

Д Е Т Г И З

П. С У В О Р О В

У

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РСФСР
МОСКВА 1963

Орнамент на воротах Московского Совета депутатов трудящихся.

Трудно представить себе человека, который не любил бы красивые узоры. С незапамятных, первобытных времен человек украшает узорами создаваемые им предметы своего быта: посуду, орудия труда, утварь, оружие, а позднее — одежду, жилище, мебель. По мере своего развития люди создавали все больше и больше самых различных предметов и все больше и больше украшали их узорами. Многие украшенные узорами предметы становились произведениями искусства.

Очень широко применяются узоры, или, как их называют иначе, орнаменты, и в наши дни.

В вашей комнате почти всё украшено узорами-орнаментами: они на клеенке или на скатерти вашего стола, на вашей чашечке, на блюде, на тарелке; они напечатаны на обоях, которыми оклеены стены комнаты; узоры вытканы на коврах, которые висят на стене или лежат на полу.

Выйдя на улицу, вы почти на каждом шагу встречаетесь с узорами-орнаментами. То лепные, то нарисованные орнаменты украшают фасады многих больших общественных зданий, клубов, театров, дворцов культуры. Лепными и рисованными орнаментами часто украшены залы, фойе, комнаты отдыха, лестницы этих зданий. В виде искусной резьбы орнамент привлекает ваше внимание и на небольшом жилом доме, на его наличниках, на коньках крыш, на карнизах.

В витринах магазинов тканей — целая выставка самых разнообразных узоров-орнаментов. В книжном магазине или в библиотеке вы увидите, что многие хорошие книги тоже украшены орнаментами.

Очень красивы орнаменты на решетках оград парков, садов, бульваров. Орнаментами украшены перила многих мостов, перроны вокзалов, светлые подземные станции нашего метро.

На деньгах, на почтовых и гербовых марках, на всевозможных дипломах, почетных грамотах вы тоже увидите орнаменты. И трудно, очень трудно перечислить все, что украшается орнаментом!

Орнамент в залах Московского метрополитена на станции «Комсомольская».

Орнаментальный переплет к сборнику «Сказки русских писателей».

 В искусстве каждого народа есть свой национальный орнамент, который складывался и развивался в течение многих веков. И народное искусство, как неиссякаемый чистый, прозрачный источник, питает творчество его художников, его народных умельцев, находя свое отражение в украшениях различных предметов быта.

Вот почему эти предметы и вызывают наше восхищение и мы с интересом любимся как разнообразными орнаментами народов нашего Советского Союза (например, Украины, Узбекистана, Армении), так и орнаментами других стран (например, Китая, Индии, Франции) или орнаментами древнего Египта и Греции. И только лишь редкий, очень редкий человек остается при виде их равнодушным.

Велика сокровищница мирового орнаментального искусства. И в этой сокровищнице одними из богатейших и разнообразнейших орнаментов являются орнаменты талантливого русского народа.

 Если вы тоже любите орнаменты и хоть немного рисуете, то мы хотим вам дать первые, основные представления о принципах построения орнаментов, помочь научиться рисовать их.

В такой маленькой книжке нет никакой возможности не только дать хотя бы самые общие представления, самые краткие описания и рисунки орнаментов всего мира, но даже и народов нашего многонационального Советского Союза. Поэтому мы будем говорить лишь об орнаментах русского народа.

Но целый ряд наших положений будет относиться и ко всем орнаментам, и мы надеемся, что каждый, кто захочет заняться рисованием своих, национальных орнаментов и внимательно просмотрит сокровища народного творчества своего народа, проследит его истоки, серьезно изучит их, сможет создавать свои собственные оригинальные композиции.

 В основу построения орнаментов положены живые наблюдения человека над окружающим его миром. То снежинки с их геометрической формой, то причудливый морозный узор на стекле, то резной листочек какого-либо дерева или травинки, то лепестки распустившегося цветка или коробочки его бутонов будят творческое воображение художника и дают ему повод для создания орнамента.

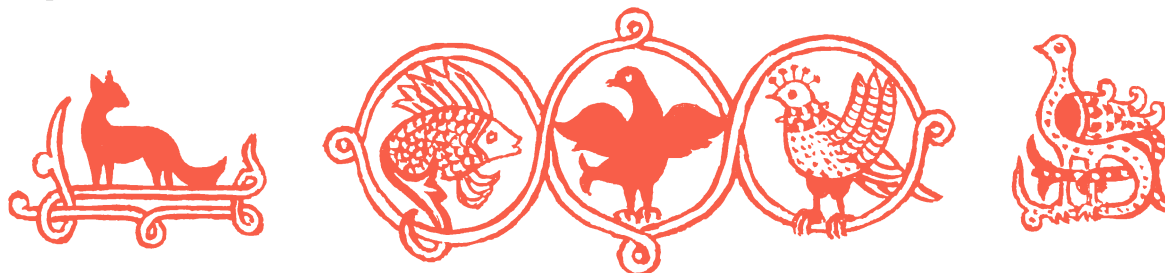
Помимо чисто линейных, геометрических орнаментов (то есть составленных из прямых или кривых линий, окружностей и различных геометрических фигур) и орнаментов чисто растительных (то есть составленных из элементов растительного мира: цветков, листьев, веток), делают орнаменты смешанные, где геометрические элементы сочетаются с элементами растительными.

Нередко в орнамент включаются те или иные предметы быта, орудия производства, оружие (вазы, щит, шпаги, различные эмблемы, ини-

циалы, звезда, серп, молот и т. п.), а также птицы, рыбы, животные и даже человеческие фигуры. Конечно, все эти растения, предметы, птицы, рыбы, животные не просто «срисовываются» для орнамента, а творчески перерабатываются художником — сочинителем орнамента. Художник или упрощает, или усложняет и тем самым «стилизует», приспособливает их к «узорности» орнамента.

Так, например, характерный завиток какого-либо листочка или цветочный лепесток, наблюдаемый художником, делается им еще более сложным, затейливым. В другом случае не вполне правильная прямая линия или угловато изогнутая кривая превращаются художником в геометрически правильную прямую или в плавную кривую линию.

Птицы, рыбы и животные делаются художником фантастическими, сказочными. А для большей «узорности», чтобы сблизить в композиции (то есть в «сочинении» орнамента) узор растительных и геометрических элементов с изображением птиц, рыб или животных, последних самих украшают орнаментом: тогда на крыльях птиц появляется узор, ее шейку опоясывает узорный воротничок, хохолок на головке превращается в сказочную корону; хвостик или плавник необычной рыбки, причудливо извиваясь, переходит в линию или образует сложное переплетение, или переходит в завиток какого-либо цветка или листа.

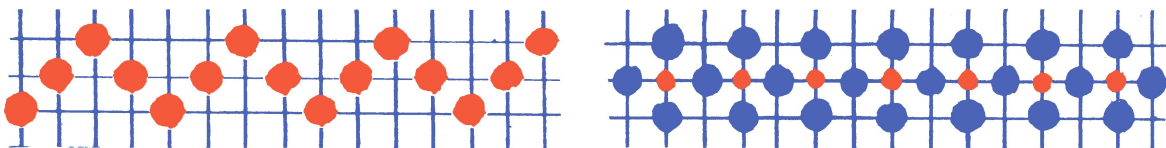
И нет предела всему многообразию, всей фантазии художника, создающего орнамент.

Работая над орнаментом, художник ставит перед собой задачу: привлечь внимание к той или иной части орнаментируемого предмета (узорная розетка на скатерти, фриз на стене, поясok на вазе и т. п.), или выявить поверхность предмета (узор на обоях, тканях, коврах и пр.), или «утвердить» орнаментируемую плоскость. Ровно окрашенная плоскость плохо воспринимается нашим глазом: не встречая задержки, взор как бы тонет в ней. Конечно, композиция орнамента, его рисунок каждый раз делаются художником в зависимости от характера и назначения того предмета, который они должны украсить, и от внешней формы этого предмета.

Чаще всего орнамент составляется из отдельных частей («основ»), которые соединяются друг с другом в различных положи-

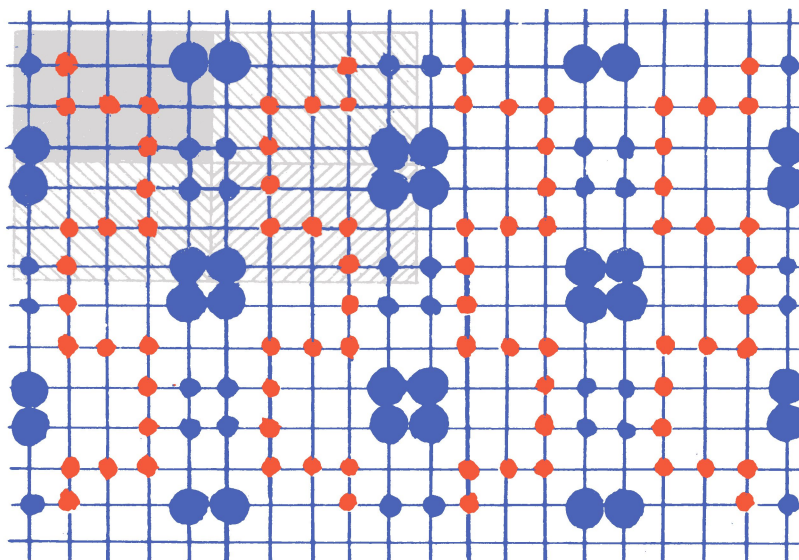
ях, повторяются, чередуются и составляют таким образом всё новые и новые сочетания, всё новые и новые орнаменты.

Возьмем для начала такую несложную основу, как простая точка, и попробуем сделать из сочетания точек такие, например, орнаменты:

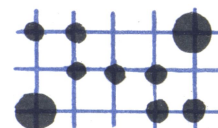

Для удобства расположения точек давайте сделаем эти упражнения на обыкновенной тетрадке по клеточкам.

