

ТАТАРСКИЙ ОРНАМЕНТ

глазами дизайнера

RENATSAFAROV

**Татарский орнамент
глазами дизайнера**

«Издательские решения»

RENATSAFAROV

Татарский орнамент глазами дизайнера / RENATSAFAROV —
«Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-989293-5

Эта книга сформирует у вас особое представление об орнаменте и расширит ваши знания о его возможностях. Поможет по-новому взглянуть на утраченное искусство узорного творчества. Вы узнаете, что такое композиция, мотив и его виды, есть специальный блок, где я пошагово демонстрирую, как рисовать орнамент. В книге детально показаны более полутора тысяч изображений орнамента. На последних страницах найдете бонус-ссылку для скачивания изображений в формате PNG 300 ppi (широкое разрешение).

ISBN 978-5-44-989293-5

© RENATSAFAROV
© Издательские решения

Содержание

Введение	6
Основы	8
История	10
ЦВЕТОЧНО-РАСТИТЕЛЬНЫЙ МОТИВ	12
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ МОТИВ	69
ЗООМОРФНЫЙ МОТИВ	95
ЛЕНТОЧНЫЙ УЗОР	104
ПРОИЗВОЛЬНЫЙ МОТИВ	123
ПРОИЗВОЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ	138
РОЗЕТОЧНАЯ КОМПОЗИЦИЯ	149
УЧИМСЯ РИСОВАТЬ	167
ИЛЛЮСТРАЦИИ RENAT SAFAROV	173
ПАТТЕРНЫ	199
Эпилог	244
Библиография и ссылки	245

Татарский орнамент глазами дизайнера

RENATSAFAROV

Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельца авторских прав. За исключением изображений, представленных по ссылке для скачивания.

© RENATSAFAROV, 2020

ISBN 978-5-4498-9293-5

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

#

Посвящается маме

Введение

Здравствуй, читатель! Меня зовут Ренат Сафаров, и я графический дизайнер. Ты держишь в руках результат моего пятилетнего творческого труда.

Мне задавали вопрос: «Зачем ты решил написать книгу, посвященную татарскому орнаменту?». Сложно сказать. У меня было желание изучать свою культуру и искусство. Погрузившись в тему, я увидел, что ничего не меняется уже несколько столетий. Однoboкое использование мотивов на классических формах и предметах. Орнамент является частью восприятия мира. Изображение мастера (художника) есть не что иное, как зеркало времени. Отражение быта, предпочтений, течений эпохи, которое впоследствии становится историческим наследием для следующих поколений. Все это вылилось в необходимость поделиться знанием, показать, как сейчас использовать орнамент.

«Татарский орнамент глазами дизайнера» не является научным трактатом, а скорее имеет практическую основу, точнее состоит на 80% из изображений. Я создавал ее с умыслом побудить к действию – менять и творить.

В написании книги я опирался на исторические источники, а именно труд Фуада Хасановича Валеева «Татарский орнамент».

Все изображения со значком © являются продуктом моей творческой фантазии. Они нарисованы вручную и оцифрованы в графической программе Adobe Illustrator.

На страницах издания вы встретитесь с мифологией и символизмом. Поскольку в истории татар мало известно о символизме представленных мотивов, я описываю мифологию народов мира. Люди придавали сакральное значение знакам, и по сей день атрибуты государственной власти изображаются в виде символов на флагах, гербах, логотипах и т. д.

Например, государственный герб Республики Татарстан – изображение крылатого барса со щитом на фоне красного круга, обрамленного орнаментом. Знаете ли вы о значении этого герба?

- *Барс* – божество плодородия, покровитель племени барсилы (одного из трех племен, ассимилировавшихся в Волжской Булгарии: барсилы, эскель и булгары);
- *Красное солнце* – солярный знак, символизирующий доброе знамение, успех, счастье, жизнь;
- *Круглый щит* – правовая, экономическая, силовая защищенность;
- *Цветок астры* – вечный источник жизни и долголетия;
- *Приподнятая правая лапа барса* призвана подчеркнуть величие верховной власти;
- *Острые зубы барса* – способность постоять за себя и за тех, кому он покровительствует;
- *Семь перьев на крыльях* – число семь образовано из тройки (символа неба и души) и числа четыре (символа земли и тела). Получается, что семь крыльев относят нас к силе барса на земле и на небесах;
- *Положение хвоста барса* – вспомните, как собаки, когда рады вам, поднимают хвост и машут им. По аналогии, приподнятый хвост барса относит нас к дружелюбию;

- *Тюльпан* – символ возрождения;
- *Три золотых круга* – идея единства, бесконечности и высшего совершенства.

Представляете, сколько смысла сокрыто в таком маленьком изображении! Благодаря книге вы познакомитесь со значением орнаментов, что мелькают перед вами каждый день.

«Татарский орнамент глазами дизайнера» необходим нынешнему поколению. Я верю, что книга даст толчок для развития орнамента. Пришло время возродить наше наследие и сделать его популярным. Оно должно занять достойное место не только в истории, но и в сегодняшнем дне.

Я уверен, вы найдете много полезного для себя в этом издании.

ОСНОВЫ

Орнамент – это узор, основанный на повторе и чередовании составляющих его элементов. Может иметь как конкретное, так и условно трактуемое значение. Существует последовательность построения орнамента:

1. Мотив;
2. Букет;
3. Композиция.

Мотив – конкретное или условно трактуемое изображение чего-либо (например, цветок лилии, астры, лотоса). Является «строительным материалом» для создания букета или композиции.

Букет – не является буквальным понятием и не относится лишь к цветочным мотивам. Это совокупность выбранных мотивов, изображенных в определенном порядке. Не старайтесь использовать множество мотивов при создании букета – есть вероятность запутаться.

Композиция – условное понятие законченного орнамента. Совокупность букетов или мотивов, выстроенных и изображенных в определенном ритме, последовательности, взаимосвязи.

Разница между букетом и композицией заключается в законченности последней.

Татарский орнамент делится на три основных типа:

- Цветочно-растительный;
- Геометрический;
- Зооморфный (животный).

Каждый из этих типов в свою очередь имел следующее исполнение:

- **Ленточное исполнение** (повторение одного и того же изображения по прямой линии). Как правило, используется для декорирования и обрамления;
- **Геральдическое исполнение** (сложные многогранные изображения). Выступает как самостоятельная законченная картина;
- **Сетчатое исполнение** (представляет собой сетку из параллелограммов). Использовалась для заполнения сплошных поверхностей (фон);
- **Центрально-лучевое исполнение** (сюда входит круговое исполнение и его разновидности). Чаще всего такие изображения называли «розетками». Использовались как для декора, так и самостоятельно. Орнамент может быть как симметричным, так и асимметричным.

Это самая упрощенная форма деления на типы и виды исполнения. Вы также можете совмещать различные техники исполнения. Фантазия порой способна создавать интересные сочетания.

Не останавливайтесь только на орнаменте. Постарайтесь в дальнейшем соединить орнамент с различными видами изобразительного искусства. Благодаря основам вы начнете разбираться в узорном творчестве, которое кажется таким сложным.

Чем больше вы рисуете, тем больше понимаете. Например, освоив технику узорной структуры, а именно симметричное построение и «золотое сечение», вы сможете развиваться в области разработки логотипов. Сейчас мало специалистов, развивающихся в данной области.

По одной причине, эту сферу считают достаточно сложной для освоения. По другой, что орнамент не так популярен и заниматься этим не выгодно.

Все эти доводы сущая нелепость.

Зайдите на **Pinterest** и введите *ornament*, и вы увидите, насколько орнамент сейчас популярен.

История

Татарский народный орнамент ярок и своеобразен. Это основа художественного творчества коренного народа, отражающая сложную историю формирования и развития народа, его культуры и искусства, быта и веры. Татарский орнамент начал широко распространяться и развиваться в период древней земледельческой эпохи, начало которой было положено еще задолго до образования Волжской Булгарии.

Каждая эпоха в жизни народа накладывала определенный отпечаток на изобразительное искусство татар. Эволюция и развитие народа в целом сказывались на изображениях и трактовках этих изображений.

На каком-то этапе развитие орнамента остановилось. Сложно судить, когда именно это произошло, во времена сталинских репрессий или же с приходом капитализма. Во всяком случае, историки связывают упадок развития орнамента с приходом коммунизма и распространением фабрично-заводской продукции.

Вот цитата из книги известного искусствоведа: «Художественные промыслы лишились экономической базы, разрушилась народная основа искусства, из которых исчезло все живое, творческое». Индивидуальность, мастерство и уникальность заменили массовостью.

Очевидно, что экономическая ситуация в постсоветскую эпоху (когда страна решила пойти по пути капитализма) также не способствовала развитию этноса. Подражание западному стилю, ввоз товаров низкого качества с ярлыками Made in USA и CHINA никак не способствовали развитию собственной промышленности, а уж тем более декоративно-прикладной деятельности.

Каждая эпоха накладывает свои отпечатки, но не должна приводить к исчезновению такой важной составляющей развития народа, как искусство. Искусства не только эстетического (изящного искусства), но и декоративно-прикладного (то, что имеет практическое применение в повседневной жизни). Если одни виды промыслов исчезают, на их месте должны появляться другие.

Капиталистические отношения того времени отличаются от сегодняшних. На место массовости и однотипности вновь приходит индивидуальность, творчество и уникальность. Человеческая личность сегодня как никогда стремится к непохожести, оригинальности. Я считаю, что сейчас самое благоприятное время для развития новой эпохи в истории орнамента. И не только с точки зрения исторического наследия, но и с точки зрения красоты, моды, популярности.

В своей основе, как мы уже говорили, татарский орнамент состоит из цветочно-растительных, геометрических и, незначительно, зооморфных мотивов. Но также не будет лишним упомянуть о некотором распространении атрибутивного орнамента (розетки, восточные огурцы). Данные изображения связывают с культом огня и солнца – религией Зороастризм (популярная религия среди ранних булгар – предков современных казанских татар доисламской эпохи).

Цветочно-растительные изображения подразделялись на три большие группы: степного, лугового и садового происхождения. Преобладающее место в творчестве народа занимали изображения степных и луговых цветов.

Геометрические изображения – более поздние, чем цветочно-растительные, но уступают по распространению первым. Одним из характерных признаков геометрического орнамента является обилие вариаций. Очевидно, это также связано с различными эпохами и привнесением чего-то новаторского каждой эпохой.

Зооморфные изображения. Природа давала творцам народного искусства возможность широко наблюдать мир живых образов и переносить свое видение на рисунок. Совместно с изображениями животных и птиц появились мистические формы (Су анасы, Шурале и т.д.), которые впоследствии стали популярны посредством поэтического изложения. В действительности же мало кто знает, что еще несколько веков тому назад в этих сказочных персонажах верили как в духов, оберегающих урожай, лес, питьевую воду и т. д.

Мало кто знает, что ежегодный национальный праздник Сабантуй (праздник плуга) берет начало в далекой древности и изначально был не чем иным, как обрядом задабривания тех самых духов, которые описаны выше.

Все эти персонажи и обряды пришли к нам еще тогда, когда булгары были язычниками. Но перестали иметь значимость после принятия ислама волжскими булгарами в IX веке.

Орнамент татарского народа складывался в результате длительного процесса его исторического развития и широкого взаимоотношения с соседними и дальними народами.

Различные условия этнического формирования народа обусловили общность многих видов его искусства с искусством соседних народов, а также с искусством народов Востока.

Таким образом, наличие определенного сходства с турецким, башкирским, узбекским или русским орнаментом не говорит о присвоении тем или иным народом того или иного изображения, но свидетельствует о взаимосвязи и сотрудничестве.

Каждое поколение накладывало свой отпечаток на искусство. Как правило, это было связано с развитием народа в определенных областях знания, культуры, политики, религии и т. д. Все находилось во взаимодействии, и все это находило отражение в художественном искусстве народа.

Многое о народе, о его истории и процессах развития могут рассказать нам предметы декоративно-прикладного искусства. В музеях мы можем видеть одежду, украшения, предметы быта, оформленные с небывалым мастерством. Имея лишь творческий потенциал и желание сделать удивительные по своей красоте вещи, мастера создавали произведения искусства, которые несли в себе эмоциональную составляющую духа того времени.

Дошедшие до нас предметы быта говорят о наличии особенного вкуса у наших предков. Они украшали все вокруг себя, уделяя особое внимание деталям. Художник своего времени является душой этой эпохи. Татарам свойственно врожденное чувство прекрасного, меры и вкуса. И это отражалось во всем – от жилища и одежды до украшений и предметов внутреннего интерьера.

Также им присуща прагматичность и функциональность. Об этом говорит тот факт, что большинство предметов творческого исполнения являются предметами прикладного, а не эстетического искусства (изящного).

ЦВЕТОЧНО-РАСТИТЕЛЬНЫЙ МОТИВ

АСТРА

Наши предки верили, что растения пришли неслучайно в этот мир. Каждый цветок уникален.

С астрой связано множество различных легенд. Например, самая популярная и распространенная легенда связана с богиней Афродитой. В Древней Элладе (так раньше называлась территория Греции) этот цветок считался оберегом и амулеты с данным изображением охраняли от темных сил.

В переводе с греческого астра означает «звезда» и символизирует звезду, упавшую с неба, как знак утраченного рая. Именно поэтому астра на языке цветов считается символом любви, изыска, изысканности и воспоминания.

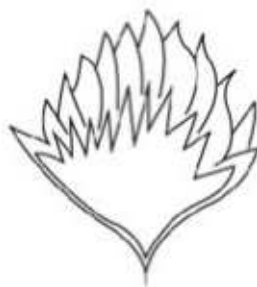
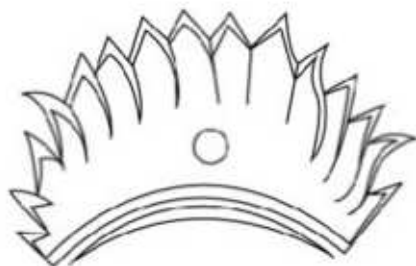
По легенде Афродита являлась богиней любви и красоты. Более того, Афродит было несколько, одна из которых Астарта – дочь Кипра и Сирии. Улавливаете связь? Во всех храмах, строящихся в честь богини Афродиты, алтари украшали силуэтами астр.

Также этот цветок использовали для гаданий. Конечно же, на любовь. Юные гречанки приходили поздней ночью к цветку и слушали шелест цветов. Последние, в свою очередь, нашептывали имя будущего суженного.

Существует еще одна очень красивая легенда, и связана она с богиней Персефой, женой Аида (того самого мрачного бога загробного мира). Аид украл ее у матери Деметры и Зевса (кстати, все они родные братья и сестры). Получается, что «мрачный» женился на собственной племяннице. Совет богов предписал Персефоне полгода проводить в подземелье, полгода с матерью. Каждый год юная богиня поднималась на землю с наступлением весны и уходила зимовать в начале декабря.

Как-то раз Персефона заметила двух влюбленных, они нежно целовались. Ей стало так грустно, и от переполняющего отчаяния, что придется возвращаться к «мрачному», она зарыдала. Ее слезы превратились в звездную пыль, и на тех местах выросли цветки астры.

Неудивительно, что этот цветок всегда и во все времена ассоциировался с грустью, красотой и любовью.

ВИНОГРАДНАЯ ЛОЗА

В Волжской Булгарии виноградная лоза считалась символом плодородия и жизни, деревом жизни и деревом познания. Ее также ассоциировали с гостеприимством, праздником и вечной молодостью. Оно и понятно, ведь виноград это всегда вино и, как следствие, бессмертие.

В буддизме виноградная лоза с гроздьями винограда ассоциируется с алчностью и плотскими желаниями. Другими словами, имеет крайне негативное восприятие.

Огромную популярность последняя получила в христианской религии – «истинная лоза» и последователи ее. Вот строки из Евангелия от Ионна:

«Ин. 15:1. Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой – виноградарь».

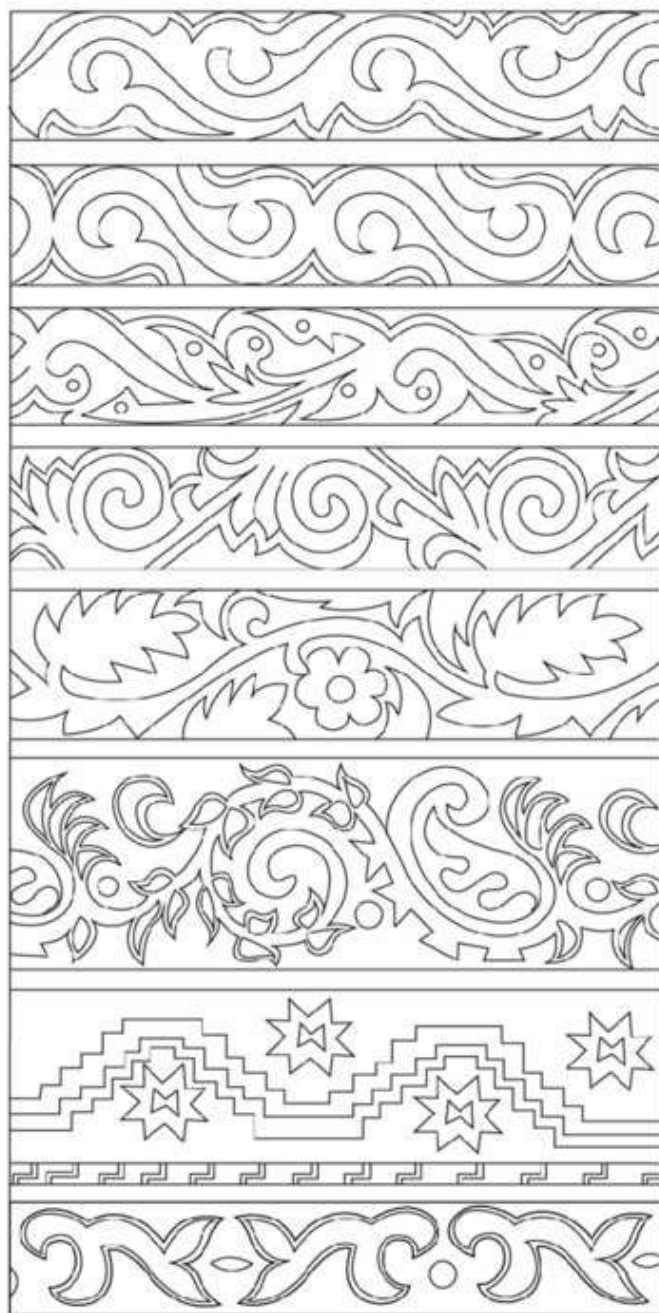
Также является символом церкви и верующих.

Лоза с колосьями хлеба символизирует евхаристию (Святое Причастие, Вечеря Господня).

У евреев виноградная лоза символизирует народ Израиля как божьих избранников.

Нередко виноградную лозу и виноград используют и в колдовстве, в приворотах. Для этого виноград необходимо посадить в саду того человека, кого мы хотим приворожить. Виноград растет – привороженный все больше влюбляется. Многие колдуны утверждают, что это очень действенное и сильное заклинание.

Как бы там ни было, но самым популярным остается греческий миф. И связан он с богом Дионисом (Бахусом) – богом виноделия и плодородия. Позже он стал богом оргий, разврата и пьянства.

ВОСТОЧНЫЙ ОГУРЕЦ

Пейсли, восточный огурец, индийский огурец, слеза Аллаха, бута.

Великое множество названий обусловлено популярностью данного орнамента среди различных народов.

По одной из версии это изображение родом из Персии. Являлось символом плодородия, счастья и успеха. Согласно восточным поверьям, если носить такой амулет, то он обязательно принесет своему хозяину счастье, долголетие и процветание.

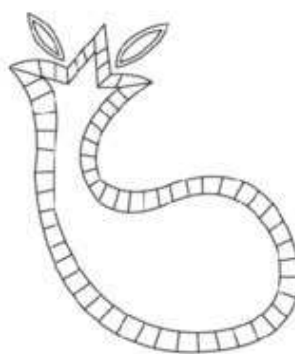
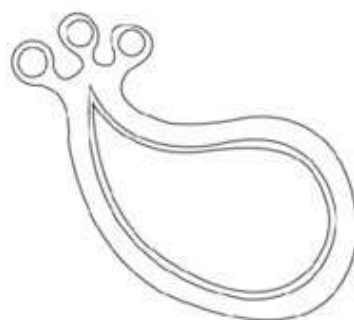
По другой версии, это символ древней языческой религии Зороастризма (религия древнего Ирана, основанная на магии). Считался огненным знаком, символом солнца, жизни и вечности.

Благодаря торговым связям и сакральному значению, изделия с этим орнаментом стали популярны на территории всей Средней Азии, Индии и Африки. Именно так это изображение попало на территорию Волжской Булгарии (в X—XII веках булгары вели тесные торговые отношения с иранским городом Нишапур).

В Европу это изображение попало благодаря Наполеону и англичанам. Первый привез ткани из Египта, вторые – из Индии. Европейские кокетки так полюбили восточный стиль, что уже в Шотландии начали массовое производство тканей с изображениями восточного огурца или, как его тогда начали называть, пейсли (с англ. paisley – пестрый).

В 1960—1970-е годы он стал неотъемлемым атрибутом хиппи. И даже роллс-ройс Джона Леннона был украшен цветами из восточного огурца.

Сейчас вновь возрождается любовь к этнике и благодаря этому все чаще мы можем увидеть использование восточного орнамента в коллекциях известных модельеров и кутюрье.

ГЕОРГИН

У это цветка два официальных названия – георгин и далия.

Родиной его является Южная Америка. И хотя этот цветок считается относительно молодым и еще не успел обрасти легендами и мифами, но каждый хранит свою легенду.

Эта легенда повествует о первом цветке ледникового периода. Он появился на месте последнего догорающего костра с наступлением вечного холода, и с наступлением тепла пророс первым. Тем самым ознаменовав победу жизни над смертью, тепла над холодом.

Сам цветок неприхотлив и любит влагу. Еще до официального наречения в 1791 году ботаником А. Даля этот цветок прорастал по всей территории Волжской Булгарии. Просто называли его по-другому и, конечно же, изображали в виде орнаментов.

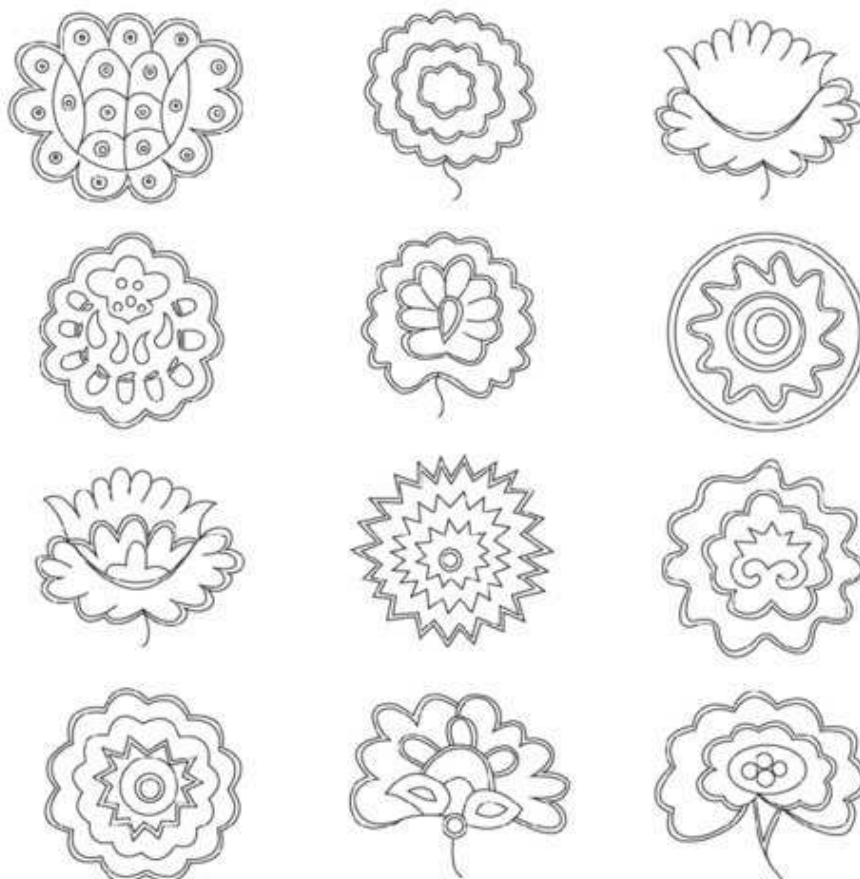
Ацтеки, населявшие Мексику, поклонялись георгину как божеству. Они почитали его как живое воплощение солнца. Он украшал корону бога войны, а воины носили его в амулетах, считая, что георгин придает силу и храбрость.

Георгин является символом силы жизни, стойкости и свободы, неприступности и гордости, утонченности и чувства собственного достоинства. Цветок людей, родившихся под знаком Тельца под покровительством Венеры.

В Японии георгин является символом величия.

Сегодня национальным символом Мексики является георгин.

На языке цветов означает непостоянство, легкое и несерьезное увеличение. Так что если у вас серьезные намерения ко своей второй половинке, не стоит дарить георгин.

ЛИСТЬЯ

Листья, в отличие от цветков, не снискали той же популярности как в мифологии, так и в мистицизме. Но все-таки используются в орнаментализме любых народов как связующее звено.

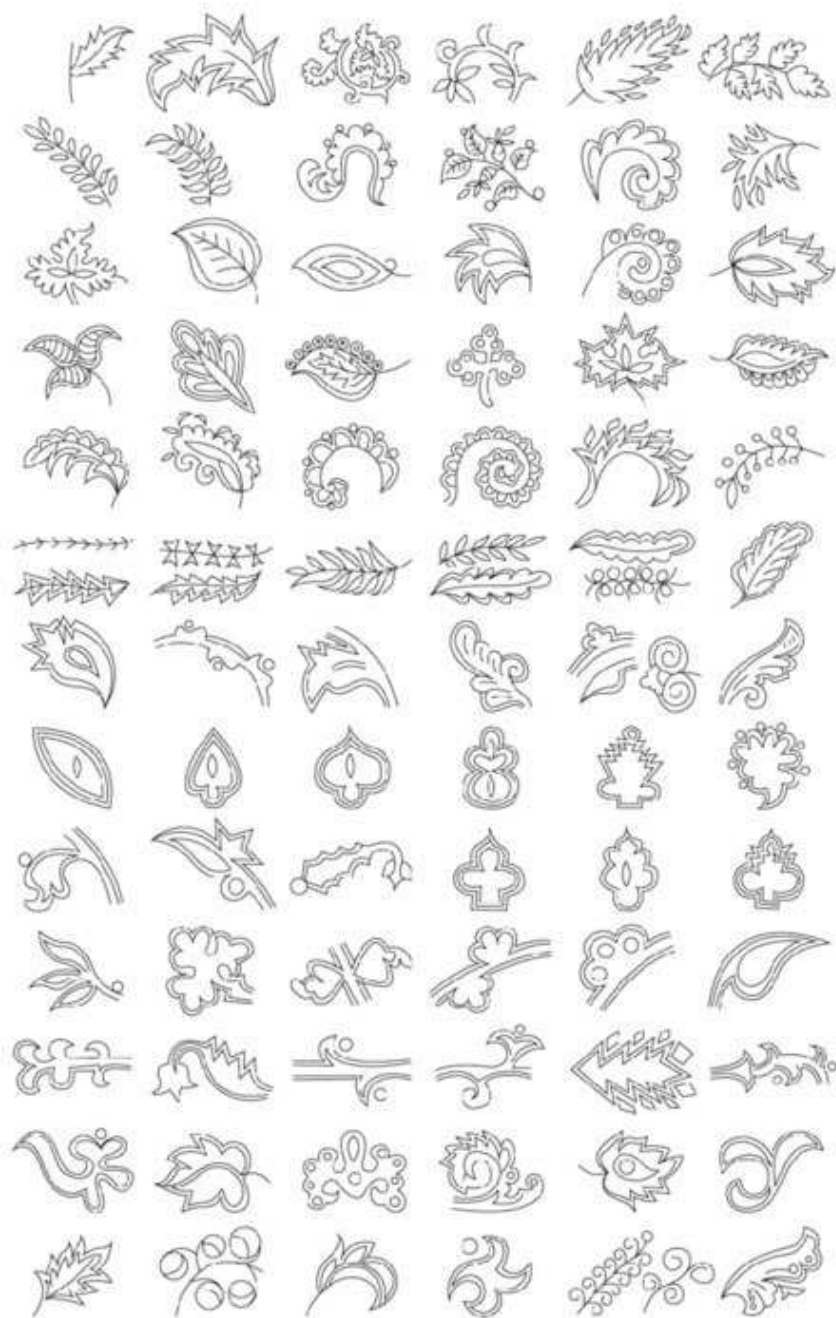
Как правило, листья всегда ассоциировались с деревом жизни, деревом мудрости. Даже сам Александр Македонский искал дерево калпаврикша, чтобы все его желания исполнились. Калпаврикша – это не просто конкретное дерево в Индии, а целое духовное понятие. Дере-

вьям поклоняются, потому что считают, что они связаны с божественным. И, как следствие, их плоды и листья также наделены божественной силой.

В Волжской Булгарии до принятия ислама в IX веке основным и самым почитаемым богом был Тенгри (верховное божество неба), которому поклонялись 11 богов на земле. И один из них бог деревьев.

Магическими деревьями были рябина, береза и можжевельник. Плоды их привязывали детям от сглаза. А березовым веником изгоняли нечистую силу в бане.

В древности листьям придавалось особое значение с точки зрения лечебного шаманизма.

ЛОТОС

Самый загадочный и самый древний цветок.

Солярный и лунарный символ. Этот символ является олицетворением воды и огня, тьмы и божественного света. Это прошлое, настоящее и будущее здесь и сейчас, поскольку каждое растение имеет бутоны, цветы и семена одновременно. Это рождение и смерть.

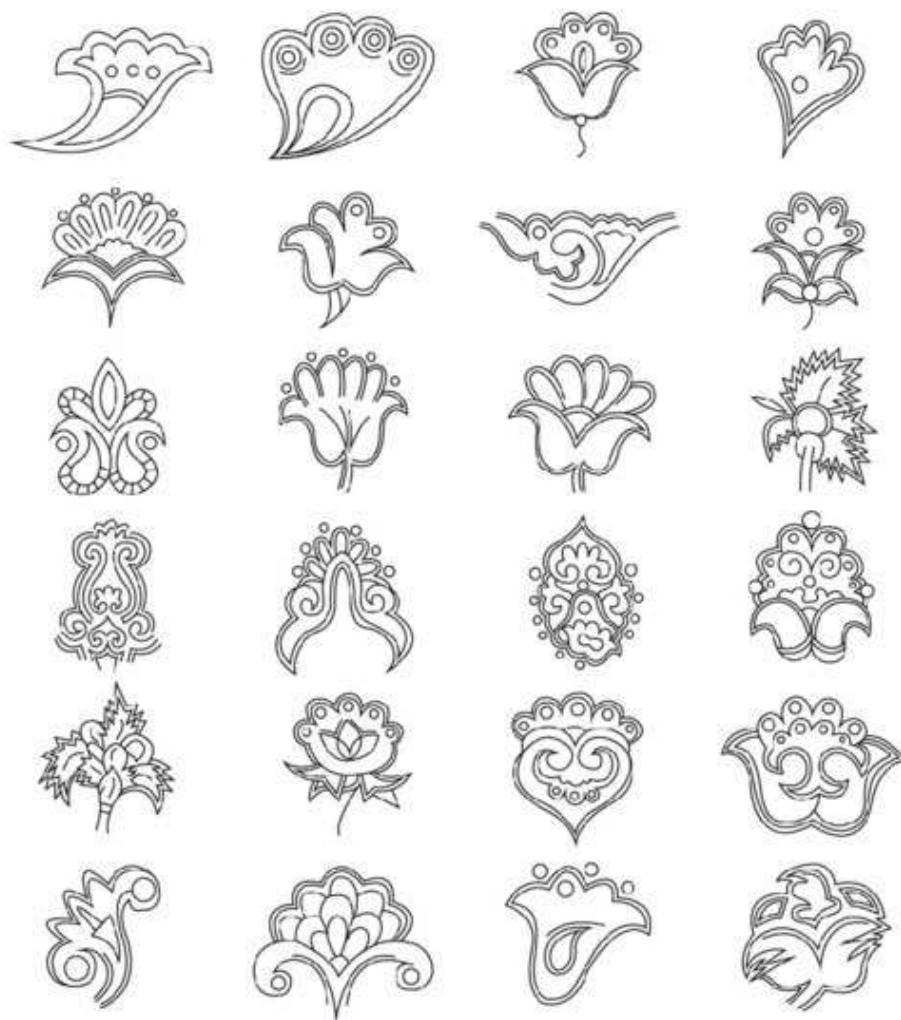
Изображение поднимающегося пламени, исходящее из лотоса, трактуется как божественное откровение, союз огня и воды, солнца и луны, добра и зла, мужчины и женщины.

