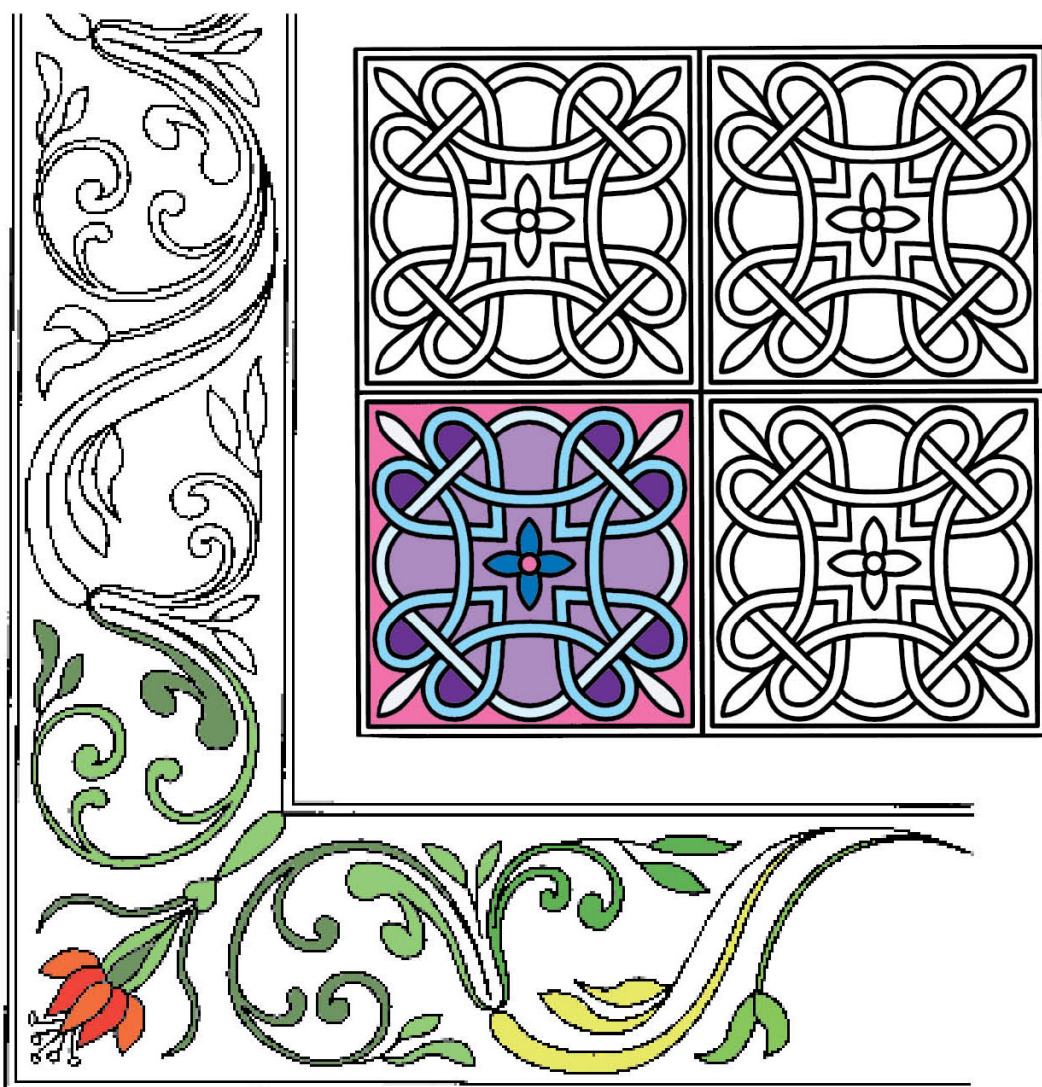
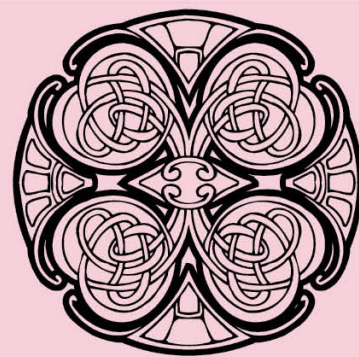
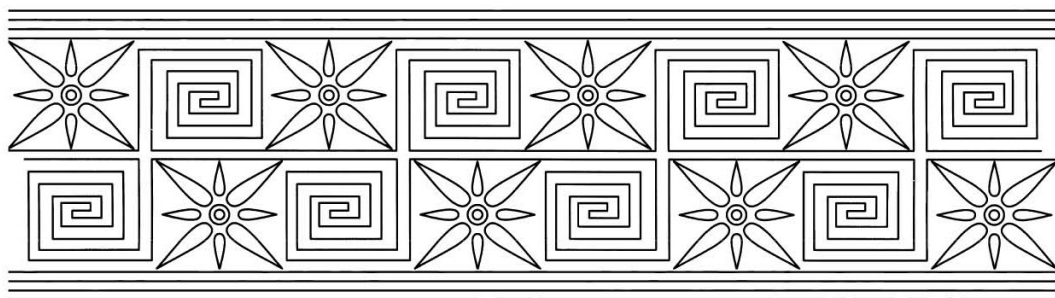
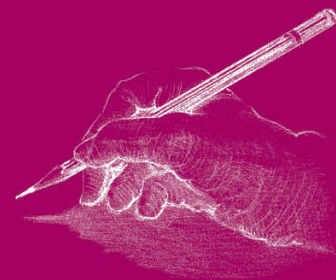

ЛУЧШИЕ УРОКИ

Рисуем мандалы, магические рисунки и раскрашиваем

История
орнаментики

Орнаментальные
композиции

Рисуем
и раскрашиваем
мандалы

ЛУЧШИЕ УРОКИ

**РИСУЕМ МАНДАЛЫ,
МАГИЧЕСКИЕ
РИСУНКИ
И РАСКРАШИВАЕМ**

Издательство АСТ
Москва

Воспроизводство любой иллюстрации для изучения или как предмета искусства допустимо. Любое коммерческое использование воспроизведенных или скопированных рисунков из этой публикации допустимо только с письменного согласия издателя.

УДК 76
ББК 85.15
Л87

Л87 **Лучшие уроки. Рисуем мандалы, магические рисунки и раскрашиваем** / — Москва: Издательство АСТ, 2016.— 128 с.: ил.— *Искусство рисования (черно-белая)*.