Если разместить точки хоть немного посложнее, получим, например, такой орнамент:

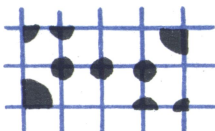

Теперь присмотритесь к этому орнаменту. Несмотря на кажущуюся сложность, он на самом-то деле составлен из одной повторяющейся группы точек. Вот этих:

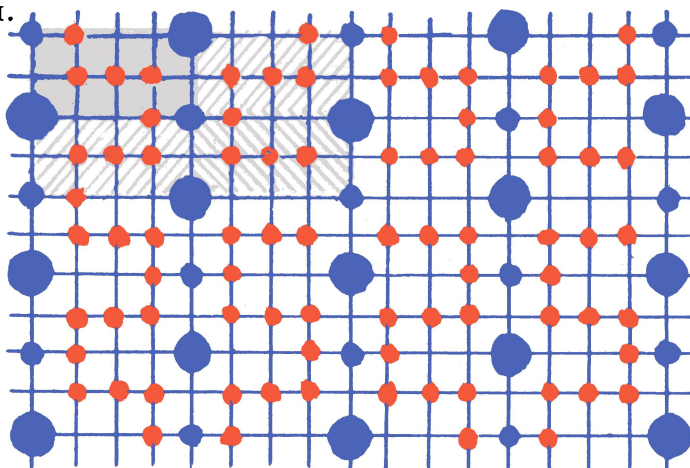

Только эта группа точек не просто повторяется, а соединяется одна с другой в перевернутом виде (для большей наглядности на нашем орнаменте эта повторяющаяся группа точек закрашена и заштрихована серым цветом). Такой повторяющийся элемент орнамента, или группа их, называется **рапортом**.

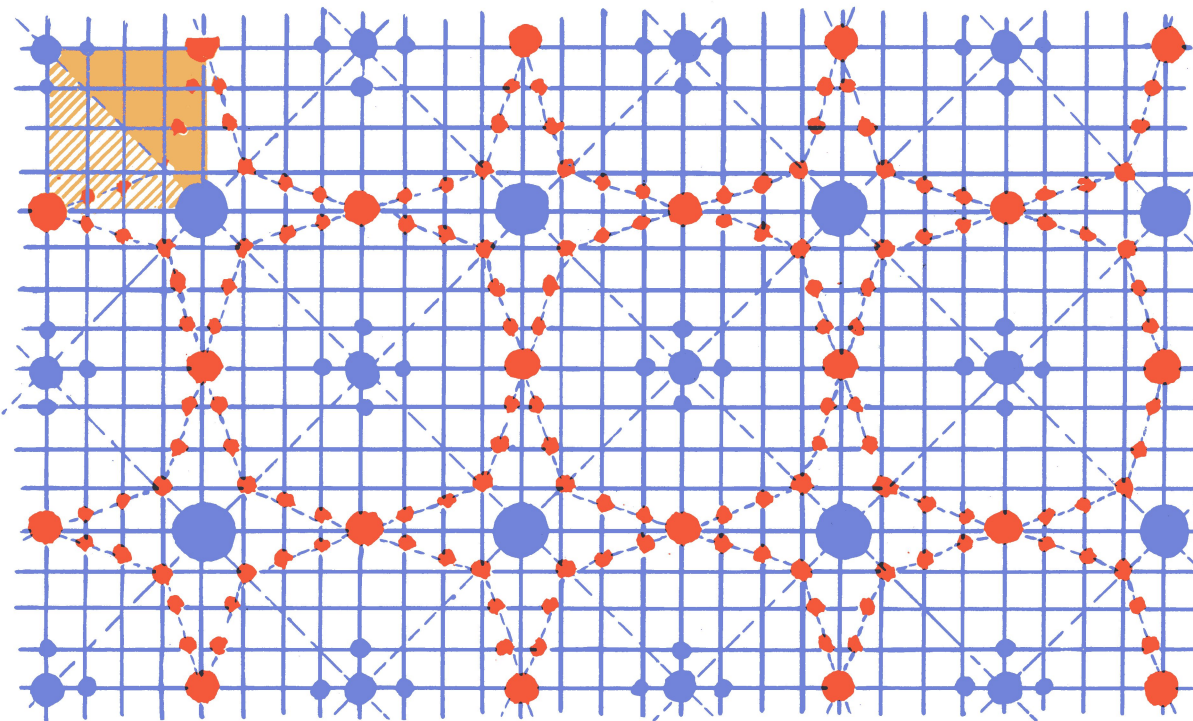
Если теперь соприкасающиеся точки рапорта срезать, как показано на этом рисунке, то орнамент получится иной: он будет

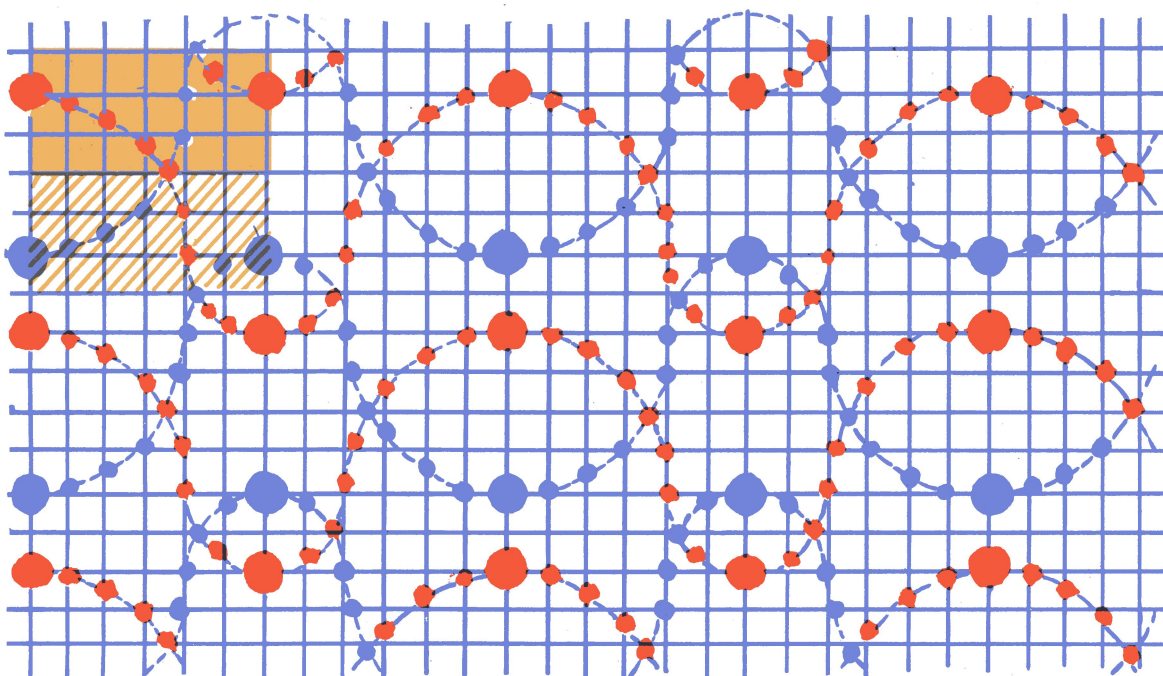
более связанным, непрерывным и более легким.

 Еще более интересные орнаменты можно получить, располагая рапорты не по клеточкам, а по более сложным формам, образуемым не только прямыми, но и всевозможными кривыми линиями.

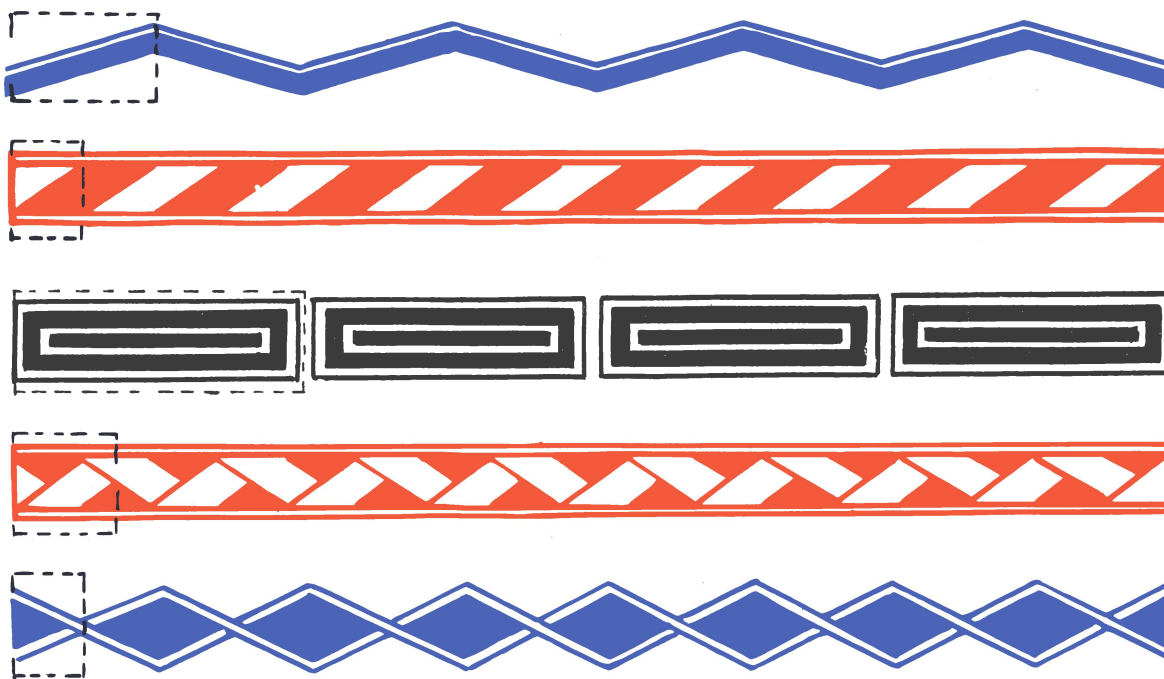

Эти сложные формы нужно сначала легко нанести на бумагу карандашом. Там, где это удобно, можно пользоваться циркулем.

