

ОРНАМЕНТАЛЬНОЕ

ИСКУССТВО

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

Автор-составитель: Булатова Д.Р.

ОРНАМЕНТАЛЬНОЕ ИСКУССТВО

(на примере народов, проживающих на территории

Тюменской области)

Учебно-методическое пособие

Тюмень, 2021

ОРНАМЕНТАЛЬНОЕ ИСКУССТВО (на примере народов, проживающих на территории Тюменской области): учебно-методическое пособие (автор-составитель: Булатова Д. Р., ответственный редактор: Бакиева О. А., - Тюмень: ТОГИРРО, 2021. – 88 с.

Предлагаемое учебно-методическое пособие раскрывает общие представления об орнаментальном искусстве многочисленных народов, проживающих на территории Тюменской области, предлагает методические рекомендации по организации практических занятий по изучению орнаментального искусства.

Предназначено для учителей изобразительного искусства, педагогов, работающих в учреждениях дополнительного художественного образования, руководителей клубных формирований, а также может быть использовано студентами педагогических вузов для разработки творческих заданий по изобразительному искусству.

* ТОГИРРО, 2021.
* Булатова Д.Р., 2021.

ВВЕДЕНИЕ

Орнамент в традиционной культуре этносов является одним из самых важных видов декоративно-прикладного искусства, который отражает в своих символах миропонимание народов, через особые стилистические формы выражает образ жизни и культурные традиции. Поэтому все это позволяет распознать национальные особенности в различных предметах быта, которые благодаря декорированию становятся уникальными, особенными, узнаваемыми.

Учебно-методическое пособие состоит из трех разделов: «Теория орнаментального искусства», «Взаимосвязь стилизации с материалом изготовления в традиционном орнаментальном искусстве народов, проживающих на территории Тюменской области», «Методические рекомендации по проведению заданий».

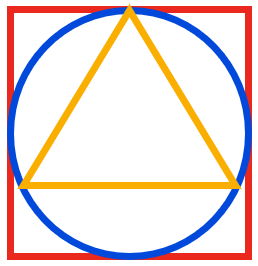
В первом разделе представлена история возникновение орнамента, характерные особенности орнаментального искусства. В представленных научных трудах этнографов, искусствоведов, культурологов, дизайнеров, художников и педагогов рассматриваются не только художественно-эстетические функции орнамента, но и различная классификация этого вида искусства.

Во втором разделе предусматривается обращение к народным образцам. Орнаменты каждого народа взаимосвязаны со стилизацией и с материалом изготовления. Это объясняет ценность орнаментального искусства для изучения и применения в процессе обучения и воспитания.

В третьем разделе даются методические рекомендации по организации практических занятий по изучению орнаментального искусства для подрастающего поколения в различных учреждениях образования и культуры.

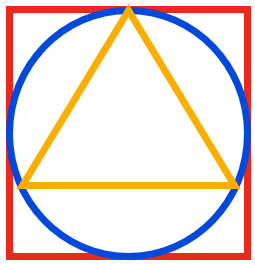
Таким образом, материал структурирован и подан так, что представляет возможность использования богатейшего потенциала орнаментального искусства в деле художественного обучения и воспитания на народных традициях.

ТЕОРИЯ

ОРНАМЕНТАЛЬНОГО

ИСКУССТВА

РАЗДЕЛ I

ТЕОРИЯ ОРНАМЕНТАЛЬНОГО ИСКУССТВА

* 1. **ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОРНАМЕНТАЛЬНОГО ИСКУССТВА**

Орнамент — это узор, основанный на повторе и чередовании составляющих его элементов, сформировавшихся под влиянием определенной культуры и предназначается для украшения различных предметов, архитектурных сооружений, произведений пластических искусств, у первобытных народов также самого человеческого тела. Однако орнаментальное искусство является не только украшением, но и в силу того, что каждый элемент носит в себе сакральный смысл, имеет другие значимые для человечества магические значения.

Орнаментальное искусство, история его становления и специфичность, особенности художественного вида, национальный и исторический образ способствуют тому, что орнамент можно назвать хранителем художественной культуры этноса.

Известно, что древний мастер не просто наносил украшение на какую-либо вещь, продумывая, где и на каком материале будет использован тот или иной элемент узора, потому что каждый символический знак имел свой смысл, своё предназначение.

В основе многочисленных видов орнамента чаще всего лежит изобразительное начало: даже многие геометрические мотивы являются, по своему происхождению, стилизованными изображениями реальных предметов. По закономерностям построения обычно выделяют три широко распространённые разновидности орнамента: орнаментальные ленты (фризы, окаймления, бордюры), розетты (орнамент, вписанный в круг) и сетчатые орнаменты (заполняющие поверхность предмета сплошным узором); по изобразительному началу — орнамент растительный, геометрический, тератологический.

Относительно происхождения орнамента нет полной ясности. В нём запечатлено эстетическое осмысление деятельности человека, творчески преобразующей, упорядочивающей природу. Несомненно, что одним из источников орнаментирования предметов были технологические процессы: многие геометрические мотивы на древнейших сосудах могли быть воспроизведением отпечатков плетёнки из прутьев на глине, различные переплетения нитей в текстиле также могли дать начало определенным орнаментальным формам. Существенна также обрядовая, магическая роль древнейшего орнамента, широко использовавшего знаки, символы и стилизованные изображения колдовского или религиозного назначения. В орнаменте, особенно в народном творчестве, где он имеет самое широкое распространение, запечатлелось фольклорно-поэтическое отношение к миру.

Существует теория происхождения древнейшего орнамента от счетных знаков. По словам историков, первобытному человеку необходимо было вести учет убитых им зверей. Но в дальнейшем, счетные знаки превратились в орнамент. Учет убитых зверей ведется некоторыми охотничьими племенами, например, бороро, но знаки этого учета не превращаются в орнамент. А вот в плектогенной теории, развиваемые положения подтверждаются этнографическим материалом, в том числе и сибирским.[[1]](#footnote-1)

С течением времени древние орнаментальные мотивы утрачивали свой первоначальный смысл, сохраняя декоративную и архитектоническую выразительность. Важное 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.[[2]](#footnote-2)

Исследованием орнаментального искусства занимаются специалисты различных дисциплин и творческих сфер - искусствоведы, этнографы, культурологи, дизайнеры, художники и педагоги.

С изучением орнамента исследуются факты, говорящие о тех или иных моментах хозяйственной деятельности первобытного человека, о состоянии его техники, об общественном строе и предполагаемом мировоззрении. Выяснению путей происхождения древнего орнамента должны помочь и данные этнографии, особенно те, которые характеризуют условии жизни охотников, рыболовов и ранних земледельцев. То, что нам известно об этих народах, свидетельствует о наличии у них развитого эстетического чувства и эстетических потребностей, находящих свое отражение и выражение в разнообразных формах художественной деятельности, пожалуй, ярче всего в орнаменте. Однако тот факт, что культура остальные народы создают свой орнамент под влиянием эстетических потребностей, что он является у них прежде всего средством украшения предметов их быта, признается не всеми исследователями.

Из истории развития региона особое место занимают древние археологические культуры, в которых можно проследить начало развитие орнаментального искусства.

Начнем с первого и самого длительного периода истории человечества, начавшийся около двух миллионов лет назад. Это эпоха палеолита – древнего каменного века. Как известно, на территории Сибири сохранились кости мамонтов, шеристых носорогов и других животных, которые обитали вблизи ледников. Процесс заселения Сибири человеком был длительным и сложным. По археологическим раскопкам можно рассмотреть какими орудиями труда пользовался древний человек. Но на территории Тюменской области до настоящего времени не обнаружено стоянок палеолитического периода.[[3]](#footnote-3)

Далее наступает эпоха мезолита. Именно в этот период началось более активное заселение человеком Западной Сибири. В это время начинают формироваться языковые семьи. На нашей территории распространена Уральская языковая семья.

В эпоху неолита или ново каменного века было большое количество орудий. Реконструированные археологами жилища говорят об оседлом жизни человека. Очень часто встречаются изображения лося в мелкой пластике и каменных гравюрах. Возможно, в основе этих рисунков лежала первобытная охотничья магия.

В этот же период появилась глина. Керамика являлась уникальным историческим источником, хранящем разнообразную информацию.

Рисунок 1. Сосудик погребальный. Археологический музей-заповедник на оз. Андреевское. Объект Музейного комплекса имени И. Я. Словцова.

Первичной формой орнамента является технический орнамент, возникший в результате трудовой деятельности человека (фактура изделий из глины, обработанных на гончарном круге, рисунок простейших клеток в ткани, спиралеобразные витки, получаемые при плетении веревок (смотрите рис. 1). Изменение форм и орнамента ученые связывают с демографическим и этническим процессами прошлого.

Символический орнамент возник и сформировался на основе изображений животных, людей, орудий труда в наскальных рисунках, на ткани. Эволюция условных изображений привела к тому, что орнаментальные образы зачастую представляют собой символы (смотрите рис. 2).

Морра Н. Я. пытался доказать наличие у древних людей «космического» мировоззрения, лунарно-соляных символов и т.д. (смотрите рис. 3)

	Орнаменты и их виды	Обучонок

Рисунок 2. Условные знаки в письменности Рисунок 3. Лунарно-соляные символы

В эпоху бронзы формируются народы на территории Западной Сибири: обские угры (ханты, манси) и сибирские татары.

Далее формируются культуры.

Саргатская культура вела полуоседлый образ жизни, занимались скотоводством, благодаря обширным пастбищам.

Начало научных исследований саргатских древностей связано с именами учёных-археологов П. А. Дмитриева, В. Н. Чернецова и В. П. Левашёвой. Они, по сути, и стали первооткрывателями археологической культуры, за которой в настоящее время закрепилось название "саргатская". Название дано по могильнику у села Саргатское в Омской области, раскопанному впервые В. П. Левашёвой в 1927—28 годы.

П. А. Дмитриев в 1929 году отметил возможность объединить в одну группу курганные захоронения Притоболья, Приишимья, Среднего Прииртышья и Барабы, где преобладает северная ориентировка покойников и находится приблизительно одинаковый могильный инвентарь. Также Дмитриевым было предложено трехстадийная схема развития культуры с ямочно-гребенчатым орнаментом на керамике, которую назвал Андреевской (смотрите рис. 4).[[4]](#footnote-4)

Рисунок 4. Глиняный горшок. Археологический музей-заповедник на оз. Андреевское. Объект Музейного комплекса имени И.Я. Словцова.

Предположение П. А. Дмитриева было развито В. Н. Чернецовым. Ему принадлежит мысль о выделении курганов типа коконовских и саргатских в особую культуру, носителями которой, по его мнению, были угорские племена. Помимо этого, проанализировав материал Второй Андреевской стоянки, подчеркнул необычное для Среднего Зауралья развитие ямочной орнаментации (смотрите рис. 5).[[5]](#footnote-5)

Ямочный орнамент выполнялся фигурным штампом. Ямки были различных форм. От глубоких ямочных вдавлений на внутренней стороне сосуда, как правило, образованы негативы – «жемчужины». Характерна устойчивая композиция, в основе которой лежит горизонтальная зональность. Ямочки нанесены в шахматном или строчном порядке.[[6]](#footnote-6)

Культура северных народов формировалась тысячелетиями. Она представляет собой соединение нескольких культур: древнего таёжного населения Западной Сибири, скотоводов лесостепной и степной зон, и народов, с которыми в разное время взаимодействовали угорские и самодийские племена.

Для жителей Крайнего Севера изготовление художественно оформленной одежды является самым древним видом декоративного искусства. Для ее украшения используется самая разнообразная техника – аппликация тканью, меховая и кожаная мозаика, вышивка бисером. Часто в одном предмете ограниченно сочетаются несколько техник орнаментации.

Рисунок 5. Сосуд (керамика). Козловская культура (неолит, 6-е тыс. до н. э.). Экспонат зала археологии Музея археологии и этнографии Тюменского государственного университета.

Происхождение сибирских татар связано с кыпчаками. На протяжении нескольких столетий происходило сближение татар с сибирскими бухарцами. Среди бухарцев было много ремесленников: ткачей, кожевников, ювелиров, и со временем их древние художественные традиции вплелись в культуру сибирских татар. Особой декоративностью отличаются тканые изделия татарских мастериц. Они имели не только утилитарно-функциональное значение, но и играли большую роль в художественном оформлении жилища.

«Ворота в Сибирь» для русских по-настоящему открылась лишь с походом Ермака. Культурное наследие русского народа в крае велико и разнообразно. Основными составляющими являются – жилище и одежда. Одежда – это наряд «дома», в котором обитает душа, и поэтому как наряжен «дом», украшена и одежда человека.

Итак, каждый народ принес в Сибирь свою неповторимую культуру, язык, свой опыт, знания и умения в области многих ремёсел. На развитие национальных культур в Сибири оказало существенное влияние то, что народы раннее проживающие на разных территориях, в Сибири оказались в непосредственном соседстве. Поэтому, находясь

в живейших культурных, бытовых, семейных контактах, народы не могли не отказать влияние друг на друга. Следует, рассматривая иллюстрации, вы обратите внимание на схожую стилистику, форму или технологию производства предметов, сделанными руками мастеров разных национальностей.

К числу формальных особенностей орнамента относится декоративная стилизация, плоскостность, органическая связь с несущей орнамент поверхностью, которую он всегда организует, нередко выявляя при этом конструктивную логику предмета. Не всякий узор можно считать орнаментом. Так, узорная ткань с бесконечно повторяющимся раппортом, не является орнаментальной. По характеру композиции, орнамент может быть ленточным, центрическим, окаймляющим, геральдическим, заполняющим поверхность или же сочетающим некоторые из этих типов в более сложных комбинациях. Это связано с обусловленной формой декорируемого предмета.

Более детально орнаментальное искусство рассмотрено в работах популярных искусствоведов: Буткевич Л. М., Бакушинского А. В., Некрасовой М.А.

В учебном пособии Буткевич Л. М. изложены основные теоретические положения, касающиеся природы, специфики, структуры орнамента в связи с его содержательной стороной. По мнению Буткевич, 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.

В советский период развивалось и утвердилось изучение орнамента в качестве исторического источника. Яркими выразителями этого направления являются советские ученые Иванов С. В. и Чернецов В. Н., исследовавшие орнамент народов Сибири.

В своей работе Сергей Васильевич Иванов ставит своей целью исследование орнамента народов Сибири под историко-этнографическим углом зрения. Изучая отдельные стороны этого орнамента, автор старался извлечь на них те данные, которые прямо или косвенно указывают на происхождение народа, его родственные и исторические связи с другими народами, на культурные взаимоотношения народов.

Самое большое значение в его книге имеют значение главы о методике изучения орнамента и о происхождении геометрических узоров от углов, треугольников и зигзагов. В целом, при исследовании орнамента применены были не только известные ранее приёмы его анализа, но и некоторые новые приёмы, позволившие выявить пути происхождения и развития отдельных мотивов, их серий и композиций, раскрыть группы родственных мотивов, различных по форме, но происходящих из одного источника[[7]](#footnote-7).

Помимо этого, Иванов С. В. проделав огромный путь по выборке сибирского орнаментального материала из музейных коллекций и литературных источников, путем сравнительного изучения выделил двенадцать типов орнамента, характерных для народов Сибири, из которых был тоболо-иртышский, который присущ бухарцам и сибирским татарам. [[8]](#footnote-8)

Чернецов отметил равенство фона и узора, также выделил два типа орнамента: полосовой и медальонный, то есть бордюр и розетку. Рассмотрел орнамент ленточного типа у обских угров.

Также стоит отметить, что в статье Левашовой В. П. была приведена классификация элементов орнамента. В основу деления на группы брался способ нанесения орнамента (резной, печатный, штамповой), в основу деления на отделы – инструмент, которым наносился орнамент (веревочка, круглый чекан, фигурный чекан и прочее), в основу деления на типы – сам характер отпечатков. В результате ею были выявлены аналоги мотивам с сибирскими и восточно-уральскими памятниками и явное сходство с татарскими памятниками, городищем Искер и могилами Тоянова городка.

Известно, что исследователи классифицировали орнаментальное искусство по следующим признакам:

- по изобразительным характеристики: растительной, геометрической, анималистический, антропологический, каллиграфический, фантастический, астральный и т.д.

- по стилевой принадлежности: античный, готический, барочный и т.д.

- по народной принадлежности: белорусский, американский и т.д.

- по изобразительной форме: плоскостной, рельефный (небольшое возвышение), контр-рельефный (небольшое углубление внутрь).

В нашем учебном пособии будут рассматриваться орнаменты по изобразительные характеристике и по народной принадлежности.

Большую роль в изучении русского народного искусства сыграли исследования Некрасовой В. М., Стасова В. В., Качаевой М.

Так, в работах искусствоведа - Стасова В. В. в его книге-альбоме «Русский народный орнамент» рассматривается особенность орнамента в русские вышивки. В вышивке по словам Стасова, сохранились многочисленные оригинальные и характерные «остатки национального русского художества». Он писал, что орнамент предназначен не только для глаза, но также для ума и чувства. Помимо этого, изучая орнаменты народов Сибири, Стасов В. разработал схемы образования орнаментальных форм в зависимости от вида используемой симметрии. [[9]](#footnote-9)

В работах Качаевой М. Книга «Сокровища русского орнамента» содержит ценнейшую информацию о семантике орнамента, таблицу символов, расшифровки узоров полотенец, [рубах](https://veles.site/catalog/slavyanskaya-odezhda/russkie-slavyanskie-rubahi).

Исследование подано со стороны языческих представлений и дохристианских традиций Руси, затрагивая глубинные основы мифологии древних славян, героев самых первых мифов. Отдельное внимание уделено значению вышиваемых символов, месту их расположения для выполнения ими обережной роли по отношению к своему владельцу[[10]](#footnote-10).

Вопросами орнаментального искусства сибирских татар занимались такие исследователи как Томилов Н. А., Татауров С. Ф., Валеев Ф. Т., Исхаков Д. М. и др.

Так, например, Томилов Н. А. рассматривал и анализировал одежду, головные уборы, обувь сибирских татар и их отдельных групп, а также старался проследить эволюцию и смену различных форм и видов одежды, и обуви. Более подробно в работах Томилова рассмотрены орнаменты, выполненные в конце 19 – начале 20 века группами тюркоязычного населения Западной Сибири. Благодаря приведенным характеристикам основных мотивов орнамента, приемов нанесения их на различные материалы Н. А. Томилов сформулировал вывод о поэтапном формировании декоративного искусства сибирских татар под влиянием мигрирующих в Западную Сибирь народов – русских, пришлых казанских татар, мишарей, бухарцев, узбеков и отчасти казахов.[[11]](#footnote-11)

Изучением хантыйского орнамента занимались такие исследователи как Рындина О. М., Соколова Т. М. и др.

Рындина О. М. впервые на системном уровне дала описание и исследование орнамента северных народов и русского населения Западной Сибири (по этнографическим данным)[[12]](#footnote-12).

Развитие орнаментального искусства раскрывает особенности социальной занятости местного населения, способствует рациональному использованию местного сырья (меха, кожи, дерева и т.д.). Благодаря чему орнаментальное искусство обладает признаками подчиненности художественному образу, форме и назначению объекта, в художественной обработке которого он применяется, при этом форма и содержание орнамента зависят от того, какая техника обработки поверхности изделия будет применена; от назначения изделия (полотенце, украшение, металлическая ограда и т.д.); от расположения узора на изделии (в центре, в углу изделия, по краю); от выбора цвета для его выполнения (один цвет или несколько, чередование ярких или ослабленных тонов).

Рассмотрим на примерах использования орнаментального искусства у разных народов.

Основное занятие большинства русского народа – земледелие. Паровая система (двух- и трёхполье) складывается в 12–13 веках, наряду с ней в лесных областях вплоть до 19 века сохранялось подсечное огневое земледелие; в южностепных областях и в Сибири распространилась залежнопаровая система. А для того, чтобы урожай был богатым, необходим солнечный свет. Как известно, солнцестояние в русской культуре обозначались геометрическими орнаментами. Поэтому в основном использовались геометрические орнаменты.

Помимо геометрических орнаментов, встречаются и антропоморфные. Появление в орнаменте изображения человека историки связывают, прежде всего, с магическими религиозными ритуалами древних охотников и земледельцев.

В этногенезе сибирских татар главную роль сыграли кыпчакские тюркоязычные кочевые племена, поэтому сибирские татары, населявшие ханство, вели оседлый и полукочевой образ жизни. Традиционным занятием татар являлось пашенное земледелие и скотоводство. Для разведения и выращивания скота они использовали растения. Поэтому в основном использовался растительный орнамент.

Элементы растительных форм, используемых в орнаментах, в разные исторические эпохи изображались с большей или меньшей степенью переработки, упрощения и стилизации.

Как всем известно, ханты – хорошие охотники и рыболовы. Кроме того, у северных хантов было развито оленеводство. Например, рога оленя – наиболее распространенный материал. Он используется для создания художественных изделий. Поэтому чаще всего использовались зооморфные орнаменты. Для изготовления одежды применялись шкурки птиц и пушных зверей; рыбьей кожи, ровдуга; оленьи, лосиные и овечьи шкуры, шерсть; крапивное, конопляное и льняное полотно; полушерстяная ткань домашнего производства, сукно, шелк и хлопчатобумажные ткани. Коровьи и лошадиные шкуры применяли для шитья обуви, а собачий мех – для оторочки одежды. Таким образом, формирование традиционного костюма у хантов происходило в рамках присваивающего (охота, рыболовство), так и производящего (скотоводство и земледелие) хозяйства.

Сочетание цветов в орнаменте имеет важное значение – они должны чередоваться в определенном порядке. Беспорядочное распределение цветов даже в самом оригинальном орнаменте может сделать его серым и невыразительным. Чередование цветов в орнаменте подчиняется логике его содержания, а выбор цветов всегда связан с этнографической историей народа и имеет символическое значение. Выбор цвета фона и рисунка определяет композицию.

