

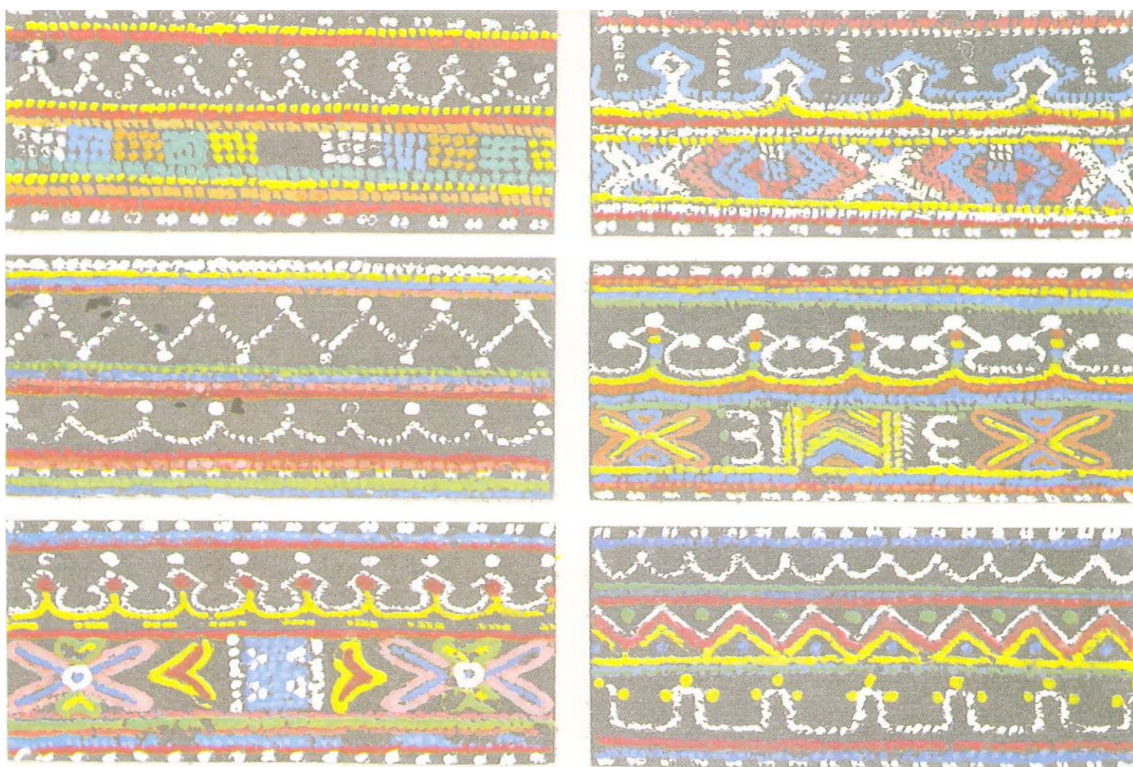
Департамент образования города Москвы

**Московский Городской Дворец Детского
(Юношеского) творчества**

Центр художественного творчества

Студия декоративно-прикладного творчества

**Тема: «*Орнамент народов Сибири и
Дальнего востока*»**



Автор: Муранова Н.Н.

Москва, 2007

**Пояснительная записка к дидактической работе
«Орнамент народов Сибири и Дальнего Востока», 2008**

Дидактическая работа выполнена к авторской программе Скворцовой И.Н. «Художественное вязание». В процессе реализации программы данная работа используется при изучении разделов тематического плана 3 года обучения раздела «Машинное вязание», тема: «Узорное (орнаментальное) вязание. Жаккардовое переплетение», 2008-2009 гг.

Цель создания дидактической работы – «изучение орнамента Сибири и Дальнего Востока, их значение и использование в современном трикотаже».

Дидактическая работа включает в себя

- теоретический материал «Орнамент народов Сибири и Дальнего Востока». В нем рассмотрены орнаменты разных народов – это алеуты, обские угры, народы Таймыра и Приамурья.

- иллюстративный материал орнаментов разных народов.

Данный материал может быть использован педагогами коллективов декоративно-прикладного творчества, а также педагогами дополнительного образования в школе.

Содержание:

1. Вступление	1
2. Орнамент обских угров.....	3
3. Орнамент алеутов.....	15
4. Орнамент народов Таймыра	19
5. Орнамент Приамурья	26
6. Литература.....	38

Традиционное искусство – чрезвычайно важная часть духовной культуры каждого этноса. В нем находят отражение многовековой опыт народа, его мировоззрение. Исследование многообразных форм традиционного искусства разных народов имеет не только научное, но и практическое значение в связи с активным обращением современных художников декоративно-прикладного искусства к художественным формам этнодизайна и широким использованием достижений национального искусства в художественной практике конца XX - начала XXI века.

Одной из наиболее художественно и интеллектуально насыщенных форм традиционной культуры является **орнамент**. Орнамент – явление многозначное и многофункциональное. Общепринятого определения его до конца не выработано. И хотя исследованиями орнаментального искусства занимаются специалисты различных научных дисциплин и творческих сфер – историки, искусствоведы, этнологи, археологи, художники, дизайнеры, математики – оно по-прежнему остается темой дискуссионной и определяется как «неопознанное искусство».

Согласно данным археологии, орнамент зародился в эпоху позднего палеолита. Выдвигаются три гипотезы причин его происхождения: плектогенная или технологическая, магическая или религиозная, биологическая или эстетическая. Отсюда вытекает и функциональная значимость орнамента. Выделяют три главные функции орнамента: коммуникативная, магическая и эстетическая. Выразительными средствами орнамента как специфического вида изобразительного искусства являются плоскостность, изображения, симметрия линий и цвета. Но более важным является ритм, без которого это искусство принципиально не существует. Поэтому орнамент называют «искусством ритма». В основе структурной организации орнамента лежат мотивы, которые, в свою очередь, складываются из элементов – более мелкой структурной единицы орнамента. Порядок соединения и расположения элементов и мотивов в орнаментальную композицию строится на точных математических закономерностях.



В исследованиях культуры исторических эпох орнамент рассматривается как средство декорирования предмета, как элемент дизайна. В традиционной культуре роль орнамента значительно шире. В этой области орнамент выступает как самый древний способ моделирования мира, важнейших его явлений, событий, предметов. В нем содержится попытка в краткой, предельно сжатой форме, знакового выражения всего необъяснимого или требующего длительного многословного объяснения.

Орнамент – это самый простой, емкий, рациональный способ передачи информации, своеобразное пиктографическое письмо, позволившее человечеству сохранить знания о своей первоистории, об общих закономерностях природы и общества. В орнаменте человек





смог создать модель Мироздания, раскрыть всеобщие законы развития окружающего мира. При этом же орнамент гармонизирует среду, приводит в естественное равновесие предмет и окружающее пространство и это, вероятно, одна из самых причин столь долгого и неизменного его существования.

Все народы прошли через «орнаментальный» этап творчества, все создали своеобразный орнамент. У одних он был не очень сложным и многообразным и не занимал значительного места в их традиционном искусстве. У других, чье искусство пронизано орнаментализмом, орнамент выступал доминирующей формой художественного выражения национального сознания и эстетического идеала.



Орнамент обских угров

Декоративное искусство обских угров обычно рассматривается как единое целое, так как различия между хантыйским и мансийским орнаментом незначительны.

Орнаментов украшены: одежда, обувь, рукавицы (рис 1), платки, головные уборы и повязки, шейные и нагрудные украшения, вязаные чулки (рис 2), пояса; меховые и суконные игольники; снеговые очки; подушки, сумки, различная утварь, мелкие предметы из кости, части ткацких станов; старинные луки, колчаны, лодки и весла; медные пряжки и многие другие предметы.

Орнамент северных групп хантов манси можно отнести к ленточному типу. Для него характерны геометрические мотивы, резкие изломы линий, двуцветность и равные размеры площадей, занимаемых фоном и узором (рис 3, 4).

На меховой одежде и сумочках преобладают меандр, зигзаг, ломаные линии с отростками, треугольники, крестообразные узоры, полосы, светлые и темные квадраты, расположенные в шахматном порядке, и другие простейшие геометрические формы (рис 5). К украшениям из меха и сукна примыкают узоры, выскобленные на берестяных сосудах и коробках. На этих предметах встречаются орнаменты, нанесенные краской или выполненные ажурной техникой (рис 7), иногда с применением штампа (рис 6). Орнамент на берестяных предметах носит тот же характер, что и на изделиях из меха, но более богат и разнообразен. Кроме бордюров, здесь можно встретить замкнутые фигуры в виде розеток.

Для хантыйских и мансийских изделий из бересты характерно сведение в орнамент упрощенных, нередко стилизованных изображений животных – оленя, лошади, медведя и др (рис 8). Изредка попадаются силуэтные или контурные фигуры всадников. Их формы нередко упрощены, мелкие детали опущены, движение выражено слабо, многофигурные композиции редки, чаще встречаются отдельные фигурки, окруженные ленточным орнаментом.

Орнамент хантов и манси имеет свои отличия как в мотивах, так и в технике исполнения. Одежда из холста украшалась у них декоративными вышивками. Для этой цели использовались шерстяные нитки преимущественно красного и синего цветов.

Среди мотивов вышивок – звездчатые розетки, ступенчатые и роговидные узоры, стилизованные деревья с находящимися по их сторонам птицами и некоторые мотивы, общие с орнаментом северных хантов и манси, например, зигзаги и квадраты (рис 9, 10, 11, 12). В расположении узоров наблюдается строгая симметрия. По контуру такие орнаменты обшивались черной или темно-коричневой ниткой.

Поверх рубашек носили украшения из нанизанного бисера различных цветов – белого, черного, голубого, желтого. Цветным бисером расшивались иногда праздничная одежда, обувь и рукавицы.

Резьба по дереву не получила у хантов и манси широкого распространения. Узоры на деревянных предметах состояли из диагонально пересеченных квадратов, зигзага или рядов выемчатых треугольников.

Резьба на костяных предметах также встречалась относительно редко. Орнаментальные мотивы на костяных изделиях во многом сходны с узорами на дереве, но имеют и ряд отличий от них.