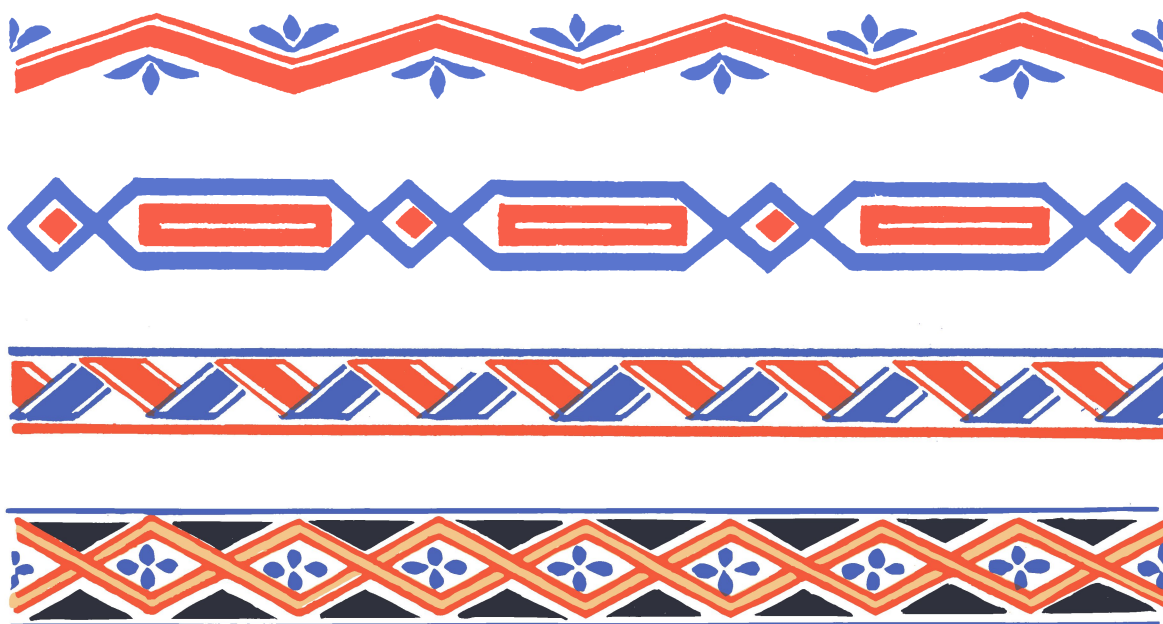

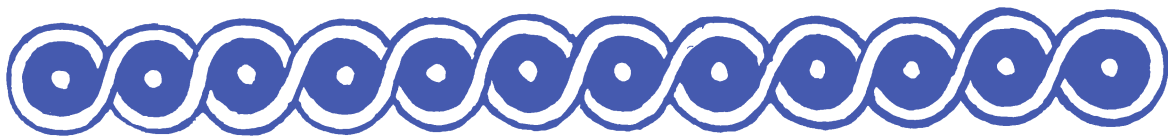
Рапорты в этих орнаментах более сложные. В обоих примерах они для наглядности закрашены и заштрихованы желтым цветом.

 Если вместо точек за основу орнамента взять линию, то различных орнаментов можно получить значительно больше. Вот, например, орнаменты, составленные из одних прямых линий:

Подобные орнаменты можно сделать еще красивее, если несколько усложнить их, добавить к ним какие-либо украшения, поярче раскрасить их.

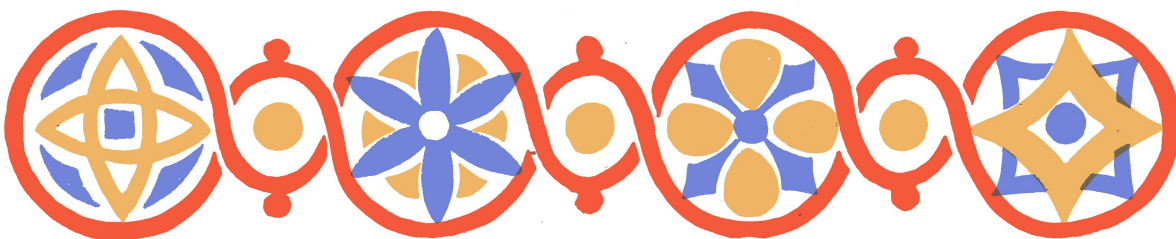
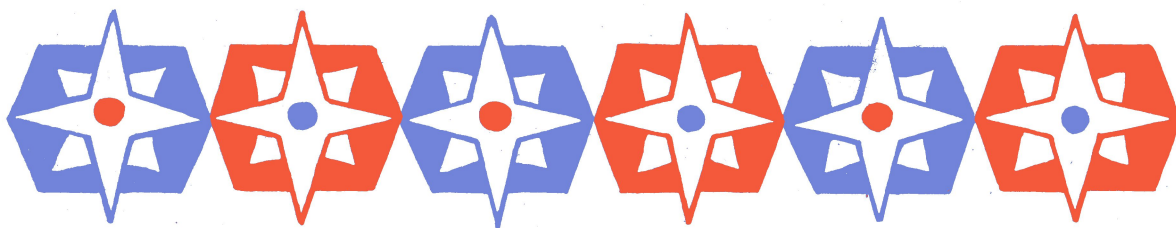
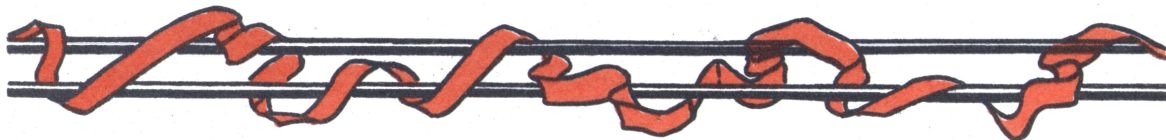
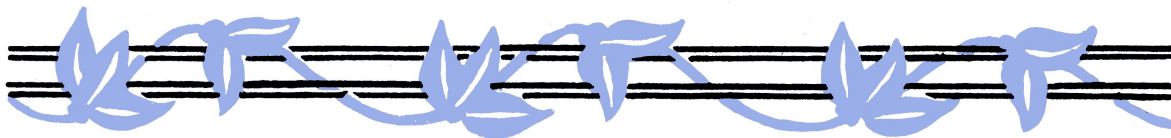

До сих пор мы с вами при составлении наших орнаментов пользовались только такими простыми элементами, как обыкновенная точка и прямая линия.

А вот посмотрите теперь на орнаменты, составленные или из одних кривых линий, или из сочетания точек, кривых и прямых линий:

Представьте же себе, насколько интереснее, разнообразнее и богаче станут сочиняемые вами орнаменты, если вы будете включать в них все более и более сложные элементы, например, такие, как всевозможные листья, цветы, бутоны, ленты, различные предметы, эмблемы и т. д.

 Давайте попробуем ввести в орнамент в качестве главной основы наши советские эмблемы: серп, молот и звезду.

Для начала решим эту задачу самым простым способом. Например, вот так:

Или так:

А теперь введем в композицию, помимо серпа, молота и звезды, еще и другие предметы, например колосья.

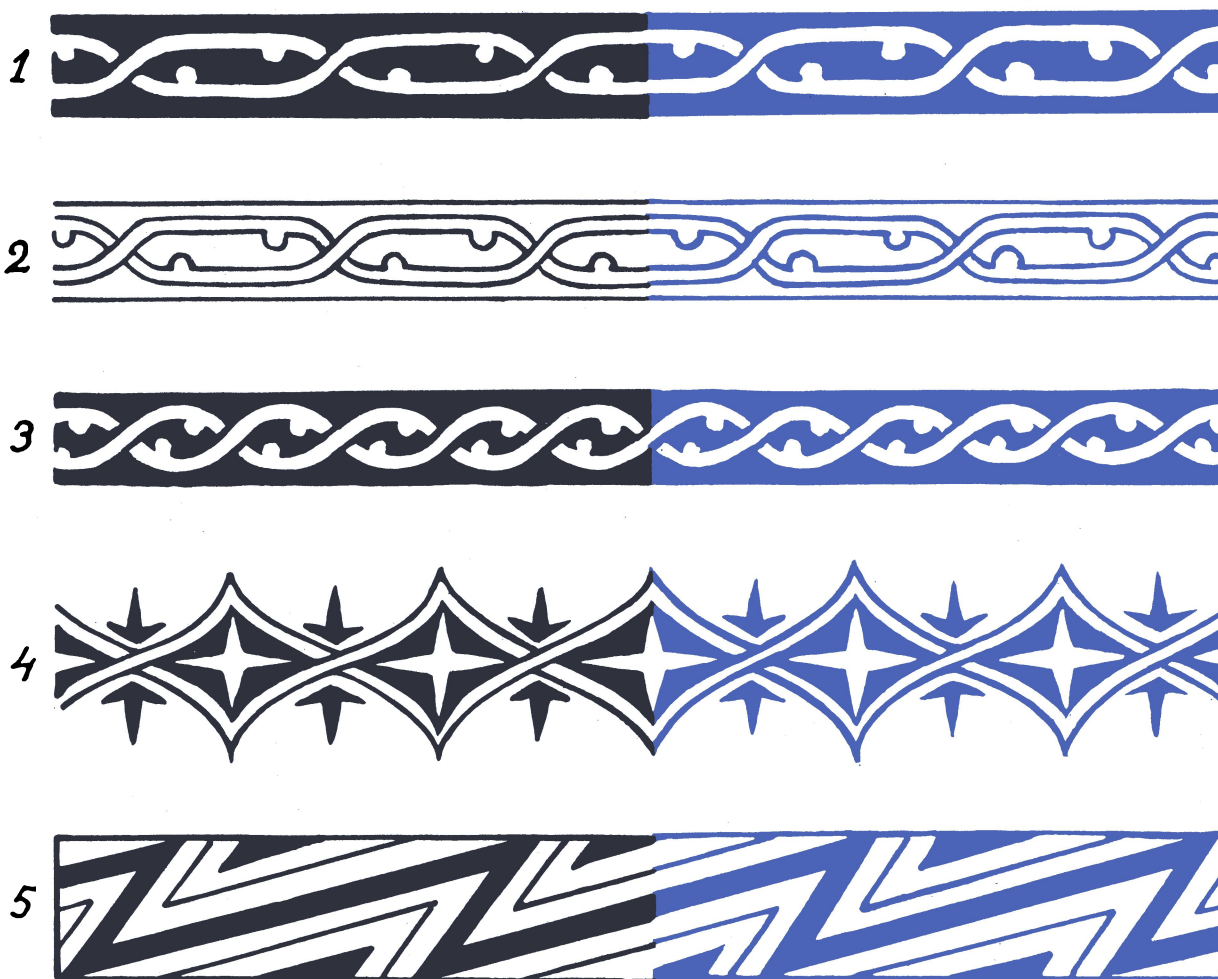
Это даст возможность сочинить новые орнаменты. Вот, например, такой:

Подобных орнаментов, используя хотя бы только эти же основы, можно сделать очень много, и чем изобретательнее художник, тем интереснее будут его орнаменты.