Таким образом, доказывает, что закономерность в межкультурных взаимодействиях в процессе которого происходит трансформация различных функций орнамента по форме, композиции и цвету, происходит во взаимосвязи стилизации с материалом изготовления.

* 1. **ВЗАИМОСВЯЗЬ СТИЛИЗАЦИИ С МАТЕРИАЛОМ ИЗГОТОВЛЕНИЯ В ТРАДИЦИОННОМ ОРНАМЕНТАЛЬНОМ ИСКУССТВЕ НАРОДОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

Сибирь осваивалась разными народами. Предки хантов, манси и ненцев жили здесь на протяжении тысячелетий. Сибирские татары вышли из среды кыпчаков, кочевавших по бескрайним сибирским землям в средние века. Русские стали заселять Сибирь начиная с конца 16 века.

Культура народов формировалась под влиянием определённых этнических и природных факторов.

Народное творчество представлено в разных аспектах его выражения – в костюме, золотном и бисерном шитье, кожаной и меховой мозаике, ткачестве, вышивке, кружевоплетении, ювелирном искусстве, гончарном ремесле, в художественной обработке дерева и металла.

Тюменский регион является одним из многонациональных объединений. В этом регионе проживают более 150 национальностей, где издревле сложились народные традиции, где происходит диалог культур. По этой причине, орнаментальное искусство народов представляется моделью взаимосвязи и межкультурного взаимодействия народов, в том числе, населяющих Тюменский регион.

На каждом этапе своего развития общество вырабатывало новые орнаментальные формы, отражающие современные технологии. Орнамент является благодатной почвой для развития фантазии, воображения, которые являются источником творчества.

Это позволяет понять духовный смысл устойчивости универсальных орнаментальных мотивов, проходящих через все культуры от древнейших времен до современности.

Как утверждают искусствоведы, декоративное начало в орнаменте нередко сочеталось со смыслом, особенно на ранних этапах истории культуры, так как древний человек наделял определенными знаками свои представления об устройстве мира. Со временем мотивы утрачивали свой первоначальный смысл, сохраняя декоративную и архитектоническую выразительность.

Выбор тех или иных технических приемов исполнения орнамента обычно диктуется материалом. Материал представляет интерес и с точки зрения своего влияния на форму, и по своей семантике.

Например, в тюменской резьбе по дереву в основном использовались геометрические и растительные орнаменты. В кожаной мозаике татар растительные и зооморфные орнаменты, а в меховой мозаике только геометрические орнаменты.

Для начала рассмотрим понятие – стилизация.

По мнению Соколовой Е. О., стилизация представляет собой процесс формообразования в художественно-творческой деятельности, основанный на переработке, видоизменении объектов и явлений окружающей действительности посредством художественного обобщения с учетом национальных традиций и материала.[[13]](#footnote-13)

https://www.freepatternsarea.com/wp-content/uploads/template-files/vector/v0004.pnghttps://www.freepatternsarea.com/wp-content/uploads/template-files/vector/v0004.png
Рисунок 6. Принцип превращения объемной формы в плоскостную и упрощение конструкции. На примере универсального символа – солнца.

«Стилизация— это упрощение без потери узнаваемости или трансформация какого-либо предмета или изображения, в основе которого лежит штрих, силуэт, контур, пятно, линия, точка.»

Упрощенность – это главная черта стилизованного объекта. Чтобы стилизовать рисунок, нужно отобрать основные, характерные черты изображаемого предмета.

Существуют 4 принципа стилизации.[[14]](#footnote-14) Рассмотрим их на примере универсального символа – солнца.

Первый принцип – *принцип превращения объемной формы в плоскостную и упрощение конструкции.*

Во-первых, от реального изображения солнца сразу и полностью отбрасываются все подробности. Оставляется только то, что делает образ узнаваемым – контур солнца. Этот контур может быть заполнен любым цветом в соответствии с авторским замыслом. Такое изображение солнца сразу становится абстрактным, особенно если не используется желтый цвет. (смотрите рис. 6)

Второй принцип – *принцип обобщения формы с изменением абриса.*

Абрис – это контур, набросок, очертание предмета, линия, показывающая форму какого-то объекта.

https://www.freepatternsarea.com/wp-content/uploads/template-files/vector/v0004.pnghttps://www.freepatternsarea.com/wp-content/uploads/template-files/vector/v0004.png
Рисунок 7. Принцип обобщения формы с изменением абриса. На примере универсального символа – солнца.

На данном этапе, степень абстракции зависит от того, насколько форма солнца будет отличаться от реальной. Придавая форме всё новые и новые конфигурации, можно добиваться всё большей выразительности и декоративности изображения, но можно добиваться и всё большей абстракции вплоть до полного отказа от реалистического изображения. (смотрите рис. 7)

Третий принцип – *принцип обобщения формы в ее границах.*

Данный принцип сохраняет общую форму объекта, а элементы выстраиваются в ее границах. (смотрите рис. 8)

https://thumbs.dreamstime.com/z/%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0-%D0%BF-%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-39927864.jpghttps://cdn1.vectorstock.com/i/1000x1000/10/95/black-sun-icons-set-vector-2091095.jpg
Рисунок 8. Принцип обобщения формы в ее границах. На примере универсального символа – солнца.

Четвертый принцип *– принцип обобщения и усложнения формы, добавления деталей, отсутствующих в натуре.*

Также рассмотрим на примере солнца. В первом случае добавили дополнительные элементы в круг в виде спиральной завитушки, а лучи изобразили в виде заполненных треугольников. (смотрите рис. 9)

Как известно, символ солнца присутствует в каждой культуре разных народов. Он является древнейшим космическим символом, который означает жизнь, источник жизни, свет.

https://www.freepatternsarea.com/wp-content/uploads/template-files/vector/clipart-sun-silhouette-vector-art-design-png-files.pnghttps://www.freepatternsarea.com/wp-content/uploads/template-files/vector/clipart-sun-silhouette-vector-art-design-png-files.png
Рисунок 9. Принцип обобщения и усложнения формы, добавления деталей, отсутствующих в натуре. На примере универсального символа – солнца.

Например, в русской культуре символ солнца изображали в виде круга с шести лепестковым цветком или в виде восьмиконечного цветка. Как видите, в культуре русского народа солнце является героической и отважной силой, символ рождения и пробуждения. (смотрите рис. 10)

Для сибирскотатарской культуры характерна стилизованная свастика с лучами в виде валютных завитков от которых отходят лучи в виде лепестков растений. Солнце у сибирских татар символизирует тепло, весну, также начало жизни. (смотрите рис.11)

Рисунок 10. Изображение солнца в русской культуре.

Следующее изображение солнца характерен для хантыйской культуры, который связан с дарительницей силы, энергии для поддержания земной жизни. Данный элемент также символизирует летнее солнце, удачу, счастье, созидание и благополучие. Изображают в виде круга, имеющий четыре луча, которые напоминают оленьи отростки (рога). (смотрите рис. 12)

Характер орнамента и принципы его построения играют большую роль в различных видах композиции, так как с помощью орнамента можно не только декорировать поверхность, но и подчеркнуть, ярче выявить форму предмета. Орнамент обычно подчинен структуре, или тектонике, объекта, поверхность которого он украшает.

Рисунок 11. Изображение солнца в культуре сибирских татар.

Так, например, в произведениях керамики, он, как правило, размещается по конструктивным линиям, по горлышку или основанию кувшина, по самой выпуклой его части, определяющей перелом формы, по краю тарелки и т. д.

То же самое можно сказать и о расположении орнамента в костюме. Особенно наглядно это проявляется в образцах народной одежды. Дело в том, что народный костюм традиционно декорировался орнаментальными композициями — ленточными, сетчатыми, центрическими. В орнаментальных мотивах отразились эстетические, религиозные и мировоззренческие представления народа об окружающем мире.

Рисунок 12. Изображение солнца в хантыйской культуре.

Первоначально орнамент в костюме имел мистическое назначение — нанося разнообразные узоры на свою одежду, наши предки безоговорочно верили, что таким образом они оберегают себя от чар злых сил. Не случайно орнаментальные рисунки так и назывались оберегами.

В искусстве орнаментальные рисунки по их изобразительным возможностям подразделяют на три вида: изобразительный орнамент, неизобразительный орнамент, комбинированный орнамент.

Изобразительный орнамент включает в себя конкретный рисунок человека, животных, растений, пейзажные или архитектурные мотивы, рисунок предметов неживой природы или сложную эмблему;

Неизобразительный орнамент — это орнамент, образованный из геометрических элементов, абстрактных форм и не имеет конкретного предметного содержания;

Комбинированный орнамент — это сочетание изобразительных мотивов или отдельных элементов с абстрактными формами.

Окружающая нас природа является прекрасным объектом для художественной стилизации. Один и тот же предмет можно изучать и отображать бесконечное множество раз, постоянно открывал новые его стороны в зависимости от поставленной задачи.

Далее рассмотрим методы стилизации. Первый из них метод упрощения. Для начала надо отобрать существенные характеристики объекта. Далее стоит отказаться от второстепенных маловыразительных деталей и создать единство орнамента и пластической формы. Разберем на примере стилизации петуха. Прежде чем приступить к изображению объекта, нам стоит проанализировать, из каких геометрических форм он состоит: основное тело – прямоугольник, клювик, гребешок – треугольник. После определения конструкции предмета, его внешнего очертания, соотношения деталей по отношению друг к другу, приступаем к стилизации выразительного декоративного образа путем сознательного отбора главного и характерного в объекте. Все наблюдаемые в реальной форме оттенки, как правило, сводятся к нескольким цветам. Возможен и полный отказ от реального цвета. Упрощение тональных и цветовых отношений, иногда сведение их до минимума, к двум - трем тонам, это еще одно условие стилизации.[[15]](#footnote-15) (смотрите рис. 13)

Говоря об орнаментальности, не стоит забывать о пластической форме мотивов, о красоте и выразительности линий, рисующих эту форму. Обобщая форму, не всегда нужно отказываться от мелких деталей, так как они могут придать силуэту формы большую декоративность и выразительность. Для этого есть метод приукрашивания, который направлен на замену реалистических деталей объекта изображения воображаемыми элементами или же просто добавление дополнительных элементов. Далее свободно интерпретируете цветовые светлотные отношения, находите новые колористические гаммы, ведь можно изменять количественный состав тонов и цветов, отказавшись от одних имеется возможность дополнительно ввести новые цвета, которые приукрасят стилизованную фигуру. (смотрите рис. 14)

В следующем случае, происходит трансформация объекта с сочетанием двух вышеперечисленных методов. (смотрите рис. 15)

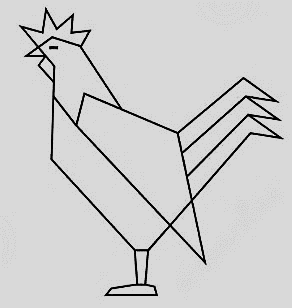
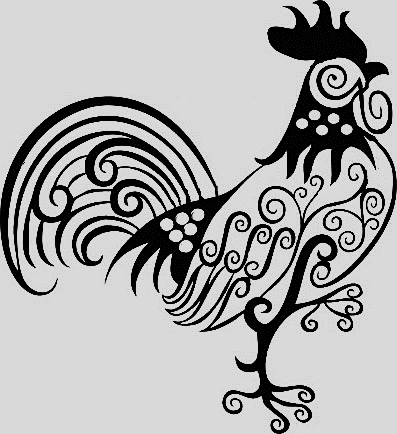
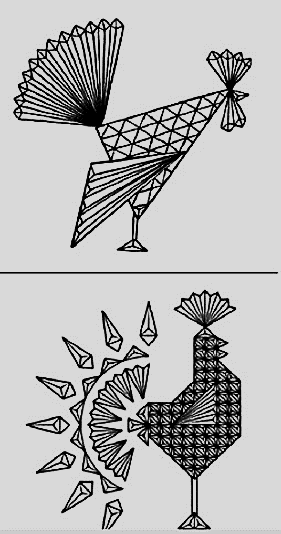

Рисунок 13. Рисунок 14. Рисунок 15.

Метод упрощения Метод приукрашивания Сочетание 2-х методов

Сокольникова, считает, что стилизация — это декоративное обобщение и подчёркивание особенностей формы предметов с помощью ряда условных приемов. [[16]](#footnote-16)

Давайте рассмотрим приемы стилизации.

Стилизованные графические изображения деревьев и кустарников для чертежей, Пейзажная зарисовка в технике «гризайль» - РИСУНОК И ЖИВОПИСЬ
Рисунок 16. Прием стилизации – реалистичная зарисовка, где внешние формы и элементы предмета сохранены, идет лишь упрощение деталей, объема и фактуры (плоскостное изображение).

1) Реалистичное изображение. Прием обобщенности и условности в изображении предметных форм, обозначающих какую-либо фигуру или явление окружающего мира. (смотрите рис. 16)

Такой прием использовался в обработке металла для изготовления флюгера. Пару столетий назад фигурка из металла свидетельствовала о роде деятельности хозяина, поэтому оформление крыши декоративной металлической конструкцией имела свою смысловую нагрузку. (смотрите рис. 17)

Технология резки металла дает возможность использование реалистичного плоскостного изображения. Следует, данная техника подходит и для следующего приема стилизации – силуэта.

Флюгер на крышу "Цапля", Флюгер, Иваново, Фото №1
Рисунок 17. Флюгер в г. Тюмени. Современная обработка металла. Изготовление декоративных изделий.

2) Силуэт. Используя силуэт в качестве приема стилизации, можно добиться красивого контурного изображения. Силуэт – черное на белом и белое на черном. (смотрите рис. 18)

https://yt3.ggpht.com/ytc/AAUvwniwJP-GfubkXRfD5_sHJw7HSI2hp-cXtEQtv8Tr=s900-c-k-c0x00ffffff-no-rj
Рисунок 18. Прием стилизации – силуэт. Данный прием используется для четкой передачи формы предмета.

https://static.tildacdn.com/tild3361-6533-4431-a432-316139626537/il_fullxfull15941703.jpg
Рисунок 19. Прием стилизации – силуэт. Флюгер расположен в Тюменском районе.

Например, рассмотрим петуха, выполненного в технике флюгер. Петух символизирует пробуждение, возрождение, также олицетворяет храбрость, бдительность. Согласно народным поверьям, ночные призраки и нечисть исчезают с первым криком петуха (вспомните «Вий» Николая Гоголя). Флюгеры делают практически из любого материала. Так встречаются деревянные, фанерные, пластиковые приспособления. Но по традиции чаще всего используется металл. Ведь такое устройство отличается своей добротностью надёжностью, а также подчёркивает статус хозяев. (смотрите рис. 19)

3) Геометризация форм. Преобразование конструктивных элементов реалистичной формы в геометрические фигуры, близкие по очертанию. (смотрите рис. 20)

Рисунок 20. Прием стилизации – геометризация форм. Изображение предметов имели строгую геометрическую форму (прямые линии, круги, квадраты, треугольники)

Рассмотрим на примере меховой мозаики, присущего хантыйскому народу. Обработка меха – это трудоемкий процесс, в котором сам материал становится ориентирующим в выборе техники орнаментации. От длины внешнего ворса меха зависит вариативность использования приемов стилизации. Так как в хантыйской культуре в основном задействованы такой материал как мех оленя, с длинным ворсистым покрытием, то и приемы стилизации орнаментальных символов будет простым и незамысловатым (геометризация) (смотрите рис. 21-23).

Рисунок 21. Прием стилизации – замена главного. Эскиз меховой мозаики с элементами орнамента в виде рогов оленя.	Рисунок 22. Меховая сумка орнаментированная традиционная. Национальное наименование: Юрн хирн. Лесная сумка). Тюменская обл., Белоярский р-н, с. Казым. 1991.	Рисунок 23. Фрагмент женской рубахи. Рубаха женская. Ханты. Тюменская область (Тобольская губ.), первая треть XIX в. ТГИАМЗ.

Рисунок 24. Прием стилизации – замена главного, где происходит трансформация основной формы предмета.

3) Замена главного. Этот прием стилизации, идущий в непосредственной связи с приемом, геометризация форм. Изображение стилизуется на основе уже имеющегося рисунка, состоящего из геометрических фигур, и заменяется на противоположные фигуры (например, круг – квадрат, треугольник – прямоугольник и т.д.). (смотрите рис. 24)

Например, солнце имеет круглую форму, а в хантыйской культуре изображают в виде роговидных отростков, напоминающие форму квадрата. (смотрите рис. 25-26)

Рисунок 25. Меховая сумка орнаментированная. Национальное наименование: Тучан. Тюменская обл., Белоярский р-н, с. Казым. 2000 г.	Рисунок 26. Игольница орнаментированная. Национальное наименование: Намт. Тюменская обл., Ханты-Мансийский АО, Белоярский

Шаблоны. Антураж. Деревья. Архитектурная графика.: ms_crazy_smile — LiveJournal
Рисунок 27. Прием стилизации – трассировка формы, где предметы передают штрихом, или точкой. Например, деревья - вид сверху.

4) Трассировка формы (точка, штрих). Изображение выполняется исключительно этими средствами стилизации (точкой и штрихом), где активно применяются их свойства (толщина, прозрачность, размер). (сморите рис. 27)

Рассмотрим на примере кожаной мозаики, которую использовали сибирские татары для изготовления обуви, предметов быта (подушки, сумки и т.п.). Технология обработка кожи дает возможность выкраивать элементы орнамента имеющие скруглённые мотивы (роговидные) в силу своей эластичности и растягивающейся структуры. (сморите рис. 28-29)

Рисунок 28. Прием стилизации – трассировка формы. Фрагмент сапожек. Ичиги. Тюменский район, с. Ембаево	Рисунок 29. Ичиги сибирских татар. Конец 19 - начало 20 веков.	Рисунок 30. Девичья шапочка. Сибирские татары. Конец 19 – начало 20 веков. ФГБУК «Российский этнографический музей»

5) Контур. Этот прием стилизации, где линия в графических изображениях играет главную роль. (смотрите рис. 31)

http://www.uniquemetalworks.net/metalart/images/gallery/trees/UML1347.jpg
Рисунок 31. Прием стилизации – контур, который обозначает форму или край предмета линией.

https://pp.vk.me/c636329/v636329624/147ef/QMFT37QeKzM.jpg
Рисунок 32. Солярная символика в домовой резьбе. г. Тюмень, ул. Хохрякова, 24

Например, рассмотрим солярную символику в домовой резьбе. Работа в данной технике всегда начинается с контурной резьбы. Главное условие резьбы домового типа – избежать небольших деталей. Они будут теряться на домовом фасаде, а еще прослужат там совсем недолго. Следует, в этом случае применим прием контура. (смотрите рис. 32)

Рисунок 33. Чулпы – накосники. Серебро 19 век.

Так же данный прием применим и для орнаментирования ювелирных украшений. Например, орнаменты на накосниках имеют беспрерывную линию, ведь отличительной особенность является, что в отдельных местах должны обязательно соприкасаться между собой и внутренней частью предмета, окаймляющей украшение. (смотрите рис. 33)

Рисунок 34. Прием стилизации – декор. Добавление элементов, составляющих внешнее оформление, украшение объекта и формы.

6) Декор - совокупность элементов, составляющих внешнее оформление, украшение объекта, формы, путем декоративных элементов и узоров. В качестве упражнения предлагается выполнить декор внутри формы изображения и за пределами контура изображения. (смотрите рис. 34)

Рассмотрим шлем сибирско-татарского воина, на котором изображены орнаменты, выполненные в технике ажурная чеканка по металлу. Особенность в том, что фон орнамента или какого-либо другого изображения высекается с помощью специальных чеканов-сечек. Ажурная чеканка требует того, чтобы рисунок был скомпонован так, чтобы после просечки фона не распался на отдельные кусочки. Главное в композиции данного приема это ритм пустот и самого рисунка, который создает ажур. (смотрите рис. 35)

Орнамент строится из многократного 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

Рисунок 35. Шлем сибирскотатарского воина XVI–XVII вв. из юрт Истяцких Вагайского района Тюменской области. ТГИАМЗ (ТМ №5422). д. Истяцкая от д. Бегитино находится в 8 км.

- геометрический орнамент - составляется из прямых, изломанных и округлых линий, образующих геометрические элементы — круги, прямоугольники, многоугольники и т.п. — или переплетающиеся линии, плетенки (иногда с включением крестов).

- растительный орнамент – в основе данного орнамента лежат изобразительные мотивы флористической тематики.

Самым сложным и в то же время универсальным был метод «совершенных форм». Данный прием относился к классике, и в разных формах существовал еще с начала XIX века. В его основе лежит применение идеализированного растения. При этом художник выполняет огромное количество аналитических зарисовок с натуры, которые затем сравниваются с орнаментами предыдущих веков. Далее, в соответствии с собственными творческими представлениями и основываясь на определенных законах построения, выполняет изображение.

Самым крупным мастером, занимавшимся созданием художественно промышленных орнаментов, работавшим по подобным методикам, был Карл Крумбгольц, автор таких книг, как «Рисование в художественной промышленности» (Дрезден, 1849 г.), «Цветы и орнамент» (Дрезден, 1849 г.), «Растительный орнамент» (Дрезден, 1878) и др. Для изображений, исполненных после тщательного анализа естественных природных растений, были характерны, прежде всего, отсутствие объемности и широкое применение цвета.

Огромным авторитетом как художник-орнаменталист в конце XIX – начале XX века пользовался и К. Блоссфельд, преподаватель берлинского университета. Для анализа растений он использовал фотографию. Тот же дизайн орнамента, который сегодня применяется в промышленности, зародился в 20-х годах прошлого века. Мнение о том, что на тканях, фарфоре, обоях и т.д. должны быть нанесены орнаменты, выполненные по слегка измененным технологиям предыдущих исторических периодов, в это время в корне меняется.

- зооморфный орнамент – изображение стилизованных фигур или частей фигур (голова, лапа и т.п.) реальных или фантастических насекомых, рыб, животных (звериный стиль).

- антропоморфный орнамент – изображение стилизованных фигур или частей фигур человека.

