

**IX Межрегиональная научно- практическая конференция
«Новое поколение»**

**Филиал государственного бюджетного образовательного
учреждения образовательной школы «Образовательный
центр» п.г.т. Рощинский муниципального района
Волжский Самарской области «Центр внешкольной
работы»**

Секция «Педагогическое мастерство»

**«Знаки и символы этнокультурного наследия в
декоративно-прикладном искусстве»**

Педагог дополнительного образования

Просветова Зульфира Исмагиловна

п.г.т. Стройкерамика

2019

«Разглядывая затейливые узоры, мы редко задумываемся над их символикой, редко ищем смысл. Нам часто кажется, что нет более бездумной, легкой и бессодержательной области искусства, чем орнамент.

А между тем в народном орнаменте как в древних письменах отложилась тысячелетняя мудрость народа, зачатки его мировоззрения и первые попытки человека воздействовать на таинственные для него силы природы».
Академик Б.А.Рыбаков,

Актуальность: мифология и символика- это богатый источник мудрости, накопленный тысячелетиями, из которого можно бесконечно черпать знания. Знания чаще всего сокрыты в символах, образах, цифрах, нотах, буквах, узорах.

Цель: сформировать знания об основных закономерностях декоративной композиции, выразительных средствах в композиционных схемах, богатстве и разнообразии мотивов и жанров гобелена.

Объект исследования:

1. Декоративная композиция — основа гобелена.
2. Творческо-исследовательские методы.
3. Методика выполнения декоративного натюрморта.
4. Техника и технология выполнения гобелена.

Предмет исследования: Знаки и символы в декоративно-прикладном искусстве.

Гипотеза исследования: Язык обобщения, символов и аллегии, в декоративно-прикладном искусстве.

Проникаясь этим глубоким смыслом определены следующие задачи:

- ознакомится с техникой исполнения гобелена (шпалеры), с историей гобелена;
- развить чувство раскрытия темы через материал;
- определить направленность и содержание современного искусства (и текстиля в частности);
- формировать эмоциональную отзывчивость, эстетическое отношение к природному окружению, произведениям искусства, гобелену;
- проанализировать технические приемы и скомбинировать их таким образом, чтобы сохранить художественный образ;
- выполнение изделия в технике шпалерного ткачества.

Методы исследования:

- 1) Степень образного проявления композиции;
- 2) Декоративность композиционного решения;
- 3) Целостность решения композиции;
- 4) Цветовое решение, общий колорит;
- 5) Технологические приемы;
- 6) Использование разнообразного пластичного материала;
- 7) Сочетание различных фактур ткачества;
- 8) Качество работы, эстетический вид;
- 9) Творческое решение самостоятельность в работе;
- 10) Проявление ритма в композиции

Выбранная мною техника позволяет с помощью символов выразить мое отношение к проблеме в виде произведения искусств. Тема

глобальных проблем нередко поднимается в последнее время, и надеюсь поможет людям осознать то, что природа на всех ступенях ее развития находилась в гармонии. И только после того как человек начал бездумно использовать земные ресурсы эта гармония была нарушена.

Своей статьей пытаюсь сказать людям, что сейчас самое время задуматься о будущем земли, на которой будут жить наши дети.

Мы понимаем, что человек во все времена жил и живет в мире знаков и символов. И именно символы стали для него той действительностью, которая определяет его существование.

Жизнь в знаках и символах принадлежит к основополагающим структурам человека. И хотелось бы понять особенности этих символов, собрать их во всем многообразии, обозреть и классифицировать... Раскрытые возможного содержания символы означает открытие того пространства, в котором человек может стать самим собой.

Символизм в орнаменте и в декоративно прикладном искусстве (гобелене)

Символ (от греч. *symbolon* – знак, опознавательная примета) – идея, образ или объект, имеющий собственное содержание и одновременно представляющий в обобщенной, неразвернутой форме некоторое иное содержание. Символ в искусстве – универсальная эстетическая категория, раскрывающаяся через сопоставление со смежными категориями художественного образа, с одной стороны, знака и аллегии – с другой. Символ – есть образ, взятый в аспекте своей знаковости, и что он есть знак, наделенный всей органичностью и неисчерпаемой многозначностью образа.

В современном мире орнамент – узор, который украшает предметы быта, не несёт смысловой нагрузки. Для нас ромбы на ковре – просто ромбы, а

круги – просто круги. Но были времена, когда люди умели читать орнаменты, зашифровывали в них свои представления о жизни, о потустороннем мире, о вечных истинах.

