Народная художественная культура декоративно-прикладного искусства. 17.042020г

Народное и декоративно-прикладное искусство является неотъемлемой частью художественной культуры. Произведения прикладного искусства отражают художественные традиции нации, миропонимание, мировосприятие и художественный опыт народа, сохраняют историческую память.

В широком значении народное искусство – это создаваемые народом на основе [коллективного](https://pandia.ru/text/category/koll/) творческого опыта, национальных традиций и бытующие в народе поэзия, музыка, театр, танец, архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство.

Произведения народного искусства имеют духовную и материальную ценность, отличаются красотой и пользой. Мастера народного декоративно-прикладного искусства создают свои произведения из разнообразных материалов. Наиболее распространены художественная керамика, ткачество, кружевоплетение, вышивка, роспись. А также резьба по дереву или камню, ковка, литье, гравирование, чеканка и др. Расписной посудой, кружевными салфетками, деревянными резными досками, вышитыми полотенцами и многими другими произведениями народного искусства мы можем пользоваться в быту.

Большое значение в народном искусстве отводится орнаменту, который украшает предмет или является его структурным элементом. Мотивы орнамента имеют древние мифологические корни.

Народное искусство живет веками. Навыки технического мастерства и найденные образы переходят из поколения в поколение, сохраняясь в памяти народных художников. В силу этого закрепляемая столетиями традиция отбирает только наилучшие творческие достижения.

Декоративно-прикладное искусство – область декоративного искусства: создание художественных изделий, имеющих практическое назначение в быту и отличающихся декоративной образностью (посуды, мебель, ткани, одежды, украшения, игрушки и т. д.). Все предметы окружающие человека, должны быть не только удобны, практичны, но и красивы. Польза и красота всегда рядом, когда берутся за дело художники и из самых различных материалов создают предметы быта, являющиеся произведением искусства.

Еще одна область декоративно-прикладного искусства связана с украшением самого человека – создание художественно выполненного костюма, составляющего ансамбль вместе с [головным убором](https://pandia.ru/text/category/golovnie_ubori/), обувью и ювелирными изделиями. Но в последнее время костюм все чаще относят *к* *дизайну одежды.*

Однако декоративные изделия демонстрируют не только эстетический вкус и фантазию художника. В них, как и в произведениях других видов искусства, отражаются материальные и духовные интересы людей. И хотя сегодня изделия прикладного искусства создает художественная промышленность, они в значительной мере сохраняют национальные особенности. Все это позволяет говорить о том, что в декоративном искусстве определенной исторической эпохи ярко выражены черты стилевого единства, например, период готики, модерна, классицизма и др.

Как можно определить, является ли данное изделие произведением декоративно-прикладного искусства? Иногда рассуждают так: если ваза имеет красивую форму, но она ничем не украшена, то она не является произведением декоративного искусства, а вот стоит нанести на нее какой-нибудь узор, так она сразу превратится в произведение. Это не так. Порой орнаменты, украшающие вазу, делают ее безвкусной поделкой, превращают в китч. И наоборот, сосуд из чистой глины или дерева может настолько пора жать своим совершенством, что его художественная ценность становится очевидной.

В чем сходство и различие между произведениями народного и профессионального декоративно-прикладного искусства?

Иногда по способу изготовления вещи, доле в этом процессе ручного труда, массовости тиража произведения прикладного искусства пытаются отнести к народному искусству. Сделать это чрезвычайно сложно, т. к. изделия народного искусства порой создают на фабриках, а декоративные произведения художников-профессионалов порой создают в одном экземпляре.

Наверное, самое важное при определении того, к какому виду искусства отнести ту или иную вещь надо определить, в рамках какой художественной традиции она создана, соблюдаются ли признаки образа-типа конкретного промысла и технологии обработки материала.

Творения народных мастеров и художников – прикладников объединяет продуманность форм, целесообразность пропорций, стилистическое единство всех элементов. Выразительность линии, силуэта, ритма, цвета, пропорций, формы, пространства в каждом из видов декоративного искусства во многом зависит от применяемых материалов, технологии их обработки.

