

О.А. Бакиева

ОРНАМЕНТ НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
(НА МАТЕРИАЛЕ НАРОДОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ)
Учебное пособие

Издательство ТОГИРРО
2015

О.А. БАКИЕВА. ОРНАМЕНТ НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА (на материале народов, проживающих в тюменской области) учебное пособие г.Тюмень: издательство ТОГИРРО 2014.214 с.

Предлагаемое пособие позволяет ознакомиться с некоторыми вопросами возникновения орнамента, правилами размещения орнамента на предметах, его звучания в системе обряда. Большой раздел посвящен семантике отдельных знаков в картине мира человека и системам знаков (на примере народов, проживающих в Тюменской области). Это учебное пособие будет полезно и всем интересующимся народной культурой, учащимся старших классов и школ искусства.

Рецензенты:

З.И. Теплова, кандидат педагогических наук, доцент кафедры социальных дисциплин Тюменского областного государственного института развития регионального образования

Р.Г. Гадиев, кандидат педагогических наук, доцент кафедры социальных дисциплин Тюменского областного государственного института развития регионального образования

© ТОГИРРО, 2014

© О.А. Бакиева

ПРЕДИСЛОВИЕ

Современная российская педагогика широко пропагандирует и использует в своей практике методы лично-ориентированного обучения. Такое внимание к индивидуальности каждого учащегося - ориентация на ценности, возможности и способности каждого школьника или студента особенно продуктивно при преподавании гуманитарных наук. Предметы гуманитарного цикла приобретают в новых условиях всё большее значение, как базисные знания, на которых зиждется вся система образования (как среднего, среднепрофессионального, так и высшего).

Немалая роль в формировании и воспитании современной нестандартно мыслящей и постоянно прогрессивно развивающейся личности отводится предметам области «Искусство», которые всё чаще и настойчивее вводятся в программы школ, гимназий, лицеев, вузов.

Изобразительное искусство рассматривается как дисциплина, формирующая эстетически развитую личность, как культура отношения ко всем явлениям жизни, как творчество - развитие ассоциативного мышления, как система языков пластических искусств, как дисциплина, развивающая физиологические навыки и корректирующая психологические особенности личности.

Задачи изобразительной деятельности на начальном этапе подчиняются глобальной цели общего образования, связанной с развитием личности учащегося. Данной зависимостью определяются главные задачи художественного развития личности ребёнка на уроках изобразительного искусства, которые в комплексном единстве с другими учебными предметами должны способствовать формированию у учащегося целостного образа мира и эстетического отношения к окружающей действительности.

Искусство - важнейшее средство приобщения личности к духовным ценностям через индивидуальный внутренний опыт, через эмоциональное личностное переживание. Вводя ребенка в сферу человеческих отношений, оно воспитывает и обогащает культуру чувств, выражает и формирует его отношение ко всем явлениям бытия и к самому себе.

Преподавание орнамента в средней общеобразовательной школе необходимо, рассматривать как одно из средств эстетического воспитания и плодотворного развития творческого воображения, что комплексно формирует впоследствии художественный и эстетический вкус учащихся.

Изучение народного искусства предполагает систематичность и последовательность в обучении, что во многом обуславливает успешное развитие мышления обучающегося, его активность в познании окружающего мира. С помощью упорядоченной, стройной, целостной системы усвоенных знаний, умений и навыков ученик раскрывает закономерное, наиболее характерное в явлениях и предметах действительности и благодаря им создает свои произведения искусства.

Одним из наиболее художественно и интеллектуально насыщенных форм традиционной культуры является орнамент. В нем утверждается единство человеческой художественной 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. Между тем общепринятое определение орнамента сводится к его внешним

проявлениям, к прикладной функции украшения чего-либо. Его эстетические, художественные качества ставятся в зависимость от назначения, формы, материала вещи.

В Западносибирском регионе исторически складывалось взаимовлияние культур. Поэтому методика преподавания основ народного и декоративно-прикладного искусства Западносибирского региона должна включать традиционное искусство разных народов в системе культуры России в целом.

Поэтому не малое значение занимает изучение орнаментального искусства в сферах образовательных услуг. Широка область и плодотворна перспектива использования орнамента в художественной культуре и эстетическом образовании в школе разных народов. Он привлекает к себе поистине удивительной художественной силой и, если будет позволено так выразиться, эстетической убедительностью. В форме вещей, в их орнаментальном оформлении находят отражение исконные идеалы народной эстетики. Орнамент стал одним из наиболее богатых и выразительных средств декоративности, хотя в то же время он наполнен разнообразным и глубоким смыслом и содержанием, зиждущимся на многовековом опыте народа. Поэтому естественно, что это практически неисчерпаемое богатство необходимо творчески и плодотворно использовать в художественно-эстетическом образовании в школе.

Следует обратить внимание на то, что на уроке изобразительного искусства в общеобразовательной школе достаточно трудно полноценно раскрыть изобразительную и выразительную силу и возможности орнамента, не имея отработанной системы, комплекса методических приемов их изучения как средства эстетического воспитания, а также без целого ряда продуманных практических упражнений, включающих приемы и средства стилизации. Кроме того, эта работа должна сопровождаться изучением соответствующей специальной литературы и методических пособий, освещающих историю и теорию становления, развития и расширения вариативности орнамента. Однако на сегодняшний день с сожалением приходится констатировать, что до сих пор не существует ни одной более или менее основательной научной или методической работы, где орнаментальное искусство рассматривалось бы как действенное средство эстетического воспитания и художественного обучения учащихся средних общеобразовательных школ и указывались пути использования его богатейших потенциальных возможностей в приобщении учащихся к истокам и основам национальной художественной культуры.

В рассмотрении народного и декоративно-прикладного искусства как части культуры мы опирались на труды ученых-искусствоведов: А.В.Бакушинского, Г.К.Вагнера, В.С.Воронова, М.А.Некрасовой и других исследователей.

В разработке вопросов методики преподавания изобразительного и народного искусства мы опирались на труды ученых-педагогов Н.Н.Ростовцева, В.С.Кузина, Е.В.Шороховой, Т.Я.Шпикаловой, А.С.Хворостова, Т.С.Комаровой.

Анализ практики показывает, что традиционная художественная культура рассматривается как важное средство духовного развития личности, определяется значение орнаментального искусства и культуры в содержании образовательных программ.

Однако в педагогической науке вопросы по содержанию методических образовательных программ в процессе изучения орнаментального искусства недостаточно разработаны.

Кроме того, орнаменты несут эстетическое наслаждение при зрительном восприятии и оказывают воспитательное воздействие на духовно-нравственную составляющую личности подростка.

Разработанные нами методические рекомендации по использованию орнаментального искусства на уроках изобразительного искусства характеризует описание особенностей орнаментального искусства славянских народов (русских, украинских, молдавских); тюркских народов (татарских, башкирских, казахских); финно-угорских (хантыйских, ненецких, зырян) и народов кавказской группы (армянских, грузинских), всех тех народов, которые в основном населяют Тюменский регион.

ГЛАВА I ТЕОРИЯ ОРНАМЕНТАЛЬНОГО ИСКУССТВА

Возросший интерес к историческим и национальным стилизациям в области формирования предметно-пространственной среды, дизайна и декоративно-прикладного искусства предполагает знание истории развития искусства орнамента, его художественных и стилистических особенностей, вследствие чего возникает необходимость углубленного анализа художественного языка и художественных приёмов орнаментального искусства.

Орнаментальное искусство как невербальный культурный текст, обладающий характерными способами кодирования, хранения и трансляции социокультурных ценностей и смыслов является одним из существенных составляющих декоративно-прикладного искусства.

Научная литература по орнаментальному искусству в настоящее время довольно разнообразна и передана разным научным языком.

К самым распространенным научным пособиям, содержащие красочными иллюстрациями, и грамотно охарактеризованных как орнамента, так и орнаментального искусства в целом, можно отнести: «Русские орнаменты» В.И.Ивановская; «Орнамент всех времен и стилей» в двух томах под редакцией

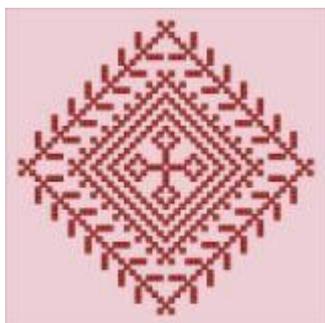
Огюста Расинэ; учебное пособие Фокина Л.В. «Орнамент»; Горелик М.В. «Армии монголо-татар X-XIV вв.»; а также для раскрытия теоретических основ обучения декоративно-орнаментальному искусству способствует изучение работ ведущих отечественных ученых и искусствоведов (А.Б. Бакушинского, И.Я. Богуславской, В.М. Василенко, В.С. Воронова, Ю.Я. Герчука, М.А. Некрасовой, Н.Н. Соболева, Т.М. Соколовой и др.).

Из этих исследований становится очевидным, что орнамент возник еще в глубокой древности: первые примитивные узоры встречаются уже с первобытных времен. Каждая народность, иногда даже географическая область, имеет свой круг орнаментики. [5]

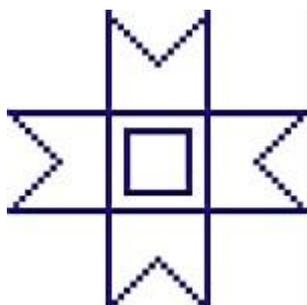
Орнамент (ornamentum) в переводе с латинского значит — украшение и является узором, построенным на ритмичном чередовании и организованном расположении абстрактно-геометрических или изобразительных элементов. Орнамент повсюду окружает нас в повседневной жизни. Он служит украшением зданий, сооружений, мебели, оружия, тканей и других предметов, относящихся к сфере декоративно-прикладного искусства, широко применяется в прикладной и книжной графике и плакате. Являясь связующим звеном между искусством и производством, он представляет собой одну из самых привычных, практических и разнообразных форм художественного творчества.

Орнамент возник еще в глубокой древности: первые примитивные узоры встречаются уже с первобытных времен. Каждая народность, иногда даже географическая область, имеет свой круг орнаментики.

Истоки возникновения орнамента уходят в те времена, когда человек перешел к оседлому образу жизни и начал изготавливать орудия труда и предметы быта. По-видимому, самый первый орнамент украсил сосуд, вылепленный из глины, когда до изобретения гончарного круга было еще далеко. Состоял такой орнамент из ряда простых вмятин, сделанных на горловине пальцем примерно на равном расстоянии друг от друга. Естественно, эти вмятины не могли сделать сосуд более удобным в пользовании, но они делали его интереснее, радовали глаз. Однако в первую очередь узор призван был "защитить" сосуд от проникновения через горловину злых духов. Это связано с тем, что в древнем прикладном искусстве магический элемент преобладал над эстетическим, выступая в качестве оберега от стихии и злых сил. То же самое относится и к украшению одежды. Магические знаки на ней оберегали тело человека от злых сил, поэтому не удивительно, что узоры-заклинания располагали на воротах, рукавах, подоле. Но некоторые современные исследователи считают, что ранние декоративно-орнаментальные элементы могли и не иметь смыслового значения, а являться лишь отвлеченными знаками, в которых выражали чувство ритма, формы, порядка, симметрии.[7] С усовершенствованием орудий труда стало возможным украшать не только глиняные сосуды, но и изделия из дерева и камня. Украшения были в виде неглубоких точек, прямых и кривых линий. Основанный на неизобразительной символике, орнамент был почти исключительно геометрическим, состоящим из строгих форм круга, полукруга, овала, спирали, квадрата, ромба, треугольника, креста и их различных комбинаций. Использовались в декоре зигзаги, штрихи, полосы, "елочный" орнамент, плетеночный ("веревочный") узор.

земля-кормилица

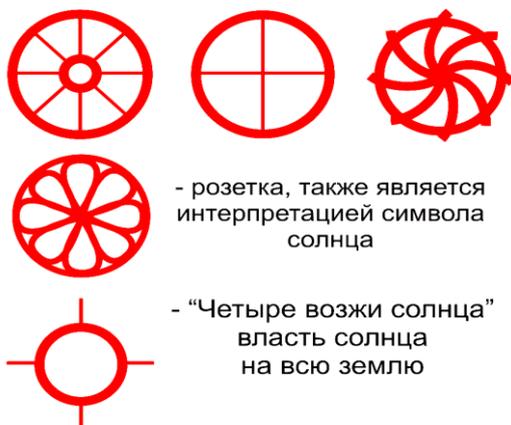

время

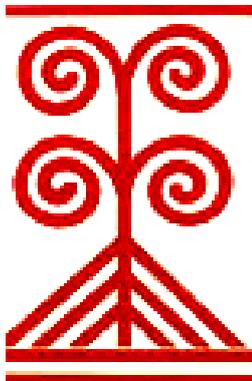
дождь

Древний человек наделял определенными знаками свои представления об устройстве мира. Например, круг — солнце, квадрат — земля, треугольник — горы, свастика — движение солнца, спираль — развитие, движение и т. д. Но эти знаки, по всей вероятности, еще не обладали для предметов декоративными качествами (часто покрывались орнаментом скрытые от глаз человека части предметов — днища, оборотные стороны украшений, оберегов, амулетов и др.). Постепенно эти знаки-символы

приобрели орнаментальную выразительность узора, который стал рассматриваться только как эстетическая ценность. Зависимость человека от тайных сил природы способствовала созданию более сложного орнамента, который в те давние времена имел определенный символический смысл. Необъяснимые тогда явления природы привели к поклонению им — дождю и ветру, луне и звездам, земле и воде.

Но центральное место отводилось солнцу – источнику света, тепла и жизни. Часто встречающееся изображение круга связано с культом солнца, от которого зависел урожай, а, следовательно, и судьба крестьянина-землепашца. Со временем изображение солнца в виде круга с лучами и изображение воды в виде волнистой линии потеряли изначальный смысл, но они остались любимыми мотивами орнамента в народном искусстве. Розетка с солнцем помещается обычно в центре, а волнистая линия воды обрамляет изделие или же несколько рядов волнистой линии образуют сетку, покрывающую поверхность. Такие простейшие узоры характерны почти для всех древних народов Земли. Но возникли они совершенно самостоятельно, так как в те далекие времена практически отсутствовала какая-либо связь между народами.

То же самое можно сказать и о другом мотиве орнамента - спиралеобразном завитке. То, что в большинстве растительных орнаментов такой завиток существует, не является случайностью, а отражает закономерность окружающего мира. Движение по спирали свойственно многим явлениям природы и жизни. Древний человек не мог объяснить многих явлений природы: ураган, уничтожающий посевы, водоворот и т.д., но он не мог не заметить, что во всех этих явлениях присутствует нечто общее – спиралеобразное. Спираль просматривается и в строении паутины, и в расположении лепестков ромашки, стадо испуганных животных тоже разбегается по спирали. Поэтому за многие тысячелетия своей истории человек не мог пройти мимо такого феномена, как универсальный знак, и, в конце концов, перенес его на окружающие предметы.

До настоящего времени у исследователей искусства нет единого мнения насчет происхождения орнаментального мотива меандр (этот тип орнамента получил свое название от извилистой реки Меандр в Малой Азии; сейчас эта река называется Мендерес), который принадлежит к характерным орнаментальным мотивам античной Греции, а также Мексики, Перу и других народов.

Он встречается как в самых простых, так и в самых сложных узорах на зданиях, сосудах, одеждах. Один из крупнейших исследователей древней культуры А. Формозов считает, что меандр, характерный для античной вазописи, древнегреческие гончары переняли у ткачей, а те лишь скопировали рисунок из нитей, получавшийся у них непроизвольно при изготовлении одежды. У палеолитических охотников Восточной Европы, не знакомых с ткачеством, меандр появился скорее всего, в результате усложнения зигзагов, нередко выгравированных на их костяных предметах.

С течением времени развивались торговые и политические связи между странами и народами. Эти связи не могли не привести к взаимному влиянию в области культуры. Авторитет той или иной страны, увлечение экзотикой, притязательность новизны часто являлись причинами появления в традиционных орнаментах чужеземных элементов. Так, с развитием торговых отношений с Востоком в XI-XIII веках на русскую землю пришли легенды о сказочной стране Индии и ее чудесах.

Людям стали известны такие мифические существа, как райская птица Сири́н, птица с человеческим лицом, но без ног, вынужденная все время летать; сирены – морские существа, имеющие голову и тело женщины, но рыбий хвост.

С далекого Востока пришли легенды об огненной птице Феникс, возрожденной из пепла; о единороге, считавшемся владыкой подземного царства; о льве – царе зверей на земле. Изображения этих существ часто встречаются в украшениях домов и построек Русского Севера и Поволжья и в росписях прялок.

Единоборство льва и единорога также стало элементом орнаментального украшения – это стоящие на задних лапах звери, повернутые друг к другу мордами; их передние лапы скрещены или опираются на "древо жизни" - символ плодородия.

Постепенно невиданные легендарные существа приняли у народных мастеров облики узнаваемых из их собственной жизни существ. Например, единорога изображали конем, но только с рогом на лбу; лев стал похож на собаку или коня; "древо жизни" постепенно превратилось в обыкновенное дерево. Таким

образом, постепенно складывались устойчивые (но не застывшие) формы, а вместе с ними и принципы построения орнамента, во многом определившие национальные художественные традиции.

Основные этапы развития орнамента

Орнамент обладает такой же древностью, как и вся художественная культура человечества. Исследователи орнамента считают, что он возник уже в верхнепалеолитическую эпоху (15—10 тыс. лет до н. э.). Так, на палеолитических гарпунах, наконечниках для копий встречаются украшения в виде ленты, окружающей их основание. Вероятно, такое украшение изображало ремни, укреплявшие наконечник на древке и имело символическое или магическое значение, определяя и как бы санкционируя употребление вещи.

Древнейшие достоверно засвидетельствованные формы растительного орнамента встречается в Древнем Египте. Здесь были разработаны мотивы цветка и почки лотоса, видимых в профиль, а также цветка лотоса, видимого сверху (так называемая "розетка", или "розетка"). Цветок 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 египетском искусстве были разработаны также простейшие способы связи элементов орнамента: простое повторение элементов, расположенных в ряд, или чередование в одном ряду, или же противопоставление двух рядов.

В искусстве Древней Месопотамии и Древней Персии был разработан геральдический орнамент — главным образом это были изображения двух животных, расположенных симметрично друг против друга. Здесь получили большое распространение и стали характерными орнитоморфные мотивы ("птичий" орнамент), так как Двуречье было богато дичью; был создан особый вид орнаментики, связанный с суровой, военизированной действительностью. Наряду с геральдическими, получили распространение и эмблематические композиции с фигурами грифонов, крылатых гениев, вепрей, быков, иногда с человеческими головами (шеду), лошадей. Часто эти мотивы располагались по сторонам священного Древа жизни, одного из важнейших элементов искусства Востока. В персидском декоре преобладали разнообразные растительные мотивы, в изображениях которых соединились условность и натуралистичность.

В древнегреческом орнаменте были восприняты и переработаны ранее существовавшие мотивы, а вместе с тем созданы новые элементы и способы их объединения. Греческий орнамент, ясность и стройность его построения, оказал большое воздействие на всю последующую историю декора. Именно в греческой интерпретации получили самое широкое распространение геометрический орнамент (прямолинейный меандр, "набегающая волна", спираль, зигзаг и др.) и элементы стилизованного растительного орнамента (розетка, цветок лотоса, лист плюща, разные виды пальметт).

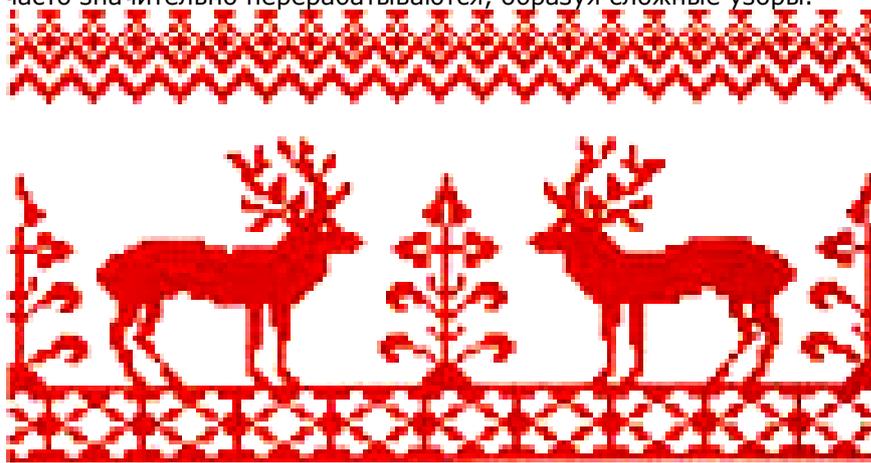
Были разработаны способы их объединения посредством волнистой линии с отходящими в разные стороны ответвлениями, а также посредством мотива растительного усика, позволившего заполнять узором любую поверхность, даже неправильной формы (например, на вазах).