ISBN: 978-5-17-095698-2(ООО «Издательство АСТ»)

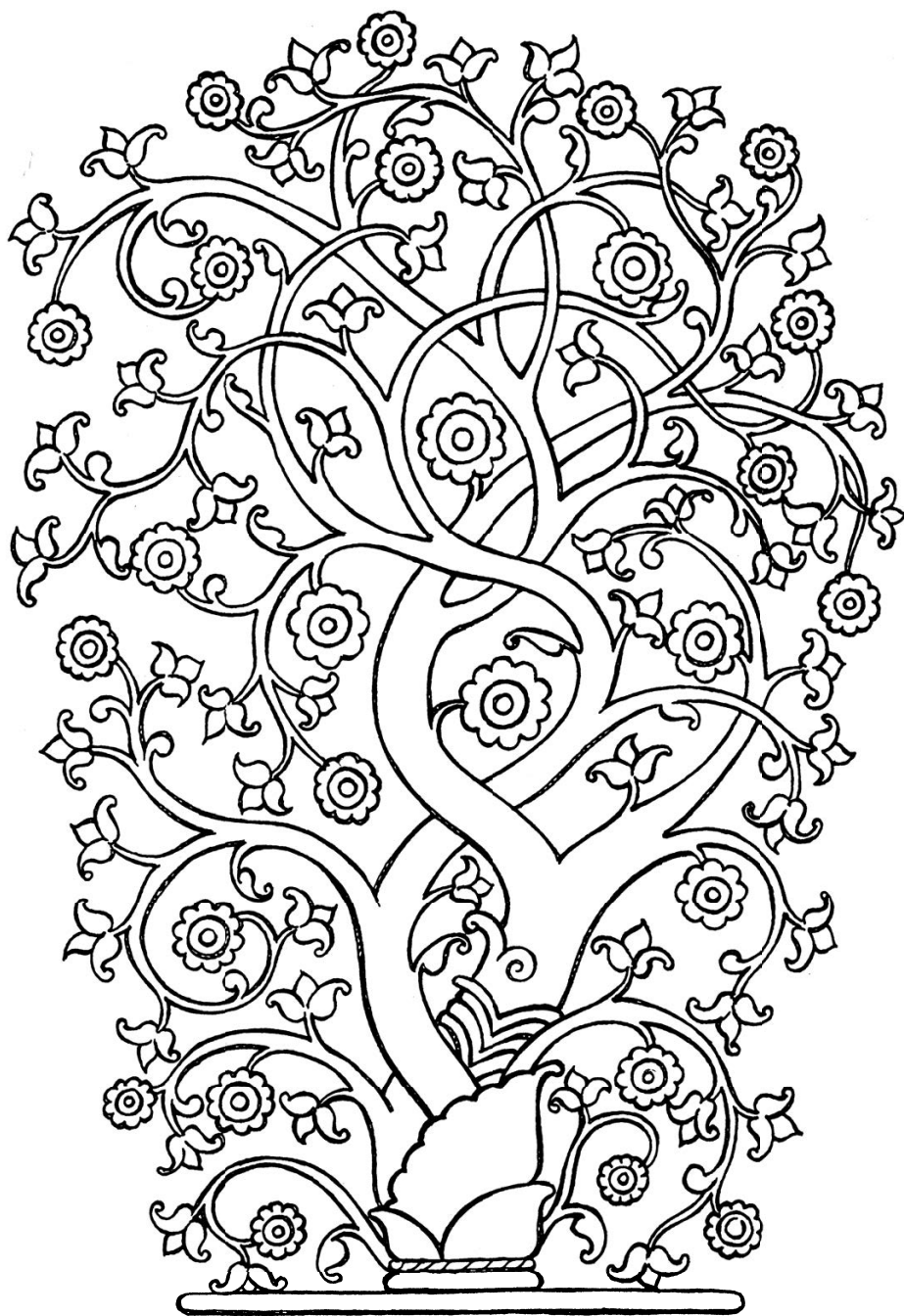
Когда вы смотрите на замысловатые узоры и причудливые мандалы вам кажется, что они настолько сложны, что их просто невозможно нарисовать самостоятельно — не говоря уже о том, чтобы придумать собственные... На самом деле это совсем несложно. Возьмите карандаш, потому что из этой книги вы узнаете как быстро и с легкостью это делать! После того, как вы научитесь рисовать орнаменты и мандалы, вы можете их раскрасить любым материалом: карандашом, цветным карандашом, фломастером, пастелью, акварелью, маслом или акрилом. Многообразие привлеченных орнаментов и мандал поможет каждому любителю прекрасного создать собственное уникальное произведение, украсив самодельную открытку, декоративную рамку для фотографий, тарелку, чашку, цветочный горшок, разделочную доску, вешалки и полочки, шкатулки, одежду и мебель!

УДК 76
ББК 85.15

Все права защищены

СОДЕРЖАНИЕ

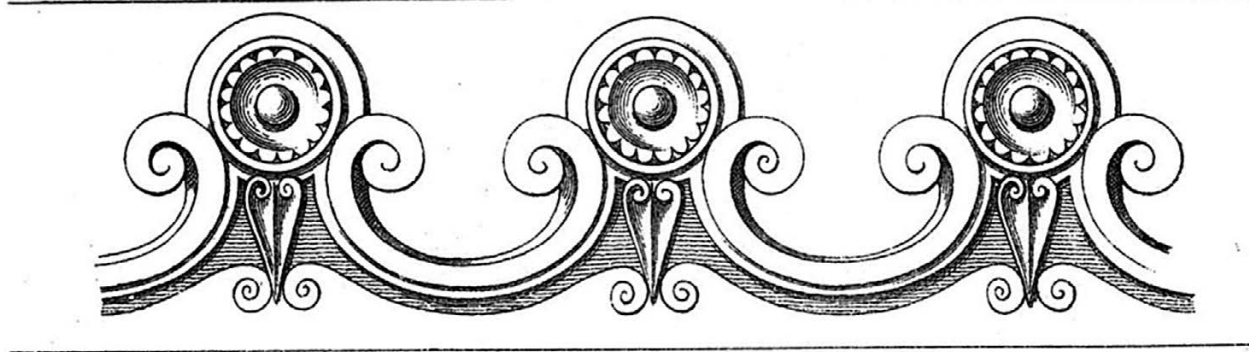
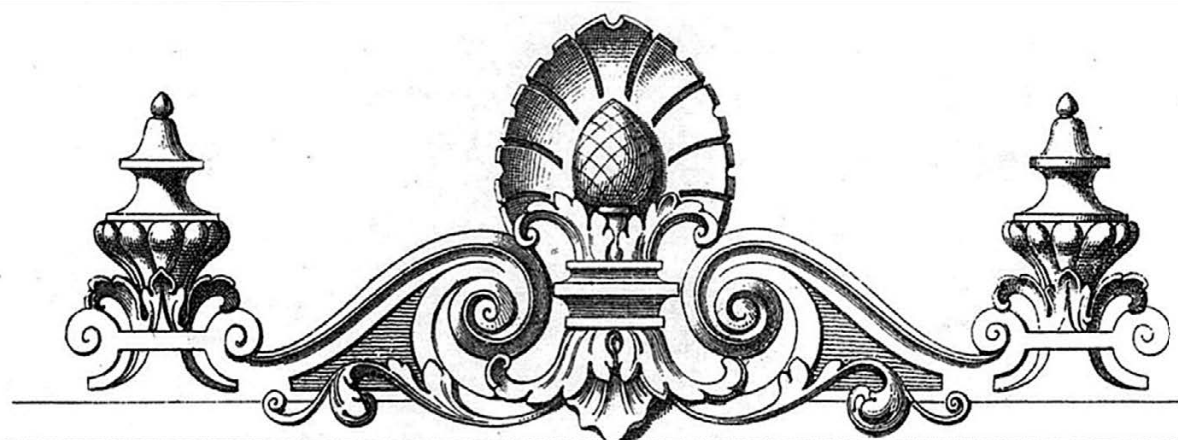
Предисловие.....	5
Глава I. История орнамента	7
Глава II. Мандалы	21
Глава III. Виды орнаментов	25
Глава IV. Учимся рисовать орнаменты	35
Глава V. Упражнения	51

ПРЕДИСЛОВИЕ

Орнамент (лат. *ornamentum* — «украшение») — узор, состоящий из ритмически упорядоченных элементов; предназначается для украшения различных предметов, а также архитектурных сооружений. Но орнамент также является и художественным отражением мировоззрения и культуры народов, его изобразительным фольклором. Узоры представлены во всех областях искусства: от современного абстрактного искусства до народного творчества разнообразных культур по всему миру. Как вид народного творчества имеет безгранично широкое содержание, разнообразнейшую тематику, неразгаданную языковую и смысловую тайну. Он ярко свидетельствует об уровне материальной и духовной культуры народа, в нем сосредоточены глубина его мысли, творческая фантазия, художественное мастерство.

