

Русские
орнаменты

Русские орнаменты

Составитель и автор предисловия
В. И. Ивановская

Издательство «В. Шевчук»
Москва 2006

Русский орнамент

Русский орнамент по праву называется одним из самых интересных явлений в мировой художественной культуре. Он представляет собой уникальный мир художественных образов. На протяжении веков русский орнамент видоизменялся, трансформировался, но неизменно поражал воображение современников своей поэтикой и красотой линий и красок.

Орнамент сопровождал человека в его повседневной жизни. Растительные, геометрические, зооморфные и другие мотивы украшали жилище человека, культовые и бытовые предметы, одежду, рукописные книги. Узоры, нанесенные на предмет, несли в себе основы мироздания. Художник осмыслял окружающий мир и стремился выразить к нему свое отношение, комбинируя разные элементы, варьируя линию или цветовое соотношение. Орнамент мог сплошным ковром заполнять все свободное пространство или украшать только некоторые части изделия, подчеркивая их художественно-пластическую выразительность.

Орнамент построен на ритмическом чередовании изображаемых мотивов, производная от формы и подчиняющаяся ей структура. Орнамент не может быть рассчитан математически, он покрывает поверхность предмета, повторяя его изгибы, подчеркивая их или скрывая. Нельзя рассчитать, каким будет завиток, который положен мастером.

Время появления первых орнаментальных композиций в русском искусстве неизвестно, однако можно предположить, что интерес к украшению предметов развивался одновременно с освоением окружающего мира.

Исследователями, русскими и зарубежными, предпринимались попытки изучить искусство построения орнаментальных композиций. О русском орнаменте писали археологи, этнографы, историки, искусствоведы. В первую очередь внимание научного мира было обращено на изучение искусства XI—XVII вв. Среди наиболее известных ученых, занимавшихся вопросом орнамента, были Ф. Г. Солнцев, Ф. И. Буслаев, И. М. Снегирев, В. И. Бутковский, В. В. Стасов, известный французский ученый Е. Виолле-Дюк. Они занимались исследованием русского орнамента во всех его проявлениях — не только как уникального явления, но и как составной части формы и декора различных предметов.

Изучались не только традиции русского народа, его быт, а также предметы быта, литературное творчество. Особое внимание уделялось архитектурному наследию Владимиро-Суздальской Руси, храмам во Владимире, Суздале, Юрьеве-Польском, Кидекше, которые привлекали красотой своих белокаменных узоров.

Значительную часть образцов русского орнамента, представленного в данном издании, составляют зарисовки с книжных памятников, собранные В. И. Бутовским. Русский орнамент представлен красивейшими заставками (небольшими орнаментальными композициями, выделяющими и украшающими начало раздела книги), инициалам (заглавным буквам раздела, которые богато украшались растительными и тератологическими элементами). Русская средневековая книга являлась одним из самых разнообразных и богато украшенных памятников искусства.

Ранние памятники учитывали византийские источники — книги, пришедшие на территорию Киевской Руси из Константинополя. Произведения византийского книжного искусства зачастую служили ценным материалом для русских переписчиков и миниатюристов. В XII—XV вв. центрами создания рукописных книг были Новгород, Ростов, затем Москва и монастыри в Московской области. Несомненным богатством и пышностью отличаются рукописи XVI—XVII вв. Они украшались многофигурными композициями и затейливым орнаментом.

Примечательно, что именно выставка рукописных книг XI—XVII вв., проводившаяся в 1856 г. в Императорской публичной библиотеке в Санкт-Петербурге, побудила В. В. Стасова, известного искусствоведа XIX столетия, заняться составлением альбома, где были бы представлены примеры славянского и восточного орнамента рукописей. В 1880 г. двадцатипятилетний труд был закончен и издан на средства государственного казначейства. Вышедший в свет труд Стасова вызвал ряд положительных рецензий со стороны известных ученых того времени.

Гораздо раньше, в 1860 г., под руководством В. И. Бутовского было подготовлено и напечатано другое уникальное издание — «История русского орнамента XI—XVI вв.». В этом богато иллюстрированном альбоме представлены всевозможные варианты украшения рукописных книг — от отдельных элементов русского орнамента до изображенных в натуральный размер заставок и инициалов. Примеры русского орнамента были опубликованы как научное пособие для молодых художников. Видя, как необходимо для молодых специалистов знание национальной культуры, которая может быть передана только через орнаментальное искусство, В. И. Бутовский работал вместе с педагогами и учениками над созданием «энциклопедии русских орнаментов». Фактически, В. И. Бутовский первым так широко продемонстрировал многообразие и красоту русского орнамента XI—XVII вв.

Перед тем, как опубликовать результаты исследования, В. И. Бутовский представил зарисовки и эскизы на московской Мануфактурной выставке

в 1865 г. Выставленные на обозрение экспонаты произвели на публику огромное впечатление. Посетителей поразила удивительная красота русского орнамента, выполненного древними мастерами.

Растительным мотивам в русском орнаментальном искусстве придавалось большое значение и отводилась главная роль. Фактически, они составляли основу орнаментального «политеса». Со временем орнаментальные композиции все более усложнялись, образовывали сложные композиционные схемы, в которых переплетались сказочные и реальные мотивы. Свобода художника в этой области искусства не была ограничена строгими рамками.

Мотивы цветов, веток, виноградных лоз, жгутов также занимали важное место в структуре русского орнамента. Плетеный или растительный орнамент в виде завитков, листьев, чашелистиков широко применялся в украшении новгородских рукописных книг XII—XIV вв. Упругие растительные завитки часто встречаются в декоре памятников XIV—XVII вв.

Часто в украшении инициалов — заглавных букв в рукописных книгах — встречались изображения всевозможных животных и птиц, которые сливались с растительными формами. Подобный вид орнамента получил название тератологического. Древнерусскими мастерами очень часто воспроизводились изображения драконов, павлинов, собак, тельцов. Звериная голова, лапа, хвост являлись логическим «продолжением» буквы, а порой настолько видоизменяли букву, что ее трудно было узнать. Причудливые звериные формы встречались и в украшении миниатюрных заставок. Они располагались симметрично, головой к центру композиции или по верхнему краю заставки.

«Тератологический» стиль в орнаменте был издревле связан с мифологическими верованиями, уходящими в далекую древность. У различных народов — древних кельтов, германцев — можно встретить элементы звериного стиля, но нигде он не достигали такой поэтичности, как в русской культуре. В западноевропейской практике тератологические мотивы искусно вплетались в самую орнаментальную вязь и являлись составной частью инициала. Затейливое переплетение цветущих розанов, пышных листьев, розеток также привлекало внимание. Узор так запутан, что в нем трудно выявить отдельные изображения, связать хвосты дракона с его же головами и шеями, проследить изгибы змеиных тел или стеблей растений. Такая драматическая напряженность была характерна именно для западноевропейского сознания, в русском же зверином орнаменте животные лишены ощущения борьбы. Каждое изображение животного само по себе самоценно. Образ зверя «ставит» акцент в непрерывной

линии орнамента. Безусловно, в кельтском, немецком, английском искусстве зверь представляет собой часть орнаментального завитка, он заметен только при тщательном изучении сплетения линий. В русской культуре художник более внимательно относится к «зверю». В миниатюрных лицевых изображениях на общем фоне «плетенки» можно различить голову зверя, его хвост, лапы.

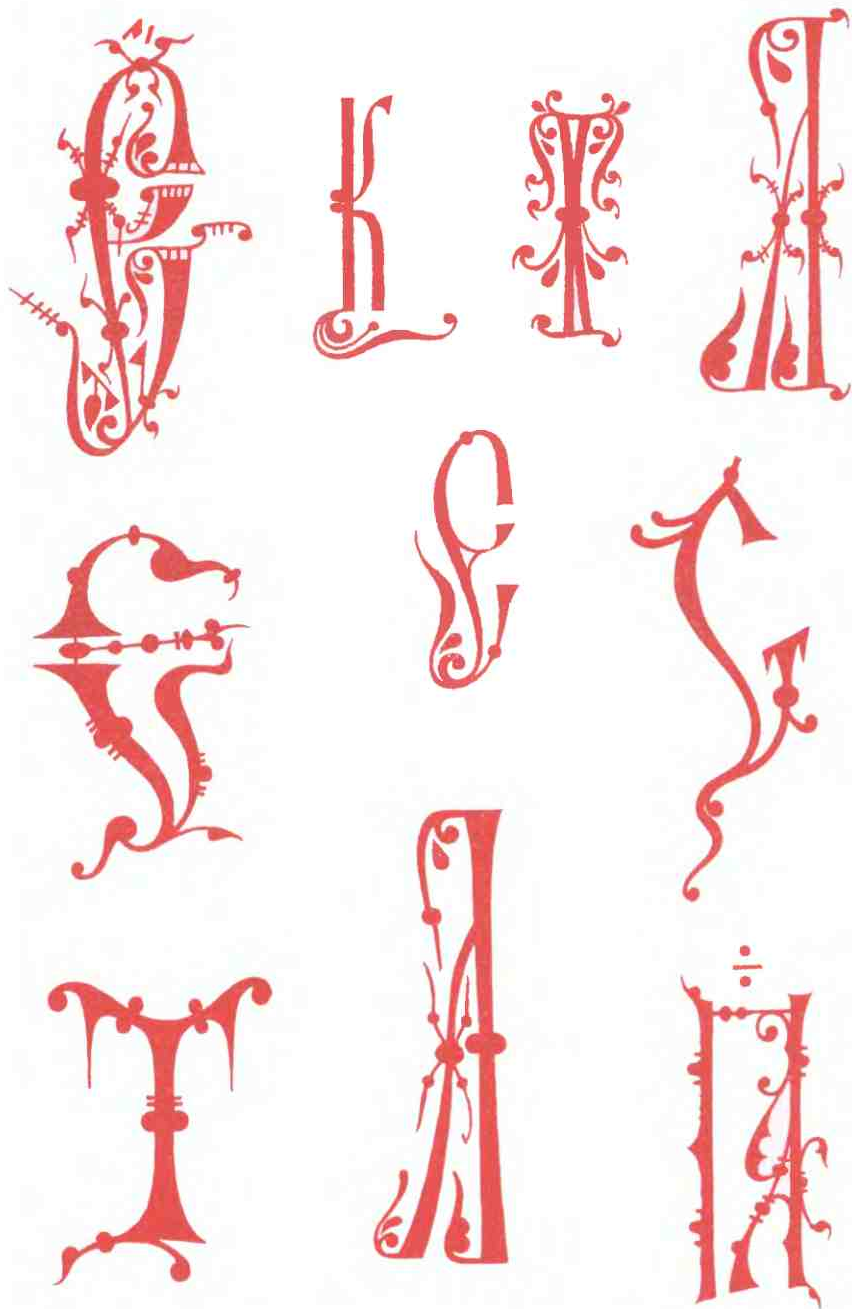
Мастера, украшающие рукопись всевозможными орнаментами, заботились об эстетической красоте книги. Они сочетали самые разнообразные мотивы: плетенку, стилизованные ветви, цветы и тератологические элементы.

Русский орнамент — область малоизученная, многое в ней остается неисследованным и неясным. Фольклорные традиции, христианское вероучение, наследие восточных и западноевропейских стран — все это оказывало влияние на формирование русского орнамента. Русские орнаменты воспринимали разнородные элементы, обогащались и трансформировались в новые формы. Богатство и разнообразие форм и видов русского орнамента свидетельствует о творческом мышлении мастеров и об их высоком художественном вкусе.

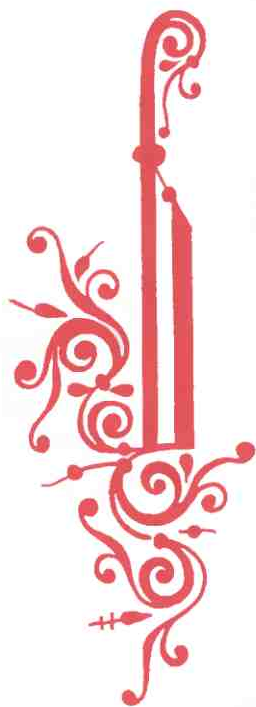
В. И. Ивановская

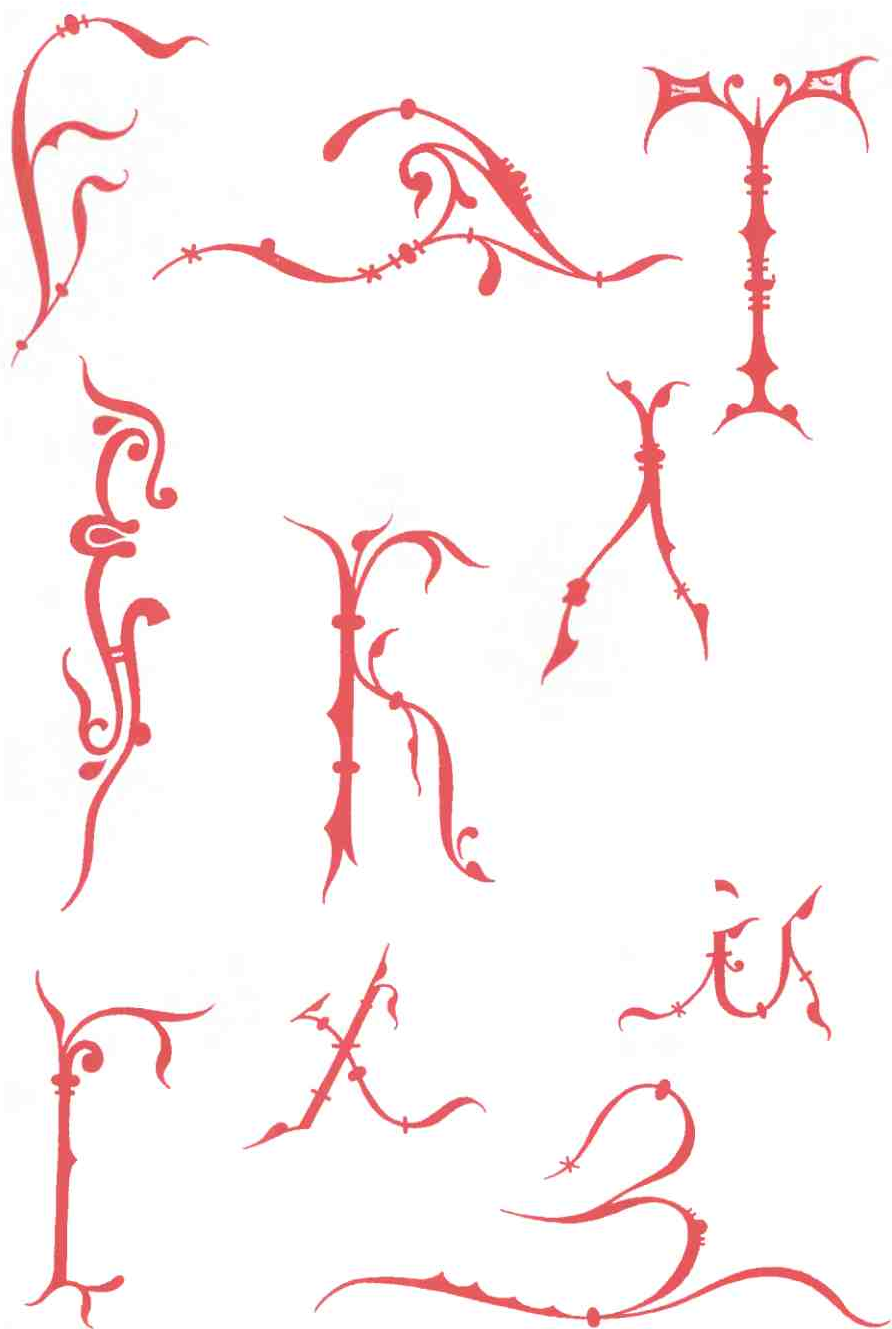

Инициалы
и орнаментальные заставки

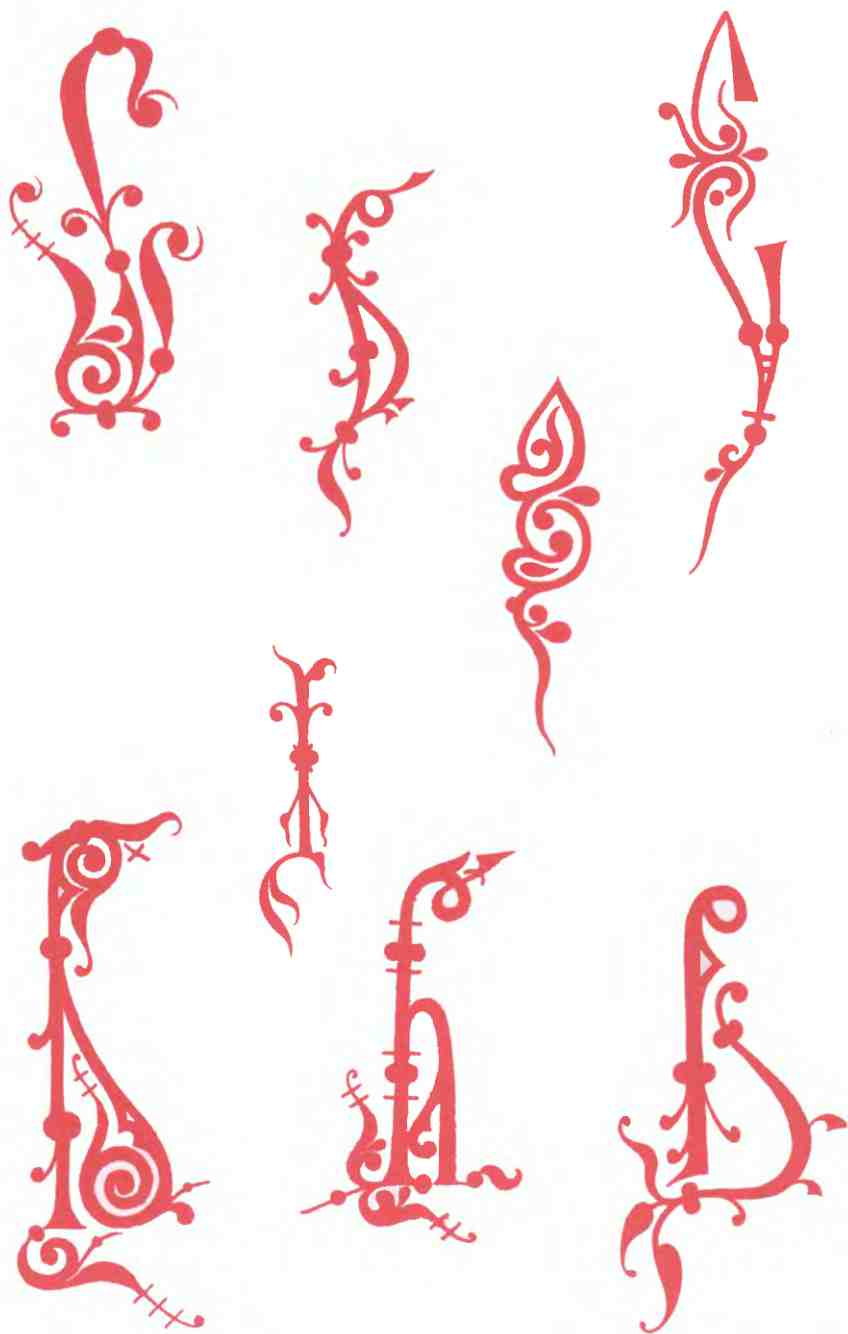

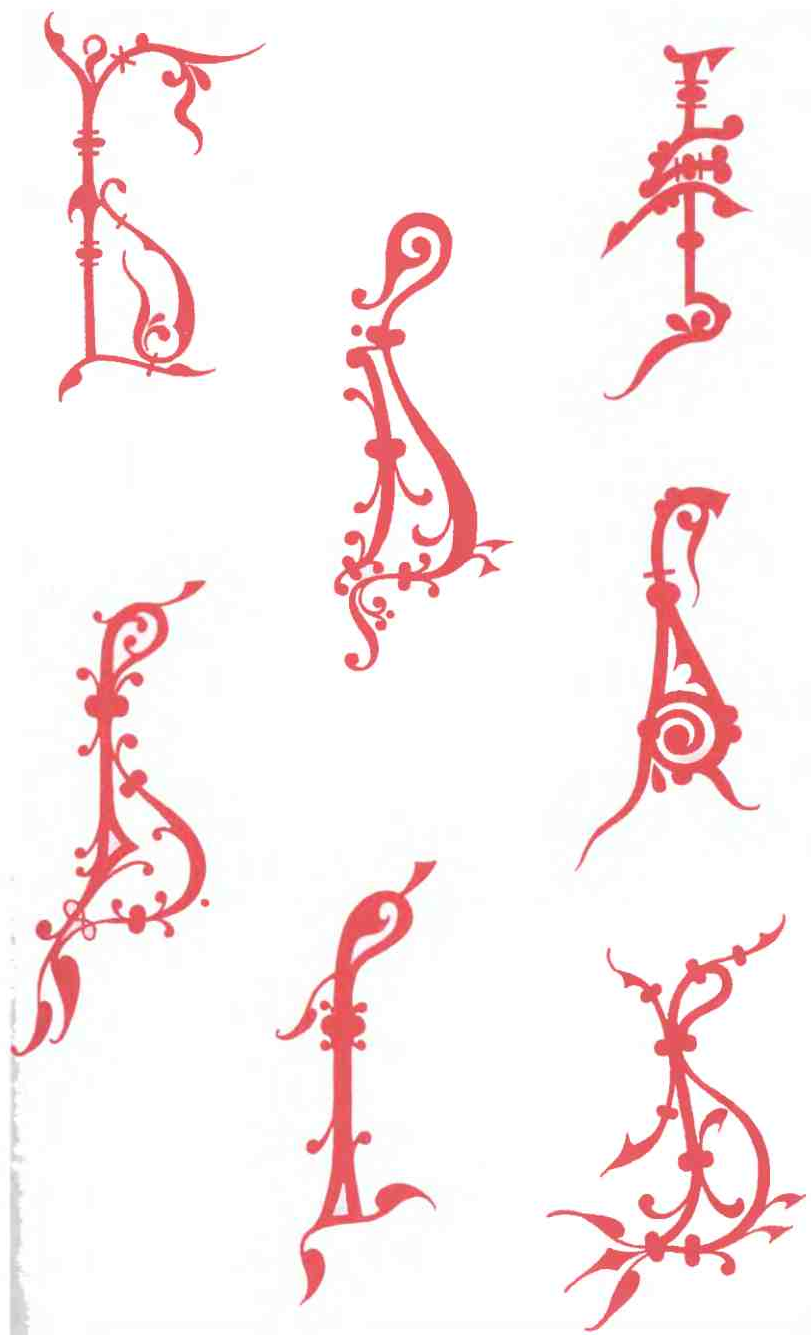

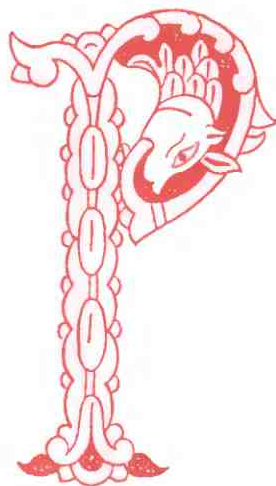
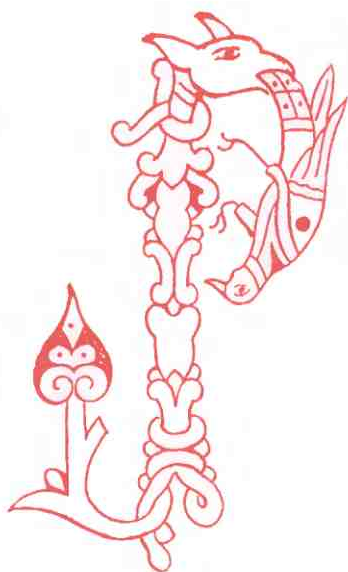
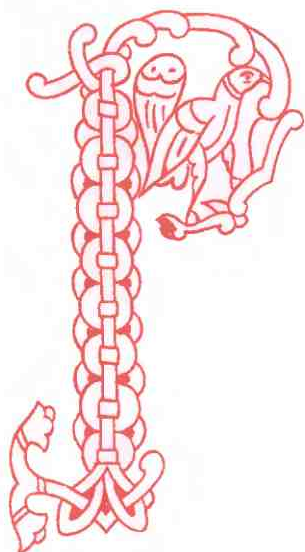

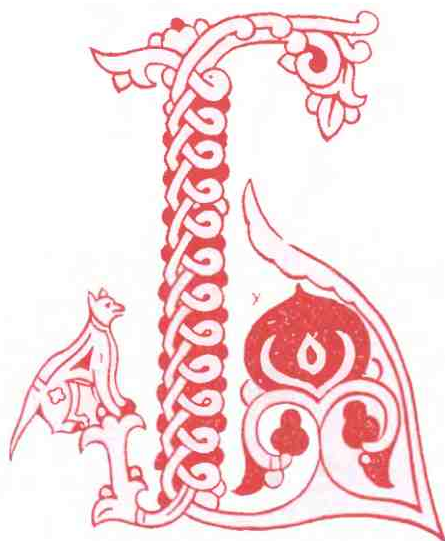
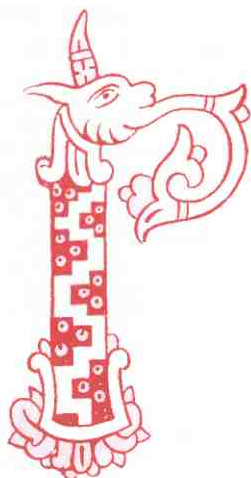

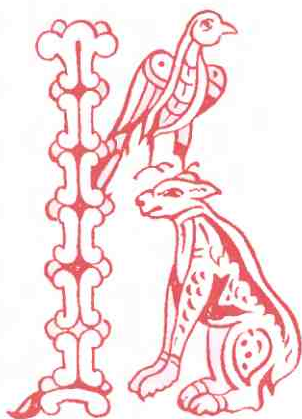

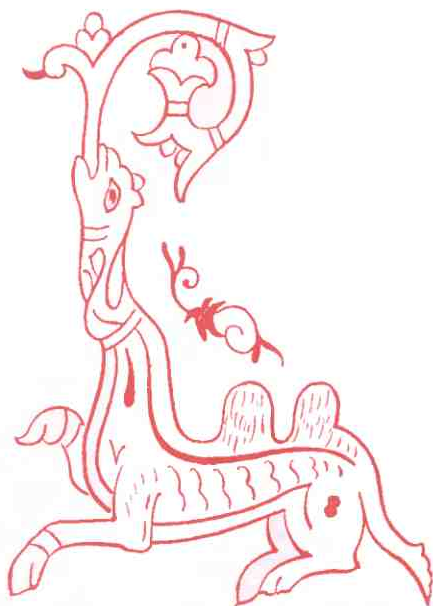

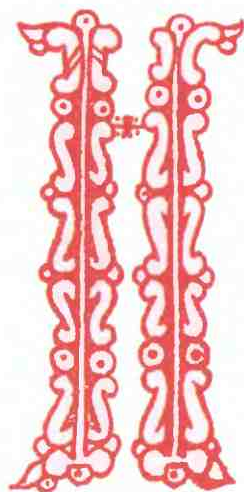
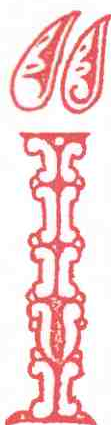

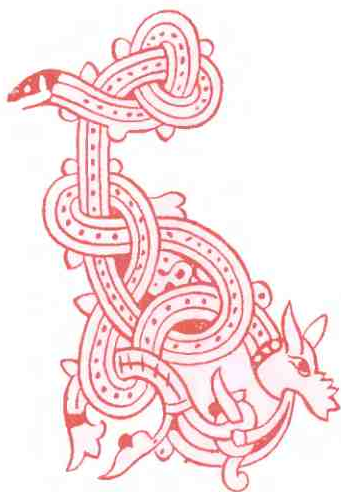
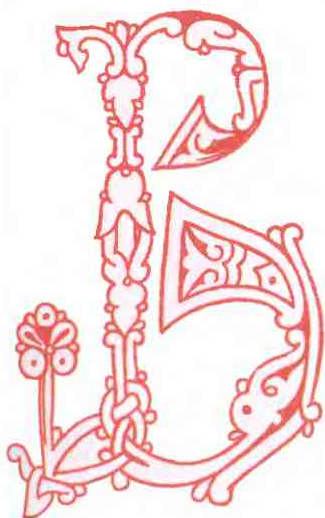
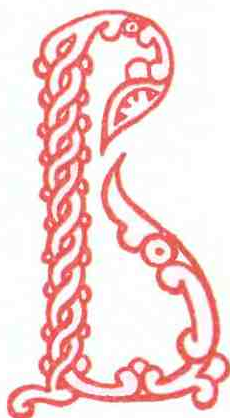
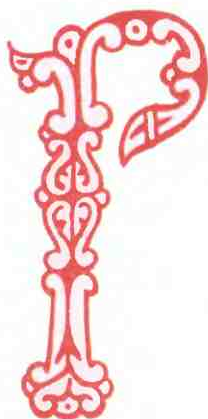

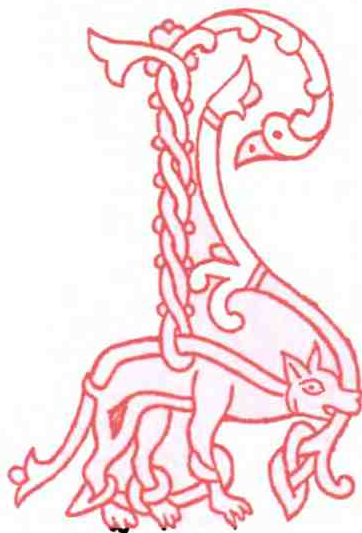
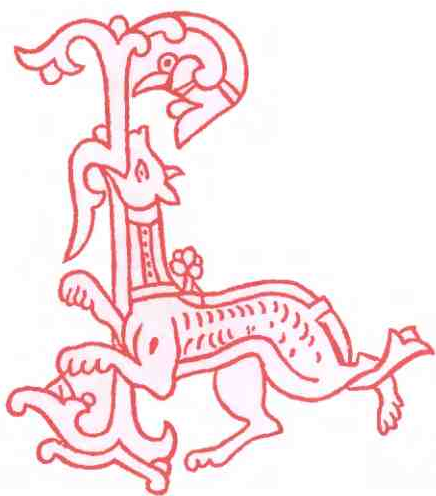
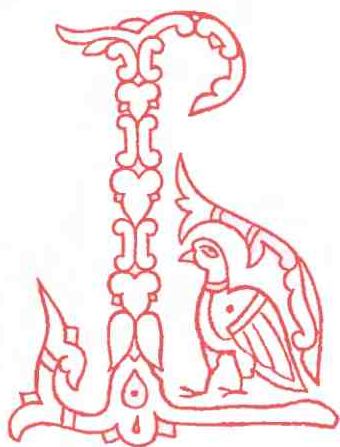

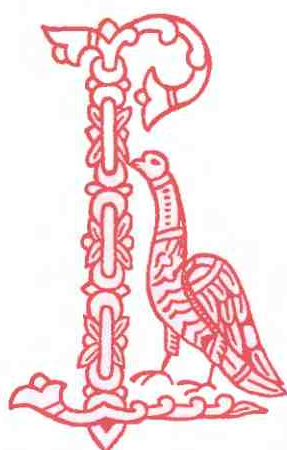
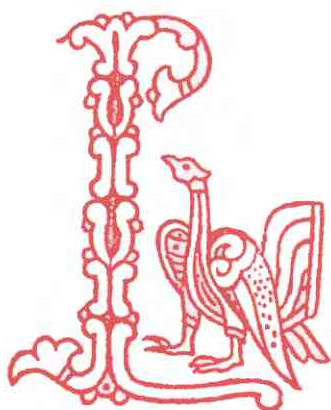

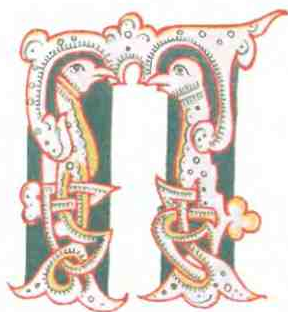

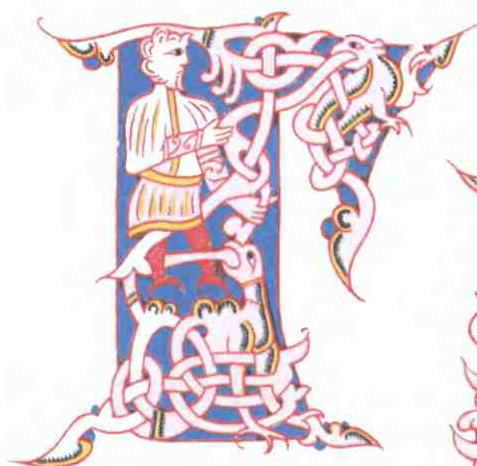

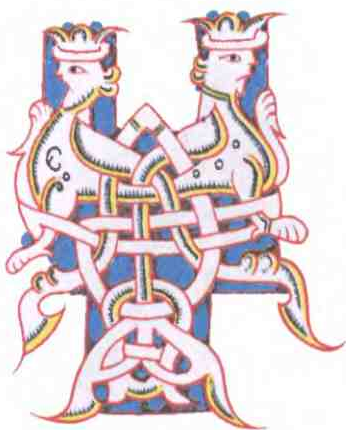

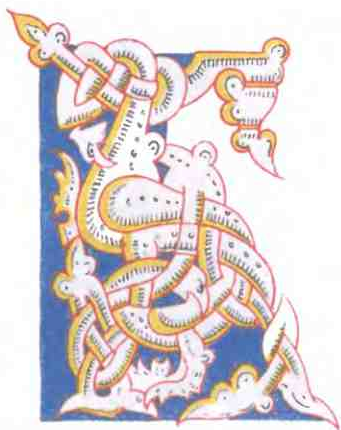

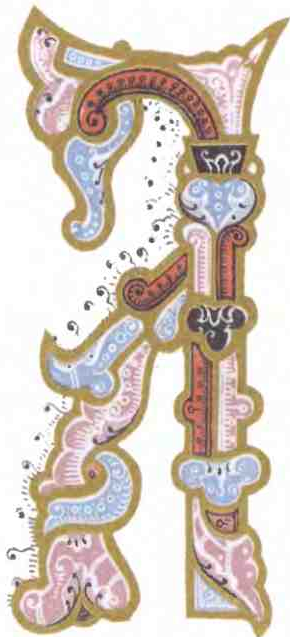
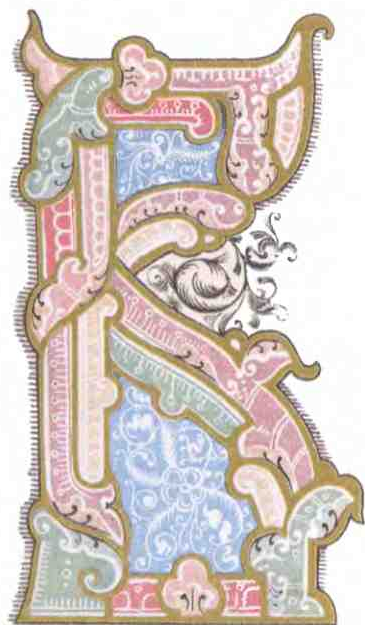

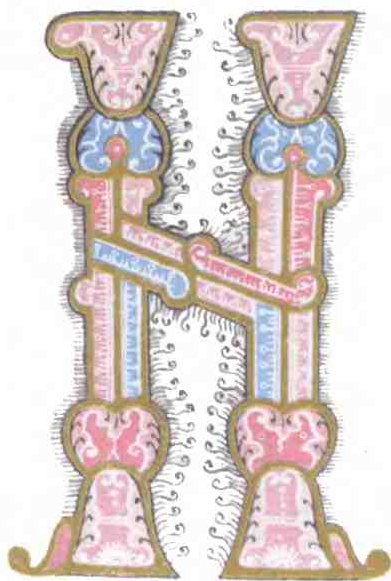
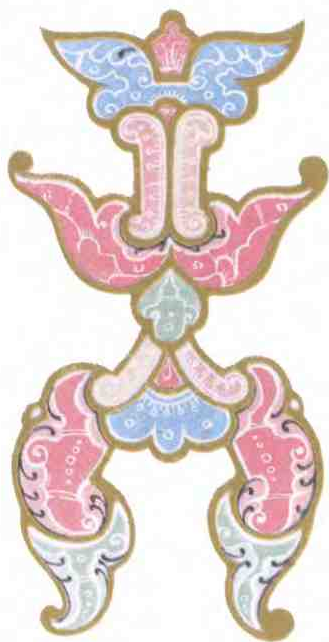

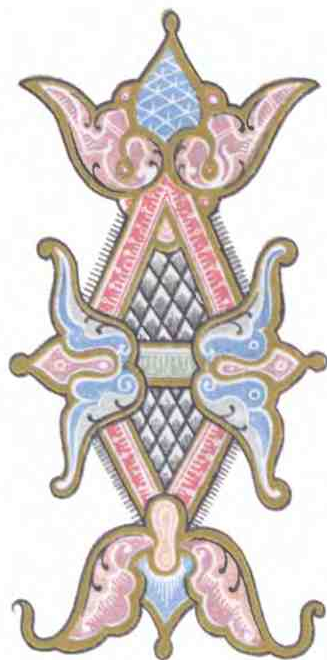

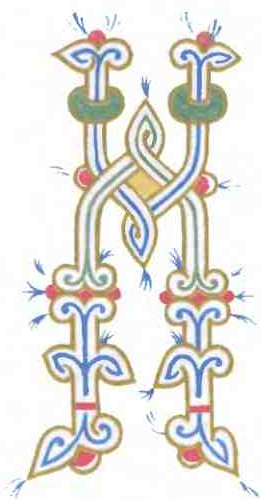
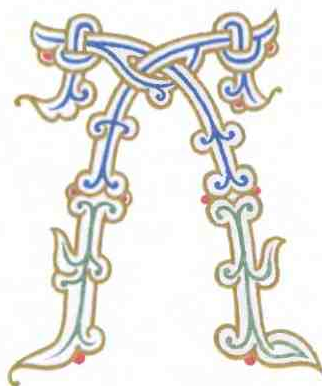
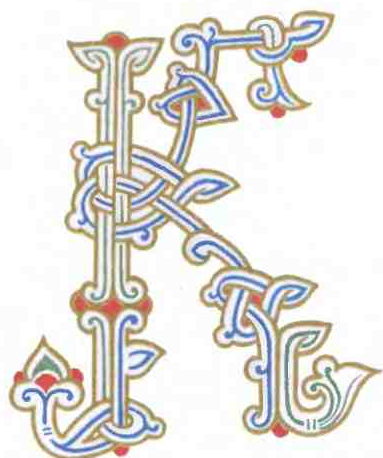

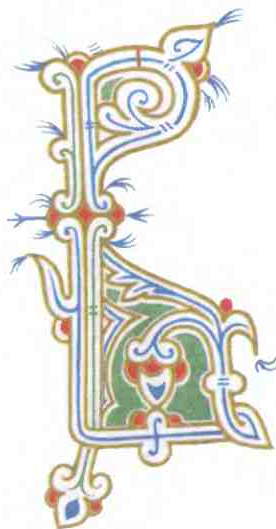
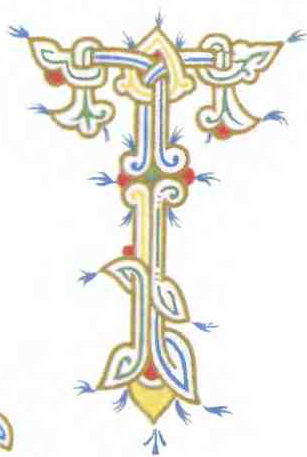
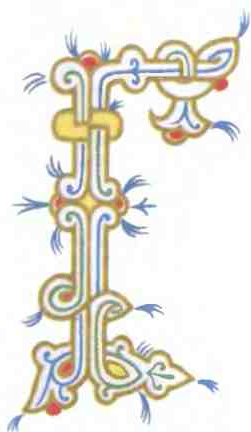

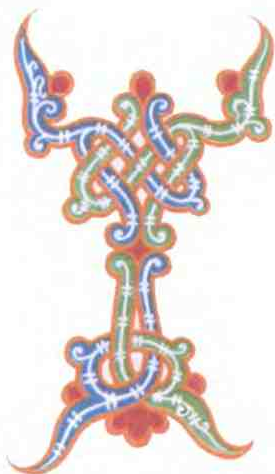
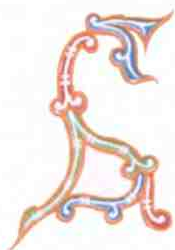

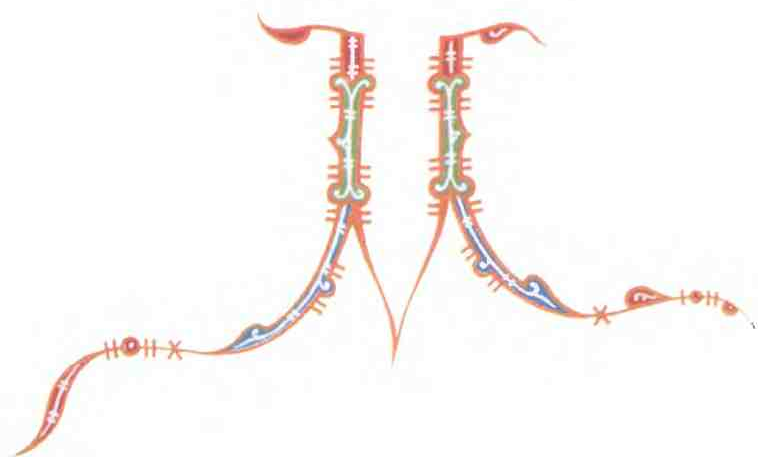

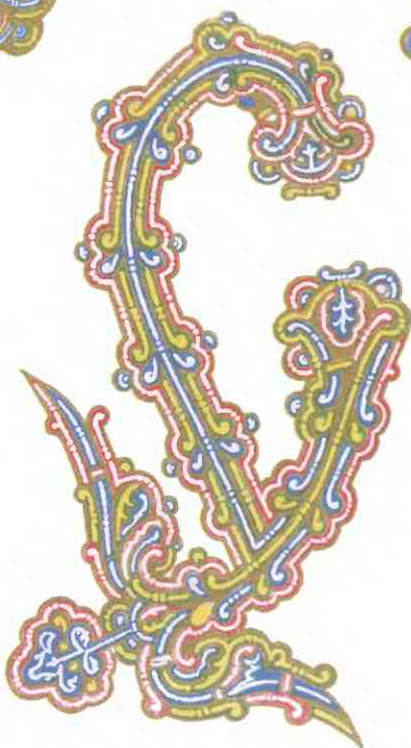

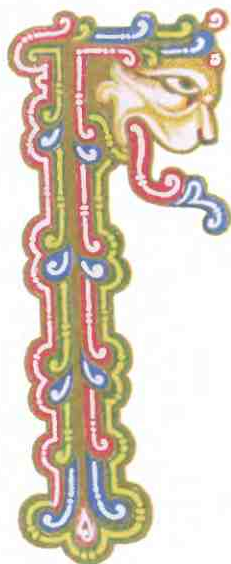

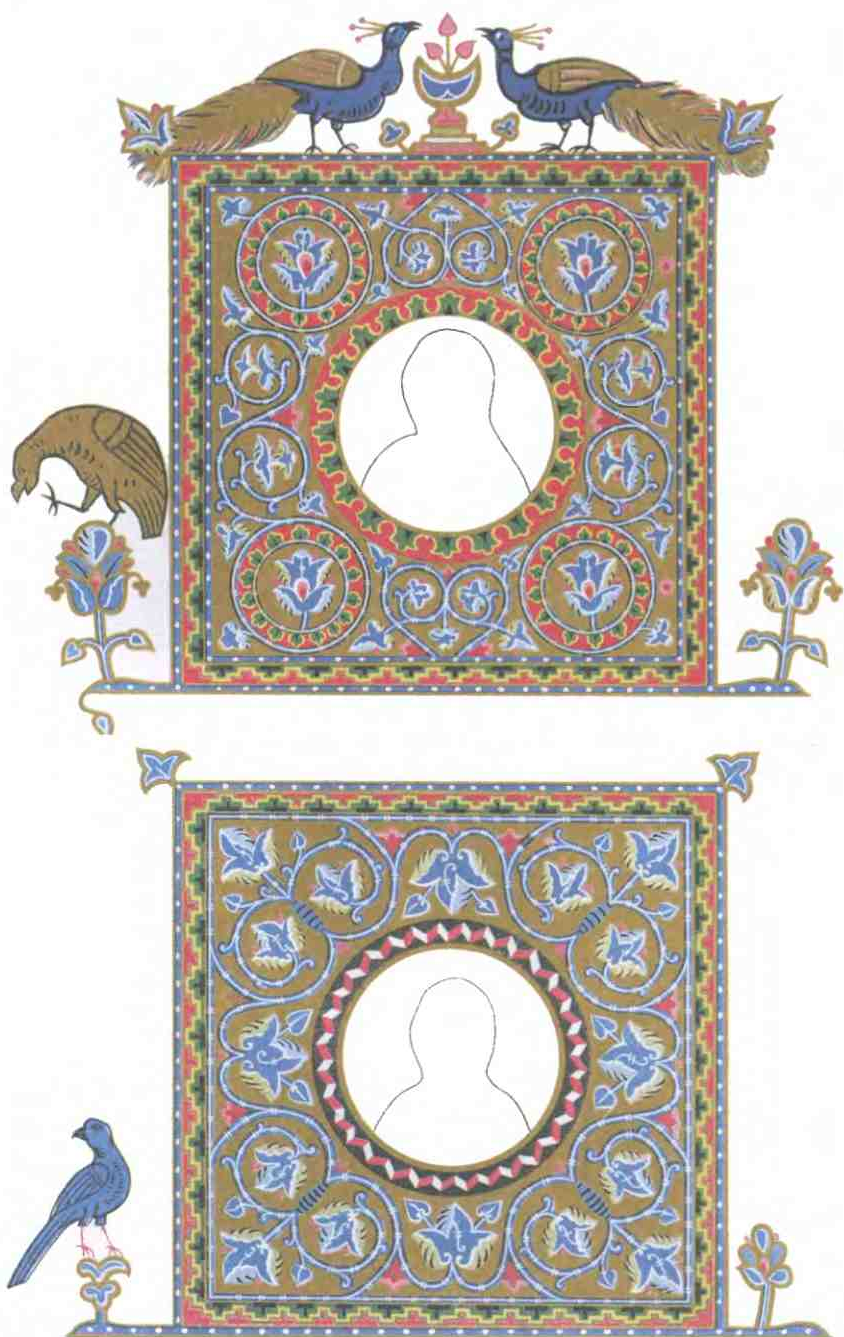

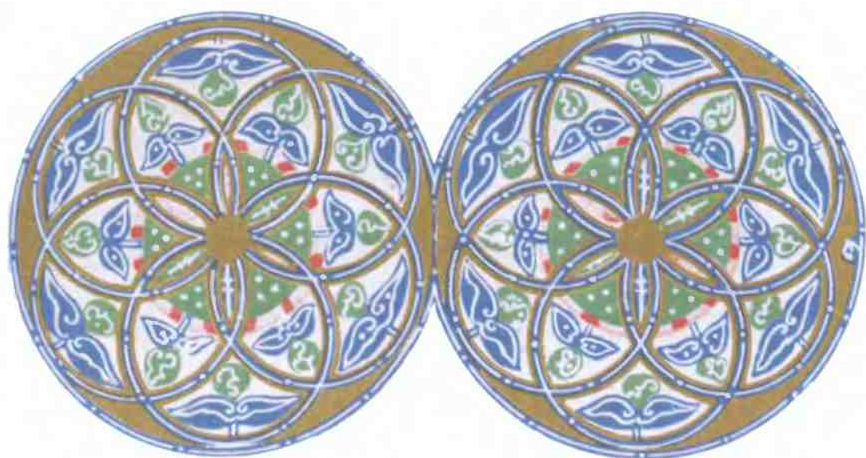

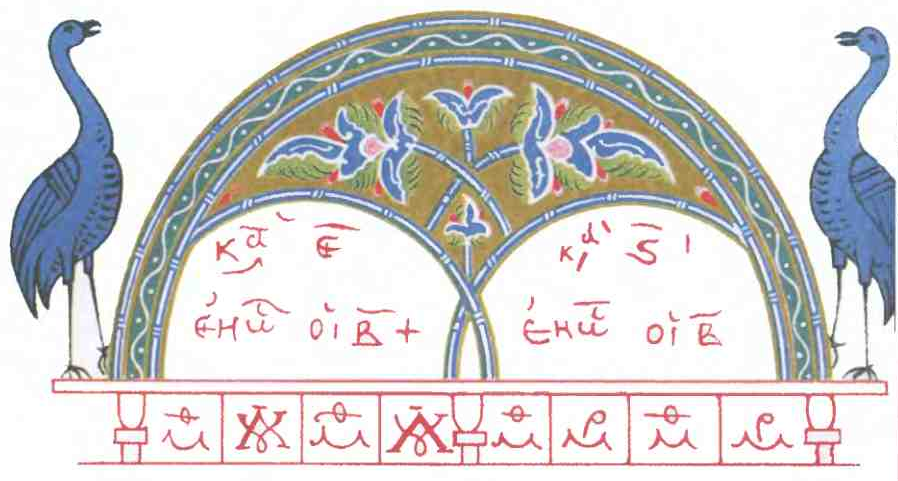
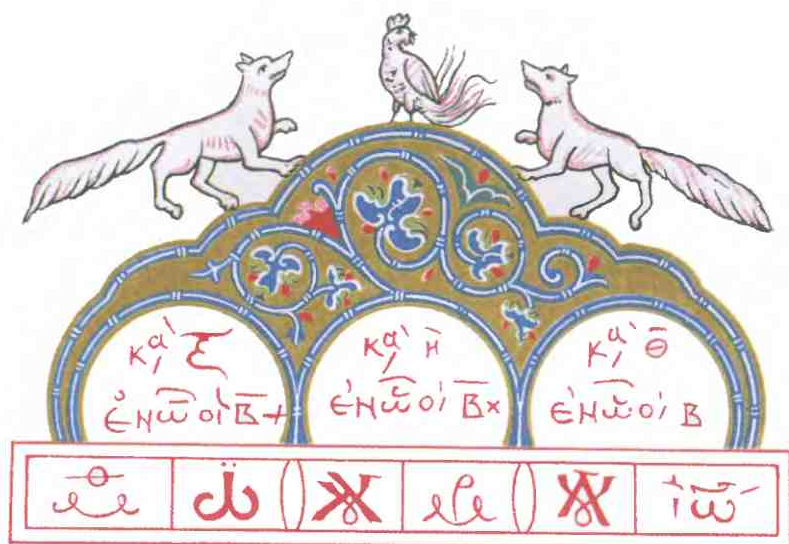

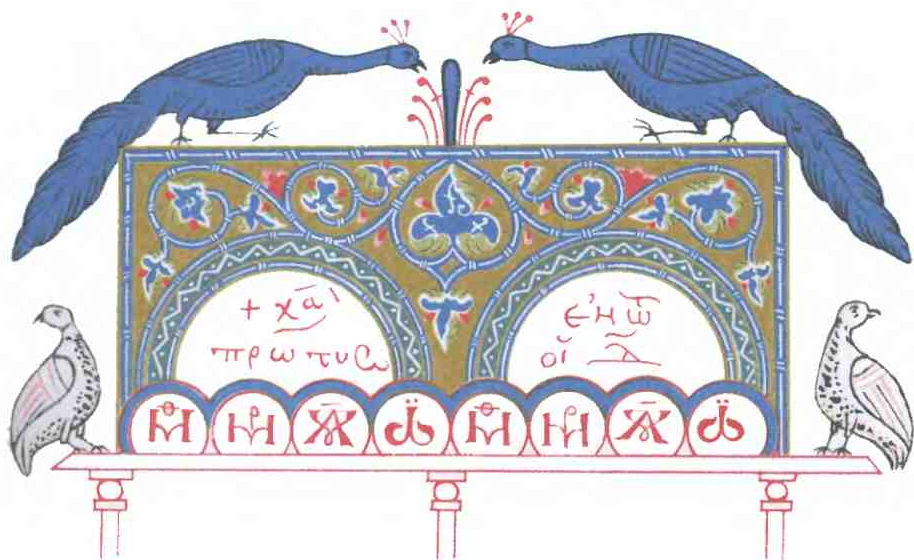
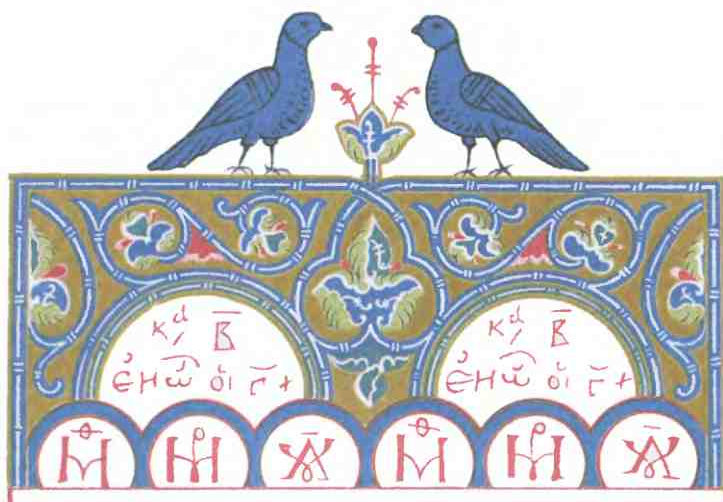

