

«Узоры и орнаменты»

Орнаментом называется узор построенный чередованием каких-нибудь рисунков или линий.

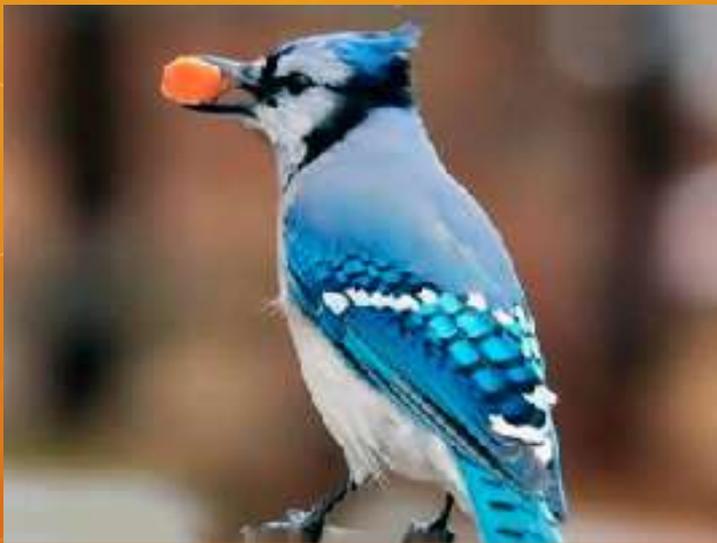
Орнамент (от лат. ornamentum — украшение) — узор, составленный из ритмически чередующихся элементов растительного и животного мира, а также геометрических форм.

Главной особенностью орнамента является то, что он связан с конкретным предметом (зданием, сосудом, ковром и т. д.) по масштабу, ритму, колориту, пропорциям и другим выразительным средствам гармонизации.

- ▶ **Основным источником создания орнамента явилась природа. Человек давно подсмотрел у природы «образцы» орнамента.**
- ▶ **Чудесными узорами «расписала» она крылья бабочек, спинки гусениц и змей, а если говорить о листьях и цветах множества разных растений, то здесь как раз начинается путь в дивное царство красоты, совершенства и законченности форм и линий.**
- ▶ **Да и сам древний человек, изготавливая примитивные сосуды из глины, видел, что изделия нуждаются в каких-то дополнениях, облагораживающих их внешний вид. И вот на горлышке или тулове сосуда он пальцем слегка продавливал концентрические круги, ромбы, зигзагообразные линии.**