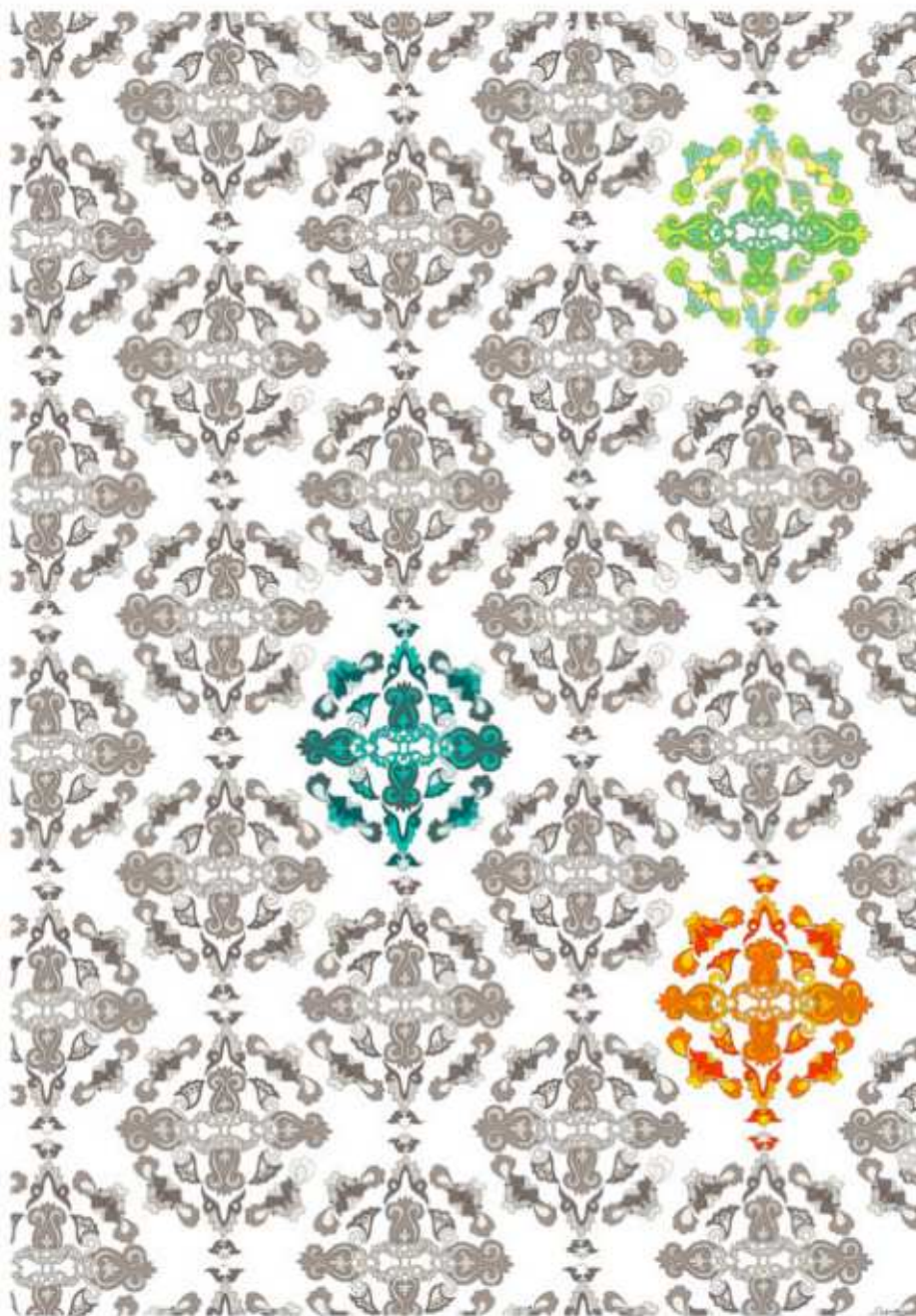
Славяне считали белый лотос магическим цветком, приписывая ему волшебные свойства исцеления. В народе лотос величали одолень-травой. Отвар кувшинки считался любовным снадобьем.

Именно цветок белой водяной кувшинки был знаком русалки. И если молодые люди видели такую раскрывшуюся белую лилию на реке, то ни в коем случае не ходили купаться. Это был таинственный и магический знак.

В Египте лотос всегда был символом верховной власти. Цветок лотоса носила Нефертити (царица Египта). Скипетр фараонов выполнялся в виде лотоса. Голубой лотос, который раскрывался днем, являлся символом пробуждения. Поэтому его клали в гроб умершим, чтобы те просыпались, попав в загробный мир.

В буддизме розовый лотос символизирует Спасителя, а значит и самого Будду.

ЛОТОСООБРАЗНЫЙ

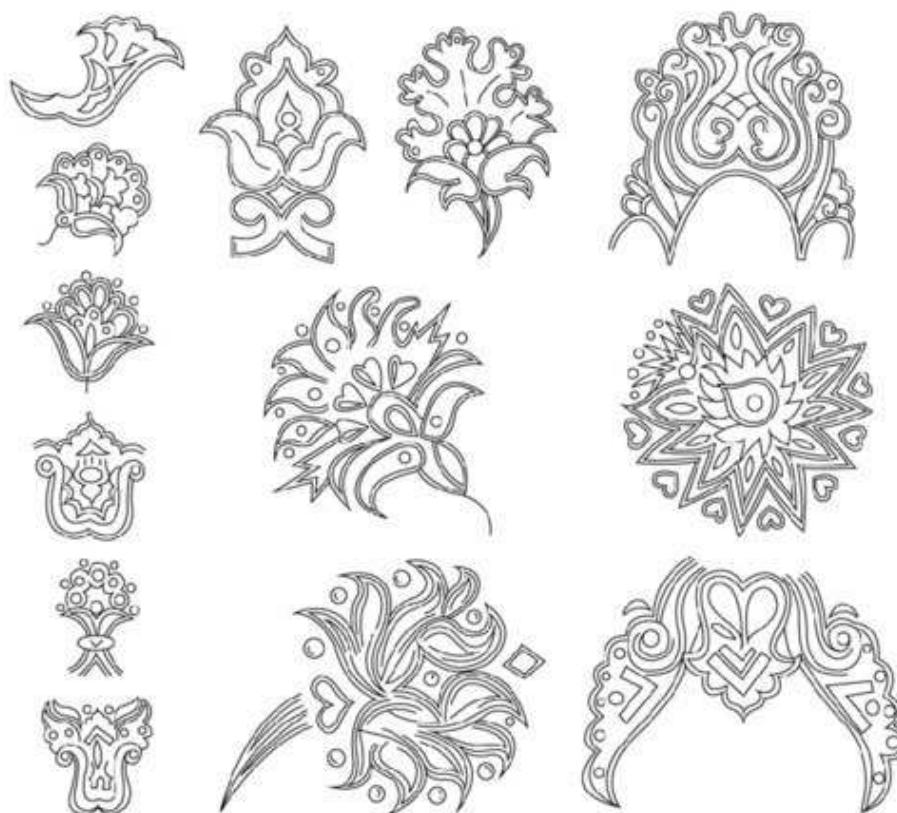
В 1236 году Волжская Булгария была окончательно побеждена армией хана Батые (второе монгольское нашествие). Большинство булгар пали в бою, те немногие, кому удалось уцелеть, бежали на территорию Руси и еще севернее, в маленькую крепостницу Хасан (Казань).

Некогда великое государство было буквально сожжено и уничтожено. Орда навсегда запретила восстанавливать болгарские города. Исчезли не только города, но и богатое наследие Волжской Булгарии.

В Булгарии ценили искусство и орнаментализм. Большинство изображений, которые вы можете наблюдать в этой книге, являются искомым орнаментом Волжских Булгар.

Значение и мифология собирается по крупицам, именно поэтому я расписываю значение символов разных народов.

Лотосообразные орнаменты имеют то же значение, что и лотос.

©

МАК

В древнегреческой мифологии цветок мака был сотворен богом сна Гипносом для богини Деметры. Богиня тщетно пыталась найти свою украденную дочь Персефону (та, чьи слезы превращались в пыль и на их месте вырастали астры). А украл ее мрачный Аид.

Гипнос дал Деметре цветки мака, и та смогла успокоиться и уснуть, уставшая от постоянных поисков своей дочери.

Царство бога сна Морфея было засажено маками.

Римляне же считали, что мак вырос из слез богини Венеры, которые она проливала, узнав о смерти прекрасного Адониса.

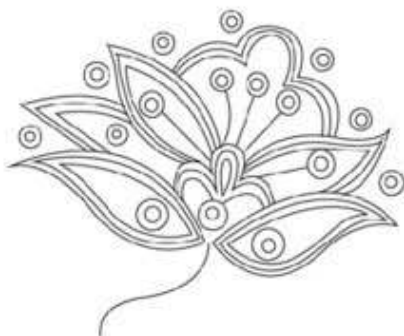
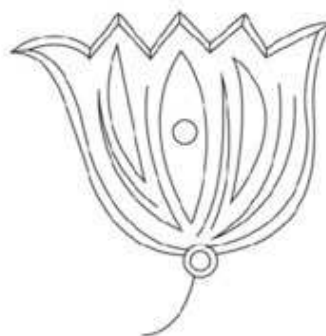
Также мак являлся постоянным символом бога смерти Танатоса.

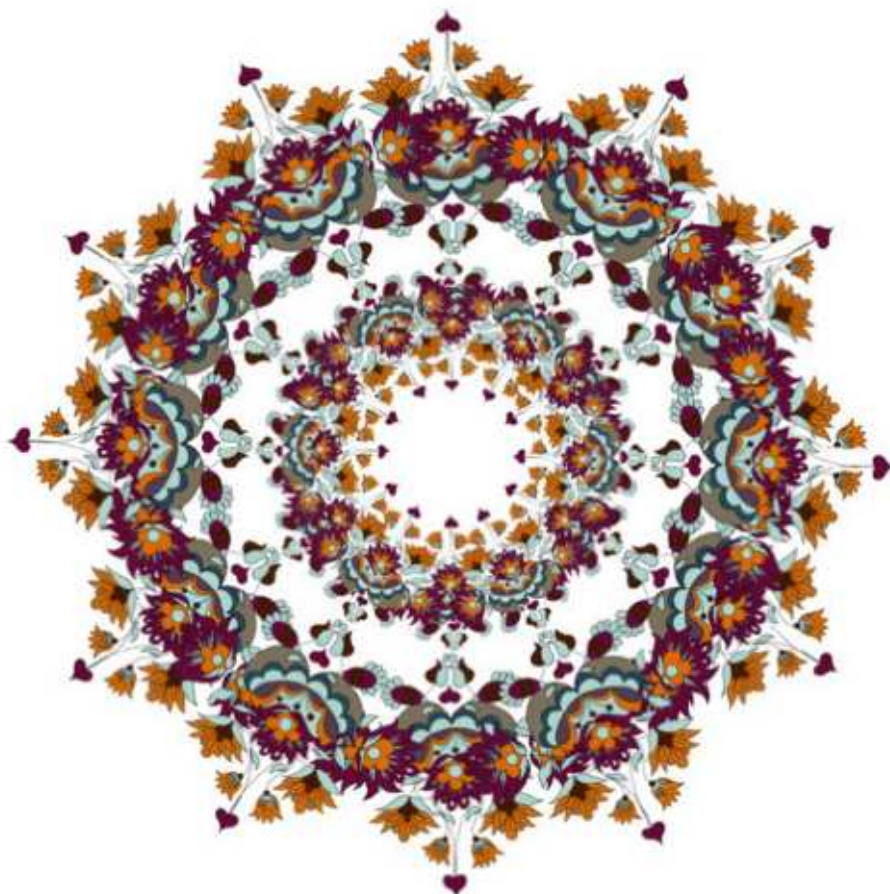
Об успокаивающих свойствах известно издревле. Еще Теофраст, отец ботаники, описывал маковый сок, погружающий в сон, а также то, что не стоит употреблять этот сок в больших количествах, так как можно навсегда остаться в забвении.

Во многих местностях, где были сражения и пали множество воинов, есть поверье, будто мак – это кровь убитых солдат. Как напоминание живым и просьба молиться за упокой умерших.

Символизирует воспоминание, тишину и сон.

На языке цветов означает вечный сон, забвение, фантазию.

ГВОЗДИКА

Гвоздика переводится как цветок Зевса (от греческого Di (Зевс) anthos (цветок)). Шведский ботаник Карл Линней во время классификаций растений не стал менять название и оставил древнегреческое Dianthus – божественный цветок.

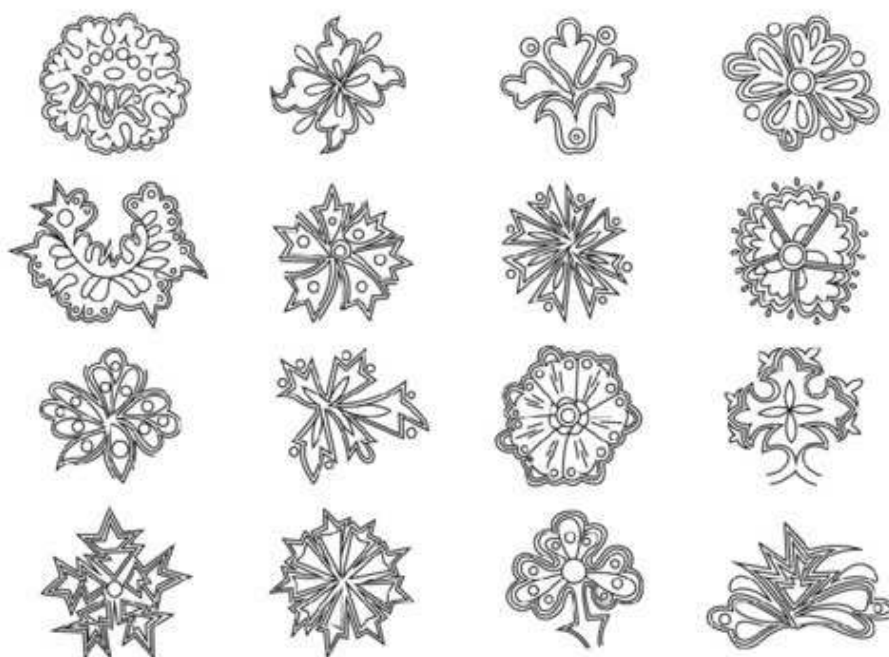
Древнегреческая мифология гласит: однажды богиня Артемида не смогла поймать себе обед на очередной охоте и была весьма раздражена. Проклиная всех и вся, повстречала она

красивого пастушка, мирно играющего на своей свирели. Накинувшись на бедолагу, обвинила она его в своих неудачах и вырвала ему глаза в гневе. Опомнилась и поняла, что совершила глупость, но исправлять содеянное не стала, а просто выбросила глаза. На месте том выросли прекрасные ярко-красные гвоздики. Которые впоследствии и стали ассоциироваться с невинно пролитой кровью.

Если Древняя Греция пропитана легендами и богами, то во Франции гвоздика – цветок огня, «цветок борьбы – связана с историческими событиями.

Первое упоминание у французов приходится на 1297 год – времена правления Людовика IX Святого. Французы долгое время осаждали Тунис (государство в Северной Африке), а когда вернулись, привезли на родину гвоздики. В то время по всей Европе бесчинствовала чума. Французы считали, что отвар гвоздики способен излечить больных. И многим этот отвар помог, но сам Людовик IX скончался в муках от страшной инфекции.

Каким символизмом гвоздика обладала у древних болгар, неизвестно. Но поскольку в языческой Волжской Булгарии основным и самым почитаемым богом считался Тенгри, то очевидно, что значение таковое было. Я считаю, и это мое субъективное мнение, что большинство цветов, описанных в этой книге, использовали в лечебных целях, поскольку древним булгарам были ближе зооморфные знамения (легенды, связанные с животными).

ТЮЛЬПАН

Первое упоминание о тюльпанах датируется XI—XII веками в Библии.

В Персии (Иран) тюльпан называли дюльбаш и ассоциировался он с национальным головным убором – тюрбаном.

Турки называют тюльпан Лалэ. Более того, в Турции это самое распространенное женское имя.

Турецкие султаны верили, что в бутоне спрятано счастье. И дабы быть безмерно счастливыми, султаны сажали целые плантации различных цветов и оттенков. А затем пускали по плантации черепах со свечами и по вечерам смотрели на всю эту красоту и были безмерно счастливы.

По другой восточной легенде тюльпан вырос из крови дракона. В бутоне желтого тюльпана было заключено счастье, но никто не мог до него добраться, так как бутон никому не раскрывался. Но однажды желтый цветок в руки взял маленький мальчик и тюльпан сам раскрылся. Детская душа, беззаботное счастье и смех открыли бутон.

Чем взрослее мы становимся, тем реже мы бываем счастливы. И каждый день стараемся найти и ощутить некогда утраченное ощущение счастья.

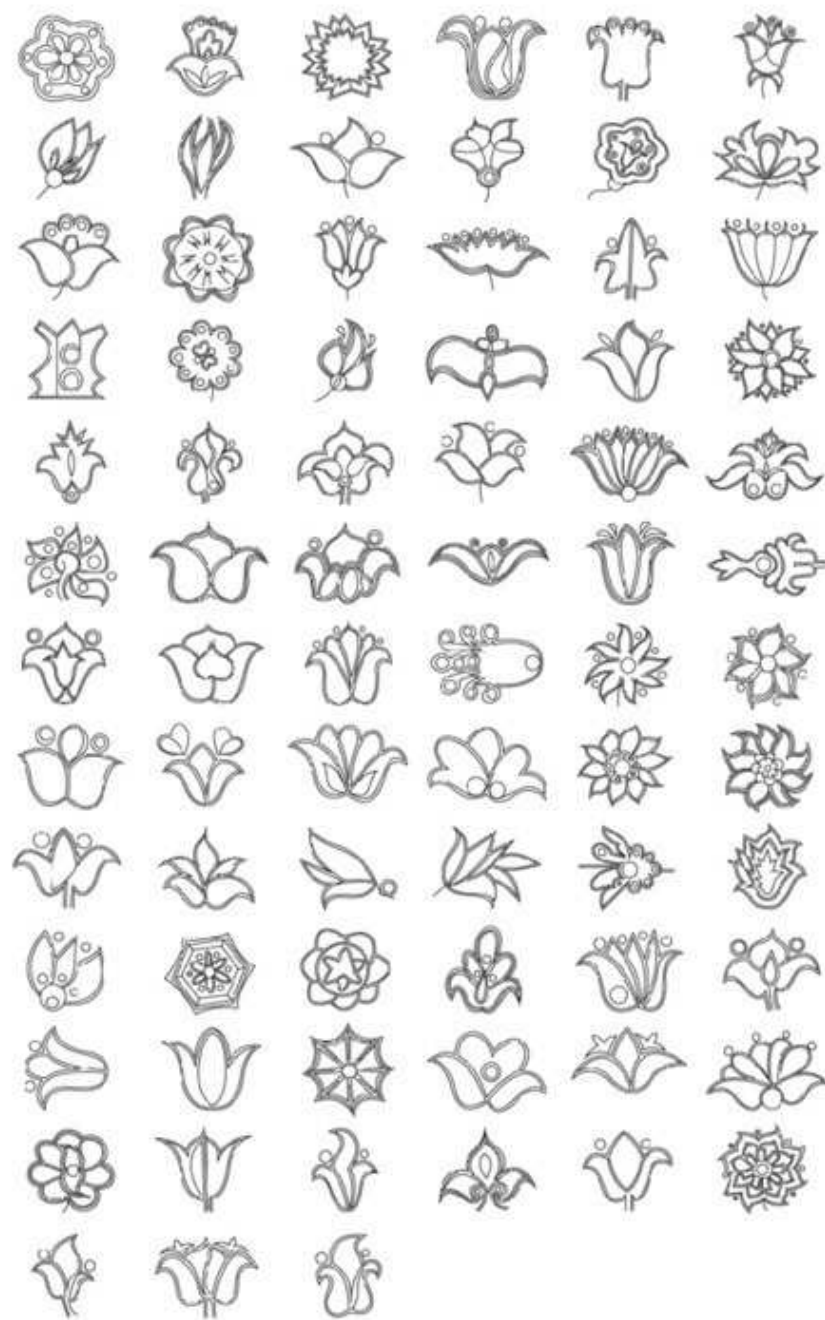
Для татар тюльпан является национальным цветком и даже представлен на гербе Республики Татарстан. Символизирует рождение и возрождение Республики.

С точки зрения религии тюльпан считается цветком Всевышнего. Орнаменты с тюльпаном часто встречаются в мечетях Татарстана.

Популярность этого цветка росла, и уже позже ему придали новое значение: стремление к великим достижениям.

В Татарстане орнамент тюльпана является самым популярным выразительным и художественным элементом.

На языке цветов тюльпан означает объяснение в любви.

©

КОЛОКОЛЬЧИК

Огромное количество мифов и легенд с колокольчиком связаны с умершими предками и родственниками. Считается, что звон колокольчиков – это души.

Прообразом церковных колоколов послужил этот цветок. Недаром на латинском колокольчик – *campanula*.

Самая распространенная легенда связана с епископом Ноланским.

Понтий Мироний Павлин Милостивый (353—431) возвращался в свою родную деревушку и утомился. Прилег на холме среди колокольчиков и в полудреме увидел ангелов.

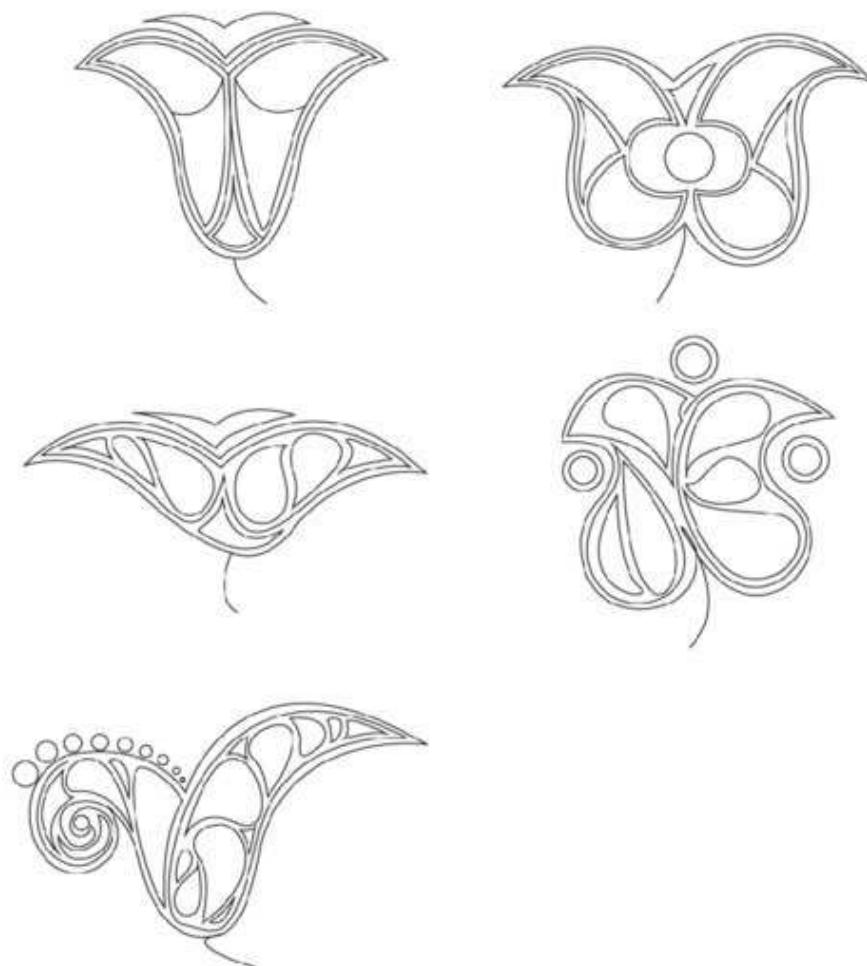
Святой Павлин был так воодушевлен, что заказал бронзовую копию колокольчика. С тех пор считается, что прародителем бронзовых колоколов являются цветы.

Еще одна легенда связана с монахами. Монахи очень любили наблюдать за купающимися девами. С наслаждением они вслушивались в их звонкие голоса. И дабы продлить это удовольствие, они придумали колокол.

Колокольчик считается сильным приворотным средством. Если хочешь приворожить, сорви колокольчик на рассвете, а затем прикрепи его к ставням своих ворот. Суженый сам найдет путь к твоему дому по звону колокольчиков.

По кельтскому календарю колокольчик является символом людей, родившихся с 1 по 11 июня. Такие люди очень успешны, умны, консервативны, надежны.

На языке цветов колокольчик означает смирение, покорность, постоянство.

ПАЛЬМЕТТА

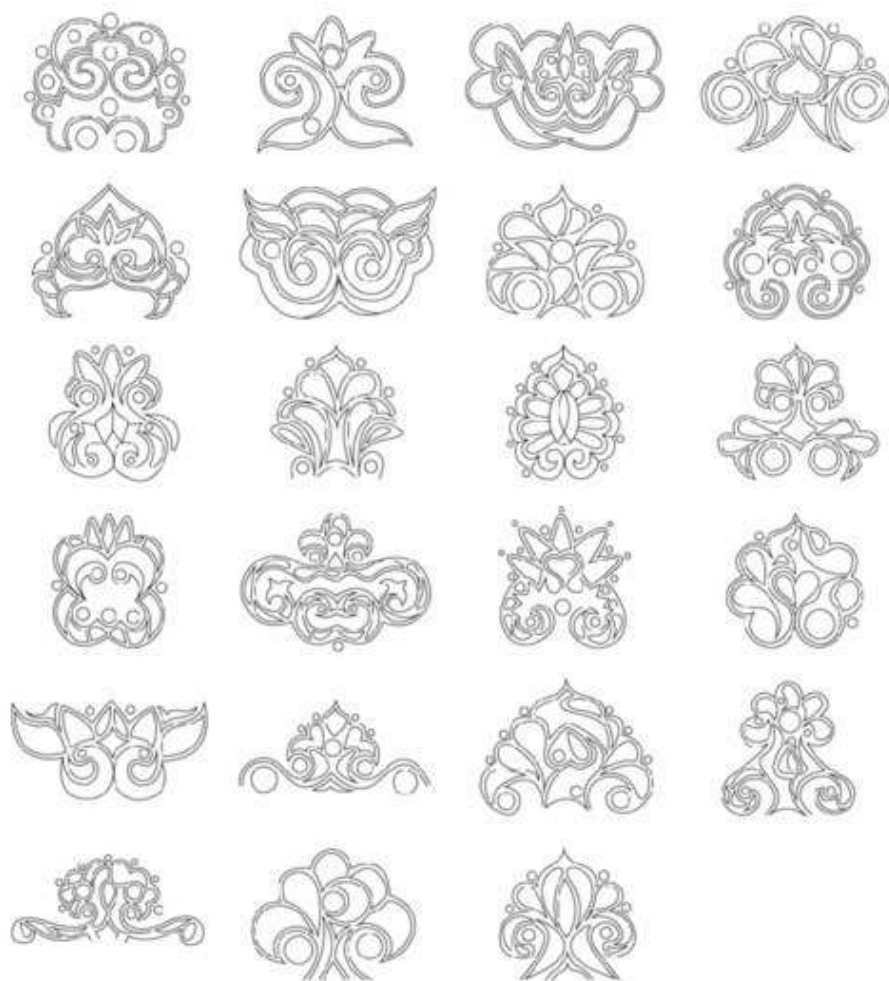
Родиной орнамента пальметта является Египет. Далее его заимствовали у египтян греки и преобразовали по-своему. Тогда же он попал в Персию и стал популярной формой оформления в исламской культуре.

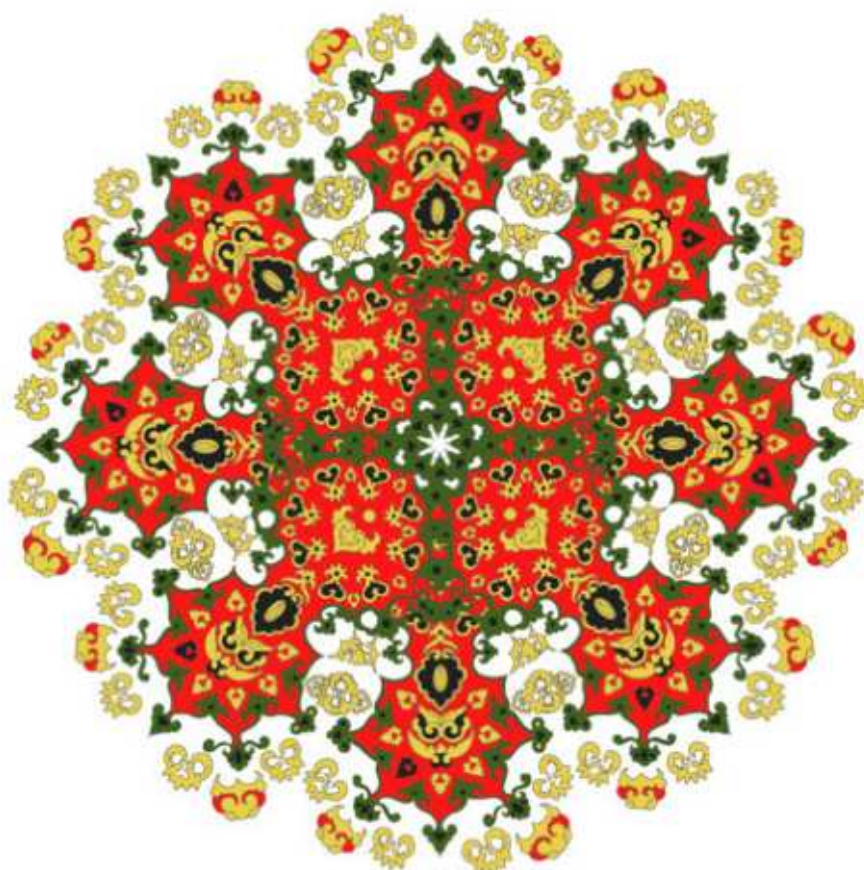
Фактически, это раскрывшиеся листья пальмы.

На мой взгляд, именно после IX века он попал на территорию Волжской Булгарии, ибо пальмы-то у нас не растут. Но, как и греки, болгары полностью видоизменили его. Он стал иметь большее сходство с лотосом.

Лотос является символом древа жизни. Символом всего живого на земле, матери природы, рождения и возрождения.

Считается одним из самых популярных видов орнамента во всех стилях и формах, от архитектуры до ювелирного дела.

ПИОНЫ

Свое название эти цветы получили от врачевателя олимпийских богов Пеона, или Пеана, «дарующего свет».

Помимо магических свойств (о них мы поговорим ниже) корни и семена этих цветков обладали целебными свойствами. Древние греки собирали корни этого цветка только ночью.

Веревку привязывали одним концом к собаке, а другой конец – к корню пионов. Показывали собаке мясо, и последняя выдергивала корень. Связано это с тем, что греки верили, что, как и корни мандрагоры, корни пиона могут убить своим криком. А ночью они спят и безопасны. Корни впоследствии использовали при психических заболеваниях, ночных кошмарах и эпилепсии.

Пифагор писал, что, если носить с собой корень или семена пиона, можно вылечиться от различных психологических недугов.

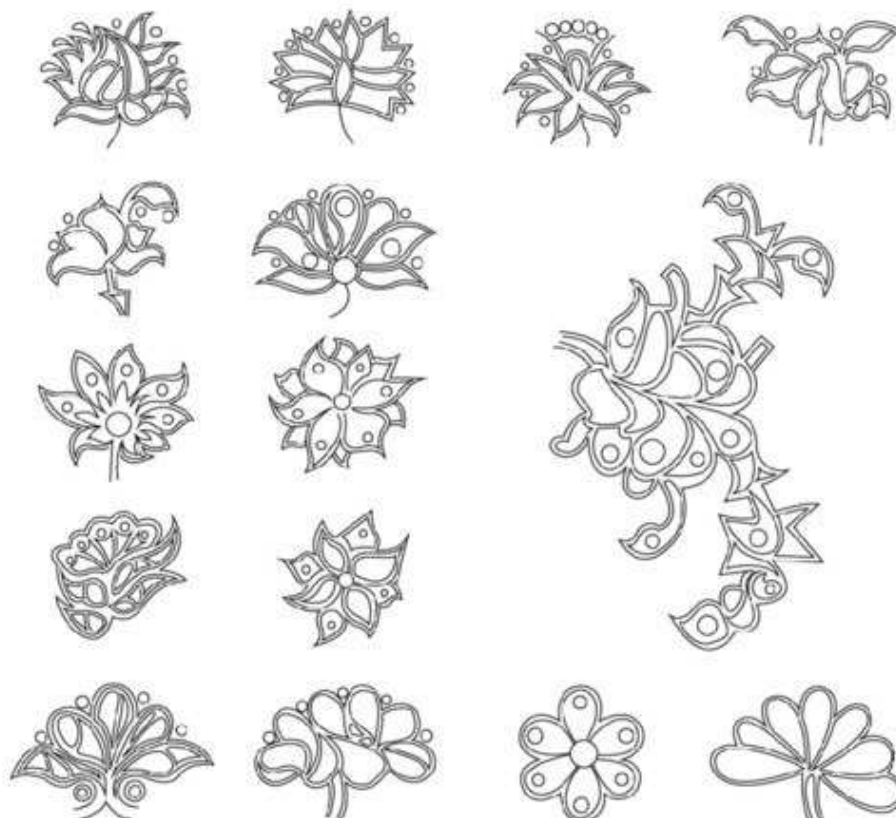
Пионы также использовали и в магических ритуалах. Например, изгоняли ведьм.

В простонародье их называли Лазарев цветок.

В Китае пионы являются национальным цветком. Кроме того они олицетворяют одно из четырех времен года – являются символом весны.

В Японии пионы служат символом императорской власти и огромного богатства, а также воплощением весны и женских добродетелей.

На языке цветов означает застенчивость.

ПОЛУПАЛЬМЕТТА

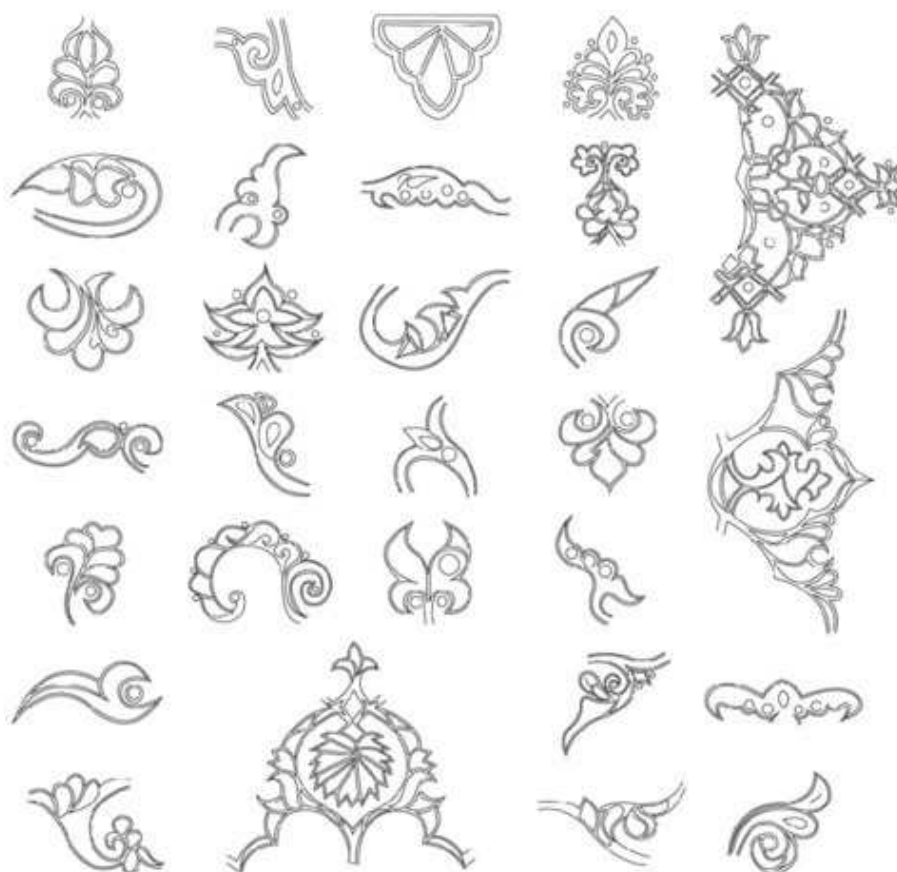
Родиной орнамента пальметта является Египет. Далее его заимствовали у египтян греки и преобразовали по-своему. Тогда же он попал в Персию и стал популярной формой оформления в исламской культуре.