Народный мастер или художник декоративно-прикладного искусства в своем творчестве стремится показать наилучшим образом эстетические качества материалов. Декоративность в народном и декоративно-прикладном искусстве является главным средством выражения красоты, одновременно она является качественной особенностью произведений других видов искусства.

Необходимо учитывать, что в каждом виде искусства художественный образ имеет свою структуру, обусловленную, с одной стороны, особенностями выражения духовного содержания, с другой стороны, технологией, характером материала, в которой это содержание воплощено. Художественный образ в народном и декоративно-прикладном искусстве имеет общие и отличительные черты.

Декоративный образ выражает не единичное, а общие – «видовое», «родовое» (лист, цветок, дерево, птица, конь и т. д.). Декоративный образ требует художественно-образного мышления, мифопоэтического отношения к действительности.

Поэтому в народном искусстве принято выделять образы-типы изделий традиционных художественных помыслов, которые отражают мифологические и эстетические представления народа. Например, образ птицы, коня, древо жизни, женщины, знаки-символы: земли, воды, солнца можно увидеть в разных художественных материалах. Вышивки, ткачеству, кружеву; росписи по дереву и металлу; резьбы по дереву; керамике и др. Устойчивость и традиционность этих образов, их архетипичность во многом обусловливают высокую художественно-эстетическую ценность произведений народного искусства.

В то же время универсальность образов-типов в искусстве разных народов мира показывает их единство. Связанное с общностью подходов к процессу эстетического познания природных и общественных явлений.

Образы в профессиональном декоративном искусстве также отражают представления того или иного народа о красоте. Они тоже часто создают на основе природных или геометрических мотивов, однако здесь допускается большая свобода в трактовке образов. Исторические сюжеты или темы современной жизни активно используются в произведениях прикладного искусства.

Анализируя художественные достоинства конкретного произведения народного или профессионального декоративного искусства, необходимо обратить внимание на его образное решение, учет особенностей материала, выразительность формы и пропорций, на цветовое решение, связь орнамента с формой изделий, пластические, живописные или графические достоинства вещи. При этом важно отметить, как ритмические повторы, композиционные особенности построения орнамента и вещи в целом влияют на ее образное решение.

Народное и профессиональное декоративно-прикладное искусство трактуются как искусства, обслуживающие нужды человека и одновременно удовлетворяющие его эстетические потребности, несущие красоту в жизнь.

Народное искусство – это, прежде всего огромный мир духовного опыта народа, его художественные идеи – неотъемлемая часть культуры. В основе народного искусства – творческая деятельность народа, отражающая его самосознание, историческую память. Общение с народным искусством, с его выработанными в веках нравственно-эстетическими идеалами играет значительную воспитательную роль.

Теоретические основы народного искусства, его сущность и значение как художественной системе в целом обосновали ведущие отечественные ученые: и др. В их трудах главными законами развития народного искусства были определены «коллективное начало» и «народность».

Произведения народного искусства имеют духовную и материальную ценность, отличаются красотой и пользой. Мастера народного декоративно-прикладного искусства создают свои произведения из разнообразных материалов. Наиболее распространены художественная керамика, ткачество, кружевоплетение, вышивка, роспись. А также резьба по дереву или камню, ковка, литье, гравирование, чеканка и др. Расписной посудой, кружевными салфетками, деревянными резными досками, вышитыми полотенцами и многими другими произведениями народного искусства мы можем пользоваться в быту.

Большое значение в народном искусстве отводится орнаменту, который украшает предмет или является его структурным элементом. Мотивы орнамента имеют древние мифологические корни.

Народное искусство живет веками. Навыки технического мастерства и найденные образы переходят из поколения в поколение, сохраняясь в памяти народных художников. В силу этого закрепляемая столетиями традиция отбирает только наилучшие творческие достижения.

Искусство орнамента – сложное, многозначительное явление, которое требует глубокого изучения, теоретического осмысления и практического освоения.

Орнамент- это узор, построенный на ритмическом чередовании и организованном расположении элементов.

Термин «орнамент» связан со словом «украшение». В зависимости от характера мотивов различают следующие виды орнаментов: геометрический, растительный, зооморфный, антропоморфный и комбинированный.