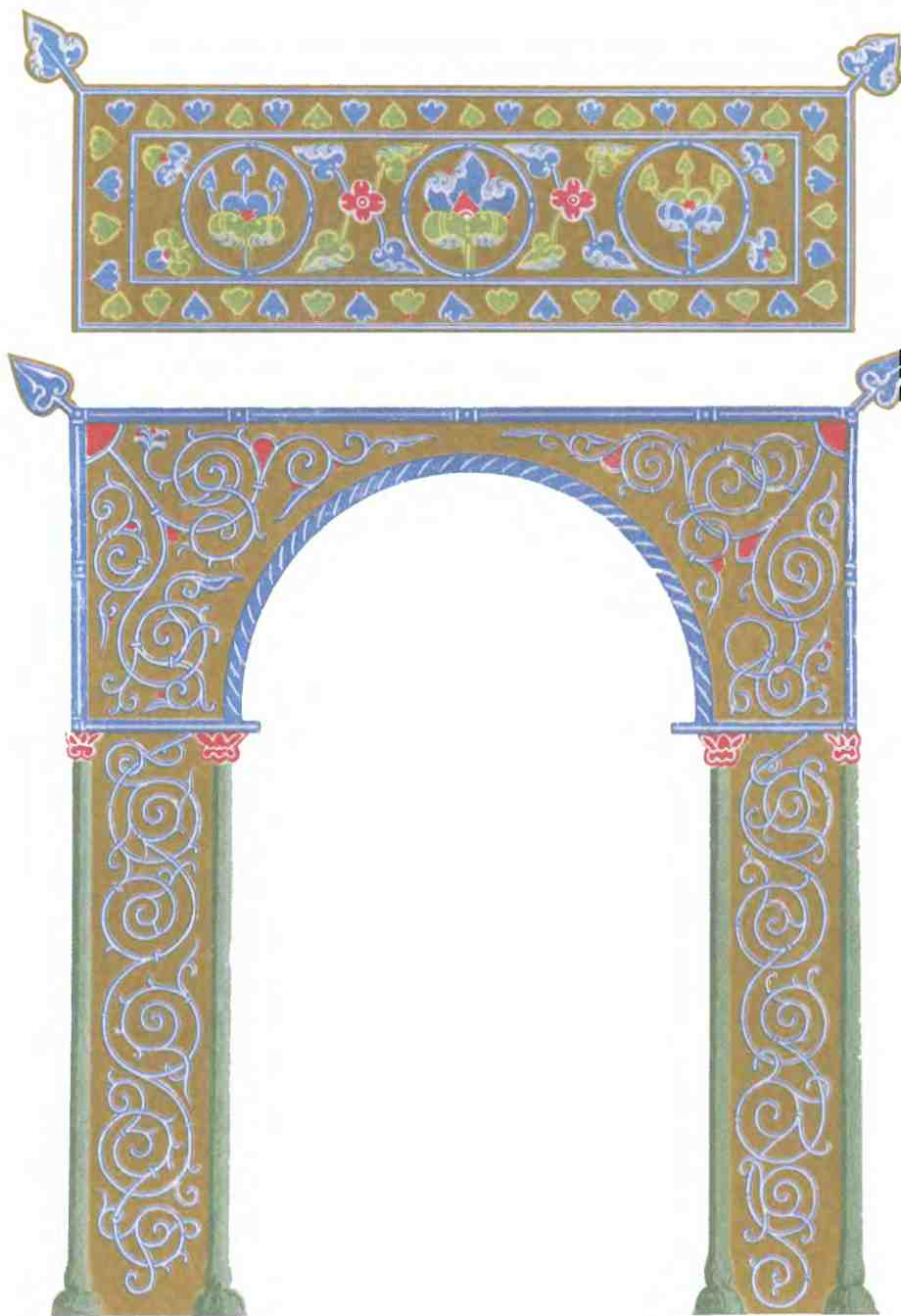

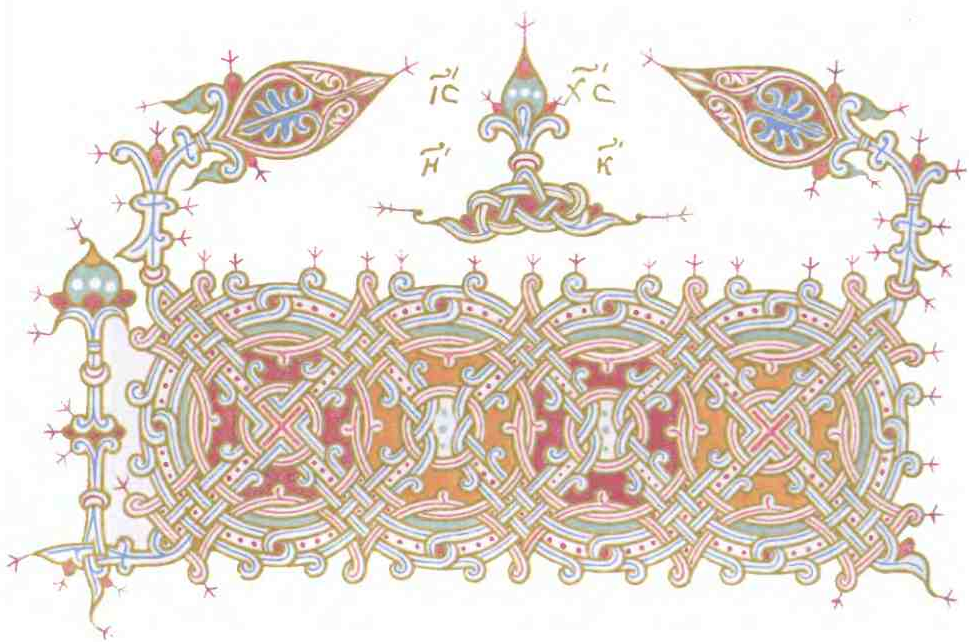
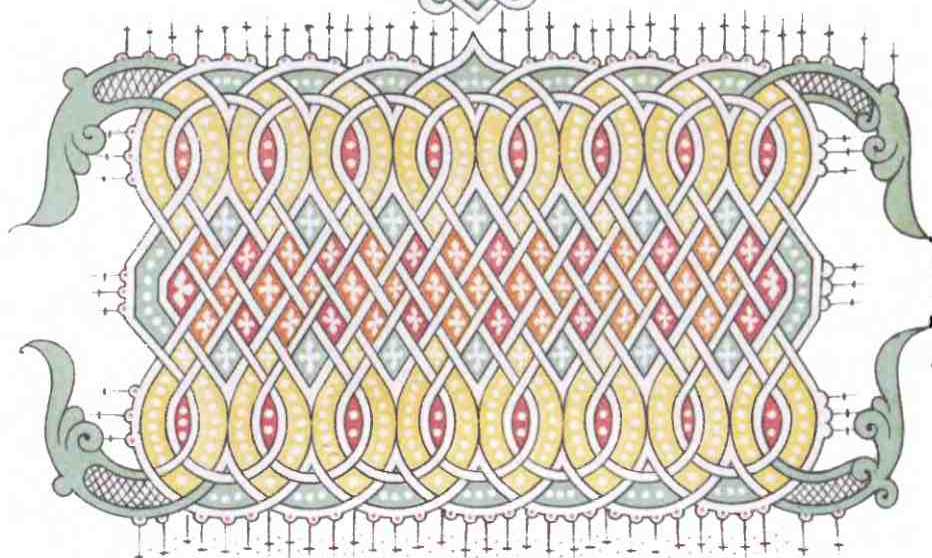

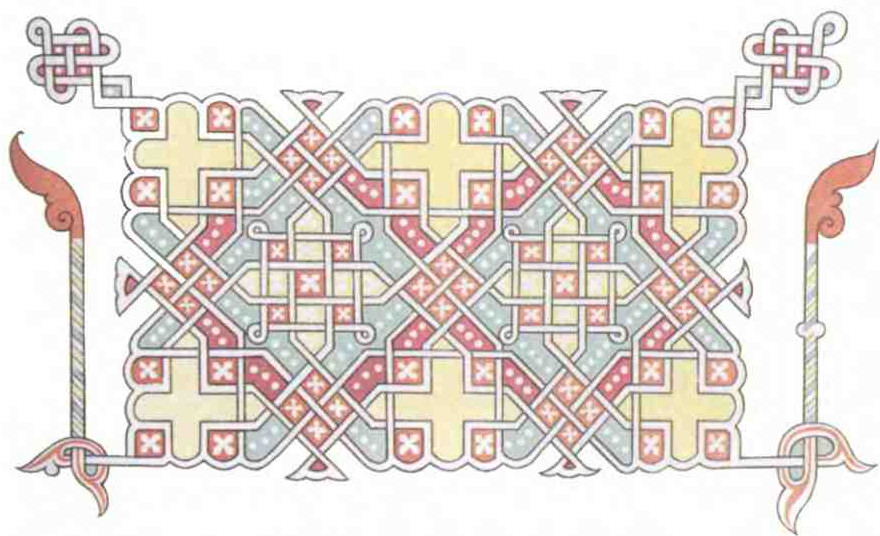
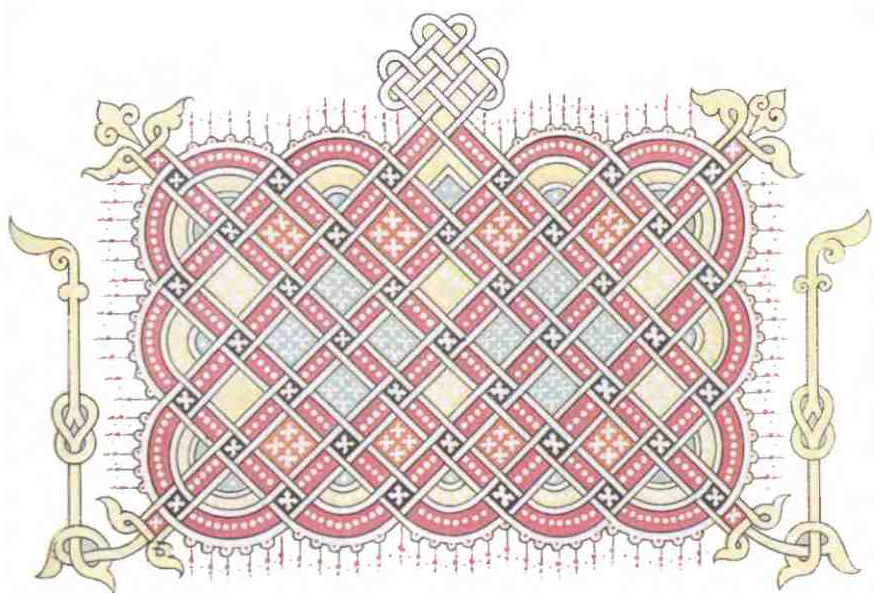

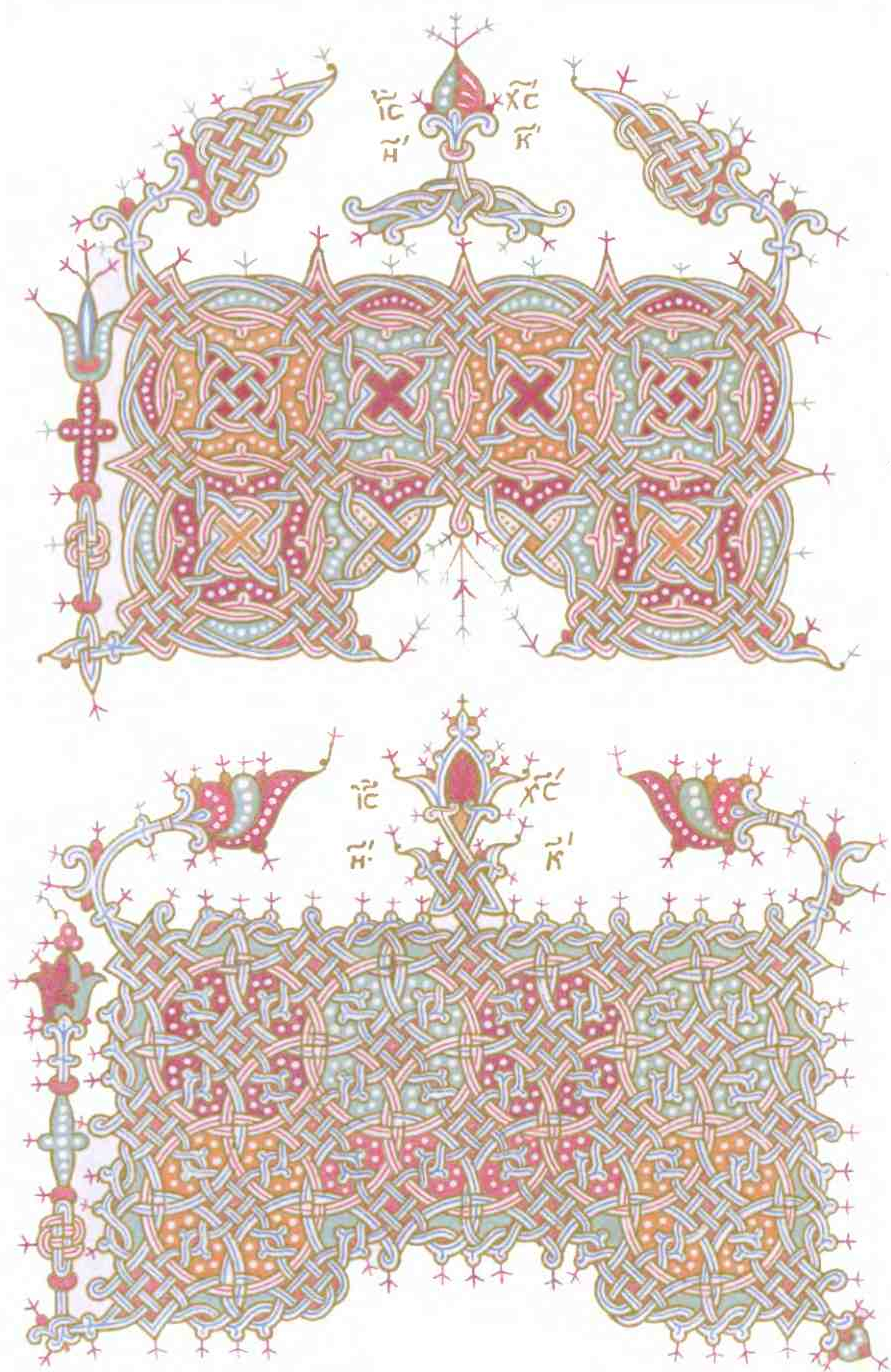

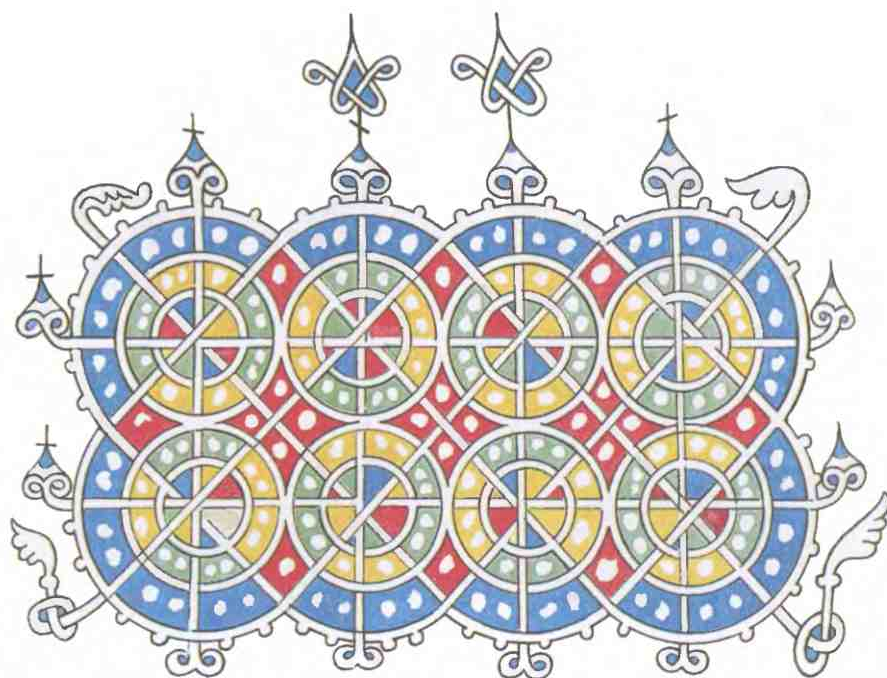
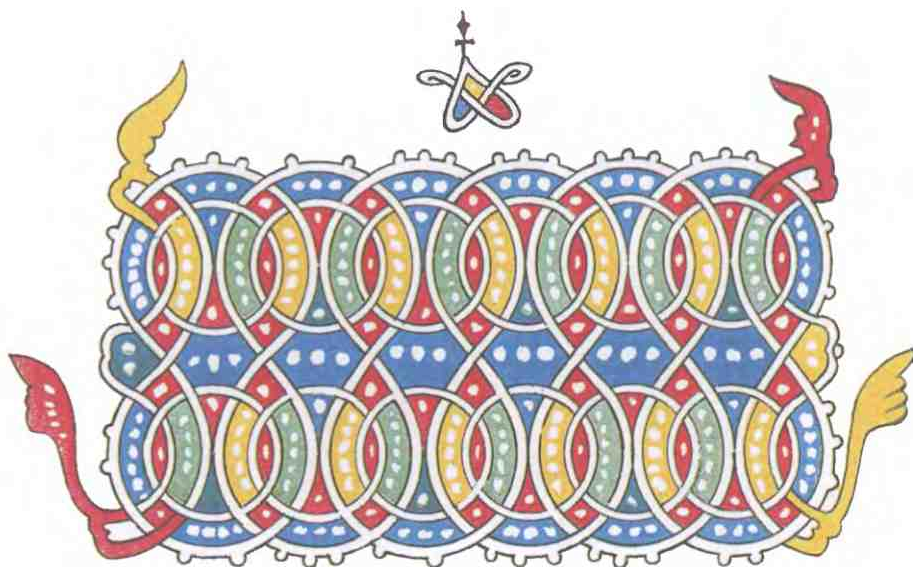

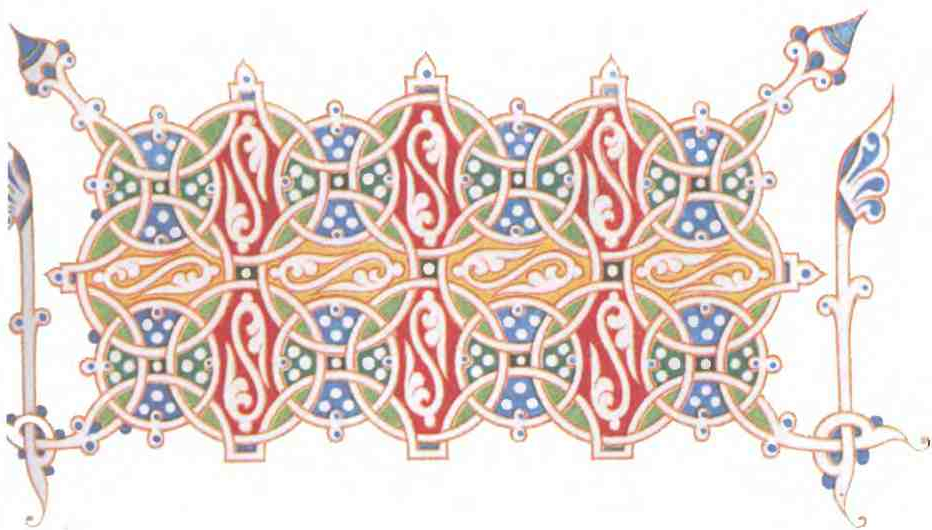

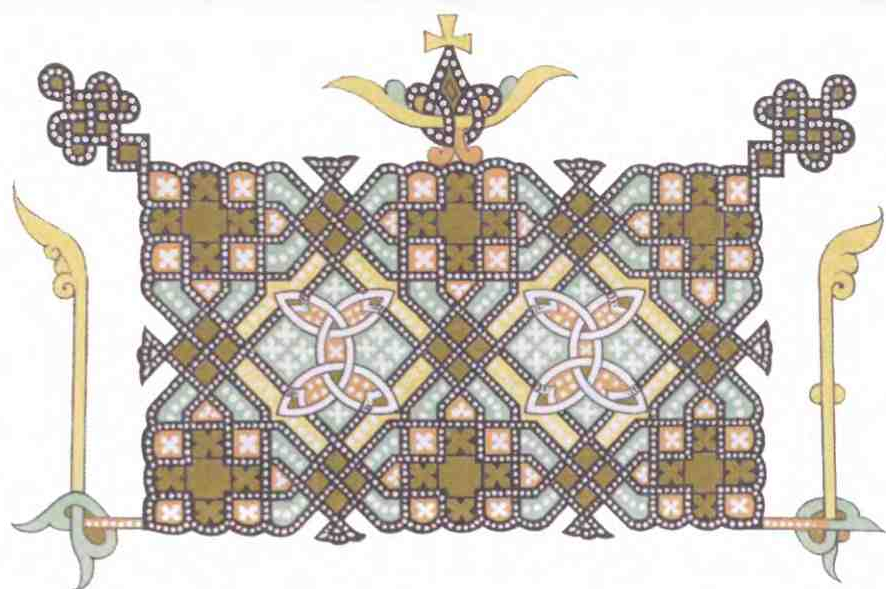

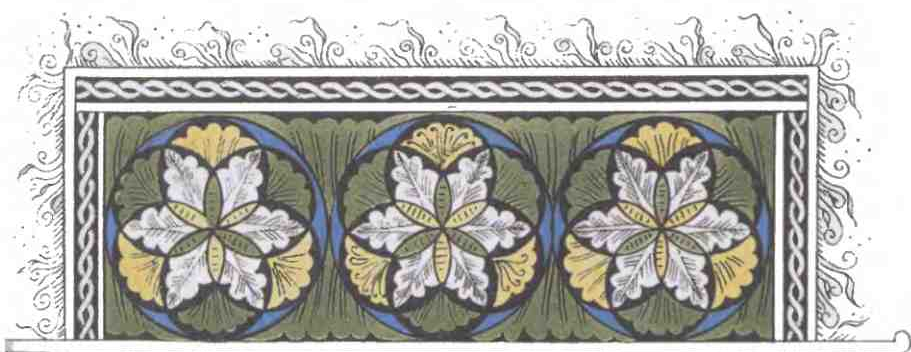
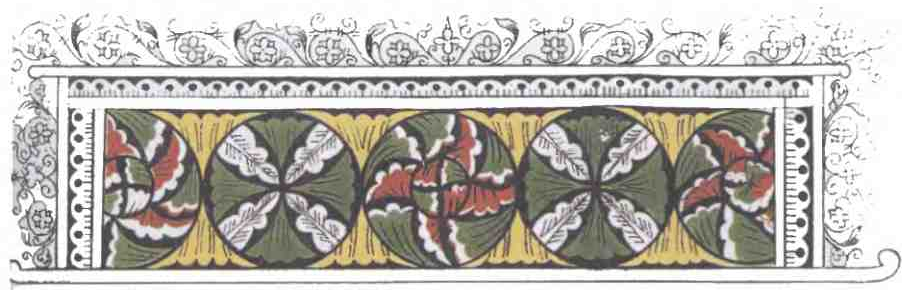

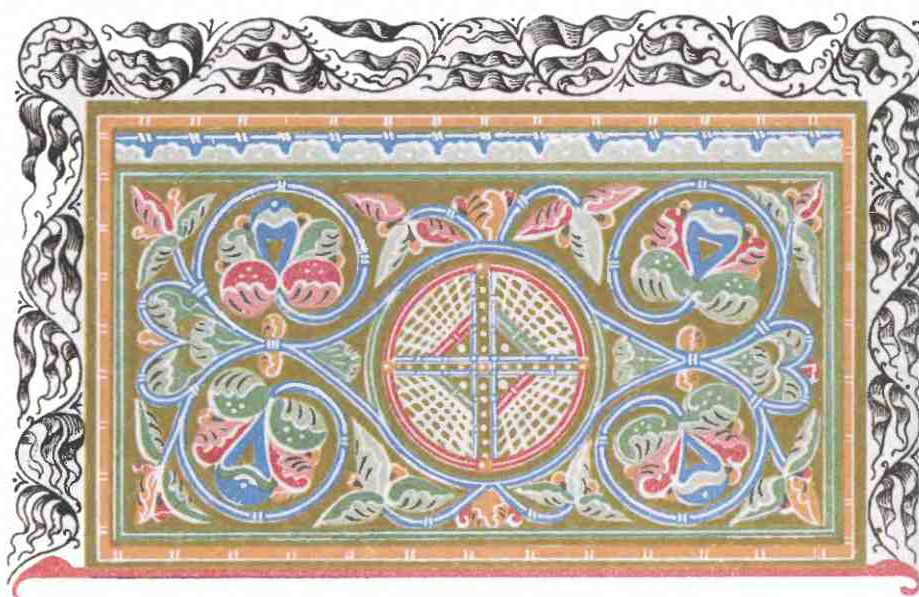

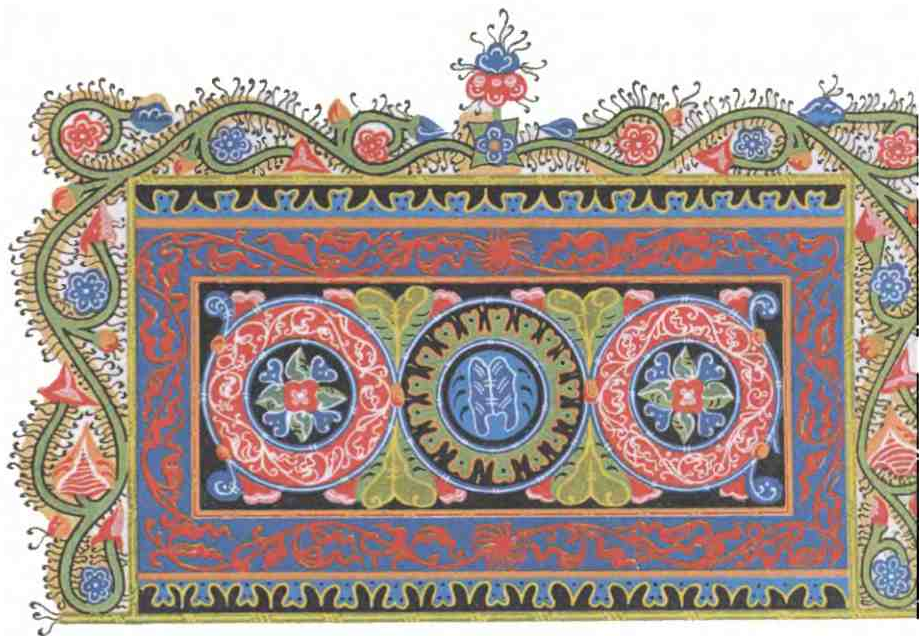

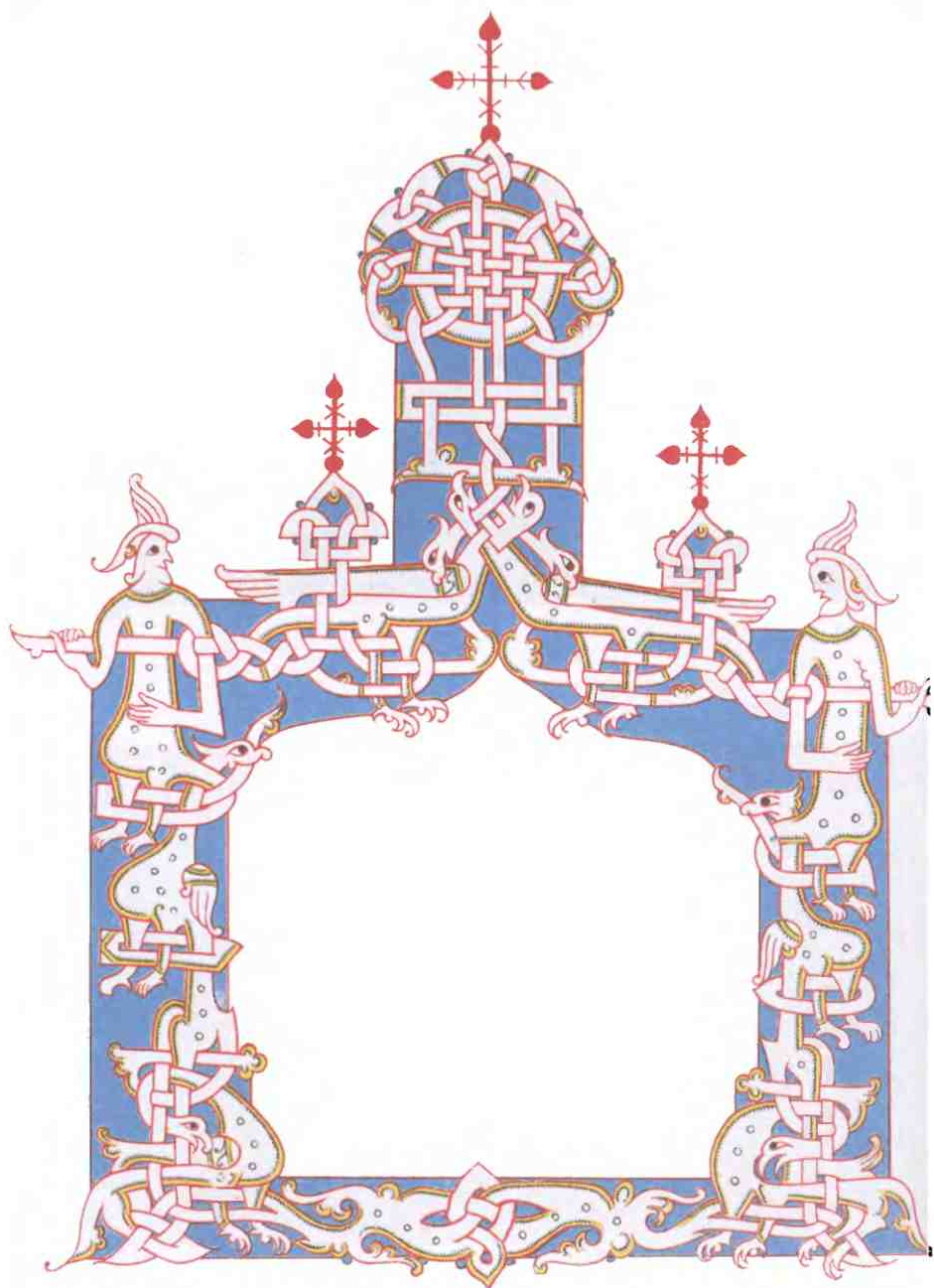

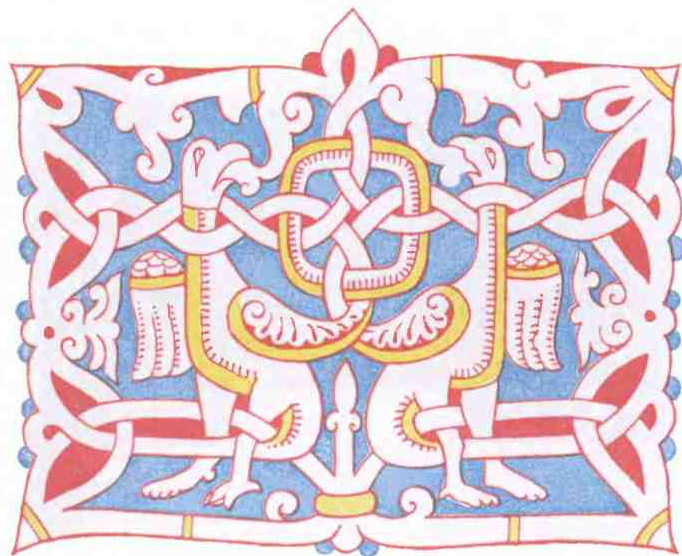
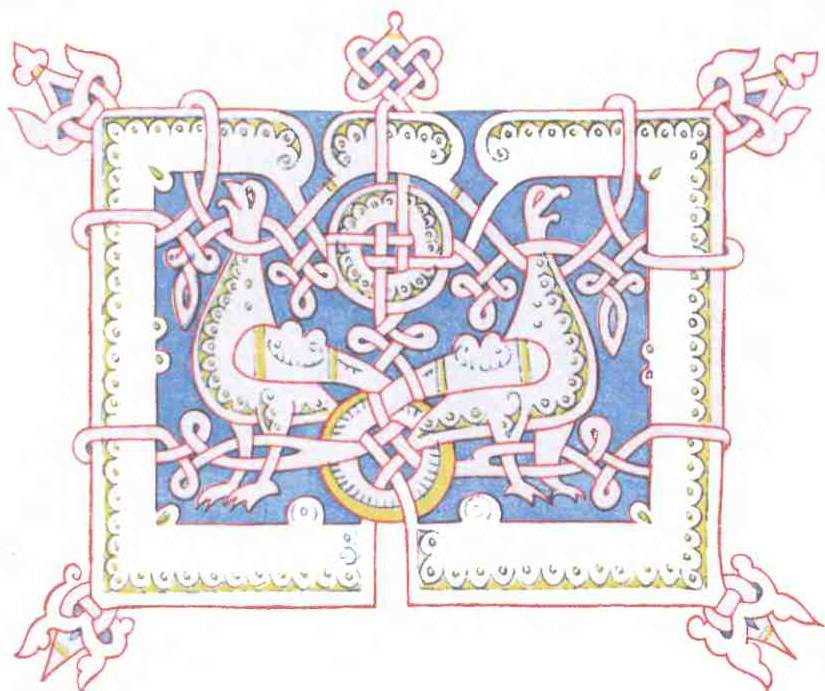

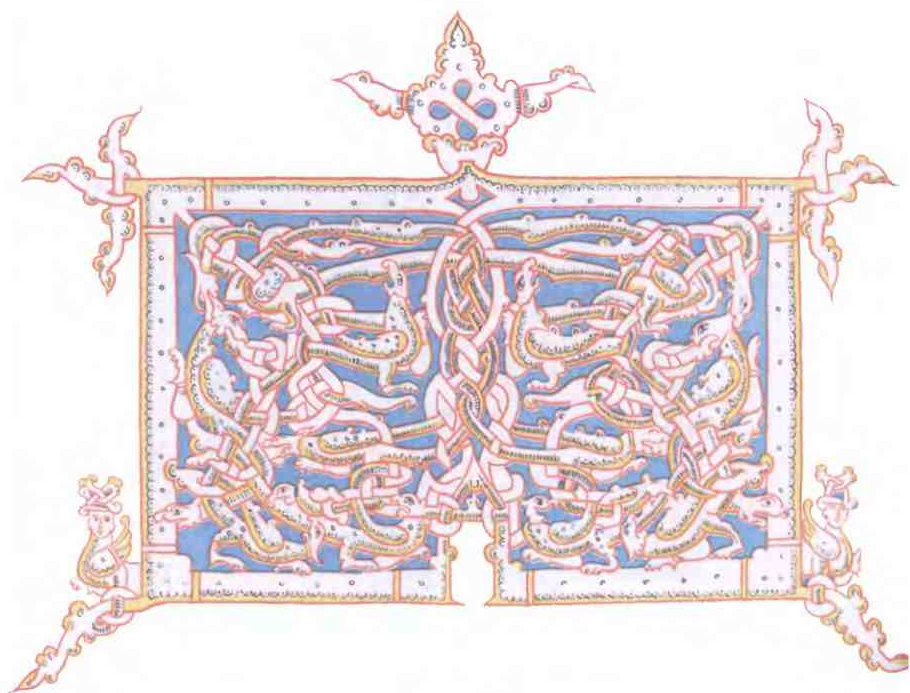

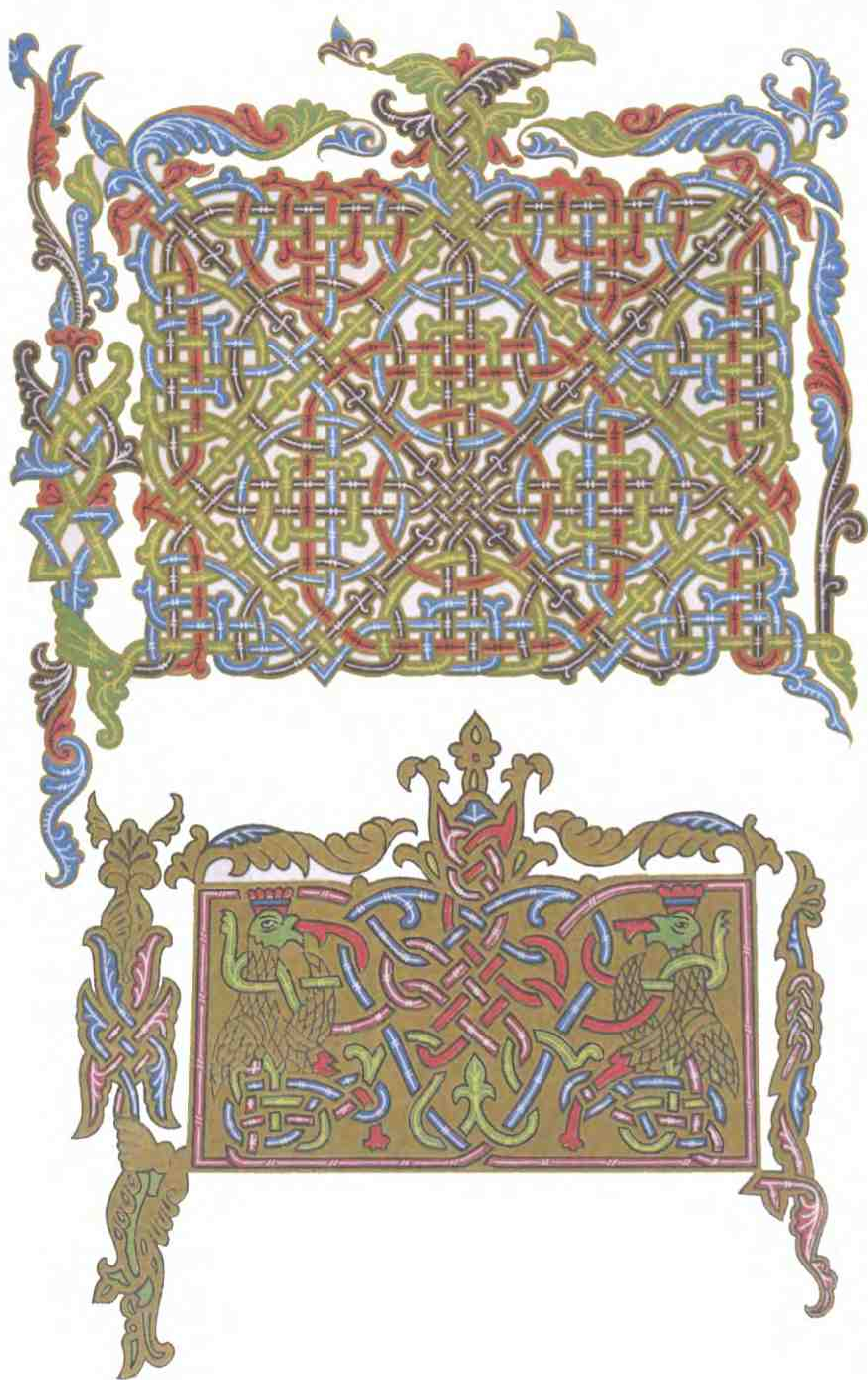

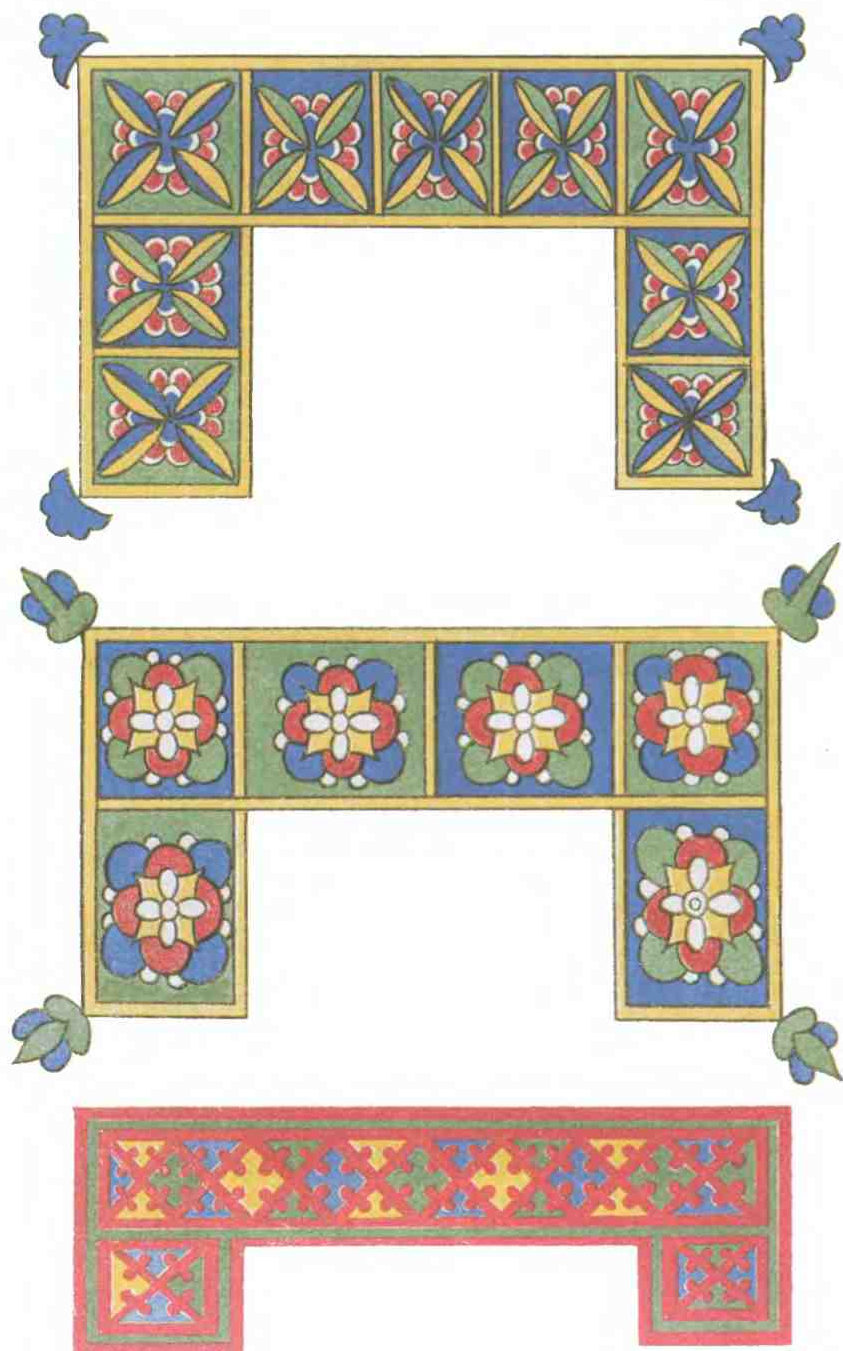

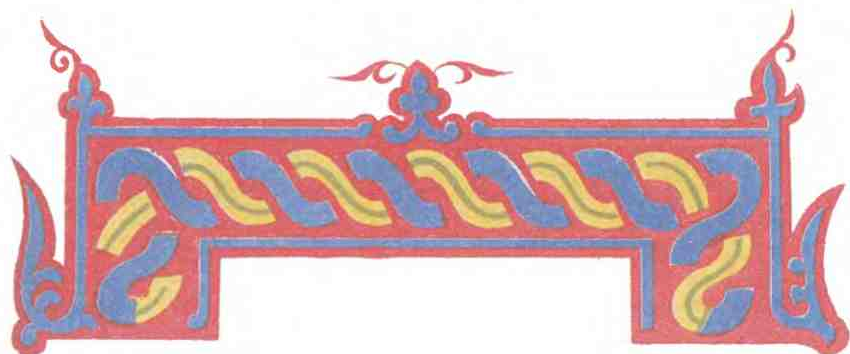
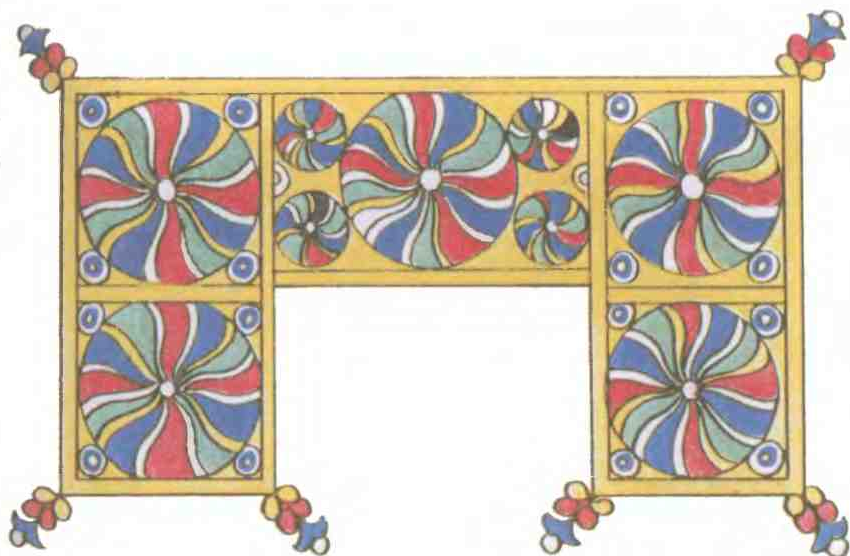

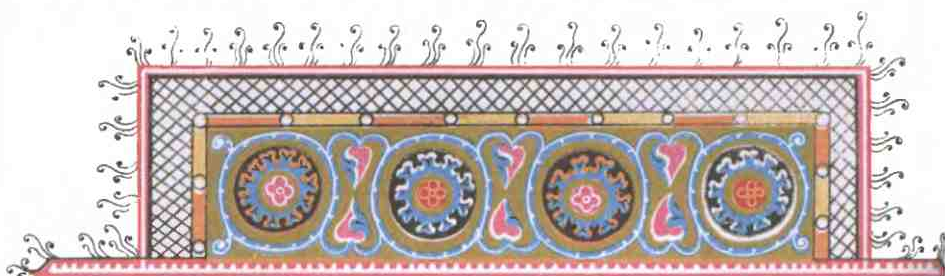
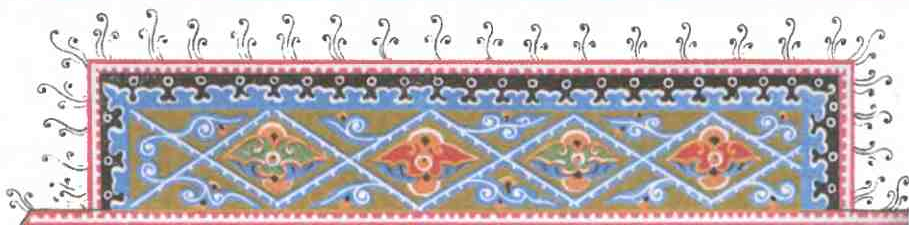
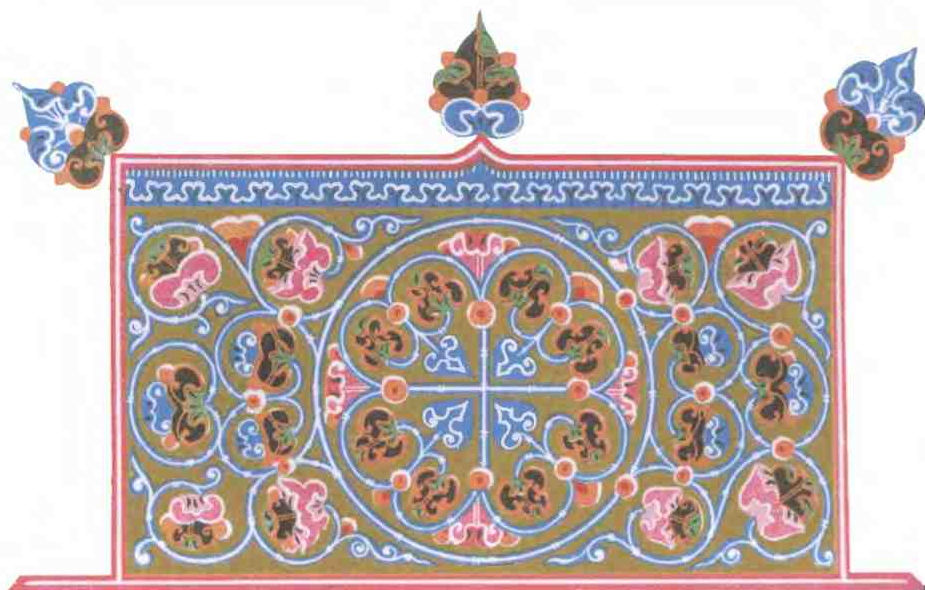

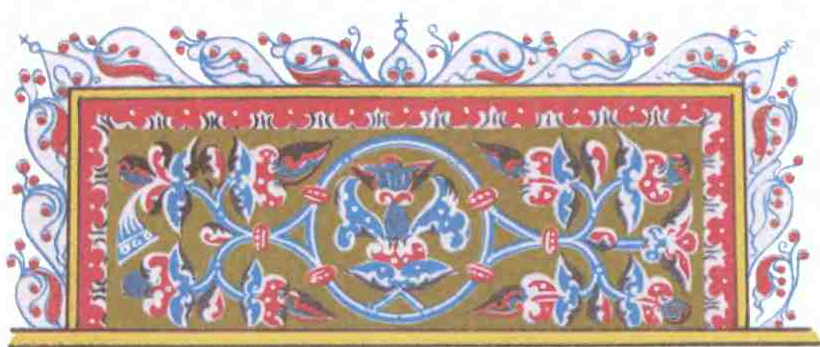
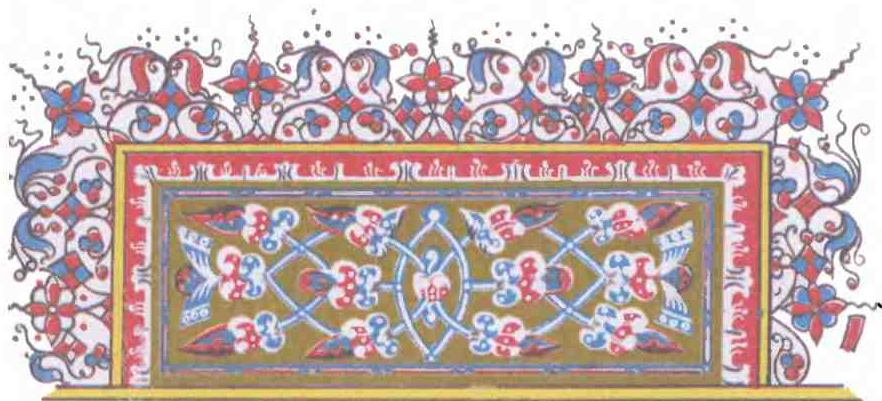

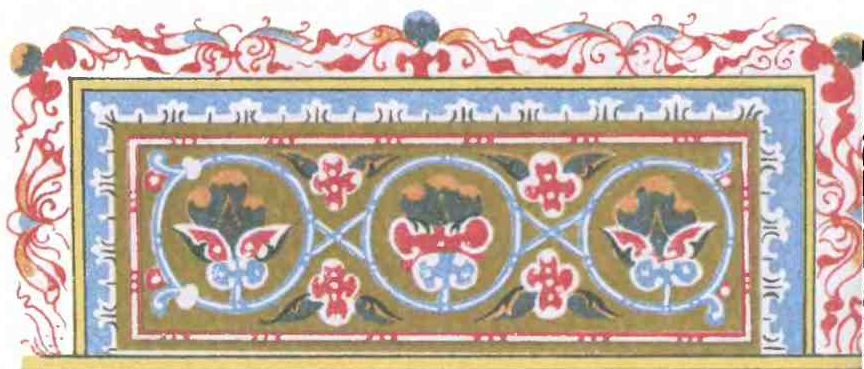
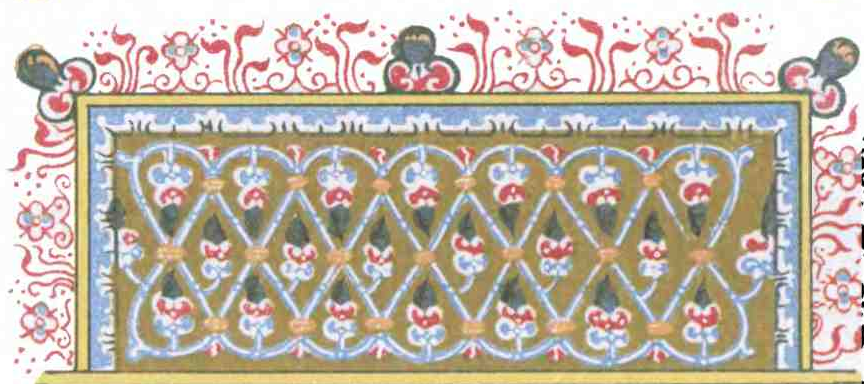

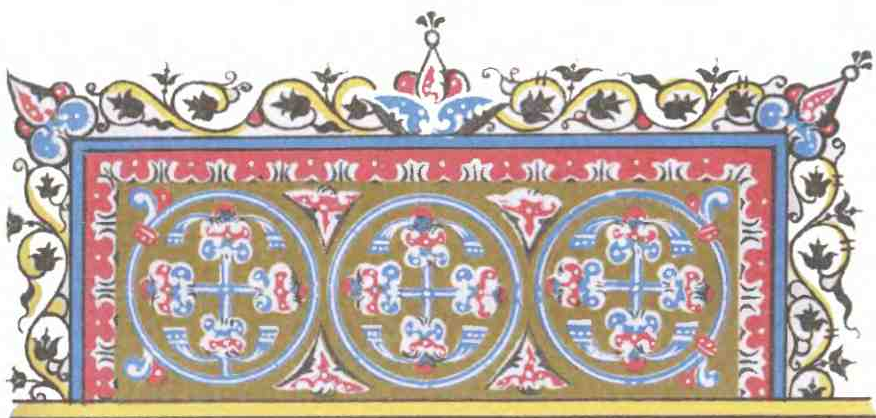
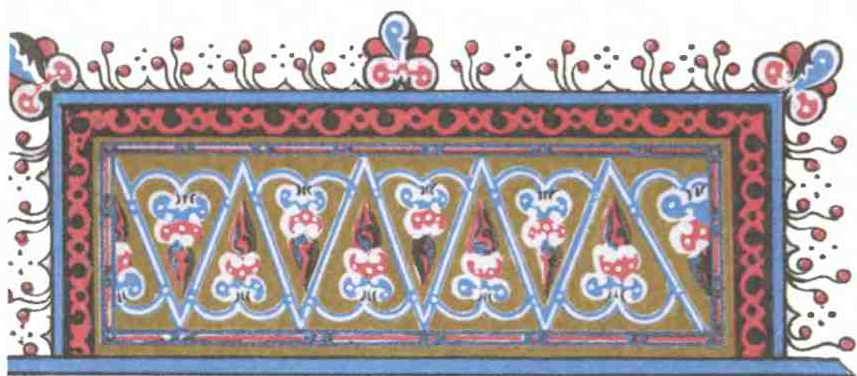