Когда вы смотрите на замысловатые узоры и причудливые орнаменты, вам конечно же кажется, что они настолько сложны, что их просто невозможно нарисовать самостоятельно — не говоря уже о том, чтобы придумать собственные... На самом деле это совсем несложно. Возьмите карандаш, потому что я собираюсь показать вам, как это делать! После того как вы научитесь рисовать орнаменты, вы можете их раскрасить любым материалом — тем, к которому вы привыкли или попробовать новый: карандаш, цветной карандаш, фломастер, пастель, акварель, масло или акрил. Интересно также будет поработать в смешанной технике.

ГЛАВА I

ИСТОРИЯ

ОРНАМЕНТА

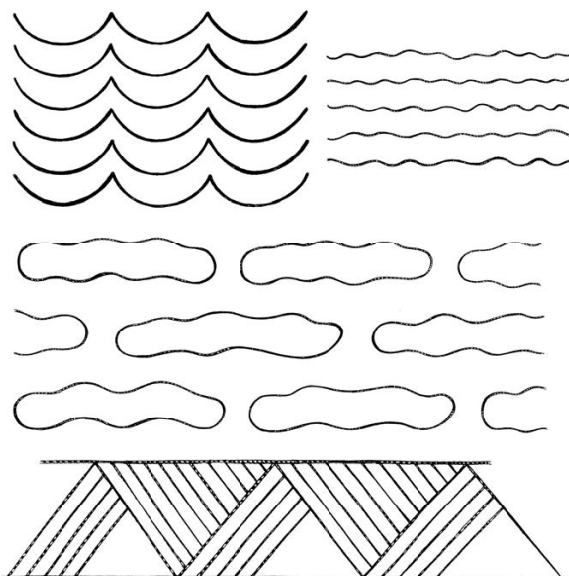
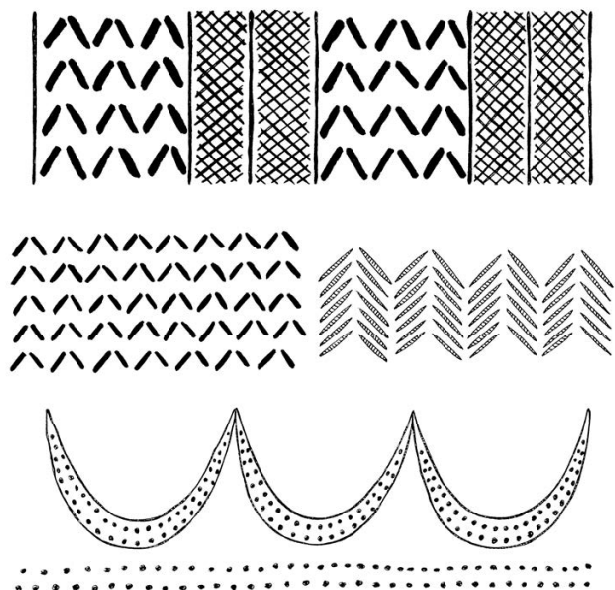
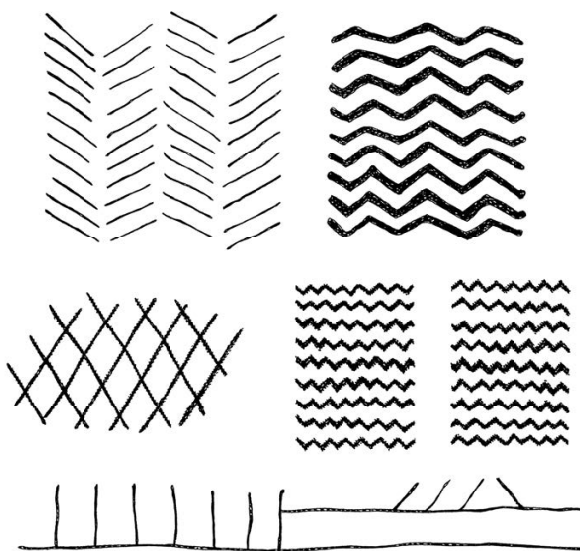
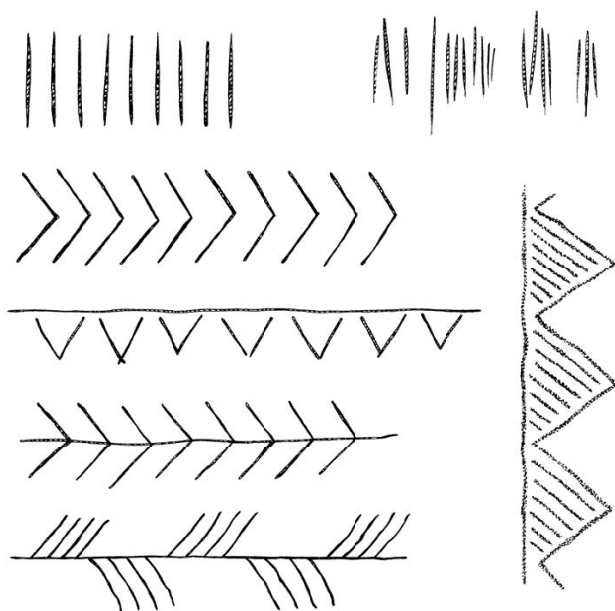
ОРНАМЕНТАЛЬНОЕ ИСКУССТВО

В тот или иной промежуток времени в разных странах существовал определенный набор наиболее характерных и популярных средств художественного выражения, декоративных форм, придававший эпохе особое, неповторимое звучание.

Орнаментика получила развитие в глубокой древности. Исследователи считают, что орнамент возник уже в верхнепалеолитическую эпоху (15–10 тыс. лет до н. э.). Сначала возник геометрический орнамент, это было на заре человеческой культуры. Что могло быть проще прямых или волнистых линий, кругов, клеток,

крестов? Именно эти мотивы украшают стенки глиняных сосудов первобытных людей, древнейшие изделия из камня, металла, дерева и кости. Орнамент выступал также украшением отдельных частей жилищ, погребальных холмов, дольменов и других мегалитических сооружений.