Сочиняя орнамент, не следует забывать, что он не просто украшает предмет, но и создает у зрителя то или иное настроение.

Это достигается прежде всего цветовым решением, то есть выбором красок: взяты ли светлые краски — радостные, или темные — мрачные, блеклые, или яркие. Но даже и в одноцветном орнаменте легко обнаружить определенное воздействие на зрителя различных по характеру орнаментов. Сравните, например, помещенные здесь отдельные полосы орнаментов. Прежде всего посмотрите, насколько веселее кажутся все орнаменты, когда они нарисованы не черной, а синей краской. Теперь сравните их друг с другом:

Первый (1) производит впечатление тяжелого, мрачного, а второй (2) его вариант смотрится легким, светлым; третий (3) вариант того же орнамента производит впечатление большей тесноты, чем первый. Сравнивая же эти орнаменты с четвертым (4), можно сказать, что если первые три орнамента кажутся нам плавными и спокойными, то четвертый (4), наоборот, производит впечатление острого, прерывистого, а пятый (5) орнамент и вовсе кажется беспокойным, колючим.

 Очень часто линии в некоторых орнаментах причудливо переплетаются друг с другом, создавая своеобразный узор. Тем самым такое переплетение линий обогащает рисунок орнамента, делает его более интересным, замысловатым.

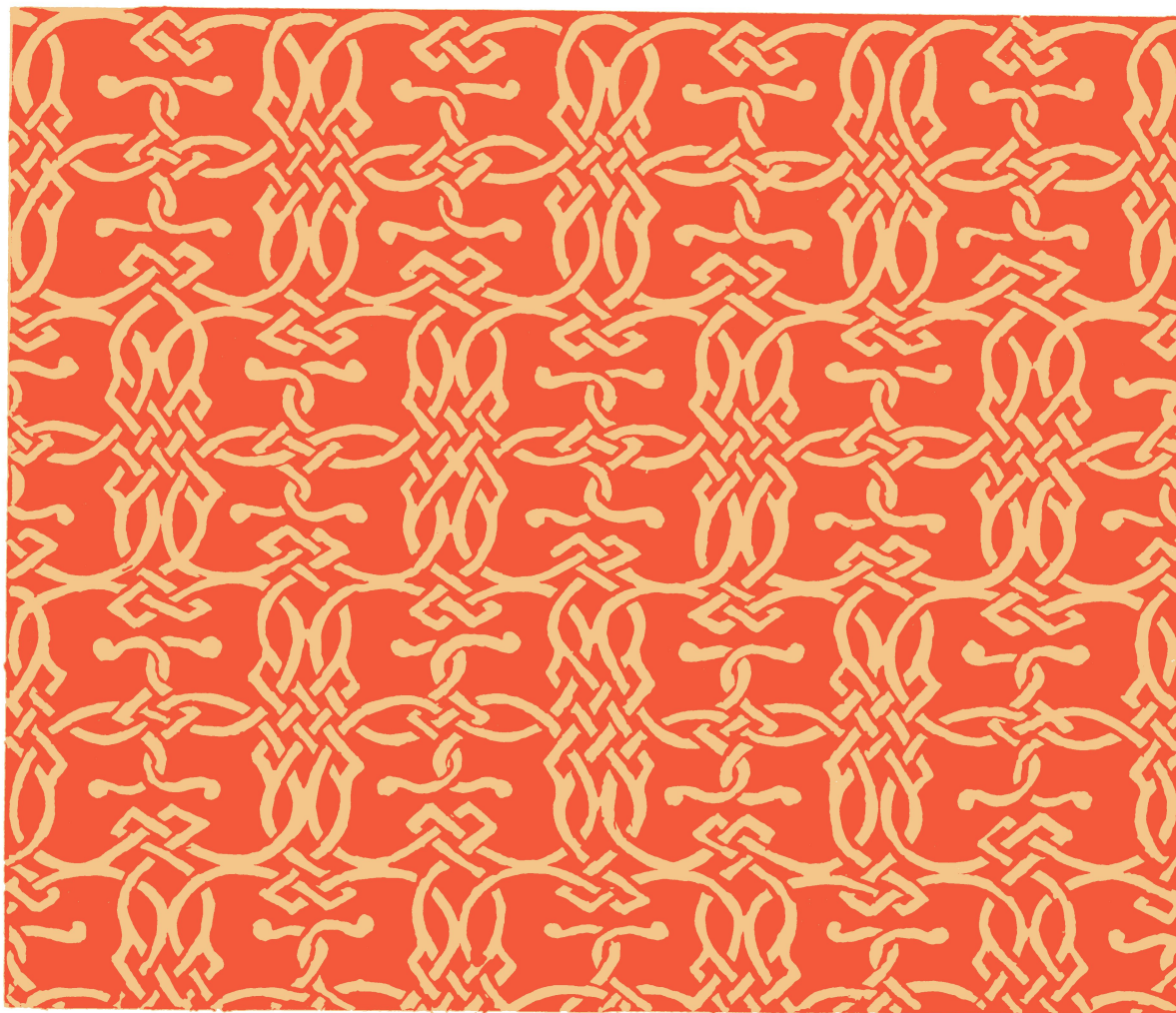
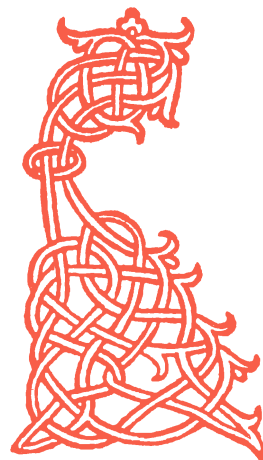
При этом чаще всего линии в подобных орнаментах не просто беспорядочно переплетаются друг с другом, а их переплетение образует более или менее сложную форму.

И чем сложнее будет переплетение, тем интереснее получается орнамент.

Называется такое переплетение п л е т е н к о й.

Мы с вами уже встречались с простыми примерами плетенки. Помните, как переплетались линии в орнаментах, которые помещены в этой книжке на страницах 7, 11, 12, 14.

Посмотрите, как изобретательно переплетаются и какие сложные формы образуют линии в этой буквице-инициале «В» или в этой старорусской плетенке:

При сочинении любого орнамента помните и о следующих задачах.

Об одной из них мы уже говорили: это забота о том, чтобы рисунок нашего орнамента, его содержание и сама композиция соответствовали характеру и назначению того предмета, для которого вы сочиняете ваш орнамент. Так, например, было бы неуместно включать в орнамент для почетной грамоты мастеру высоких урожаев такие эмблемы, как лавры и театральная маска, а для грамоты заслуженному артисту — колосья пшеницы и серп. Конечно, здесь нужно поступить наоборот.

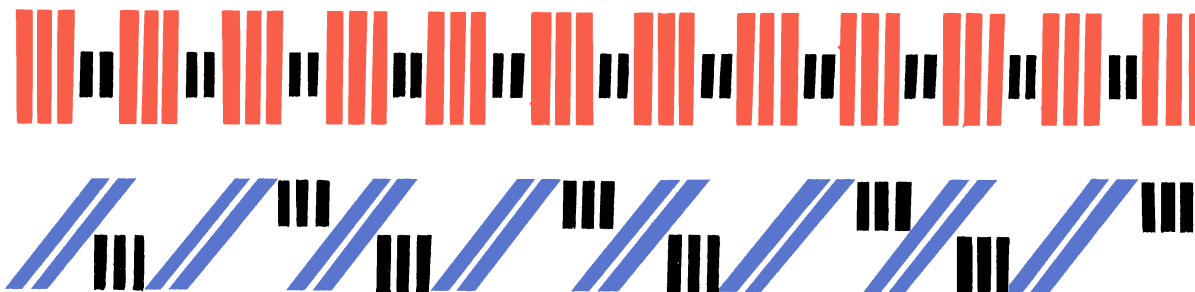
Не забывайте и об эмоциональном воздействии орнамента, о чем мы уже говорили на странице 14.

Нужно учитывать и внешнюю форму предмета, так как от этой формы зависит и общая композиция вашего орнамента: например, для плоской поверхности Доски почета, книжной страницы, стенной газеты композиция вашего орнамента будет иной, чем для конусовидной поверхности абажура и т. д.

Важной задачей при рисовании орнамента должна быть забота о том, чтобы ваш орнамент был ритмичен. Это значит, что он не должен быть беспорядочным скоплением тех или иных элементов, то густо, то редко расположенных, то очень крупных, то очень мелких, то ярких и пестрых, то бледных и монотонных.

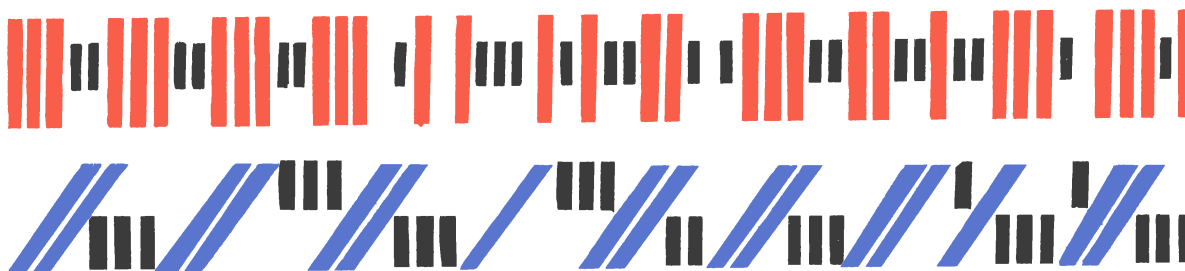
Чтобы орнамент хорошо, цельно смотрелся и действительно был бы узором, нужно делать его так, чтобы все элементы данного орнамента находились в определенной зависимости друг от друга. Нужно, чтобы ни один из элементов орнамента не вырывался, не раздражал глаз. Это обязательно не только для всех элементов данного орнамента, но для расстояний между этими элементами.

Самое простое решение последней задачи будет, конечно, в том случае, когда орнамент составлен из элементов, одинаковых по форме, по размерам и чередующихся в определенной последовательности и в строгом порядке. Например, в орнаментах, построенных по таким схемам:

В этих случаях даже малейшее нарушение схемы сразу же бросается в глаза.

