

Н. Н. Цветкова

ИСТОРИЯ ТЕКСТИЛЬНОГО ИСКУССТВА И КОСТЮМА

Древний мир

учебное пособие

Наталья Цветкова

**История текстильного
искусства и костюма. Древний
мир. Учебное пособие**

«СПбКО»

2010

Цветкова Н. Н.

История текстильного искусства и костюма. Древний мир. Учебное пособие / Н. Н. Цветкова — «СПБКО», 2010

Учебное пособие предназначено для обучающихся художественным дисциплинам, изучающих особенности текстиля и костюма в контексте конкретного исторического периода. В пособии рассматривается эволюция текстильного орнамента, выявляются этнические особенности текстиля и костюма разных народов Древнего мира. Текстильное искусство, являясь одной из древнейших форм самовыражения человека, отражает историю каждого народа. Особенности материала, способ изготовления, орнаментация ткани говорят о многом: о культурных, социальных, религиозных, политических особенностях древних государств.

Содержание

Введение	6
Глава 1. Особенности орнамента	7
Конец ознакомительного фрагмента.	12

Наталья Цветкова
История текстильного искусства и
костюма. Древний мир. Учебное пособие

Учебное пособие издается по решению Редакционно-издательского совета Санкт-Петербургского культурологического общества

Научный редактор:

Щученко В. А., профессор, доктор философских наук

Рецензент:

Габриэль Г. Н., кандидат искусствоведения, доцент

© Цветкова Н. Н., 2010

© Издательство «СПбКО», 2010

Введение

Курс «История текстильного искусства и костюма» предназначен для обучающихся художественным дисциплинам. Курс состоит из лекционных и практических занятий.

Целью курса является изучение особенностей текстиля и костюма в контексте конкретного исторического периода, выявление этнических особенностей текстиля и костюма разных народов.

Основные задачи курса:

1. Рассмотреть эволюцию текстильного орнамента и костюма;
2. Выявить орнаментальные текстильные традиции разных народов и эпох;
3. Закрепить пройденный материал на практике, создавая собственные орнаментальные композиции.

Данное пособие посвящено особенностям текстиля и костюма Древнего мира. Здесь представлен материал одного семестра курса, весь курс читается в течение пяти семестров.

Глава 1. Особенности орнамента

История появления и развития искусства текстиля и костюма неразрывно связана с историей развития человечества. Защищаясь от непогоды, древний человек пытался укрыться шкурами животных, листьями деревьев, создавая, таким образом, некое подобие костюма. Первые следы одежды, обнаруженные археологами, относятся ко времени начала позднего (верхнего) палеолита, т. е. были созданы 40–35 тыс. лет назад. К этому времени относятся и древнейшие образцы наскальной живописи – росписи пещеры Альтамира (Испания), Ласко (Франция) и др.

Период верхнего палеолита – это время развития человека современного типа (*Homo sapiens*), человека «разумного». Наиболее известными являются останки подобного человека, найденные в Кро-Маньоне (Франция) отсюда и произошло его название – кроманьонец. При нахождении останков кроманьонцев рядом со скелетами обнаружили просверленные раковины, что говорит о существовании в этот период навесных украшений (бус, ожерелий и т. д.). Кроме того, археологами установлено, что для человека того времени было характерно раскрашивание своего тела, нанесение татуировок. Подобные примеры, несомненно, являются прообразами будущей орнаментированной одежды.

Предполагают, что пояс, который можно считать первоосновой костюма, появился примерно 35–30 тыс. лет назад. С его помощью шкура животного закреплялась на теле человека. Наличие пояса можно увидеть на женских палеолитических статуэтках. Шитой одежды в этот период не обнаружено.

30–20 тыс. лет назад человеком были созданы первые шилья и костяные иглы с ушком. Так, например, в палеолитическом погребении в Костёнках на Дону были обнаружены скребки, проколки, а также костяная игла с ушком. Таким образом, появляется первая одежда, шитая сухожильными нитями из шкур и меха. В Сибири на р. Ангаре была найдена вырезанная из бивня мамонта статуэтка, изображенная одетой в плотно облегающий тело костюм с капюшоном. Вся одежда статуэтки покрыта углублениями, условно передающими фактуру меха.

В эпоху мезолита и неолита (17– 4 тыс. до н. э.) появляются более сложные формы одежды. К интересным памятникам эпохи мезолита можно отнести наскальные изображения испанского Леванта. Как правило, мужчины на этих росписях показаны обнаженными или в одежде, напоминающей короткие штаны. С особой тщательностью изображаются бахрома, развевающаяся во время бега, а также головные уборы из перьев.

