

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет»
(ННГАСУ)

Кафедра педагогического дизайна

Орнамент

Методические рекомендации для
преподавателей

Нижегород – 2009

УДК 37.013.8

Орнамент: Методические рекомендации для преподавателей. - Н.Новгород: ННГАСУ, 2009. – с.

Методические рекомендации по дисциплине «Орнамент» адресованы преподавателям, которые читают лекции по этой дисциплине на профильных специальностях. Они составлены в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования.

В методических рекомендациях обосновывается актуальность изучения дисциплины «Орнамент» на профильных специальностях. Показана общая трудоемкость дисциплины. Рассматриваются применяемые при изучении этой дисциплины формы организации. Даются рекомендации по итоговому контролю знаний студентов (зачеты, просмотры). Представлен расширенный словарь основных понятий по дисциплине «Батик», рекомендована литература (базовая, основная, дополнительная).

Материалы подготовлены доцентом кафедры педагогического дизайна Шевченко Г.Л.
Рецензент: зав. кафедрой ПД Замураева М. А.

Содержание

- 1 Актуальность изучение дисциплины
- 2 Тематический план дисциплины
- 3 Формы организации учебного процесса по дисциплине «Орнамент»
- 4 Методические указания к проведению практических занятий (рекомендуемая литература)
- 5 Текущий контроль знаний студентов
- 6 Итоговый контроль знаний студентов
- 7 Наглядный материал
- 8 Словарь основных терминов и понятий
- 9 Рекомендуемая литература

1. Актуальность изучение дисциплины.

Орнамент – базисное явление материально – художественной культуры общества. В орнаменте утверждается единство человеческой художественной культуры – фундаментальные ценности всех эпох, всего человечества, объединяющее прошлое с настоящим. Ничто так ярко, как орнамент, не скажет об исторической эпохе, об особенностях породившей его культуры, её отношениях с миром. Орнамент – одна из важнейших дисциплин художественного образования на всех уровнях. Как явление духовное в аспекте мировой культуры, орнамент мало изучен. Сложившееся на настоящий момент традиция педагогической практики в основном исходит из значения латинского слова – ornament – украшение, узор, организованный ритмическим чередованием абстрактно – геометрических или изобразительных элементов (раппортов), украшающих здания или предметы декоративно-прикладного искусства. Её эстетические, художественные качества ставятся в зависимость от назначения, формы, материала вещи. Генезис орнамента сводится к древним технологическим процессам, в конечном счёте – к материалам, утилитарным потребностям человека. Такой подход вырабатывает потребительское отношение к орнаменту, бездумное формальное его использование.

Орнамент следует рассматривать в его содержательных связях с миром, с религиозными воздержаниями человечества, что позволяет понять духовный смысл устойчивости универсальных орнаментальных мотивов, проходящих через все культуры от древнейших времён до современности, сохраняя значение целостного чувства мира.

Как возникло удивительное искусство орнамента? В чем секрет его красоты, волнующий и привлекающий к себе на протяжении всей истории культуры? Что означают и выражают все эти загадочные образы, композиции, ритмы?

Ответы на эти вопросы, встающие перед любым человеком, встречающиеся с орнаментом, тем более важен для художника, который намеривается с ним работать, соприкасается в собственном творчестве.

Изучение истории орнамента предполагает рассмотрение внутренней, преемственной взаимосвязи явлений лежащих в его основе. Историю невозможно изучать произвольно выделяя какие – то отдельные исторические пласты, все связи с предыдущей и последующей историей. Поэтому важно прежде всего понять за счет каких внутренних процессов, происходящих в самой культуре, возникли те или иные изменения в орнаменте.

Только понимание этого искусства, как живого целостного художественного организма, непрерывно существующего в историческом пространстве и времени, тысячами нитей связанного со всей культурой, позволяет приоткрыть завесу над тайной его красоты, прикоснувшись к процессу его непрерывного становления.

В наши дни эта задача приобретает особо важное значение, т. к. несмотря на возникновение множества новых технических способов декора, в современной культуре наблюдается параллельный процесс интереса к традиции и историческим стилям.

Знание истории орнамента сегодня нужно тем, кто работает в сфере архитектуры, интерьера, искусства оформления мебели, ювелирного искусства, художественного текстиля, костюма, а также изучение его (орнамента) студентами творческих ВУЗов.

История орнамента - необходимая дисциплина в системе подготовки педагогов – дизайнеров. В ходе её изучения студенты овладевают комплексом теоретических знаний, практических навыков и умений применять их в дальнейшей педагогической и творческой деятельности. Курс имеет высокий потенциал с точки зрения самопознания и раскрытия собственных творческих возможностей со стороны студентов.

