

Департамент образования Белгородской области
Областное государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение
«Старооскольский педагогический колледж»

**Методические рекомендации
по организации самостоятельной работы студентов
по ОП. 10 Искусство орнамента
специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)**

Разработчик:
Прасолова И.М., преподаватель
ОГАПОУ СПК

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов по ОП.10 Искусство орнамента специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)

Составитель:

Прасолова И.М.,
преподаватель ОГАПОУ «Старооскольский педагогический колледж»

Аннотация: методические рекомендации разработаны в соответствии с рабочей программой ОПД Искусство орнамента с целью оказания методической помощи студентам колледжа в ходе углубленного изучения дисциплины «Искусство орнамента».

Данные рекомендации предназначены для использования в процессе самостоятельной работы, адресованы студентам и преподавателям колледжа.

Введение

В настоящее время актуальными становятся требования к личным качествам современного студента – умению самостоятельно пополнять и обновлять знания, вести самостоятельный поиск необходимого материала, быть творческой личностью. Ориентация учебного процесса на саморазвивающуюся личность делает невозможным процесс обучения без учета индивидуально-личностных особенностей обучаемых, предоставления им права выбора путей и способов учения. Появляется новая цель образовательного процесса – воспитание компетентной личности, ориентированной на будущее, способной решать типичные проблемы и задачи исходя из приобретенного учебного опыта и адекватной оценки конкретной ситуации.

Решение этих задач невозможно без повышения роли самостоятельной работы студентов над учебным материалом, усиления ответственности преподавателя за развитие навыка самостоятельной работы, за стимулирование профессионального роста студентов, воспитание их творческой активности и инициативы.

Необходимость организации со студентами разнообразной самостоятельной деятельности определяется тем, что удается разрешить противоречие между трансляцией знаний и их усвоением во взаимосвязи теории и практики.

Самостоятельная работа выполняет ряд функций, к которым относятся:

- *Развивающая* (повышение культуры умственного труда, приобщение к творческим видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей студентов);
- *Информационно-обучающая* (учебная деятельность студентов на аудиторных занятиях, неподкрепленная самостоятельной работой, становится малорезультативной);
- *Ориентирующая и стимулирующая* (процессу обучения придается профессиональное ускорение).

Внедрение в практику учебных программ с повышенной долей самостоятельной работы активно способствует модернизации учебного процесса.

Целью методических рекомендаций является повышение эффективности учебного процесса, в том числе благодаря самостоятельной работе, в которой студент становится активным субъектом обучения, что означает:

- способность занимать в обучении активную позицию;
- готовность мобилизовать интеллектуальные и волевые усилия для достижения учебных целей;
- умение проектировать, планировать и прогнозировать учебную деятельность;
- привычку инициировать свою познавательную деятельность на основе внутренней положительной мотивации;
- осознание своих потенциальных учебных возможностей и психологическую готовность составить программу действий по саморазвитию.

Виды самостоятельной работы студентов

<i>Репродуктивная самостоятельная работа</i>	Самостоятельное прочтение, просмотр, конспектирование художественной и учебной литературы; прослушивание лекций, заучивание, пересказ, запоминание; Интернет-ресурсы, повторение учебного материала и др.
<i>Познавательно-поисковая самостоятельная работа</i>	Подготовка сообщений, докладов, выступлений на семинарских и практических занятиях, написание сочинений, эссе, рефератов, контрольных работ.
<i>Творческая самостоятельная работа</i>	Написание рефератов, статей, участие в учебно-исследовательской работе, подготовка проектов, участие в студенческих научных конференциях.

Для успешного выполнения самостоятельной работы студентов необходимо планирование и контроль со стороны преподавателя. Аудиторная самостоятельная работа выполняется студентами на лекциях, семинарских занятиях, и, следовательно, преподаватель должен заранее выстроить систему самостоятельной работы, учитывая все её формы, цели, отбирая учебную и научную информацию и средства коммуникаций, продумывая роль студента в этом процессе и свое участие в нем.

Самостоятельная работа

Основные характеристики	Деятельность преподавателя	Деятельность студентов
Цель выполнения СР	<ul style="list-style-type: none"> - Объясняет цель и смысл выполнения СР; - дает развернутый или краткий инструктаж о требованиях, предъявляемых к СР и способах её выполнения; - демонстрирует образец СР 	<ul style="list-style-type: none"> - Понимает и принимает цель СР как лично значимую; - знакомится с требованиями к СР
Мотивация	<ul style="list-style-type: none"> - Раскрывает теоретическую и практическую значимость выполнения СР, тем самым формирует у студента познавательную потребность и готовность к выполнению СР; - мотивирует студента на достижение успеха 	<ul style="list-style-type: none"> - Формирует собственную познавательную потребность в выполнении СР; - формирует установку и принимает решение о выполнении СР;
Управление	<ul style="list-style-type: none"> - Осуществляет управление путем целенаправленного воздействия на процесс выполнения СР; - дает общие ориентиры 	<ul style="list-style-type: none"> - На основе владения обобщенным приемом сам осуществляет управление СР (проектирует, плани-

	выполнения СР	рует, рационально распределяет время и т.д.)
Контроль и коррекция выполнения СР	<ul style="list-style-type: none"> - Осуществляет предварительный контроль, предполагающий выявление исходного уровня готовности студента к выполнению СР; - осуществляет итоговый контроль конечного результата выполнения СР 	<ul style="list-style-type: none"> - Осуществляет текущий операционный самоконтроль за ходом выполнения СР; - выявляет, анализирует и исправляет допущенные ошибки и вносит коррективы в работу, отслеживает ход выполнения СР; - ведет поиск оптимальных способов выполнения СР; - осуществляет рефлексивное отношение к собственной деятельности; -осуществляет итоговый самоконтроль результата СР
Оценка	<ul style="list-style-type: none"> - На основе сличения результата с образцом, заранее заданными критериями дает оценку СР; - выявляет типичные ошибки, подчеркивает положительные и отрицательные стороны, дает методические советы по выполнению СР, намечает дальнейшие пути выполнения СР; - устанавливает уровень и 	<ul style="list-style-type: none"> - На основе соотнесения результата с целью дает самооценку СР, своим познавательным возможностям, способностям и качествам

	определяет качество продвижения студента и тем самым формирует у него мотивацию достижения успеха в учебной деятельности	
--	--	--

Работа студентов в основном складывается из следующих элементов:

1. Изучение и усвоение в соответствии с учебным планом программного материала по дисциплине «Искусство орнамента»;
2. Выполнение письменных контрольных работ;

Самостоятельная работа включает такие формы работы, как:

- индивидуальное занятие (домашние занятия) – важный элемент в работе студента по расширению и закреплению знаний;
- конспектирование лекций;
- получение консультаций для разъяснений по вопросам изучаемой дисциплины;
- выполнение контрольных работ;
- подготовка научных докладов, рефератов.

Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в соответствии с рекомендуемыми видами заданий согласно рабочей программе учебной дисциплины. Распределение объема времени на внеаудиторную самостоятельную работу в режиме дня студента не регламентируется расписанием.

На самостоятельную работу отводится 20 часов и организуется она по следующим темам курса «Искусство орнамента»:

- Орнамент-часть материальной культуры общества
- Виды орнаментов
- Последовательность выполнения орнамента.

- Орнамент первобытных народов (Кельты, Африка, Индонезия, Океания, Латинская Америка, Мексика, Перу).
- Орнамент кочевых народов («звериный стиль, скифы).
- Египетский орнамент.
- Ассиро-вавилонский орнамент
- Греческий орнамент
- Римский орнамент
- Орнамент стран Востока (Китай, Япония, Индия).
- Персидский орнамент. Арабский, Мавританский орнаменты.
- Византийский орнамент.
- Древнерусский орнамент.
- Орнамент раннего Средневековья.
- Романский и готический орнаменты.
- Орнамент эпохи Возрождения.
- Орнамент барокко и рококо.
- Орнамент эпохи Классицизма.
- Орнамент стиля Ампира, Эkleктизма, Модерна.
- Орнамент народов Северного Кавказа и Закавказья.

Тема 1. Орнамент – часть материальной культуры общества.

Задание: Проработка лекций, чтение и конспектирование дополнительной литературы по теме урока.

Цель выполнения задания:

1. Раскрыть: понятие орнамент, орнаментальное искусство, историю возникновения орнамента.

2. Развивать умения анализировать, устанавливать связи и отношения.

3. Развивать умения планировать свою деятельность, память.

Методические указания к выполнению задания:

Орнамент (лат. *ornamentum* — украшение) — узор, основанный на повторе и чередовании составляющих его элементов; предназначается для украшения различных предметов. Орнамент — один из древнейших видов изобразительной деятельности человека, в далеком прошлом несший в себе символический и магический смысл, знаковость. В те времена, когда человек перешел к оседлому образу жизни и начал изготавливать орудия труда и предметы быта. Стремление украсить свое жилище свойственно человеку любой эпохи. В древнем прикладном искусстве магический элемент преобладал над эстетическим, выступая в качестве оберега от стихии и злых сил. По-видимому, самый первый орнамент украсил сосуд, вылепленный из глины, когда до изобретения гончарного круга было еще далеко. И состоял такой орнамент из ряда простых вмятин, сделанных на горловине пальцем примерно на равном расстоянии друг от друга. Эти вмятины не могли сделать сосуд более удобным в пользовании. Однако они делали его интереснее (радовали глаз) и, главное, «защищали» от проникновения через горловину злых духов.

Возникновение орнамента уходит своими корнями в глубь веков и, впервые, его следы запечатлены в эпоху палеолита (15—10 тыс. лет до н. э.). В культуре неолита орнамент достиг уже большого разнообразия форм и стал доминировать. Со временем орнамент теряет своё господствующее положение и по-

знавательное значение, сохраняя, однако, за собой важную упорядочивающую и украшающую роль в системе пластического творчества. Каждая эпоха, стиль, последовательно выявившаяся национальная культура вырабатывали свою систему; поэтому орнамент является надёжным признаком принадлежности произведений к определённому времени, народу, стране. Цель орнамента определилась — украшать. Особенного развития достигает орнамент там, где преобладают условные формы отображения действительности: на Древнем Востоке, в доколумбовой Америке, в азиатских культурах древности и средних веков, в европейском средневековье. В народном творчестве, с древнейших времён, складываются устойчивые принципы и формы орнамента, во многом определяющие национальные художественные традиции. Например, в Индии сохранилось древнее искусство ранголи (альпона)- орнаментальный рисунок - молитва.

Тема 2. Виды орнаментов.

Задание: Изучение различных видов орнамента.

