

УДК 72.016.4(075.8)
ББК 85.12я73-1
Б53

Рецензенты:

кафедра художественного оформления текстильных изделий
Московского государственного текстильного университета
им. А.Н. Косыгина (зав. кафедрой, профессор **Ю.Э. Салман**);

профессор кафедры коммуникативного дизайна
МГХУ им. С.Г. Строганова, доктор искусствоведения
А.Н. Лаврентьев

Бесчастнов Н.П.

Б53 Художественный язык орнамента : [учеб. пособие] для студентов вузов, обучающихся по специальности «Дизайн» / Н.П. Бесчастнов. — М. : Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2010. — 335 с.; 32 с. ил. : ил. — (Изобразительное искусство).

ISBN 978-5-691-01702-5.

Агентство СІР РГБ.

В учебном пособии рассмотрены основы теории и практики искусства орнамента. Особое внимание уделено возможностям и особенностям применения в проектировании орнаментальных композиций средств графического выражения. Изложены типы орнаментов и методы их проектирования. Дано описание графических материалов и инструментов, приемы их использования.

Пособие адресовано студентам высших учебных заведений, готовящих специалистов для работы в сфере декоративного искусства и дизайна, а также всем, кто интересуется художественным творчеством.

УДК 72.016.4(075.8)

ББК 85.12я73-1

ISBN 978-5-691-01702-5

- © Бесчастнов Н.П., 2010
- © ООО «Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС», 2010
- © Оформление. ООО «Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС», 2010

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
Раздел I. Выразительные средства графики в создании художественного образа орнамента	11
Глава 1. Выразительные средства графики	11
1. К постановке проблемы	11
2. Элементы графики	15
3. Принципы композиции	18
4. Свойства поверхности	40
5. Выразительные средства графики и образное восприятие изображения. Изделие и среда	42
Глава 2. Изображения, построенные на отдельных элементах графики	48
1. Линия и линейные (линеарные) изображения	49
2. Пятно и пятновые изображения. Силуэты	65
3. Штрих и штриховые изображения	73
4. Точка и точечные изображения	81
Глава 3. Изображения, построенные на различных сочетаниях элементов графики	89
1. Композиции, построенные на сочетании двух элементов графики	90
2. Композиции, построенные на сочетании трех элементов графики	108
3. Композиции, построенные на сочетании всех элементов графики	112
Глава 4. Графические приемы и эффекты, распространенные в орнаментах	116
1. Приемы получения статичных и динамичных композиций	117

2. Построение плоскостных композиций и композиций с выявлением объема и пространства	127
3. Эффекты чередования фигуры и фона	135
Раздел II. Типы орнамента	141
Глава 1. Геометрический орнамент	141
1. Канонический геометрический орнамент. Становление и развитие	141
2. Арабский геометрический орнамент	152
3. Геометрический орнамент в искусстве XX века	160
Глава 2. Растительный орнамент	169
1. Растительный орнамент в истории искусства	169
2. Изображение растительных мотивов в европейском художественно-промышленном образовании в XIX — начале XX века	186
Глава 3. Зооморфный орнамент	195
1. Скифо-сибирский звериный стиль	195
2. Изображения зверей в европейском искусстве орнамента	202
Глава 4. Антропоморфный орнамент	212
1. Каноничный антропоморфный орнамент	212
2. Графика головы и фигуры человека в книжном декоре	217
3. Графика головы и фигуры человека в орнаменте текстильных изделий	229
Глава 5. Вещный орнамент	234
1. Зарождение и развитие вещного орнамента. Вещный европейский орнамент XIX века	234
2. Вещный орнамент в русском агитационном искусстве 20-х годов XX века	240
Глава 6. Шрифтовые орнаменты	249
1. Место и роль шрифтовых сообщений в орнаменте	249
2. Шрифтовые и знаковые алфавиты	259
Глава 7. Пейзажный орнамент	263
1. Изображения пейзажа в истории декоративно-прикладного искусства	263
2. Изображение гор в китайском искусстве	271

Глава 8. Комбинированный орнамент. Художники-орнаменталисты	
и развитие ордерного орнамента	275
1. Разновидности комбинированного орнамента	275
2. Художники-орнаменталисты и развитие ордерного орнамента	277
 Раздел III. Методы, приемы и средства	
проектирования орнамента	295
Глава 1. Методы проектирования орнамента	295
1. Канонический метод проектирования	295
2. Художественное проектирование	297
3. Компьютерный дизайн	308
 Глава 2. Материалы, инструменты проектирования	
и приемы их использования при создании орнаментов	315
1. Графические материалы	315
2. Традиционные инструменты (технические средства)	
и приемы работы с ними	318
3. Коллаж	322
4. Орнаментальная фотография	323
5. Компьютерная техника	327
 Заключение	330
Литература	331