Можно сказать, что декоративный рисунок есть результат найденной взаимосвязи между восприятием природы и декоративным отображением действительности. За много лет существования декоративного искусства сложились разнообразные виды узоров: геометрические, растительные, комплексные и т. д., от простых сочленений до сложных хитросплетений.

Орнамент может состоять из предметных и беспредметных мотивов, в него могут входить формы человека, животного мира и мифологические существа, в орнаменте переплетаются и сочленяются натуралистические элементы со стилизованными и геометризованными узорами.

Сначала возник геометрический орнамент, это было на заре человеческой культуры. Что могло быть проще прямых или волнистых линий, кругов, клеток, крестов? Именно эти мотивы украшают стенки глиняных сосудов первобытных людей, древнейшие изделия из камня, металла, дерева и кости. Для древнего человека они были условными знаками, с помощью которых он мог выражать свое понятие о мире. Прямая горизонтальная линия означала землю, волнистая – воду, крест – огонь, ромб, круг или квадрат. (см. Приложение.)

По старинному поверью, символы в узорах несли духовную силу, способную заклинать любое зло и несправедливость стихийных сил природы. Эти символические знаки, пришедшие к нам из древних обрядовых праздников, – с магической символикой. Например, в филимоновской игрушке (Россия) мы видим символы солнца, земли, воды, плодородия. Мастера пропустили через свое мироощущение все образы и символы и показали в росписи свое восприятие мира. Древние символы встречаются и в дымковской и каргопольской, игрушке. Но они

езде разные в орнаменте. В каждом промысле мы замечаем символы солнца, воды и др. Тонкой нитью проходит в них древняя символика крестьянской религии.

А орнамент в русском народном costume. Основными мотивами которого являлись солярные знаки – круги, кресты; изображения женской фигуры – символа плодородия, матери – сырой земли; волнообразные ритмические линии – знаки воды; горизонтальные прямые линии, обозначающие землю; изображения дерева – олицетворение вечно живой природы. Вышивка на крестьянской одежде не только украшала её и радовала окружающих прелестью узоров, но и должна была защитить того, кто носил эту одежду, от беды, от злого человека.

Вышила женщина ёлочки – значит, пожелала она человеку благополучной и счастливой жизни, потому что ель – это древо жизни и добра. Родился у крестьянки ребёнок и его первую простую рубашечку она украсит вышивкой в виде прямой линии яркого, радостного цвета. Это прямая и светлая дорога, по которой должен идти ребёнок. Пусть эта дорога будет для него счастливой и радостной.

Образ солнца занимает одно из главных мест в декоративно-прикладном искусстве. Солнце в виде круглых розеток, ромбов, можно найти в разных видах народного творчества.

Прямой равноконечный крест так же был в народной символике образом солнца. Ромб же почитался символом плодородия и часто совмещался со вписанным в него солнечным знаком.

Кроме геометрического, в орнаменте Древней Руси, очень часто можно встретить различные древние языческие сюжеты. Например, женская фигура олицетворяла богиню земли, плодородия. В языческом искусстве древо жизни воплощало силу живой природы, оно изображало

божественное древо, от которого зависело произрастание трав, хлебных злаков, деревьев и «рост» самого человека. Очень часто можно встретить сюжеты магических календарных обрядов, которые связаны с основными этапами сельскохозяйственных работ.

Наиболее разнообразная символика характерна для образов растительного мира, включавшего цветы, деревья, травы. В орнаменте Египта в декоре часто использовался цветок лотоса или лепестки лотоса — атрибут богини Исида, 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. Мотив лотоса получил широкое распространение в орнаментальных формах Древнего Востока (Китая, Японии, Индии и др.).

Лавр в Древней Греции был посвящен богу Аполлону и служил символом очищения от грехов, так как священной лавровой ветвью обмахивали подлежащего очищению. Венками из лавра награждали победителей в музыкальных и гимнастических состязаниях в Дельфах — главном центре культа Аполлона. Лавр служил символом славы.

Хмель — культурное растение, живописный вид которого способствовал широкому применению форм растения в орнаментике. Изображение хмеля в соединении с колосьями использовалось в качестве украшения на предметах домашней утвари. Виноградная лоза — гроздь и ветви пользовались особым почитанием в античности и в средние века. В древнегреческой мифологии это атрибут бога Вакха, у христиан — в соединении с колосьями (хлеб и вино, означающие таинство причастия) — символ страданий Христа.

Дуб — царь лесов, символ силы и могущества. Листья дуба были широко распространены в римской орнаментике. Их изображения часто встречаются на фризах и капителях, церковной утвари и в других видах прикладного искусства готики, а также в работах мастеров итальянского Возрождения. В настоящее время изображение листьев дуба вместе с лавром можно встретить на медалях и монетах.