Цель выполнения задания:

1. Раскрыть: виды орнамента, правила построения орнамента.
2. Рассмотреть структуру орнаментов, их многообразие и единство орнаментальных мотивов стран и народов.
3. Развивать умения анализировать, устанавливать связи и отношения.
4. Развивать умения планировать свою деятельность, память.

Методические указания к выполнению задания:

Орнамент – это узор, построенный на ритмическом чередовании и организованном расположении элементов.

Термин «орнамент» связан со словом «украшение». В зависимости от характера мотивов различают следующие виды орнаментов: геометрический, растительный, зооморфный, антропоморфный и комбинированный.

Ритм в орнаменте - это чередование элементов узора в определенной последовательности.

Узор может быть плоским и объемным. Плоский узор создается посредством полного или частичного наложения одной формы на другую путем взаимопроникновения этих фигур.

Плоский узор может неоднократно повторяться. Такое повторение называется *мотивом*, или *раппортом*.

Из орнаментов наиболее распространены ленточный, сетчатый и композиционно – замкнутый.

Ленточный (полосный) орнамент строится из одинаковых, повторяющихся или чередующихся элементов, расположенных вдоль кривой или прямой линии.

Повторяющиеся одинаковые по величине элементы создают монотонность и однообразие ритма, чередующиеся элементы рожают более «живую» композицию с нарастающим и волнообразным ритмом.

Чередующиеся или повторяющиеся элементы могут быть различными по величине, построены на контрасте форм (большой, средней, малой) с их различным движением. Ленточный орнамент может быть в виде горизонтальной, вертикальной или наклонной полосы.

В основе сетчатого орнамента лежит ячейка с вписанным в неё орнаментальным мотивом – раппортом. Размер ячейки может быть различной.

Сетчатый орнамент характерен для тканей в большей степени. Ячейка может неоднократно повторяться. Сетчатый орнамент строится аналогично полосному. Основная задача при его построении – правильно нанести оси симметрии.

Симметрией в искусстве называется точная закономерность расположения предметов или частей художественного целого.

Виды и типы орнамента. Существуют четыре вида орнаментов:

Геометрический орнамент. Геометрический орнамент состоит из точек, линий и геометрических фигур.

Растительный орнамент. Растительный орнамент составляется из стилизованных листьев, цветов, плодов, веток и т.д.

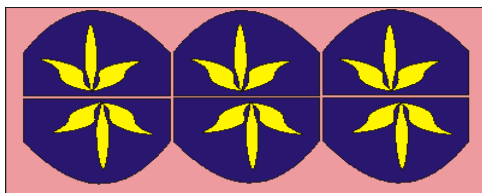
Зооморфный орнамент. Зооморфный орнамент включает стилизованные изображения реальных или фантастических животных.

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

Типы:

Орнамент в полосе с линейным вертикальным или горизонтальным чередованием мотива (ленточный). Сюда относятся фризы, каймы, обрамления, бордюры и т.п.

Замкнутый орнамент. Он komponуется в прямоугольнике, квадрате или круге (розеты). Мотив в нем либо не имеет повтора, либо повторяется с поворотом на плоскости (так называемая поворотная симметрия).

К *геометрическим* относятся орнаменты, мотивы которых состоят из различных геометрических фигур, линий и их комбинаций.

В природе геометрических форм не существует. Элементы геометрического орнамента: линии — прямые, ломаные, кривые; геометрические фигуры — треугольники, квадраты, прямоугольники, круги, эллипсы, а также сложные формы, полученные из комбинаций простых фигур.

Закономерности композиционных построений.

Понятие о композиции орнамента.

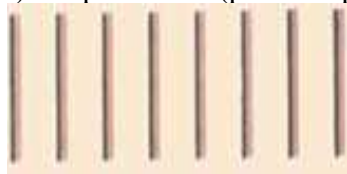
Композиция (от лат. composito) — составление, расположение, построение; структура художественного произведения, обусловленная его содержанием, характером и назначением.

Орнаментальная композиция — это составление, построение, структура узора. К элементам орнаментальной композиции и одновременно ее выразительным средствам относятся: *точка, пятно, линия, цвет, фактура*. Эти элементы (средства) композиции в произведении преобразуются в орнаментальные мотивы.

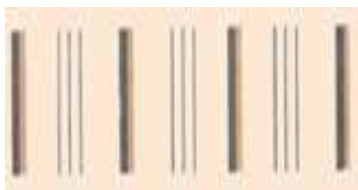
Ритмом в орнаментальной композиции называют закономерность чередования и повторения мотивов, фигур и интервалов между ними. Ритм — главное организующее начало любой орнаментальной композиции. Важнейшей характеристикой орнамента является ритмическая повторяемость мотивов и элементов этих мотивов, их наклоны и повороты, поверхности пятен мотивов и интервалы между ними.

Ритмическая организация — это взаиморасположение мотивов на композиционной плоскости. Ритм организует своего рода движение в орнаменте: переходы от малого к большому, от простого к сложному, от светлого к темному или повторение одних и тех же форм через равные или разные интервалы. Ритм может быть:

1) метрический (равномерный);

2) неравномерный.

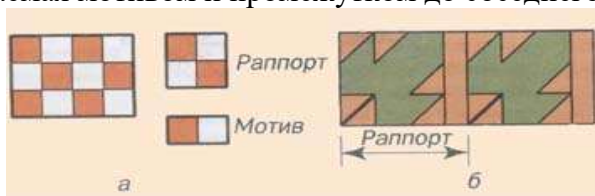

Ритмический строй определяет ритм мотивов по вертикальным и горизонтальным рядам, число мотивов, пластическую характеристику формы мотивов, особенности расположения мотивов в раппорте.

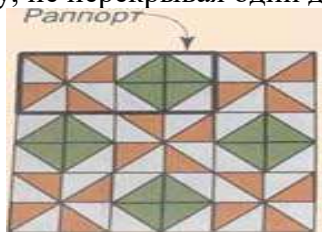
Мотив — часть орнамента, его главный образующий элемент.

Орнаментальные композиции, в которых мотив повторяется через одинаковые интервалы, называются раппортными.

Раппорт — минимальная и простая по форме площадь, занимаемая мотивом и промежутком до соседнего мотива.

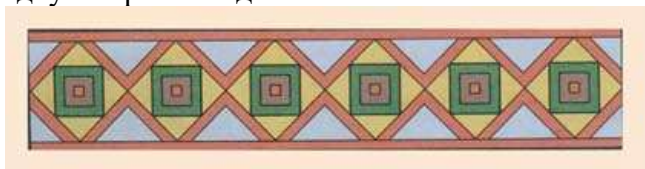
Закономерное повторение раппорта по вертикали и горизонтали образует раппортную сетку. Раппорты примыкают друг к другу, не перекрывая один другого и не оставляя промежутков.

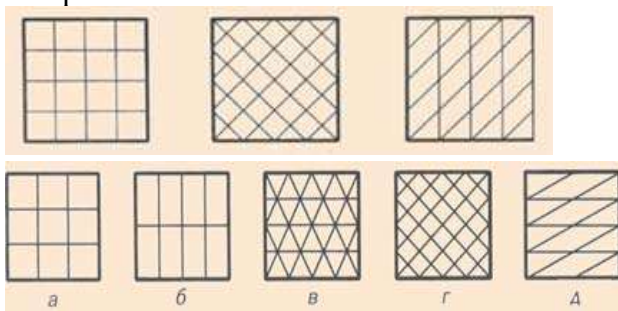
В зависимости от формы поверхности, которую они украшают, орнаменты бывают: монораппортные или замкнутые; линейно-раппортные или ленточные; сетчато-раппортные или сетчатые.

Монораппортные орнаменты представляют собой конечные фигуры (например, герб, эмблема и т.п.).

В линейно-раппортных орнаментах мотив (раппорт) повторяется вдоль одной прямой. Ленточный орнамент — это узор, элементы которого создают ритмический ряд, вписывающийся в ленту с двухсторонним движением.

Сетчато-раппортные орнаменты имеют две оси переносов — горизонтальную и вертикальную. Сетчатый орнамент — это узор, элементы которого располагаются вдоль многих осей переноса и создают движение во всех направлениях. Простейший сетчато-раппортный орнамент представляет собой сетку из параллелограммов.

Для того чтобы определить вид сетки, надо соединить повторяющиеся элементы орнамента.

Симметрия — это свойство фигуры (или орнаментального мотива) накладываться на себя таким образом, что все точки занимают первоначальное положение. Асимметрия — отсутствие или нарушение симметрии. В изобразительном искусстве симметрия является одним из средств построения художественной формы. Симметрия обычно присутствует в любой орнаментальной композиции, это одна из форм проявления ритмического начала в орнаменте. Основные элементы симметрии: плоскость симметрии, ось симметрии, ось переносов, плоскость скользящего отражения.

Тема 3. Последовательность выполнения орнамента.

Задание: выполнение стилизованных мотивов орнамента.

Цель выполнения задания:

1. Ознакомление с законами и этапами выполнения орнаментальной композиции.
2. Формирование умения в разработке и выполнении орнаментального мотива.
3. Развивать творческое, образно – художественное мышление.
4. Развивать навыки стилизации природной формы в орнаментальный мотив.
5. Развивать умения анализировать, устанавливать связи и отношения.
6. Развивать умения планировать свою деятельность, память.

Методические указания к выполнению задания:

Стилизация – преобразование, художественное обобщение природных форм в орнаментальные мотивы.)

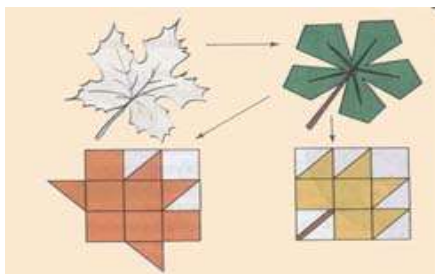
Этапы выполнения орнаментальной композиции:

- 1 Зарисовки с натуры, изучение природной формы.
- 2 Стилизация – преобразование, художественное обобщение природных форм в орнаментальные мотивы. Стилизация - это упрощение или усложнение, обобщение формы, цвета, контура объекта.

3 Разработка орнаментального мотива.

4 Создание орнаментальной композиции.

У орнаментальной композиции свои выразительные средства:

Точка Пятно Линия
Цвет Фактура Ритм

Изобразительным
называется орнамент, мотивы
которого воспроизводят конкретные предметы и формы

реального мира — растения (растительный орнамент), животных (зооморфные мотивы), человека (антропоморфные мотивы) и т.д. Реальные мотивы природы в орнаменте значительно перерабатываются, а не воспроизводятся, как в живописи или графике. В орнаменте природные формы требуют той или иной меры упрощения, стилизации, типизации и, в конечном счете — геометризации. Природа и окружающий нас мир лежат в основе орнаментального искусства. Природная форма силой воображения перевоплощается с помощью условных форм, линий, пятен в нечто совершенно новое. Смысл перевоплощения — переход от зарисовки к условной форме.