Цель учебного курса

Представление особенностей деятельности педагога-дизайнера, формирование у студентов профессионального мышления и кругозора, расширение области

профессионального функционирования. Изучение, освоение и применение на практике богатейшего наследия мирового орнаментального искусства как части материально – художественной культуры общества.

Задачи курса

- Приобретение практических навыков в создании орнаментальной композиции с учетом практического и теоретического опыта прошлых поколений.

- Изучение правил построения различных ВУЗов орнаментальных композиций (ленточный орнамент, сетчатый, декоративная комбинаторика, монокомпозиция) с использованием различных художественно – графических средств выражения (линия, пятно, точка, цвет, фактура).

- Изучение специфики и характерных особенностей орнаментального языка, в архитектуре, в текстиле, предметах декоративно – прикладного искусства, книжной графике, необходимых для развития композиционного мышления и особенностей решать творческие задачи.

- Привитие студентам навыков компетентного использования педагогических знаний в практической деятельности педагога – дизайнера в структуре образовательных учреждений.

Содержание занятий по курсу «Орнамент», а также методика их подготовки и проведения должны соответствовать основным задачам курса. Ведущими видами занятий являются практические задания; систематическая творческая работа студентов над рекомендованной литературой и материалами лекций.

Преподавание дисциплины проводится в тесном взаимодействии со всем комплексом учебных дисциплин, и в первую очередь с рисунком, живописью, композицией.

Завершается курс сдачей зачёта с оценкой.

Программа курса определяет совокупность необходимых для профессиональной подготовки знаний навыков и умений, которыми должен овладеть студент в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта по специальности «Педагог – дизайнер».

2. Общая трудоёмкость и тематический план дисциплины «Орнамент»

Общая трудоёмкость и тематический план дисциплины «Орнамент» в табл. 1. Тематический план разработан на основе учебного плана по направлению и специальности «Педагогический дизайн». В тематическом плане осуществлено распределение часов по разделам и темам, а также по всем видам и формам учебной деятельности (лекционные, практические занятия и самостоятельная работа студентов) для очного обучения.

На изучение данной дисциплины по учебному плану отводится 64 часа. По очной форме обучения учебные занятия по курсу «Орнамент» проводятся на втором курсе в первом семестре.

Формы и сроки контроля знаний студентов представлены в табл. 2

№	Разделы дисциплины.	Виды занятий	
		Практич. работа	Самостоят. работа
1	<p>Природа и специфика орнамента.</p> <p>1 Классификация орнамента 2 Историко – хронологический подход 3 Орнамент и вещь 4 Универсальные мотивы и композиции 5 Возникновение художественного образа 6 Орнамент первобытных народов (примитивный стиль) 7 Орнамент кочевых народов «Звериный стиль»</p>	4	4
2	<p>Орнамент Древнего Мира.</p> <p>1 Древний Египет (копии) 2 Ассиро-Вавилонский орнамент (копии) 3 Месопотамия (копии) 4 Эгейский мир (копии) 5 Древняя Греция 6 Древний Рим 7 Практическое задание</p>	6	6
3	<p>Орнамент Арабо – Мусульманского мира, Византии и Европейского средневековья.</p> <p>1 Персидский орнамент (копии) 2 Индо – арабский орнамент (копии) 3 Мавританский орнамент (копии) 4 Византийский орнамент (копии) 5 Кельтский орнамент (копии) 6 Романский орнамент 7 Готический орнамент 8 Древнерусский орнамент 9 Практическое задание</p>	6	6
4	<p>Орнамент Нового времени</p> <p>1 Орнамент эпохи Возрождения (Ренессанс) 2 Орнамент Борокко (копии) 3 Орнамент Рококо (копии) 4 Орнамент классицизма (копии) 5 Орнамент стиль Амбир (копии) 6 Орнамент эпохи эклектизма 7 Орнамент Модерна 8 Конструктивный и технологический орнамент</p>	4	4
5	<p>Орнамент народов Северного Кавказа, Закавказья, народов Восточной Европы и Средней Азии.</p>	4	2
6	<p>Правила построения орнаментальной композиции</p> <p>1 Виды орнаментальной композиции 2 Законы симметрии 3 Ритм и ритмическое настроение орнаментальной</p>		

	композиции		
4	Пластическое движение формы в орнаментальной композиции		
5	Законы построения орнаментальной композиции	12	6
6	Стилизации и трансформация пространственных форм в орнаментальных мотивах		
7	Виды структур раппортной композиции		
8	Практическое задание.		
	ИТОГ:	36	28

**Формы и сроки контроля знаний студентов в процессе изучения дисциплины
«Орнамент»**

Таблица 2.

