

Мироненко В.В.

канд. арх.

Дедова Н.

студентка ХНУСА

Харьковская государственная академия
дизайна и искусстваХарьковский национальный университет
строительства и архитектуры

ФУНКЦИИ ОРНАМЕНТА В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ

Аннотация. В статье изложены исторические предпосылки формирования орнамента, проанализированы различные периоды, в которых он активно использовался. Влияния различных стилей на сложение орнамента.

Ключевые слова: орнамент, модерн, ар деко, меандр, ионик.

Анотація. Мироненко В.В., Дедова Н. Функції орнаменту у художньому проектуванні. У статті викладені історичні передумови формування орнаменту, проаналізовано різні періоди, в яких він активно використовувався. Впливи різних стилів на складання орнаменту.

Ключові слова: орнамент, модерн, ар деко, меандр, іонік.

Annotation. Myronenko V.V., Dedova N. Features of ornament in artistic design. In the article describes the historical background of the formation of the ornament, analyzed various periods in which he used extensively. Impact of different styles to the addition of ornaments.

Key words: ornament, modern, art deco, meander, ionik.

Актуальность проблемы. Отношение к орнаменту в разные времена было неоднозначно. Так в XIX столетии он являлся предметом бурной полемики. В связи с развитием промышленности и применением новых пластических материалов многие считали, что орнамент утратил свое значение. Но в настоящее время происходит некоторая реабилитация декора, связанная с возрождением старинных ремесел, художественных промыслов, с повышенным интересом к прошлой культуре народов. Кроме того, в наше время рождаются совершенно новые узоры, создателями и носителями которых становятся различные пространственные конструкции, узоры на подошвах обуви, шинах колес, современные пластические материалы и т. д.

Цель исследования: проанализировать исторические предпосылки возникновения орнамента, его роль в художественной практике.

Результаты исследования: Орнамент (лат. — *ornamentum* — украшение) — живописное, графическое или скульптурное украшение, художественно оформляющее вещь; по своему стилю орнамент является той или иной системой закономерного (согласно законам симметрии, ритма и т.п.) сочетания геометрических или в различной степени стилизованных изобразительных элементов; характер орнамента зависит как от материала, формы и назначения украшаемой (орнаментируемой) вещи, так и от техники его выполнения; орнамент является существенным элементом художественного образа в архитектуре и особенно в прикладных искусствах. Наряду с орнаментом часто используется такой термин как орнаментика, включающий в себя «...характер орнамента и совокупность орнаментальных элементов в данном произведении искусства, в данном стиле и т.п.» [1].

Как считает Д. Сарабьянов: «Ситуация с орнаментом, создавшаяся в XIX веке, совпадает с той, которая образовалась в области синтеза. В реализме и импрессионизме господствовали станковые формы. Архитектура эклектики действительно обращалась к историческим орнаментам и охотно использовала их, но орнамент не жил в этой архитектуре, он механически насаждался, накладывался на стены. Между тем орнамент изучали, знали его исторические превращения».

Возрождение орнамента произошло в конце XIX — начале XX в. в период стиля модерн. Этот новый стиль художественной культуры, можно сказать, глобально охватил весь мир, получив в разных странах собственное название и облачив его национальными чертами. В нем соединились изобразительные, декоративные и орнаментальные начала, синтезировалось единство художественной выразительности всех форм изобразительного искусства и дизайна.

Новые формы орнаментики в 1920—1940-е гг. искали представители художественного течения ар деко («декоративный стиль»). В нем соединились элементы модерна, кубизма и экспрессионизма. Влияние на сложение орнаментики ар деко сыграли древне-египетское искусство (открытие гробницы фараона Тутанхамона, 1922), искусство древних цивилизаций Америки, ориенталистские тенденции, анималисти-

Надійшла до редакції 17.10.2011

ческая тема. Одним из составляющих орнаментики ар деко стал геометрический узор. Большую роль в утверждении этого стиля в мировой художественной практике сыграла в 1925 г. Парижская выставка декоративного искусства и промышленности.

Сложное отношение к орнаменту складывается в XX в. — его то признавали и использовали в профессиональном искусстве, то отвергали. Активно творчески перерабатывали мотивы народного орнамента, использовали в современных изделиях традиционные национальные декоративные мотивы. В настоящее время декоративно-орнаментальные композиции активно применяются в графическом дизайне.