Тема 4. Орнамент первобытных народов (Кельты, Африка, Индонезия, Океания, Латинская Америка, Мексика, Перу).

Задание: Завершение стилизованной разработки мотива орнамента.

Цель выполнения задания:

1. Ознакомление с особенностями орнаментов первобытных народов. законами и этапами выполнения орнаментальной композиции.
2. Формирование умения в разработке декоративного мотива с применением характерных этнических черт свойственных данному орнаменту.
3. Развивать навыки стилизованной разработки мотива орнамента.
4. Развивать умения анализировать, устанавливать связи и отношения.
5. Развивать умения планировать свою деятельность, память.

Методические указания к выполнению задания:

В эпоху палеолита первобытные люди пытались воспроизвести окружающий мир в точных и зримых образах. Поэтому, наиболее важными темами палеолитического искусства была

тема зверей и тема охоты. В основном, пещерные росписи — это образы зверей: мамонты, носороги, быки, лошади, пещерные львы и медведи.

Второе место после сцен охоты занимали изображения обрядов воскрешения и размножения зверей, олицетворяющих магию плодородия. Также, при исполнении обрядов плодородия часто изображался человек, это были преимущественно женские фигурки. Раскраска таких изображений производилась черным, красным, желтым и коричневым цветами.

Позднее, вместе с изображениями животных первобытный человек начинает использовать условные знаки, различные комбинации линий, сходные с геометрическими фигурами. Таким образом, закладываются основы магической семантики.

Кельтский орнамент. В V - I вв. до н. э., в Западной Европе были очень распространены племена кельтов. Искусство кельтов - использует абстрактные и растительные мотивы, заимствованные у греков и этрусков. Также, в кельтском орнаментальном творчестве встречаются мотивы, связанные с изображением животного мира и человека, заимствованные на Востоке.

Орнамент, составленный из стилизованных форм людей, животных и растений, в виде треугольников, спиралей и точек размещался на металлическое или каменное декорируемое изделие. Изображения, связанные с заупокойным культом были другими, они отличались реализмом и конкретностью.

С V в. до н.э. кельтские ремесленники начали использовать и видоизменять образцы орнаментов других народов, тем самым складывая своеобразный художественный «раннелатенский стиль».

В середине IV в. до н. э. мотивами для орнамента на изделиях кельтов являются изображения птиц и зверей. Изделия прикладного искусства становятся более доступными для широких слоев. Такой рост популярности прикладного искусства способствовал возникновению пластического «среднелатенского стиля», который широко распространился во II в. до н. э. В нем стал использоваться рельефный узор, часто обогащенный гравировкой.

Искусство кельтов стало основой искусства народов Франции, Швейцарии, Бельгии, отчасти Англии. В Ирландии и Шотландии в VII - IX вв. это искусство достигло нового расцвета, и возник «новокельтский стиль».

Африка. Наиболее распространенные изображения Южной Африки - это преимущественно изображение сцен охоты, сражений, танцев, изображения, связанные с религиозными представлениями и мифологией. Чаще всего изображались обряды вызывания дождя, погребения, культовые танцы. Несомненно, все это нашло свое отражение в культуре и прикладном искусстве народов Африки. Для культуры африканского народа характерными являются изображение голов и фигурок животных. Для ювелирного искусства ряда африканских стран характерны зооморфные и антропоморфные орнаменты. Например, латунные гирьки в форме диких животных - от слона до антилопы, фигурки танцовщиц или женщин, несущих воду.

В африканской мебели можно встретить самые разнообразные формы деревянных подголовников выполненных в виде черепашек, крокодилов и других животных; фигурки птиц и зверей используются в качестве украшения деталей различных предметов.

Различными резными узорами украшаются гребни, а также «рекады» - символы власти, содержащие устрашающие мотивы. Статуэтки почитаемых предков украшаются геометрическим орнаментом, воспроизводящим рисунок татуировок. В декоративном рисунке ткани, наиболее часто встречается рисунок из квадратов, треугольников и ромбов.

Индонезия. Для прикладного искусства Индонезии, примерно в 2000 г. до н. э., были характерны керамические изделия с нарезным орнаментом. Позднее появились изделия из бронзы, представлявшие собой схематические фигуры людей, украшенные спиральным орнаментом, котлы-барабаны с геометрическим узором и стилизованными изображениями человеческого лица, птиц и т.д.

В народной архитектуре индонезийцев часто применялась раскрашенная резьба для украшения стен. В декоре опор-

ных столбов и дверей использовались резные изображения тотемных животных.

В Индонезии существует большое разнообразие древних ремесел, особенно резьба по дереву и бамбуку. На островах Ява, Суматра, Ниас и др. вырезают стилизованные фигурки демонов, предков, тотемных животных. Из окрашенного бамбука, пальмовых листьев и трав плетут циновки, шляпы, сумки. Производятся ювелирные изделия из золота и серебра с фигурами мифологических существ и животных, а также богато украшенные кинжалы - «крисы».

Для украшения одежды, очень часто встречаются тканые и вышитые узоры. В изображениях на керамике используется резной или растительный орнамент, фигурки людей и животных, корчаги дьяков с рельефным изображением драконов.

Океания. Искусство народов Океании не было подвержено сильным изменениям, так как было связано с религиозными и общественными традициями. Их религиозные представления были в основном связаны с культами плодородия и предков. На островах Новой Гвинеи местные жители создавали керамические изделия и украшали их спиральными насечками; различная деревянная утварь в форме птиц или же фигуры человека; сосуды из бамбука, как правило, украшались резным геометрическим орнаментом.

Культура Новой Зеландии - это культ героев, стремление избежать пустоты при декорировании поверхности и достаточно частое использование мотива спирали по сравнению с другими орнаментальными мотивами. Например, мотив спирали встречается не только в ажурной или рельефной резьбе по дереву, но и в татуировке лица. Полинезийские острова славятся производством тканей из коры - «тапа». Декоративный эффект этих тканей достигался очень простым орнаментом. Чаще всего узоры строились на основе ромба или шашечного рисунка, и каждый остров вносил в них что-то свое. Иногда орнамент покрывался лаком растительного происхождения.

Искусство татуировки лица и тела достигло большой художественной высоты на Маркизских и Маршановых островах.

Татуировка могла покрывать геометрическими мотивами все тело. Она имела не только магический, но и социальный смысл. К примеру, зигзагообразные узоры на лице предназначались только для вождей.

Мексика. В VIII—II вв. до н. э. в Древней Мексике произошла канонизация культовых образов и символов. Ящероподобные и змеевидные божества, антропоморфные божества — символы неба, огня, дождя и влаги и др. — становятся обязательным арсеналом мексиканского искусства.

В храмах-пирамидах Мексики большое место заняли символические мотивы: змеиные головы с раскрытыми пастьями, пышное оперение их извивающихся тел, головы ягуаров, антропоморфные изображения — весь многообразный и яркий мир индейской мифологии. Также, кроме изобразительных мотивов используется и «чистый» орнамент, образованный чередованием геометрических элементов. Здесь применяются четырнадцать различных мотивов: крест, зигзаг, многогранник, лесенка, т — образный мотив и ряд других.

Перу. Наибольший интерес представляет керамика Перу. Здесь в разные периоды гончарные изделия декорировались то абстрактным гравированным рисунком, то лепным декоративным, то живописным орнаментом. Для украшения использовали красную, кирпично-розовую, темно — красную, оранжевую, темно — зеленую, серо — зеленую и ультрамариновые краски.

Для украшения перуанских тканей использовали мифологические и бытовые сцены, которые имели очень богатую раскраску. Гамма их раскраски насчитывала до 190 различных тонов. После 800 г. до н. э. здесь также изготавливали ткань типа шпалер, которую использовали для каймы на одежде; иногда из нее делали целиком одежду — унку, подобие нынешнего пончо. Характерный орнамент этих тканей — анималистический: рыбы, птицы, хищные животные. Иногда здесь встречаются изображения людей (водители, воины, танцоры или мифологические сцены). Кроме того, в орнаменте тканей имел место абстрактный декор — ступенчатый орнамент, меандр; растительный же, использо-

вался редко. Для украшения тканей перуанцы также применяли вышивку.

Тема 5. Орнамент кочевых народов («звериный стиль, скифы»).

Задание: Изучение характерных черт «звериного стиля» в орнаменте.

Цель выполнения задания:

1. Ознакомление с особенностями орнамента кочевых народов. Характерные черты «Звериного стиля».
2. Формирование умения орнаментально-декоративного преобразования «звериного стиля».
3. Развивать навыки выполнения зооморфной разработки декоративного мотива с применением характерных этнических черт свойственных данному орнаменту.
4. Развивать умения анализировать, устанавливать связи и отношения.
5. Развивать умения планировать свою деятельность, память.

Методические указания к выполнению задания:

Область распространения искусства степных кочевников обширна – от Черного моря до Байкала, а хронологически оно размещается в весьма неопределенных временных рамках, между VII и II вв. до н.э. В силу того, что в искусстве кочевников основную роль играл металл, его связывают с доисторической эпохой Европы. Сходство основных социально-экономических условий жизни, подвижности быта и взаимосвязь степных племен породили близость идеологии и однотипность их искусства. Это выразилось в так называемом “зверином стиле”, который материализовался в золотых бронзовых украшениях, а также в деревянных, войлочных и кожаных изделиях. Все они украшены фигурами баранов, кабанов, оленей, горных козлов, тигров, барсов, зайцев, гусей, лебедей, орлов, пеликанов, фантастиче-

ских животных и т.п., сплетающихся или бросающихся друг на друга в яростной схватке.

Сцены борьбы животных, терзания травоядных хищниками были очень популярны у кочевников и получали отклик в их сознании. Очень выразителен образ существа с рогатым человеческим лицом, звериными ушами, когтистыми лапами, с загнутым вниз хвостом и с длинными крыльями, пришедший из искусства Переднего Востока. Во всех вещах, в каждом выступе предмета, в рукоятке гребня, на вершине ножа – везде как бы

таится зооморфное начало, кажется, что предмет “прорастает” фигурками животных.

Ранние памятники скифского искусства несут на себе следы сильного воздействия древневосточной цивилизации – главным образом месопотамской и урартской (например, золотая пластина в виде пантеры из Келермесского кургана). В IV в. до н.э. начинается сильное влияние на скифскую культуру греческого искусства, которое выразилось в антропоморфных мотивах.

