

Загадки орнамента (Орнамент как способ эстетического познания мира)*

А.И. Сизова

Познавать мир можно разными способами и посредством разных органов чувств. В процессе изучения и создания декоративного искусства наиболее активно участвует зрительная составляющая познавательного процесса. Зрение позволяет прочитывать символы-повествования, пришедшие к нам из древности. И лишь чувственная основа складывает общую картину бытия в сознании каждого человека. А созданная в сознании картина мира – это эстетическая реальность, существующая в образах-картинках и основанная на чувственном восприятии действительности.

Орнамент – часть этой эстетической реальности, настолько гармоничная его составляющая, что мы порой даже не замечаем его. Тем не менее каждый его элемент, каждое сочетание элементов поддается расшифровке, каждая орнаментальная полоса несет в себе целый пласт информации. Это целая последовательность знаков, развернутая в пространстве, причем во всех трех его измерениях.

Мифологичность древнейшего предметного мира связана с особенностями мировоззрения первобытного человека и образом его жизни, в которой не было сугубо утилитарных процессов, не охваченных сакральным сознанием. Все бытие представлялось единым, целостным процессом. Изображение на предметах многочисленных простейших геометрических фигур является отображением сложнейших

мировоззренческих понятий. Сочетание характера формы и орнаментации не случайны, они находятся в прямой зависимости друг от друга. Первобытные люди изображали одни и те же предметы до тех пор, пока они не стилизовались до всеобщего универсального знака, который нес единый сакрально-мифологический смысл изображаемого.

С течением времени появляются универсальные мотивы: круг, крест, квадрат. Крест становится символом оси мира и самого человека; круг – символом бесконечности, святости, неба и Бога; квадрат – символом земли, того, что сотворено небом. Иными словами, крест понимается как связующее мировое древо между небом-кругом и землей-квадратом, что подразумевает под собой законы небесной гармонии, космическое мироустройство. Появляются такие мотивы, как свастика и спираль. Свастика объединяет в себе крест, квадрат и круг, придавая им еще и движение – замкнутое круговое движение вселенной. Спираль становится символом внутреннего саморазвития круга – это душа, перемещающаяся вокруг центра-Бога.

Трактовка и разнообразие символов-мотивов в орнаменте с течением времени претерпевают многочисленные изменения, но одно остается неизменным – желание человека вкладывать в изобразительные мотивы смысловую нагрузку, подчиняя их определенному ритму времени.

Отличие орнаментального искусства от изобразительного заключается в отождествлении художника со вселенной при создании орнамента, тогда как изобразительное искусство направлено на познание мира через личность самого художника. В древности предмет с нанесенным орнаментом являлся материальным воплощением образа мира.

*Тема диссертации «Формирование художественно-образного мышления на занятиях декоративной композицией на примере росписи ткани». Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент кафедры декоративного искусства МГПУ Т.В. Ганова.

В орнаменте утверждается единство человеческой культуры – фундаментальные ценности всех эпох, всего человечества, объединяющие прошлое с настоящим. Ничто так ярко, как орнамент, не скажет об исторической эпохе, об особенностях породившей его культуры, ее отношениях с миром.

Основными классификационными признаками орнамента служат его происхождение, назначение и содержание. С учетом этого орнаментальные формы можно объединить в следующие виды:

1) технический орнамент, формы которого обусловлены трудовой деятельностью человека (например, фактура поверхности предметов из глины, изготовленных на гончарном круге, рисунок простейших клеток ткани при выработке ее на простейшем ткацком станке, спиралевидные витки, получаемые при плетении веревок, и т.п.);

2) символический орнамент, представляющий собой систему символов (появившись в Древнем Египте и других странах Древнего Востока, этот орнамент и сегодня продолжает играть немаловажную роль);

3) геометрический орнамент, возникший благодаря слиянию технического и символического орнаментов, в результате чего образовались более сложные комбинации изображений, лишенные конкретного повествовательного значения; отказ от сюжетной основы позволил акцентировать внимание на строгом чередовании отдельных природных мотивов (любая геометрическая форма – это изначально реально существующая форма, предельно обобщенная и упрощенная);