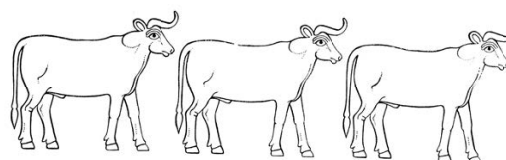
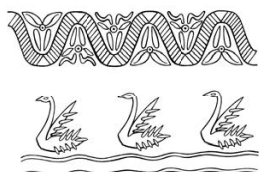
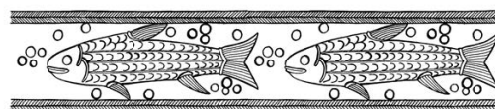
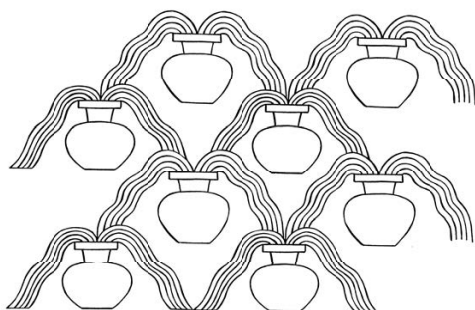
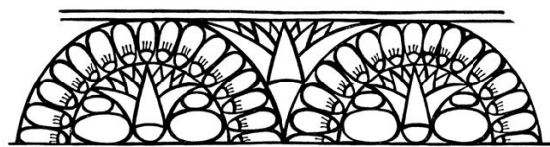
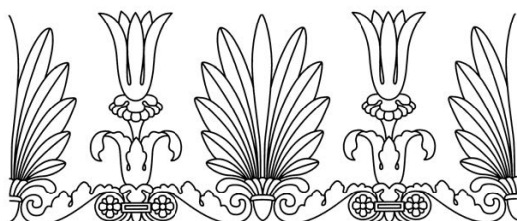
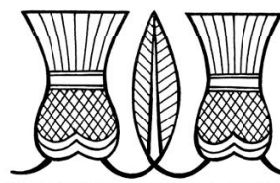
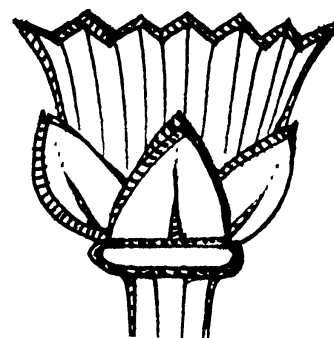
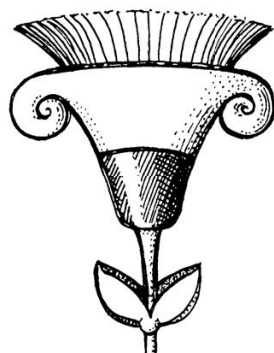
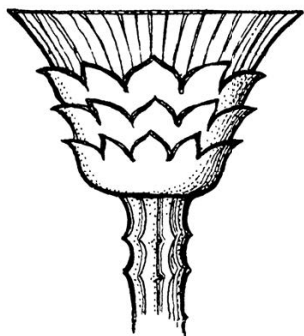
Для древнего человека орнаменты были условными знаками, с помощью которых он мог выражать свое понятие о мире. Прямая горизонтальная линия означала землю, волнистая — воду, крест — огонь, ромб, круг или квадрат — солнце.

ОРНАМЕНТАЛЬНОЕ ИСКУССТВО

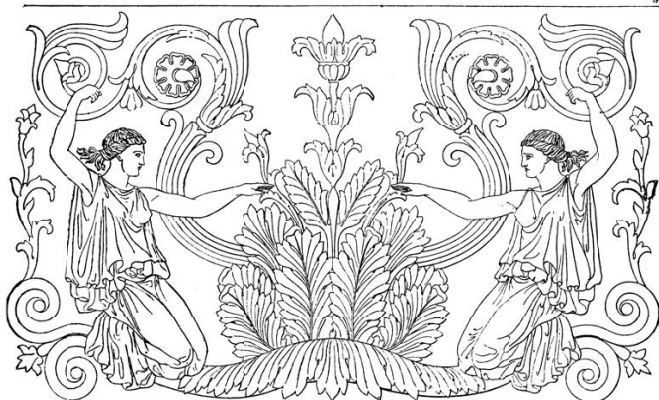
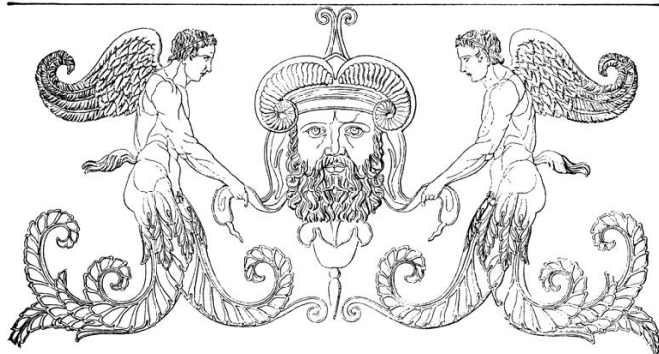
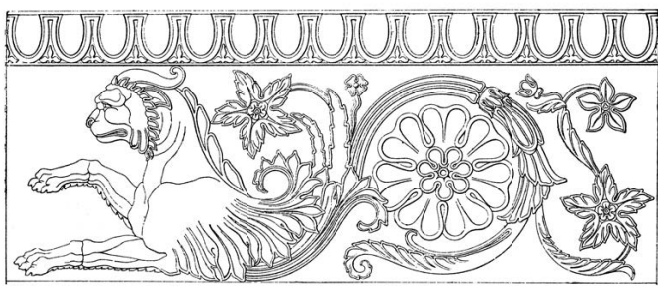
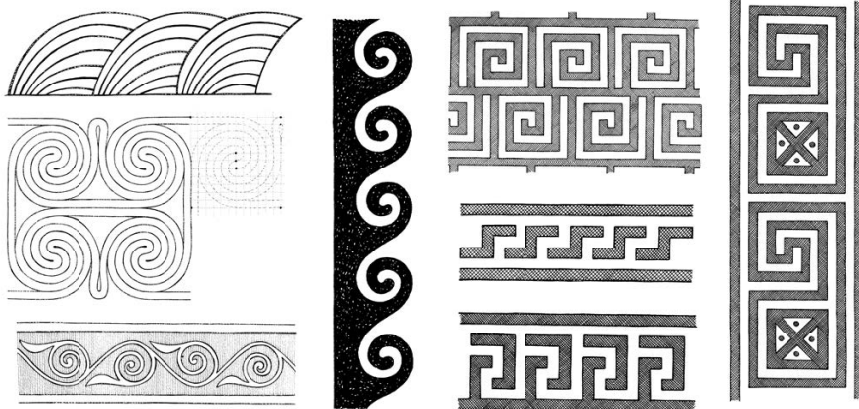
Орнаментальное искусство Египта и Передней Азии, опираясь на формы внешнего мира, создало особые орнаментальные образы, отличающиеся сдержанностью геометрических форм, особой торжественностью, значимостью и строгой упорядоченностью и использовало

их для художественной обработки разнообразных плоскостей. В орнаментах Египта отразился трансформированный окружающий мир, наделенный особыми религиозными представлениями и символическими значениями.