Дуб – символ мощи, выносливости, долголетия и благородства, а также славы. «Счастливые плоды»: гранат, мандарин, апельсин-символы долголетия и успешной карьеры.

Мотивы сакуры часто встречаются в японском декоративно-прикладном искусстве. Это символ красоты, юности, нежности, неизбежной изменчивости преходящего мира.

Цветы широко используются в орнаментальных мотивах всех времен и стилей. Они служат украшением тканей, обоев, посуды и других видов декоративного искусства. Роза имеет полярную символику: это небесное совершенство и земная страсть, время и вечность, жизнь и смерть, плодородие и девственность.

В древних орнаментах наряду с растениями часто изображаются различные животные: птицы, кони, олени, волки, единороги, львы.

Животных можно увидеть на вышитых полотенцах и передниках, на расписных сундуках, на резных и расписных прялках; на стенах древнерусских соборов и в украшениях изб, в орнаментах буквиц. Птица в народном декоративно-прикладном искусстве могла олицетворять ветер, облако, молнию, грозу, бурю и солнечный свет. В виде птиц вырезали ковши и солонки, вышитые птицы украшали женскую одежду. Образ птицы широко вошел в фольклор практически всех народов мира.

Лев в мифологии многих народов был символом солнца и огня, а также в разные времена у разных народов он олицетворял высшие силы, мощь, власть и величие, великодушие, благородство, ум. Народные мастера часто вырезали львов на лобовой доске избы или рисовали на сундуках в окружении растительного орнамента, мастерицы вышивали их.

Благодаря устойчивости религиозных канонов, значение символов в орнаментике Египта, искусства стран Древнего Востока сохранялось без изменения в течение многих тысячелетий. Поэтому для этнографов и археологов древние орнаменты представляют собой знаки, с помощью которых можно «прочитать» своего рода магические тексты.

Этнокультурные контакты, торговля, военные походы, религиозные миссии, посольские дары и приглашенные художники способствовали перемещению произведений искусства из одной страны в другую, что приводило к распространению художественных идей и стилей. Часто последующие поколения художников используют предыдущее искусство и создают на его основе свои вариации. Таким ярким примером может служить элемент свастика, один из самых ранних символов, который встречается в орнаментах почти всех народов Европы, Азии, Америки и др. Древнейшие изображения свастики встречаются уже в культуре племен Триполья V—IV тыс. до н. э. В древних и средневековых культурах свастика — солярный символ, счастливый знак, с которым связаны представления о плодородии, щедрости, благополучии, движении и силе солнца.

Коловрат или Солнцеворот — один из древнейших древнерусских символов, олицетворяющий Солнце и солнечных богов Сварога, Дажьбога и Ярилы. От слова «коло» — солнце и произошло название символа.

Сам символ выглядит как круг с загнутыми лучами, поэтому у многих он ассоциируется с фашистской свастикой. Хотя это в корне не так: фашисты действительно использовали этот солярный символ, но не наоборот. В 1852 г. французский ученый ЭженБурнуф впервые дал четырехконечному кресту с загнутыми концами санскритское название «свастика», что примерно означает «несущая добро». Своим символом свастику сделал буддизм, придав ей мистический смысл вечного вращения

мира.

В орнаментах нового времени фактически отсутствует современная символика, несмотря на то, что она существует в избытке в окружающей действительности. Как исключение, может быть творчество художников-модернистов. В конце XIX — начале XX в. эти художники попытались создать свою собственную символику и воспроизвести ее в своем творчестве. Орнамент в их произведениях играл уже не вспомогательную роль, а становился неотъемлемой частью изображения, органично вплетаясь в канву сюжета. Тогда же А. Белый — теоретик русского символизма писал: «Художник-символист, насыщая образ переживанием, претворяет его в своем творчестве; такой претворенный (видоизмененный) образ есть символ». И далее А. Белый фиксирует основные лозунги символизма в искусстве:

1. Символ всегда отражает действительность;
2. Символ есть образ, видоизмененный переживанием;
3. Форма художественного образа неотделима от содержания».

В этих трех пунктах известным поэтом и прозаиком точно сформулированы основные положения создания символического произведения, которые могут быть использованы в любом виде искусства, в том числе и орнаментальном.

В заключение хотелось цитировать великого живописца Э. Мане: «Цвет - это дело вкуса и чувствительности, нужно иметь, что сказать. А не то - до свидания! Не станешь живописцем, если не любишь живописи, прежде всего. И затем - мало знать свое ремесло, нужно быть также взволнованным темой. Знание – это очень хорошо, но для нас, видите ли, воображение имеет еще большее значение!».