Рис 1 Вязаные варежки. Обские угры



Рис 2 Вязаный чулок. Ханты

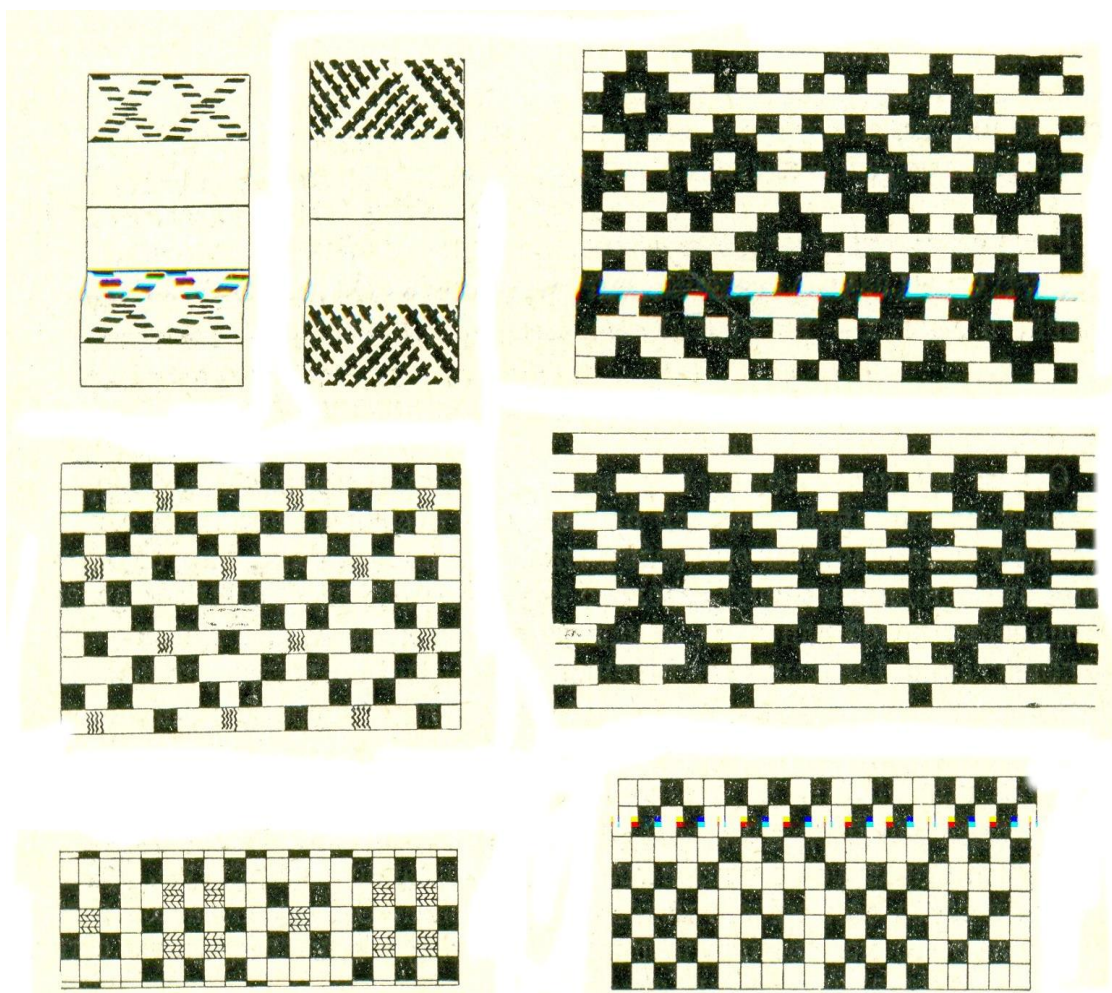


Рис 3 Узоры на циновках. Ханты

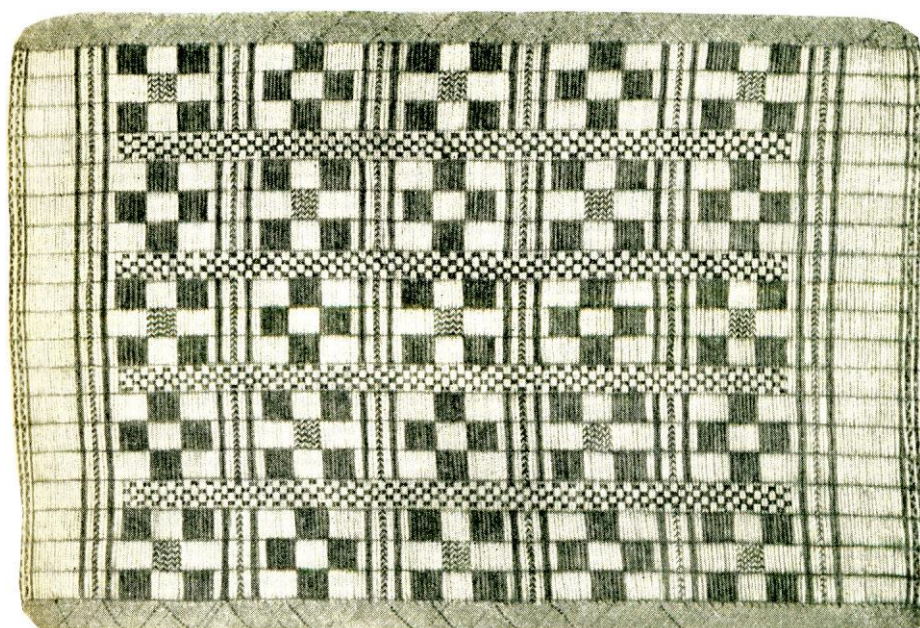


Рис 4 Орнаментальная циновка. Ханты

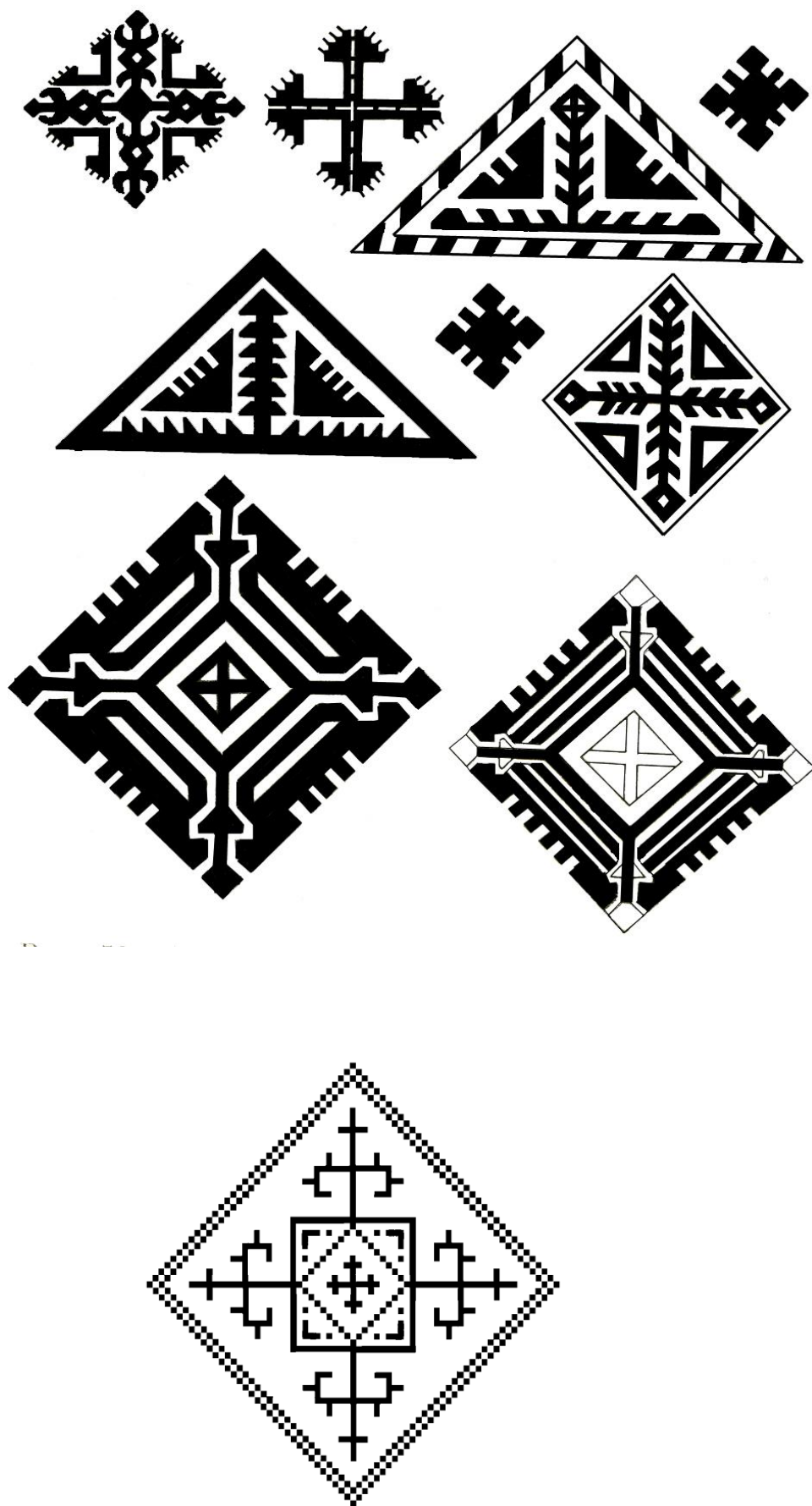


Рис 5 Крестообразные розетки

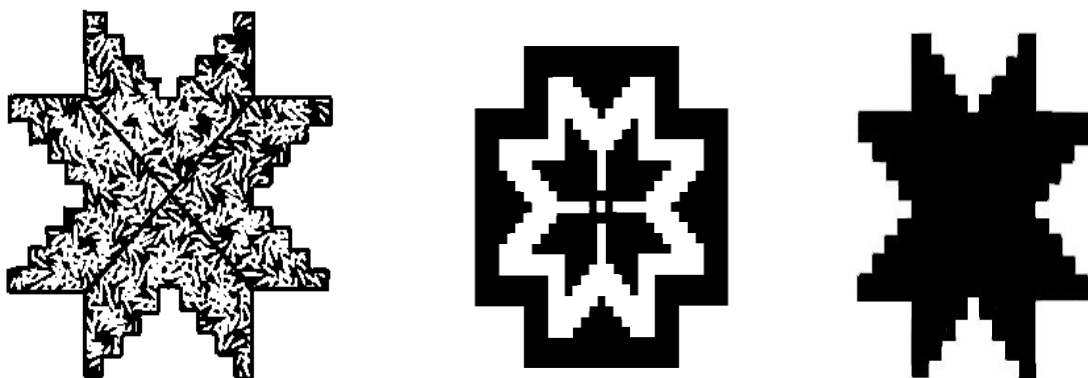
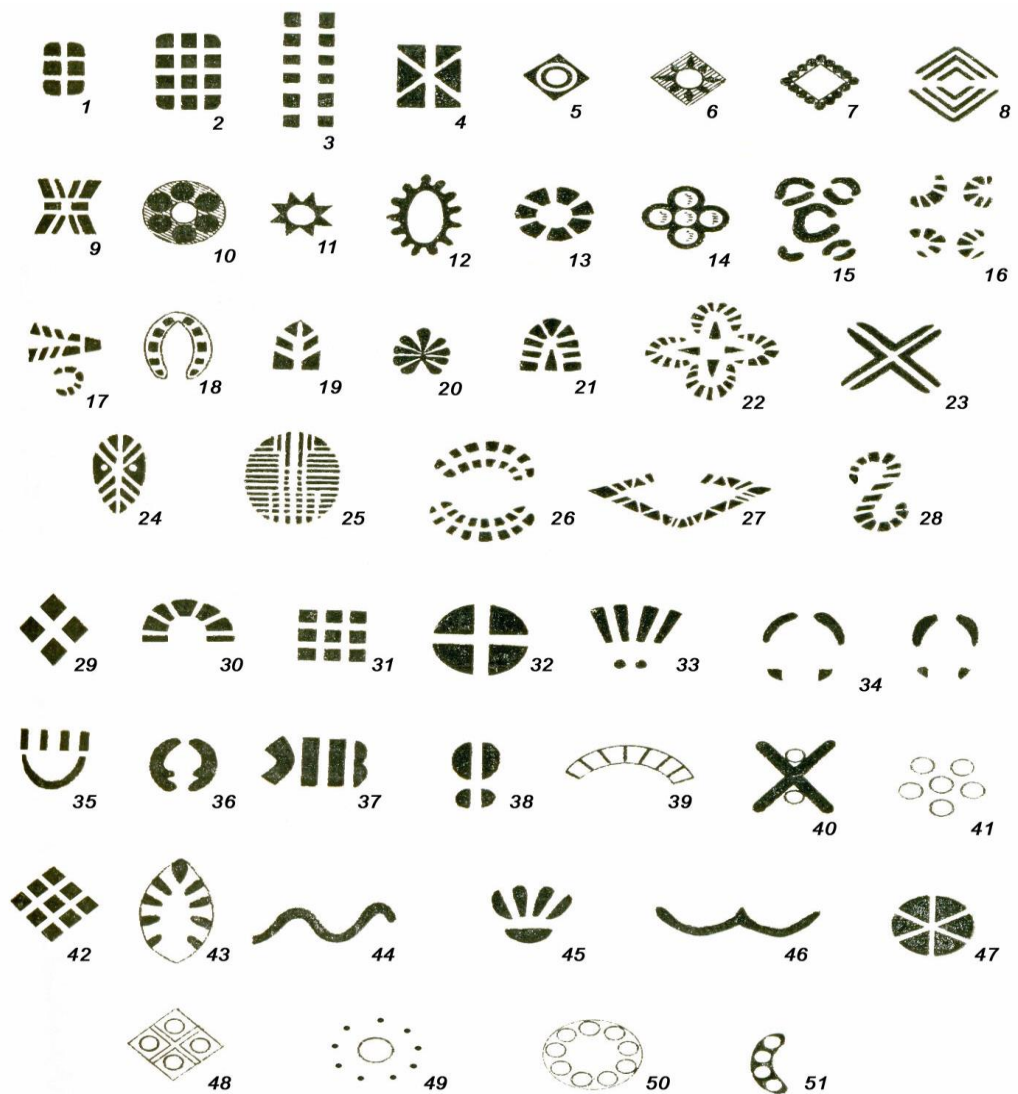


Рис 6 Оттиски узоров, нанесенных на бересту при помощи штампов.

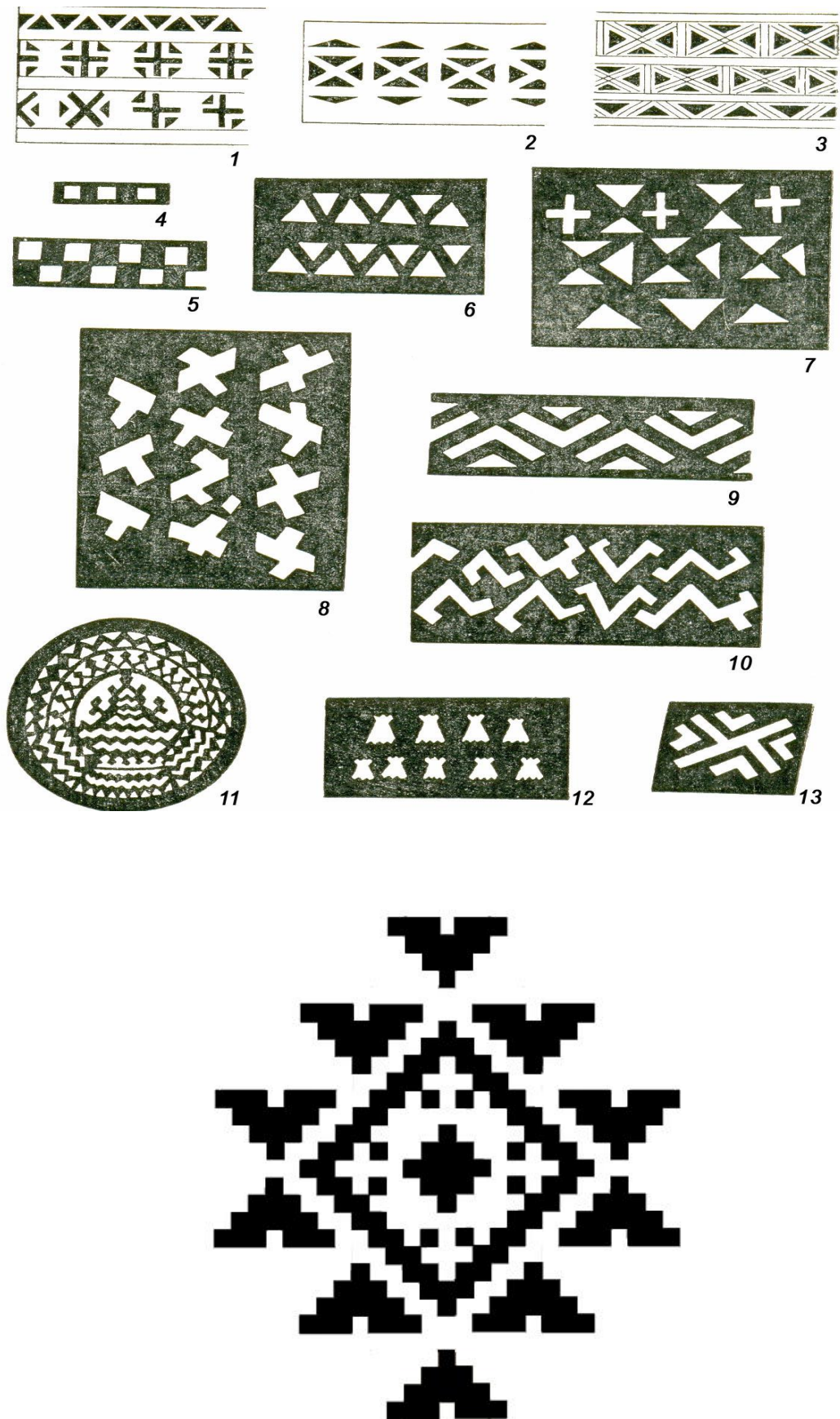


Рис 7 Ажурные узоры на бересте. Обские угры

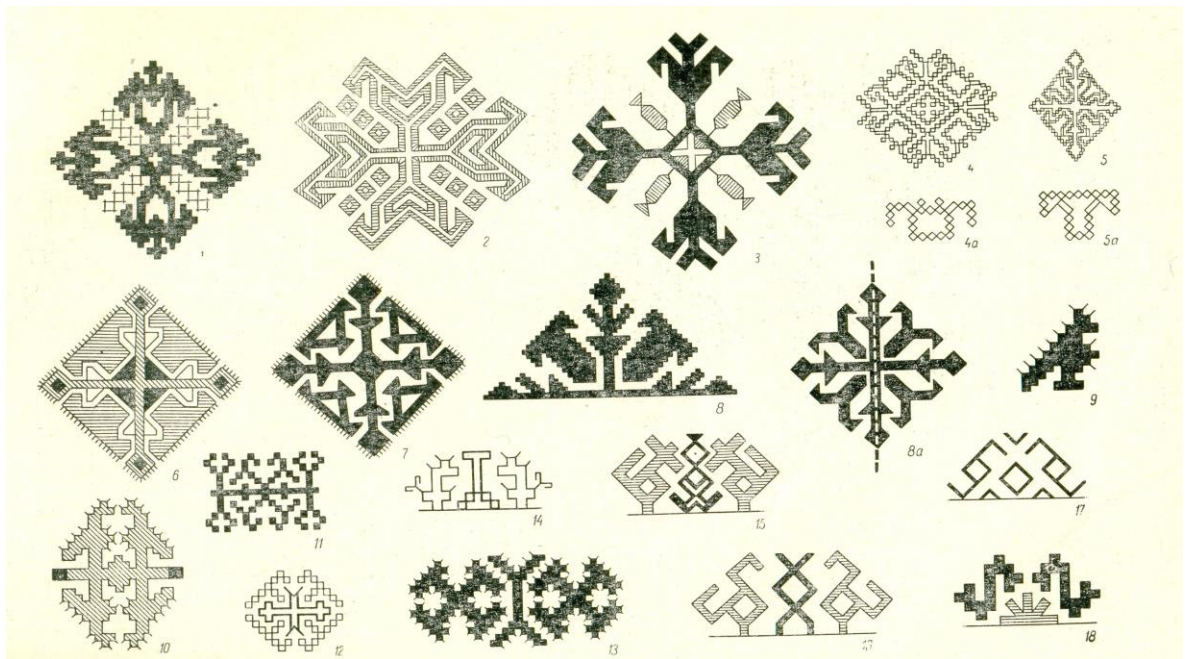
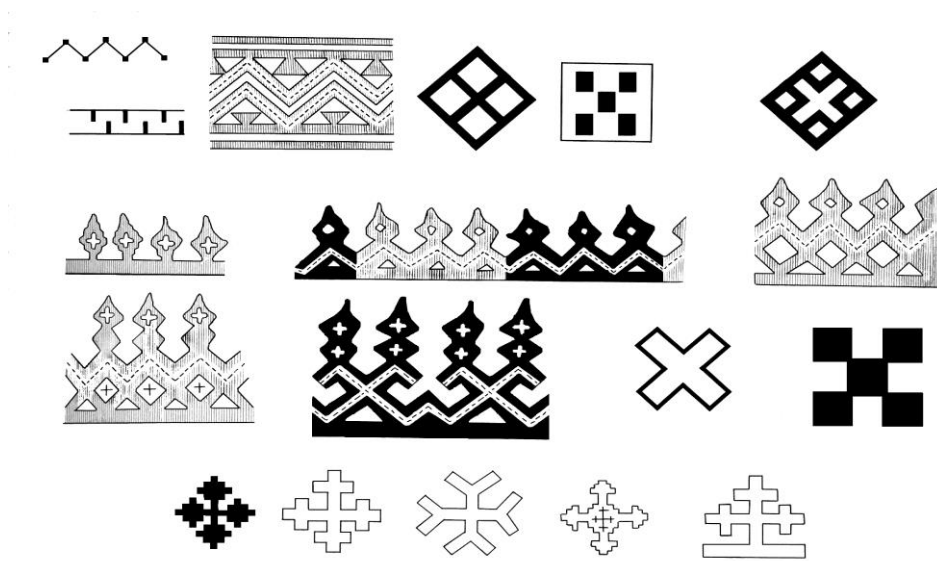


Рис 8 Орнаментальные розетки из стилизованных фигур птиц.
Обские Угры.