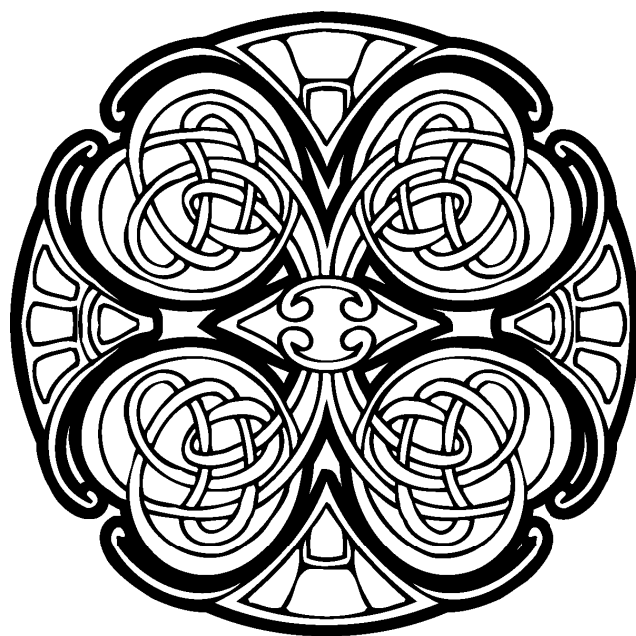

ОРНАМЕНТАЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Древние греки, тщательно отобрав и переработав египетские и восточные мотивы орнамента, нашли свой декоративный стиль, отразившийся в первую очередь в архитектурном декоре. В греческих орнаментах встречаются как растительные, так и геометрические узоры. Богатая образами собственная мифология способствовала появлению в греческой орнаментике сюжетных композиций.

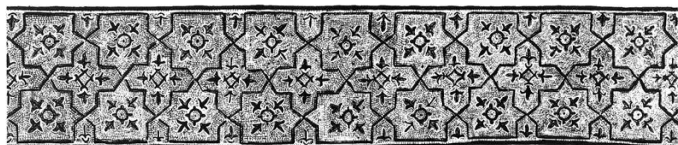
Римляне переняли у греков некоторые орнаментальные мотивы, переработав их сообразно своим вкусам и менталитету и создав уникальные композиции из растительных мотивов, фигурок зверей, геральдических сюжетов. Часто римские орнаменты состоят из сценок, где персонажи активно взаимодействуют друг с другом. Кельтская орнаментика построена в соответствии с религиозными представлениями народа и основана на поклонении и восхвалении окружающего мира. Некоторые элементы своего орнамента кельты переняли у средиземноморских, скандинавских и византийских народов, но видоизменили, создав свой особый декор, основанный на мотивах, появившихся из переплетений кожаных ремней и ремешков, которыми люди украшали сбрую коней, одежду, обувь.

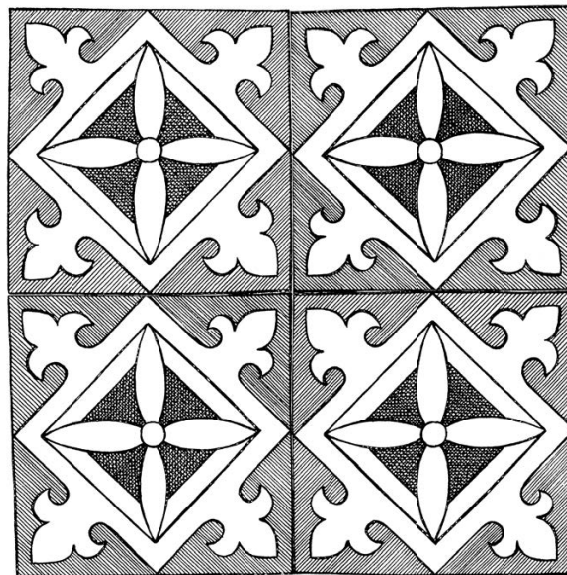
ОРНАМЕНТАЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Раннехристианские орнаменты были созданы до разделения церквей, соответственно время их появления относится примерно к первым пяти векам нашей эры. Христианские мотивы в раннехристианских орнаментах тесно соседствуют с языческими и поражают изобилием невероятных узоров, в которых чаще всего встречается меандр и виноградная лоза. Орнамент более позднего времени дополняется изображениями сюжетов из Библии.

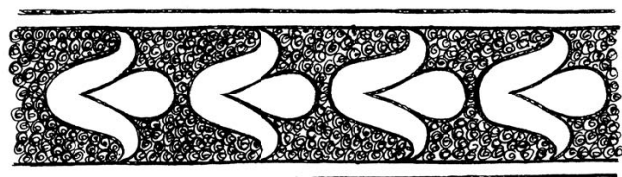
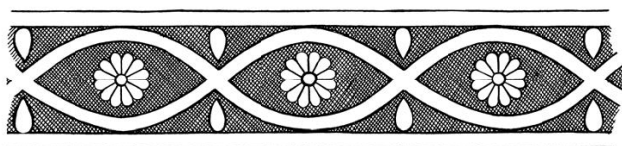
В византийских орнаментах соединились эллинистические, римские и восточные традиции, в частности персидское и арабское искусство. Орнаменты состояли из сочетания зооморфных мотивов, стилизованных растительных, геометрических, а также религиозных эмблем и символов.

В орнаментике романского периода Средневековья соединились античные и восточные, византийские и кельтские декоративные мотивы, послужившие основой уникального орнаментального стиля, в котором преобладали звериные и растительные формы, часто имевшие символическое, мистическое значение.

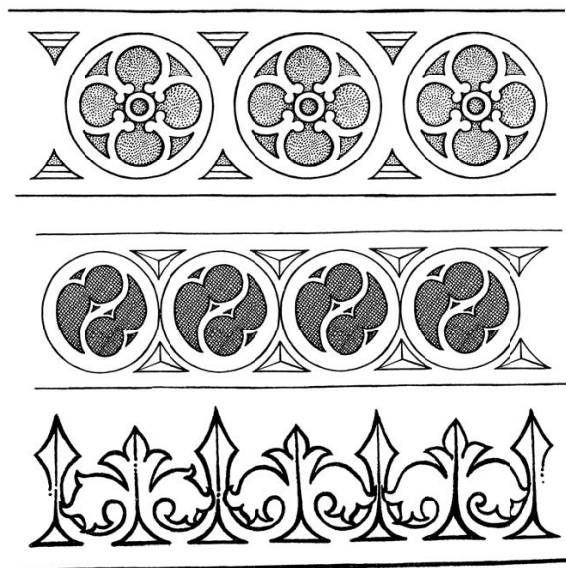
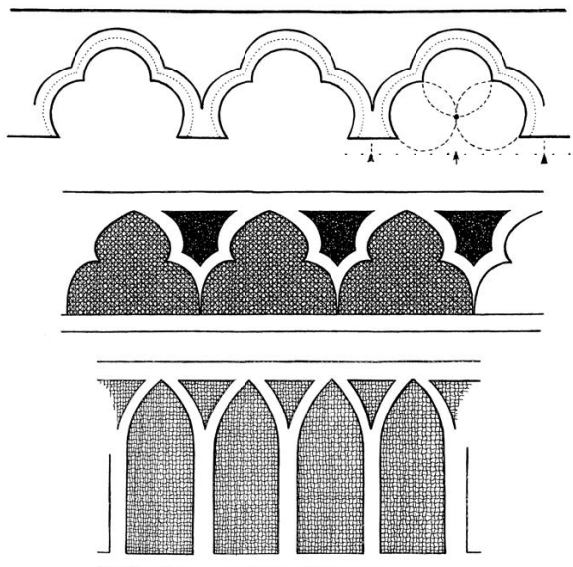
В древнерусском орнаменте есть большое количество мотивов, заимствованных у других народов, в частности Византии, Востока и Западной Европы. В основе древнерусского орнамента лежат три мотива: геометрический, растительный и зооморфный. Одним из наиболее характерных русских орнаментов является переплетение лентообразных полос и изображение византийского цветка «крин». Для древнерусского орнаментального искусства характерно переработанное изображение сказочных существ.

