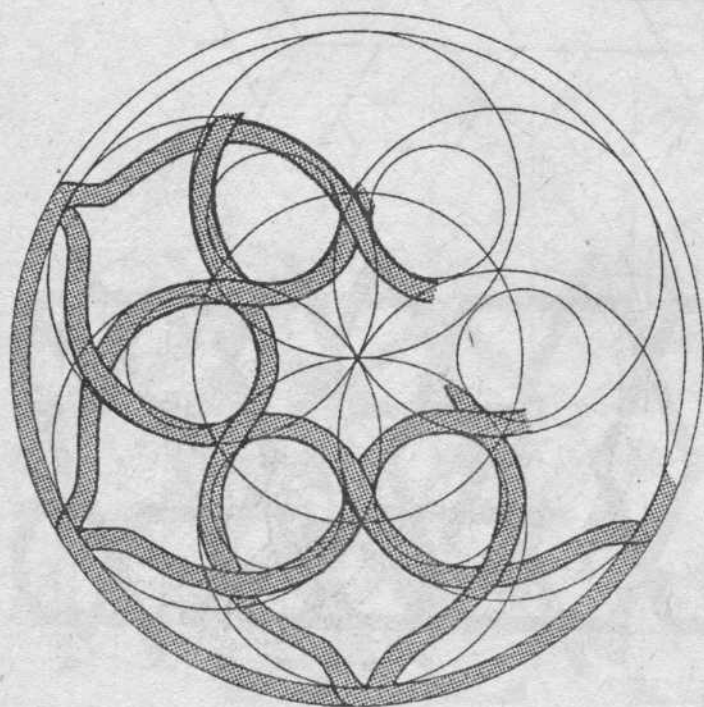
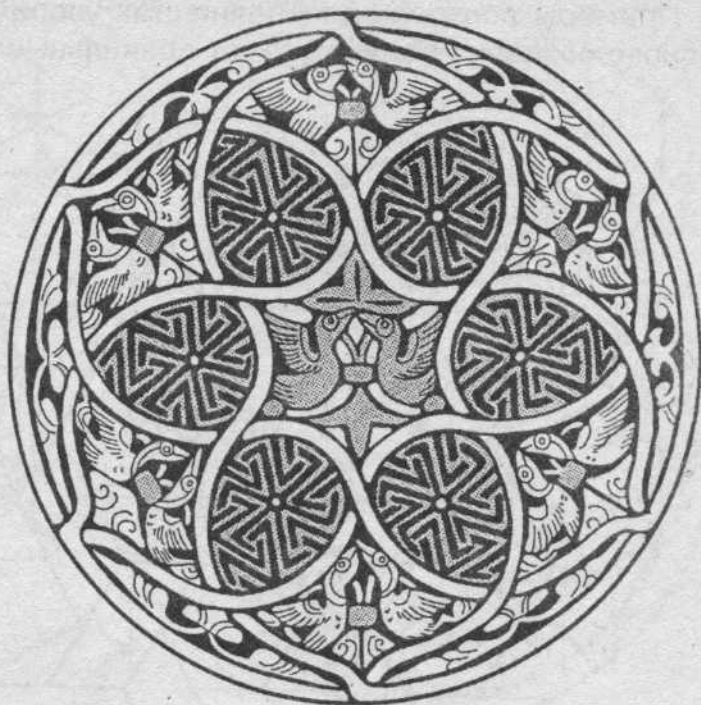

Другие примеры использования кругов для создания основы, с помощью которой можно создавать сложные композиции.