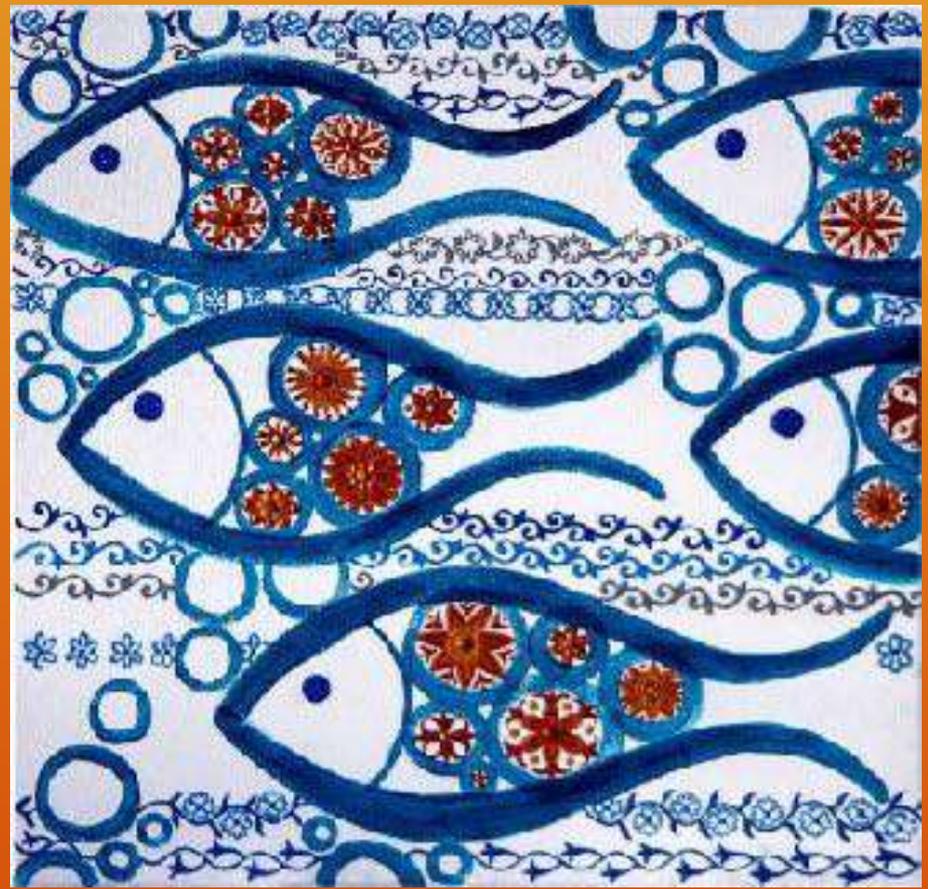

- **Применение орнамента как декоративного оформления изделий, необходимых людям в быту и практической деятельности, составляет основу декоративно-прикладного искусства.**
- **Без использования орнамента невозможно представить себе изделия художественных промыслов, керамики, текстиля.**
- **Орнамент отличается чрезвычайно разнообразными мотивами, характер которых зависит как от природных условий, так и от национальных образов, представлений, обычаев и т. п.**

Основными принято считать следующие виды орнамента:

ленточный

сетчатый

композиционно - замкнутый

- ▶ Ленточный орнамент имеет вид ленты или полосы и напоминает «открытое двустороннее движение». Такой орнамент состоит из повторяющихся элементов и ограничен сверху и снизу. Этот орнамент подразделяется на фриз, бордюры и кайму.
- ▶ Фриз — орнаментированная композиция, предназначенная для декоративного оформления верхней части стены внутри или снаружи здания.
- ▶ *Бордюры* — полоса, подчеркивающая края какой-либо плоскости или объемной формы.
- ▶ *Кайма* — узорная полоса, обрамляющая плоскость (скатерти, ковра, блюда и т. п.).

Рис. 6

Рис. 7

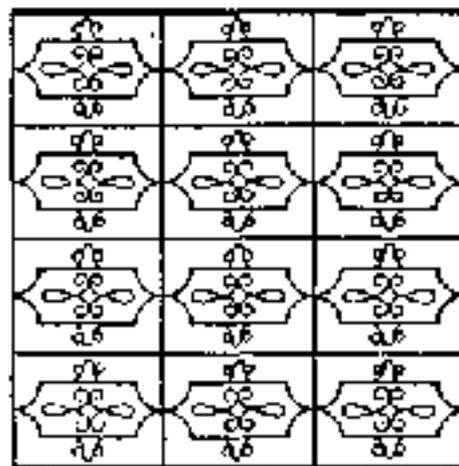

Рис. 8

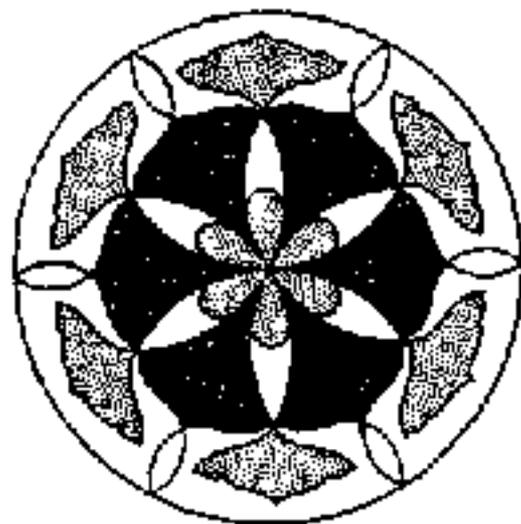

Рис. 9

Какие бывают орнаменты

Естественный орнамент можно составить из изображений веток растений, листьев, цветов, ракушек, бабочек, птиц и зверей.

Декоративный орнамент составляют те же природные формы, только измененные, приспособленные к форме и назначению предмета, который он украшает.

Геометрический орнамент состоит из различных геометрических фигур, чаще всего – круга, квадрата, треугольника.