Для раннего периода скифо-сибирского “звериного стиля” главной чертой является нарочитая замкнутость линий фигуры или нескольких фигур. Такой пластический характер звериного образа привел к появлению круглых блях в виде животного, свернувшегося в кольцо. Замкнутость образа достигается разными средствами – уравниванием деталей, их гармонией, противопоставлением плавных линий с выступами, их разрывающими, и, как выше отмечалось, к замыканию контура в круглую фигуру. К этим же особенностям следует добавить имеющуюся тенденцию к замене выразительности тела животного выразительностью обобщенных, почти геометрических форм.

Другой характерной чертой “звериного стиля” является

его повышенная функциональность. Например, лев держит в пасти птицу, изогнутая голова и шея которой служат крючком для соединения с противоположным концом ремня.

В середине I тысячелетия до н.э. “звериный стиль” превращается в орнаментально-декоративный, в котором постепенно пропадает натурализм не только в передаче всей фигуры животного, но и деталей.

Фигурки животных: грифонов, козлов, медведей, пантер, барсов, волков, оленей и т.п. – украшают различные вещи сарматов. Особым богатством украшений отличается конская сбруя.

Мастера “звериного стиля” часто совмещали в одном произведении все известные им художественные приемы. Но несмотря на их пестроту, чего невозможно избежать, соединяя материалы различных фактур и окраски, а также заимствованные сюжеты, во всем чувствуется господство единого стиля, чуждого какой-либо эклектики.

“Звериный стиль” дохристианской Европы в отличие от собственно “звериного” отмечается повышенным драматизмом, напряженностью форм. В этом орнаменте трудно выявить отдельные изображения: все, кажется, сплетено в один тугой клубок и уже нет возможности найти, откуда начинается и где заканчивается изображение того или иного фантастического животного. Этот орнамент лишен симметрии, в нем нет повторов одинаковых форм, нет интервалов, разделяющих части изображаемого предмета и подчеркивающих смысловой акцент орнаментального мотива.

В Европе этот стиль развился у германцев, кельтов и скандинавов. Позже он перешел в христианскую культуру.

Тема 6. Египетский орнамент.

Задание: Завершение разработки мотива орнамента в египетском стиле.

Цель выполнения задания:

1. Ознакомление с особенностями влияния египетского орнамента на орнаментальное искусство древности.

2. Формирование умения разрабатывать декоративный мотив с применением характерных этнических черт свойственных данному орнаменту.
3. Развивать умения анализировать, устанавливать связи и отношения.
4. Развивать умения планировать свою деятельность, память.

Методические указания к выполнению задания:

Египет был единым государством с однородным этническим составом населения.

В орнаменте Египта отразился трансформированный окружающий мир, наделенный определенными религиозными представлениями и символическими значениями. В декоре часто использовался цветок лотоса или лепестки лотоса — атрибут богини Исиды, символ божественной производящей силы природы, возрождающейся жизни, высокой нравственной чистоты, целомудрия, душевного и физического здоровья, а в заупокойном культе он считался магическим средством оживления усопших. Этот цветок олицетворяли с солнцем, а его лепестки — с солнечными лучами.

В орнаменте использовали изображение алоэ — это засухоустойчивое растение символизировало жизнь в потустороннем мире. В древнеегипетский орнамент входили стилизованные водные растения: папирус, тростник, лилия. Из деревьев особо почитались финиковая и кокосовая пальмы, сикомора, акация, тамариск, терновник, персея (дерево Осириса), тутовое дерево — они воплощали жизнеутверждающее начало, идею о вечно плодоносящем Древе жизни.

ни. В декор включались венки из листьев, виноградных лоз, гроздьев фиников, чешуйки древесной коры и др. Среди анималистических мотивов встречаются сокол, гусь (египтяне представляли рождение солнца из яйца Великого Гоготуна), антилопа, обезьяна, рыба, цапля (священная птица Бену — олицетворение души Осириса, символ возрождения), жук-скарабей (символ бессмертия), змея (кольцо, образуемое змеей, держащей во рту свой хвост, — символ вечно восстанавливающегося мирового порядка) и др. Особо популярным было изображение жука-скарабея, он имел очень сложную и многообразную символику. Скарабей считался священным символом вечно движущейся и созидательной силы солнца, почитался знаком, приносящим счастье, заменял в мумии вынутое сердце.

Художники Древнего Египта соединили изображения с иероглифической системой письма в форму линейного орнамента. По всей вероятности, линейное расположение орнаментальных элементов представляло египетскую идею бесконечности жизни. Декорирование предметов имело и знаковый смысл. Орнамент читался как буквенный текст, потому что он был основан на использовании общепринятых символов. Например: египетский крест анх прочитывался жизнь, изображение коленопреклоненной фигурки хех — вечность и др. Использовали египтяне и геометрический орнамент: прямые, ломаные, волнообразные линии, шашечный узор, сетки, точки и др. В целом же египетский декор обладает строгой, утонченной сдержанностью.

Тема 7. Ассиро-вавилонский орнамент.

Задание: Изучение выполнения копий фрагмента ассиро-вавилонского орнамента.

Цель выполнения задания:

1. Ознакомление с особенностями ассиро-вавилонского орнамента.
2. Формирование умения компоновки в листе и разработка декоративного мотива с применением характерных этнических черт свойственных данному орнаменту.

3. Развивать умения анализировать, устанавливать связи и отношения.
4. Развивать умения планировать свою деятельность, память.

Методические указания к выполнению задания:

Ассиро-вавилонский орнамент претерпел в своем становлении большое влияние древнеегипетского искусства. Кроме идентичных египетским формам, были и свои (растительные и эмблематические). Орнамент в архитектурных сооружениях и прикладном искусстве Ассирии и Вавилона носил в основном геометрический характер (розетки, звезды). Он включал также стилизованные изображения растений, в частности шишки пиний, плоды граната, фантастических зверей, рыб. Самым излюбленным растительным мотивом был плод ананаса, считавшегося священным деревом. Из эмблематических фигур наиболее распространены изображения фигуры крылатого быка с человеческой головой.

В древней ассирийской декоративной керамике использовался настенный геометрический узор в виде пестрой мозаики из черных, белых и красных шляпок глиняных гвоздей (главный зал богини Иштар в Уруке). Они были расположены треугольниками, ромбами и зигзагами и составляли рисунок, напоминающий плетение циновки. Керамические сосуды IV тысячелетия до н.э. украшались изящным гравированным узором и фигурами горных баранов с большими округло изогнутыми рогами.

В позднее время декоративными мотивами выступают розетки, кисти, швы и даже стенные зубцы. В Ассирии особенно распространенным мотивом декора цилиндрических печатей было изображение героя, укрощающего чудовищ. Стены внутренних помещений дворцов часто облицовывались плитами с рельефами, иногда из поливных изразцов, применялись и росписи. Сюжетами рельефов и росписей служили мифологические, ритуальные, военные сцены, изображались также животные, растения, деревья и декоративно-орнаментальные, в частности геометрические, мотивы, среди которых наиболее распростра-

ненным было изображение красно-черной полосы по белому фону и двойного плетеного шнура синего, белого, оранжевого и черного цветов.

Цвет в архитектуре Передней Азии играл большую роль. На фасадах зданий, в скульптурных рельефах использовались яркие, контрастные цвета —

охра, оранжевый, красный, черный, белый. Живописные изображения внутри зданий, подобно внешней окраске сооружений, характеризовались яркостью и контрастностью цветов, что, однако, не мешало их тонкой гармонизации. В поливной керамике основным фоновым цветом был голубой. На нем выступали рельефные изображения с преобладанием белого цвета. В скульптуре чаще всего встречались синий, красный и золотой цвета. В живописном орнаменте — синий, красный, белый и черный. Многие формы ассиро-вавилонского орнамента были заимствованы и переработаны греками. Ромб и другие геометрические фигуры перешли в арабский и мавританский орнаменты.

Тема 8. Греческий орнамент.

Задание: Изучение мотивов греческого орнамента. Разработка мотивов орнамента в стиле исторических традиций греческого орнамента.

Цель выполнения задания:

1. Ознакомление с особенностями греческого орнамента и его влияния на формирование римского орнамента.
2. Формирование умения компоновки в листе и разработка декоративного мотива с применением характерных этнических черт свойственных данному орнаменту.
3. Развивать умения анализировать, устанавливать связи и отношения.

4. Развивать умения планировать свою деятельность, память.

Методические указания к выполнению задания:

Греческий орнамент во многом использовал особенности египетского, частично финикийского и ассирийского, но все воспринятое было переосмыслено и переработано по своему. Созданный орнамент был оригинальным. Основными его качествами становятся легкость и гармония, символическое содержание отодвигается на второй план. Строгая симметрия геометрического орнамента, составленного из простой комбинации вертикальных, горизонтальных линий и прямых углов, превращена греками в гармоническое совершенство. Правильность и симметрия – постоянное правило греческого орнамента. Основных форм орнамента мало, но они варьируются и комбинируются до бесконечности. Первоначально в греческом орнаменте преобладали мотивы восточного происхождения (сфинксы, грифоны). Но в классический период они вытесняются сюжетами, взятыми из жизни окружающей природы, или геометрическими.

Широко применялся меандр – квадратный или круглый, ионики, перлы, плетенка, комбинации из всевозможных кри-вых, яйцеобразный орнамент (овы) и др. Очень распростра-нен был мотив пальметы и еще

больше – стилизованной формы акант, который появился вместе с коринфским орденом. Часто использовалось изображение листьев алоэ, всевозможных водяных растений, винограда, плюща, цветов жимолости, лавра и оливкового дерева. Из зоологических форм особое распространение получила голова быка. Впоследствии все эти формы были использованы как мотивы многими народами.

Тема 9. Римский орнамент

Задание: Изучение мотивов греческого орнамента. Разработка мотивов орнамента в стиле исторических традиций греческого орнамента.

Цель выполнения задания:

1. Ознакомление с особенностями мотивов римского орнамента.
2. Формирование умения компоновки в листе и разработка декоративного мотива с применением характерных этнических черт свойственных данному орнаменту.
3. Развивать умения анализировать, устанавливать связи и отношения.
4. Развивать умения планировать свою деятельность, память.

Методические указания к выполнению задания:

Римский орнамент развивался под сильным влиянием греческого. Римляне в период империи широко заимствовали образцы этрусского и греческого искусства. Искусство этрусков (VII - IV вв. до н.э.), предшественников римлян, поэтапно испытывало на себе влияние различных культур. Вначале это был ориентализирующий период (между 700 и 625 гг. до н.э.), затем архаическая эпоха (между 575 и 475 гг. до н.э.), связанная с влиянием ионийской, а затем аттической культуры.

В IV в. до н.э. в этруском искусстве устанавливается классический стиль. С III в. до н.э. искусство этрусков постепенно растворяется в римском. Эти влияния в первую очередь нашли отражение в орнаментике этрусков. Среди орнаментальных мотивов, украшающих произведения прикладного искусства этрусков, можно встретить изображения животных, пальметок, грифонов и крылатых львов, сцены из греческой мифологии и др. Художественные изделия из бронзы, как правило, украшались гравированным декором, иногда рельефом. В ряде видов декоративного искусства этруски проявляли склонность к графическому орнаменту.