Геометрический орнамент может состоять из точек, линий, кругов, ромбов, звезд, крестов, спиралей и др. Сложные орнаменты типа меандр, встречающиеся в искусстве Древней Греции, тоже можно отнести к геометрическому орнаменту. Особенным разнообразием отличался геометрический орнамент в странах Востока. 3

Растительный орнамент составляет из стилизованных листьев, цветов, плодов, ветвей и т. п. В древнегреческих растительных орнаментах часто использовали изображения аканта, лотоса, папируса, пальмы и др. А у восточных народов популярным растительным мотивом был орнамент «ислими»- спирально извивающийся вьюнок. Композиции такого орнамента весьма разнообразны.

Зооморфный орнамент изображает стилизованные фигуры или части фигур реальных и фантастических животных. Декоративные изображения птиц и рыб также относятся к этому виду орнамента.

Антропоморфный орнамент в качестве мотивов используют мужские и женские стилизованные фигуры или части лица и тела человека. Сюда можно отнести различные фантастические существа типа дева птиц, человек-конь и др.

Нередко в узорах встречаются сочетания самых разных мотивов: геометрических и растительных, антропоморфных и зооморфных. Такой орнамент можно назвать комбинированным.

По характеру композиционных схем можно выделить такие типы орнамента: ленточный (фриз, бордюр, кайма), имеющий семь разных видов симметрии, сетчатый и замкнутый (в круге, квадрате, прямоугольнике, треугольнике и др.).

Очень важен в орнаменте ритм. Ритм в орнаменте – это чередование элементов узора в определенной последовательности. Ритмическое построение в орнаментальной композиции может достигаться за счет различных приемов, раппортное повторение мотива создает разнообразный ритм. Раппортом называются повторяющиеся элементы орнамента. Существуют различные типы раппортных композиций.

Особая тема – орнамент и симметрия. Симметрией в искусстве называется точная закономерность расположения предметов или частей художественного целого.

Орнамент, созданный в круге делением его на равные части диаметрами, называется розеткой или розеттой. Симметрия помогает создать определенный ритм в орнаменте. Не только симметричные, но и асимметричные орнаментальные композиции весьма разнообразны.

Стилизация – это декоративное обобщение и выделение характерных особенностей объектов с помощью ряда условных приемов.

Народные орнаменты создаются, как правило, на основе стилизации природных форм. На примере орнамента хорошо видно. Как формы растений, животных и даже фигуры человека можно превратить в геометрические элементы.

Отбирая главное, мастер преобразует предмет, подчиняет его форму и цвет ритмическому строю орнамента. В основе творчества народного мастера эмоционально-ассоциативное восприятие, его образное решение может значительно отличаться от натуры.

Цветок, лист, ветвь можно трактовать почти как геометрические формы или сохранить природные плавные очертания. Исходя из реальных образов, художник на основе творческого воображения создает новые орнаменты.

В декоративном искусстве в процессе обобщения формы художник, сохраняя ее пластическую выразительность, выделяет главное и типичное, отказываясь от второстепенных деталей. Все наблюдаемые в реальной форме оттенки, сводятся к нескольким цветам. Возможен и полный отказ от реального цвета.

Общее стилевое решение орнамента, его линейная и цветовая композиция основаны на творческом переосмыслении натуры.

Орнамент является важнейшей частью народного и декоративно-прикладного искусства. Он служит для украшения зданий, одежды, предметов быта, оружия, широко применяется в книжной и прикладной графике, плакате и т. п. Орнамент можно нарисовать графическим материалом и написать красками, вышить или выткать из ниток, вырезать по дереву или вычеканить по металлу и др. Орнамент может стать вещью, если его сплести в виде кружева (салфеток, воротник, скатерть и т. п.), циновки или выковать из металла. Орнамент может быть многоцветным и одноцветным, выполнен на поверхности предмета выпукло, рельефно или наоборот, углублен.

Общие стилистические признаки орнаментального искусства определяются особенностями и традициями изобразительной культуры каждого народа, обладают определенной устойчивостью на протяжении длительного исторического периода и имеют ярко выраженный национальный характер. Поэтому можно сказать, что орнамент является стилям эпохи, надежным признаком принадлежности произведения к определенному времени и к определенной стране (готика, [барокко](https://pandia.ru/text/category/barokko/), модерн и др.).