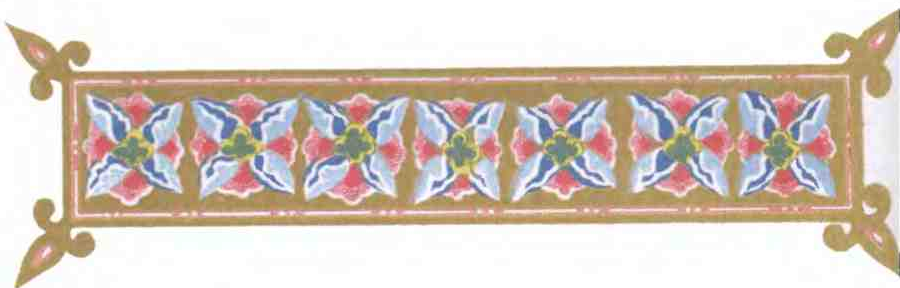
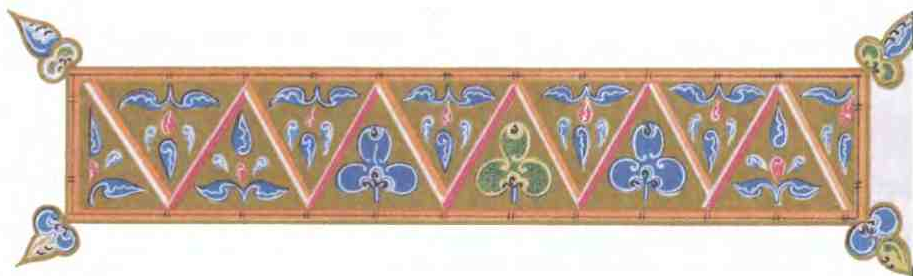

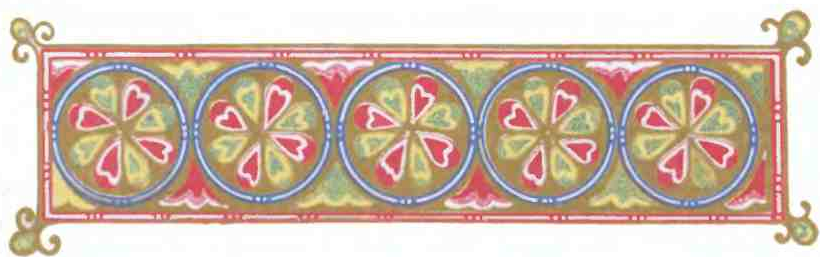
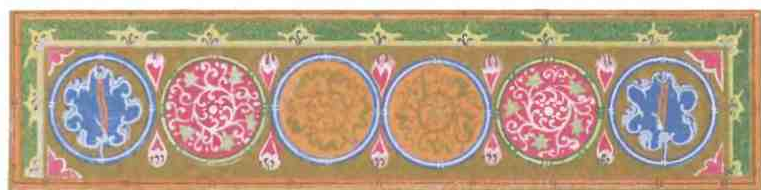

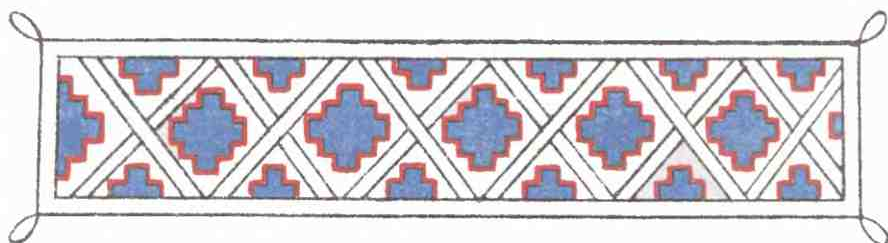
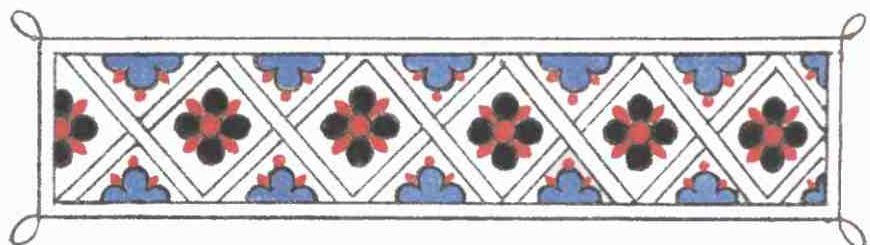
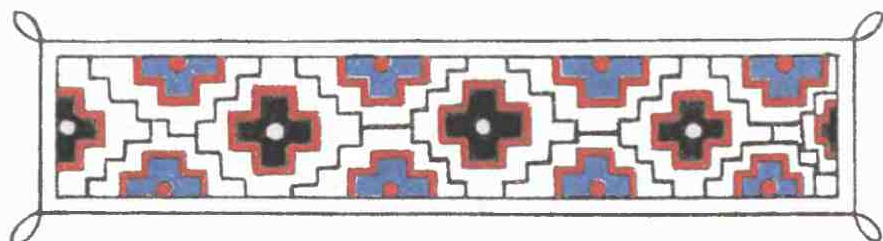
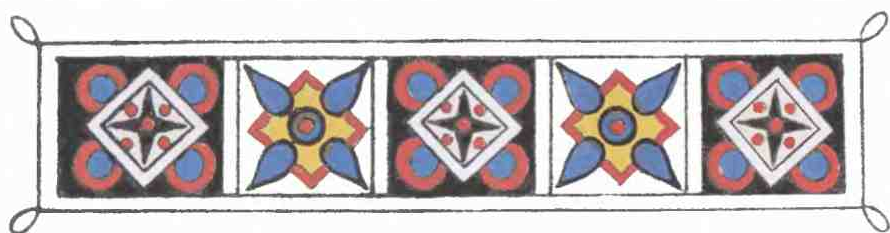

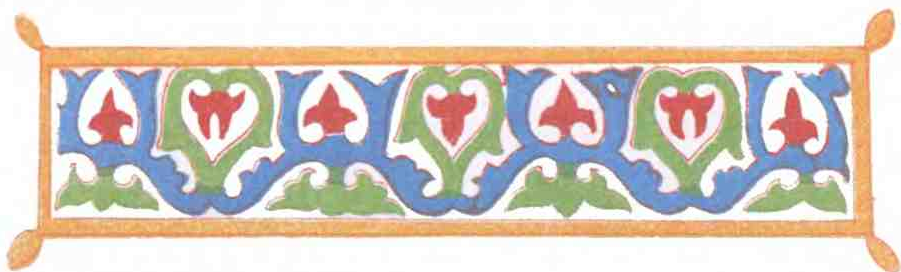

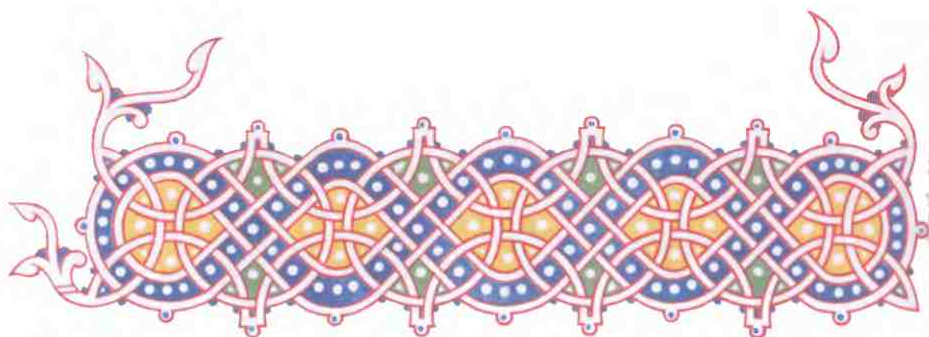
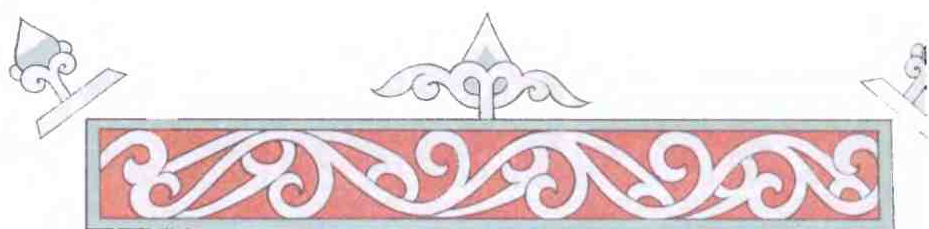

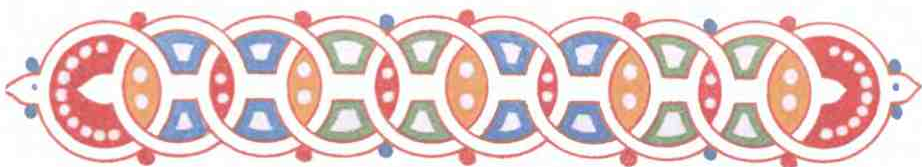
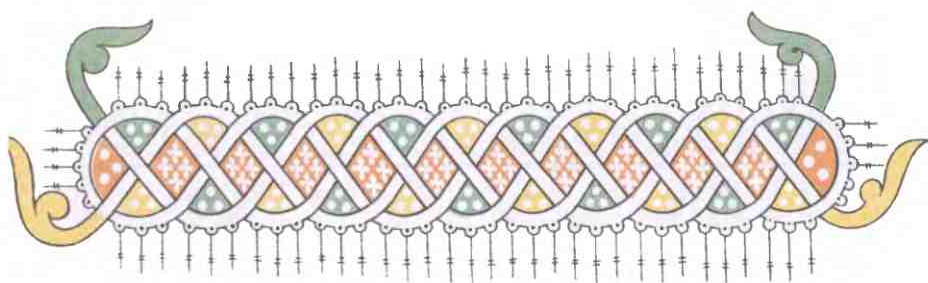
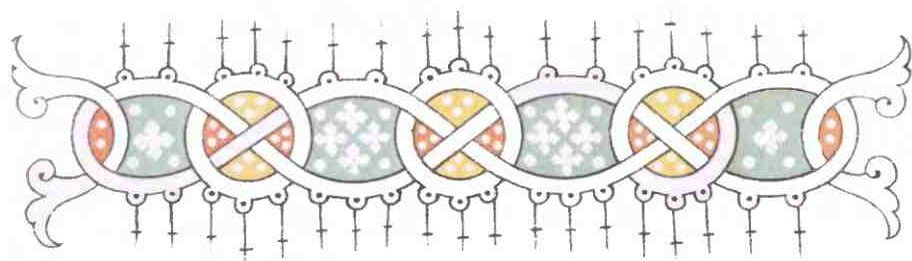

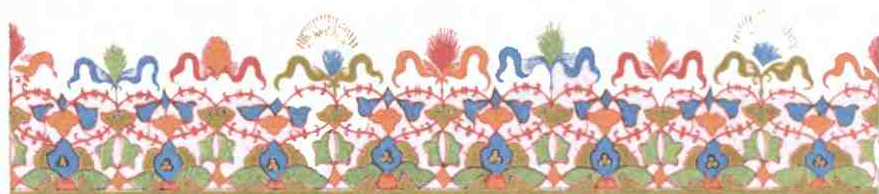

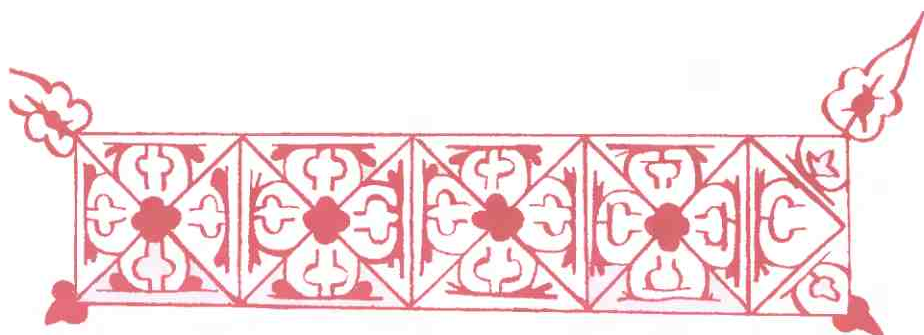
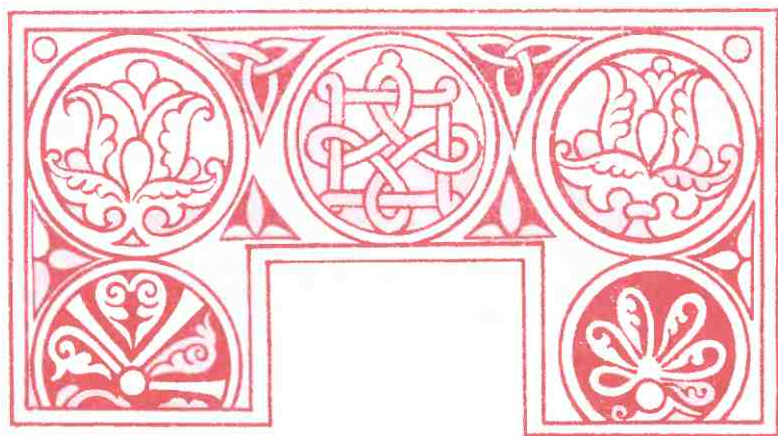

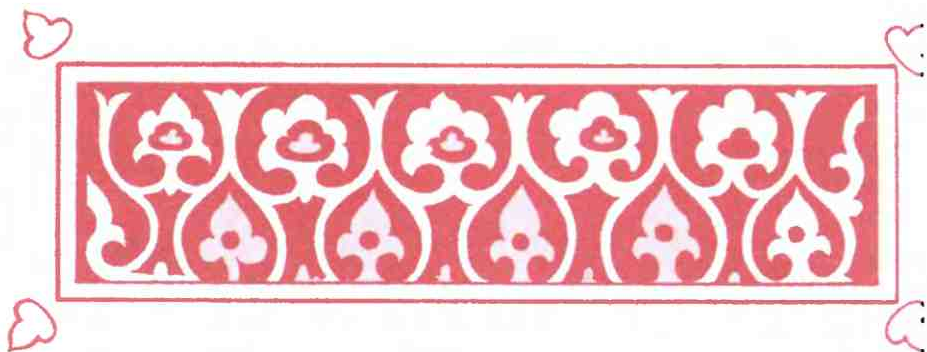
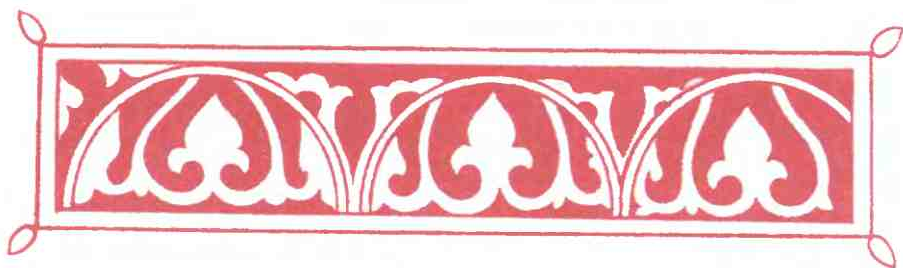
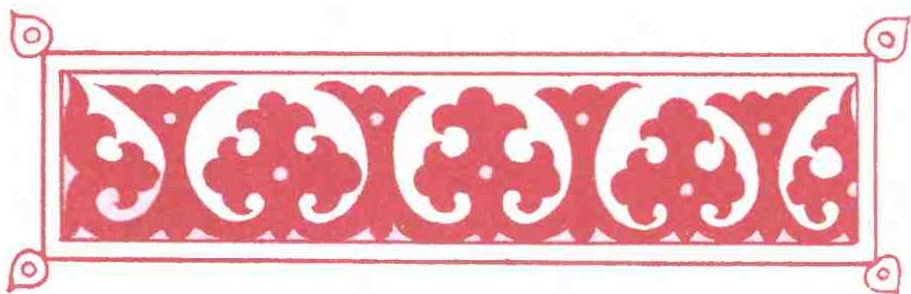

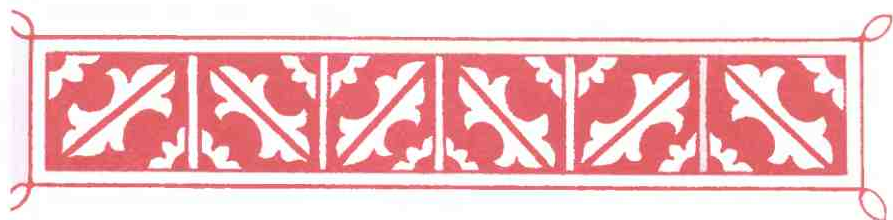

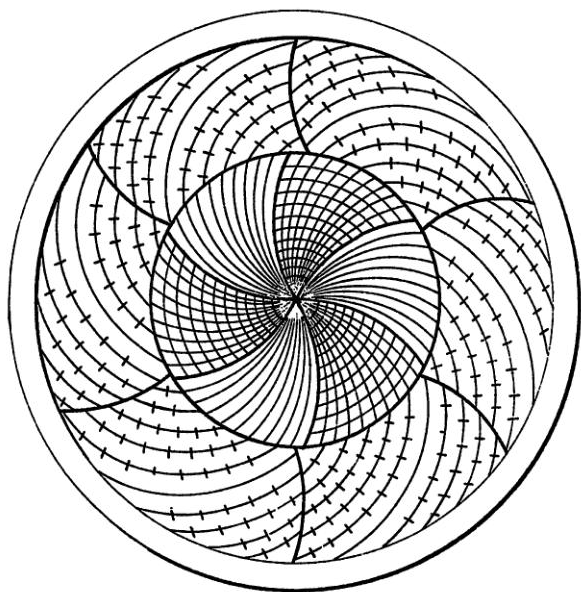
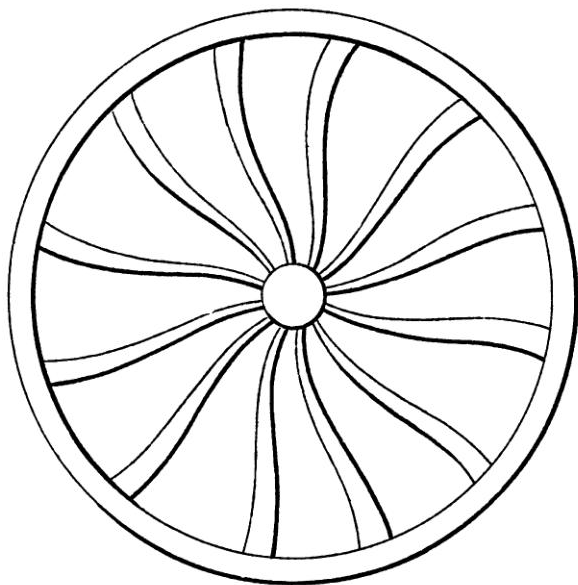

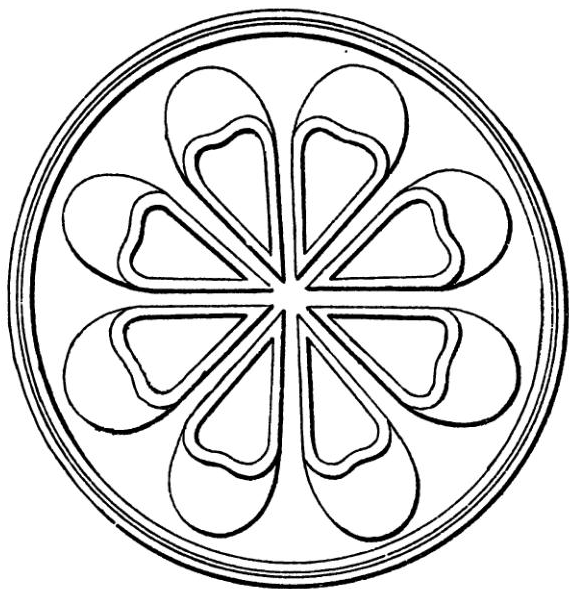
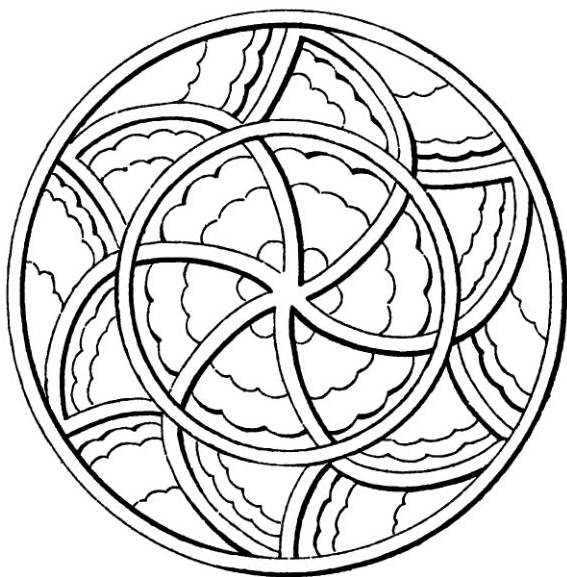

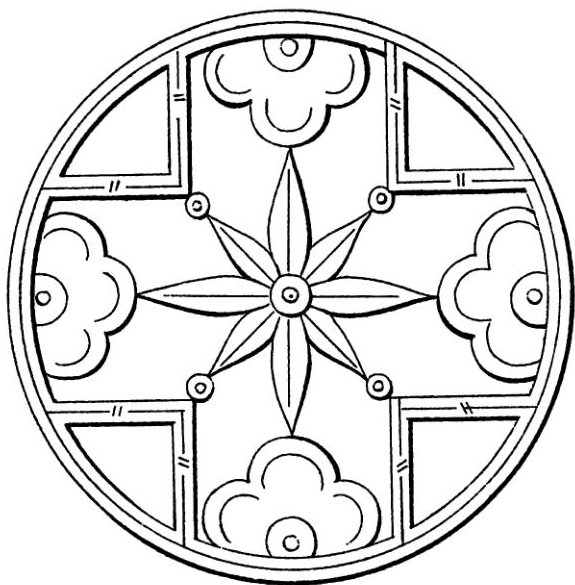
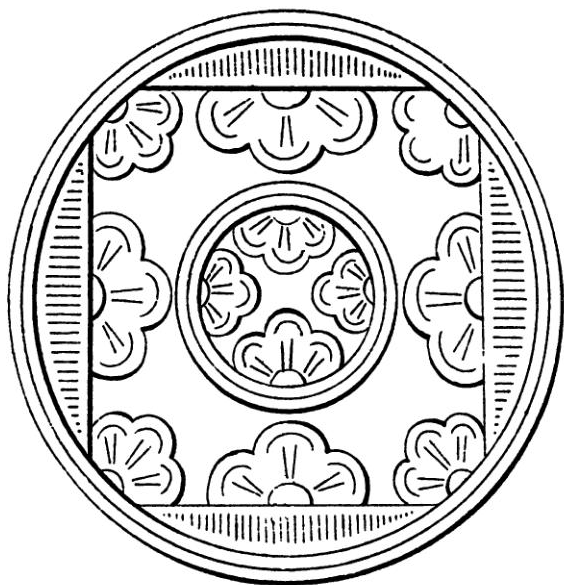

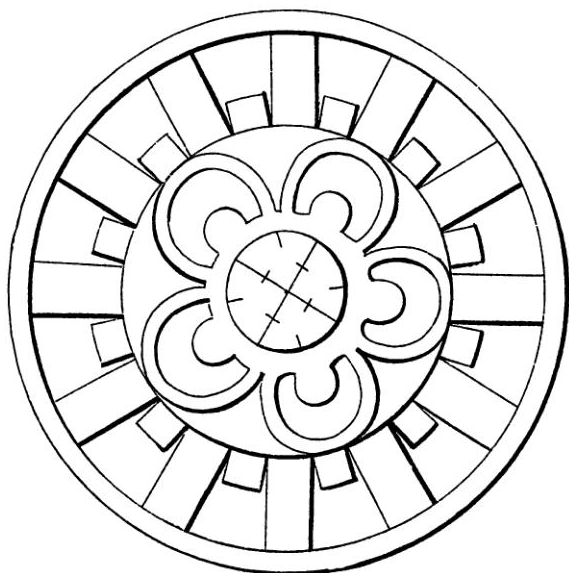

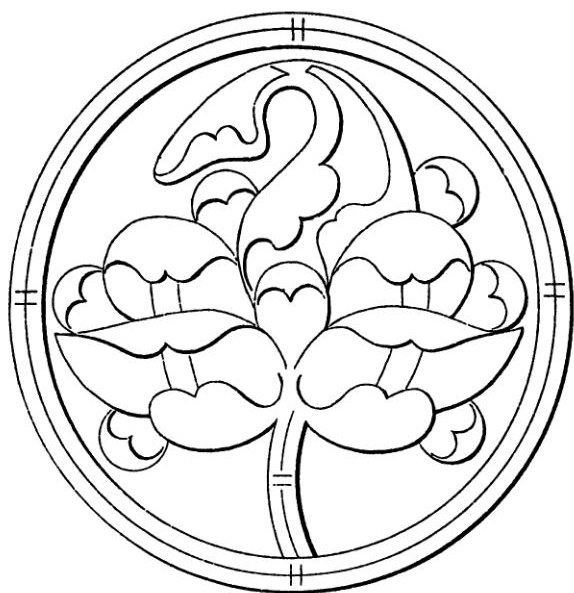
Элементы орнамента

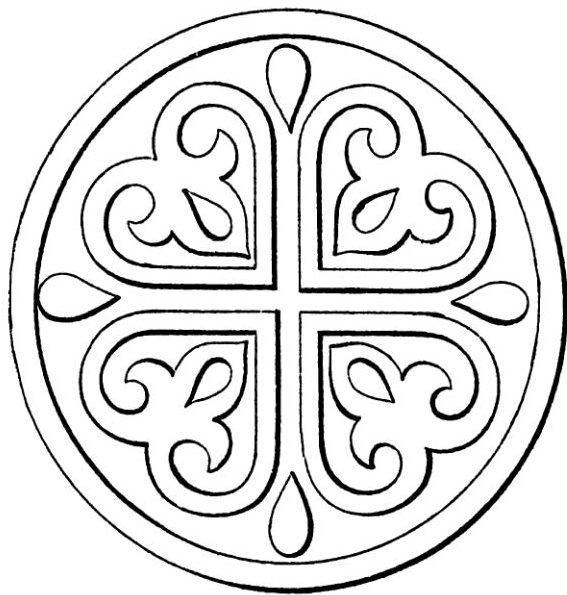

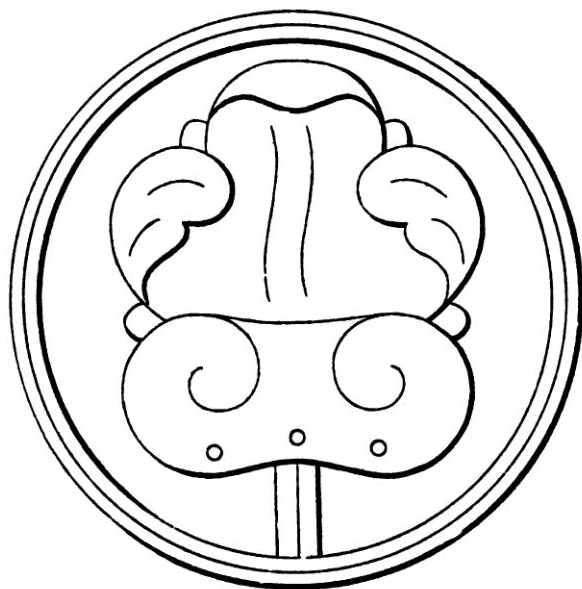
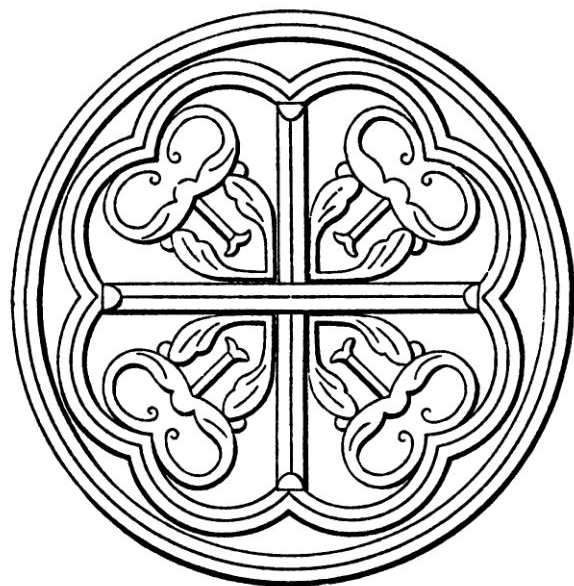

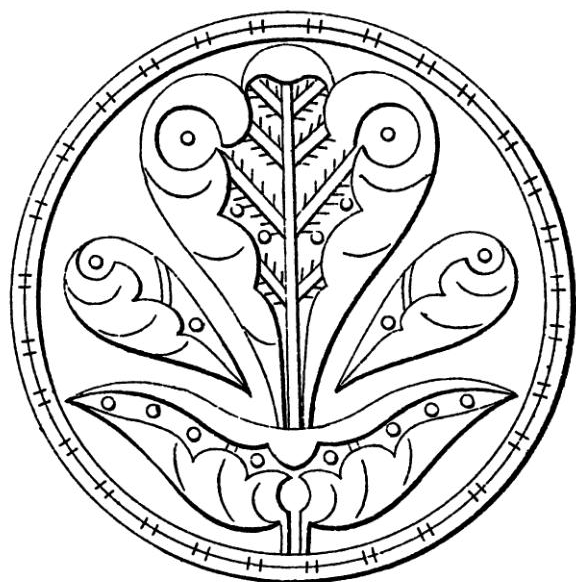
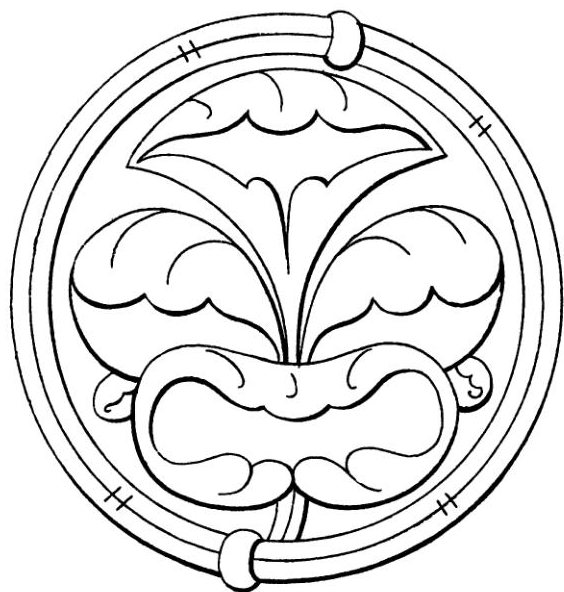

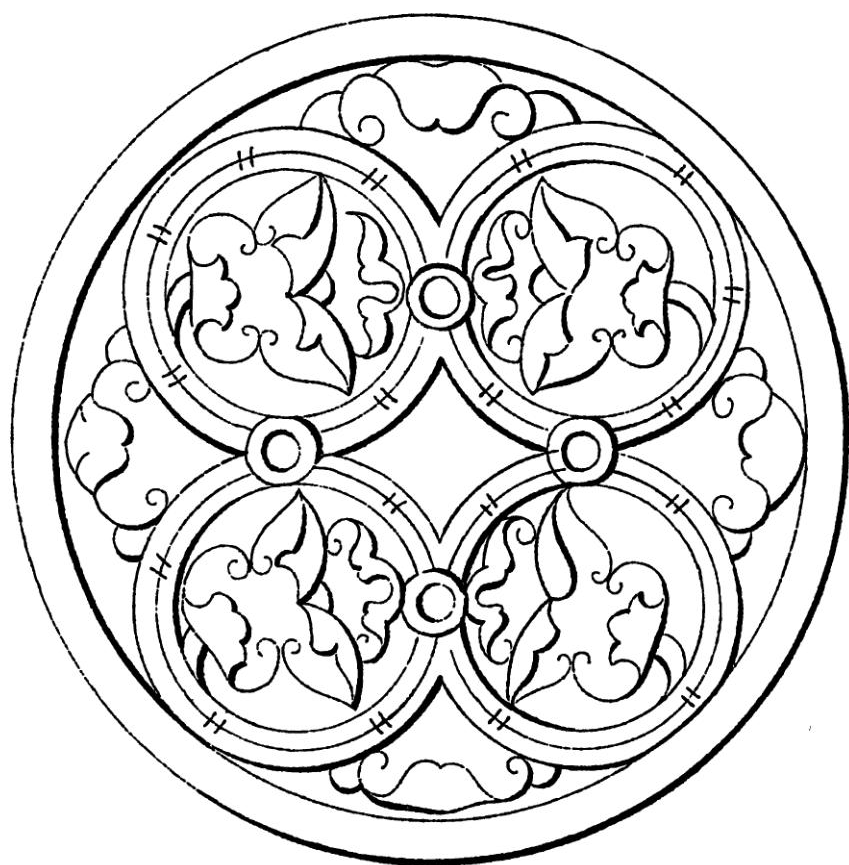

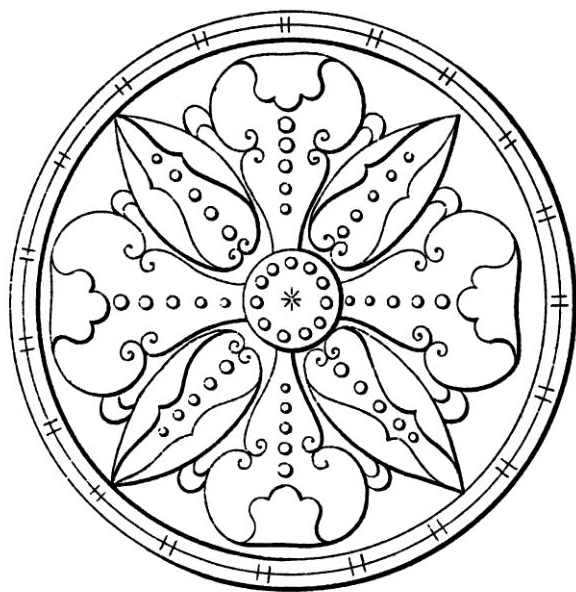
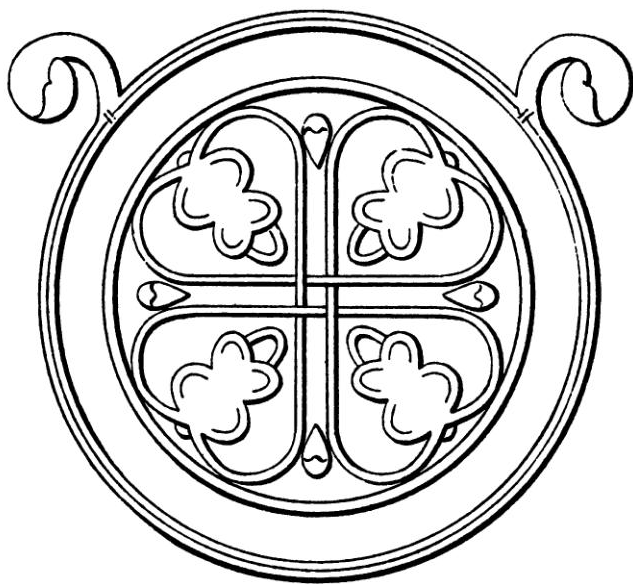

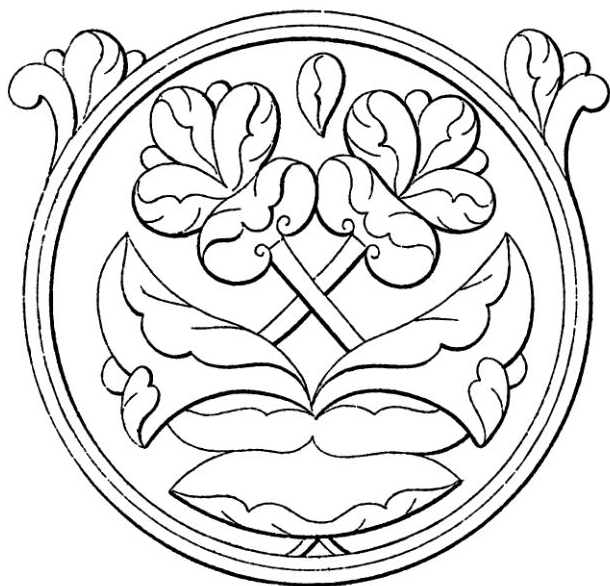
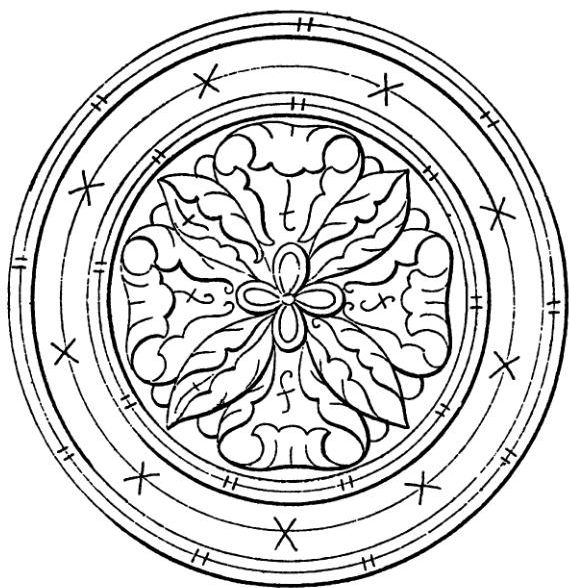

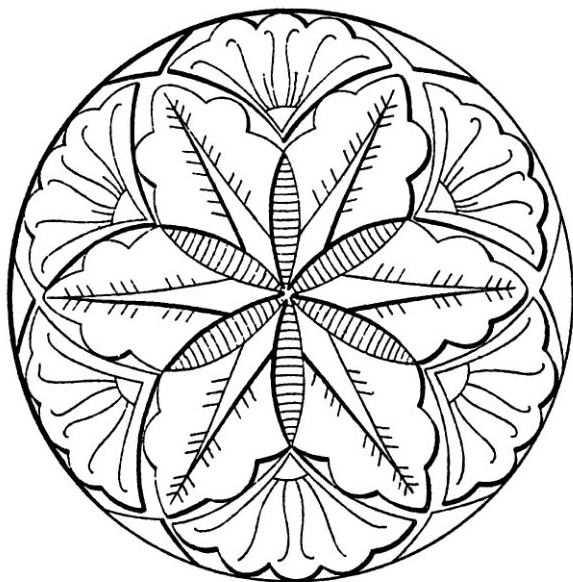
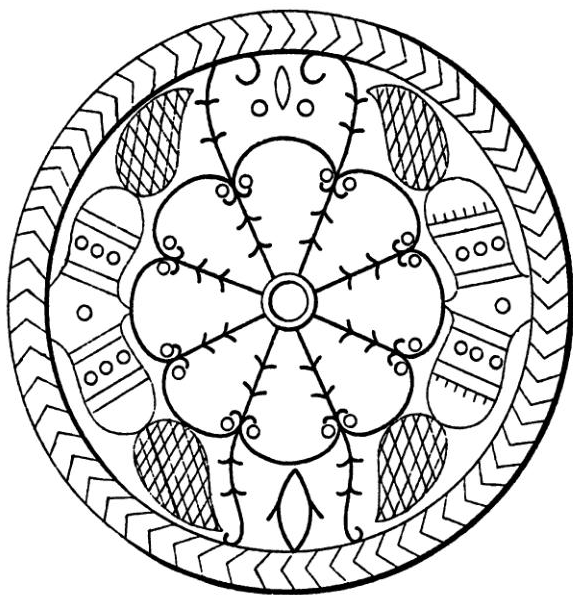

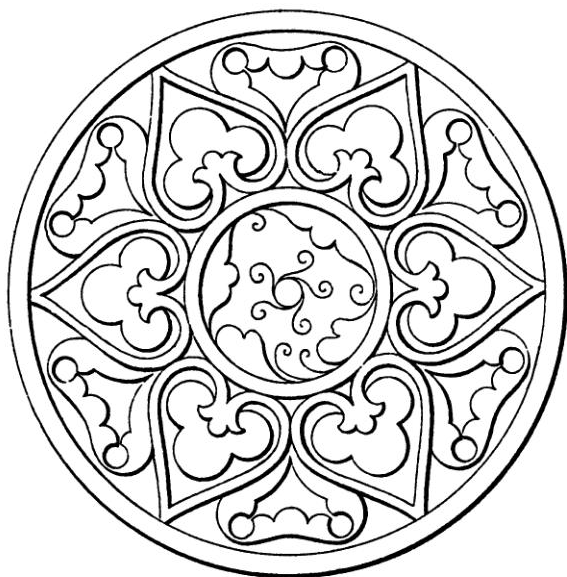

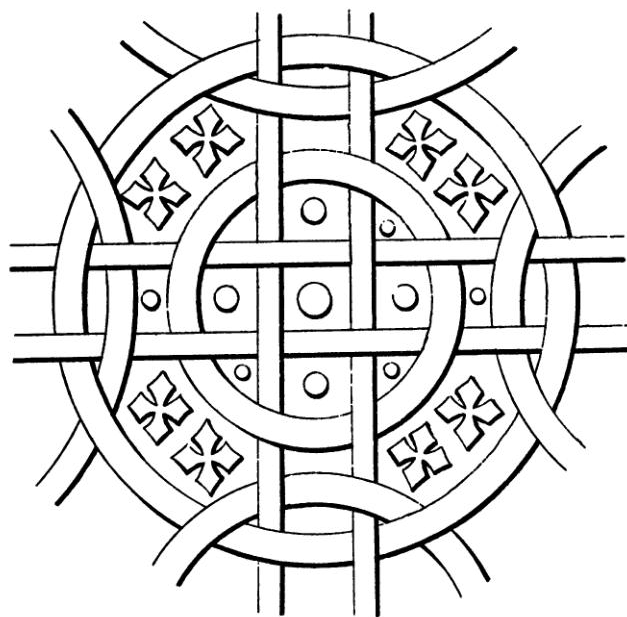
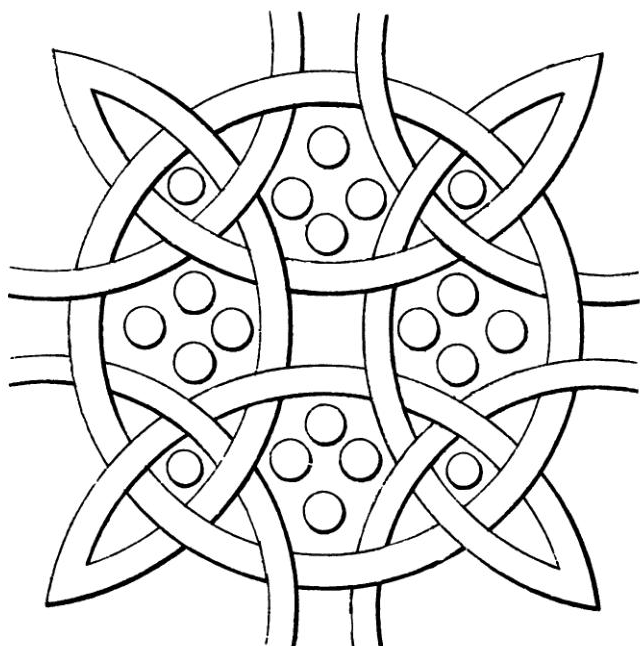

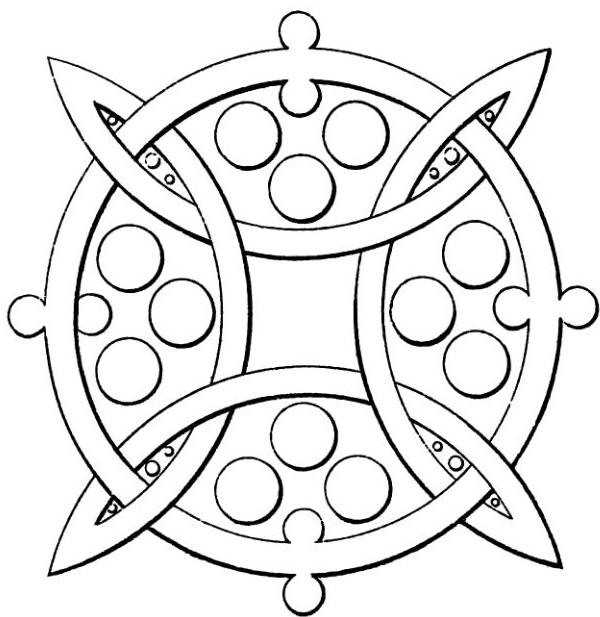
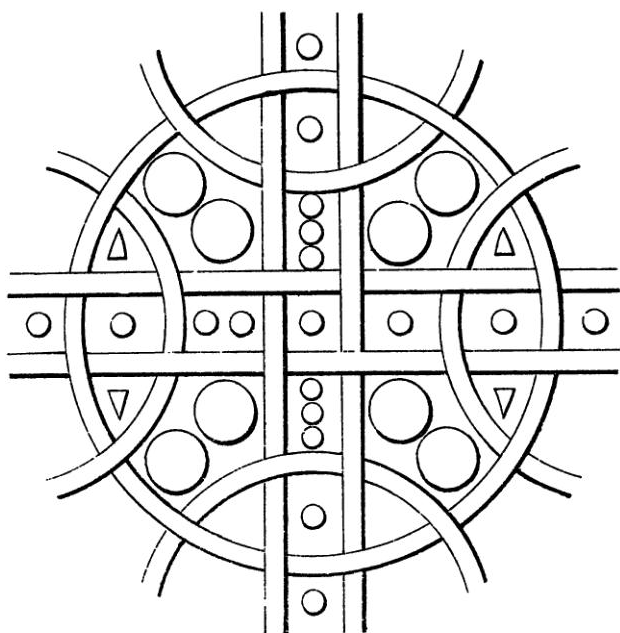

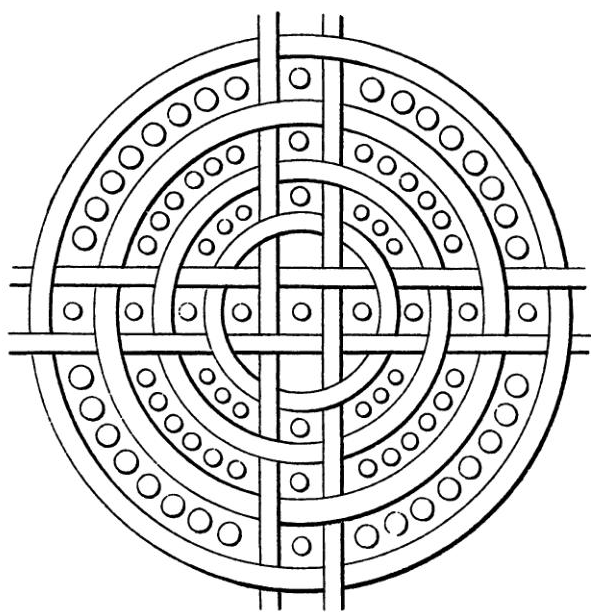
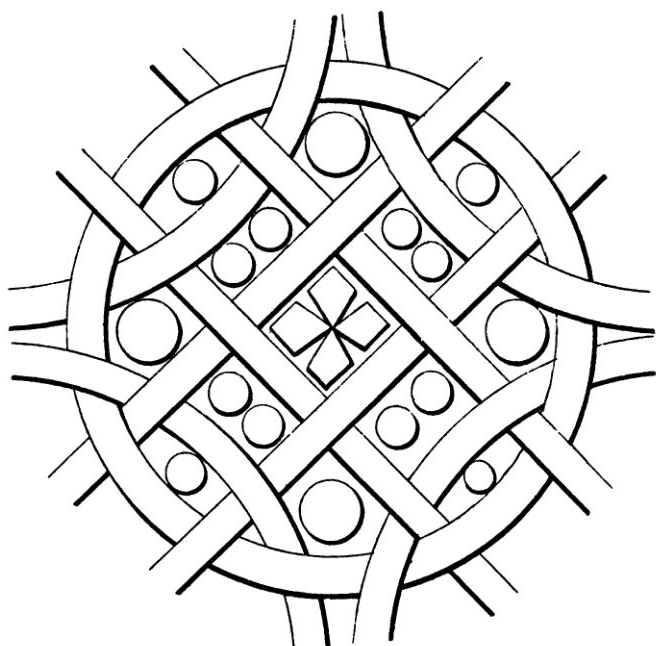

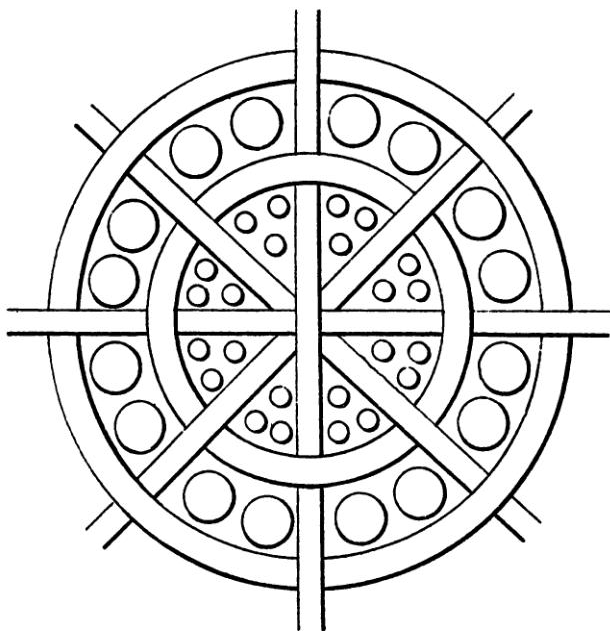
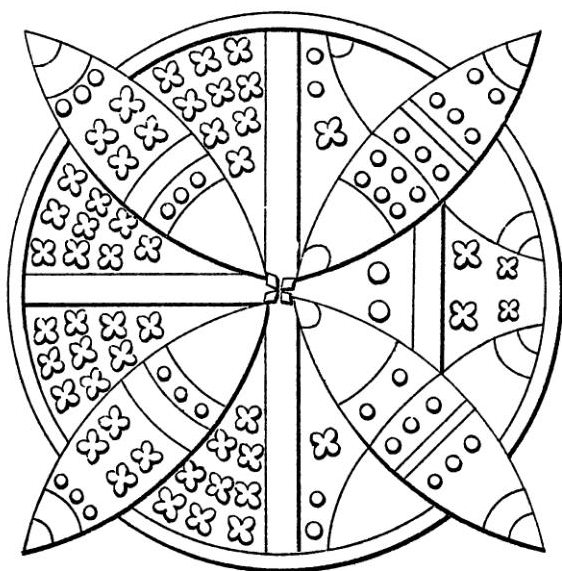

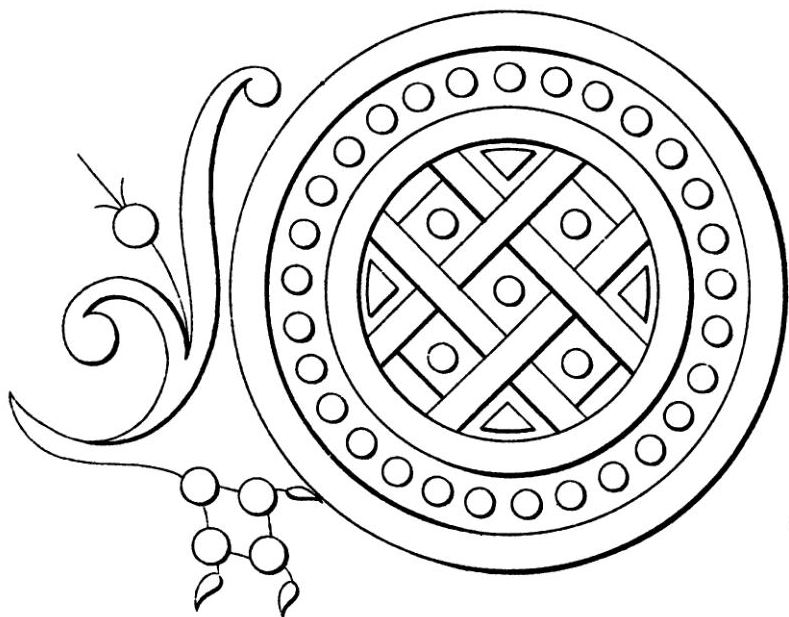
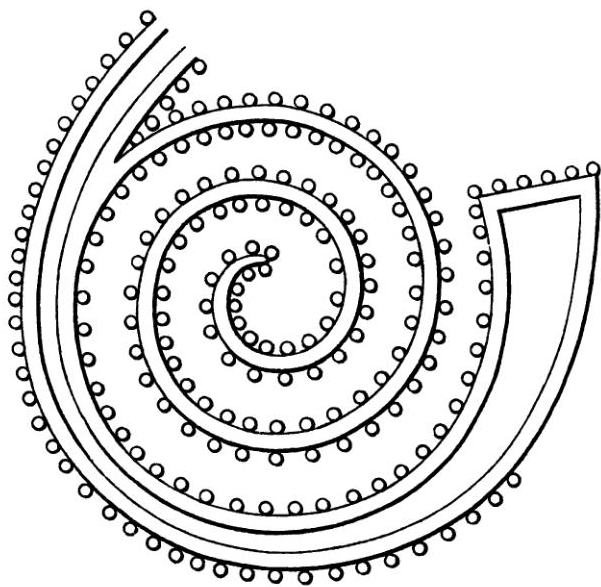