Неолит – последняя стадия каменного века. В разных регионах первобытные племена проходили стадию неолита в разное время. Так, например, на Ближнем Востоке расцвет неолита датируется 6–5 тыс. до н. э., на территории Китая – 3 тыс. до н. э., на территории современной Европы – 6–3 тыс. до н. э. К периоду неолита относится развитие керамики, витья, плетения и ткачества, усложнение форм одежды.

Витьё и плетение можно считать наиболее древними текстильными техниками, предшественниками ткачества. По мнению исследователей Лысенко О. В. и Комаровой С. В., витьё и плетение можно рассматривать «как наиболее архаичные формы преобразования природного материала... которые послужили истоком самой идеи ткачества. На уровне взаимодействия природы и культуры они отражают две принципиально различные стратегии моделирования объектов: витьё (вращение, как динамическая вертикальная структура) – мышление в природе, внутреннее развитие объекта; плетение (статичная горизонтальная структура) – мышление в культуре, внешнее развитие объекта».¹

¹ Лысенко О. В., Комарова С. В. Ткань. Ритуал. Человек. Традиции ткачества славян Восточной Европы. – СПб., 1992. – С. 16.

Что касается ткачества, то следует отметить, что фрагменты тканей, время создания которых от 6500 до 3400 г. до н. э. были обнаружены на территории современной Турции и в египетских додинастических погребениях. Появление первых ткацких станков примитивной конструкции также относят к этому времени. Первоначально нити, предназначенные для создания ткани, просто подвязывались к горизонтальным ветвям деревьев, а снизу прикреплялись к стволам поваленных деревьев или зажимались камнями.

Одним из самых первых растений, волокна которого стали использовать для создания тканей, была крапива. Из нее ткали грубую материю, плели прочные рыболовные снасти, веревки, канаты. Примерно в это же время, наряду с крапивой, человек стал использовать лен. Льняные волокна, лен получают из стеблей растения, которое так же называется лен в результате специальной обработки. Льняная нить отличается прочностью и красивым серебристым цветом. Слово «лен» находится в близком родстве с латинским словом «линия», что значит «нитка». В 3–1 тыс. до н. э. лен стал самым популярным текстильным волокном.

Истоки многих орнаментальных мотивов, сохранившихся в текстиле вплоть до конца XIX – начала XX вв., появились в эпоху неолита.

Согласно определению Власова В. Г., слово «орнамент» происходит от лат. «ornamentum» – снаряжение, вооружение, убранство. В Древнем Риме, латинский глагол «ornare» означал «украшать» в смысле снабжать необходимым, оснащать. В представлении древних, орнамент в отличие от декора, был практически необходимой, утилитарной частью любого изделия, точно так же как *оснащение вооружения* воина – «ornamentum» охраняло его жизнь в бою. Поэтому орнамент тесно связан с поверхностью, на которой он находится, и не мыслим без нее. Со временем орнамент терял свое утилитарное значение, превращаясь в эстетическое оформление поверхности. Таково происхождение орнаментов, называемых «технологическими», изображающих исчезнувшие впоследствии детали крепления, связывания, плетения. Ритмически организованные элементы орнамента образуют орнаментальный ряд, либо раппорт (от франц. «rapport» – ответ, отклик) – чередование элементов в нескольких направлениях. В зависимости от характера используемых элементов, степени их геометризации и абстрагирования орнамент называют геометрическим или изобразительным, а по тематике, используемых мотивов – растительным, зооморфным, антропоморфным, сюжетным и т. д.

Орнамент – самая распространенная форма искусств, он постоянно встречается в архитектуре, домашней утвари, текстиле, одежде. Орнамент изучается многими специалистами с разных точек зрения, в частности, археологи и этнографы пытаются связать его происхождение с технологией древнейших ремесел и знаками первобытной магии.

Древнейшими орнаментальными мотивами являются крест, ромб, меандр и свастика. Широкое распространение и большое разнообразие подобных узоров позволяет предположить единую основу этой орнаментики. Подобные узоры были обнаружены на изделиях из костей и бивней мамонта, возраст которые датируются 25–23 тыс. до н. э. Исследователь – палеонтолог Бибикова В. И. предположила, что ромбы и меандры в орнаменте возникли как повторение естественного рисунка кости мамонта. Из этого она сделала вывод, что «подобный орнамент для людей каменного века... был своеобразным магическим символом мамонта, воплощавшего в себе (как основной объект охоты) их представления о достатке, мощи и изобилии».²