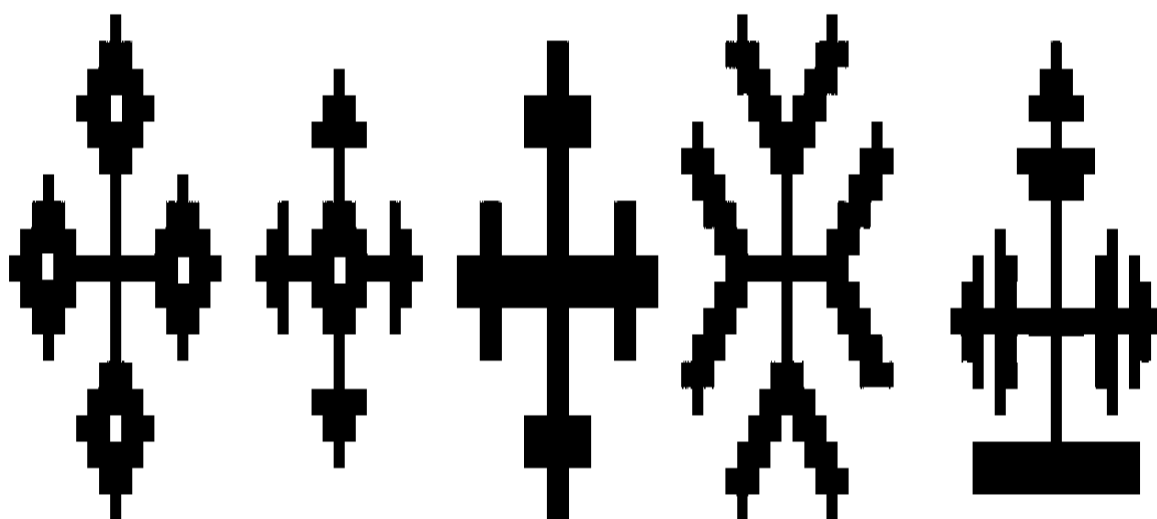
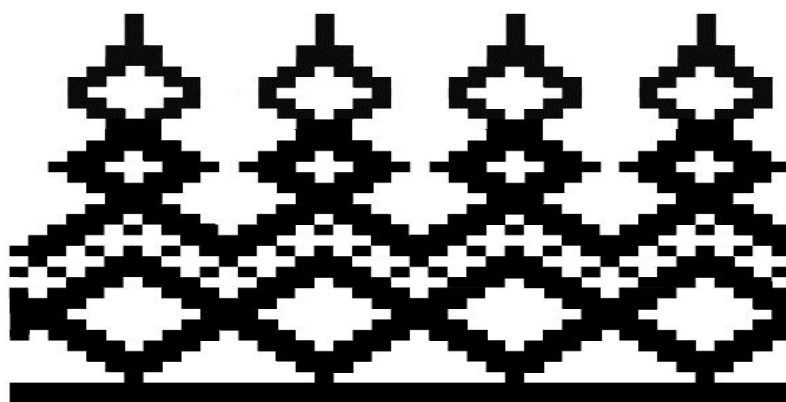
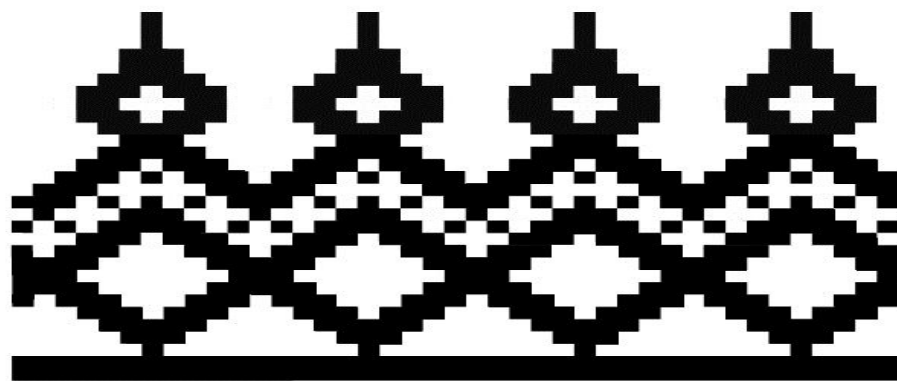


Рис 9 Геометрические узоры. Вышивка. Ханты

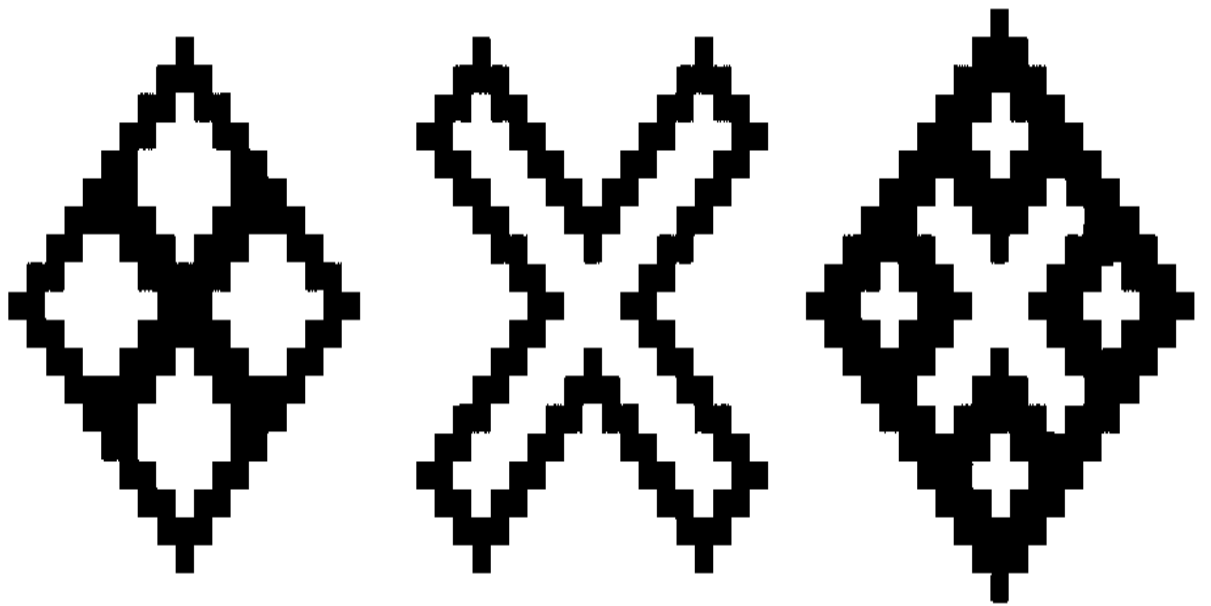


Рис 10 Геометрические узоры. Вышивка. Обские Угры



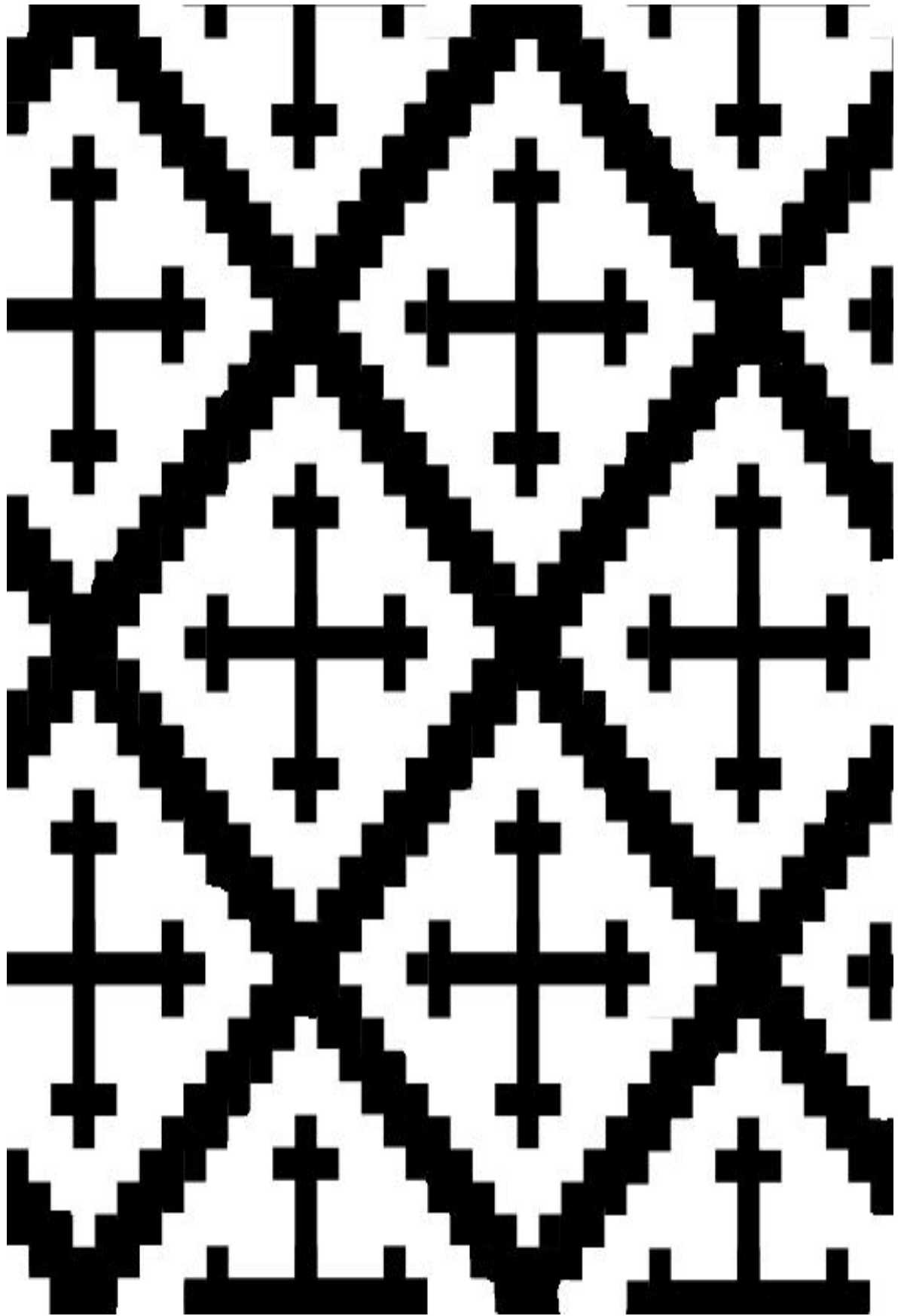


Рис 10 Геометрические узоры. Вышивка. Обские Угры

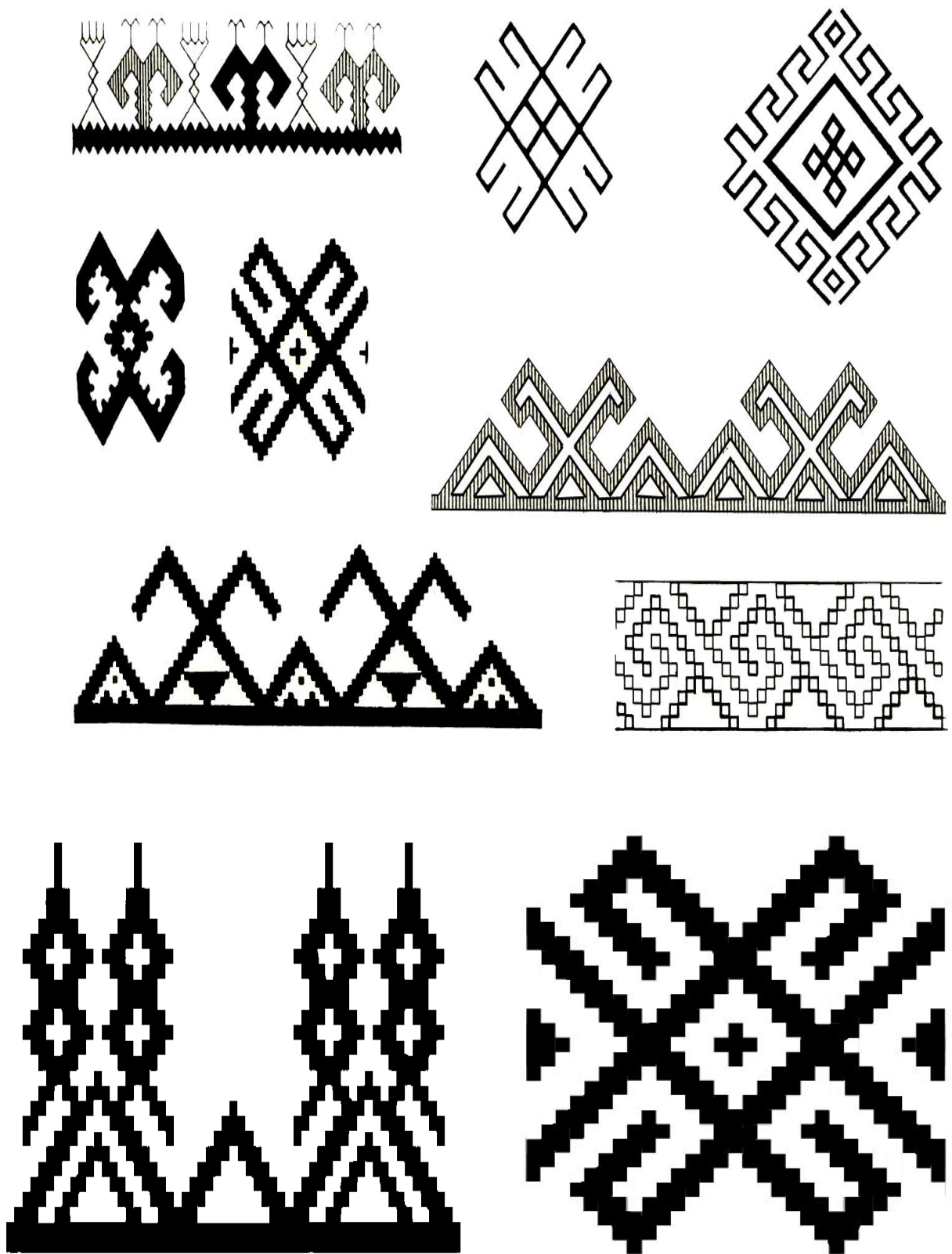


Рис 11 Рогообразные узоры. Вышивка. Обские Угры.

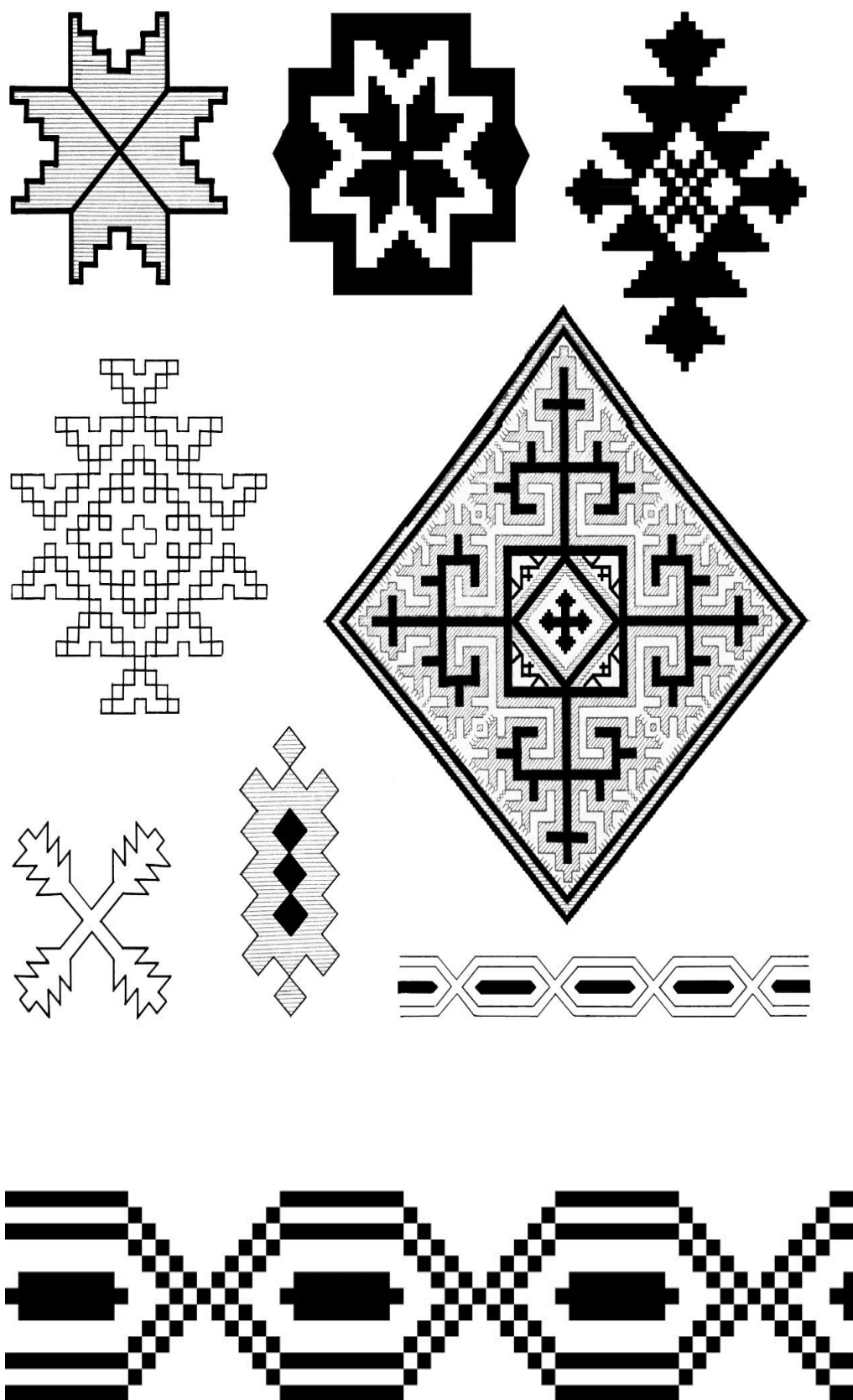


Рис 12 Геометрические узоры сложного строения. Ханты

Орнамент алеутов

Орнамент народов алеутов очень мелкий и строго геометрический по своим формам. Узоры отличаются простотой.