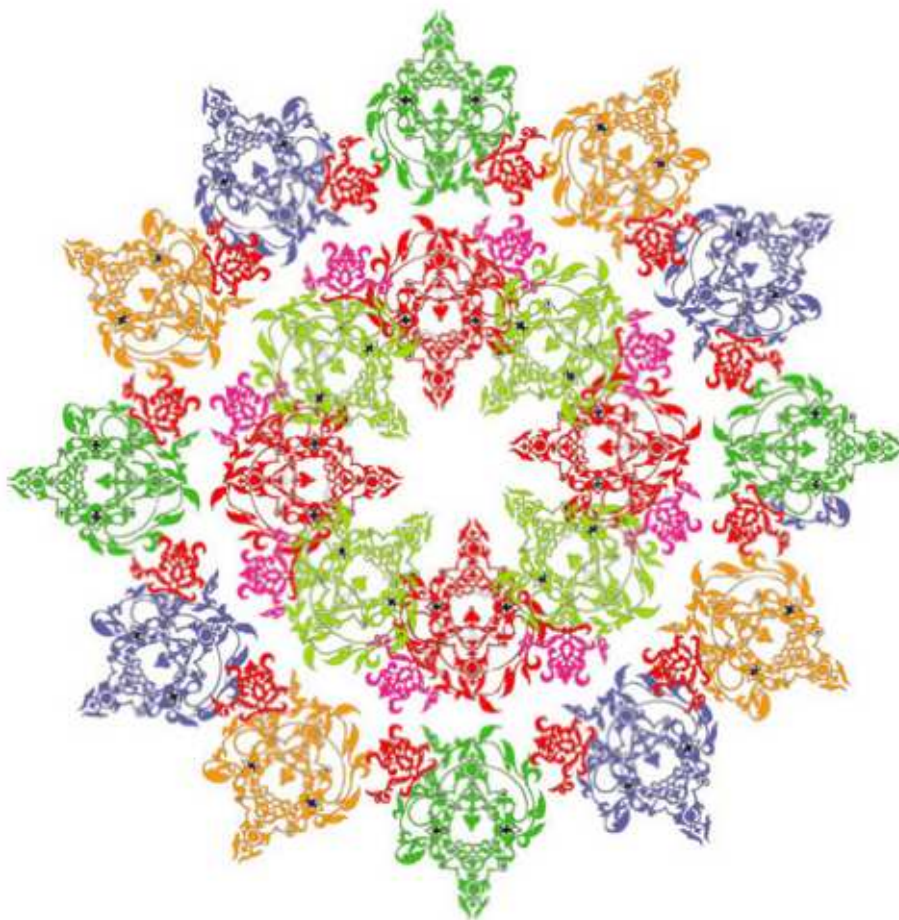
Фактически, это раскрывшиеся листья пальмы.

На мой взгляд, именно после IX века он попал на территорию Волжской Булгарии, ибо пальмы-то у нас не растут. Но, как и греки, болгары полностью видоизменили его. Он стал иметь большее сходство с лотосом.

Лотос является символом древа жизни. Символом всего живого на земле, матери природы, рождения и возрождения.

Считается одним из самых популярных видов орнамента во всех стилях и формах, от архитектуры до ювелирного дела.

РОМАШКА

Название растения произошло от латинского *romana* (римская). Множество легенд связано с этим цветком. Например, в Древнем Египте появление этих цветов всегда знаменовалось приходом бога Ра. В Белоруссии это национальный цветок.

У древних славян это священное растение.

Но существуют самая романтичная легенда: жила была девица с белыми волосами, голубыми глазами и солнечной кожей. И был у нее ухажер, которого звали Роман. Приснилось Роману, что подарил ему старец цветок, один в один как невеста его.

Проснулся, а цветок возле подушки. Подарил он его своей возлюбленной, а та и назвала его ромашкой (цветок, который подарил Роман).

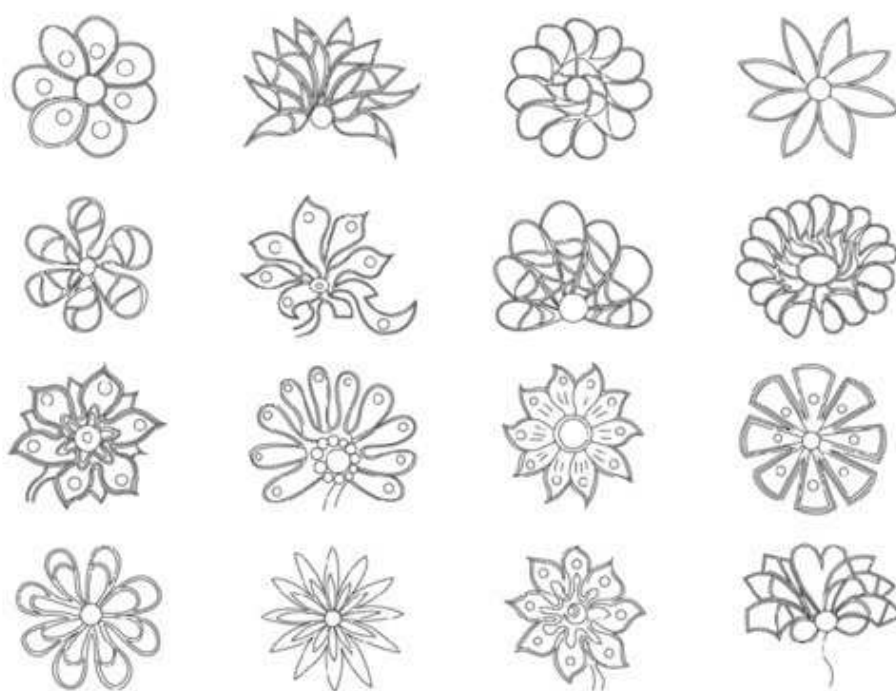
Но цветы имеют свойство вянуть. И захотелось девице-красавице еще ромашек, и отправила она юношу на край света за цветами.

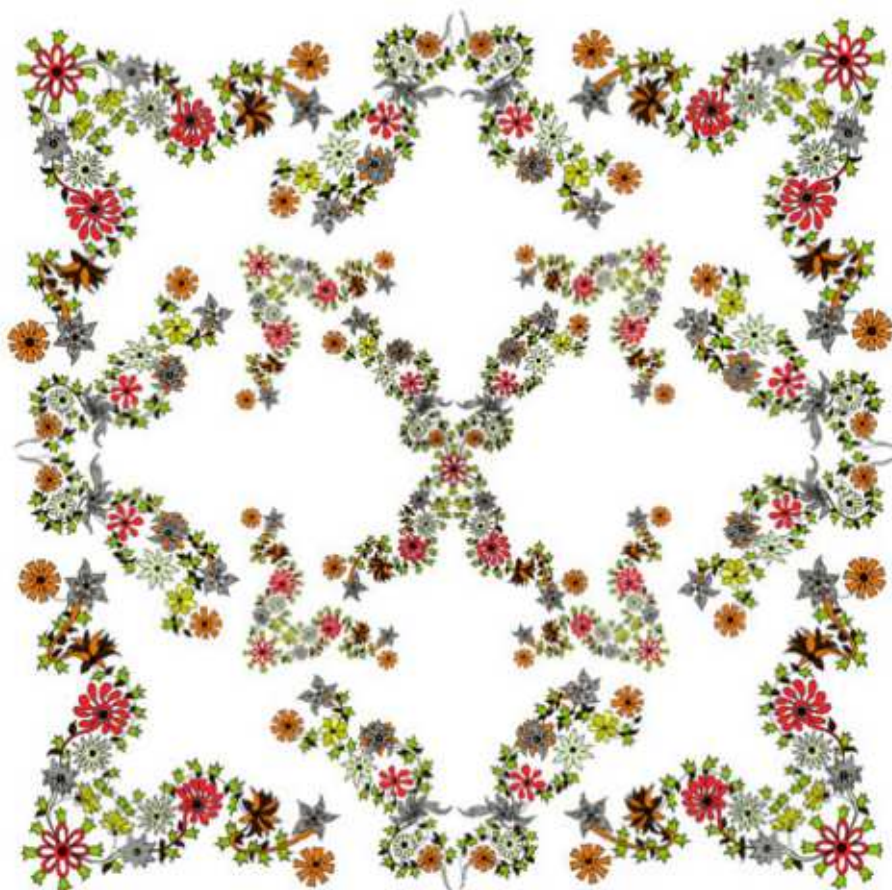
На краю света юноша нашел старца. Но старец потребовал, чтобы остался тот с ним навсегда и тогда получит девица свои цветы. Согласился юноша.

Проснулась девица, вышла на порог своего дома и поняла, что парень не вернется.

Считается, что там, где упала звезда, выросла ромашка. Символ любви и благополучия.

На языке цветов означает юность, невинность, романтичность.

ТРИЛИСТНИК

Также имеет название клевер. Английское название трилистника *shamrock* пришло из арабского языка и по-видимому означало тройственную богиню доисламского пантеона.

Клевер является символом святого Патрика.

Несмотря на связь со святым, церковь не очень жаловала этот цветок.

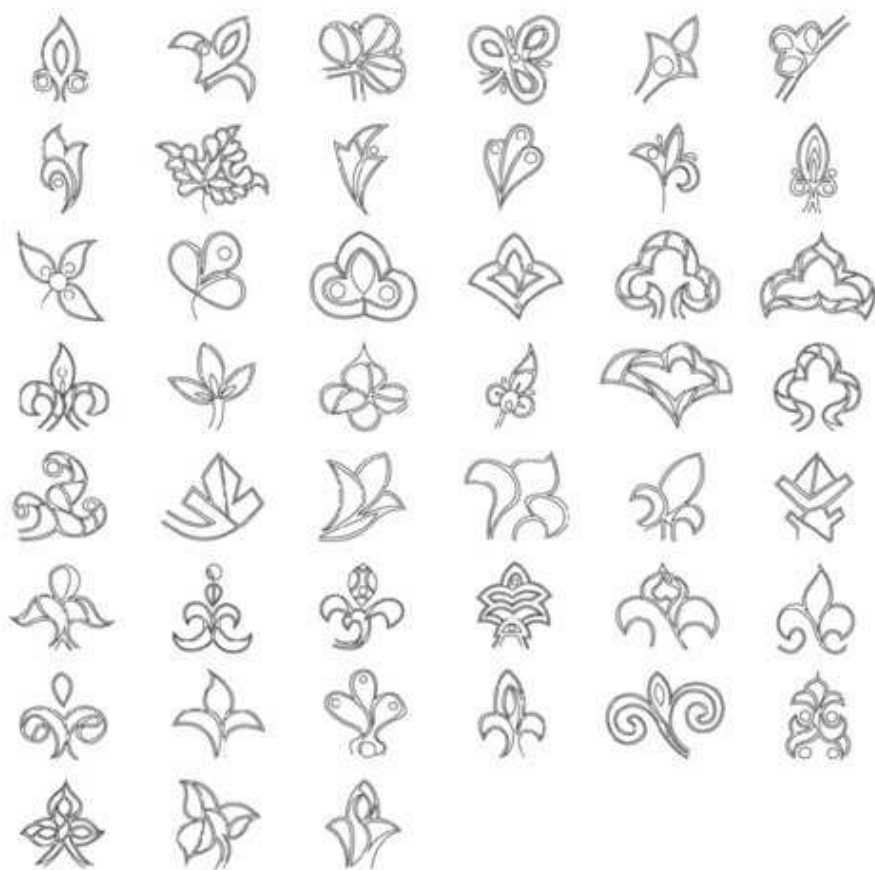
Поскольку трилистник всегда ассоциировался с женщиной и женским лоном. Считалось, что удачу приносит четырехлистник, так как именно он ассоциируется с крестом и, как следствие, мужским началом.

Найти клевер с четырьмя лепестками к большой удаче.

Клевер предохраняет от колдовства и злых фей. Тому, кто носит с собой клевер с четырьмя лепестками, всегда сопутствует удача.

Все эти легенды происходят от древнего предания, в котором Ева взяла с собой именно клевер, когда их с Адамом изгнали из рая.

На языке цветов означает удачу.

ФИАЛКА

Фиалка тесно связана с греческим богом Аттисом (бог растительности). Фиалка возникла из капель крови последнего.

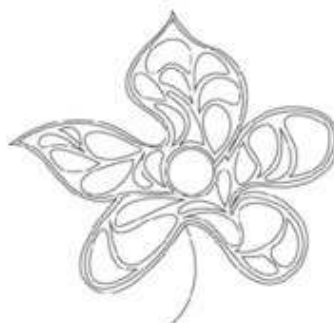
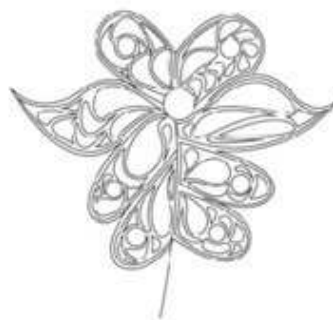
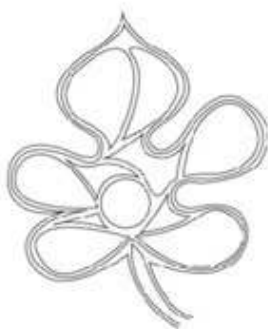
Аттис оскотил себя в качестве протеста членовредительству жрецов, поступающих на службу матери-богине Кибеллы, и от потери крови умер.

На том месте, где пролилась кровь, возникли фиалки.

Цветки и листья использовали в лечебных целях: против лихорадки, желтухи и простуды. Отвары из фиалок лечили язвы, опухоли и больное горло.

В христианстве этот цветок имеет дурную репутацию, так как некогда был символом Афродиты. Поэтому его называли цветком желания.

На языке цветов означает скромность, лояльность и верность.

ХРИЗАНТЕМА

Хризантему прозвали царицей осени.

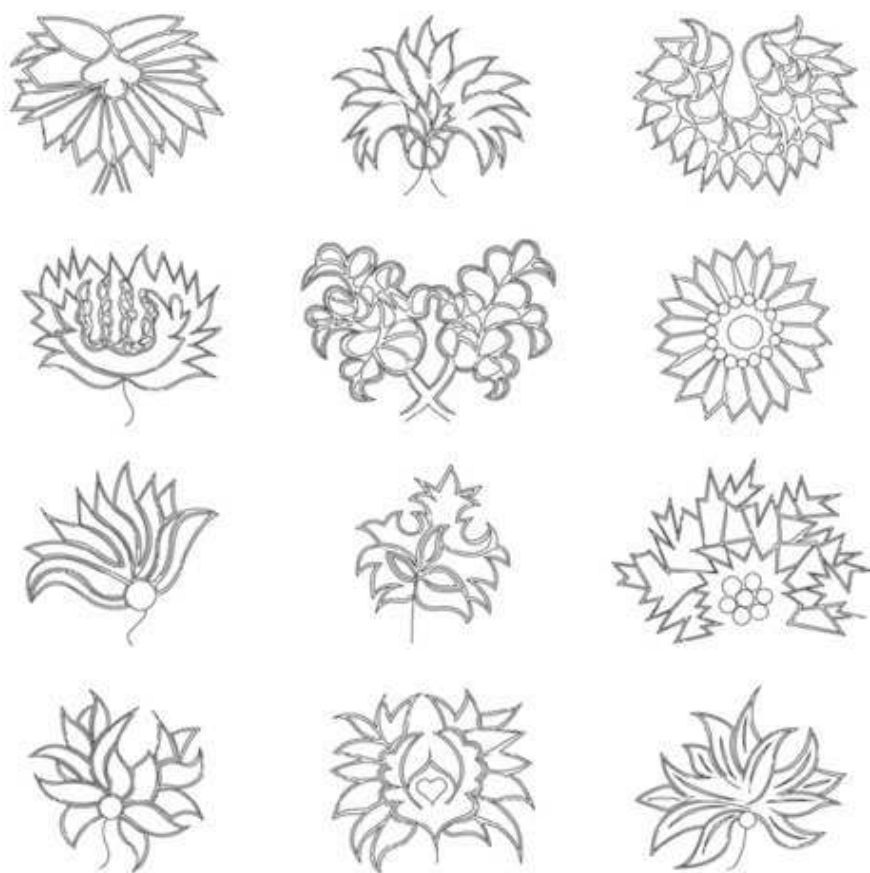
На Востоке хризантема считается символом знатности и счастья.

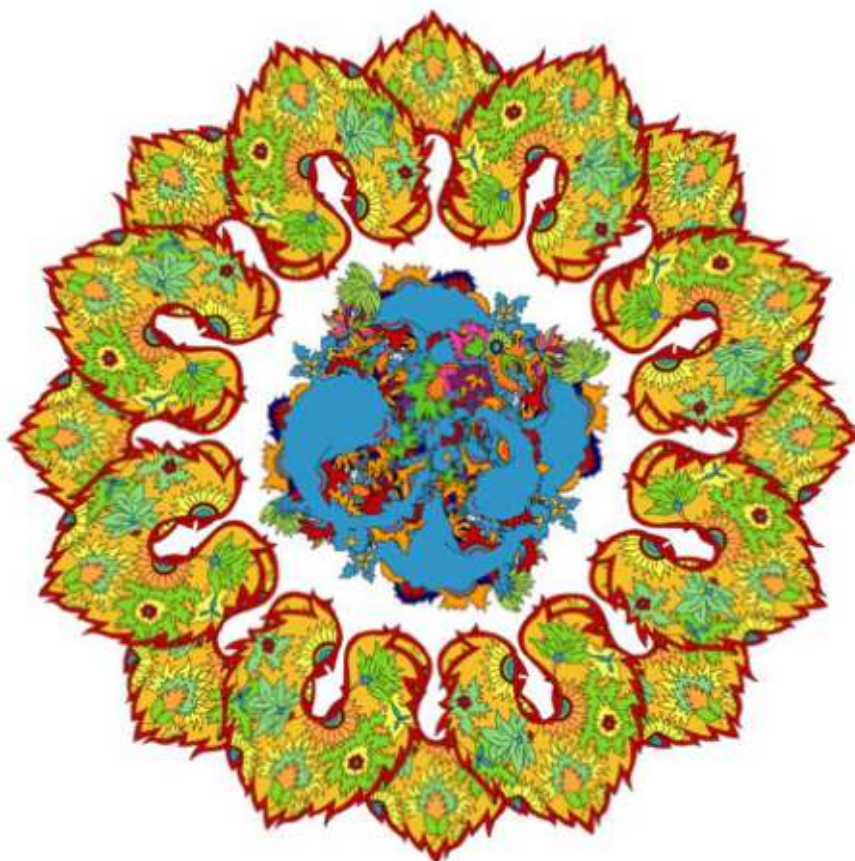
В Японии, например, лишь императорская семья имела право носить одежды с орнаментом хризантем. Нарушителям отрубали головы за неподчинение.

Восточная легенда гласит: злой дракон решил выкрасть небесное светило, и схватил он солнце, но обжегся. И от ярости стал рвать солнце на куски, и попали эти кусочки на землю, и появились там хризантемы.

Китайская легенда гласит: жестокий император Микадо услышал, что где-то растёт хризантема – символ жизни. Но сорвать её может лишь человек с чистой душой. И отправил Микадо на тот остров 300 юношей и девушек, но не вернулся никто. Так и скончался Микадо в ожидании вечной жизни. А на острове том образовалась государство Япония.

Символ долгой жизни, счастья и благосостояния. На языке цветов означает клятву и усердие.

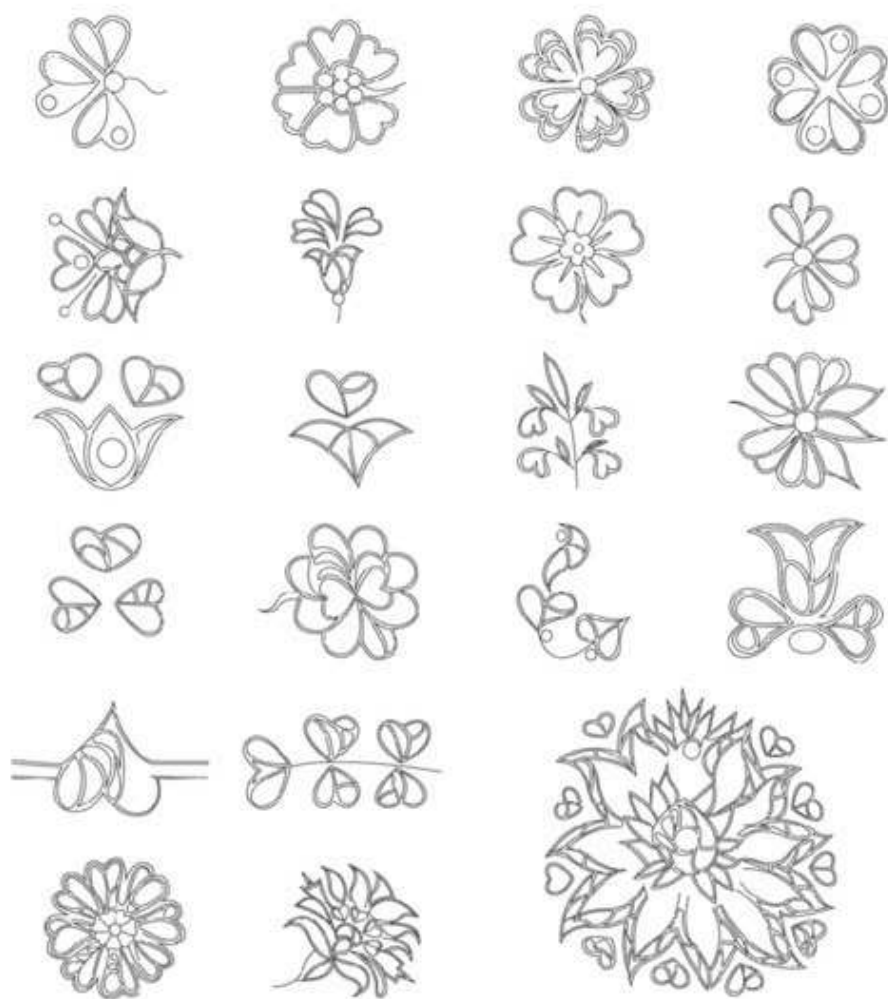

СЕРДЦЕОБРАЗНЫЕ ЛЕПЕСТКИ

Являются символом любви и жизни.

На мой взгляд, эта форма орнамента образовалась от популярного клевера или трилистника – символа удачи.

Любовь и жизнь являются основными в культуре любого народа. Древние булгары не исключение. Видя, какие орнаменты создавали наши предки, можно с уверенностью сказать, что это были высокоразвитые, с врожденным чувством прекрасного люди.

ШИПОВНИК

Старинное придание гласит, что изгнал Бог Сатану из райских садов. И задумал Сатана подняться обратно. И выбрал для этого шиповник, чьи прямые стволы с шипами могли послужить лестницей. Но Бог увидел его и загнул стволы и шипы. С тех пор стволы и шипы шиповника не прямые, а изогнутые.

Кубанская легенда повествует о любви казака и девицы. Любили друг друга, жениться собирались. Но заметил красавицу атаман и отправил казака воевать, а красавицу – в темницу. Бежала из темницы девица, не хотела за атамана выходить. Заколола себя кинжалом, а на месте том появился куст шиповника. В ярости, что не смог догнать беглянку, хотел сломать куст тот атаман, но в этот же миг покрылись шипами ветки и ранили атамана. Осенью куст покрылся ярко-красными ягодами, похожими на капли крови.

Символ здоровья, изобилия, успеха.

Его также называют нечистым растением, живущим на границе мира живых и мира мертвых.

На языке цветов означает простоту.

Таким образом, если рассматривать цветочно-растительный орнамент с точки зрения функциональности, то можно сказать, что возможности его в изобразительном искусстве безграничны. Благодаря богатству цветочного мотива, дошедшего до нас от наших предков, мы можем творить и создавать уникальные по красоте вещи.

Вы обратили внимание, как использование, казалось бы, простых мотивов привело к очень необычным изображениям, композициям. В этом и заключается потенциал татарского орнамента – в многогранности и творческой интерпретации.

С точки зрения символизма цветочный мотив также имеет богатое историческое наследие. Безусловно, еще до времен булгар (предков современных казанских татар), когда еще существовали фетишизм, шаманизм и язычество, растениям придавалось большое значение. Считалось, что они обладают некой мистической силой.

Эта абстрактная вера сохранилась и сегодня. Но уже не в той форме, как было раньше. Люди покупают различные амулеты, украшения, которые несут в себе некий смысл, некий символизм. Это объясняется стремлением к знанию и к некой поддержке, верой людей в то, что это не просто изображение, а символ благополучия, уверенности, надежности, силы и т. д.

Данные знания, хоть и устарели, делают нашу жизнь интереснее, насыщеннее, добавляют капельку магии и мистицизма в повседневность.

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ МОТИВ

ЛУНА/ЗВЕЗДА

Луна является самым популярным и загадочным символом. Легенд и мифов не сосчитать. Но большинство легенд сходятся в едином: луна – женский символ. Если солнце всегда едино и одинаково, то луна каждую ночь приобретает иную форму.

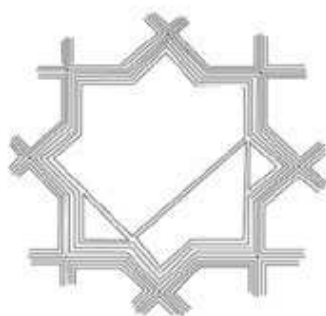
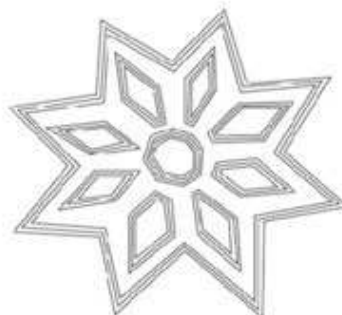
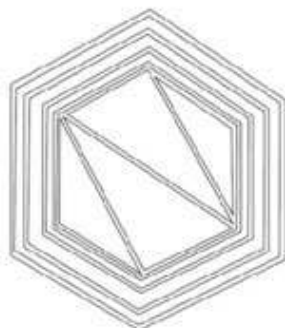
Лунное небо со звездами уже само по себе является мистическими. Красота такого неба умиротворяет и успокаивает.

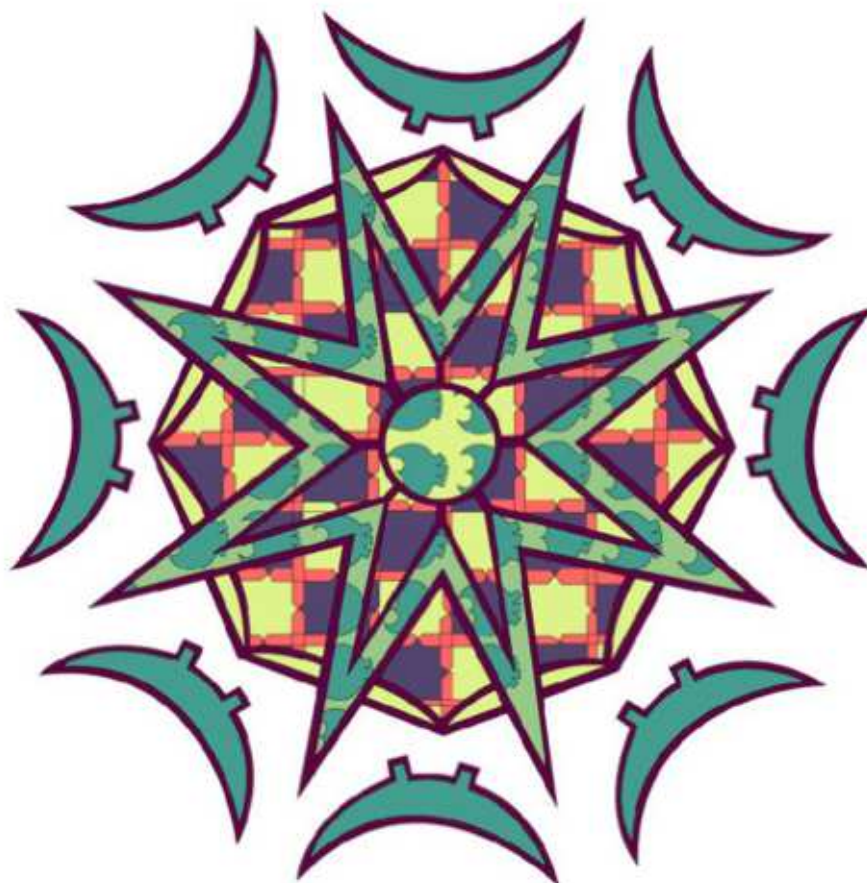
Доказано, что творческие люди более работоспособны в лунную ночь.

Полумесяц, например, символизирует приверженность мусульман лунному календарю, а пятиконечная звезда – пять столпов Ислама:

- Шахада (свидетельство о вере в единого Бога (Аллаха));
- Намаз (пятикратная молитва);
- Ураза (пост);
- Закят (милостыня);
- Хадж (паломничество в Мекку).

Символ звезды и полумесяца появился задолго до прихода Пророка Мухаммада (мир ему). Им всегда вменялся определенный мистицизм и магия.

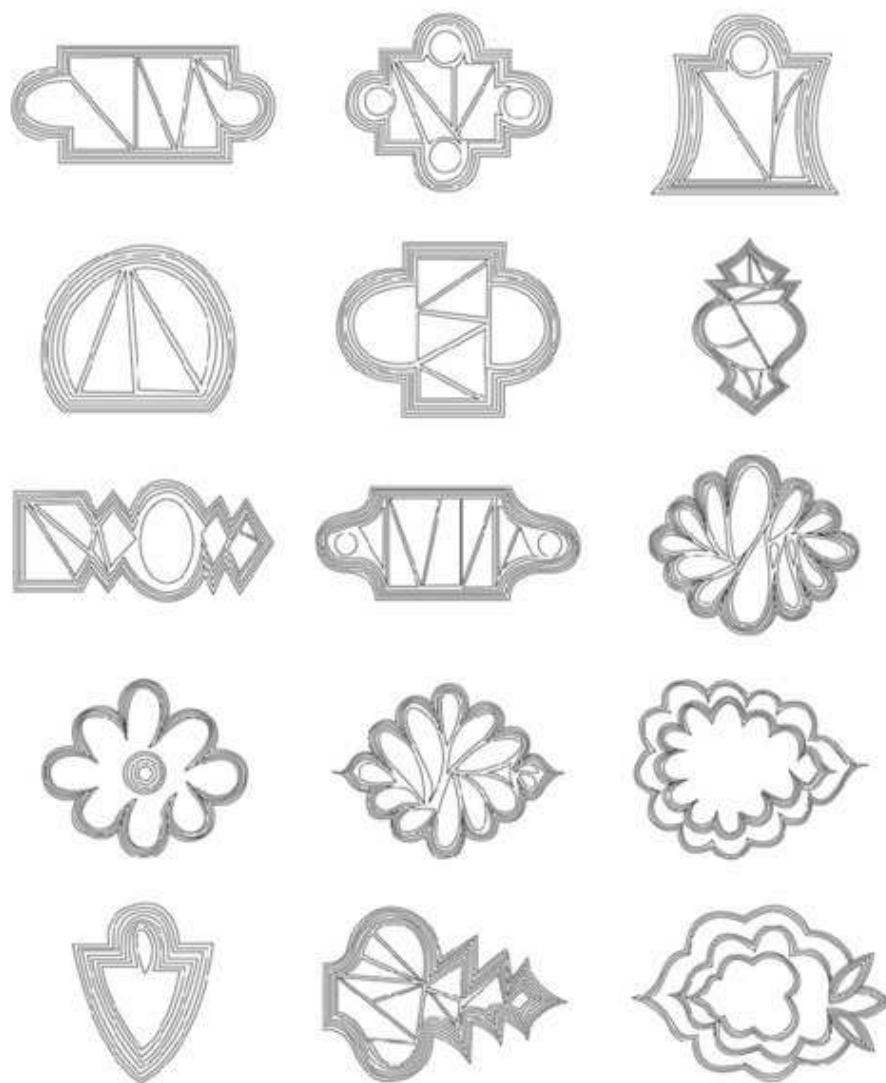

КРИВОЛИНЕЙНЫЙ МОТИВ

Большинство ученых связывают криволинейный мотив с солнцем и шаманизмом. А именно с древнейшей моделью восприятия мира в виде небесного змея, соответствующего спирали.

Согласно шаманизму, змея символизирует превращение по кругу от рождения, жизни, смерти и возрождения. Во власти змеи силы созидания и бессмертия. «Лишь достигнув совер-

шенства в мире живых, ты сможешь увидеть небесную змею и возродиться», – таково мировосприятие шаманизма.

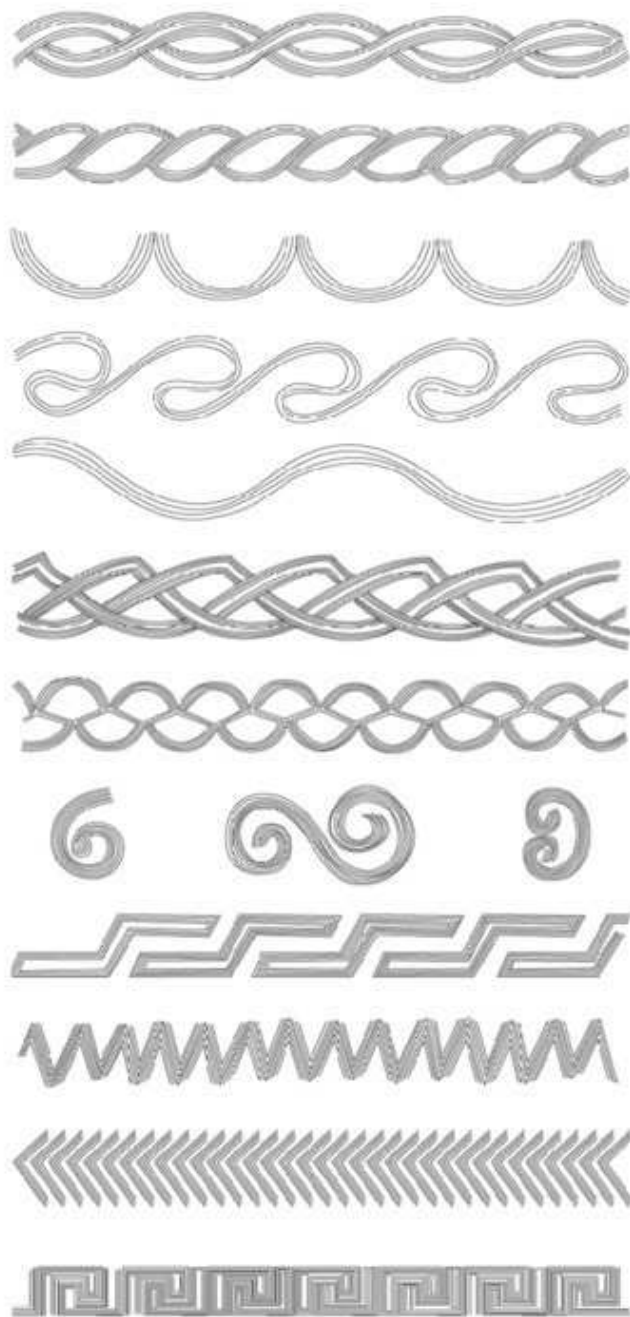
ЛИНЕЙНЫЙ МОТИВ

Как и криволинейный мотив, линейный мотив также связан с шаманизмом и культом поклонения небесному змею.