Римляне отдавали предпочтение коринфскому и комpositoному архитектурным ордерам и их главному мотиву – аканту. Применяя различные орнаментальные мотивы, такие как листья дуба, кедровые шишки, виноград, пальма, плющ, выюн, колос, мак (любимые и в греческом искусстве), они создавали самые разнообразные комбинации, меняя системы построения, вплетая в композиции дополнительные и многообразные детали.

Пышные гирлянды из цветов и плодов, фигуры людей, головы животных сочетались с военной эмблематикой, воспевающей славу римских походов. Мотивами для украшения потол-

ков служили мифологические сюжеты и орнаментальные изображения. Орнамент ряда предметов из мрамора (подсвечники, вазы) отличается чрезмерной пышностью и перегруженностью деталями. К наиболее распространенным декоративным мотивам, украша-

ющим эти изделия, относятся пышные гирлянды, крылатые амуры и грифоны. Для украшения произведений глиптики, высоко ценимых римлянами, чаще всего использовались мифологические сюжеты, портреты, жанровые сцены и искусно исполненные изображения животных.

Мозаики – одно из выдающихся достижений изобразительного искусства античного Рима. Различаются два вида: настенная и напольная с геометрическим узором и фигуративной композицией – «эмблемой» в центре. Настенные мозаики с мифологическими сюжетами чаще всего изображали Венеру, Орфея или подвиги Геракла, а также воспроизводили сцены повседневной жизни.

Архитектура и искусство Древней Греции и Древнего Рима послужили прочным основанием для последующего развития мировой архитектуры. В опосредованном виде воздействие Рима передалось через Византию на Восток. В Европе же в средние века его наследие было предано забвению, но через тысячелетия вновь обратило на себя всеобщее внимание и во мно-

гом определило новый расцвет европейской архитектуры и искусства.

Тема 10. Орнамент стран Востока (Китай, Япония, Индия). (2 часа)

Задание: Изучение мотивов орнаментов стран Востока. Разработка мотивов орнаментов в стиле орнаментов стран Востока.

Цель выполнения задания:

1. Ознакомление с особенностями мотивов искусства орнамента Востока.
2. Формирование умения компоновки в листе и разработка декоративного мотива с применением характерных этнических черт свойственных данному орнаменту.
3. Развивать умения анализировать, устанавливать связи и отношения.
4. Развивать умения планировать свою деятельность, память.

Методические указания к выполнению задания:

В странах Древнего Востока, где была невозможна идея какого-либо даже ограниченного равноправия, где идеал героя, будучи связанным с представлениями о сверхъестественном могуществе и загадочной силе, имел наименее гуманистический смысл, искусство (и прежде всего декоративно-прикладное) развивалось своеобразно. Это выразилось в символизме, широком использовании мифологических сюжетов, изобилии в орнаментике сказочных фантастических животных и птиц.

Орнаментальное искусство Китая оказало большое влияние на искусство многих народов. Важную роль в китайском искусстве играют ритуалы и символы, а также устойчивость традиций прошлого (соблюдение канона). У истоков искусства стоят космологические символы: небо, земля, солнце, стороны света, созвездия. За ними проявляются природные символы. Символы, украшающие произведения искусства, способствуют усилению их декоративной выразительности. Например, дракон – символ плодородного дождя, птица Феникс – символ красоты и

высшего блаженства Знаки зодиака, возможно заимствованные у вавилонян, отличаются от европейских тем, что все изображают животных. Очень распространены мотивы грома и облаков, приносящих дождь; облака изображаются настолько своеобразно, что это позволяет распознать китайское влияние в искусстве других стран.

Наиболее примечательной среди декоративных мотивов Китая является маска тао-те (что означает «прожорливый») – звериная маска, устрашающего вида, с рогами, круглыми выпуклыми глазами и грозными клыками, скорее всего символизирующими звериную мощь, способность разорвать любого врага. Тао-те считали защитником от злых духов, отчего мотив чаще других встречается во всех видах прикладного искусства. Существует несколько разновидностей тао-те, которые близки к облику реальных животных – буйвола, барана, тигра. Иногда тао-те состоит как бы из двух профильных изображений драконов, повернутых друг к другу и сильно деформированных. Этот мотив будет украшать бронзовые и керамические изделия Китая с начала царства Шан (XVI в. до н.э.) вплоть до утративших всякий стиль поделок нашего времени.

Другим распространенным мотивом, имевшим широкое применение в последующие века, является зигзагообразный узор «лэй вэнь», символизирующий молнию. К этому мотиву близки круглые спирали, символизирующие движение небесных тел. Существуют и другие виды орнамента: круг, меандр, Т-, Л-, Е-образные знаки, переплетенные между собой и заполняющие фон. Позже, с XII по IX в. до н.э., наряду с интенсивным использованием мотива тао-те появляется новый: сильно стилизованное изображение длиннохвостой птицы с высоким хохолком, получившее в дальнейшем большое распространение.

Драконы, священные лошади, фантастические птицы, приносящие радость и счастье, - все это, ограничено сочетаясь с

почти реалистическим изображением цветов, условными завитками волн и облаков, плоскостной трактовкой пейзажа, создавало неповторимое своеобразие так называемого «китайского» стиля. За четыре тысячелетия до наших дней в Китае были канонизированы основные цвета (красный, белый, желтый, синий и зеленый), установлена их символика. Каждая сторона света обозначалась своим цветом: восток – голубой, юг – красный, запад – белый, север – черный. И комбинации этих цветов были тоже строго канонизированы (белый – голубой, красный – черный и т.д.)

Декоративное искусство Японии сложилось под сильным влиянием Китая и отчасти Индии. Орнамента в строгом понимании этого слова у японцев нет. В декоре произведений японского искусства преобладают природные мотивы. Геометрических узоров сравнительно немного. Цветы, травы, ветви деревьев, бабочки, птицы, драконы и сказочные чудовища, змеи и насекомые – вот основные сюжеты в росписи фарфора, лаков, тканей, бесконечно варьируемые, преображаемые фантазией художника. Однако в такой орнаментации есть черты, существенно отличающие ее от изделий других народов. Для японского стиля типичны умышленная асимметрия в декоре, чувство красоты, материала, дар художественного синтеза, повторение мотивов и отсутствие перспективы в изображении, имеющие целью подчеркнуть роль поверхности.

Индия оказала влияние на орнаментальное творчество народов Востока и сама находилась под влиянием Персии. Геометрический орнамент не занимает в Индии такого места, как в других странах Востока. В эпоху Гуптов развивается декоративный стиль, получивший впоследствии широкое распространение. Основные декоративные мотивы этой эпохи: геометрические, где ромбы и круги чередуются рядами и обрамлены листовой; растительные – лотос, гирлянды, ветвевидный орнамент, ирис, мотивы водяных чудовищ-макара или полулюдей-полуптиц-киннаров, переплетающихся с цветочными элементами. Все орнаментальные мотивы разнообразны, с преобладанием округлых извилистых сплетающихся линий. Особенностью ин-

дусского орнамента считается любовь к почти натуралистическим композициям и перегруженность деталями. Изображения животных, птиц, цветов очень близки к природе и обнаруживают хорошее знание их форм. Индусский орнамент носит ярко выраженный ковровый характер. В нем все поле орнаментальной площади тесно заполнено различными орнаментальными мотивами. Декоративным монументальным росписям Индии свойственна тяга к красочности. Среди сюжетов встречаются изображения торжественных шествий и церемоний, бытовые сцены.

Тема 11. Персидский орнамент. Арабский, Мавританский орнаменты. (2 часа)

Задание: Разработка узора персидского ковра. Выполнение эскиза.

Цель выполнения задания:

1. Ознакомление с особенностями мотивов арабского и мавританского орнаментов, их сходство и различие.
2. Формирование умения копирования элементов мавританского и арабского орнаментов с соблюдением логического развития орнамента.
3. Развивать умения анализировать, устанавливать связи и отношения.
4. Развивать умения планировать свою деятельность, память.

Методические указания к выполнению задания:

Персидский орнамент достиг своего расцвета к XV - XVI вв. Он возник под сильным влиянием художественных культур Востока, впитав в себя их достижения и творчески переработав в свой стиль, в котором угадываются элементы и арабского, и индусского, и византийского искусства. По своим стилистическим особенностям он сильно отличается от других восточных орнаментов и наиболее тесно примыкает к ассиро-вавилонскому.

Персидскому орнаменту свойственны внимательное и любовное отношение к формам природы, растительного и животного мира.

Для персидского орнамента (ковры, ткани, керамика) характерно совмещение в одной композиции сплетений геометрических линий, стилизованных цветов и животных в движении. Стилизованная гвоздика, анемоны, шиповник, ирисы, нарциссы и разнообразные формы, полевых цветов чаще других используются персидскими художниками в их орнаментальных композициях. Из животных предпочтение отдается изображению льва, леопарда, серны, газели, верблюда, слонов и птиц.

В персидском орнаменте присутствует большое разнообразие цвета. Цветовые композиции строятся на мягких полутонах. Излюбленные цвета: голубой с аквамариновым оттенком, бледные розовые, приглушенный красный с терракотовым оттенком, блеклые синеватые, зеленоватые, охристые и т.п. В архитектурном орнаменте преобладает лазоревый фон с белыми цветами и зелеными листьями на нем.

Мавританский орнамент в целом очень близок к арабскому, но в отличие от последнего более легок и утончен. Используя движения персидского искусства, художники смогли совместить в нем растительные формы с геометрическими мотивами, что и придало ему определенную легкость и изящество. Испано-мавританский фаянс часто имеет орнамент лучеобразного построения, расходящийся от центрального геральдического мотива.

Своеобразие испано-мавританских тканей заключается в широком использовании красного цвета и мотива растительных переплетений. В мавританском орнаменте, как правило, фон яркий: красный, синий, желтый, обилие позолоты.

Тема 12. Византийский орнамент.

Задание: Изучение мотивов Византийского орнамента. Разработка мотивов орнамента в стиле исторических особенностей византийского орнамента.

Цель выполнения задания:

1. Ознакомление с особенностями наиболее распространенных мотивов и сюжетов в византийском орнаменте.
2. Выполнение разработки мотивов орнамента в стиле исторических особенностей византийского орнамента
3. Развивать умения анализировать, устанавливать связи и отношения.
4. Развивать умения планировать свою деятельность, память.