Вот посмотрите, что получится, если мы где-то пропустим один какой-либо элемент, а где-то дадим лишний или нарушим порядок соединения отдельных элементов:

Но, хотя в подобном решении ритмической задачи и будут такие очень важные качества, как непрерывность, плавная текучесть, — подобное решение далеко не всегда будет наилучшим. В целом ряде случаев однообразное повторение может создавать впечатление монотонности, станет скучным.

В самом деле: как бы ни был ритмичен в опытных руках походный бой барабана и как бы ни помогал он стройности движения, ритмичность походного марша, исполняемого оркестром, несомненно, придает значительно бóльшую четкость этому движению, вызывая приподнятое, бодрое настроение у движущейся колонны.

Строй орнамента должен быть подобен стройности оркестра, где разные инструменты слаженно и ритмично исполняют каждый свою партию в одной и той же музыкальной пьесе.

Поэтому перед художником может стоять более сложная (но и более интересная) задача: находить ритмичное построение орнамента не только путем простого, строгого чередования в определенной последовательности отдельных элементов, но и путем изменения расстояний между элементами, изменения положений и размеров каждого элемента путем разнообразия их формы, цвета и т. д.

Здесь художник может размещать каждый элемент орнамента на какое-то свое место, которое, может быть, и не повторится второй раз. Это «место» для каждого элемента, его форма и размеры определяются художником всякий раз в зависимости от его творческого замысла, в зависимости от характера содержания и назначения орнамента. Вот простейший пример такой схемы:

На второй странице обложки приведен пример простого орнамента из листьев, построенного по подобной схеме.

Поскольку орнамент часто входит в композицию вместе со шрифтом (в книге, газете, грамоте, торжественном адресе и т. п.) и поскольку красиво, ритмично написанная строка текста сама по себе является как бы своеобразным орнаментом, здесь уместно привести в качестве примера ритмичности построение текстовой строки.

ЛЕНИНГРАД
АЛЮМИНИЙ

Все буквы шрифта имеют свою форму, свои размеры. И, если бы не соблюдалась ритмичность в расстановке отдельных букв в слове, любая надпись, как бы она чисто и аккуратно ни была написана, будет плохо смотреться, будет некрасивой. И наоборот,

даже более небрежно написанная, но ритмично построенная надпись будет казаться значительно красивее.

Вот посмотрите на слова ЛЕНИНГРАД и АЛЮМИНИЙ. Здесь они написаны так, что все буквы в них поставлены на одинаковых расстояниях друг от друга, без учета их формы.

ЛЕНИНГРАД
АЛЮМИНИЙ

Поэтому в обоих этих случаях (особенно в слове АЛЮМИНИЙ) одни буквы кажутся стоящими друг к другу слишком тесно, тогда как между другими расстояние кажется чрезмерно большим. А от этого нарушилась и ритмичность обеих строк.

А вот эти же оба слова, написанные с учетом формы каждой буквы. Посмотрите, насколько здесь ритмичнее расставлены буквы. Поэтому и слова стали смотреться значительно цельнее и красивее. А ведь здесь изменены только расстояния между отдельными буквами.

Для примера разберем хотя бы слово АЛЮМИНИЙ.

Для этого напишем его сначала так, как это было сделано в первый раз (то есть без учета формы букв). Под ним поставим это же слово, исправленное, написанное с учетом формы букв (то есть с различными расстояниями между ними). Для наглядности расстояния между крайними точками соседних букв заштрихуем наклонными синими линиями.

АЛЮМИНИЙ

АЛЮМИНИЙ

И вот, обратите внимание: в первой строке, где все буквы хотя и поставлены на совершенно одинаковых расстояниях, но такие буквы, как «А» и «Л», кажутся слишком далеко отлетевшими друг от друга, а буквы «И», «Н» и «Й» стоят, наоборот, слишком тесно и кажутся слившимися, а расстояния между буквами «Л» и «Ю», между «Ю» и «М» занимают среднее положение. Это происходит оттого, что наш взгляд охватывает не только те расстояния, на которые отставлены одни буквы от других, но и то свободное поле, которое граничит с этими расстояниями. Это свободное поле между одними буквами будет больше, между другими — меньше, а между какими-то буквами его совершенно не будет. Это свободное поле осталось у нас незаштрихованным.

Вот теперь мы ясно увидим, что в первой строке наш глаз воспринимает, как расстояние между буквами «А» и «Л» не только то, что действительно отделяет одну букву от другой, но и то свободное поле, которое получилось от соседства двух наклонных линий, образующих эти буквы.

Между буквами «Л», «Ю» и «М» свободное поле меньше, чем между буквами «А» и «Л», и поэтому расстояния между ними нам кажутся несколько меньшими. Между буквами «М», «И», «Н», «И» и «Й» свободного поля нет совсем, так как эти буквы обращены друг к другу вертикальными, а не наклонными или кривыми линиями, поэтому мы видим только одно подлинное расстояние между этими буквами, что и вызывает ощущение тесноты между ними

Чтобы нарисовать это слово ритмичнее, во второй строке сделано так: подлинное расстояние между буквами «А» и «Л» сильно уменьшено, что сократило и свободное расстояние между ними. Между буквами «Л» и «Ю» подлинное расстояние оставлено таким же, как в первой строке, а между буквами «М», «И», «Н», «И» и «Й», наоборот, подлинное расстояние увеличено, и эти буквы стали стоять значительно свободнее.

Все сказанное о ритмичности шрифта целиком относится и к композиции орнамента.

Как уже было сказано, у каждого народа — свой национальный орнамент с его определенными особенностями. Таким образом, при большом разнообразии орнаментов у каждого народа все они имеют что-то общее, присущее именно э т о м у н а р о д у. Стало быть, в каждом народном орнаменте можно проследить какие-то общие основы, характерные для этой национальности (и, конечно, для той или иной исторической эпохи). Присуще это и орнаментам русского народа.

Разобрать все основы богатейшего нашего орнамента в этой небольшой книжке невозможно. Давайте проследим хотя бы одну из характерных основ. Вот, например, посмотрите на помещенные на странице 20 образцы чудесного старорусского орнамента.

Видите, как он замысловато построен, как сложно заплетены и как затейливо извиваются основные его элементы — разнообразные лепестки.

Но если вы внимательно присмотритесь к этим лепесткам, то увидите, что все же основа их остается единой и разнообразие их извивов — результат творческой фантазии художника.

Давайте проанализируем это.

Для сравнения возьмем из правой половины второго орнамента одну часть завитка (1), потом часть завитка из правого нижнего угла третьего орнамента (2) и подобную же часть завитка из правого нижнего угла четвертого орнамента (3). Кроме того, возьмем правый завиток из середины нижней части орнамента, помещенного на странице 31 (4). Скопируем их в одном размере и поместим их один под другим в этом порядке.

Теперь внимательно сравните их. Видите, как они похожи друг на друга. Вот только второй завиток (2) несколько больше отличается от других. Но это лишь потому, что он поставлен иначе. Если мы его перерисуем в зеркальном отражении и перевернем, то он сразу же утратит свою кажущуюся особенность (5).

Для начала работы давайте составим маленькую табличку, где разместим некоторое количество (наиболее простых) основных элементов русского орнамента. Хотя бы таких, как на странице 22.

Пользуясь этой таблицей, давайте скомпонуем из нарисованных на ней элементов несколько орнаментов. Например, из основ «А» и «Б» можно составить орнаменты, подобные тем, что помещены на страницах 11, 14, 24, 27 и 32. Из основы «И» может быть сделан такой орнамент:

Посмотрите теперь на основу под буквой «Ж». Сравните ее с основами, рассмотренными нами, и вы увидите, что она отличается от них лишь бóльшей простотой. Мало того: элементы этой основы вы найдете и под буквами «Н» и «О».

Давайте изменим несколько основу «Ж» (только отогнув правую часть завитка). Тогда можно составить такую полоску орнамента, в которой основные элементы его будут смотреться не каждый отдельно, а превратятся в единый, плавно струящийся узор.

Продолжая сравнивать в таблице основы друг с другом, вы легко заметите, что основы «Д» и «С» также имеют известное сходство, как и основы «Г» и «М», «В» и «Л», «Н» и «Р».

Несколько измененная основа «С» использована в орнаментах на страницах 11, 12, 13.

Здесь мы опять оговоримся: плавность и непрерывность не постоянное качество орнамента. Если для небольших полосок орнамента, сразу и целиком охватываемых глазом (например, в книжных заставках), непрерывность может рассматриваться как качество, то при большой протяженности такой полоски (например, фриза), которая постепенно, последовательно пробегается глазом, эта непрерывная плавность превратится уже в недостаток. Тогда глаз зрителя будет слишком беспрепятственно скользить вдоль подобного орнамента, ему нигде будет задержаться, что-то рассмотреть, заметить характерное, и этот орнамент оставит зрителя равнодушным и не заинтересует его.

В этом случае более действенным будет фриз такого построения, когда глаз сможет воспринимать его как бы отдельными кусками. Недаром осевая белая линия на шоссе делается не сплошной, а прерывистой. Тогда водитель автомашины лучше видит ее, она больше обращает на себя внимания.

Отсюда следует еще и то, что роль кратковременной остановки для глаза могут играть не только элементы орнамента, но и просветы (пробелы) между ними.

Посмотрите на эти орнаменты, сравните первый и второй с третьим и четвертым и представьте себе их значительно более длинными. И чем длиннее будет такая полоска орнамента, тем больше первый и второй будут проигрывать по сравнению с третьим и четвертым.