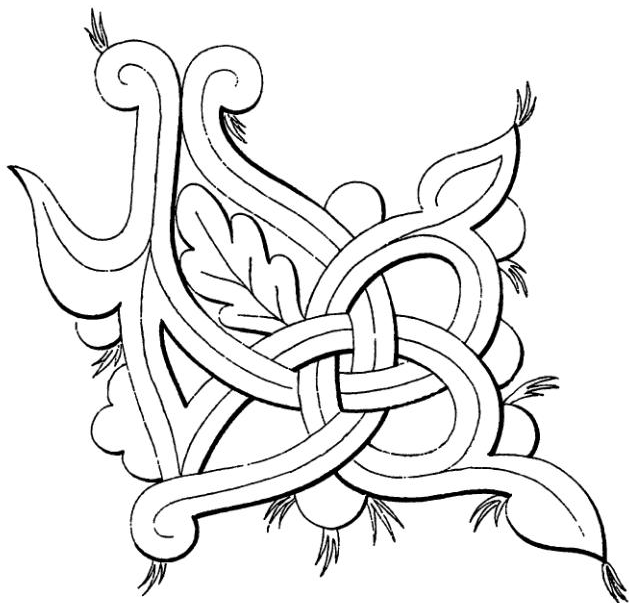
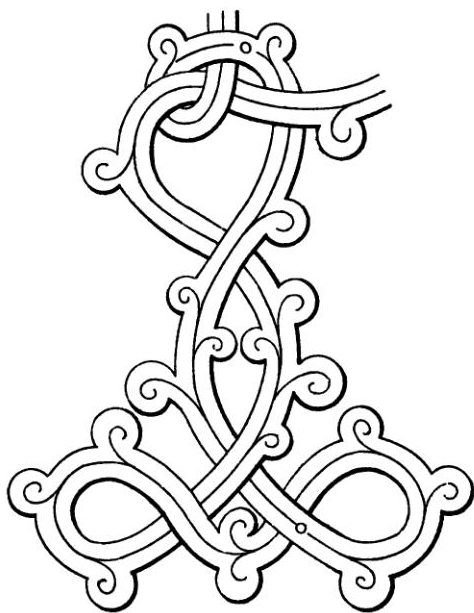

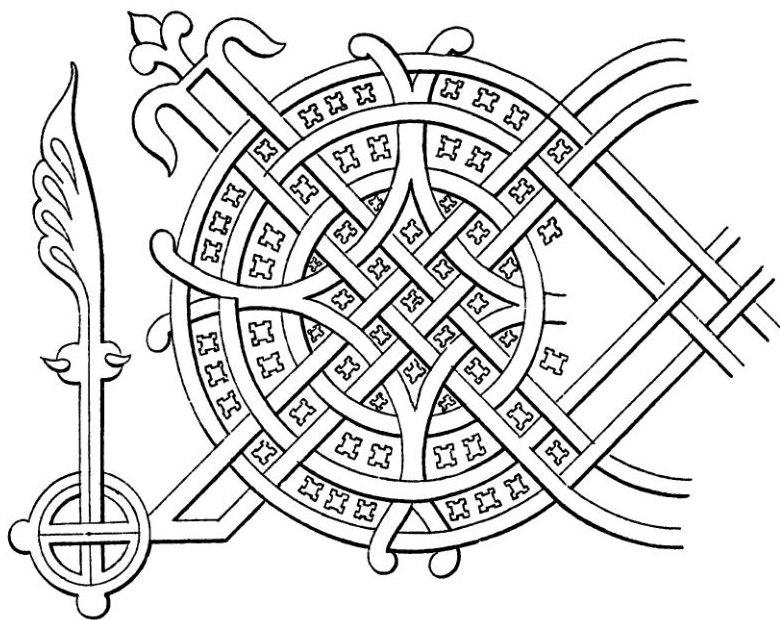
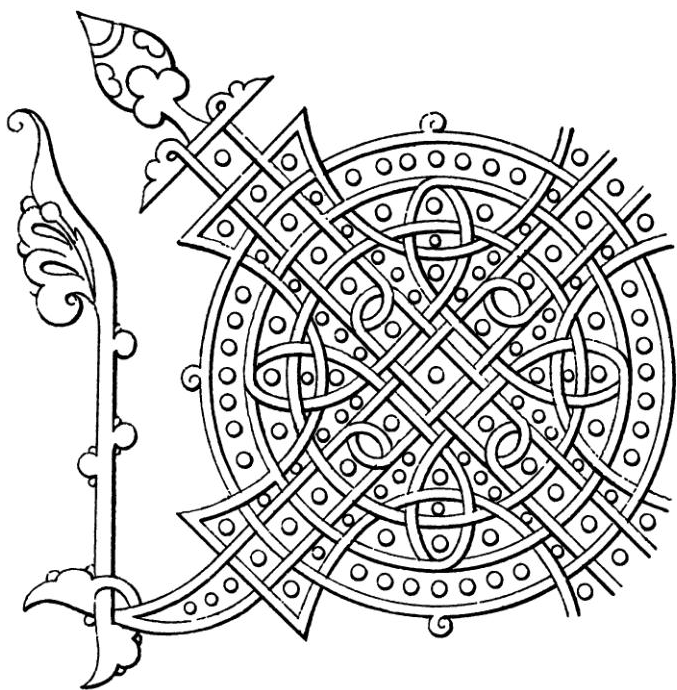

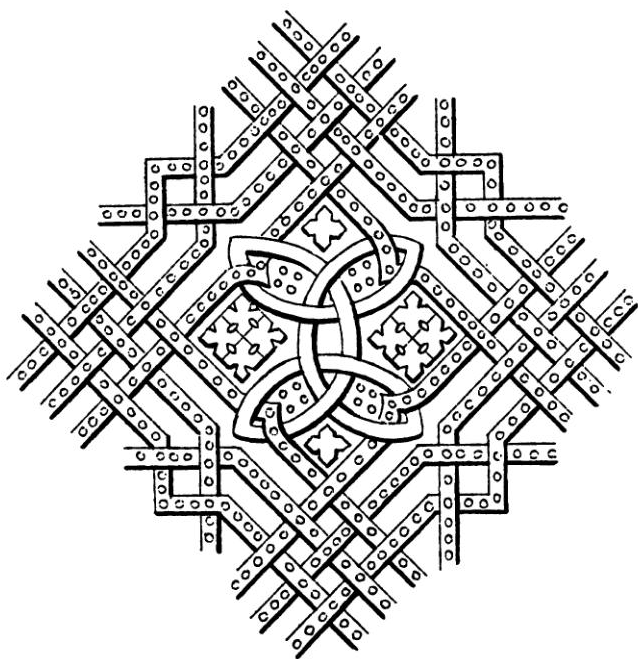
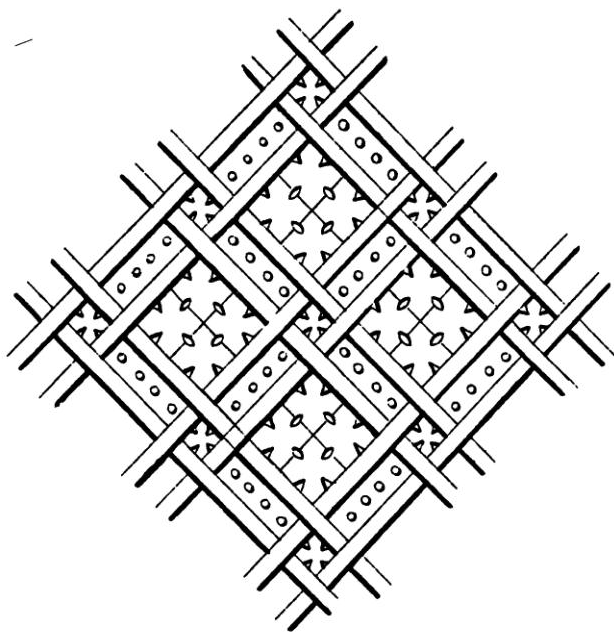

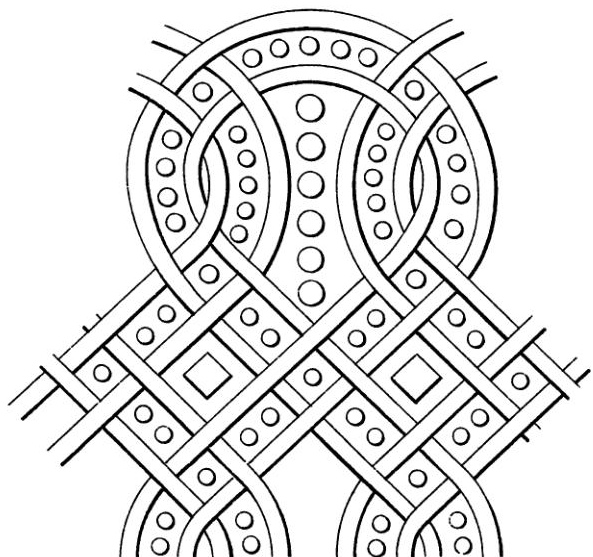
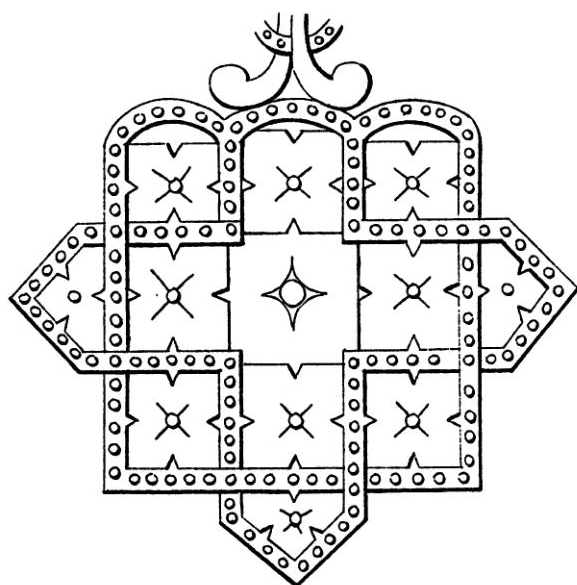

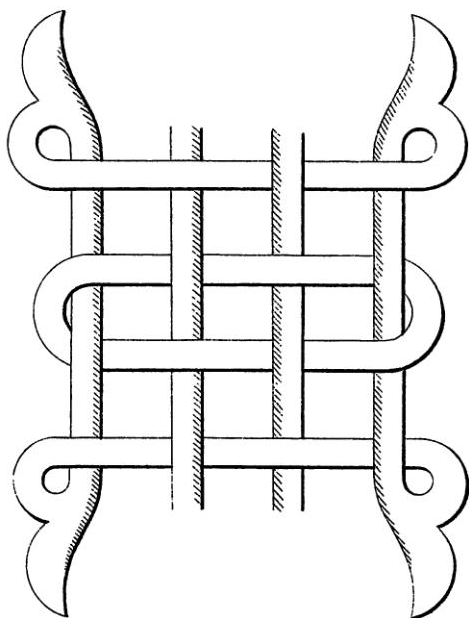
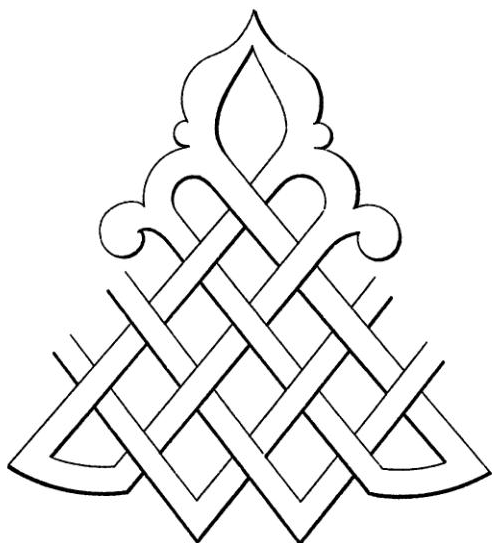

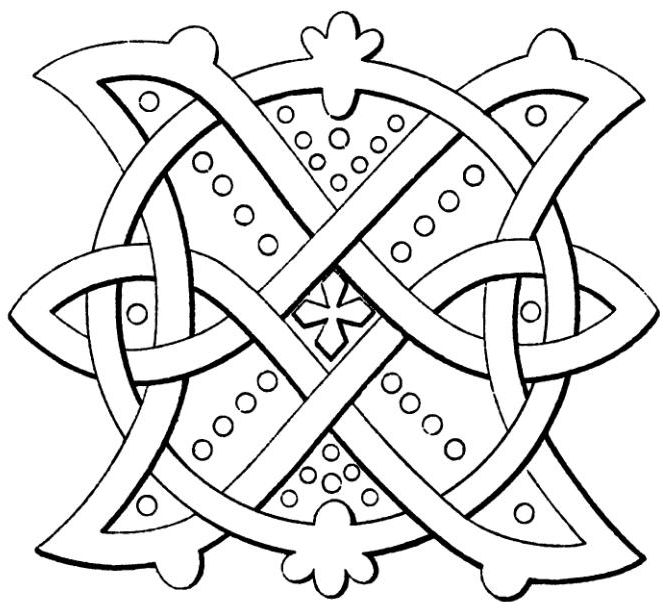
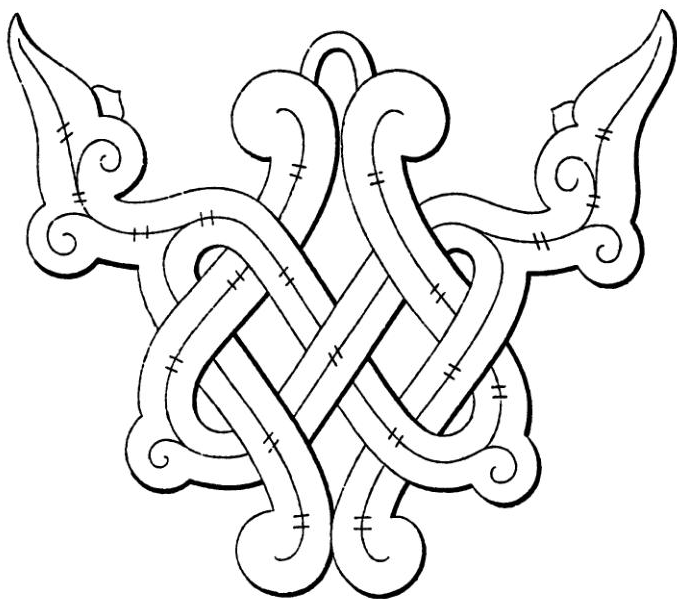

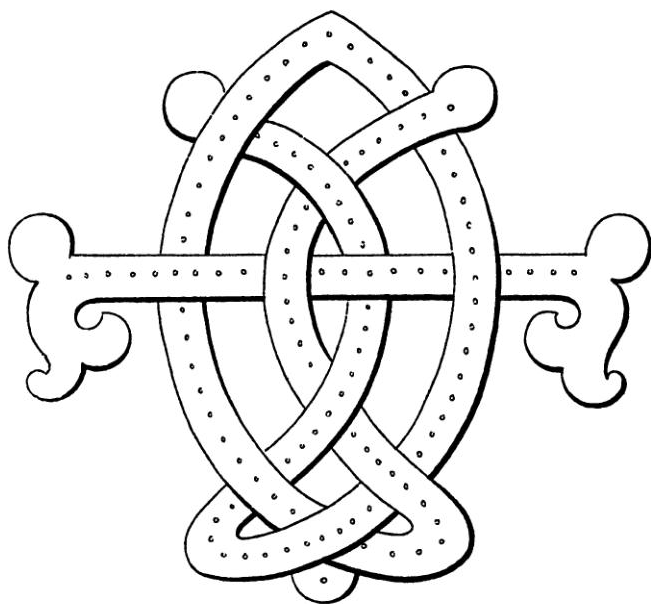
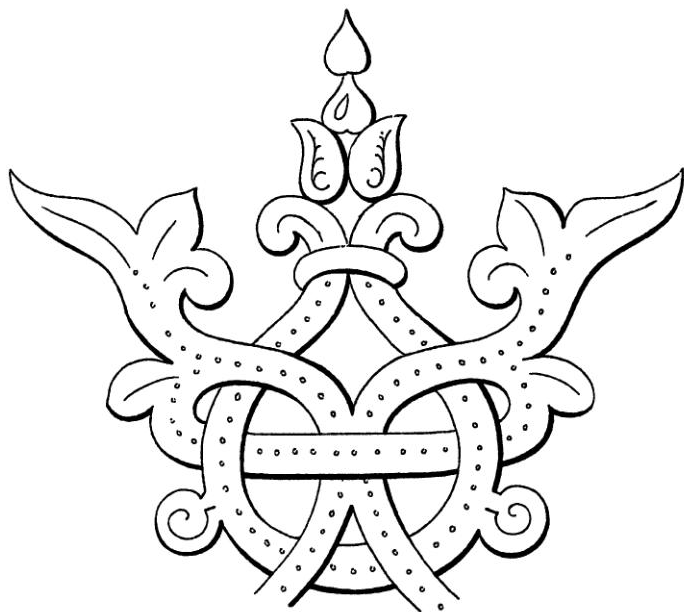

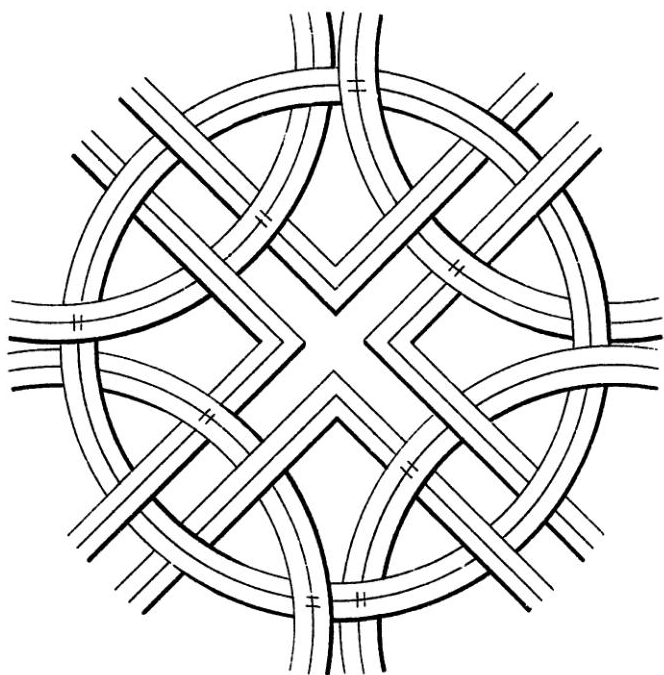
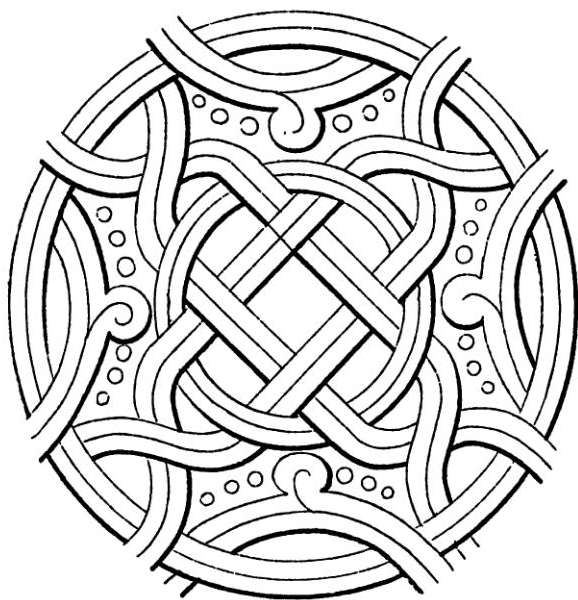

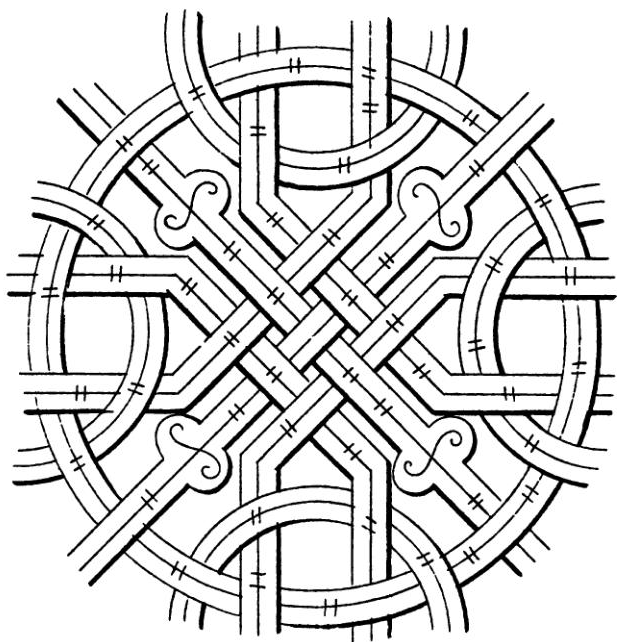
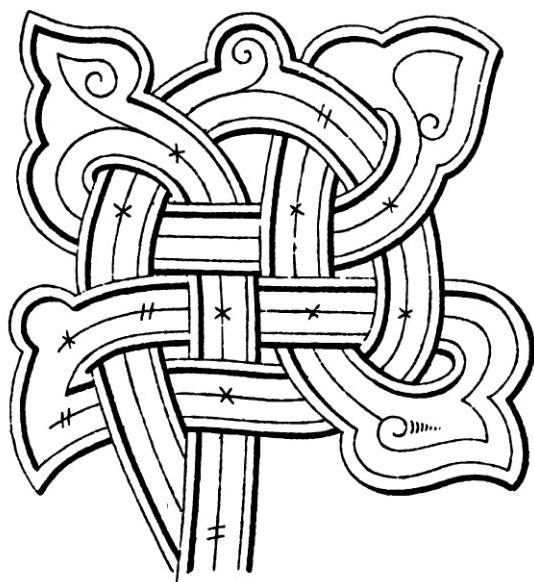

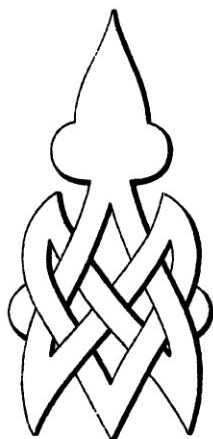
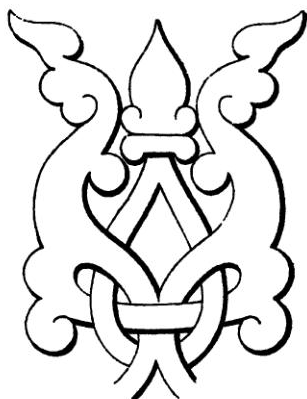
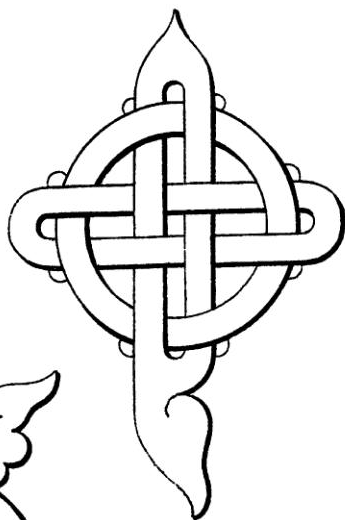
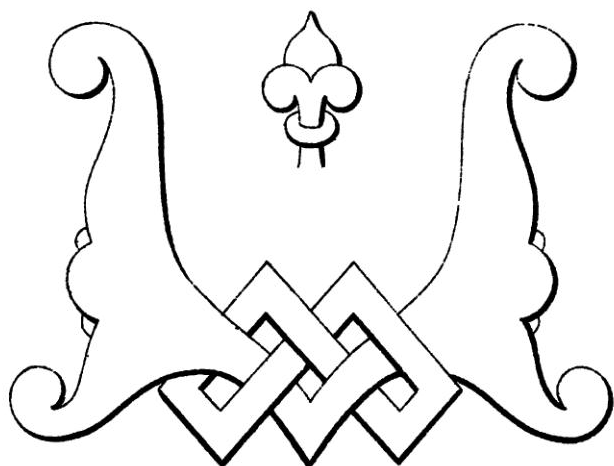

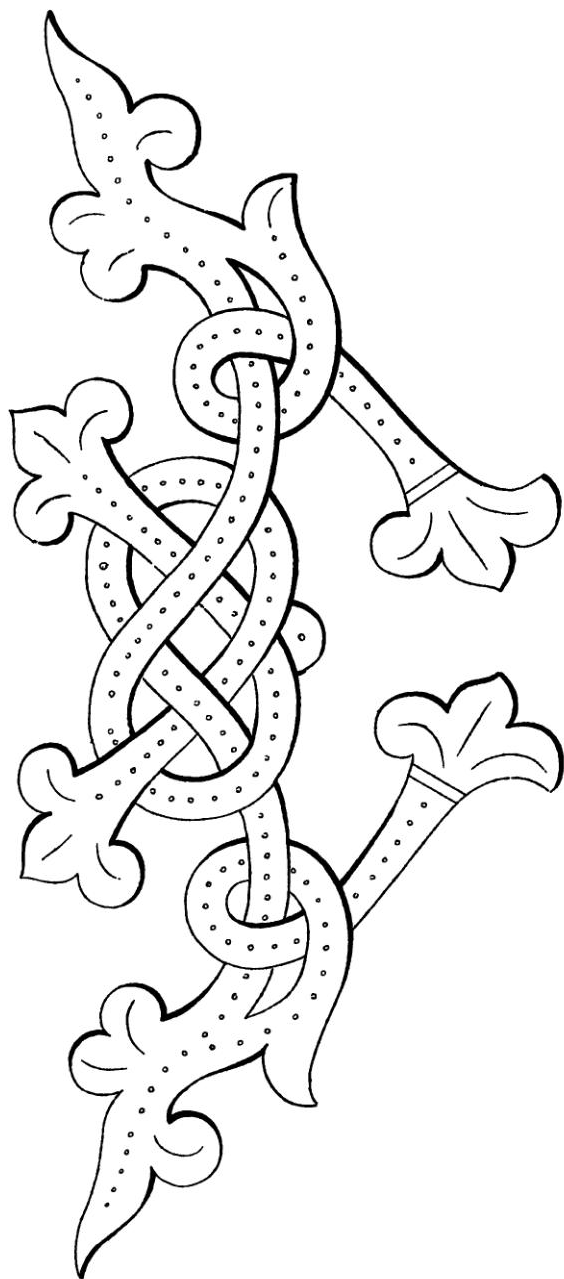

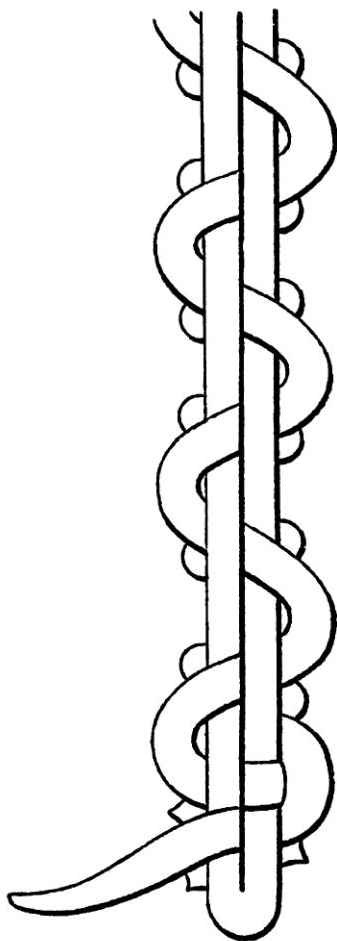
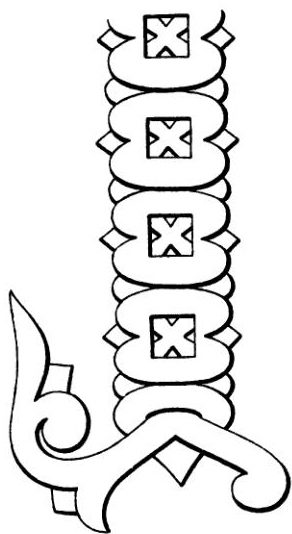
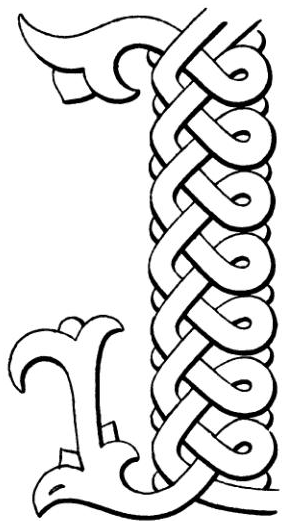

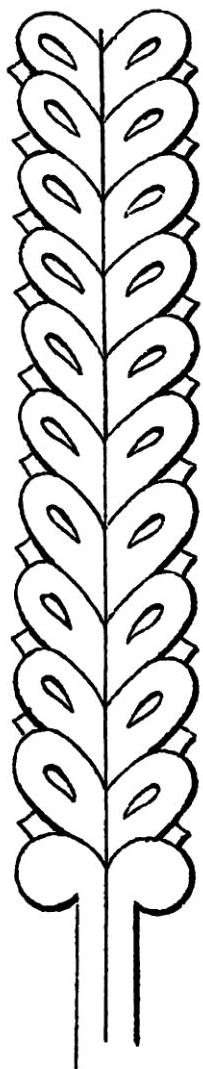
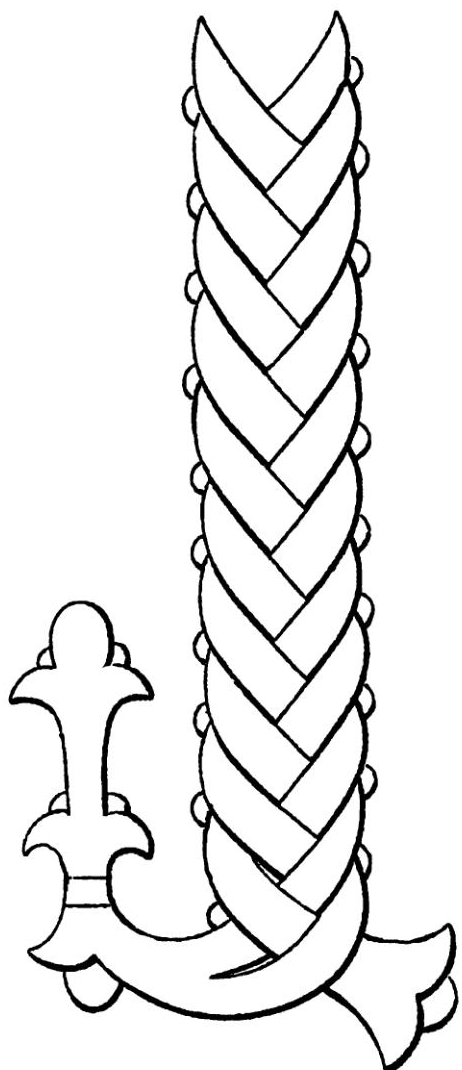

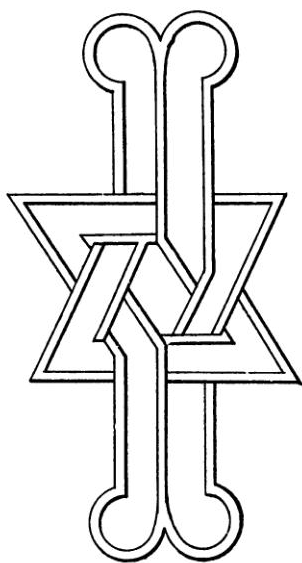
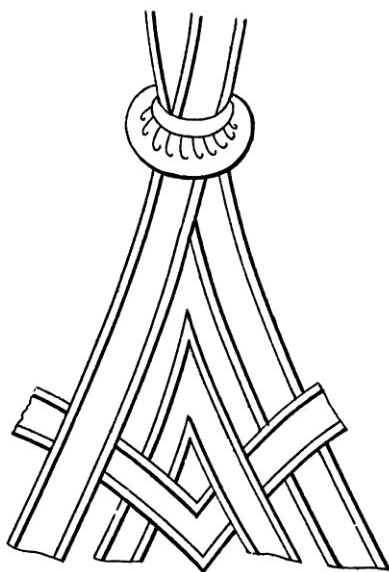
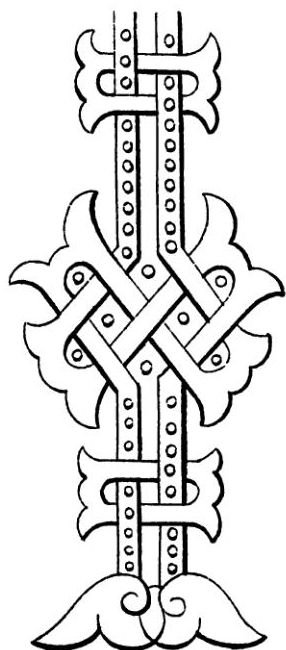
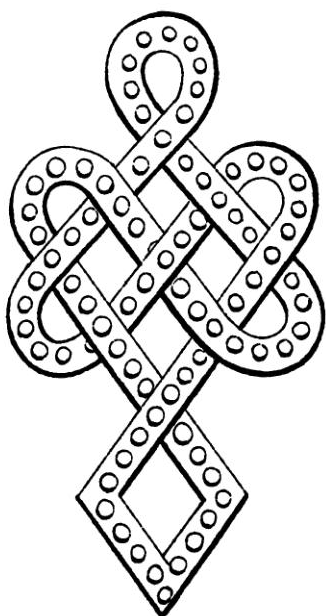

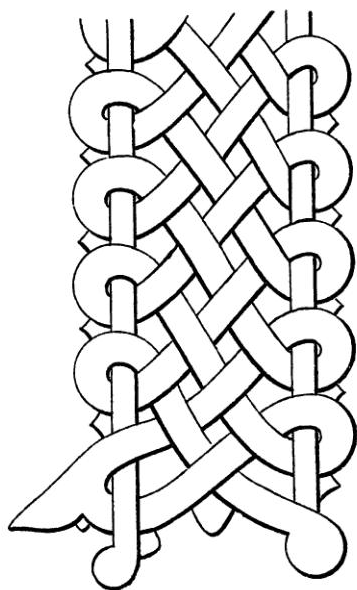
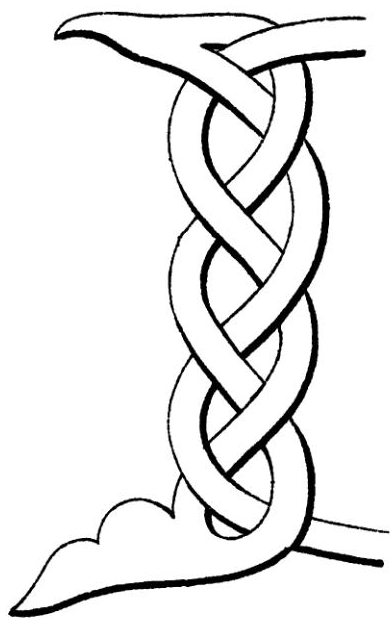
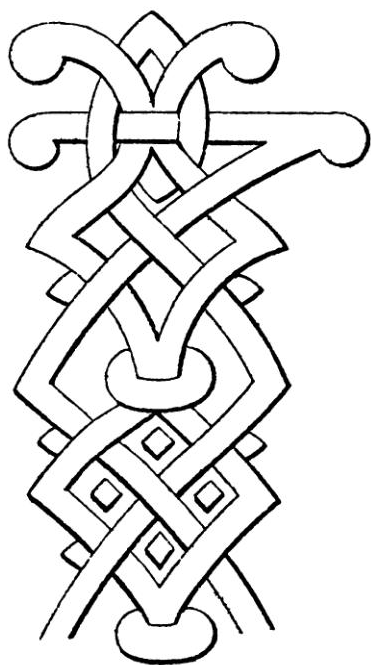
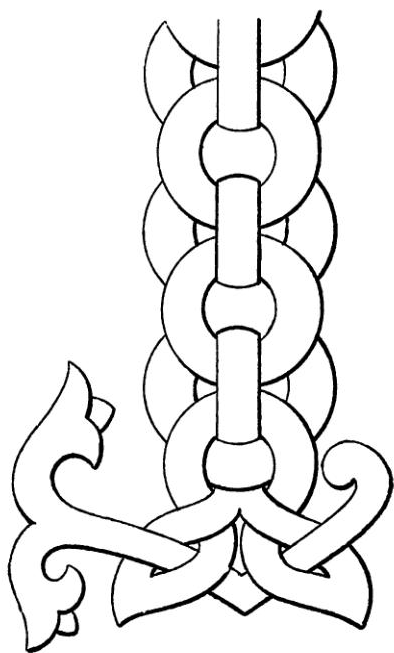

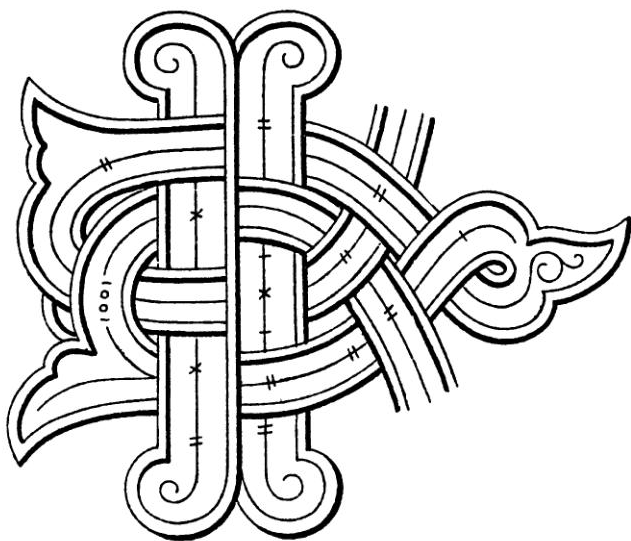
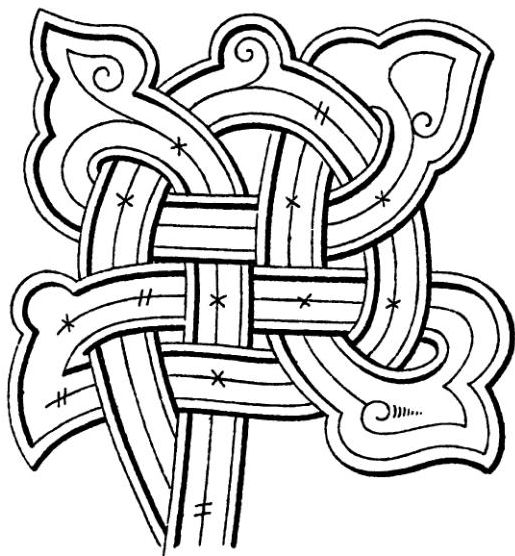

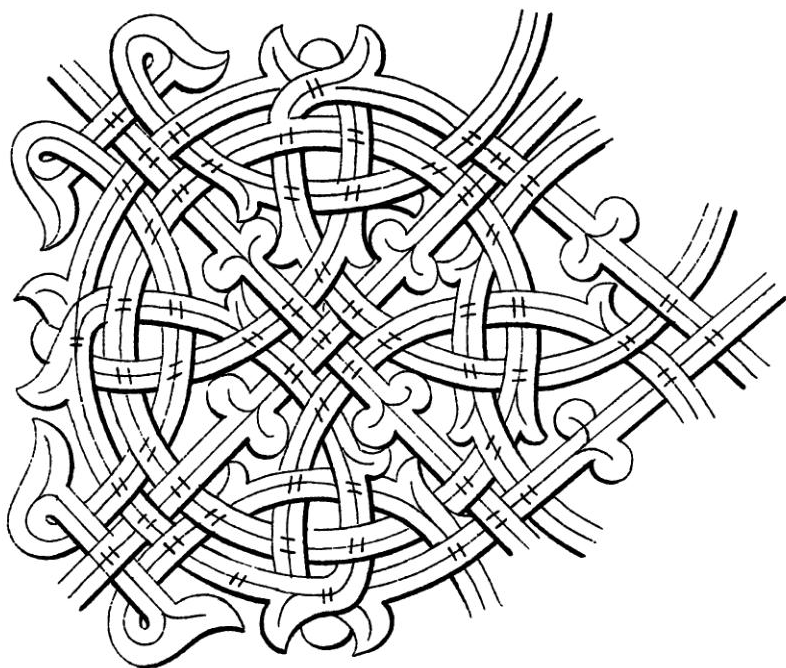
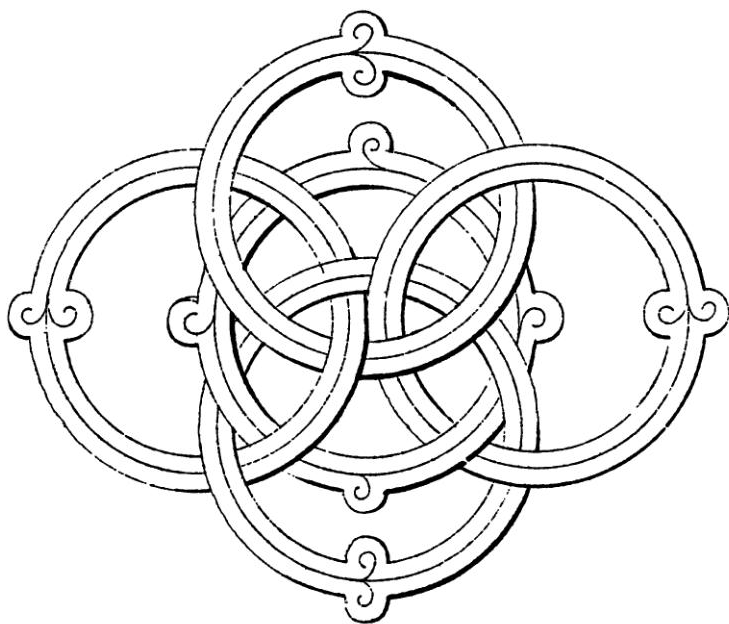

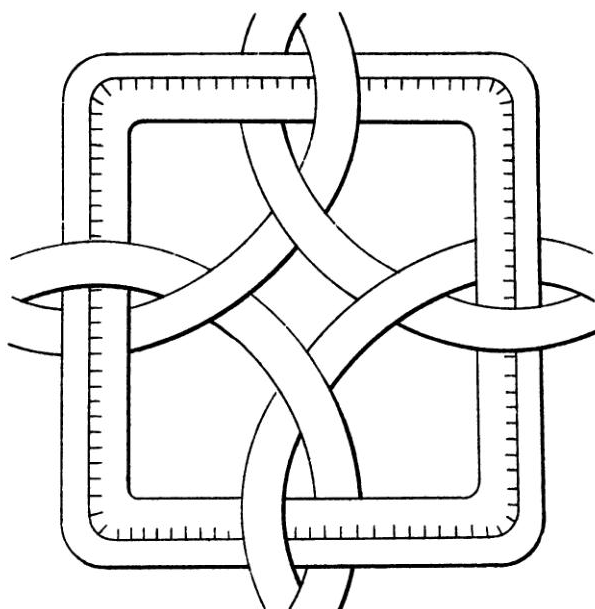
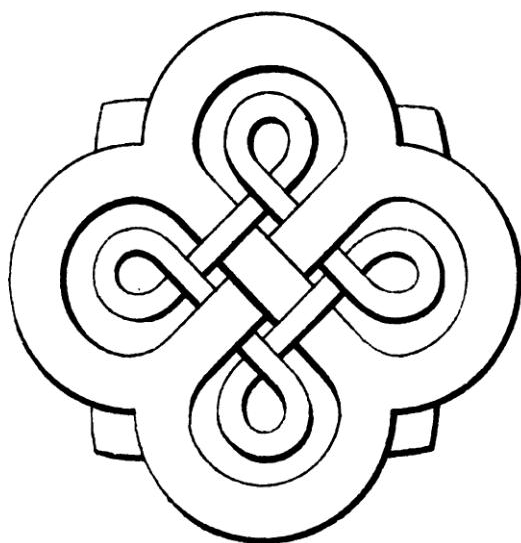

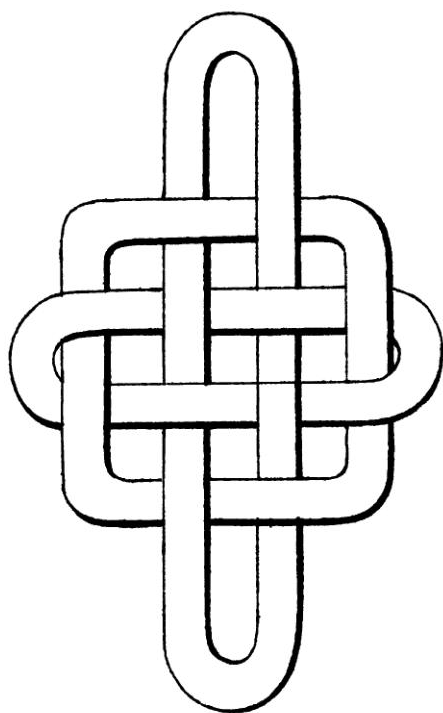
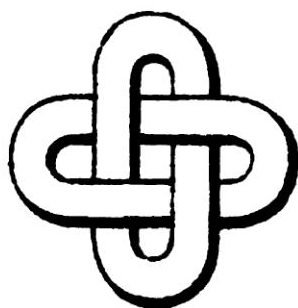

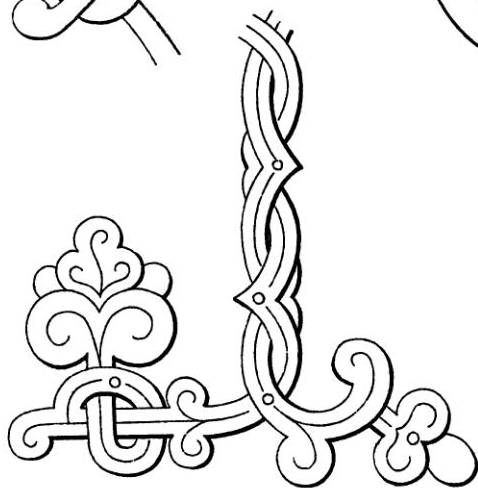
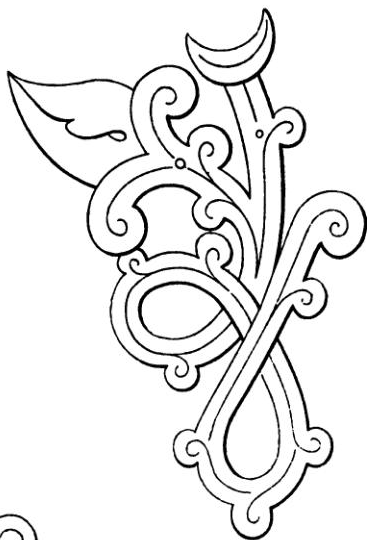
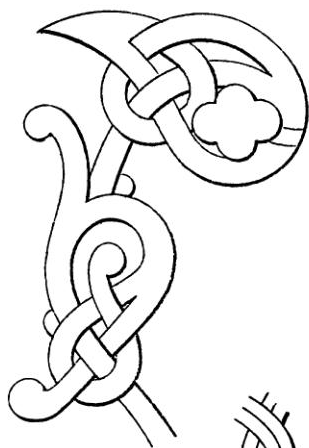
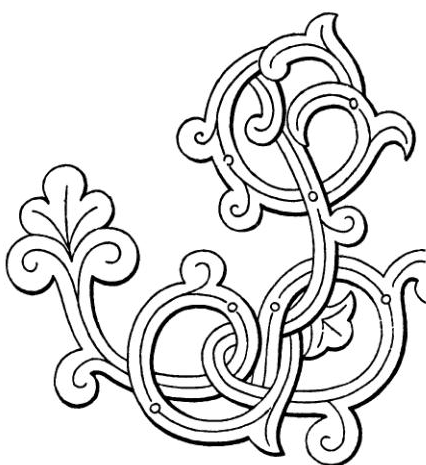
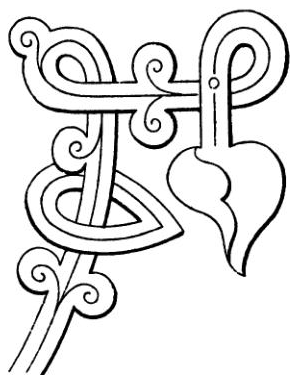

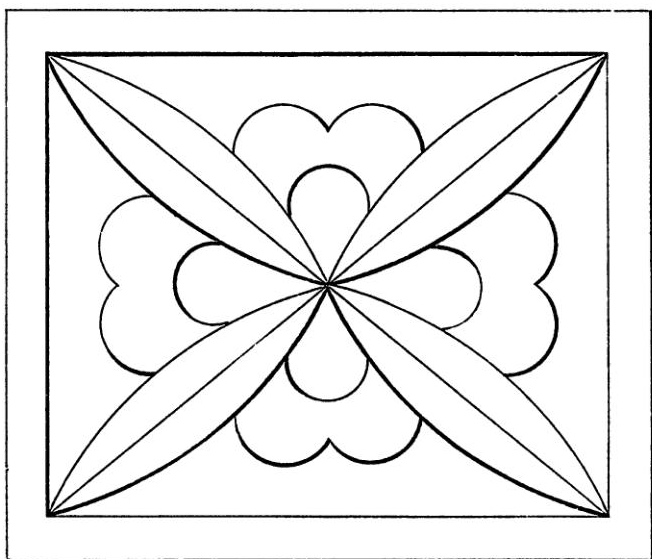
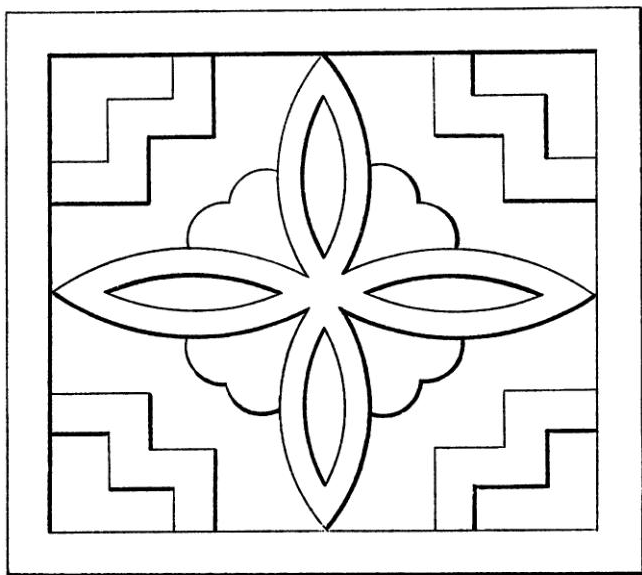

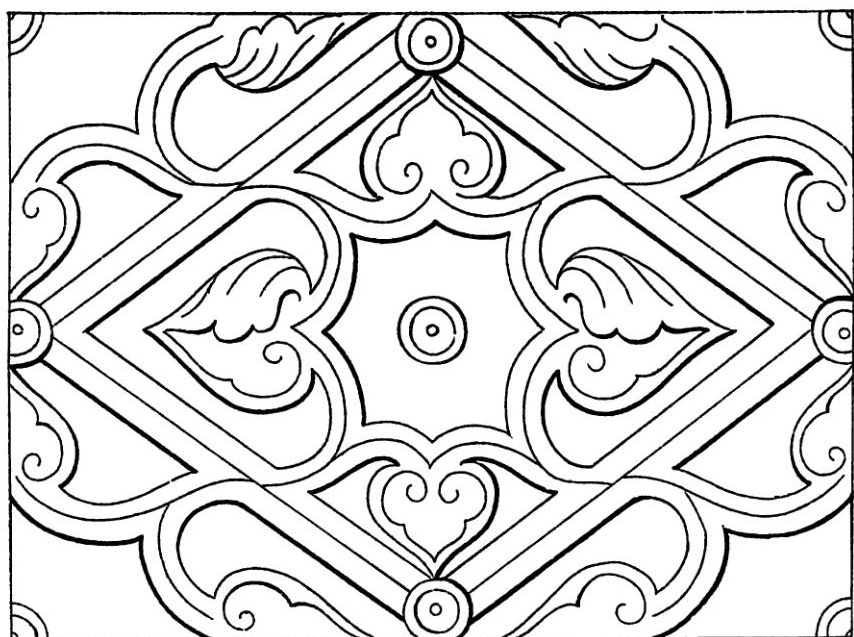
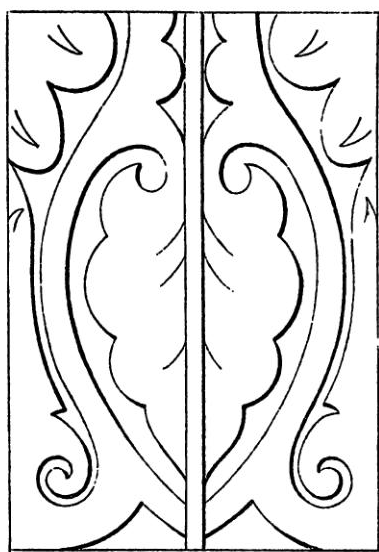
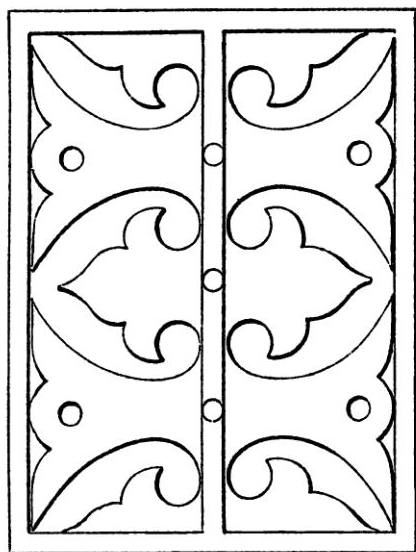

