

Асилбаева Ф.Б.

ОРНАМЕНТ КАК СПОСОБ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ПОЗНАНИЯ МИРА

F.B. Asilbaev

ORNAMENT AS A WAY OF ESTHETICAL PERCEPTION OF THE WORLD

УДК: 371.681.14

В статье рассматриваются орнаментальное искусство кочевых народов, В настоящее время оно занимает ведущее место в культурном наследии казахов, переживает бурное возрождение, обогащаясь новыми формами и наполняясь богатым содержанием. Орнамент - как и другие виды искусства способствуют стимулированию гормонального, творческого и эстетического развития учащихся начальных классов.

In the article of storied about the art of nomads. Presently it occupies a leading place in the cultural legacy of Kazakhs, enriched by new forms and filled with rich maintenance. Decorative pattern - as well as other types of art to promote stimulation of hormonal, creative and aesthetic development of student initial classes.

Познавать мир можно разными способами и посредством разных органов чувств. В процессе изучения и создания декоративно-прикладного искусства наиболее активно участвует зрительная составляющая познавательного процесса. Зрение позволяет прочитывать символы повествования, пришедшие к нам из древности. И лишь чувственная основа складывает общую картину бытия в сознании каждого человека. А созданная в сознании картина мира - это эстетическая реальность, существующая в образах-картинках и основанная на чувственном восприятии действительности. Орнамент - часть этой эстетической реальности, настолько гармоничная его составляющая, что мы порой даже не замечаем его. Тем не менее каждый его элемент, каждое сочетание элементов поддается расшифровке, каждая орнаментальная полоса несет в себе целый пласт информации. Это целая последовательность знаков, развернутая в пространстве, причем во всех трех его измерениях.

В орнаменте утверждается единство человеческой культуры - фундаментальные ценности всех эпох, всего человечества, объединяющие прошлое с настоящим. Ничто так ярко, как орнамент, не скажет об исторической эпохе, об особенностях породившей его культуры, ее отношениях с миром. Основными классификационными признаками орнамента служат его происхождение, назначение и содержание.

Основным и наиболее устойчивым элементом декоративно-прикладного искусства кочевых народов является, как известно орнамент. Очень ярко писал об этом в начале XX века знаменитый этнограф Г.Н. Потанин.

Казахский орнамент отмечал он, «проникает во все щели домашней обстановки; в юрте, благодаря работающей хозяйке, нет ни одного куска войлока, ни одного кусочка кожи, ни одного вершка деревянной поверхности без орнамента. Пол в юртах покрыт войлоком, на белую поверхность которого нанесены куски черной и красной материи, вырезанные симметрично. Задняя стена сплошь установлена сундуками в войлочных чехлах, поверхность их тоже украшена узорами. Даже войлоки, по галерею, точнее сказать в выставку орнаментов».

При всем богатстве и разнообразии красочного мира орнаментального искусства на все возможных изделиях из войлока, шерсти, кости, дерева, кожи, металла и керамики в нем совершенно явственно угадываются уже знакомые нам по древним памятникам Казахстана мотивы разного вида орнамента. С учетом этого орнаментальные формы можно объединить в следующие виды:

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

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

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

4) растительный орнамент, использующий многочисленные формы растений - листья, цветы, плоды, взятые вместе и по отдельности, и являющийся художественной переработкой разнообразных форм растительного мира.

При стилизации, соответственно характеру растения, усиливаются все типические особенности, и удаляется или ослабляется частное или случайное (к наиболее распространенным растительным формам с древних времен относятся акант, лотос, папирус, пальмы, хмель, лавр, виноградная лоза, плющ, дуб);

5) каллиграфический (эпиграфический) орнамент, составленный из отдельных букв или элементов текста, выразительных по своему пластическому рисунку и ритму;

6) зооморфный орнамент, построенный на изображениях птиц и зверей с различной степенью стилизации, как близких к реалистическим, так и условных (бараний рог, киик муюз, раздвоенное копыто, верблюжий след, птичьи клюв и т.п.);

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

Было бы конечно, усматривать в каждом узоре современного прикладного искусства его древние прообразы. Декоративно-прикладное искусство кочевых народов - сложное и многообразное явление художественного творчества, в котором вековые традиции искусства того или иного народа постоянно обогащались в результате тесного культурно-исторического взаимодействия с соединением народами.

Многое из старого быта, обрядов и обычаев, влиявших ранее на орнаментальное искусство, закономерно

отошло в прошлое. Однако, и многое, отвечающее вкусам народов, удовлетворяющее его потребности в украшении одежды, жилища, домашней утвари, сохранилось по сей день.

Интересным свидетельством давних традиций декоративно-прикладного искусства, сохранивших отдельные образы полузабытых мифов и поверий народа, является семантика орнаментов – смысловые значения узоров.

В основе любой, даже очень сложной орнаментальной композиции лежат простые преобразования одного или нескольких элементов. Орнаментика дает возможность полноценного приобщения школьника ко всей художественной культуре в целом, поскольку орнамент является той первоосновой, которая несет в себе все элементы художественной культуры. В орнаменте выражена жажда найти порядок в том, что не обладает стройностью и упорядоченностью. И

Орнамент знакомит школьников, с одной стороны, с элементами композиции, с другой – с глобальными принципами устройства мироздания, так как школьникам предоставляется возможность, создавая виды орнамента, исследовать структурные связи мира; получить первые понятия об эстетике (науке, наблюдающей гармонические основания структуры мира, и сопричастность с ней человека); задуматься над семантическим смыслом собственного произведения. Кроме того, при построении композиции школьник изучает выразительные средства орнамента: пропорцию, масштаб, ритм, контраст, нюанс, тождество. Элементами орнамента являются: форма, силуэт, пластика, цвет, колорит, декор, фактура, текстура. Творческими источниками для создания какой-либо композиции всегда будут являться природные формы.

Для того чтобы преобразовать их в – орнаментальные мотивы, создавая новые образы, необходимо обладать развитым воображением.

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

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

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

Создание орнамента проходит следующие этапы:

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

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

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

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

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

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

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

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

Литература:

1. Выготский Л. С. Психология искусства. – 2-е изд. – М., 1968.
2. Игнатьев Е.И. Психология изобразительной деятельности детей. - М., 1961.
3. Иттен Йоханнес. Искусство формы - М.: Д. Арнон, 2001.
4. Толенбаев А.С., Оморбекова М. Способы создания казахского орнамента. - Алматы.: Канагат, 1993.

Рецензент: д.филос.н., профессор Утуров К.У.