- астральный орнамент - (от слова” астра” – звезда) - утверждает культ неба. Основными элементами являются изображение неба, солнца, облаков, звезд. Наиболее распространен в Японии и Китае.

В начале 19 века г. Тюмень был включен в список путей Сибирского тракта. Это старинный сухопутный маршрут из Европейской России через Сибирь к границам Китая и обратно. Этот Сибирский тракт считался «Великим чайным путем», то есть из Китая везли в Россию караванами чай. Затем появилась транссибирская магистраль и караванной торговле пришел конец. Следует, определенную роль сыграл культурный обмен с китайским народом. Был перенят не только астральный орнамент, но и растительный орнамент.

- пейзажный орнамент - главные объекты этого орнамента самые разнообразные мотивы: горы, деревья, скалы, водопады, часто в сочетании с архитектурными мотивами и элементами животного орнамента.

Данные мотивы располагаются в композиционные схемы.

Существует 3 вида построения орнамента: ленточный, замкнутый, сетчатый.

Ленточным орнаментом называется украшение, элементы которого создают ритмический ряд с открытым двусторонним движением, вписывающимся в ленту (обычно располагают в полосе с вертикальным или с горизонтальным чередованием мотива).

Замкнутым орнаментом называют узор, декоративные элементы которого сгруппированы так, что создают замкнутое движение. Замкнутый орнамент чаще всего используется для украшения салфеток, скатертей, тарелок и т.д.

Сетчатым орнаментом называют потому, что его композиция строится при помощи сетки. Сетчатый орнамент применяется для оформления пола, потолка, стен помещения и т.д. Сетчатый орнамент строится на ритмическом чередовании одного или нескольких мотивов.

Помимо композиционных построений, основным элементом орнамента служит цвет. У каждого народа цвета всегда имели символический смысл.

Например, у русских красный цвет означал огонь, солнце, цвет крови, а значит, цвет жизни. А вот у сибирских татар красный цвет являлся символом женственности. У хантов красный цвет является цветом тепла, земной жизни.

Далее рассмотрим желтый цвет. У русского народа, этот цвет символизировал свет, солнце, процветание и благоденствие. У сибирских татар являлся символом богатства, света, а вот у хантов являлся только символом огня.

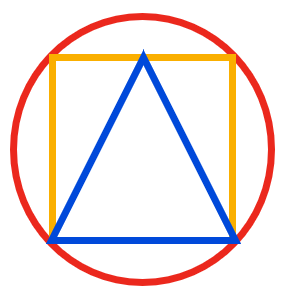
Черный цвет у русского народа обозначал символ траура и печали, отказ от мира, а вот у сибирских татар и хантов являлся символом земли, нижнего мира, цвет которого укреплял, по мнению мастериц, связь с предками.

У всех трех народов, так же есть общее значение цветов: белый цвет везде являлся символом чистоты, невинности, а также цветом божества; голубой и синий цвет был всегда символом неба и воды; зеленый цвет – цвет самой природы, цвет жизни, цвет бессмертия. Символизировал зеленые степи Сибирских лесов, то есть мир зеленых растений, без которых немыслима жизнь на Земле.

Поэтому, когда для изделия выбирается один из этих цветов, определяется и его символическое значение. Следовательно, в выборе и расположении цветов в орнаменте отразились исторически сложившиеся представления каждого народа об окружающем мире, его эстетический вкус и национальные особенности.

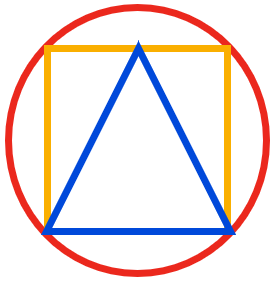
По словам исследователей, сложная динамическая система орнамента, обладает множеством функций: познавательной, эстетической, информативной, коммуникативной, воспитательной и др. Эти функции проявляют себя в самых различных сферах культурной и образовательной деятельности.

ТРАДИЦИОННЫЕ

ОРНАМЕНТЫ

И СИМВОЛЫ

РАЗДЕЛ II

Традиционные орнаменты и символы

На сегодняшний день в отечественной науке возрастает интерес к этнокультуре, которая способна до наших дней сохранять традиционные элементы. Орнамент в традиционной культуре этносов является одним из самых важных видов декоративно-прикладного искусства, который отражает в своих символах миропонимание народов, через особые стилистические формы выражает образ жизни и культурные традиции. Поэтому все это позволяет распознать национальные особенности в различных предметах быта, которые благодаря декорированию становятся уникальными, особенными, узнаваемыми.

В современном декоративно-прикладном искусстве народов, созданными народными умельцами, практически невозможно встретить предметы с выполненными характерными орнаментальными символами.

ОСОБЕННОСТИ

ОРНАМЕНТАЛЬНОГО

ИСКУССТВА

В РУССКОЙ

КУЛЬТУРЕ

****

2.1. ОСОБЕННОСТИ ОРНАМЕНТАЛЬНОГО

ИСКУССТВА В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ

Русская культура Сибири – это земледельческая культура. Основной вид деятельности – земледелие, поскольку все это вязано с календарем посева, уборки урожая, что привязано к календарным праздникам с солнцестоянием. В связи с этим в орнаменте отражаются элементы земледельческой культуры.

В русской древней традиции почитали бога Рода, который ориентировал человека на достижения главного смысла жизни - создание семьи. Семья понималась как модель Мироздания, в которой мужчина и женщина создают Гармонию, свое пространство Любви. И именно семьям мы обязаны первым народным узорам, в которых древние стремились передать свое понимание мира, мировоззрение, через кодирование сакральных смысловых значений, выраженных в различных образах животных и растений. Каждая семья считала, что имеет того или иного покровителя. Члены семьи поколениями пользовались предметами с символикой своего рода, считая их защитой и помощью.

Постепенно семейный рисунок выходил за пределы семьи и становился достоянием сородичей. Несколько родов обменивались своими узорами. Таким образом, уже все племя использовало символы, первоначально принадлежащие определенным семьям.

Со временем узоров становилось больше, круг их пользователей расширялся. Так в России появились русские народные орнаменты.

Орнаментальное искусство содержит знаковую систему и цветовое кодирование. Важным значением для прочтения смысловых кодов является цвет, который в различных районах Руси, представленный мастерами разными цветами, нередко зависящие от натуральных красителей, которые производили кустарным способом. Так что, наличие сырья для красок часто определяло всю палитру работ, соблюдая при этом значимые маркеры цветового значения (например, красный – красивый, оранжевый – праздничный, голубой-небесный и т.п.)

Творческий сплав природы и религии. Так коротко можно описать национальные, в том числе русские орнаменты. Другими словами, орнамент — это символическое описание мира.

Ведь элементы орнамента были не только украшением. Они несли смысловую и ритуальную нагрузку. Их можно не только рассматривать, но и читать. Очень часто это заговоры и обереги.

Орнаментация предметов обихода русского крестьянства с давних пор связана с выполнением разных обрядов, которые сопровождали все этапы жизни человека.

Особенно богато орнаментировалась одежда, полотенца, подзоры, связанные со свадебным обрядом, погребальным и родильным ритуалами, а также с праздниками, входящими в цикл сельскохозяйственных работ. Мотивы орнаментов до последнего времени были традиционными, часто архаичными.

Большим смыслом наполнены композиции геометрического орнамента.

Известно, что, геометрический орнамент – это наиболее ранняя форма орнаментации. Неудивительно, что на семантике геометрических изображений отразились сакральные представления наших предков. Можно предположить, что позднейшее значение орнамента как оберега от злых сил было первоначально только одной из его функций.

В мифопоэтических и религиозных системах распространенными геометрическими символами являются крест, круг, квадрат или ромб. Причем их изображения часто комбинируются, перетекают друг в друга, синтезируются.

Рассмотрим орнаментальные символы на примере Коловрата. Круг выражает идею единства, бесконечности и законченности, высшего совершенства. Мотив связан с суточным годовым движением солнца, отсюда широко распространенное словосочетание «круглый год». (смотрите рис. 36)

Главная идея круга и квадрата – это разграничение пространства внутреннего и внешнего. Крест подчеркивает идею центра и основных направлений, идущих изнутри вовне. Крест может выступать как модель человека, антропоморфного божества так же, как геометризированный вариант мирового древа. Крест может обозначать и солярный знак – перекрещивающиеся лучи.

Во многих историко-культурных традициях крест символизирует жизнь, бессмертие, активное мужское начало. В большинстве языков названия креста принадлежат мужскому роду.

С классом изображений креста связана также и свастика – один из религиозных знаков древнеиндийского культа (др. индийское svastika – связанное с благом). Из свастик чаще других можно встретить Коловрат – это древний символ солнца, счастья и добра.

Чаще загнутые концы креста направлены по часовой стрелке, иногда они приобретают округлую форму. Свастику рассматривают как солярный символ, знак света и щедрости, обозначающий благоприятный, счастливый объект.

Русская народная символика, фото № 1
Рисунок 36. Коловрат. Составитель Губнин В. В.

Свастический знак есть изображение Солнца, обращение к светлым богам. Знак этот приносит благо и справедливость в мир Яви, несет в себе огромный заряд светлой магической энергии. (смотрите рис. 36)

Классическое санскритское название этого символа происходит от индоевропейского корня «su/swa», что означает «связанный с благом». Однако у славян свастику называли Коловрат или Солнцеворот.

Также некоторые авторы связывают его с единством статики и динамики. Причем динамический смысл имеет только вращающаяся свастика. Если она вращается по часовой стрелке (вправо), то символизирует стремление ко всему связанному с жизнью, с положительными качествами и активным мужским началом; вращение же против часовой стрелки, напротив, указывает на умирание, на отрицание всего положительного и пассивность поведения.

https://sun9-21.userapi.com/impg/VcLo8Pm0X3gnfhVCeRHUw2vs5pQRt144570ESQ/qalA1mXU7As.jpg?size=1440x1920&quality=96&sign=c67817750a00b0899bad1f524bb56d1b&type=album
Рисунок 37. Фрагмент женской рубахи. Русские. Конец XIX века. Творчество народов Тюменской области из собрания ТОКМ им. И. Я. Словцова. 1999г.

Рассмотрим на примере русских праздничных рубах. Они высоко ценились. Берегли и надевали по самым большим праздникам несколько раз в год и передавали по наследству. Праздничная одежда украшалась различными орнаментами, по которым можно было узнать о жизни человека, о мечтах. Верхней, наиболее близкой к сердцу части передника вышивали то, что женщина просит у Бога. На данной рубашке изображена свастика. Также присутствует ромбо-точечный орнамент, который был пожеланием плодородия и плодивости. (смотрите рис. 37)

Узоры, приемы, цвета русской вышивки очень разнообразны. Искусство вышивания имеет многовековую историю. Оно тесно связано с укладом жизни, обычаями и обрядами.

Круг часто символизирует само солнце, в разных видах искусства изображается в виде многоугольника, ромба, квадрата, связывается с женским началом. (смотрите рис. 38)

Часто квадрат противопоставляется кругу. Основным значением квадрата в разных источниках являются порядок, истина, мудрость, честь, земля. Квадрат и круг образуют горизонтальную плоскость для «мирового древа». Во многих культурах картины «модели мира» вписывают в квадрат, что позволяет судить о соотнесении квадрата и космоса.

Рисунок 38. Свастика.

Производная от квадрата – ромб, вероятно, также был связан с символом земли и плодородия. «Судя по месту в различных композициях, он мог обозначать землю, растение и женщину одновременно». Если этот ромб поделен крестом, но он пуст, значит есть поле, но он без посева, а вот если добавлены точки в ромб, то значит земля посевная.

https://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/11/116/903/116903869_4964875_55893254_Rombuy.jpg
Рисунок 39. Символ земли

Итак, ромб является символом женского начала в природе, неразрывно связанный с представлениями о Матери-прародительнице, которая мыслилась и как Мать-Природа. (смотрите рис. 39)

Космическое значение крестообразных, квадратных, круглых фигур как языческих символов раскрыто на многих образцах искусства народов мира. Эти языческие, солярные образы присущи и орнаменту русской вышивки.

Рисунок 40. Фрагмент вышивки полотенца. Тюменский район.

Архаические сюжеты русской народной вышивки, дошедшие до нас в большом количестве вариантов, позволяют проследить устойчивость определенных черт, увидеть в них повторяющиеся, общие места.

Орепей или Арепей представляет собой ромб с гребенками на сторонах. Его другие имена: Гребенчатый ромб, Дубок, Колодец, Репейник. Считался символом счастья, богатства, уверенности в себе. При расположении на разных частях одежды имел разное толкование.

Также данный символ считается свадебным – пересечение мужской и женской энергии, где полосы соединяются воедино, в котором появляется новая жизнь. (смотрите рис. 40)

В ромбиках, крестиках, квадратиках, точках наблюдается прежде всего повторяемость в определенных числах. Счет, ритм помогают ощутить и объяснить устройство мира. Числа — элементы особого числового кода, с помощью которого можно представить весь мир и человека, то есть числа могут быть одним из образов мира. Такими числами являются: 3 — образ Абсолюта, божественной Троицы, три сферы жизненного пространства (небо, земля, подземный мир), времени (прошлое, настоящее, будущее). Число 4 является образом целостности, идеально устойчивой структуры: 4 стороны света, 4 стихии, верх-низ-право-лево, 4 времени года. 5 -сакральное число — 4 стороны + центр — равновесие. Символом гармонии стала цифра 7. Через нее человечеству дано 7 цветов спектра, 7 нот в музыке, 7 дней в неделе. Из произведения чисел 3 и 4 возникает число 12 — 12 месяцев, 12 зодиакальных созвездий. Соответственно, все эти числа, и не только в орнаменте, считаются счастливыми.

Количество зубцов, ромбов, крестиков обязательно связывалось с рядом магических чисел или кратно им.[[17]](#footnote-17)

https://sun9-69.userapi.com/impg/0XtKSMvV3MIJNxljipmanP_GzgQnXMR3fT3cpg/fjdNWeVJJDo.jpg?size=1440x1920&quality=96&sign=d2b6f52c5ea5ae016195d9678fe4f128&type=album
Рисунок 41. Изображение солнца, пробуждения в русской культуре. В вышивке крестом. Дымник. 1989 г. Из собрания ТОКМ им. И. Я. Словцова.

Как было упомянуто выше, орнамент – это узор, а «узор» в славянских языках имеет тот же корень, что и слова «зоря», «заря», «зарница», отсюда следует, данное понятие связано с солнцем.

Основное занятие большинства русского народа – земледелие. А для того, чтобы урожай был богатым, необходим солнечный свет. Как известно, солнцестояние в русской культуре обозначались солярными элементами орнаментами, которые как правило стилизовались сквозь призму космической геометрии. Но помимо геометрических фигур использовали также зооморфные, например, петух – это священная птица, предвестник зари и света. Является символом пробуждения, связывался с представлениями о солнце, образ мужского начала, хозяина дома, жениха. (смотрите рис. 41)

А вот курочка и петушок – это символ счастливой жизни, супружеской пары.

Конь также соотносился в славянской, а позднее и в русской культуре с символом Солнца. Конь был столь же необходим крестьянину, чтобы выращивать хлеб, как и само солнце. Солнце принимало образ коня, а конь как бы приобретал животворящую силу солнца. (смотрите рис. 42)

https://sun9-25.userapi.com/impg/ufwnlCXp7o_BEWcdTtg5TfJ1JpUMekXYBa-oMQ/1lyz_AIeFVI.jpg?size=1440x1920&quality=96&sign=aad5db06c40b7dad4ac70a9dcd9bc933&type=album
Рисунок 42. Набилки. Русские. 1878 г. Из собрания ТОКМ им. И. Я. Словцова.

Животные и растения, которые окружали людей и обожествлялись ими, это постоянная тема узоров.

Особое значение имело количество чередований элементов в орнаменте. Каждое число несло дополнительную смысловую нагрузку.

Эстетическое значение орнаментов сочеталось с тотемным. Волхвы и шаманы наносили символы на ритуальную одежду и утварь. Обычные люди тоже вкладывали особый смысл в традиционные рисунки. Они старались защитить себя вышивкой-оберегом, нанося ее на определенные части одежды (для защиты тела). Столовое белье, предметы быта, мебель, части построек тоже были декорированы соответствующими узорами (для защиты семьи и дома).

Простота и красота старинных орнаментов оставляют их популярными и сегодня. Постепенно, с развитием цивилизации старинные узоры трансформировались, некоторые стали опознавательными знаками отдельных народных промыслов. Выделились в самостоятельные ремесла. Обычно поделки имеют название, соответствующее местности, где их производят.

Например, дерево сопровождало всю жизнь сибиряка. Древесина была самым доступным, удобным в обработке и использовании материалом. Из сосны и ели, лиственницы и клена, дуба и березы рубили храм и избу, делали для ребенка колыбель и игрушку, для женщины – прялку и веретено, для езды – сани и дугу.

Тюмень не одно столетие славится своей необыкновенной неповторимой домовой резьбой. Одна из ранних форм резьбы, украшающих тюменские дома – «глухая резьба».

Введите описание картинки
Рисунок 43. Флигель усадьбы Миншутиных. 1981 г. (г. Тюмень ул. Водопроводная, 37)

Такая резьба выполняется на толстой доске путем углубления фона, постепенно выявляя рельефный рисунок. (смотрите рис. 43)

Круг или полумесяц размещались в верхней части наличника. Это символизировало небосвод, где изображали радугу со звездами.

Но не стоит забывать, что наличники делили на несколько частей. Вверх — орнаменты, связанные с небосводом (микрокосмос). Боковинки и пилястры — орнаменты струи дождя. Нижняя часть (там помещался ромб) — символы земли и богатого урожая.

Также существует объемная резьба. Такую резьбу можно назвать скульптурной. Используется для создания объемных пластических форм, художественные особенности которых выявляются при рассматривании их с разных сторон. (смотрите рис. 44)

https://img-fotki.yandex.ru/get/31690/82761782.335/0_138e80_99af6be1_orig.jpg
Рисунок 44. Усадьба С. И. Колокольникова. Вторая половина XIX в. г. Тюмень, ул. Республики, 18

Самым распространенным элементом наличника являлся свиток. Такие свитки имели управители города — именитые купцы, которые возглавляли администрацию города. Свиток - символ того, что в доме живет государственный деятель. Это прообраз старинной царской грамоты. На место будущего города привозился царский указ, закрученный в свиток. Именно по таким свиткам строилась Тюмень. (сморите рис. 45)

Рисунок 45. Памятник истории и культуры регионального значения ДОМ С. Г. СЕЛИВЕРСТОВА – Л. Х. БРАНДТА 1905 г. (г. Тюмень, ул. Комсомольская, 6 (ранее ул. Тобольская)

Среди декоративных элементов объемной резьбы, украшающих наличники одного из тюменских домов, присутствует изображение шишки. Вероятно, этот мотив появился под влиянием сибирской (северной) природы и орнаментов коренных народов края. Однако мотив шишки, как и виноградной лозы, используется как один из элементов декора деревянных иконостасов, встречается он и в заставках христианских книг.

Сосновые шишки и экзотические фрукты — это переплетение стилей. Такие изображения появились благодаря тому, что в Тюмень приезжали мастера из разных мест. Они привносили в работу что-то необычное и нигде не повторяющееся.

Рисунок 46. Купеческий жилой дом. г. Тюмень, ул. Водопроводная / ул. Комсомольская 18

Следует, преобладающим в тюменских наличниках является растительный орнамент, тесно связанный с представлениями о земле. Травы, цветы, кусты и деревья в старину назывались волосами земли. Итак, растительные композиции, составленные на основе этих мотивов, несут в себе идею плодородия и процветания.

Рельефная резьба по дереву, связанная с ручной обработкой и моделировкой деталей и наложением их на доску-основу. Композиции представляют собой рельефы высокие (горельеф) либо низкие (барельеф). (смотрите рис. 46. Купеческий жилой дом)

Например, изображали водоплавающую озерную лилию, или ее еще называют кувшинкой. Наличие таких цветков в наличнике говорит о том, что владелец верил в живительную силу природы, в то, что узор принесет ему счастье.

Тему винограда в Тюмени можно встретить почти на каждом здании в декоре хорошего домового наличника. Элементы винограда — библейские символы. Раньше было принято, сравнивать человека с благодатным виноградным кустом, который украшает дом своими делами. Сухого человека приравнивали к смоковице, которую нужно сжечь. Развитие города — это заслуга купечества, поэтому виноград был у них в почете. Второе значение винограда — достаток и благополучие. Тюменские наличники — самые богато орнаментированный, насыщенные различными орнаментальными символами в Сибири. Наличник, сделанный в стиле барокко, стоил в 3-4 раза дороже чем сам дом. Он мог весить около 200 кг. (смотрите рис. 46)

Также использовалась пропильная резьба. Это резьба, выпиленная в доске и имеющая сквозные отверстия. Пропильная резьба сложного рисунка напоминает кружево.

Например, плетенки. Это символы, которые напоминают узелки счастья или трезубцы. Часто трезубцы говорят о том, что предки жителей дома выходили в море на промысел, ориентируясь по полярной звезде. Это очень древний символ, в нем есть руны, переплетающиеся между собой. Их смысл уходит во времена, когда еще не было крещения Руси. (смотрите рис. 47)

https://pp.vk.me/c636329/v636329624/14849/HyEqLLZUKmU.jpg
Рисунок 47. Пропильная резьба. Берегиня. Плетенки.

Используемые в декоре изображения не случайны, они несут в себе определенную информацию, и по отдельности, и в сочетании друг с другом способны рассказать о многом посвященному в тайны их значения.

Помимо Тюменской домовой резьбы, есть и Тюменская домовая роспись. Она располагает большими изобразительными возможностями, она менее условна, чем резьба. Считается, что роспись является преемницей резного декора: цветок сменил «солярную» розетку, геометрический узор превратился в стебли, листья, букеты.