Долгие века люди верили в охранную силу орнамента, считали, что он оберегает от бед и приносит счастье, благополучие. Постепенно функция оберега была утрачена, но сохранилась основная задача орнамента – сделать предмет более нарядным и привлекательным, художественно выразительным.

Свойства орнамента зависит от назначения формы, структуры и материала той вещи, которую он укрощает. Орнамент помогает подчеркнуть пластические и конструктивные особенности предмета, усилить его образное решение, лучше выявить природную красоту материала. Все это возможно при условии гармоничного сочетания орнамента и формы предмета.

По характеру композиционных схем можно выделить такие типы орнамента: ленточный (фриз, бордюр, кайма), имеющий семь разных видов симметрии, сетчатый и замкнутый (в круге, квадрате, прямоугольнике, треугольнике и др.).

Очень важен в орнаменте ритм. Ритм в орнаменте – это чередование элементов узора в определенной последовательности. Ритмическое построение в орнаментальной композиции может достигаться за счет различных приемов, раппортное повторение мотива создает разнообразный ритм. Раппортом называются повторяющиеся элементы орнамента. Существуют различные типы раппортных композиций.

Особая тема – орнамент и симметрия. Симметрией в искусстве называется точная закономерность расположения предметов или частей художественного целого.

Орнамент, созданный в круге делением его на равные части диаметрами, называется розеткой или розеттой. Симметрия помогает создать определенный ритм в орнаменте. Не только симметричные, но и асимметричные орнаментальные композиции весьма разнообразны.

Стилизация – это декоративное обобщение и выделение характерных особенностей объектов с помощью ряда условных приемов.

Народные орнаменты создаются, как правило, на основе стилизации природных форм. На примере орнамента хорошо видно. Как формы растений, животных и даже фигуры человека можно превратить в геометрические элементы.

Отбирая главное, мастер преобразует предмет, подчиняет его форму и цвет ритмическому строю орнамента. В основе творчества народного мастера эмоционально-ассоциативное восприятие, его образное решение может значительно отличаться от натуры.

Цветок, лист, ветвь можно трактовать почти как геометрические формы или сохранить природные плавные очертания. Исходя из реальных образов, художник на основе творческого воображения создает новые орнаменты.

В декоративном искусстве в процессе обобщения формы художник, сохраняя ее пластическую выразительность, выделяет главное и типичное, отказываясь от второстепенных деталей. Все наблюдаемые в реальной форме оттенки, сводятся к нескольким цветам. Возможен и полный отказ от реального цвета.

Общее стилевое решение орнамента, его линейная и цветовая композиция основаны на творческом переосмыслении натуры.

Орнаменты – неразрывная составная часть прикладного искусства. Он ярко свидетельствует об уровне материальной и духовной культуры народа, в нем сосредоточены глубина его мысли творческая фантазия художественное мастерство.

В вышивках мастерицы соединяли растительный и геометрический орнамент. Прямоугольник, квадрат, ромб, треугольник, трапеция – это простейшие геометрические фигуры часто встречаются в суконной [аппликации](https://pandia.ru/text/category/applikatciya/). Праздничная одежда щедро украшена орнаментом, основные узоры которого – липа и елочка. Мастерица украшает свои изделия орнаментированными полосами, модными бляшками.

Кроме того, в произведениях якутского прикладного искусства вместе с орнаментами изображают различные сюжетные рисунки с геральдическими значениями: конечеловек – единорог, лев, лошадь, фольклорное святое дерево – Аал Луук мас и т. д.

Языком орнамента создавались художественные образы, понятные широкой массе населения. С течением времени содержания многих орнаментов забылось и современным исследованиям потребуется много кропотливой работы для загадки содержания хотя бы их части. Некоторые орнаменты стали традиционными без всякого разъяснения. Геометрические мотивы в одежде якутов встречаются в бордюрных украшениях головных уборов наплечной одежды и обуви. В дальнейшем очертания орнаментов усложняются. Появляются криволинейные мотивы – волны, арочных дуг, скообразных фигур.

Детали орнаментов по своим очертаниям напоминают глаза, рога, голова, фигуры животного. Нередко в орнаменты включаются стилизованные изображения отдельных орнаментов животных, отраженные в формах и названиях: «таналай ойуу» (небо узор), «бюер ойуу» (почка узор), «сурэх ойуу» (сердце узор).