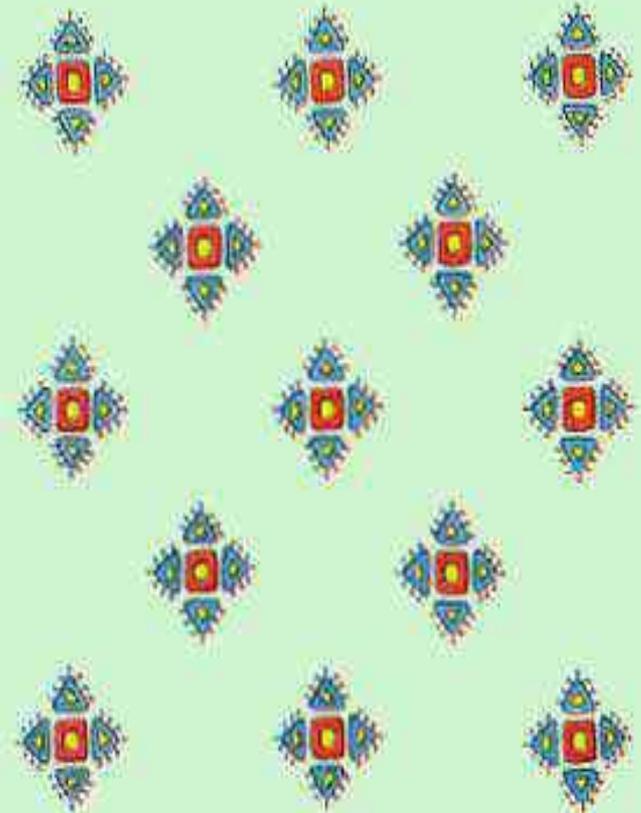

Абстрактный орнамент представляет собой сочетания отвлеченных форм и цветовых пятен, не похожих ни на какие конкретные предметы.

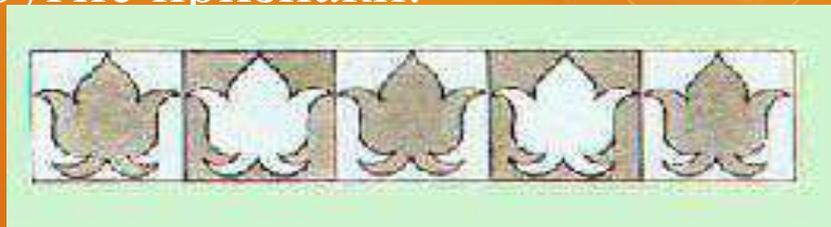
Принципы рисования орнамента

1. Ритм, или повтор, - многократное повторение одних и тех же рисунков-мотивов. Ритмы могут быть разными

2. Чередование – набор ритмов в орнаменте. Чередование придает орнаменту разнообразие, оживляет его. Можно изменять не только форму элементов орнамента, но и другие признаки.

- Контрастное чередование.

- Изменение положения

- Изменение цвета

- Изменение размера.

- Наложение элементов

**Характерная особенность орнамента –
симметричность.**

Симметричный орнамент

Несимметричный орнамент

Бордюры

Где используют орнаменты

Орнаменты в одежде

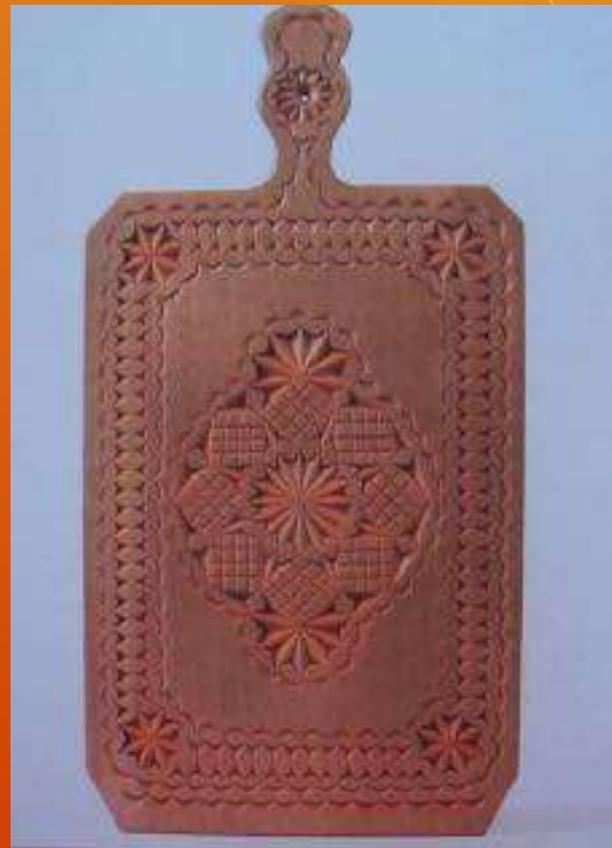
Орнаменты в предметах обихода

Орнаменты в архитектуре

Орнаменты в посуде

В разных странах орнаментам придают свой смысл и по разному видят один и тот же предмет.