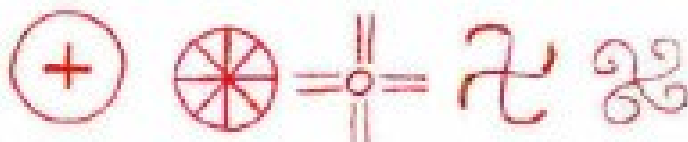
Перечень литературы

1. Алпатов, М.В. Этюды по всеобщей истории искусств. Избранные М.-Л.,2012 г.
2. Алпатов, М.В. Художественные проблемы итальянского Возрождения. М., Искусство, 2011,
3. Арманд, Г. Орнаментация ткани. Руководство по росписи ткани под редакцией Н.Н. Соболева. М.-Л.,2014 г.
4. Бирюкова, Н. Западно-европейские шпалеры в Эрмитаже 15-н.16в. Прага: Артия - Л.:Советский художник, 2015 г.
5. Бирюкова, Н. Французские шпалеры конца XV-XX века в собрании Эрмитажа. Л., Аврора, 2015 г.
6. Борисова, Е.А.,Стернин Г.Ю. Русский модерн.М.:Галарт, 2013 г
7. Булгаков, Ф.И. Художественная энциклопедия. Иллюстрированный словарь искусств и художеств.2т.-СПб., 2012 г.
8. Вейнер, Ю. П.П. Убранство Гатчинского Дворца.- Старыегоды,1916,№62-63,с.5-14.11

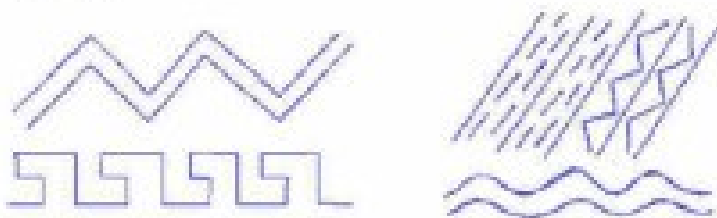
9. Верховская А.С., Бирюкова, Н.Ю. Западно-европейские шпалеры 14-18вв., Государственный Эрмитаж. Путеводитель по выставке. М.:Искусство, 2011 г.
10. Вишпер, Б.Р. Статьи об искусстве. М., Искусство, 2007 г,
11. Власов, В.Г. Большой энциклопедический словарь изобразительного искусства. В 4 т. СПб., Лита, 2012 г.
12. Н.Воронов, Н. Интерьер и декоративное искусство.Современное декоративное иск. 1973-1974/составитель Н.С.Степанян/.М.:Сов. худ., 2015 г,