Такие формы декора были заимствованы у греков древними римлянами. Переняв у греков многие орнаментальные мотивы, римляне их творчески переработали сообразно своим вкусам и менталитету. Для древнеримского орнамента характерно широкое применение мотива пышного аканфового листа, листьев дуба, лавра, виноградной лозы, шишек пинии и целых гирлянд, перевитых лентами. В архитектурный декор нередко включаются бычьи черепа ("букрании"), связки оружия ("трофеи"), а также фантастические сочетания человеческих и животных форм с растительными мотивами. В древнеримском орнаменте возникает принципиально новое для древней культуры качество — в нем появляется "личное" взаимодействие персонажей между собой.

В орнаментике народов Западной Европы в первом тысячелетии нашей эры (у лангобардов, ирландцев, англосаксов и скандинавских) применялись главным образом исключительно сложная плетенка, а также связанный со звериным стилем звериный орнамент, в котором формы животных причудливым образом сочетались с плетенкой. В этот народный орнамент проникали мотивы античной орнаментики, а также христианские символы, изображения животных и птиц в более или менее реалистичной трактовке.

В средние века наиболее тесные связи с античным орнаментом обнаруживаются в византийском искусстве, впитавшем в себя также мотивы восточных узоров. Большое влияние на византийскую орнаментику оказало персидское и арабское искусство, из которых формально использовали орнаментальную схему и повышенную декоративность. В византийском декоре появились изображения восточного мифологического фольклора: драконы, грифоны (сочленение льва с орлом), сэнмурвы (собаки-птицы). Но и здесь проявляются характерные черты декора этого времени: стремление к сложности узоров, использование монограммы с именем Христа, включение в узор получивших символическое значение птиц и животных (голубь, рыба, барашек, павлин и др.).

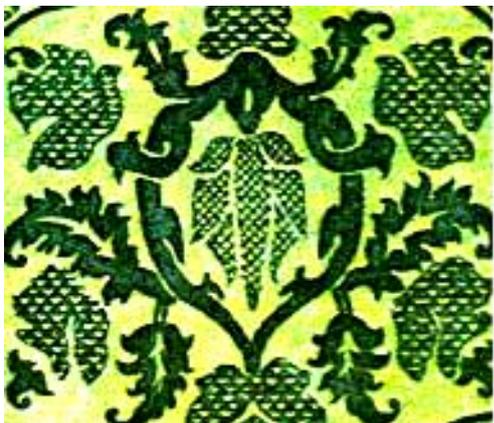
Высокого расцвета достиг орнамент в средневековой Руси. Истоки его уходят в древнее искусство восточных славян, воспринявших и переработавших мотивы скифского, сарматского и других искусств. Для древнерусского орнамента характерно исключительное богатство геометрических форм, растительных мотивов, а также изображений птиц, зверей, фантастических животных и человеческих фигур. Все эти мотивы часто значительно перерабатываются, образуя сложные узоры.

В романский период Средневековья орнаментальное искусство представляло собой огрубленное переплетение античных и восточных декоративных элементов, византийских и кельтских декоративных мотивов, которые помогли сложиться уникальному орнаментальному стилю. Декор романского искусства часто называют тератологическим (мотивы чудовищ), в нем фантастически переплелись звериные и растительные формы, изображения драконов, химер и пр. Частыми элементами данного стиля были геометрические фигуры: меандр, квадраты, круги и т. д., они соединялись со стилизованными листьями аканта, пальметтами и цветочными розетками.

Со средневековья для грузинского и армянского орнамента становятся характерными растительные и геометрические мотивы, нередко включающие в себя изображения животных, фигур людей (резьба по камню, миниатюра). В искусстве народов Средней Азии получил широкое распространение сложный орнамент, основанный на переплетении геометрических и геометризованных растительных форм и сочетающийся с надписями (облицовка зданий, резьба по гипсу, керамика, ткани). Орнамент такого же типа – сложный, часто многоцветный развился в странах арабской культуры (отсюда и его название – арабески). Для иранского орнамента средних веков характерны растительные формы, в которые включаются сцены охоты, борьбы зверей (ковры, ткани и др.).

Эпоха Возрождения (15-16 вв.) принесла в Европу новое мировоззрение и художественное мышление, провозгласившее человека и окружающий реальный мир главной ценностью. Орнаменту и декору была отведена лишь роль украшения. Тем не менее, они находились под сильным влиянием изобразительного искусства. Орнамент этой эпохи строится на переработке форм западноевропейской средневековой орнаментики, арабесок и многих форм античного декора (гротесков).

Всем этим формам в эпоху Возрождения была придана ясность и логичность построения и разработаны такие способы их применения, которые подчеркивали конструктивные и тектонические особенности украшаемого предмета. Орнамент последующих столетий и стилей в искусстве народов Европы большей частью пользовался ранее разработанными формами, придавая им новое художественное значение путем внесения нового ритма, характера трактовки, выбора и подчеркивания тех или иных мотивов.

Орнамент — один из древнейших видов изобразительной деятельности человека, в далеком прошлом несший в себе символический и магический смысл, знаковость, семантическую функцию. В древнейшие времена, основанный на неизобразительной символике, орнамент был почти исключительно геометрическим, состоящим из строгих форм круга, полукруга, овала, спирали, квадрата, ромба, треугольника, креста и их различных комбинаций. Декоративное начало в орнаменте нередко сочеталось, особенно на ранних этапах истории культуры, со смысловым, так как древний человек наделял определенными знаками свои представления об устройстве мира. Со временем мотивы утрачивали свой первоначальный смысл, сохраняя декоративную и архитектурную выразительность.

Большое значение в генезисе и дальнейшем развитии орнамента имели эстетические общественные потребности: ритмическая правильность обобщённых мотивов была одним из ранних способов художественного освоения мира, помогающим осмыслить упорядоченность и стройность действительности. Выработка новых или же использование ранее существовавших орнаментальных форм связаны со всей художественной культурой данного народа в данную эпоху. В орнаменте наглядно сказываются особенности художественного стиля, которые выражаются в выборе и трактовке орнаментальных форм, их ритме, колорите. Каждая эпоха, каждая национальная культура выработала свой подход к построению орнамента — к мотивам, форме и расположению на украшаемой поверхности. По орнаменту можно точно определить, к какому времени и к какому народу относится то или иное произведение искусства.

ОСОБЕННОСТИ ОРНАМЕНТАЛЬНОГО ИСКУССТВА СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ

Орнамент является важным духовно-материальным атрибутом традиционной культуры, концентрированной смыслодержающей и смыслообразующей конкретной формой выражения, хранителем народной памяти.

Огромный вклад в изучении орнаментального искусства Сибири внесли В. Иванов, В. Б. Богомолов и Н. А. Томилов.

На современном этапе развития науки существуют исследования орнаментального искусства различных народов. Орнаментальному искусству славян посвящаются искусствоведческие и этнографические исследования (Буткевич Л.М., Жарникова С.А., Маслова Г.С. и др.) В своих исследованиях авторы рассматривают славянские орнаменты, их семантическое значение и этнокультурные связи.

Исследователь истории орнамента Буткевич Л.М. пишет о семантике знаков. Например, что круг в самом общем аспекте был в древнейшей культуре воплощением представлений о важнейших, основополагающих качествах: абсолютное равенство, прямота, единообразие, бесконечность, вечность, круговорот бытия. Сюда входили и морально-эстетические аспекты — добро и красота. Круг ассоциировался с понятием небесного совершенства — Бог, Небо, Космос, Солнце, луна, звезда, планета и прочее.

Крест — центр мира; символ огня и света; символ распространяющегося света истины. Вследствие этого наиболее органичной формулировкой следует считать формулу креста в круге.

Видимо поэтому солнечное божество изображается так же в виде креста — свастики.

Следует заметить, что свастика — древнейший и, наверное, самый популярный символ, так как присутствует она почти у всех народов мира.

У древних славян часто встречается орнамент в виде Свастики. Свастика присутствует на оберегах, одежде, люльках, культовых предметах и сооружениях, оружии, знаменах, гербах и т.д. Она обретает свою форму из самой глобальной, наиболее впечатляющей человека субстанции — космической,

копируя профиль галактик (наша галактика названа Свати), комет и траекторию движения полярного созвездия - Малой Медведицы.

Одно из названий свастики — «коловрат», «солнцеворот» («коло»- древнерусское название солнца, колеса, «врат» — вращение, возвращение). Коловрат символизировал победу света (солнца) над тьмой, жизни над смертью, яви над навью. По одной из версий «коловрат» обозначал прирастание светлого времени суток или восходящее весеннее солнце, в то время как «посолонь» — убыль дневного света и заходящее осеннее солнце. Существующая путаница в названиях порождена неверным пониманием направления вращательного движения русской свастики. «Правой» или «прямой» свастикой нередко называют крест с концами, загнутыми в правую сторону. Однако в русской языческой традиции смысловое значение свастики максимально приближено к древнейшему (символ «живого огня»), и потому загнутые концы ее следует рассматривать именно как языки пламени, которые при вращении креста в правую сторону естественным образом отклоняются влево, а при левостороннем его вращении — вправо.

Таким образом, солнцеворот (свастика) символизирует цикличность жизни, повторяемость того, что уже было – ведь жизнь это не прямая линия, а круговорот, все что уже было повторится вновь, пусть и в несколько другом, обновленном виде. Так повторяются времена года, чередуется людская жизнь – родившийся человек взрослеет, стареет и умирает, но его потомки растут и крепчают. Свастика символизирует и это явление.

Свастика – это наглядное подтверждение единства символики креста, круга и квадрата и несет в себе изобразительное воплощение этого единства.

СИМВОЛ СВАСТИКИ

У древних славян часто встречается орнамент в виде Свастики.

Свастика присутствует на оберегах, одежде, люльках, культовых предметах и сооружениях, оружии, знамёнах, гербах. Она обретает свою форму из самой глобальной субстанции – космической, копируя профиль галактик (наша галактика названа Свати).

Сва – Лебедь, небесная птица-матерь, создавшая земную твердь. Свастика символизирует цикличность жизни, повторяемость того, что уже было, перерождение.

Наша галактика - Свати

Семантическое значение славянского орнамента

Четвертая формула — квадрат — в отличие от круга связывается с идеей земного начала как места обитания человека, воспринимаемого в системе координат, где выделены стороны света и присутствует четырехмерная цикличность природных явлений. Четырехугольник с крестом еще более усиливает это значение, образуя центр, ось координат, и в то же время делает саму данную формулу выражением чрезвычайно важных и сложных смыслов.

У древних славян существовал обряд освящения места, на котором должен был строиться дом: на земле изображали знак квадрата, перекрещенного крестом, с точками – камнями в его частях. В этом обряде отражено представление о боге земли, как покровителе жилища.

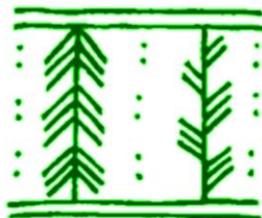
Небо-круг тем самым выступает как Бог-творец, выражение Абсолюта, тогда как земля-квадрат — творимое, производное, созданное при посредничестве креста, что вполне соответствует представлениям древности, отраженным во множестве мифов.

Знак Древо жизни

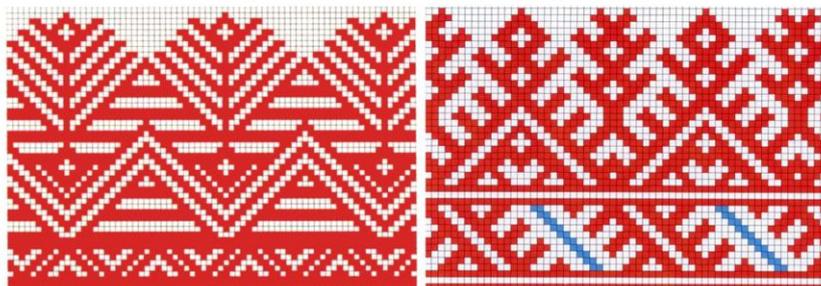

Изображением священного дерева является знак в виде буквы «живете» - Ж. Верхняя и нижняя части этого знака схематически изображают крону и корни, соединяя прошлое с будущим.

Мировое Древо - ось мира, соединяющая Навь, Правь и Явь.

Семантическое значение славянского орнамента

0

Символ Креста

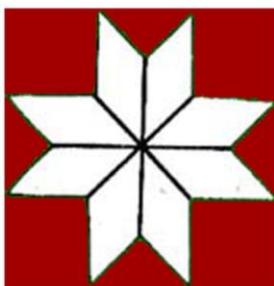

Реконструкция оберегов, IX век

Крест трактуется как древнейший сакральный знак, подчеркивающий идею центра, упорядочивающий пространство, являющий собой символ равновесия между мирами Прави(верхний луч), Нави(нижний луч), и Явного мира(горизонтальные лучи).

Крест – центр мирам; символ огня и света; символ распространяющегося света истины

Семантическое значение славянского орнамента

Перунов Цвет

Говоря о символике наиболее элементарных и в то же время всеобъемлющих знаков древних славян, следует не упускать из виду, что все эти понятия постигались человеком не абстрактно, а в виде

реальных, доступных ему в окружающем мире представлений, вселенским мышлением, которые он, в силу особенностей древнего мышления (его тождественности, синкретичности и предметности), воспринимал как нечто с ними нераздельное, когда «одно и есть другое». Поэтому та же символика креста, олицетворявшего Ось мира, соединяющего Небо и землю, лежит в основе понятия Мировом Древе, а позже — столбе, колонне, посохе, лестнице, священном хлебе и множестве других образов.

Изображением священного дерева является знак в виде русской буквицы «живете» - Ж. Русские рукодельницы любили «живетиками» обрамлять крупные сюжетные композиции своих вышивок, использовали их в вязаном и тканом орнаменте.

Верхняя и нижняя части этого знака схематически изображают крону и корни, зацепляя прошлое с будущим. В России деревом, представлявшим богиню, была берёза, недаром она была центральным персонажем весенних Троицких игр – зелёных святков.

Семантическое значение русского орнамента

Символ Треугольника

Рожаницы - собирательный образ богومатери, духи-покровительницы женской

Треугольник – один из наиболее мощных и универсальных символов. Треугольник у древних славян имеет символику плодородия матери-Земли, природы, символизирует Великую Мать как родительницу, божественную милость.

Перевернутый треугольник также является символом богов Яви (Велес, Земун и т.д.), земной жизни. Треугольник – знак «груды» означает облако с водой, или землю с зерном, или урожай, собранный в груды.

Семантическое значение славянского орнамента

Твердь Земная

Корни - символ начала, истока, мощи, возрождения.

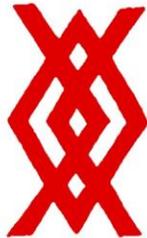
Плодородная Земля

Символы узла и жгута

Священное Древо - олицетворение Мирового Древа, оси мира.

Купала - бог лета, торжества жизни и создания семьи.

Символизируют связь, единение, единство, — изначально воспринимались как единство Неба и земли, творца и творимого.

Знак образован двумя треугольниками или уголками и несет смысл удара, момента высекаания искры, начала, возникновения огня, движения, жизни.

Семантическое значение славянского орнамента

Символ Воды

Вода - универсальный символ, она наделяется многообразными функциями: очищает душу и лечит раны, является посредником между Небом и Землей, дает жизнь всему земному.

Вода - хранильница жизни, циркулирующая во всей природе. Считается проводником воли богов, посредником в общении с небом.

Вода - первая материя, из водной стихии была поднята земная твердь

Дождь - Небесная влага, несущая жизнь, позволяющая взойти посевам и растениям. Символизирует очищение, обновление.

Облака - Небесные воды, образующие Великий Космический Океан.

Семантическое значение славянского орнамента

РОМБ, КВАДРАТ

В народе их называли «кругами», которые обозначали состояние плодородящей силы неба/земли, согласно повторяемости годичного хода солнца. Ромб как символ плодородия имел много разновидностей: с лучами, кудрями, рожаницами – нес образ солнца, а с отрезками, кудрями, косой сеткой орнамента – нес образ земли

Ромб символизировал женское естество и воспроизводящую силу женщины

«Чистый» ромб обозначал девственность, с точкой по середине – её утрату, с четырьмя и более – зрелость, материнство

Рожаницы

Сосредоточение растительной и плодородной силы в ком-либо

Плодородящая сила солнца

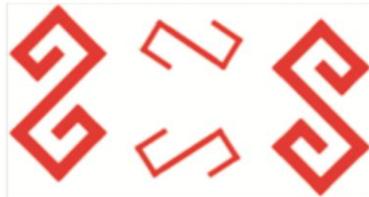
Оплечье женской рубахи.

Фартук

Символическое значение русского орнамента

ГУСЬКИ

Отображение левостороннего и правостороннего вихря, объединяющего небесную и земную стихию. В горизонтальной позиции указывает на преемственность, объединение прошлого и будущего.

Рукава женских рубах.

Оплечье женской рубахи.

Символическое значение русского орнамента

Семантическое значение молдавского орнамента

Гора - Алатырь-камень

Во времена, когда Небо и Земля не были еще отделены друг от друга в центре Мирового Океана возвышалась Мировая Гора - Алатырь-камень на вершине которой находился глубокий колодез полный воды и ведущий в недра горы - потусторонний мир - где в подземном дворце - пещере - Лабиринте обитал Бог Земли - Подземного Мира - Медведь-Громовержец

семантическое значение молдавского орнамента

Древо Жизни

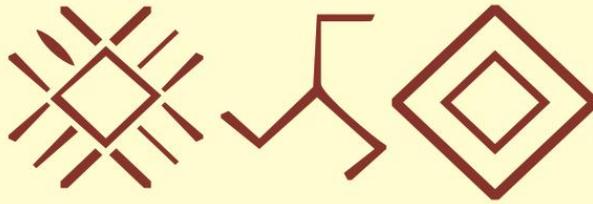

Символ жизни. Дерево является одним из самых универсальных символов духовной культуры человечества. Оно символизирует центральную ось мира, соединяющую Небо и Землю; человека и его путь к духовным высотам; циклы жизни, смерти и возрождения.

семантическое значение молдавского орнамента

Солнце Земля Луна

Символы цикличности жизни, связи с небом, космосом. Солнце и Луна символы возобновления, продолжения рода.

Costume Popular Românesc, [91] Regiune: MOLDOVA, Zona: VRANCEA

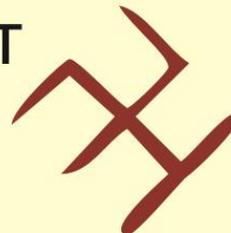

Costume Popular Românesc, [87] Regiune: MOLDOVA, Zona: IASI

Страж

Крест

Зверь

Символ жизни, защиты, охраны.

Дуб

Дуб- это священное дерево, воплощение мирового дерева-продуба, растущего в раю или соединяющего миры.

(Костюмы гуцулов)

Семантическое значение орнамента Западная Украина

Это также дерево бога грома и молнии Перуна, бога солнечной мужской энергии, развития , жизни.

Мак

В маке заложена память рода. Считалось, что красный цветок мака прорастет на месте убитого человека из капли его крови.

(Украинская национальная одежда)

Красный мак означает молодость и красоту их скоротечность.

Семантическое значение орнамента Западная Украина

Калина

(Символ солнца)

Семантическое значение орнамента Западная Украина

Калина- дерево украинского народа. В древности ее связывали с рождением Вселенной ,с огненной троицей(Солнце,Луна,Звезды).

(Костюм гуцулов)

Калина символизирует материнство :куст- это сама мать; цвет ягодки дети.

Использование русского орнамента в одежде

Орнамент в женской одежде

Орнамент в женской одежде выполнял, прежде всего, обережную функцию, при этом наибольшее число «украс» приходилось на лицевую сторону костюма. Белена в женском костюме орнаментируется редко. Возможно, это связано с тем, что на спину приходился узор задней части головного убора женщины или накосные украшения в девичьем костюме, а в более поздний период—рисунк платка или шали.