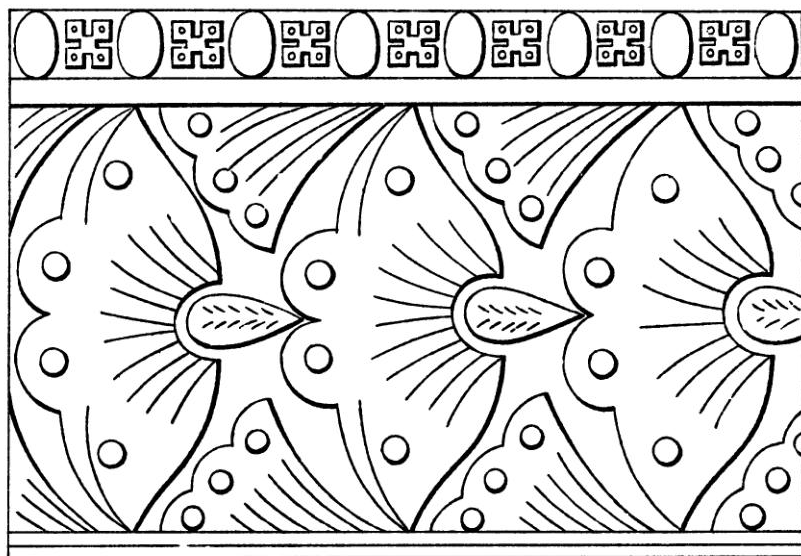
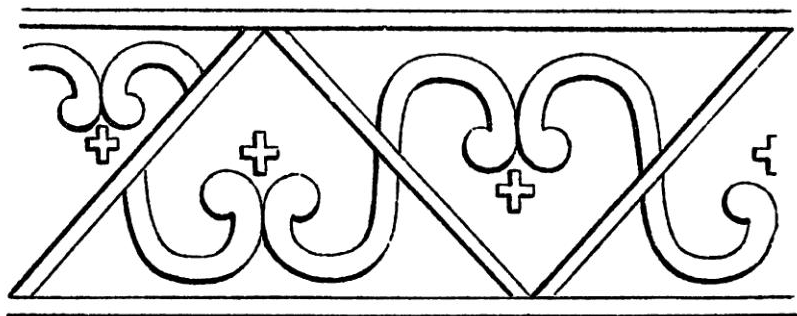

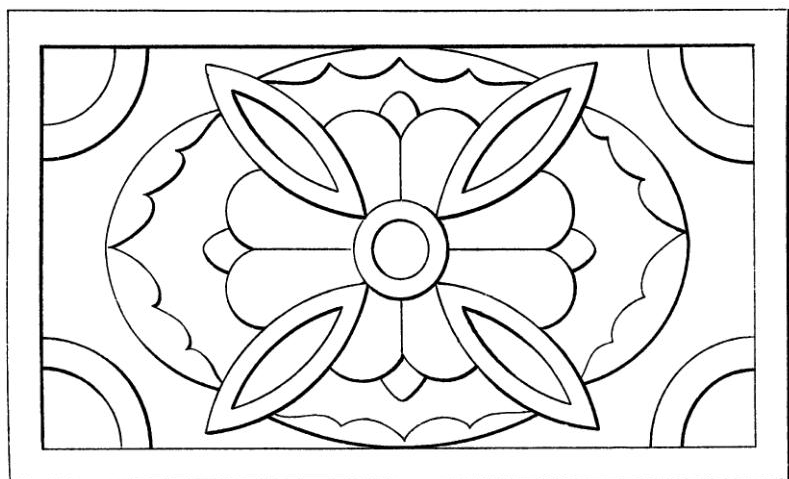
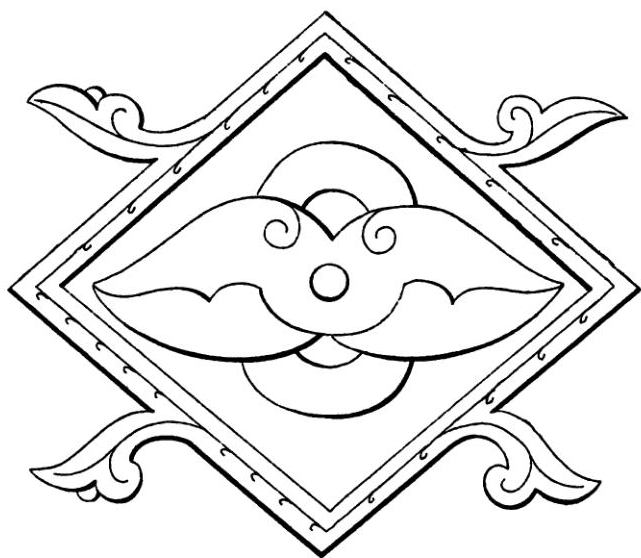

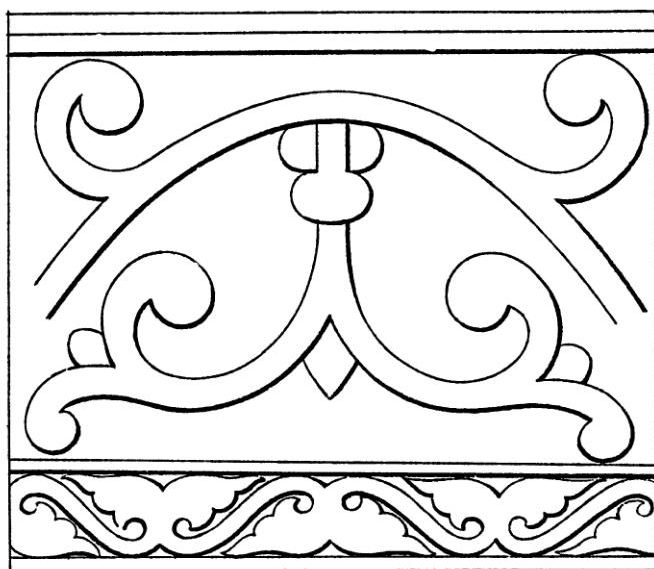
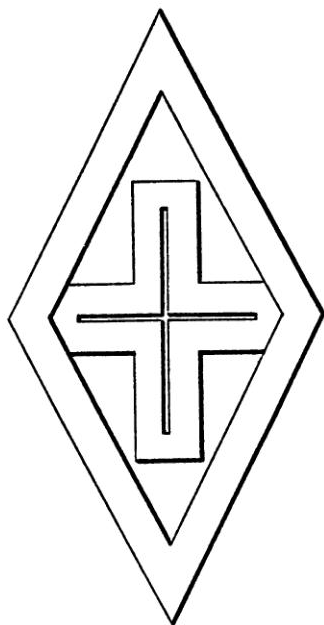

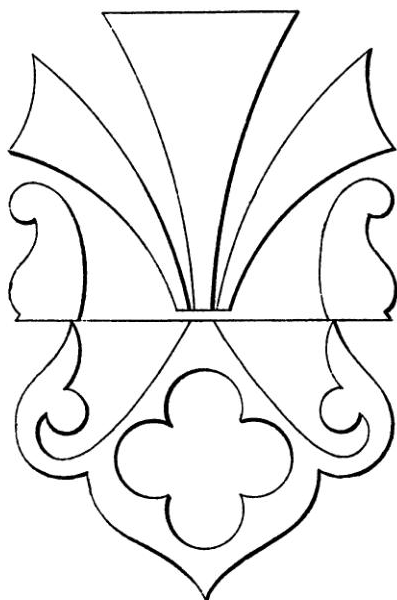
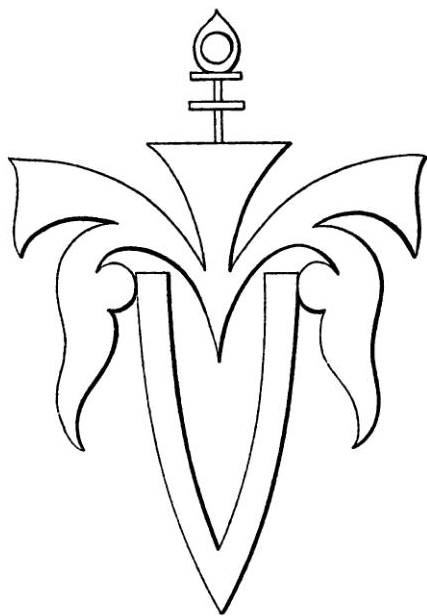

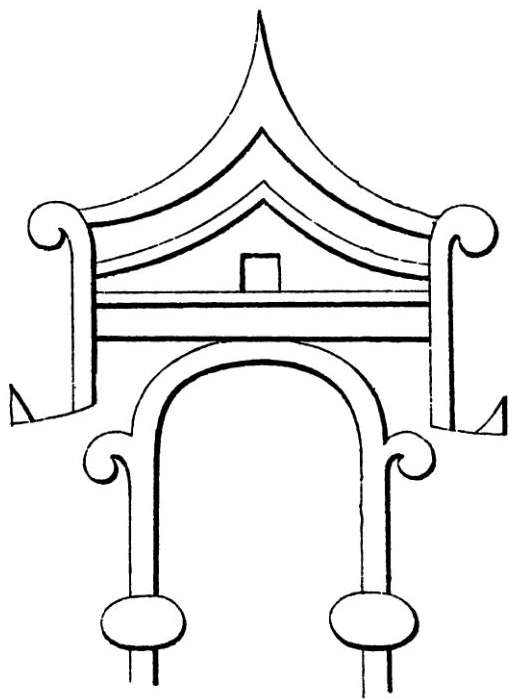
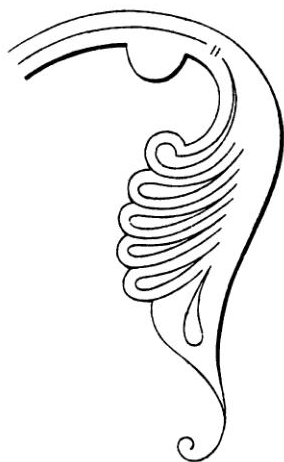
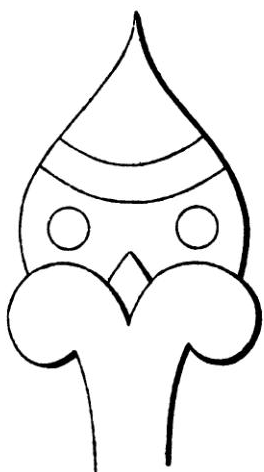

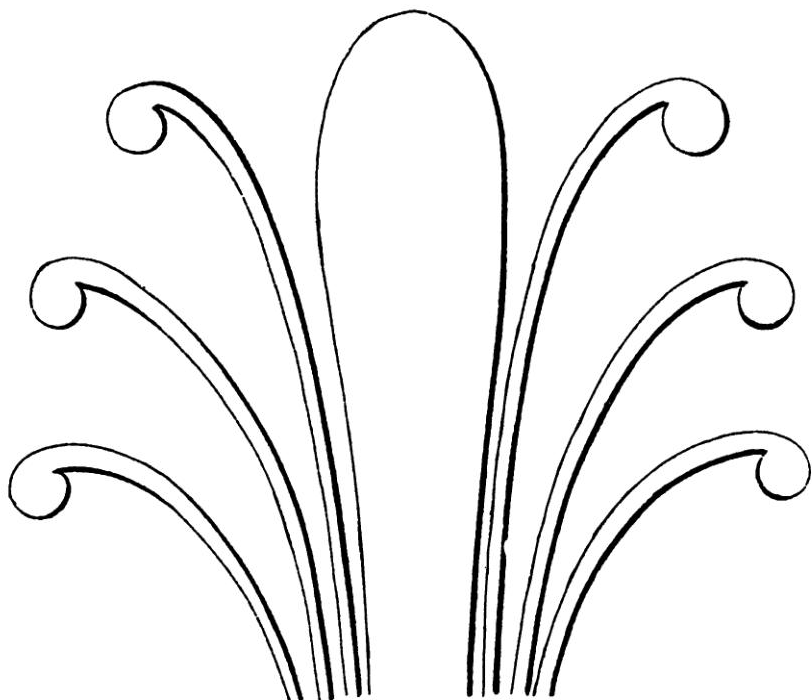
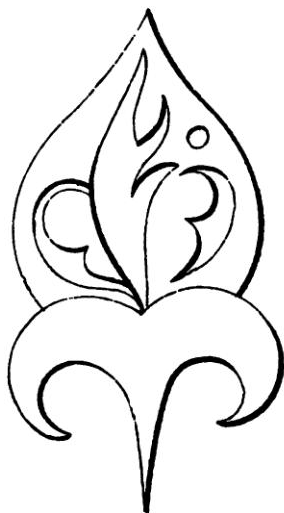

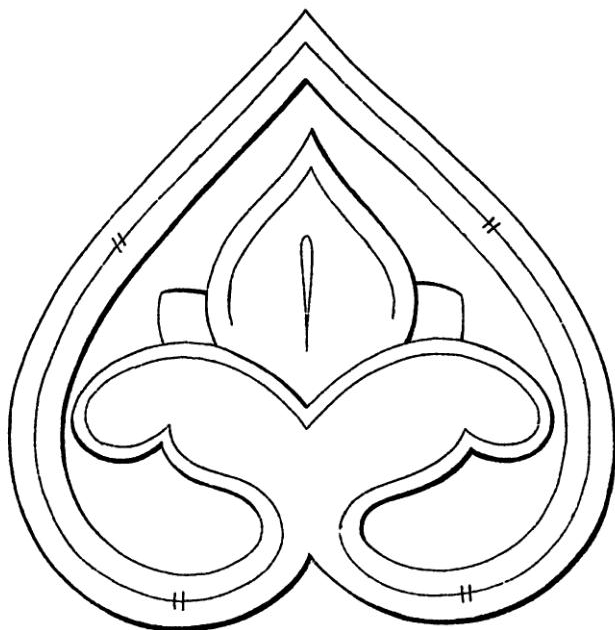
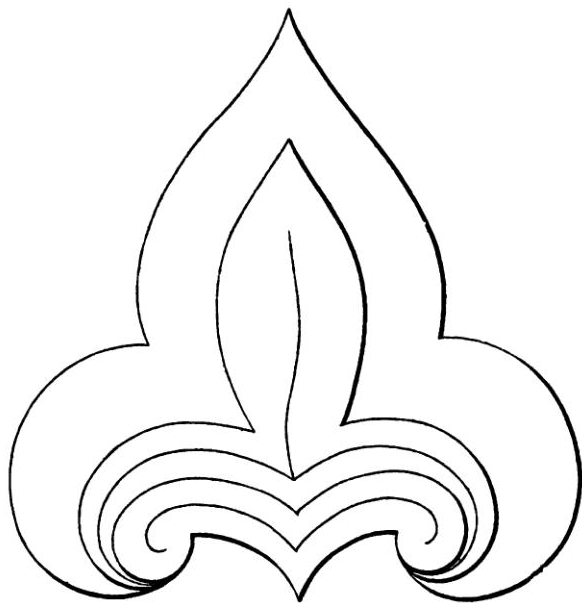

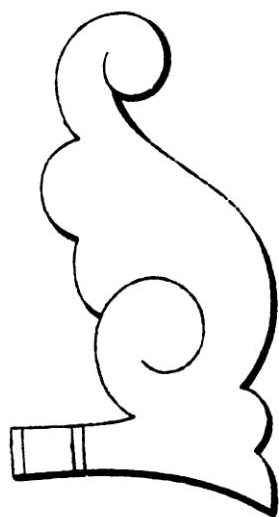
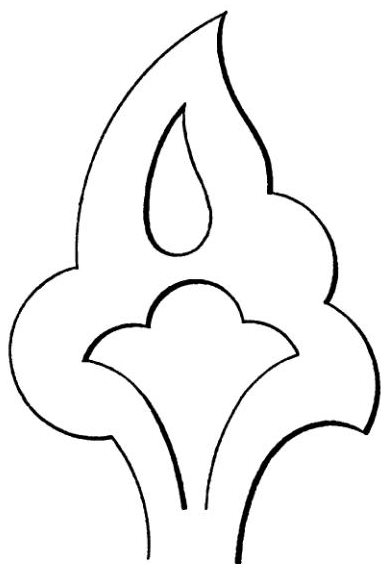
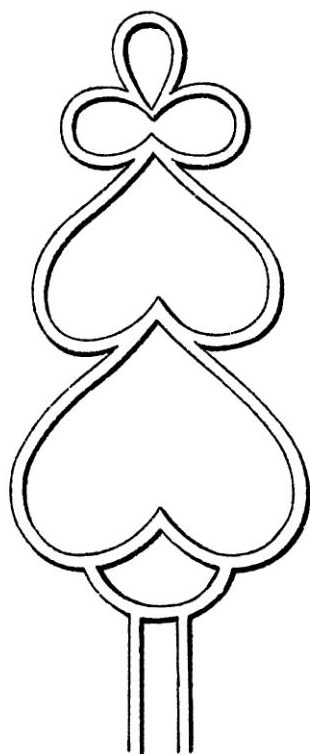

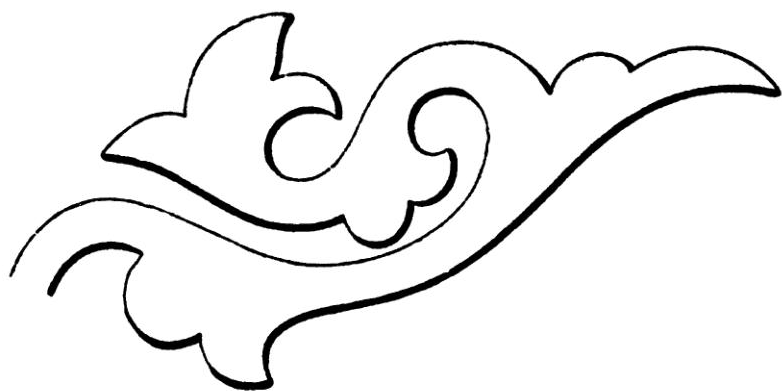
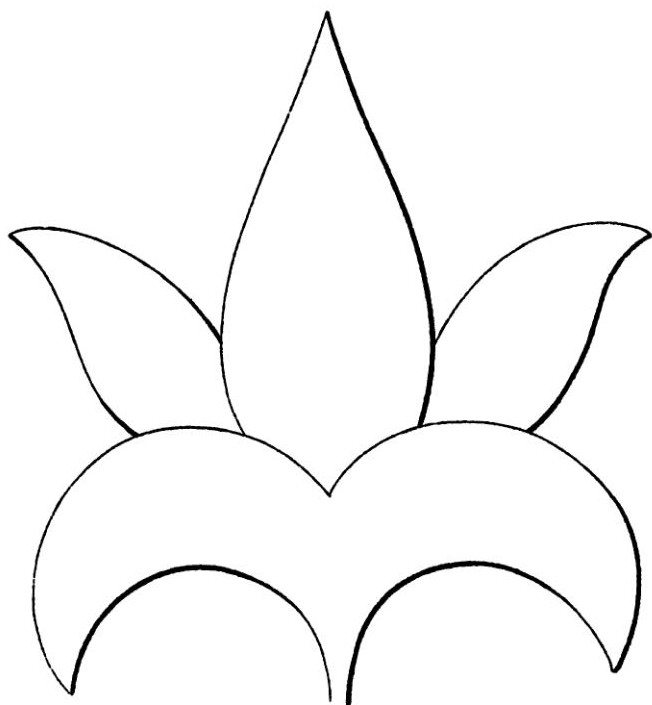

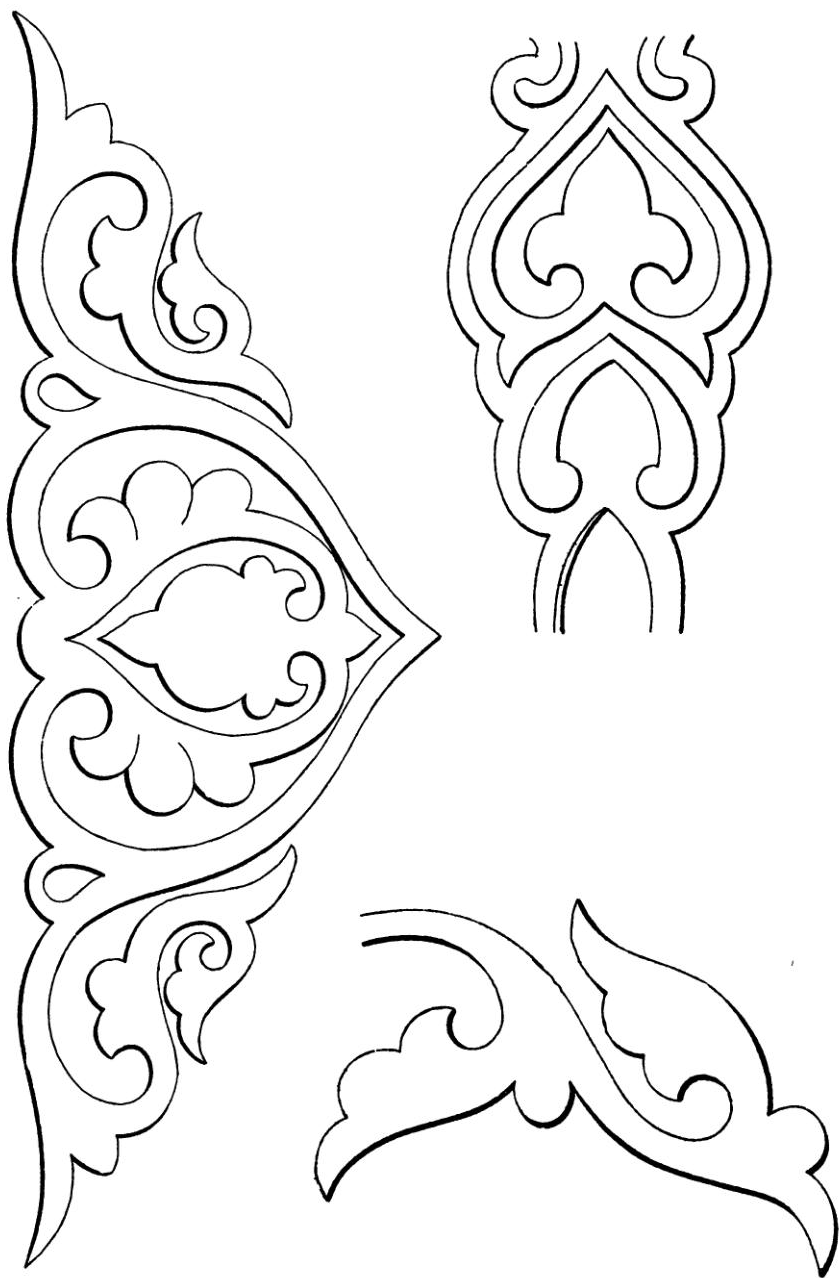

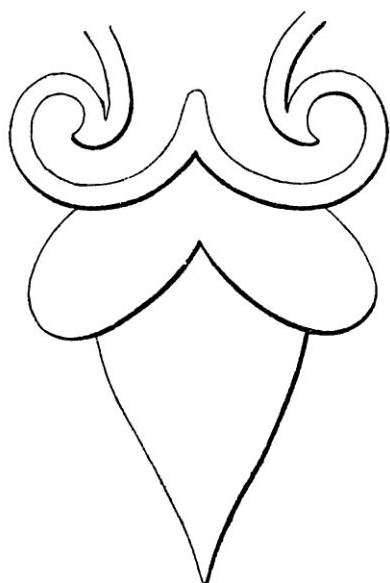
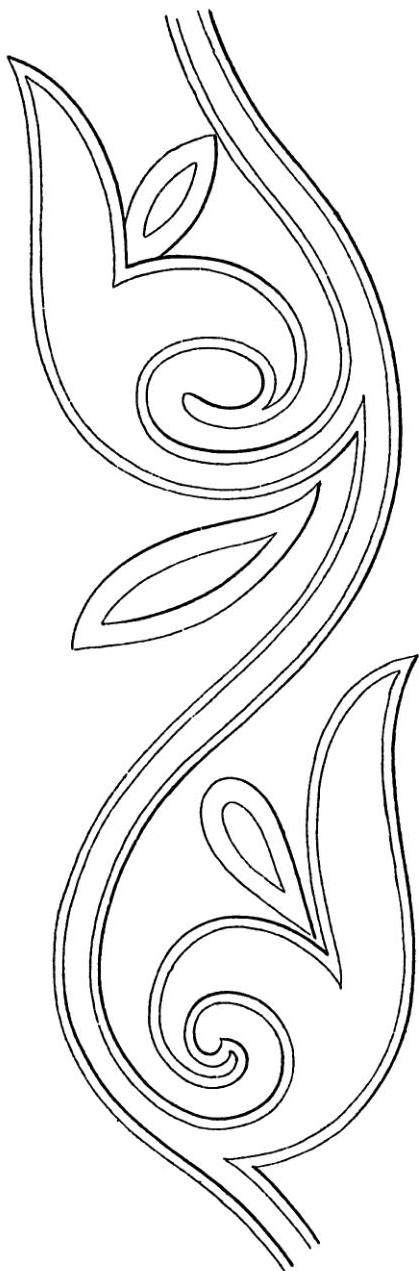
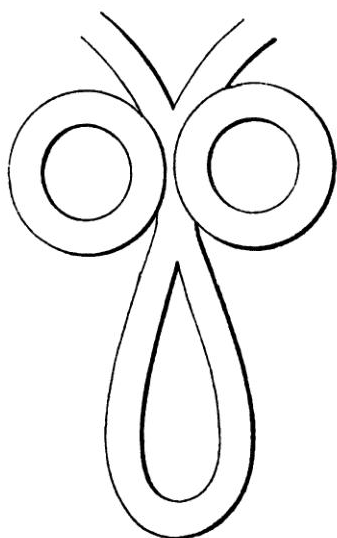

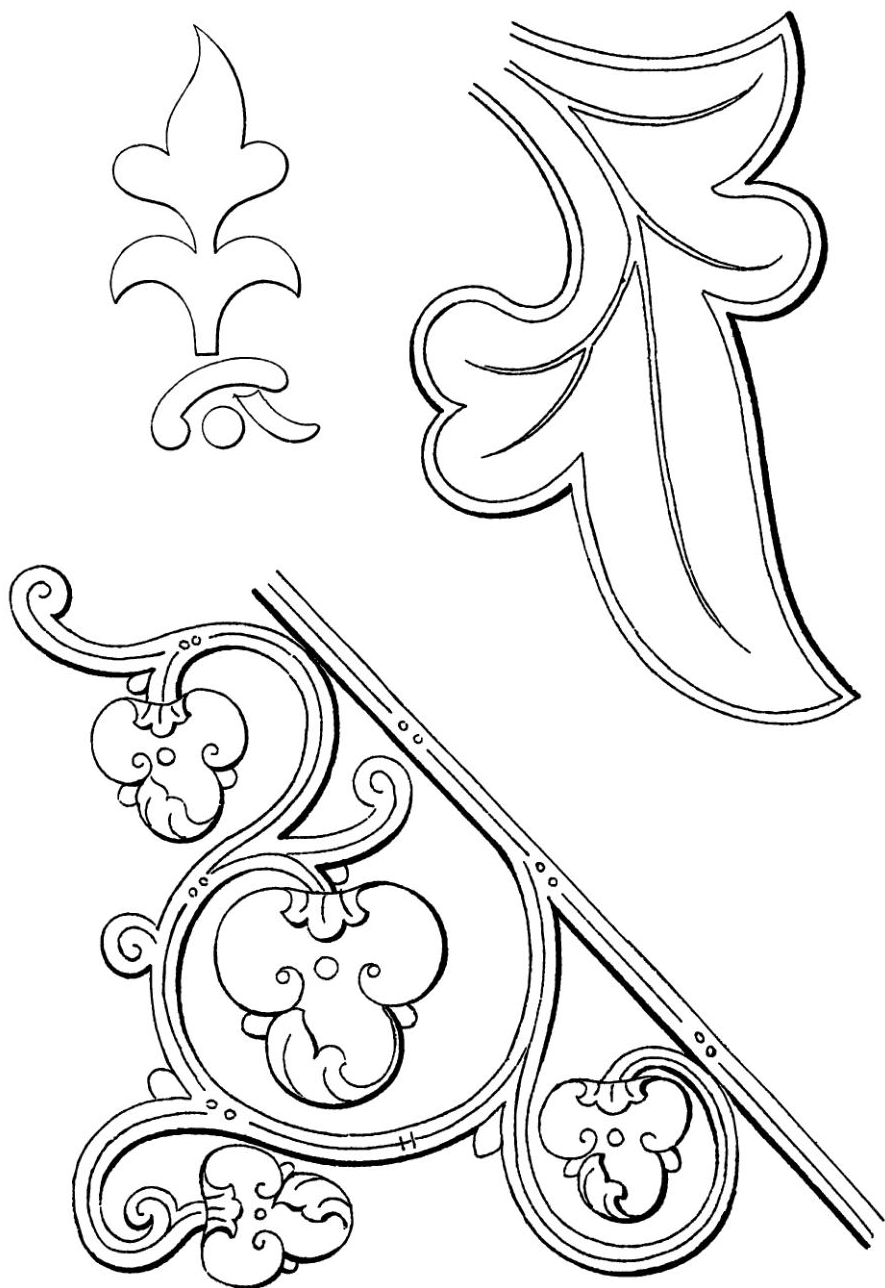

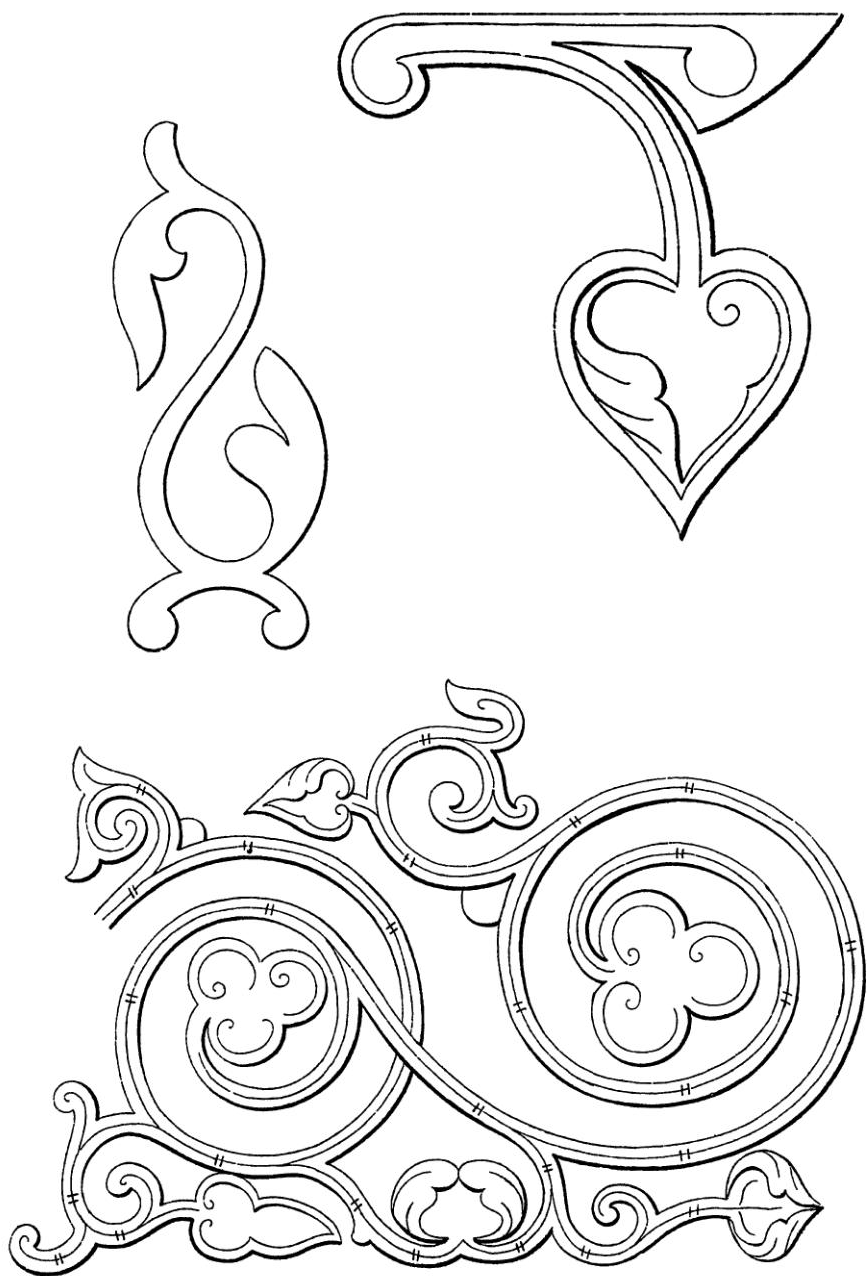

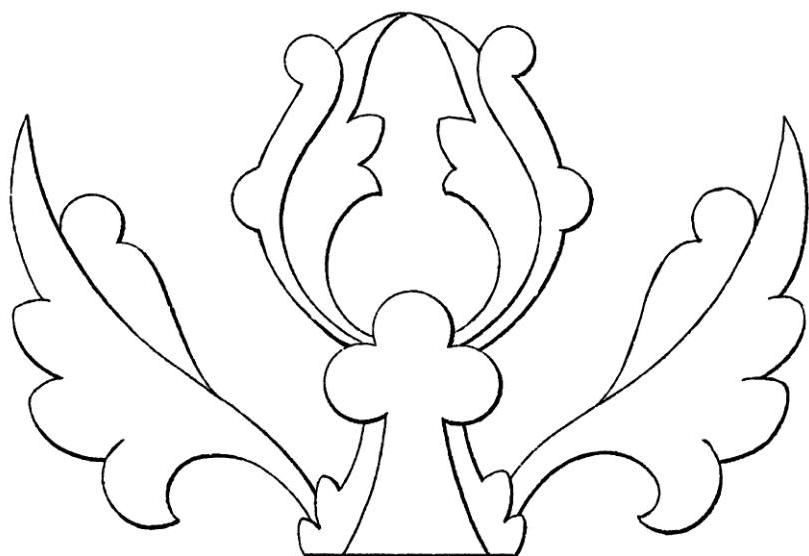
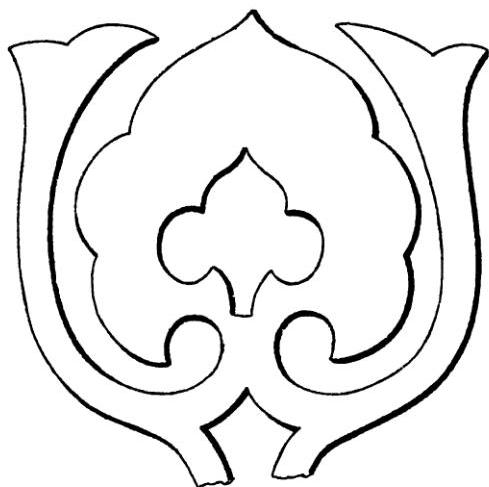
Растительный
и тератологический орнамент

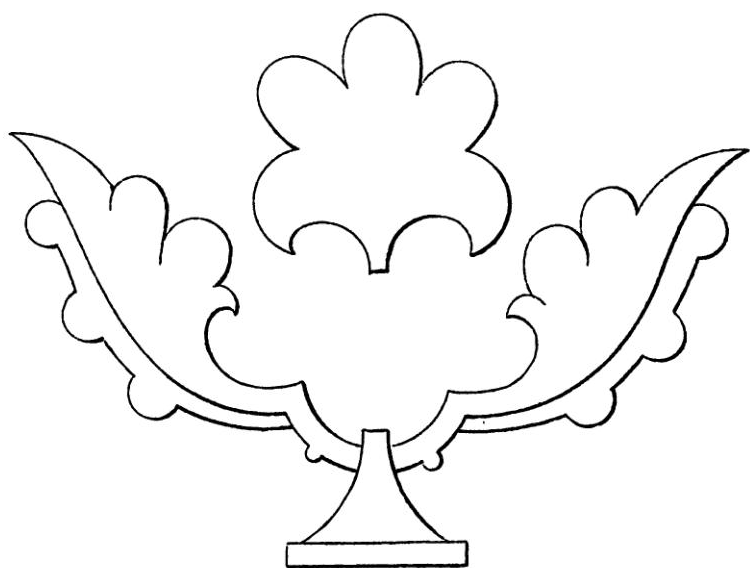
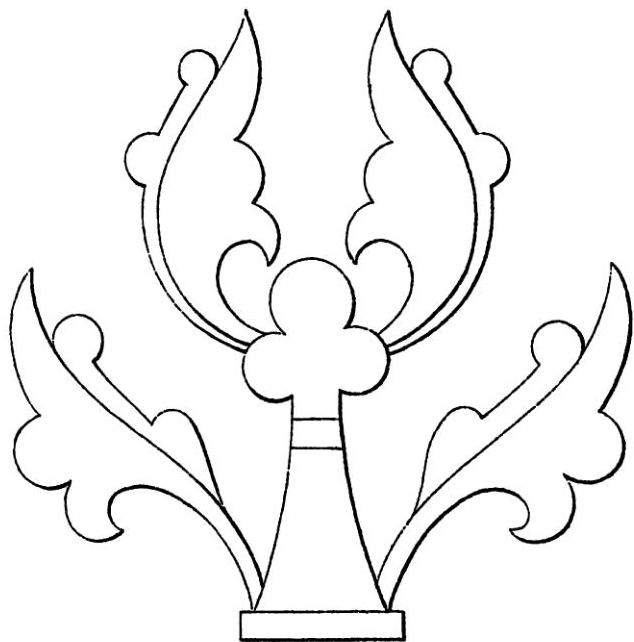

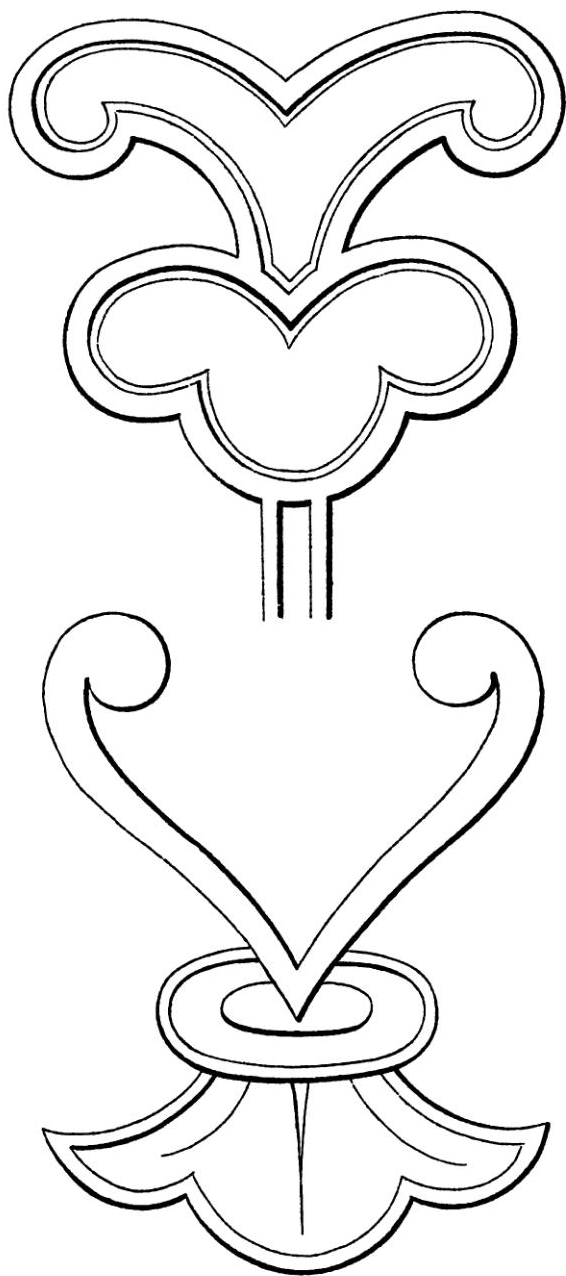

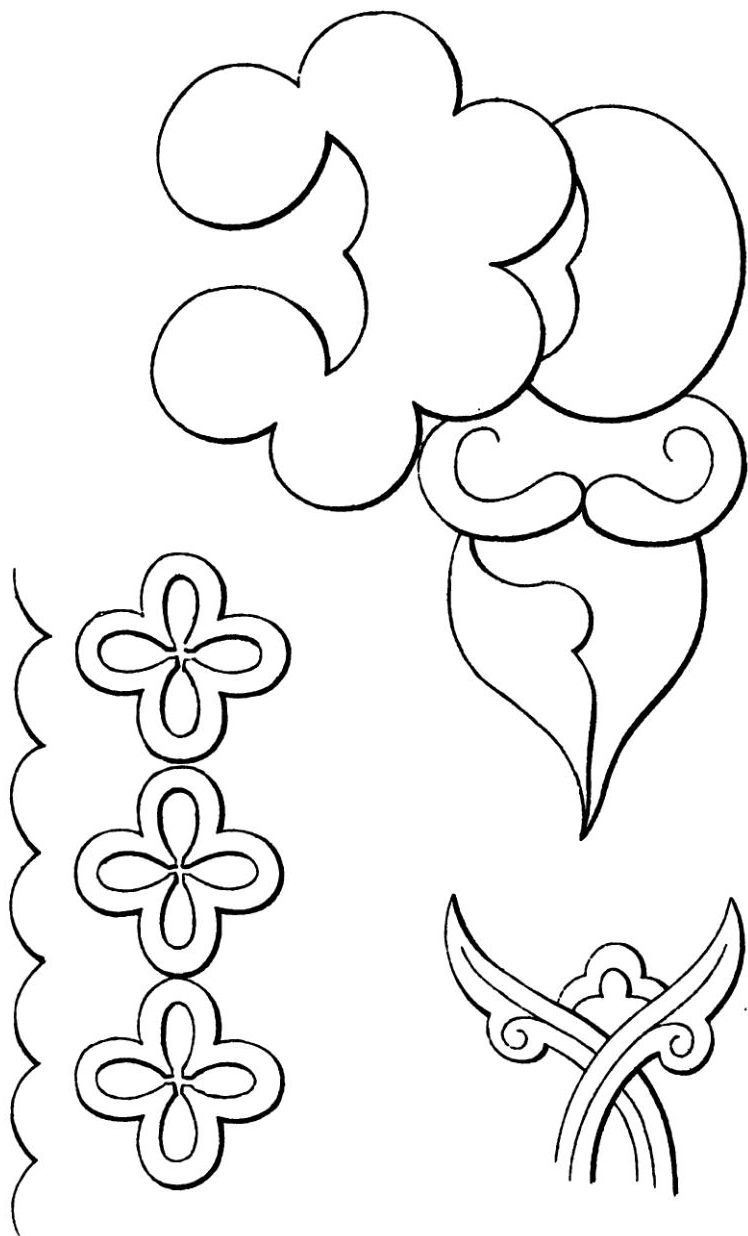

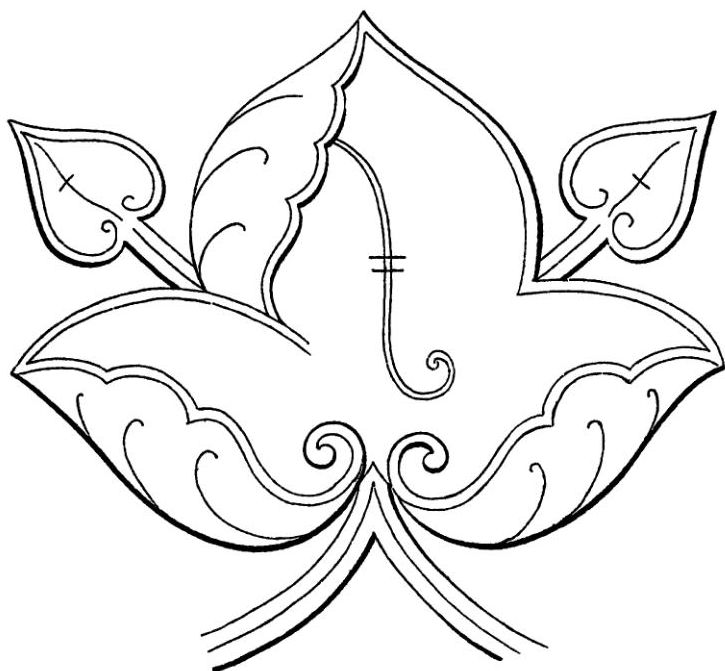
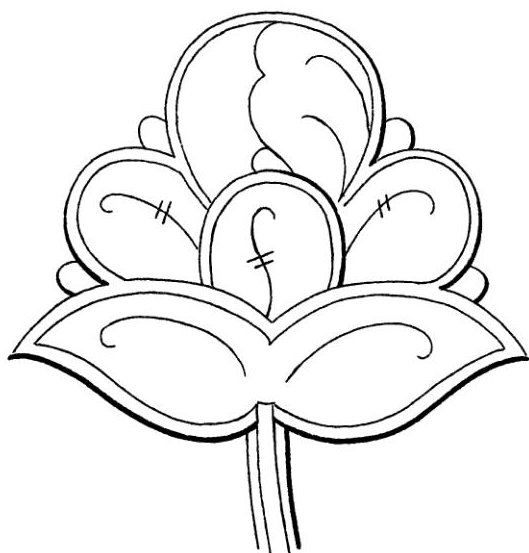

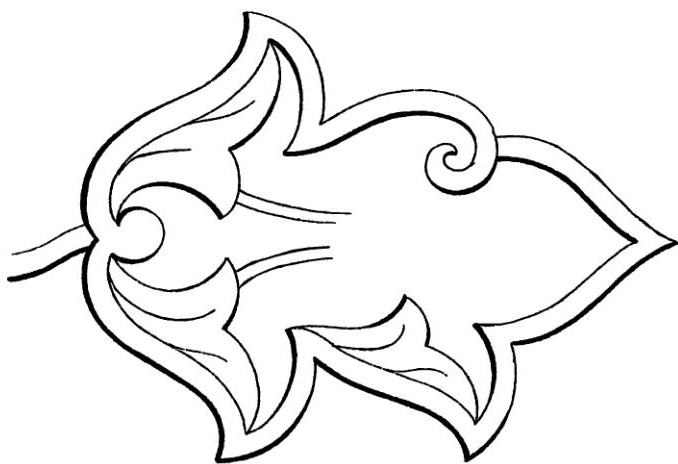
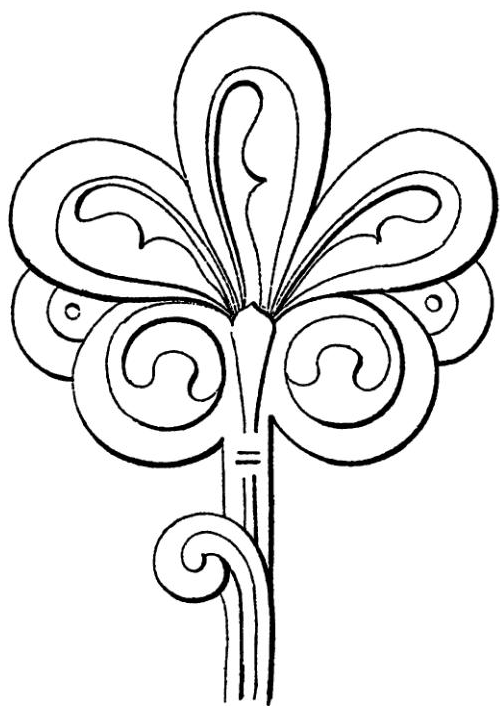

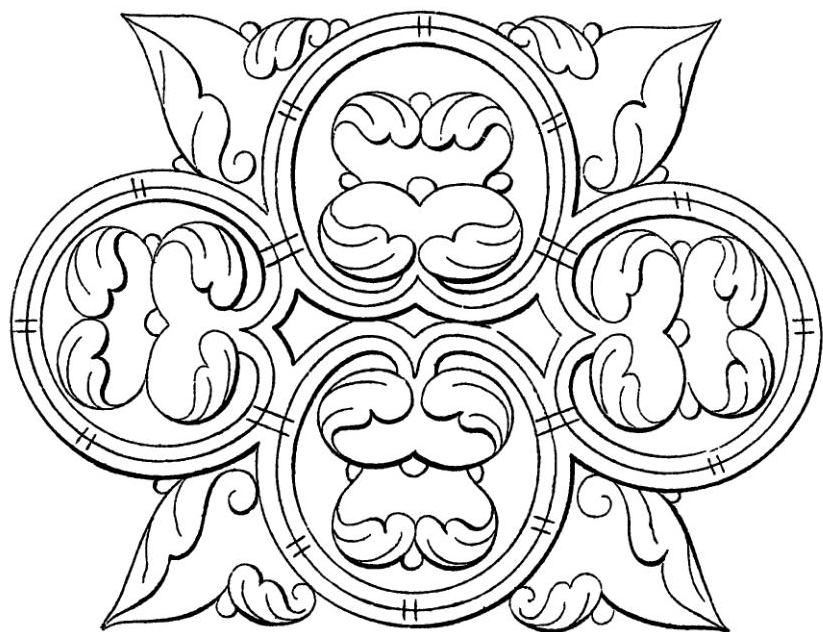
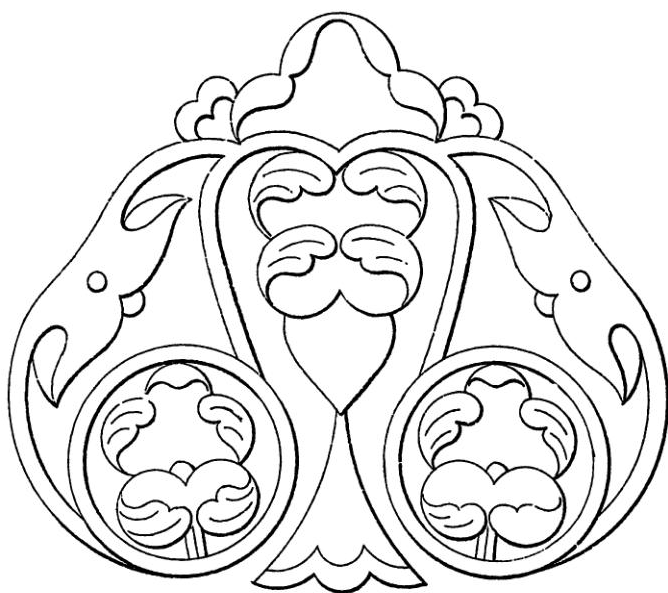

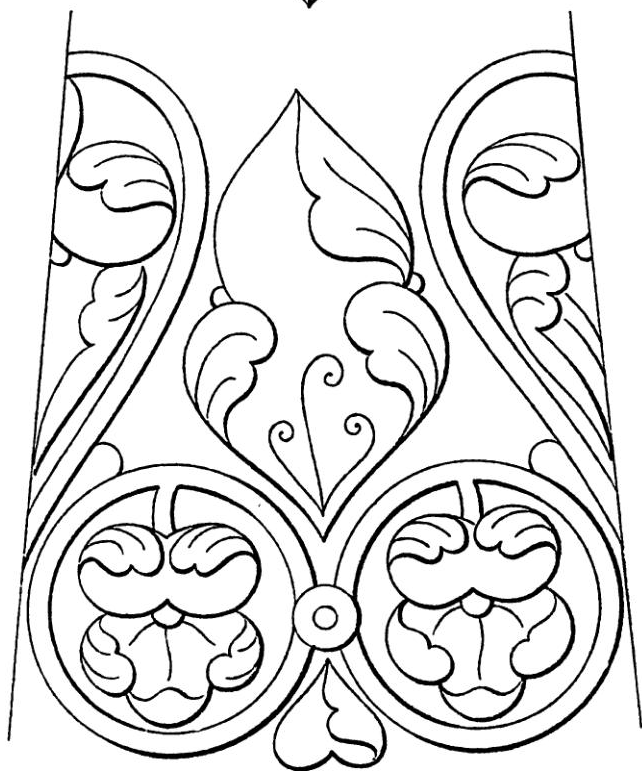

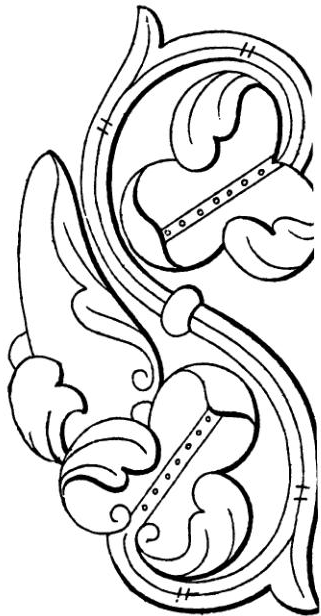
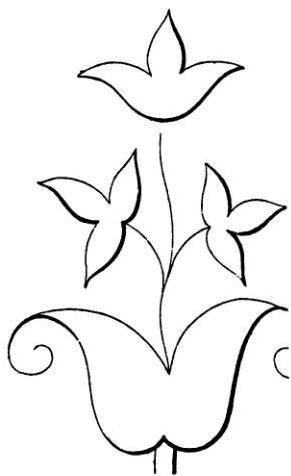
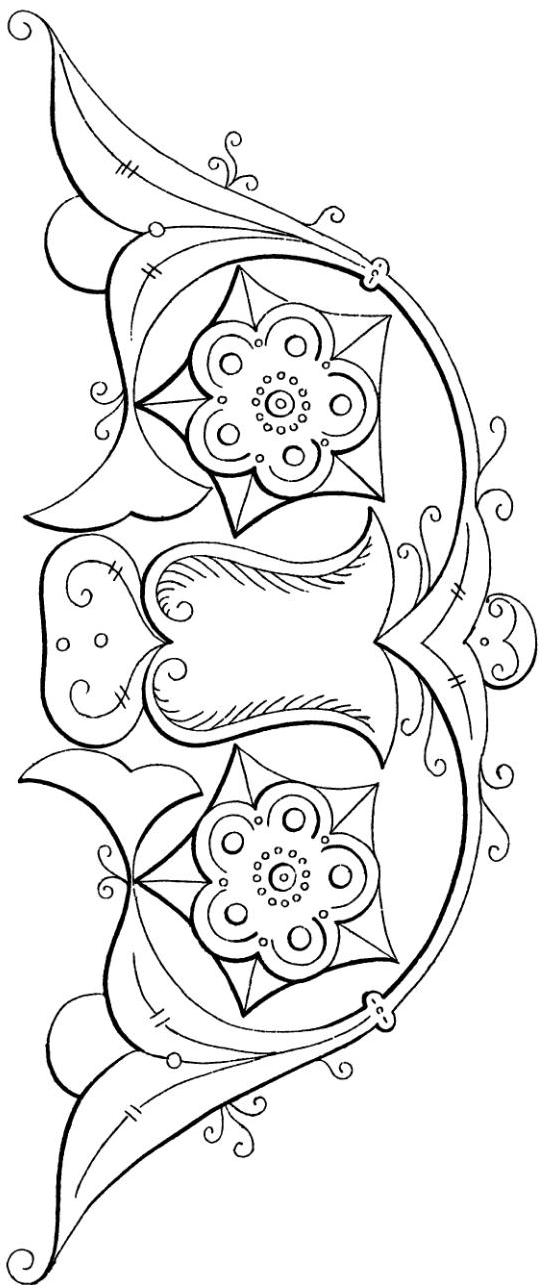