Приложение 1

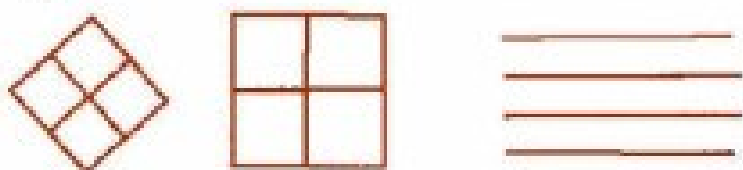
Древние символы

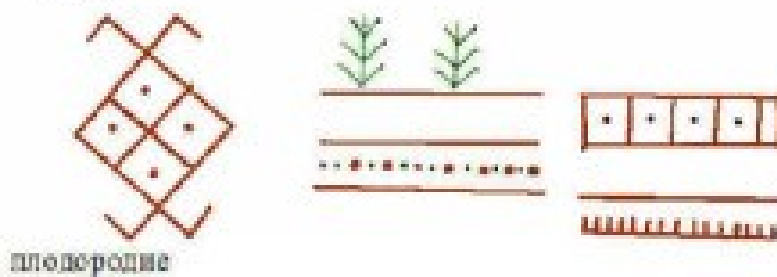
солнце

вода

земля

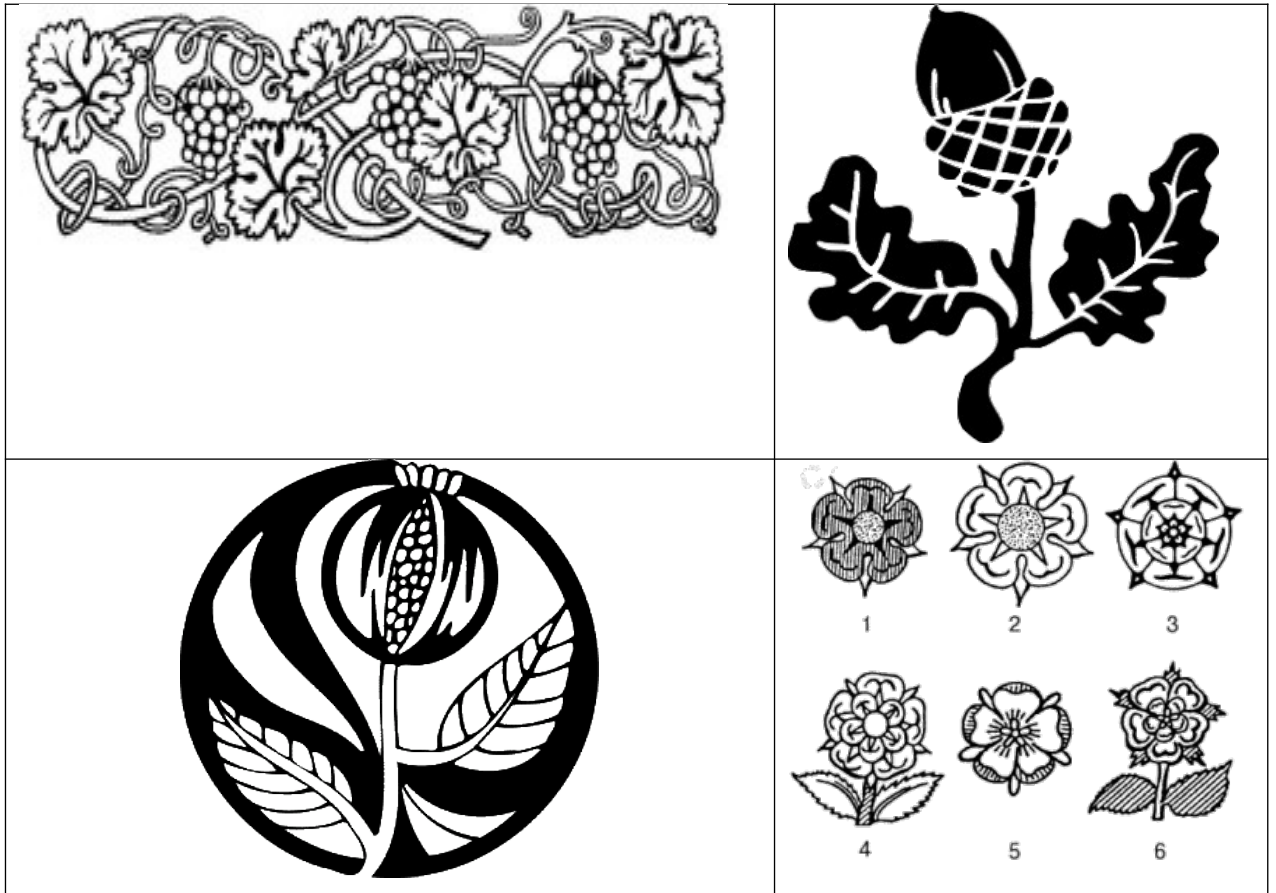

плодородие

Приложение 2

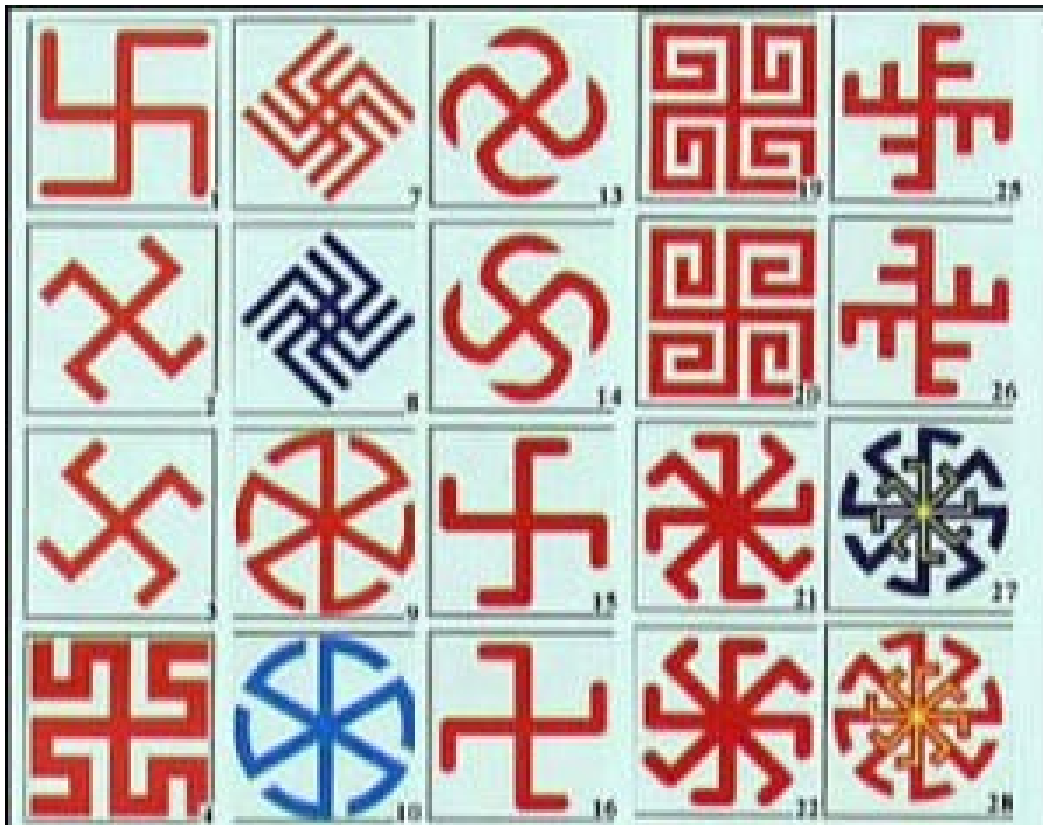
Растительный орнамент