Например, египетское солнце – это точка в круге. А в России солнце – это восьмиугольная розетка или просто цветок.

Для того чтобы поля были щедры на урожай, человек просил у Неба, Солнца и Земли удачи, творил заклинания. Для этого он повторял узоры.

Символика узоров:

- волнистые линии символизировали воду;
- горизонтальные - землю;
- косые - дождь, пересекающий путь к солнцу;
- точки между ними - зерна, брошенные в землю;
- круг представлял собой солнечный знак;
- крест нередко был оберегом, противодействующим силам зла.

Символ солнца в разных странах

Россия

Греция

Монголия

Казахстан

Туркменистан

Ирландия

Орнаменты народов мира

Африка

Америка

○ Египет

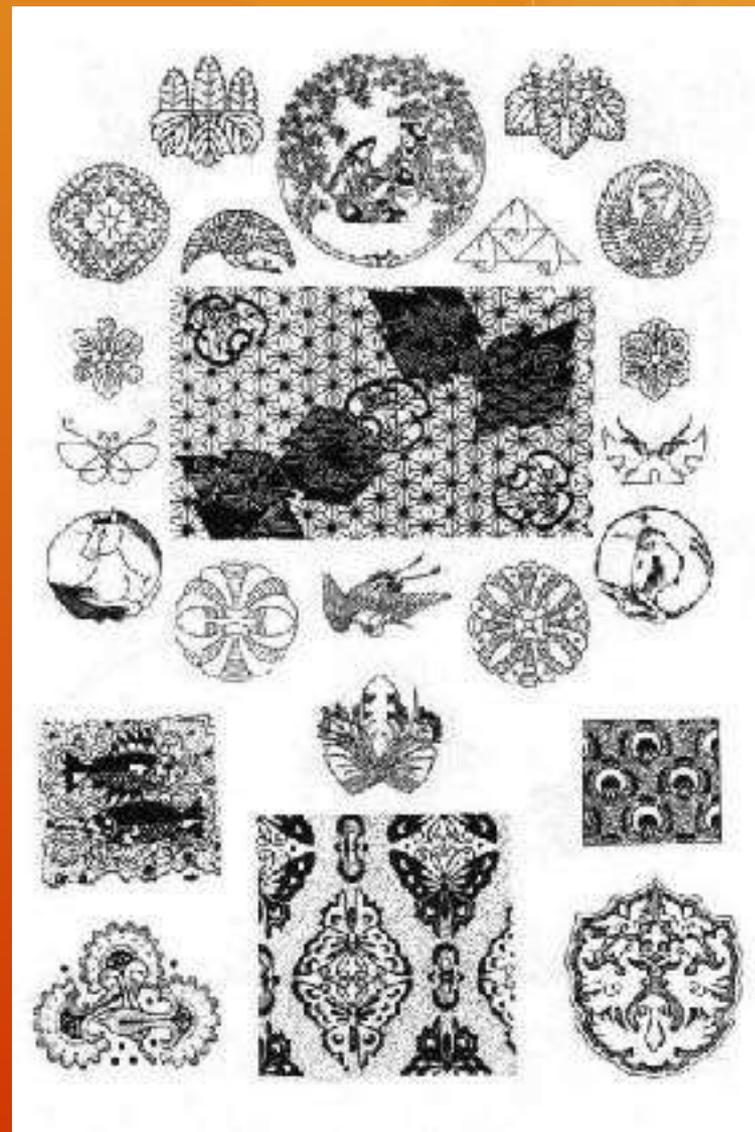
○ Античность

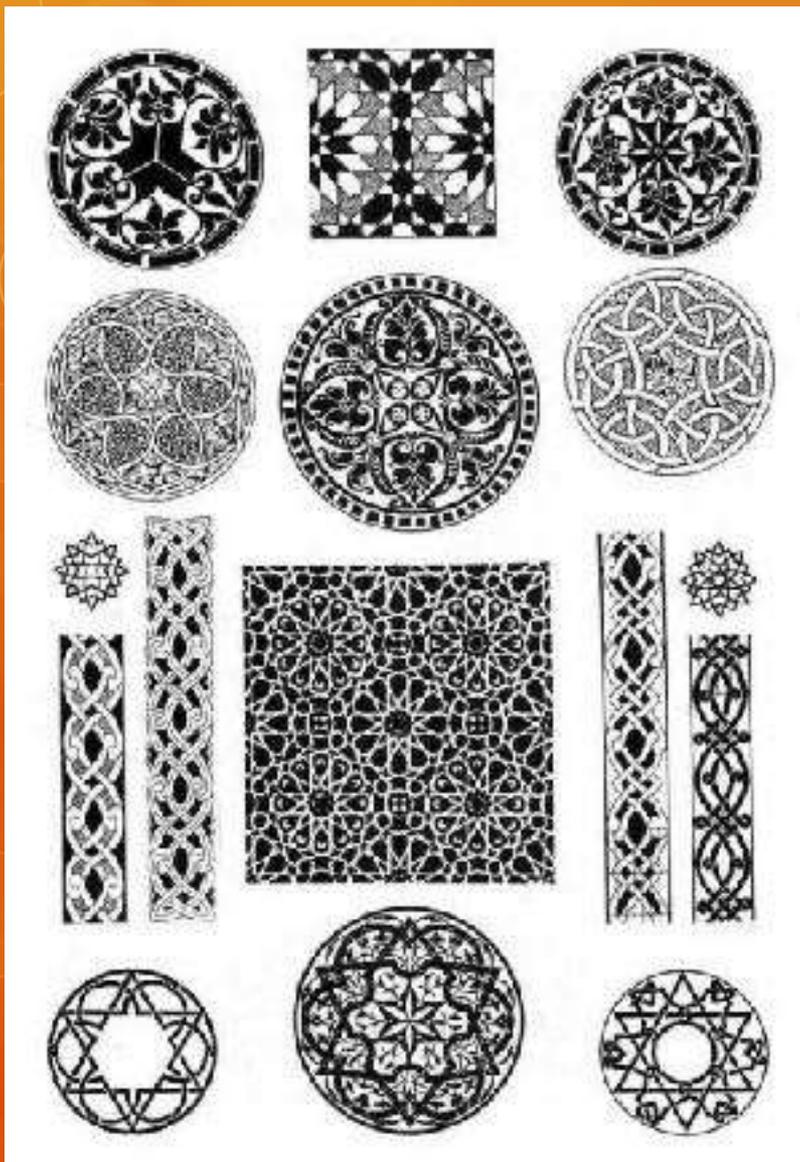
○ Китай

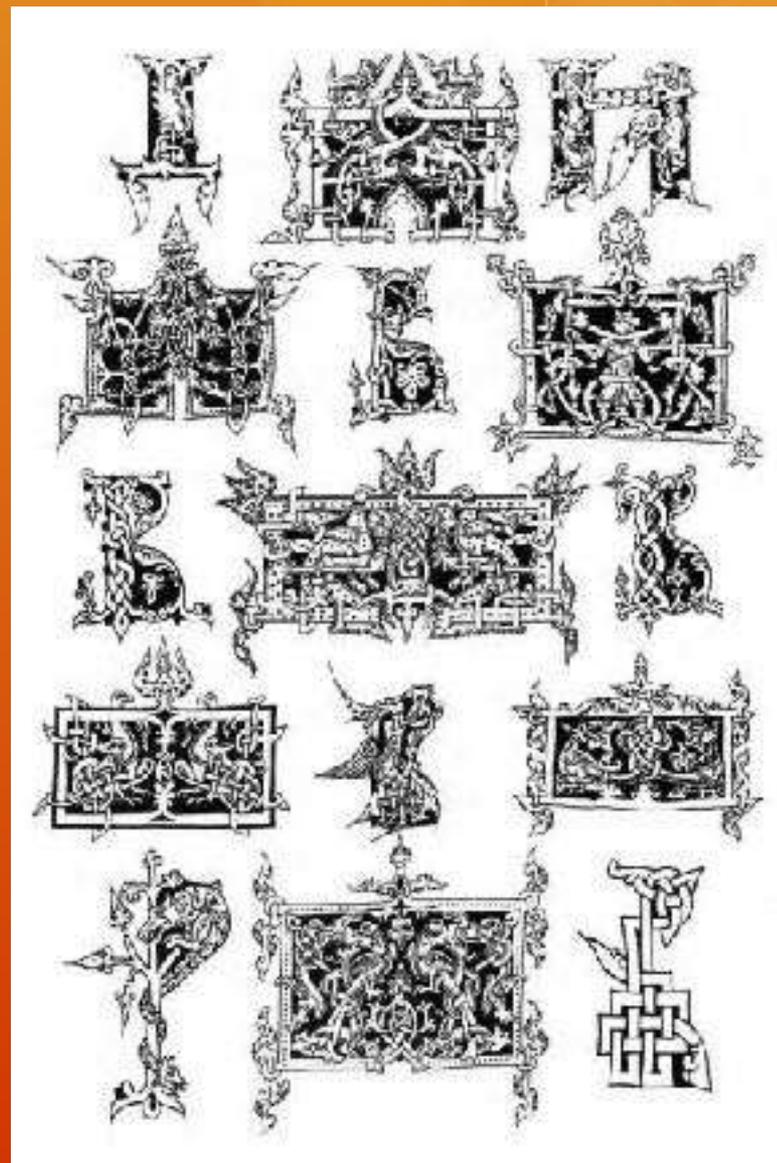