Мотив змеи является одним из самых популярных в геометрическом орнаменте. Змея считалась символом рождения и перерождения.

Существом, способным быть как в мире живых, так и, одновременно, в мире мертвых.

Змею также сравнивали с проводником в мир мертвых.

МОТИВ ЖГУТА, ВЕРЕВОЧКИ, ПЛЕТЕНКИ

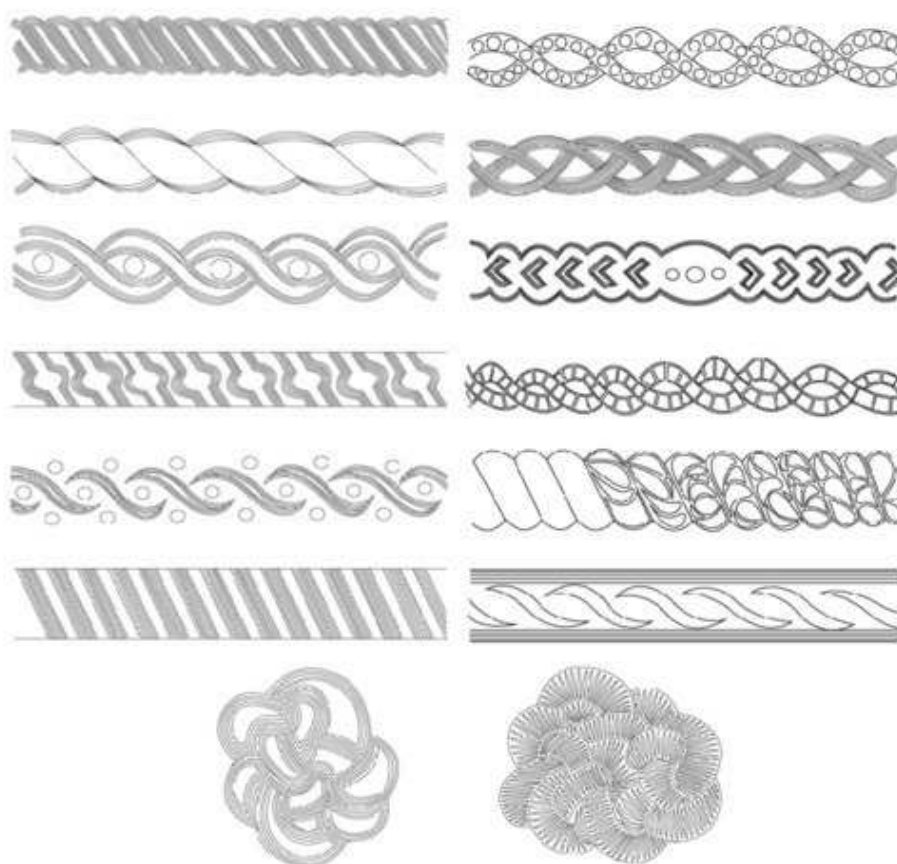
Имеет сакральное значение – в космогоническом смысле переплетение, связь неба и земли, творца и творимого.

В древнейших культурах (от древнегреческой до египетской) веревка всегда воспринималась как связь неба и земли, божественного и мирского, символизировало небесную лест-

ницу. От этого восприятия и пошло понятие «нить жизни» (впоследствии этим определением стали называть жизненный цикл на земле).

Например, в древнеегипетской семантике узел в виде двух змей символизирует связь и объединение Верхнего царства и Нижнего царства.

Уже позже мотив жгута был тесно связан с бытом народа, в обрядах венчания как переплетение жизней и судеб.

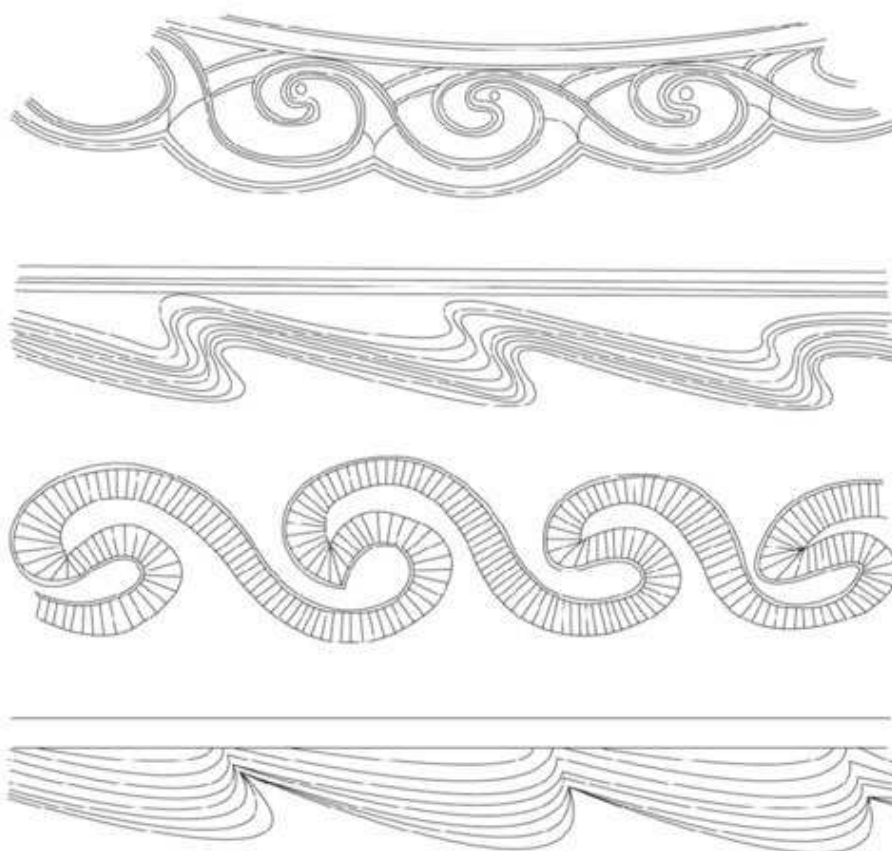
МОТИВ НАБЕГАЮЩЕЙ ВОЛНЫ

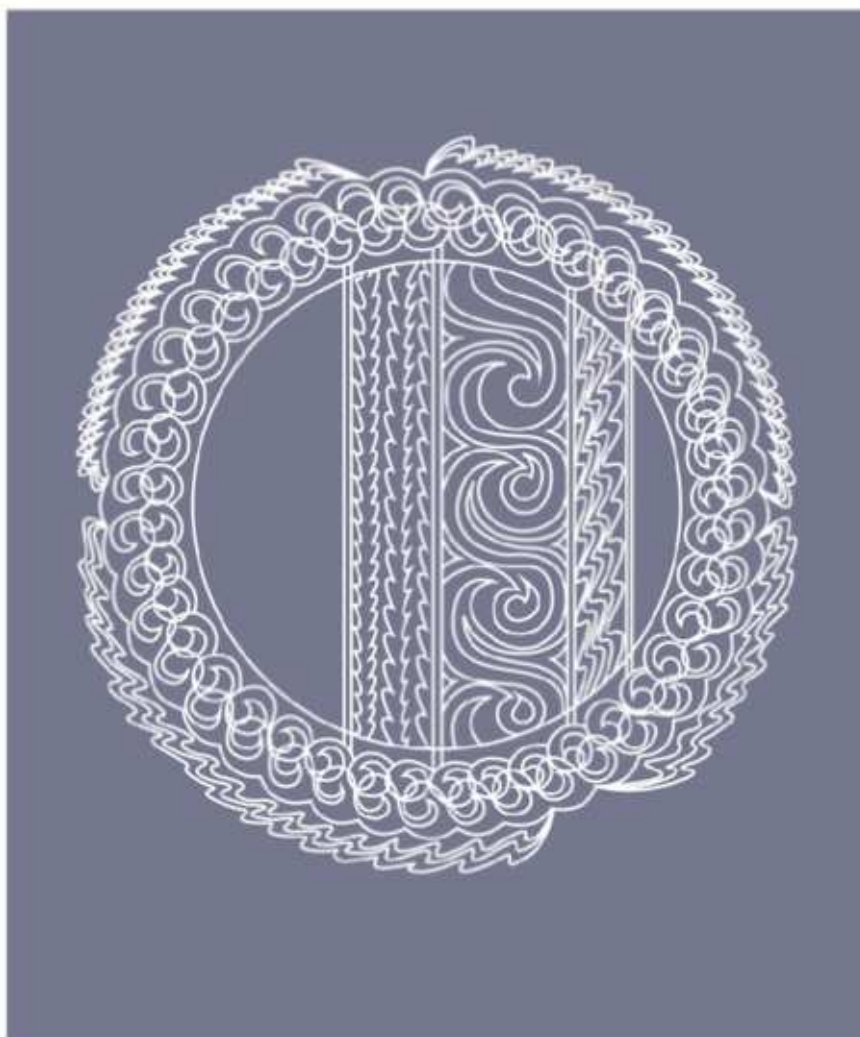
Такой мотив еще называют меандр. Данный тип относится к разряду важнейших элементов мировой орнаментики, в котором мы снова проводим параллель со змеей.

Змея – молния, разделившая в начале времен небо и землю. Отождествляется с образом небесной воды, питающей ее, оплодотворяющей ее.

Как мы уже говорили, змея в шаманизме является ключевой фигурой в сотворении мира.

Позже, с развитием народа, вера превратилась в фольклор, который регулярно дополнялся и видоизменялся. Например, змей Зилант, обитающий на дне реки Казанка и охраняющий несметные богатства.

МОТИВ РОЗЕТКИ

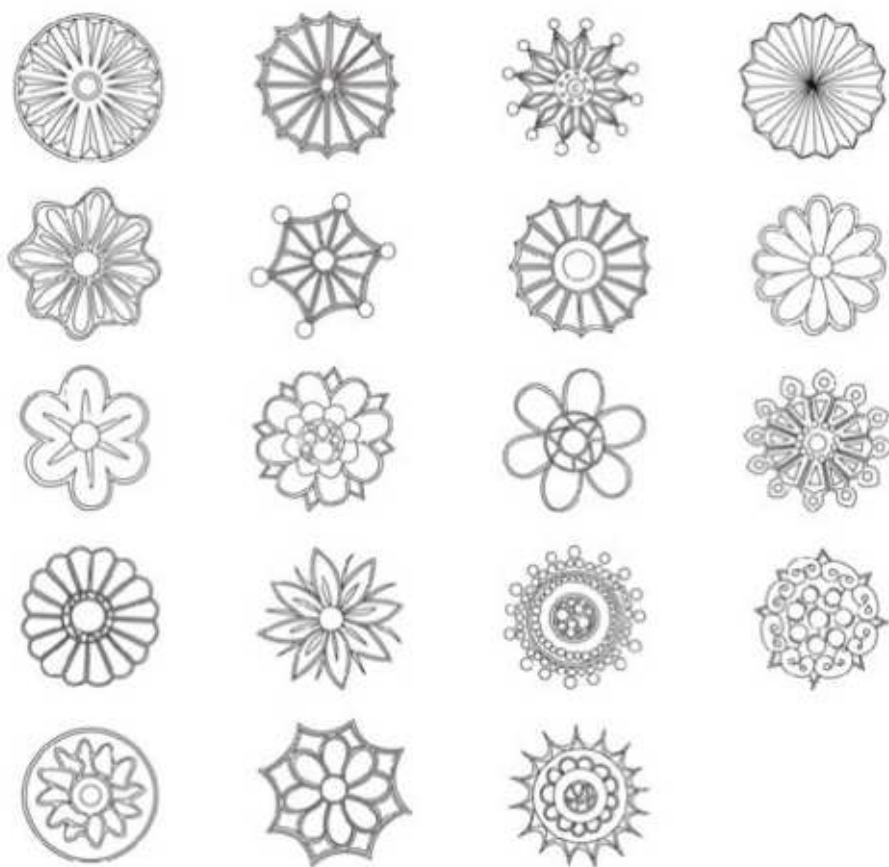
Розеточный орнамент является самым популярным в мире. Существует масса споров на тему происхождения таких мотивов, но все ученые сходятся во мнении, что это символ солнца.

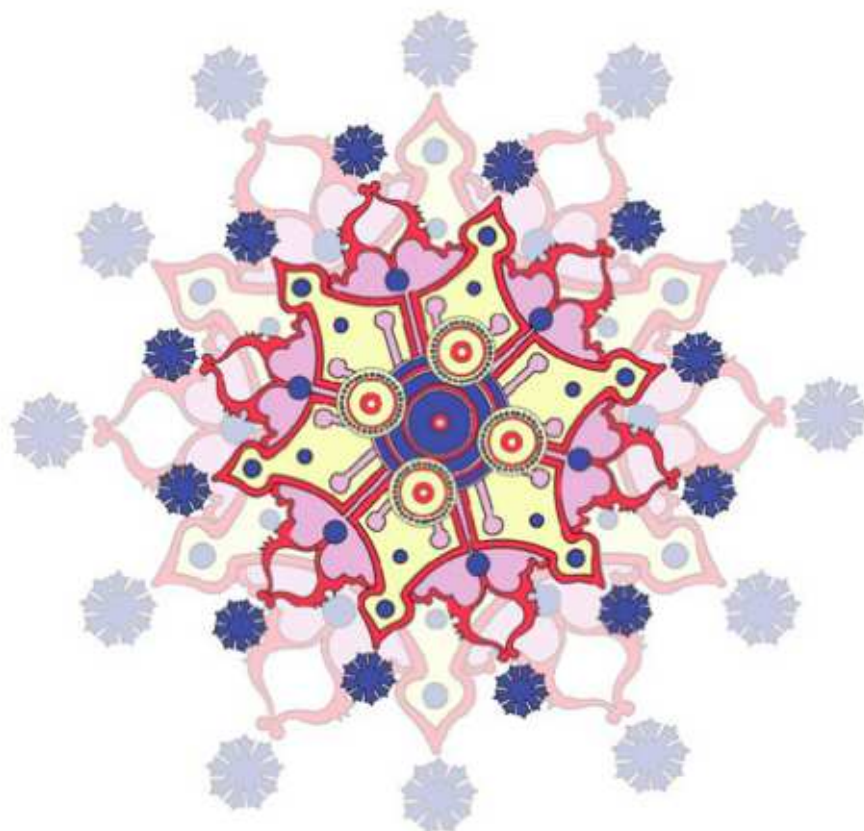
Как известно, ранние булгары поклонялись владыке неба Тенгри и богу грома Куару. Культ солнца и природных явлений всегда ассоциировался с последними. И, как следствие,

богов необходимо было задабривать, так родились жертвоприношение в честь владык и веры в благополучие.

Символ солнца являлся оберегом от темных сил и смерти.

И по сей день в татарских деревнях можно встретить розеточный орнамент на входных воротах. Считалось, что шайтан (черт) выходил ночью в поисках дома, где он мог пожить и принести беду очередной семье, но с ужасом обходил дома, украшенные символом солнца, так как яркий свет, невидимый человеку, являлся губительным для падшего.

МОТИВ СКОБЫ

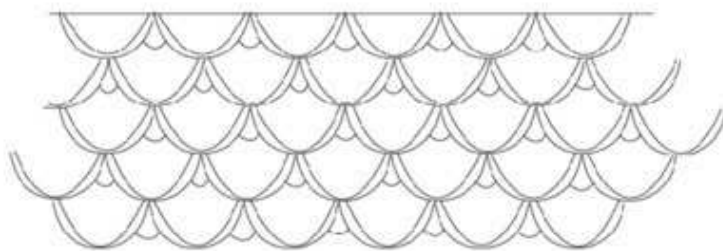
У большинства народов скоба является символом союза. Согласно приданиям, отцы семейства, чьи дети решили породниться, должны были публично скрепить новый союз. Соединить воедино свои гербы и создать новый. Именно поэтому большинство семей пред-

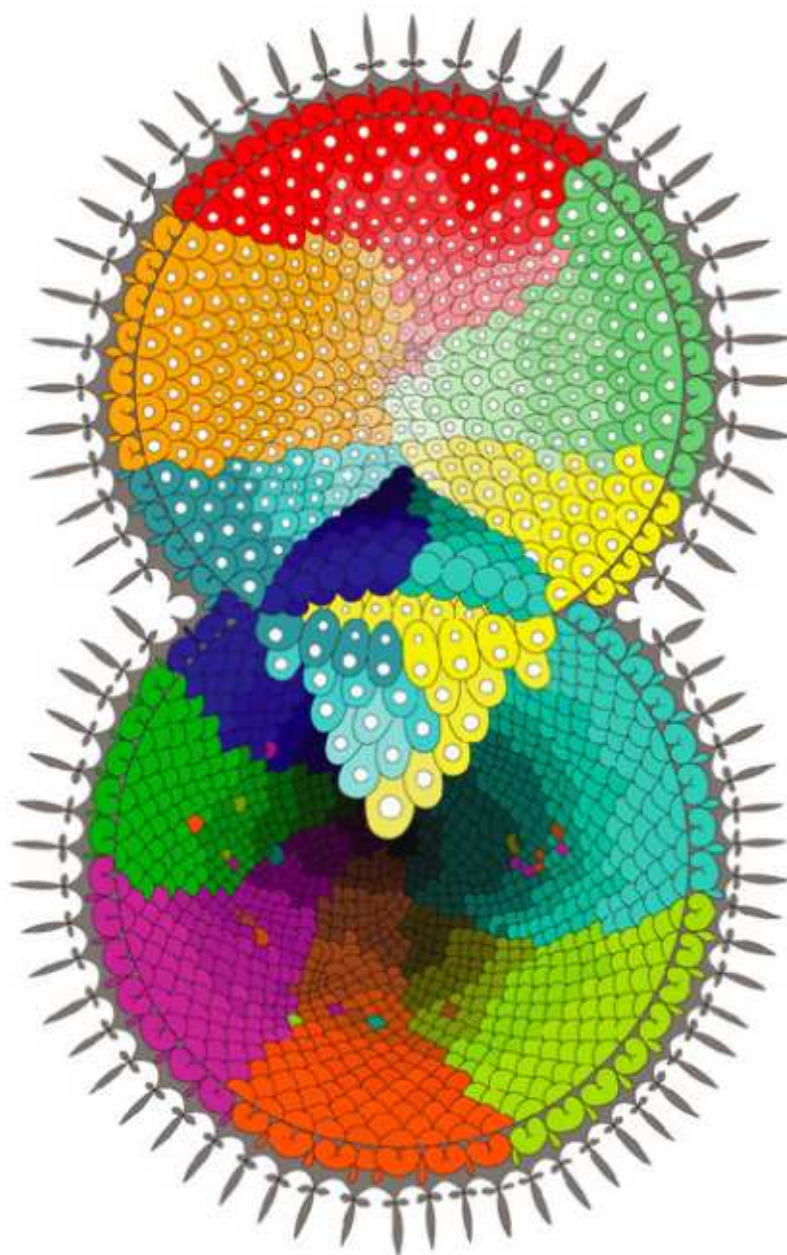
почитали совершать браки внутри рода, чтобы семейный герб не менялся и наращивал свое влияние.

Данный обряд сопровождался жертвоприношением, мистическими танцами, оргиями и долгими празднованиями.

Например, у викингов браслеты в виде скобы являются символом приверженности не только семье, но и всему скандинавскому роду, аналогом нательных крестов у христиан.

Впрочем, данный обряд сохранился и по сей день, но носит скорее условный характер. Вспомните замки на мостах.

©

МОТИВ СПИРАЛИ

Спираль является одним из самых древних знаков и имеет огромное значение для всего орнамента в целом.

Спираль выражает внутреннее саморазвитие круга. И согласно учению неоплатоников (современное учение, опирающееся на идеи Платона) кругообразное движение свойственно

душе, в то время как телу свойственно прямолинейное движение. Благодаря этому создается «компромисс» в виде души и тела – спираль.

Например, в индийской йоге верят: чтобы достигнуть контроля над своим телом и жизнью, необходимо раскрывать чакры в медитации. Для этого ваше тело должно быть одним целым с душой. В таком случае ваши чакры начнут раскрываться «по спирали» и вытягивать энергию вверх к космосу. Тогда ваша душа и тело будут в гармонии.

Или «золотое сечение» – универсальное проявление структурной гармонии в природе, которое изображается в виде спирали.

Даже знак доллара есть не что иное, как спираль – символ гармонии.

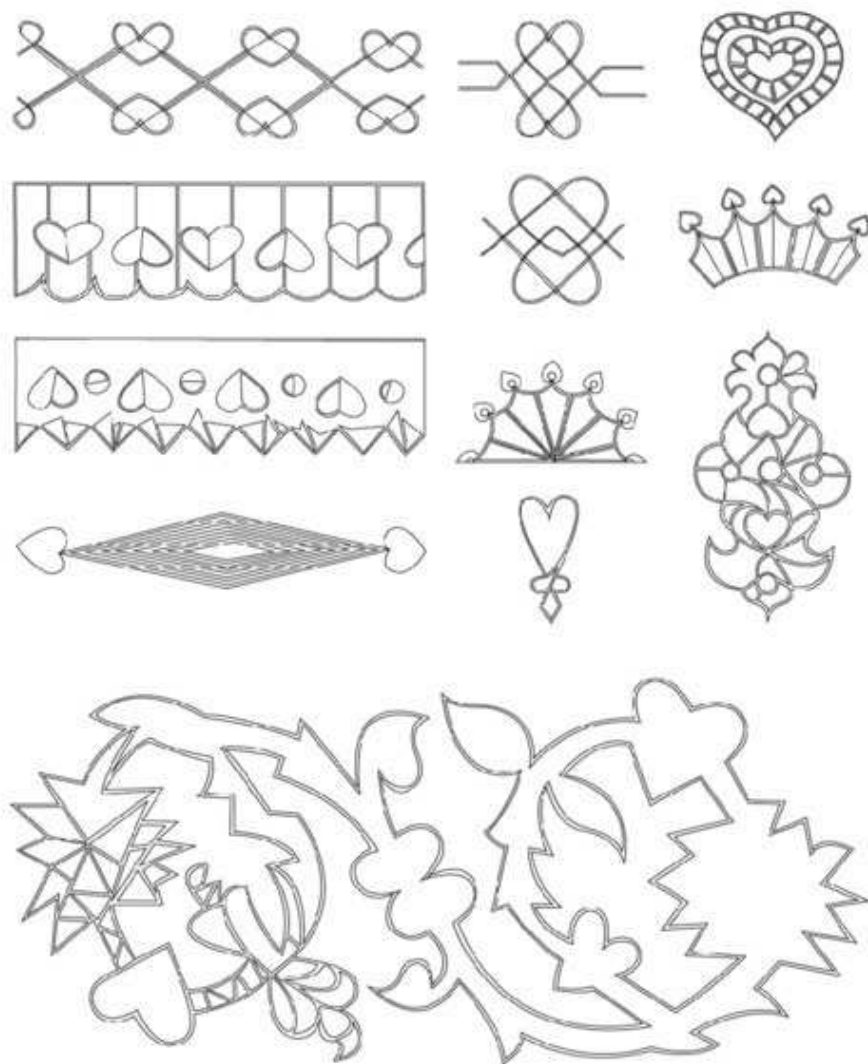

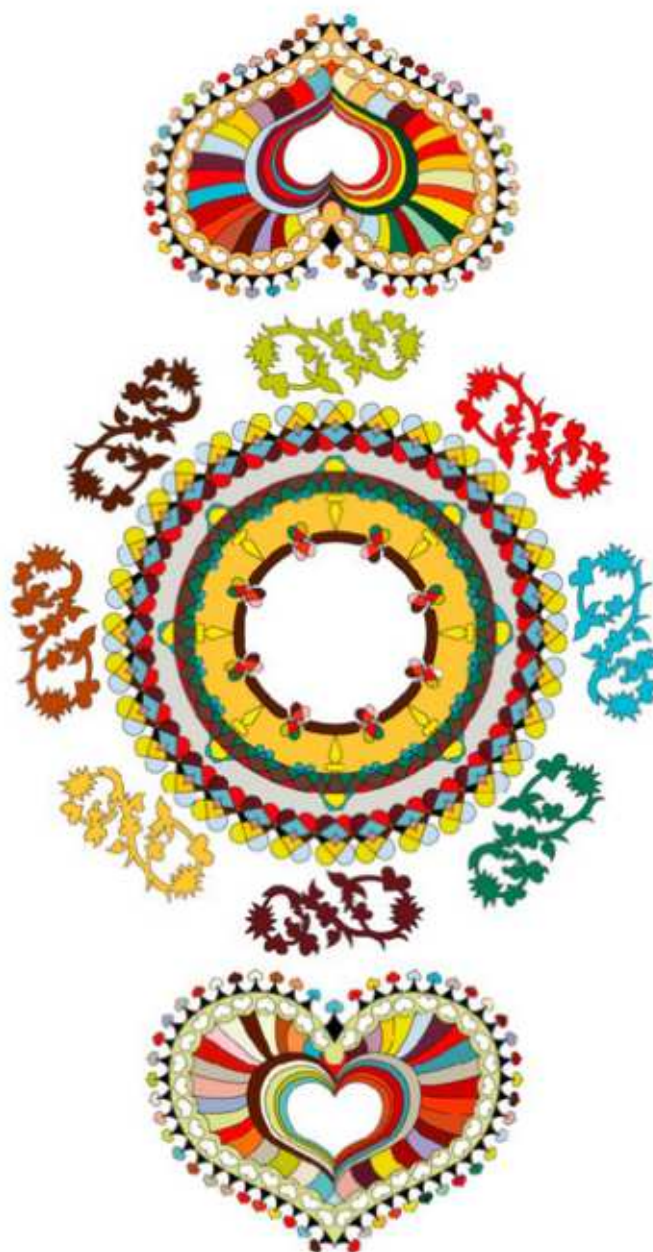

СЕРДЦЕОБРАЗНЫЙ МОТИВ

Сердце олицетворяет «центральную» мудрость, мудрость души и чувств в противовес мудрости рассудка (головы).

Сердце – «место тайное», непостижимое, обитель души.

©

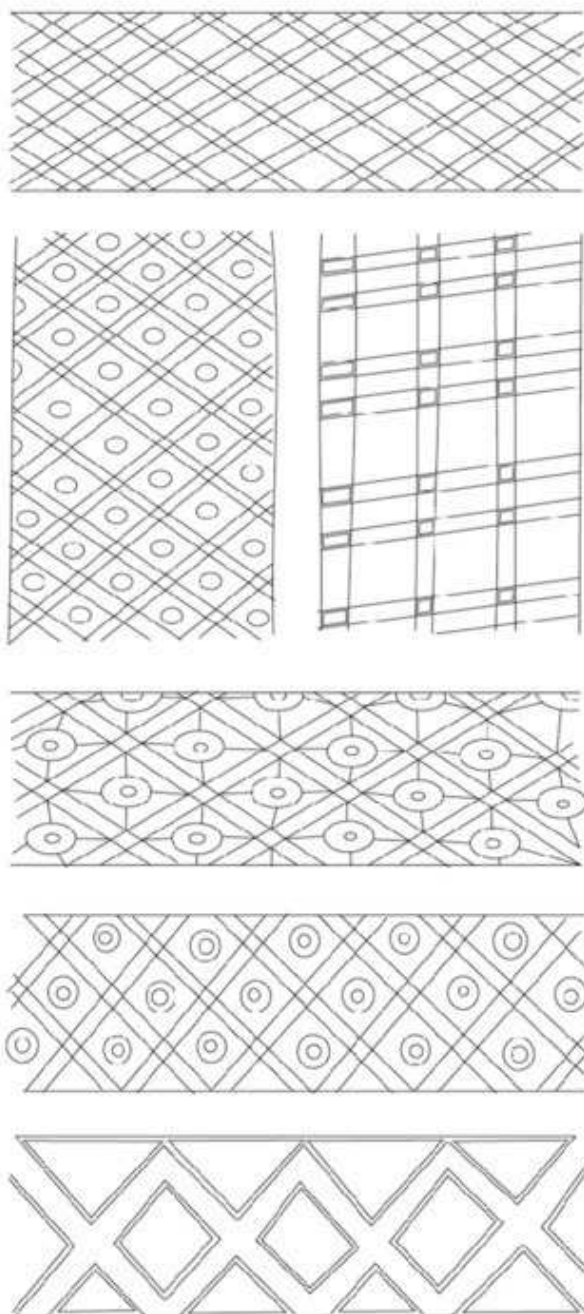
СЕТЧАТЫЙ МОТИВ

Согласно учению неоплатоников (современное учение, опирающееся на идеи Платона) кругообразная форма свойственна душе, в то время как телу свойственно прямолинейное движение. Благодаря чему создается связь души и тела.

Большинство композиций сетчатой формы обладают как прямолинейными, так и круговыми мотивами. Благодаря этому мы можем наблюдать с вами изображения на плоско-

сти. Чередование этих изображений в симметричном порядке на плоскости позволяет создать абстрактный фон. Рассеивая внимание на этом фоне, мы видим, как изображение «оживает», оно становится движимым.

Благодаря таким стереограммам ваш мозг пребывает в недоумении и вы уже не знаете, что реальность, а что обман зрения.

©

СЛОЖНЫЙ МОТИВ

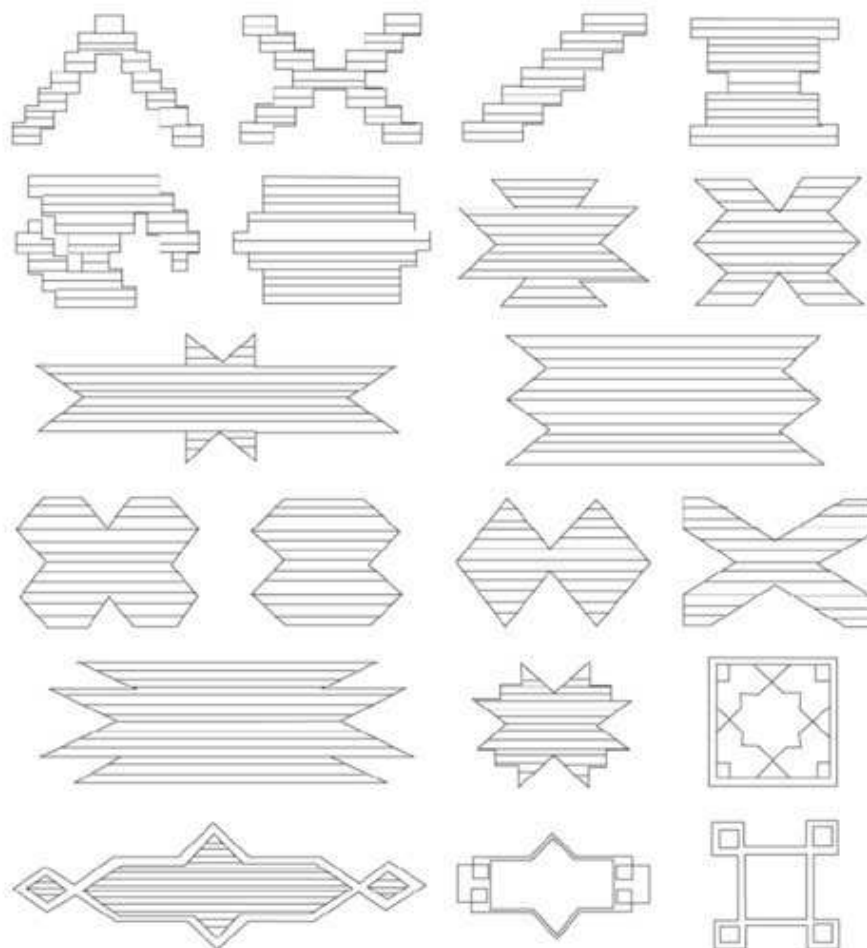
Орнаменты в данной технике широко распространены среди финно-угорских народов, а также среди чувашского народа, болгар и украинцев.

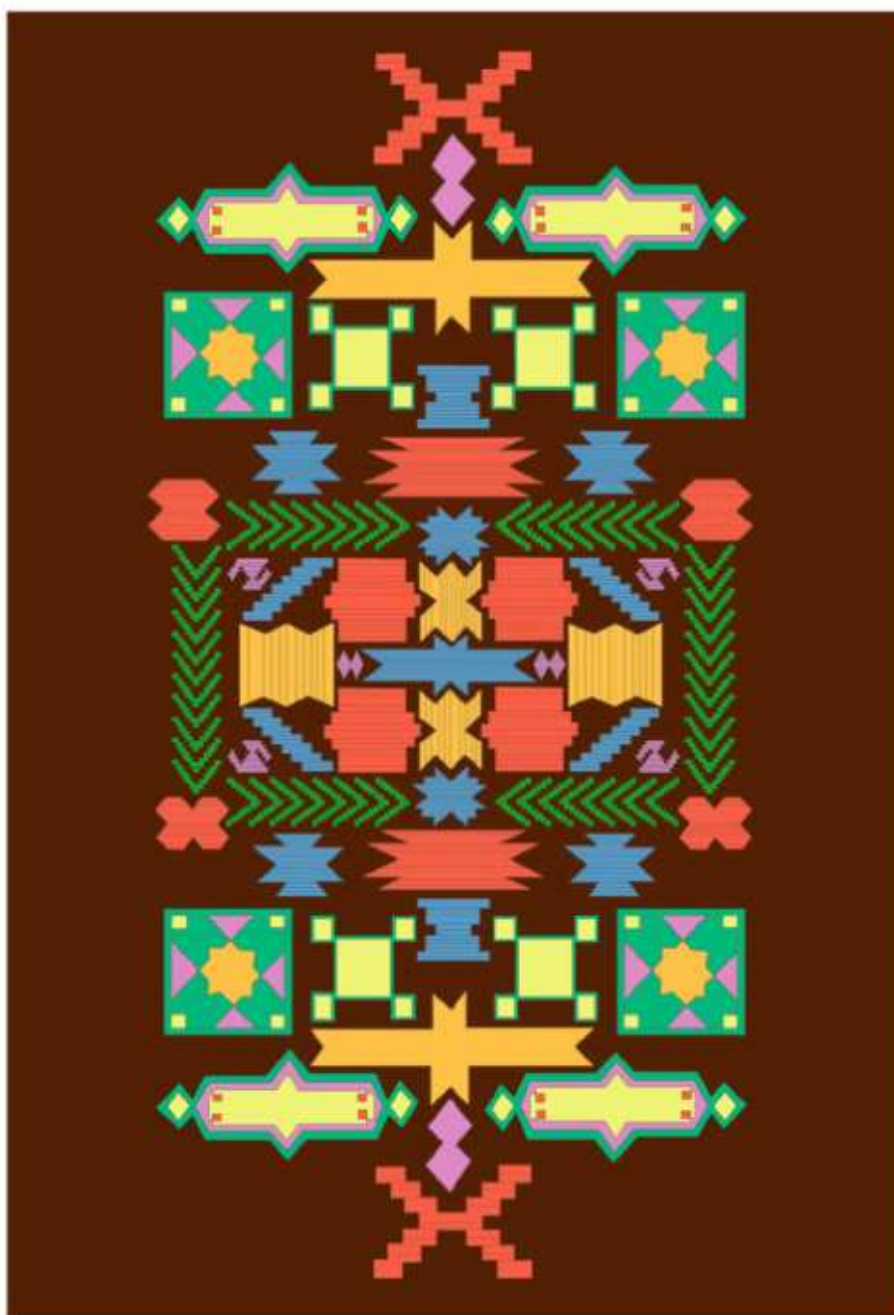
Данный тип орнамента имеет огромное сходство со знаками древне-славянской богини Мары (богиня смерти). Среди славянских магов считается одной из самых великих и опасных богинь.

