

ТАТАРСКИЙ ОРНАМЕНТ

глазами дизайнера

РЕГИОНАЛЬНЫЙ
САНАТОРИЙ
ИМЕНИ
С. Г. КАРАЕВА

RENATSAFAROV

**Татарский орнамент
глазами дизайнера**

«Издательские решения»

RENATSAFAROV

Татарский орнамент глазами дизайнера / RENATSAFAROV —
«Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-989293-5

Эта книга сформирует у вас особое представление об орнаменте и расширит ваши знания о его возможностях. Поможет по-новому взглянуть на утраченное искусство узорного творчества. Вы узнаете, что такое композиция, мотив и его виды, есть специальный блок, где я пошагово демонстрирую, как рисовать орнамент. В книге детально показаны более полутора тысяч изображений орнамента. На последних страницах найдете бонус-ссылку для скачивания изображений в формате PNG 300 ppi (широкое разрешение).

ISBN 978-5-44-989293-5

© RENATSAFAROV
© Издательские решения

Содержание

Введение	6
Основы	8
История	10
ЦВЕТОЧНО-РАСТИТЕЛЬНЫЙ МОТИВ	12
Конец ознакомительного фрагмента.	13

Татарский орнамент глазами дизайнера

RENATSAFAROV

Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельца авторских прав. За исключением изображений, представленных по ссылке для скачивания.

© RENATSAFAROV, 2020

ISBN 978-5-4498-9293-5

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

#

Посвящается маме

Введение

Здравствуй, читатель! Меня зовут Ренат Сафаров, и я графический дизайнер. Ты держишь в руках результат моего пятилетнего творческого труда.

Мне задавали вопрос: «Зачем ты решил написать книгу, посвященную татарскому орнаменту?». Сложно сказать. У меня было желание изучать свою культуру и искусство. Погрузившись в тему, я увидел, что ничего не меняется уже несколько столетий. Однобокое использование мотивов на классических формах и предметах. Орнамент является частью восприятия мира. Изображение мастера (художника) есть не что иное, как зеркало времени. Отражение быта, предпочтений, течений эпохи, которое впоследствии становится историческим наследием для следующих поколений. Все это вылилось в необходимость поделиться знанием, показать, как сейчас использовать орнамент.

«Татарский орнамент глазами дизайнера» не является научным трактатом, а скорее имеет практическую основу, точнее состоит на 80% из изображений. Я создавал ее с умыслом побудить к действию – менять и творить.

В написании книги я опирался на исторические источники, а именно труд Фуада Хасановича Валеева «Татарский орнамент».

Все изображения со значком © являются продуктом моей творческой фантазии. Они нарисованы вручную и оцифрованы в графической программе Adobe Illustrator.

На страницах издания вы встретитесь с мифологией и символизмом. Поскольку в истории татар мало известно о символизме представленных мотивов, я описываю мифологию народов мира. Люди придавали сакральное значение знакам, и по сей день атрибуты государственной власти изображаются в виде символов на флагах, гербах, логотипах и т. д.

Например, государственный герб Республики Татарстан – изображение крылатого барса со щитом на фоне красного круга, обрамленного орнаментом. Знаете ли вы о значении этого герба?

- *Барс* – божество плодородия, покровитель племени барсилы (одного из трех племен, ассимилировавшихся в Волжской Булгарии: барсилы, эскель и булгары);
- *Красное солнце* – солярный знак, символизирующий доброе знамение, успех, счастье, жизнь;
- *Круглый щит* – правовая, экономическая, силовая защищенность;
- *Цветок астры* – вечный источник жизни и долголетия;
- *Приподнятая правая лапа барса* призвана подчеркнуть величие верховной власти;
- *Острые зубы барса* – способность постоять за себя и за тех, кому он покровительствует;
- *Семь перьев на крыльях* – число семь образовано из тройки (символа неба и души) и числа четыре (символа земли и тела). Получается, что семь крыльев относят нас к силе барса на земле и на небесах;
- *Положение хвоста барса* – вспомните, как собаки, когда рады вам, поднимают хвост и машут им. По аналогии, приподнятый хвост барса относит нас к дружелюбию;

- *Тюльпан* – символ возрождения;
- *Три золотых круга* – идея единства, бесконечности и высшего совершенства.

Представляете, сколько смысла сокрыто в таком маленьком изображении! Благодаря книге вы познакомитесь со значением орнаментов, что мелькают перед вами каждый день.

«Татарский орнамент глазами дизайнера» необходим нынешнему поколению. Я верю, что книга даст толчок для развития орнамента. Пришло время возродить наше наследие и сделать его популярным. Оно должно занять достойное место не только в истории, но и в сегодняшнем дне.

Я уверен, вы найдете много полезного для себя в этом издании.