Направление (код)	Специальность (код)	Семестр.	Объём учебных часов						КПК Р РГР Р	Вид итогового контроля	
			Всего	Аудиторн.				Сам. раб			
				лекц	лаборат	Практ.	семина				
	050501.65	3	64	36	-	-	36	-	28	-	Зачёт с оценкой

КП- курсовой проект, КР- курсовая работа, РГР- расчетно- графическая работа, Р- реферат.

3. Формы организации учебного процесса по дисциплине «Орнамент»

Форма организации обучения преподавателем выбирается с учетом целей и особенностей содержания учебного материала. При изучении дисциплины «Орнамент» планом предусмотрены следующие формы организации обучения: комбинированная. Лекции, практические задания и самостоятельная работа студентов. При изучении данной дисциплины преподаватель, излагая материал, знакомит студентов с основными теоретическими положениями, касающимся природы, специфики, истории и структуры орнамента в связи с его содержательной стороны.

На примере выдающихся европейских и восточных культур (от. Др. Египта до европейской культуры конца XIX в. нач. XX в.в. преподаватель систематизирует закономерные фазы становления орнамента внутри каждой культуры и основные этапы его исторического развития. Теоретический материал иллюстрируется графическими схемами, фотографиями произведений известных художников (того или иного изучаемого периода) произведений декоративно – прикладного искусства, книжной графики, архитектурных объектов, большим количеством методических пособий и студенческих работ (из методического фонда: видеофильмы, слайды). Это даёт возможность познакомить студентов с различными формами стилизации и множеством графических средств, применяемых в орнаментальной композиции и научиться использовать их при выполнении практических заданий.

В процессе изучения каждого раздела учебной программы, студенты делают копии орнаментов, анализируя специфику, пластику – ритмический строй, стилеобразующие элементы, мировоззренческую сущность и религиозную нравственность изобразительных мотивов.

Выполнение самостоятельных практических заданий даёт студентам возможность закрепить изученный материал и использовать его в дальнейшей (в качестве методических пособий) педагогической деятельности.

Практические задания выполняются следующим образом: преподаватель объясняет цель и задачу каждого задания; выдвигаемые требования, пути и способы их решения; определяет материал и размер. Студенты должны самостоятельно выбирать орнаментальные мотивы на основе собранного и изученного материала и создать новый орнаментальный образ в своей творческой работе, используя приёмы построения орнаментальной композиции. Поисковые варианты композиции и орнамента выполняются в карандаше (5 – 7 шт.), затем, в выбранный преподавателем композиционный вариант, выводится орнамент. Затем композиция решается в ахроматической гамме и тонального разобранной форэскиз переносится на планшете для дальнейшей цветовой разработки. Основная часть практических работ под руководством преподавателя.

4. Методические указания к проведению практических занятий.

За время прохождения курса, студенты должны выполнить 4 практические работы:

1 Практическое задание

Графический лист по мотивам древнегреческого орнамента.

Изучения классического греческого орнамента дошедшего до нас в формах вазописи и архитектурного декора.

Задание:

На листе выполнить копию древнегреческой вазы, рядом создать новую линейно-конструктивную форму вазы и дать орнаментальную разработку формы, творчески переосмысленным греческим декором (заполнение может быть ярусным, свободная роспись с использованием фигуративных мотивов, ритмический строй). На этом же листе построить орнаментальные ряды с использованием обстрактно – геометрических элементов древнего орнамента. Включить сюда изобразительный ряд мотивов «Звериного стиля».

Задача:

Создать композицию, подобрать оригинальную конфигурацию объектов. Верно выдержать размер изобразительных фигур, их соотношение с величиной листа. Гармоничное композиционное расположение всех изобразительных форм на плоскости листа. Правильные пропорциональные соотношения всех орнаментальных форм и мотивов по отношению друг к другу. Использование элементов древнегреческого декора: меандр, жгут, плетёнка, бусы, валюта, спираль, круг, крест, квадрат, пальметта, овы, ионики, акантовый лист. Органическая связь орнаментального мотива с конструкцией вазы. Стилизация форм животного мира в орнаментальные мотивы. («Звериный стиль»).

Решение: линейно – пятновое. Добиться наибольшей художественной выразительности в графическом решении работы.

Материал: тушь. Поисковые варианты выполняются в карандаше (5 - 6 шт.).

Формат листа: А – 3.

2 Практическое задание.

Орнаментальное заполнение круга, квадрата, треугольника.

Задание: выполнить композицию из 3 – х геометрических фигур с орнаментальным их заполнением. Изучить стилеобразующие элементы арабского, кельтского, древнерусского орнамента. Проанализировать специфику, пластику-

ритмический строй и на основе копий создать новый орнаментальный образ. Студенты должны научиться работать с первоисточником, не механически копируя, а творчески переосмысливая материал.