Среди наиболее важных формообразующих принципов орнамент включает в себя два основных: чередование повторяющихся элементов-мотивов и ритм, который определяет порядок чередования этих элементов между собой, создавая орнаментальный ряд (меандр, ионик). Чередование и ритм являются важнейшей частью организации орнаментальной композиции, но не являются обязательными, определяющими для всего орнаментального наследия (орнаменты кельтов, викингов). Так отечественный исследователь орнамента С.В. Иванов, изучая орнаменты северных народов СССР, наименее изменчивыми признал технику, состав и особенности мотивов, композиционную структуру, то есть симметрию, ритм, повторяющиеся формы.

Важный принцип построения орнамента — повторяемость мотива. Повторяемость мотива по горизонтали, вертикали и диагонали называется раппортом. Раппорт является конструктивной основой рисунка в ткани и обоях, основной композиционной единицей орнамента. Особенно важно, что раппорт — есть художественное выражение смыслового содержания, которое он несет на протяжении всего своего существования. Возникнув в глубокой древности, он существует до настоящего времени. Видоизменяются наполняющие его мотивы, он то упрощается, то усложняется, но неизменной остается его основная формула — непрерывное чередование элементов, отражающих в декоративной форме.

Симметрия в орнаменте является организующим принципом гармонии. Она заключается в подобии и равенстве элементов внутри мотива, в их соответствии друг другу, а также в количественном соотношении элементов орнамента, в равновесии его композиции мотивов внутри орнамента в целом. Симметрия, возникающая относительно оси, называется зеркальной, относительно центра — лучевой или радиальной. Все эти виды симметрии встречаются в практике орнамента. «Образцы всех 17 групп симметрии обнаружены среди декоративных узоров древности, в особенности среди египетских орнаментов. Вряд ли возможно переоценить глубину геометрического воображения и изобретательность, запечатленные в этих узорах. Их построение далеко не тривиально в математическом отношении. Искусство орнамента содержит в неявном виде наиболее древнюю часть известной нам высшей математики», — пишет выдающийся немецкий математик Г. Вейль.

Тенденция стилизовать изображение наиболее сильна именно в орнаменте. Орнамент переопределяет реальные формы и допускает от предельно условного (цветок лотоса в искусстве древнего Египта, пальметта в древнегреческом искусстве, павлин в древнеиндийском искусстве) до натуралистического способа трактовки мотива (орнаментальный стиль Ф. Лассаля, раковина в эпоху Ренессанса). Рисунок обобщает изобразительную форму и выявляет ее художественную структуру. Например, растительный мотив пальметта — степень ее стилизации может варьироваться от строго «геометризованного» до живописного эффектов. Цветовое решение орнамента чаще всего связано с его композиционной структурой. Цвет в орнаменте способен либо подчеркнуть его плоскостную природу, либо наоборот создать имитацию объема или эффект пространства в композиции орнамента.

Цветовое решение подчеркивает динамичную или статичную структуру композиции и способно обогатить орнамент эмоционально и эстетически. В целом цвет в значительной степени определяет художественный образ предмета, часто обуславливая его роль и место в окружающей его среде.

Орнамент — это всегда декоративное оформление предметной поверхности, в котором присутствует смысловое значение. Ж. Делез обращает особое внимание поверхности как измерению смысла. Его позиция чрезвычайно интересна, ибо орнамент — это поверхность предмета, определенным образом декорированная. В рамках художественного проектирования важно понимать, что «...поверхность — это местоположение смысла: знаки остаются бессмысленными до тех пор, пока они не входят в поверхностную организацию, обеспечивающую резонанс двух серий (двух образов — знаков, двух фотографий, двух следов и так далее)». В орнаменте именно повторяемость создает условия для резонанса изобразительных мотивов. Здесь стоит выявить смысловое значение орнамента, благодаря чему орнамент представляет собой не просто дизайн плоскости, а самостоятельный спроектированный текст. Сверх помимо эстетического содержания здесь присутствуют смыслы другого рода (семантический, познавательный, символический). На этом основании выделим две основные функции орнамента: эстетическая (чувственная) и семантическая (значащая).

Кроме того, орнамент может быть трактован как игра. Игра как философское понятие в научный обиход вошло в значительной степени благодаря классической работе Йохана Хейзинги «Homo Ludens». Он прослеживает роль игры во всех сферах человеческой жизни и во всей истории в целом. Для Хейзинги вся культура — игровая, игра — больше, чем культура и несет в себе творческое позитивное начало. Кроме того, игра трактуется как форма существования человеческой свободы (Сартр), высшая страсть, доступная в полной мере лишь элите (Ортега-и-Гассет), самооценная деятельность, вовлекающая индивида в свою орбиту как «превосходящая его деятельность» (Гадамер). Любая инновация в культуре первоначально возникает как своеобразная игра смыслами и значениями, как попытка выявить варианты дальнейшей эволюции.