○ Япония

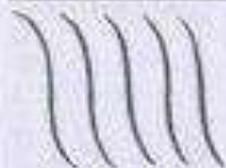
○ Арабы

○ Русь

Практическая работа

ЗИГЗАГ

ПЕРЫШКО

ЗАВИТОК

СТИХИЙКА

ДВОЙНОЙ ЗАВИТОК

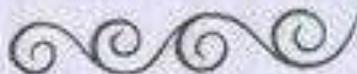
ПАРНЫЙ ЗАВИТОК

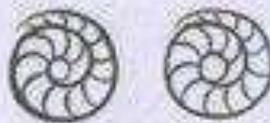
ЗНАК КОЛОВОРОТА

ЗВЕЗДОЧКА

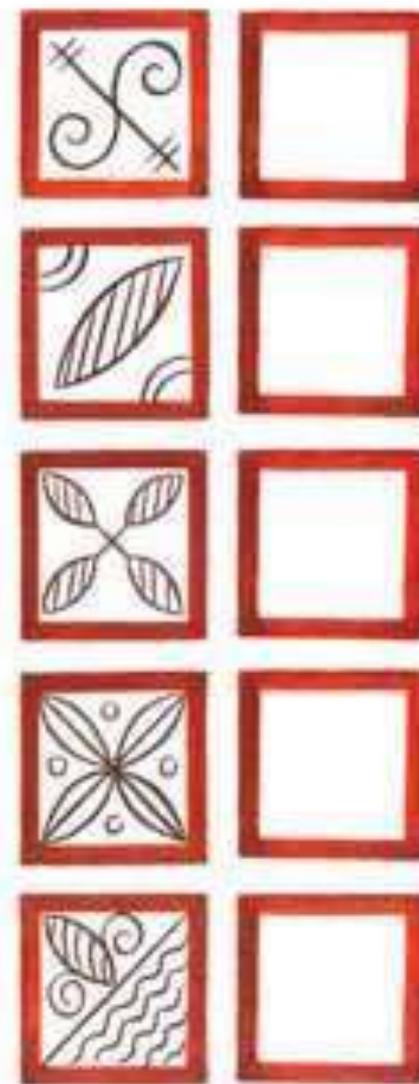
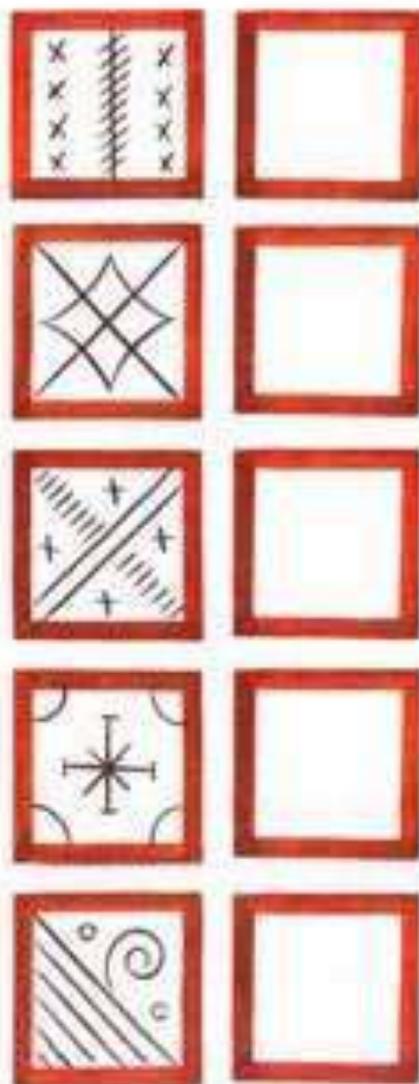
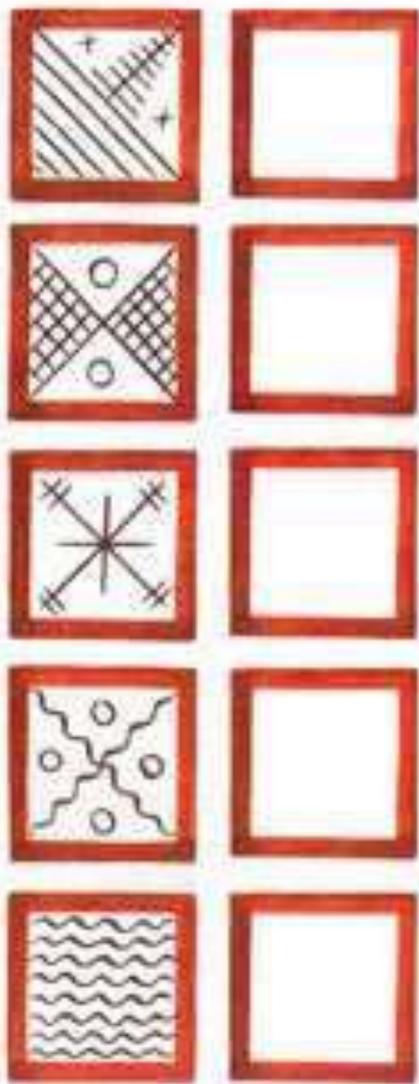
КРИУЛЬКА