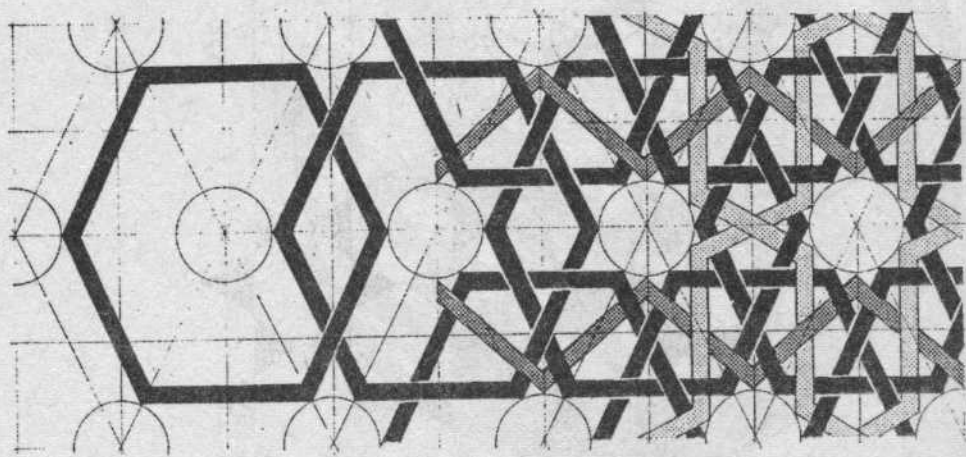
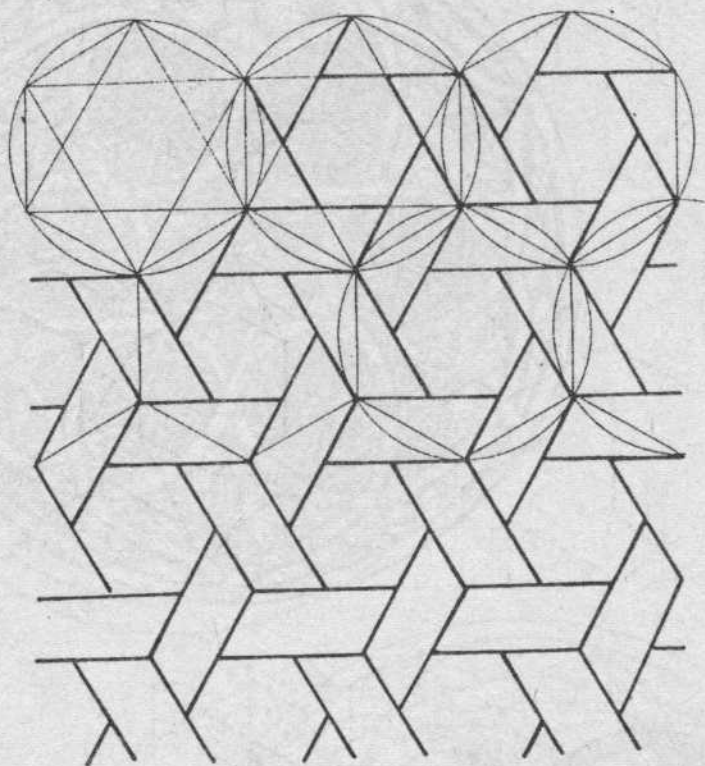

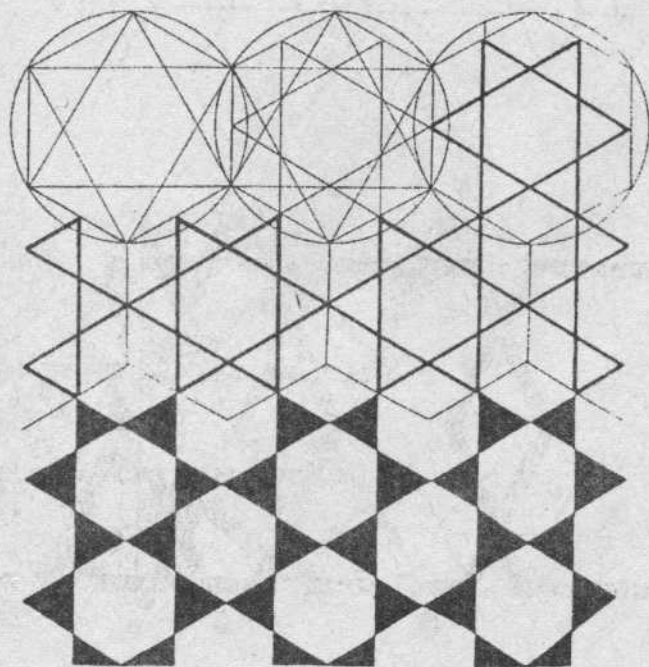
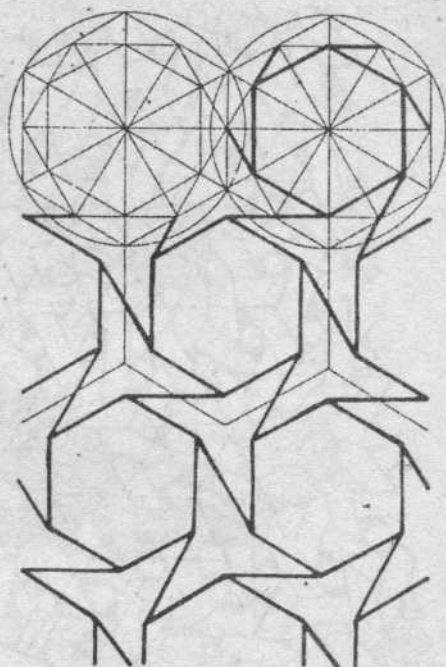
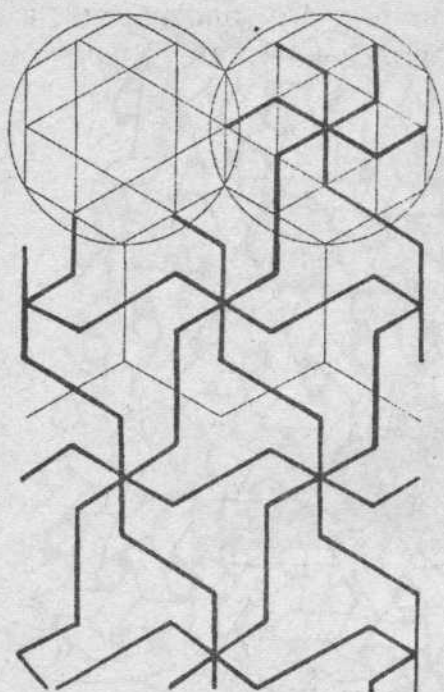
Примеры построения сложной «арабской вязи» на основе пересекающихся кругов.