4) растительный орнамент, использующий многочисленные формы растений – листья, цветы, плоды, взятые вместе и по отдельности, и являющийся художественной переработкой разнообразных форм растительного мира. При стилизации, соответственно характеру растения, усиливаются все типические особенности и удаля-

ется или ослабляется частное или случайное (к наиболее распространенным растительным формам с древних времен относятся акант, лотос, папирус, пальмы, хмель, лавр, виноградная лоза, плющ, дуб);

5) каллиграфический (эпиграфический) орнамент, составленный из отдельных букв или элементов текста, выразительных по своему пластическому рисунку и ритму (использовался в Древней Руси, играя наряду с собственно орнаментикой заметную роль в декорировании различных изделий прикладного искусства);

6) зооморфный орнамент, построенный на изображениях птиц и зверей с различной степенью стилизации, как близких к реалистическим, так и условных;

7) антропоморфный орнамент, который komponуется из стилизованных изображений человека.

В основе любой, даже очень сложной орнаментальной композиции лежат простые преобразования одного или нескольких элементов. Орнаментика дает возможность полноценного приобщения школьника ко всей художественной культуре в целом, поскольку орнамент является той первоосновой, которая несет в себе все элементы художественной культуры. В орнаменте выражена жажда найти порядок в том, что не обладает стройностью и упорядоченностью. Орнамент знакомит школьников, с одной стороны, с элементами композиции, с другой – с глобальными принципами устройства мироздания, так как школьникам предоставляется возможность, создавая виды орнамента, исследовать структурные связи мира; получить первые понятия об эстетике (науке, наблюдающей гармонические основания структуры мира и сопричастность с ней человека); задуматься над семантическим смыслом собственного произведения. Кроме того, при построении композиции школьник изучает выразительные средства орнамента: пропорцию, масштаб, ритм, контраст, нюанс, тождество.

Элементами орнамента являются: форма, силуэт, пластика, цвет, колорит, декор, фактура, текстура.

Творческими источниками для создания какой-либо композиции всегда будут являться природные формы. Для того чтобы преобразовать их в орнаментальные мотивы, создавая новые образы, необходимо обладать развитым воображением.

Воображение – это психический процесс создания нового в форме образа, представления или идеи. Воображение всегда есть определенный отход от действительности, но в любом случае источник воображения – объективная реальность. Н.П. Крымов говорил: «Любая фантазия должна быть основана на реальном». Воображение бывает произвольным, когда образы, идеи возникают без специального намерения со стороны человека, и произвольным, когда новые образы или идеи возникают в результате специального намерения создать что-то конкретное. Воссоздающее воображение есть создание образа на основе словесного или условного изображения воссоздаваемого объекта. Творческое воображение – самостоятельное создание новых, оригинальных образов. Воображение развивается и формируется у человека на протяжении всей его жизни.

Выполнение школьником творческих заданий в области декоративного рисования основывается на знаниях основ изобразительной грамоты и графических умениях. Отсутствие необходимых знаний и умений сковывает воображение, мешает продуктивной творческой работе. Развитие воображения у школьников – важнейшая задача учителя. Чем больше у детей запас наблюдений, тем больше возможностей его использования в деятельности воображения.

При разработке орнаментального мотива происходит накопление запаса знаний и образов реального мира, при стилизации которых участвует воображение и формируются художественные умения и навыки.

Создание орнамента проходит следующие этапы:

1. *Натурная зарисовка.* Ученику предлагается выполнить ряд графических набросков растений или животных в зависимости от выбранной тематики, в разных ракурсах и масштабах.

2. *Силуэтное решение.* Выбор наиболее интересного ракурса, заливка тушью силуэта, без детальной проработки.

3. *Стилизация природных форм.* Выявление и усиление наиболее характерных черт изображения, обобщение второстепенных деталей. Создание универсального орнаментального мотива.

4. *Компоновка орнамента* (в поле, круге, квадрате, рапортное решение). Композиционная расстановка в заданном формате стилизованного мотива.