На социальный статус, похоже, указывало количество повторений того или иного элементов в орнаментальной композиции. В то же время основным определителем семейно-родовой принадлежности выступал цвет и его сочетание, а так же выдвой выбор специфических символов животных.

Орнамент в мужской одежде

Орнаменты в мужской одежде, вытканые на лицевой плоскости, не носили характера оберегов, а предназначались для магического воздействия на потенциального партнера или на противника.

Думается, только такой логикой можно объяснить довольно многочисленные случаи нанесения на грудь мужских рубах (особенно свадебных) «традиционно женских» символов. Это в мужском ритуальном костюме была распространена богатая орнаментация спины верхней мужской одежды.

ОСОБЕННОСТИ ОРНАМЕНТАЛЬНОГО ИСКУССТВА ТЮРКСКИХ НАРОДОВ

Огромный вклад в изучении орнаментального искусства Сибири внес В. Иванов. Им выделены двенадцать типов орнаментов, характерных для народов Сибири, из которых один - тоболо-иртышский был присущ бухарцам и сибирским татарам (Иванов В. 1961, 372).

На современном этапе развития науки существуют исследования орнаментального искусства различных народов. Орнаментальному искусству татар Сибири (тарских татар) посвящается историческое исследование Фаткулиной Ф. М. 2001. В своем исследовании автор выявляет на основе изучения орнаментики коренного тюркоязычного населения Тарского Прииртышья его этнокультурные связи.

Извилистая линия часто была символом воды – необычным веществом с таинственными свойствами, одной из первостихий мира. Кружок представлял собой солярный (солнечный) знак. Крест нередко был оберегом, противодействующим силам зла. Орнамент с подобными знаками придавал вещи особый смысл, как бы погружал ее в ткань сложных взаимоотношений человека и мира в рамках определенной картины мира.

Однако, человечество «взрослеет» и время веры в мистическое значение древних символов и в их реальную силу прошло. Мы знаем о древних мифах, но не верим в них. С утратой веры в магическую силу знаков из орнаментов стал улетучиваться их сокровенный смысл, и они действительно, стали превращаться в один из элементов декора.

Тем не менее, есть еще места на Земле, в том числе и в России, где «записанная» орнаментами картина мира еще воспроизводится, живет в людях и предметах, а значит, созданные в рамках этой картины мира орнаменты не утратили свою силу, сокровенный смысл и значение. Одно из таких мест – поселения

Изучением орнаментов занимаются многие: археологи, этнографы, историки, искусствоведы. Они используют различные материалы и методики. Нередко результаты их трудов оказываются труднодоступными широкой публике – они разбросаны в виде публикаций по малотиражным сборникам, журналам, монографиям. Найти их и познакомиться с ними стоит немалого труда. Тем не менее, интерес к знаковой системе орнамента и стоящей за ней картине мира, высок – потому нами и было принято решение создать этот курс.

Внутренняя структура орнамента имеет изобразительное, прикладное и семантическое начало. Узор всегда имеет прикладную сторону, он жестко связан с функцией предмета, на который он наносится, с его формой, материалом. И, наконец, любой орнамент имеет тот или иной смысл. Он может иметь прямой смысл письма, отражать своими ритмами в сложно-опосредованной форме реальные ритмы жизни, нести символические значения, закрепленные традицией. Все орнаменты имеют свои названия, весьма устойчивые, если принять во внимание обширную территорию их распространения. Для расшифровки смысла орнаментов привлекаются как объяснения мастериц, так и религиозно-мифологические представления, а также устойчивые фольклорные и бытовые выражения, так как в их основе – одна и та же система представления о мире. Представления о картине мира передаются от поколения к поколению,

и осознается она лишь частично. Поэтому для расшифровки смысла орнаментов привлекаются также сведения мастериц.

Большая часть названий узоров представляет собой «застывшие образы» тех или иных «идей», входящих в круг различных представлений и занимающих определенное место в сложившейся структуре картины мира.

Существующие в регионе образцы орнаментального искусства нередко отражают исламские символы и древние солярные знаки.

Символ (лунницы) который часто можно встретить в орнаментальном искусстве татар, по мнению искусствоведов, частично исламский, частично - перешедший из более ранних верований. В доисламский период у сибирских татар существовало тенгрианство, и на бубне обычно изображалось «древо жизни» (см. прил. 6). В основе данного изображения был крест, верхняя пика которого венчалась окружностью, и внешне «древо жизни» напоминало человека. Поскольку после принятия ислама изображения живых существ были запрещены, то и «древо жизни» должно было трансформироваться. Видимо, тогда оно и приобрело вид креста, а окружность стала символизировать бубен. В целом крест, расположенный в окружности, будучи сочетанием солярных знаков и часто встречающийся в архаичных культурах, не противоречит культуре сибирских татар, заимствовавших элементы религиозного искусства обских угров.

Закладные узоры состояли из простых чередующихся полос, заполненных различными геометрическими фигурами: квадратами, треугольниками, ромбами, многогранниками свидетельствуют об архаичности этих символов, которые можно встретить у других народов (например, у славян). Старинные заклады отличаются особой монументальностью. Крупные геометрические узоры на матово-красном фоне в большинстве случаев располагаются на концах полотнища тремя бордюрными полосами: основной широкой в центре и двумя-четырьмя узкими по сторонам. Однако для сибирских татар были характерны и просто полосатые тканые изделия (например, коврики для молитв).

В целом же можно говорить и о магических действиях символики орнаментов как об элементе традиционного мировоззрения одного из тюркских этносов Западной Сибири. В целом для исламского искусства Западной Сибири был характерен духовный смысл как приоритет перед художественной составляющей.

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА ОРНАМЕНТАЛЬНОГО ИСКУССТВА (на примере чувашской и татарской вышивки)

Известно, что наиболее ярким проявлением орнаментального искусства является вышивка. Поскольку вышивка - один из древнейших и популярнейших видов женского ремесла, который отражает многообразие орнаментальных мотивов, была распространена повсеместно, потому что не требовала сложных приспособлений, обходилась тканью, нитью и иглой. И благодаря этому была любима как татарским, так и чувашским народами.

Археологические материалы подтверждают единство культуры и искусства чувашей и татар (казанских) при сохранении отдельных черт, связанных с их происхождением, а также раскрывающих имевшие у них место контакты с земледельческими народами Средней и Передней Азии, древнего Ирана и Китая. Эти исследования дали основание ученым говорить о том, что искусство этих народов находило выражение во всех формах проявления их материальной культуры и имела в целом прикладной характер [2].

Стоит отметить также, что, по мнению большинства исследователей проэтносом казанских татар и чувашей являются болгары. И остаются неоспоримым фактом, что эти два этноса проживали на территории Волжской Булгарии не одну сотню лет.

Однако, по мнению ряда исследователей, предки чувашей, связываются с гуннами, появившимися в крае до волжских болгар (середина VIII в.), минуя районы Северного Кавказа и Приазовья. Этим объясняется отсутствие в их культуре салтовских истоков, как и устойчивое сохранение в искусстве архаизированного орнаментального комплекса, почти целиком отсутствующего в искусстве волжских болгар и казанских татар. Корни его уходят в искусство восточно-азиатских народов первой половины I тыс. н. э. [2]

Стоит отметить также, что, по мнению большинства исследователей проэтносом казанских татар и чувашей являются болгары. И остаются неоспоримым фактом, что эти два этноса проживали на территории Волжской Булгарии не одну сотню лет.

Однако, по мнению ряда исследователей, предки чувашей, связываются с гуннами, появившимися в крае до волжских болгар (середина VIII в.), минуя районы Северного Кавказа и Приазовья. Этим объясняется отсутствие в их культуре салтовских истоков, как и устойчивое сохранение в искусстве архаизированного орнаментального комплекса, почти целиком отсутствующего в искусстве волжских болгар и казанских татар. Корни его уходят в искусство восточно-азиатских народов первой половины I тыс. н. э. [2]

Как видим, что материалом для нанесения орнаментального узора на ткань у татар и чувашей отличались, это связано, скорее всего, с оседлым или кочевым образом жизни, а также с существующим экономическим положением и торговыми отношениями народов.

Техника выполнения вышивки может свидетельствовать об уровне мастерства и владения этим искусством.

Наиболее популярной у татар, как и у других тюркских народов, была вышивка в технике «тамбур» (элмә) (в региональных вариантах – татар чигүе). Она подразделяется на низкий тамбур, собственно элмә, шитый крупными стежками, и высокий тамбур, шитый мелкими стежками, – күперткән

элмэ, иногда – уреп чигү, создающий рельефную поверхность за счет использования толстых нитей из крученого шелка. Татарские мастерицы применяли универсальный тамбурный шов, выкладывая цепочкой тончайших петель контуры узоров и заполняя ими внутренние поля.

Кроме того, тесно связана с вышивкой техника «ушковой» аппликации – тырнак алмалау. В ней орнамент создавался из мелких кусочков шелка треугольной формы, сшиваемых в крупные рельефные цветочные узоры, которые дополнялись цветным бисером и мелким жемчугом. Эта техника является уникальной, не встречающейся в искусстве других народов.

Для чувашских мастериц характерна односторонняя вышивка. Орнаментальные мотивы вышивальщицы наносили с филигранной точностью односторонним швом по счету ниток. Основной орнамент часто исполнялся нашивкой широкими полосами маренового цвета и сопровождался мелким узором.

Надо отметить, что мастерство вышивальщиц во многом определялось уровнем эстетического развития и искусства в целом, а также необходимостью и спроса на орнаментированные изделия. В этой связи в искусстве вышивки огромное значение имел орнаментальный мотив. По мнению некоторых исследователей существуют универсальные мотивы характерные для всех народов.

Как отмечает в своем исследовании А.М. Буткевич, что в орнаменте представлены все кажущиеся процессы бытия, которые сливаются в единое целое, которое человек воспринимал в синкретической слитности с Космосом. В древних орнаментах бытовали универсальные мотивы и композиции: круг – бесконечность, круговорот бытия, вечность; круг с крестом внутри – колесо – солнце, небо – круг, время – год; квадрат – земное начало, ось мира; квадрат с крестом внутри – центр, поле, плодородие. Валюта – образ мирового древа; ломаная линия – грозные силы природы, молния; волнистая линия – вода. Орнаментальные знаки являются носителем понятийного смысла, в котором заложена своеобразная знаковая система «письменные послания» предков о смысле бытия, о законах по которым необходимо жить в мире и согласии с окружающим Миром [1].

Солнце (Хёвел) – источник жизни на нашей планете, по праву занимает первое место в ряду природных символов. Все самое важное и значительное у многих народов связывалось с солнцем. Оно символизирует жизненную силу, божественную созидательную энергию, вечную молодость и страсть. А в качестве источника света оно представляет истину, знание, интеллект, олицетворяет ворота божественного всевидящего ока и изображается в виде круга с точкой в центре. У суваро-булгар этот символ в числе самых распространенных и встречается повсеместно. Также символом Солнца у них являлась верхняя часть женского украшения сьюлгана (*сулэкама*).

Наряду с общеизвестными символами встречаются редкие символы, характерные для чувашей.

Например, Рука солнца (*Хёвел аллаппи*) – кисть руки с пятью пальцами, солнечные лучи, живительная сила с Небес. В шумеро-митской мифологии рука – атрибут Великой Матери, как подательница благ и защитницы. В древней ближневосточной графике и резьбе рука олицетворяет защиту, помощь, благословение или, наоборот, карающую силу божества. Символ силы, могущества, крепости.

Для татарской вышивки характерен растительный орнамент в ленточной, букетной и сетчатой композициях, в розеточных и шахматных построениях с цветочными мотивами, традиционно изображались тюльпаны, колокольчики, незабудки, маки, гвоздики, васильки, цветы шиповника, ромашки, астры, хризантемы, георгины, пионы, розы, «турецкие» огурцы и гранаты. В орнамент также включались стилизованные изображения птиц, мотыльков, бабочек, пчел, петухов, голубей, а также трилистники, пальметты, цветов с сердцеобразными лепестками, многолепестковые розетки, вьюнки, интегральные спирали, «древо жизни».

Как видим, что в татарском орнаменте различные формы и мотивы в одних случаях имели по традиции определенное смысловое содержание, связанное с магическими, тотемистическими и другими представлениями, в других – в той или иной мере реалистично отражали окружающую природу. Орнаменты-символы вводились в общий декоративно-художественный строй, связанный не только с «магическими» задачами, но и с определенными эстетическими запросами времени, развитием в искусстве принципа декоративности. Это способствовало слиянию смыслового содержания мотива, формы с его декоративной ролью в композиции [2].

Для орнаментации чувашские мастерицы использовали космогонические и мифологические образы устройства окружающего мира и все мотивы узоров относились не к художественным символам, а к магическим, отражающим сложные картины мироздания (ромбы, розетки, квадраты, крестообразные и спиралеобразные формы и т.д.). Но даже такие, казалось бы, простые символы могут связывать большой круг явлений и понятий чрезвычайной сложности, так как они раскрывают содержание различных уровней реальности, так и отношения между ними (взаимосвязи). *Треугольник (вискётес)* один из наиболее мощных универсальных символов. Все виды движения в мире происходят под воздействием трех сил: положительных, отрицательных, направляющих (нейтрализующих). Треугольник вершиной вверх у суваро-булгар и древних египтян является одним символических образов Творца-Бога (Тура), также мужским и солнечным знаком символизирующим огонь, духовную жизнь, сердце, гору, восхождение, благополучие, пламя и жар. Перевернутый треугольник считается лунным и символом женского начала [3,79].

У суваро-булгар изготавливались небольшие бронзовые замочки в виде стилизованных фигурок коз, быков, собак, коней, барса. Данные изделия, безусловно, являлись оберегами. Они имели также культовый характер, о чем убедительно свидетельствуют изображения магических узоров на их корпусах

и часто встречающиеся мотивы циркульного круга с точкой в центре, символизирующего Солнце и открытое око Бога.

Фигуры орнамента напоминают изображения коней, растений, человеческих рук, которые часто сопровождаются символами "пахотной земли". Для вышивки характерны черты монументальности.

Из вышеизложенного следует, что орнаментация в искусстве вышивки во многом является результатом сформировавшегося мировосприятия этноса и наряду с декоративной функцией осуществляет информационную и защитную функции.

Немаловажное место в искусстве вышивки играет колористика. Колористка - самый элементарный конкретно-чувственный признак повседневной, праздничной, траурной одежды. Свой язык цвета народ воплощал в образы.

В татарской вышивке наиболее популярными были голубой, синий, фисташковый, зеленый, золотисто-желтый, фиолетовый, малиновый, красный и белый цвета. Символика этих цветов раскрывает широчайшую палитру эмоционального восприятия окружающего мира – цветущую степь, голубизну неба, природу. Кроме того, надо отметить, что комбинация цветовых сочетаний во многом отражала гармонию цвета.

Основными цветовыми сочетаниями в чувашской вышивке являются белый и красный цвета. При этом оттенки красного имели широкий диапазон звучания; от темно-бардового до светло-алого цвета. Известно, что красный цвет символизирует огонь, солнце, плодородие, власть и силу. Чувашская вышивка отличается дисциплинированностью, приучает глаз к гармоничному расположению цветов, используя их минимальный набор, жесткой выдержкой структуры.

Таким образом, колористка указывала и на место проживания человека и на образ жизни: полыхающие красные тона орнаментов – центральная, черноземная полоса России, яркая красочность палитры – кочевой характер, стремящийся к переменам и обновлению.

Подводя итоги сравнительного анализа искусства татарской и чувашской вышивки в отдельности и во взаимосвязи, который является не только средством получения информации для учащихся, но и воспитательным аспектом, можем сделать вывод: особенности колористики, орнаментации, техники - все содержит в себе огромный потенциал духовного наследия наших предков. Задача педагогов - использовать этот творческий потенциал разных народов в деле формирования этнокультурных знаний у подрастающего поколения.

Список используемых источников:

1. Буткевич Л.М. История орнамента: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. - М.: Гуманит. изд. центр. ВЛАДОС, 2003. - 272 с.

2. Валеев Ф. Х., Валеева-Сулейманова Г. Ф. Древнее искусство Татарии.— Казань: Татарское кн. изд-во, 1987.— 166 с.

З.Ю.Ю.Ювенальев, С.Ю. Ювенальев Культура суваро-булгар. Этническая религия и мифологические представления. Чебоксары, 2013. – 128 с., илл.

ОСОБЕННОСТИ ОРНАМЕНТАЛЬНОГО ИСКУССТВА СИБИРСКИХ ТАТАР В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

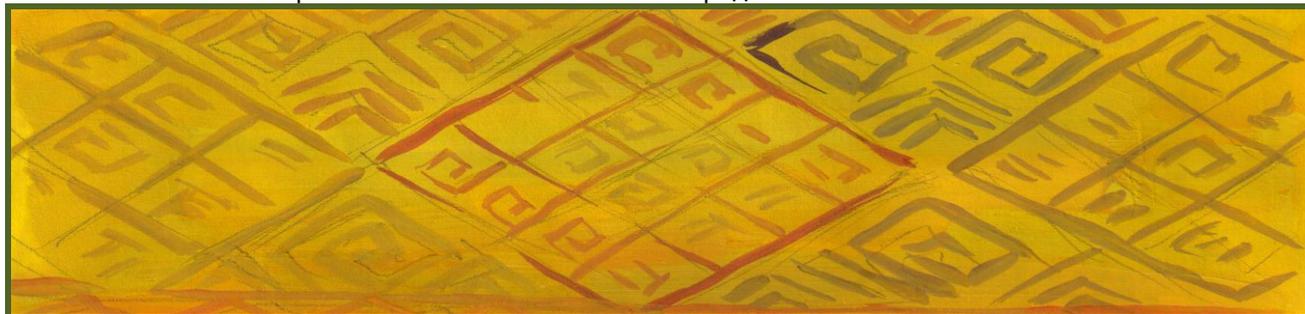
Орнаментальное искусство сибирских татар на первый взгляд особо не выделяется своеобразием стиля, однако имеет свой неповторимый образный строй, который складывается из цветочно-растительных мотивов и орнаментов-символов.

Одним из древнейших символов является извилистая линия в орнаментальном искусстве сибирских татар часто была символом воды – необычным веществом с таинственными свойствами, одной из первостихий мира.

Одним из древнейших символов является извилистая линия в орнаментальном искусстве сибирских татар часто была символом воды – необычным веществом с таинственными свойствами, одной из первостихий мира.

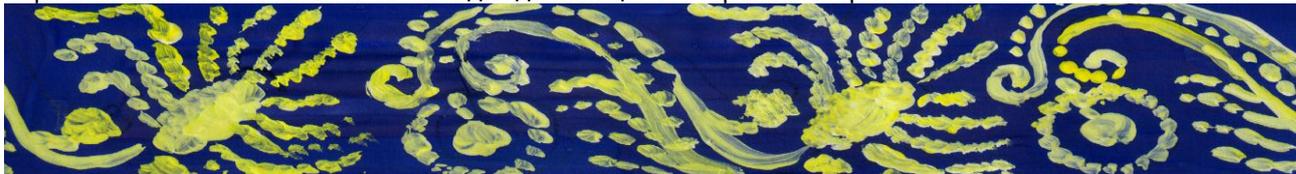
Большая часть названий узоров представляет собой «застывшие образы» тех или иных «идей», входящих в круг различных представлений и занимающих определенное место в сложившейся структуре картины мира.

Ромб с элементами спиралей – знак знатного богатого рода.

Узор всегда имеет прикладную сторону, он жестко связан с функцией предмета, на который он наносится, с его формой, материалом. И, наконец, любой орнамент имеет тот или иной смысл.

Мотив хризантемы – эмблема осени, символ долголетия, благосостояния. Солнечный цветок. Такой элемент орнамента могли носить на своей одежде женщины старшего возраста.

Орнамент может иметь прямой смысл письма, отражать своими ритмами в сложно-опосредованной форме реальные ритмы жизни, нести символические значения, закрепленные традицией.

Мотив незабудки – символизирует верность, преданность. Такой элемент орнамента могли носить на своей одежде молодые замужние женщины.

Представления о картине мира передаются от поколения к поколению, и осознается она лишь частично.

