

УДК 677.851.1.001.76

**ОРНАМЕНТ: ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В ДИЗАЙНЕ ТЕКСТИЛЯ**

ORNAMENT: HISTORY OF, USE IN TEXTILE DESIGN

*Б.П. ТОРЕБАЕВ, С.У. КАРИБАЕВ, Г.Е. БОТАБАЕВ,
Д.А. КЕМЕШОВ, Ж. СЕРИКУЛЫ, Ш.К. БЕЙСЕНБАЕВА*

*B.P. TOREBAEV, S.U. KARIBAYEV, G.E. BOTABAYEV,
D.A. KEMESHOV, ZH. SERIKULY, SH.K. BEISENBAYEVA*

**(Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова,
Южно-Казахстанский государственный педагогический институт, Республика Казахстан)
(M. Auezov South Kazakhstan State University,
South Kazakhstan State Institute, Republic of Kazakhstan)**

E-mail: b.torebaev@mail.ru; ksarsebay@mail.ru; d.kemechov@mail.ru

Статья посвящена описанию орнаментального искусства, его истории возникновения и этапам развития. Здесь изложены константы, знаки и закономерности появления орнамента; расшифровки знака и орнаментального мотива, где каждый из них несет в себе целый пласт информации. Представлена классификация орнамента и его функциональные значения в жизни человека. Авторы анализируют и раскрывают содержание, разнообразную тематику, неразгаданную языковую, а также смысловую тайну орнамента. Выделяя истоки, исторические этапы развития определенных орнаментов, авторы отмечают периоды, когда они входили в моду и были актуальными в дизайне тканей. Также в статье рассматривается проблема инноваций, которая является современной тенденцией моды.

The article describes the ornamental art, its history and development stages. The article describes the constant appearance of the signs and patterns of ornament. Decrypt sign and ornamental motifs, that every one of them carries a layer of information, classification of ornamental and functional importance in human life. The authors analyze and disclose the contents, varied themes, unsolved linguistic and semantic mystery ornament. Singling out origins, historical stages in the development of certain patterns, the authors note the periods when they were in vogue and were relevant in the design of fabrics. The article also addresses the problem of innovation, which requires modern fashion trend.

Ключевые слова: инновации, фреска, поздний палеолит, ритмообразование, константы, пластическое творчество, раппортные и монораппортные композиции, древние каноны, клетка древних кельтов, татуиндустрия.

Keywords: innovation, fresco, late Paleolithic, rhythm formation, constants, plastic work, and the repeat and monorepeat composition, ancient canons, the cell of the ancient Celts, tatu-industry.

Люди начали рисовать еще в глубокой древности. Археологами найден рисунок, возраст которого 34 000 лет. Получено неопровержимое доказательство: неандерталец мог не только расписать резными линиями и краской кость мамонта, но и изобразить фигуру животного. Прекрасные изображения животного доисторических фресок, обнаруженные в урочище Тассили (Алжир), нигде не стилизованы: древние художники работали над ними особенно тщательно. Среди людей бронзового века были великолепные рисовальщики с необузданной фантазией – свидетельством тому являются наскальные рисунки (петроглифы) этой эпохи. Наскальное искусство было отправным пунктом в эволюции изобразительного искусства.

Пещерные и наскальные рисунки выполнялись земляными красками (красной, желтой и коричневой охрой, умброй), черной сажей и древесным углем, при этом в качестве инструмента использовались расщепленные палочки, кусочки меха и т.п.

Древние художники могли видеть последних динозавров своими глазами. В горном массиве Горозомза (Южная Африка) найдена пещера с рисунками, петроглифами. Среди них было обнаружено изображение, обликом очень похожее на вымершего еще в доисторические времена рептилию – бронтозавра, вылезающего из

болота. Динозавр изображен и на знаменитых воротах богини Иштар в Вавилоне, но он имеет фантастические черты. Поскольку свидетельства фольклора опираются на реальные факты, плод фантазии может иметь под собой реальную основу [1].

Знакомство с последовательными этапами развития первобытного искусства помогает нам понять, как создавались, выкристаллизовывались условные формы современного традиционного искусства.

Древнейший элемент художественного творчества – орнамент (ornamentum) в переводе с латинского означает "украшение". В общем виде орнаментом называется украшение, где в структуре ритмообразования существуют упорядоченные повторяющиеся элементы. Появление орнаментов относят к позднему палеолиту. Ни одна из существующих теорий происхождения орнамента (биологическая, магическая, технологическая) не объясняет однозначно причины его появления.