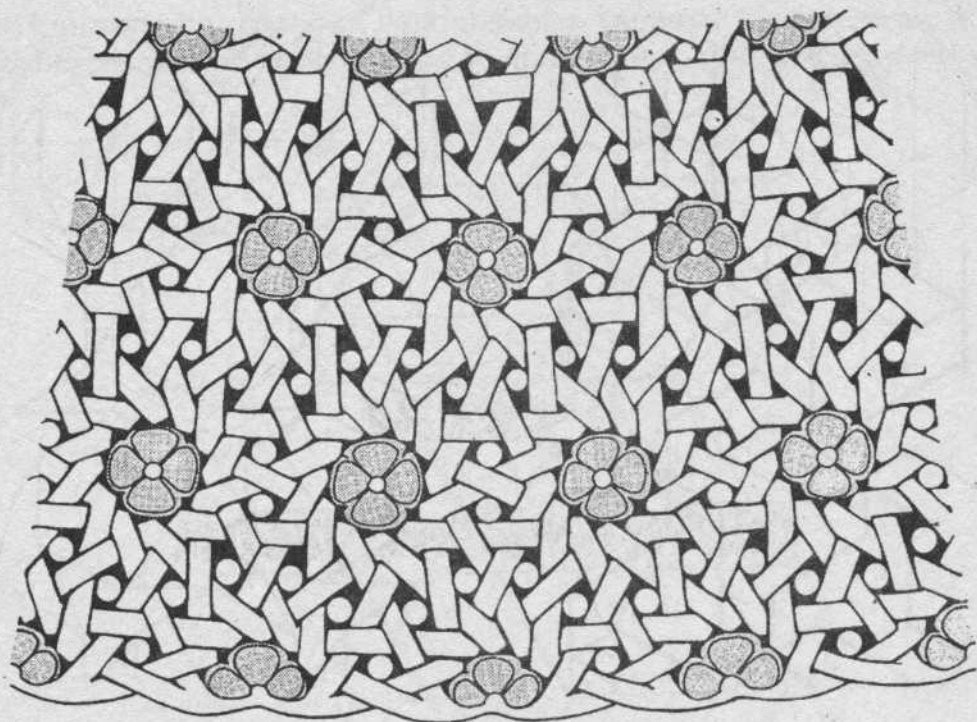

Примеры построения заполненных узорами плоскостей, в основе создания которых лежат правильные шестиугольники.

Русские растительные узоры

Теме русского народного орнамента стоило бы посвятить отдельную книгу, ведь это немаловажная часть нашей культуры, опираясь на которую можно создавать красивые современные композиции в самых различных областях творчества.