По другой версии ее считают матерью всех славян, матерью Правосудия.

Временем Мары считается зима (дни Мары отмечаются с 21 ноября по 13 января). Зима в мифологии древних славян никогда не ассоциировалась с обновлением и новым годом, а скорее со сном и смертью всего живого.

Формально сложный мотив принято считать неким эволюционным преобразованием древних славянских рун. Где каждая руна имеет свое значение. Более того, существовал славянский рунный алфавит.

Геометрический орнамент имеет более позднее происхождение, чем цветочно-растительный. Происхождение того или иного мотива может иметь как символический, так и бытовой характер.

Галилео Галилей утверждал: «Природа говорит языком геометрии: буквы этого языка – круги и треугольники».

Первые находки, свидетельствующие о развитии геометрического орнамента, сделаны еще в первый исторический период каменного века (палеолит). Подлинный рассвет приходится на эпоху земледелия. Он превращается в настоящее искусство абстрактного восприятия мира.

Орнамент – это язык тысячелетий. И хотя сейчас, разглядывая затейливые узоры на картинках, мы не задумываемся о значении этих изображений, тем не менее, прародителем любой письменности является орнамент.

Большая часть орнаментальных мотивов наших предков не дошла до нас. Безусловно, если рассматривать окружающий нас мир с точки зрения творца-художника, то любой изгиб, любая ветка могли бы стать художественным наследием народа.

Вселенная справедлива, а история циклична. Развиваясь на протяжении прошлых веков, эти знания дошли до нас посредством книг, изделий, архитектурных памятников и т. д. Каждая эпоха вносила что-то новое в развитие орнаментального искусства татарского народа, а мы должны внести что-то свое.

Изображения, мотивы, композиции современных художников, возможно, не встретят признания сейчас, но станут наследием будущих поколений. В данном разделе мы разобрали лишь 11 различных мотивов. Но сколько их на самом деле? Искусство раскрывает перед нами колоссальные возможности. Все мы разные, и каждый из нас способен видеть одну и ту же вещь по-своему. Искусство – не математика, оно относительно. Видение и форма выражения – это духовное восприятие автора.

Все мы творческие личности, но каждый по-разному. Это не вопрос профессиональных качеств и знаний, а вопрос выбора и предпочтений. Безусловно, кому-то не дано создавать, но зато он способен выбрать лучшее. Кому-то присущи разрозненность и беспорядок, а кто-то точен в деталях. Одному никогда не хватит терпения создать мельчайшую деталь модели конструкторского корабля. А второму никогда не понять ход мыслей и дальновидность первого.

И так во всем в нашей жизни. Существуют «геометрические» личности и «порхающие лучезарные цветочные».

Данное абстрактное сравнение я привел неслучайно. Я действительно считаю, что из всех разновидностей орнамента наиболее схожими с человеком, с его личностными качествами являются эти два вида. В этом мире все относительно и все имеет свои параллели и сходства. Людей мы сравниваем с картинками, а особенностям характера даем названия (экстраверт, интроверт).

Все мы люди, и все мы творцы в той или иной степени, и каждый из нас по-своему уникален.

ЗООМОРФНЫЙ МОТИВ

ГОЛОВА ЛЬВА

Лев является самым противоречивым символом.

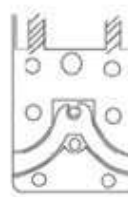
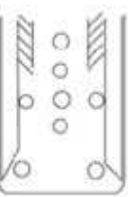
Например, в Древней Греции считалось, что льва сотворил Аполлон. Он был символом храбрости, силы, мощи, огня и власти. Также его образ символизирует благородство, ум, надменность и триумф.

Интересный факт: определение льва – царь зверей – пришло из христианства. В Ветхом Завете льва называли «силач среди зверей».

В то же время лев является символом зла и смерти. Ведь именно в этой интерпретации мы видим льва в единоборстве Самсона или Давида.

Лев является символом многих государств. Изображение льва мы встречаем на гербе Дании, Чехии, Англии, Финляндии, Норвегии.

В хаттском языке герой-царь и лев это одно слово.

©

ДВУГЛАВАЯ ПТИЦА

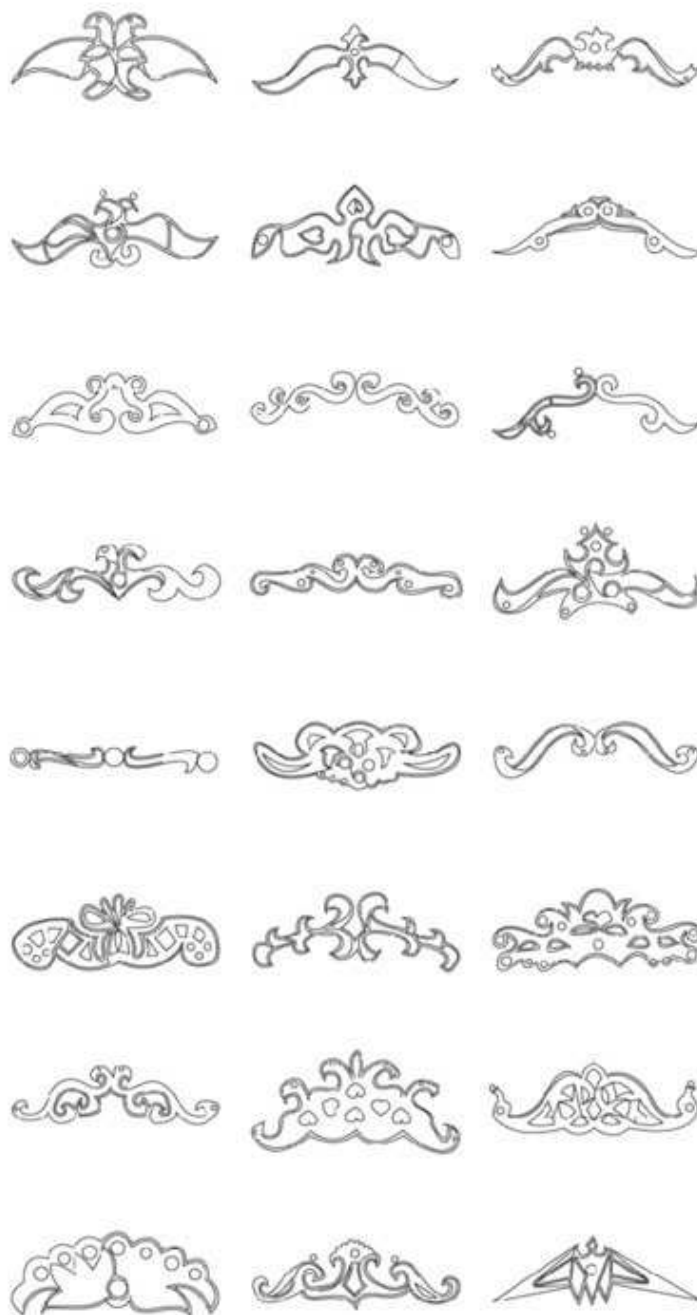
Птица Гандаберунда или Берунда встречается в мифологии многих народов. Считается, что двуглавая птица является общим архетипическим знаком, присущим многим культурам.

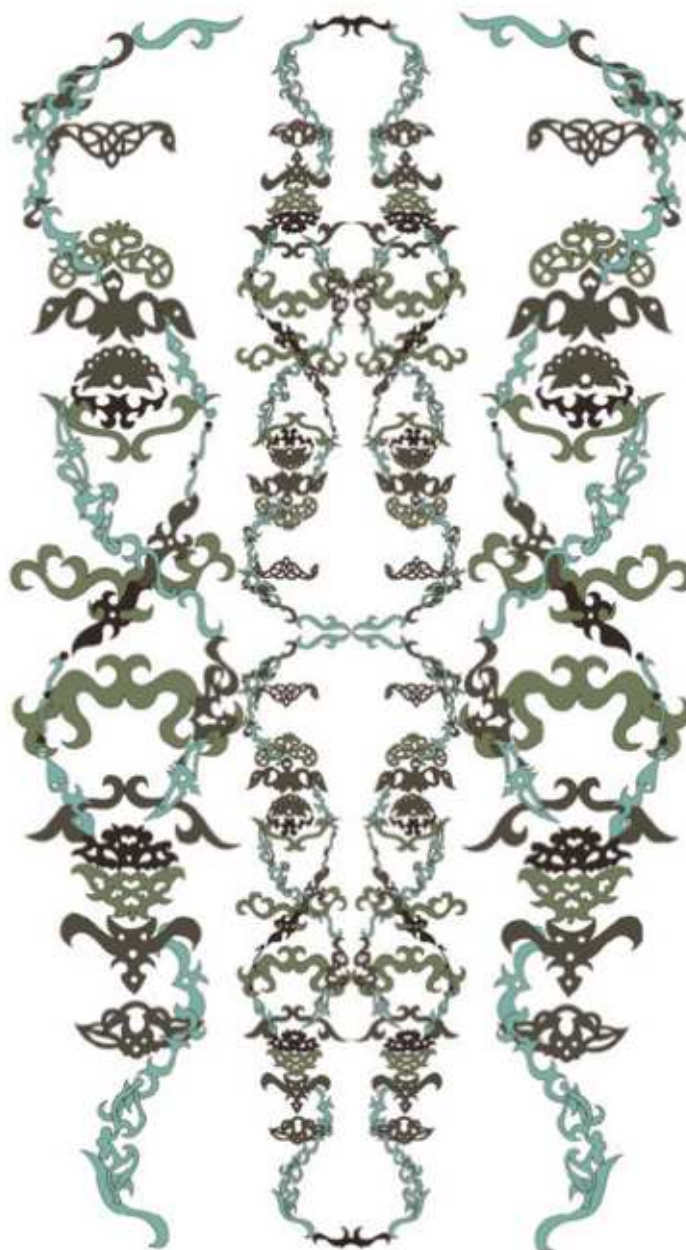
Птица в данном случае не является основным элементом символа. Скорее расположение – двуглавый орел – повторяет символ креста, находящегося в движении, – свастика.

Свастика – это общий принцип смены дня и ночи, лета и зимы, отображение единого вселенского цикла.

Свастика является самым что ни на есть положительным знаком, имеет сакральное значение во всех культурах. Но, к сожалению, сейчас этот знак ассоциируется лишь с фашистской идеологией.

Примечательный факт, на территории Верхнего Поволжья были найдены литые слитки с изображением двуглавой птицы, датируемые первым тысячелетием до нашей эры, что подтверждает богатую культуру нашего края. Но многочисленные войны и постоянный кочевой образ жизни (принудительный) привели к исчезновению целых государств и, как следствие, к исчезновению наследия этого государства.

©

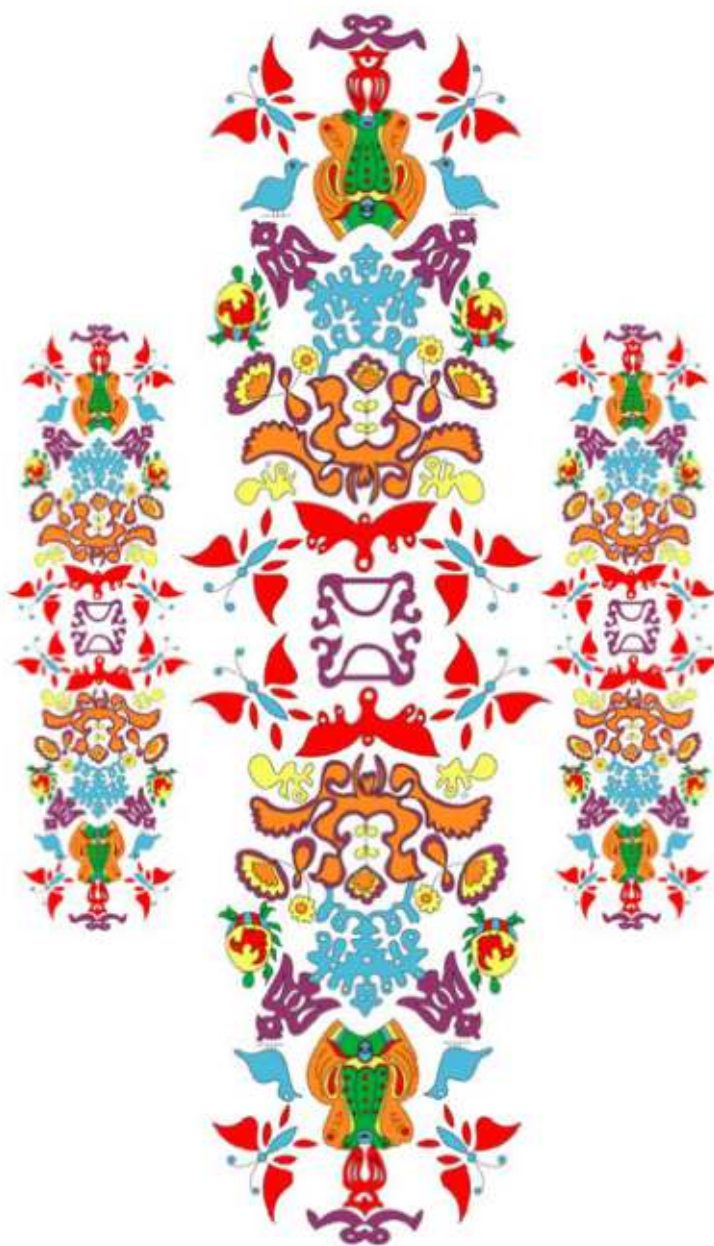
ПТИЦА

В мифологии древних болгар есть сказка об алп Карга, который был сыном духа Солнца. Однажды злые джины во главе с Албастыем решили погубить весь род человеческий и построили огромную стену, которая закрыла солнце. На земле наступила вечная зима. Люди умирали от голода и холода. Алп Карга вместе с сыновьями Саком и Соком отправились разрушить стену. Лучи солнца начали обжигать их, и отец отправил сыновей за медом, который должен

был предохранить их от солнца. Но сыновья испугались близкой смерти от солнечных лучей и бросили отца. Алп Карга в одиночку разрушил стену и подарил людям новую жизнь. Сам алп Карга сгорел. По воле бога Тенгри алп Карга превратился в грача и каждую весну возвращается к людям как напоминание о себе и о новой жизни, которую он им подарил.

Почитаемой птицей у булгар был и петух, как предвестник света и солнца. Считалось, что именно крик петуха на заре отпугивает злых джинов и напоминает им о том, что пришла пора света и им пора возвращаться в свои пещеры.

©

Зооморфные мотивы были самыми популярными в доисламской Булгарии. Еще до того, как люди начали обращать внимание на звезды, они тесно существовали с природой, а также ее обитателями.

Мифы и легенды повествуют нам о тесной связи животных и людей. Раньше животные доверяли людям и разговаривали с ними, но с развитием человека животные разочаровались в них и замолчали.

Немногочисленность зооморфных мотивов у современных татар обусловлена запретами исламской религии (запретом на изображение птиц, людей и животных).

Хотя исторически известно, что зооморфный мотив был очень популярен среди булгар. Птицам и животным, как и растениям, вменялись мистические способности. Фигурки и украшения, изображавшие этих животных, считались оберегами от злых духов.

Популярными мотивами были мотивы козла, коня, собаки, змеи. Среди птиц выделяются петух, гусь и сокол.

Мотив козла являлся символом лунного божества. Люди верили, что изображение козла на предметах быта приносит благосостояние.

Собака же отгоняет нечистые силы. И там, где присутствует собака, злые духи не могут обитать и приносить вред. Собака, как и петух, считалась священным животным.

Конь тесно связан с культом воды.

Гусь же олицетворял предков – покровителей рода.

Таким образом, присущая ранним булгарам зооморфная тематика со временем перестала быть основной в искусстве. Животный символизм сменился растительным, а позже ему и вовсе перестали придавать значение.

Очевидно, что в мире ничто не постоянно и то, что вчера считалось и принималось за истину, сегодня – мифология и сказка. Знания являются основным процессом эволюции и развития не только индивида, но и целого народа.

Во всем этом необходимо четко видеть, какие знания являются необходимыми, а какие нет.

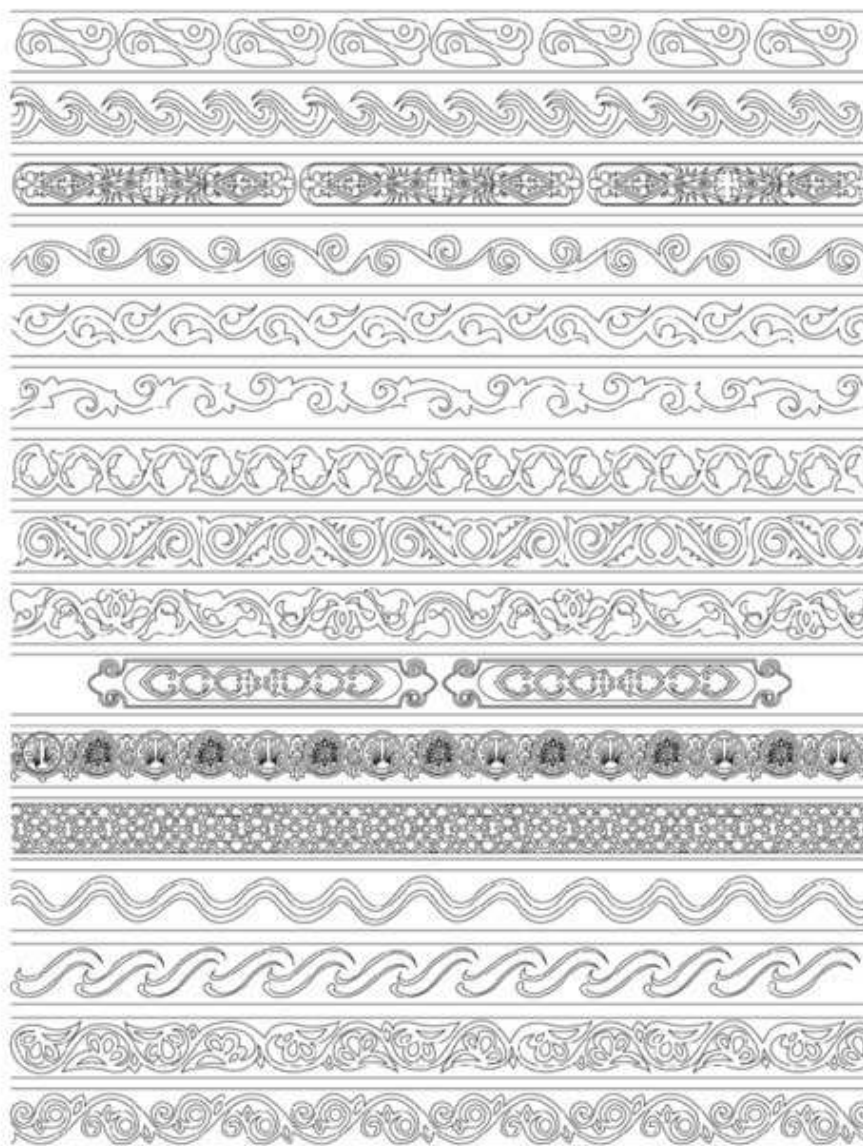
Является ли знание родного языка, истории своего народа, культуры необходимым?! На уровне развития целого народа эти знания являются основой. Но мир не стоит на месте, и надо доносить информацию в соответствии с современными возможностями.

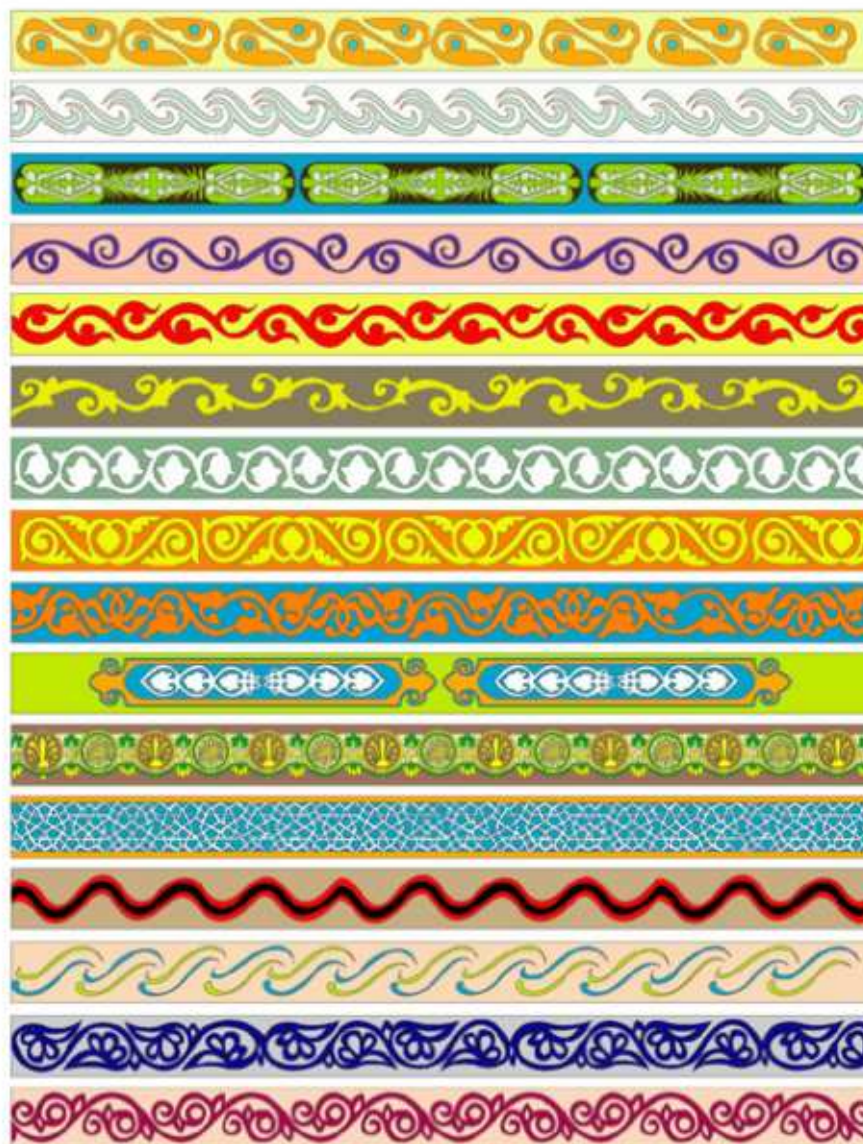
И хотя данные знания, описанные в этой книге, не являются фундаментальными, а скорее носят развлекательный характер, тем не менее, они вносят определенное развитие в культуру целого народа.

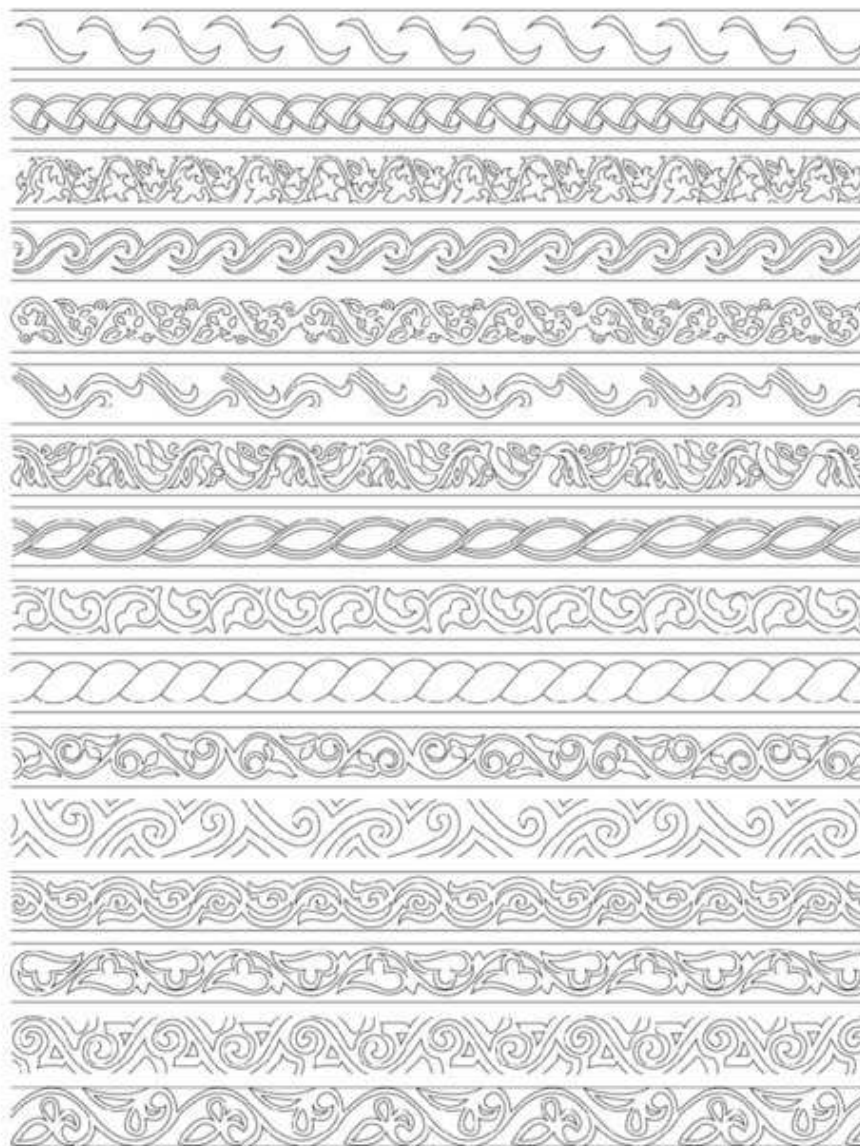
Например, что есть современный татарский орнамент в наши дни? Если вы хоть немного интересуетесь данным вопросом, то для вас не будет новостью узнать, что это +100500 различных интерпретаций тюльпана. Но если посмотреть на орнамент под другим углом, то можно увидеть, насколько он многогранен, сколько возможностей раскрывает ни только с точки зрения культуры, но и бизнеса, а также творчества и т. д.

Орнамент – это не просто узоры, это возможности.