В европейской части России декоративная роспись была тесно связана с иконописью. Бытовую утварь и интерьеры в XVII в. украшали иконописцы. Тюменские росписи XVII в. неизвестны, но здесь имелись мастера по деревообработке, изготавливающие деревянную посуду и утварь, были иконописцы, которые могли их расписывать.

В сельской местности этот промысел распространился в XVIII веке, это время отличалось частыми неурожаями. В результате происходило обеднение местного крестьянства и усиливался процесс развития ремесел.[[18]](#footnote-18)

Одной из разновидностей неземледельческих занятий тюменских крестьян является кармацкое красильное дело. Специалисты предполагают, что обычай расписывать жилища ввели тюменские красильщики на рубеже XVIII—XIX вв.

Урало-сибирская, Тюменская роспись (Дом Буркова)	Фолк-арт картины рисунки, Русское народное искусство, Декоративные картины	https://sun9-8.userapi.com/impg/c850608/v850608935/fafa2/lvfK2PIkqDg.jpg?size=1280x1280&quality=96&sign=2374eda5099214f017b457fb954936ad&type=album
Рисунок 48. Тюменская домовая роспись. Дом Буркова. 1898 г. (г. Тюмень, ул. Дзержинского, 30 (ранее ул. Садовая)	Рисунок 49. Коллекция прялок. Музей имени И. Я. Словцова г. Тюмень

Мастера пользовались местными минеральными и растительными красителями: «синей краской, схожей с брусковою», «желтой вохрой», «умрой», «землей лазоревой», «глиной белой». Цветовая гамма красителей влияла на колорит. При небольшом числе красок контрастный фон усиливал их звучание. Последующая разработка мотивов «разделками», «оживками», «приписками» расширяла градации цвета, объединяя их в сгармонированное целое.

Основная тема сибирских росписей – дерево жизни. Это символ плодородия и вечного обновления, образное воплощение «мирового дерева», которое произрастает из подземного мира до поднебесья. Первый ярус, где расположены корни – это подземный мир, которая взаимодействует с предками и питанием. Второй ярус, где расположен ствол дерева – это земной мир, на данном ярусе располагаются люди, движение. Третий ярус – небесный мир, на нем располагаются те элементы, которые связаны с небом, птицы, солнце и т.д. То есть древо жизни – это мировая ось, центр мира и воплощение мироздания в целом и Рода в частности, который символизирует вечность и бесконечную жизнь. (смотрите рис. 48-49)

С древом жизни связано немало обрядов и традиций. Например, ставить на Новый год ель, которая символизировала центр в каждой семьи. Еще один сохранившийся ритуал — водить хороводы вокруг дерева. Правда, само древо изменилось — наши предки в качестве елки использовали дуб.

Дуб – это царь растительного мира, самое легендарное и почитаемое дерево славян, символ жизненной силы и твердости. Служит оберегом жизненной силы рода.

Тюменская роспись отличается особой техникой двухцветного мазка с белильной разживкой, густым неразбавленным цветом красок и радостным колоритом. Ведущая роль отводится цветному фону, который позволяет достигнуть особой звучности всей росписи при малом количестве красок и небольшой яркости отдельных цветов. Этому же способствует композиционный прием — обрамления живописного поля рамкой контрастного цвета, например, оранжево-красного и кобальтово-синего, киноварно-красного и голубовато-зеленого, коричневого и синего.

Основные мотивы росписи — цветы, ягоды, бутоны, фрукты и листья. Реже встречаются изображения птиц, животных и человека. (смотрите рис. 50)

https://sun9-67.userapi.com/impg/c855720/v855720935/21736d/LwhBg5EcSow.jpg?size=1280x1280&quality=96&sign=a77fd60ac82db653f28500f489771c20&type=album https://sun9-58.userapi.com/impf/jwFGPGekOjdEYJAXFHaDz8t6GKy5juc_uFKzsA/e18ou-_3wg4.jpg?size=655x1024&quality=96&proxy=1&sign=8f591354dff5b79eb9bb6bfd8233fc84&type=album
Рисунок 50. Коллекция прялок. Музей имени И. Я. Словцова г. Тюмень

Например, изображения букета цветов в росписи символизировал благополучную, счастливую жизнь и для росписи использовали зеленые, синие, желтые, белые краски.

Нераспустившиеся цветы в бутоне имели значение детство, рождение младенцев. Для изображения этих мотивов использовали белую, синею, красную, желтую краску. Как правило расписывали стены, потолки, простенки, двери и другие значимые участки внутреннего убранства дома.

Нередко изображения птицы можно встретить на изделиях тюменских мастеров. Этот образ связан с приходом весны, тепла, с началом земледельческих работ. Птица – охранительница семейного счастья, символ света и плодородия, то есть символ счастливой жизни.

Павлин – мужское начало, хозяин дома. Павлин и пава – символ счастливой жизни супружеской пары, которая несет в себе символическую энергию. Павлин с павою рядом с цветущим кустом – цветы - дети, павлин с павою - муж и жена. Пава – женское начало, хозяюшка дома.

Если рассмотреть остальных птиц, то филин – это женское начало, охранитель. Сова – женское начало, охранитель. Соколы, голуби – это символы молодоженов.

Мотивы тюменской домой росписи (деревья, птицы и цветы), в которых мастера отражали красоту родного края, украшая свои жилища, находят выражение и в других видах декоративно-прикладного искусства.

Таким ярким самобытным явлением традиционного искусства является тюменское ковроткачество.

В XVII веке в Тюменском крае появилось ковроткачество, которым владели переселенцы из Курской и Саратовской губернии. А вот в XIX веке этот промысел стал особенно популярен на территории Тюменского, Ишимского и Шадринского уездов Тобольской губернии. Особенно прославилась своими мастерицами село Каменское, Кулаково и Решетниково Тюменского уезда. [[19]](#footnote-19)

Для Тюменских узоров характерен черный фон и яркие растительные узоры. В центре ковра помещались окружные листьями и бутонами маки и розы. По углам – по одному крупному цветку или бутону. Роза символизировала беспрерывное солнечное движение с постоянным обновлением.

Кайма была узкой, в виде линии или орнаментированной полосы. Полоса – это дорога. Как известно, в Европейских странах для орнаментации изделий не использовали полосы, а вот в Сибири использовали, так как в этих краях просторные дороги, степи, леса, больше свободы и пространства, нежели в других странах. (смотрите рис. 51)

https://cdn.freelance.ru/img/portfolio/pics/00/1F/98/2070669.jpg?mt=9bfda829
Рисунок 51. Из каталога «Тюменский ковер. Цветы Сибири». 2014 год. 152 стр.

Особого внимания заслуживают ковры с изображением голов лошадей. Рисунок с изображением голов лошадей появился задолго до того, как начали изготавливать ковры с цветочным орнаментом. Как было упомянуто выше, образ коня является одним из древнейших и любимых образов народного искусства. Также конь является символом плодородия, мужества и мощной власти, быстротой мысли. (смотрите рис. 52)

https://avatars.mds.yandex.net/get-altay/1879929/2a0000016ae30e4e234f4614a168875c0fc3/XXL
Рисунок 52. Сибирское ковроткачество Тюменской области. Музей «Каменский ковер»

Но не стоит забывать, что лошадь символизирует как жизнь, так и смерть. Неверно распределив по композиции или по колористике, можно прочитать и другое значение символа. Например, пара коней, белый и черный, олицетворяют жизнь и смерть.

Особое место в орнаментальном искусстве занимает декорирование одежды. Внимания заслуживает искусство вышивки, как сакрализации символов и знаков, направленных на украшение и защиту человека от внешних негативных воздействий.

Среди всех видов вышивки (вышивка крестом, гладью, бисером и др.) золотое шитье выделяется сложностью технологического процесса.

Мастерская золотного шитья, по мнению искусствоведов, зародилась в русских женских монастырях. По свидетельствам исторических летописей сибирские женщины владели им уже в 17-18 веках. Мастерство сибирских зотолотошвей – это самобытное, ценное явление, внесшее огромный в многонациональную культуру нашей страны. Женщины знатного сословия, уходившие в монастырь, имели преимущественно послушание золотошвеек.

Со второй половины 19 века золотное шитье становится народным промыслом, создаются артели вышивальщиц. Октябрьская революция не способствовала развитию этого вида ремесла, но и абсолютного забвения не произошло. (смотрите рис. 53)

https://sun9-38.userapi.com/impg/XO6Z2iN8WmwxtHUmUkGdufGiY4da_73zE3-0_g/q1SFq9PSc_4.jpg?size=1440x1920&quality=96&sign=fb9324d7331b68782d0cc27e5ba0f875&type=album
Рисунок 53. Женский головной убор «шамшура». Русские. Старообрядцы. Вторая половина XIX века. Творчество народов Тюменской области из собрания ТОКМ им. И. Я. Словцова. 1999 г.

Золотое шитье стало одним из уникальных видов декоративно-прикладного искусства Руси, своеобразным брендом.

Однако, все другие виды вышивки имели свои особенности.

Так, например, в вышивке нить наделялась определенными качествами:

Лен символ мужественности, Шерсть — это защита, покровительство.

Орнаментальные символы определенным образом стилизовались под технику и материал изготовления. Мотивы узоров наносились в зависимости от носителя одежды.

Петухи и лошади красного цвета должны были защитить младенца.

Для успешного завершения работ вышивали зеленым и синим льном.

От болезней и против дурного влияния вышивали шерстью.

Важной особенностью в создании традиционного костюма является крой, вышивка и цвет, который мастера наделяли сакральными ***свойствами:***

красный цвет - жизни, огня и солнца. Конечно, он часто использовался при вышивании. Ведь это еще и красота. Как оберег, он был призван защищать жизнь;

белый цвет - чистого снега. Символ свободы и чистоты. Считался защитником от темных сил;

синий цвет - воды и ясного неба. Символизировал мужество и силу;

черный цвет - земли. Зигзаг и волна соответственно не вспаханное и вспаханное поле;

зеленый цвет - травы, леса, природы. Эти свойства природы через цветовую символику оказывали помощь человеку.

Например, женщины вышивали черным цветом свою одежду в период кормления грудного ребенка для защиты материнства. Одежда мужчин декорировалась узором зеленого и синего цвета.

Таким образом, орнаментальное искусство русского народа вобрало в себя лучшие традиции народа, выраженные в мотивах и особенностей стилизации, в которых были учтены назначение, материал изготовления, технология и определённые стилистические особенности (по народности, по технике выполнения и т.д.

ОСОБЕННОСТИ

****

ОРНАМЕНТАЛЬНОГО

ИСКУССТВА

В КУЛЬТУРЕ

СИБИРСКИХ ТАТАР

****

2.2. ОСОСБЕННОСТИ ОРНАМЕНТАЛЬНОГО

ИСКУССТВА В КУЛЬТУРЕ СИБИРСКИХ ТАТАР

Многочисленный этнос Тюменского региона – сибирские татары. Татары с Поволжья впервые появились в Сибири ещё во времена Сибирского ханства – в XVI веке. Поволжские татары принесли свои обычаи, народные знания, фольклор, материальную культуру, письменный литературный язык. Поволжские и сибирские татары взаимодействовали в хозяйственной деятельности, бытовых и семейных отношениях, религии, языке, что и обусловило наличие большого количества схожих черт в их культуре.

Вопросы орнаментального искусства сибирских татар стал особенно интересовать исследователей в 70-ые годы, в которые появились научные труды у В. Б. Богомолова и Н. А. Томилова, где были отмечены, что основы национальных традиций наиболее полно отразились в орнаментальном искусстве, которое у сибирских татар в определенный период достигло высокого уровня.

Также особый вклад в освещение этого вопроса внес Ф. Т. Валеев, изучая традиционную культуру сибирских татар. В своей монографии «Сибирские татары: культура и быт» он приводит сведения об одежде и украшениях татар.

Одним из фундаментальных трудов, посвященных орнаментальному искусству народов Сибири является монография С. В. Иванова, в которой он выделил двенадцать типов орнаментов, характерных для народов, проживающих в Сибири. Один из таких типов является тоболо-иртышский, который был присущ бухарцам и сибирским татарам.

Лебедева Ю. А. и Татауров С. Ф. рассматривали историю изучения орнаментального творчества сибирских татар за период 18-21века. Они дают оценку современному состоянию исследований в этом направлении и указывается на отсутствие обещающих работ по орнаментальному творчеству сибирских татар в последнее время.[[20]](#footnote-20)

На сегодняшний день, существуют немногочисленные исследования орнаментального искусства татар. Так, Ф. М. Фаткулина рассмотрела орнаментальное искусство татар Сибири (Тарских татар), где выявляет на основе изучения орнаментики коренного тюркоязычного населения Тарского Прииртышья его этнокультурные связи.

Однако, по мнению ряда исследователей орнаментальное искусство сибирских татар особо не выделяется своеобразием стиля, но имеет свой неповторимый индивидуальный образный строй, который складывается из орнаментов-символов и цветочно-растительных мотивов.

Отличительной особенностью татарского орнамента является, то, что в основном это растительный или цветочный орнамент, потому что национальные традиции татар основываются на кочевой культуре, связанной с выращиванием скота, с поиском лучших пастбищ. Поэтому во многом жизнь зависела от растительного мира, от природных условий.

Татарские поселения возникали на лучших пастбищах, где была обильная растительность и наличие водоемов. Юрты – это летние пастбища. В Тюменском регионе есть такие поселенья как Юрты-Андреевские (Индрэй), бывшие Ембаевские Юрты (с. Ембаево), Юрты Казаровские и т.д.

Орнаментальные символы и знаки отражали уклад жизни кочевников, где основными мотивами являлись значимые, сакральные образы природы (тюльпан – «лаля чачаге» символ весны, пробуждения природы, любви; калина – «балан» является семейным оберегом, рябина – «миляш» символ крепкой семьи, роговидные мотивы – символ богатства и т.д.) в стилизованных формах, а также универсальные архаичные геометрические фигуры ромба, круга, треугольника и квадрата передающие систему мироустройства.

Таким образом, орнаментальные символы и знаки являются своеобразным универсальным письмом, как утверждают некоторые исследователи. В самых архаичных символах бытовали универсальные символы, которые были общепринятыми, общепризнанными и имели схожую стилизацию и интерпретацию.

Определенную роль в развитии орнаментального искусства сыграли культурный обмен с русским населением, а также с другими народами, проживающими в Восточных странах.

Одним из неоспоримых фактов единства культур татар и чувашей являются археологические находки, которые свидетельствуют о связях этих двух народов с земледельческими племенами различных этносов Азии, Ирана и Китая, все это находило отражение в орнаментальных символах.

Как утверждают некоторые исследователи проэтносом казанских татар и чувашей являются булгары, а этногенез сибирских татар представляет процесс смешения кыпчаков и древнетюркских племен.

Бесспорно, что эти народы проживали на протяжении многих столетий на территории Западной Сибири, по всей длине шелкового торгового пути. Этим объясняется некоторое сходство орнаментальных символов и мотивов, корнями которых уходят в декоративное искусство восточноазиатских народов I тыс. н.э.

Рисунок 54. Девичий головной убор «калфак». Сибирские татары. 19 век. ФГБУК «Российский этнографический музей»

Так, например, в татарском декоративно-прикладном искусстве вышивка (чигү) наиболее ранние из сохранившихся образцов являются вышивки золотыми и серебряными нитями в технике глади с сюжетными и орнаментальными мотивами как геометрического, так и растительного орнамента (XIV – первой половиной XV в.) Использовались также шерстяные и металлические нити, а с конца XIX в. – гарус. До второй половины XIX в. вышивали иглой, позднее и крючком, использовали специальные вышивальные приспособления киергә – пяльцы.[[21]](#footnote-21)

Часто используемым мотивом сибирских татар является извилистая линия, которая определяет символ воды (S – «сыу») – необычного вещества, обладающего таинственными свойствами, которое является одним из первостихий мира. Является женским началом и выступает как аналог материнского лона и черва, но есть и другое значение, символ мужского начала – вода, которая оплодотворяет мужское семя, заставляющая семя «рожать». Вода – это символ рождения, возрождения и плодородия. (смотрите рис. 54)

Известно, что символом возрождения является растительный мотив тюльпана, потому что тюльпан расцветает весной и своим цветением возвещает миру о приходе весны. Именно этот цветок по преданию, связан с божеством мусульманского мира. По мнению, последователей ислама, этот цветок считается священным, так как название растения и имя «Аллаха» состоят из одинаковых букв. (смотрите рис. 55)

Рисунок 55. Женская головная повязка сибирских татар «сарауц». Тобольская губ. Вторая половина XIX века. Творчество народов Тюменской области из собрания ТОКМ им. И. Я. Словцова.

Интересны изображения лилий, что означает совершенство, благородство. На Востоке этот цветок почитают как символ чистоты. В культуре сибирских татар, лилия символизирует чистую любовь, плодородие, семейное благополучие.

Следующий элемент растительного орнамента – цветок гвоздики. Всем народным целителям использующих в своей практике растения известны целительные свойства цветка, который используют во врачевании многих заболеваний, возможно, поэтому он является символом божественной любви и страдания.

Важно отметить, что «язык цветов» тоже имел свою возрастную и сословную градацию. Так, например, следующий элемент орнамента в виде стилизованной незабудки могли носить на своей одежде молодые замужние женщины. Мотив незабудки символизирует верность, преданность

Мастерицы использовали различные виды вышивки, как золотное шитье, так и вышивку речным жемчугом по бархату на головных уборах. Элементы орнамента в отличие от казанского орнамента имеют более мелкую, упрощенную форму, а также сдержанную цветовую гамму. При этом надо отметить, что использовались контрастные цветовые сочетания как белый речной жемчуг и черный бархат, темно-синий или темно-бордовый фон ткани под вышивкой из серебряных и золотых нитей. (смотрите рис. 56)

Рисунок 56. Вторая половина XIX века. Музейные документы зафиксированы в Тюменском районе в с. Ембаево.

По мнению исследователей, мотив хризантемы был перенят из китайской культуры и является эмблемой осени, символом долголетия, благосостояния. Сейчас объясню почему. (смотрите рис. 56)

В начале 19 века г. Тюмень был включен в список путей Сибирского тракта. Это старинный сухопутный маршрут из Европейской России через Сибирь к границам Китая и обратно. Этот Сибирский тракт считался «Великим чайным путем», то есть из Китая везли в Россию караванами чай. Чайный путь начинался в городе Ухань и разделялся на несколько путей. Затем появилась транссибирская магистраль и караванной торговле пришел конец.

Как известно, хризантема в гордом одиночестве распускает свои яркие цветы тогда, когда весь остальной сад уже помертвел в предчувствии зимы. Стойкий осенний цветок, выдерживающий холода и продолжающий цвести зимой, является символом долголетия. Скорее всего определенную роль сыграл культурный обмен с китайским народом, и сибирские татары переняли этот орнамент, так как этот цветок очень приспособлен к Сибирскому климату.

В Китае даже есть праздник, посвященный осеннему цветку. 9 числа 9 месяца по Лунному календарю и одновременно это праздник пожилых людей. Что подтверждает символ долголетия.

Хризантема также может служить символом учености. В старом Китае женщины любили украшать хризантемой прическу, т.к. этот цветок служит символом верности. А вот желтая хризантема олицетворяет легкую жизнь, богатство, процветание и здоровье.

У сибирских татар, хризантема считается солнечным цветком. Данный элемент орнамента могли носить на своей одежде состоятельные женщины старшего возраста и часто использовали в орнаменте головного убора.

Используют также лотосообразный мотив - символ чистоты и совершенства. В основном встречаются в вышивке, в узорной обуви, а также в других изделиях.

Рисунок 57. Фрагмент занавеса «Чаршау» В. Максимовой, Р. Файзрахманова, 1983. ГОМТР .

Наиболее известен, мотив трилистника, который благодаря своим лечебным свойствам признан как оберег, также символизирует единство и сплоченность народа.

По мнению исследователя Ф. Х. Валеева, мотив цветочного букета в вышивке сибирских 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.

Известно, что в доисламский период у сибирских татар существовало тенгрианство (Тенгри – богиня Земли), и на бубне обычно изображалось «дерево жизни», где основой этого изображения являлся крест, верхняя пика которого венчалась окружностью. Также внешне «дерево жизни» напоминало человека, так как после принятия ислама изображения живых существ были запрещены, то и «дерево жизни» должно было трансформироваться. Скорее всего, тогда оно и приобрело вид креста, а вот окружность стало символизировать бубен. В целом, крест, который располагался в окружности, будучи солярных знаков и часто встречавшийся в архаичных культурах, не противоречит культуре сибирских татар, заимствовавших элементы религиозного искусства обских угров.Дерево жизни считается символом познания и бессмертия, местом пребывания богов и душ умерших. Несет в себе сочетание прошлого (корни дерева уходят в землю), настоящего (между небом и землей) и будущего (крона, уходящая вверх). (смотрите рис. 57)

Рисунок 58. Фрагмент старой татарской вышивки тамбурным швом. Тобольск.

В сибирско-татарском орнаменте изображение бесконечной спиралевидной ветки, окаймленной непохожими друг на друга листьями и цветами, символизирующей непрерывный путь в божественный сад. (смотрите рис. 58)

Существуют и закладные узоры, которые состоят из простых чередующихся полос. Они заполнены различными геометрическими фигурами такими как квадрат, ромб, треугольник. Эти фигуры свидетельствуют об архаичности этих символов. В старинных закладах используются крупные геометрические узоры, которые изображены на матово-красном фоне в большинстве случаев располагаются на концах полотнища тремя бордюрными полосами. А вот сибирские татары использовали просто полосатые тканевые изделия, например – намазлык (коврики для молитв). (смотрите рис. 59)

Рисунок 59. Ковер без ворсовый. Середина ХХ века. Зарисовки.

2015-08-27-94.jpg
Рисунок 60. Лунница – нагрудное женское украшение татар.