Задача: Правильно компоновать фигуры на плоскости листа. Верно найти место каждой фигуры, помня о её весе в зависимости от формы. Вспомнить и учесть в работе лево – правое восприятие плоскости. Научиться работать с элементами различной формы. Вспомнить как влияет форма изобразительного мотива на равновесие композиции. Добиться органичной взаимосвязи орнаментального мотива с декорируемой поверхностью фигуры. Должна быть смысловая и логическая связь между выбором орнаментальных мотивов и и формой декорируемой фигуры.

Использовать правила построения орнаментальной композиции – все виды симметрии (зеркальная, осевая), ассиметрии и все виды равновесия. Фигуры должны восприниматься силуэтно верно. Фигуры должны быть четко прорисованы, аккуратно покрашены, чтобы силуэт был ровным (небрежность в покраске будет мешать решению задач).

Выполнить 5 – 7 вариантов компоновок в карандаше, выбранные материалы выполняются в цвете.

Цветовые решения 3 – 4 цвета с использованием гармонии родственных цветов, родственно – контрастных и гармонии взаимно – дополнительных цветов.

Материал: гуашь, акварель, белила.

Формат листа: А – 2

3 Практическая работа.

Выполнение эскизов раппортных текстильных композиций.

Задание: на листе ватмана создать 2 раппортные орнаментальные композиции.

- 1) Статическая композиция с использованием абстрактно – геометрических элементов, выполненная в ахроматической гамме.
- 2) Динамическая раппортная композиция с использованием растительных или изобразительных мотивов, выполненная в хроматической гамме.

Задача: построение и изучение раппортной структуры текстильной орнаментальной композиции. Выбрать ритмический строй раппортного рисунка (раппорт – прямой, шахматный или «со сдвигом» (со смещением)).

На плоскости листа грамотно расположить 2 раппортные композиции и показать фрагментарно по одному раппорту и изобразительным мотивом относительно статической и динамической композиции.

- В создании статичной композиции должны принимать участие простые геометрические формы, или формы приближённые к ним, найти их точное место в композиции с учетом простоты и сложности формы и их устойчивости. Вспомнить изученное о расположении фигур в формате и изменение их весового восприятия в зависимости от размещения внутри композиции. Также использовать все виды линии: прямые, кривые с постоянным радиусом кривизны, переменным радиусом кривизны или же их комбинации (принцип орнаментального контрапункта).

Учитывать пропорциональное соотношение фона и рисунка. Можно использовать принципы одинаковости (равное количество фона и количество изобразительного мотива).

Добиваясь правильного решения задачи в создании статической композиции студенты должны избегать сухости и безжизненности в работе. Решение должно быть выполнено в ахроматической гамме с использованием 3 – 4 тонов.

Материал: черная гуашь, белила.

Формат: А – 2

- Построить динамическую композицию по принципу смещённого зеркального отражения. Выбрать изобразительный мотив (натурная зарисовка растений, животных,

бытовых предметов) стилизовать, т. е. преобразовать (обобщить, отбросить все не характерное, оставить элементы узнаваемости данного объекта или его ассоциативные связи) и поместить в раппортную сетку.

Главным признаком динамической организации мотивов в рисунке является принцип неодинаковости, контраста и противопоставления различных характеристик мотивов в пределах одного раппорта. И здесь главное уметь согласовать разнообразные движения элементов, привести композицию к общему пластическому единству.

Цветовое решение - гармония родственно – контрастных цветов. Используя 4 – 5 цветов добиться эмоционального выразительного художественного решения. Композиции должны быть выполнены аккуратно, покрывать плоскости ровно (без затеков).

Материал: Гуашь, белила, акварель, поисковые варианты выполняются в карандаше и цвете (5 - 7 цветов).

Формат: А – 2.

4 Практическая работа.

Выполнить формальную композицию из хроматических, абстрактных или растительных элементов по 3 видам цветовых гармоний:

- 1) Гармония родственных цветов
- 2) Гармония родственно – контрастных цветов
- 3) Гармония контрастно – дополнительных цветов

Возможно любое количество используемых цветовых оттенков.

Задача: создать гармоничные в цветовом соотношении феноменальные композиции (любой конфигурации: ленточной, сетчатой, круг, квадрат) с грамотно подобранными тональными и цветовыми оттенками. Отработать умение применять знания по цветовой грамоте в практической работе.

Применять цветовые гармонии не механически, а верно подбирая цвета по тону и насыщенности. Учиться создавать усложнённые по цвету композиции, отработать умение варьировать цветовыми оттенками, не забывая о весовых соотношениях. В зависимости от насыщенности оттенка, верно найти площадь цветового пятна – речь идет о соотношении насыщенных цветов, их разбелов и замутнённых оттенков.