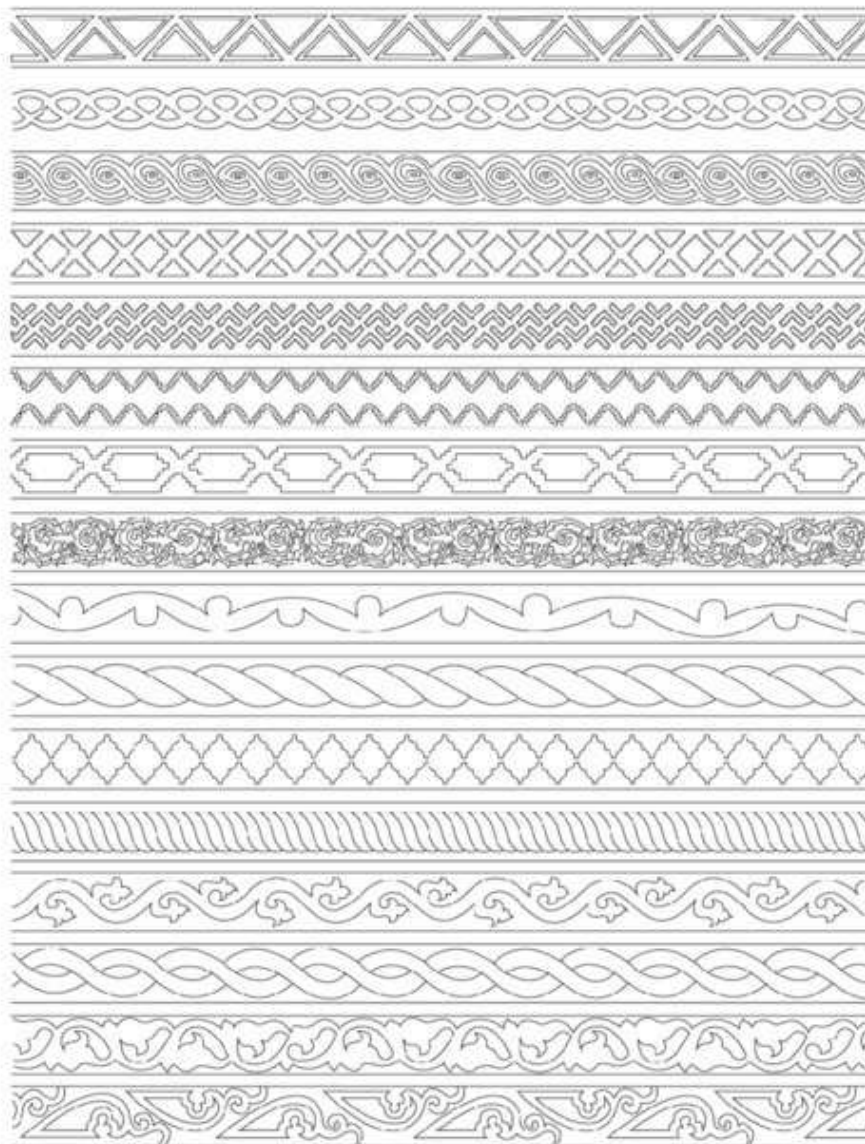
ЛЕНТОЧНЫЙ УЗОР

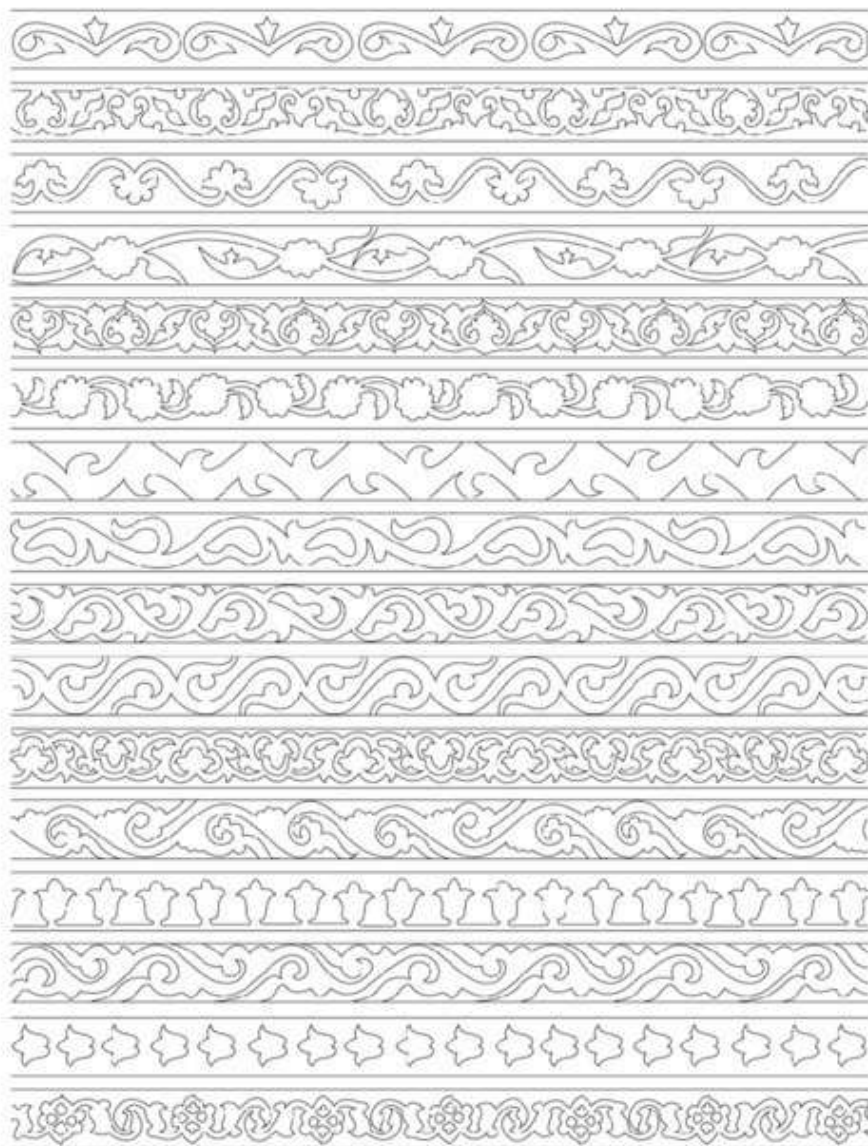

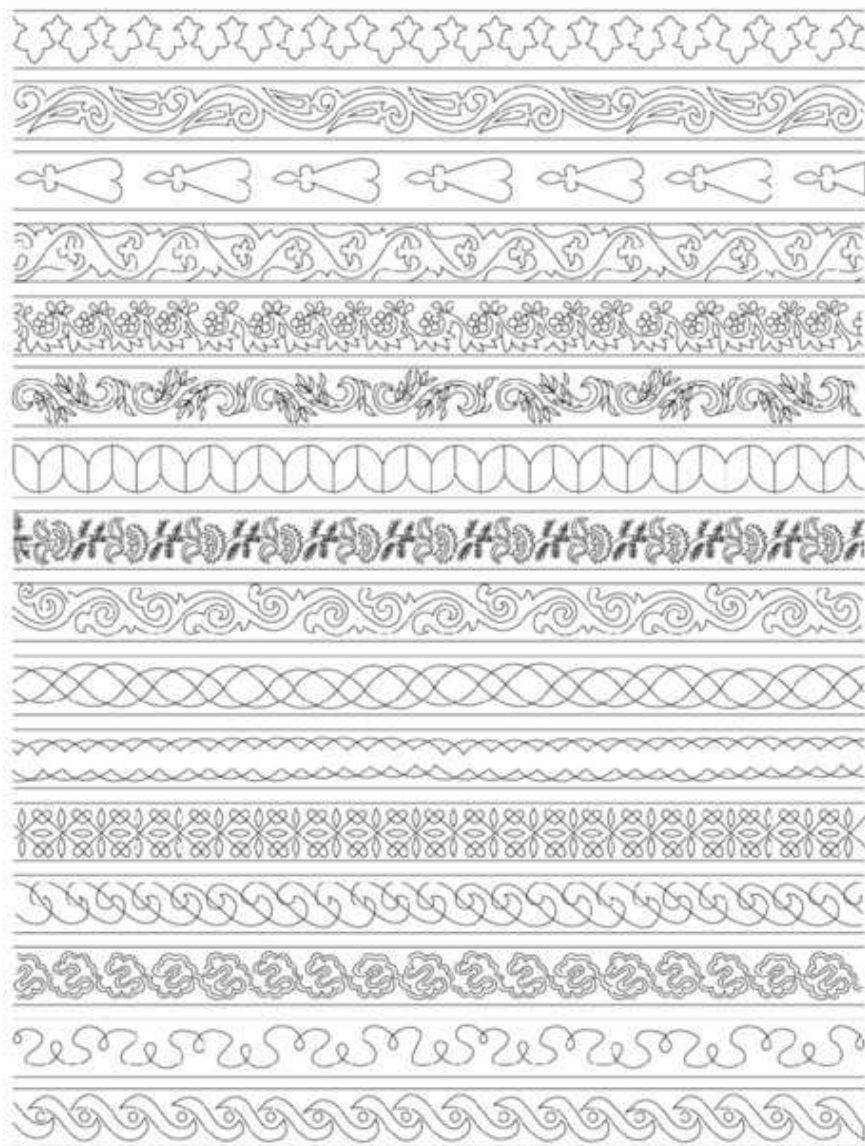

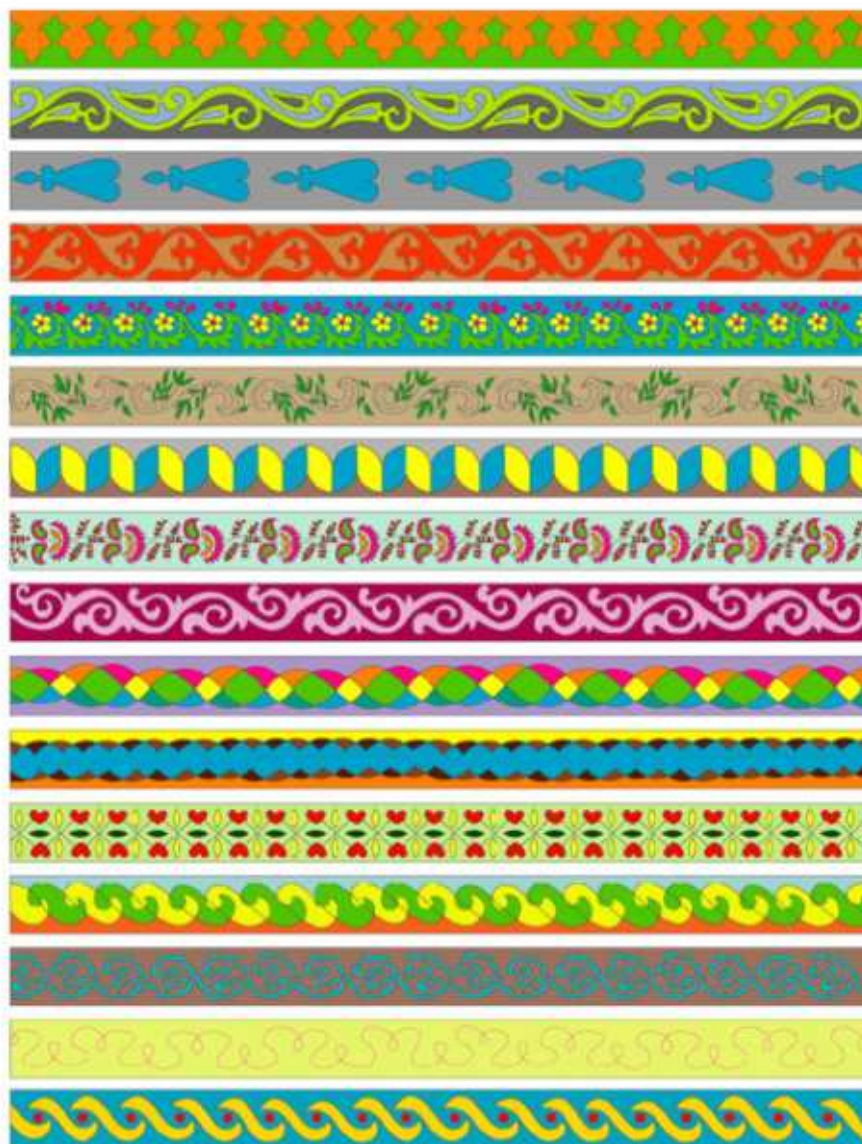

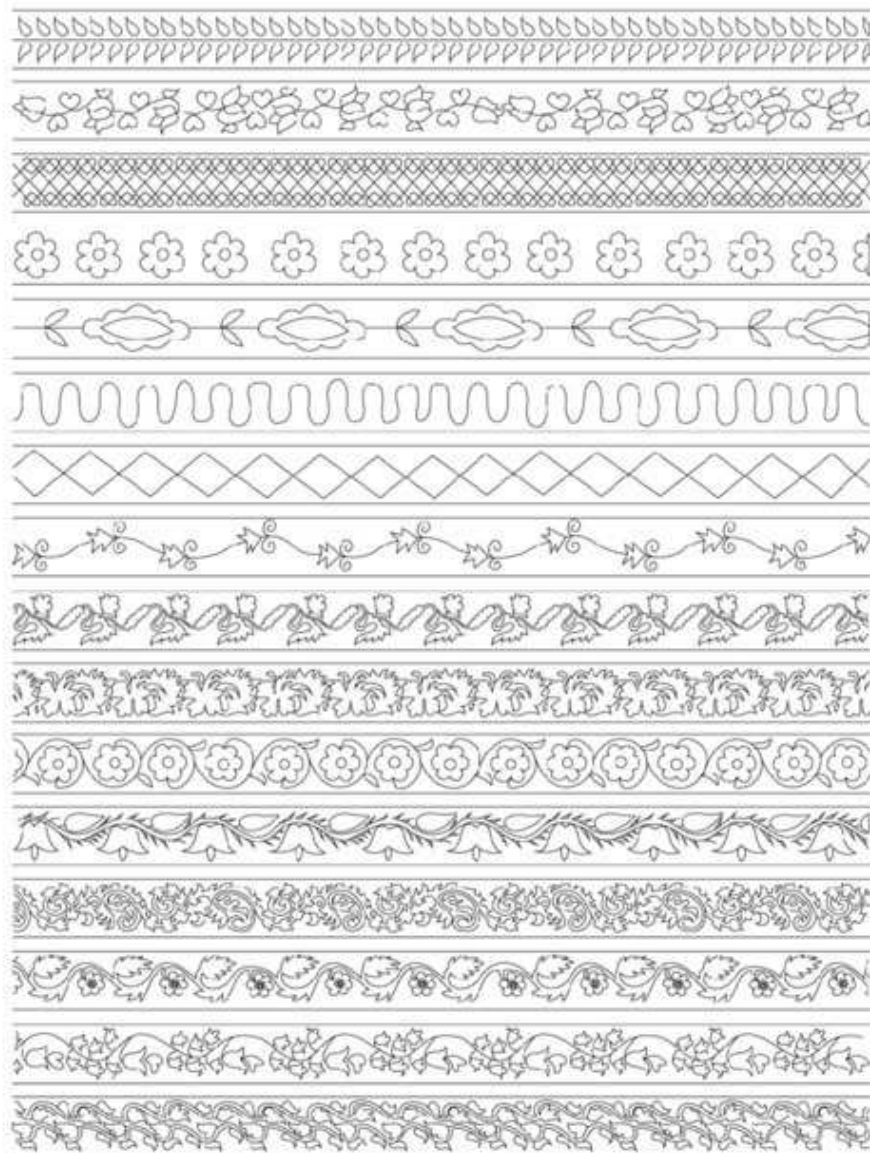

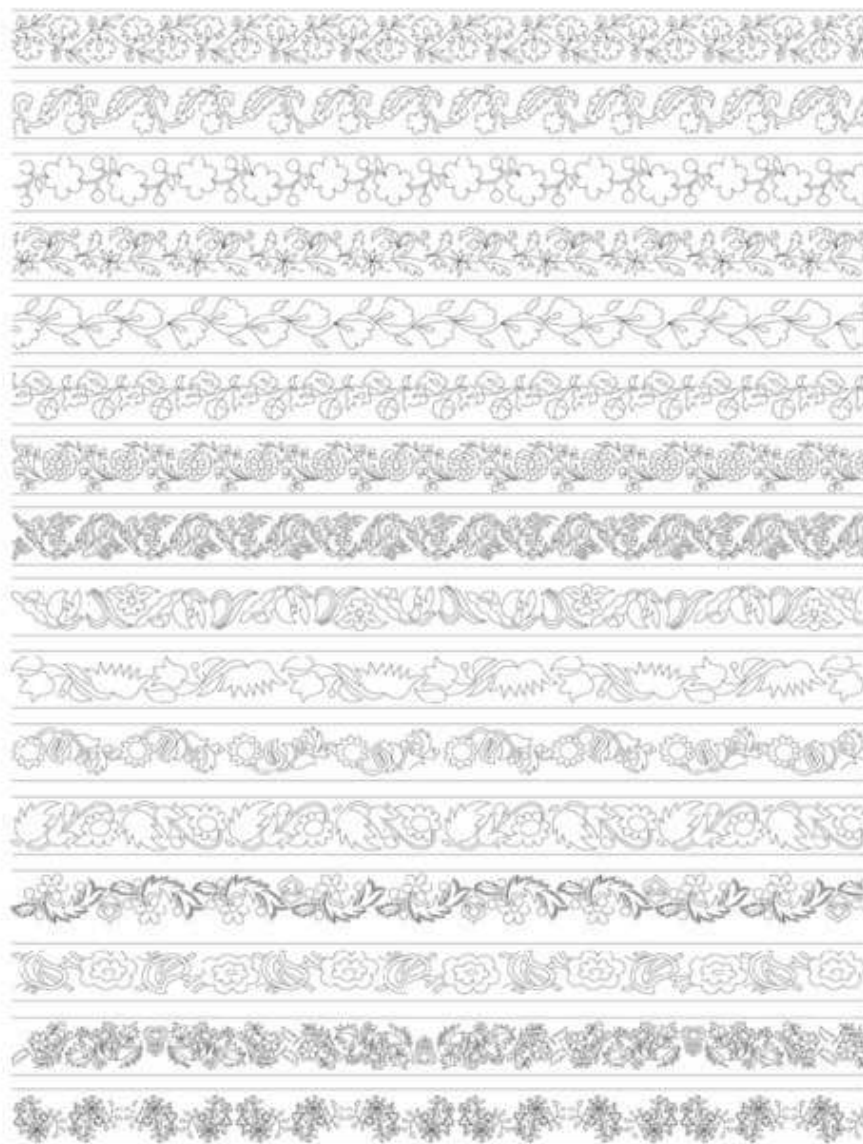

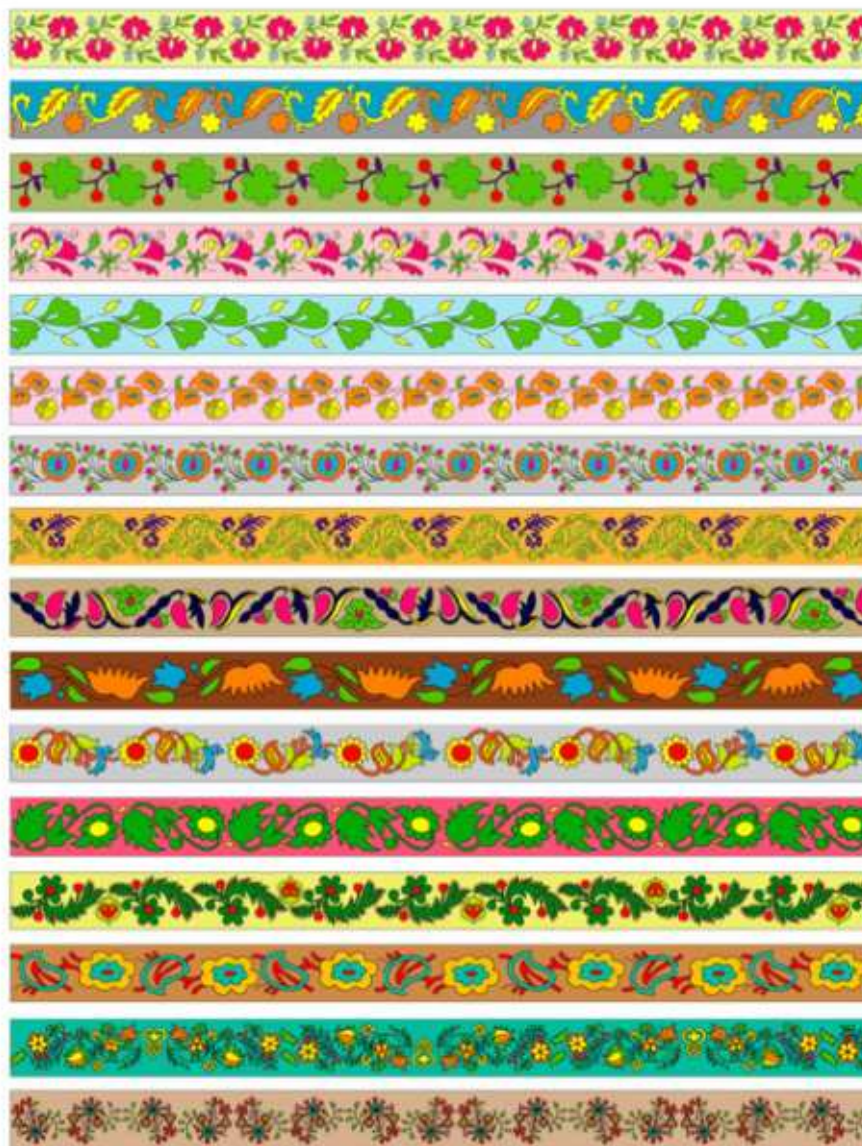

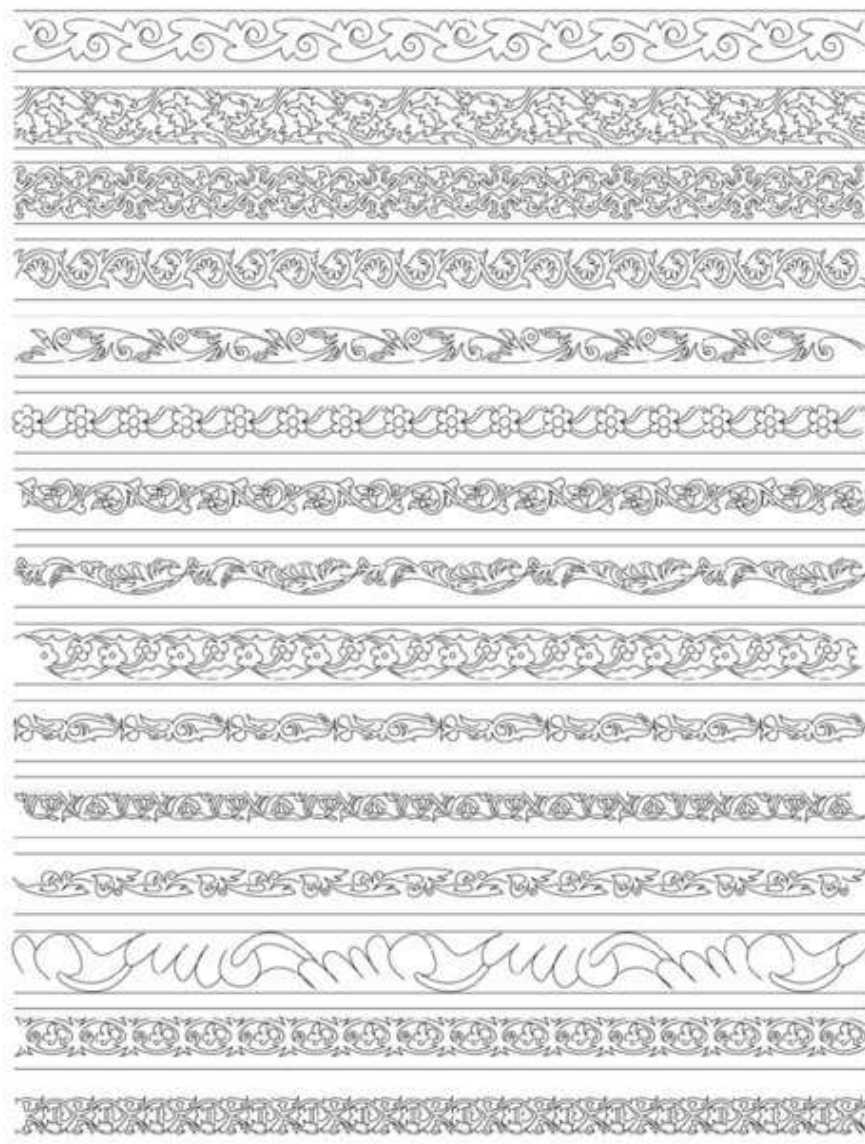

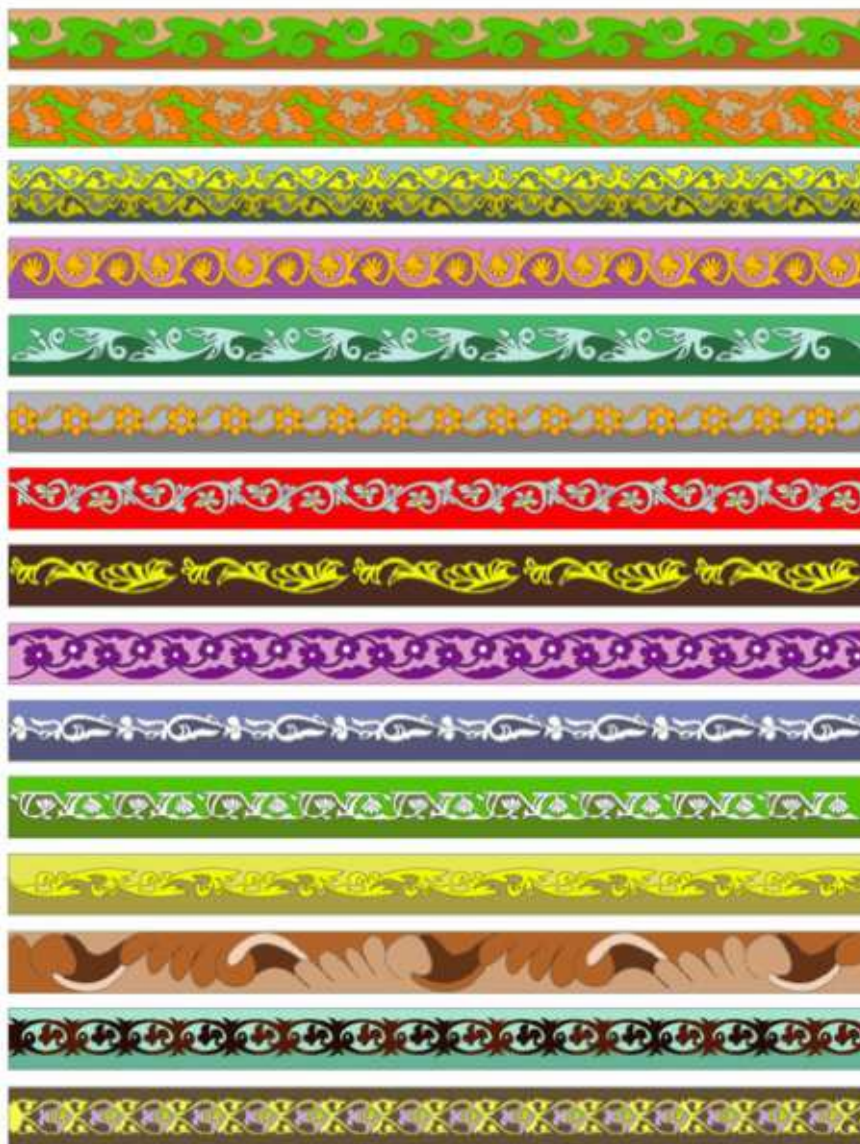

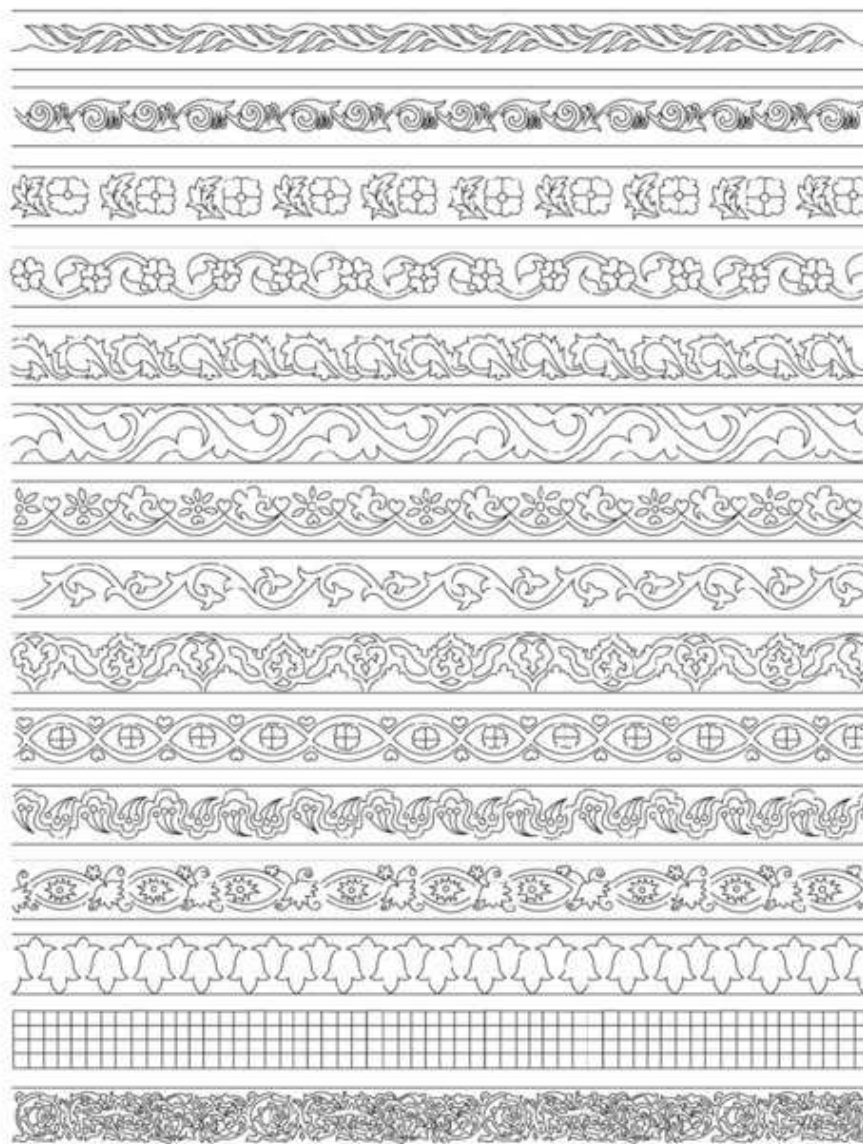

Ленточный орнамент – это повторяющиеся по прямой линии элементы, ограниченные сверху и снизу. Как правило, применяется для оформления и обрамления той или иной поверхности.

Ленточный орнамент подразделяется на **фриз**, **бордюр** и **кайму**.

Фриз – повторяющийся мотив (или его еще называют раппорт), предназначенный для декоративного оформления верхней части зданий, как снаружи, так и внутри помещения.

Бордю́р – повторяющийся замкнутый мотив, образующий композицию. Особенностью его является противоположность изображений по отношению друг к другу.

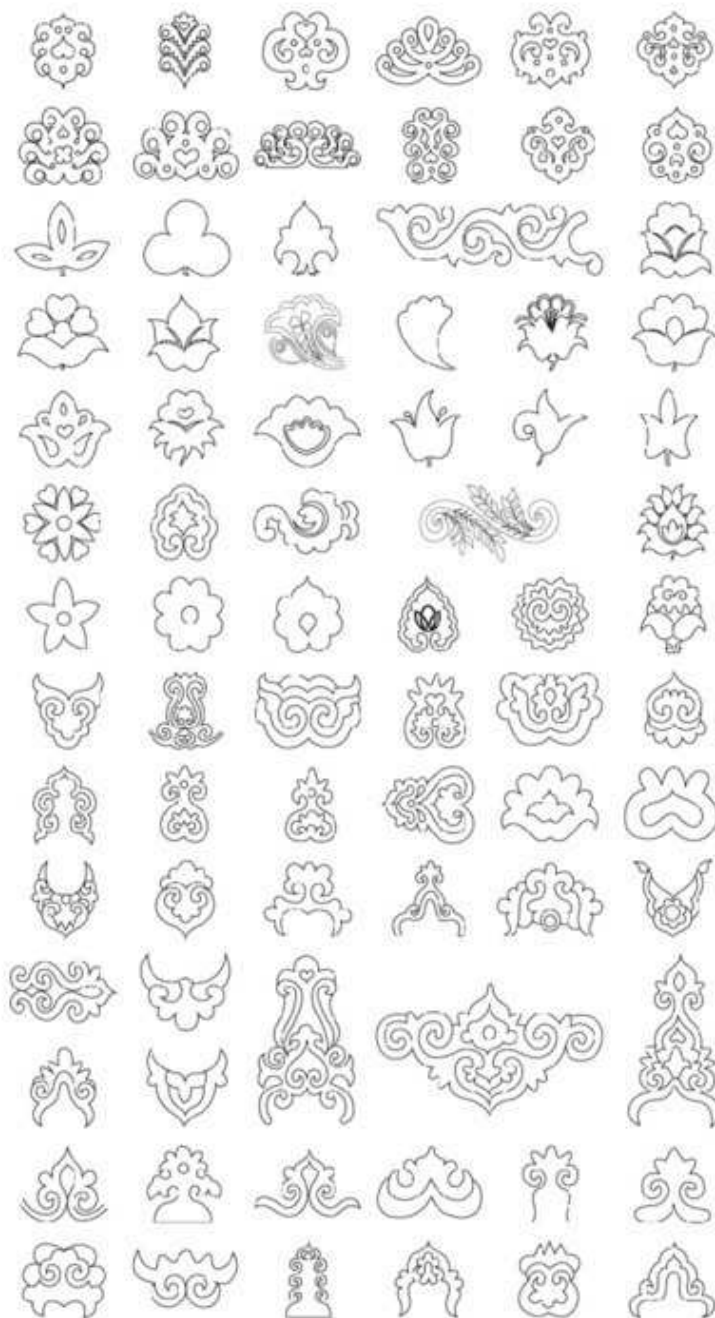
Кайма – один из видов обрамления некой границы. Используется при изготовлении скатертей, кофейных сервизов, ковров и т. д.

Данные понятия являются скорее профессиональной терминологией, используемой специалистами в той или иной деятельности.

Имеет особую популярность в оформлении и декорировании зданий, картинных рам, элементов мебели в стиле барокко, а также в текстильной промышленности.

Сейчас ленточный орнамент можно встретить в оформлении кафе восточного стиля, на сайтах, связанных с украшениями и т. д.