5. *Цветовое решение.* Графический орнамент заливается локальными цветовыми пятнами, приближенными к натуре.

6. *Подбор теплого или холодного колорита.* Изменение цветового решения с доминированием теплых и холодных оттенков (в двух вариантах).

7. *Применение орнамента в материале.* Выполнение батика, росписи по дереву или в любой другой технике декоративно-прикладного искусства.

Например, ребенку предлагается создать картину-головоломку на тему «Замаскированные рыбки», пройдя весь процесс создания художественного произведения.

Методический комментарий к выполнению задания на тему «Замаскированные рыбки»

Рисуется пейзаж из образов рыб, т.е. основным элементом картины являются рыбы, из которых komponуется пейзаж. В соответствии с вышеприведенной схемой выполняются натурные зарисовки рыб, 10–15 штук, в разных ракурсах и формах, карандашом на листе формата А4. Выбираются наиболее характерные и выразительные наброски, стилизуются в уни-

версальную рыбу-образ. На голубой тонированной бумаге формата А2 рисуется простой пейзаж (река, холмы, деревья) – схематично, произвольными линиями. Пейзаж насыщается образами рыб, вписанными в холмы, небо, землю, прорисованными в каждом элементе пейзажа. Вводится ярко-голубой цвет: им дети выделяют реку. Ярко-желтым (теплым) заливается солнце, наносятся блики на деревьях и холмах (как на закате), при этом создается орнаментальная сетка (желтым пятнам придается осознанный ритм). Темно-зеленым выделяются ритмичные полосы-деревья, отделяющие светлое небо от яркой реки. Гелевой ручкой на рыбах-холмах прорисовывается орнаментальная сетка, придающая цельность холмам – отделяя их от неба и земли, насыщая работу смысловыми образами, основанными на изученном материале.

По окончании работы готовые картины выставляются на всеобщее обсуждение и разгадывание головоломки. Дети разыскивают в чужих работах замаскированных рыбок, попутно расшифровывая орнаментальные образы. Эмоциональная составляющая орнамента, особенности восприятия ритмических и цветовых пятен способствуют повышению интереса к составлению орнаментальной композиции.

Одной из важнейших составляющих познания мира является беседа, в процессе которой определяются причинно-следственные связи возникновения того или иного явления. Учитель задает наводящие вопросы, направляя беседу в русло тематики урока. Вопросы могут звучать примерно так: когда и почему, на ваш взгляд, человек начал рисовать? Что он рисовал? Для чего? Что повлияло на выбранный сюжет и его цветовое решение? Возможно ли понять, что волновало наших предков, внимательно разглядывая древний орнамент? Отвечая на подобные вопросы, ребенок мобилизует все свои знания и старается анализировать орнаментальные сюжеты. Составляя орнамен-

тальную композицию, ученик задумывается о строении мира.

Орнамент во все времена был ярчайшим выражением стиля. Орнамент влияет на развитие воображения школьника, давая ему представление об устройстве мира и в то же время помогая получить навыки составления орнамента, не вызывая отторжения и страха перед сложными задачами изобразительного искусства. Развивается умение ставить проблемы и открывать новые ракурсы видения формы при их решении. Основной принцип построения орнамента от простого к сложному позволяет школьникам свободно оперировать пластическими формами, выстраивая сложные композиции. Изучение наследия орнаментального искусства поможет составить представление об окружающем нас мире и исторических преобразованиях, происходящих в сознании человека, а самостоятельное составление орнаментальной композиции требует систематизации полученных знаний и позволяет преобразовать прошлое в настоящее, создавая собственную эстетическую реальность.

Литература

1. *Выготский Л.С.* Психология искусства. – 2-е изд. – М., 1968.
2. *Игнатьев Е.И.* Психология изобразительной деятельности детей. – М., 1961.
3. *Иттен Иоханнес.* Искусство формы. – М.: Д. Аронов, 2001.
4. Орнамент – стили, эпохи: Сб. – М., 1968.

Александра Игоревна Сизова – преподаватель кафедры рисунка и живописи факультета изобразительных искусств и дизайна Московского городского педагогического университета.