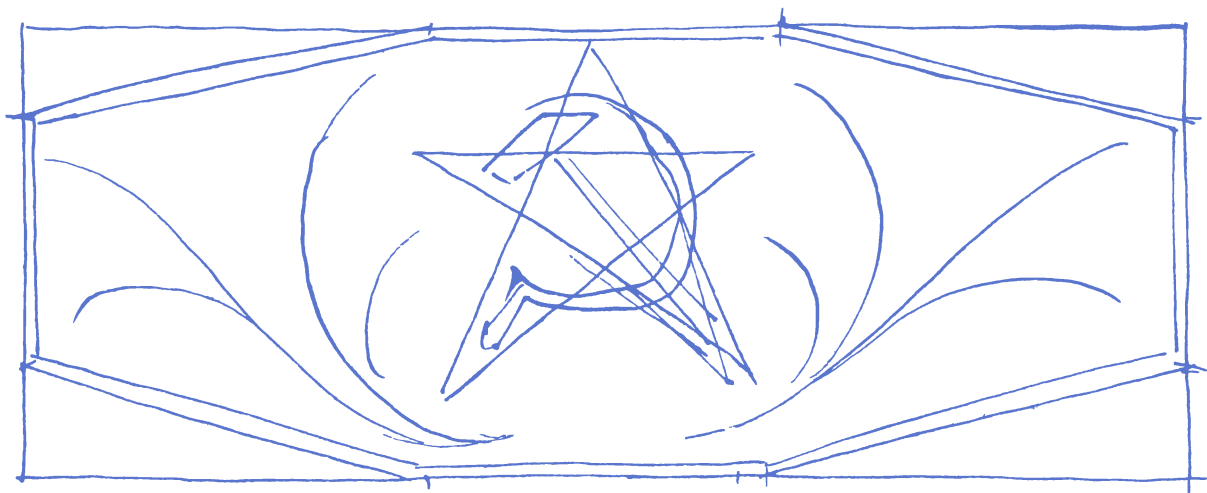
А теперь давайте скомпонуем орнамент не из одних, а из нескольких основ. Возьмем для примера основы «К», «Е» и «Л». Основу «Е» немного переработаем, а от основы «Л» возьмем только ее нижнюю часть. Добавим еще серп и молот и, заключив весь орнамент в рамку, получим вот такую, например, полосу орнамента:

Если же вместо обычной, непрерывной полосы орнамента (фризы) понадобится сделать орнамент, заключенный в какую-либо более сложную форму (например, в квадрат, ромб, круг, овал и т. п.), можно также использовать взятые нами основы, но, конечно, при условии переработки их в соответствии с избранной общей формой.

Попробуем сделать праздничный, торжественный орнамент.

Сначала сделаем набросок общей композиционной схемы будущего нашего орнамента. Пусть наша схема будет, скажем, такой:

Всю композицию заключим в сложный многоугольник, а серп и молот поместим не в ромбе, как было в предыдущем орнаменте, а на звезде. Для украшения используем основу «О», но только переработаем ее в соответствии с нашей общей формой. Вот, например, так, как это сделано на странице 26.

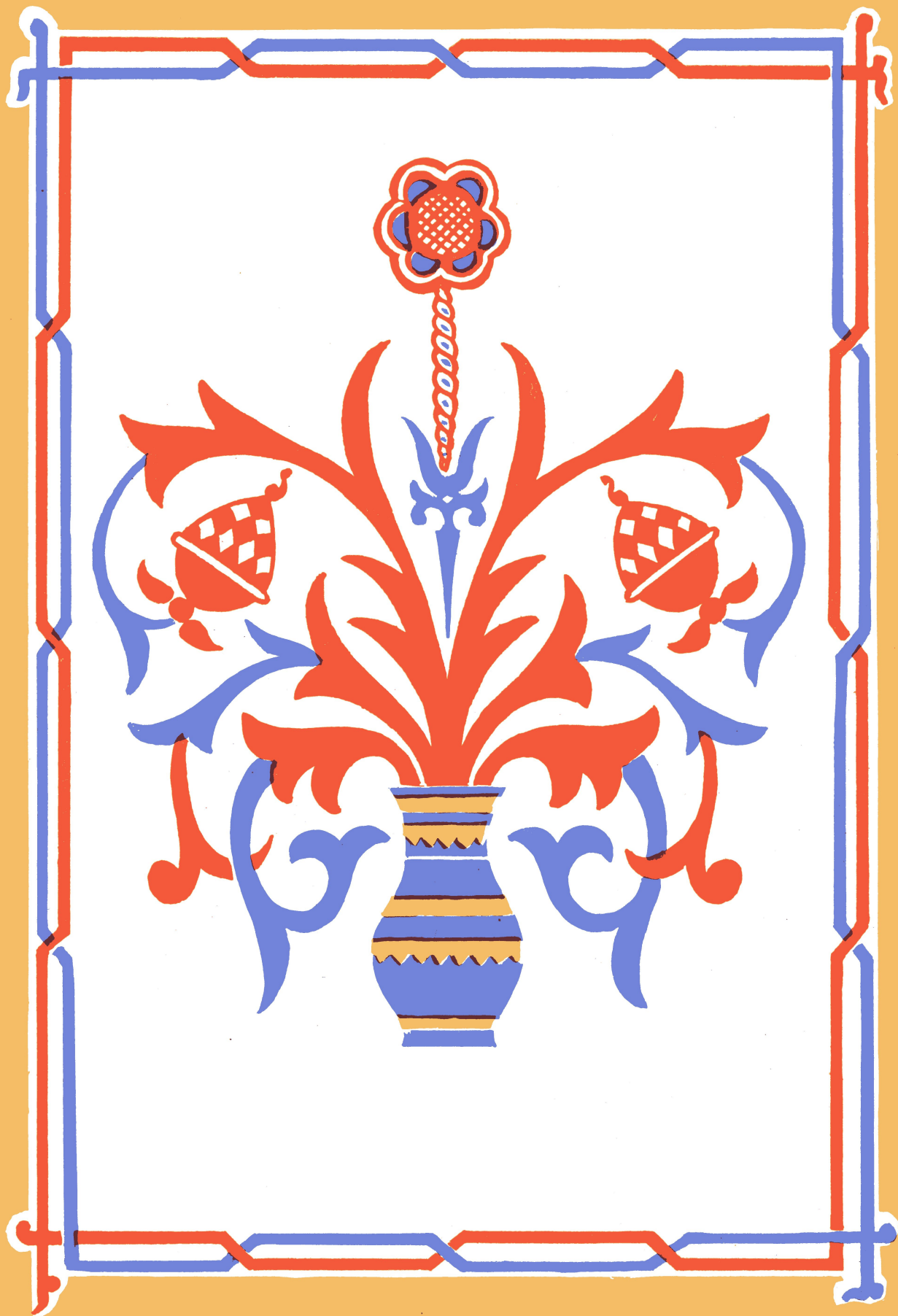
Попробуем теперь серп и молот уменьшить, вписать их внутрь звезды, а звезду поместить на щите. Орнаментальное обрамление (основу «О») вновь переработаем, но уже применительно к очертаниям щита.

Можно сделать и новый вариант раскраски.

Как видите, несмотря на незначительные изменения, мы воспринимаем оба варианта по-разному.

Сочиним теперь еще более сложную композицию, как, например, на странице 27. В этой композиции использованы, как основа, немного измененные элементы, «П», «Н», «Р», «Р», «Г», к ним добавлен кувшинчик, и вся композиция окружена рамкой, в которой использована основа «А».

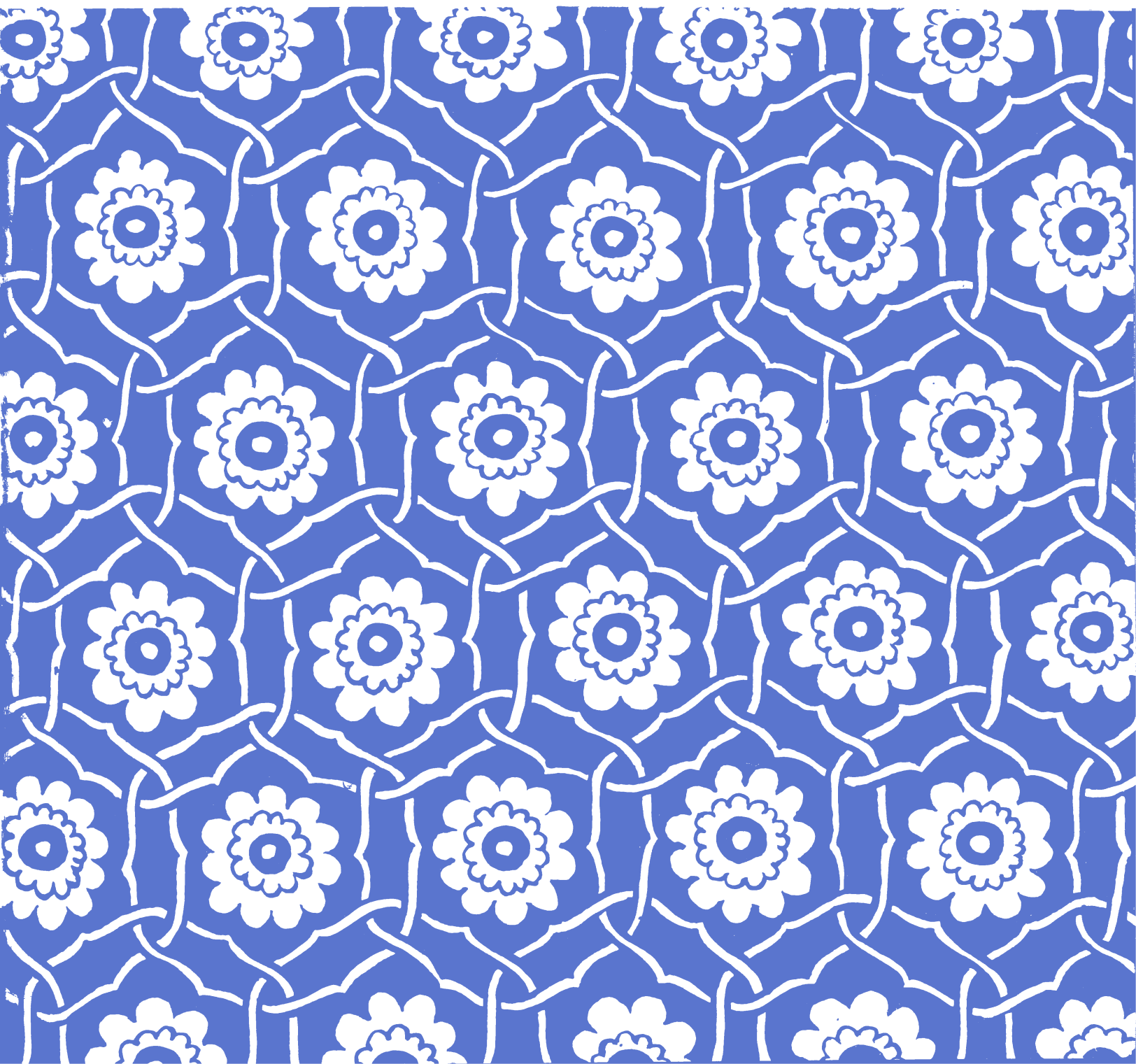
чень часто, помимо отдельных орнаментальных композиций (применяемых, например, в книжной заставке, в литье ворот, решеток парка, перилах моста и т. п.) или помимо непрерывных полосок орнамента (во фризе), для больших поверхностей бывает нужен так называемый «фоновый» орнамент (его вы видите на настольной клеенке, на обоях, на тканях и т. п.). Вот, например, такой, как помещенный на этой странице.

