Орнамент как основа декоративно-прикладного искусства

А.С.Мусинова
Преподаватель Бухарского государственного университета

Резюме

В данной статье говорится о роли орнамента в декоративно-прикладном искусстве, а также даётся характеристика разновидностям орнаментов.

Ключевые слова

Орнамент, мастер, декоративно-прикладное искусство, узор, цветок, домашняя утварь, симметрия, композиция, рукопись.

Узбекистан (http://asia-travel.uz/uzbekistan/) – страна с необыкновенно талантливым народом, а талант и мастерство, умноженные на многие века славной истории и дают в итоге, те шедевры народного творчества, которые не дадут позабыть о своих корнях, своей культуре и своем неповторимом этносе.

Из поколения в поколение народные мастера декоративно-прикладного искусства передают своё умение подрастающей молодёжи. На протяжении многих веков народные мастера создавали удивительные изделия для домашнего обихода, украшения для женщин и интерьера, одежду и ткани, оружейные принадлежности.

Творения узбекских мастеров издавна славились далеко за пределами родины и продолжают вызывать интерес у ценителей искусства со всего мира. Разнообразные школы чеканки и керамики, тюбетейки самого разного вида и предназначения, национальные ножи на каждый случай, шелковые и шерстяные ковры, шелк и чеканка - чудесные работы, вот уже многие века создаваемые руками местных мастеров и мастериц составляют неповторимую экзотику Узбекистана.

Далеко вглубь веков уходит формирование школ и видов искусства. Каждый регион в Узбекистане славится своеобразным видом вышивки, росписи, чеканкой, резьбой по различным видам материалов, ювелирного изделия и других видов искусства. У каждого региона свое направление. Нурата славится своей вышивкой, ферганский Риштан - лазурной керамикой, древний Маргилан - радужно переливающимся атласом, священная Бухара - золотым шитьем, Ташкентские мастера восхищают своими расписными изделиями.

Следуя давней традиции мастера (уста) безвозмездно передают свои знания и секреты своего искусства ученикам (шогирдам). Изделия известных и безымянных мастеров, поражающие богатством художественной фантазии и совершенством форм продолжают радовать глаз человечества. А что же их так связывает между собой? Конечно же каждая вещь сделанная рукой умелого мастера украсит красивый орнамент.

Восхищаясь рукотворной красотой орнаментов, воплощенных в предметах декоративно-прикладного искусства – росписи на стенах интерьера, коврах, вышивке, резьбой - мы не задумывались о роли математики в создании этих произведений. Между тем сочетание таланта мастера и его геометрических умений занимает важное место в орнаментальном искусстве.

Орнамент (от лат. Ornamentum – украшение) – это узор, состоящий из повторяющихся, ритмически упорядоченных элементов.

Орнамент предназначен для украшения различных предметов (посуды, мебели, одежды, текстильных изделий, оружия) и архитектурных сооружений. Связанный с поверхностью, которую

он украшает и зрительно организует, орнамент, как правило, выявляет и подчеркивает своим построением, формой и цветом архитектурные и конструктивные особенности предмета, природную красоту материала.

В композиции любого орнамента лежит вполне определённый порядок построения, основанный на законах симметрии. По своей сути, симметричное – это нечто уравновешенное, ритмически упорядоченное, обладающее хорошим соотношением пропорций. Говоря о симметрии, стоит отметить, что существует и строго математическое понимание этого явления: симметричным называется рисунок, который можно как-то изменить, получая в результате то же с чего начали. То есть объект остаётся неизменен по отношению к каким-либо изменениям, выполненным над ним. Рассматривая разные композиции, легко увидеть, что орнамент можно продолжать в разные стороны, даже если его первоначальная композиция ограничена и замкнута. Художник же в своих произведениях добивается, прежде всего, выразительности, но не идеальности. В своих изделиях мастера передают свою близость к природе.

Узбекский орнамент по праву называется одним из самых интересных явлений в восточной художественной культуре. Он представляет собой уникальный мир художественных образов. На протяжении веков узбекский орнамент видоизменялся, трансформировался, но неизменно поражал воображение людей своей поэтикой и красотой линий и красок.

Орнамент сопровождал человека в его повседневной жизни. Растительные, геометрические, зооморфные и другие мотивы украшали жилище человека, культовые и бытовые предметы, одежду, рукописные книги. Узоры, нанесенные на предмет, несли в себе историю и быт своего народа. Орнамент мог сплошным ковром заполнять все свободное пространство или украшать только некоторые части изделия, подчеркивая их художественно-пластическую выразительность.

Орнамент построен на ритмическом чередовании изображаемых мотивов, производная от формы и подчиняющаяся ей структура. Орнамент не может быть рассчитан математически, он покрывает поверхность предмета, повторяя его изгибы, подчеркивая их или скрывая. Нельзя рассчитать, каким будет завиток, который положен мастером.

Время появления первых орнаментальных композиций в декоративно-прикладном искусстве Средней Азии неизвестно, однако можно предположить, что интерес к украшению предметов развивался одновременно с освоением окружающего мира. Орнамент служил не только украшением для предметов обихода, но и рукописные книги украшались растительным орнаментом и миниатюрой. Несомненным богатством и пышностью отличаются рукописи средних веков. Они украшались многофигурными композициями и затейливым орнаментом.