Перед выполнением композиции делаются поиски и форэскизы в цвете, минимум 4 штуки по различным гармоничным отношениям. Выбирается наиболее удачный вариант и делается эскиз(уточнённый во всех отношениях).

Чистовая композиция – формат А – 3 и форэскизы 2 листа А – 4.

Чистые тон черного и белого цветов в композиции не используются, таким образом, белых участков – пустот в композиции быть не должно, обводка чёрным контуром тоже не используется.

Пояснение к третьей группе контрастно – дополнительных цветов.

В композиции используется пара контрастных цветов и их смесь (серый цвет) различных оттенков, например красный и зеленый и их смесь в различных вариантах:

- 1) больше красного или больше зелёного;
- 2) равное количество цветов;
- 3) добавление в смесь белил (больше, меньше) или замутнение черным.

Производные компоненты также могут взяты разной насыщенности.

Материал: акварель, белила, гуашь.

Выполнение всех практических работ обосновывается знанием основных законов декоративной композиции, т. к. орнамент является видом декоративной композиции. Поэтому студенты должны знать принципы формообразования орнаментальной композиции, понимать значение ритма, пропорций, основ цветоведения и закономерностей связи орнамента с вещью. Всё это необходимо для постижения грамматики художественного языка орнамента, позволяющего правильно подойти к

работе над его композицией. Но и постигнув основы этого художественного языка, автор может создать её сухой и бездушной. Чтобы этого не случилось, необходимо серьёзно и основательно изучать лучшие памятники народного искусства прошлого, почувствовать их глубину и содержательность. Новые мотивы входящие в современное искусство, закономерно лишь в том случае, когда они органично включены в орнаментальную систему, присущую тому или иному художественному стилю.

Рекомендуемая литература:

Для I задания

1. Тахо – Годи А. А. «Греческая мифология». М., «Искусство». 1989 г.
2. В. М. Полевой «Искусство Греции». М., «Советский художник». 1975 г.
3. И. А. Бартенев, В. Н. Батажкова «Очерки истории архитектурных стилей». М., «Изобразительное искусство». 1983 г.

Для II задания

1. В. Л. Даркович «Светское искусство Византии». М., «Искусство». 1975 г.
2. А. А. Дурково «Очерки изобразительного искусства средневековой Армении». М. «Искусство». 1979 г.
3. Л. М. Буткевич «Орнамент как процесс». М., 2002 г.
4. К. Росине «Орнамент всех времён и стилей». М., 1987 г.
5. Н. Н. Соболев «Русский орнамент». М., 1968 г.

Для III задания

1. В. А. Козлов «Основы художественного оформления текстильных изделий». М., 1981 г.
2. В. М. Шугаев «Орнамент на ткани». М., 1969 г.
3. В. Я. Береснёва, Н.В. Романова «Вопросы орнаментации ткани». М., 1977 г.
4. И.М. Яшинская «Советские ткани 1920 – 1930 х годов». Л. «Художник», РСФСР. 1977 г.

Для IV задания

1. Е. А. Зайцев «Наука о цвете и живописи». М., 1986 г.
2. М. В. Матюшин «Закономерности изменчивости цветовых сочетаний». М., 1932 г.

5. Текущий контроль знаний

Вопросы, определяющий уровень овладения студентами дисциплины «Орнамент».

1. Особенности древнейшего сознания, в контексте которых возник предметный мир.
2. Генетическая взаимосвязь вещи и орнамента
3. В чем причины возникновения изображения – предчеловек орнамента на вещи
4. Что выражала вещь вместе с нанесённым на ней изображением в древнейшей культуре
5. Основные универсальные мотивы и композиции орнаментального искусства (круг, крест, квадрат, свастика, спираль, S – образный завиток, зигзаг (волна), меандр, треугольник, валюта, узел, жгут. Композиции – линейная, шахматная, круговая, двухчастная трёхчастная – сакрально – мировоззренческий образ.