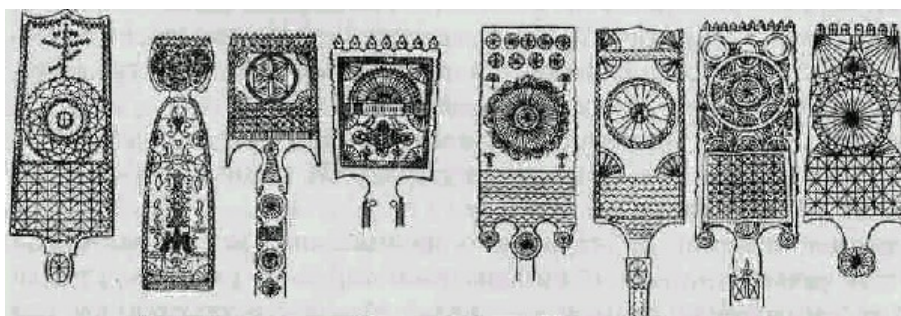
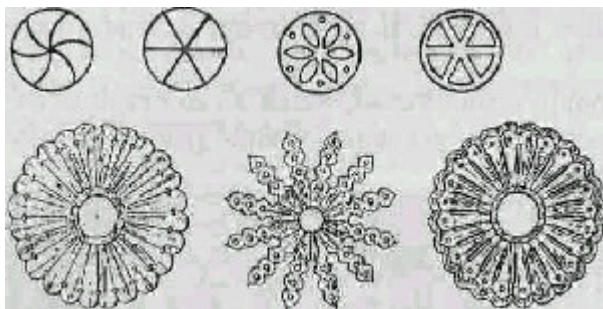
Приложение 3

Солярные знаки. (к 1 главе дипломного проекта)

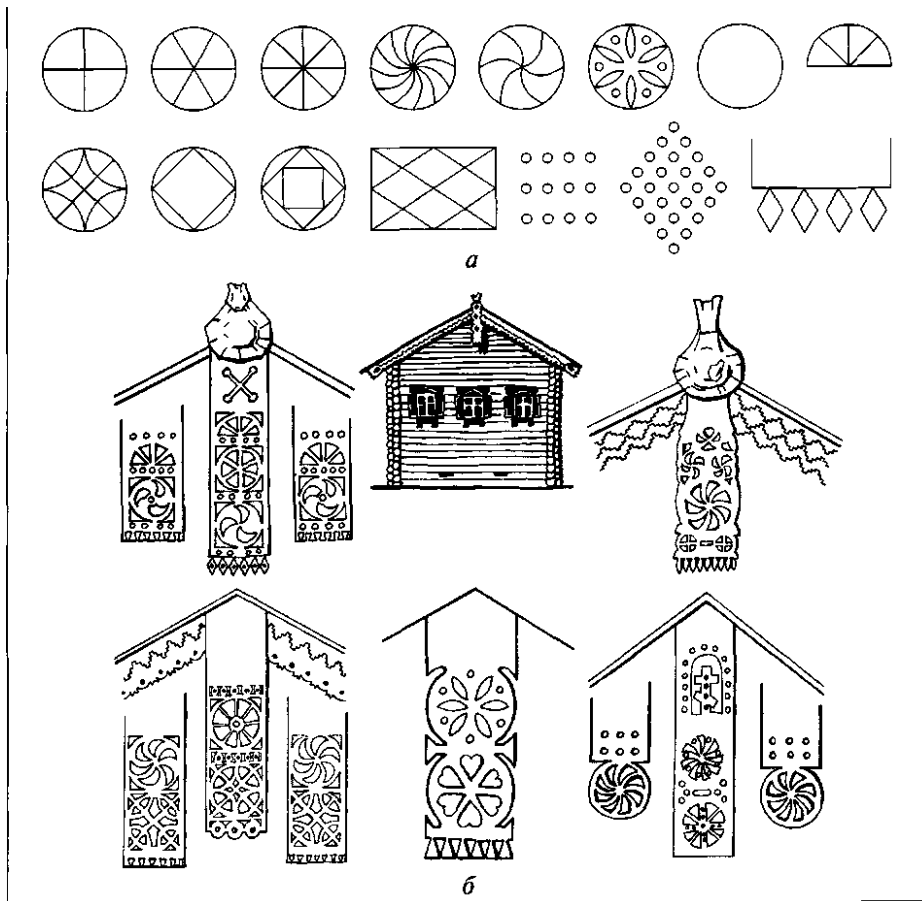
Геометрически четыре стихии изображаются в виде треугольников.