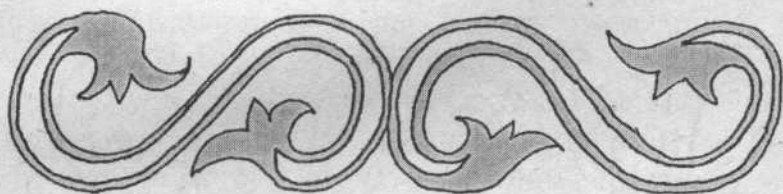
Как и многие другие народы, древние славяне до принятия христианства почитали силы природы, обожествляли солнце, ветер и огонь, поклонялись птицам, животным и деревьям. Некоторые животные в верованиях славян как бы являлись символами, проводниками могущественных потусторонних сил, враждебных или доброжелательных человеку. Часто среди последних люди находили себе личного защитника и наносили его изображения на различные предметы обихода. Например, фигурка утки считалась символом, в котором была заключена очистительная сила воды. Птица с расходящимися от нее во все стороны лучами символизировала солнце. Стоило нанести такие изображения на какой-либо предмет, и они защищали его хозяина от всяческих напастей. Птица несчастий и гнева Птич разгоняла своими темными крыльями хорошие времена и добрые вести. Рядом с ней часто появлялась птица Обида с человеческим лицом.

С различными фигурками птиц и зверей мы сталкиваемся, рассматривая резное каменное убранство церквей Владимира, Суздаля и других древних русских городов. Там под золочеными куполами по стенам вышагивают улыбчивые львы с высоко поднятыми хвостами, кончики которых распускаются пальмовой ветвью. На раскидистых ветвях сидят дикие птицы. Среди них покровители славян — птицы-девы древних легенд и сказаний Сирин и Алконост. Рядом с такими созданиями порой можно обнаружить Кентавра или Китовраса — стреляющего из лука человекоконя и Грифона — крылатого льва с головой орла.

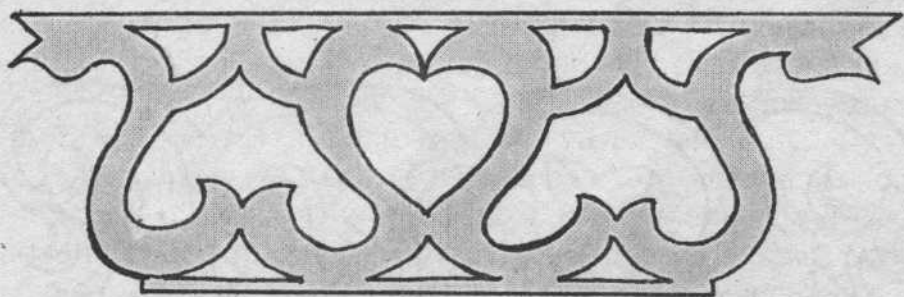
Любопытные образцы орнаментов можно обнаружить на наличниках окон русских изб. В старину существовали целые артели, занимавшиеся изготовлением оконных украшений. Изучая их творчество, находишь целые направления и стили пропиленной деревянной резьбы. Мастера перенимали опыт друг друга и были не чужды новинкам, которые они смело вводили в свою работу. В хитросплетении деревянных узоров словно оживают растительные завитки, становятся все богаче, пышнее, ветвятся, оплетают раму и набухают созревшими кистями плодов.

Отдельная маленькая, но немаловажная тема в изучении русских орнаментов — края печатных досок, использовавшихся для изготовления пряников. А какую богатую пищу для творчества дают орнаменты расписных прялок и берестяное кружево деревянных шкатулок, солонок и табакерок! Жаль, что литературы, где бы приводились конкретные образцы орнаментов на подобных вещах, до обидного мало! Познакомьтесь с некоторыми примерами русских растительных мотивов в орнаментах. Быть может, эта скромная подборка пробудит в вас интерес к собирательству и коллекционированию подобных примеров.

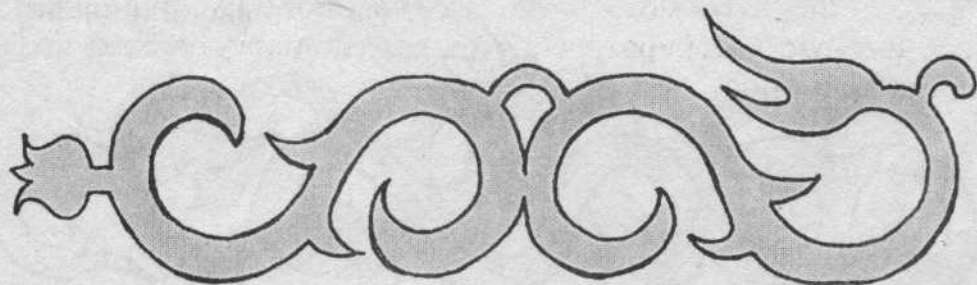
Пара простейших зеркально расположенных завитков.