Криволинейные формы встречаются реже, чем прямолинейные, но круги занимают значительное место, как в вышивке, так и в резьбе по кости. Современные вышивальщицы вводят в орнамент и некоторые растительные мотивы (рис 13).

Благодаря применению различных материалов и разнообразию технических приемов, простейшие узоры на одежде, обуви, поясах, сумочках, старинных колчанах приобретают богатую структуру и колорит.

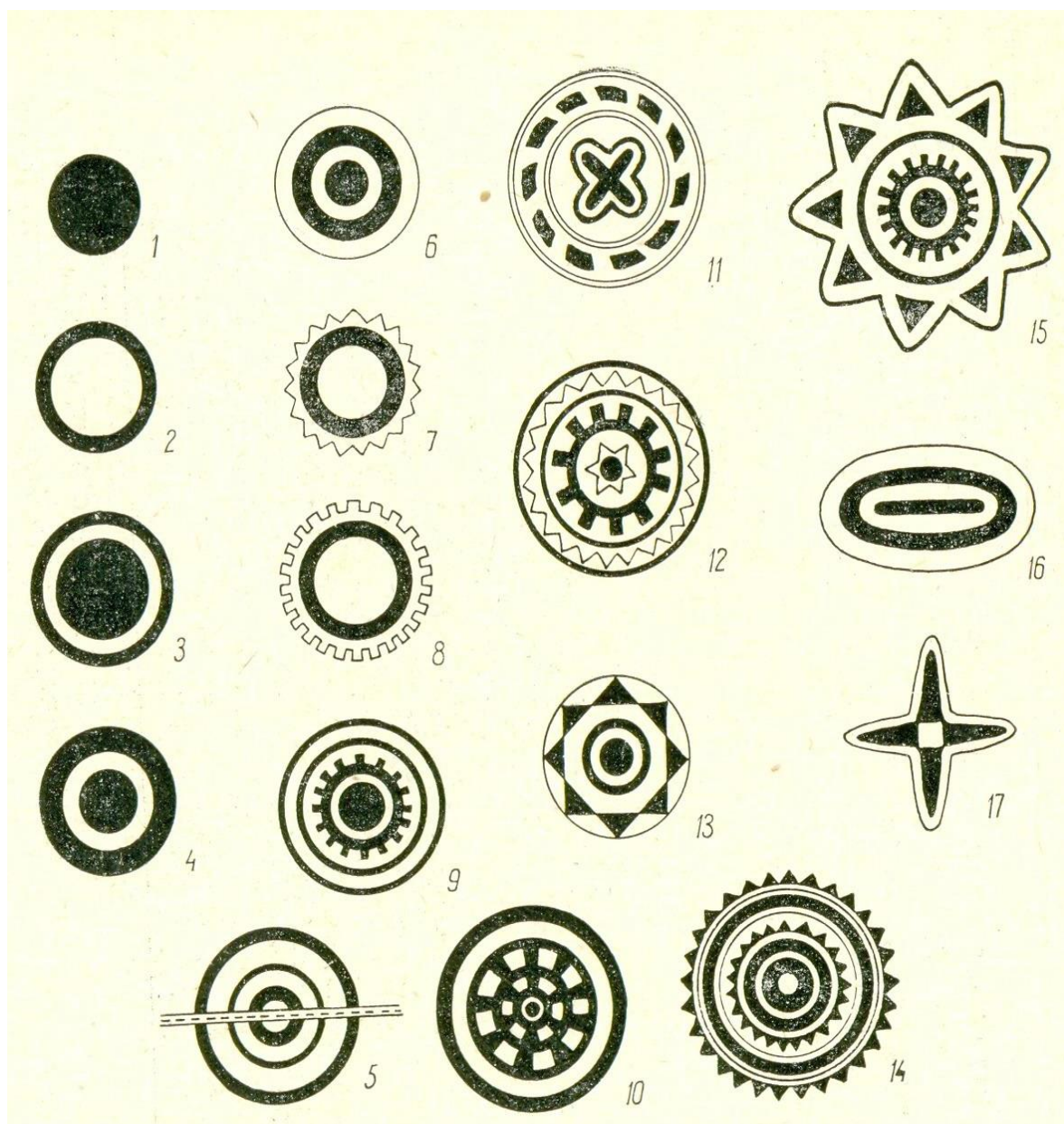


Рис 13 Круги алеутов

Вышитый орнамент располагается обычно по горизонтальным зонам или по сетке. Принцип построения зонального орнамента чаще всего основан на чередовании двух одинаковых по форме, но различных по цвету и материалу узоров, но нередко им придается различная форма или величина.

На чукотских поясах нередко встречается аппликация из мелких квадратиков и полосок. В орнаменте эскимосов наиболее часто встречаются кружки и полукружки, соединенные в группы и образующие нечто вроде медальонов, цветочные мотивы и другие узоры. Весь орнамент можно разделить на три группы:

- геометрические;
- растительные;
- животные.

К геометрическим мотивам относятся:

- полосы, квадраты, прямоугольники, ромбы, треугольники, развилки и другие фигуры;
- точки, круги и concentричные круги, крестообразные фигуры, звездчатые круги и другие розетки;
- полукруги, «язычки», сердцевидные фигуры (рис 14, 15, 16).

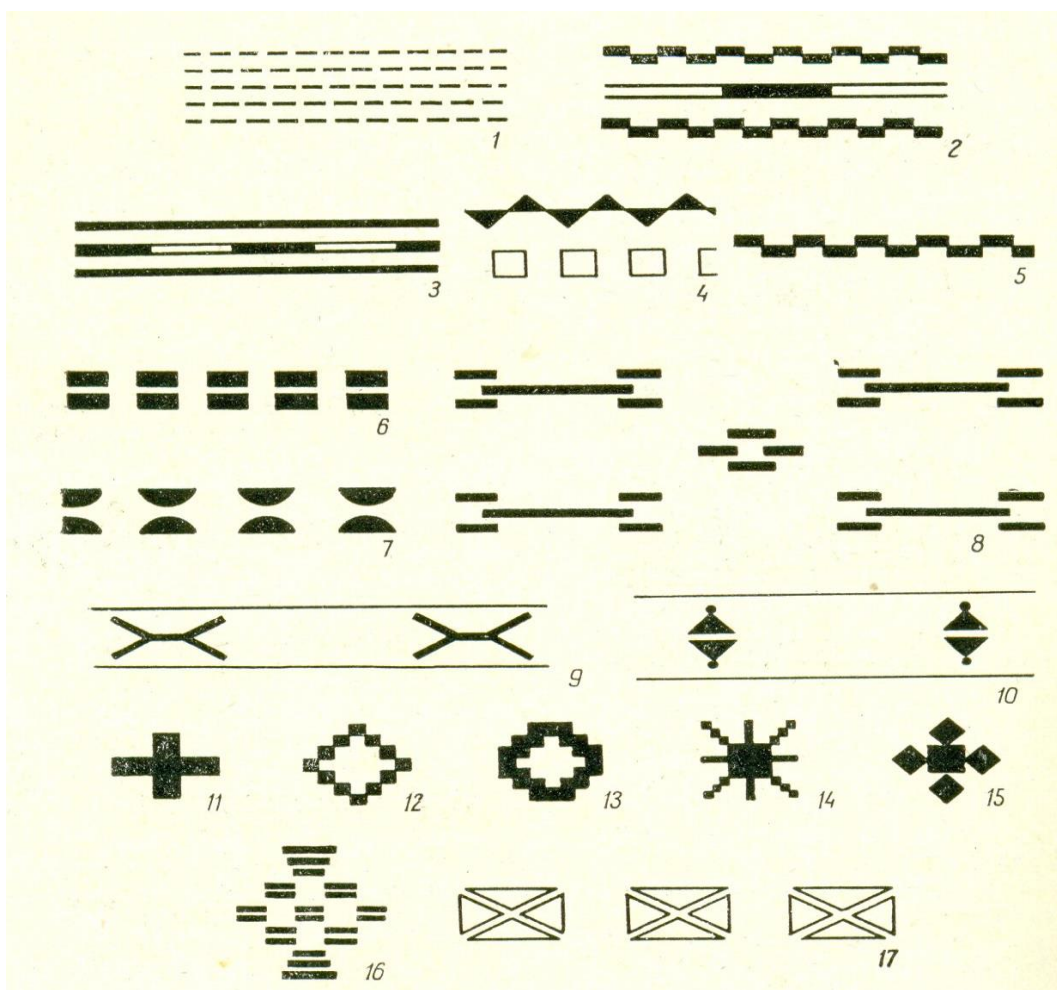


Рис 14 Геометрический орнамент алеутов

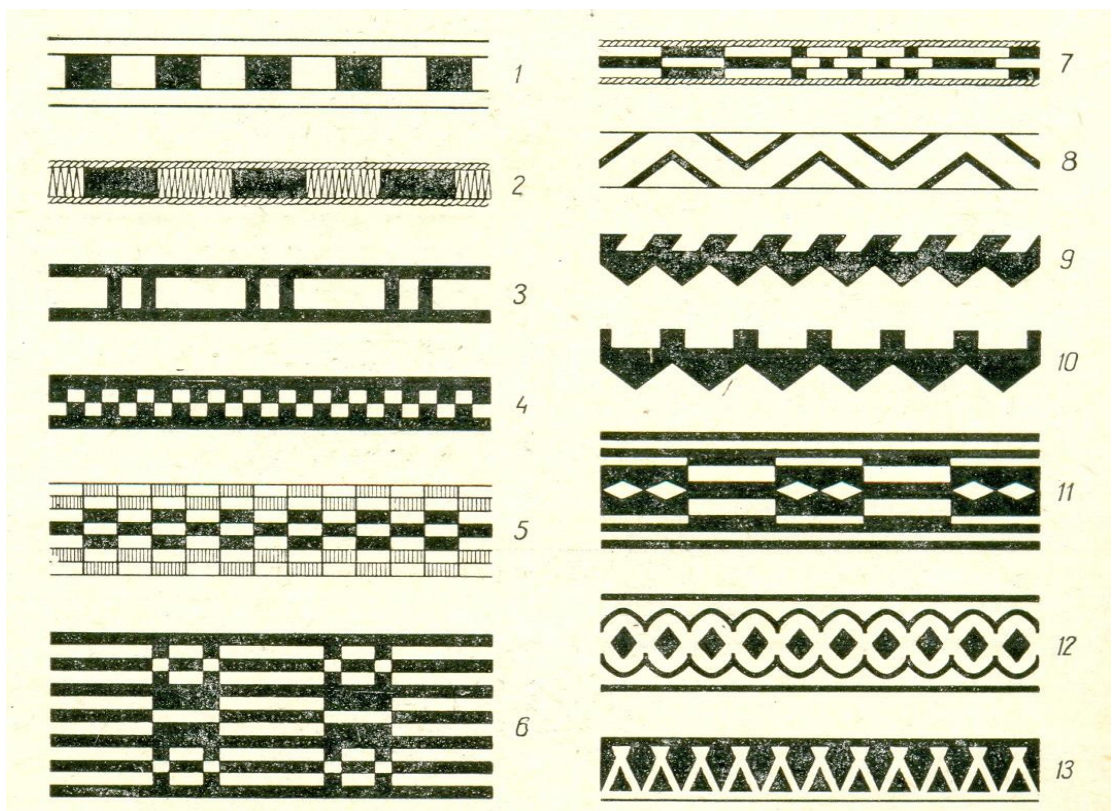
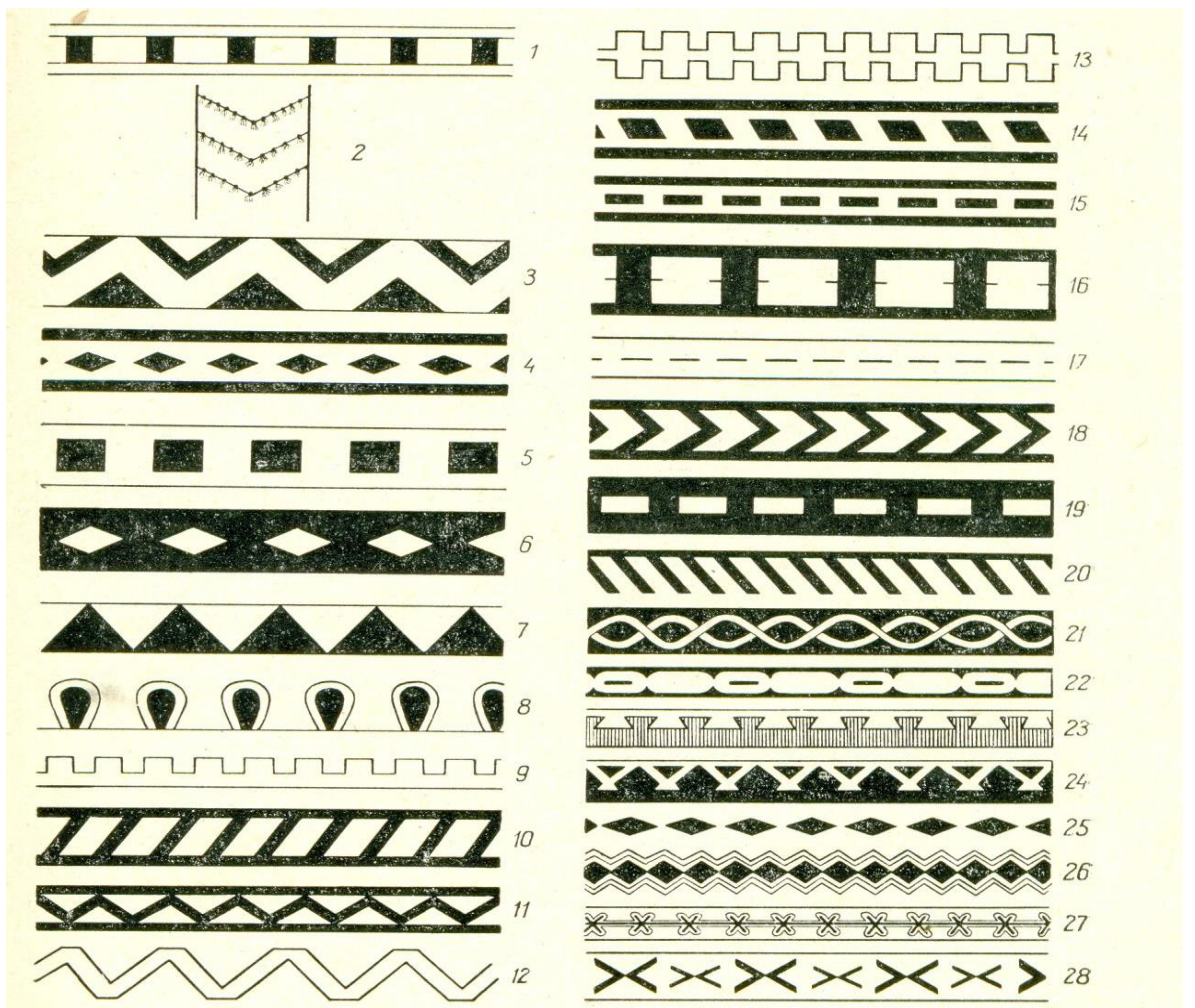