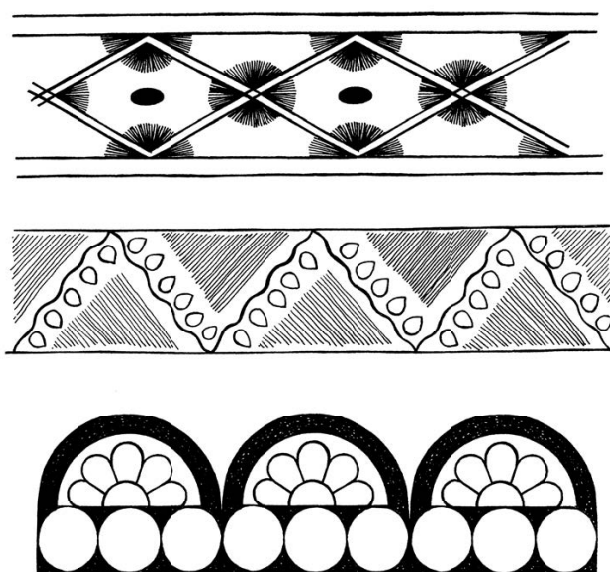
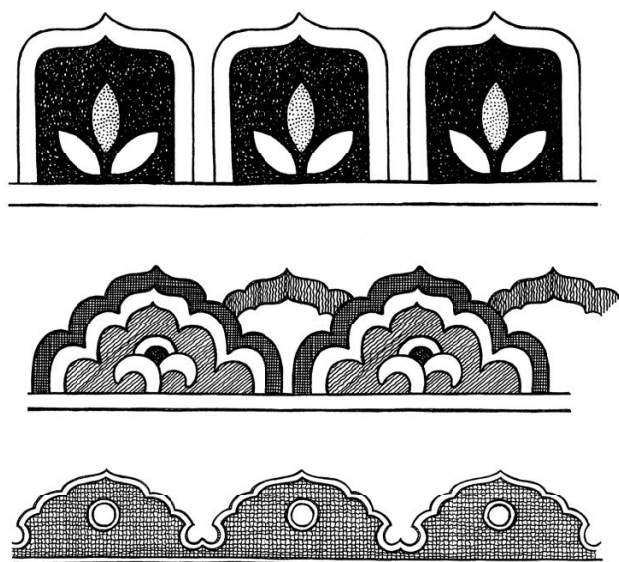
ОРНАМЕНТАЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Готический орнамент, наряду с новыми темами, использует преобразованные античные и византийские мотивы. Масверк — самый распространенный и известный тип готического ажурного орнамента,

включающий в себя геометрические и растительные формы. В готических орнаментах встречаются и изображения животных, птиц в сочетании с изображениями человеческих голов, отдельных фигур.

Средневековые художники Востока, ограниченные исламом в изображении живых существ, все внимание сосредоточили на декоративной орнаментике, создали подлинные шедевры геометрического и растительного орнаментов, основанных на сложных, порой чисто математических построениях.

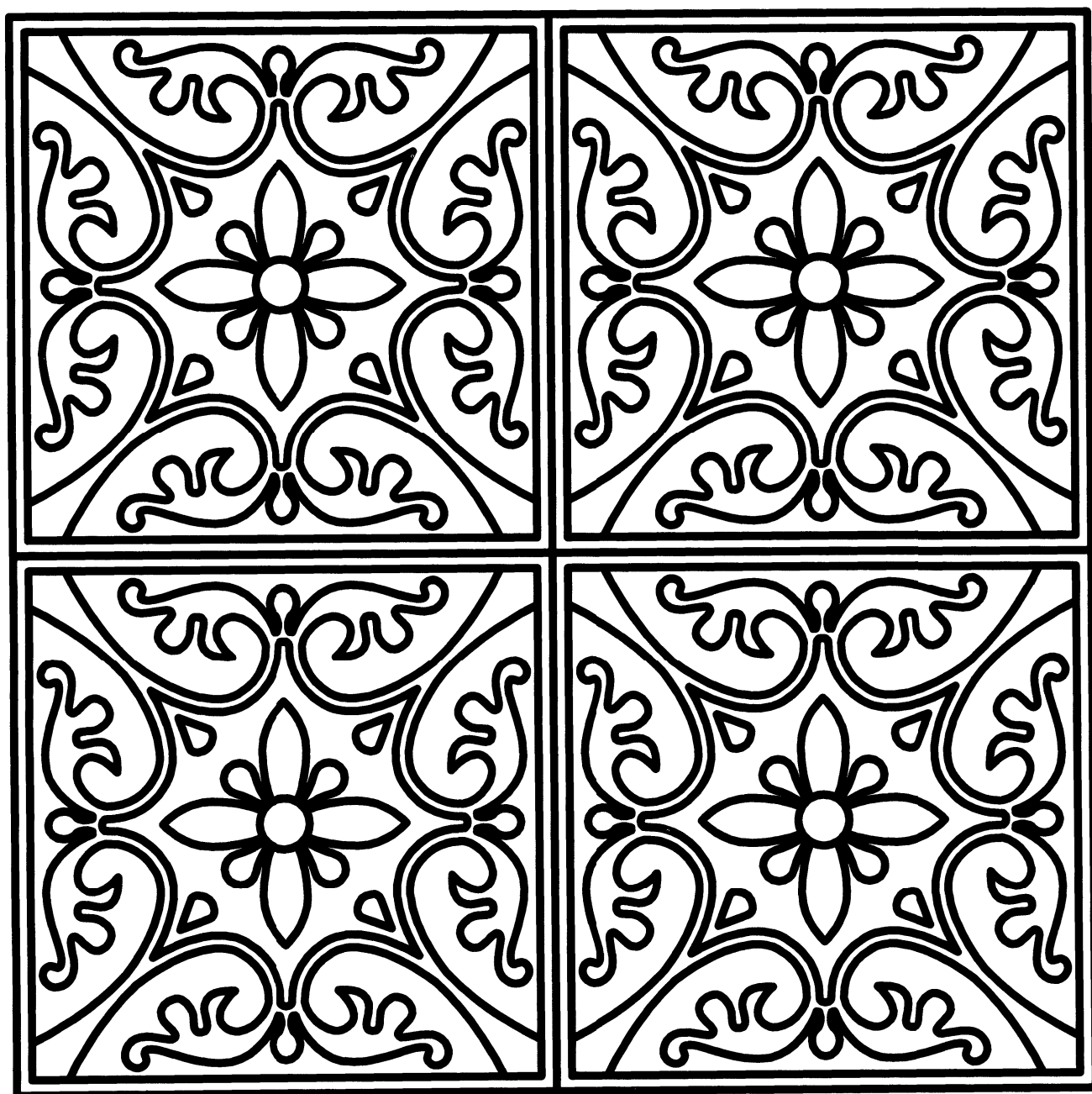

ОРНАМЕНТАЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Разрозненное размещение мотивов орнамента сменилось непрерывным арабесковым, где один мотив непосредственно переходит в другой, создавая богатейшие ритмические построения. В Европе стали популярными восточный геометрический орнамент и арабеска — причудливый орнамент из растительных форм. Одна из особенностей арабского декора — «ковровая» орнаментация, в которой узор покрывает всю поверхность предмета. В исламской орнаментике часто можно встретить краткие надписи — изречения из ислама, пословицы и афоризмы. Среди разновидностей мусульманских орнамен-

тов иранские — отличаются большей стилизованностью и декоративностью, турецкие — ближе к природе.