Орнаментальный узор якутской народной одежды – это целый пласт духовной и материальной культуры народа Саха, который требует кропотливого изучения: выяснения этнического его своеобразия, композиционных пластических, колористических, конструктивных и соединительных особенностей. Художественная образность орнамента тесно связана с фольклорными обрядами этнографическими обычаями, мифологией, эпосом.

Вся жизнь якутов была тесно связана с окружающей природой, все и еду, и одежду и орудие труда, они добывали у нее. По их понятиям, в нашей Вселенной наиглавнейшей являлось Природа. Поэтому одежда народа Саха, как часть материальной культуры, была неразрывна с его верованием, обрядами, природой, божествами.

Узоры т ткани вышивались по предварительному рисунку нитками, бисером, бусами и украшались металлическими бляшками, пластинками, аппликацией из разноцветной суконной мозаикой.

Мастерицы умели согласовать рисунок орнамента с величиной и формой изделий и техникой выполнения, и сам узор якутских вышивок является результатом творчеством многих поколений. Мастерицы вносили в работу много личной творческой фантазии, но даже создавая новые узоры, они не отходили от традиций не нарушали сложившегося художественного стиля.

В истории (культуре) любого народа узоры имеют мистическое значение, служат [владельцу](https://pandia.ru/text/category/vladeletc/) оберегами и даже своего рода «паспортами». Так в Древней Руси, внимательно, внимательно взглядываясь в вышитый ворот рубахи, определяли, к какому-нибудь племени принадлежит ее обладатель. В старину в Якутии, лишь мелком взглянув на одежду и украшения женщины, можно было довольно точно узнать ее возраст, материальное положение и даже количество детей, а также коров, лошадей и оленей. Да и сегодня якутская мастерица, рассмотрев узор, сможет сказать в каком улусе живет выполнивших его мастер.

Узоры на одежде располагались в строгом соответствии с расположением…чакр. Например, узорчатая линия вдоль позвоночника (любой йог вам скажет, что именно по позвоночному столбу поднимается вверх энергия кундами), не просто маскирует шов на одежде, но и выполняет защитную функцию охраняя жизненный стержень от негативного внешнего воздействия. Она может присутствовать как на мужской одежде, так и на женской одежде.

А вот расшитые полы, рисунки на бедрах характерна именно для женской одежды. Они редко изображают гнездо богини Айыыьыт (покровительнице женщин, родов и материнства), охраняющей утробу от сглаза не на гнездо, а на сердечко с незамкнутыми краями. Часто замкнутый узор повторяется троекратно, чтобы защитить все три имеющееся у человека души – салгын кут, буор кут, ийэ кут (воздушная, земная, материнская душа). На головных украшениях бастына или летних шапочках солярный символ (украшение символизирующее солнечный круг) обычно расположен посередине верхней части лба на месте третьего глаза. Еще два круга по обеим сторонам висков тоже закрывают чакры.

Сплошной узор по подолу одежды, отгоняющей злых духов нижнего мира, считался обязательным и для мужской и для женской одежды. Часто этот черно-белый узор тангалат, означающей дорогу жизни и преграду на пути зла. Чтобы понять, как он выглядит достаточно взглянуть на обыкновенный пограничный столб.

2.1. Аппликация – один из видов декоративно-прикладного искусства по выполнению орнаментальных работ.

Аппликация относится к декоративно-прикладному искус­ству и является разновидностью вышивки, приме­няемой для украшения одежды, предметов быта, для создания декоративных панно.

А что же такое декоративно-прикладное искусство? Вот как определено это понятие в кратком словаре по эстетике: декоративно-прикладное искусство — «вид искусст­ва (близкий к изобразительному), произведения которого представляют собой предметы, обладающие определенными художественно-эстетическими свойствами, но в то же время имеющие непосредственное практическое назначение в быту, труде или специально предназначенные для украшения...»

По своему происхождению декоративно-прикладное искус­ство — один из самых древних видов искусства.