Крест в татарском орнаменте символизирует Солнце, также является оберегом, противодействующим силам зла. Круг представлял солнечный знак. Данные орнаменты можно рассмотреть на экспонате. Экспонат внес,0ен в сборник Тюменского областного краеведческого музея им. И. Я. Словцова. Зафиксированы музейные документы в г. Тюмени.[[22]](#footnote-22) (смотрите рис. 59)

Можно также встретить символ – лунницы, который перешел из исламской и частично из более ранних верований.

У казанских, сибирских, астраханских татар в высшем сословии, вероятно близком к ханскому окружению, бытовали драгоценные ювелирные аналоги подобным украшениям. Они выполнялись из чеканных позолоченных пластин в форме лунницы (айчык), инкрустировались драгоценными камнями и самоцветами. (смотрите рис. 60)

В основном изделия изготавливались из серебра и украшались самоцветами, искусственными камнями и цветным стеклом. Ювелиры владели разнообразными приемами изготовления и орнаментации украшений. (смотрите рис. 61)

https://sun9-25.userapi.com/impg/yB5LPCUfQHYPh2JoPwptTEdPFA3xMbJs2YvMcA/a7v1Ar77Amg.jpg?size=810x1080&quality=96&sign=dbeb30f657eb956110d58203fecf81ab&type=album
Рисунок 61. Браслет. Сибирские татары. Начало ХХ века. Из собрания ТОКМ.

С древнейших времен сибирско-татарские мастера занимались художественной обработкой металла. Они делали предметы для домашней утвари, украшали оружие. Например, шапка «Ерихонская Кучумовская», была поднесена царю Алексею Михайловичу боярином Б. П. Шереметевым (ум. 1650). Память о сибирском происхождении шапки послужила, видимо, поводом для выдачи ее 27 января 1664 г. «Сибирскому царевичу» Алексею Алексеевичу (внуку Кучума Иш-Мухаммед б. Алтанай б. Кучум). [[23]](#footnote-23) (смотрите рис. 62)

Позднее мастера производили в основном металлические кумганы, сосуды для жидкостей. На них изображали геометрические орнаменты. Например, волнистая линия, которая являлась символом воды. (смотрите рис. 63)

Рисунок 62. Шапка «Ерихонская Кучумовская». Булатная сталь, золото, камни, жемчуг, ткань, ковка, чеканка, резьба, насечка золотом, эмаль.

https://sun9-56.userapi.com/impg/pcgLXQNHJTjTlqZzW8ILewvkmLSAgnn3KYO3fA/vZGcuQIt_9U.jpg?size=810x1080&quality=96&sign=2e8b9619b5379d391bbdcdbed9f82319&type=album
Рисунок 63. Кувшин. Кумган. Тобольская губерния. Вторая половина ХVIII - начало XIX века

Своеобразным видом художественной обработки кожи у татар являются тиснение и мозаика. Из них последняя снискала себе мировое признание. Замечательными и уникальными образцами являются многоцветные узорные ичиги (сапожки), не имеющие аналогии среди образцов художественно оформленной обуви у других народов. Искусство кожаной мозаики, получившее яркое выражение в создании обуви, не прерывалось в своем многовековом развитии и сохранилось до наших дней как народный промысел.

В мозаике из кожи применены традиционные принципы композиции: в создании узоров принцип оконтуривания форм, для которого характерны преобладание плавных изогнутых линий и мягкая округлая передача абрисов, принцип контрастного сочетания крупных по размерам узоров с более мелкими и др.

Следует отметить, что цвета кожи, получаемые применением натуральных красителей, характеризируются как многосоставные, их невозможно определить однозначно. Ощутимые изменения происходят со середины 19 века, когда приходят анилиновые красители. Вместе с анилинами в ичижном деле прочно укоренились незнакомые доселе или редко использовавшиеся цвета – это насыщенные синий, фиолетовый, розовый и т.п.

Роговидные мотивы занимают особое положение в орнаменте татарской обуви. Они несут самый древний комплекс магических представлений. Многие из них сохранили с древнейших времен свои названия, отражающие реальный смысл орнаментального мотива – «бараний рог», «перевернутый рог», «раздвоенный рог», «маленький рог», в то время как названия других групп узоров даны вышивальщицами в начале 20 веков. (смотрите рис. 64)

https://sun9-1.userapi.com/impg/tU2m5PFGfFAlAb-kR8_q_AbGhd0enErvokjJOQ/U_JyE_YgaMA.jpg?size=810x1080&quality=96&sign=85dbf6b6f4744a0b38200902cd5f41ac&type=album
Рисунок 64. Ичиги (кожаные сапожки). Тюменский район, с. Ембаево.

В дальнейшем орнаментальный репертуар обогащается за счет мотивов, заимствованных из других видов декоративного искусства. Знаменательно, что эти приобретения расширяют символический охват мира, в него вступают знаки земледельческого цикла: цветок-солнце, «проклюнувшийся росток», листочки, разбросанные по поверхности ичига.

https://sun9-42.userapi.com/impg/JD8AtWPNk9p3bhx_t3EN61uf73exHVfh8oRuFA/ZC_NfxnwL9A.jpg?size=450x510&quality=96&sign=bf4ac998a4c3568bdaaa354546ade480&type=album
Рисунок 65. Фрагмент кожаной мозаики. Ичиги.

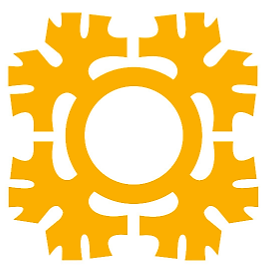
Знаки, символизирующие солнце, не могли не быть представлены в комплексах узоров по коже, ведь представлены в комплексе узоров по коже, ведь в этом рассказе о жизни на земле солнце должна быть отведена ведущая роль. Солярный или солнечный знак представляет собой в виде круглой розетты с вписанными в нее кругами, многолепестковыми розеттами и многолучевыми звездами. Одновременно такая розетта является изображением «колеса судьбы», символа вечно продолжающейся жизни. Этот знак – неотъемлемый элемент орнамента у многих работ. Например, он встречается в русской деревянной резьбе и росписи по дереву.

Далее рассмотрим мотив сердца. Это один из самых любимых и популярных мотивов в кожаных узорах. Мотив сердца попал в репертуар мозаики в достаточно позднее время, хотя был известен в древнем декоративном искусстве. Он близок по форме каплевидным узорам в искусстве Древнего Востока, тюркских народов. (смотрите рис. 65)

Таким образом, все рассмотренные нами орнаментальные мотивы отражают представления сибирских татар об окружающем мире, которые отражают идеи добра, справедливости.

Прикладная сторона орнамента представляет собой декоративно-художественную функцию, которая является наиболее ярко выраженной и действенной, потому что сам узор всегда жестко связан с функцией предмета, на который он наносится, с его формой, материалом.

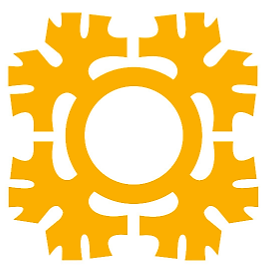
ОСОБЕННОСТИ

****

ОРНАМЕНТАЛЬНОГО

ИСКУССТВА

В ХАНТЫЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ

****

2.3. ОСОБЕННОСТИ ОРНАМЕНТАЛЬНОГО

ИСКУССТВА В ХАНТЫЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ

В условиях традиционного хозяйства орнаментированные изделия создавались для личного и домашнего потребления с целью удовлетворения практических и эстетических запросов. В каждой семье самостоятельно производилось практически все необходимое. Мужчины занимались обработкой дерева, металла и кости, женщины обрабатывали шкуры, шили одежду и обувь, ткали, вязали, плели, делали утварь из бересты.

Художественные традиции народов, включающие в себя устойчивые образы и сюжеты, технические приемы сформировались позже, чем древние ремесла. Традиционные каноны ремесла не требовали специальных знаний и особой квалификации, были доступны всем.

Как правило, ремесла у многих народов до сих пор существуют в форме домашних и представлены следующими основными направлениями: работа с мехом, работа с ровдугой (замшей), рыбьей кожей, резьба по кости, резьба по дереву, работа с берестой, ткачество, работа с тканью, вязание, вышивка нитками, работа с бисером и работа с глиной.

Мастерицы очень гордятся своим умением изготавливать красивые вещи, ведь не каждая хантыйская женщина может вырезать орнамент, красиво и аккуратно сшить узкие полоски меха или кожи. В орнаменте самые отвлеченные геометрические формы мастерица наполняет вполне определенным содержанием, отражая представления об окружающей действительности. Это звери: наварнэ «лягушка», шовыр пал «заячьи ушки», нюхас «соболь»; птицы: васы олын «выводок утят», питы лук «глухарь», холх тыхл «гнездо черного ворона»; растения: ай сумат нув «березовая ветка»; явления природы: серхайн юх «цветущий куст», вот хумпи «накаты волн»; и сам человек: хэ шоп «туловище человека». Названия узорам давали по сходству и подобию предмета.[[24]](#footnote-24)

Исследователи характеризуют мировоззрение хантов как состоящее из трех пластов древних верований: фетишизма, тотемизма и анимизма. Прежде всего, в фетишизме следует искать исток особенно трепетного отношения этого народа к вещам, сделанным для себя и своими руками. Практически каждая вещь в традиционной культуре хантов становилась фетишем, своеобразным божеством, по отношению к которому жизнь человека должна быть строго регламентирована. Определенные вещи могли становиться счастливыми, приносящими удачу, и тогда их особенно берегли. Чем более тщательно и с технологической точки зрения безупречно была сделана вещь, тем более «надежной» она считалась, поскольку верили, что свойства и «способности» предметов напрямую зависят от правильности, точности их изготовления.[[25]](#footnote-25)

https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/040d/001783ac-89cde892/img11.jpghttps://ds04.infourok.ru/uploads/ex/040d/001783ac-89cde892/img11.jpghttps://ds04.infourok.ru/uploads/ex/040d/001783ac-89cde892/img11.jpg
Рисунок 66. Глухарка сна

Все значимые вещи у хантов орнаментировались и изготавливались из материала, обладавшего соответствующими символическими функциями. Так, например, детская люлька изготавливалась только из березы (из бересты): береза, будучи светолюбивым деревом, росшая на светлых местах, считалась частью светлого (верхнего) мира, где нет болезней. [[26]](#footnote-26)

А на внешнюю сторону люльки наносились изображения копалухи — самки глухаря (которая, считалось, приносит сон из леса) и специальные геометрические или стилизованные орнаменты, призванные охранять и защищать ребенка. (смотрите рис. 66)

Кроме того, обязательно был сектор, который запрещалось орнаментировать, так как его назначение — быть «вместилищем для сердца».

Как говорится в хантыйской сказке: «Мать сшила ему колыбель из бересты, украшенную ногастыми зверями, сшила ему колыбель, украшенную крылатыми зверями». Главной фигурой здесь была глухарка, охраняющая душу ребенка, пока он спит. Наносили и другие изображения - соболя, рога оленя, медведя, крест. (смотрите рис. 67)

https://sovmuseum.com/_pu/5/s33202863.jpg
Рисунок 67. Колыбель детская (ночная). Первая четверть ХХI в. МБУК «Музей истории и ремесел Советского района»

Орнамент с названием «заячьи ушки» применяется для украшения детских вещей, так как по мифологии ханты считается, что зайчиха – это лесной женский дух, связанный с плодородием. (смотрите рис. 68)

Также рассмотрим кузовок, выполненный мастерицей Молдичевой А. (смотрите рис. 69)

На крышке - тетерев, распущенный хвост которого заполняет центральный круг; от этого круга расходятся перышками узорные ленты рисунка.

https://lh6.googleusercontent.com/IbPZ0CeVQlftytm_raVGle7_uOiZXjhN3xvvROPAXRQO1LEwDr0JV6HrUniiSFhAZ-CCPvenhuSqdNuATcwBcuWTqboyX5y12UM7fFqkt5jdcE-XAxsqrQWOjDnGr0sc
Рисунок 68. Заячьи ушки.

Рисунок 69. Рис. Молдичева А. Кузовок. Береста. 1950-е гг.

На боковой стороне в центральном поле виртуозно заплетен рисунок - сказочное дерево, на которое как будто бы падают легкие снежинки. По верхнему и нижнему краям - широкие полосы сложного рогового орнамента. А верх кузовка оканчивается спокойной темной полосой, как бы завершающей всю композицию, украшающую сосуд. Кузовок из простой бересты руками мастерицы превращен в произведение искусства.

Таким образом, в культуре хантов, как и в любой другой традиционной культуре, орнамент обладал не столько декоративной, сколько обережной и магической функциями.

Семантика орнаментов хантов тесно связано с их жизненным укладом, с охотничьим образом жизни. Например, некоторые орнаменты выполнялись в строго определенное время, по случаю какого-либо события. На меховых женских шубах орнаменты располагают по краям изделий. На рукавицах часто изображали медвежий след, что предрекало успех будущему охотнику. Раньше такую рукавицу дарили только охотнику, добывшему медведя.

Рисунок 70. Изображение медведя (по материалам Т. А. Молдановой) [[27]](#footnote-27)

Медведь у хантов животное сакральное – он считается сыном верховного божества Торума и женщины-прародительницы, так же он хозяин тайги и символ справедливости. По некоторым данным, медведь научил людей добывать огонь. [[28]](#footnote-28) Поэтому желание выделить особо значимые черты зверя для народа, привело к разнообразным вариациям стилизации фигуры медведя и использования в орнаменте. (смотрите рис. 70)

Вещи с медвежьим орнаментом не должны валяться, где попало. Их нельзя дарить или отдавать несерьезным, легкомысленным людям.

Иногда изображается след медведя («медведя узор»). Можно говорить о полном отождествлении в сознании следа и животного. Изображение следа медведя есть для ханты сам медведь. Также существуют такие орнамента как «медвежьи уши» и «медвежий позвонок» (смотрите рис. 71)

Рисунок 71. Орнаменты «медвежьи уши» и «медвежий позвонок»

Такие орнаменты чаще всего встречаются в работе с тканью. Ведь ткань - один из наиболее востребованных материалов для народного творчества. Традиционно развиваются такие приемы, как аппликация, лоскутное шитье (мозаика). (смотрите рис. 72)

Аппликативными орнаментами ханты украшают одежду и утварь из ткани и меха, нашивая вырезанные из ткани узоры мелкими стежками потайным швом. Наиболее распространенным видом аппликации являются нашитые полоски с зубчиками.

https://etno-centr.hmansy.muzkult.ru/media/2018/09/18/1217068782/image_image_1611549.JPG
Рисунок 72. Рукавицы ритуальные орнаментированные. Национальное наименование: Якты пос. Тюменская обл., Белоярский р-н, с. Казым, конец 20 века.

Во второй половине XX в. аппликация на ткани приобрела сложную орнаментальную структуру. Помимо полос, волнистых треугольников и т.п., стали использоваться сложные орнаменты, характерные для мозаики. (смотрите рис. 73)

Наиболее широкое развитие аппликация получила у обских хантов, где в этой технике выполняются сложнейшие геометрические узоры. Нанесение узора техникой аппликации производится одинаково контрастным цветом. Сами же обские мастерицы говорят так: «По Оби проезжает много людей, поэтому мы должны быть нарядно одетыми». Этим они объясняют большую узорчатость одежды. [[29]](#footnote-29)

https://etno-centr.hmansy.muzkult.ru/media/2018/09/18/1217067152/image_image_1604275.JPG
Рисунок 73. Меховая сумка орнаментированная традиционная. Национальное наименование: Юрн хирн. Лесная сумка). Тюменская обл., Белоярский р-н, с. Казым. 1991.

	https://sun9-44.userapi.com/impg/rhmvfPTxTufOkS-t-tfnwCtZT7Fl_UMPe-ZQIQ/7WdhhUr4CAo.jpg?size=1440x1920&quality=96&sign=07cbaee3d0d8b37a54bbdea954b8c258&type=album
Рисунок 74. Изображение рогов оленя.	Рисунок 75. Усложненная форма рогов оленя.

Вторым по значимости идет образ оленя или его рогов. Они тоже священны, символизируют землю, где живут стада этих животных. Ведь для северных народов олень считается лучшим другом, кормильцем, извозчиком, спасителем. Из него берут кости для изготовления оружия и жил для шитья. С оленем связана победа добра над злом, с пчелой – трудолюбие, с крыльями – движение. Узор оленя (или «маленького оленя рога») символизирует землю, «наполненную оленями». По смыслу, если человек имеет большое количество «рогатых оленей», то он защищен дважды: во-первых, это материальное благополучие (теплая одежда, еда), во-вторых, он всегда имеет возможность принести жертву и тем самым снискать расположение божества. Большое количество «рогов» на изделиях – это символ множественности оленей и в какой-то степени их «наколдовывание». Олень имеется в виду в смысле «самец-производитель», символ мужского начала. (смотрите рис. 74-76)

https://etno-centr.hmansy.muzkult.ru/media/2018/09/18/1217067138/image_image_1605400.JPG
Рисунок 76. Накидка из сукна, орнаментированная для украшения оленьей упряжки. Тюменская обл., Белоярский р-н, с. Казым, середина ХХ века.

Также такие орнаменты встречаются в работе с ровдугой. Ровдуга (замша из оленьей шкуры) используется главным образом для шитья летней обуви. Например, спереди, у основания голенища, имеется так называемый «оберег от слепоты» — это треугольный клин из кожи оленя. (смотрите рис. 77). В XVIII-XIX вв. из ровдуги шили верхнюю плечевую одежду, штаны.

hiriki
Рисунок 77. Летняя обувь.

Узор на ровдугу наносится растительной краской, получаемой из отвара березовой коры. Орнамент на все изделия из ровдуги первоначально наносят специальной заостренной палочкой, которая создает контур узора. Затем орнамент закрашивают с помощью палочки, имеющей форму лопатки.

https://cf.ppt-online.org/files1/slide/g/Gxle7yu0aRtOH3gJKj2MkPFzmQ8dvrTAwNfX9Zqi45/slide-7.jpghttps://cf.ppt-online.org/files1/slide/g/Gxle7yu0aRtOH3gJKj2MkPFzmQ8dvrTAwNfX9Zqi45/slide-7.jpg
Рисунок 78. Собачья лапа

Очень часто у хантов использовался крест. С его помощью они старались оградиться от боли и укрыться от болезни. Крест несет охранительную функцию, это граница между мирами. Встречается косой крест под названием "собачья лапа", ограничивающий людей от враждебных существ в этом мире. (смотрите рис. 78)

Такие элементы встречались в технике бисерного плетения. В XIX-XX вв. делали съемные украшения, такие, как шейно-нагрудные и накосные. В качестве съемных нашейных украшений использовались и простые бисерные низки, к которым крепились крестики. (смотрите рис. 79)

В конце XX в. из бисера стали плести и перстни, и браслеты, и медальоны. Плетеные бисерные полосы нашивают на плечевую одежду, меховую обувь, на пояса. В настоящее время наиболее распространено бисерное плетение, основу которого составляет ромбическая ячейка из четырех или восьми бисерин.

https://sun9-50.userapi.com/impg/8B4Oiy91iUrCrF-I9OeGqcRYFNL3yuMMBe7HhQ/09WHSCsKiVk.jpg?size=1440x1920&quality=96&sign=8bfef49c9cfbc37b4f8158f22bd3b4fa&type=album
Рисунок 79. Бисерные украшения. Восточные и северные ханты. Вторая половина XХ века. Шурышкарский район, п. Восяхова. ТОКМ 1981 г.

Особое место уделялось ромбу, его называли "сердца углублением".

Поверх него нельзя больше наносить узор, чтобы не испортить судьбу человеку.

Встречается ромб с пустотой внутри или в виде лягушки, которая почиталась северным народом. Ее ассоциировали с "прыгающей женщиной", способной дарить счастье.

С ромбом у хантов связаны также узоры "жук", "мужика половина", дровяная поленница", "ель", "мышь". К жукам у народов Севера особое отношение, в них они видят своих бабушек и дедушек. Они считают, что после смерти души превращаются в маленьких жучков. (сморите рис. 80)

Рисунок 80. Жук

«Змея» защищает от недугов. Этот орнамент почитается в связи с тем, что змей считают косами Казымской богини. Змеи способны «высосать болезнь», и их изготавливали в случае тяжелого недуга. Во сне увидеть змею или ящерицу – «болезнь глазами увидел» – означает, что человек выздоровеет.

Часто в полосках орнаментов встречаются прямые линии и зигзаги. Прямая линия считается простейшим геометрическим орнаментом, но довольно часто встречающимся элементом украшения одежды у хантов. Для берестяных изделий, а также аппликаций тканью по ткани использовались зигзаги. Извилистую линию в центре орнамента считали олицетворением жизни и живого существа. С зигзагом связано все живое, одушевленное. Часто именно им украшали берестяные колыбельки для детишек или спинки и бортики люлек.

Некоторые мотивы узоров связаны с треугольником. Именно на него похож топор, с которым у хантов много связано. Топор применяли во многих свадебных, похоронных обрядах, медвежьих игрищах.

У топора очистительная функция. Чтобы очиститься, через топор должна была перешагнуть каждая женщина. Также треугольник использовался для орнаментов "утиный выводок", "щучьи зубы", "кедровая шишка» - если основание помещено горизонтально, а вершина направлена вверх. Если вершина повернута вниз – это «голова». Если основание размещено вертикально, то означало «лезвие топора». (смотрите рис. 81)

Рисунок 81. Фрагмент женской рубахи. Ханты. 19 в. ТГИАМЗ

Традиционно у народов, проживающих на территории ХМАО, вышивка, плетение и вязание нитками являются женскими ремеслами.

С русским населением связано распространение в регионе вышивки одинарным крестом, тамбурным швом, гладью, ришелье, филейной техники, а также вязания крючком и плетения на коклюшках. К числу наиболее популярных вышитых изделий относятся полотенца, скатерти, подзоры и т.п. На коклюшках изготавливали салфетки, воротники, косынки.

Для хантов характерны вышивка и вязание шерстяными нитками. Вышивкой шерстяными нитками в основном украшалась одежда из крапивного полотна. Однако с выходом из бытования этой одежды были утрачены и приемы вышивки.