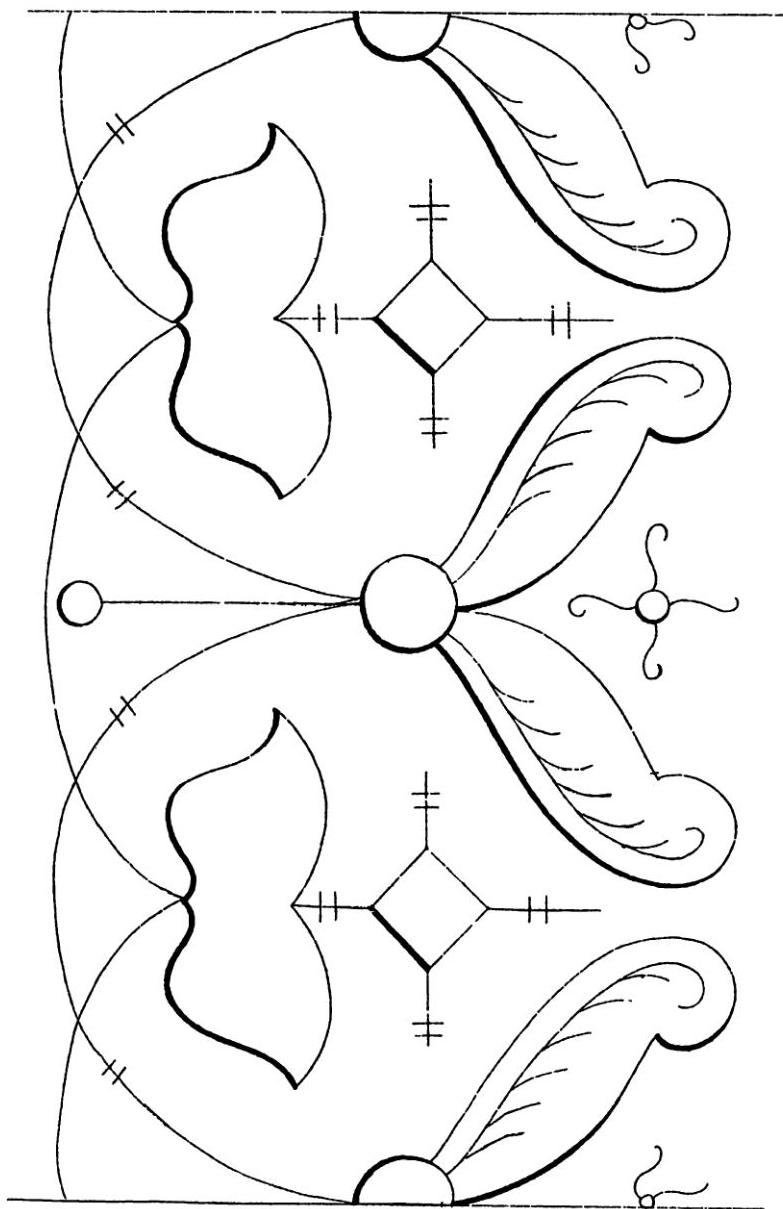

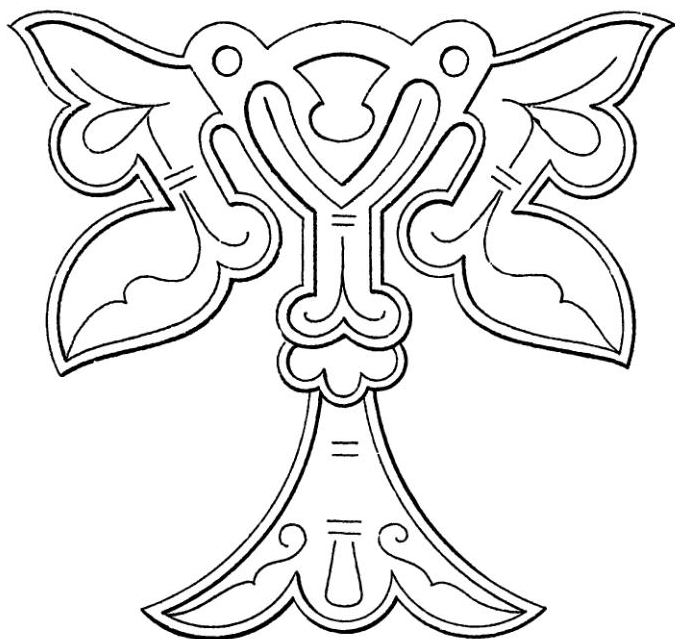
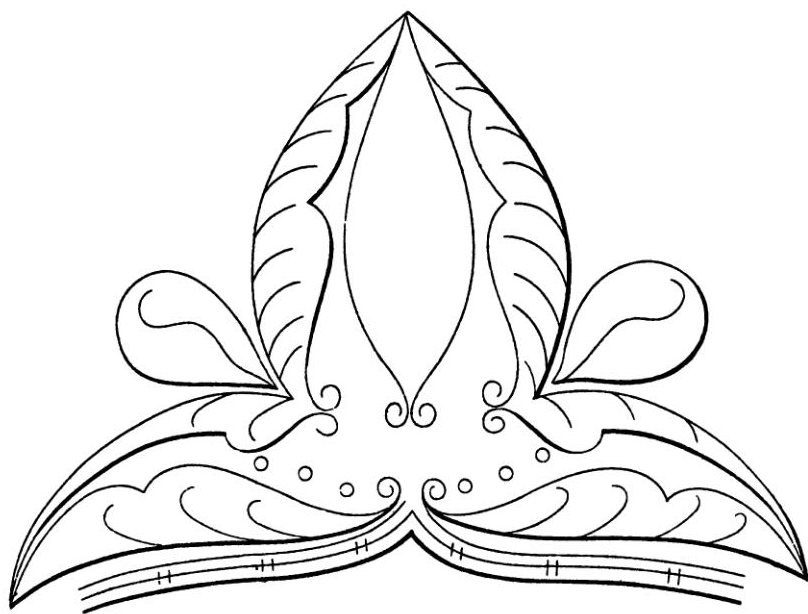

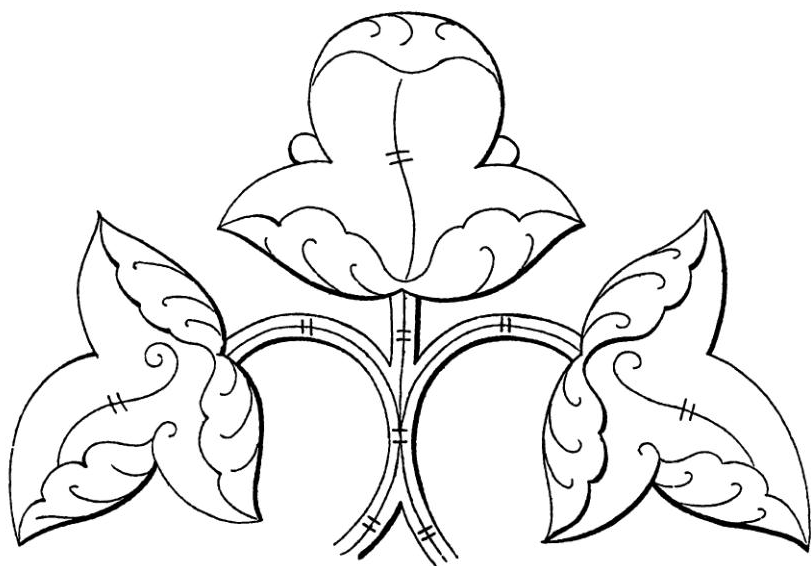
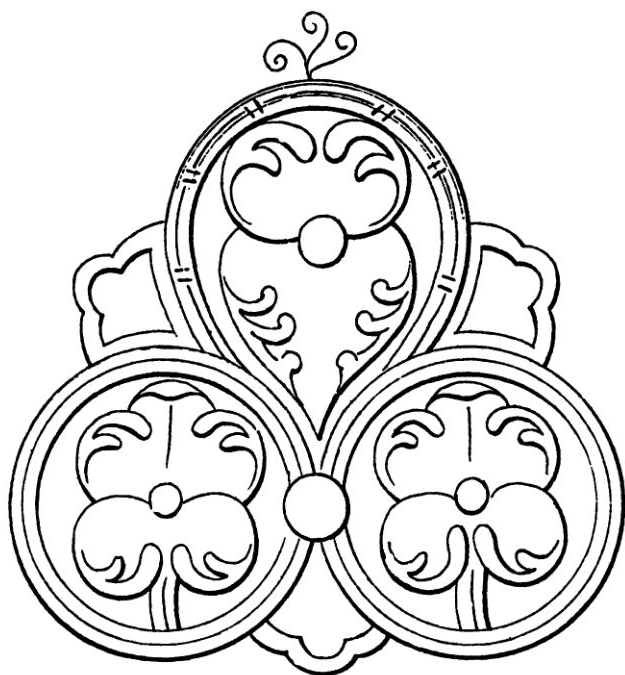

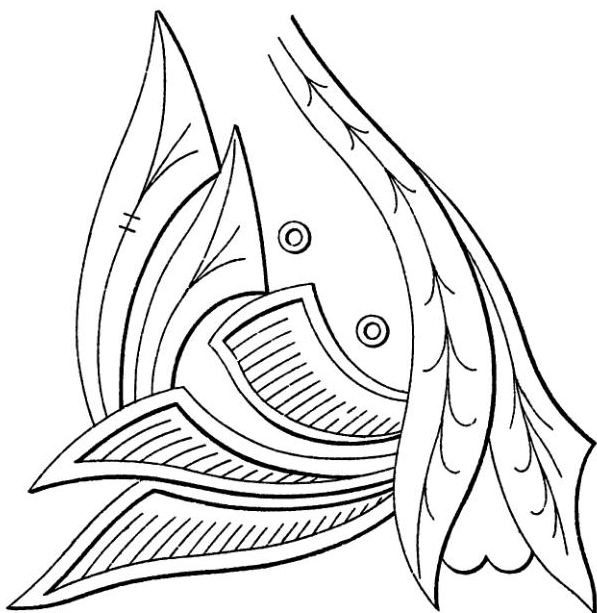
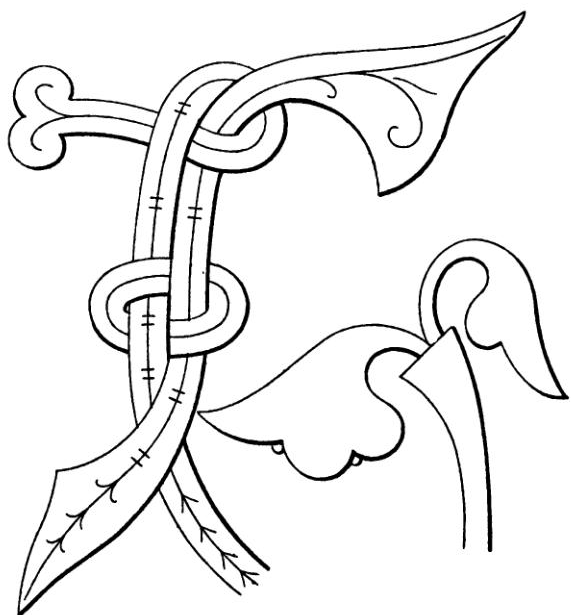

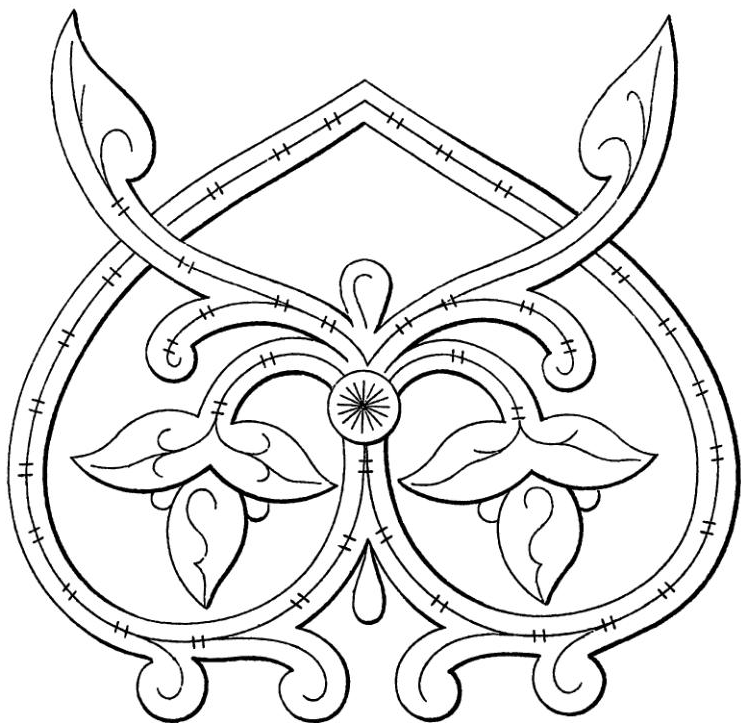
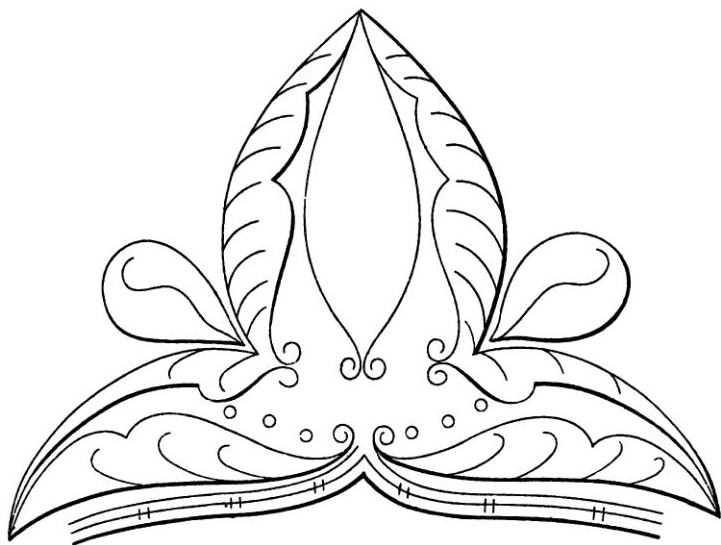

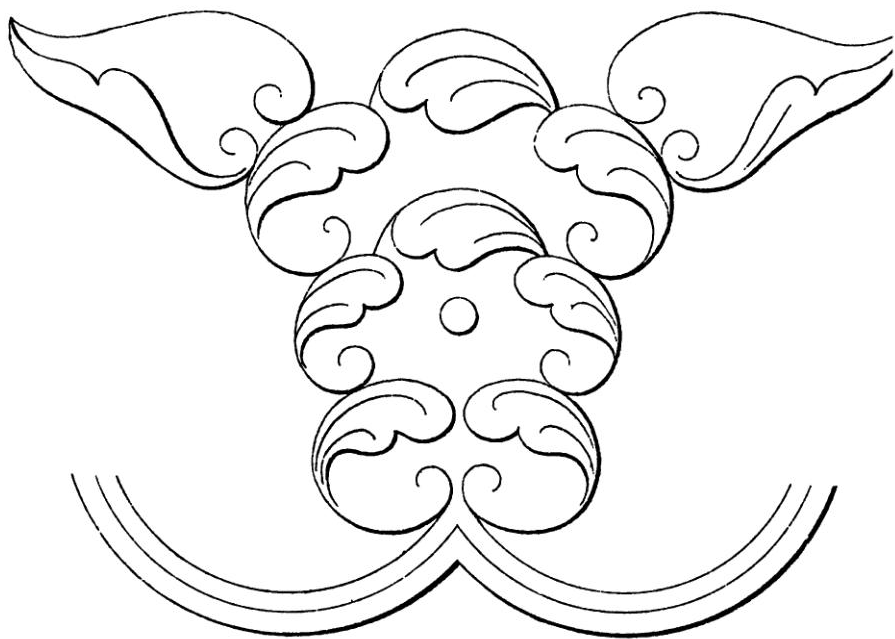
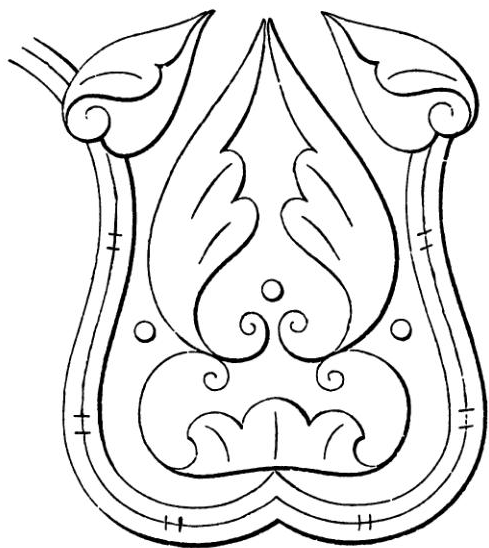

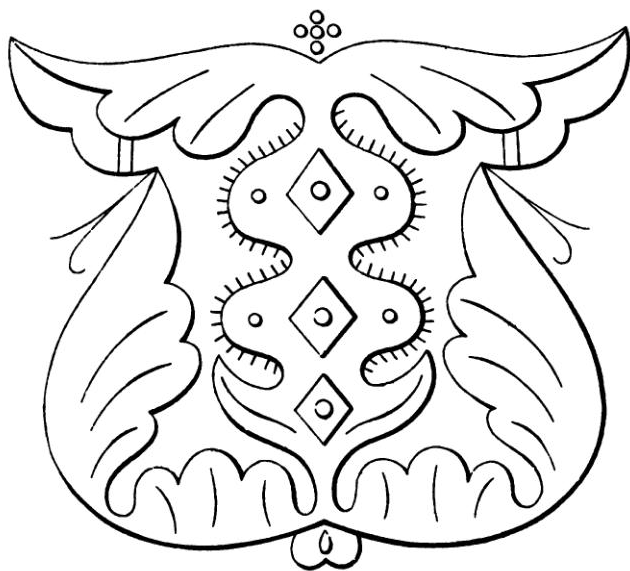
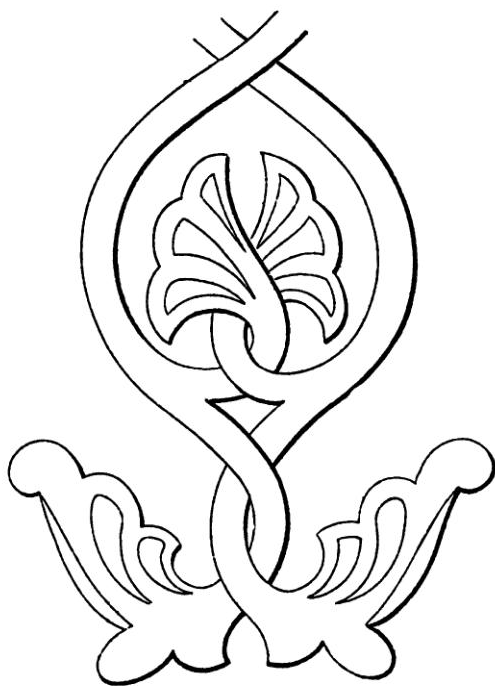

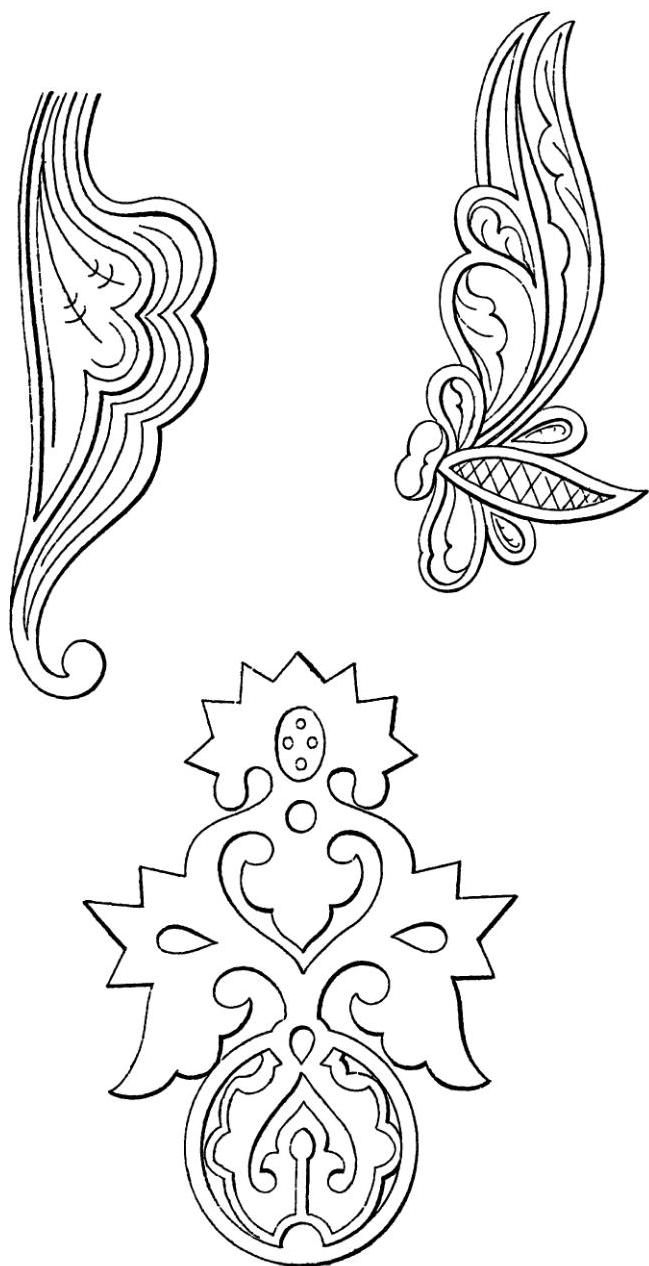

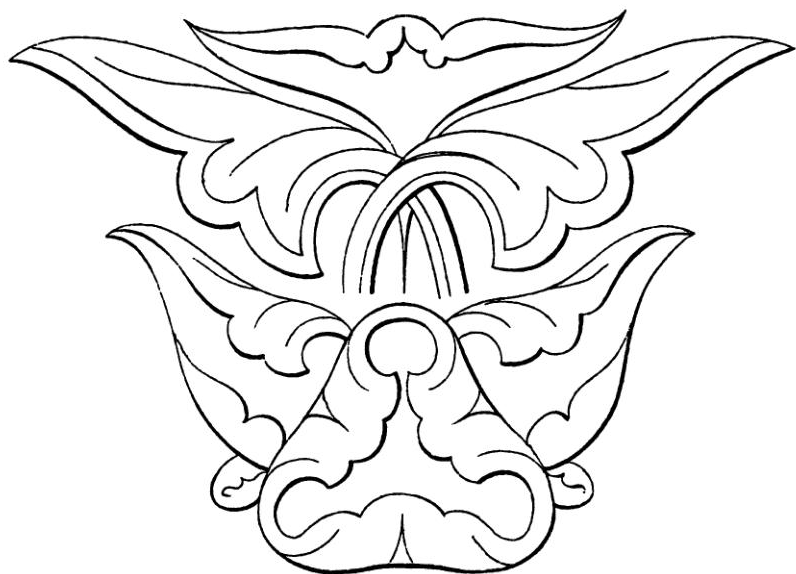
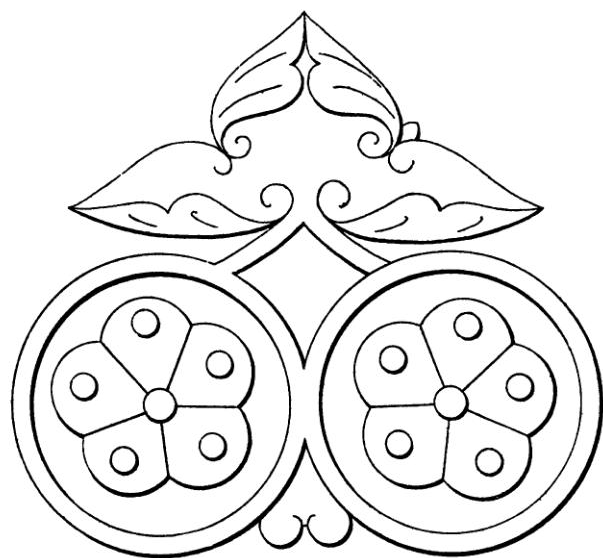

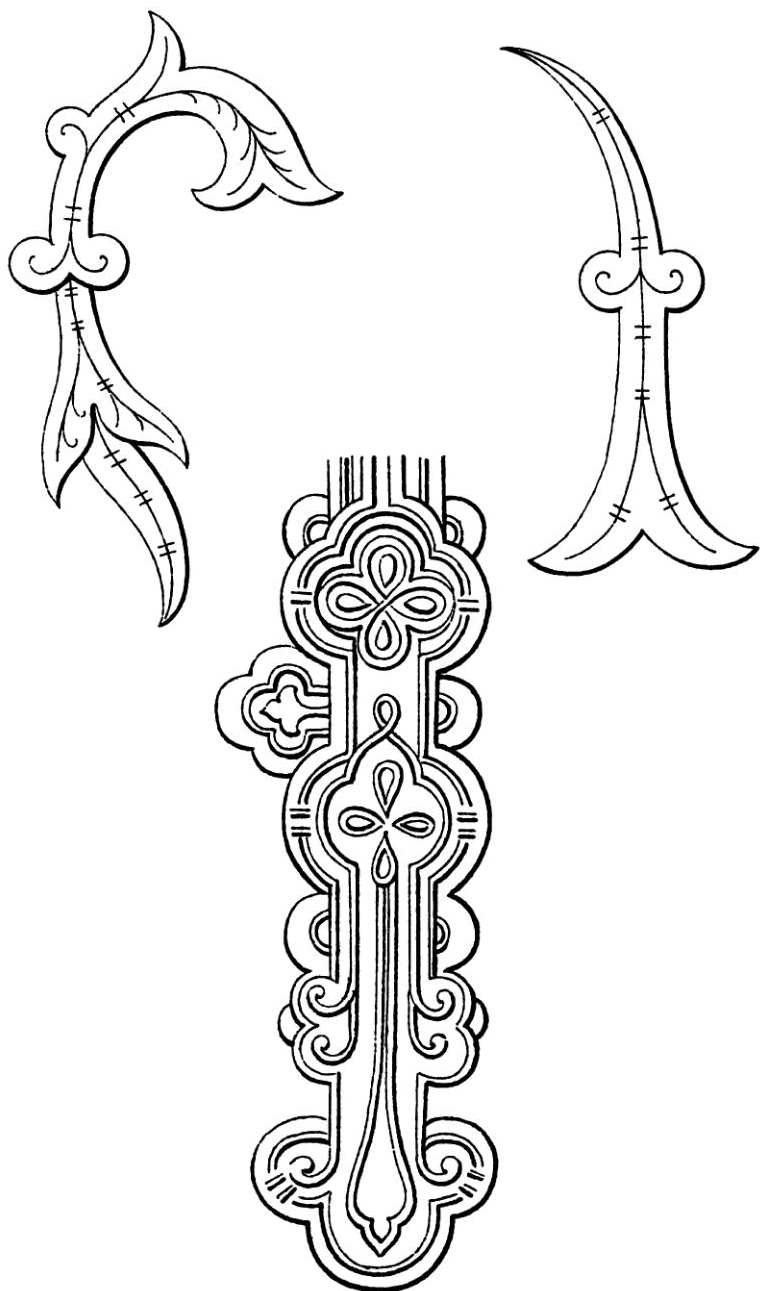

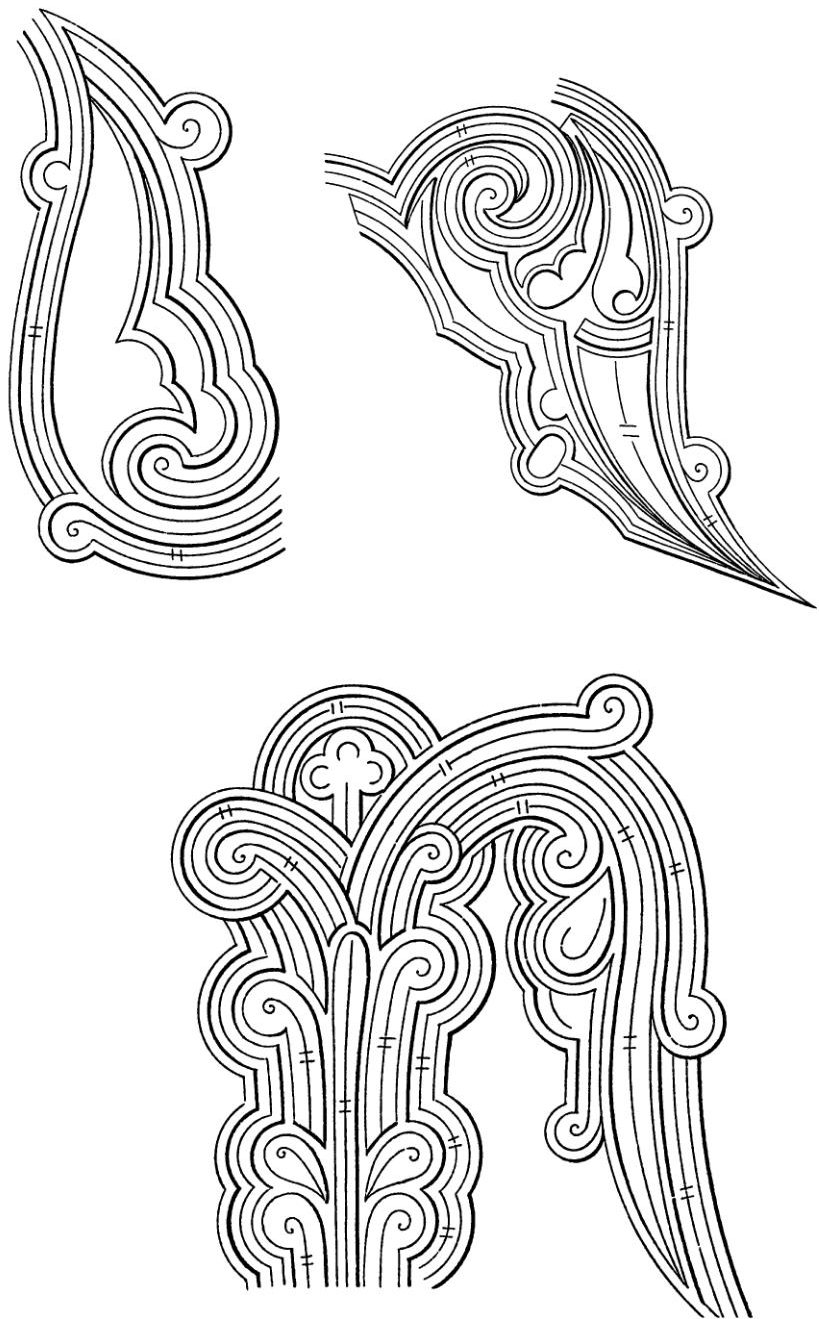

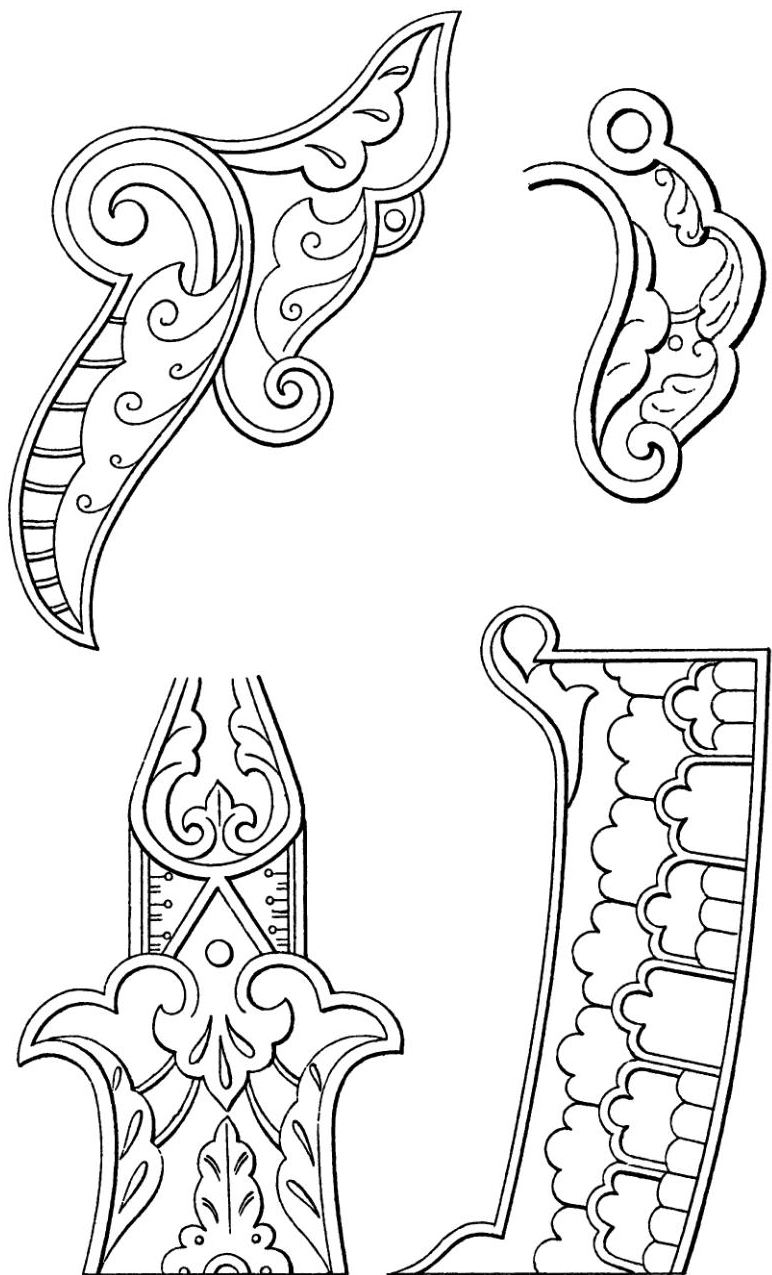

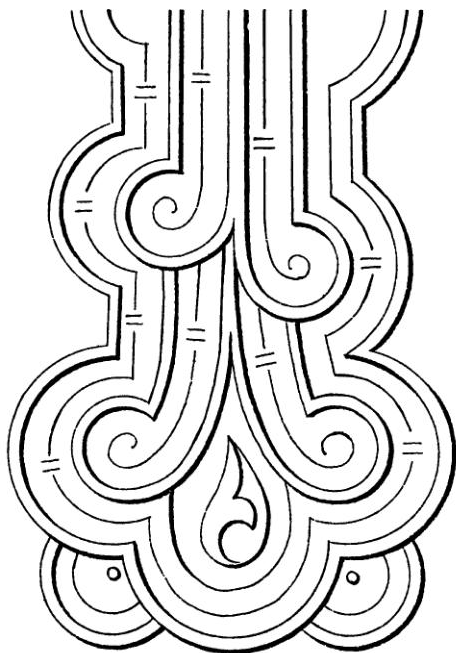

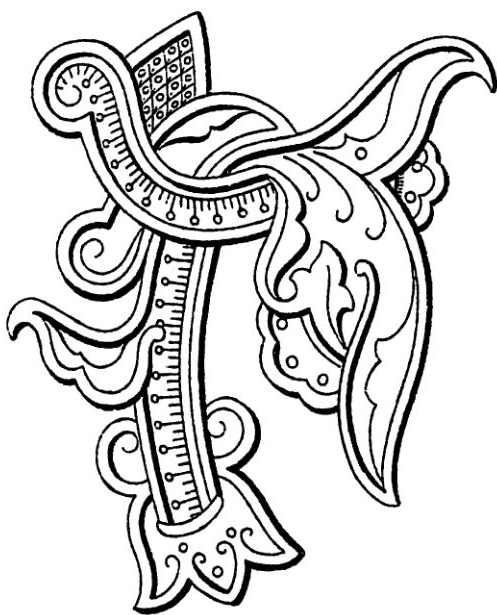
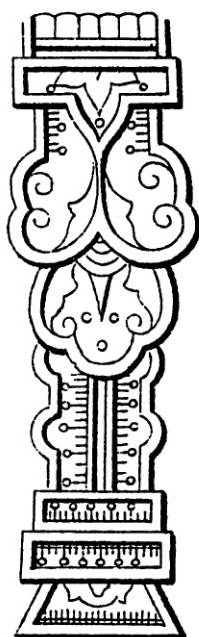

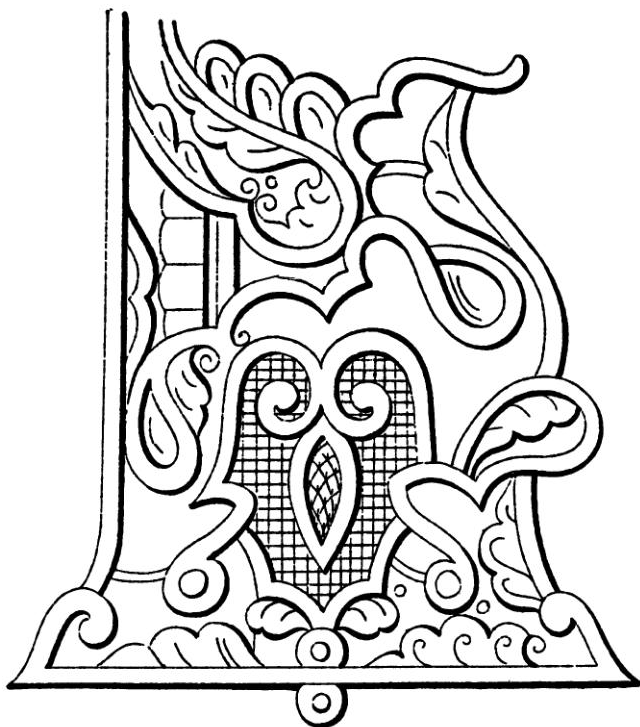
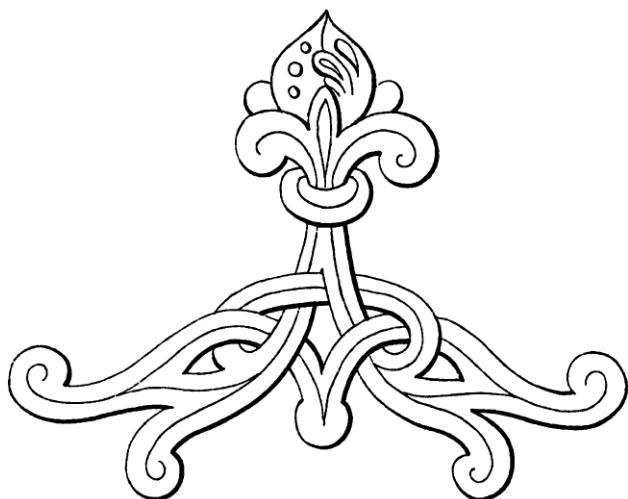

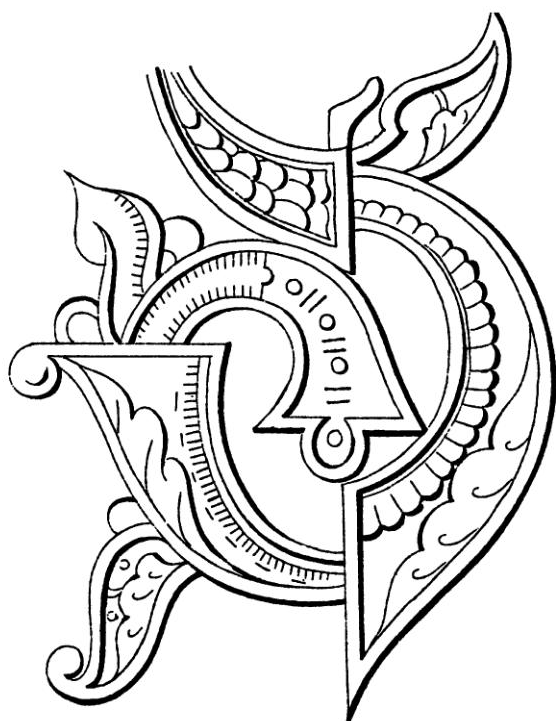
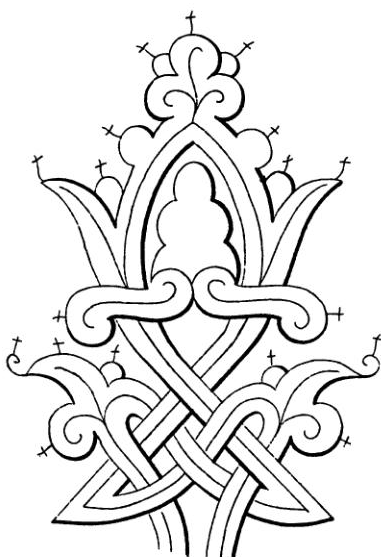

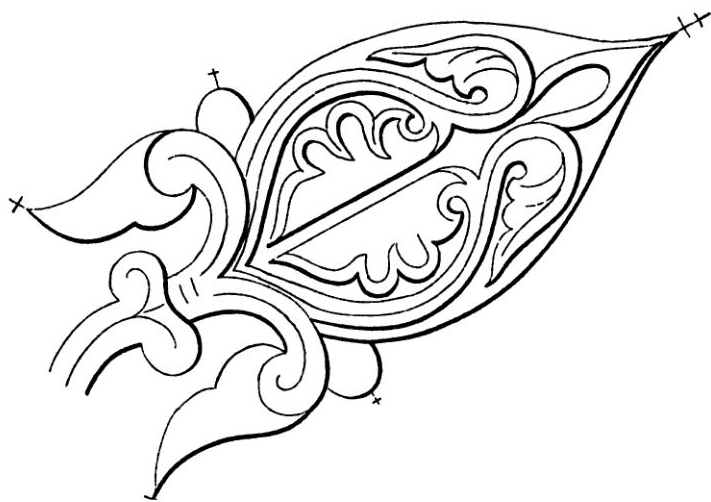
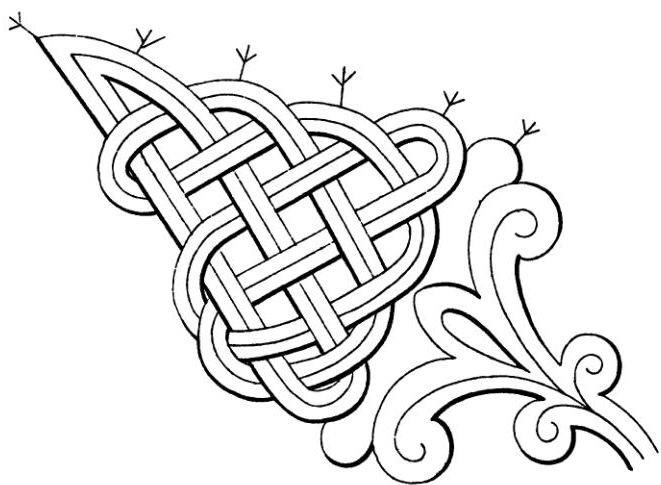

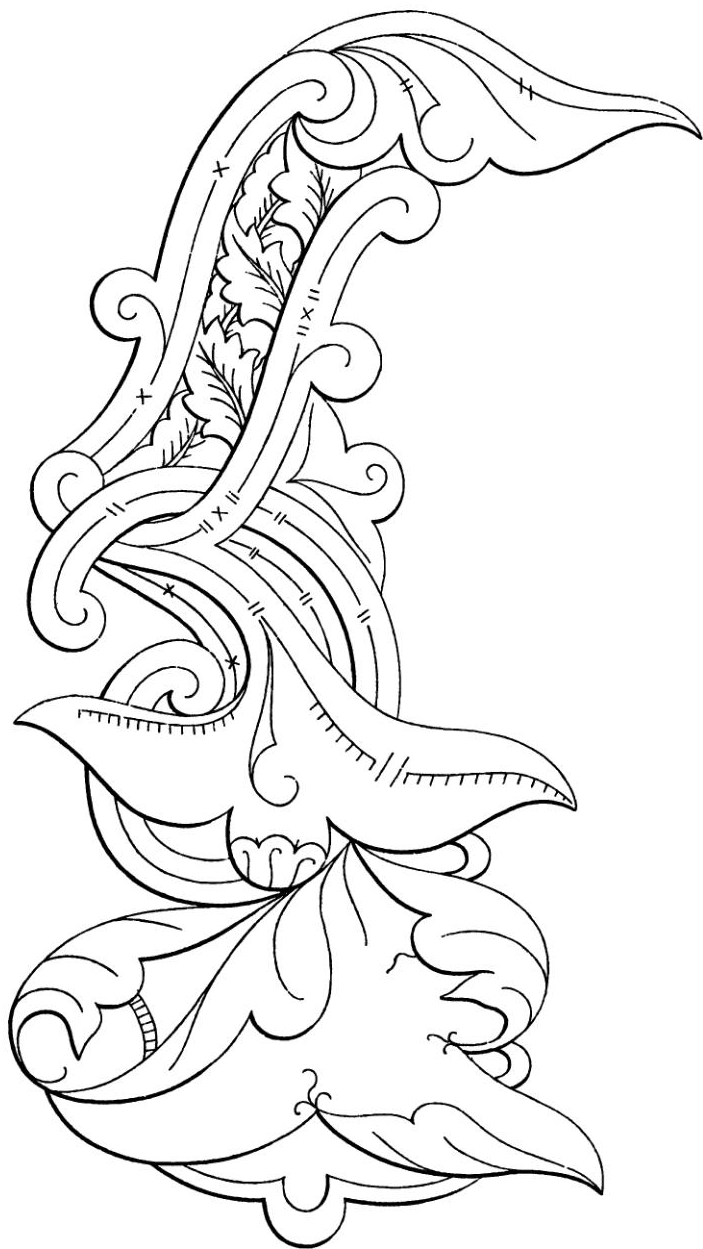

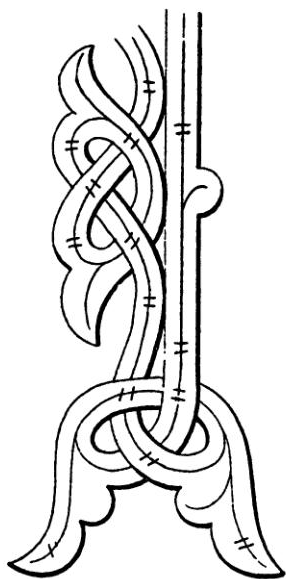
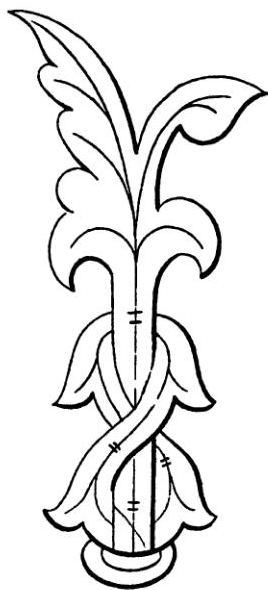
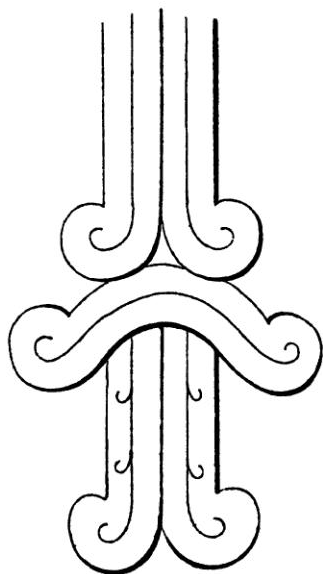

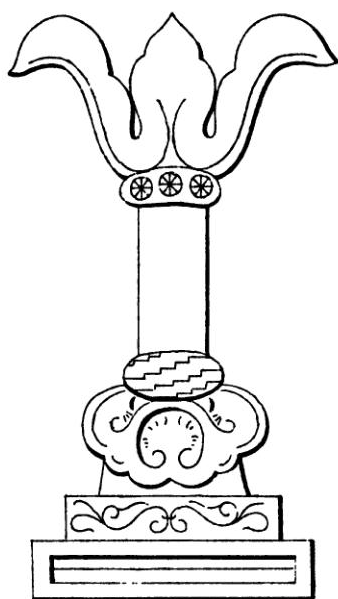
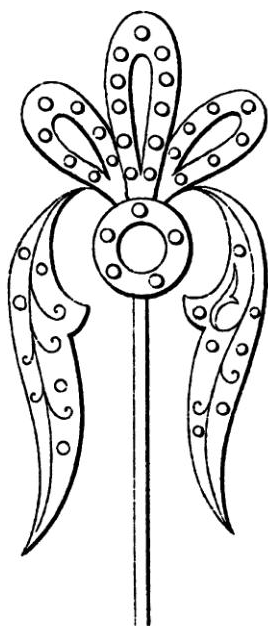
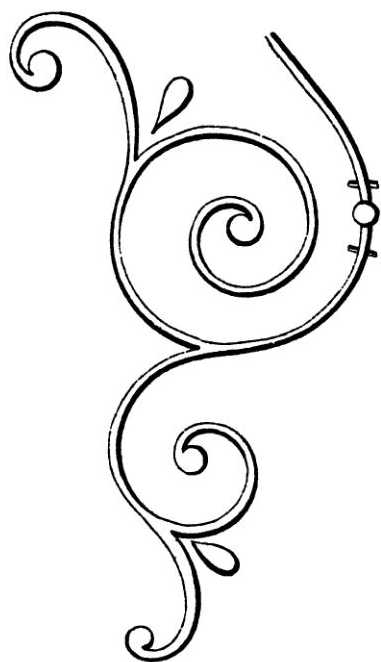

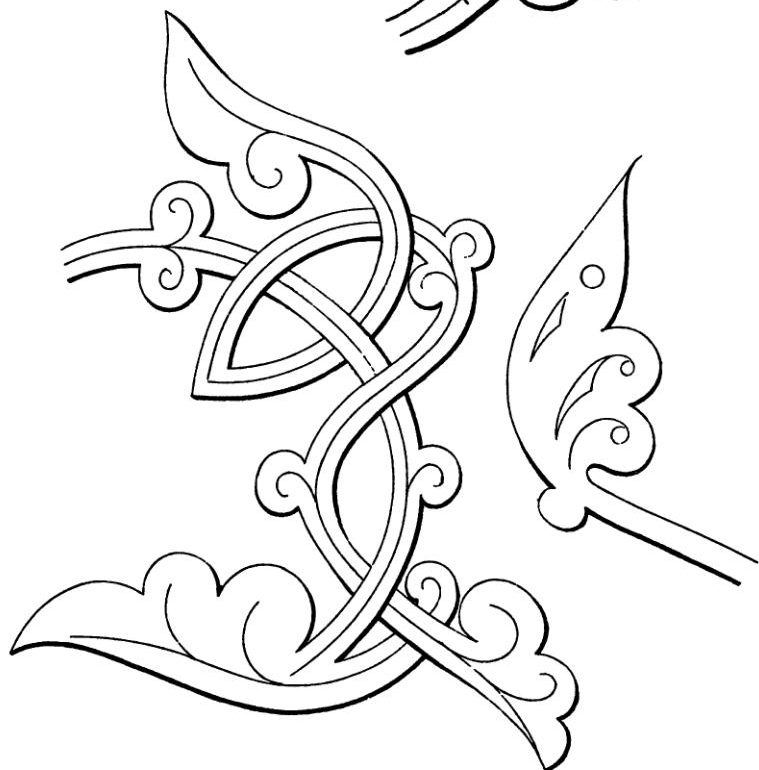
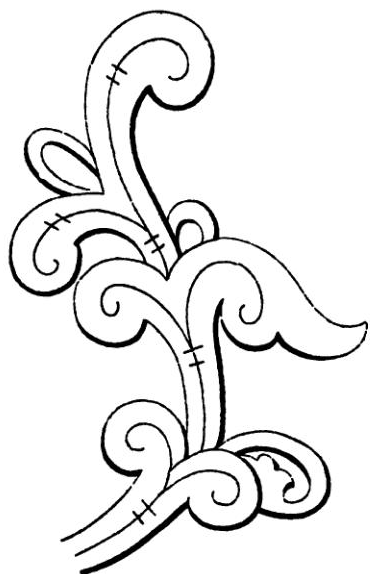

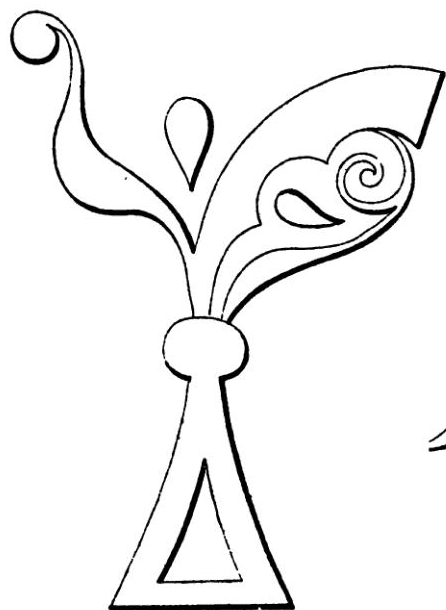
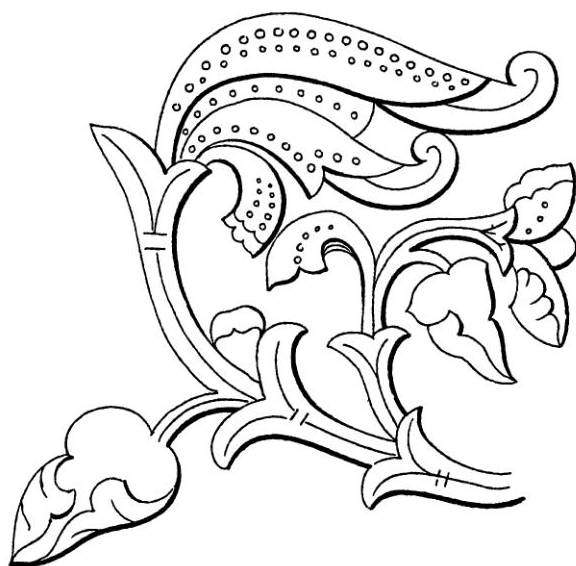