Мотив лилии в орнаментике символизирует плодородие, любовь, семейное благополучие.

Существующие в регионе образцы орнаментального искусства нередко отражают исламские символы

Символ (лунницы) который часто можно встретить в орнаментальном искусстве татар, по мнению искусствоведов, частично исламский, частично - перешедший из более ранних верований

В доисламский период у сибирских татар существовало тенгрианство.

Так, например, по мнению исследователя Валеева Ф.Х., мотив цветочного букета в искусстве татар – древний отголосок мотива центральноазиатского «древа жизни имеющего в своей основе степное растение – куст карагатник и являющегося в то же время олицетворением тюркской матери богини Умай.

Конечно, во многом национальная культура сибирских татар очень схожа с культурой казанских татар: содержанием, особенностью изобразительного языка природой эмоционального звучания и мн.др.

Так же как и у казанских татар, в орнаментальном искусстве сибирских татар в компоновке узоров проявляется тот же двойкий принцип: декоративность и симметрия.

В орнаментальном искусстве зачастую используется язык символов, которые представляют собой символы-образы, способные выразить эмоционально-смысловое и образное содержание

Семиотика орнаментального искусства сибирских татар в символе - образе, цвете является важным духовно - материальным атрибутом традиционной культуры, концентрированной смыслодержающей и смыслообразующей конкретной формой выражения, хранителем народной памяти, а, следовательно, обладает огромным воспитывающим потенциалом в деле эстетического, духовно - нравственного развития личности подрастающего человека и заслуживает пристального внимания со стороны не только искусствоведов, но и педагогов.

Литература.

1. Буткевич Л. М. "История орнамента" Москва, Владос, 2008г.

2. Валеева-Сулейманова Г.Ф. Золотое яблоко истины. //Казань.1995.№5-6. С. 13

3. Орнаменты древних славян: учебно-методическое пособие/автор-сост. Бакиева О.А., Смирнов И.В. «Ялutorовская типография ОАО «ТИД». 2011. - С. 27.

Семантическое значение татарского орнамента

Баран (овен)

Древнейший культовый символ - воплощение добра (как жертвенное животное), а также знак богатства (достатка), иногда и символ рассвета, потому что когда Земля вступает в созвездие Овна 21 марта, то у жителей Северного полушария начинается весна и этот день является днем весеннего равноденствия. Олицетворяет мужское начало, порождающую силу, творческую энергию. Связан с богами солнца и неба. Спираль бараньих рогов считается символом грома и может связываться как с богами солнца, так и с богинями луны.

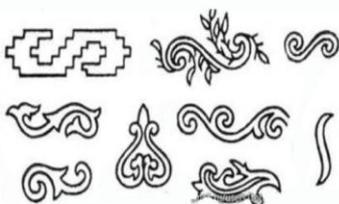
Символическое значение татарского орнамента

Диванная подушка.

Вода

S-образный элемент «сув» - знак воды.

Вода - первоначало, исходное состояние всего сущего, эквивалент первобытного Хаоса. Вода - это среда, агент и принцип всеобщего зачатия и порождения. Поэтому вода - символ женского начала и выступает как аналог материнского лона и чрева. Но одновременно это и символ мужского начала, ибо вода - плодотворяющее мужское семя, заставляющее землю «рожать». Вода - это символ рождения, возрождения, плодородия.

В то же время вода как бездна Хаоса - символ сопротивления сковывающей волю власти. Наконец, являя собой начало всех вещей, вода знаменует и их финал, так как с ней связан мотив всемирного потопа.

В оформлении одежды.

Символ Древо жизни

Древо жизни – древо познания, бессмертия, а также место пребывания богов и душ умерших. Дорога, путь, посредник между двумя мирами, средство пути в мир предков и возвращения на землю – крона дерева, уходящая в небо. Сочетание прошлого, настоящего и будущего: корни дерева уходят в землю (прошлое), ствол между небом и землей (олицетворение настоящего), и крона уходящая вверх (будущее).

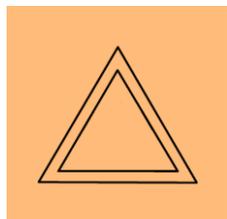
Вышивка на полотенце.

Символ в орнаменте.

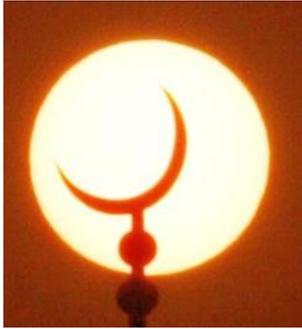
Символическое значение татарского орнамента

Треугольник

Стилизованно он представлялся на многих головных уборах, женских покрывалах («марама») украшенным и дополненным растительным орнаментом. Символ треугольника встречался не только на вышивках и тканых килимах, но и часто использовался в тканых салфетках («эвджиярах») и полотенцах («дуварбез», «эльбез»), а также в ювелирных украшениях. Известное в исламе трактование представлено так: Аллах, Мухамед, Али. Символ треугольника с устремленной вверх вершиной, обозначал стремление духа к высокому: духовности, небу, чистоте.

Лунница

Рогатая Луна - символ Великой Матери, лунной Царицы Небес, атрибут всех лунных божеств. Это пассивный женственный принцип; одновременно и Мать, и Дева Небесная.

Шестиконечная звезда

– звезда Дауда в Коране, или звезда Давида.

Символ встречается в христианстве, буддизме, мусульманстве, иудаизме. В буддизме это символ пересечения активного (мужского) и пассивного (женского) начал. Ислам дает свое трактование: треугольник вершиной вверх – рай, вниз – ад. Пересечение неба и земли – есть символ существования человека, его значения на этой земле.

Семантическое значение татарского орнамента

Ювелирное украшение «фес-тёпелик»

Семантическое значение казахского орнамента

«'Тіс» — зуб.

Орнамент напоминает зубы животного. Состоит из отдельных клеточек черного и белого цвета, напоминающих шахматную доску. Используется в искусстве вышивки. Его называют также «итпе» — собачьи зубы.

Используется в отделке горловины

Используется в подоле платья девушки

Койлек - платье девушки. Материал бархат, вышита золото.

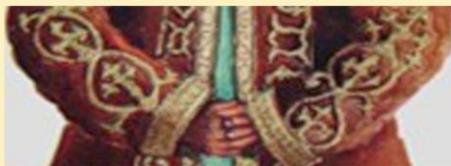
«Төртқұлақ» — крестовина

Четыре крестовины орнамента состоят из зооморфных, «растительных» линий, середина имеет подобие креста. Элементы орнамента могут завершаться круговыми линиями, четырехугольными элементами. Этот орнамент используется при украшении кебеже, жукаяков, аяккапов, спинной части чапанов батыров, щитов, наколенников брюк, середины додеге или его углов.

Использование на рукавах и подоле костюма

Костюм женщины

«Құсқанаты»- птичья крылья

Орнамент, напоминающий птичьих крылья, следует за роговидными элементами или за орнаментом, напоминающим шахматные клетки. Изображение этого орнамента на отдельных изделиях напоминают летящую птицу.

на подоле

используется на головном уборе, на поясе

Народный костюм

«Түйемойын» — верблюжья шея

Орнамент похож на верблюжью шею. Концы его завершаются роговидными элементами. Этот орнамент встречается обычно в совокупности с другими роговидными орнаментами, хотя и выделяется своими особыми линиями, напоминающими длинные верблюжьи шеи.

в головном уборе

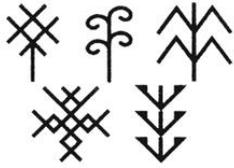
Используются на поясе, на верхней одежде

в жилете

Древо

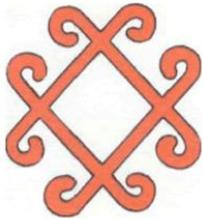

- символ взаимосвязи всего в мире, символ долгой жизни;
- знак жизни и плодородия;
- символ вечного возрождения

Семантическое значение башкирского орнамента

Купальский узор

- лунная испостась Девы
- женский образ месяца
- владычица вод

Семантическое значение башкирского орнамента

Кускар

- символ производительной деятельности человека, плодородия.
- символ завитых бараньих рогов и символ трав – тематика кочевого скотоводческого народа

Семантическое значение башкирского орнамента

Ромб

- это знак счастливой охоты, удачи, знак жизни
- это символы плодородия, жизнедающего начала

Эта фигуры являются символическим изображением глаза: ромб - в фас. Глаз в изображении наделялся магической силой, являясь самым надежным средством от сглаза.

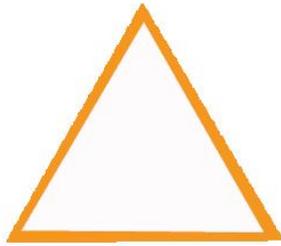
Семантическое значение башкирского орнамента

Треугольник

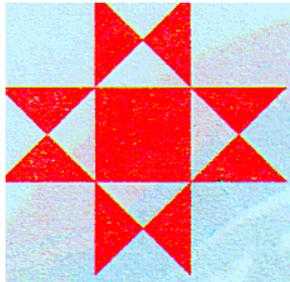
Самой простой и распространенной в башкирском орнаменте формой оберега-амулета был треугольник. Эта фигура является символическим изображением глаза: треугольник - в профиль. Глаз в изображении наделялся магической силой, являясь самым надежным средством от сглаза. Треугольники-амулеты можно встретить в украшении обуви сарык, на женской одежде и на других предметах.

Семантическое значение башкирского орнамента

Семантическое значение чувашского орнамента

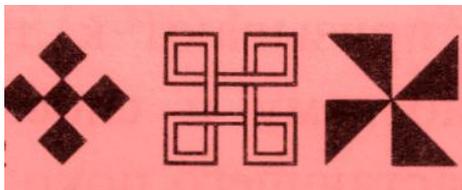

Древний символ – Солнца.
Так же символизирует
гармонию, и согласие

Объединение- символ семьи,
творения, дружбы

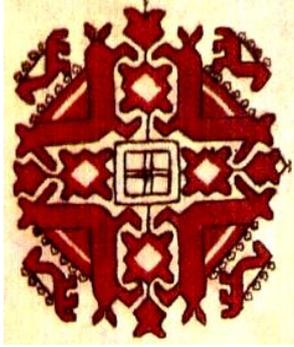

Ромб
символизирует -
Свет, тепло, очаг.

**Дерево жизни - место
обряда,
обращение к природе, Роду**

**Зигзаг – символ воды,
которая хранит память о
прошлом и информацию
о будущем.**

СЕМИОТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЧУВАШСКОГО ОРНАМЕНТА

ОСОБЕННОСТИ ОРНАМЕНТАЛЬНОГО ИСКУССТВА ФИННО-УГОРСКИХ НАРОДОВ

В основе орнаментальной системы ханты находятся два основных понятия: «след» и «изображение». Оба понятия восходят к охотничьему мировоззрению. Обнаружение следа зверя – это почти добыча, поэтому след сакрален. «След» задает бордюрную организацию орнамента. Если сакрален след, то сакральны и части тела животного, которые его оставляют. У хантов, живущих традиционной жизнью, можно встретить гирлянды из высушенных «лапок» различных зверьков: чем их больше, тем

удачливее охотник. Поэтому в названия мотивов орнамента часто входят слова «лапки», «коготки», «ступня». В непрерывных бордюрах строго соблюдался принцип синонимии фона и узора. Другая идея непрерывных бордюров – это «голова», множественностью голов создается изобилие. «Изображения» животного – это «следы» (отпечатки) его души.

Много изображений птиц – на детских и женских вещах. Эти изображения можно объединить в несколько подгрупп: «глухаря сна узоры», «чайки изображение», «трясогузки изображение», «двухголовая птица», и другие. На спинку люльки против того места, где находится голова ребенка, обычно наносится «глухаря сна узор».

Крест встречается как в прямом, так и в косом исполнении. В настоящее время еще встречаются татуировки в виде креста на руках: чтобы охранять от боли и чтобы «от болезни укрыться». Вообще, крест несет охранительную функцию, играет роль границы между мирами.

Косой крест еще называют «собачья лапа». Значение креста – отграничение мира людей от враждебных существ иного мира. Например, последний идущий с кладбища должен положить на дорогу крест-накрест две палочки: считается, что душа умершего не сможет через них перешагнуть. Значение перекрытия (закрытия) сегодня проявляется и в достаточно нецелесообразном с практической точки зрения действии. На Казыме, во время каслания по глубокому снегу, в том случае, если нельзя пропустить стадо по какой-либо тропе (дороге), то ее перекрывают. При этом было бы проще взять две жерди и поставить их крест-накрест. Однако обычаем это запрещено, поэтому приходится рубить большое количество жердей и ставить их вертикально одна к другой. Запрет по отношению к крестообразно поставленным жердям объясняется тем, что ими навсегда перекроешь себе обратную дорогу.

Змея. Эти орнаменты почитаются в связи с тем, что змей считают косами Казымской богини. Считается, что эти изображения способны «высосать болезнь», и их изготавливали в случае тяжелого недуга. Во сне увидеть змею или ящерицу – «болезнь глазами увидел», а это, в свою очередь, означает, что человек выздоровеет. Далее: русские говорят «гипнотизировать умеет», а по-хантыйски «змеиный рот имеет».

Далее, дождевые черви (земли корни) считаются жилами земли-Матери, жилами же являются и корни деревьев.

Элементы, мотивы и их значение. Прямая линия. Зигзаг.

Прямая линия. Это простейший геометрический орнамент, очень распространенный элемент украшения одежды. Прямая линия – «прямой след», «прямой путь», «прямая тропа».

Зигзаг. Чаще всего присутствует на бересте, при аппликации тканью по ткани. Извилистая линия в центре изображения считается признаком жизни и живого существа. С зигзагом традиция связала понятие живого, одушевленного, за ним закреплена функция оживления неживого, охраны жизни, поэтому наиболее часто этот узор встречается на берестяных колыбелях как на спинке люльки, так и на ее бортиках. Наиболее сложные варианты зигзага расположены на широком сегменте люльки у ног ребенка, узор этот имеет специальное название «подшвы ног орнамент». Ветвистый зигзаг отождествляется с ветвистым деревом, а через него – на наполненность узора жизненной силой, на его охранительную роль («заслоняющий узор»).

Ветка – первый путь развития зигзага.

Второй путь – когда «на голове зигзага» появляется квадрат, поставленный на угол (ромб) и уголок. Квадратик в этом положении связывается мастерицами с понятием головы. Уголок называется по-разному: «конец стрелы», «плавник рыбы», «маленькая березовая ветвь», «уши маленького зайца».

Еще один путь развития зигзага – его разрыв на отдельные составляющие: «изгибы друг от друга отделились».

Элементы, мотивы и их значение. Ромб

Отдельно взятый ромб называют «сердца углубление», так же называют ряды ромбов на вязаных и бисерных изделиях. В зависимости от своего местонахождения в узоре ромб изображает жизненно важные органы «голову» и «сердце», кроме того он мыслится как «вместилище для души». На детской люльке существует ромбовидный сегмент, который тоже называется «сердца углубление», и на него запрещается наносить узор, чтобы «не испортить жизнь ребенку».

Существует много узоров с пустым внутри ромбом и отходящими от вершин «крючкообразными» отростками. Такие узоры называются «лягушка». Известен обычай почитания лягушки, «между кочек живущей женщины», «прыгающей женщины», которая способна дарить семейное счастье, облегчать роды. Изображение лягушки, вышитое бисером на платке, давало новорожденному здоровье, долголетие. В фольклоре с лягушкой связано представление о счастье, изобилии. Герой говорит: «Один угол дома пусть мехами переполняется, в другом углу лягушки пусть прыгают». В русской народной сказке царевна превращается в лягушку, надев лягушачью шкурку. Таким же способом принимают облик животных духи хантов.

Ромб является основой многих узоров: «жук», «солнышко», «мужика половина», «поленница дров», «ель», «мышь».

Треугольник в орнаменте (линия треугольников) имеет разные названия: «бахрома», «щучьи зубы», «утиные выводки», «кедровая шишка» – если основание помещено горизонтально, а вершина направлена вверх; «голова», «голова одна половина» – если вершина повернута вниз; «топора лезвие» – если основание размещено вертикально.

Щука (в узорах «щучьи зубы», «пасть щуки», «щучья челюсть») – особая рыба. Согласно священной песне Казымской богини, из-за того, что ее муж изготовил «двусторонние» («неправильные») нарты, она ссорится с ними отрубает ему ноги. После этого она заклинает его быть духом в образе щуки,

так что он может только плавать. Повсеместно щучьи зубы применялись для лечебных целей, в частности, для кровопускания.

Утка играет существенную роль в мифологии обских угров. Она выступает творцом мира, достает землю из глубин первичного Мирового океана. В марийском мифе строение мира осуществил селезень, доставший со дна моря ком земли; в мордовском варианте кусочек земли, из которого возникло все живое, достала утка (гоголь, нырок). В Волжской Болгарии на височных кольцах часто изображалась утка с золотым шариком в клюве.

Символическое значение топора очень велико. Во-первых, он применяется во многих обрядах: свадебных, похоронных, на медвежьих игрищах. Во-вторых, топор обладает очистительной функцией: в целях ритуального очищения через него должны перешагивать женщины. В-третьих, он – неременный атрибут гадательного процесса определенной категории людей, у которых есть «топора знак». В фольклоре топор фигурирует как боевое оружие – достаточно ему приклеиться к врагу (его жилью), и тот будет побежден

ГЛУХАРКА СНА

Обязательное украшение детской колыбели – орнамент с названием «олум лук ханши» (в переводе «глухарка сна»).

Смысл данного изображения в том, что глухарка является вместилищем души человека во время сна. Считается, что глухарка оберегает сон, следит за тем чтобы душа ребёнка отдыхала и со временем привыкает к хозяину на столько, что в будущем без опознавательных знаков глухарка сама следует повсюду за человеком.

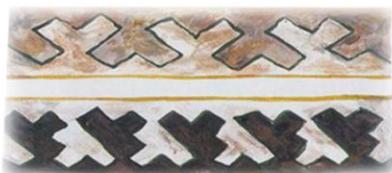

ЗАЯЧЬИ УШИ

Заячьи уши (уши маленького зайца)

Существует представление, что если снег идёт большими хлопьями, то это Турум-отец на свою жену злится и рвёт её заячью шубу. В фольклоре сохраняется выражение “В шапку из зимнего зайца одетая най, в шапку из летнего зайца одетая най”. Заячья атрибутика присутствует в родильном обряде. Орнамент применяется для украшения детских вещей, так как по поверию обских угров, зайчиха - это лесной женский дух, связанный с плодородием.

КЕДРОВАЯ ШИШКА

В фольклоре существует следующий оборот: “С кукольным лицом, с женщинами най мир возникнет. С кукольным лицом, с мужчинами мир возникнет”.

И еще такой оборот: “Сосновой шишке подобная кукла, Кедровой шишке подобная кукла”.

Оба выражения обозначают одно и то же: после эпохи богов и богатырей на земле возникнет эра жизни хантыйских людей, которых боги называют «куклами».

Таким образом, шишка – это символ хантыйского человека или человека вообще. Шишка – это дом для орехов. Орехи – это семена новой жизни. Однако особое состояние ореха, то есть его способность к прорастанию, связано с наличием кедровок, так как именно они закапывают орехи в землю. Не исключено, что первоначально «шишка-человек» мыслилась как беременная женщина.

СОЛНЦЕ

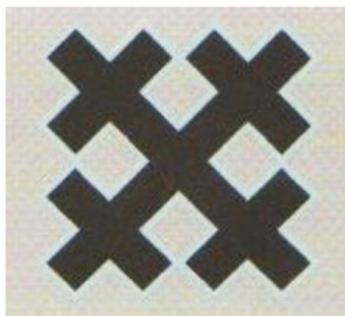

Орнаментальное солнце обычно располагается в центральной части игольниц и крышек берестяных туясов. Смысловая нагрузка орнамента «солнце» заключается в том, что солнце дает жизнь как настоящую, так и будущую.

«Солнце-най-матерь», дарительница силы, энергии для воспроизводства земной жизни. Часто рядом с основным узором соседствуют птицы или фон заполняют какими-либо простейшими элементами, что, по представлению мастериц, одно и то же. Штрихи возле солнца – это некие зародыши, семена жизни, следы их присутствия, из которых могут родиться «и человек, и животное, и растение». Узоры, отходящие от центрального круга – «солнца лучи», а небольшие выступы на окружности называются «невзорвавшаяся рука (луч)», т.е. еще не сформировавшиеся зарождающиеся лучики.