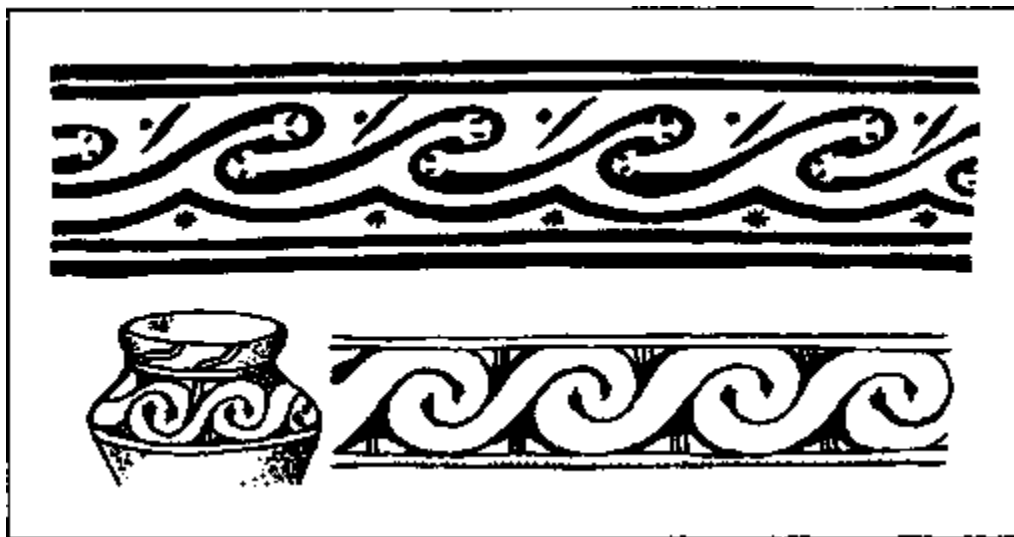
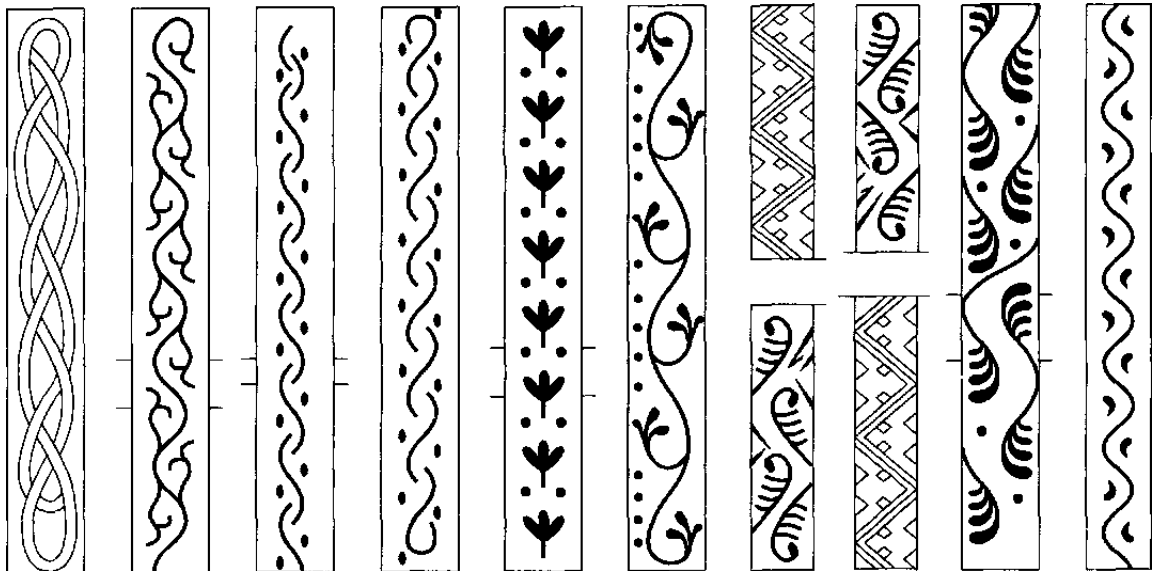
Геометрический орнамент