Двухголовую птицу называют также «двухголовый журавль», «безголовый журавль» или «двухголовый безголовый журавль». На вопрос, почему он двухголовый, обычно дают ответ «он на две стороны смотрит», т.е. способен одновременно охватывать своим взором все окружающее пространство, всезнающий и всевидящий; такими же способностями обладает и медведь. Журавль – один из главных персонажей Медвежьих игрищ, где он выступает в роли мстителя. Согласно священной песне, медведь разрушает гнездо журавля, уничтожает его птенцов и должен за это понести наказание. (смотрите рис. 82)

Рисунок 82. Рукавицы. Ханты. Конец XIX – начало XX вв. Коллекция Тобольского музея.

Мотив «лягушки» является символом невесты. Данные символы изображались на свадебной одежде. Известен обычай почитания лягушки, «между кочек живущей женщины», «прыгающей женщины», которая способна дарить семейное счастье, потому что лягушка является удивительным земноводным животным, приспособленным к условиям жизни в воде и на суше. Этот мотив выполняет также функции оберега новорожденного, который по поверьям северных народов, наделяет малыша здоровьем и долголетием.

Утка играет существенную роль в мифологии обских угров. Она выступает творцом мира, достает землю из глубин первичного Мирового океана. Согласно сегодняшним представлениям, во-первых, с уткой связано понятие изобилия. Во-вторых, утиная лапка служит игрушкой ребенку и в то же время является его оберегом.

Трясогузка также связана с одной из душ человека. Ее название буквально на языке ханты звучит: "душу несущая птица". Трясогузка должна была после смерти человека подхватить душу и отнести ее в надлежащее место.

«Крылья чайки». Считается, что чайка – птица духа, управляющего тучами и грозой. На Медвежьем празднике основной атрибутикой духов, появляющихся в птичьем обличье, являются натуральные крылья какой-либо птицы, с помощью которых исполнитель имитирует полет. Вероятно, по этой причине в названиях узоров встречается слово «крыло» как заместитель самой птицы.

Таким образом, традиционными элементами орнамента стали зооморфные орнаменты, ведь традиционными занятиями были – охота, оленеводство, которые были необходимы для жизни человека.

Народное искусство всегда отражает изменения жизни людей. Сейчас на многое стало иным, изменился быт, произошли изменения и в костюме. Естественно, что некоторые традиционные бытовые предметы приобрели другой внешний вид, сохранив, однако, все то лучшее, что создано веками.

2.4. ЗАДАНИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

ПО ОСОБЕННОСТЯМ ОРНАМЕНТАЛЬНОГО

ИСКУССТВА В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ

Задание.

Выполните рисунок на тему древних образов в узорах вышивки, росписи и резьбе по дереву в русской культуре. Работая над стилизацией фигуры, то есть образа, постарайтесь сохранить в рисунке обобщённую форму, исключая ненужные подробности.

Создавая образ в вышивке и росписи, активно включайте в работу цвет. Можно использовать гуашь, восковые мелки и акварель, цветные мелки и фломастеры. Создавая образ в резьбе, можно воспользоваться сангиной или углем. Эти материалы помогут передать теплоту дерева.

Контрольные вопросы.

Как отразилось орнаментальное искусство в древних образах русской культуры?

Постарайтесь найти иллюстрации с древними образами в росписи, резьбе, вышивке. Что отличает их друг от друга? В чем особенность орнаментов в материале?

****

ПО ОСОСБЕННОСТЯМ ОРНАМЕНТАЛЬНОГО

ИСКУССТВА В КУЛЬТУРЕ СИБИРСКИХ ТАТАР

Задание.

Выполните зарисовку одного из экспонатов Тюменского областного краеведческого музея, характерного культуре сибирских татар.

Затем, попробуйте сделать макет-игрушку со съемными деталями. Например, если это одежда, то можно вырезать разные детали одежды. Возможно, у Вас будет сервис, набор полотенец и т.д.

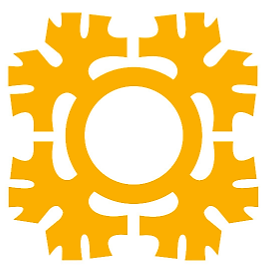
Работу цветом начните с поиска общего цветового решения, ритмично распределяя цветовые пятная по всей поверхности выбранного предмета. Затем переходите к работе над орнаментом.

Контрольные вопросы.

Какие орнаментальные мотивы характерны для культуры сибирских татар?

Какие элементы орнамента чаще всего встречаются в головных уборах сибирских татар?

Откуда черпали народные мастера образы, сюжеты, орнаменты?

****

ПО ОСОБЕННОСТЯМ ОРНАМЕНТАЛЬНОГО

ИСКУССТВА В ХАНТЫЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ

Задание.

Составьте узор на тему «Мой собственный орнамент-оберег» в полосе или в круге в технике меховой мозаики (аппликация). Используйте известные приемы композиции (ритм, чередование, прием вращения и т.д) и стилизации (геометризации, декора и т.д.). Создавая образ, активно включайте в работу цвет.

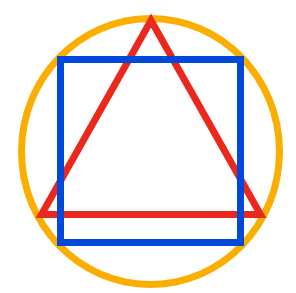
Контрольные вопросы.

Какие виды орнамента использовал хантыйский народ?

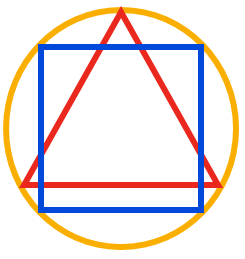
Каковы характерные особенности каждого вида орнамента, принадлежащих хантыйской культуре?

Попытайтесь раскрыть особенности художественного языка меховой мозаики на конкретных примерах. Какую роль играют использованные материалы?

ПРАКТИЧЕСКИЕ

ЗАДАНИЯ И УПРАЖНЕНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ОРНАМЕНТОВ

РАЗДЕЛ III

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ И УПРАЖНЕНИЯ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ОРНАМЕНТОВ

Композицию нельзя рассматривать в отрыве от времени, от стиля эпохи. Нужно освоить теоретический и практический опыт прошлых поколений, чтобы понять логику развития художественной формы в соответствии с духом сегодняшнего дня. Ряд правил композиции остаются едиными и обязательными для всех видов изобразительного творчества. Это правила симметрии, устанавливающие закон гармонии пропорций, частей и целого; правила статики и динамики (покоя и движения в пластическом решении композиции); правила ритма — закономерного чередования больших и малых форм; и ряд других.

Различным аспектам воспитания учащихся средствами орнаментального искусства посвящено значительное число исследований. К примеру, вопросы, связанные с использованием этнорегионального компонента образования, были и остаются предметом серьезного осмысления современных педагогов как Неменский Б. М., Шпикалова Т. Я. и др.

Дети начинают изучать орнамент и орнаментальные композиции еще в центрах детского творчества и других подобных учреждениях дополнительного образования. Продолжается его изучение и в школе. По программе Б. М. Неменского «Изобразительное искусство и художественный труд» дети начинают рассматривать орнаменты в целом в первом классе во второй четверти при изучении темы «Украшение птиц», где они должны изобразить птицу, передав характер узора ее оперения. На следующем уроке «Узоры, которые создали люди» дети рассматривают геометрические и природные орнаменты, им предлагается самостоятельно придумать орнаментальный эскиз и изобразить его на листе бумаги. Во втором классе во второй и третьей четверти при изучении тем «Украшения и фантазия», «Выражение характера через украшение», «Выражение намерений человека через украшения» дети осваивают приемы создания орнамента: повторение модуля и ритмическое чередование элемента – создавая из бумаги украшения (воротничок для платья, закладку для книг и др.), кокошники, богатырские доспехи и оружие, паруса сказочных флотов. При этом украшать изделия можно при помощи геометрических орнаментов. В третьем классе дети знакомятся с народными игрушками, украшенными геометрическими мотивами – филимоновскими, дымковскими – учатся отличать геометрические узоры от других, а также начинают сами создавать и украшать глиняные и пластилиновые игрушки, рисовать и украшать посуду, обои и шторы и др. Чуть позже (во второй четверти) ученики создают из бумаги ажурные ограды, в основе оформления, которых геометрический орнамент. В четвертом классе приобретенные знания пригодятся детям при создании из бумаги и украшении макетов городов Древней Руси, Древней Эллады, Средней Азии, при изображении людей в народных костюмах.

В программе Шпикаловой Т. Я. «Изобразительное искусство» декоративно-прикладному искусству и орнаментам народов мира посвящены целые разделы: «Народный орнамент России», «Орнамент в искусстве народов мира: построение и виды», «Художественный труд на народных традициях». В первом классе дети знакомятся с народными глиняными игрушками, украшенными геометрическими орнаментами – дымковской, каргопольской – с народными костюмами и воинским снаряжением. Учатся сами украшать изготовленные из бумаги игрушки, нарисованные эскизы костюмов и доспехов. Во втором классе детей знакомят с филимоновской игрушкой, а также вышивкой, ковроткачеством, росписью по дереву и керамике с использованием геометрического орнамента. В третьем классе дети более подробно рассматривают и сами украшают эскизы народного костюма, матрешки, изб Русского Севера, переводят орнаменты узорного ткачества, резного орнамента, орнамента росписи керамических сосудов в схемы. На четвертом году обучения дети выполняют эскизы народных костюмов и головных уборов, эскизы оформления частей и убранства крестьянской избы, рассматривают и придумывают варианты оформления русской прялки. В конце первого года обучения дети должны знать «применение орнамента в жизни, его значение в образе художественной вещи и связь с народной песней и танцем», а по окончании четвертого – «свободно рисовать кистью элементы растительного или геометрического орнамента»

Программа Неменского Б. М. построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимодействий искусства с жизнью. В данной программе орнамент изучается в 5 классе с 1 по 4 четверти. Целью программы является: развить у ребенка интерес к внутреннему миру человека, способности «углубления в себя», осознания своих внутренних переживаний, где основной целью программы Неменского Б. М. является развивающая функция. Учащихся необходимо подвести к пониманию того, что форма и цвет выступают в стилизации в роли знака, символизирующего определенную идею, а не изображающего конкретную реальность. Таким образом, в данных программах изучается орнамент, который является языком художественного произведения.

3.1.1. СТИЛИЗАЦИЯ.

Образы орнаментального искусства могут передаваться на условном символическом языке или же сами представлять собой символы, 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.

Как было сказано, источником для создания мотива орнамента является реальный мир, природа, люди. Как все это изображается в орнаменте? Нельзя добиваться фотографичности изображений форм живой природы. Создателю орнамента необходимо творчески перерабатывать формы живой природы в зависимости от назначения орнамента, свойств материала и его практического построения, избранной композиции.

Любая форма живой природы — растение, животное, человек — всегда стремится к идеальной, но практически в природе не существует идеальных форм, так же, как и не существует абсолютно одинаковых, полностью совпадающих по величине, форме, цвету, рельефу. В то же время существует понятие схожести, например, все листья дуба похожи друг на друга, хотя при этом они не похожи на листья клена, березы, груши. Значит, при переработке форм природы в орнаментальные необходимо выделить для изображения признаки, типичные для данной формы.

Рисунок 83. Наглядный материал декоративного обобщения дерева.

Рисунок 84. Основные принципы стилизации.

Прежде чем говорить об орнаменте, сперва необходимо уделить внимание стилизации.

Стилизация — это условность выразительного языка.

Стилизация достигается обобщением, цель которого сделать объект более понятным зрителю и облегчить его выполнение для художника. Упрощенность - главная черта стилизованного объекта. Чтобы стилизовать рисунок, нужно отобрать основные, характерные черты изображаемого предмета. То есть, это декоративное обобщение и подчеркивание особенностей формы предметов, упрощая или усложняя формы. (смотрите рис. 83)

Рисунок 85. Методы стилизации

Существуют 4 принципа стилизации. Первый принцип – принцип превращения объемной формы в плоскостную и упрощение конструкции. Второй принцип – принцип обобщения формы с изменением абриса. Абрис – это контур, набросок, очертание предмета, линия, показывающая форму какого-то объекта. Третий принцип – принцип обобщения формы в ее границах. Четвертый принцип – принцип обобщения и усложнения формы, добавления деталей, отсутствующих в натуре. (смотрите рис. 84)

Далее рассмотрим методы стилизации.

Первый из них метод упрощения. Для начала надо отобрать существенные характеристики объекта. Далее стоит отказаться от второстепенных маловыразительных деталей и создать единство орнамента и пластической формы.

Рисунок 86. Примеры выполнения задания на стилизацию зайца, с использованием различных геометрических фигур

Второй метод – это метод приукрашивания, который направлен на замену реалистических деталей объекта изображения воображаемыми элементами или же просто добавление дополнительных элементов. В следующем случае, происходит трансформация объекта с сочетанием двух вышеперечисленных методов. (смотрите рис. 85)

Рисунок 87. Метод стилизации – метод упрощения

Давайте рассмотрим данные приемы на примере стилизации зайца. На первом рисунке стилизация выполнена с помощью геометрической фигуры – овал. На втором рисунке с помощью треугольников, а на третьем, с помощью прямоугольников. Итоговая работа выполнена с помощью различных геометрических фигур. (смотрите рис. 86)

Первый метод – это метод упрощения. (смотрите рис. 87)

Рисунок 88. Метод стилизации – метод приукрашивания

Следующий метод – это метод приукрашивания. (смотрите рис. 88)

Но не стоит забывать, что трансформация различных символов по форме, композиции и цвету, происходит во взаимосвязи стилизации с материалом изготовления. (смотрите рис. 89)

Выполним творческое задание, но для начала рассмотрим на примере универсального символа солнца.

Рисунок 89. Примеры стилизации во взаимосвязи с материалом изготовления

Во-первых, от реального изображения солнца сразу и полностью отбрасываются все подробности. Оставляется только то, что делает образ узнаваемым – контур солнца. Этот контур может быть заполнен любым цветом в соответствии с авторским замыслом. Такое изображение солнца сразу становится абстрактным, особенно если не используется желтый цвет. (смотрите рис. 90)

Как известно, символ солнца присутствует в каждой культуре разных народов. Он является древнейшим космическим символом, который означает жизнь,

Рисунок 90. Примеры стилизации образа Солнца.

источник жизни, свет. Например, в русской культуре изображали в виде цветка, а культуре сибирских татар в виде валютных завитков, а в хантыйской в виде оленьих рогов. (смотрите рис. 91)

А теперь выберите материал, на котором будет изображен Ваш рисунок. Например, вышивка, резьба по дереву, по металлу и т.д. Выполните стилизацию петушка – символа пробуждения. (смотрите рис. 92)

Рисунок 91. Символ солнца в разных культурах.

Таким образом, в процессе орнаментации изделий декоративного искусства, необходимо обращать внимание на использование различных приемов стилизации, с учетом материала изготовления.

Рисунок 92. Примеры выполнения задания учащимися на стилизацию образа петушка в соответствии с материалом изготовления.

3.1.2. РИТМ.

Орнаментальная композиция означает составление, построение, структуру узора, пластически завершенную, определяемую образным содержанием, характером и назначением.

Для выполнения орнаментальных композиций важным является понимание ритма.

Ритм – чередование элементов (мотивов) узора в определенной последовательности. Для орнамента характерно повторяемость мотивов, наклонов, поворотов, просветов между элементами, мотивами.

https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/058e/00015195-537a0086/img16.jpg
Рисунок 93. Символ дома в хантыйской культуре.

Представим элемент, присущий хантыйскому народу – символ дома: (смотрите рис. 93)

Рисунок 94. Спокойный ритм. 1 – сходящийся к центру; 2 – исходящий от центра.

Ритм может быть спокойным и беспокойным, может быть направленным в одну сторону (орнаментальная кайма) или сходящимся к центру (узор в центре подноса, скатерти, шкатулки, розетка лепная под люстрой), направленным как по горизонтали, так и по вертикали. (смотрите рис. 94)

Развитие по вертикали во многом снимает композиционные сложности: как правило, изменения по вертикали сами по себе способствуют возникновению зрительного завершения. (смотрите рис. 95)

Рисунок 95. Спокойный ритм по горизонтали.

Если же ритм развивается по горизонтали, возникает проблема завершения и начала композиции. (смотрите рис. 96)

Рисунок 96. Спокойный ритм по вертикали.

Частые членения в горизонтальном направлении, как и в вертикальном, могут создавать впечатление беспокойства. (смотрите рис. 97)

Членения по горизонтали будут зрительно снижать высоту вещи, а вертикальные, наоборот, делают ее выше. (смотрите рис. 98)

В произведениях изобразительного искусства, как и в музыке, можно различать активный, порывистый, дробный ритм или плавный, спокойный, замедленный.

Ритм как одно из важнейших выразительных средств композиции участвует не только в построении изображения, но и зачастую придает содержанию определенную эмоциональность.

Рисунок 97. Беспокойный ритм по горизонтали

Ритм может быть задан линиями, пятнами света и тени, пятнами цвета. Можно использовать чередование одинаковых элементов композиции. В результате ритм может строиться на контрастах объемов. Особая роль отводится ритму в произведениях народного и декоративно-прикладного искусства.

Рисунок 98. Беспокойный ритм по вертикали

Творческое задание.

В фольклоре обско-угорских народов встречаются сказки и легенды, восхваляющие мастерство владения иглой. Одна гласит о богатыре остяцком, который гордится, что «у него есть рукодельница – дочь, держащая и иглу в концах пальцев». Прилетевшая к герою в образе филина невеста, дабы показать своё мастерство, отдаёт богатырю рукавицы из шкурок филина «как шов шился – не видно, как работа работалось – не видно, или они так и были созданы». В противоположность искусно сшитой и прочной одежде часто приводится сюжет склеивания одежды, которая отличается непрочностью, а результат такой работы не приносит героям счастья.

Хранению иглы придаётся особое значение, так как этот небольшой предмет, является одним из самых необходимых инструментов для создания тёплой и прочной одежды. К игле необходимо относиться бережно. Помимо утилитарной функции, игла имеет и семантическое значение, являясь символом женского начала. К примеру, ханты, после рождения девочки, делают приношение на святилище в виде игольницы.

Игольница, хранящая в себе иглы, находится в специальном рукодельном мешочке «тутчан» или в орнаментированной коробке из пихтовой коры. С этими вещами женщина никогда не разлучается. Игольница – это основная вещь для девочки, она копирует его от матери. «Ты берёшь от неё как бы память, будешь, как она мастерить, шить и всю жизнь с такой мыслью жить». Игольницы могут быть подарены мамой, бабушкой или крёстной матерью «пухлым анки». Выходя замуж, девушка берёт с собой рукодельный мешочек и игольницу. Эти предметы она забирает с собой в случае самовольного ухода из родного дома в дом жениха. По отсутствию или наличию этих предметов родители узнают: девушка ушла по собственному желанию или с ней что-то случилось. Игольница сопровождает женщину всю жизнь. Велико значение игольницы и в свадебном обряде. Восточные ханты водили невесту вокруг жилища жениха или внутри его, клали на пол игольницу.

В погребальной практике также присутствует этот предмет. Мягкая часть игольницы, наряду с другими личными вещами и рукодельным мешочком, уходит вместе с его хозяйкой в иной мир, проходя процесс «умирания» через намеренное повреждение с помощью вырезания в нём отверстия.

Традиционная игольница – это предмет, в котором составные части и элементы оформления несут определённое практическое и смысловое назначение.

Исследователями выделяется три основных типа игольниц, дифференцирующиеся по способу изготовления и хранения: прямоугольные или круглые; ромбовидные из сукна или меха; трубчатые. Лукина Н. В. в целом относит игольницы по общехантыйскому названию намыт и близкого мансийскому немто к одному общему типу мягких игольниц. У восточных хантов игольницы наиболее однотипны и отличаются по разнообразию крепилок, подразделяющихся на пять типов по форме, материалу и месту бытования.

Размеры игольниц соответствуют расстоянию между внешним краем разреза глаз или ширины скул, исключением являются кукольные игольницы, которые изготавливаются девочкой самостоятельно и являются уменьшенной копией настоящей игольницы. Берётся ткань, делается указанный замер – это будет общая средняя ширина стороны игольницы. Из полосок сукна шириной в два пальца вырезается четыре равносторонних квадрата.

Квадраты соединяются и образуют центральную часть игольницы, так называемый «глаз» или «сердце». Этот центральный элемент не является рабочей зоной. Он украшается пуговицами, вышивкой бисером. Сердцевина так же может быть выполнена и другим способом – из цельного куска сукна квадратной формы, на котором тканевой аппликацией или мозаикой создаётся орнамент, чаще всего «перна» - крест, располагающийся в косом положении. (смотрите рис. 99)

Рисунок 99. Пример выполнения игольницы.

Молданова Т. А. отмечает, что «перна», т.е. крест – это широко распространённый орнамент, именуемый одинаково у обских, казымских и частично у тромъёганских хант. Вышитый в центре крест является указанием на сакральность предмета.

К каждой стороне квадратной сердцевины игольницы пришиваются прямоугольные полоски из сукна другого цвета. По уголкам пришиваются квадраты из сукна контрастного цвета. Встречаются игольницы и без угловых квадратиков, так как одна прямоугольная деталь пришивается к краю следующей. К образованному многоцветному квадрату таким же образом пришивается ещё один ряд или два ряда полос и квадратиков по нарастающей схеме. В результате получается составной, равносторонний квадрат задуманного мастерицей размера. После пришивания всех рядов делается замер по вышеуказанному расположению «ширины краёв глаз».