Крест

- **Крест.** Крест встречается как в прямом, так и в косом исполнении. В настоящее время еще встречаются татуировки в виде креста на руках: чтобы охранять от боли и чтобы «от болезни укрыться». Вообще, крест несет охранительную функцию, играет роль границы между мирами. Косой крест еще называют «собачья лапа». Значение косого креста – отграничение мира людей от враждебных существ иного мира.

Щука

- Щука (в узорах «щучьи зубы», «пасть щуки», «щучья челюсть») – особая рыба. Согласно священной песне Казымской богини, из-за того, что ее мизготвил «двусторонние» («неправильные») нарты, она ссорится с ними и отрубает ему ноги. После этого она заклинает его быть духом в образе щуки, так что он может только плавать. Повсеместно щучьи зубы применялись для лечебных целей, в частности, для кровопусканий.

СЕМАНТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ НЕНЕЦКОГО ОРНАМЕНТА

Конец стрелы

- «Конец стрелы». Значение этого узора объясняют так: «Вдруг кто-то в тебя стрелу выпустит». По сей день распространено мнение, что наслать на человека болезнь можно магическим путем – «послать стрелу». Поэтому необходимо всегда быть готовым к их отражению – держать собственные стрелы «взведенными». Стрелы являются защитой и от всех других злых существ.

СЕМАНТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ НЕНЕЦКОГО ОРНАМЕНТА

Ромб

- Существует много узоров с пустым внутри ромбом и отходящими от вершин «крючкообразными» отростками. Такие узоры называются «лягушка». Известен обычай почитания лягушки, «между кочек живущей женщины», «прыгающей женщины», которая способна дарить семейное счастье, облегчать роды. Изображение лягушки, вышитое бисером на платке, давало новорожденному здоровье, долголетие. В фольклоре с лягушкой связано представление о счастье, изобилии.

СЕМАНТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ НЕНЕЦКОГО ОРНАМЕНТА

Линии Зигзаг

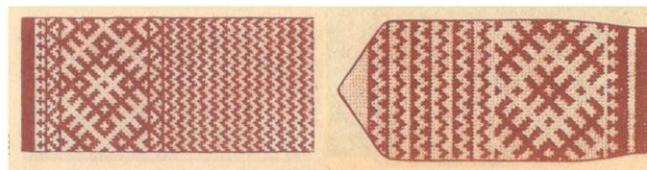
Семантическое значение орнамента зырян

-дорога, путь, движение.

-вода, жизнь, река жизни.

Крест

-голова,
основа,
зубец,
сила,
СИМВОЛ ЖИЗНИ,
солнце

Круг

-Богатство,
изобилие,
глаз коровы,
оладья, солнце.

ЖЕНСКОЕ НАЧАЛО

-достаток,
благополучие,
семейный очаг,
основа дома.

Орнаментального искусства народов картвельской группы

Внутренняя структура орнамента имеет изобразительное, прикладное и семантическое начало. Узор всегда имеет прикладную сторону, он жестко связан с функцией предмета, на который он наносится, с его формой, материалом. И, наконец, любой орнамент имеет тот или иной смысл. Он может иметь прямой смысл письма, отражать своими ритмами в сложно-опосредованной форме реальные ритмы жизни, нести символические значения, закрепленные традицией.

Все орнаменты имеют свои названия, весьма устойчивые, если принять во внимание обширную территорию их распространения. Для расшифровки смысла орнаментов привлекаются как объяснения мастериц, так и религиозно-мифологические представления, а также устойчивые фольклорные и бытовые выражения, так как в их основе – одна и та же система представления о мире. Представления о картине мира передаются от поколения к поколению, и осознается она лишь частично. Поэтому для расшифровки смысла орнаментов привлекаются также сновидения мастериц.

Семантическое значение грузинского орнамента

СИМВОЛ S

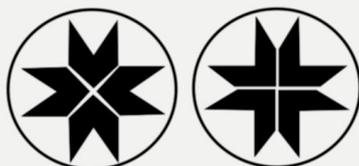
В грузинском орнаменте есть одна главная линия, которая напоминает изгибы виноградной лозы. Эта линия доводится до очертаний буквы S - древнейшей грузинской письменности «Асомтаврули». Знак S является графическим знаком солнца, так как выражает в движении виноградной лозы его силу. С мифических времен виноградная лоза считается божественным растением, является отражением божества Солнца. S так же просматривается в форме локона, заплетенного в косу. Золотистый локон волос- знак могущества солнца. Именно поэтому чаще данный символ встречается в желтом или золотом цвете, так как эти цвета являлись символами божественного света. Данный символ встречается в грузинском орнаменте повсюду. На одежде он содержится на головных уборах, на воротниках, на рукавах и подоле платья. В женских костюмах он приобретает более плавный вид.

Семантическое значение грузинского орнамента

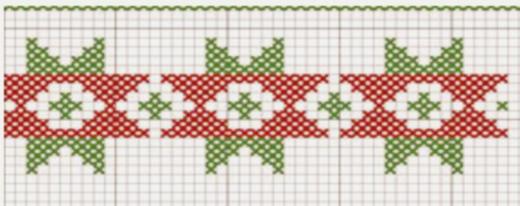

Восьмиконечная звезда

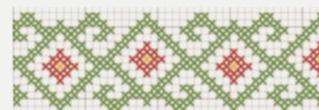

Семантическое значение грузинского орнамента

После принятия христианства в Грузии туда активно начинает вливаться новая символика. Одним из новых символов в грузинском орнаменте становится восьмиконечная звезда, которая апеллирует символике креста, удвоенная четырехконечная звезда- символ путеводности и света, благодати. Чаще этот знак присутствует на головных уборах мужчин, на воротнике и нагрудной части костюма. Это может быть связано с тем, что сам крест- символ Христа. Этот символ может присутствовать как отдельно, так и вписываться в ромб орнамента. Ромб, в свою очередь, является производным от двух треугольников, соединенными основаниями, что в графическом образе олицетворяет невинность. Невинность- символ Богородицы, то есть образ Христа внутри образа Богородицы (Пример 1, 2). Так же часто восьмиконечная звезда соединяется между собой в орнаменте с помощью просто креста- связь с солнечной силой.

Бараньи рога

Семантическое значение грузинского орнамента

Долгое время символ бараньих рогов не использовался в орнаментах на вышивке для одежды. Изначально в Грузии он встречался только в архитектуре в качестве навершия столба, а позже перешел в орнамент на зданиях.

Только после этого его начали использовать в украшении костюмов.

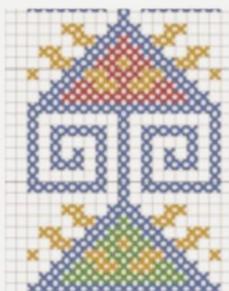
Символ барана - это символ благополучия и богатства.

Орнаменты с таким символом наносились на аксессуары к одежде, на воротники, пояса и на нагрудную часть костюма.

Чаще такой символ идет в орнаменте с сочетанием треугольника и ромба. Если треугольник идет как символ плодородия,

а то есть и благополучия, то рога так же символ благополучия, но уже благодаря такому делу как скотоводство.

В орнаментах с этим мотивом часто преобладают красные цвета, так как это цвет власти.

Бараньи рога

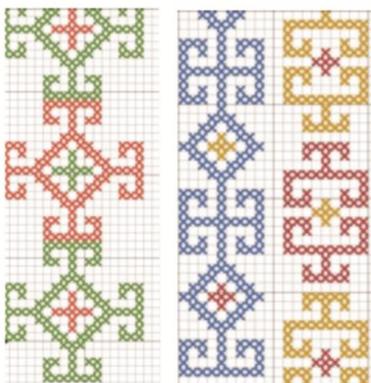
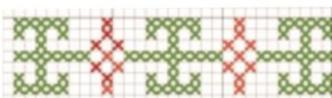
В данном орнаменте в середине находится два треугольника, имеющие символ мужского и женского начал.

Они соединяются крестом, в середине которого ромб. Графически все вместе это обозначает соединение начал.

Так же их середины протягиваются символы бараньих рогов - символы благополучия. Это может говорить нам о том, что данный орнамент применялся в вышивке к свадьбе, когда двое образуют семью и имущество становится совместным.

Каждый из этих мотивов обрамлен так называемой рамкой, что дает ассоциацию защищенности. Вокруг орнамента присутствуют спирали - символ земли - покровителя дома.

Семантическое значение грузинского орнамента

Традиционная культура содержит многовековую мудрость народов, которая отражает духовно-нравственное развитие человека, умение жить в гармонии с природой, стимулирует его познавательную активность, способствует гармоничному развитию личности.

По мнению педагогов, формированию познавательной активности, гармоничному развитию личности учащихся способствует изучение декоративно-прикладного искусства, как части художественной культуры. Смыслодержающей основой прикладного искусства является форма и орнамент. Орнамент также является важным духовно-материальным атрибутом традиционной культуры, концентрированной смыслообразующей конкретной формой выражения, хранителем народной памяти. Поэтому орнамент имеет важную педагогическую роль в воспитании подрастающего поколения, что способствует активному творческому познанию окружающего мира.

Программы по изучению изобразительного искусства (Неменского Б.М., Шпикаловой Т.Я., Кузина В. Н., Сокольниковой) в школе, в учреждениях дополнительного образования включают изучения орнамента в качестве необходимого звена образовательной системы. Изучение и практическое освоение художественного языка орнамента является составной частью эстетического воспитания и развития творческих способностей школьников и дошкольников.

Однако в программном обеспечении недостаточно методических изданий, таблиц способствующих более глубокому освоению педагогом темы древнеславянского орнамента, его функциональному значению и стилистическим особенностям.

В данной главе приведены советы по проведению занятий, раскрывающих значение орнамента, которые можно использовать с применением разработанных нами таблиц и наглядного пособия «Семантическое значение орнамента славян».

Ознакомление учащихся с особенностями орнамента поможет им осознать единство и универсальность знаков у всех народов мира, гармоничность мировоззрения, проявляемое в этих символах.

Декоративное рисование ставит своей задачей ознакомить учащихся с основными принципами декоративно-прикладного искусства. Декоративное оформление объекта совершается на основании определенных правил и законов: соблюдения ритма, симметрии, гармонического сочетания цветов.

На уроках декоративного рисования дети учатся составлять узоры, познают законы композиции, продолжают овладевать навыками работы акварельными красками, гуашью, тушью, изучают орнаментальное творчество русского и других народов

«Древнерусские орнаменты»

Возрастающий художественный вкус народа диктует производству новые, повышенные эстетические нормы.

Декоративное рисование должно быть тесно связано с рисованием с натуры. При составлении узоров, эскиза декоративного оформления платка, тарелки, подушки или полотенца надо показать ученику, как можно использовать

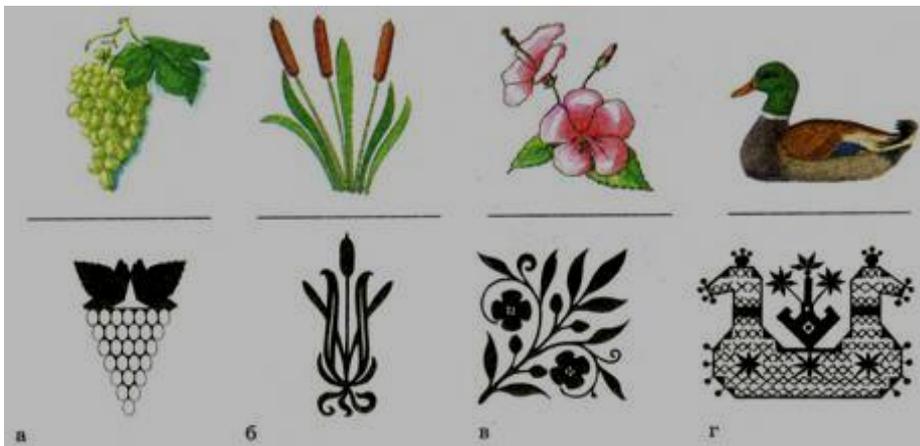
формы природы: листья и цветы различных растений, животных, птиц — и как затем перерабатывать эти формы (стилизовать) в своих композициях.

Стилизация формы

Стилизация означает декоративное обобщение и подчеркивание особенностей формы предметов с помощью ряда условных приемов. Можно упростить или усложнить форму, цвет, детали объекта, а также отказаться от передачи объема.

Однако упростить форму вовсе не значит обеднить ее, упростить – лишь подчеркнуть выразительные стороны, опустив малозначащие детали.

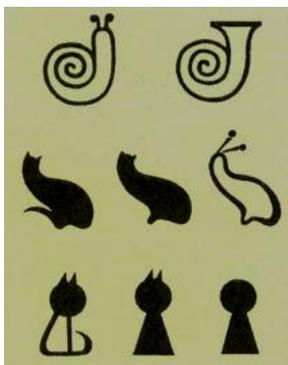
В основе любого художественного произведения лежит органическая связь между его составными элементами. Принципы стилизации имеют свои особенности в народном и декоративно-прикладном искусстве, в живописи и графике (см. рис. 132).

Способы стилизации: а – превращение объемной формы в плоскостную и упрощение конструкции, б – обобщение формы с изменением абриса, в – обобщение формы в ее границах, г – обобщение и усложнение формы, добавление деталей, отсутствующих в натуре

Общее стилевое решение орнамента, его линейная и цветовая композиции подскажут творческое переосмысление природы. Мотив для орнамента можно найти, изучая формы и раскраску насекомых, ящериц, минералов, морских раковин и др.

Одним из примеров стилизации может быть процесс создания знаковых изображений в графическом дизайне.

*Пограничные состояния знака. Варианты изображения герба г. Смоленска
Переход в другую форму (из книги В. И. Волошко)*

Отличительные особенности знака – обобщенность и условность в изображении предметных форм, обозначающих какую-либо фигуру или явление окружающего мира (см. рис. 133).

Знак коренным образом отличается от конкретно-предметного изображения, он только указывает или обозначает внешние признаки какого-нибудь объекта (см. рис. 134).

Знак можно назвать абстрактным символом.

Существенным моментом в декоративном рисовании является момент художественности, т. е. того, насколько ученик сумеет уловить красивое в природе и использовать в своей композиции.

В связи с этим большое воспитательное значение имеет показ образцов народных орнаментов.

Рассматривая и изучая узор какого-либо народа, ученик начинает понимать красоту сочетания различных форм и красок, гармоническое единство рисунка и цвета. Его восхищает, как художник простыми и лаконичными средствами добивается необыкновенной выразительности. У ребенка начинает рождаться творческая инициатива, он хочет испробовать свои силы, чтобы так же, используя простые формы, создать красивый узор. Все это причащает детей к творческой деятельности.

Вышивка сибирских татар

Ковроткачество. Музей изо. Тюмень .Русские

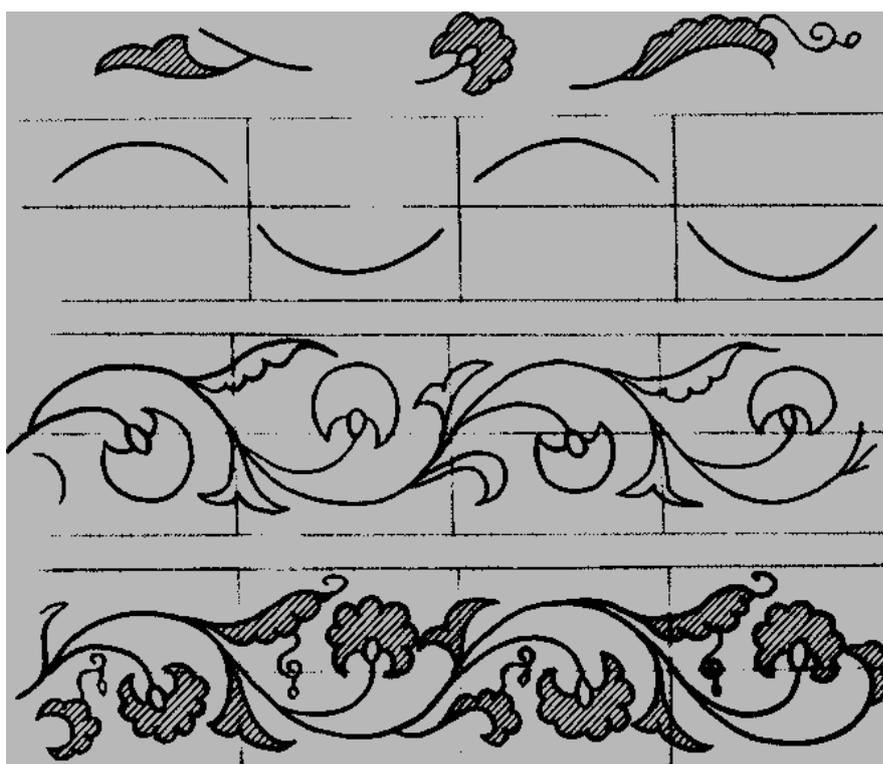
Рассмотрим понятие **орнамент**. Слово «орнамент», которым называют один из древнейших видов художественной деятельности человека, происходит от латинского слова ornamentum, что значит «украшение». И, на первый взгляд, в самом вопросе «что такое орнамент» содержится например, в словаре С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведова исчерпывающий ответ: это – живописное, графическое или скульптурное украшение, узор из сочетающихся геометрических, растительных или животных элементов .

Однако цель орнамент не только украшать предметы, оберегать носителя, а также справедливо будет отметить, что из орнаментальных мотивов появилась пиктография, ранний этап письменности.

Семантика же орнаментальных символов представляет собой – глубинный смысл, значение орнамента. Это понимание вытекает из понятия семантика, которое в толковом словаре даётся как «значение, смысл» .

По мнению исследователей (Буткевич Л. М., Рыбаков Б.М., Стасов В.В. и др.), орнамент наиболее полно и наглядно отражает основы национального мышления, воплощает существенный культурный слой этнического наследия, который отражает мировоззрение народа.

В начальных классах занятия по декоративному рисованию в основном ограничиваются копированием народных узоров. Началом работы является срисовывание с образцов и составление несложных узоров из прямых и кривых линий. Затем следует комбинирование элементов народных узоров по композиционной схеме, данной учителем.

На уроках декоративного рисования формируется и моральный облик детей. Воздействуя на ученика, на его чувства и мысли, декоративное искусство вызывает определенное мироощущение, воспитывает личность.

Так, рассматривая народные костюмы, которые различные народы украшают свой быт, дети знакомятся с некоторыми чертами культуры этих народов, у них появляется чувство уважения к тем, кто создал эти костюмы. Этот росток проявления дружественного отношения к культуре других народов в дальнейшем, при активном воздействии учителя, превратится в одну из основных черт морального облика человека.

- Орнаментальная композиция означает составление, построение, структуру узора, пластически завершенную, определяемую образным содержанием, характером и назначением изделия. Композицию нельзя рассматривать в отрыве от времени, от стиля эпохи.

- Ряд правил композиции остаются едиными и обязательными для всех видов изобразительного творчества. Это правила симметрии, устанавливающие закон гармонии и пропорций; частей целого; правила статики и динамики (покоя и движения в пластическом решении композиции); правила ритма – закономерного чередования больших и малых форм; и ряд других. Композиция – это язык художественного произведения.

- Наиболее распространенными видами композиции орнамента являются следующие:

- Узор в полосе – бордюры, ограниченный с двух сторон параллельными линиями в одном направлении (чаще всего в горизонтальном);

- Узор ограниченный, замкнутый со всех сторон в какой-либо геометрической форме (квадрате, круге, овале и т.д.);

- Узор бесконечный, незамкнутый (иначе называемый открытым), основные элементы его, т.е. ритмические единицы, в бесконечном узоре повторяются как в вертикальном, так и в горизонтальном направлениях, например, в тканях, в обоях.

- Из этих трех видов композиции простейшими можно считать узоры, ограниченные с двух сторон, ленточные орнаменты, которые имеют широкое применение в декоративно-прикладном искусстве.

- В зависимости от целей и назначения различают следующие орнаментальные ленты:

- Фриз – сюжетная или орнаментальная композиция в виде горизонтальной полосы, предназначенная для оформления верхней части стены внутри или снаружи архитектурного сооружения.