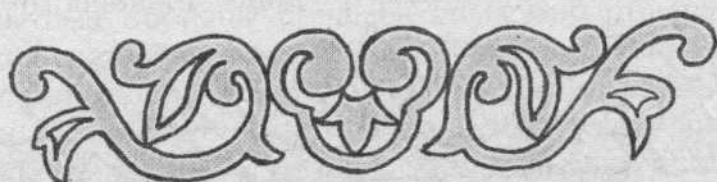
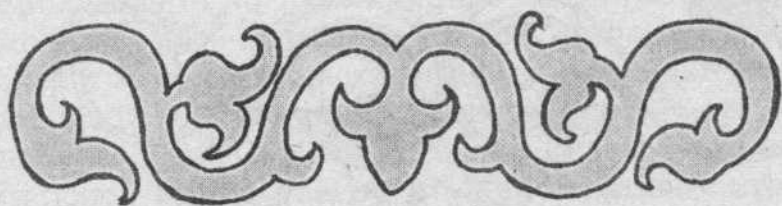
Начинается ветвление...

Смотрите — слева появился первый бутон!

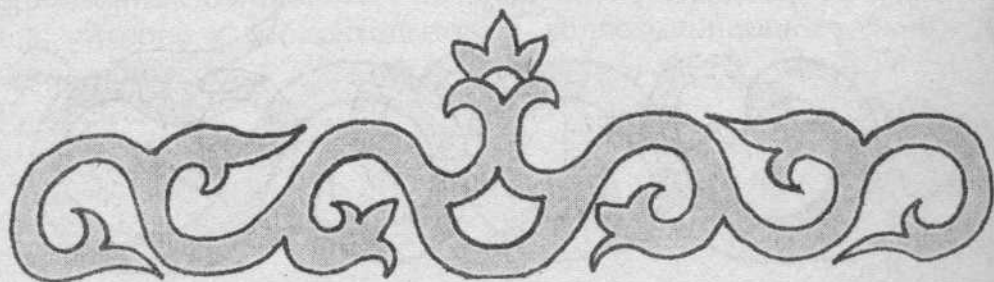
Вот уже несколько бутонов с лепестками готовы распуститься в следующий момент!

Какой пышный бутон! Кажется, он опустился вниз под своей тяжестью.

В верхней части детали этого орнамента распустился цветок.

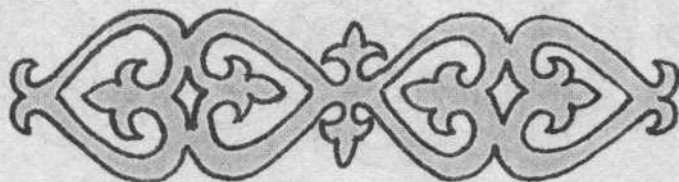
А здесь он оказался в центре композиции, да еще и в контуре, похожем на сердечко:

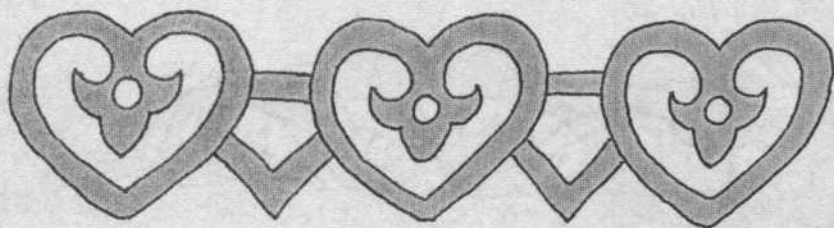
Еще один элемент орнамента в виде «червонного» цветка:

Четыре «червонных» цветка словно зеркально отражаются друг в друге:

Здесь сердечки образуют ряд, который можно продолжить влево и вправо:

Ряд из цветочных бутонов.

А вот наконец и гроздья созревших плодов!

А это что за диковина? Цветок с глазом? А если его перевернуть...

Быть может, завиток обернется головой совсем нестрашного дракона?

Или это диковинный огненный петух с поднятым гребнем?

Порой подобные орнаменты вписывались в овалы или вытянутые прямоугольники.

Литература

Андриев Б.Ф., Андриева Р.Ф. Осетинский народный орнамент. Орджоникидзе: Сев.Осет.кн.из-во, 1960. 264 с., ил.

Богуславская И.Я. О трансформации орнаментальных мотивов, связанных с древней мифологией в русской народной вышивке. М.: Наука, 1964. 11 с.