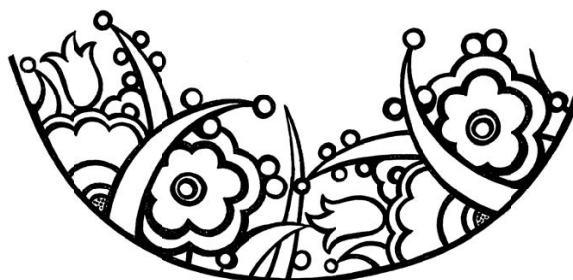
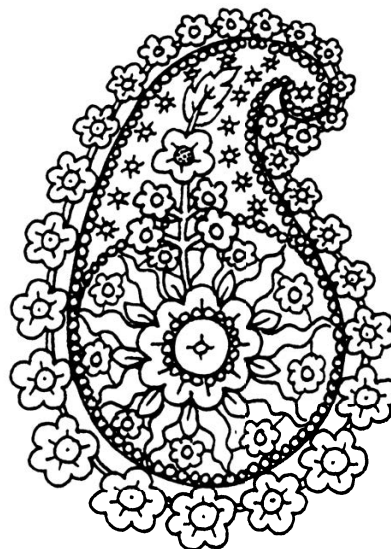
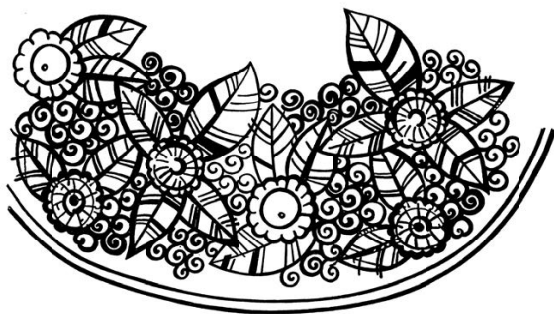
Особым видом мусульманского искусства являются орнаментальные композиции испано-мавританского декора, появившегося в Андалусии в XI—XV вв. Этот вид орнамента, иногда называемый мореск, отличается преобладанием растительных мотивов. Испано-мавританская орнаментика наиболее полно представлена в декоре дворца Альгамбры. Здесь объединяются традиционное мусульманское искусство и реалистические изображения людей и животных.

ОРНАМЕНТАЛЬНОЕ ИСКУССТВО

В орнаментике древней Индии заметно влияние греческого и персидского искусства. Основной областью применения орнаментов являлись архитектура и текстильное производство.

В древнеиндийских узорах используются растительные мотивы, узоры из многочисленных фигур божеств, музыкантов и танцовщиц, животных и эротических сюжетов.

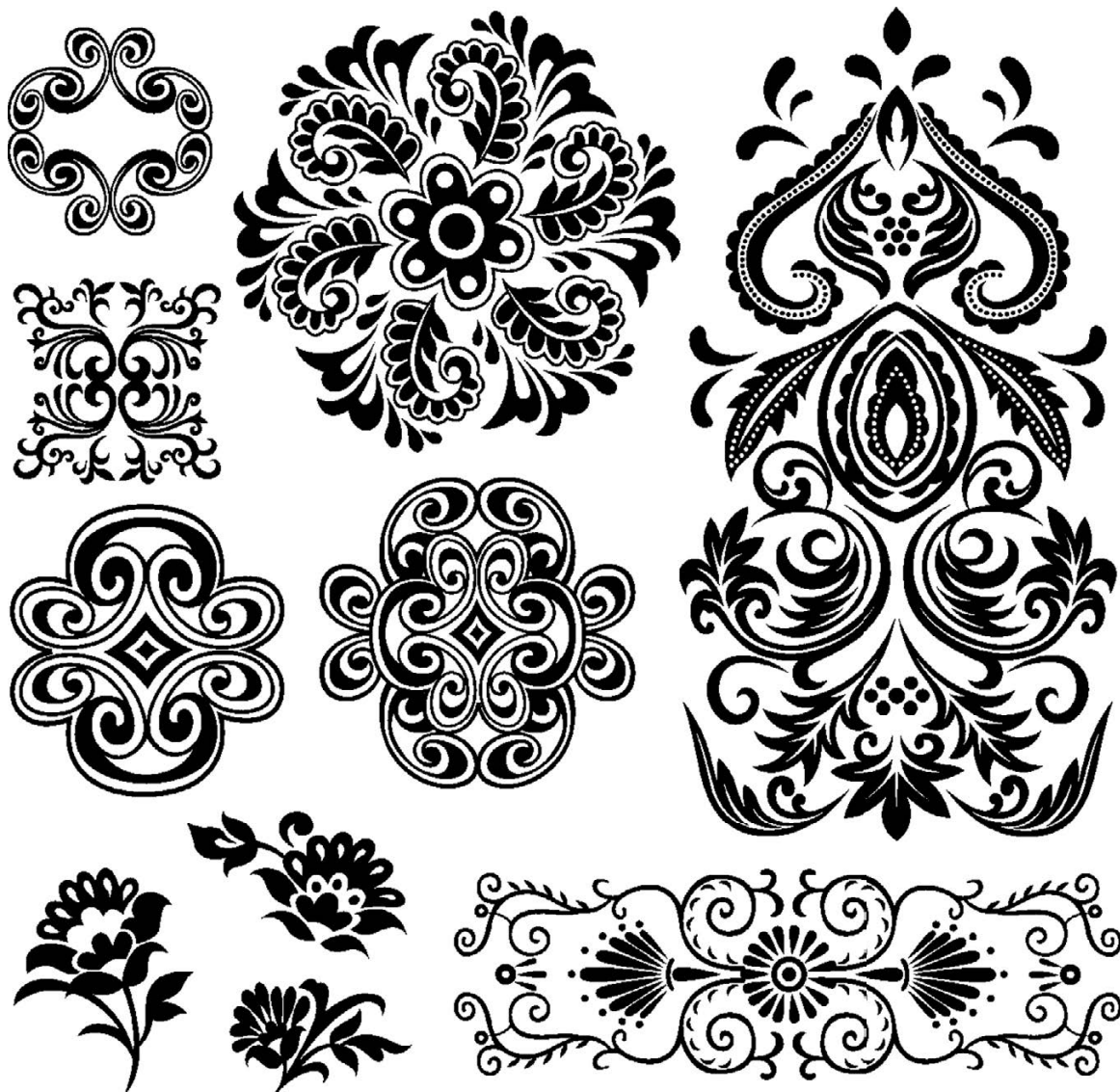
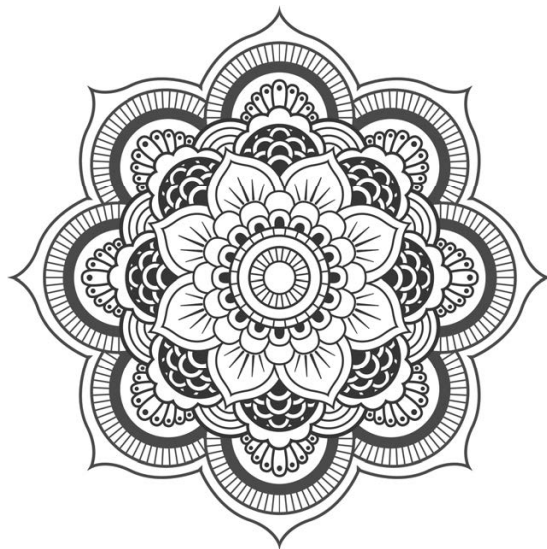