- Бордюры – орнаментальная или сюжетная полоса, подчеркивающая какую-либо плоскость, например, края обоев.

- Кайма – сюжетная или орнаментальная полоса, обрамляющая плоскость замкнутого орнамента, например, ковра, платка, скатерти, блюда и др.

- Подчеркивая непреходящую роль и историческую обусловленность орнаментального искусства, выразительность и социальную значимость его художественно-образного языка, В.В. Стасов писал: «Орнаменты всех народов идут из глубокой древности, и у народов древнего мира каждая черточка тут имела своё значение, являясь словом, фразой, выражением известных понятий, представлений. Ряды орнаментики – это связная речь, последовательная мелодия, имеющая свою основную причину и не назначенная для одних только глаз, а также и для ума и чувства» [18].

- Образы орнаментального искусства могут передаваться на условном символическом языке или же сами представлять собой символические образы орнаментального искусства, способные выразить эмоционально-смысловое и образное содержание.

- К выразительным средствам орнаментальной композиции относятся **точка, пятно, линия, цвет, фактура**. Все они являются в то же время элементами композиции.

- Использование ленточных орнаментов в декоративном искусстве многообразно: это закладка для книг и бордюры для обоев, вышивка на полотенце и резной узор наличника или карниза деревянного дома.

- Замкнутые орнаменты имеют особенно широкое применение в декоративно-прикладном искусстве. Они komponуются на ограниченных плоскостях любой формы в квадрате, прямоугольнике, треугольнике, овале, круге. Этот вид орнаментов применяется в оформлении стен, плафонов, архитектурных сооружений и предметов бытового назначения – посуды, ковров, платков и др.

- Узор бесконечный, незамкнутый получается комбинацией ритмических единиц не с одной долевой осью, как в бордюре (полосе), а с двумя, направленными в разные стороны, или перпендикулярными друг другу, или расположенными под углом. Такое построение узора можно назвать «сетчатым», т.к. в основе его всегда можно различать сетку с определенной формой ячеек. Сетчатые орнаменты могут быть продолжены в любом направлении и предназначаться для оформления больших плоскостей (обоев, тканей, клеенок). Над созданием высокохудожественных образцов такого орнамента работают талантливые

- художники прикладного искусства. Подобно древним орнаментальным композициям, созданным народными мастерами, современные мастера декоративно-прикладного искусства создают произведения орнаментального искусства, совершенно особые по своему строю и внутреннему смыслу.

- При сочинении узора художники заимствуют мотивы из природы, из окружающей человека действительности и творчески их перерабатывают.

- Мастера декоративно-прикладного искусства, создавая из реальной формы узор для украшения полезного предмета, упрощают форму, доводя ее до силуэта или контура, изменив природную окраску на яркий декоративный цвет.

Декоративная трактовка реальных природных форм имеет несколько видов:

Геометризация – упрощение и уравнивание форм;

Симметризация – обработка по орнаментальным схемам;

Стилизация – придание форме определенного стиля.

В декоративном искусстве изображается не конкретный цветок или животное, а вообще цветок, животное, их художественный образ.

Узор – это произведение творческой мысли человека, выявляющее наиболее характерное и важное к натуре. Извлекая из нее живую линию, ритм, мысля художественными образами, художник ищет эту правду отражения мира в материале и технике обработки. Из соединения этих элементов и рождается многогранный, правдивый облик художественной вещи.

Занятие №1: История развития орнамента.

Цели урока:

- расширить и уточнить знания о народном орнаменте;
- научиться выполнять элементы русского орнамента;
- развивать художественный вкус, творческое воображение, эстетическое воспитание.

Оборудование: образцы декоративной росписи на полосе и в репродукциях, цветных фотографиях и реальных предметах расписанных мастерами.

Ход урока:

1. Организационный момент.
(проверка готовности к уроку)

2. Беседа

Слово "орнамент" в переводе с латинского (ornamentum) означает "украшение". Орнаментом называют узор, построенный на повторе и чередовании составляющих его элементов. Орнамент может быть живописным или скульптурным. Он имеет обобщенные формы, происходящие от внешних форм животных, растений путем упрощения и обобщения. Орнамент служит украшением предметов декоративно-прикладного искусства, широко применяется в архитектуре и книжной графике.

Орнамент появился еще в глубокой древности. Древние люди задолго до появления гончарного круга украшали свои глиняные сосуды рядами насечек. Таким способом делались первые орнаменты на предметах.

Источником для создания оригинальных композиций для орнамента стала для человека природа. Любуясь природой, человек видел ее впечатляющие явления: дождь, гром, а так же красоту растений и животных, например: плоды и листья различных растений, узоры на крыльях бабочек и птиц.

Орнамент служил не только украшением, но и защитой от злых духов. Одежда, постройки и утварь украшались орнаментом, который охранял от нечисти

3. Ученики делают орнамент на полосе, построенный из изображений цветов и листьев разных комнатных растений, которые они видят на окнах класса.

4. итог урока

Занятие № 2 :Орнамент в русском народном costume.

Цели:

1. Воспитывать любовь и гордость к творческому наследию нашего народа.
2. Возрождение утраченных традиций русской культуры.
 - Формирование эстетических вкусов, эстетических убеждений.
 - Развитие художественных склонностей и задатков.

Задачи:

1. Образовательные – овладение навыками самостоятельной исследовательской работы.
2. Развивающие – привить интерес к изучению народного декоративно-прикладного искусства, способствовать творческому подходу к исследованию орнамента в народном costume, его форм и значения.

3. Воспитательные – способствовать воспитанию у учеников чувства гордости за свою национальную духовную культуру и уважения к труду русских мастериц.

Оборудование и материалы:

- Визуальный ряд: выставка книг, журналов с изображением праздничной женской одежды и головных уборов, на доске плакат с видами орнамента, его символами и принципами композиционного построения, образцы русской народной одежды, украшенные вышивкой.
- Музыкальное сопровождение: исполняются русские народные песни (диск).
- Материалы: бумага, карандаши, краски.

План урока:

1. Организационный момент.
2. Сообщение темы и целей урока.
3. Формирование новых знаний с демонстрацией наглядного материала.
4. Практическая работа учащихся.

5. Итог урока. Закрепление знаний. Оценка.

6. Домашнее задание.

Ход урока:

Организационный момент: приветствие учащихся, проверка готовности рабочего места.

Сообщение темы урока. Звучит русская народная мелодия. Учитель: «Ребята, вы услышали русскую народную музыку, увидели одежду, украшенную вышивкой. А вы знаете, что украшение, представляющее собой узор, называется орнамент. Это тема нашего сегодняшнего урока.

Учитель: «Слово «орнамент» в переводе с латинского (ornamentum) означает «украшение». Орнаментом называют узор, построенный на повторе и чередовании составляющих его элементов. Орнамент может быть живописным или скульптурным. Он имеет обобщенные декоративные формы, заимствованные от внешних форм животных, растений путем упрощения и обобщения. Орнамент служит украшением предметов декоративно-прикладного искусства, широко применяется в архитектуре и книжной графике.

Орнамент появился еще в глубокой древности – несколько тысячелетий назад. Древние люди задолго до появления гончарного круга пробовали украшать свои глиняные сосуды рядами вмятин. Таким способом делались первые украшения на предметах.

Источником для создания оригинальных композиций для орнамента стала для человека природа. Любуясь природой, человек заметил в ней множество необычных форм и интересных цветовых оттенков, например: плоды и листочки различных растений, узоры на крыльях бабочек и птиц.

На Руси орнамент служил не только украшением, но и защитой от недобрых, злых духов. На рукавах и воротниках рубашек делались вышивки, которые «охраняли» от всякой нечисти.

Орнамент имеет несколько разновидностей. По закономерностям построения выделяют три разновидности: ленточный (1), замкнутый (2), сетчатый (3).

Орнамент строится из многократно повторяющегося рисунка или мотива.

Мотивом в орнаменте называют декоративный элемент, положенный в основу орнаментальной композиции.

В зависимости от мотива, используемого в орнаментальной композиции, орнамент может быть геометрический, растительный и зооморфный (**1.3. Узорное шитье и ткачество**).

В геометрическом орнаменте в качестве мотива выступают геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник и т.д. В растительном – формы заимствованы из мира природы, например: листья растений, плоды, цветы, веточки и т.д. А в зооморфном – силуэты животных.

Русский орнамент очень разнообразен. Декоративные элементы составлялись из символов и отражали чувства и интересы крестьянина. Например, фигурка птицы означала тепло и сулила богатый урожай. Мотивы узоров, применяемых в декоративно-прикладном творчестве, имеют очень глубокие корни и магическое значение.

Цвет. Красный цвет выражал восторг, радость. Это цвет солнца, огня, жизни. Красный цвет олицетворял мужское начало. Белый цвет связывался со светом, чистотой и олицетворял женское начало».

4. Практическая работа учащихся: Учитель предлагает ребятам выполнить орнаментальную композицию, используя тот вид орнамента, который им больше всего понравился. Во время работы звучит русская народная мелодия. Учитель предоставляет детям полную творческую свободу, оказывая индивидуальную помощь.

5. Итог урока. Просмотр и выставка готовых работ. Обсуждение и оценка. Закрепление знаний:

- Какие основные виды орнаментов бывают?

- Каковы характерные особенности каждого вида орнамента?

6. Домашнее задание: выполнить рисунок современного костюма с использованием орнамента, разработанного на уроке.

ВИДЫ И СТРУКТУРА ОРНАМЕНТА

Искусство орнамента - сложное, многозначное явление, которое требует глубоко изучения, творческого осмысления и практического освоения. Знакомство с этим искусством предполагает изучение орнаментальных мотивов и композиционных схем построения орнаментов.

Орнамент - 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.

Геометрический

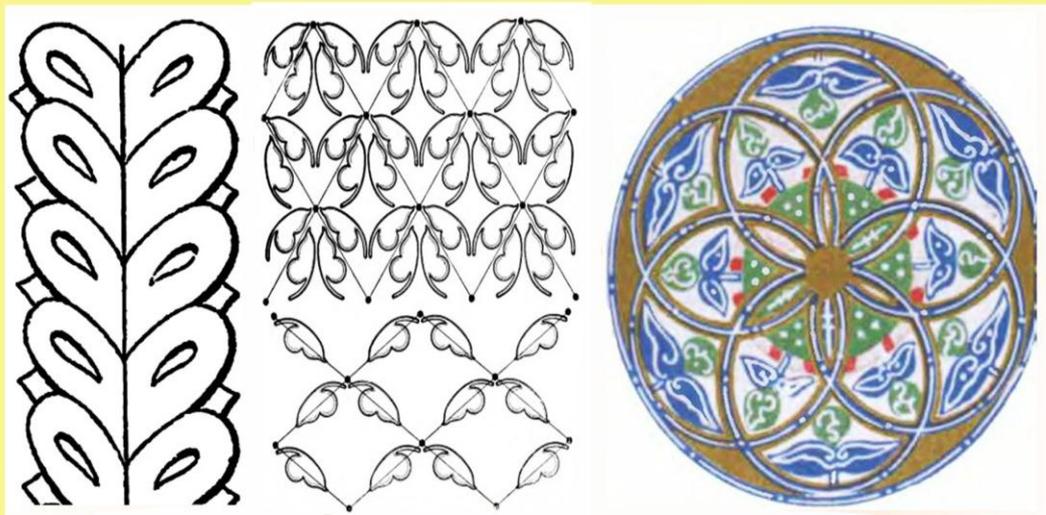
Растительный

Зооморфный

Антропоморфный

По характеру композиционных схем можно выделить такие типы орнамента:

1. Ленточный (фриз, бордюр, кайма)
2. Сетчатый (может быть семнадцать принципиально разных типов сеток с элементами орнамента)
3. Замкнутый (в круге, квадрате, прямоугольнике, треугольнике и др.)

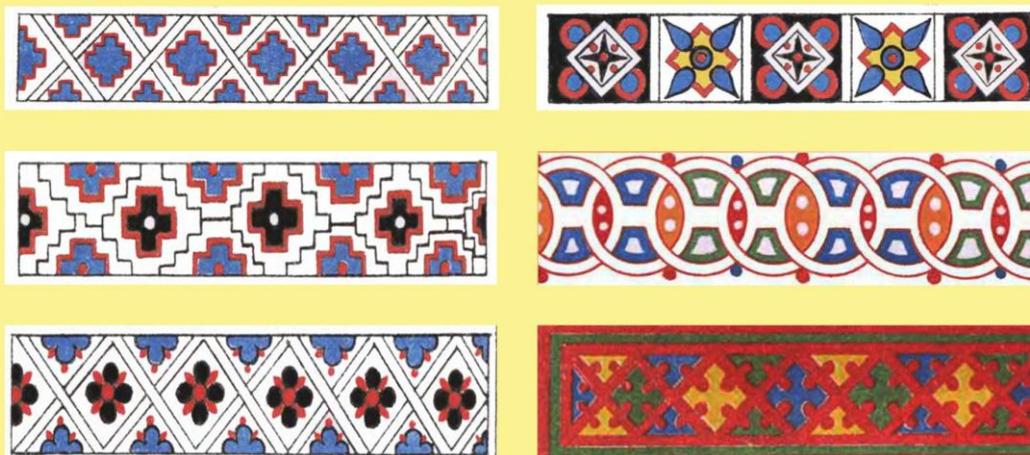
Ленточный

Сетчатый

Замкнутый

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ ОРНАМЕНТ

Геометрический узор всегда состоит из отдельных мелких частей. Такие части узора, которые с изменениями или без них повторяются во многих узорах, называются основными элементами узора. В русском народном узоре самыми распространенными основными элементами являются, так называемые, елочка, крыша, крестик, солнышко, звездочка.

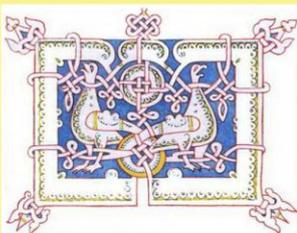
РАСТИТЕЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ

Растительный орнамент может располагаться над извилистой или прямой линией. Цвета растительного орнамента обычно чередуют. Наиболее распространенные образы растительного орнамента - дерево, спирали, растительные завитки, бутоны - репейники - и все это каймами, широкими полосами, бордюрами вышивалось или затыкалось на шелковом или атласном фоне золотом или серебром.

ЗООМОРФНЫЙ ОРНАМЕНТ

Зооморфный орнамент - орнамент, построенный на изображении реальных или фантастических животных и птиц, а также их отдельных частей, с различной степенью стилизации. Наиболее распространенные образы зооморфного орнамента - это кони, олени, барсы, двухглавые орлы.

АНТРОПОМОРФНЫЙ ОРНАМЕНТ

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

• **Занятие № 3: «Сочинение и роспись орнамента северных народов».**

•

•

•

• **Цели урока:**

- - расширить и уточнить знания о народном орнаменте;
- - научиться выполнять элементы русского орнамента;
- - развивать художественный вкус, творческое воображение, эстетическое воспитание.

• **Оборудование:** образцы декоративной росписи на полосе и в репродукциях, цветных фотографиях и реальных предметах расписанных мастерами.

• **Ход урока:**

- **1.** Организационный момент.
- (проверка готовности к уроку)
- **2.** Беседа о растительных орнаментах на полосе, сделанных мастерами декоративной росписи (анализ состава и строения каждого орнамента, различие форм разных растений, строгое повторение и чередование интервалов между элементами).
- **3.** Ученики делают орнамент на полосе, построенный из изображений цветов и листьев разных комнатных растений, которые они видят на окнах класса.
 - - Учитель показывает детям комнатные растения и объясняет, чем отличается по строению, форме, цвету листья и цветы.
 - - Каждый ученик выбирает цветы и листья, которые ему особенно понравились и делает их зарисовку карандашом.
 - - Эскиз фигуры ритма на бумаге в клетку.
 - - Разметка ритмичного орнамента на полосе цветной или тонированной бумаги.
 - - Выполнение орнамента гуашью.
- **4.** Итог урока. Выставка работ.

• **Занятие № 4 панно «Северное сияние» (аппликация) по мотивам хантыйского орнамента (2-ой урок)**

• **Задачи:**

- *Закрепление знаний о хантыйском орнаменте*
- *Знакомство с различными примерами стилизации в орнаменте*
- *Выполнить панно в технике аппликации по заранее выполненному эскизу.*
- *Закрепить приемы техники аппликации*

• **Ход урока:**

– **Оргмомент.**

- (Проверка наличия материалов и инструментов необходимых для занятия (2 мин.)

– **Закрепление изученного материала.**

- - Сегодня мы продолжаем знакомится с хантыйским орнаментом. Геометрические мотивы являются характерными для орнаментов этого народа.
- - Ребята, давайте вспомним, что называется орнаментом?
- *Орнамент – это украшение*
- - Иногда орнамент был ещё и оберегом. Он выполнял функцию оберега предмета, жилища, самого человека.
- - А что человек изображал в украшениях – оберегах? Чаще всего природу, потому что верил в силу природы.
- - Давайте вспомним геометрический орнамент хантыйского народа. (плакат)
- - В чем заключается особенность изображения животных и самого человека в этих орнаментах?
- Правильно, эти изображения не совсем похожи на привычные. Почему?
- Потому что они стилизованные.
- - А что такое стилизация?
- *Стилизация – это превращение обыкновенного, реального в декоративное.*
- Рассмотрим приемы стилизации оленьих рожек. (плакат)
 - **3. Сообщение темы урока.**
- - Сегодня тема нашего занятия выполнение панно «Северное сияние» в технике аппликация по мотивам хантыйского орнамента.
- *Аппликация – это техника выполнения декоративного панно путем наклеивания отдельных элементов на основу.*
- *Инструктаж выполнения панно*
- По заранее выполненному эскизу подобрать цветную бумагу;
- Перевести с эскиза на различную по цвету бумагу отдельные элементы композиции;
- Вырезать из бумаги все элементы композиции;
- Составить композиционно все элементы аппликации на основе;
- Если есть необходимость поправить композицию и элементы;
- Склеить все элементы.
- Перед работой вспомнить технику безопасности по работе с ножницами:
 - Не держать ножницы с разведенными концами без необходимости;
 - Не размахивать ножницами;
 - Не держать ножницы на уровне глаз и лица.
- **5. Самостоятельная работа**
- **6. Просмотр работ**

ХАНТЫ

Орнамент

«Бубенчики», «Аргиш».

«Уши зайца», «Стойбище у реки»

«Мастерица», «Мамин узор»

«Кривая сосна», «Много головок»

«Боковой», «Украшения»

«Стойбище», «Часельские озера»

Вертикальные орнаменты для обуви

«Крючки», «Два крючка»

ХАНТЫ

Украшения

тур лопас «горла плоскость» или **сак лопас** «из бисера плоскость» в форме полумесяца. Его плетут на двух лесках по принципу вязания крючком

сак пал (букв. «из бисера ухо») - это две длинные полосы нанизанного бисера, соединённые на груди перемычкой, а на шею – полоской из ткани

сак лак снизки бус и металлических украшений. Их собирают на нитку или леску и заплетают косичкой

• **Занятие №5: Татарский национальный орнамент**

• **Цели:**

• **Образовательные:** Познакомить учащихся с искусством татарского народа, с татарским национальным орнаментом. Раскрыть значение орнамента, познакомить с его особенностями.

• **Развивающие:** Развивать творческие способности учащихся, навыки работы цветом, развивать вкус и умение видеть прекрасное.

• **Воспитательные:** Воспитать у детей любовь к искусству татарского народа, любовь к родному краю.

• Работы учащихся.

• Наглядное пособие «Разновидности орнамента».

• Изделия из бабушкиного сундука (костюм (калфак, кульмек, изю, камзол, ичиги или туфли), ювелирные изделия, вышивка, узорное ткачество и др.).

• **Ход урока**

• **1.** Организационный момент.

• **2.** Актуализация.

• В какой республике мы живем?

• Люди, каких национальностей проживают в нашей республике?

• А как мы можем различить этих людей? (по одежде, языку общения, по узору и орнаменту на костюме).

• Предлагаю по таблицам, на которых изображены люди разных национальностей в народных костюмах, определить национальность.

• Итак, мы подошли к самому главному, к теме нашего урока. Запишите тему урока «Татарский национальный орнамент».

• **3.** Формирование новых знаний, умений и навыков.

• Чем отличается узор от орнамента?

• Вы видели узоры созданные природой?