6. Мировоззренческие понятия древнейших культур, связанные с универсальными мотивами (копии)
7. Механизм превращения смыслового изображения в художественный орнаментальный образ
8. Роль ритма в возникновении орнаментального образа. Ритмы и мотивы орнамента – нерасторжимое диалектическое единство форм и содержания
9. Специфичность орнаментального искусства по сравнению с изобразительным и народным искусством
10. Художественный стиль и его проявление в орнаменте
11. Связь письменности и орнамента в древнеегипетской культуре. Художественные особенности древнеегипетского орнамента, его содержательно – мифологический стиль, основные элементы древнеегипетской орнаментики и смысловое содержание. Специфические мотивы древнеегипетской культуры (мотив лотоса, жук скоробей, пальмовидная капитель, мотив папируса, чешуйчатый орнамент,, зигзагообразный коврового типа, орнамент сетчатый шахматного типа (копии). Практ. задание.
12. Художественные особенности «классического» орнамента Месопотамии, его связь с древнеегипетским искусством и роль посредника в культуре Античности (зарисовки)
13. Наиболее характерные мотивы эгейской орнаментики в сравнительной характеристики крито – микенского и минойского декора. (копии)
14. Принципиальное отличие смыслового содержания древнегреческой классической орнаментики от древнеегипетской и ассиро – вавилонской. Основные мотивы и композиции греческой орнаментики, заимствованные в более ранних культурах. Основные мотивы (овы, ионики, акант, киматий) обогатившие мировую орнаментальную культуру (копии по мотивам греческого орнамента).
15. Декоративное искусство этрусков и его роль в формировании римского декора (мотив розетки, цветка, факела) канделябрный стиль, замена знаковых символов – изобразительными (зарисовки изобразительных мотивов)
16. Особенности мировоззрения арабо – мусульманского мира, легшие в основу орнамента этой культуры. Орнамент типа «ислими», «штрих», «куфри». Связь орнамента с письменностью Книжный декор арабо – мусульманского мира (копии и зарисовки орнаментов).
17. Коренное отличие византийской культуры от культуры древнего мира. Христианская символика в орнаменте Византии. Язычество уступает место христианству. Возникновение иконы – духовное чудо, ставшее посредником между телесным и духовным миром. орнамент Византии, утрачивает роль мировоззренческую роль и приобретает черты декоративности (копии)
18. Стилистика романского декора. Основные стилеобразующие элементы кельтского орнамента (жгут, узел, плетёнка). Кельтский орнамент как «великолепное малое искусство» (копии, зарисовки)
19. Основные черты мировоззрения эпохи готики, ставшие основой стилистики её декора. Храм в формировании стиля орнаментального искусства готики. Новые виды декора (пинакли, вимперги, крабы, масверк, горгульи). Искусство витража, стиль «пламенеющей готики» (копии, зарисовки)
20. Отличительные особенности древнерусской культуры от западноевропейской (католическая и православная религия). Стилистические особенности древнерусского орнамента и традиции, на которые он опирается. Роль иконописи в православном храме. Орнамент в искусстве древнерусского письма.

Практическое задание №2. Орнаментальное заполнение круга, квадрата, треугольника с использованием копий арабского, кельтского индо – персидского, древнерусского орнаментов. Творческая их переработка и создание нового орнаментального образа.

21. Основные стилистические черты эпохи Ренессанса. Мироззрения Ренессанса в орнаменте (идея гуманизма). Античность в декоре Ренессанса. Взаимодействие изобразительного и орнаментального искусства в культуре Ренессанса. Трансформация мотивов и композиций в искусстве Ренессанса. Основные мотивы орнамента – трансформация мотивов ова – киматия, пальметта, раковина, гротеск, появление пути – ангелочков, купидонов, появляется мотив картуша – медьона, обогащённая валюта. Текстильный орнамент Ренессанса.
22. Сходство стилей Ренессанса и Барокко. Основные особенности «большого стиля» Франции. Взаимоотношение стилей Барокко и Классицизма в орнаментике Европы.
23. Особенности европейской культуры периода позднего абсолютизма, породившей стиль рококо. Светское начало в Европейской культуре подавило религиозное. Влияние китайского искусства на формирование стиля рококо. Формула рокайля и процесс его возникновения (мотив раковины – медальоны – картуша) (копии завитка рокайля).
24. Классицизм второй половины XVIII века во Франции. Стилистические особенности стиля Людовика XVI (ещё прослеживается связь с рококо). Стилистические особенности стиля Директория, усиление классического начала. Появление метода «грималь»
25. Трансформация стиля классицизм в ампир. В чем заключается наиболее существенные особенности культуры наполеоновской Франции, отразившиеся в стиле ампир. Основные стилистические признаки стиля ампир (черты египетского стиля – военные действия в Сев. Африке). Появление мотивов военной атрибутики, символы силы и могущества. Идея утверждение власти империи. Стилистические особенности русского ампира. Стиль историзма или эклектизма – использование опыта различных исторических культур.
26. Основопологающие причины возникновения стиля модерн в Западноевропейской культуре. Символизм в стилистике модерна. Преемственность модерна по отношению к готике. Влияние японского искусства на формирование стиля модерн. Изобразительные мотивы в модерне (ирисы, орхидеи, лилии, болотный тростник, корни растений; змеи, жабы, насекомые). Цвет в модерне: лиловый, розовый, фиолетовый, буро - зелёный, коричневый). Русский модерн, как поиск пути возрождения национального, духовного начала в отечественной культуре. (копии, зарисовки орнамента модерна).