Орнаментальный мотив в виде ромба часто трактуется различными исследователями как символ плодородия, в котором соединяется женский знак – треугольник острием вниз и мужской – треугольник острием вверх. С появлением земледелия ромб, по мнению Жарниковой

² Бибикова В. И. О происхождении мезинского палеолитического орнамента // СА. – 1965. – № 1. – С. 3–8

С. В., стал «знаком вспаханного и засеянного поля, а дополненный крючками-отростками – изображением древней богини жизни и плодородия Рожаницы». ³

Наиболее распространенным среди большинства археологов и этнографов является предположение, что орнаменты в виде ромбов и решетчатых квадратов представляют собой стилизованное изображение солнца и других небесных светил. Чтобы понять происхождение этих фигур Иванов С. В. предлагает обратиться к очень древнему источнику, а именно к орнаменту неолитической керамики и к более поздней керамике эпохи металла. Иванов С. В. предлагает «рассматривать мотивы ромбов, решетчатых квадратов и составленную из них косую сетку как тот древний орнаментальный фонд, на основе которого развился позднейший орнамент, известный по памятникам средневековья и по современным этнографическим материалам». Перейдя в текстиль, в ткачество и вышивку, эти орнаментальные мотивы превратились из кругов в ромбы и квадраты и стали еще более разнообразны и выразительны за счет включения цвета. По мнению Иванова С. В. «в дальнейшем вышитый и вытканый орнамент стал более сложным и разнообразным, но его древние неолитические основы остались не поколебленными и можно с уверенностью говорить о том, что рассматриваемый комплекс мотивов вышитого и вытканного... орнамента носит черты неолитического искусства». ⁴

Возможно и другое истолкование семантики квадрата и ромба. Так, по мнению Богуславской И. Я., «квадрат, разделенный на четыре части, с кружками в каждой, предполагает идеограмму усадьбы, нового строящегося двора. Ромб с продленными сторонами, возможно, был знаком венца сруба деревянного дома». ⁵ Однако, представляется, что в связи с древностью орнаментов этого вида, их значение скорее солярное, так как почитание солнца можно наблюдать во многих языческих культурах.

Орнамент в виде зигзага, по мнению А. А. Миллера, «является одним из простейших и древнейших видов ритмического ряда». ⁶ Традиция изображения воды зубчатой или волнообразной линией прослеживается в орнаментальном искусстве, начиная с неолита. Волнистая вертикальная линия, по мнению Масловой Г. С. могла символизировать дождь.

Существуют различные способы классификации орнаментальных мотивов. Один из наиболее популярных – условное деление узоров на геометрические и изобразительные.

Согласно определению Власова В. Г., в европейском понимании «геометрический стиль (от греч. *geo* – земля и *metria* – измерение) представляет собой крайнее проявление абстрагирующей тенденции художественного мышления. В истории искусства геометрический стиль орнамента существует на протяжении многих эпох. Действие этой тенденции обнаруживается еще в глубокой древности, на первых порах становления изобразительной деятельности человека и развивается параллельно с искусством «натурального стиля» первобытных охотников... Впервые геометрический стиль проявился в мегалитических сооружениях... как выражение солярной идеи круга и в древнейших орнаментальных изображениях... Таково, например, происхождение древнегреческого меандра – предельно геометризованного изображения извилистого русла реки Меандр (Мендерес) в Малой Азии... В геометрическом орнаменте преобладает логика и расчет, подчиняющие всю композицию строгой системе... Элементы геометрического стиля могут присутствовать в композиции различных видов и стилей искусства». ⁷

В зависимости от структуры композиции, геометрические орнаменты подразделяются на пять видов:

³ Жарникова С. В. О попытке интерпретации значения некоторых образцов русской народной вышивки архаического типа // СЭ. 1983. № 1. С. 87–94.

⁴ Иванов С. В. Орнамент народов Сибири как исторический источник. М.-Л., 1963. С. 448.

⁵ Богуславская И. Я. Русская народная вышивка. М., 1972. С. 7.

⁶ Миллер А. А. Первобытное искусство // История искусств всех времен и народов. Кн. 1. Л., 1929. С. 52.

⁷ Власов В. Г. Стили в искусстве. Архитектура, графика, декоративно-прикладное искусство, живопись, скульптура: словарь. Т. – СПб.: Колъна, 1995. С. 153–154.

1. **Статичные**, т. е. образованные горизонтальными и вертикальными прямыми. К этому типу относятся и так называемые «имитационные» рисунки (имитирующие ткацкое переплетение), состоящие, главным образом, из отрезков прямых линий («елочка», «куриная лапка» и др.).

