

Л. В. Фокина

ОРИАМЕНТ

Учебное пособие

*Издание второе,
переработанное и дополненное*

*Рекомендовано Министерством общего и профессионального образования
Российской Федерации в качестве учебного пособия для студентов архитектурных
и художественных специальностей высших учебных заведений*

Ростов-на-Дону
«Феникс»
2000

ББК 84
Ф 74

Учебное пособие подготовлено при содействии Ростовской государственной академии архитектуры и искусства

Рецензенты:

кафедра изобразительного искусства Ростовского государственного педагогического университета (зав. кафедрой, профессор, доктор педагогических наук В. П. Зинченко);

старший научный сотрудник Ростовского государственного Музея изобразительных искусств искусствовед Г. И. Долгушева

Фокина Л. В.

Ф74 Орнамент. Учебное пособие. — Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2000. — 96 с.

Пособие представляет собой теоретический экскурс в историю орнамента различных эпох и стилей. Это попытка дать систематизированное представление об опыте, накопленном мировой художественной практикой в орнаментальном искусстве. В книге обобщены материалы отечественной и зарубежной искусствоведческой литературы, посвященной истории и проблемам развития декоративно-орнаментального искусства, в том числе и народного.

«Орнамент» — своеобразный справочник по орнаментальному искусству, который может быть использован в процессе обучения студентов архитектурных и художественных специальностей, а также в архитектурно-художественной практике.

ISBN 5-222-01322-7

ББК 84

© Фокина Л. В., 2000

© Оформление, изд-во «Феникс», 2000

ВВЕДЕНИЕ

Современная мировая культура является обладательницей огромного наследия в сфере всех видов изобразительного искусства. Изучая величайшие памятники архитектуры, живописи, скульптуры и декоративно-прикладного искусства, нельзя оставить без внимания еще одну область художественного творчества. Речь идет об орнаменте. Выполняя роль украшения того или иного предмета, орнамент (лат. *ornamentum* — украшение) орнамент не может существовать отдельно, вне определенного произведения искусства, он имеет прикладные функции. Произведением же искусства является сам украшенный орнаментом предмет.

При внимательном изучении роли и функции орнамента становится очевидным, что значимость его в системе выразительных средств произведения искусства намного больше, чем украшательская функция, и не ограничивается одним только прикладным характером. В отличие от цвета, фактуры, пластики, которые не могут существовать вне определенного предмета, не потеряв при этом своей образности, орнамент может сохранить ее даже во фрагментах или при перерисовке. Кроме того, ряду орнаментальных мотивов присуща устойчивость, позволяющая определенный мотив использовать на протяжении длительного периода времени на различных предметах, в разных материалах, не лишая его при этом логики орнаментальной формы.

Возникновение орнаментики относится ко временам глубокой древности, ибо стремление человека украшать родилось уже на первых ступенях развития культуры и встречается в примитивном виде у древнейших народов нашей планеты.

В последующие эпохи орнамент выступает в неразрывной связи с другими видами искусства: служит для украшения интерьера и экстерьера зданий, при создании тканей, мебели, всевозможной утвари и других изделий. Живопись, архитектура, скульптура широко пользуются этой формой декора. Как сложная и специфическая художественная структура, орнамент чаще всего составляет неотъемлемую часть предмета, подчеркивает его архитектурные особенности. Можно считать, что внесение орнамента в предмет становится одной из форм проявления синтеза в искусстве. Примером такого синтеза могут служить любой предмет прикладного искусства с орнаментированной поверхностью, различные виды одежды из тканей с орнаментированным рисунком и т. д.

Творческий процесс создания любого произведения искусства невозможен без использования знаний и опыта предшествующих поколений. То же происходит и при создании орнамента. Новые поколения художников всегда использовали в своем творчестве широко распространенные орнаментальные мотивы прошлого, но всякий раз под влиянием определенных общественно-исторических условий им удавалось сообщать этим мотивам те специфические черты, которые впоследствии становились неотъемлемой составляющей нового стиля. Орнаменты Возрождения, барокко и рококо, ампира и модерна объединяет способность четко выразить принадлежность стиля независимо от того, на каких произведениях архитектуры или декоративно-прикладного искусства они оказываются, будь то мебель, одежда или фасады и интерьеры новых построек.

При рождении нового стиля, под влиянием иного понимания красоты, изменениям в первую очередь подвергаются форма, конструкция, силуэт, цвет и ритм произведения, а потом уже орнамент, украшающий его. Однако при определении стилистической принадлежности того или иного художественного произведения именно орнаменту, находящемуся, как говорится, «на поверхности предмета», суждено стать главным выразителем стиля.