Практическое задание № 3. Выполнение эскизов раппортных текстильных композиций (статическое в ахроматической гамме, динамической в хроматической гамме). Изучение раппортной структуры текстильной композиции.

Практическое задание № 4. Выполнение формальной композиции по трём видам цветовых гармоний. Умение применять знание по цветовой грамоте в практической работе.

6. Итоговый контроль знаний студентов по дисциплине «Орнамент»

Конечной формой оценки знаний студентов является «зачёт с оценкой». К зачету студенты должны предоставить 4 практические работы в законченном виде, выполненные в соответствии с учебно – тематическим планом.

1. Графический лист по мотивам греческого орнамента. Формат: А – 3.
2. Лист с орнаментальным заполнением круга, квадрата, треугольника по мотивам арабского, индо – пиратского, кельтского и древнегреческого орнаментов. Формат: А – 2.
3. Эскизы двух раппортных текстильных композиций, расположенных на одном листе ватмана (одна статическая в ахроматической гамме, другая динамическая композиция, решённая в хроматической гамме). Формат: А – 2.
4. Орнаментальная композиция по трем видам цветовых гармоний: гармония родственных цветов, гармония родственно – контрастных, гармония контрастно – дополнительных. Формат: А – 3. Работа должна быть выполнена в соответствии с целями и задачами, поставленными преподавателем и решены с учетом предъявляемых в процессе создания работы. По представленным на просмотре работам можно судить об уровне овладения студентами знаний и навыков в создании орнаментальной композиции. А также об индивидуальных особенностях студентов и их творческой одаренности, степени добросовестного отношения к выполняемой работе, фантазии, умении доводить работу до необходимой стадии завершенности. Для того, чтобы профессионально грамотно выполнить заданные работы студентам необходимо владеть следующими знаниями:
 - знание принципов формообразования в орнаментальной композиции;
 - правила и особенности построения орнаментальной композиции
 - симметрия, асимметрия;
 - ритм и ритмико – пластическое движение формы в орнаменте;
 - статика, динамика, экспрессия;
 - стилизация и трансформация объектов окружающего мира в орнаментальные мотивы;
 - ритмическая организация мотивов;
 - композиционные связи;
 - структурная основа композиции (открытая, замкнутая);
 - законы декоративной композиции;
 - законы пропорциональности;
 - законы соподчинённости форм в композиции;
 - трёхкомпонентность;
 - правило группировки;
 - закон контраста;
 - средства художественной выразительности орнамента;
 - связь орнамента с вещью;
 - закон красоты, чувства меры;
 - закон орнаментального контрапункта;
 - принцип «золотого сечения»
 - законы цветовой гармонии
 - закон равновесия;
 - композиционная доминанта;
 - композиционная пауза.

С учётом всех перечисленных требований оценивается и рассматривается каждая работа. Выявляются характер ошибок, их количество, степень аккуратности выполнения заданий, умение самостоятельно работать с методическими материалами. В итоге, на

просмотре выставляется оценка по каждой работе по пятибалльной системе и общий суммарный балл складывается из общего количества баллов.

7. Наглядный материал

Альбомы репродукций, видеофильмы, слайды

8. Словарь основных терминов и понятий по курсу «Орнамент»

Композиция – (от лат. composition) – это составление, построение, структура художественного произведения, обусловленная его содержанием, характером и назначением.

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

Монокомпозиция – художественное произведение, заключенное в рамки определённого формата, заданного автором или ситуацией.

Стиль – наиболее общая категория художественного мышления, характерная для определённого этапа исторического развития. Стиль выражает суть, уникальность художественного творчества в единстве всех его компонентов, содержания и формы, изображения и выражения, личности и эпохи. Стиль – это конечный результат, обязательный синтез, целостность всех компонентов художественного произведения. Не путать стиль и манеру.

Манера - это особенные черты творческого процесса.

Стилизация – как процесс работы представляет собой декоративное обобщение изобразительных объектов (фигур, предметов, растений) с помощью ряда условных приёмов изменение формы, объёмных и цветовых отношений, т. е. преобразование живых форм в условные в зависимости от поставленной задачи. Степень стилизации может быть различной.

Мотив – это главная часть орнамента, основной его элемент. Мотив может представлять собой один элемент (простой мотив) или же состояние из многих элементов, пластически оформленных в единое орнаментальное образование.

Не следует смешивать два таких разных понятия как «раппорт» и «мотив».

Раппорт – минимальная площадь повторяющегося рисунка, включающая мотив и расстояние до соседнего мотива.

Раппортная сетка – закономерное повторение раппорта по горизонтали и вертикали образует раппортную сетку – конструктивную основу рисунка.

Ленточный орнамент – мотив, входящий в раппорт, закономерно повторяется или по вертикали или по горизонтали, образуя орнаментальные ряды.