В ранних камбоджийских орнаментах заметно сильное влияние индийской культуры, в дальнейшем такое сходство почти исчезает и орнаментика Камбоджи расцветает в своей собственной, глубоко национальной манере. Важнейшей областью применения орнаментики являлась архитектура. Орнаментальной сокровищницей также является текстиль.

ОРНАМЕНТАЛЬНОЕ ИСКУССТВО

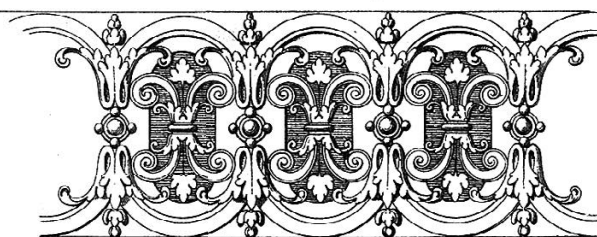
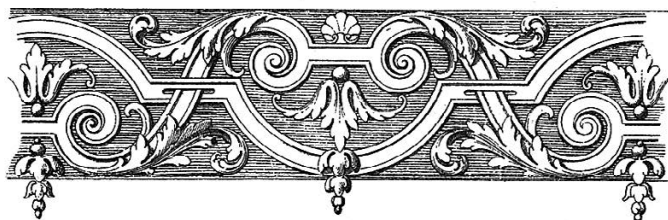
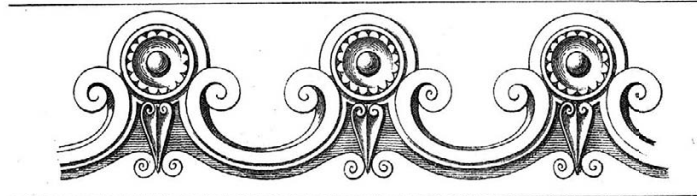
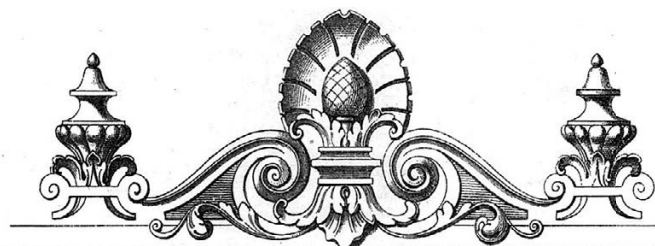
Китайские орнаменты отличаются плавностью непрерывного узора, тонкостью прорисовки, сложностью контуров, особым изяществом и разнообразием деталей. Важными элементами стали изображения, несущие в себе магическую функцию, символику.

Японские орнаменталисты создали собственную, уникальную художественную систему, взяв за основу декоративный китайский стиль. Излюбленные мотивы японских орнаменталистов — растительные и анималистические. В орнаментах иногда появляются каллиграфически написанные стихи. В Японии, как и в Китае, мотивы и элементы орнамента всегда символичны.

ОРНАМЕНТАЛЬНОЕ ИСКУССТВО

В орнаментах Ренессанса широко используются различной формы колонны, пилястры в сочетании с растительными орнаментами и изображением обнаженного человеческого тела. Кроме того, применяются ионики, бусы, меандр, активно используется мотив раковины — символа дальних странствий и морских путешествий. Особое место занимает акантовый лист и акантовый завиток. В XVI в. в декоре появляются арабеск и мореск — типы узоров, взявшие свое начало в исламском искусстве. Большое распространение получает картуш — элемент орнамента в виде свитка с завернувшимися краями, на котором помещаются надписи, эмблемы, гербы. В эпоху Ренессанса появляются причудливые и экстравагантные орнаменты-гротески.

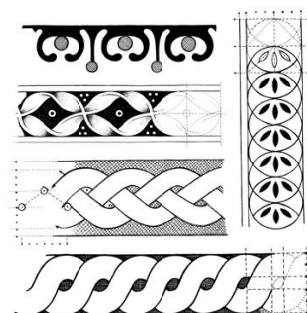
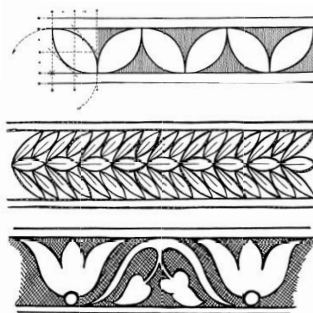

ОРНАМЕНТАЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Орнаменты рококо являются последней стадией развития барокко, где преобладали разнообразные вариации растительных мотивов: пальметты, фестоны, в которые вплетаются или соседствуют аллегорические антропоморфные и декоративные зооморфные элементы. Узоры орнамента в основном имеют S- и С-образную форму. Излюбленные мотивы рококо — орнамент в виде косой сетки, украшенной мелкими розетками, и раковина в форме причудливо извивающихся лепестков. В узоры вплетаются путти, атрибуты музыки и пастушеской жизни, корабли, рога изобилия, колчаны со стрелами, мотивы кружева.

Идейным вдохновителем стиля ампир, являющегося завершающей фазой классицизма, стали античность, Возрождение и культура Древнего Египта. Орнаменталисты ампира придерживались простых и строгих мотивов классицизма, среди которых наиболее популярными были банты, драпировки, розетки, перекрещивающиеся факелы, вазы с меандрообразными ручками, фестоны, фавны, купидоны и герои мифологических сюжетов. В орнаментике стиля ампир также встречаются растительные и зооморфные узоры. Военные походы Наполеона добавили в орнаменту ампира геральдические мотивы.

Бидермейер — стилевое направление в немецком и австрийском искусстве, возникшее около 1815—1848 гг. и отличающееся смешением стилей и упрощенным подражателем. Из стилей прошлых эпох в бидермейере прижились плавные изогнутые формы рококо, утонченность. От холодного, аристократического ампира бидермейер унаследовал основные принципы построения и лаконизм.

Неогреческий стиль, сформировавшийся в конце 1860-х гг., привнес в орнаменту мотивы греческих и этрусских украшений.