Методические указания к выполнению задания:

В византийском орнаменте осуществилось слияние эллинистических и восточных традиций. Орнамент состоял из сплетений звериных (птиц, грифонов, барсов) мотивов, стили-

зованных растительных побегов, в частности виноградных лоз, огрубленно и в значительной мере условно. Формы утрачивают объемность, становятся более плоскими. Характерным для орнаментального искусства Византии остается причудливая роскошная узорчатость, заимствованная у персов. Изображения животных на византийских тканях заключены в геометрические фигуры – круги или многоугольники; иногда они обрамлены длинным изогнутым акантовым листом. Для византийских тканей более характерен геометрический и зооморфный орнамент в сочетании с человеческими фигурами, чем растительный. Растительные же формы сильно стилизованы. Растительные мотивы в византийской орнаментике несложны и разделяются на простейшие элементы - пальметику, полупальметику и стебель, образующие немногие комбинации. Они широко распространены в искусстве средневековья, в том числе и византийской орнаментальной флоре.

К наиболее распространенным в византийском орнаменте относятся следующие мотивы: Пальметки - а) пятилепестковые, где нижняя пара лепестков образована спирально закрученными

усиками; б) трехлепестковые; нерасчлененные пятилистники, вписанные в ромбические фигуры. Подобная пальметка («византийский цветок») – излюбленный мотив орнаментики греческих рукописей XI – XII вв. Изогнутые стебли с цветами-пальметками и листьями-полупальметками используются на чашах для заполнения фона, на византийской поливной керамике и в миниатюрах XII в.

Тонкие гибкие побеги с пальметками и полупальметками украшали заставки греческих рукописей, входили в мозаичное убранство дворцовых интерьеров. В медальонах на дне поливных блюд, на произведениях перегородчатых эмалей ими заполняли фон композиций. Этот общесредневековый мотив использовали во все периоды византийского искусства (поливная керамика, мозаика, заставки рукописей и т.д.).

Тема 13. Древнерусский орнамент. (2 часа)

Задание: Завершение работы по разработке мотива орнамента в древнерусском стиле.

Цель выполнения задания:

1. Ознакомление с особенностями орнаментальных мотивов Древней Руси.
2. Выполнение разработки мотивов орнаментов в древнерусском стиле.
3. Развивать умения анализировать, устанавливать связи и отношения.
4. Развивать умения планировать свою деятельность, память.

Методические указания к выполнению задания:

Русское орнаментальное искусство находилось под сильным влиянием Востока и Запада. Заимствованы и переработаны были многие формы растительного орнамента. Основным источником служили Византия и Кавказ. Изображение трехлепесткового лилиевидного цветка, именуемого крином, плетение и растительный орнамент, как и многочисленные образы «Звериного» стиля, были частными гостями в декоре тогдашней архитектуры и од-

новременно украшали листы книжных миниатюр. Не все темы, любимые в Византии, могли обрести для себя новую жизнь на Руси. Новые приживались в том случае, если чем-то соприкасались с уже привычными образами и были близки и понятны русским мастерам, получая при этом иную форму, измененную и приближенную ими к своему пониманию. Многое в создававшемся искусстве было полно желанием оградить человека от всего дурного. Это шло от воззрений язычества, но сохраняло смысл и в христианскую эпоху. Народные образы, жившие столетиями, связывались с привнесенными из других стран. Эта народная струя во многом определила образы и формы русского декоративного искусства, вливая в него все новые и новые свежие силы.

Сюжеты для своих изделий русские мастера черпали прежде всего из жизни, окружающей природы, из легенд и преданий. Обращались и к смежным отраслям прикладного искусства. В некоторых видах декоративно-прикладного искусства (вышивка, керамика, резьба по дереву), имевших давнее историческое прошлое, до наших дней дошли орнаментальные мотивы глубокой древности, которые отразили истоки сложного содержания символических узоров. Простейшие из них (в виде перекрещенного креста, квадрата, ромба, круга, наподобие пиктографического рисунка) являлись условными знаками, символами солнца и считались священными изображениями. Наряду с геометрическим орнаментом сохранялись традиционные для древнеславянской языческой мифологии сюжеты. Так, женская фигура олицетворяла богиню земли, плодородия; водоплавающие птицы – водную стихию; изображение ладьи связывалось с похоронными обрядами, и символом солнца было изображение коня или всадника, а также фантастической жарптицы. Отдельный круг древних сюжетов связан с культом огня.

К наиболее архаическим относятся изображения огня в виде двуглавых птиц. Наиболее известны изображения двуглавого орла с поднятыми крыльями, занявшие прочное место в гербах и монетах (связанные с почитанием бога огня и молнии). В образе быстrokрылой птицы – орла или сокола – получили от-

ражения представления славян о стремительной «окрыленной» молнии. Образ молнии также нашел воплощение в виде огненного змея и дракона. Змей-дракон, олицетворяющий молнию считался покровителем жилья и огня.

В языческом искусстве древо жизни животных и птиц стали любимыми в композициях декоративного искусства средневековья. Сам же этот мотив восходит к древневосточному искусству. В древнерусском искусстве он получил особый художественный оттенок.

Одна из особенностей орнаментации древнерусского искусства – это надписи, выполненные декоративным письмом в полосах, кругах, ромбах, иногда служащие основным или даже единственным украшением предмета. Начертание букв и характер надписей в отдельных художественных центрах имеют индивидуальные особенности. Русские мастера, чтобы подчеркнуть значимость отдельных фигур или композиций, помещали их в прекрасные по изяществу линий и стройности пропорций арочки с килевидным завершением или же в строго лаконичную форму круга. Древнерусские мастера обладали необыкновенно тонким чувством меры, которое позволяло им сохранять гармонию общей композиции даже при полном нарушении симметрии. Это прослеживается как в прикладном и изобразительном искусстве, так и в архитектуре.

Тема 14. Орнамент раннего Средневековья.

Задание: Изучение мотивов орнамента раннего Средневековья. Разработка мотивов орнамента в стиле орнаментов раннего Средневековья.

Цель выполнения задания:

1. Ознакомление с особенностями содержания орнаментальных мотивов средневековья.
2. Выполнение разработки зооморфного инициала в стиле орнамента средневековья.
3. Развивать умения анализировать, устанавливать связи и отношения.

4. Развивать умения планировать свою деятельность, память.

Методические указания к выполнению задания:

На долю орнамента в раннем средневековом искусстве выпала огромная роль. Сложнейшие узоры в те времена украшали всякую свободную поверхность: архитравы порталов, алтарные преграды, плиты кивориев, спинки и подлокотники деревянных скамей и кресел, ножки и бортики кубков. Начиная с VI в. излюбленным типом узора становятся бесконечно разнообразные мотивы плетений, среди которых внезапно появляется то

птичья голова или крыло, то звериная лапа, то изгибающееся тело, то оскаленная морда хищника. Этот орнамент весь пронизан динамикой, он не дает глазу остановиться. Такой декор, получивший в научной литературе название «абстрактный звериный орнамент», особенно прочно держался в искусстве стран. В Скандинавии он был широко распространен еще в конце X в. Подобный орнамент украшает и рукописи раннего средневековья. На полях появ-

ляются плетенка, стилизованные изображения животных и растений, разнообразные розетки, точки и т. п. В тексте этот орнамент окружает буквы, располагается между строчками. Основное внимание уделяется заглавной букве-инициалу. Для этого периода характерен зооморфный инициал, выполненный в виде стилизованной фигуры птицы, рыбы или животного. Наредко такой инициал заполнял в средневековой рукописи половину, а иногда и целую страницу. Как правило, сложное плетение орнамента, широко используемая символика (крест, голубь, рыбы и т. п.) и инициал составляли основной декор книги. Фигура человека в книжном орнаменте встречается редко и обычно вплетается в орнамент. Краски используются чистые и светлые. В английском декоративно-прикладном искусстве и архитектуре это-

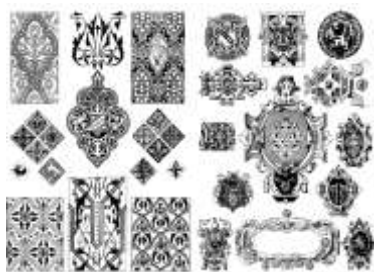
го периода основным видом украшения были плетеные орнаменты и изображения животных. С середины X в. в декор английской книги вместо плетений приходит бордюры и рамки, украшенные пышными побегам многоцветного акантового листа. В целом искусству раннего средневековья чуждо изображение человека. Излюбленными мотивами его являются фигуры птиц, различных чудовищ и демонов, в образах которых причудливо сплелись древние магические верования и христианское представление о греховном начале в мире. Более плодотворным, чем античное, оказалось для европейского искусства этой поры влияние прикладного искусства Востока - Сирии, Египта, Ирана. Любовь к ярким и драгоценным материалам - характерная черта художественной культуры раннего средневековья.

Тема 15. Романский и готический орнаменты.

Задание: Изучение мотивов романского и готического орнаментов.

Цель выполнения задания:

1. Ознакомление с содержанием орнаментальных мотивов романского и готического стилей.
2. Выполнение разработки мотивов орнамента в стиле романского и готического орнаментов.
3. Развивать умения анализировать, устанавливать связи и отношения.
4. Развивать умения планировать свою деятельность, память.

Методические указания к выполнению задания:

Готический орнамент был многообразен и символичен. Продолжают использоваться преобразованные античные и византийские мотивы, но наряду с ними явно преобладают новые темы. Прямолинейные геометрические формы переходят в плетения криволинейные. Помимо геометрических орнаментальных построений и воспроизведения формы стрельчатой арки, сферических треугольников и четырехугольников широко применяют-

ся растительные формы местной флоры, что составляет характерную особенность орнаментации той эпохи – листья винограда, репейника, дуба, плюща, клевера, роз и др. Широкое распространение получил мотив трилистника и двулистника. Позднее используются формы колючих растений – терновника, чертополоха, папоротника и др.

Искусство готического зодчества развивалось в синтезе со скульптурой. В скульптурной орнаментике стилизованные мотивы аканта и пальметты уступают место другим растительным формам. Из бутонов побегов раннеготической декорировки растительные мотивы превращаются в цветущую распустившуюся листву в орнаменте XIII в. и пышные букеты с цветами и фруктами в XIV столетии. Идея использования мотивов реальной флоры в готическом декоре становится своего рода канон.

Влияние античности чувствуется как в использовании мотива аканта, так и в изображении сказочных существ – кентавров, заимствованных из греко-римской языческой мифологии. Собственно средневековыми являются такие элементы архитектуры, как замки сводов и водостоки – гаргуйи.