Сетчатый орнамент – в основе лежит раппортная сетка, раппорт закономерно повторяется как по вертикали так и по горизонтальным рядам.

Ритм – закономерное чередование и повторение соизмеримых и чувственно ощутимых элементов. Ритм является главным, организующим началом любой орнаментальной композиции. Ритмическая повторяемость мотивов и элементов мотивов их наклонов, пространственных поворотов, площадей орнаментальных пятен, просветов между ними является важнейшей характерной орнамента.

Ритмическая организация – взаиморасположение мотивов или элементов мотивов на композиционной плоскости.

Композиционные связи – пропорциональные соотношения элементов по размерам, интервалам, ритмический порядок их чередования.

Пластика – плавные, непрерывные переходы одних элементов в другие, можно расширить этого понятия, например скачкообразные изменения в направлениях формы, плавность последней или угловатость, овальность или прямолинейность, расплывчатость,

неопределённость или упругость, напряжённость, жесткость в целом или на отдельных участках.

Пластическое содержание мотива – означает пластику элементов, составляющих мотив.

Орнаментальная тема – совокупность мотивов подобных по размерам, по форме, цвету, близких по расположению и воспринимаемых глазом как единый узор.

Колорит – общий (суммарный) преобладающий цвет орнаментальной композиции.

Колористическая тема – совокупность мотивов или отдельных элементов мотива, объединённых одним общим цветом или цветами, близкими одним к другому.

Ритмическое движение – постепенное, плавное или более резкое скачкообразные переходы от малых форм к большим, от близких к далёким, от простых к сложным, от светлого к темному.

Макроструктура – структура раппортного рисунка. Всегда является открытой, стремящейся к бесконечности.

Микроструктура – структура сложного орнаментального мотива, всегда закрыта (замкнутая), как и рисунок на любом штучном изделии.

Золотое сечение – соразмерность частей одна с другой и по отношению к целому, при которой целое так относится к большей части как большая часть к меньшей.

Равновесие – это размещение элементов композиции, при котором каждый предмет находится в устойчивом положении.

Масштаб – это соизмерение величин изображённого объекта по отношению к действительным величинам.

Пропорции – соотношение элементов изображаемой формы.

Статическое равновесие – возникает при симметричном расположении фигур на плоскости относительно вертикальной и горизонтальной осей формата композиции симметричной формы.

Динамическое равновесие возникает при ассиметричном расположении фигур на плоскости.

Композиционная доминанта господствующая идея композиц

Оверлеппинг - частичное совпадение или наложение одной формы на другую.

Ахроматические цвета – отличаются один от другого степенью яркости. Между черным и белым градация серого цвета.

Хроматические цвета – цвета и их оттенки, которые мы различаем в спектре, отличаются друг от друга по трём признакам: насыщенность, светлота и яркость.

Цветовой тон – это качество хроматического цвета, которые мы называем – красный, желтый, зелёный.

Насыщенность – степень отличия хроматического цвета от ахроматического той же светлоты (т. е. темнее или светлее, но речь идёт не об активности пигмента).

Светлота – количественная сторона цвета.

Контраст – ярко выраженная противоположность.

9. Рекомендуемая литература

Основная литература.

1. Л. М. Буткевич «Орнамент как процесс». М.: 2002 г.
2. Л. В. Фокина «Орнамент». Учебное пособие для ВУЗов. Ростов-на-Дону.: Феникс.2005 г.
3. В. А. Козлов «Основы художественного оформления текстильных изделий». М.: «Лёгкая и пищевая промышленность». 1981 г.
4. И. А. Бартенев, В. Н. Батажова «Очерки истории архитектурных стилей». М.: «Изобразительное искусство». 1983 г

Дополнительная литература.

1. Л. М. Буткевич «Орнамент как процесс». М.: 2002 г .
2. К. Рохине «Орнамент всех времён и стилей» М.: 1987 г.
3. В. М. Шугаев «Орнамент на ткани». М.: 1980 г.
4. В. Я. Берестова, Н. В. Романова «Вопрос орнаментации ткани». М.: 1977 г.
5. И. М. Ясинская «Советские ткани 1920 – 1930 г. г.». Л.: «Художник РСФСР». 1977 г.
6. Е. А. Зайцев «наука о цвете и живописи» М., 1986 г.
7. И. Я. Богуславская «Добрых рук мастерство». Ленинград.: «Искусство». 1981 г.
8. З. А. Богатеев «Мотивы народных орнаментов и детских аппликаций». М.: «Просвящение». 1986 г.
9. Т. П. Коптерева, И.А. Виноградова. «Искусство средневекового Востока». М.: «Детская литература». 1989 г.
10. Т. Семенова «Народное искусство и его проблемы». М.: «Советский художник». 1977 г.