• Назовите примеры узоров и орнаментов, созданных человеком?

• С давних пор народные мастера украшали узорами вазы, шкатулки и другие предметы домашней утвари, расписывали ими потолки и стены дворцов, вырезали их на деревянных спинках стульев и кресел.

• Орнамент может быть составлен из линий, геометрических фигур, из листьев, цветов, ягод, даже из птиц и зверей.

• Татарский народный орнамент представляет яркую и своеобразную страницу художественного творчества народа. Являясь основным средством декоративно-прикладного искусства, он отражает в то же время сложную историю формирования и развития народа, его культуры и искусства.

• Прекрасные образцы татарского орнамента нашли яркое выражение в различных произведениях многовекового творчества народа: в тонких узорах ювелирных изделий, красочных вышивках и узорных тканях, резной пластике надгробных камней, головных уборах, разноцветной мозаике кожаной обуви, украшениях жилища. В мотивах и узорах различных бытовых изделий, как и орнаментике жилища, отражается богатство художественного мышления народа, тонкое чувство ритма, пропорции, понимания формы, силуэта, цвета, материала

• **Презентация.**

• Известно, что в 15-16 вв было распространено украшение *надгробий* и различных сооружений орнаментом. (пример на экране - надгробные камни расположенные в Черной палате г. Булгар; Малый минарет - декоративная ниша).

• Богатство народного творчества (орнамента) особенно ярко проявилось в *деревянном зодчестве и в резной орнаментации жилища*. Сельское жилище татар 19 века отличалось по своей архитектуре, характеру орнаментации и полихромной раскраске от жилища соседних народов, (пример на экране – фотографии домов - примеры архитектурной резьбы по дереву).

• *Вышивка*. Из предметов быта и убранства вышивкой украшались концы полотенец, подзоры простынь и различных занавесей, молитвенные коврики (намазлыки), головные платки, скатерти, наволочки, покрывала для посуды, украшались вышитыми узорами также женские нагрудники, свадебные онучи, передники. Расшивалась и обувь – сапожки (ичиги), туфли, а также головные уборы – калфаки, калфачки, эрпэки (головные покрывала), тубетейки. В женских платьях иногда расшивались оборки.

• Небольшое распространение в творчестве татарских мастериц имела *техника аппликации тканью*. В дошедших до нас бытовых изделиях – простынях с подзорами, головных уборах – узоры делались из разноцветных шелковых лент в виде различных бантиков, розеток, зигзагообразных или ромбических полос.

• Интересным видом творчества татар являлось домашнее *производство узорных войлочных ковров* (киез), настлававшихся на нары (сяке) и на пол. Материалом для них служила овечья шерсть белого, серого, изредка черного цвета. Техника аппликации узоров была различна. В одних случаях войлочные узоры нашивались цветными нитями на украшаемый войлочный фон, в других случаях – цветная шерсть вводилась в процессе валяния войлока. В этом случае шерстяные узоры накладывались в заранее намеченные места.

• Широко развитым в творчестве татар было *производство кожаной узорной обуви*. Кожа – один из древнейших и широко распространенных в быту материалов. Она шла на изготовление ичигов

(мягких сапожек), сапог, туфель, галош, подушек. В настоящее время искусство кожаной мозаики сохранилось и существует в Арске.

- В творчестве татарских мастериц немалое место отводилось *изготовлению узорных тканей*. Из всех видов узорного ткачества большой самобытностью отличается техника тканья с закладными узорами. В этой технике, относящейся к паласной, узоры выкладываются разноцветными утками по заранее намеченному рисунку. К закладной технике узорного ткачества относится и производство безворсовых ковров с геометрическим узором (кэлэм). Широко была распространена в быту татарского народа бранная техника тканья (чуплэм). Бранными узорами украшались концы полотенец, скатерти, занавеси, салфетки.

- Глубоко самобытным и традиционным видом татарского народного искусства является производство *ювелирных украшений*.

- Интересную область народного творчества представляет искусство каллиграфии, находившее широкое применение в зарисовке шамаилей (настенные картины с изречениями из Корана).

- Существует несколько разновидностей орнамента:

- (на экране представлены разновидности орнаментов).

- 1. Цветочно-растительный орнамент. Богатейший мир растений всегда вдохновлял народных мастеров и мастериц в их творчестве. Растительный орнамент получает широкое распространение почти во всех видах искусства народа и поражает обилием цветочных мотивов, живописностью их трактовки, богатством цветовых сочетаний.

- Мотив волнообразного побега.
- Мотив трилистника.
- Мотив распутившейся гвоздики.
- Мотив тюльпана.
- Мотив георгин.
- Мотив пиона.
- Мотив хризантемы.
- Мотив шиповника.
- Мотив ромашки.
- Мотив фиалки.
- Мотив лотоса и другие.
- Изображение священного древа жизни.

- 2. Зооморфный орнамент. Природа давала творцам народного искусства возможность широко наблюдать мир живых образов. Наиболее устойчиво сохранился в творчестве народа мотив птицы. С образом птицы связаны многие поверья, сказки и легенды. В представлении народа птица с древнейших времен являлась символом солнца и света, посредником между душой человека и небом. Еще в недавнем прошлом в обычае татар было гадание по птичьему крику. Можно встретить самые разнообразные вариации в основном контурных изображений птиц. Чаще всего они представлены с раскрытыми клювами и крыльями, двумя головами и разветвленными в стороны хвостами. Голуби обычно трактуются в парной геральдической композиции.

- Изображения уточки.
- Изображения летучей мыши.
- Схематические изображения парных коней и седоков.
- Схематические изображения голов хищников – львов или тигров.

- 3. Геометрический орнамент. Среди многообразных мотивов и узоров татарского орнамента значительное место занимают геометрические. Правда, они уступают по своему распространению цветочно-растительным узорам, но тем не менее также широко применяются в украшении сельского жилища, ювелирных изделий и узорного ткачества.

- Мотив волны.
- Мотив набегающей волны.
- Мотив жгута.
- Мотив спирали.
- Мотив веревочки, плетенки, меандра.
- Мотив, который условно назван фестончатообразным.
- Мотив скобы.
- Изображение звезд и луны и другие.
- Система построения узоров была знакома человеку с давних времен.

- Композиция узоров основывалась на создании определенных ритмов, повторений, чередовании различных мотивов.

- Цвет:

- Для татарского орнамента характерно многоцветие, которое начинается с основы. Для полотенец, свадебных одежд вышивка орнаментов производится на белой ткани. В остальных случаях выбор цвета ткани зависит от вкуса мастерицы. Предпочтение отдавалось ярким насыщенным цветам: зеленому, желтому, фиолетовому, синему, бардовому и красному. Цветной фон является обязательным в многоцветной вышивке. Он усиливает одну гамму цветов и смягчает другую. А в целом способствует созданию богатой цветовой гармонии. Благодаря цветному фону композиция орнамента становилась четкой, ритмичной и мягкой в цветовых переходах.

- В расцветке растительных узоров и их элементов ощущается большая свобода: листья, цветы, бутоны даже на одной веточке выполнялись в разных цветах. И кроме того отдельные лепестки цветов, их прожилки отдельные элементы листьев выполнялись в нескольких тонах. Излюбленным приемом цветовой композиции является прием контрастного сопоставления «теплых» и «холодных» тонов. Фон обычно имеет красно-белую и красную цветовую гамму. В узорах обычно фигурируют от 4-х до 6-ти различных цветовых гамм. Преобладающее место занимают голубые, зеленые, желтые и красные тона. Несмотря на цветовую насыщенность и яркость узорных тканей они не кажутся излишне пестрыми, благодаря цветному фону, который погашает яркие соотношения цветов. Богатые узоры выделяются сочностью применяемых цветов: зеленого, голубого, желтого, синего, красного, фиолетового. Все эти цвета берутся в полные тона и имеют различные оттенки. В цветовых гаммах узоров характерно сочетание зеленого с красным, синего с фиолетовым. Обычно мастер или мастерица стремились создать яркие цветовые контрасты. При любых сочетаниях расцветок и их яркость а общем цветовом колорите никогда не создается впечатление кричащей пестроты. Этому способствует цветной фон, который смягчает или наоборот выявляет отдельные цветовые пятна.

- - Посмотрите, какие могут быть сочетания.
- *Работы учащихся. Фотографии. Изделия из бабушкиного сундука.*

- **4. Практическая работа.**

- Задание: Составить узор в полосе и круге в технике аппликация.

- Материалы: цветная бумага, ножницы, клей ПВА, альбом.

- Демонстрация приемов построения орнамента (учитель поэтапно показывает выполнение различных видов орнамента из цветной бумаги):

- ритмическое повторение (ленточная композиция);
- зеркальное отражение;
- прием вращения (центрально-лучевая композиция);
- круговые орнаменты (центрально-лучевая композиция).
- Самостоятельная работа учащихся:
- выполнить аппликацию.
- Анализ общих ошибок.
- 5. Итоги урока.
- Провести экспресс выставку работ учащихся.
- Организовать выставку детских работ в «Уголке искусств» школы.
- Уборка рабочих мест.
- 6. Домашнее задание.
- Придумай и сделай с друзьями поделки, которые можно украсить такими орнаментами–

аппликациями.

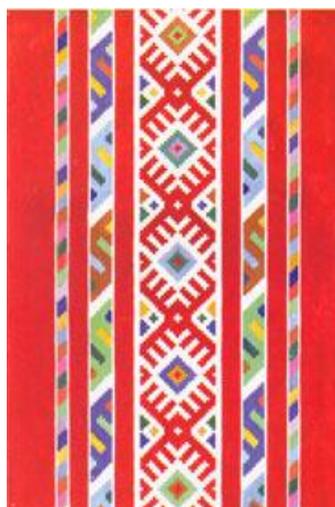
- **Использованная литература:**

- Фуад Валеев «Татарский народный орнамент» Казань, 2002.

ТАТАРСКИЙ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ ОРНАМЕНТ

- Конец полотенца. Закладное ткачество. Вторая половина XIX в. Сулабаш Арского р-на.

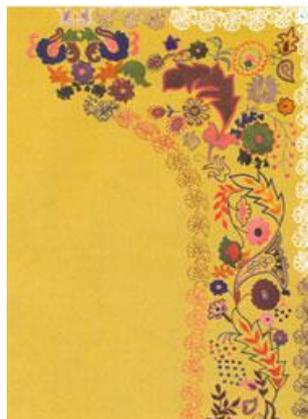

- Конец полотенца. Закладное ткачество. Вторая половина XIX в. Коллекция НМ РТ.

ТАТАРСКИЙ РАСТИТЕЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ

- Узор на конце полотенца. Тамбур. Вторая половина XIX в. Коллекция НМ РТ.

- Узор на намазлыке. Фрагмент. Тамбур. Середина XIX в. Коллекция НМ РТ.

МОТИВЫ ТАТАРСКОГО ОРНАМЕНТА

- *Калфак. Бархат, золотые нити, канитель, блестки XIX в. МИИТР. б) Калфак - «золотое перо» бархат, канитель, трунцал XIX в. ГОМТР*
- *Узоры тюбетеек. Бархат, золотая нить, канитель, блестки. Начало XIX в. Коллекция НМ РТ.*

Тема урока: Чувашское народное искусство

Цель урока: Дать представление учащимся о женских народных чувашских костюмах, национальных чувашских вышивках. Объяснить символическое содержание вышивки. Развивать умение, выражать смысл, значение через символику на предметах чувашского национального костюма. Воспитать уважение к чувашскому национальному искусству, народному чувашскому творчеству.

Оборудование для учителя: Иллюстрации или открытки с изображением женских чувашских костюмов. Образцы чувашских национальных вышивок, а также наглядные изображения на бумаге. Плакаты с изображением символических знаков. Иллюстрированная книга " Чувашское народное искусство". По возможности использование диафильма.

Оборудование для ученика: Принесенные открытки с чувашской национальной одеждой и вышивкой. Книги о чувашских героях. Акварель, лучше гуашь, цветные карандаши, черная ручка для проработки деталей рисунка, альбомный лист.

Оформление доски: Силуэт женщины бежевого цвета располагается с одной стороны, рядом лежат заготовки одежды на липучке. В процессе объяснения они последовательно одеваются на силуэт. С другой стороны – символическое изображение знаков земли, воды, неба и т.д.

План урока:

1. Сообщение учителя о чувашском национальном костюме.
2. Просмотр иллюстраций, оформлений вышивок.
3. Разбор символики с внесением учащимися основных моментов на последнем листе альбома.
4. Изображение учащимися предметов чувашского национального костюма с элементами вышивки.

Возможно исполнение и самого костюма в целом.

Ход урока:

1. Организующий момент – 2 мин.
2. Изложение материала с параллельным просмотром иллюстраций, открыток, плакатов, образцов – 25 мин.
3. Начало работы учащихся – 15 мин.
4. Уборка рабочих мест – 3 мин.

Изложение темы: Перед теми, кто знает художественные изобразительные произведения того или иного народа – стоит его история и современная жизнь. Изучение народного искусства имеет серьезный практический смысл для изучения современного развития. Здесь должна быть связь современного народного искусства с национальными традициями и художественной культурой прошлого, с изучением образцов орнамента. Благодаря усилиям ученых и энтузиастов в нашей республике собраны крупные музейные коллекции, в которых сохраняются для потомков бесценные сокровища чувашского народного искусства. Что же представляет из себя чувашский национальный костюм?

Вопросы учащимся: Может быть, вы видели чувашский национальный костюм? Были ли в в музее? Может быть, у вашей бабушки сохранился костюм?

Это белое или черное платье, атласные фартуки – голубые, салатные, розовые, зеленые и чисто белые и неременная принадлежность туалета – онучи. Основные в их костюме являются украшения.

Украшения из серебра и бисера, созданные талантливыми мастерами представляют собой одно из ярких и самобытных явлений в истории развития чувашского народного искусства. К ним относятся женские головные уборы **хушпу**, нагрудные украшения **ама**, **шӱпкеме**, девичий головной убор – **тухья**, нагрудное украшение – **тевет**, шейные украшения **алка**, **май сыххи**, наспинные **пус хысӗ**, ушные – **сӑрка** и другие.

Своеобразной формой украшений **хушпу** – женских головных уборов, является конусность и шлемовидность. Они имеют "хвост" – деталь, спускающуюся на спину. Двух видов бывают и девичьи головные уборы – **тухья** – островерхие и без острия, наспинной части у них нет.

Художественные приемы, использованные в шитье, богаты и разнообразны. Мастерницы с большим умением и вкусом размещали каждую монетку и бисеринку. В орнаменте из бисера строго соблюдается различность линий, пластичность формы.

Среди шитых серебром и бисером особое место занимает – **тевет**. Надевали его через левое плечо. Женщины носили **тевет** в основном на свадьбах, а девушки во время весеннего обряда "девичья пашня", в хороводах, посвященных первому хлебу или льну. Одним из традиционных был праздник "девичье пиво" – в честь хмеля – когда девушки обязательно должны были одевать **тевет**. Изображались на них обычно светила, очертания гор, деревьев, фигуры животных (показываю специальные знаки на специальном пособии). Нагрудные украшения – **ама** – у чувашей в старину полагалось носить только женщинам, позднее их начали носить и девушки. По конструкции наряд существовал в двух видах: отдельный нагрудник и нагрудник – **ама** с наспинной частью. По художественному очертанию украшение также было двух видов: двух – и трехрядное. Внутренние края **ама** зашивались крупными монетами, наружные более мелкими. В украшении верхней или шейной части, часто применялся разноцветный бисер, что придавало легкость, а серебру – звучность. Позднее обильнее используются кружева, фабричные шелковые и атласные ленты.

Испокон веков чувашские девушки собирались в кружок, соревновались друг с другом, выдумывая новые узоры, перерабатывают старые. Но это не было коллективным творчеством, ибо каждая мастерица, создавая из известных мотивов свою композицию или придумывая новые детали, оставалась оригинальным художником.

Изысканность орнамента, ювелирность исполнения делают вещь, простую и обыкновенную, настоящим произведением искусства.

На заключительном уроке выполняется работа по накопленным знаниям. Если на первом уроке ребята без карандаша делают наброски символики, на втором уроке – наброски орнамента, то на третьем уроке – работа должна прирабататься простым карандашом подробно в деталях и выполняется аккуратно. При обнаружении ошибок показываю их исправление.

Итог уроков : это демонстрация лучших работ на школьной выставке.

ГЛОССАРИЙ

Воспитание (как пед. явление) — 1) целенаправленная профессиональная деятельность педагога, содействующая максимальному развитию личности ребенка, вхождению его в контекст современной культуры, становлению как субъекта собственной жизни, формированию его мотивов и ценностей; 2) целостный, сознательно организованный пед. процесс формирования и образования личности в учебно-воспитательных учреждениях специально подготовленными специалистами; 3) целенаправленная, управляемая и открытая система воспитательного взаимодействия детей и взрослых, в к-рой воспитанник является паритетным участником и есть возможность вносить в нее (систему) изменения, способствующие оптимальному развитию детей (*в этом определении ребенок является и объектом, и субъектом*); 4) предоставление воспитаннику альтернативных способов поведения в различных ситуациях, оставляя за ним право выбора и поиска своего пути; 5) процесс и результат целенаправленного влияния на развитие личности, ее отношений, черт, качеств, взглядов, убеждений, способов поведения в обществе (*в этой позиции ребенок — объект пед. воздействия*); 6) целенаправленное создание условий для освоения человеком культуры, перевода ее в личный опыт через организованное длительное воздействие на развитие индивида со стороны окружающих воспитательных институтов, соц. и природной среды, с учетом его потенциальных возможностей с целью стимулирования его саморазвития и самостоятельности; 7) (в самом узком, конкретном значении) составные части целостного воспитательного процесса: умственное, нравственное и т. д. воспитание.

Воспитание духовное — формирование ценностного отношения к жизни, обеспечивающего устойчивое и гармоничное развитие человека. в. д. — это воспитание чувства долга, справедливости, искренности, ответственности и др. качеств, способных придать высший смысл делам и мыслям человека.

Воспитание нравственное — формирование нравственных отношений, способности к их совершенствованию и умений поступать с учетом общественных требований и норм, прочной системы привычного, повседневного морального поведения.

Воспитание эстетическое — целенаправленное взаимодействие воспитателей и воспитанников, способствующее выработке и совершенствованию в подрастающем человеке способности воспринимать,

правильно понимать, ценить и создавать прекрасное в жизни и искусстве, активно участвовать в творчестве, созидании по законам красоты.

Воображение (фантазия) — психический процесс, заключающийся в создании новых представлений, мыслей и образов на основе имеющихся знаний и опыта. **в.** выражается в мысленном построении программы поведения, когда неясен путь решения возникшей проблемной ситуации. учитель осуществляет формирование **в.** учащихся на всех уроках и во внеурочной деятельности. от богатства и развитости **в.** самого учителя во многом зависит характер его пед. деятельности, взаимоотношения с воспитанниками, родителями, коллегами и др. людьми.

Гармония - это философско-эстетическая категория, означающая целостность, слитность, закономерную связность всех частей и элементов формы, т.е. это высокий уровень упорядоченности многообразия и соответствие частей в составе целого, отвечающего эстетическим критериям совершенства и красоты.

Декоративно-прикладное искусство (фр. *decor*, от лат. *decoro* — украшаю) — раздел декоративного искусства; охватывает: отраслей творчества, которые посвящены созданию художественных изделий, предназначенных главным образом для быта. Произведениями декоративно-прикладного искусства могут быть: утварь, мебель, ткани, орудия труда, оружие, а также другие изделия, не являющаяся по изначальному предназначению произведениями искусства: приобретающие художественное качество благодаря приложению к ним труда художника; одежда, всякого рода украшения.

Деятельность — форма психической активности личности, направленная на познание и преобразование мира и самого человека. **д.** состоит из более мелких единиц — действий, каждому из которых соответствует своя частная цель или задача. **д.** включает в себя цель, мотив, способы, условия, результат. деятельность ведущая — деятельность, под влиянием которой происходят главные изменения в психике ребенка, подготавливающие его переход к новой, высшей ступени развития. термин введен отечественным психологом А.Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин определил следующие виды **д.** в.: непосредственно-эмоциональное общение, предметно-манипулятивная деятельность, ролевая игра, учебная деятельность, интимно-личное общение, учебно-профессиональная деятельность.