История орнаментального искусства имеет свои константы, знаки. Люди, замечая различные природные явления и объекты, постигали общие знания, которые являются отражением объективной реальности. Все эти знания тесно связаны знаком, с помощью которого они обозначаются. Древний человек наделял определенными знаками свои представления об

устройстве мира. Например, квадрат – земля, треугольник – горы и т.п. По мнению казахских народных мастеров, Солнце, небо символизируют круг. Он широко распространяется в орнаментальном искусстве всех народов Центральной Азии эпохи бронзы вместе с утверждением солярной символики в украшении различных предметов быта, планировке культовых сооружений, в наскальных изображениях солнцеликих божеств и т. д. Однако они, по всей вероятности, еще не обладали для предметов декоративными качествами. Знаки, не изменяясь со временем, принадлежат различным культурам, стилям и культурным эпохам. К таким знакам относятся, например, колесо [2].

Знак становится символом, если за ним закрепляются определенные понятия. В первобытной культуре предвестником символов власти на одежде было нанесение на тело магических знаков способом татуировки. В символах заключена прежде всего информация, считают специалисты, которую наши предки закодировали в узорах. Например, народный казахский костюм, кроме всего, привлекает и орнаментом – этими своеобразными древними письменами казахов. Несмотря на предельно лаконичную форму, каждый знак и сочетание знаков, а также орнаментальные мотивы поддаются расшифровке, несут в себе целый пласт информации. Например, люди по узору на одежде могли определить происхождение его обладателя. В колониальное время американские плантаторы пользовались этим, чтобы отличить "своих" индейцев от "чужих". Для аборигенов Австралии орнамент на теле – "паспорт": по оригинальному узору можно определить, кто он, откуда, какой и т.д. А по уникальному узору на рубашке из батика индонезийца можно определить его малую родину.

Орнамент является надежным признаком принадлежности произведений к определенному времени, народу, стране. 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 [3].

Знаменитый Г. Масперо подчеркивал, что "...искусство Египта, как и вся его цивилизация, зародилось на африканской почве". И действительно, флора и фауна в египетском искусстве – чисто африканские. И в художественном оформлении коптских тканей представителям местной африканской флоры и фауны (зебры, бизоны, страусы или стоящие под веерообразными пальметтами ибисы, которые являлись священными вестниками поднимающегося Нила) отдается явное предпочтение. В этом орнаменте часто виден отпечаток местного и национального своеобразия. Таким образом, орнаментика имеет безгранично широкое содержание, разнообразную тематику, неразгаданную языковую и смысловую тайну. Она – не просто украшение, а код, несущий информацию, своеобразный универсальный ключ, открывающий богатства народной культуры.

Впервые следы орнамента запечатлены в эпоху позднего палеолита: древние люди украшали не только необработанные камни и каменные орудия труда, но и гарпуны, копья, глиняную посуду и т.д. Орнамент выступал также украшением отдельных частей жилищ, погребальных холмов, дольменов и других мегалитических сооружений.

Все элементы орнамента имеют аналоги в природе. Для создания орнаментальной композиции служили обнаруженные в природе многочисленные, разнообразные, неожиданные пластические формы и явления. Узор на крыльях бабочек и стрекоз, узор на коре деревьев, на поверхностях и в срезе камней, формы кристаллов, пчелиные соты, следы на песке и т.д. были прототипами в создании новых узоров, которые древние мастера могли увидеть и отобразить в своем творчестве. Таким образом, орнаментальное искусство развивалось, сохраняя за собой важную упорядочивающую и украшающую роль в системе пластического творчества. Уже в культуре неолита не только оригинальный орнамент, но и орнаментальная композиция

достигали большого разнообразия форм и начинали доминировать.

Первыми стали краситься мужчины: древние китайские воины для устрашения неприятеля расписывали лицо тушью. Боевая раскраска на лицах индейцев североамериканского племени апачи повторяет древние каноны. Писателя-путешественника Е. Паркова поразили садху, то есть профессиональные бродячие йоги, они имели абсолютно нагое тело синего цвета. Оказалось, что аскет ежедневно намазывается коровьим навозом, который потом припудривает кизячным пеплом. Они предпочитают именно этот наряд, так как эти коренные жители Индии считают, что все из коровы – чистое и священное, так же как и само животное. Наконец, пепел прекрасно защищает тело от солнечных ожогов.

Раскраска лица сегодня встречается не только у народов, стоящих на низких ступенях развития или йогов-профессионалов, клоунов цирка, но и у современных воинов-разведчиков, футбольных болельщиков и др. Также татуировка по сей день является одним из самых распространенных способов украшения. Слово "татуировка" пришло к нам из полинезийских языков. Она наносится уколами иглы, смоченной в краске. У некоторых народов узором покрывали все тело – ото лба до пяток. У аборигенов Полинезии процесс нанесения татуировки растягивался на много лет. Следует отметить, что с истечением времени узоры татуировки люди перенесли на ткань, например, разноцветный рисунок в клетку древних кельтов остался в национальной шотландской ткани. Таким образом, татуировка является прямым предшественником украшения одежды. Ценили это искусство и в Японии. И во всем мире можно сегодня встретить человека с различными изображениями или с какой-нибудь надписью на груди, на плече, на руке и т.д. В былые времена считалось, что наколки наносят люди, близкие к преступному миру. Сегодня многие люди наносят их просто для красоты или на память. К примеру, в одной популярной газете напечатали фотографию гражданина Англии, который при помощи татуировки решил

увековечить на своем теле рисунки собственных детей. К слову, недавно в г. Алматы презентовали проект Ist Tattoo Awards, направленный на развитие татуиндустрии.