Орнамент как игру наглядно иллюстрируют произведения, называемые гротесками в Лоджиях Рафаэля (ГЭ) – близкое к оригиналу повторение знаменитой галереи папского дворца в Ватикане, которые были исполнены по замыслу и эскизам Рафаэля его учениками. Расписанные по его эскизам орнаменты-гротески, мотивы которого возникли в живописи Рафаэля под влиянием росписей в «гротах» – руинах «Золотого дома» (дворца древнеримского императора Нерона, I в.) строятся по правилам архитектурной композиции, активно «играя» масштабами и ритмами мотивов. Эта игра и придает чисто декоративным мотивам фантастическую многозначность. Часто в причудливом гротеске наблюдается артистическая игра разными смыслами одного мотива. Орнамент как игра с пространством или интерпретация пространства на предметной плоскости – есть индикатор эстетического восприятия эпохи. Стиль модерн стремится передать трехмерный мир двухмерными формулами, сводя художественный образ к символическому выражению.

В историческом своем значении орнамент отражает основные характеристики стиля и ценностные представления эпохи. С изменением исторических условий искусства меняются содержание, стилистика орнамента и методы его художественного проектирования. Следует подчеркнуть, что при всех допустимых изменениях сохраняются наиболее устойчивые элементы орнаментальной системы. В. Подорога в работе «Выражение и смысл», указывает на то, что «произведение – не материальный субстрат, его нельзя представить лишь как некую протяженность материальных знаков ...». Возможно, именно с таких позиций и надо рассматривать орнаментальное произведение, учитывая не только конструктивные характеристики орнамента, но и смысловые значения, которые рожают эти формальные характеристики. Ярким примером могут являться советские сюжетно-агитационные орнаментальные произведения двадцатых годов XX века, когда орнамент воплощал в себе пропагандно-идеологические задачи драматического переломного времени. Для возрождения страны в этот период важное значение придавалось техническому развитию. Поэтому в качестве орнаментальных мотивов выбирались различные машины, тракторы, пропеллеры, электрические лампочки, фабричные трубы. Эти индустриальные технические формы отвечали духу вре-

мени и становились символами прогресса. Меняются конкретно-исторические условия – и меняется содержание, стилистика орнамента, методы его художественного проектирования.

Итак, смысловая нагрузка орнамента целостно прочитывается только в том случае, когда достигается его сопряжение с декорирующей функцией. Его содержание раскрывается в системе художественных приемов проектирования. Орнамент – это специфическая структура, которая обладает собственной эстетической целостностью и неразрывно связана с несущей предметной плоскостью.

Вывод: в художественном проектировании орнамент соединяет в себе различные планы: эстетический, архитектурный, семантический. Эстетический план характеризует одно из основных назначений орнамента – быть украшением предметной плоскости. При этом орнамент представляет собой строго выстроенную художественную систему, в которой раскрывается стремление к гармонии, упорядоченности, структурности элементов. Архитектурный план означает, что орнамент является самостоятельной художественной структурой, когда он находится на поверхности украшаемого предмета, или когда он фактически является самостоятельным произведением (решетка, кружево). Семантический план указывает на «включенность» орнамента в смысловой контекст проектной культуры. Таким образом, орнамент не только участвует в создании облика и образа произведений декоративно-прикладного искусства, но и концентрирует в себе информацию о художественном проектировании каждой эпохи.

Литература:

1. Словарь иностранных слов под ред. И.В.Лехиной и Ф.Н.Петровой. – М., 1949. – С. 463.
2. Вельфлин Г. Ренессанс и барокко. СПб., 1913. С. 26.
3. Волкова Е.В. Ритм как объект эстетического анализа (методологические проблемы). // Ритм, пространство и время в литературе и искусстве. Л., 1974. С. 75-79.
4. Иванов С.В. Орнамент народов Сибири как исторический источник (по материалам XIX – начала XX в.). М.-Л., 1963. С. 33.
5. Семенова Т.С. Народное искусство и его проблемы. Очерк III. Об орнаменте. М., 1977. С. 238.
6. Фаворский В. Размышления об искусстве: Об орнаменте. // Декоративное искусство СССР, 1963. № 7. С. 25.
7. Шубников А.В., Копчих В.А. Симметрия в науке и искусстве. М., 1972.