Деятельность информационная — совокупность процессов сбора, анализа, преобразования, хранения, поиска и распространения информации.

Деятельность организаторская — практическая деятельность по руководству людьми, согласованию их совместных действий и управлению ими.

Деятельность педагогическая — профессиональная деятельность, направленная на создание в пед. процессе оптимальных условий для воспитания, развития и саморазвития личности воспитанника и выбора возможностей свободного и творческого самовыражения. Основная проблема **д.** п. — совмещение требований и целей учителя с возможностями, желаниями и целями учеников; успешное осуществление **д.** п. обусловливается уровнем профессионального сознания учителя, овладения им пед. технологией, пед. техникой. Три модели п. д.: педагогика принуждения (авторитарная педагогика), педагогика полной свободы, педагогика сотрудничества.

Деятельностный подход - 1) принцип изучения психики, в основу которой положена категория предметной деятельности (И.Фихте, Г.Гегель, М.Я. Басов, С.Л.Рубинштейн, А.Н. Леонтьев и др.); 2) теория, рассматривающая психологию как науку о порождении, функционировании и структуре психического отражения в процессах деятельности индивидов (А.Н. Леонтьев).

Дизайн - (англ. *design* — проект, чертёж) — вид междисциплинарной художественно-технической деятельности по формированию **проектной** среды. метод дизайнерской деятельности — художественное конструирование, входящее в общий процесс конструирования плетеных изделий.

Композиция (от лат. *compositio* — сочинение, составление, расположение) — 1) структура, взаимосвязь важнейших элементов художественного произведения, от которой зависит весь его смысл и строй. Целенаправленным единством к. художник выражает содержание своего замысла, делает этот замысел доходчивым и впечатляющим. как правило, к. строится на соподчинении с главным сюжетно-тематическим центром всех менее значительных композиционных элементов; помимо соподчинения, область к. включает также и самый выбор, состав таких элементов.

Культура (от лат. *cultura* — возделывание, воспитание, развитие, почитание) — исторически определенный уровень развития общества, творческих сил и способностей человека, выраженный в типах и формах организации жизни и деятельности людей, в их взаимоотношениях, а также в создаваемых ими материальных и духовных ценностях. Культура в образовании выступает как его содержательная составляющая, источник знаний о природе, обществе, способах деятельности, эмоционально-волевого и ценностного отношения человека к окружающим людям, труду, общению и т. д.

Культура мышления — степень овладения человеком приемами, нормами и правилами умственной деятельности, выражающаяся в умении точно формулировать задачи (проблемы), выбирать оптимальные методы (пути) их решения, получать обоснованные выводы, правильно пользоваться этими выводами на практике. Повышает целенаправленность, организованность, эффективность любого вида деятельности.

Методы обучения — система последовательных, взаимосвязанных действий учителя и учащихся, обеспечивающих усвоение содержания образования, развитие умственных сил и способностей учащихся, овладение ими средствами самообразования и самообучения. м. о. обозначают цель обучения, способ усвоения и характер взаимодействия субъектов обучения. методы контроля и самоконтроля в обучении — методы получения информации учителем и обучающимися о результативности процесса обучения.

позволяют установить, насколько готовы учащиеся к восприятию и усвоению новых знаний, выявить причины их затруднений и ошибок, определить эффективность организации, методов и средств обучения и т.д. подразделяются на *устные* (индивидуальный, фронтальный и уплотненный опросы); *письменные* (письменные работы, диктанты, изложения, сочинения, рефераты и т.п.); *практические* (практические работы, опыты); *графические* (графики, схемы, таблицы); *программированные* (безмашинные, машинные); *наблюдение*; *самоконтроль*. Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности — группа методов обучения, направленных на организацию учебно-познавательной деятельности учащихся, выделенная Ю. К. Бабанским и включающая в себя все существующие по др. классификациям методы обучения в виде подгрупп. 1) подгруппа по источнику информации и восприятия: *словесные методы* (рассказ, лекция, беседа, конференция, диспут, объяснение); *наглядные методы* (метод иллюстрации, метод демонстрации); *практические методы* (упражнения, лабораторные опыты, трудовые задания). 2) подгруппа по логике мышления: *индуктивные методы обучения* (логика раскрытия содержания изучаемого материала от частного к общему); *дедуктивные методы обучения* (логика раскрытия содержания изучаемой темы от общего к частному).

Орнамент (от лат. ornamentum — украшение) — узор, построенный на ритмическом чередовании и сочетании геометрических или изобразительных элементов, исполняемый средствами живописи, рисунка, скульптуры или вышивки, о. служит украшением предметов прикладного и декоративного искусства, широко применяется в архитектуре и книжной графике. Общие стилистические признаки орнаментального искусства определяются особенностями изобразительной культуры данного народа, обладают определенной устойчивостью на протяжении того или иного исторического периода и имеют ярко выраженный национальный характер. В каждом отдельном случае свойства о. зависят также от назначения, формы и материала вещи, к-рую он украшает. в основе многочисленных видов о. чаще всего лежит изобразительное начало: даже многие геометрические мотивы являются, по своему происхождению, стилизованными изображениями реальных предметов. по закономерностям построения обычно выделяют три широко распространенные разновидности о.; *орнаментальные ленты* (фризы, окаймления, бордюры), *розеты* (о., вписанный в круг) и *сетчатые о.* (заполняющие поверхность предмета сплошным узором);

Перспектива (франц. perspective) — 1) вспомогательная научная дисциплина, изучающая закономерности изображения предметного мира в соответствии с его зрительным (оптическим) восприятием. Видимые предметные очертания, формы, окраска сильно изменяются в зависимости от расположения предмета в пространстве относительно глаза наблюдающего человека, причем именно через эти изменения воспринимаются устойчивые, действительные свойства самого предмета. линейная п. дает возможность верно построить кажущиеся очертания предмета при любом из бесчисленных и сколь угодно случайных его положений. Изменения в цвете и в ясности очертаний, преимущественно на значительных расстояниях, исследует в *воздушной* подходы.

Пропорции (от лат. proportio — соразмерность) — термин художественной практики, которым определяется взаимоотношение форм (частей) предмета по их величине, соответствующее определенному облику, характеру целого. понятие п. применимо как к изображению, так и к самой натуре. Практическое значение верных п. очень велико, т. к. они составляют основу правдивого и выразительного рисунка. ср. отношения.

Техника (от греч. technike — искусная и techne — искусство, мастерство) — в области искусства: совокупность специальных навыков, способов и приемов, посредством к-рых исполняется художественное произведение. *Понятие т.* в узком смысле слова обычно соответствует прямой, непосредственный результат работы художника специальным материалом и инструментом, умение использовать художественные возможности этого материала; в более широком значении это понятие охватывает и соответствующие элементы изобразительного характера — передачу вещественности предметов, лепку объемной формы, моделировку пространственных отношений и пр. Все без исключения технические средства должны приводить к известному, хотя бы скромному художественному результату; «способы и приемы», не отвечающие этому требованию, относятся лишь к чисто технологической стороне искусства, к особенностям материальной, физической структуры художественного произведения. Значение т. чрезвычайно велико, т. к., не овладев ею, невозможно изображать правдиво и выразительно. Но в реалистическом искусстве ей присуща лишь служебная роль. Самодовлеющий интерес художника к т. бесплоден, он неизбежно ведет к вырождению самой т. в поверхностное и пустое «ловкачество». ср.

мастерство.

Требование — пед. воздействие на сознание воспитанника с целью вызвать, стимулировать или затормозить отдельные виды его деятельности. т. реализуются в личных отношениях педагогов и детей. т. бывает *непосредственным* — прямым (приказ, запрет, указание) и *косвенным* (совет, просьба, намек, условие) — и *опосредованным*, выраженным через актив (инициативную группу) и общественное мнение.

Творческий потенциал (лат. potentia — сила) — совокупность способностей индивида, необходимых для творческой деятельности. Творческий потенциал — это интегральное качественное ядро его сущностных сил, выражающих меру активности в процессе его самореализации.

Упражнение — повторное выполнение действия с целью его усвоения в различных условиях обучения у. является либо единственной процедурой, в рамках к-рой осуществляются все компоненты.

Цвет — одно из свойств объектов материального мира, воспринимаемое как осознанное зрительное ощущение. Тот или иной цвет "присваивается" человеком объектам в процессе их зрительного восприятия. Восприятие цвета может частично меняться в зависимости от психофизиологического состояния наблюдателя, например, усиливаться в опасных ситуациях, уменьшаться при усталости.

Цветоведение - это комплексная наука о цвете, включающая систематизированную совокупность данных физики, физиологии и психологии, изучающих природный феномен цвета, а также совокупность данных философии, эстетики, истории искусства, филологии, этнографии, литературы, изучающих цвет как явление культуры.

Цветовая гамма - это ряд гармонически взаимосвязанных оттенков цвета, используемых при создании художественных произведений.

Цветовой тон - это качество цвета, которое позволяет сравнить его с одним из спектральных или пурпурным цветом (кроме хроматических) и дать ему название..

Цель воспитания — теоретическое обобщение и выражение потребностей общества в определенном типе личности, идеальных требований к ее сущности, индивидуальности, свойствам и качествам, умственному, физическому, нравственному, эстетическому развитию и отношению к жизни.

Цель образования — образовательный идеал, задаваемый соц. заказом и реализуемый через различные подходы.

Цель педагогическая — результат взаимодействия педагога и учащегося, формируемый в сознании педагога в виде обобщенных мысленных представлений, в соответствии с которыми затем отбираются и соотносятся между собой все остальные компоненты мед. процесса.

Цель педагогического исследования — выявление причинно-следственных связей и закономерностей в пед. явлениях и разработка на их основе теорий и методик.

Школьный компонент учебного плана — факультативные и обязательные занятия по выбору обучающихся, отражающие специфику конкретного образовательного учреждения.

Эстетический вкус — способность ребенка к оценке предметов, явлений, ситуаций с точки зрения их эстетических качеств.

Эстетическое воспитание в общеобразовательной школе — целенаправленный процесс формирования творчески активной личности, способной с позиций доступного ей понимания идеала воспринимать и оценивать прекрасное, совершенное, гармоничное и другие эстетические явления в жизни, природе, искусстве, жить и творить «по законам красоты».

Эстетическое восприятие — способность ребенка к вычленению в явлениях действительности и искусства процессов, свойств, качеств, порождающих эстетические переживания.

Эстетический идеал — социально обусловленное, с учетом возрастных особенностей формируемое представление ребенка о совершенстве, о красоте в природе, обществе, человеке, искусстве.

Эстетическое отношение — идейно-эмоциональное отношение ребенка к действительности и искусству.

Эстетическое сознание — совокупность идей, теорий, взглядов, критериев художественных суждений, вкусов, благодаря которым человек получает возможность достоверно определять эстетическую ценность окружающих его предметов, явлений жизни, искусства.

Эстетическая потребность — формируемая в процессе эстетического воспитания потребность учащегося в общении с эстетически ценными предметами и явлениями, с произведениями искусства.

Эстетическое суждение (эстетическая оценка) — опирающаяся на эстетический идеал и художественный вкус идейно-эмоциональная оценка явлений общественной жизни, природы, искусства.

Эстетическое чувство — субъективное эмоциональное переживание, рожденное оценочным отношением к эстетическому предмету. э. ч. выражается в духовном наслаждении или отвращении, сопровождающем восприятие и оценку предмета в единстве его содержания и формы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бакиева, О.А. «Орнамент на уроках изобразительного искусства» (на материале народов, проживающих в Тюменской области) — Тюмень, — С. 77
2. Бакиева, О.А. Формирование этнокультурных знаний у подростков на основе ознакомления с народным костюмом/Бакиева О.А.// Музыкальное образование детей и юношества: проблемы и поиски: материалы науч.-практ. конф. студентов и молодых ученых, Екатеринбург, 12-13 апр. 2007 г./Урал. гос. пед. ун-т.- Екатеринбург, 2007. – С. 9-14.
3. Белогуров А. Ю. Становление и развитие этнорегиональных образовательных систем в России на рубеже XX–XXI веков: Дис. д-ра пед. наук. Пятигорск, 2003.
4. Волков Г.Н. Этнопедагогика: учеб. для студ. сред. и высш. пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 1999. –168 с.
5. Галяпина В. Н., Поштарева Т. В. Этнопедагогические и этнопсихологи-ческие аспекты профессиональной педагогической деятельности: Курс лекций / Учебное пособие для студентов педагог. учебн. заведений и слушателей ФПК и ИПК. – Ставрополь: СКИПКРО, 2004. – 352 с.
6. Голошумова Г.С. Аспекты этнокультурного образования учащихся [Текст] / Г.С. Голошумова, Н. Г. Свинина // Известия АПСН. – 2003. – Вып. 7. – С. 192–201. (0,63 п. л.).
7. Губанова, Е.Н. Декоративно-прикладное искусство на уроках изобразительного искусства и трудового обучения [Текст] / Е.Н. Губанова//Начальная школа. - М., 2004. - № 7. - С.86 - 88 (0,3 п. л.).
8. Губанова, Е.Н. Традиционное прикладное искусство и этнокультурная среда [Текст] / Е.Н. Губанова // Искусство в школе. - М., 2010. - №1. - С.74 - 75 (0,3п. л.)
9. Карьялайнен К.Ф. Религия югорских народов. - Томск, 1994-1996. Т.1-3
10. Кузин В.С., Ростовцев Н.Н., Шорохов Е.В. Изобразительное искусство. 1-9 кл. - Просвещение, 1994.
11. Кулемзин В.М. Знакомьтесь: ханты [Текст] / В.М. Кулемзин, Н.В. Лукина.- Новосибирск: ВО «Наука» Сибирская издательская Фирма,1992.-136с.
12. Лебедева Н.М. Теоретико-методологические основы исследования этнической идентичности и толерантности в поликультурных регионах России и СНГ // Идентичность и толерантность / Под ред. Н.М. Лебедевой. М., 2002;
13. Лукина Н.В. Формирование материальной культуры хантов.-Томск,1985. 364 с.
14. Неменского Б.М. Изобразительное искусство и художественный труд. 1-9 кл. Под рук. - МДО, 1995.
15. Полынская, И.Н. Содержание и методика обучения учащихся общеобразовательных школ Северного региона основам орнаментального искусства хантыйского народа [Текст] / И.Н.Полынская // Вопросы истории, теории и методики преподавания изобразительного искусства. Сборник научных статей. Выпуск 4 – М.: «Прометей», 2000. – С.107-111 (0,5 п.л.).
16. Полынская, И.Н. Национально-региональный компонент художественного образования в общеобразовательных школах Ханты-Мансийского автономного округа [Текст] / И.Н.Полынская // Художественная культура: теория, история, критика, методика преподавания, творческая практика: сб. материалов конференции. – Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2007. — С. 93-94 (0,1 п.л.).
17. Поштарева Т. В. Теоретические основы формирования этнокультурной компетентности учащихся в полиэтнической образовательной среде: Монография. – Ставрополь: СКИПКРО, 2004. – 116 с.
18. Соколова З.П. Путешествие в Югру [Текст] /З.П. Соколова.- М.: Мысль,1982.-173 с.
19. Солодухина Т. К. Этнокультурное образование русских школьников в полиэтническом регионе (На материале Республики Бурятия): Дис. д-ра пед. наук. М., 2005.
20. Сулова Э. К. Рекомендации по темам «Воспитание у детей этики межнационального общения» [Текст] Э. К. Сулова // Дошкольное воспитание. — 1999. - №1. С. 26-28.
21. Сязи А.М. Орнамент и вещь в культуре хантов Нижнего Приобья Томск: Изд-во Том. ун-та, 2000.-248с.
22. Тюлепаева, Э.Р. Приобщение детей дошкольного возраста к национальной культуре родного края [Текст] / Э.Р. Тюлепаева // Вестник Челябинского государственного педагогического университета. – Челябинск, 2010. – № 6.
23. Тюлепаева Э. Р. «Становление этнокультурной компетенции детей дошкольного возраста» Автореф. дисс. канд. педагогич. наук. — Челябинск, 2011. – С.26
24. Шпикаловой Т.Я. Изобразительное искусство. Основы народного и декоративно-прикладного искусства. 1-4 кл. Под рук. - Просвещение, – 1996.
25. Юркевич В.С. Развитие творческой активности школьников М.: Педагогика , 1991, 160 стр. / Под ред. А. М. Матюшкин.
26. <http://ethnic.ru/edu/ugry>
27. <http://www.ugramuseum.ru/>
28. <http://www.kulturologia.ru/blogs/031013/18947>
29. <http://ethno-ornament.ru>

Примерные схемы анализа урока

СХЕМА САМОАНАЛИЗА УРОКА

1. Какова целевая направленность урока (постановка триединой задачи)?
2. Какие задачи по формированию знаний, умений и навыков ставишь на уроке перед учащимися?
3. Какое место занимает этот урок в системе уроков?
4. Как использованы воспитательные возможности учебного материала?
5. Как и все ли дети работали на уроке?
6. Как использовано время урока, насколько рационально и эффективно?
7. Как учащиеся усвоили материал (полно, глубоко, осмысленно)?
8. Какова степень практической направленности урока, его связи с жизнью?
9. Какие были недостатки и почему?

ПОЛНЫЙ АНАЛИЗ УРОКА

1. Целевая направленность урока (постановка триединой задачи).
2. Каков объем отобранного на урок учебного материала и реальность его усвоения на уроке учащимися.
3. Какое время на уроке было отведено изучению нового материала, его разбору, закреплению и выявлению результатов усвоения.
4. Как организована самостоятельная мыслительная деятельность учащихся, уровень взаимопроверки своих знаний на уроке.
5. Как работа с учебником способствовала усвоению и закреплению знаний учащихся.
6. Выявить, каков уровень обратной связи со всеми учащимися.
7. Какова система заданий работы учителя с учащимися и как она способствует достижению необходимого уровня знаний на данном уроке.
8. Рациональность проведения уроков - лекций, семинара, конференции, диспута, конкурса и т.д., выдача материала блоками, использование опорных сигналов на данном уроке.
9. Какие методы и приемы обучения были использованы и их активность на уроке.
10. Осуществляется ли опора на межпредметные связи.
11. Как творчески проверено домашнее задание предыдущего урока у всех и доведено ли новое до каждого ученика, его оптимальность с учетом объема заданий по другим предметам.
12. Каков результат усвоения знаний учащихся и не снизится ли он в новых условиях, ситуациях.

СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ УРОКА

1. Выявить главные элементы урока и определить основные виды работы с учащимися.
2. Определить их последовательность и целесообразность.
3. Выявить временной фактор и его рациональность по этапам урока.
4. Как развивается учебная деятельность учащихся от первого до последнего структурного элемента урока.
5. Какова взаимосвязь отдельных структурных элементов урока.
6. Какова результативность отдельных этапов урока в конечном усвоении знаний учащихся.

КРАТКИЙ АНАЛИЗ УРОКА

1. Постановка на уроке триединой задачи (обучение, воспитание, развитие).
2. Какими методами она решалась.
3. Примеры, подтверждающие работу учителя по реализации .
4. Была ли обеспечена на данном уроке преемственность в решении данной задачи.
5. Проанализировать использование форм и методов обучения, воспитания и развития.
6. Какова работа на уроке учащихся с учебниками и другой литературой.
7. Как организована и каков уровень самостоятельной работы каждого учащегося.
8. Достигнут ли результат по его аспектной цели.
9. Как на уроке оценивались знания, умения и навыки учащихся, каково воспитательное значение оценки и как она помогает достижению конечного результата.
12. Самоанализ урока.
13. Рефлексия
14. Анализ письменных работ учащихся

- 15. Внеурочная работа по предмету
- 16. Работа учителя как классного руководителя
- 17. Общественная работа педагога

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ.....	5
ГЛАВА I ТЕОРИЯ ОРНАМЕНТАЛЬНОГО ИСКУССТВА	
1.1. Особенности орнаментального искусства славянских народов.....	
1.2. Особенности орнаментального искусства тюркских народов.....	
1.2.1. Воспитательные возможности сравнительного анализа орнаментального искусства (на примере чувашской и татарской вышивки).....	
1.3. Особенности орнаментального искусства финно-угорских народов.....	55
ГЛАВА II МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ ПО ТЕМЕ:	
«ОРНАМЕНТ НАРОДОВ РОССИИ».....	75
2.1. Виды и структура орнамента.....	77
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	75
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	77