Украшением текстиля люди занимаются с древних времен. Образцы текстильных изделий обнаруживаются в гробницах фараонов, могильниках, также изображения узорчатых тканей встречаются на старинных миниатюрах и в монументальных росписях, интерьерах. На полуострове Паракас (Перу) в древности жили непревзойденные мастера – ткачи. Замысловаты, а иногда и просто фантастичны сюжеты и узоры на тканях.

По убеждению древних людей, орнамент на ткани защищал человека от злых духов и непонятных сил природы, а также изгонял болезни. Люди верили, что орнамент не только укрепит здоровье, но и принесет в дом счастье и достаток.

Все орнаментальные формы могут быть объединены в несколько групп и видов по происхождению, содержанию изобразительных форм и характеру их исполнения: геометрические, растительные, зооморфные, космогонические, каллиграфические, предметные и т.д. Согласно указанной классификации все остальные орнаменты являются либо смешанными, состоящими из элементов различных групп, либо они принадлежат к какой-либо группе. Для орнаментов каждой из названных групп можно выделить свои истоки, свои исторические этапы развития, отметить периоды, когда они входили в моду и были актуальными в дизайне тканей. Классификация орнаментальных мотивов необходима при оценке рисунков на ткани и перспективном планировании ассортимента. Сегодня различные виды орнаментов особенно активно используются для оформления тканей, где отдельные элементы выстраиваются в раппортные композиции, дополненные каймой или монораппортными изображениями [4]. Художественно-колористическое оформление текстильных изделий должно прежде всего соответствовать его назначению. Например, в современном дизайне домашнего текстиля, в

частности постельного белья, лист и ветки растения являются весьма актуальными.

ВЫВОДЫ

1. Базисное явление художественной культуры – орнамент – является фундаментальной ценностью всех эпох, всей истории человечества. Многовековая история орнамента говорит о закономерности его появления и значении в жизни человека. Орнаменты становились для людей украшением и будней, и праздников. Сегодня дизайнеры используют оригинальный орнамент ради художественного оформления различных предметов, в том числе текстиля.

2. Образная содержательность орнамента может быть выражена формой и мотива, и цвета. Новизну в текстильном рисунке в значительной степени определяют новая организация орнаментальных мотивов и их новые сочетания, масштаб. Сформированная в сознании дизайнера новая творческая идея в процессе материально-художественного производства воплощается в предмет. Однако трактовка в готовых изделиях, где используются решенные в современной манере орнаментальные композиции, присутствующие в ней, как правило, элементы новизны и обновления, должны отвечать мироощущению человека нашего времени. И только

тогда рождается что-то по-настоящему инновационное.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Torebaev Borijan*. Орнамент и цвет в дизайне текстиля. Изд.: LAP LAMBERT Academic Publishing. Германия. – 2017.
2. *Кощаев В.Б.* Декоративно-прикладное искусство. – М.: "Владос" 2014.
3. *Торебаев Б.П.* // Традиции восточного стиля в дизайне современных тканей // *San'at*. – 2009, №2.
4. *Бесчастнов Н. П.* Графика текстильного орнамента. – М.: МГТУ им. А.Н. Косыгина, 2004.
4. *Байсеитова И.С., Шертаева М.К.* Орнамент в дизайне текстиля // Сб. мат. Межвуз. научн.-техн. конф. аспирантов и студентов: Молодые ученые – развитию текстильно-промышленного кластера. – Иваново, 2017.

REFERENCES

1. *Torebaev Borijan*. Ornament i cvet v dizajne tekstilya. Izd.: LAP LAMBERT Academic Publishing. Germaniya. – 2017.
2. *Koshaev V.B.* Dekorativno-prikladnoe iskusstvo. – M.: "Vlados" 2014.
3. *Torebaev B.P.* // Tradicii vostochnogo stilya v dizajne sovremennyh tkanej // *San'at*. – 2009, №2.
4. *Beschastnov N. P.* Grafika tekstil'nogo ornamenta. – M.: MGTU im. A.N. Kosygina, 2004.
4. *Bajseitova I.S., Shertaeva M.K.* Ornament v dizajne tekstilya // Sb. mat. Mezhvuz. nauchn.-tekhn. konf. aspirantov i studentov: Molodye uchenye – razvitiyu tekstil'no-promyshlennogo klas-tera. – Ivanovo, 2017.

Рекомендована кафедрой технологии и конструирования изделий легкой промышленности ЮКГУ им. М. Ауэзова. Поступила 31.08.17.