Этот орнамент составлен из основы «Д», которая может быть повторена бесчисленное количество раз в различных положениях: то в прямом, то в зеркальном виде.

А вот в орнаменте, помещенном на этой странице, использована несложная плетенка.

В зависимости от назначения фоновые орнаменты могут быть более или менее яркими, многоцветными, или очень светлыми, однотонными.

 Часто приходится компоновать с орнаментом шрифт. На странице 30 мы приводим простой пример такой композиции.

★ РСФСР ★

 До сих пор в наших орнаментах композиция строилась так, что один элемент орнамента ставился рядом с другим, ему подобным, или повторялся в зеркальном виде. В этих случаях форма данного элемента не изменялась: правая и левая стороны композиции (или ее верх и низ) были совершенно симметричны и полностью повторялись.

Наряду с композициями строго (зеркально) симметричными в орнаментах создают композиции, где симметричность кажущаяся. В них художник добивается стройности и завершенности не за счет математической повторяемости правой и левой сторон композиции (или ее верха и низа), а за счет нахождения ее ритма и равновесия.

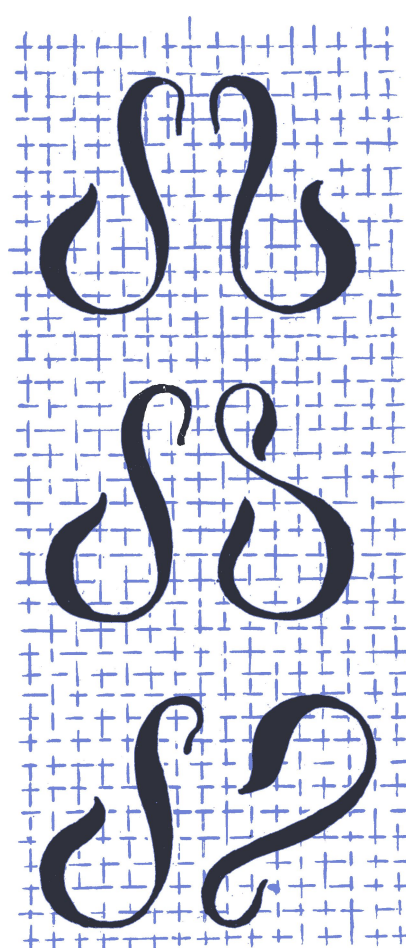
Посмотрите простейший пример этого. В верхнем рисунке правая и левая стороны строго симметричны, что и обеспечивает их равновесие. В среднем рисунке нет симметрии, но равновесие не нарушено. В нижнем рисунке нет симметрии и нарушено равновесие: рисунок заваливается вправо.

Такие композиции в отличие от строго симметричных, конечно, интереснее, разнообразнее и богаче. Но делать их значительно труднее, и это требует большего опыта и большей изобретательности.

Вот посмотрите, с какой виртуозностью и художественным мастерством выполнен этот замечательный старорусский орнамент, который может быть классическим образцом подобного решения.

На страницах 32 и 33 помещены несимметричные композиции, где использованы наши основы, видоизмененные применительно к общей композиции данных орнаментов.

идите, какое многообразие может быть достигнуто в рисовании орнаментов даже при использовании той малой части элементов русского орнамента, которую мы привели здесь. И, конечно, даже эта малая часть в приведенных нами примерах далеко не исчерпывается.

Можно сочинить, используя эти же элементы, еще много, много новых и интересных орнаментов, не говоря уж о том, что только одна раскраска даст ряд различных вариантов одного и того же орнамента.

Если можно составить много различных орнаментальных композиций, используя только приведенные здесь элементы-основы (даже особенно не изменяя их или оставляя нетронутыми и просто перерисовывая их), то как же безгранично велики должны быть возможности художника, который сам создает свои орнаменты на основе глубокого изучения, наблюдений и при помощи своей творческой фантазии и изобретательности.

На первых порах попробуйте рисовать орнаменты, komponуя их из готовых, данных вам основных элементов, пользуясь ими как своеобразным «конструктором». Для этого вы сначала нарисуйте общую форму, в какую должен быть врисован ваш орнамент (прямоугольник, круг, пятиугольник и т. д.). В зависимости от этой формы и учитывая характер и назначение орнаментируемого предмета, выберите и подходящие основы для своего орнамента.

Затем, срисовывая основы и подставляя их одна к другой, создавайте из них орнамент. При этом вkomпоновывайте ваш рисунок в точно отведенное ему место. Взятые основы не должны противоречить характеру и назначению того предмета, для которого этот орнамент предназначен. Нужно, чтобы ваш орнамент был ритмичен и хорошо смотрелся.

Если вам нужно будет повторить в композиции одну и ту же основу несколько раз, то сначала нарисуйте ее на кальке, а потом с этой кальки будете переводить рисунок основы нужное число раз на предназначенные для нее места.

Переводить нужно так. Заготовьте листочек тонкой белой бумаги и без пропусков затрите ее мягким черным карандашом. Так вы получите «копировальную» бумагу.

Пользоваться готовой копировальной бумагой, которую применяют для пишущей машинки, нельзя, так как она зажиривает бумагу и рисунок невозможно стереть резинкой и нельзя будет его раскрашивать акварелью.

Затем кальку с основой кладут на бумагу, где нарисована общая форма орнамента, и точно устанавливают рисунок основы на свое место. Сквозь прозрачную кальку это хорошо видно. Теперь, придерживая одной рукой кальку (чтобы она не сдвинулась), осторожно подкладывают под нее копировальную бумажку (зачерненной стороной вниз) и обводят рисунок твердым карандашом. Рисунок передается на бумагу легкими серыми линиями, которые очень легко стираются резинкой.

Если вам понадобится дать эту основу в перевернутом, зеркальном, виде, то для этого стоит лишь перевернуть кальку лицом вниз и передавливать рисунок с обратной стороны ее.

Раскрашивать орнаменты можно цветными карандашами, обыкновенной акварелью, гуашью, цветной тушью — в зависимости от того, на каком материале вы будете выполнять свой орнамент.

В тех случаях, когда вы будете делать орнамент на материи (например, на холсте, на бязи) или на стекле, фаянсе, дереве, глине и т. п., то можно применять даже масляные краски.

 Своими орнаментами вы можете украсить праздничный номер школьной стенгазеты, написать в ней красивым шрифтом название, орнаментировать и раскрасить это название, разделить орнаментами одну статью от другой или ввести орнамент в заголовки, дать обрамление юбилейной дате или праздничному числу, дать отдельные начальные буквы-инициалы.

Хорошо сделать орнамент на папке для хранения ваших рисунков или на папках школьного музея, на папке гербария, на альбоме для фотографий, на альбоме для марок. Можно сделать для себя или для школьного или лагерного календаря специальную нарядную стенку.

Любой стаканчик, простая стеклянная банка станут нарядными, как только вы распишите их красивыми узорами, и тогда вы можете держать в них карандаши, ручки, кисти. Даже простой деревянный пенал или картонная коробочка станут хорошим подарком для ваших младших сестренек и братишек, если вы их разрисуете и ярко раскрасите.

А какой красивый абажур для лампы можно сделать из обыкновенной бумаги, если нарисовать на нем узоры! Бумагу для абажура лучше всего брать плотную, чертежную. Можно сделать его и из цветной бумаги (желтой, кремовой, голубой, оранжевой, розовой, зеленой).

Если бумага недостаточной плотности, можно ее склеить из двух листов. Хорошо склеивать белую бумагу с какой-нибудь цветной.

Если вы умеете вышивать, то вы, конечно, составите и нарисуете для себя собственный орнамент и вышьете его желаемым вами способом на скатерти, полотенце, блузке, платочке и т. п.

Орнамент на коврике или на занавеске можно написать масляными красками. Для повторяющихся элементов орнамента нужно сделать рисунок на картонке и вырезать из нее трафарет и тогда наносить краску на материю по этому трафарету, набивая ее жесткой щетинной кистью (или щеточкой). Вместо масляной краски можно воспользоваться нашивкой узора из отдельных цветных лоскутов материи.

Кто увлекается выпиливанием из дерева или пластмассы или выжиганием по дереву, также может создать для своих работ собственный орнамент.