Приложение 4

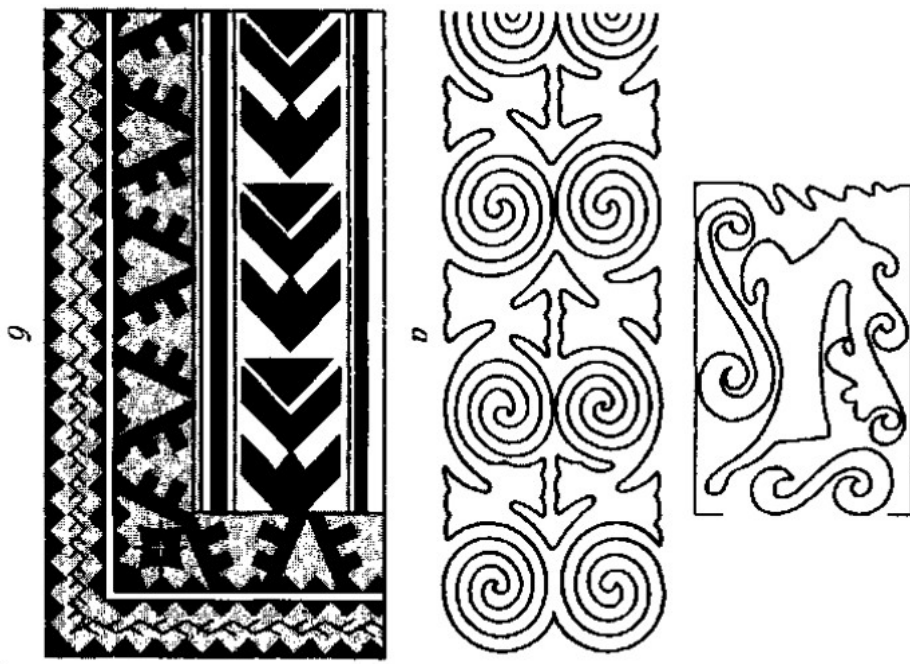

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

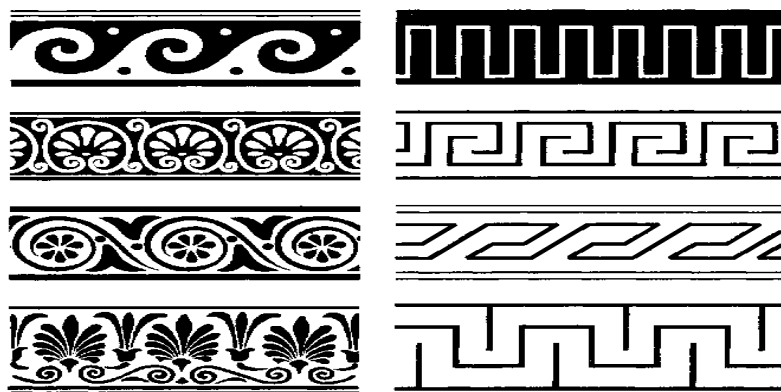
Символы воды, растений и земли в древних славянских орнаментах

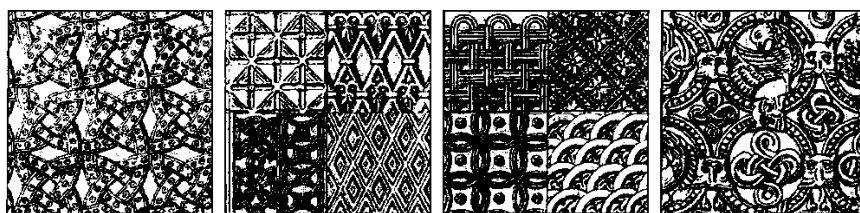
ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Орнаменты Древней Греции

Средневековые орнаменты

Орнамент стиля барокко

Растительные орнаменты