2. **Динамичные**, т. е. состоящие из наклонных линий, а также кругов и дуг различных радиусов.

3. **Криволинейные** орнаменты, состоящие из разнообразных кривых, создающих асимметричный узор. Характерным примером таких орнаментов являются традиционные восточные «огурцы».

4. **Смешанные** геометрические орнаменты представляют собой сочетание прямых линий, циркульных дуг и криволинейных форм. Этот вид орнаментов наиболее разнообразен.

5. **Современные** геометрические орнаменты, основанные на графике искусства оп-арта. Изобразительные орнаменты можно разделить на следующие виды:

1. **Цветочно-растительный орнамент**. Это самая большая группа орнаментов, к которой относится большинство природных форм (мотивы цветов, листьев, трав, водорослей, плодов, как реально существующих, так и фантастических). Каждая эпоха, каждый народ демонстрируют излюбленные цветочные сочетания в орнаментальном искусстве. Так, например, характерными цветами, часто изображаемыми на тканях Возрождения и барокко, стали турецкая гвоздика, гранат, ананас, чертополох. Лилия, входившая в герб Бурбонов, была характерным орнаментом французских тканей XVIII в. В тканях эпохи Модерн часто можно видеть стилизованный ирис и т. д.

2. **Зооморфный орнамент** (от греч. «zoon» животное и «morphé» – форма) или звериный орнаментальный стиль подразумевает изображение животных. В рамках зооморфного орнамента выделяют также **орнитоморфный** (изображение птиц) и **терратологический** (фантастическое соединение растительных и звериных форм, изображение сказочных чудовищ) стили. Орнитоморфные мотивы характерны для древнего искусства Месопотамии и Персии, откуда они проникли в декоративные ткани Византии, а затем в страны средневековой Европы и Древней Руси. Терратологический орнамент широко представлен в романском и древнерусском искусстве. Зооморфный орнамент является древнейшим орнаментом, его появление следует отнести к изобразительной деятельности людей каменного века. Множество стилизованных животных находят на раскопках, относящихся к бронзовому и железному векам. Ткани с изображением животных были популярны в эпоху Сасанидов в Древнем Иране, в Византии, знаменитых коптских тканях. В русском традиционном текстильном орнаменте зооморфный стиль представлен очень широко: так, например, в народном ткачестве существовал орнамент «лягушки», «большие и малые кони», «олень», «петухи», «медведи» и т. д.

3. **Антропоморфным** называется орнамент с изображением человека.

4. **Сюжетный** орнамент представляет собой изображения жанровых сцен, пейзажей, предметов быта, посуды, орудий труда, транспортных средств, эмблем и т. д... Примерами сюжетного орнамента в текстиле могут служить так называемые набойки Жуй, получившие распространение во Франции в конце XVIII века, во время французской буржуазной революции. Это были ткани с картинами революционных событий и празднеств. В России во второй половине XIX века на Трехгорной мануфактуре изготавливали сюжетные платки и ткани с каймой по мотивам лубочных картинок. На этой же мануфактуре в начале XX века были выработаны платки, посвященные столетию войны 1812 г.: пожар Москвы, бегство Наполеона, сожжение знамен и т. д. В 1920-х годах в СССР сюжетные ткани на тему коллективизации и индустриализации страны были очень модными. На этих тканях изображались как целые сцены, так и отдельные предметы и эмблемы советской тематики: серп и молот, звезды, башни зернохранилищ, трубы заводов, сельскохозяйственная техника и т. д.

По масштабу изобразительных мотивов и их элементов выделяют три вида орнаментов:

1. **Орнаменты из мелких простых мотивов.** Для них характерно простое композиционное строение и одноплановость.

2. **Орнаменты средних размеров.** Такие орнаменты имеют более сложное композиционное строение, наличие нескольких мотивов, двухплановое или многоплановое решение.

3. **Крупномасштабные орнаменты** – крупнорапортные, безрапортные или купонные рисунки, сложные по композиционному строению и имеющие многоплановое решение.

Упорядоченность орнаментальных мотивов определяется законами симметрии.

Симметрия – это порядок в построении какой-либо пространственной формы, позволяющий этой форме совмещаться с самой собой при определенных поворотах, сдвигах или отражениях. Наука о симметрии различает два типа изучаемых объектов: конечные (в орнаменте, их примером может служить розетка) и потенциально бесконечные, чья закономерная структура может быть развита и продолжена в одном (волнистая линия, меандр и т. п.), двух (узоры калейдоскопа), а также в трех измерениях.

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.