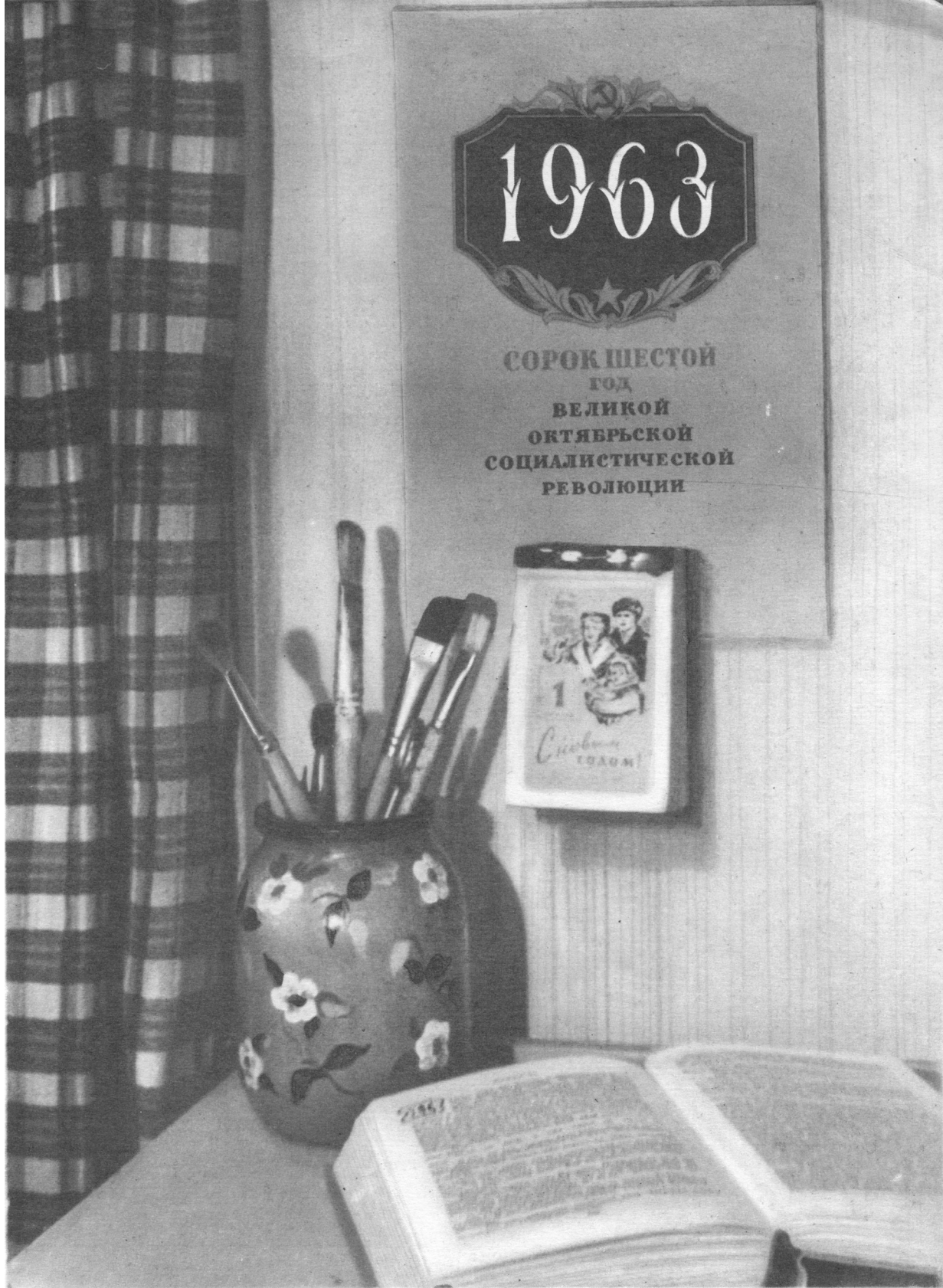
А может быть, кто-то из вас настолько серьезно займется орнаментом, что изберет это своей специальностью и будет создавать красивые узоры, которые украсят предметы нашего быта, наши ткани, наши общественные здания и жилища, которые будут радовать глаз советских людей. И тогда они скажут вам свое спасибо.

Желаем вам успехов в этом увлекательном деле!

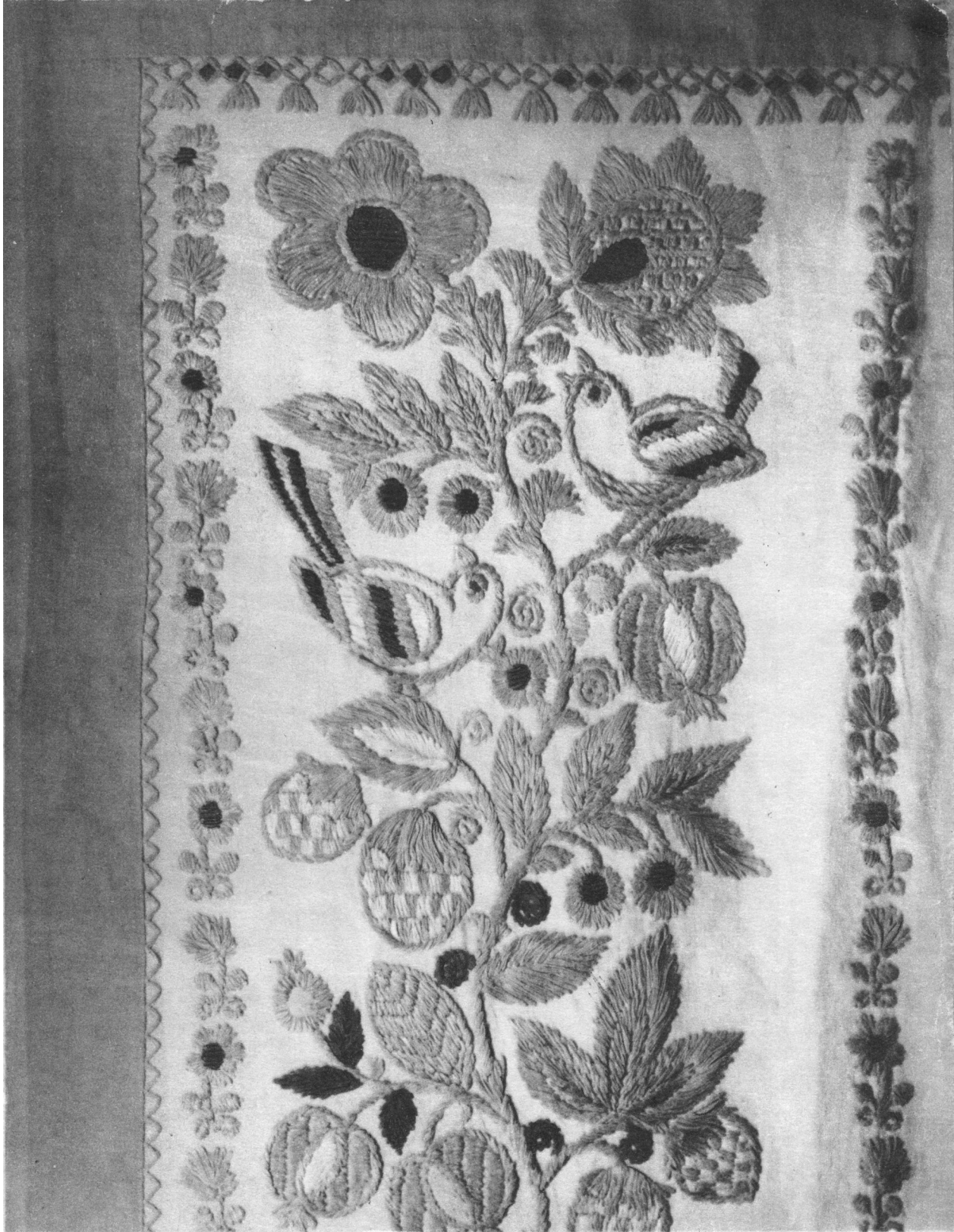
На этих фотографиях приведено несколько примеров возможного применения ваших орнаментов: это бумажные абажуры для настоль-

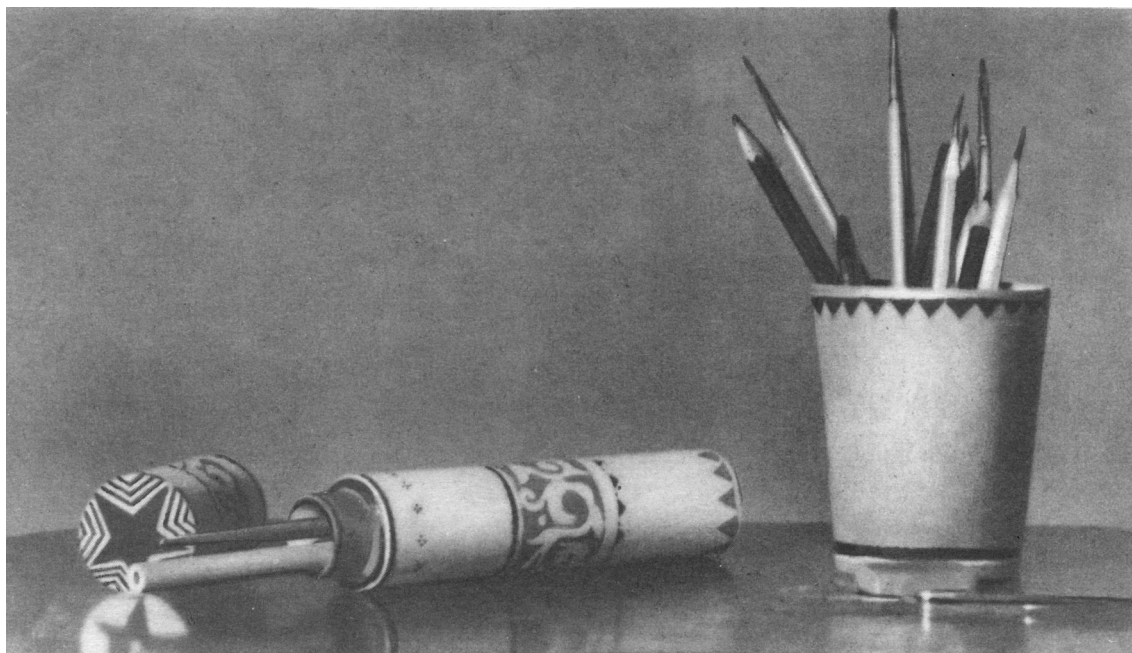
ной лампы с орнаментом, сделанным акварелью; календарная стенка для отрывного календаря, где орнамент скомпонован со шрифтом;

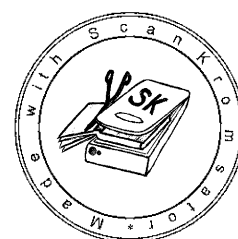
холщовая папка для школьного гербария с силуэтами осенних листьев и надписью; а на следующей странице — фотография с красивой вышивкой

той скатерти. Эта вышивка выполнена по рисунку художника-специалиста. Попробуйте и вы сделать красивый узор для своей вышивки.

и, наконец, расписанный пенал; стаканчик для карандашей и стеклянные консервные банки, расписанные масляной краской.

Scan AAW

ДЛЯ МЛАДШЕГО И СРЕДНЕГО
ВОЗРАСТА

Суворов Петр Иванович

УЗОРЫ

Ответственный редактор
Б. В. Лунин

Художественный редактор
Б. А. Дехтерёв

Технический редактор
Т. В. Перцева

Корректор *Э. Л. Лофенфельд*
Сдано в набор 16/II 1963 г. Подписано
к печати 3/VII 1963 г. Формат 60×90/16—
5,5 печ. л. (4,71 уч.-изд. л.).

Тираж 80 000 экз. ТП 1963 № 518.
Детгиз. Москва, М. Черкасский пер., 1.

Фабрика детской книги Детгиза
Москва, Суцевский вал, 49. Заказ № 4311.