В момент рождения новой орнаментики значение имеет не только умелое использование художественного опыта прошлого. Одновременно это всегда и эмоциональное выражение личных чувственных впечатлений художника или архитектора, связанных с декоративным украшением интерьера, с отображением явлений природы, мотивов народного творчества, с созданием графических композиций.

Орнамент — часть материальной культуры общества. Внимательное изучение и освоение богатейшего наследия этой составляющей мировой художественной культуры способствует воспитанию художественного вкуса, становлению представлений в сфере истории культуры, делает более значительным внутренний мир человека. Творческое освоение декоративно-орнаментального искусства предшествующих эпох обогащает практику современных художников и архитекторов.

Несмотря на довольно значительное количество специальной литературы, посвященной орнаментальному наследию, большая часть отечественных и зарубежных изданий представляет собой хорошо иллюстрированные альбомы с краткой характеристикой орнаментальных стилей или же довольно подробным освещением определенного этапа в развитии орнамента и отдельных его видов. В нашем пособии предпринята попытка дать более широкий временной охват этой части изобразительного творчества, начиная от первобытного и заканчивая особенностями орнамента XX столетия.

Лоджии Рафаэля в Государственном Эрмитаже.
Деталь росписи. 1780-е гг.

Декор ренессансных интерьеров отличается гармоничной и тонкой орнаментикой. Появляется новый декоративный мотив — герб в венке из цветов, поддерживаемый «путти» — обнаженными пухлыми младенцами. Часто используются гирлянды цветов и плодов, растительный завиток. Однако элементы флоры и фауны занимают второстепенное место в сравнении с изображениями людей.

В XVI в. во Франции после итальянских походов используют мотивы античного римского декора: овы, жемчужные нити, растительные побеги, рог изобилия, львиные головы, дельфины, маски, крылатые сфинксы и другие фантастические животные.

Широкому распространению греко-римской орнаментики в декоративном искусстве Возрождения способствовали популярные в то время альбомы гравюр, служившие образцами мастерам всех видов прикладного искусства. В рождении новых орнаментальных мотивов особенно значительной оказалась роль сборников гравюр под названием «Книга гротесков» декоратора Жака Андруэ Дюсерсо, выпущенная в 1566 г. С той поры вплоть до изобретения фотографии гравюра продолжала играть в этом плане немаловажную роль.

Фламандскому декоративному искусству середины XVI в. свойственны черты французского стиля, где наибольшее распространение получили следующие мотивы:

маскароны, кариатиды, фигуры гениев, переходящие в листву, а также композиции с овальным медальоном в центре.

В архитектурной орнаментике ренессанса, благодаря иному восприятию классической античной архитектуры, происходит рождение новых орнаментальных решений. Преобразовываются в декор фигуры атлантов, кариатид, кронштейны, античные антаблемнты.

Появляется орнамент, типичный для отдельных мастеров, иногда — целого круга художников. Так, гротеки обязаны своим рождением Рафаэлю. Название этого орнамента происходит от его первоисточника — сохранившихся под землей (гротта — по-итальянски «пещера») остатков античных росписей, обнаруженных в 1480 г. при раскопках «Золотого дома» — дворца императора Нерона. После того как в 1519 г. Рафаэлем и его учениками гротесками были расписаны стены лоджий в Ватиканском дворце, этот вид орнамента прочно и глубоко вошел в творчество многих художников.

Орнамент Возрождения

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
Часть I. КЛАССИФИКАЦИЯ ОРНАМЕНТОВ	5
Содержание и форма орнаментов и орнаментальных мотивов	7
Часть II. ОРНАМЕНТ РАЗЛИЧНЫХ ЭПОХ И СТИЛЕЙ	11
Орнамент первобытных народов	11
Орнамент кочевых народов. «Звериный стиль»	18
Египетский орнамент	20
Ассиро-вавилонский орнамент	23
Греческий орнамент	24
Римский орнамент	26
Орнамент стран Древнего Востока (Китай, Япония, Индия)	29
Персидский орнамент	35
Арабский орнамент	41
Мавританский орнамент	45
Византийский орнамент	47
Древнерусский орнамент	51
Орнамент раннего средневековья	57
Романский орнамент	58
Готический орнамент	60
Орнамент эпохи Возрождения	63
Орнамент барокко	67
Орнамент рококо	71
Орнамент классицизма	74
Орнамент стиля ампир (конец XVIII – начало XIX в.)	77
Орнамент эклектизма	80
Орнамент модерна	81
Конструктивный и технический орнамент	86
Часть III. ОРНАМЕНТАЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ И ОСОБЕННОСТИ ЕЕ ПОСТРОЕНИЯ	89
Правила и законы орнаментальной композиции	90
Виды раппортных композиций	91
Форма раппорта	92
Литература	93