Издавна человек стремился сделать свое жилище, одежду, предметы быта не только удобными, прочными, но и краси­выми. Основным источником вдохновения для людей служил окружающий их удивительный мир природы. Народы Севера изображали на узорах оленей, моржей, ели (рис. 2). В бес­крайних степях Казахстана основным мотивом для составле­ния узоров были разнообразные ветвистые рога баранов).

Богатства форм и ярких красок цветов полей Украины были преобразованы мастерами в декоративные элементы орнамента.

Все свое искусство азербайджанский народ вложил в слож­ные переплетающиеся растительные и геометрические узоры.

Вызывают восторг узоры вологодских кружев, сложные переплетения в орнаментальных украшениях минаретов Са­марканда, иллюстрации древних армянских книг и белорус­ская вышивка.

Национальные стили узоров совершенствовались многими поколениями, становились лаконичными и доступными для подражания.

Техника выполнения аппликации располагает большими обучающими и воспитательными возможностями. В процессе художественно-трудовой деятельности ребенок осваивает це­лый ряд графических навыков (действовать карандашом, линейкой, угольником, циркулем), учится анализировать явления и предметы окружающего мира, пользоваться нож­ницами, правильно наносить клей кисточкой, аккуратно на­клеивать детали и т. п.) У него развивается воображение, произвольное внимание, зрительная память, глазомер, чувство формы, ритма, восприятия пространственных представлений, цвета и его преобразования; воспитывается любовь к пре­красному, к точности, аккуратности; формируется терпение, усидчивость, стремление довести до конца начатое дело. Искусство выполнения бумажной аппликации учащиеся в дальнейшем могут перенести на работу по ткани, дереву, коже, металлу и т. д.

Основоположниками искусства, — писал,-были гончары, кузнецы и златокузнецы, ткачихи и ткачи, каменщики, плотники, резчики по дереву и кости, оружейни­ки, маляры, портные, портнихи и вообще - - ремесленники, люди, чьи артистически сделанные вещи, радуя ваши глаза, наполняют музеи.

Произведения декоративно-прикладного искусства разли­чаются по типу созданных изделий (мебель, кружево, юве­лирные украшения, игрушки и т. д.), по материалу, из кото­рого изделие создано (металл, дерево, стекло, фарфор, [бронза](https://pandia.ru/text/category/bronza/), керамика и т. д.), по технике обработки материала (художест­венная резьба, роспись, чеканка, художественное литье и т. д.). Декоративно-прикладное искусство живет вокруг нас в коврах, тканях, одежде, керамической посуде, оформлении книг, [денежных знаках](https://pandia.ru/text/category/denezhnie_znaki/), в украшении архитектурных сооруже­ний. Орнаментальными узорами украшают афиши, стенгазеты, орнаментально-текстовые плакаты. Дети рано начинают воспринимать окружающее, но, чтобы они могли оценить увиденное, отличить действительно кра­сивое от пестроты и пошлости, этому необходимо учить, и чем раньше, тем лучше. Работа по развитию художественного вкуса ребенка начинается в семье и в дошкольных учрежде­ниях.

В работе с детьми школьного возраста при помощи аппликации можно организовать увле­кательный и познавательный процесс обучения.

Сенсорное воспитание дает возможность детям, выполняя аппликации, сравнивать фигуры. Составляя, конструируя из прямоугольников, квадратов, треугольников, кружков различные предметы и элементы растительного и животного мира, дети знакомятся с основами творческой деятельности. По выполненным аппликациям проводят беседы, способ­ствующие развитию устной речи. Аппликационные работы в средних классах входят в программу трудового обучения. В [начальных классах](https://pandia.ru/text/category/nachalmznie_klassi/) аппликационные работы выполняют, как правило, на листах бумаги, а в средних классах они применяются в основном для украшения изделий, имеющих общественно полезную

Задание:

Ответить на вопросы письменно в тетради и отправить.

1. Что такое декоративно-прикладное искусство?

2. Когда появилось декоративно-прикладное искусство?

3. С чем, чаще всего, связано декоративно-прикладное искусство?

4. С какими профилями народного творчества связано декоративно-прикладное искусство?

5. Почему человек издавна занимался декоративно-прикладным искусством?

6. Из каких материалов мастер создавал истинные произведения искусства?

7. Какая тематика была самая распространенная в произведения декоративно-прикладного искусства?