Рис 15 Геометрический орнамент алеутов

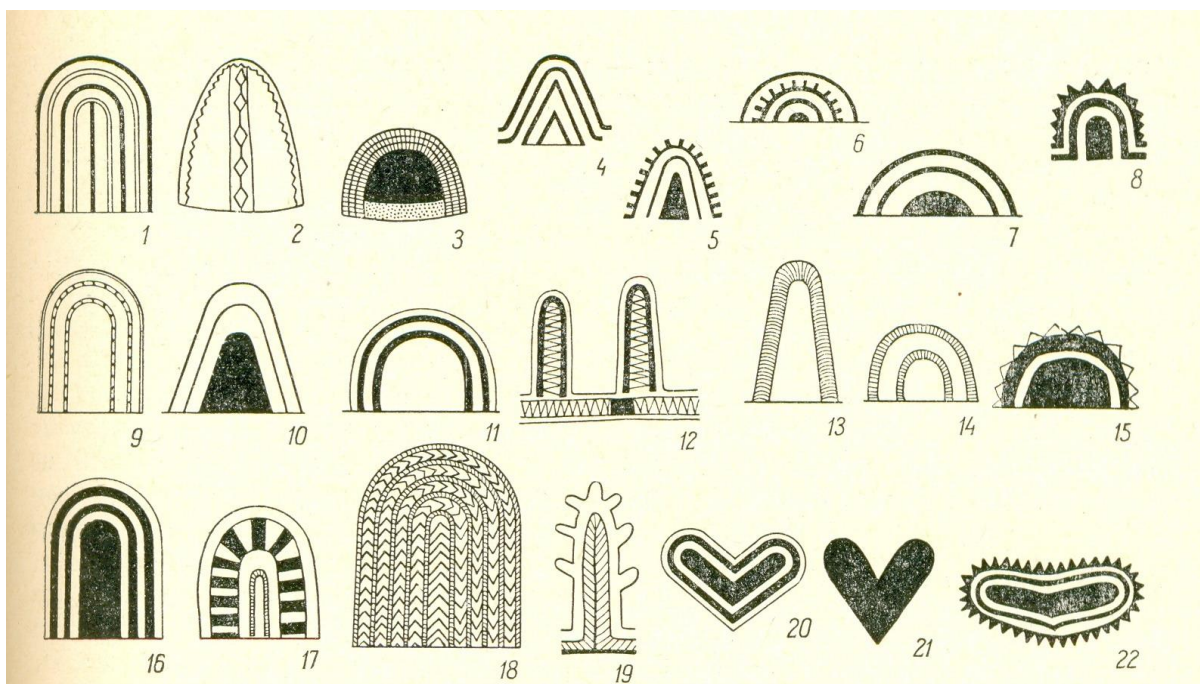


Рис 16 «Язычки» и сердечки орнамента алеутов

Значительно позже появились антропоморфные и зооморфные мотивы. В основном это были цветы, листья, растительные побеги, а также изображения человека (рис 17).

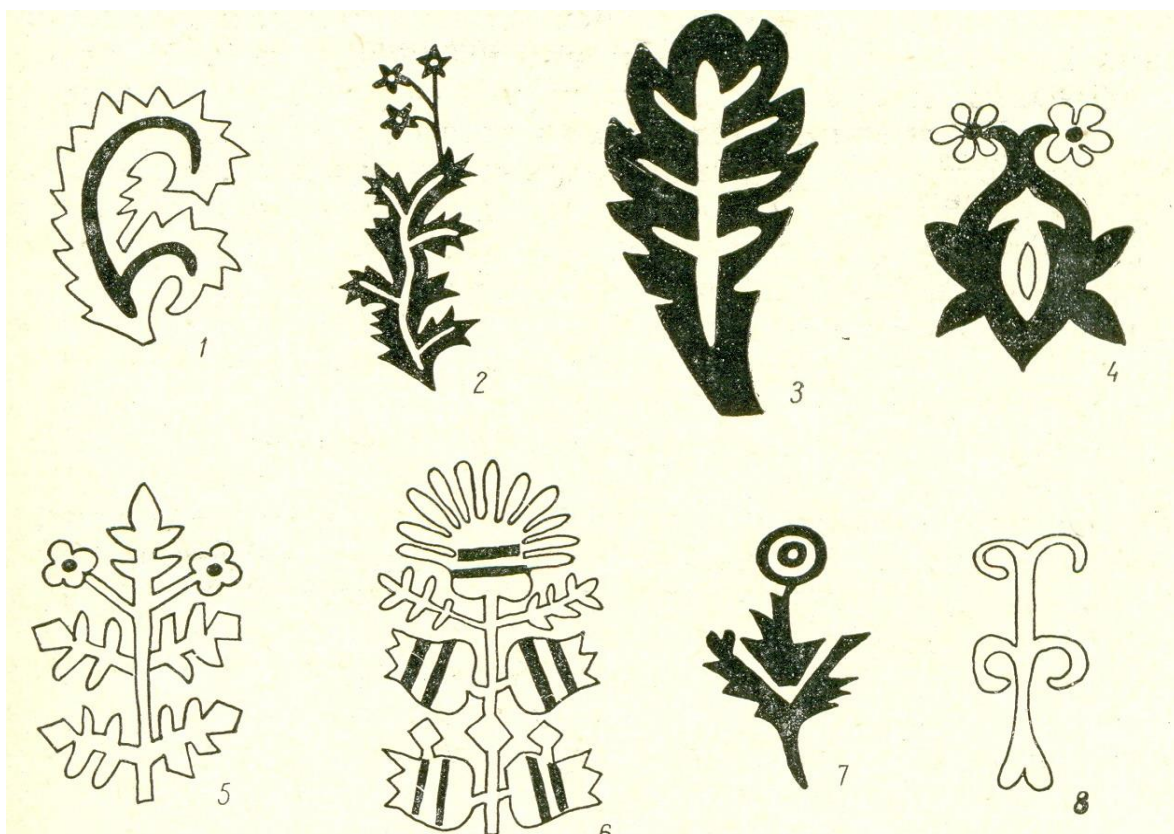


Рис 17. Растительные орнаменты

Орнамент народов Таймыра

Каждой народности присуща своя цветовая гамма, имеющая определенную символику. До сих пор народы Таймыра (нганасаны) используют только три цвета: черный, красный и белый. Сочетание цветов ненецкого орнамента основано на эффекте контраста светлого и темного меха. Монохромный строй обогащают вставки сукна синего, зеленого и желтого цветов.

Палитра долганского орнамента строится на сочетании шести основных цветов. Это черный, белый, синий, красный, желтый и зеленый. Причем, главные цвета – красный и синий.

Однако орнамент отражает не только эстетическое представление народов о красоте, но и воспроизводит этнические и культурные процессы. Среди мотивов, входящих в состав орнаментов ненцев и нганасан, встречаются полосы, квадраты, треугольники (рис 18).

Со временем, утратив свое прежнее значение, орнамент сохранил роль оберега. Легко угадываемый символ почитаемого объекта придавал предмету воображаемую сакральную силу (рис19, 20).

Если посмотреть на ненецкие орнаменты «красивые рога», «бегущая собака», «соболь», «оленья тропа», то можно заметить, что по своей структуре они напоминают стилизованные изображения вышеназванных фигур (рис 21, 22).

Долганский орнамент обычно имеет названия тех предметов, с которыми он ассоциируется. Например, узоры тынырак (ноготь), кургах (ухо) наносят на мужской головной убор, чтобы охотник был сильнее (рис 23).

Семантика орнамента остается до конца не изученной, поэтому ученые высказывают предположение, что ромбы, солярные знаки, решетчатые квадраты есть не что иное как изображение природных светил и считаются символами плодородия.

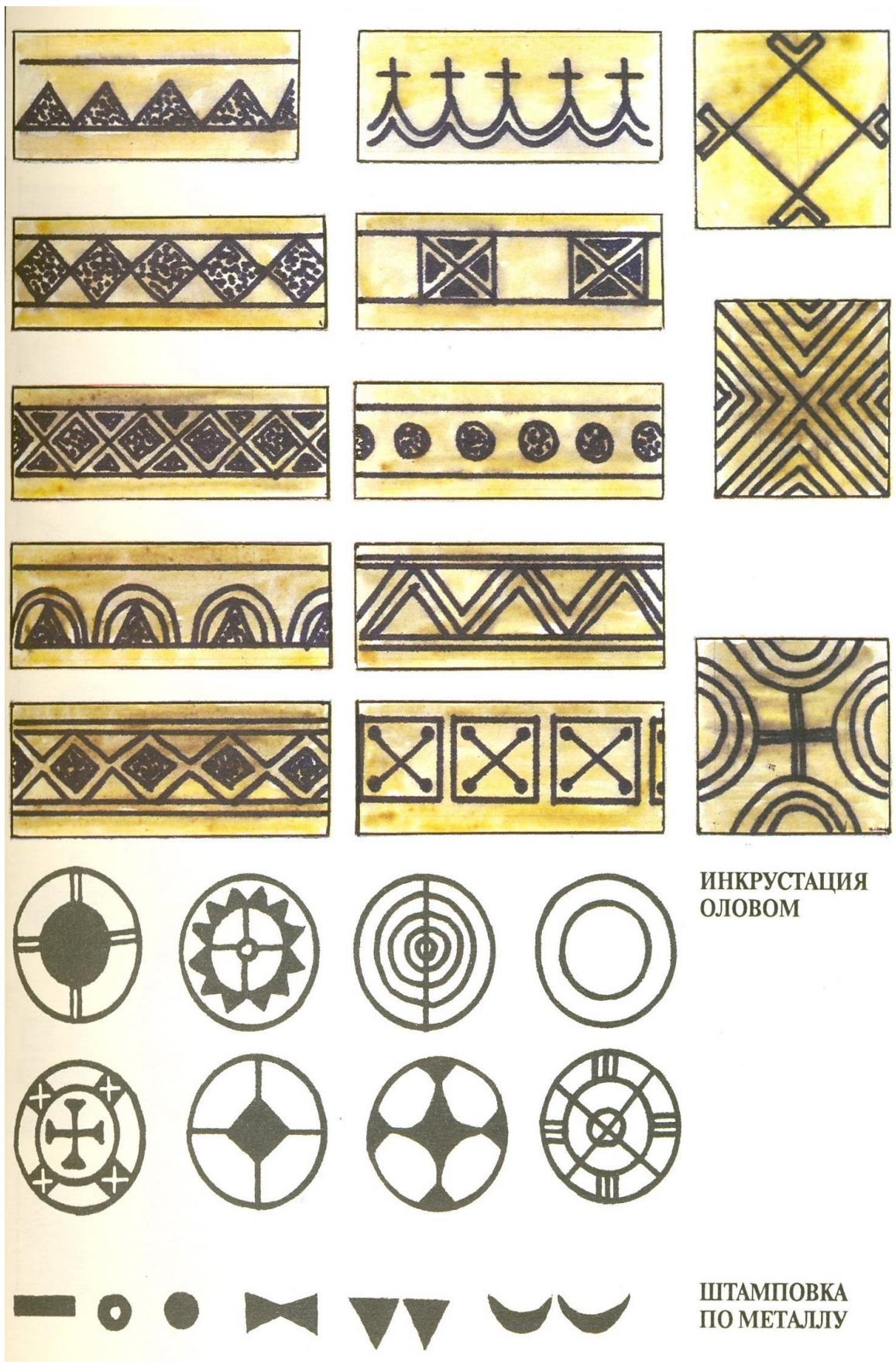


Рис 18 Орнамент народов Таймыра

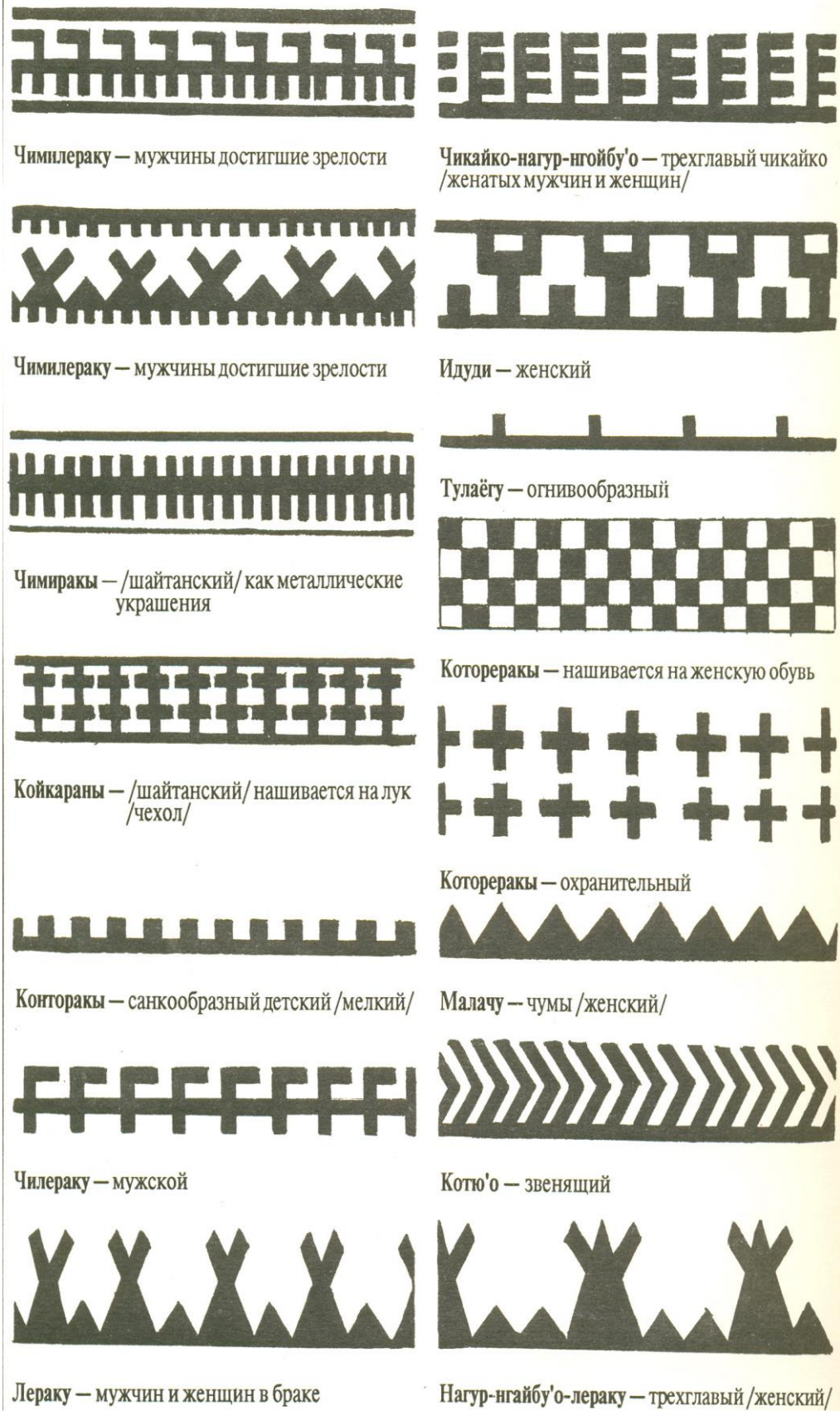
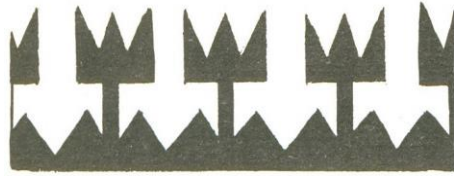


Рис 19 Символ – оберег народов Таймыра



Чикайко-ситты-мойбу'о — двуглавый /женский/
чикайко

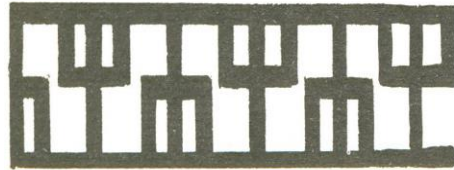
Контгоруку — зубообразный женский /крупный/