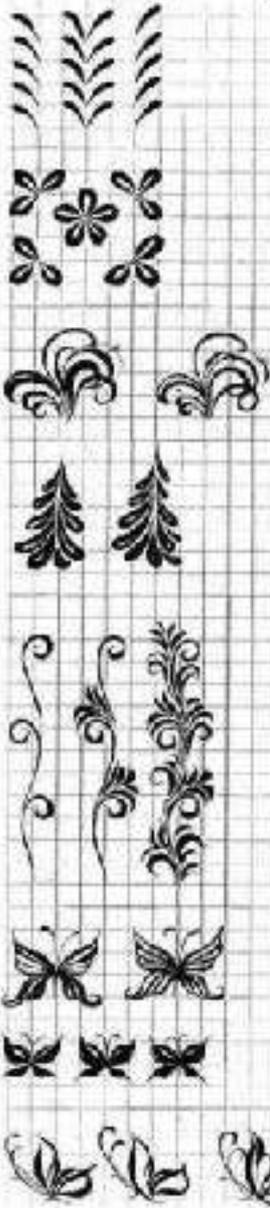
СПИРАЛЬКА

ЗАНЯТИЕ 2

Узоры в прямой клетке

Приготовьте упражнения по следующим задачам и фрагментам.

Народная роспись

Хохлома́

старинный русский народный промысел, появившийся в XVII веке в селе Хохлома (с XVIII века по 1929 год в составе Ковернинской волости Макарьевского уезда Костромской губернии, с 1929 по 1936 год — Ковернинского района Нижегородской области РСФСР и Нижегородского (Горьковского) края и с 1936 по 1990 год — Горьковской области, ныне в составе Хохломского сельсовета Ковернинского района Нижегородской области)¹. Представляет собой декоративную роспись деревянной посуды и мебели, выполненную красными, зелёными и золотистыми тонами по чёрному фону²Роспись выглядит ярко, несмотря на тёмный фон. Для создания рисунка используются такие цвета, как *красный, жёлтый, оранжевый*, немного *зелёный* и *голубой*. Также в росписи всегда присутствует *золотой* цвет. Традиционные элементы Хохломы — красные сочные

ягоды рябины и земляники, цветы и ветки. Также часто встречаются птицы, рыбы и звери. ↓

По наиболее распространённой версии, уникальный способ окраски деревянной посуды «под золото» в лесном Заволжье и само рождение промысла приписывалось старообрядцам. Ещё в давние времена среди жителей местных деревень, надёжно укрытых в глухомани лесов, было немало старообрядцев, то есть людей, спасавшихся от гонения за «старую веру».

Среди переселившихся на нижегородскую землю старообрядцев было немало иконописцев, мастеров книжной миниатюры. Они привезли с собой древние иконы и рукописные книги, принесли тонкое живописное мастерство, каллиграфию свободного кистевого письма и образцы богатейшего растительного орнамента.

Гжель -

русский народный промысел, вид русской народной росписи, относящийся к бело-голубой керамике, также один из традиционных российских центров производства керамики.