Бурятский народный орнамент. /Сост. Ф.И.Балдаева. Улан-Уде: Бурятск.кн. изд-во, 1972. 64 с., ил.

Валеев Ф.Х. Орнамент казахских татар. Казань: Таткнигоиздат, 1969. 204 с., ил.

Жабинская М.П. Составь узор сам. Народный орнамент в быту. Минск: Польша, 1992. 218 с., ил.

Жегалова С.К., Жижина С.Г., Попова З.П., Черняховская Ю.С. Пряник, прялка и птица Сирин. М.: Просвещение, 1983. 192 с., ил.

Древние цивилизации. /С.С.Аверинцев, В.П.Алексеев, В.Г.Ардзинба и др.; Под общ. ред. Г.М. Бонгард-Левина. М.: Мысль, 1989. 479 с., ил.

Климова Г.Н. Текстильный орнамент коми. Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1984. 143 с., ил.

Лоренц Н.Ф. Орнамент всех времен и стилей: в 10 т. СПб.: 1898-1899.

Маслова Г.С. Орнамент русской народной вышивки как историко-этнографический источник. М.: Наука, 1978. 207 с., ил.

Кильчинская Е.В. От изобразительности к орнаменту. М.: Наука, 1968. 207 с., ил.

Померанцева Н.А. Эстетические основы искусства Древнего Египта. М.: Искусство, 1985. 225 с., ил.

Сарабьянов Д.В. Стиль модерн. М.: Искусство, 1989. 294 с.: ил.

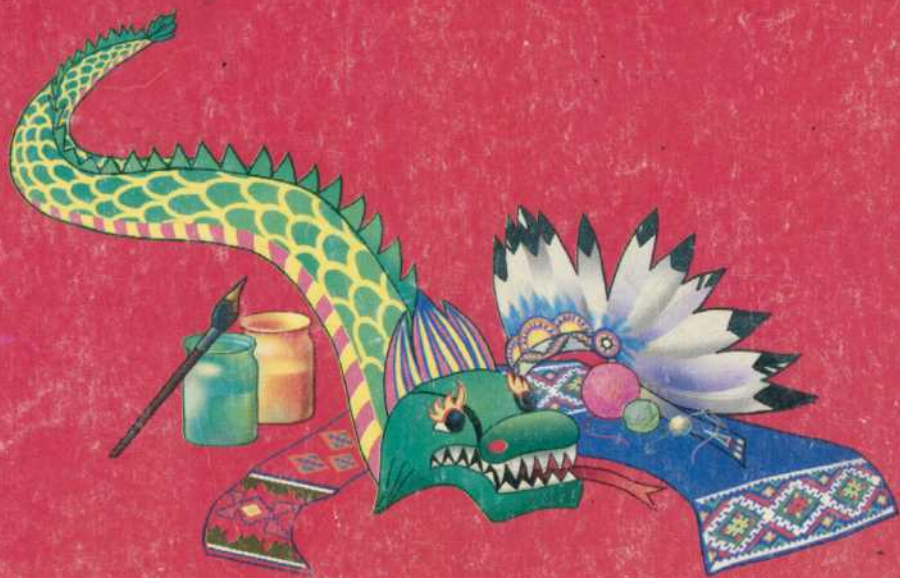
Соколова Т.М. Орнамент — почерк эпохи. Л.: Аврора, 1972. 148 с., ил.

Сурганова Г.А. Костюм и орнамент древнего мира. Учебное пособие. М.: ИТИ, 1984. 48 с.

Татарян З.Р. Символы и симметрии орнамента в армянском прикладном искусстве. Ереван: Изд-во АН Армянской ССР, 1989. 198 с., ил.

Шубников А.В. Симметрия. Законы симметрии и их применение в науке, технике и прикладном искусстве. М. — Л.: Изд-во АН СССР, 1940. 176 с., ил.

Черемушкина Н.С. Принципы трансформации растительных мотивов в формы костюма и орнамента. М.: МТИ, 1985. 51 с., ил.

Магическая сила повторяющегося узора – геометрического, растительного, животного – привлекала людей всегда.

Мы видим орнамент на древнеегипетских гробницах, греческих вазах, японских веерах, китайских пагодах, на наличниках русских изб...

Авторы книги, которую вы держите в руках, раскрывают многие секреты создания, на первый взгляд, очень сложных, а на самом деле довольно простых орнаментов.

Собранный ими материал – бесценный подарок учителям рисования, модельерам, художникам, дизайнерам и всем любителям прекрасного