Ненкако — из двух узоров состоящий /женский/



Чимирака — /шайтанский/ украшает рукава
мужской парки



Дюндюсалагу — женский



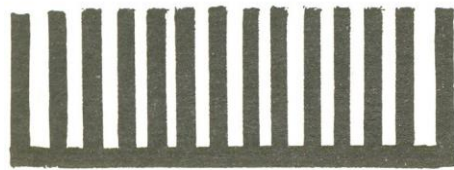
Чикайко /Чулкороку/ — женский



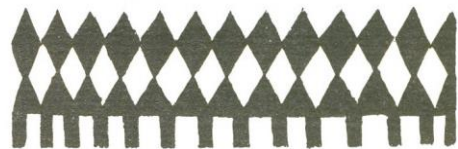
Сяйбадерюнту — семь застругов



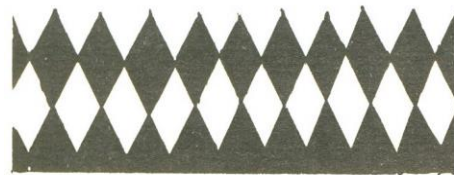
Чимираки — мужской



Дюгата'а — полосы



Дюрака мойбу



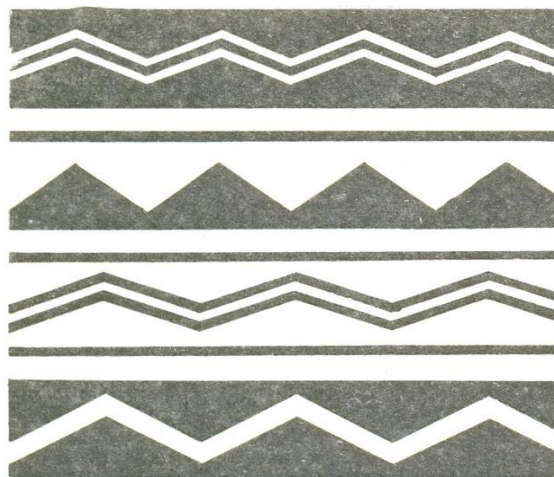
Койкараны — шайтанообразный



Малачу — чумообразный /женский/

Одянгойбу'о — женские ненецкие головки

Рис 20 Символ – оберег народов Таймыра



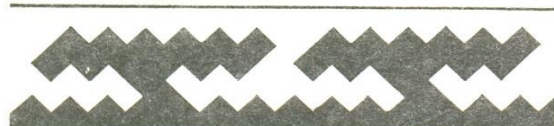
Мядико — подобно чума



Тэваси ха — уши зайца



Ѓэваката — головки



Пыря'лы — кость щуки



Варңэ — вороны



Ты сэхэры — оленья тропа



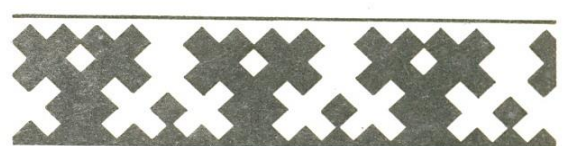
Мэкад ты нямд — красивые рога



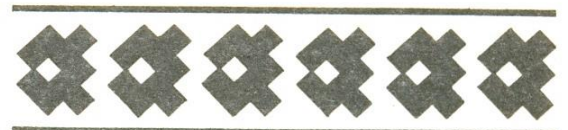
Няватана вэнеко — бегущая собака



Теня'салик — локоть лисицы



Варк'ядма — след медведя



Варк'ха — медвежьи уши



Нохо лэмбара — грудь песца

Рис 22 Орнамент нененцев

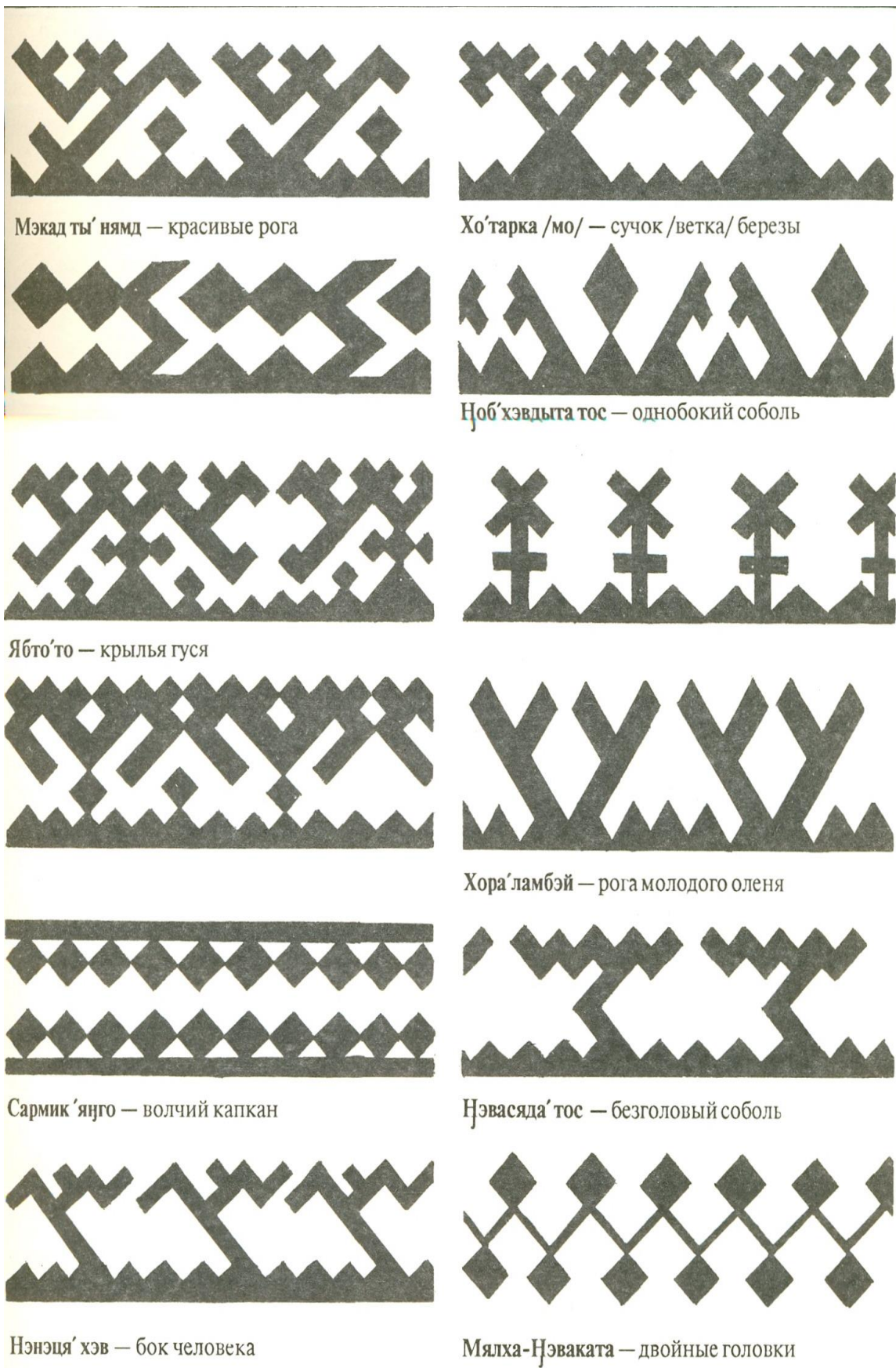


Рис 23 Орнамент долганов

Орнамент Приамурья

Орнамент Приамурья исключительно богат по своим мотивам. В процессе развития эти мотивы приобретали множество вариантов, соединялись с другими мотивами, упрощались или усложнялись.

Орнамент Приамурья делится на 4 вида;

- зооморфные;
- облаковидные;
- растительные;
- геометрические.

Один из основных видов – это зооморфные: петушиный, рыбий, драконовый, олений и орнамент частей животных. Группа зооморфных мотивов богаче всего представлена в орнаменте нанайцев, а за ними следуют ульчи и нивхи. Значительно беднее она была у негидальцев, еще беднее у орочей и почти полностью отсутствует у манегров, ороков и удэгейцев.

Наиболее часто встречается мотив *дракона*. Драконы почти всегда изображены парными, обращенными головами друг к другу. Ноги их трактованы очень условно, а иногда и вовсе отсутствуют. Тогда фигура дракона становится похожей на змею. Туловище этих животных извивается, голова изображается рогатой и усатой, иногда она стилизуется и принимает вид завитка, пасть обычно открыта. Тело покрыто чешуйками, дугообразными узорами, треугольниками или линиями. Драконы либо образуют бордюр, если их пары повторяются по горизонтали, либо замкнутую фигуру розетки (рис 24).

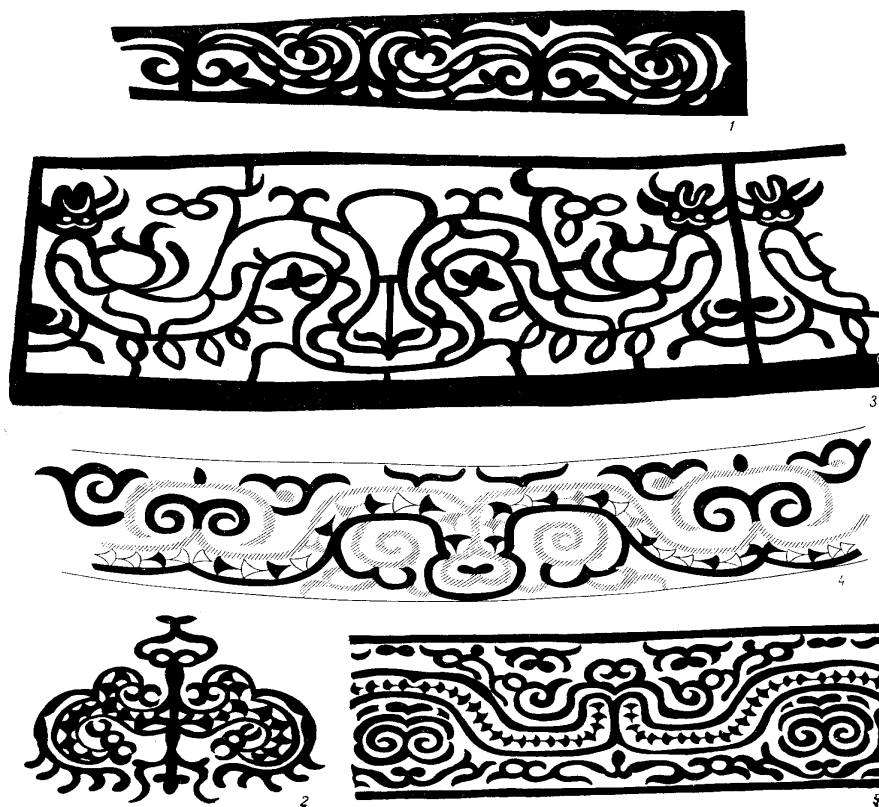


Рис 24 Изображения парных драконов. Нанайцы

Нанайские, ульчские и нивхские драконы похожи друг на друга и чаще всего изображаются на берестяных изделиях, в вышивке.

Довольно распространенным мотивом орнамента является *рыба*. Рыбы также изображаются парными и образуют различные комбинации с другими мотивами и геометрическими узорами. В одних случаях стилизованные рыбы соединены друг с другом головами, в других хвостами, что иногда приводит к созданию различных геометрических форм в местах соприкосновений (рис 25). Глаза у рыб обычно изображаются в виде кружков, жабры – в форме полумесяца. Вокруг рта изображаются усики, тело покрыто чешуей, хвост очень пышный.

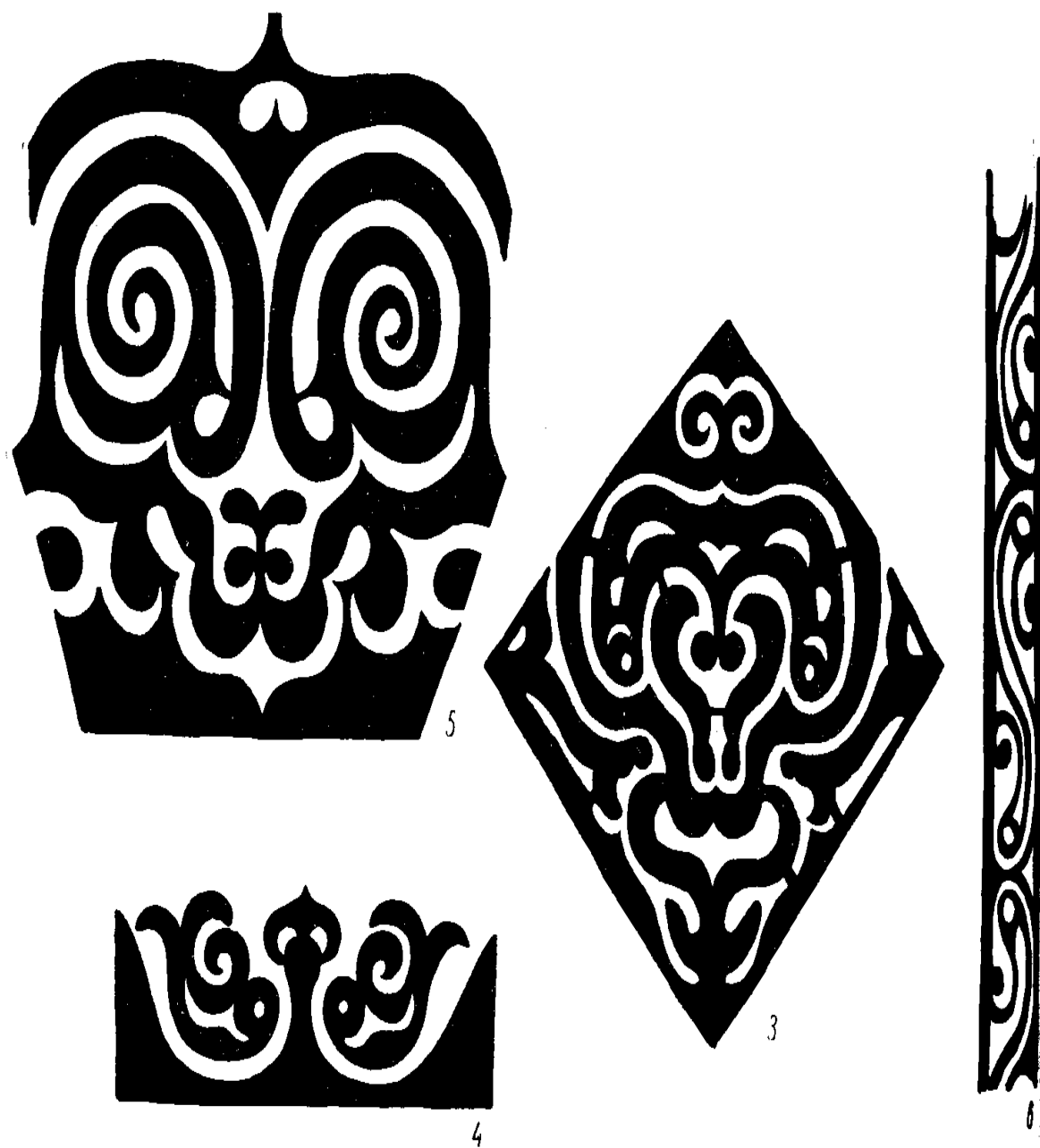


Рис 25 Изображения парных рыб.

В состав орнамента народов Приамурья вошло также много изображений птиц. Среди них можно различить орлов, лебедей, уток, петухов. Чаще всего встречается утка, на одеждах невест можно увидеть орла (рис 26,27).