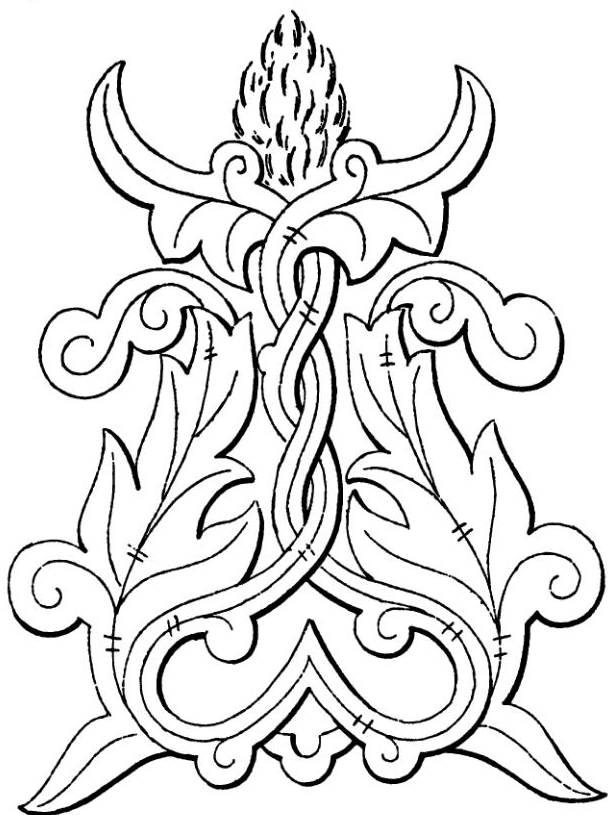
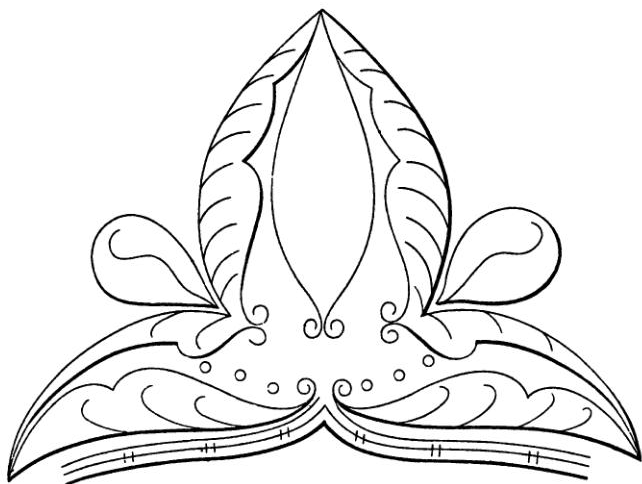

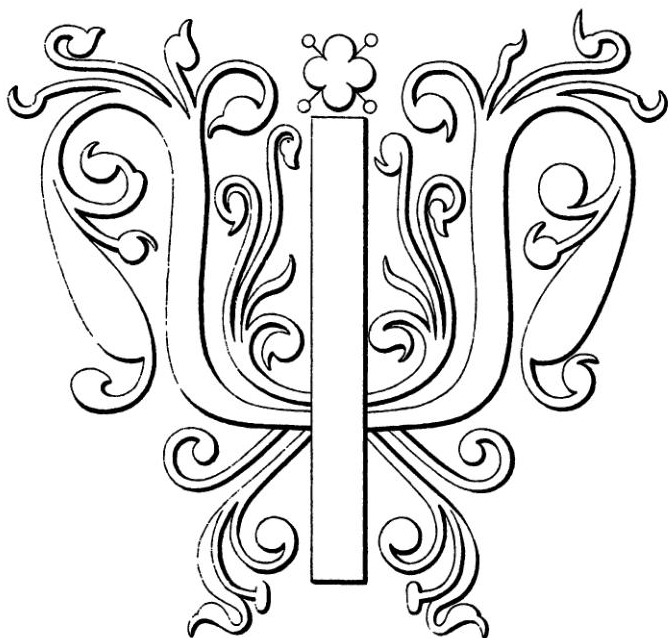

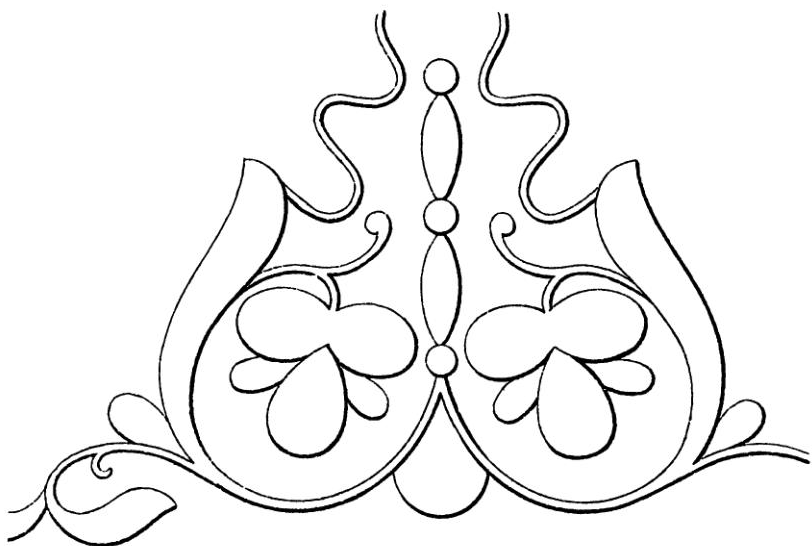
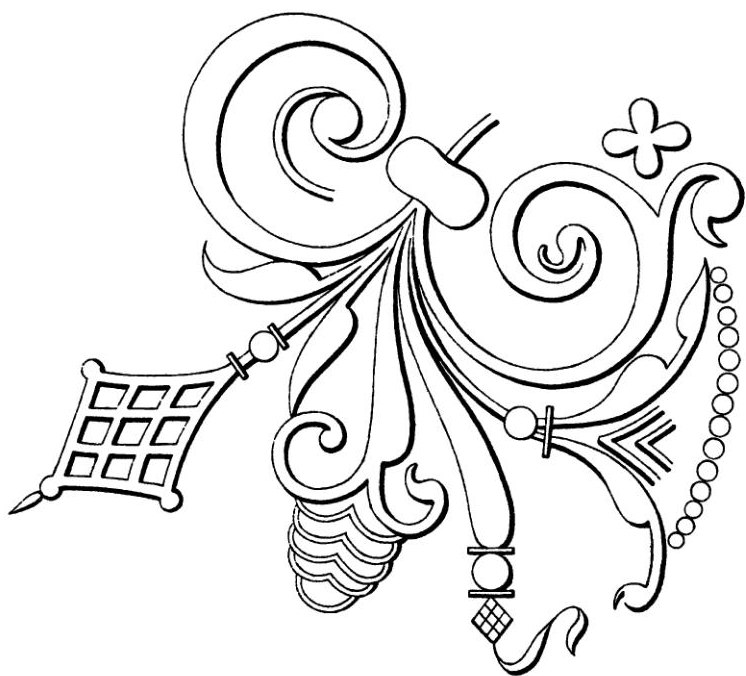

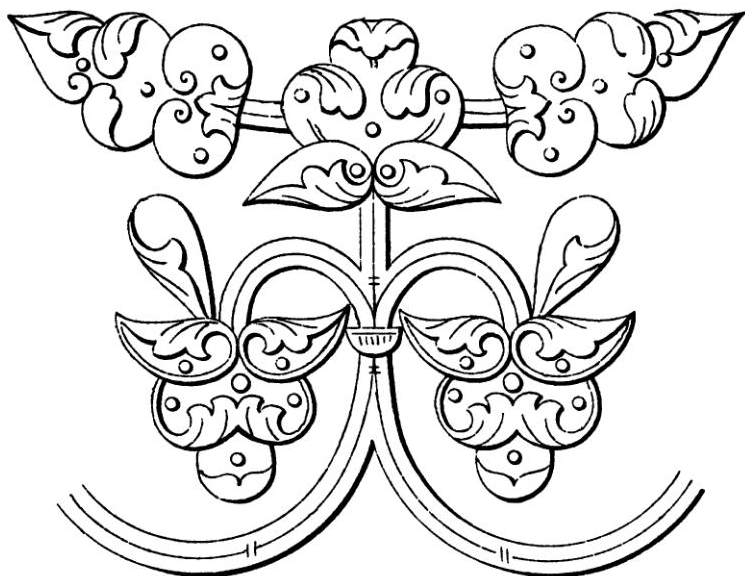
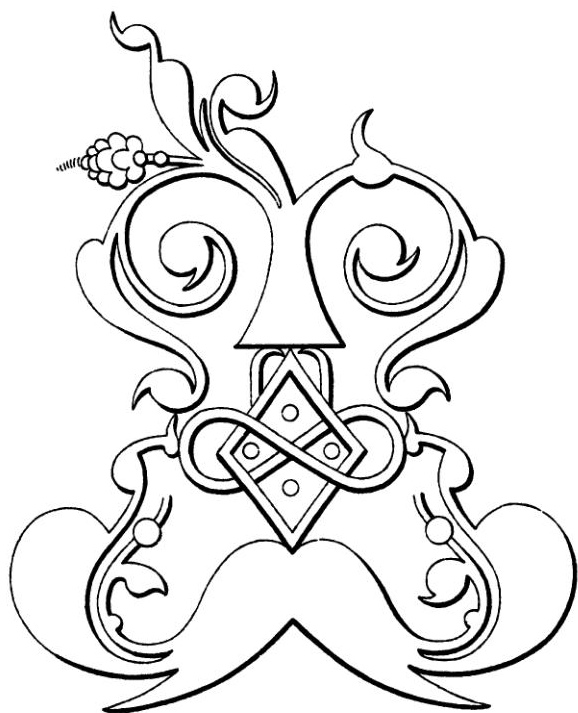

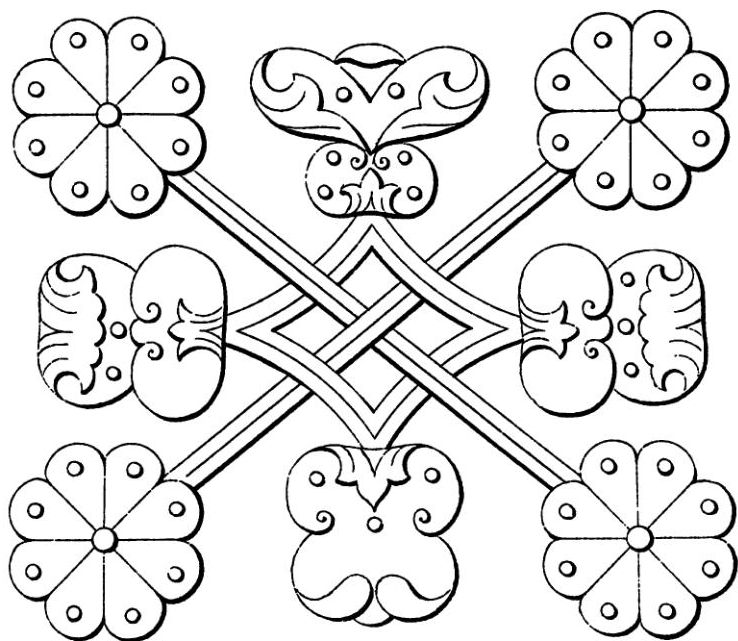
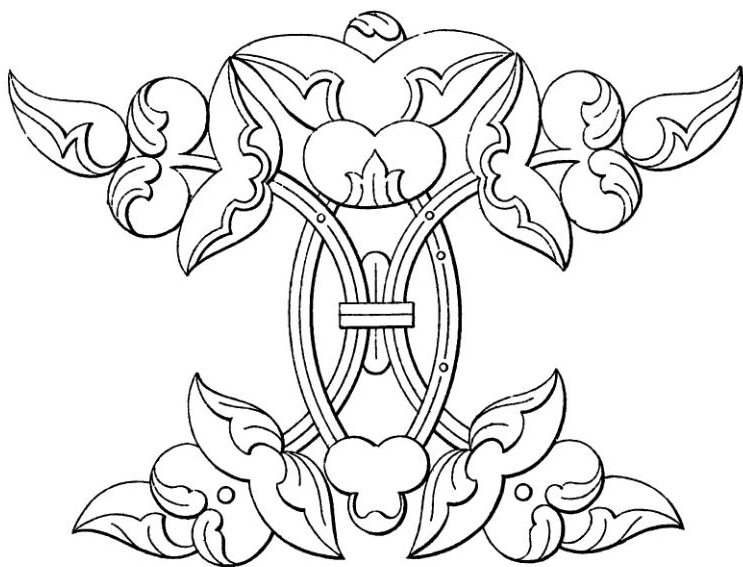

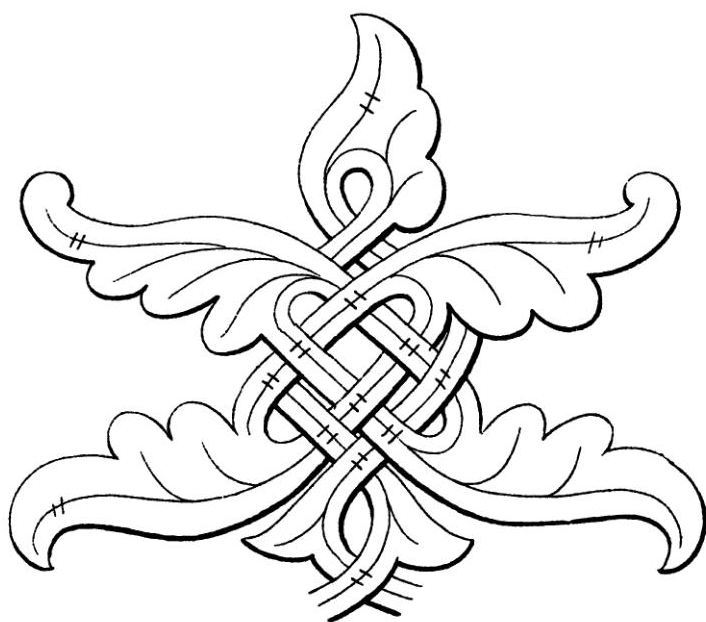
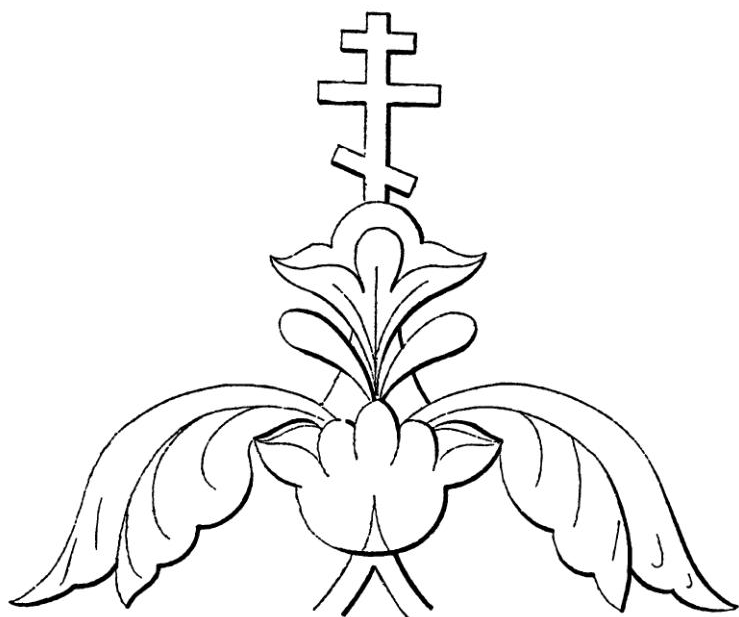

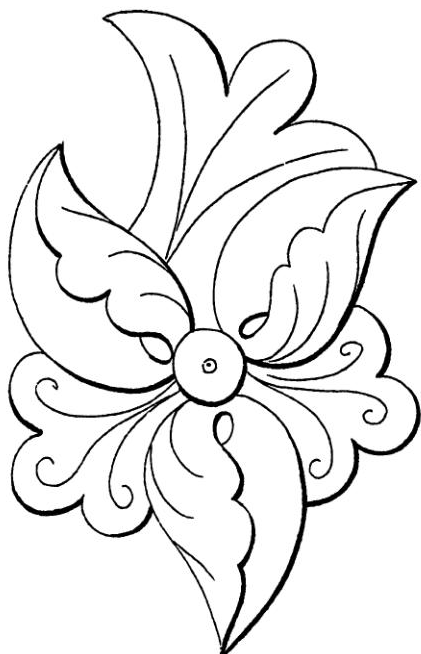
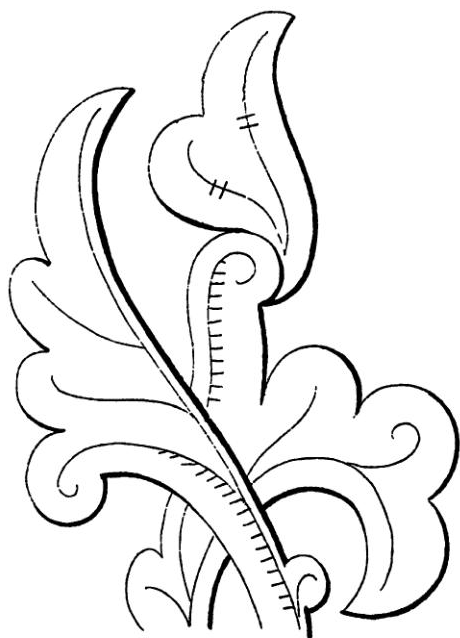

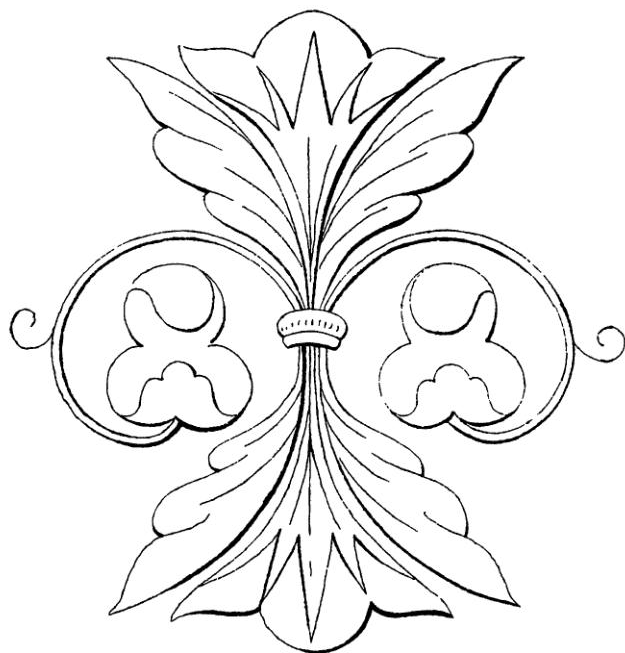
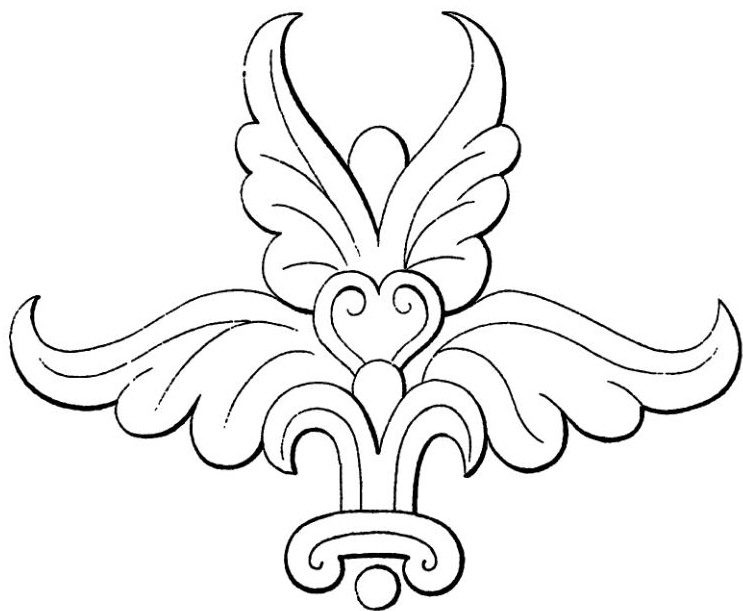

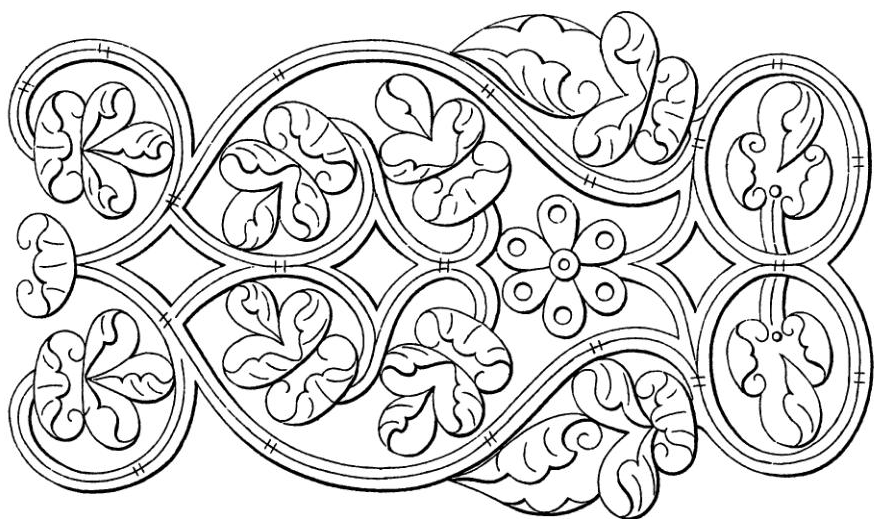
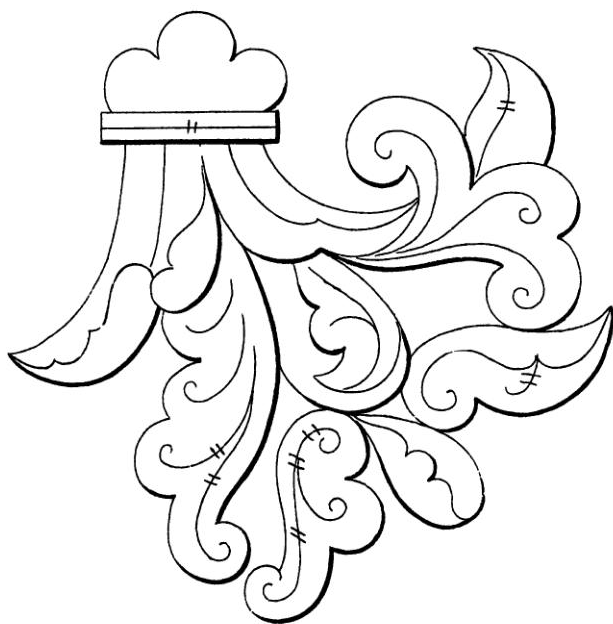

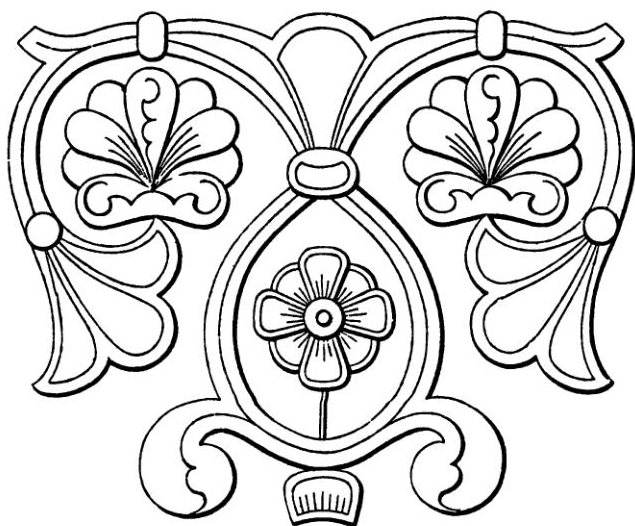
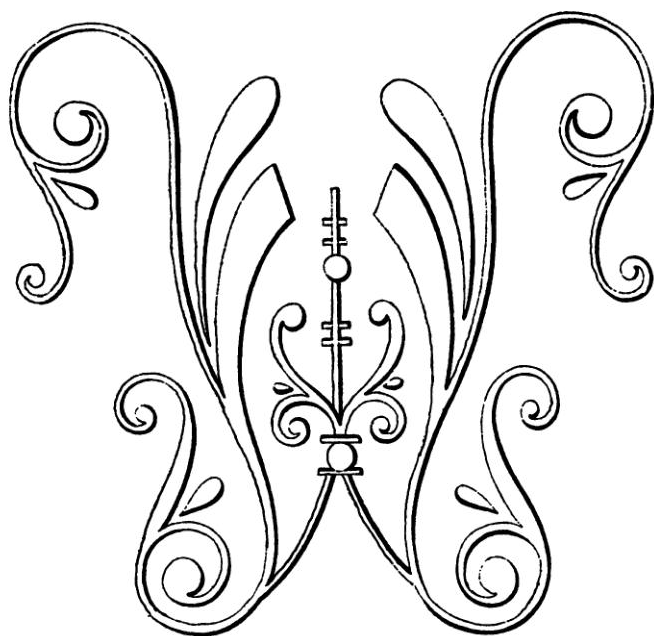

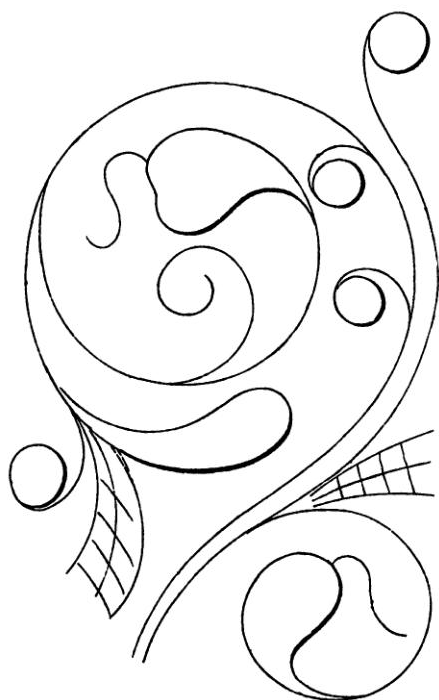
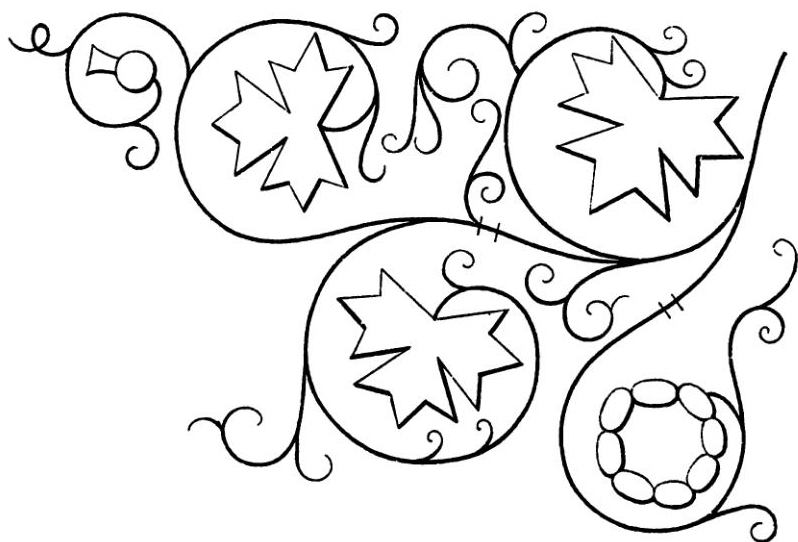

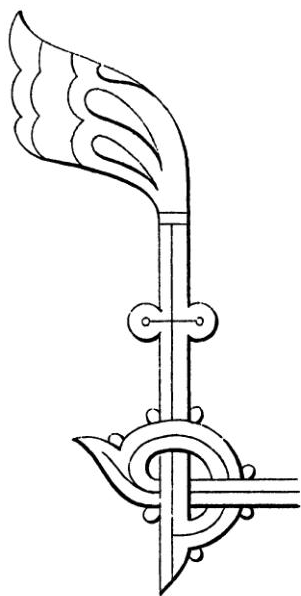
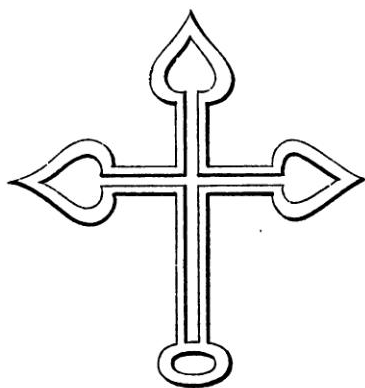

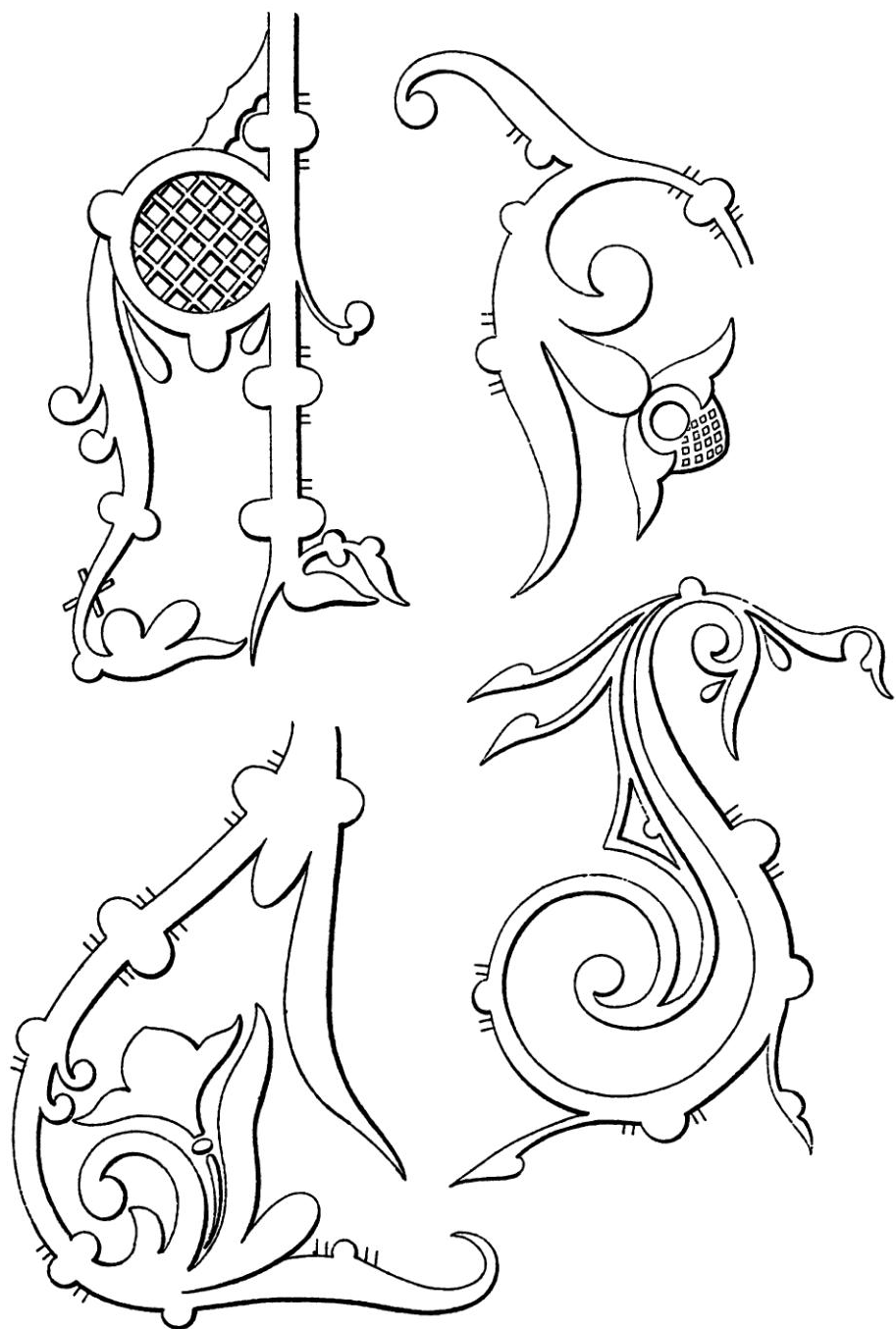

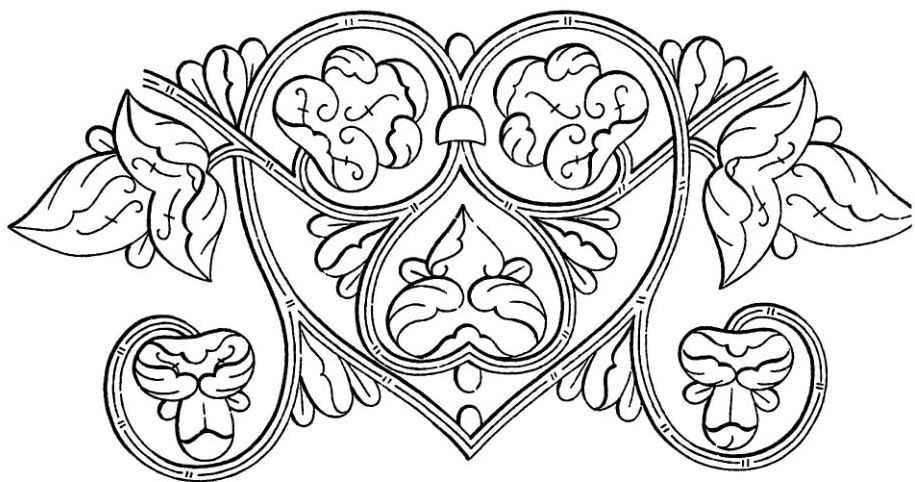
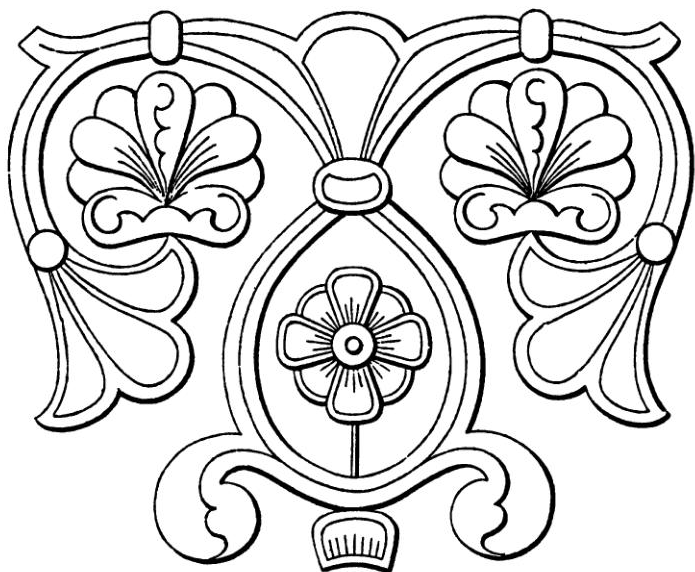

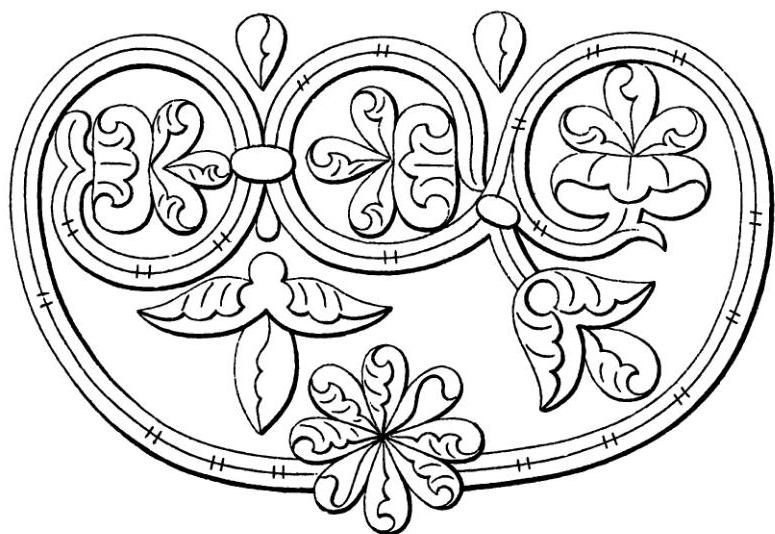
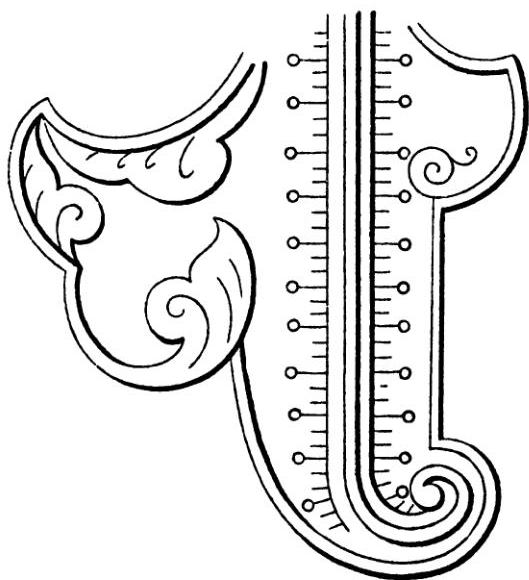

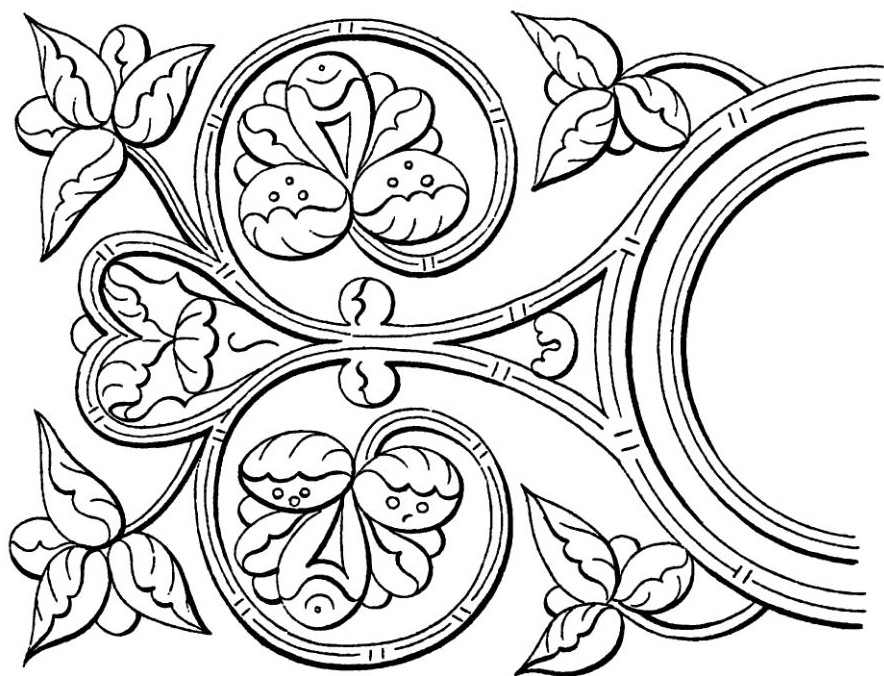

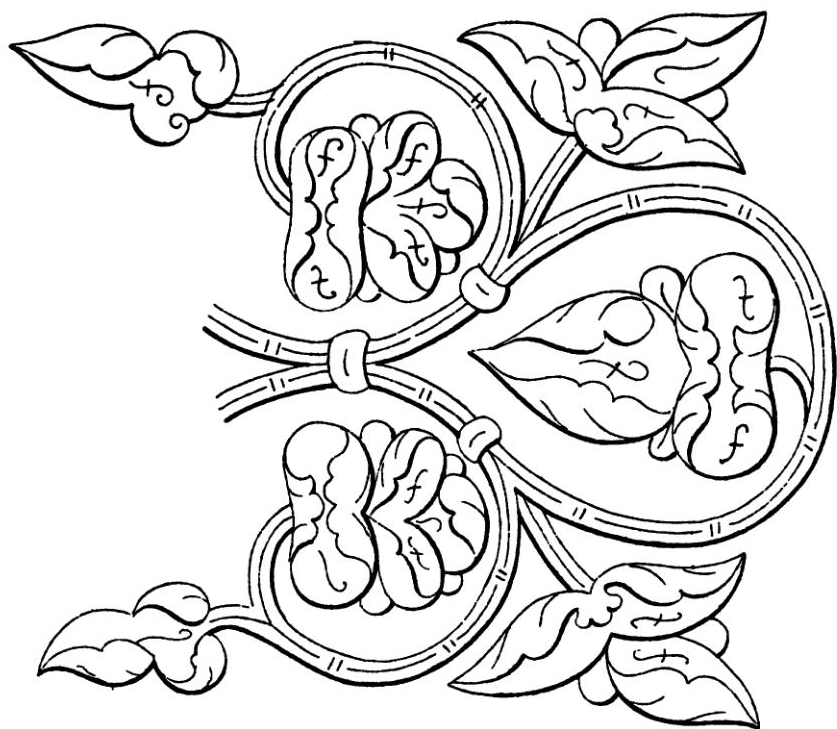

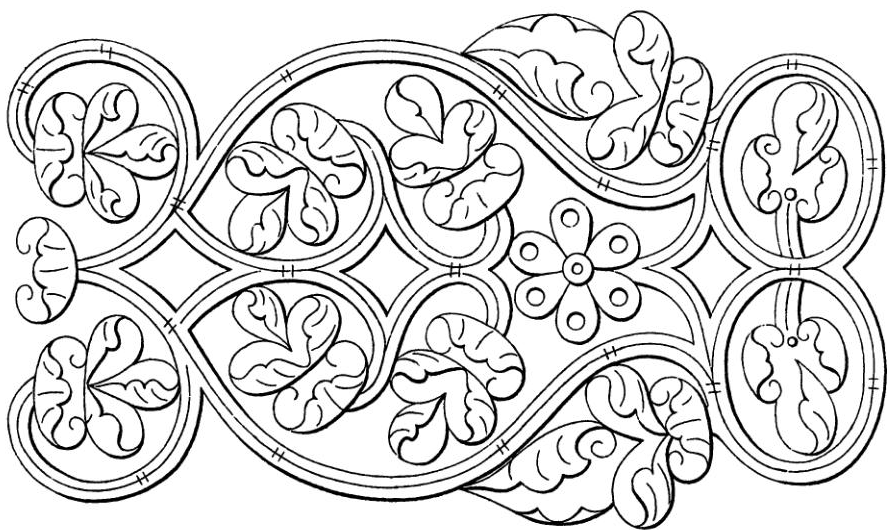
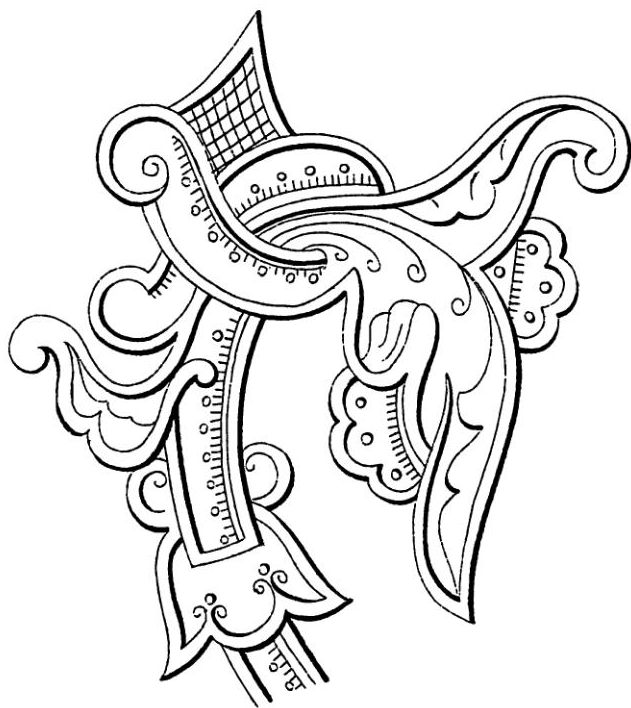

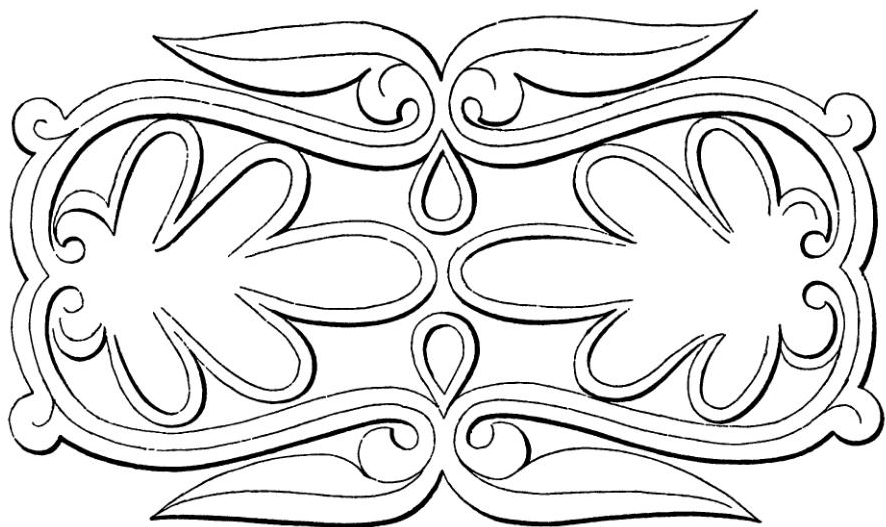

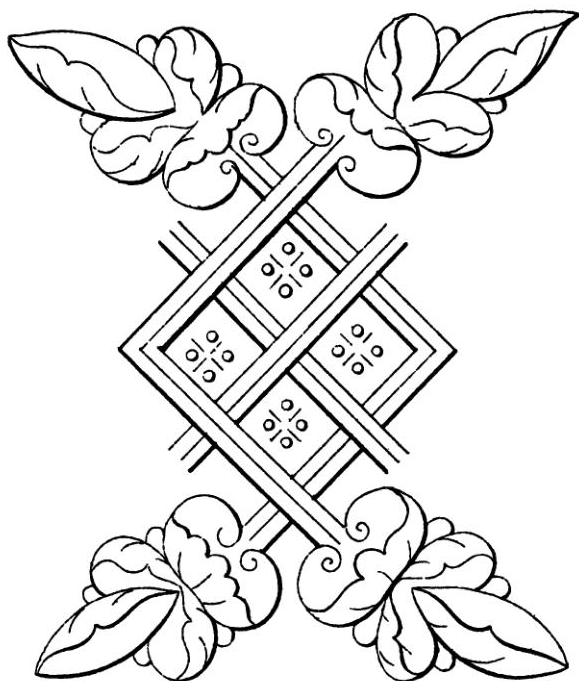
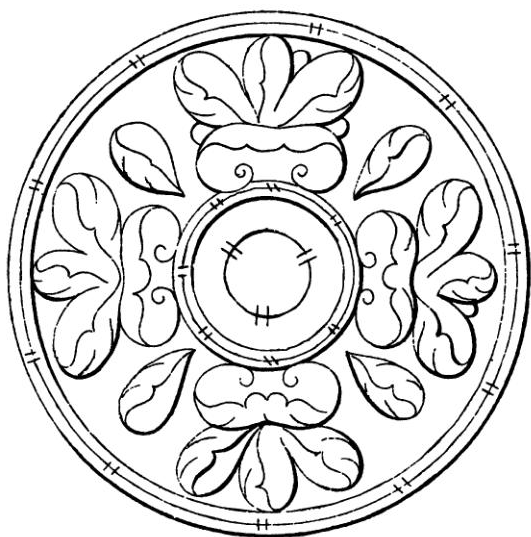

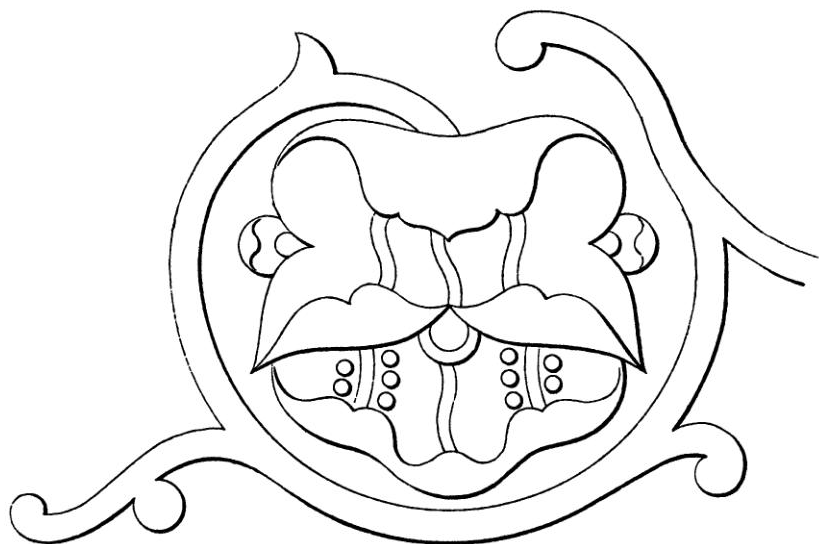
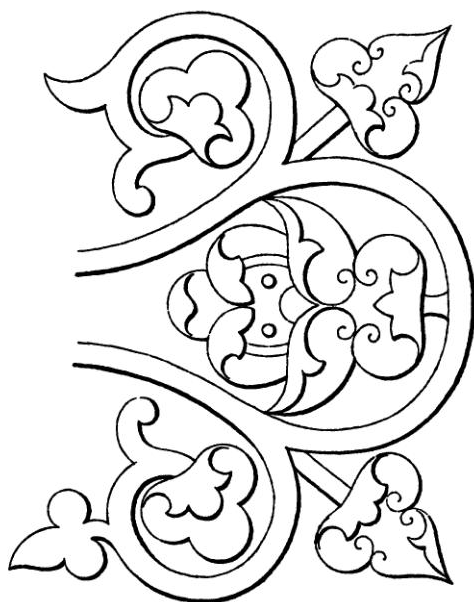
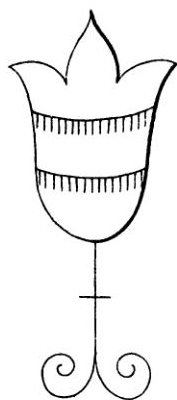