Издавна деревня Гжель славилась своими глинами. Широкая добыча разных сортов глины велась здесь с середины XVII века. В 1663 году царь Алексей Михайлович издал указ «во гжельской волости для аптекарских и алхимических сосудов прислать глины, которая годится к аптекарским сосудам». Тогда же для аптекарского приказа было доставлено в Москву 15 возов глины из Гжельской волости и «повелено держать ту глину на аптекарские дела: и впредь тое глину изо Гжельской волости указал государь имать и возить тое же волости крестьянам, како же глина в Аптекарский приказ надобна будет». В 1812 году Гжельская волость была целиком приписана к Аптекарскому приказу «для алхимической посуды». До середины XVIII века Гжель делала обычную для того времени гончарную посуду, изготавливала кирпич, гончарные трубы, изразцы, а также примитивные детские игрушки, снабжая ими Москву. Полагают, что количество выпускаемых тогда игрушек должно было исчисляться сотнями тысяч штук в год. Гжельские мастера разработали эмаль тёплого оттенка, которой покрывали майолику^[1].

Палеховская роспись

Самым важным отличием палехской росписи, от иных исконно русских живописных промыслов, является прорисовка миниатюрных композиций - изображений, которые рассказывают определенный сюжет.

В отличие от орнаментной росписи и персонажного изображения, палехская роспись требует прорисовки мельчайших деталей рисунка, для передачи тонкостей и характера всех персонажей или явлений.

Выбираются в качестве основы: сюжеты былин, басен и сказаний; бытовые сценки.

Основным цветом для фона выбирают черный, а основными цветами для росписи считаются золотые тона и их вариации.

Другими важными отличиями считаются:

многотональная прокраска теней;

несколько вытянутое изображение персонажей;

точная прорисовка элементов, например, листва деревьев прописывается в соответствии с натуральным изображением;

большое количество прорисованных нюансов и деталей.

n. Glaser

20x60

1906

Городецкая роспись –

русский народный художественный промысел. Существует с середины XIX века в районе города Городца. Яркая, лаконичная **городецкая роспись** украшала прялки, мебель, ставни, двери. Городецкий стиль отличается прежде всего содержательностью. В росписях основное впечатление дают жанровые сцены. Все эти изображения условны по характеру, очень вольны и декоративны по форме, а иногда граничат с шаржем. Это — быт крестьянства, купечества, пышный парад костюмов. Значительное место занимают цветочные мотивы — пышные «розаны», писанные широко и декоративно. Встречаются экзотические львы и барсы.

Особенно часто изображение горячего, сильного коня или петуха в гордой, воинственной позе. Чаще всего это парные изображения, геральдически обращенные друг к другу. Городецкий мастер росписи любит цветы. Они всюду разбросаны на поле росписей веселыми гирляндами и букетами. Там, где позволяет сюжет, мастер охотно пользуется мотивом пышного занавеса, подхваченного шнуром с кистями. Декоративность мотивов подчеркивается декоративностью цвета и приемов. Любимые фоны — ярко-зеленый или напряженный красный, глубокий синий, иногда черный, на котором особенно сочно расплескивается многоцветие Городецкого колорита.

Снеговик - сани. Живопись в г. Проку-92, 192.

Дымковская роспись

Основоположником этого народного промысла стала небольшая слобода Дымково (отсюда и такое название), находящаяся неподалеку от города Кирова. Изначально в процессе раскрашивания дымковской игрушки применялись исключительно анилиновые краски, которые требовалось разводить. Для этой цели применялся перекисший квас или уксус.

Кисточка изготавливалась самостоятельно и представляла собой холщовый лоскут, намотанный на деревянную палочку. Такой самодельный художественный инструмент использовался, когда требовалось провести линию. Для того чтобы нарисовать пятнышко мастера применяли торец ровно срезанного прутика. Для росписи этих игрушек мастера всегда использовали строгий геометрический орнамент. Дымковская роспись представляет собой сочетание кругов, зигзагов, строгих прямых или волнистых линий. Непременно используются круглые пятна, клетки и просто точки. Элементы дымковской росписи также включают в себя ромбики, выполненные из сусального золота либо потали, которые наклеиваются поверх уже нанесенного узора

Для дымковской росписи характерно использование особых знаков, символизирующих стремление к правде, красоте и здоровому образу жизни. Все узоры традиционной росписи Дымки связаны с природой и различными оберегами. При этом каждый элемент рисунка имеет свое скрытое значение. Так, волнистая линия является символом воды. Перекрещенные прямые полосы означают колодезный сруб, а круг со звездой в середине олицетворяет солнце. Дымковская роспись, картинки которой вы можете видеть немного ниже, имеет и различные растительные элементы: зерна, ягодки, листики и цветочки.

Творческая работа