Тематика украшений замков чрезвычайно многообразна. Здесь можно увидеть человеческие головы, отдельные фигуры, эпизоды из Библии, исторических персонажей, кентавров и сирену; их украшают также листья винограда, листья и цветы розы, ли-

стья – лица, подобно человеческим лицам, переходящие в листья, и листья, переходящие в лица, из альбома Виллара де Оннекура. Водостоки, составляющие один из характерных элементов готической церкви, выполнялись то в виде чудовищ с разинутой звериной пастью, то в виде человеческих лиц. Гаргуйи собора Парижской Богоматери изображают крылатых животных.

Особое место в готической архитектуре было отведено

ажурному орнаменту, исполненному в камне. Циркулем выведены все линии устремленных вверх стрельчатых арок, трехлопастных окон, четырехлопастных розеток и великолепных круглых витражей главогосада, именуемых «розами». Узор на плитки чаще всего наносился

красным и желтым цветом, изредка употреблялся черный. Такое ограниченное количество красок способствовало усилению декоративного эффекта. Гончарная посуда расписывалась крестиками, украшалась гравированным узором или тисненным геральдическим орнаментом. Большая часть изделий была покрыта звучной зеленой глазурью. В орнаментации мебели часто используются тонкие сплетения, напоминающие нервюры сводов соединенные с лиственным орнаментом. Типичен для мебели конца XV в. орнамент «льняных складок». В мебели также воспроизводится из дерева скульптурный каменный фриз в виде туго сплетенных, скрученных веток и листьев.

Тема 16. Орнамент эпохи Возрождения.

Задание: Изучение мотивов орнамента эпохи Возрождения. Разработка гротесков в стиле орнаментов эпохи Возрождения.

Цель выполнения задания:

1. Ознакомление с особенностями античного орнамента в орнаменте эпохи Возрождения.
2. Выполнение разработки мотива орнамента в стиле гротески.
3. Развивать умения анализировать, устанавливать связи и отношения.
4. Развивать умения планировать свою деятельность, память.

Методические указания к выполнению задания:

Орнамент приобретает качества повышенной живописности, реалистичности, находясь под сильным влиянием изобразительного искусства, игравшего определяющую роль в художественной культуре Ренессанса. В композиционных структурах господствуют спокойные, уравновешенные горизонтально-линейные, вертикальные «канделябрные» мотивы, а также полуциркульные,

украшавшие многочисленные тимпаны.

Декор ренессансных интерьеров отличается гармоничной и тонкой орнаментикой. Появляется новый декоративный мотив – герб в венке из цветов, поддерживаемый «путти» – обнаженными пухлыми младенцами.

В архитектурной орнаментике ренессанса происходит рождение новых орнаментальных решений. Преобразовываются в декор фигуры атлантов, кариатид, кронштейны, античные антаблементы.

Появляется орнамент, типичный для отдельных мастеров, иногда – целого круга художников. Так, гротески обязаны своим рождением Рафаэлю. Название этого орнамента происходит от его первоисточника – сохранившихся под землей (гrotта – по итальянски «пещера»). Гротеска – это причудливое сочетание сплетающихся растительных побегов и завитков аканта с человеческими фигурами и полуфигурами, с масками, химерами, фантастическими легкими архитектурными композициями.

В декоре венецианских шелков органично сочетаются западные элементы с восточными, которые используют традиционные цветочные мотивы: цветок граната, пальметку, тюльпан, гвоздику, лотос и арабески. Продолжает использоваться античная орнаментика.

Орнаментальные мотивы. В орнаментах широко используются листья аканта, дуба, виноградной лозы, разные элементы животного мира в сочетании с изображением обнаженного человеческого тела. Кроме того, применяются ионики, бусы, меандр, плетенка, чешуя, лента, широко используется мотив раковины. Особое место занимает акантовый лист и акантовый завиток.

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

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.

Тема 17. Орнамент барокко и рококо.

Задание: Завершение разработки мотива в форме рондо

Цель выполнения задания:

1. Ознакомление с разнообразием и выразительностью орнамента барокко и рококо, орнаментом русского барокко и рококо.
2. Выполнение разработки мотива в форме рондо.
3. Развивать умения анализировать, устанавливать связи и отношения.
4. Развивать умения планировать свою деятельность, память.

Методические указания к выполнению задания:

Орнамент барокко порывал со спокойной гармонией орнаментального искусства эпохи Возрождения. Выражение покоя и равновесия постепенно начало уступать место новому пониманию красоты. Исчезает слепое подражание античному декору. Тяжеловесные и массивные элементы делаются более округлыми

(картуш), более торжественными. В начальный период наиболее распространенным был мотив маски, иногда смеющейся, который сменил мотив солнца. Прямые линии в орнаменте постепенно вытесняются изогнутыми. Вместо спокойствия – эмоциональный порыв, вместо ясности и лаконичности – сложность, многообразие и пышная декоративность; при этом все еще сохраняются организующий центр декоративной композиции, симметрия. Орнамент барокко отличается разнообразием и выразительностью. Он сохраняет мотивы греческого и главным образом римского искусства, охотно использует получеловеческие и полужвериные фигуры, тяжелые гирлянды цветов и плодов, мотивы раковин и лилий в сочетании с символическим солнцем; широко применяется античный мотив акантового листа.

Орнамент стиля барокко нашел широкое применение в разных странах Европы, приобрел под влиянием национальных традиций каждой из них свои особые черты. Прихотливый узор из самых различных и плодов и листьев, переданных с удивительной выразительностью, встречается в московских церквях конца XVII в. Он покрывает необыкновенной красоты золоченые иконостасы. Этот сложный резной орнамент носил название «Флермской резьбы», выполнялся специальными мастерами Оружейной палаты. Эти мотивы проникли в Москву через Украину и Польшу, где был распространен барочный орнамент.

В России орнамент в стиле барокко также широко использовался при оформлении интерьеров дворцов, созданных Ф.- Б. Растрелли в Петербурге, Царском Селе, Петергофе. Общее свойство интерьеров Растрелли – их светский, увеселительный, праздничный облик. В них всюду – изобилие цвета, лепнины,

узора. В декоративном убранстве интерьеров мастер чаще всего использует мотивы раковины, растительные завитки, картуши, купидонов. В руках русских резчиков даже вычурные завитки орнаментальных форм в стиле барокко по-своему размашисты и легки, полны особой жизнеутверждающей силы. Орнамент русского барокко – гордость отечественной архитектуры,

он достойно обогатил мировые достижения орнаментики.

Орнамент стиля *рококо* по существу является последней стадией развития барокко в его стремлении к свободе композиции. Стиль рококо – чисто декоративный стиль интерьера, стремившийся лишить его конструктивной четкости, логики и ясности восприятия. Во Франции он назывался стилем Людовика XVI. Само название “рококо” произошло от французского термина “рокайл”, в корне которого лежит слово “чос”, что означает “скала”. Еще в XVII в. стало приятно украшать фонтаны и гроты как бы в подражание природе обломками скал, покрытых морскими лаковинами и растениями, которые, перепутываясь и переплетаясь, создавали впечатление случайных беспорядочных нагромождений. Это послужило толчком к развитию со второй четверти XVIII в. нового декора, первым и непременным свойством которого стала его асимметричность (наклонная ось композиции, криволинейные контуры, явно доминирующие над прямыми, причудливый рокайл – орнамент, в котором преобладают мотивы в виде “С” – “З” – образных арабесок, раздваивающихся и сплетающихся между собой. Раковина, которой когда-то украшали гроты, играет в этой орнаментике главенствующую роль. Если в орнаменте XVI в. точно воспроизводится внешний вид морской раковины, то к началу XVIII в. раковина превращается уже в пальметту, а в искусстве рококо – в условный орнамент, называемый рокайлем.

Тема 18. Орнамент эпохи Классицизма.

Задание: Изучение мотивов орнамента эпохи Классицизма. Разработка мотивов орнаментов в стиле орнамента эпохи Классицизма.

Цель выполнения задания:

1. Ознакомление с мотивами орнамента классицизма.
2. Выполнение разработки мотива орнамента в стиле классицизма.
3. Развивать умения анализировать, устанавливать связи и отношения.

4. Развивать умения планировать свою деятельность, память.

Методические указания к выполнению задания:

С 70-х гг. XVIII в. можно говорить о становлении стиля классицизма, который во Франции именуется стилем Людовика XVI. Вехами на пути развития нового стиля явились раскопки Геркуланума (1730) и Помпей (1748). Античное искусство снова стало источником вдохновения, обратившись гуманистическим идеалам Возрождения и греческой культуры. В то же время новый стиль выражает и иное видение мира. Орнамент вновь обретает статичность и уравновешенность, с ясными и четкими членениями прямых линий, квадратов, прямоугольников, кругов и овалов. Хотя многие элементы, характерны для эпохи барокко и рококо, сохраняются, классицизм избавляется от излишеств, перегруженности деталями, динамической устремленности форм. Колористические решения орнамента становятся сдержанными, в росписях начинает преобладать гризайль. В орнаментальных мотивах классицизма постоянно встречаются розетки – квадратные, четырехугольные, овальные, листья аканта и лавра, цветы, свивающиеся в гирлянды. Пальметки становятся узкими и длинными, спокойного контура. Среди любимых мотивов – медальоны, факел Гименея, античные алтари и урны, покрытые драпировкой, голова или шкура льва, головы сатиров, грифоны и сфинксы, корзины цветов, голубки, дельфины, амуры, треножники и своеобразные узлы и петли из витых шнуров. Композиции отличаются уравновешенностью, а сочные цвета никогда не переходят в грубую яркость. Выдающимся декоратором французских тканей эпохи классицизма был Филипп де Лассаль. Ему больше всего удаются обивочные ткани с вазами в античном стиле или пано с сельскими сценами, обрамленными крупными цветами. Он создает обивочные ткани с изображением куропаток, палинов, фазанов, с сельскими и музыкальными сюжетами. Излюбленным мотивом художника является изобра-

жение цветов с птицами среди них. Краски в его произведениях живые и гармоничные. Везде присутствует темно - коричневый тон. Отличие декора искусства классицизма от декора Итальянского Возрождения заключается прежде всего в богатстве и разнообразии материалов и технике исполнения. Теперь применяются бронза, фарфор, серебро, драгоценные породы дерева: черное, красное, палисандровое и др. Отделка бронзы граничит с ювелирной, в мебели царят изнеженность и утонченность.

Тема 19. Орнамент стиля Ампи́р, Э́клектизма, Модерна. (2 часа)

Задание: Изучение мотивов орнамента стилей Ампи́р, Э́клектизма, Модерна. Разработка мотивов орнамента в стиле Ампи́р, Э́клектизма, Модерна.

Цель выполнения задания:

1. Ознакомление с элементами мотивов стилей ампи́р, эклектизма, модерн. Использование орнамента в оформлении интерьера.
2. Выполнение разработки мотива орнамента в стиле ампи́р, эклектизма, модерн по выбору студентов.
3. Развивать умения анализировать, устанавливать связи и отношения.
4. Развивать умения планировать свою деятельность, память.