ОСНОВЫ

Орнамент – это узор, основанный на повторе и чередовании составляющих его элементов. Может иметь как конкретное, так и условно трактуемое значение. Существует последовательность построения орнамента:

1. Мотив;
2. Букет;
3. Композиция.

Мотив – конкретное или условно трактуемое изображение чего-либо (например, цветок лилии, астры, лотоса). Является «строительным материалом» для создания букета или композиции.

Букет – не является буквальным понятием и не относится лишь к цветочным мотивам. Это совокупность выбранных мотивов, изображенных в определенном порядке. Не старайтесь использовать множество мотивов при создании букета – есть вероятность запутаться.

Композиция – условное понятие законченного орнамента. Совокупность букетов или мотивов, выстроенных и изображенных в определенном ритме, последовательности, взаимосвязи.

Разница между букетом и композицией заключается в законченности последней.

Татарский орнамент делится на три основных типа:

- Цветочно-растительный;
- Геометрический;
- Зооморфный (животный).

Каждый из этих типов в свою очередь имел следующее исполнение:

- **Ленточное исполнение** (повторение одного и того же изображения по прямой линии). Как правило, используется для декорирования и обрамления;
- **Геральдическое исполнение** (сложные многогранные изображения). Выступает как самостоятельная законченная картина;
- **Сетчатое исполнение** (представляет собой сетку из параллелограммов). Использовалась для заполнения сплошных поверхностей (фон);
- **Центрально-лучевое исполнение** (сюда входит круговое исполнение и его разновидности). Чаще всего такие изображения называли «розетками». Использовались как для декора, так и самостоятельно. Орнамент может быть как симметричным, так и асимметричным.

Это самая упрощенная форма деления на типы и виды исполнения. Вы также можете совмещать различные техники исполнения. Фантазия порой способна создавать интересные сочетания.

Не останавливайтесь только на орнаменте. Постарайтесь в дальнейшем соединить орнамент с различными видами изобразительного искусства. Благодаря основам вы начнете разбираться в узорном творчестве, которое кажется таким сложным.

Чем больше вы рисуете, тем больше понимаете. Например, освоив технику узорной структуры, а именно симметричное построение и «золотое сечение», вы сможете развиваться в области разработки логотипов. Сейчас мало специалистов, развивающихся в данной области.

По одной причине, эту сферу считают достаточно сложной для освоения. По другой, что орнамент не так популярен и заниматься этим не выгодно.

Все эти доводы суцая нелепость.

Зайдите на **Pinterest** и введите *ornament*, и вы увидите, насколько орнамент сейчас популярен.

История

Татарский народный орнамент ярок и своеобразен. Это основа художественного творчества коренного народа, отражающая сложную историю формирования и развития народа, его культуры и искусства, быта и веры. Татарский орнамент начал широко распространяться и развиваться в период древней земледельческой эпохи, начало которой было положено еще задолго до образования Волжской Булгарии.

Каждая эпоха в жизни народа накладывала определенный отпечаток на изобразительное искусство татар. Эволюция и развитие народа в целом сказывались на изображениях и трактовках этих изображений.

На каком-то этапе развитие орнамента остановилось. Сложно судить, когда именно это произошло, во времена сталинских репрессий или же с приходом капитализма. Во всяком случае, историки связывают упадок развития орнамента с приходом коммунизма и распространением фабрично-заводской продукции.

Вот цитата из книги известного искусствоведа: «Художественные промыслы лишились экономической базы, разрушилась народная основа искусства, из которых исчезло все живое, творческое». Индивидуальность, мастерство и уникальность заменили массовостью.

Очевидно, что экономическая ситуация в постсоветскую эпоху (когда страна решила пойти по пути капитализма) также не способствовала развитию этноса. Подражание западному стилю, ввоз товаров низкого качества с ярлыками Made in USA и CHINA никак не способствовали развитию собственной промышленности, а уж тем более декоративно-прикладной деятельности.

Каждая эпоха накладывает свои отпечатки, но не должна приводить к исчезновению такой важной составляющей развития народа, как искусство. Искусства не только эстетического (изящного искусства), но и декоративно-прикладного (то, что имеет практическое применение в повседневной жизни). Если одни виды промыслов исчезают, на их месте должны появляться другие.

Капиталистические отношения того времени отличаются от сегодняшних. На место массовости и однотипности вновь приходит индивидуальность, творчество и уникальность. Человеческая личность сегодня как никогда стремится к непохожести, оригинальности. Я считаю, что сейчас самое благоприятное время для развития новой эпохи в истории орнамента. И не только с точки зрения исторического наследия, но и с точки зрения красоты, моды, популярности.

В своей основе, как мы уже говорили, татарский орнамент состоит из цветочно-растительных, геометрических и, незначительно, зооморфных мотивов. Но также не будет лишним упомянуть о некотором распространении атрибутивного орнамента (розетки, восточные огурцы). Данные изображения связывают с культом огня и солнца – религией Зороастризм (популярная религия среди ранних булгар – предков современных казанских татар доисламской эпохи).