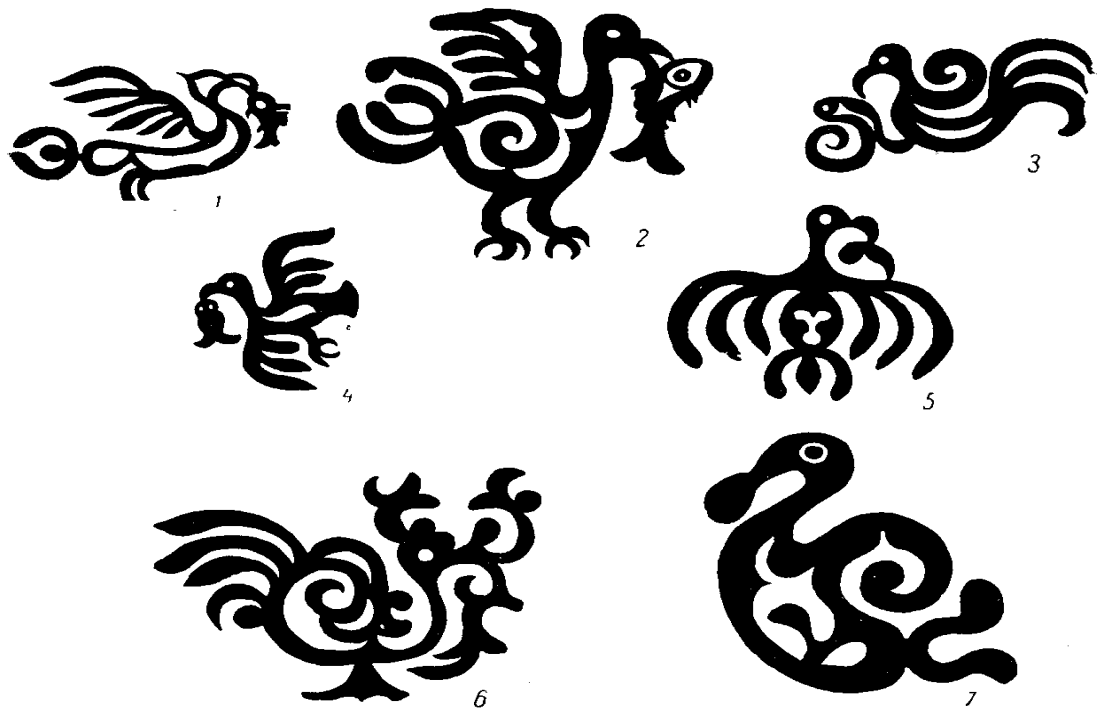


Рис 26 Изображения птиц у нанайцев, ульчей и нивхов.

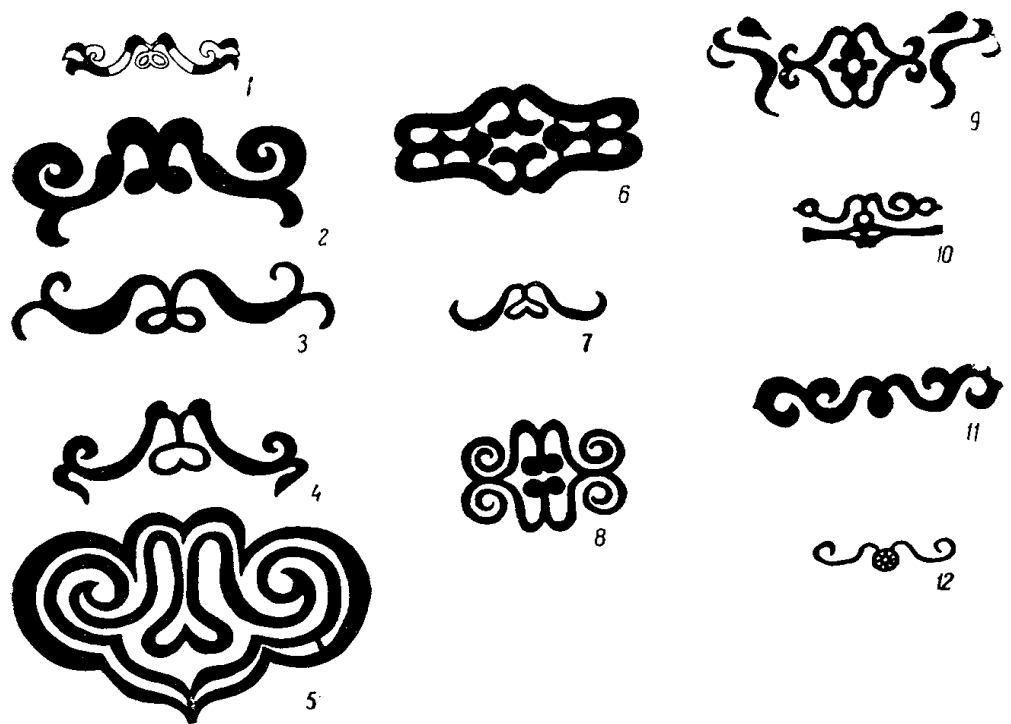


Рис 27 Стилизованные изображения парных птиц. Нивхи, ульчи, негидальцы, орочи и нанайцы.

Изображения оленей своеобразны. Они легко узнаются по ветвистым рогам и короткому хвосту (рис 28). Парные олени как орнаментальные фигуры почти всегда стилизованы. Головы у оленей повернуты назад, один рог стелется вдоль спины в виде завитков, другой свисает вниз вдоль груди, образуя с рогом второго оленя симметричную орнаментальную фигуру.

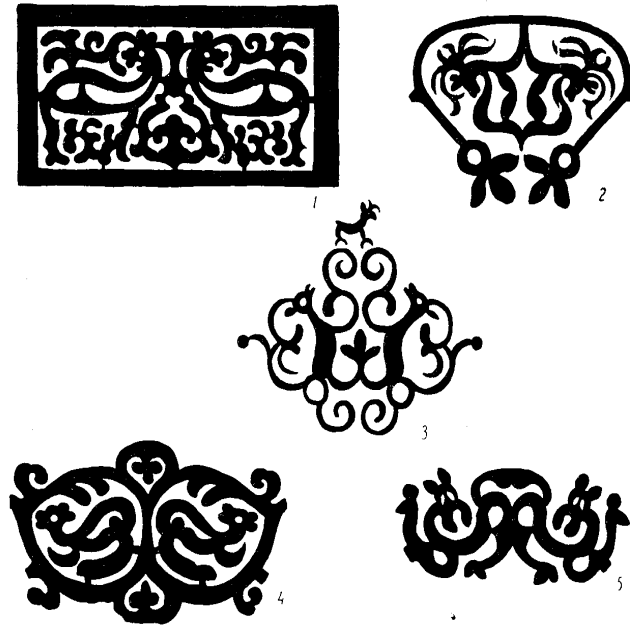


Рис 28 Изображения парных оленей.

Одна из самых интересных групп – это группа облаковидных мотивов. Существует 4 вида этих мотивов:

- 1) слившиеся парные спирали;
- 2) парные завитки;
- 3) фигура, похожая на пальметку или пятилистник;
- 4) фигура с листообразными дополнениями по сторонам (рис 29).

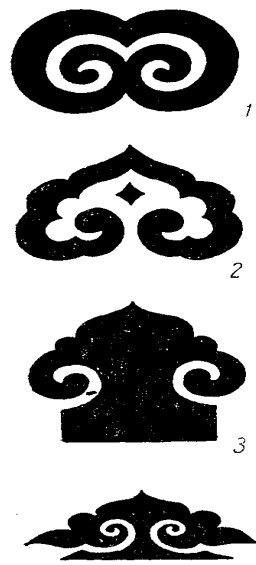


Рис 29 Ведущие формы парных спиралей, завитков и листовидных узоров

Парная спираль чаще всего встречается в орнаменте удэгейцев и нанайцев, парные завитки характерны для манегров и эвенков.

Семантика этих мотивов определялась интересами земледельческого населения. Она отражала заботы об урожае, борьбу с засухой и ее тяжелыми последствиями (рис 30,31).

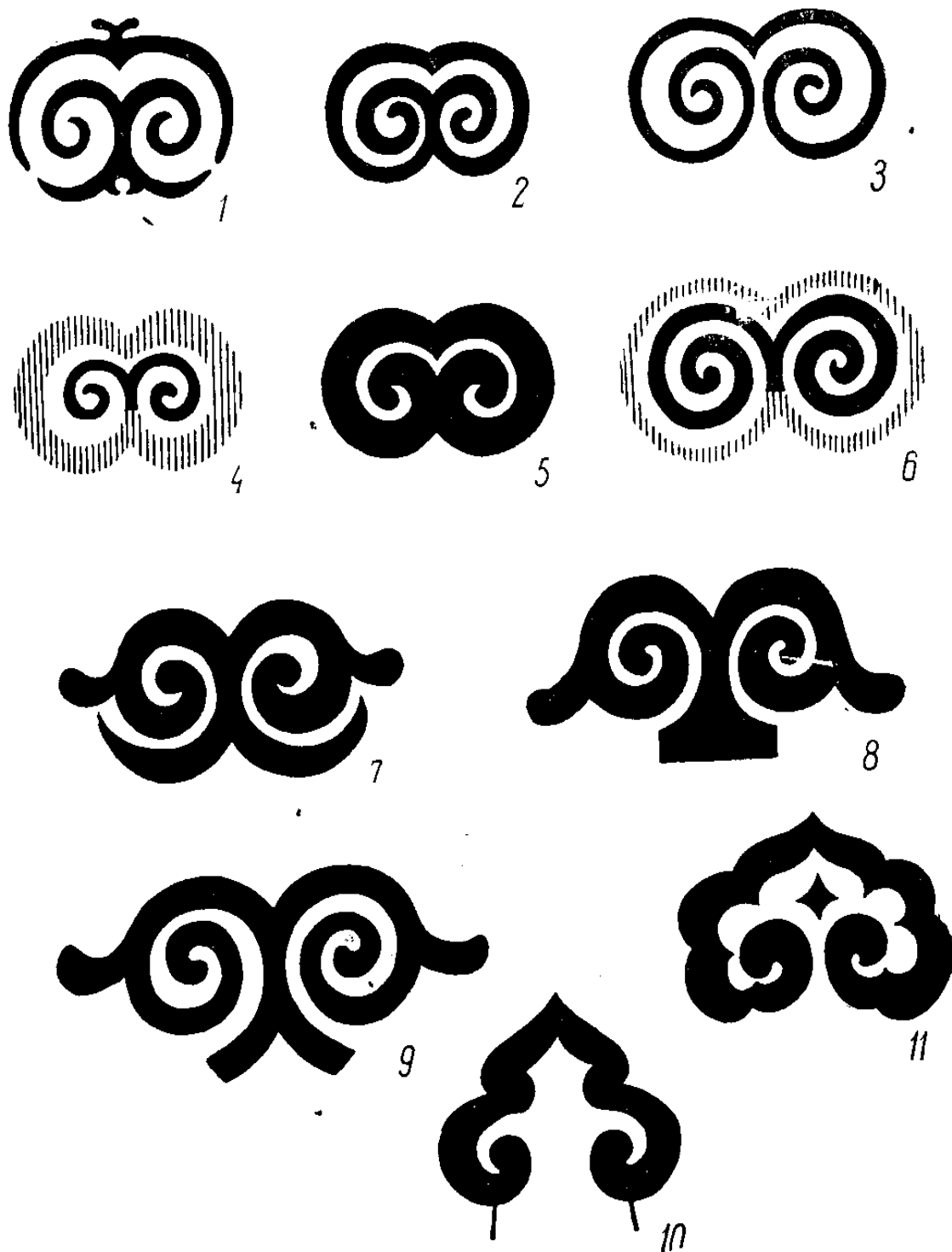


Рис 30 Разновидности парных спиралей, завитков и пальметовидных узоров Приамурья.

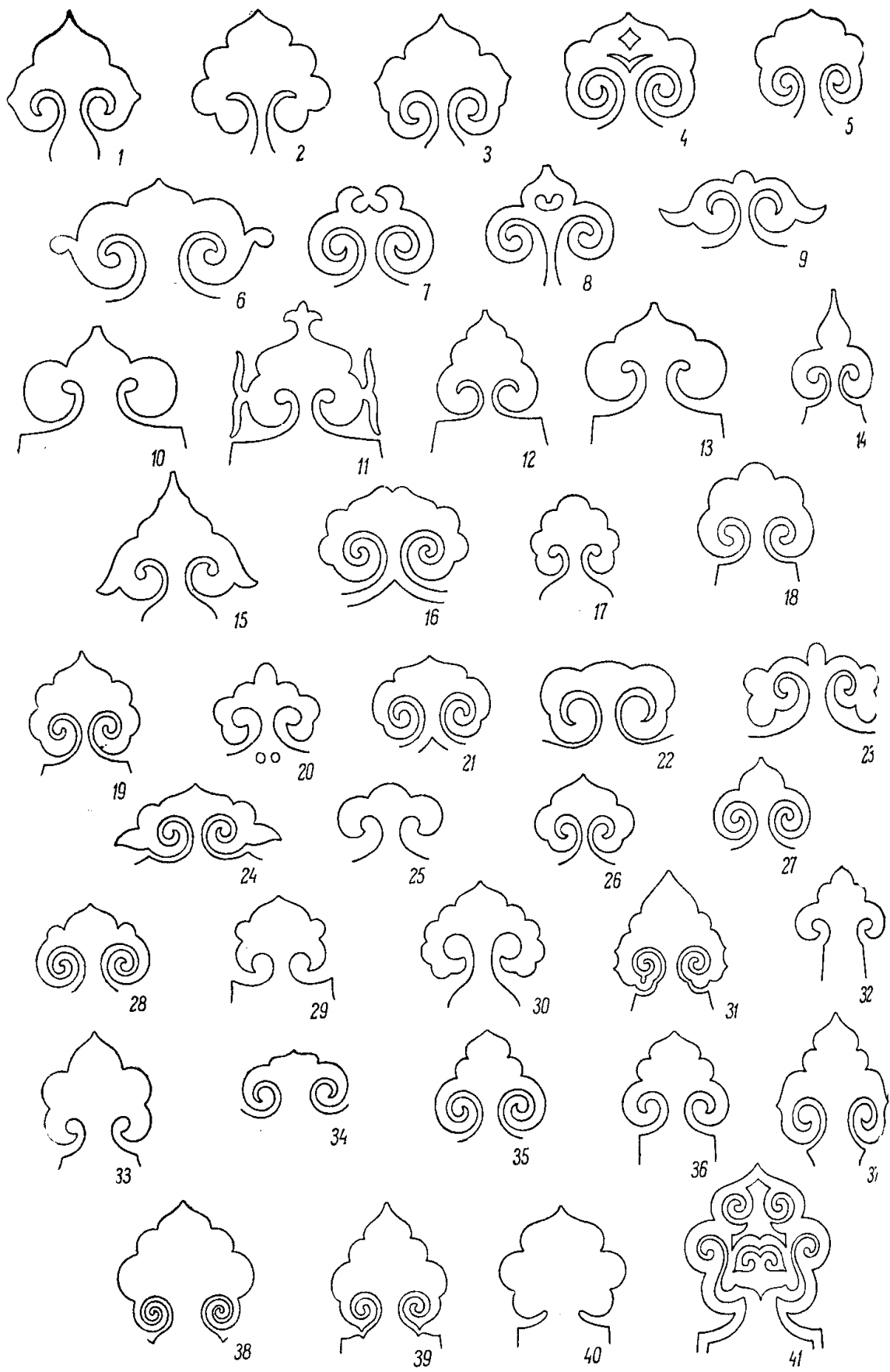


Рис 31 Разновидности облакообразных мотивов в вышивке, аппликациях из цветных тканей.

Третий вид облачного узора имеет крестообразную форму (рис 32).

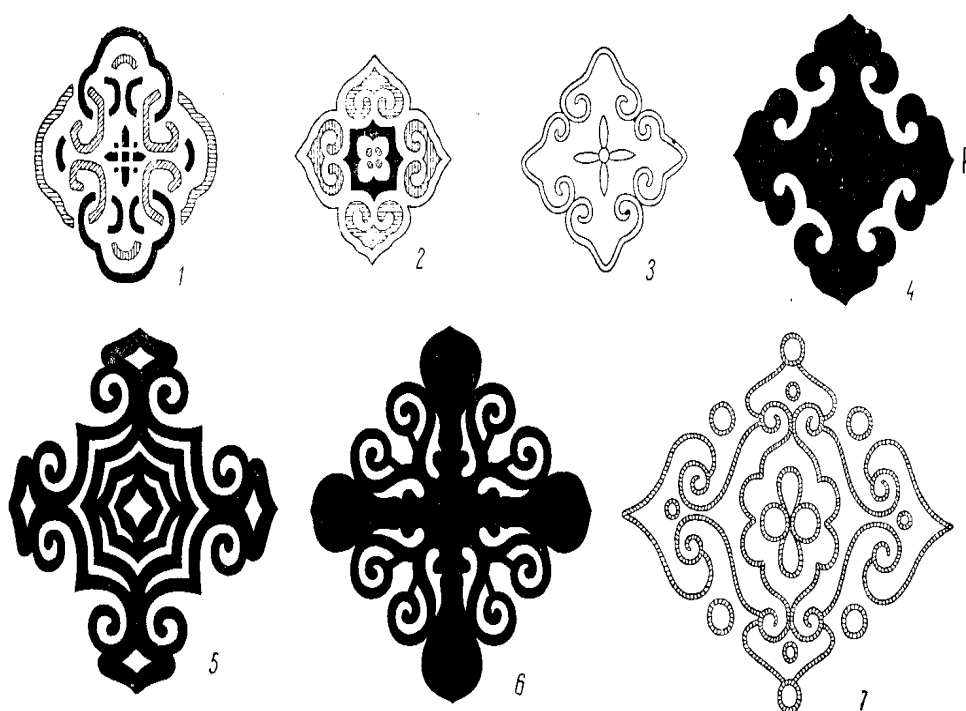


Рис 32 Крестообразные розетки из облаковидных узоров

Кроме перечисленных, в составе орнамента Приамурья можно увидеть узоры растительного происхождения, но их немного. Все формы листьев и цветов получили свою разработку при изображении родовых деревьев (рис 33,34,35).