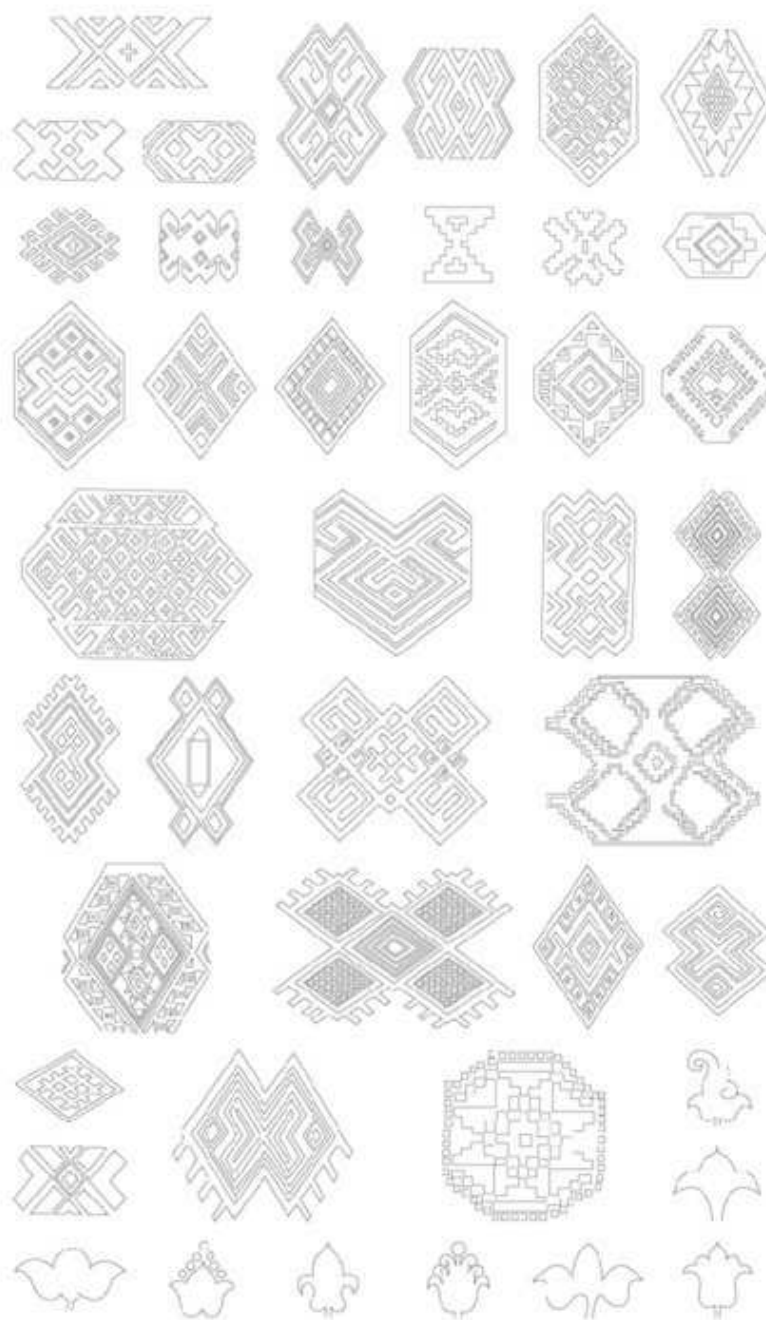
ПРОИЗВОЛЬНЫЙ МОТИВ

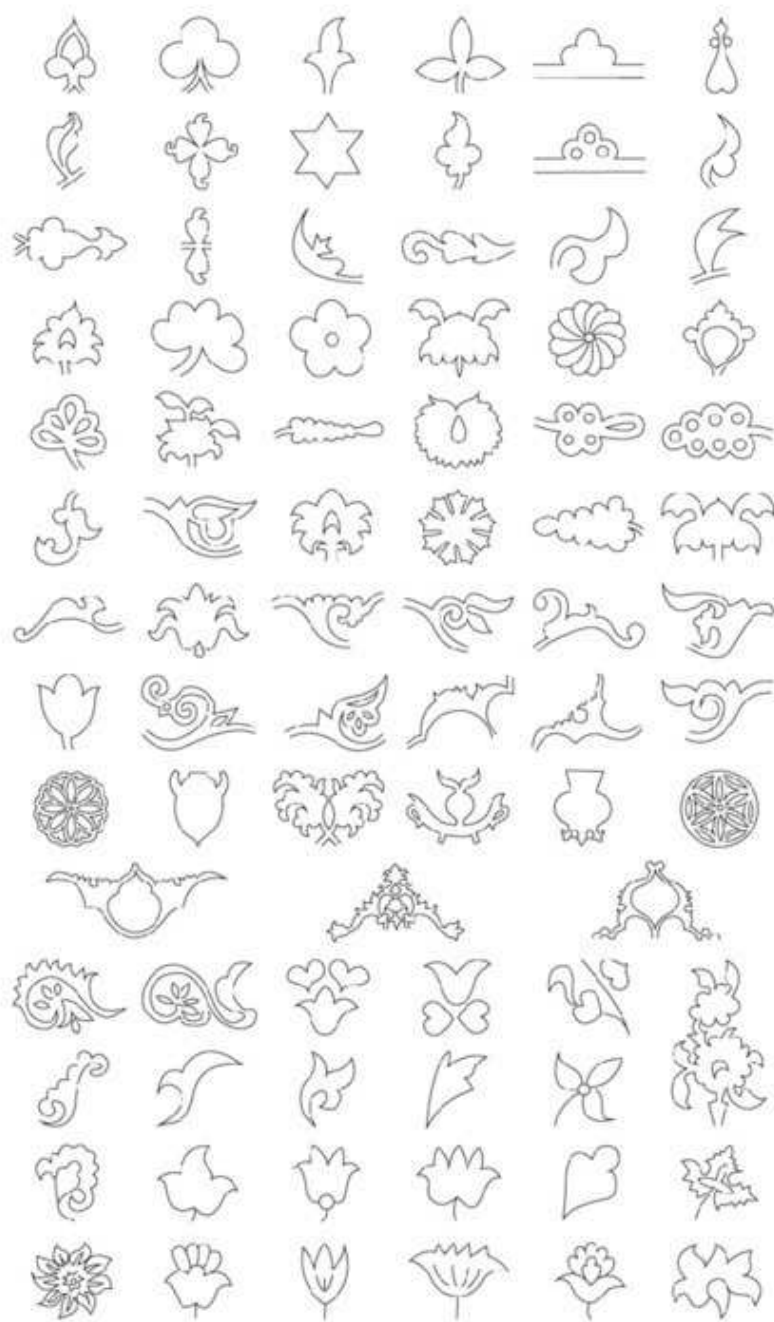

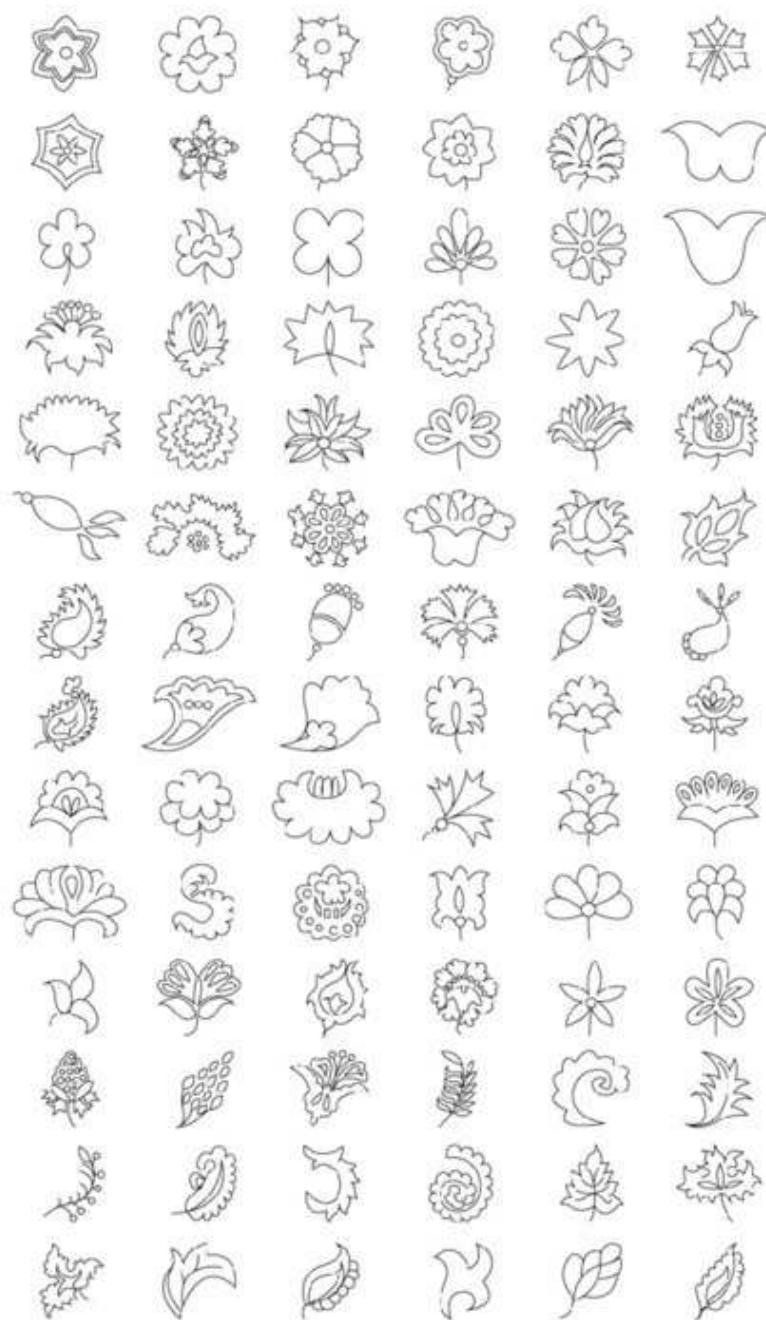

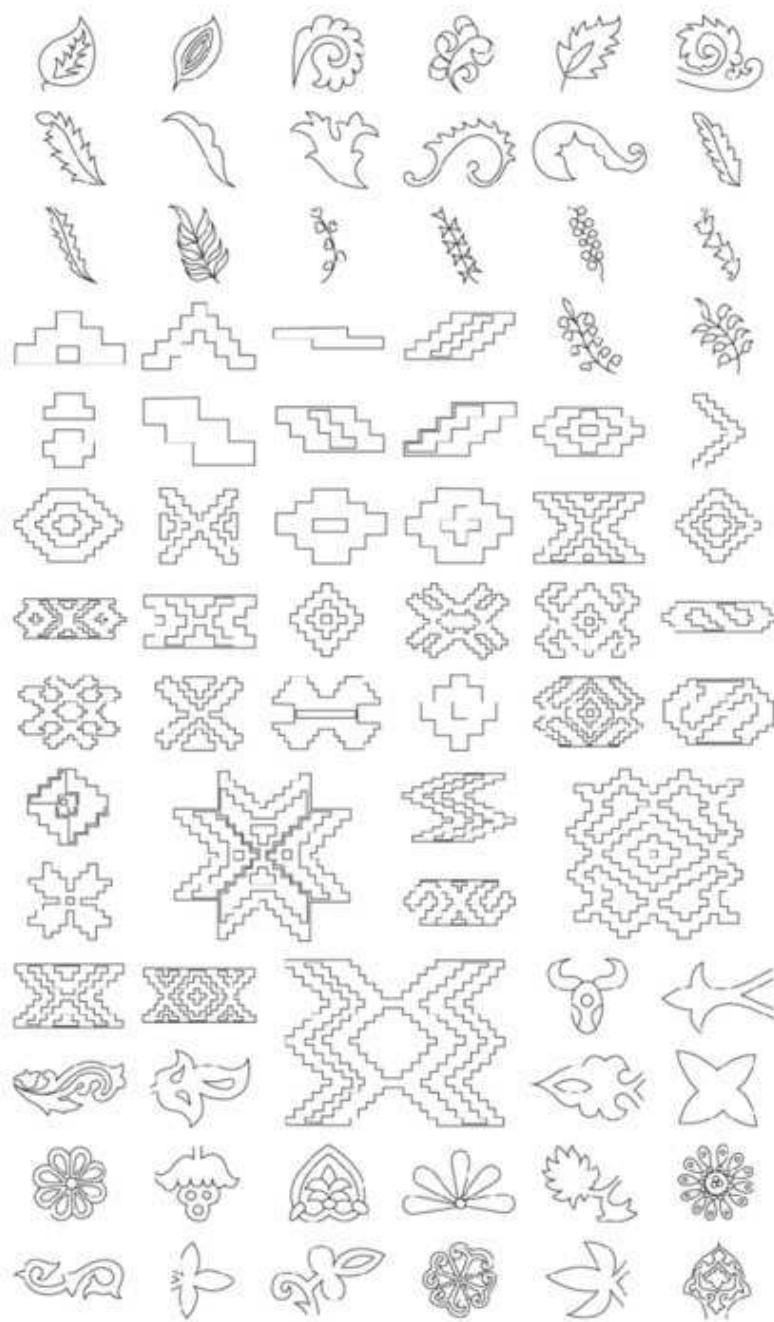

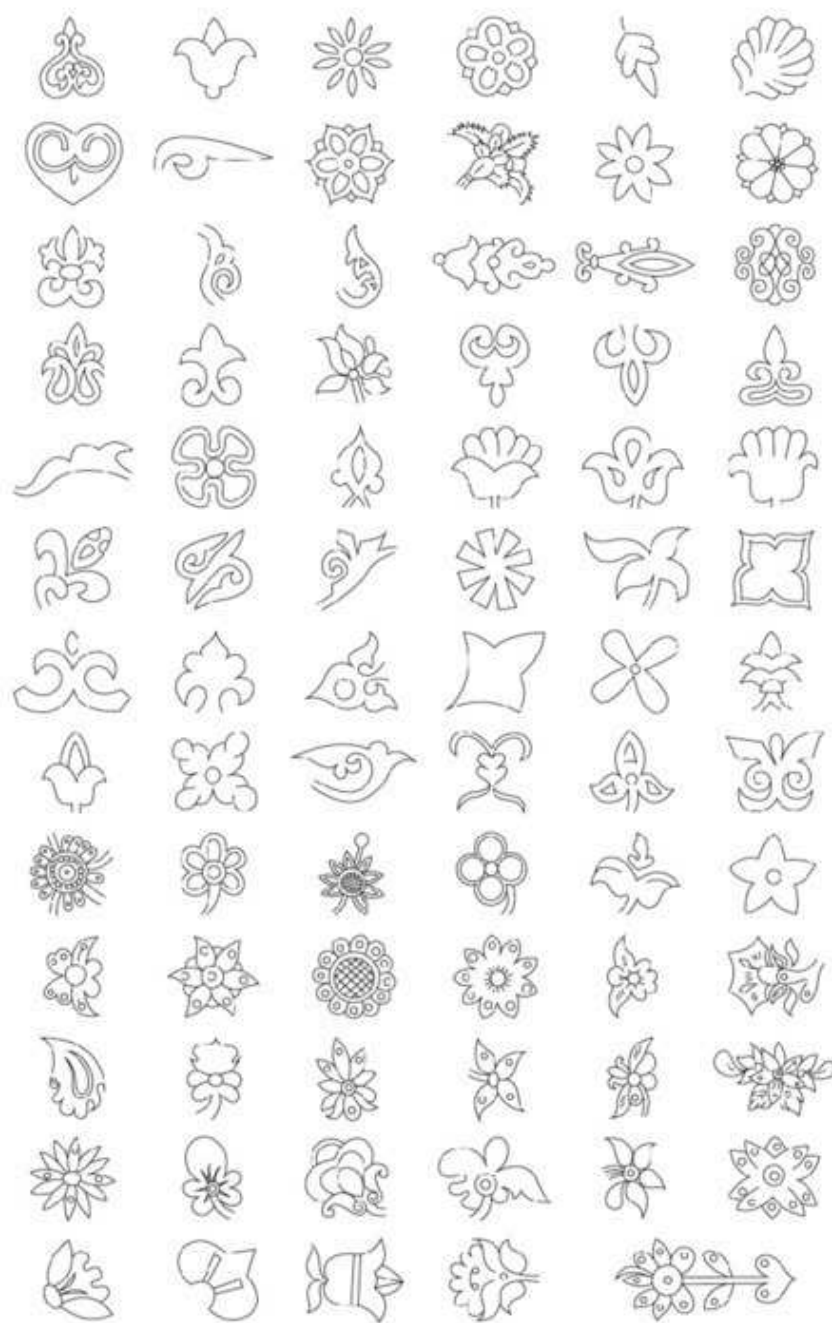

В этом разделе, как вы уже заметили, представлены различные мотивы (раппорты), которые вы можете использовать в своей деятельности или творчестве. Все эти мотивы являются мотивами татарского орнамента.

Эти мотивы являются некой исходной точкой процесса создания собственных изображений.

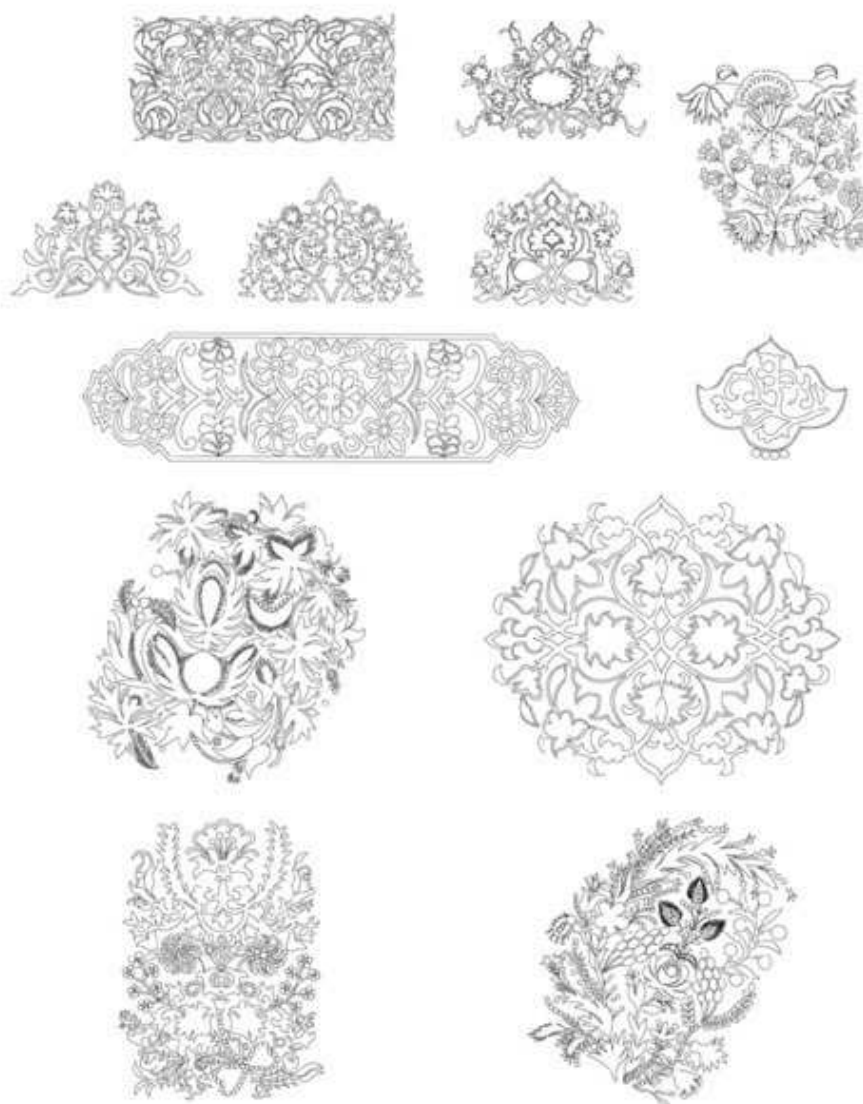
Каждый из таких мотивов может стать самостоятельным логотипом для организации. Удобство орнамента в том и заключается, что он универсален. Во-первых, это смысловая

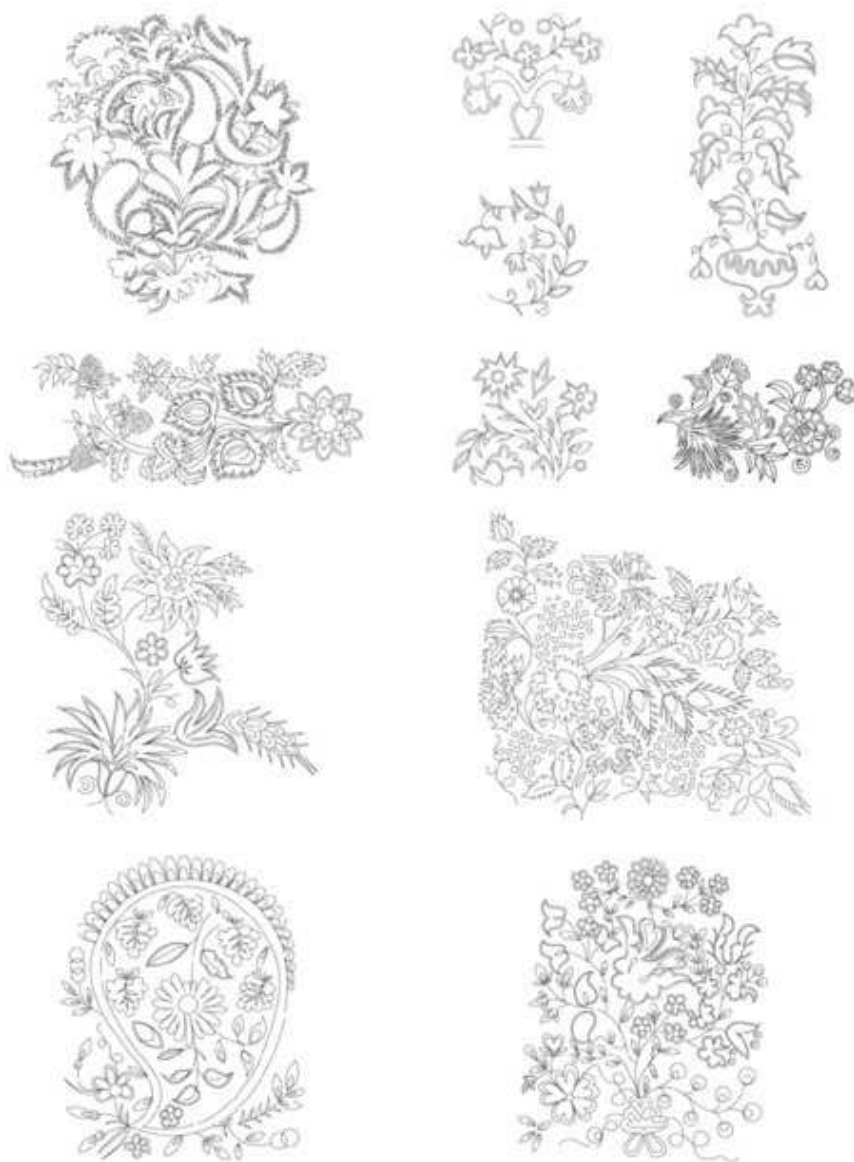
нагрузка или значение, во-вторых, это сильная визуальная составляющая (красота), в-третьих, это лаконичность и простота.

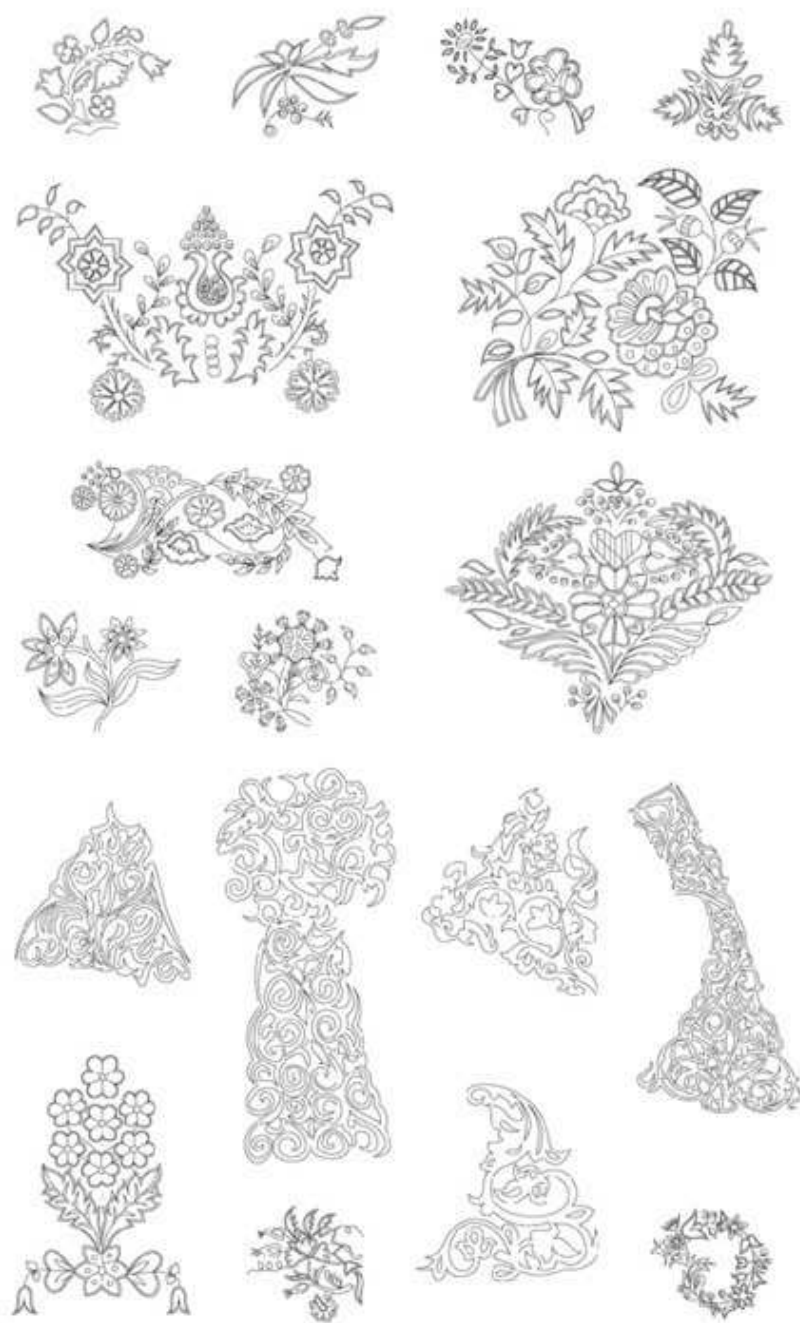
Сегодня самым популярным дизайнерским стилем является минимализм. Концентрация на конкретном объекте и ничем более проста для восприятия и понимания. Мотив как ничто другое подходит для этих целей.

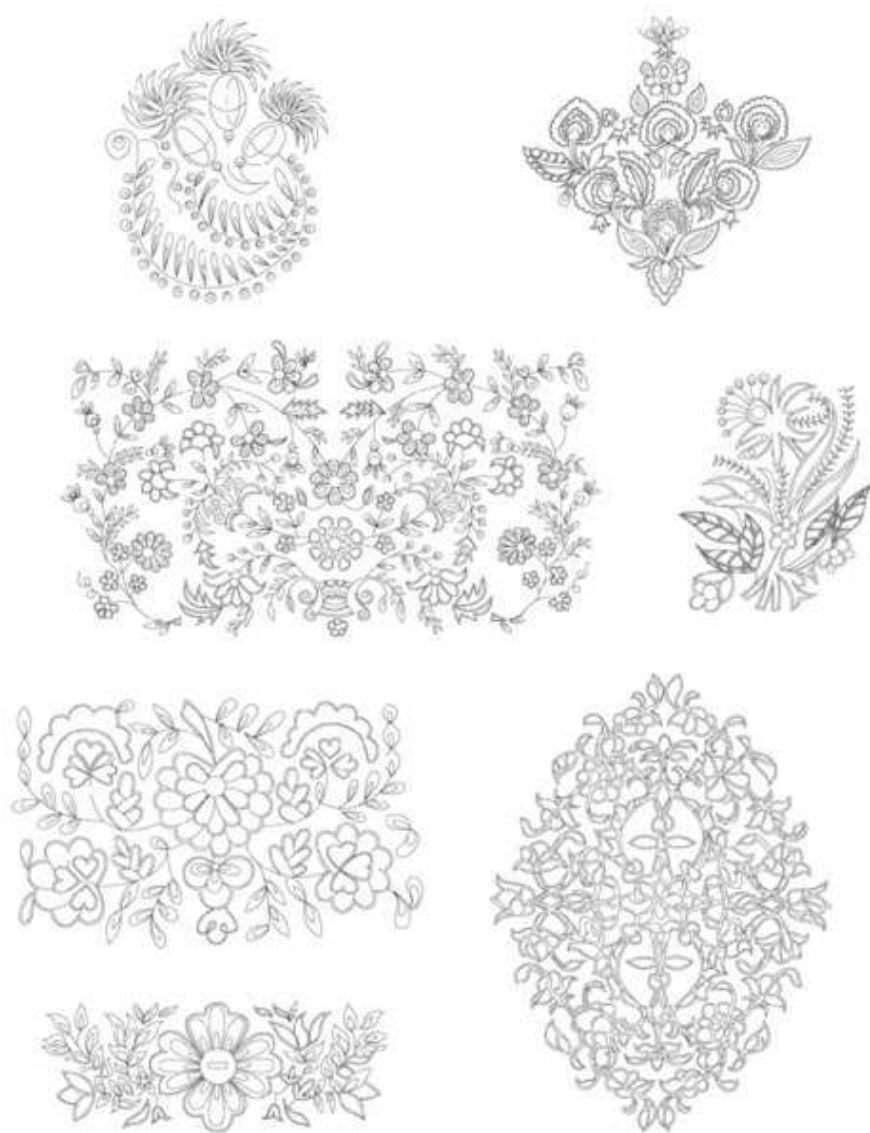
Выбираете понравившиеся мотивы и начинаете рисовать. Не старайтесь брать множество мотивов. В разделе «Учимся рисовать» вы поймете почему.

ПРОИЗВОЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ

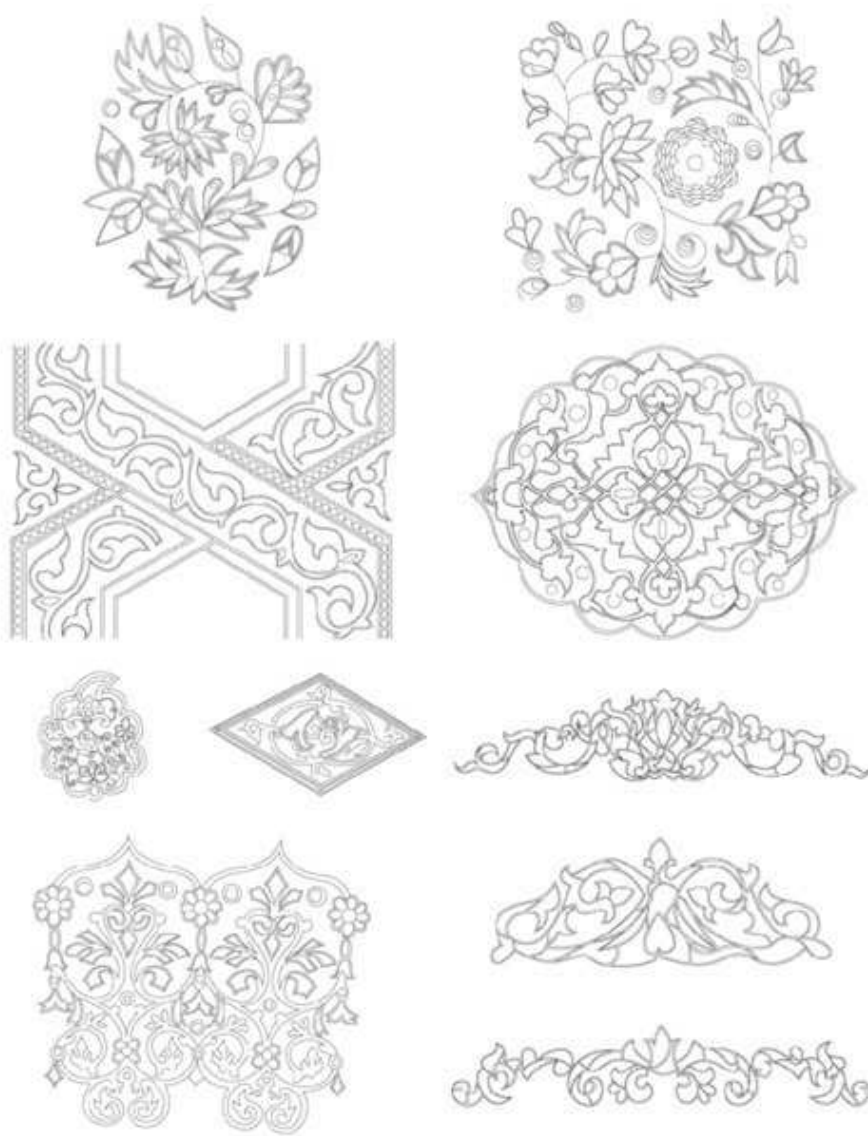

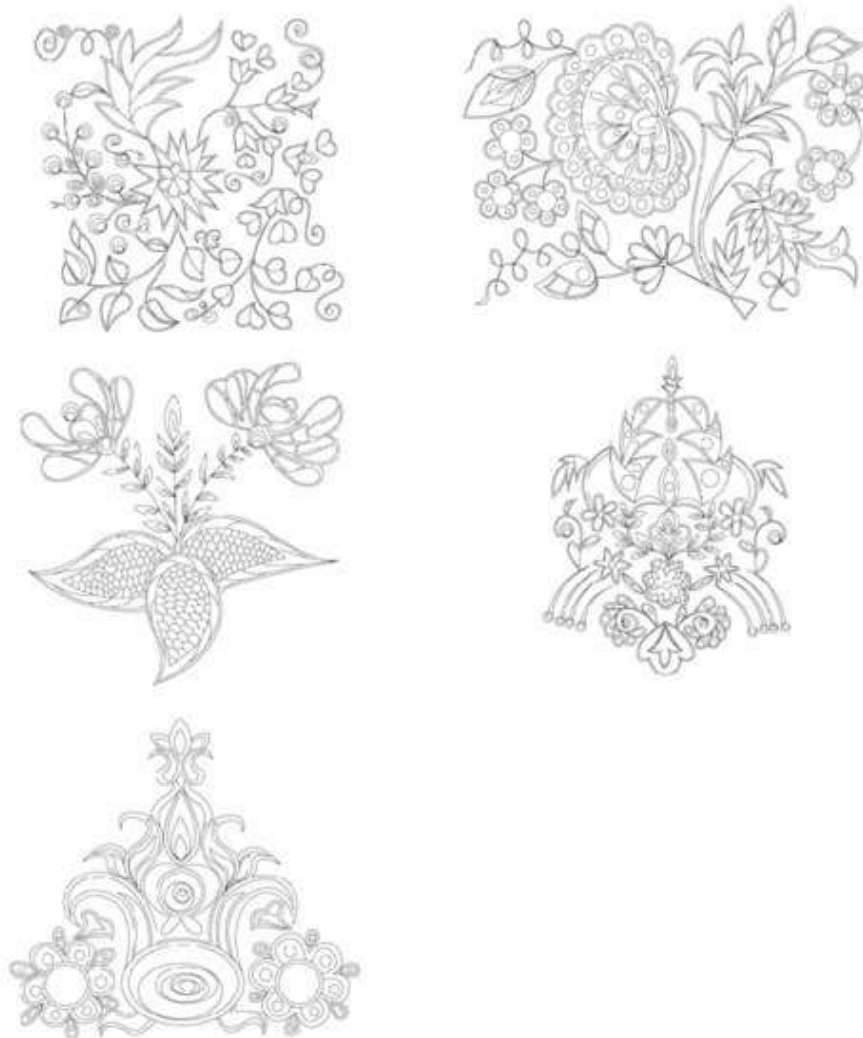

Богатство композиций наглядно демонстрирует то, как простые мотивы становятся произведениями искусства.

Большинство этих изображений сохранились до наших дней. Что-то использовалось в вышивке, что-то в архитектуре, а что-то на надгробных камнях.

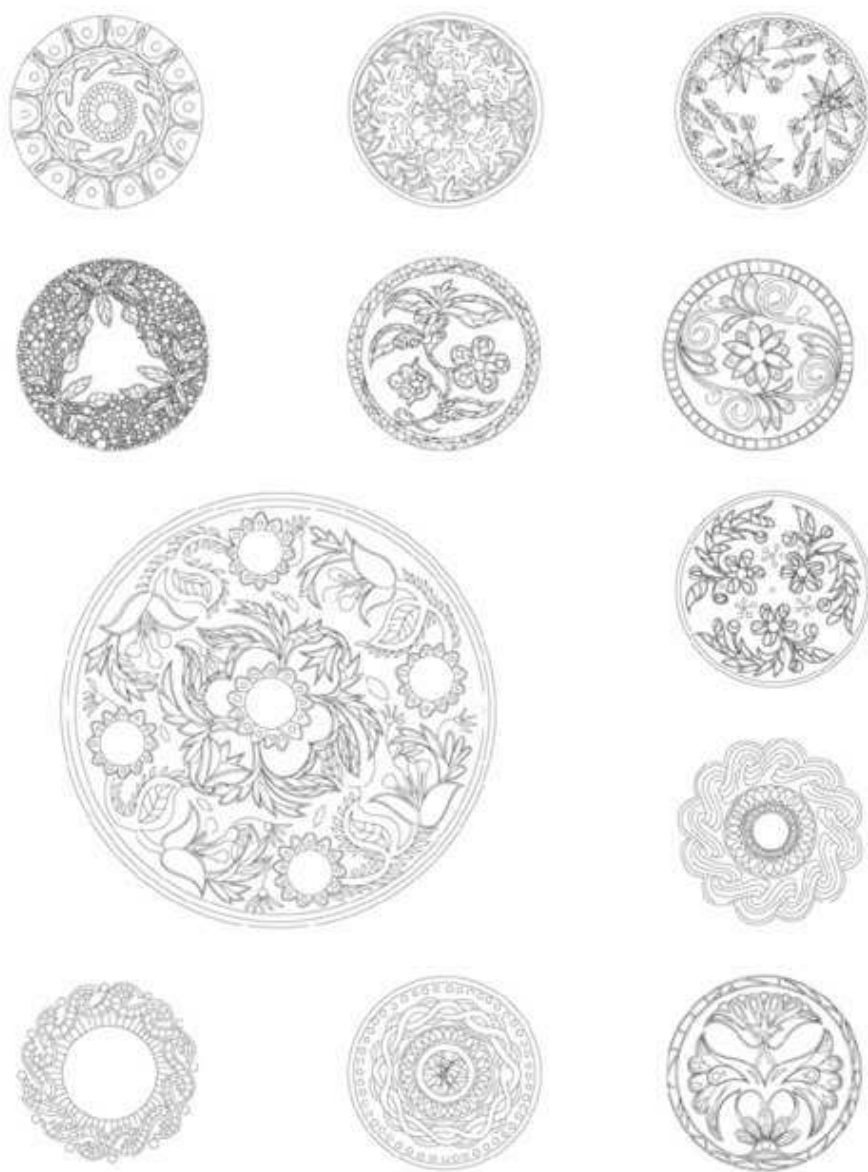
Каждое изображение имеет свою историю, создателя, смысловое значение и является наследием татарского народа.

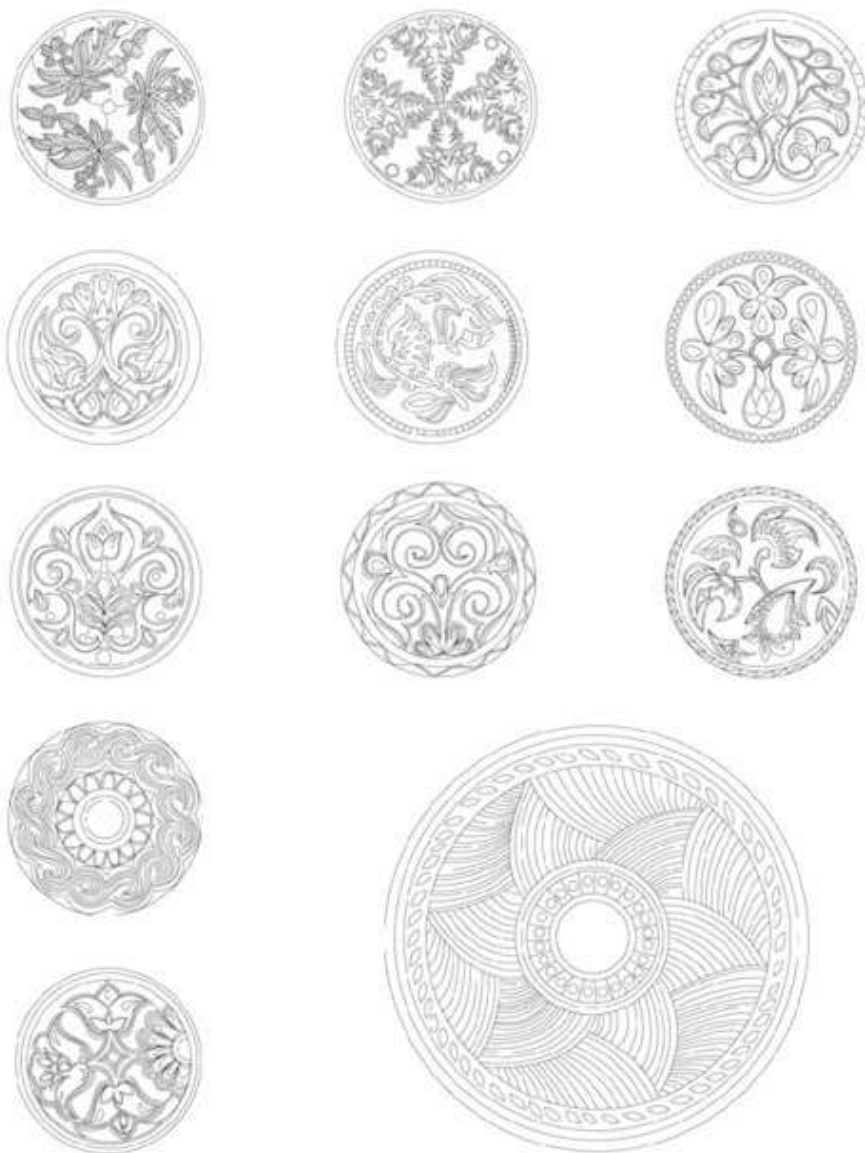
К сожалению, вот уже целое столетие эти изображения никак не дополнялись и не видоизменялись. Их просто эксплуатируют на различных формах и предметах.