Цветочно-растительные изображения подразделялись на три большие группы: степного, лугового и садового происхождения. Преобладающее место в творчестве народа занимали изображения степных и луговых цветов.

Геометрические изображения – более поздние, чем цветочно-растительные, но уступают по распространению первым. Одним из характерных признаков геометрического орнамента является обилие вариаций. Очевидно, это также связано с различными эпохами и привнесением чего-то новаторского каждой эпохой.

Зооморфные изображения. Природа давала творцам народного искусства возможность широко наблюдать мир живых образов и переносить свое видение на рисунок. Совместно с изображениями животных и птиц появились мистические формы (Су анасы, Шурале и т.д.), которые впоследствии стали популярны посредством поэтического изложения. В действительности же мало кто знает, что еще несколько веков тому назад в этих сказочных персонажах верили как в духов, оберегающих урожай, лес, питьевую воду и т. д.

Мало кто знает, что ежегодный национальный праздник Сабантуй (праздник плуга) берет начало в далекой древности и изначально был не чем иным, как обрядом задабривания тех самых духов, которые описаны выше.

Все эти персонажи и обряды пришли к нам еще тогда, когда болгары были язычниками. Но перестали иметь значимость после принятия ислама волжскими булгарами в IX веке.

Орнамент татарского народа складывался в результате длительного процесса его исторического развития и широкого взаимоотношения с соседними и дальними народами.

Различные условия этнического формирования народа обусловили общность многих видов его искусства с искусством соседних народов, а также с искусством народов Востока.

Таким образом, наличие определенного сходства с турецким, башкирским, узбекским или русским орнаментом не говорит о присвоении тем или иным народом того или иного изображения, но свидетельствует о взаимосвязи и сотрудничестве.

Каждое поколение накладывало свой отпечаток на искусство. Как правило, это было связано с развитием народа в определенных областях знания, культуры, политики, религии и т. д. Все находилось во взаимодействии, и все это находило отражение в художественном искусстве народа.

Многое о народе, о его истории и процессах развития могут рассказать нам предметы декоративно-прикладного искусства. В музеях мы можем видеть одежду, украшения, предметы быта, оформленные с небывалым мастерством. Имея лишь творческий потенциал и желание сделать удивительные по своей красоте вещи, мастера создавали произведения искусства, которые несли в себе эмоциональную составляющую духа того времени.

Дошедшие до нас предметы быта говорят о наличии особенного вкуса у наших предков. Они украшали все вокруг себя, уделяя особое внимание деталям. Художник своего времени является душой этой эпохи. Татарам свойственно врожденное чувство прекрасного, меры и вкуса. И это отражалось во всем – от жилища и одежды до украшений и предметов внутреннего интерьера.

Также им присуща прагматичность и функциональность. Об этом говорит тот факт, что большинство предметов творческого исполнения являются предметами прикладного, а не эстетического искусства (изящного).

ЦВЕТОЧНО-РАСТИТЕЛЬНЫЙ МОТИВ

АСТРА

Наши предки верили, что растения пришли неслучайно в этот мир. Каждый цветок уникален.

С астрой связано множество различных легенд. Например, самая популярная и распространенная легенда связана с богиней Афродитой. В Древней Элладе (так раньше называлась территория Греции) этот цветок считался оберегом и амулеты с данным изображением охраняли от темных сил.

В переводе с греческого астра означает «звезда» и символизирует звезду, упавшую с неба, как знак утраченного рая. Именно поэтому астра на языке цветов считается символом любви, изящества, изысканности и воспоминания.

По легенде Афродита являлась богиней любви и красоты. Более того, Афродит было несколько, одна из которых Астарта – дочь Кипра и Сирии. Улавливаете связь? Во всех храмах, строящихся в честь богини Афродиты, алтари украшали силуэтами астр.

Также этот цветок использовали для гаданий. Конечно же, на любовь. Юные гречанки приходили поздней ночью к цветку и слушали шелест цветов. Последние, в свою очередь, нашептывали имя будущего суженного.

Существует еще одна очень красивая легенда, и связана она с богиней Персефой, женой Аида (того самого мрачного бога загробного мира). Аид украл ее у матери Деметры и Зевса (кстати, все они родные братья и сестры). Получается, что «мрачный» женился на собственной племяннице. Совет богов предписал Персефоне полгода проводить в подземелье, полгода с матерью. Каждый год юная богиня поднималась на землю с наступлением весны и уходила зимовать в начале декабря.

Как-то раз Персефона заметила двух влюбленных, они нежно целовались. Ей стало так грустно, и от переполняющего отчаяния, что придется возвращаться к «мрачному», она зарыдала. Ее слезы превратились в звездную пыль, и на тех местах выросли цветки астры.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.