Опушка по краю игольницы шьётся полосой из меха выдры, норки или соболя. По сведению информаторов, мех выдры является особенным и соответствует характеру намыт: «характер этого зверя хитрый и игольница «хитрая», берёшь её с собой, затолкав куда-либо». Все стыки деталей расшиваются бисером, в виде стежков по 2-3 бусины называемые «намт лэк», что дословно – игольница и след. По уголкам пришивают небольшие кусочки лебяжьего пуха с кожицей «с заднего места пучки» – утка, шерсть, пупочек. При смачивании слюной пушок начинает «расти», т.е. распушается и увеличивается в размерах. Если нет такого пуха, пришивают вместо него по углам пуговицы. К верхней части поля игольницы пришиваются кончики ушек оленей, так называемые «пос» - метки, которые ставят на ушах для определения принадлежности оленя. Они нанизываются на жилу в связку из нескольких штук – это необходимо для счёта телят и определения убежавших оленей. На современных игольницах такой элемент используется как декоративный.

Для задней стороны игольницы используют тонкую брюшную оленью кожу «хон нюр» - кожа живота. Иногда используется мех с кудряшками, взятый с задней части старого саха [шубы]. Применяют так же сукно, ровдугу, брезентовую ткань или искусственную кожу. Вся поверхность прошивается мелкими стежками похожими на следы «шажки оленей». Шов с рабочей стороны игольника делается еле заметным, в то время как с задней части швы достигают 3-4 мм и прокладываются рядами по кругу или вдоль и поперёк. Считается, что «чем больше стежков, тем богаче оленями будет мастерица».

С левой руки от мастерицы, пришивается крепилка для сухожильных нитей из подъязычной кости оленя «вэли лов», кости предплечья гагары или лебедя, из рога или бедренной кости оленя. Иголки обязательно должны втыкаться параллельно этой косточке острым концом к себе, а остатки нити обматываются вокруг иглы. Для того чтобы ткань рабочей поверхности не изнашивалась, к поверхности иногда пришивают полосы из ровдуги или грубого сукна. Положение иглы связанно с манерой шитья, когда игла проталкивается через материал в направлении «на себя» с помощью указательного пальца с напёрстком без донышка.

Существует большое разнообразие форм крепилок для ниток из сухожилий оленя. В литературе встречается описание вариантов резных орнаментированных костяных, и в последние годы, пластмассовых крепилок. Наличие крепилок и их большого разнообразия отличает восточных хантов от северных и южных групп.

Крепилка служит для хранения заготовленных заранее сухожильных ниток, которые имеют несколько видов, отличающихся по качеству сучения и времени засушки оленьих и лосиных сухожилий. Самые тонкие нити предназначаются для вышивки бисером, средние нити для шитья меховых орнаментальных деталей одежды, а более толстые и крепкие нити – для создания обуви. По поводу длины нитей информанты говорят, что «нитки из жилок оленя длинными не делаешь, далеко, а то жить будешь» или «если ты из далека жить приехала, тебе придётся длинную нитку из жил сучить». К крепилкам особой петлёй за середину нити привязывают 10 прядей по 10 нитей в каждой и сплетают в сложные косы – всего 100 нитей. Петля позволяет вынимать по одной нитке из пучка с помощью игольного ушка.

В правом верхнем углу игольницы находится мешочек для хранения напёрстка «Лый кырех» изготовленный из меха с «нижнего места» самца выдры «чичэк», в нём так же хранятся несколько пуговиц. Край украшается сукном, расшитым бисером и меховой опушкой. Мешочек крепится к игольнице за раздвоенный ровдужный ремешок, на который нанизаны крупные бусины, одна из которых служит для затягивания горлышка, предохраняя выпадение напёрстка. В последние годы шьются составные мешочки, крой которых напоминает уменьшенный вариант рукодельного мешочка.

В правой нижней стороне игольницы, на длинной самодельной или фабричной цепочке, или ремешке с нанизанными бусинами, крепится держатель для напёрстка. Этот элемент делается из зуба лисы, косточки с утиной, глухариной или гагачьей лапы, или крыла, прямо с суставчиками, либо вытачивается из рёберной кости или лопатки оленя фигурный фрагмент в форме, напоминающей ручку весла. На цепочку с держателем нанизывается по несколько напёрстков.

Визуально игольница делится на три зоны с лева на право. Первая зона – это одна третья доля со стороны, к которой прикреплена костяная крепилка для ниток. Вторая зона включает в себя середину игольницы «глаз» и часть верхнего и нижнего краёв, к этим частям сверху и снизу иглы не прикрепляются. Третья зона игольницы – сторона с меховым мешочком и косточкой-держателем для напёрстков.

Хранится игольнца в свёрнутом виде в рукодельном мешочке, либо вывешивается в развёрнутом виде на стене женской стороны дома рядом с рукодельным мешочком. Складывание игольницы производится следующим образом: на правой стороне укладывают к центру крепилку для напёрстка и мешочек, а за тем начинают сворачивать трубочкой в направлении к крепилке с сухожильными нитями, которыми обматывают свёрток, а их концы фиксируют на краю крепилки или в самой сухожильной пряди. По словам информатора, игольник «лишний раз» стараются не показывать, так как могут «сглазить» работоспособность или скопировать орнамент.

Поэтому, Вам предстоит создать свой орнамент. Для начала выполните эскиз своей игольницы, а затем попробуйте выполнить в материале.

3.1.3. ПОВТОРЕНИЕ.

Повторение – элементы повторяются через определенное расстояние, что создает чувство покоя, уверенности.

https://yt3.ggpht.com/a/AGF-l794ReQvO_v4VnZV7HL1UOSSYmUf7ojNPmM0Lg=s900-c-k-c0xffffffff-no-rj-mo
Рисунок 100. Символ возрождения присущий культуре сибирских татар.

Представим элемент, присущий культуре сибирских татар – тюльпан: (смотрите рис. 100)

Простейший прием создания орнаментального ряда — копирование фигуры и ее сдвиг по горизонтали: (смотрите рис. 101)

Рисунок 101. Повторение элемента по горизонтали

Таким образом мы получим один ряд изображений. Создавая же различные промежутки между копиями, можно добиваться различного ритма в пределах ряда — например, сдвигать фигуры парами: (смотрите рис. 102)

Рисунок 102. Повторение элемента с промежутками между копиями по горизонтали.

Повтор с интервалами: (смотрите рис. 103)

Рисунок 103. Повторение элемента с промежутками между копиями по горизонтали.

Следующий возможный шаг — сдвиг изображения по вертикали. Такой прием нередко используется при создании многорядных орнаментов. Сдвинув вертикально вверх или вниз весь ряд, получим два абсолютно одинаковых ряда: (смотрите рис. 104)

Он может быть сплошным или с определенными интервалами между изображениями.

Возникающие пустоты можно заполнить другими элементами орнамента: (смотрите рис. 105)

Рисунок 104. Повторение элемента по вертикали.

Рисунок 105. Повторение элемента по вертикали с заполнением другими элементами орнамента.

Наконец, многократный сдвиг горизонтальных рядов по вертикали (или вертикальных по горизонтали) позволяет заполнить изображениями всю декорируемую плоскость: (смотрите рис. 106)

Рисунок 106. Повторение элемента по вертикали с многократным сдвигом.

Важно отметить, что «язык цветов» тоже имел свою возрастную и сословную градацию. Так, например, следующий элемент орнамента в виде стилизованной незабудки могли носить на своей одежде молодые замужние женщины. Это мотив незабудки, который символизирует верность, преданность.

Мотив хризантемы был перенят из китайской культуры и является эмблемой осени, символом долголетия, благосостояния. Считается солнечным цветком.

Лилия - означает совершенство, благородство. На Востоке этот цветок почитают как символ чистоты. В культуре сибирских татар, лилия символизирует чистую любовь, плодородие, семейное благополучие. (смотрите рис. 107)

Рисунок 107. Наглядный материал. Значение цветов на примере вышивки сарауц.

Извилистая линия определяет символ воды (S – «су»). Вода – это символ рождения, возрождения и плодородия.

Ромб с элементами спиралей, мог нести информацию о знатности и богатстве Рода. Такие орнаментальные символы встречаются также у чувашей и в русских вышивках.

Полумесяц символизирует начало лунного месяца по мусульманскому календарю. Звезда олицетворяет улыбающуюся надежду, красоту цели и объекта и свет веры в Бога, ее достоинства и чести, которые освещают путь и дают конец тьме. (смотрите рис. 108)

Рисунок 108. Наглядный материал. Значение символов на примере вышивки сарауц.

Изображения рогов барана (овна) – является символом воплощения добра, как жертвенное животное. Также знак богатства (достатка), иногда 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.

«Колесо судьбы» - символ вечно продолжающейся жизни. Символизирует солнце. (смотрите рис. 109)

Рисунок 109. Наглядный материал. Значение символов на примере кожанной мозаики.

Данное задание можно выполнить как на демонстрационной доске с помощью подготовленных схем, так и на формате. (смотрите рис. 110-111)

Творческое задание.

Рисунок 110. Наглядный материал. Демонстрационная доска с дополнительными элементами орнамента.

Декор – это не только украшение, но и носитель жизненных смыслов. Найдите музейный экспонат, на котором изображен орнамент. Составить по ней схему, и выполните стилизацию орнаментов. Задание выполните в цвете. (смотрите рис. 112)

Рисунок 111. Наглядный материал. Схемы для построения орнамента.

Рисунок 112. Примеры выполнения задания учащимися.

3.1.4. ЧЕРЕДОВАНИЕ.

Чередование – элементы чередуются через определенное расстояние по горизонтали, вертикали, диагонали.

Рисунок 113. Хантыйский орнамент. Изображение медведя.

Представим элемент, присущий хантыйскому народу (смотрите рис. 113)

Чередование по размеру: (смотрите рис. 114)

Чередование по цветам: (смотрите рис. 115)

Орнаменты могут быть одноцветными и много цветными.

Рисунок 114. Чередование по размеру

Рисунок 115. Чередование по цветам.

Богатейший мир тайги всегда вдохновлял хантыйский народ в их творчестве. Растительный орнамент и животный получает широкое распространение почти во всех видах искусства народа и поражает обилием своих интерпретаций. (смотрите рис. 116)

Рисунок 116. Изображение ушек и лапок молодого зайца.

Рисунок 117. Наглядный материал.

Для изображения орнаментов в основном используются следующие узоры. Мотив волны (зигзаг). 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. Ромб (тун пант). Считается жизненно важными органами человека, голова, сердце. Крест (перна). Несет функцию охраны. Это оберег для человека от враждебных нечистых сущностей из потустороннего мира. Треугольник (пав). Имеет разные названия: «бахрома», «щучьи зубы», «утиные выводки», «кедровая шишка». Полоска (тун пант). (смотрите рис. 117)

Творческое задание.

Если вы носите варежки с узорами, знайте — вы носите варежки-обереги, защищающие вас от вмешательства злых сил. Это сейчас мы воспринимаем орнамент на варежках как обычный рисунок, а ведь изначально он был сочетанием древних славянских символов, дошедших до нас из глубины веков.

Традиция украшения одежды узорами зародилась очень давно. У хантыйского народа, узоры были не только украшением одежды, но и считались священными символами. Такие священные орнаменты применяли для изготовления ритуальных поясов, варежек, шапок. Предметы с их изображением предназначались для духов-охранителей. В священных узорах таится некая сила, заряд энергии для очищения предмета, на котором они изображены. Среди священных узоров излюбленным считается медвежья тема. Медведю ханты приписывали небесное происхождение и считали его сыном Торума. Есть верование в то, что у медведя несколько душ, способных все видеть, понимать и чувствовать. Узор "след медведя" применялся для того, чтобы стать удачливым охотником. Такую рукавицу дарили только охотнику, добывшему медведя.

Часто встречаются узоры, связанные с оленем. Они тоже священны, символизируют землю, где живут стада этих животных. Хантыйский орнамент "солнце" связан с дарительницей силы, энергии для поддержания земной жизни, которую называли "найматерь" (солнце). Штрихи возле солнца символизируют семена жизни, из которых родятся не только люди, но и животные, растения.

Для примера, мы выбрали варежки, неотъемлемую частью национальных костюмов северных народов.

У обских угров в традиционной культуре бытовали рукавицы из ткани, реже ровдуги, всю наружную поверхность которых заполнял мозаичный орнамент.

Вязанием орнаментированных варежек и чулок обские угры стали заниматься сравнительно недавно. Первые варежки вязали из овечьей шерсти. Разведением овец занимались именно обские ханты.

Рисунок 118. Творческое задание.

Варежки, украшенные национальным орнаментом, являются произведениями народного творчества, вносят в современный костюм элемент самобытности и этнической принадлежности.

Поэтому, выполните эскиз варежек для близкого Вам человека, а также не забывайте значения орнаментов. (смотрите рис. 118)

Рисунок 119. Примеры выполнения задания учащимися.	Рисунок 120. Примеры выполнения задания учащимися.

Рассмотрим выполненное задание учащимися.

«Я выполнила варежки для своей мамы. В самом центре, расположила крест, который несет значение солнца, в моем случае он означает оберег от зла. Чуть сверху изобразила мотив волны, что он означает признаки жизни и живого существа. А в самом низу идут линии - они обозначают дорогу жизни. Желаю счастливой, удачной дороги!» (Доминика У.). (смотрите рис. 119)

«Я изобразила на варежке символ дома, в которм горит свет. В этом доме всегда уютно и тепло. Вокруг этого символа есть кресты, которые явялются оберегами» (Полина М.). (смотрите рис. 120)

3.1.5. СИММЕТРИЯ.

Симметрия – соразмерность, пропорциональность в расположении частей, располагаются по обе от середины центра, мотив располагается по обе стороны.

Следующий любопытный прием, который не сводится к комбинации уже описанных, — симметрия, то есть зеркальные отражения.

Рисунок 121. Изображение виноградной лозы.

Рисунок 122. Изображение виноградной лозы поворотом нижнего зеркального отражения.

Нагляднее всего его можно представить, вообразив, что наш элемент как бы отражается в зеркале: (смотрите рис. 121)

Рисунок 123. Зеркальное отражение по горизонтали.

Рисунок 124. Парное зеркальное отражение по горизонтали.

Нетрудно проверить, что ни вращением, ни латеральным (боковым) переносом образовавшуюся копию не получить. Она зеркально симметрична относительно исходной. Положение плоскости, в которой отражается элемент орнамента может быть достаточно произвольным. Необходимо лишь получить одну-единственную зеркальную копию элемента. Все другие отражения, произведенные с помощью иначе расположенных плоскостей, можно получить путем вращения первой зеркальной копии относительно некоторого центра. Нетрудно увидеть, что правое зеркальное отражение элемента на следующем рисунке получается поворотом нижнего зеркального отражения на предыдущем рисунке: (смотрите рис. 122)

Зеркально отразить можно целый ряд: (смотрите рис. 123)

Получив одну «зеркальную» пару, в свою очередь, можно получить ее зеркальное отражение: (смотрите рис. 124)

Рисунок 125. Зеркальное отражение по горизонтали и по вертикали.

Комбинируя сдвиги и зеркальные отражения, удается получить интересное решение линейного орнамента: (смотрите рис. 125)

Наконец, прием зеркального отражения можно применять при создании розеток. В этом случае вначале необходимо получить пару зеркально отраженных секторов, а затем вращать их вокруг центра. (смотрите рис. 126)

Рисунок 126. Зеркальное отражение, вписанный в круг.

Полезным вспомогательным приемом при построении орнаментов является предварительное вычерчивание решеток. С их помощью удается строить достаточно сложные элементы орнаментов, представляющие собой переплетающиеся ленты - плетенки.

Также есть техника использования окружностей. Но эти технические приемы требуют детального изложения в отдельной статье.

А пока предлагаем вам потренироваться в освоении вышеизложенных техник и придумать несколько собственных орнаментов.

Для начала выберем материал. Резьба по дереву – это вид декоративно-прикладного искусства или его еще называют одним из видов художественной обработки дерева.

Рисунок 127. Наглядный материал.

Орнаменты расположим на наличниках. Наличник – это декоративное обрамление оконного или дверного проёма в виде накладных фигурных планок, выполненный из дерева и обильно украшенный резьбой.

А как Вы думаете, сколько ярусов имеет наличники? Ваши предположения. Почему? (смотрите рис. 127)

Существует 4 вида резьбы. Первая из них – это глухая резьба. Такая резьба выполняется на толстой доске путем углубления фона, постепенно выявляя рельефный рисунок. Высота рельефа как правило невелика, до 2 см. В Тюмени глухая резьба особенно хороша на больших

Рисунок 128. Наглядный материал. Глухая резьба. Флигель усадьбы Миншутиных (ул. Водопроводная)

подоконных досках наличников. Здесь не такой объемный рельеф, но не менее великолепные пластика

линий и композиция рисунка стилизованного древа жизни — мотива, часто встречающегося в тюменском деревянном зодчестве. (смотрите рис. 128)

Рисунок 129. Наглядный материал. Объемная резьба. Дом С. С. Бровцина (ул. Дзержинского 32/ ул. Хохрякова 28)

Далее рассмотрим объемную резьбу. Такую резьбу можно назвать скульптурной. Используется для создания объемных пластических форм, художественные особенности которых выявляются при рассматривании их с разных сторон. В деревянной резьбе Тюмени объемную резьбу можно видеть на примерах колонн, кронштейнов, вазонов и т.п. (смотрите рис. 129)

Характерный образец тюменской застройки радует глаз декором наличников с лаконичным узором небольшого очелья, которое еще более подчеркивает богатство и замысловатость узора плоскорельефной резьбы подоконных досок-панно. (смотрите рис. 130)

Рельефная резьба – резьба по дереву, связанная с ручной обработкой и моделировкой деталей и наложением их на доску-основу.

Рисунок 130. Наглядный материал. Объемная резьба. Усадьба Колокольниковых (ул. Республики 18)

Композиции представляют собой рельефы высокие (горельеф) либо низкие (барельеф). Тюмень богата такой резьбой. Основные сюжеты ее — изображение различных плодов, цветов, трав. Часто в многочисленных вариациях встречается виноградная лоза. Изображение кедровых и еловых шишек — мотив местного происхождения. (смотрите рис. 131)

Последний вид резьбы – это пропильная резьба. Резьба, выпиленная в доске и имеющая сквозные отверстия. (смотрите рис. 132)

А теперь выполните творческое задание мягкими материалами (соус, сангина, сепия и т.д.) Нарисуйте окно, добавьте наличники. Затем нарисуйте на этих наличниках орнаменты. (смотрите рис. 133)

Основной техникой рисования является сочетание тонких линий растушевки, широких мазков и пятен различной интенсивности. (смотрите рис. 134)

Рисунок 131. Наглядный материал. Рельефная резьба. Купеческий жилой дом (ул. Водопроводная / ул. Комсомольская 18)

Работы, выполненные этим материалом, крайне живописны за счет вариации толщины штриха, разнообразия пятен и возможность избавится от неправильно проведенной линии. Благодаря различной толщине граней мелка есть возможность проводить различные линии: особенно это помогает при создании быстрого наброска. (смотрите рис. 135)

Рисунок 132. Наглядный материал. Пропильная резьба. Частный дом. (Петров остров)

Рисунок 133. Творческое задание

https://sun9-46.userapi.com/impg/Vcj5iCZSVLrGFclKWLVDdq9PY4eQxWBCwyH-_A/fO2aXvut4qo.jpg?size=1440x1920&quality=96&sign=081b8e3aa78f524a234762691fe8d829&type=album https://sun9-32.userapi.com/impg/4uOV_YIJpeGyheyMFJp05uiaAwmCVf-rTADPKg/931Sn5g2Hyk.jpg?size=1440x1920&quality=96&sign=729e9024b526cc08ea6d1d64ca65a7af&type=album
Рисунок 134. Примеры выполнения задания учащимися.

https://sun9-53.userapi.com/impg/SPaYbf-XDL85XIVQ62-6F_ddh7uKcGvvbio7Dw/9KyXZqXip9o.jpg?size=1280x960&quality=96&sign=cf5aeccf3e47e06b6b5f9d00bb40d5c3&type=album
Рисунок 135. Примеры выполнения задания учащимися.

3.1.6. ВРАЩЕНИЕ

Представим элемент, выполненный в технике урало-сибирской росписи: (смотрите рис. 136)

Рисунок 136. Изображение цветка в технике двухцветного мазка.

Рисунок 137. Повторение элемента по кругу с центром вращения на одном из краев фигуры

За счет переноса элемента орнамента только по вертикали и горизонтали невозможно получить повернутое изображение. Для выполнения такого приема, очень часто используемого в создании орнаментов, произвольный элемент надо начать вращать относительно выбранного центра на определенное число градусов. В этом случае возможны несколько вариантов. Например, центр вращения может находиться на одном из краев фигуры: (смотрите рис. 137)

Рисунок 138. Элемент розетки. Повторение элемента по кругу.

С радиусами мы впервые сталкиваемся на уроках геометрии. Радиусы похожи на спицы колеса. Из центра круга их можно провести бесконечно много. Предполагается, что при создании розеток мы поворачиваем элемент изображения так, чтобы все углы поворота были равны, и при делении 360 градусов (развернутый угол) на угол поворота получалось целое натуральное число — 3, 5, 8, 12 и т.д. Другими словами, круг при этом делится на определенное число секторов, в каждом из которых находится элемент розетки. Обычно так розетки и строятся — с помощью циркуля, линейки и транспортира. (смотрите рис. 138)

Рисунок 139. Повторение элемента по кругу, вписанную в квадрат и ромб.

Если центр вращения находится не с краю, а в пределах элемента, то при вращении левая и правая части элемента (расположенные по разные стороны от точки вращения) образуют свои розетки: (смотрите рис. 139)

Наконец, в случае, когда центр вращения находится за пределами элемента, элемент с центром вращения за пределами, то в центре получившейся розетки оказывается свободное пространство, которое можно заполнить иным изображением или вписать туда другую розетку: (смотрите рис. 140)

Рисунок 140. Повторение элемента по кругу с заполнением дополнительной розетки.

Сочетая приемы поворота и горизонтального сдвига, можно получить линейный ряд изображений, каждое из которых будет повернуто относительно соседнего: (смотрите рис. 141)

Выполним с Вами творческое задание на примере Урало-сибирской росписи. Это народный расписной промысел, который зародился на Урале. Ее еще называют домовой росписью. Явялется одной из разновидностей свободной кистевой росписи масляными красками на окрашенной деревянной основе, распространенная на Урале и в Западной Сибири.