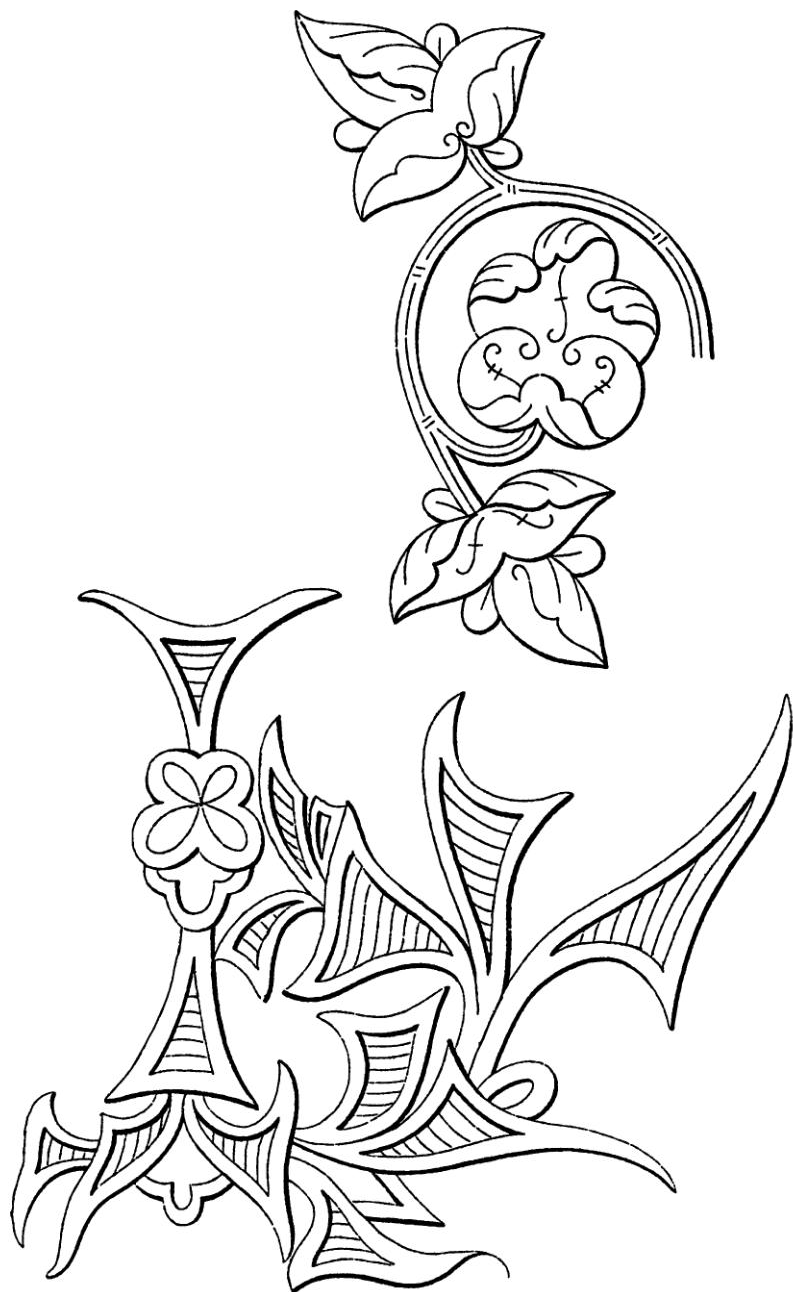

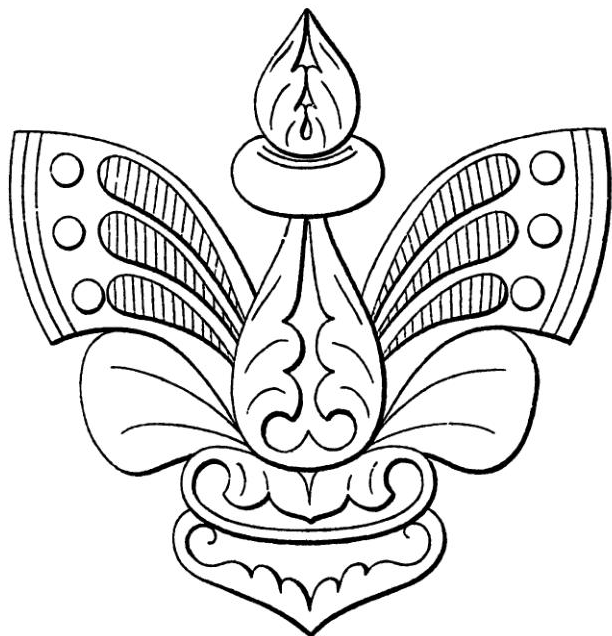

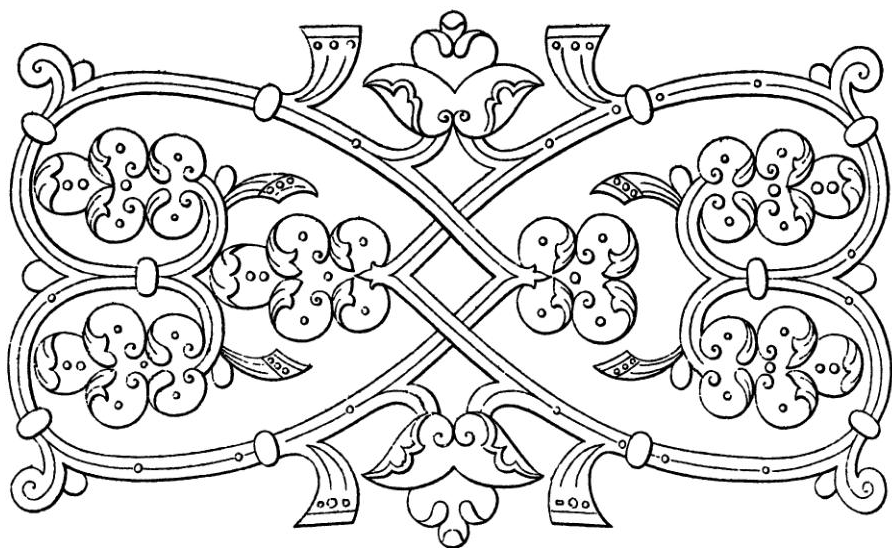
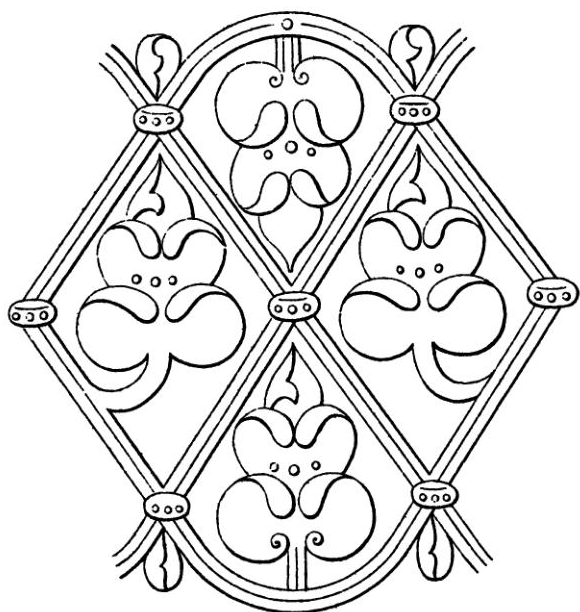

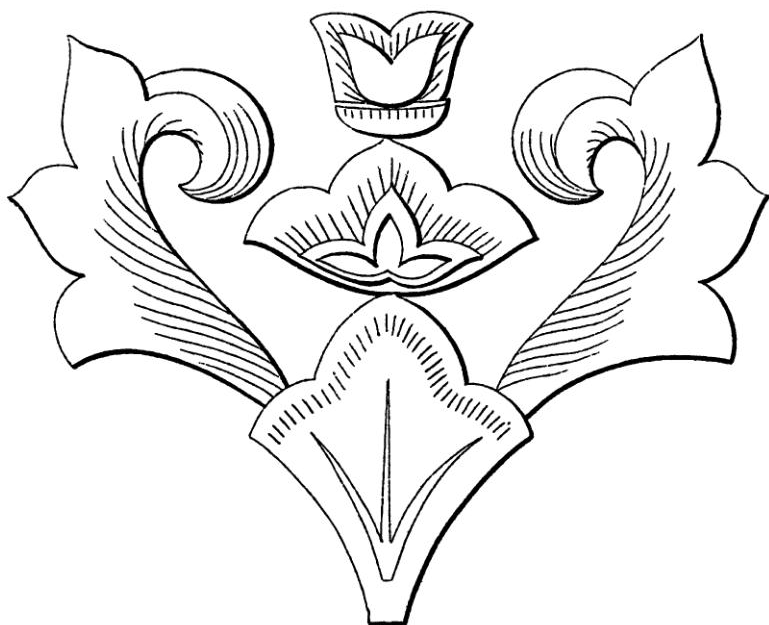
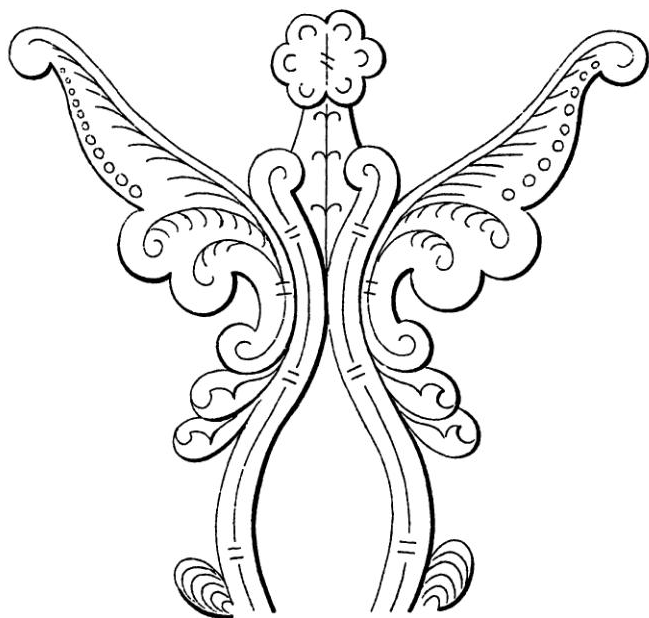

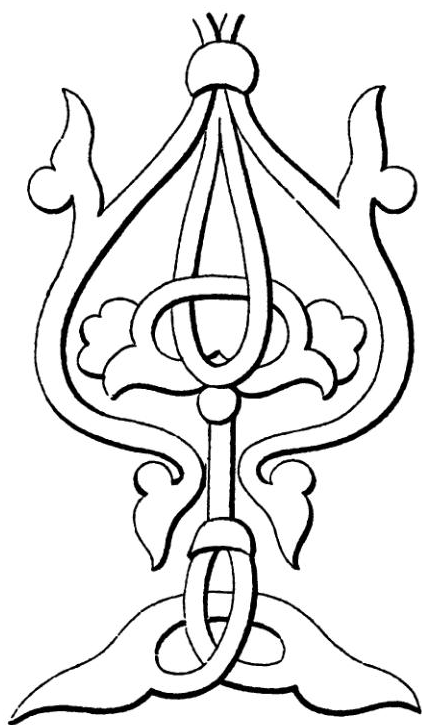
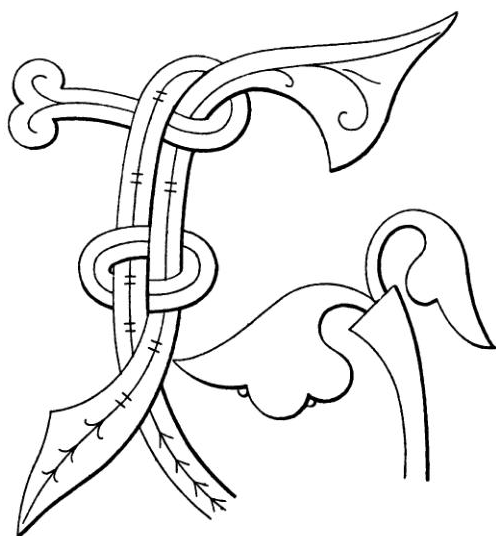

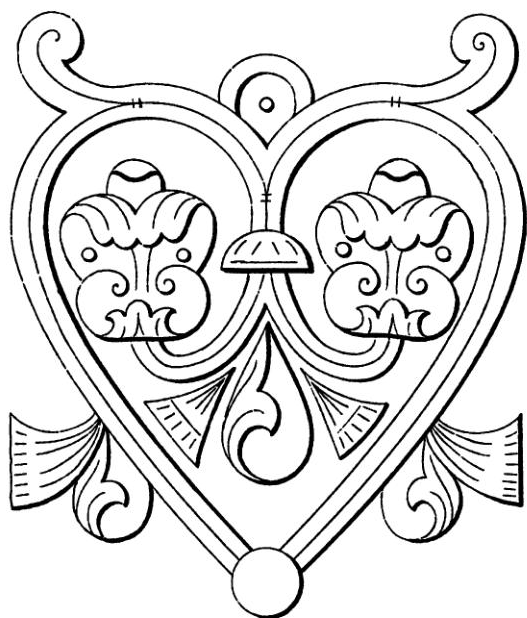
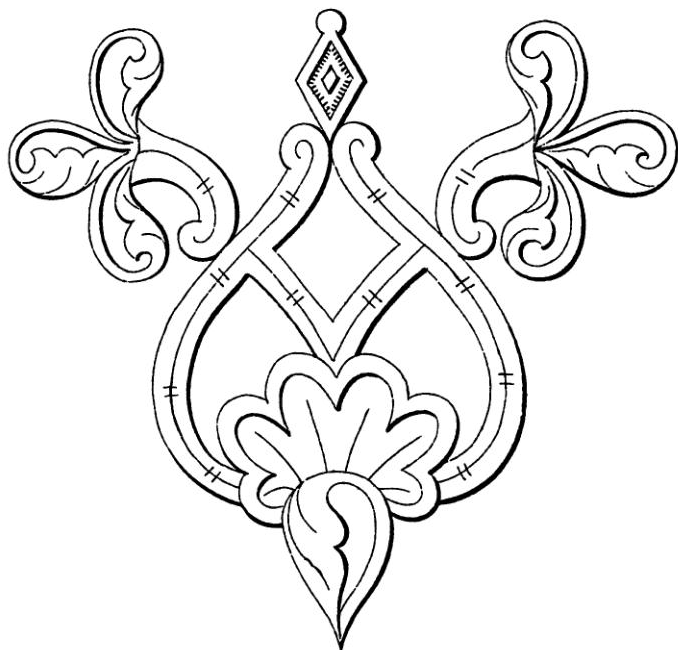

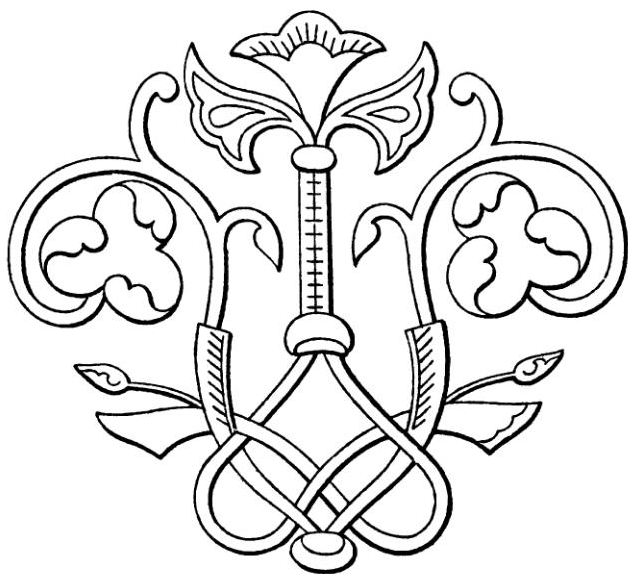
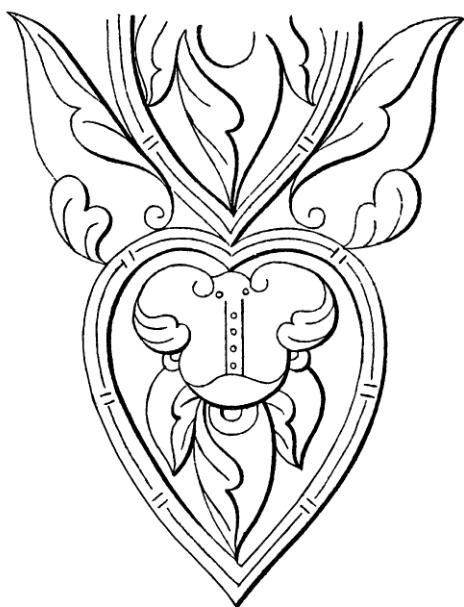

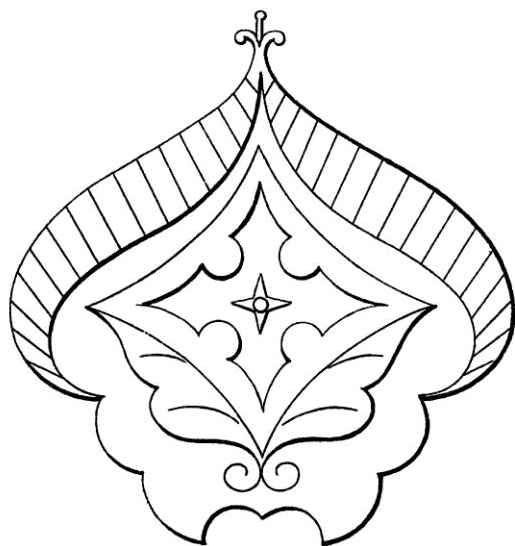
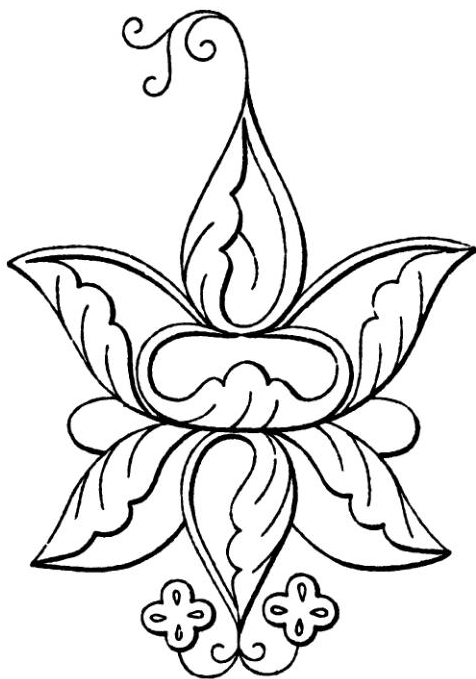

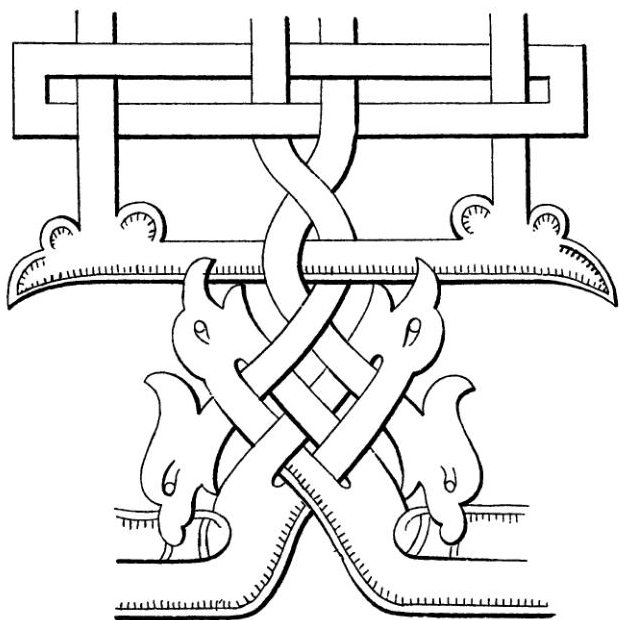
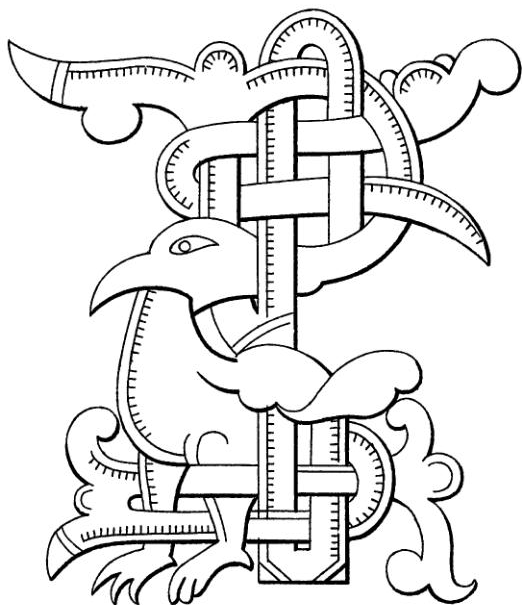

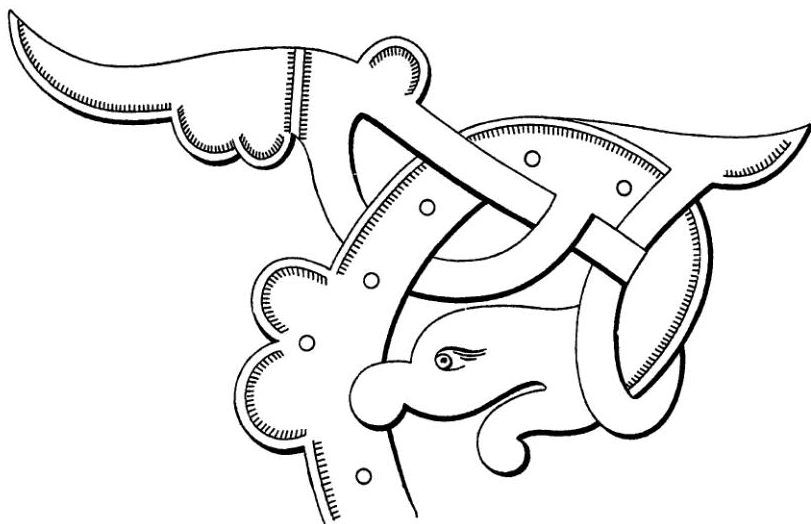
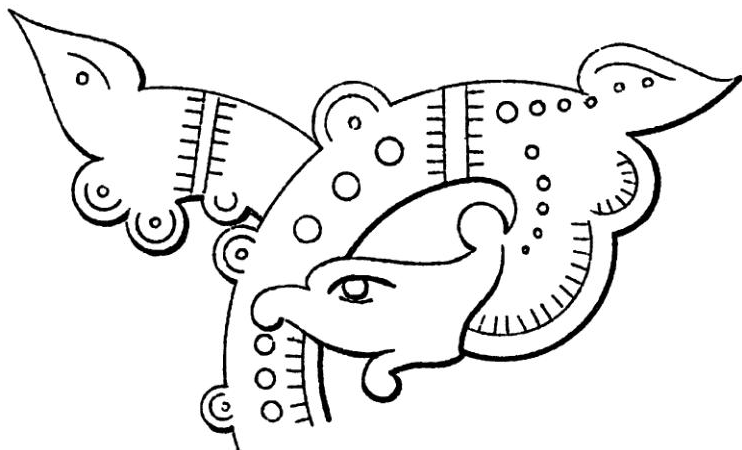

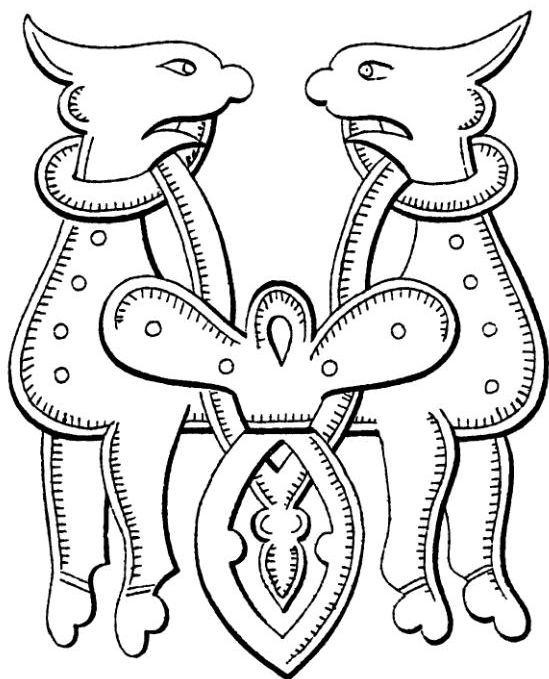
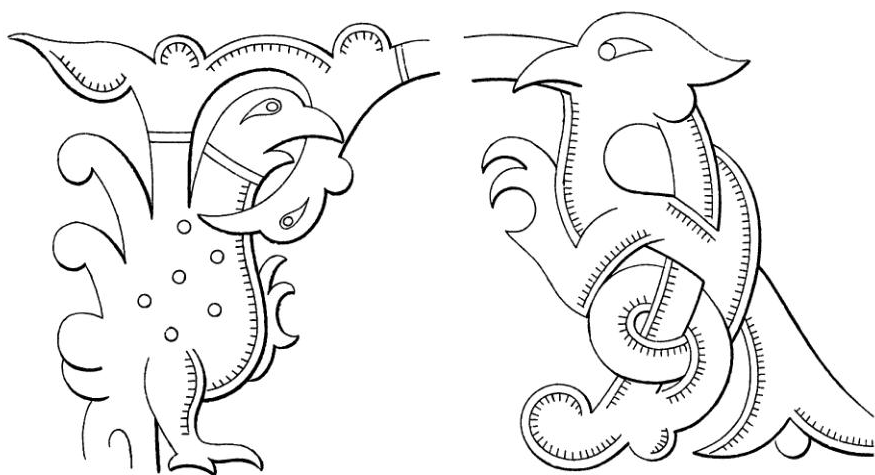

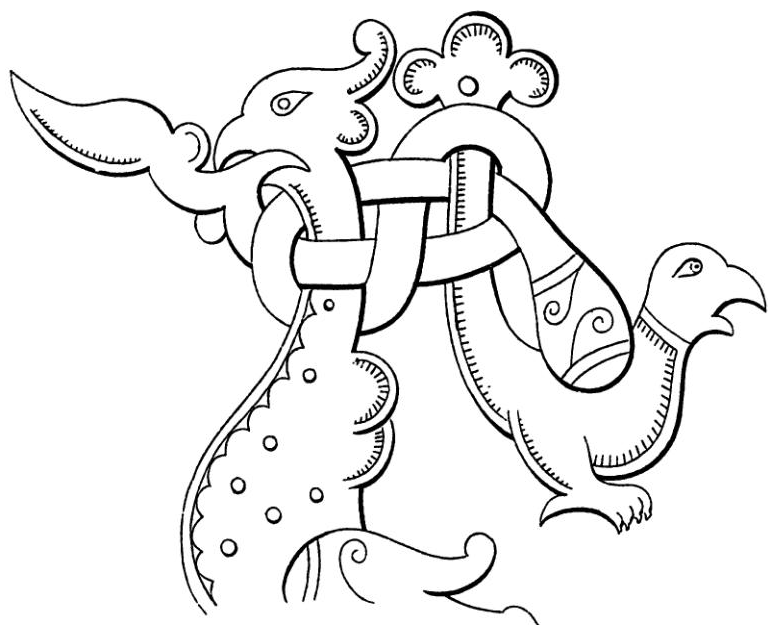

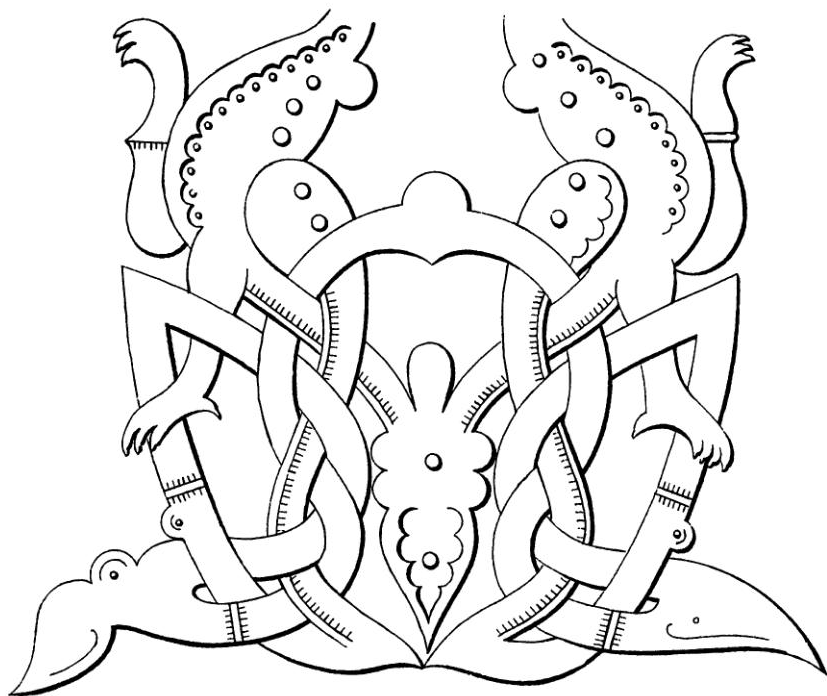
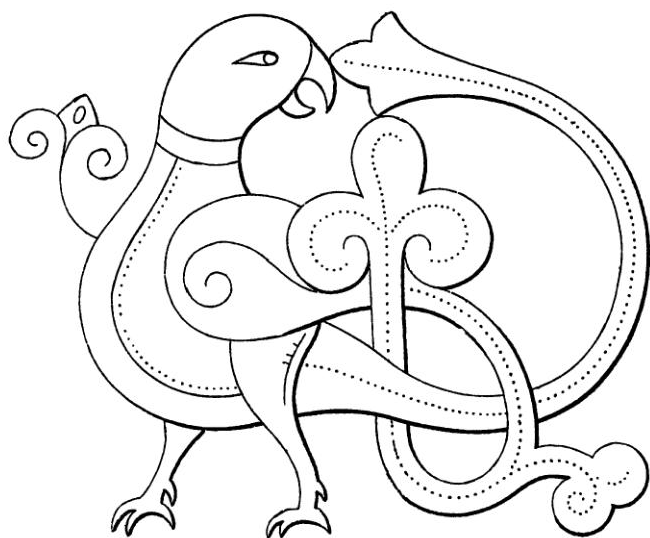

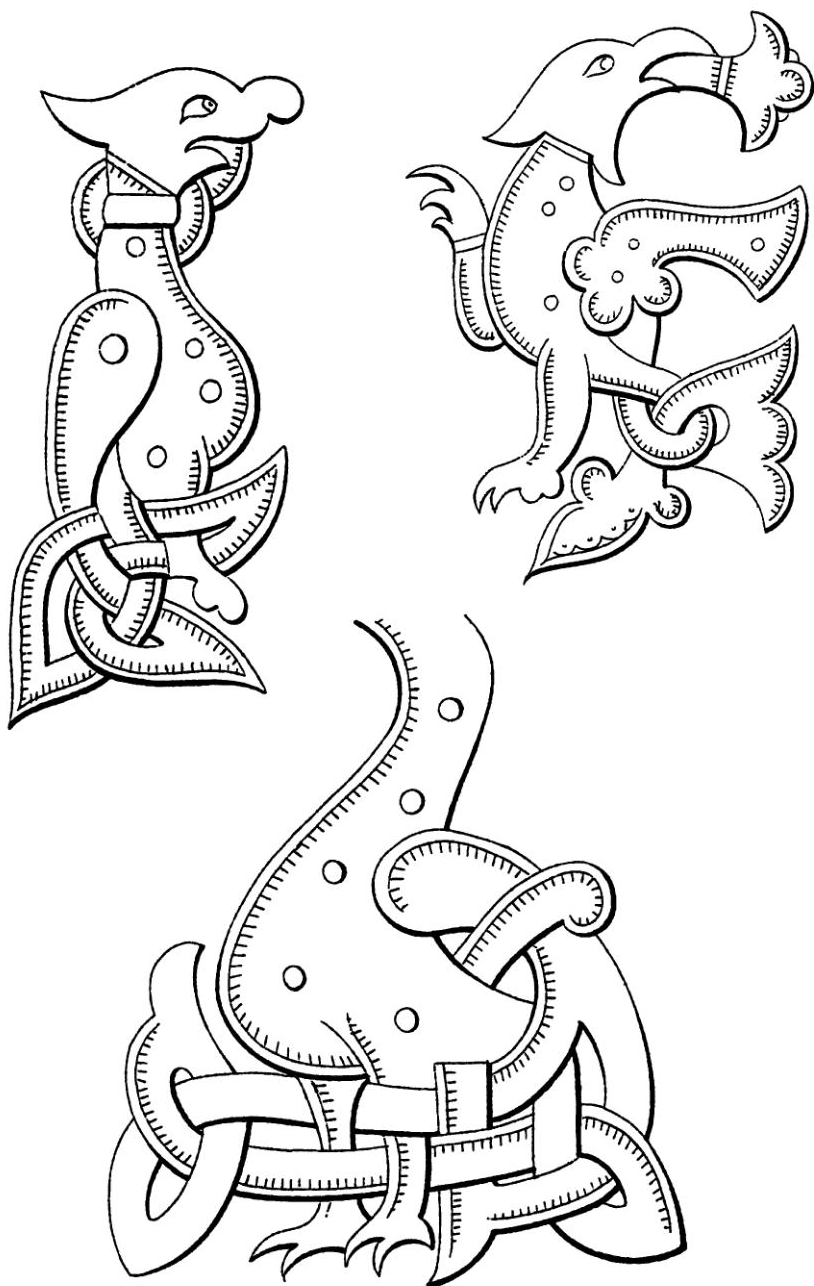

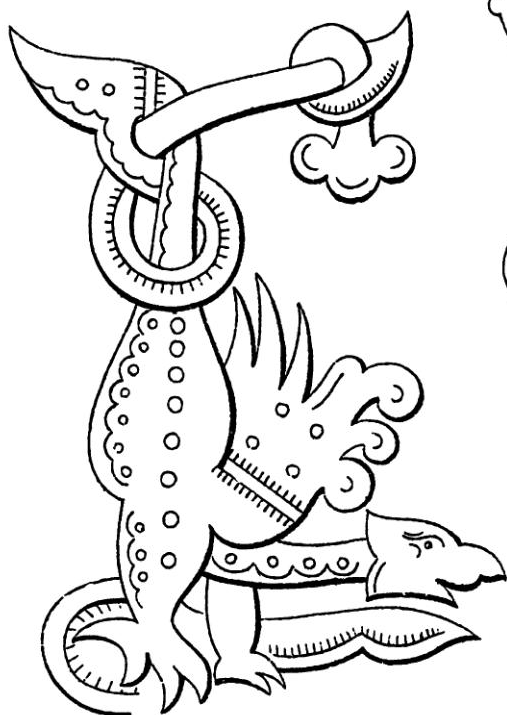
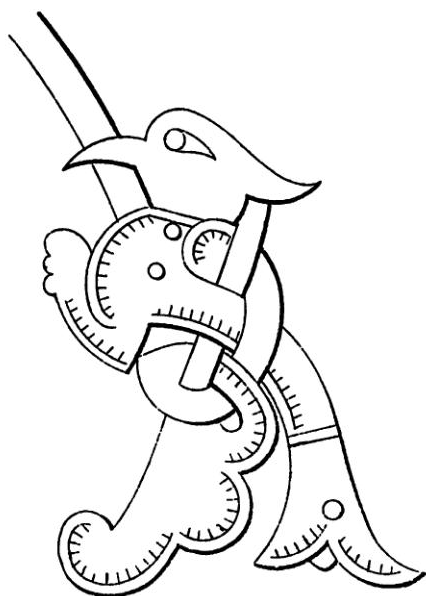
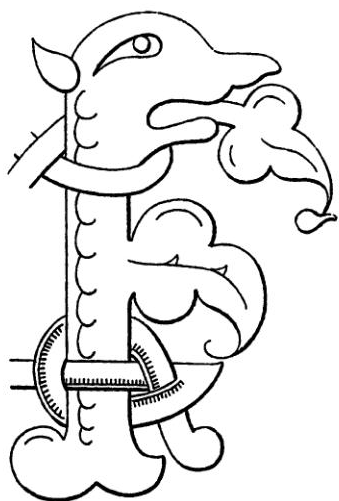

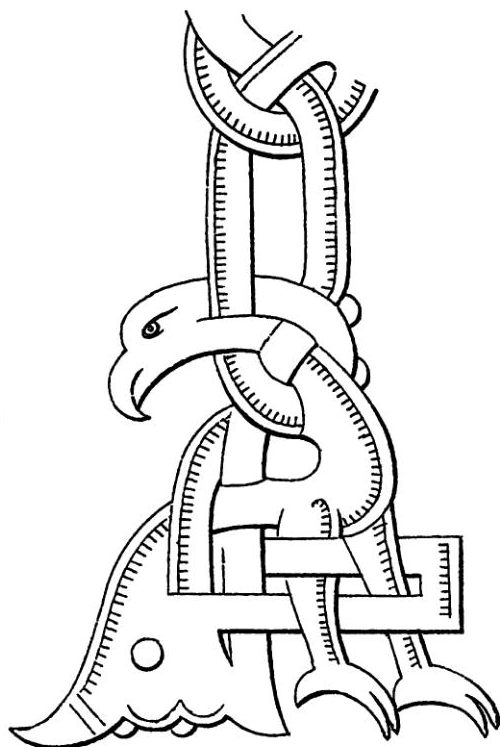
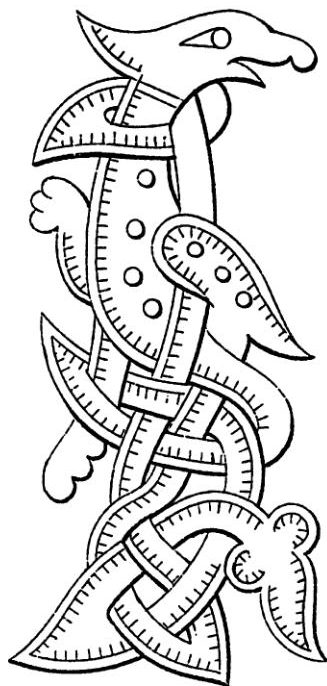
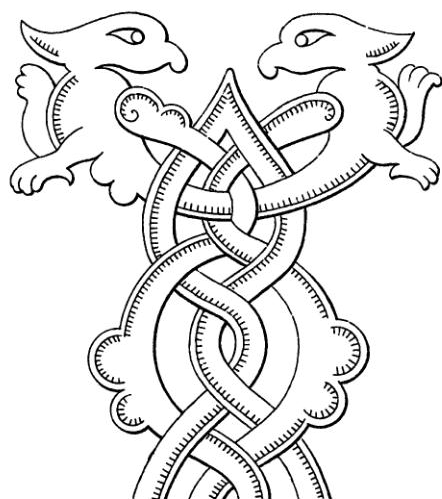

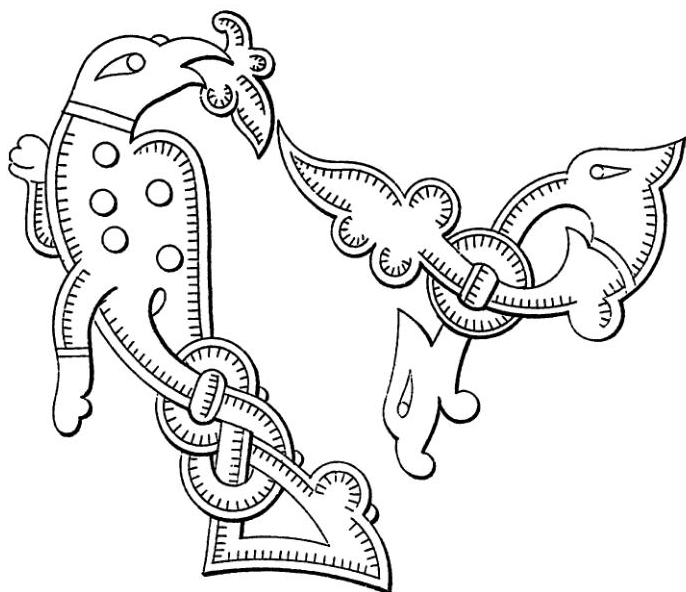
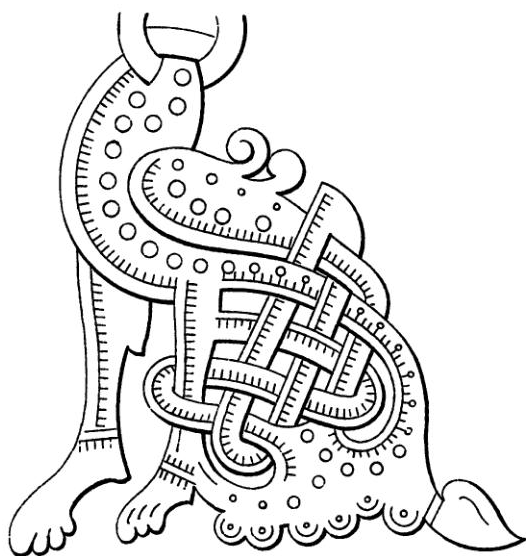

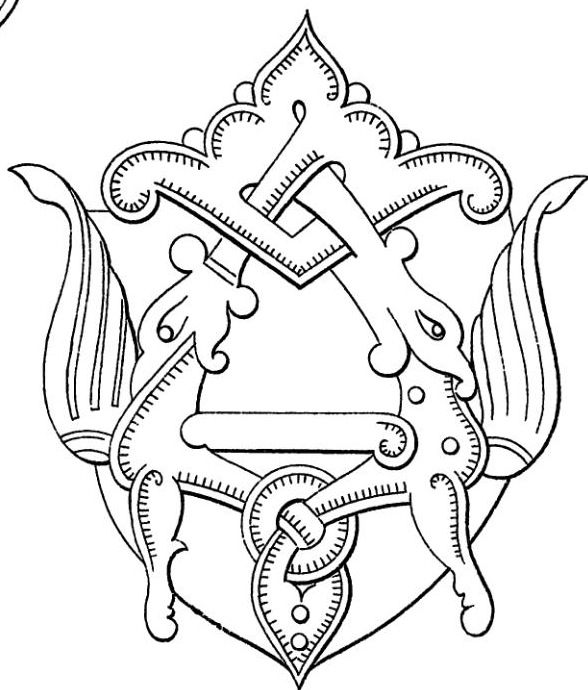

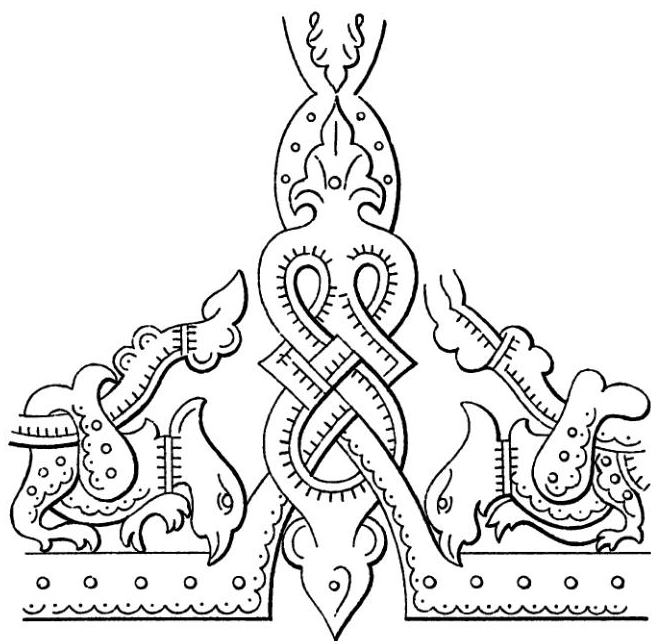

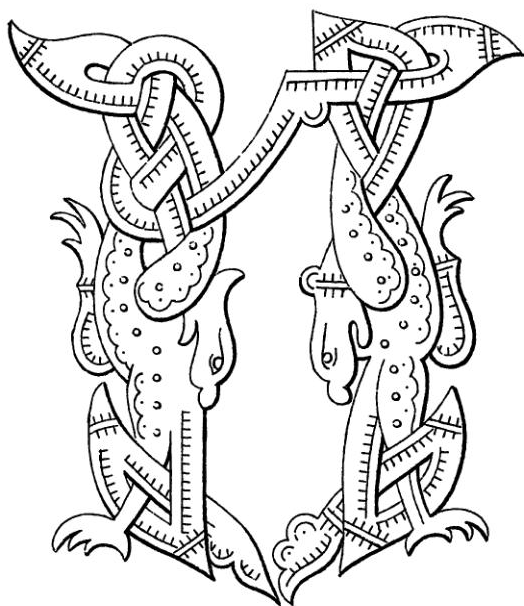
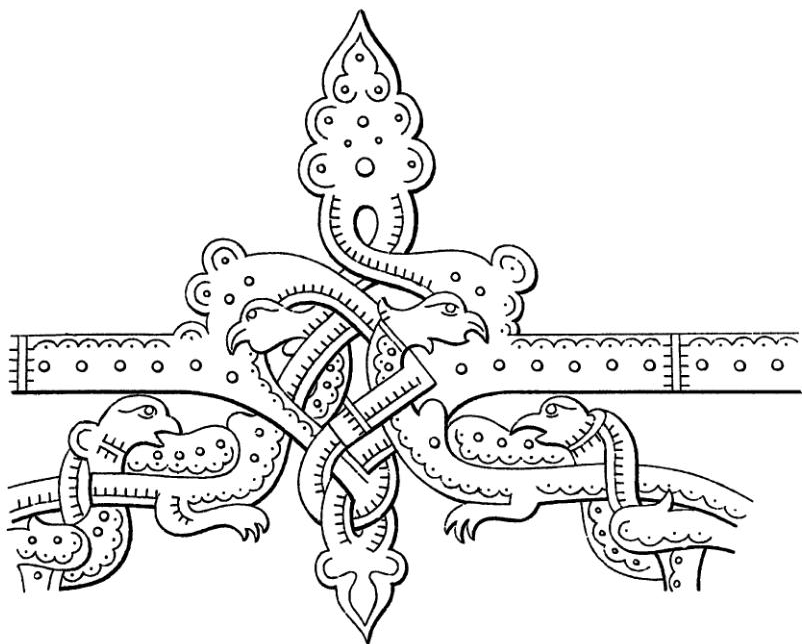

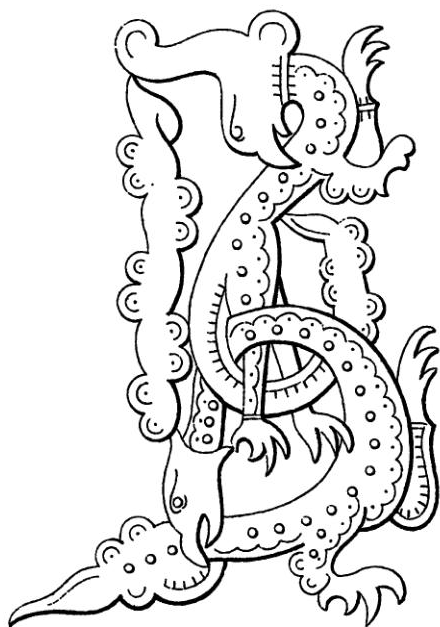

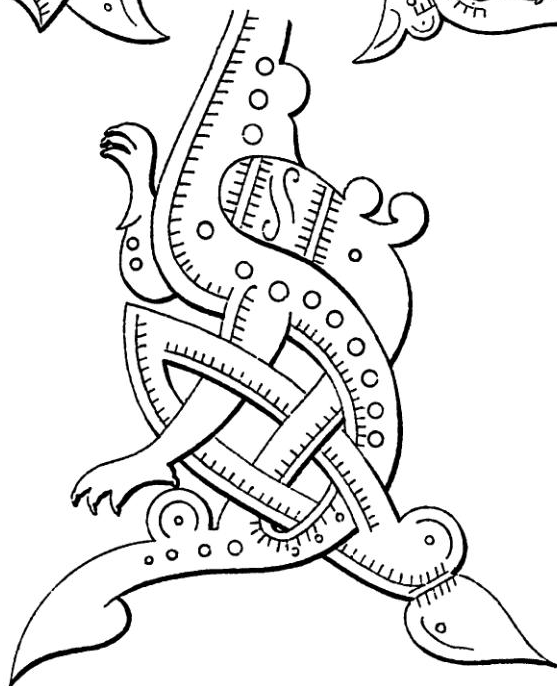
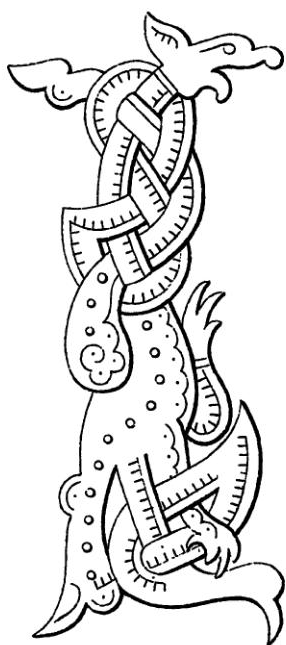
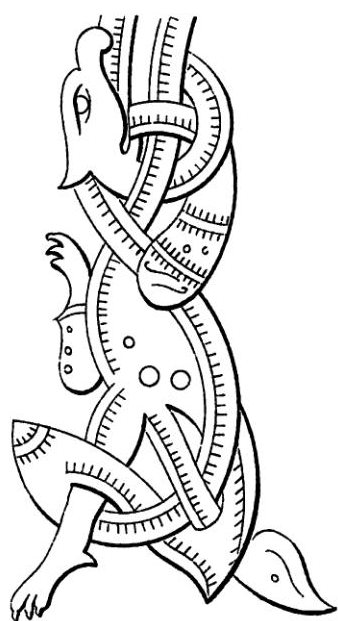

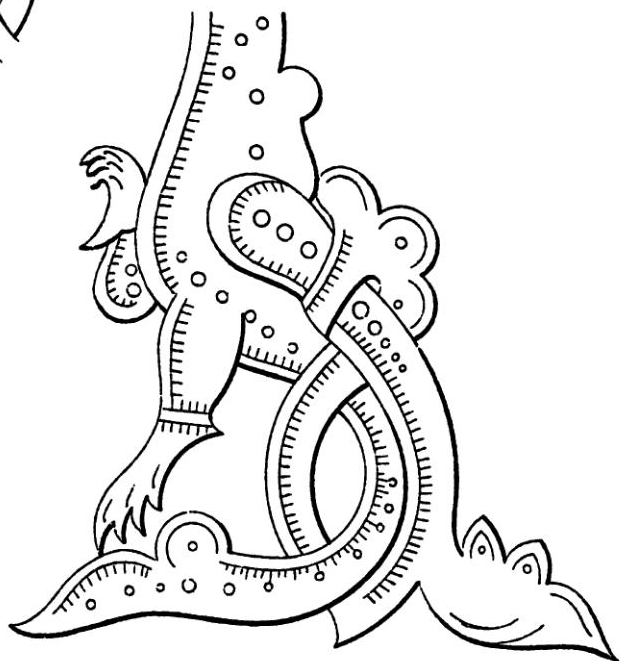
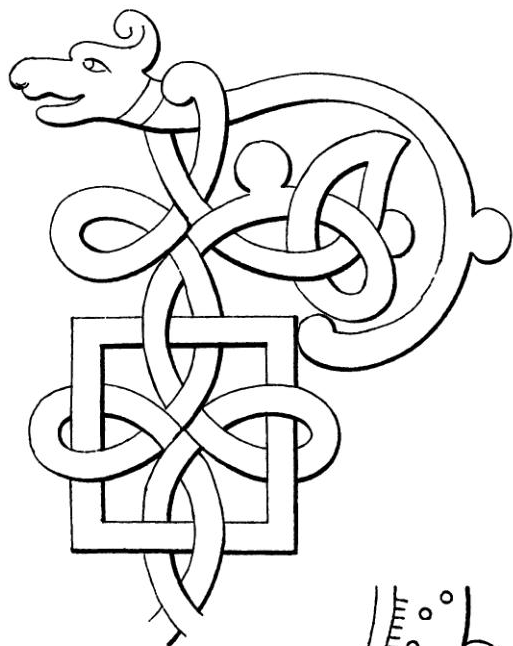

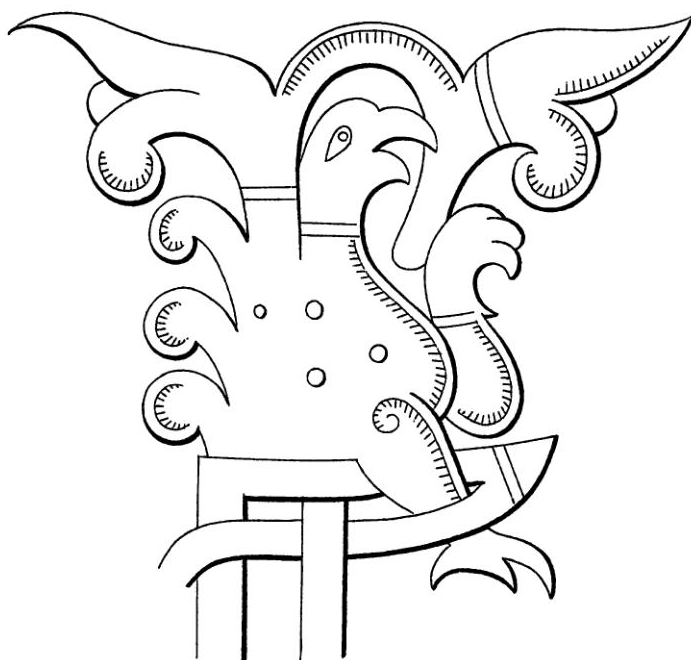
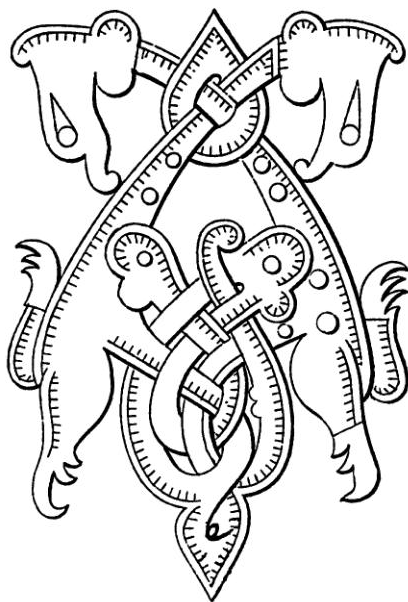

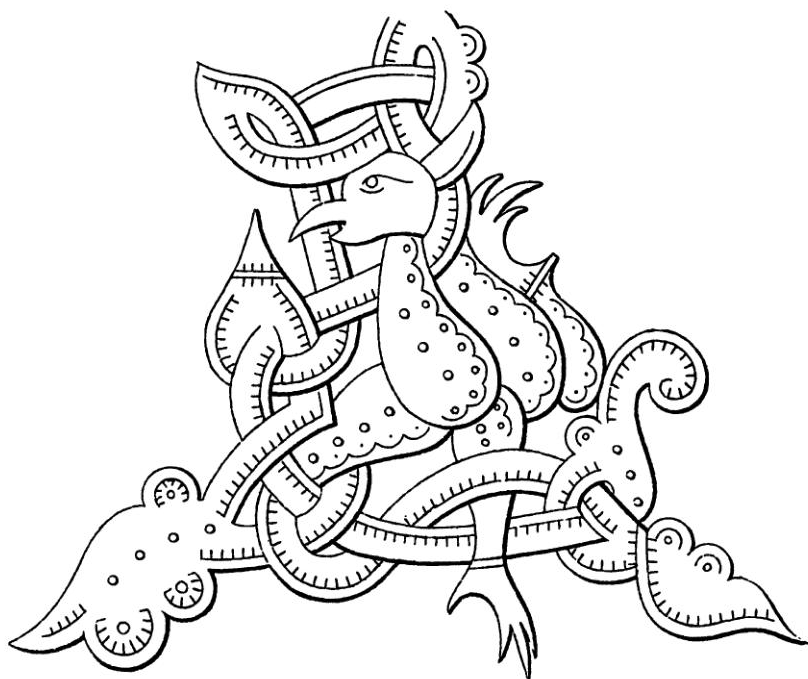
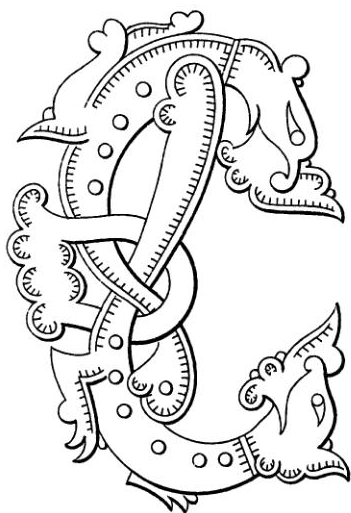

РУССКИЕ ОРНАМЕНТЫ

Составитель и автор предисловия В. И. Ивановская

Печать офсетная. Формат 60×90^{1/16}.
Тираж 3000 экз. Заказ 5651

Издательство «В. Шевчук»
125080, г. Москва, Волоколамское ш., д. 9;
тел. 763-86-25, 158-68-71

Отпечатано в ОАО «Можайский полиграфический комбинат»
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93