Методические указания к выполнению задания:

ОРНАМЕНТ СТИЛЯ АМПИ́Р (конец XVIII - начало XIX в.). С приходом к власти Наполеона I и начало захватнических войн классицизм трансформируется в стиль ампи́р (империи), который начинает черпать свои художественные идеалы из искусства не столько Греции, сколько Рима. В декоративно – прикладном искусстве скла-

дываются новые формы стиля ампир. Орнаментальное искусство этой поры лаконично. Его основу составляло революционная символика, опирающаяся на античные формы. Возникновению и развитию этого стиля способствовали труды и художественное дарование многих лиц. К ним в первую очередь следует отнести известного французского живописца Луи Давида, который в своих произведениях использовал формы древнегреческой мебели и многочисленные мотивы растительного, геометрического и сюжетного орнамента этрусских ваз, чем существенно обогатил декоративное искусство ампира. В цветовой гамме этого периода наблюдается преобладание красных и фиолетовых, а также желтых цветов; краски снова становятся яркими. От декоративного искусства ампира в первую очередь требуются пышность, блеск, великолепие для прославления власти первого императора Франции. Орнамент ампира становится достоянием всей Европы, но более всего он был переработан и освоен в национальных интересах России. Усиливающийся интерес ко всему, связанному с понятием отечества, нашел подтверждение в большом количестве видов Москвы и Петербурга, которыми украшались ларцы, табакерки, портсигары, кошельки и другие предметы прикладного искусства на протяжении всего XIX в. К ним примыкают гербы русских городов, обрамленные дубовыми ветвями, аллегорические сцены, трактованные в стиле классического искусства.

ОРНАМЕНТ ЭКЛЕКТИЗМА. С 1830-х гг. как в западноевропейской, так и в русской архитектуре классицизм начинает вытесняться новыми стилевыми течениями. Наиболее активно процесс освоения исторических стилей проходил в сфере внутренней отделки создания интерьеров, отвечающих самым разнообразным вкусам. Увлечение историческими стилями имело известную последовательность. Раньше других – в 1820-х гг. – в западноевропейскую архитектуру проник псевдоготический стиль. В 1840-х гг. в оформление интерьера проникает псевдобарокко и особенно его последняя стадия рококо («ложное рококо»). Сильнее всего стиль рококо проявился в мебели, мебельных гарнитурах. Эта мебель отделывалась резьбой в стиле роко-

ко, которая покрывалась позолотой. Аналогичную декорацию приобретали рамы для картин и зеркал, а также подвесные, стенные и настольные лампы.

Для убранства архитектурных сооружений заимствовались самые различные элементы декорировки – из художественно-исторических памятников Италии, Франции, Германии и других стран. Во второй половине XIX в. в поисках национального русского стиля создается стилизованный (псевдорусский) орнамент, в котором воскрешаются древнерусская плетенка и узоры из трав, характерные для русского средневековья. Но в изгибы

стеблей и побегов, в сплетения полос вносятся размерность, надуманность и сухость, что сильно отличает этот орнамент от своих древних прототипов. Новые формы уступают традиционным в красоте и свободе построений.

ОРНАМЕНТ МОДЕРНА В конце 1880-х гг. почти одновременно в разных странах заявил о себе «новый стиль», известный под названием

«ар нуво», «сецессия», «югендстиль», «модерн». Его художественные поиски и принципы формирования с наибольшей полнотой проявились прежде всего в архитектуре, а затем в декоративном искусстве, где орнаменту суждено было стать наиболее характерным воплощением новых стилевых тенденций. Немалая роль в становлении модерна принадлежит Самюэлю Бингу, сознательно и целеустремленно пропагандировавшему японское искусство с точки зрения потребностей «нового стиля». Он считал своей главной задачей познакомить французских художников в первую очередь прикладных жанров с принципами построения формы и декора японских изделий, открыть новые пути творчества. Чрезвычайно возросла роль орнамента в художественной системе модерна и как элемента декора, и как формообразующего элемента. Теперь в орнаменте собственно узор и фон имеют одинаковое по активности значение и обладают способностью взаимозаменяемости. На фоне многоликой эклектики орнамент модерна выделялся новизной излюбленных мотивов и небывалыми доселе беспокойными и подвижными ритмами.

Растительные мотивы, точнее мотивы цветка, в стиле модерн приобретают значение знака стиля.

Начало нового столетия было ознаменовано распространением стиля модерна как в странах западной Европы, так и в России. Пришедший в русскую архитектуру с Запада, он ничем принципиально не отличался. Характерной особенностью русского модерна является тенденция к смешению с другими историческими стилями и распространенная в модерне прорисовка традиционных мотивов ренессанса, барокко, рококо, а также соединение с модерном древнерусских архитектурных форм. Цветы, излюбленный мотив русского орнамента, передаются натуралистично, в сочетании со всевозможными насекомыми, червями, улитками, летучими мышами. Предпочтение отдается цветам вьющимся, оранжевым, экзотическим. Причем в избираемой природной форме берется один какой-либо признак и делается доминирующим. Форма растения деформируется, и перед нами предстает уже не сам предмет, а скорее его символы, знаки. Стиль модерн просуществовал сравнительно недолго. Новизна форм, вычурность фантазии и смелость приемов стали надоедать. Стать единственным и повелевающим распорядителем художественных устремлений времени модерну так и не удалось. Несмотря на это, уступив место другим стилистическим исканиям, он оставил в наследие идущим вслед за ним художественным направлениям свои важнейшие художественные открытия.

Рекомендации по самостоятельной работе студентов

1. Обязательное изучение литературы рекомендованной педагогом по данной дисциплине.
2. Написание реферата в конце каждого семестра по любой из тем прослушанных в течение семестра или по теме согласованной с преподавателем.

3. Составление краткого резюме по каждой изученной теме для подготовки ответа на экзамене.
4. Реферат должен быть маленьким научным исследованием, содержащим больше информации, чем лекционный материал, и состояться на основании не менее трех источников из списка литературы или других книг аналогичной тематики.

Критерии оценки

Отметка «отлично» ставится, если студент:

- прочно усвоил основы искусства орнамента, согласно программного материала;
- умеет грамотно, последовательно и логично излагать материал лекций и текст учебника;
- знает основы специальной терминологии в пределах программы;
- имеет представления об орнаментах различных эпох, о классификации орнамента, историко-хронологическом обзоре искусства орнамента, использовании знаний в профессиональной деятельности;
- умеет методологически грамотно использовать изученные приемы составления орнамента при решении различных композиционных задач в искусстве дизайна.
- умеет выполнять стилизацию различных элементов для составления орнамента
- умеет выполнять разработки мотивов различных видов орнамента.
- умеет выполнять разработки мотивов различных видов орнамента в стиле национальных особенностей и традиций народов России и ближнего зарубежья, использовать элементы орнамента в современном графическом дизайне.

Отметка «хорошо» ставится, если студент:

- хорошо усвоил программный материал, умеет изложить его в краткой, доступной форме;

- владеет специальной терминологией, понятно отвечает на вопросы и излагает свои мысли об орнаментах различных эпох, о классификации орнамента, историко-хронологическом обзоре искусства орнамента, использовании знаний в профессиональной деятельности;
- умеет анализировать предметы и механизмы с точки зрения орнамента.

Отметка «удовлетворительно» ставится, если студент:

- слабо владеет искусством орнамента;
- имеет элементарные знания о классификации орнамента, историко-хронологическом обзоре искусства орнамента,
- затрудняется высказать своё мнение об искусстве орнамента.

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если студент:

- не имеет систематизированных знаний по искусству орнамента;
- не умеет оценить работы художников, с точки зрения орнаментального искусства;
- не видит в орнаменте ценностной составляющей, считает его лишним и бесполезным в практическом использовании вещей.

Критерии оценки результатов выполнения реферата

Представленный для защиты реферат оценивается в соответствии с критериями:

- соответствие темы и содержания реферата уровню учебно-исследовательской работы обучающегося;
- актуальность и оригинальность темы;
- степень самостоятельности и глубины аналитических выкладок автора реферата в вводной и заключительной частях;
- объем исследованной литературы и других источников информации;— стиль и грамотность изложения;
- соблюдение требований к оформлению реферата.

На «отлично»:

1. Присутствие всех вышеперечисленных требований;

2. Знание студентами изложенного в реферате материала, умение грамотно и аргументировано изложить суть проблемы;

3. Присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственной точки зрения, аргументы и комментарии, выводы;

4. Умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, поставленные преподавателем, по теме реферата;

5. Умение анализировать фактический материал и статистические данные, использованные при написании реферата;

6. Наличие качественно выполненного презентационного материала или раздаточного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстративным фоном. Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведение», но и «знание - понимание», «знание - умение»

На «хорошо»:

1. Мелкие замечания по оформлению реферата;

2. Незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований.

3. Тема реферата раскрыта недостаточно полно;

На «удовлетворительно»:

1. Неполный список литературы и источников;

3. Затруднения в изложении, аргументировании.

Список литературы.

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1. Бесчастнов Н. П., Художественный язык орнамента, Владос, 2014

2. Буткевич Л.М, Феникс, 2015

3. Герчук, Ю.Я. Что такое орнамент? -М., Галарт, 2016.

4. Граблевская Т., Декоративные мотивы и орнаменты всех времен и стилей. -М., Астрель, 2015.
5. Ивановская В.И. Орнаменты Дальнего Востока: Китай, Япония, Корея. -М., АСТ, 2016
6. Фокина, Л.В. Орнамент. Ростов-на-Дону, «Феникс», 2017.

Дополнительные источники:

1. Армандт, Т. Орнаментация ткани. - М., Л., 2017.
2. Бартенев, И.А. Батажкова В.Н. Очерки истории архитектурных стилей. -М., Изобразительное искусство, 2015.
3. Искусство стран и народов мира. Краткая художественная энциклопедия. -М., Советская энциклопедия, 2014.
4. История искусств народов СССР. -М., Изобразительное искусство, 2013.
5. Козлов, В.Н. Основы оформления текстильных изделий. - М., 2015.
6. Моран, А. История декоративно-прикладного искусства. - М., 2016.
7. Окладников, А.П. Утро искусства. -Л., Искусство, 2017.
8. Соколова. Т.М. Орнамент – почерк эпохи. -Л., Аврора, 2014.
9. Филиппов, А.В. Построение орнаментов с большим числом вариантов. -М., Всесоюзная Академия Архитектуры, 2013.

Интернет-ресурсы:

<http://www.rsl.ru/>

<http://www.ru-jp.org/hovanchuk23.htm>

<http://uzorvostoka.ru/content/view/52/9/>