Узбекские мастера придавали большое значение и отводили главную роль растительным мотивам в орнаментальном искусстве. Со временем орнаментальные композиции все более усложнялись, образовывали сложные композиционные схемы, в которых переплетались сказочные и реальные мотивы. Свобода художника в этой области искусства не была ограничена строгими рамками. Мотивы цветов, веток, листьев и жгутов также занимали важное место в структуре узбекского орнамента. Плетеный или растительный орнамент в виде завитков, листьев, чашелистиков широко применялся в украшении изделий из металла, вышитых и росписных изделий. Упругие растительные завитки часто встречаются в декоре памятников архитектуры. Часто в украшении архитектурных памятников, домашней утвари встречались изображения всевозможных животных и птиц, которые сливались с растительными формами. Подобный вид орнамента получил название тератологического. Узбекскими мастерами очень часто воспроизводились изображения львов, тигров, павлинов, рыб, птиц, тельцов.

«Тератологический» стиль в орнаменте был издревле связан с мифологическими

верованиями, уходящими в далекую древность. В узбекской культуре мастер более внимательно относится к «зверю». В миниатюрных лицевых изображениях на общем фоне «плетенки» можно различить голову зверя, его хвост, лапы. В древности люди верили, что знаковые изображения помогают им общаться с потусторонним миром богов и духов, выполняя при этом роль посредника между мирами. Часто, орнаментальные изображения служили оберегами от злых сил, считалось, что они приносят счастье и удачу.

Мастера, украшающие изделия всевозможными орнаментами, заботятся об эстетической красоте книги. Они сочетают самые разнообразные мотивы: плетенку, стилизованные ветви, цветы и тератологические элементы. Узбекские орнаменты воспринимали разнородные элементы, обогащались и трансформировались в новые формы. Богатство и разнообразие форм и видов узбекского орнамента свидетельствует о творческом мышлении мастеров и об их высоком художественном вкусе.

В процессе складывания стиля, несущего в себе новые художественные идеалы, в прикладном искусстве существуют орнаментальные мотивы. Основными классификационными признаками орнамента служит его происхождение, назначение и содержание. С учетом всего этого узбекские мастера использовали и по сей день применяют следующие группы, или виды.

Технический орнамент. Возникновение форм этого орнамента связано трудовой деятельностью мастера. Например, фактура поверхности предметов из глины, изготовленных на гончарном круге, рисунок простейших клеток ткани при выработке ее на первобытном ткацком станке, спиралевидные витки, получаемые при плетении веревок, и т. п.

Символический орнамент. Формированию символического орнамента способствовала общность природы условно-символических изображений произведений орнаментального искусства в целом, а сами орнаментальные образы, как правило, представляют собой символы или систему символов.

Геометрический (гирих) орнамент. Этот орнамент состоит из точек, линий (прямых, ломаных, зигзагообразных, сетчато-пересекающихся), и фигур (кругов, ромбов, многогранников, звезд, крестов, спиралей и др).

Растительный (ислими) орнамент. Растительный орнамент использует многочисленные формы растений: листья, цветы, ветки, взятые вместе или по отдельности. Это художественная переработка разнообразных форм растительного мира. К наиболее распространенным растительным формам с древнейших времен относятся: листья и цветки роз, перец, виноградная лоза.

Каллиграфический (эпиграфический) орнамент. Этот орнамент составляется из отдельных букв или элементов текста, выразительных по своему пластическому рисунку и ритму. Искусство каллиграфии наиболее полно развилось в Иране и ряде арабских стран, использовалось и в Древней Руси, играя наряду с собственно орнаментикой заметную роль в декорировании различных изделий декоративно-прикладного искусства.

Пейзажный орнамент. Главные объекты этого орнамента — самые разнообразные природные мотивы: горы, деревья, скалы, водопады, часто в сочетании с архитектурными мотивами и элементами животного орнамента.

Животный орнамент. Включает стилизованные изображения реальных и/или фантастических животных (иногда подобный орнамент называют "звериным" стилем).

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

Не всякий узор можно считать орнаментом. Узор, свободно заполняющий плоскость, таковым не является. Орнамент может располагаться в квадрате, прямоугольнике, круге или в узкой полосе. По форме их можно разделить на замкнутые, сетчатые и ленточные.

В замкнутом все декоративные элементы расположены в одной какой-либо ограниченной плоскости. Он компонуется в прямоугольнике, квадрате или круге. Мотив в нем либо не имеет повтора, либо повторяется с поворотом на плоскости (так называемая поворотная симметрия).

В ленточном орнаменте декоративные элементы вписывают в полосу. Сюда относятся фризы, каймы, обрамления, бордюры и т.п.

В сетчатом орнаменте повторяющиеся элементы распространяются во все стороны, создавая движение во всех направлениях. В этом виде орнамента присутствует как бы невидимая сетка, в ячейках которой и располагаются элементы узора. Если ленточный орнамент обладает только одной осью переноса и может зрительно двигаться по периметру или' краю листа, то в сетчатом много осей переноса и он способен подчеркнуть поверхность плоскости листа сплошным непрерывным узором. Форма ячеек сетчатого орнамента имеет различную геометрическую форму: квадрат, прямоугольник, треугольник, параллелограмм, ромб. К сетчатому орнаменту относятся вид Бухарского золотошвейного шитья (заминдузи).

Используемая литература:

1. Л.М.Буткевич «История орнамента». М.2008.

2. Ш.К.Шоёкубов «Узбекское народное декоративно-прикладное искусство». Т. 2009.