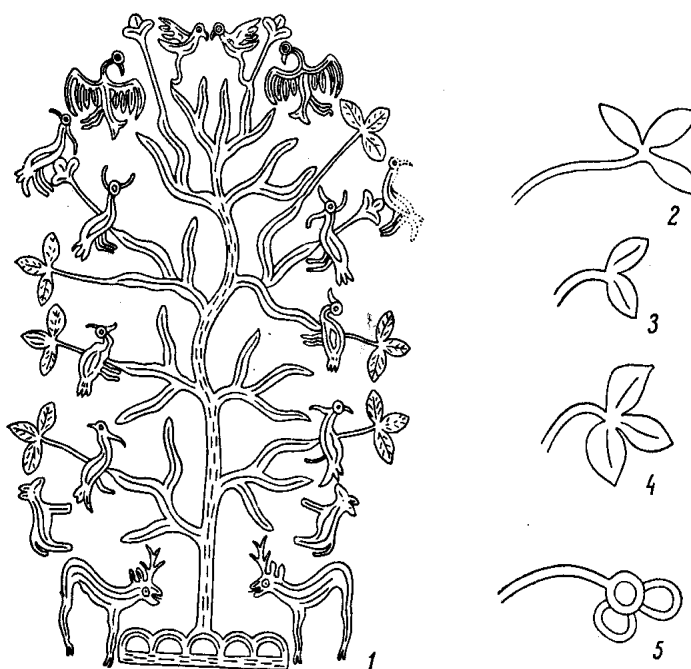


Рис 33 Изображения листьев и деревьев. Нанайцы.

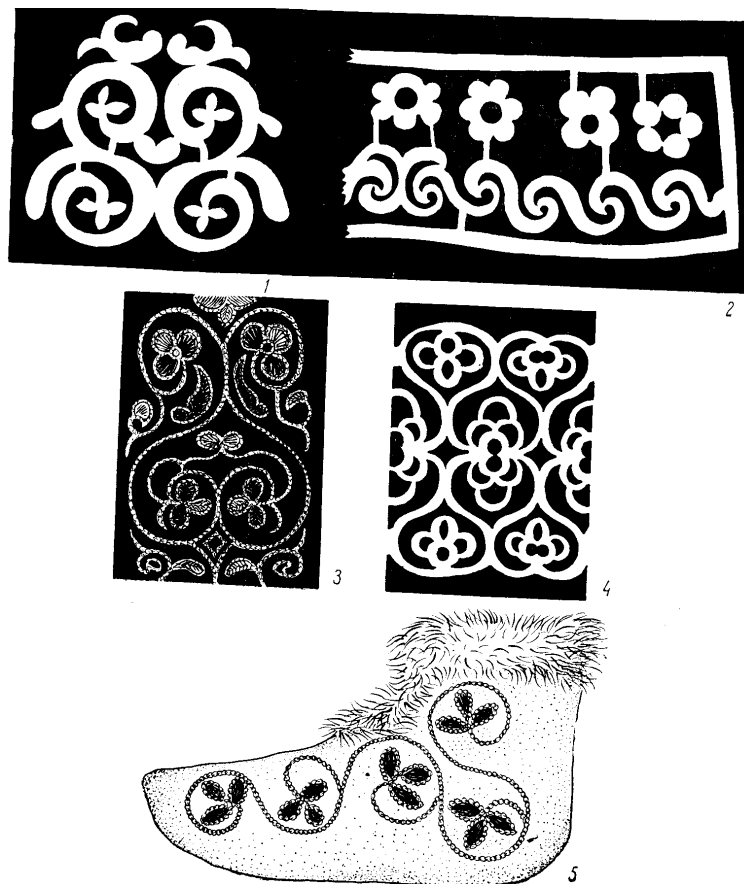


Рис 34 Цветочный и лиственный орнамент. Ульчи, нивхи, нанайцы, негидальцы.

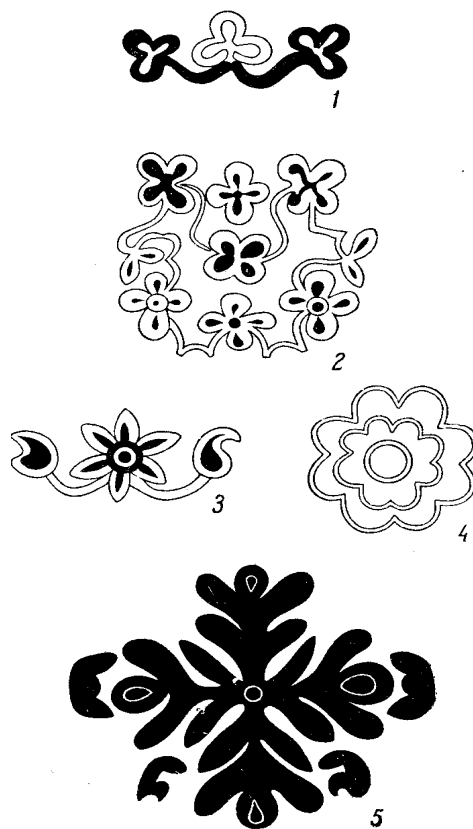


Рис 35 Цветочный и лиственный орнамент. Манэгры

В составе орнамента народов Приамурья имеется много криволинейных геометрических мотивов. Это смешение мотивов и форм (рис 36), чаще всего эти мотивы изображались в виде монет.

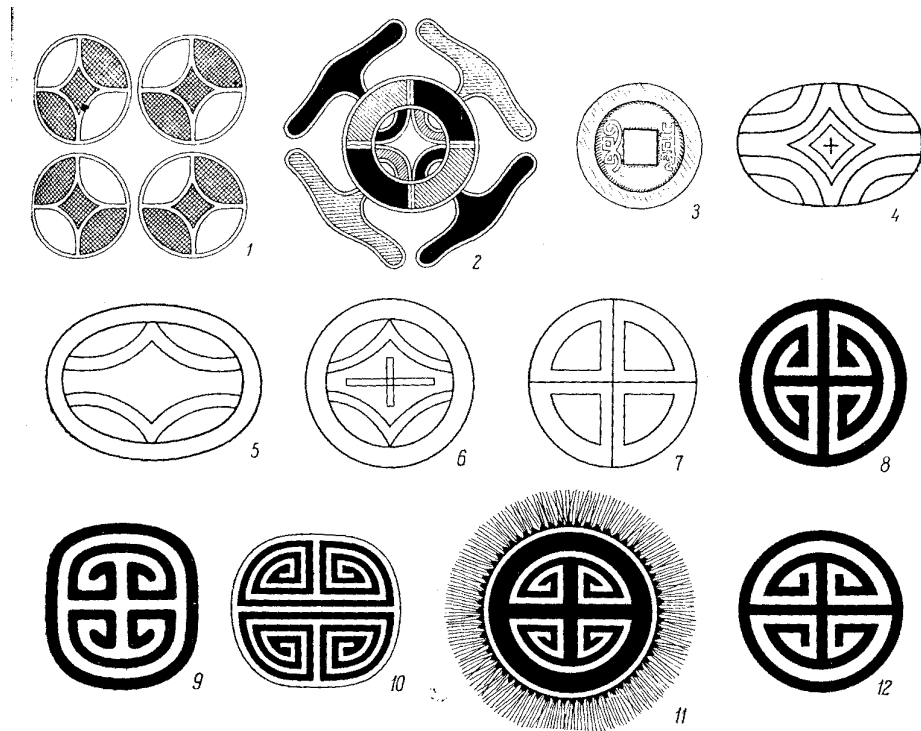


Рис 36 Орнаментальные мотивы в виде монеты

Также одним из интереснейших геометрических мотивов является меандр. В мотивах Приамурья его форма напоминает молоток или Т-образную фигуру (рис 37), или представлен в виде Г-образного варианта. В дальнейшем меандр получил развитие, и стали возникать на его основе криволинейные формы – узор в виде фигурной скобки (рис 38).

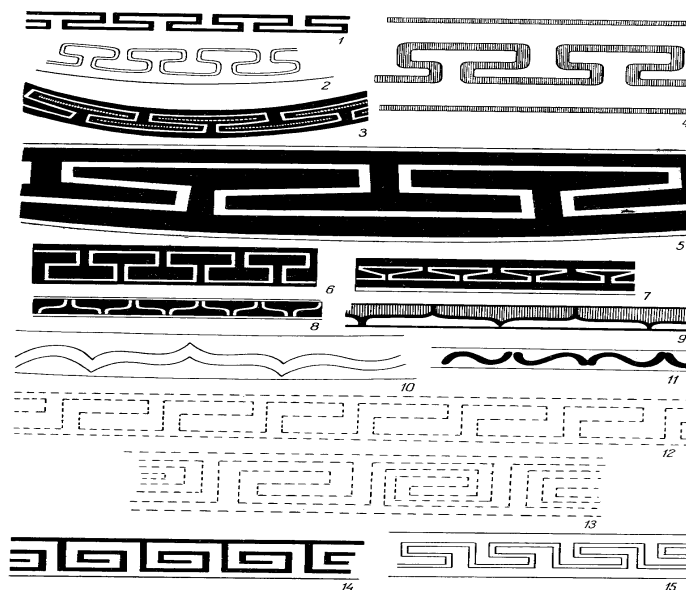


Рис 37 Орнаментальные мотивы в виде меандра

Фигурная скобка получила наибольшее распространение, чем меандр. На основе скобки возникли новые, наиболее сложные вторичные мотивы орнамента.

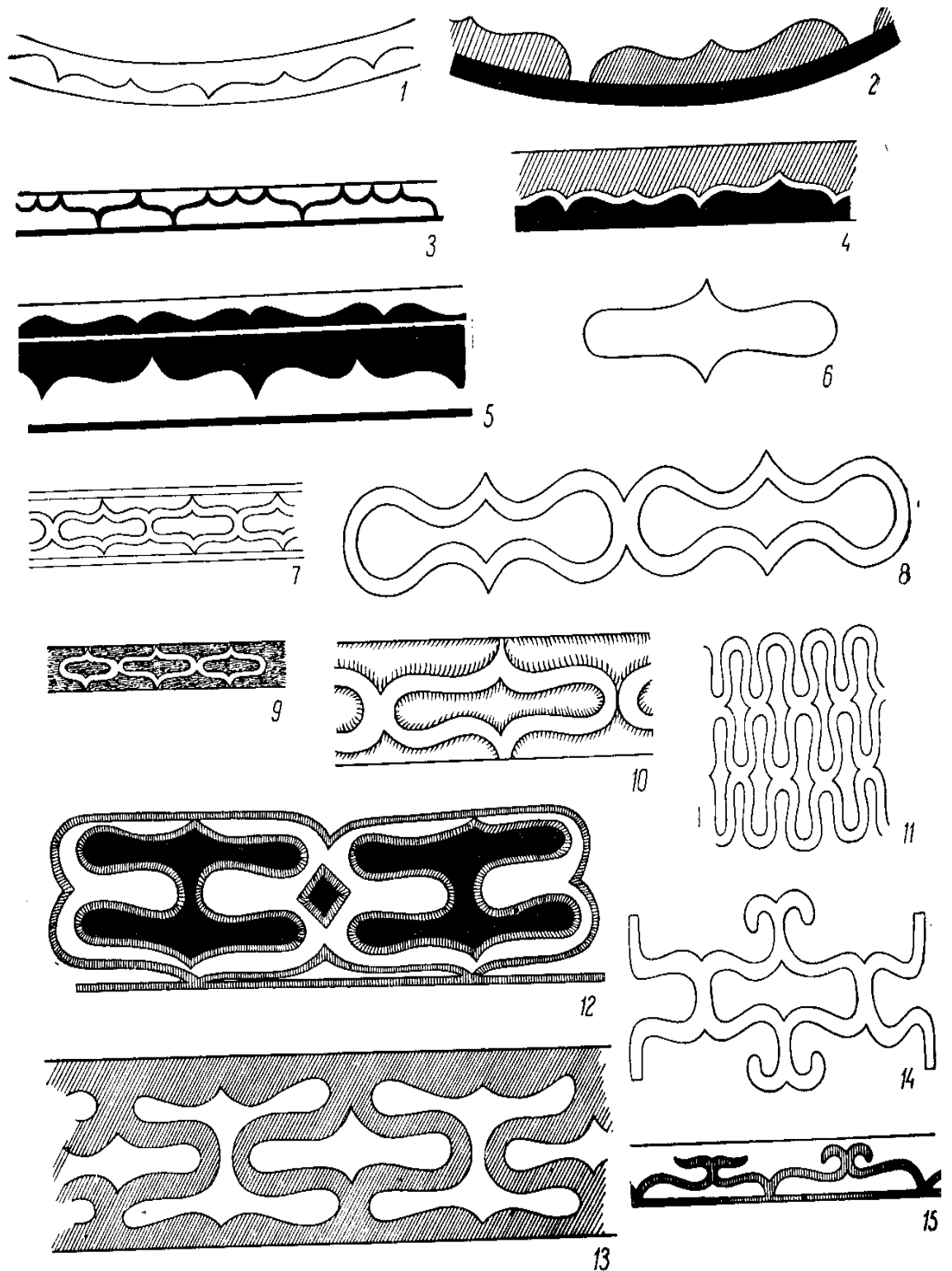


Рис 38 Орнаментальные мотивы в виде фигурной скобки



Рис 39 Орнамент народов Сибири и Дальнего Востока



Долганская шуба.

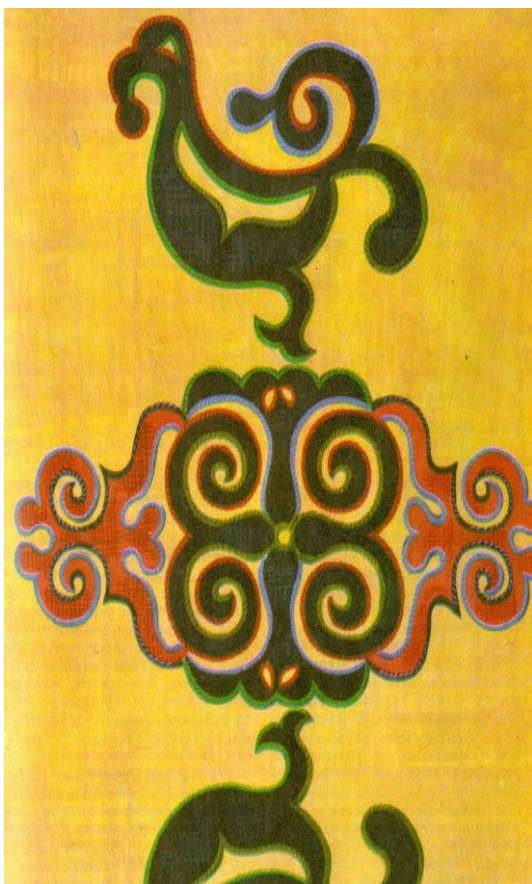


Рис 40 Орнамент народов Сибири и Дальнего Востока

Литература:

1. Белобородова К.П. Приамурские узоры. – Л.: Художник РСФСР, 1975.
2. Иванов С.В. Древний андронидный комплекс в современном орнаменте народов Сибири. – М.: Наука, 1964 г.
3. Косарев М.Ф. Бронзовый век западной Сибири. – М.: Наука, 1981 г.
4. Каплан Н.И. Народное декоративно-прикладное искусство Крайнего Севера и Дальнего Востока. – М. Просвещение, 1980 г.
5. Иванов С.В. Орнамент народов Сибири, как исторический источник. – М.: изд-во Академии Наук СССР, 1963 г;