Рассмотрим с вами семантику в росписи.

Рисунок 141. Повторение элемента по горизонтали с приемом поворота

Семантика – это наука о понимании (значении) определённых знаков, последовательностей символов и других условных обозначений.

Рисунок 142. Наглядный материал. Семантика в росписи.

Например, композиция «гирлянда» являлась символом изобилия, а «венок» символом солнца. Данные работы выполнены С. Чубаровым. (смотрите рис. 142)

Гамма росписи была ограничена несколькими цветами красных, синих, жёлтых, зелёных оттенков, редко пользовались темно-коричневым цветом. Но обязательно присутствовал белый-для моделировки форм и чёрный - для приписок графических элементов. (смотрите рис. 143)

А что вы знаете про Урало-сибирскую роспись?

Какие особенности есть в ее исполнении?

Есть ли сходства у этой росписи с другими видами расписных промыслов?

В урало-сибирской росписи в основном изображали бутоны и ягоды на цветущем венке, которые символизировали детей, а листья являлись символом изобильного хорошего урожая, постоянного возрождения и роста.

Рисунок 143. Наглядный материал.

Также изображали птиц.

Например, поющая птица, раскрытый клюв, вздёрнутая головка – это символ счастливой жизни. Голубь – символ Святого Духа. Курочка и петушок – символ счастливой жизни; символ супружеской пары.

Данные элементы росписи выполнялись в технике двойного мазка. Двухцветный мазок получается, за счет использования широких плоских кистей. (смотрите рис. 144)

Рисунок 144. Наглядный материал.

Для этого на один край плоской кисти набирают основной цвет, а на другой - более светлый. После этого проводят несколько раз по палитре и получают цветовую растяжку. Таким мазком можно выполнять основные элементы росписи. (смотрите рис. 145)

Попробуйте выполнить самостоятельно упражнения, использую широкие плоские кисти. (смотрите рис. 146)

Рисунок 145. Наглядный материал.

Рисунок 146. Наглядный материал

Творческое задание

Выполните эскиз одного из предметов быта: доски для резки хлеба, кухонной лопатки из дерева, подставки под чайник, подноса. Украсьте его по мотивам урало-сибирской росписи. Сначала загрунтуйте бумагу или картон под основной цвет изделия. Продумайте композицию росписи. Крупной кистью нанесите основные пятная подмалёвка в форме цветов (красные, розовые, голубые), затем оживите более мелкими деталями лепестки и серединки цветков. Листочки напишите сразу в один мазок. (смотрите рис. 147)

Рисунок 147. Наглядный материал.	Рисунок 148. Примеры выполнения задания учащимися.

Попробуйте создать из белой глины или соленого теста образ русской матрешки. Далее распишите ее в технике урало-сибирской росписи. Вначале распределите по поверхности изделия цветовые пятна. Все мелкие детали росписи выполните после того, как основные цветовые пятна будут найдены. Украшая декоративными элементами, ритмически выстраивая их, фантазируйте, но старайтесь делать роспись в традициях промысла. (смотрите рис. 148)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Орнаментальное искусство рассказывает о мире человека, его взаимодействии с окружающим миром животных, людей и включает в себя важный компонент «узнаваемости» народа, который наблюдается применении различных техник орнаментации, применении характерных для жизнедеятельности материалов. И как можно было проследить по структуре учебно-методического пособия в сравнении разных народов, проживающих на одной территории, активно взаимодействуют друг с другом, в ходе чего происходит аккультурация.

Орнаментальное искусство во многом раскрывает эту доподлинную информацию о человеке, его Роде, традициях и обычаях народа, которое не только несет украшающую функцию, но и «защищает и оберегает» носителя.

Как утверждают многие исследователи орнаментального искусства существуют универсальные знаки, которые являются суть, понятие, смыслы о бытие, законах жизни, устройстве Вселенной.

Надеемся, что наше учебно-методическое пособие раскрыло некоторое представление об особенностях орнаментального искусства народов, проживающих в Тюменском регионе, отражающих их традиции, мировоззрение и уклад жизни, помогло понять какие приемы стилизации использовали наши предки в зависимости от материала изготовления (мех, бисер, кожа) и технических приемов (вышивка, роспись, резьба, мозаика) и вдохновило на выполнение заданий и упражнений.

ГЛОССАРИЙ

Абрис – это контур, набросок, очертание предмета, линия, показывающая форму какого-то объекта.

Инверсия – элементы располагаются по обе стороны оси или имеют обратное расположение узора.

Композиция — это составление, построение, структура художественного произведения, обусловленные его содержанием, характером и назначением.

Мотив — это часть орнамента, главный его элемент. Мотив может быть простым, состоящим из одного элемента, или сложным, состоящим из множества элементов, пластически связанных в единое целое.

Орнамент — это узор, основанный на повторе и чередовании составляющих его элементов, сформировавшихся под влиянием определенной культуры.

Орнаментальная композиция означает составление, построение, структуру узора, пластически завершенную, определяемую образным содержанием, характером и назначением.

Повторение – элементы повторяются через определенное расстояние, что создает чувство покоя, уверенности.

Раппорт орнамента включает в себя мотив (или группу мотивов) и расстояние до соседнего мотива (группы).

Ритм – чередование элементов (мотивов) узора в определенной последовательности. Для орнамента характерно повторяемость мотивов, наклонов, поворотов, просветов между элементами, мотивами.

Симметрия – соразмерность, пропорциональность в расположении частей, располагаются по обе от середины центра, мотив располагается по обе стороны.

Стилизация — это условность выразительного языка. Стилизация достигается обобщением, цель которого сделать объект более понятным зрителю и облегчить его выполнение для художника.

Чередование – элементы чередуются через определенное расстояние по горизонтали, вертикали, диагонали.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Бакиева О. А. Орнамент на уроках изобразительного искусства (на материале народов, проживающих в Тюменской области) учебное пособие. – Тюмень: ТОГИРРО, 2014. 72 с.
2. Бакиева О. А Орнаментальное искусство тюркских народов - культурное наследие России (на примере татарской и чувашской вышивки) issn 1997-4558 педагогика искусств // электрон. http://www.art-education.ru/electronic-journal № 4, 2015 (дата обращения 03.03.21)
3. Бакиева О. А. Многофункциональность» орнаментального искусства сибирских татар // О. А. Бакиева. - электрон. https://docviewer.yandex.ru/view/348485064/?page (дата обращения 02.03.2021)
4. Бакиева, О. А. Традиционное искусство народов Тюменского Севера: учебное пособие / О. А. Бакиева; Министерство науки и высшего образования РФ, ТюмГУ, ИПиП. – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2019. 148 с.
5. Барадулин В. А. Уральская народная живопись по дереву, бересте и металлу. Среднеуральское книжное издательство. Свердловск. 1952.
6. Бубновене О. Д. Народные художественные промыслы Югры. г. Ханты-Мансийск ГП «Полиграфист», 2005
7. Буткевич Л. М. История орнамента: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. М.: Гуманит. изд. центр. ВЛАДОС, 2003. 272 с.
8. Валеев Ф. X., Валеева-Сулейманова Г. Ф. Древнее искусство Татарии. — Казань: Татарское кн. изд-во, 1987. 166 с.
9. Василенко В. М. Народное искусство. Избранные труды о народном творчестве X-XX веков. М.: Советский художник, 1972. 294 с.
10. Горяева Н. А. Уроки изобразительного искусства. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. Поурочные разработки. 5 класс / Н. А. Горяева; под ред. Б. М. Неменского. - 2-е изд., доп. M.: Просвещение, 2017. 163 с.
11. Дмитриев П. А. Мысовские стоянки и курганы // Тр. Секции археологии РАНИОН. М., 1928. Т. 4.
12. Дизайн-проектирование: стилизация: учеб. пособие для СПО / Л. В. Шокорова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. 74 с.
13. Зуев В. Ф. Материалы по этнографии Сибири 18 века (1771-1772). М.; Л.: Изд-во Акад. Наук СССР, 1947. 94 с.
14. Иванов С. В. Орнамент народов Сибири как исторический источник (по материалам XIX — начала ХХ в.). — М.: Л.: Изд-во АН СССР, 1963. — 506 с.
15. Иванов С. В. Орнамент // Историко-этнографический атлас Сибири. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1961. – С. 375.
16. История Сибири / Пер. с татар. Яз. А. И. Бадюгиной. – Казань: Татар. кн. изд-во, 2005. 96 с.
17. Исхакова С. М. Валеев Ф.-Т.А. Сибирские татары: этнокультурные и политические проблемы возрождения / М., 1996. 33 с.
18. Качаева Марина Сокровища русского орнамента/ Издательство: Белые альвы, 2008. 202 с.
19. Кулемзин В. М. Материалы этнографической экспедиции в пос. Октябрьском и пос. Нарыкоры Тюменской области, 1979 г. // Архив Музея истории, археологии и этнографии Сибири / Том. Гос. Ун-т. 1979. № 780.
20. Лапина М. А. История изучения этики хантов // Народы Северо-Западной Сибири / под. ред. Н. В. Лукиной. Томск: Изд-во Том. Ун-та, 1998. Вып. 5. С. 52-59.
21. Лебедева Ю. А., Татауров С. Ф. Изучение орнаментального искусства тюркоязычного населения Сибири / Вестник Омского университета. Серия «Исторические науки». 2016. №2 (10). С. 94-101.
22. Логвиненко Г. М. Декоративная композиция: учеб. Пособие для студентов высших учебных заведений. - М., 2004. 144с.
23. Лукина Н. В. Формирование материальной культуры хантов. - Томск: Изд-во Том. унта, 1985. 384 с.
24. Лукина Н. В., Рындина О. М. Источники по этнографии Западной Сибири. Томск: Издательство Томского университета, 1987. 284 с.
25. Мифология хантов. — Томск, 2000. 304 с.
26. Молданова Т. А. Орнамент хантов Казымского Приобья: семантика, мифология, генезис. - Томск: Изд-во Том. ун-та, 1999. 261 с.
27. Окладников А. П. Сибирская археология на современном этапе. // Новое в археологии Сибири и Дальнего Востока. Новосибирск, 1979, с. 5-28.
28. Орлов И. И. Орнаментальное искусство: учебное пособие / Орлов И. И. — Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2015. 79 c.
29. Популярная художественная энциклопедия. Том 1. / Под ред. Полевого В.М.; М.: Изд-во "Советская энциклопедия", 1986. 476 с.
30. Русская народная символика. <https://www.livemaster.ru/topic/1050845-russkaya-narodnaya-simvolika> (дата обращения 10.05.2021)
31. Рындина О. М. Орнамент // Очерки культурогенеза народов Западной Сибири. -Томск: Изд-во Том. ун-та, 1995. - Т. 3. 640 с.
32. Рындина О. М. Очерки культурогенеза народов Западной Сибири. Т.3. Орнамент / Монография. — Томск: Изд-во Том. ун-та, 1995. — 640 с.
33. Рындина О. М. Камень и бисер: традиция и инновация в окультуренной среде обских угров // Система жизнеобеспечения традиционных обществ в древности и современности. Теория, методология, практика. - Томск: Изд-во Том. ун-та, 1998. - С. 220-224.
34. Сарапулова Н. Г. К вопросу об историографии андреевской культуры., ИПОС СО РАН. Тюмень, 2005.
35. Сельскому учителю о народных художественных ремеслах Сибири и Дальнего Востока: Кн. для учителя / Сост. Т. Б. Митлянская. – М.: Просвещение, 1983. – 256 с., ил., 40 л. Ил.
36. Соколова Е. О. Стилизация как средство создания художественного образа в процессе натурного и декоративного рисования. Диссертация на соискание ученой степени канд. пед. наук. Специальность 13.00.02. – теория и методика обучения и воспитания (изобразительное искусство). Москва, 2015.
37. Соколова Т. М. Орнамент - почерк эпохи. Ленинград: Аврора, 1972. 148 с.
38. Сокольника Н. М. Изобразительное искусство: Учебник для уч. 5-8 кл.: В 4 ч. Ч. 1. Основы рисунка. – Обнинск: Титул. 1996. – С. 26.
39. Софронов В. Ю. Откуда земля сибирская пошла (экспериментальное учебное пособие для средника школ) // Уральский рабочий. Екатеринбург, 2001. 381 с.
40. Стасов В. В. - Русский народный орнаментъ. Выпускъ первый. Шитье, ткани, кружева. Год: 1872. – С. 129.
41. Сязи A.M. Декоративно-прикладное искусство хантов Нижней Оби. -Тюмень: ИПОС СО РАН, 1995. 176 с.
42. Творчество народов Тюменской области. – Советский спорт, 1999. 256 с.
43. Творчество народов Тюменской области. Из собрания ТОКМ им. И. Я. Словцова. Москва, 1999.
44. Творчество: теория, диагностика, технология: Словарь-справочник для специалистов в области образования, инноваций и гуманитарных технологий в социальной сфере / Под ред. Т. А. Барышевой. СПб.: Изд-во. ВВМ, 2014. 380 с.
45. Томилов Н.А. Этническая история тюркоязычного населения Западно-Сибирской равнины в конце XVI - начале XX в Новосибирск: Изд-во Новосиб. ун-та, 1992. — 271 с.
46. Фахрутдинова, Ф. Д. Народный костюм как отражение взаимодействия русской и татарской культур на юге Тюменской области в XIX - начале XX века. Тема диссертации, и автореферата по ВАК РФ 24.00.01 Теория и история культуры: дис. канд. культурологии. Челябинск, 2011. 22 с.
47. Черемисина К. П. Тайный язык символов в хантыйской культуре / Вестник ТГПУ. 2012. 1 (116). С. 140-143.
48. Чернецов В. Н. Древняя история Нижнего Приобья // МИА. 1953. № 35.
49. Шпикалова Т. Я. Изобразительное искусство. Основы народного и декоративно-прикладного искусства. 1-4 кл. Под рук. - Просвещение, 1996. 192 с.
50. Ягупова, Т. А. Развитие художественно-творческих способностей студентов средствами орнамента: на примере занятий декоративно-прикладным искусством в системе художественно-графических факультетов педагогических вузов: специальность 13.00.02 Теория и методика обучения и воспитания (изобразительное искусство): канд. пед. наук. Москва, 2010. 23 с.

СОДЕРЖАНИЕ

[ВВЕДЕНИЕ 4](#_Toc75648209)

[РАЗДЕЛ I. ТЕОРИЯ ОРНАМЕНТАЛЬНОГО ИСКУССТВА 6](#_Toc75648210)

* 1. [ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОРНАМЕНТАЛЬНОГО ИСКУССТВА 6](#_Toc75648212)

[1.2. ВЗАИМОСВЯЗЬ СТИЛИЗАЦИИ С МАТЕРИАЛОМ ИЗГОТОВЛЕНИЯ В ТРАДИЦИОННОМ ОРНАМЕНТАЛЬНОМ ИСКУССТВЕ НАРОДОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 12](#_Toc75648213)

[РАЗДЕЛ II. Традиционные орнаменты и символы 21](#_Toc75648214)

[2.1. ОСОБЕННОСТИ ОРНАМЕНТАЛЬНОГО ИСКУССТВА В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ 23](#_Toc75648216)

[2.2. ОСОСБЕННОСТИ ОРНАМЕНТАЛЬНОГО ИСКУССТВА В КУЛЬТУРЕ СИБИРСКИХ ТАТАР 33](#_Toc75648218)

[2.3. ОСОБЕННОСТИ ОРНАМЕНТАЛЬНОГОИСКУССТВА В ХАНТЫЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ 40](#_Toc75648220)

[2.4. ЗАДАНИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 46](#_Toc75648222)

[РАЗДЕЛ III. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ И УПРАЖНЕНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ОРНАМЕНТОВ 48](#_Toc75648223)

[3.1.1. СТИЛИЗАЦИЯ. 49](#_Toc75648226)

[3.1.2. РИТМ. 52](#_Toc75648227)

[3.1.3. ПОВТОРЕНИЕ. 56](#_Toc75648228)

[3.1.4. ЧЕРЕДОВАНИЕ. 59](#_Toc75648229)

[3.1.5. СИММЕТРИЯ. 61](#_Toc75648230)

[3.1.6. ВРАЩЕНИЕ 66](#_Toc75648231)

[ЗАКЛЮЧЕНИЕ 70](#_Toc75648232)

[ГЛОССАРИЙ 71](#_Toc75648233)

[РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 72](#_Toc75648234)

1. Окладников А. П. Сибирская археология на современном этапе. // Новое в археологии Сибири и Дальнего Востока. Новосибирск, 1979, с. 5-28. [↑](#footnote-ref-1)
2. Популярная художественная энциклопедия. Том 1. / Под ред. Полевого В.М.; М.: Изд-во "Советская энциклопедия", 1986. — 476 с. [↑](#footnote-ref-2)
3. Софронов В. Ю. Откуда земля сибирская пошла (экспериментальное учебное пособие для средних школ) // Уральский рабочий. Екатеринбург, 2001. — 381 с. [↑](#footnote-ref-3)
4. Дмитриев П. А. Мысовские стоянки и курганы // Тр. Секции археологии РАНИОН. М., 1928. Т. 4. [↑](#footnote-ref-4)
5. Чернецов В. Н. Древняя история Нижнего Приобья // МИА. 1953. № 35. [↑](#footnote-ref-5)
6. Сарапулова Н. Г. К вопросу об историографии Андреевской культуры. ИПОС СО РАН. Тюмень, 2005. [↑](#footnote-ref-6)
7. Иванов С. В. Орнамент народов Сибири как исторический источник (по материалам XIX — начала ХХ в.). — М.: Л.: Изд-во АН СССР, 1963. 506 с. [↑](#footnote-ref-7)
8. Иванов С. В. Орнамент // Историко-этнографический атлас Сибири. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1961. – С. 375. [↑](#footnote-ref-8)
9. Стасов В. В. - Русский народный орнаментъ. Выпускъ первый. Шитье, ткани, кружева. Год: 1872. – С. 129 [↑](#footnote-ref-9)
10. Качаева Марина Сокровища русского орнамента/ Издательство: Белые альвы, 2008. — 202 с. [↑](#footnote-ref-10)
11. Томилов Н.А. Этническая история тюркоязычного населения Западно-Сибирской равнины в конце XVI - начале XX в Новосибирск: Изд-во Новосиб. ун-та, 1992. — 271 с. [↑](#footnote-ref-11)
12. Рындина О. М. Очерки культурогенеза народов Западной Сибири. Т.3. Орнамент / Монография. — Томск: Изд-во Том. ун-та, 1995. — 640 с. [↑](#footnote-ref-12)
13. Соколова Е. О. Стилизация как средство создания художественного образа в процессе натурного и декоративного рисования. Диссертация на соискание ученой степени канд. пед. наук. Специальность 13.00.02. – теория и методика обучения и воспитания (изобразительное искусство). Москва, 2015. [↑](#footnote-ref-13)
14. Дизайн-проектирование: стилизация: учеб. пособие для СПО / Л. В. Шокорова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2019. 74 с.: [36] с. цв. вкл. — (Серия: Профессио нальное образование). [↑](#footnote-ref-14)
15. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция: учеб. Пособие для студентов высших учебных заведений. - М., 2004. 144с. [↑](#footnote-ref-15)
16. Сокольника Н. М. Изобразительное искусство: Учебник для уч. 5-8 кл.: В 4 ч. Ч. 1. Основы рисунка. – Обнинск: Титул. 1996. С. 26. [↑](#footnote-ref-16)
17. Русская народная символика. <https://www.livemaster.ru/topic/1050845-russkaya-narodnaya-simvolika> (дата обращения 10.05.2021) [↑](#footnote-ref-17)
18. Барадулин В. А. Уральская народная живопись по дереву, бересте и металлу. Среднеуральское книжное издательство. Свердловск. 1952. [↑](#footnote-ref-18)
19. Творчество народов Тюменской области. Из собрания ТОКМ им. И. Я. Словцова. Москва, 1999. [↑](#footnote-ref-19)
20. Лебедева Ю. А., Татауров С. Ф. Изучение орнаментального искусства тюркоязычного населения Сибири / Вестник Омского университета. Серия «Исторические науки». 2016. №2 (10). С. 94-101. [↑](#footnote-ref-20)
21. Бакиева О. А ОРНАМЕНТАЛЬНОЕ ИСКУССТВО ТЮРКСКИХ НАРОДОВ - КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ РОССИИ (на примере татарской и чувашской вышивки) ISSN 1997-4558 ПЕДАГОГИКА ИСКУССТВ // электрон. http://www.art-education.ru/electronic-journal № 4, 2015 (дата обращения 03.03.21) [↑](#footnote-ref-21)
22. Творчество народов Тюменской области. – Советский спорт, 1999. – 256 с., илл. [↑](#footnote-ref-22)
23. Государева, 2002, с.51; Музеи Московского Кремля Инв. № Ор-164 [↑](#footnote-ref-23)
24. Рындина О.М. Камень и бисер: традиция и инновация в окультуренной среде обских угров // Система жизнеобеспечения традиционных обществ в древности и современности. Теория, методология, практика. - Томск: Изд-во Том. ун-та, 1998. [↑](#footnote-ref-24)
25. Сязи А.М. Орнамент и вещь в культуре хантов Нижнего Приобья. — Томск, 2000. 245 с. [↑](#footnote-ref-25)
26. Мифология хантов. — Томск, 2000. 304 с. [↑](#footnote-ref-26)
27. Молданова Т. А. Орнамент хантов Казымского Приобья: семантика, мифология, генезис. Томск, 1999. 260 с. [↑](#footnote-ref-27)
28. Мифология хантов. Томск, 2000. 304 с. [↑](#footnote-ref-28)
29. Бубновене О.Д. Народные художественные промыслы Югры. г. Ханты-Мансийск ГП «Полиграфист», 2005 [↑](#footnote-ref-29)