Сама идея развития татарского орнамента сегодня находится в стагнации. Под развитием понимается лишь популяризации искомым исторических изображений.

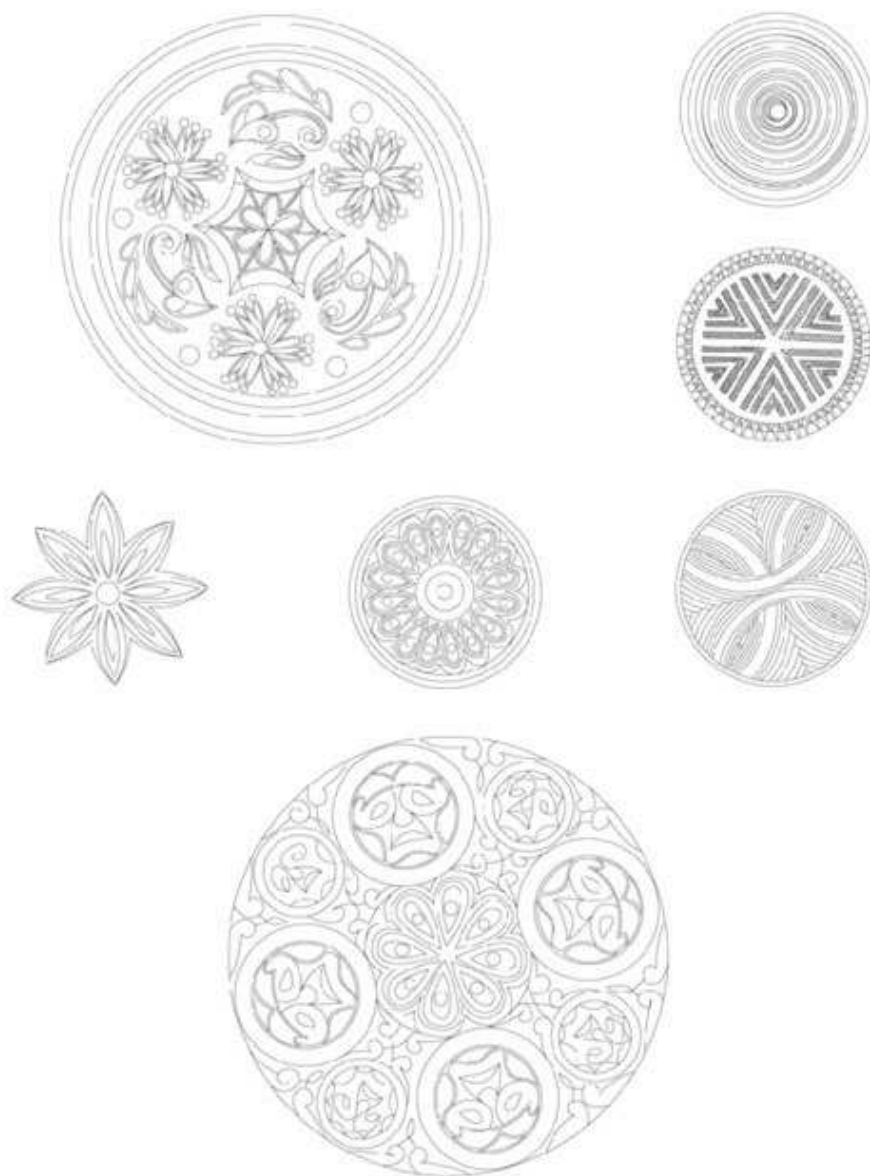
Я считаю, что данная книга позволит переломить эту ситуацию.

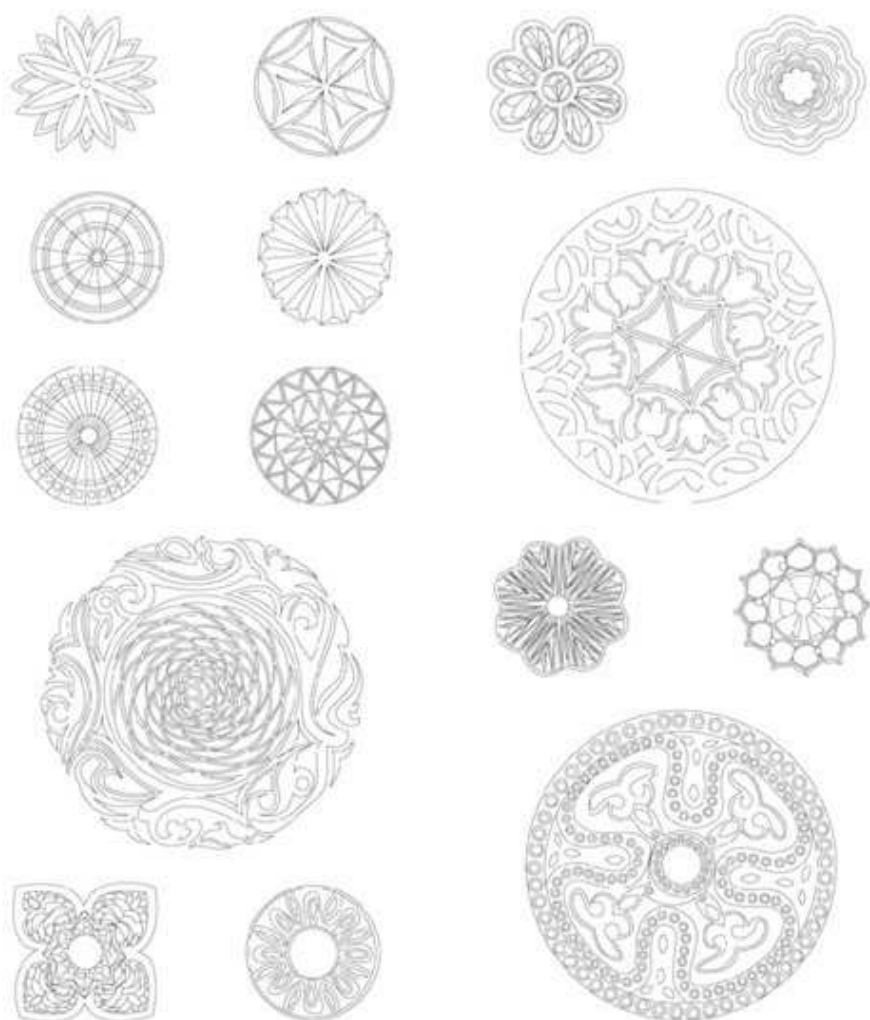
РОЗЕТОЧНАЯ КОМПОЗИЦИЯ

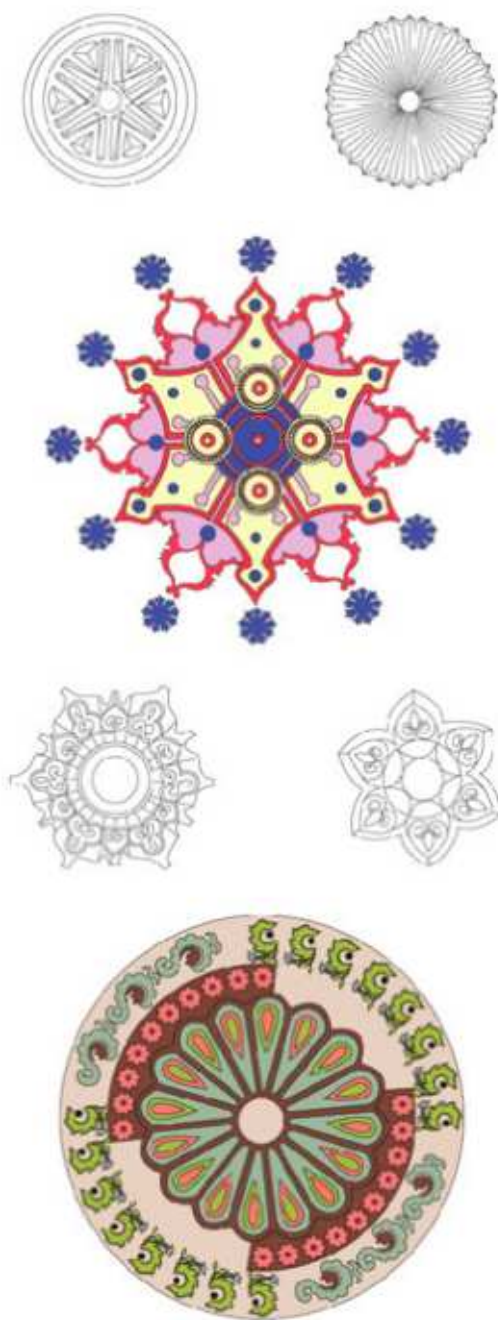

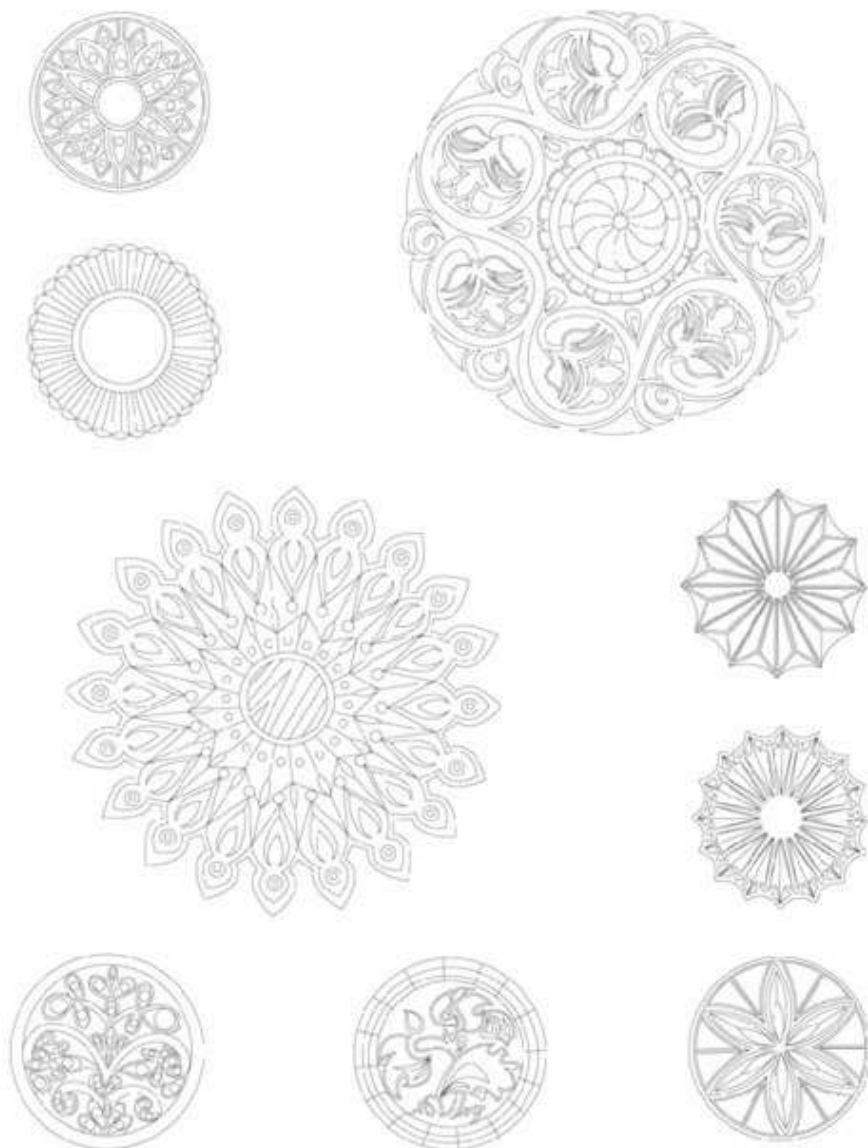

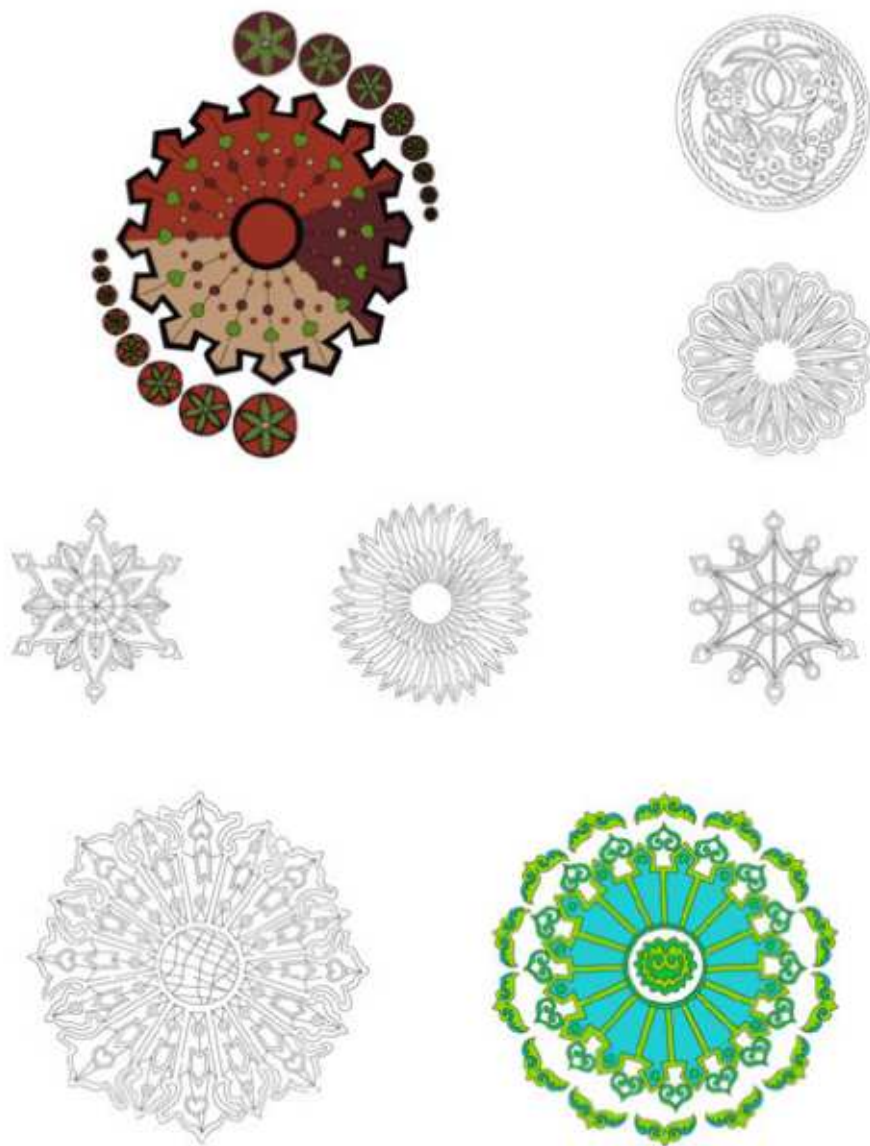

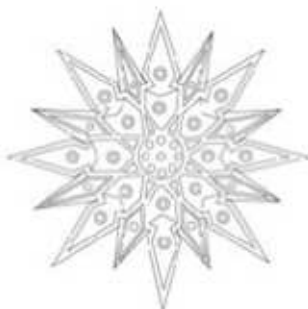

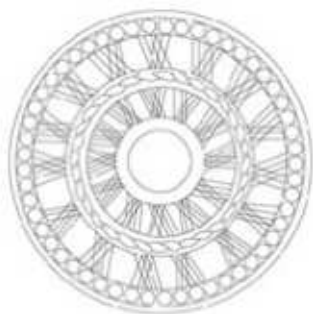

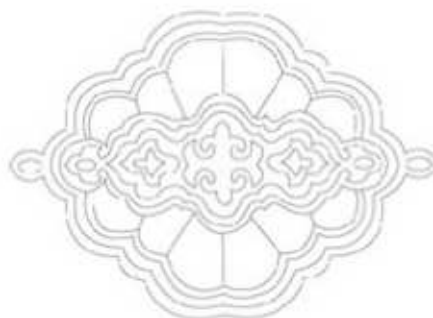

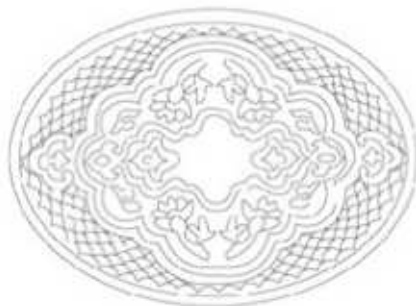

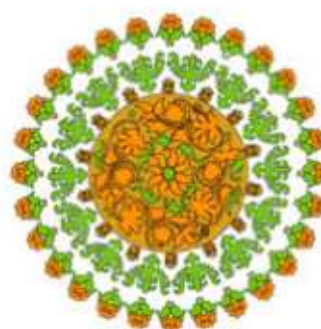

Розетка является самой популярной формой изображения. Круговые лучеобразные изображения являются солнечными знаками.

Култ света, огня и тепла – это вездесущая концепция жизни всех народов и эпох.

Обереги и амулеты с символом солнца до сих пор являются популярными среди различных слоев населения.

Связано это прежде всего с верой. Людям необходимо было верить во что-то всегда. Существует теория о том, что все на земле обладает энергией. Каждый из нас способен влиять

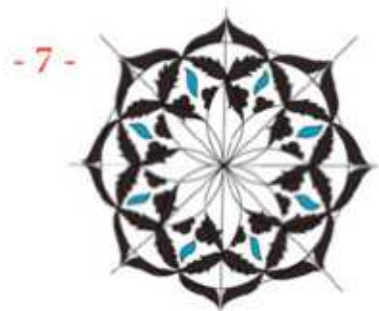
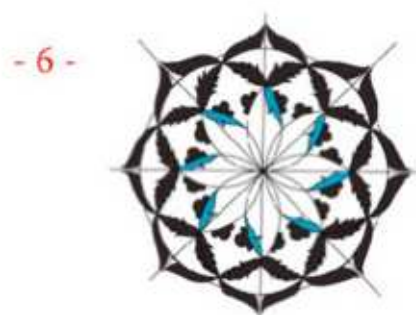
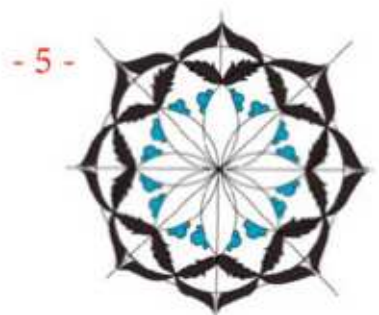
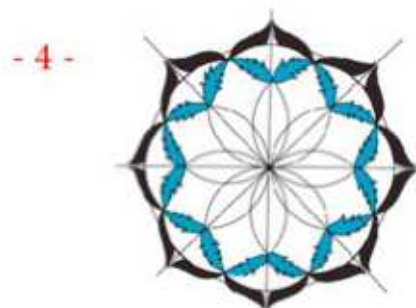
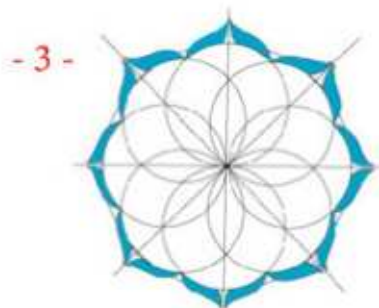
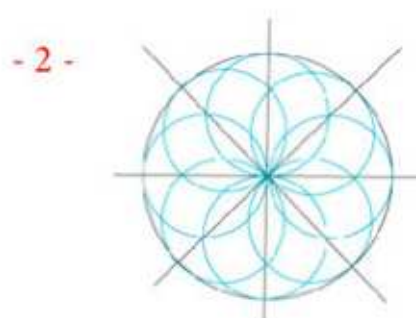
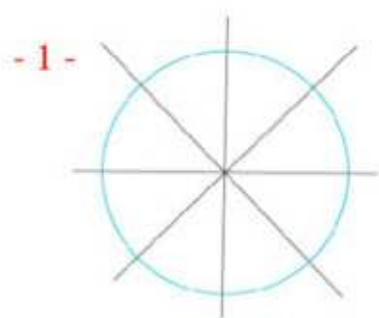
на собственную судьбу, если сможет научиться управлять своей энергией. Эта не просто метафизическая энергия, она может в буквальном смысле оставлять вмятины в скале.

Основная концепция этой теории связана с единым энергетическим полем, которое находится в атмосфере. Мы не можем его видеть, но можем его почувствовать. Например, на матчах любимой футбольной команды, когда огромное количество людей думают об одном и том же. Это создает огромную энергетику.

А теперь представьте, что в древние времена совершается обряд жертвоприношения богу солнца. Что существует определенное изображение, символизирующее этого бога. Создается огромное энергетическое поле, связанное с верой, которое направленно на конкретный предмет.

Так мы наделяем предметы магической силой.

УЧИМСЯ РИСОВАТЬ

- 9 -

- 10 -

- 11 -

- 12 -

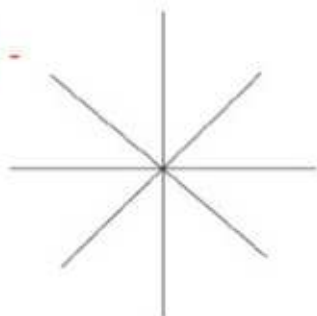
- 13 -

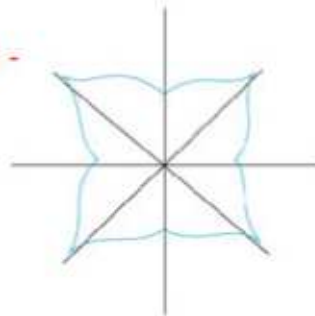
- 14 -

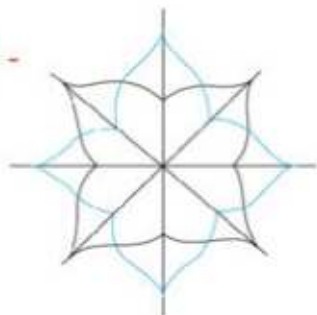
- 1 -

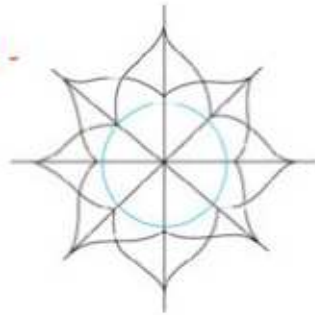
- 2 -

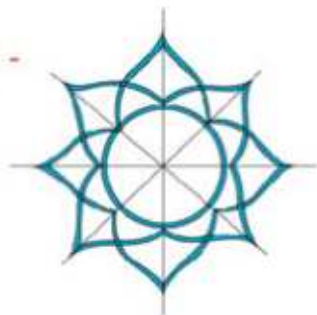
- 3 -

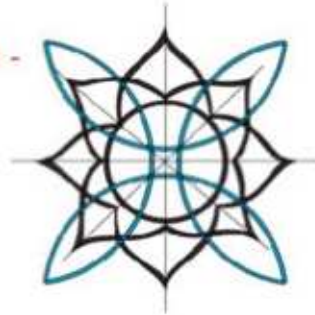
- 4 -

- 5 -

- 6 -

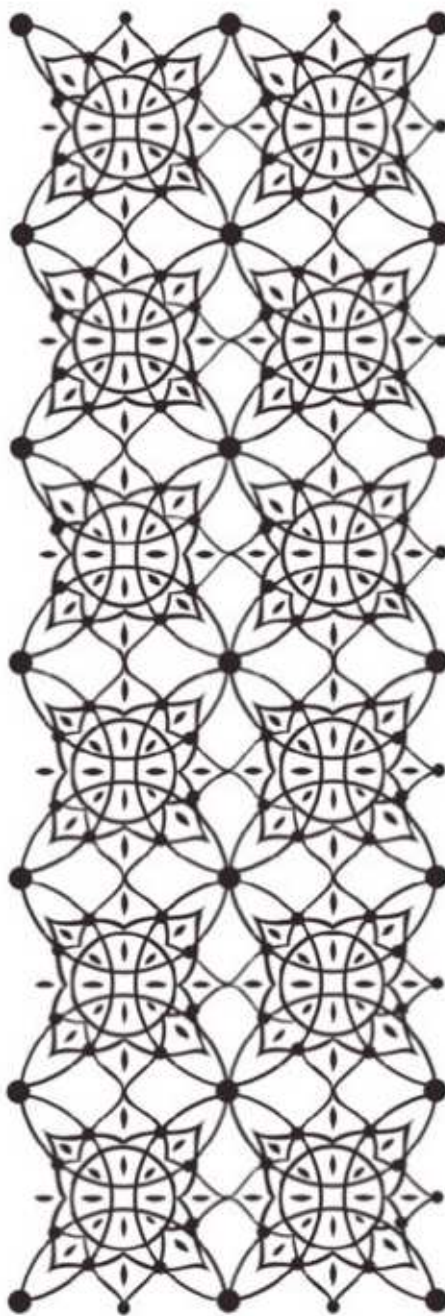

- 7 -

- 8 -

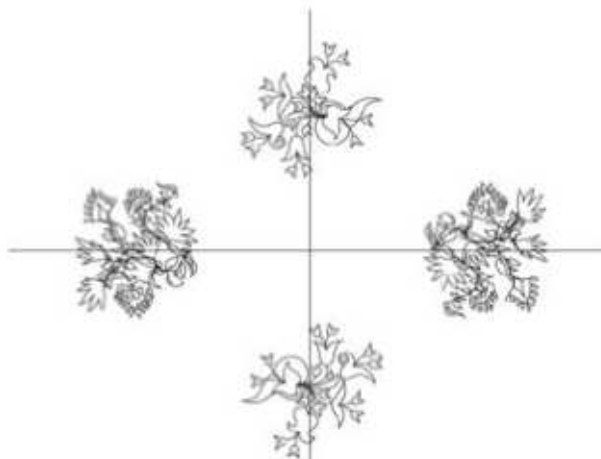

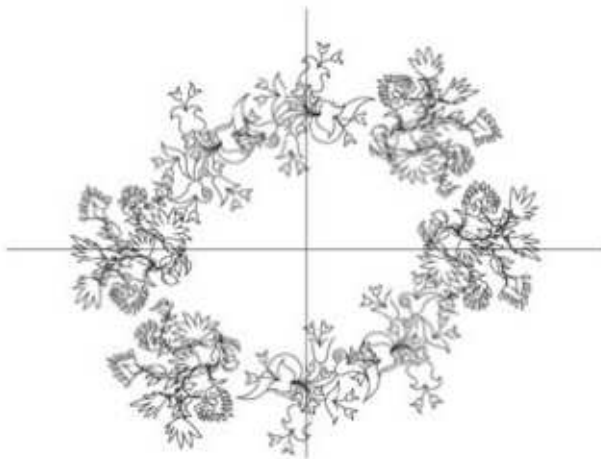
- 1 -

- 2 -

- 3 -

- 4 -

- 5 -

ИЛЛЮСТРАЦИИ RENAT SAFAROV

©

©

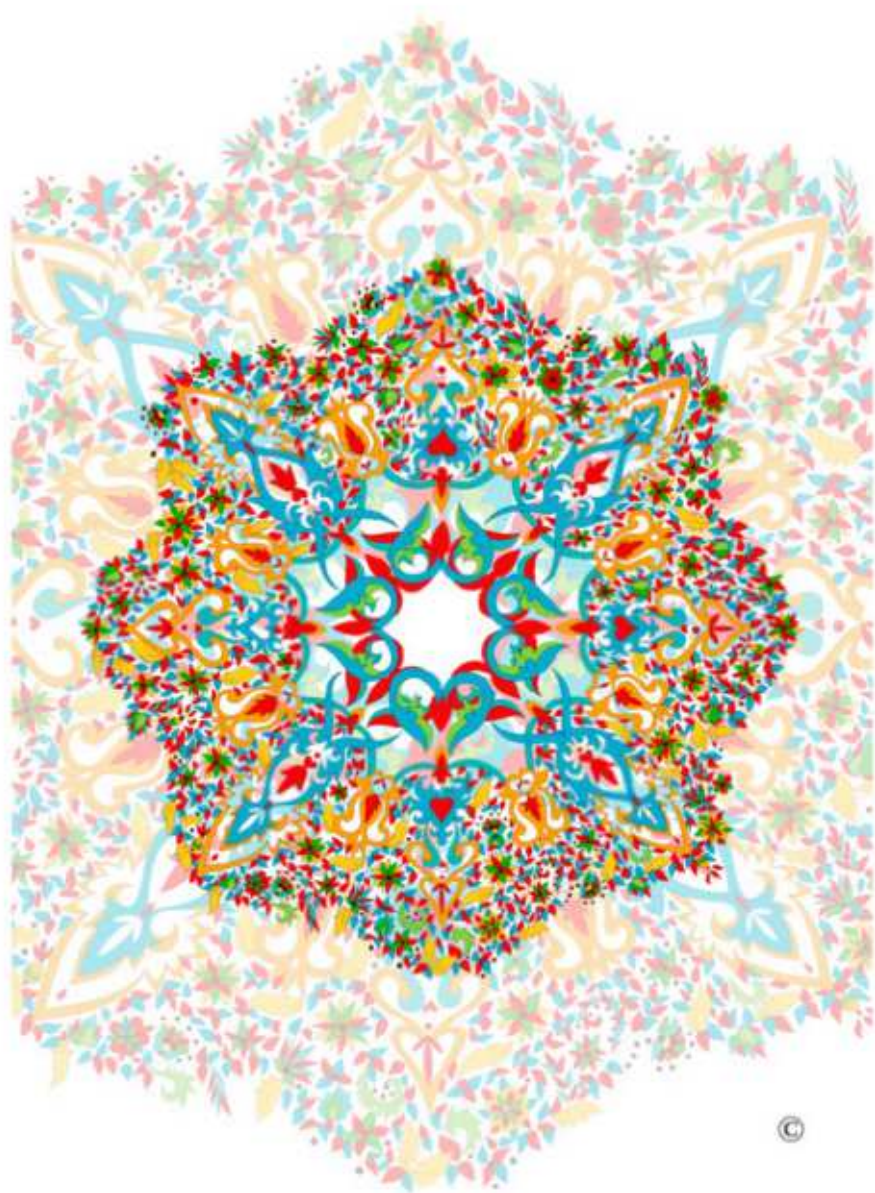

©

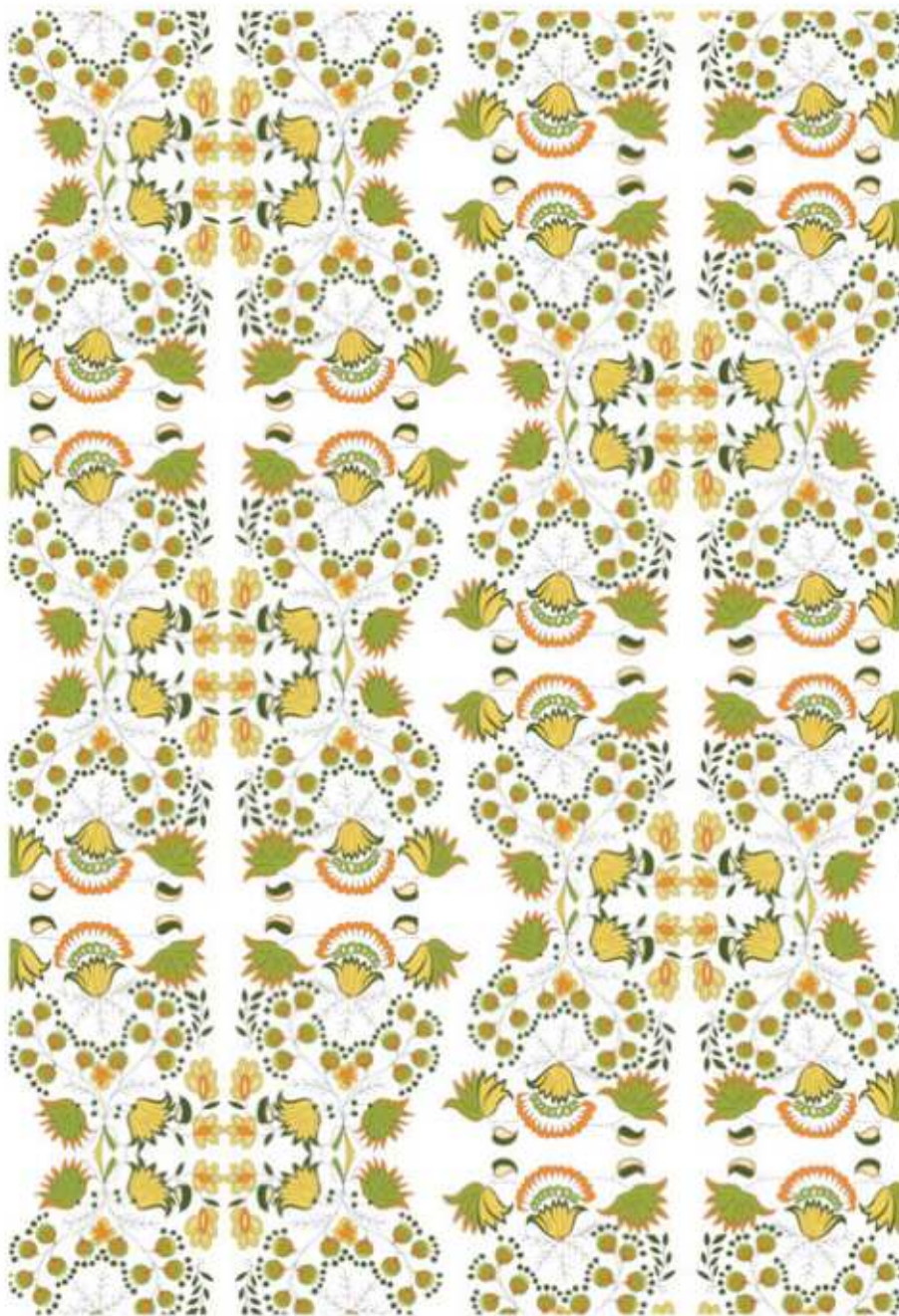

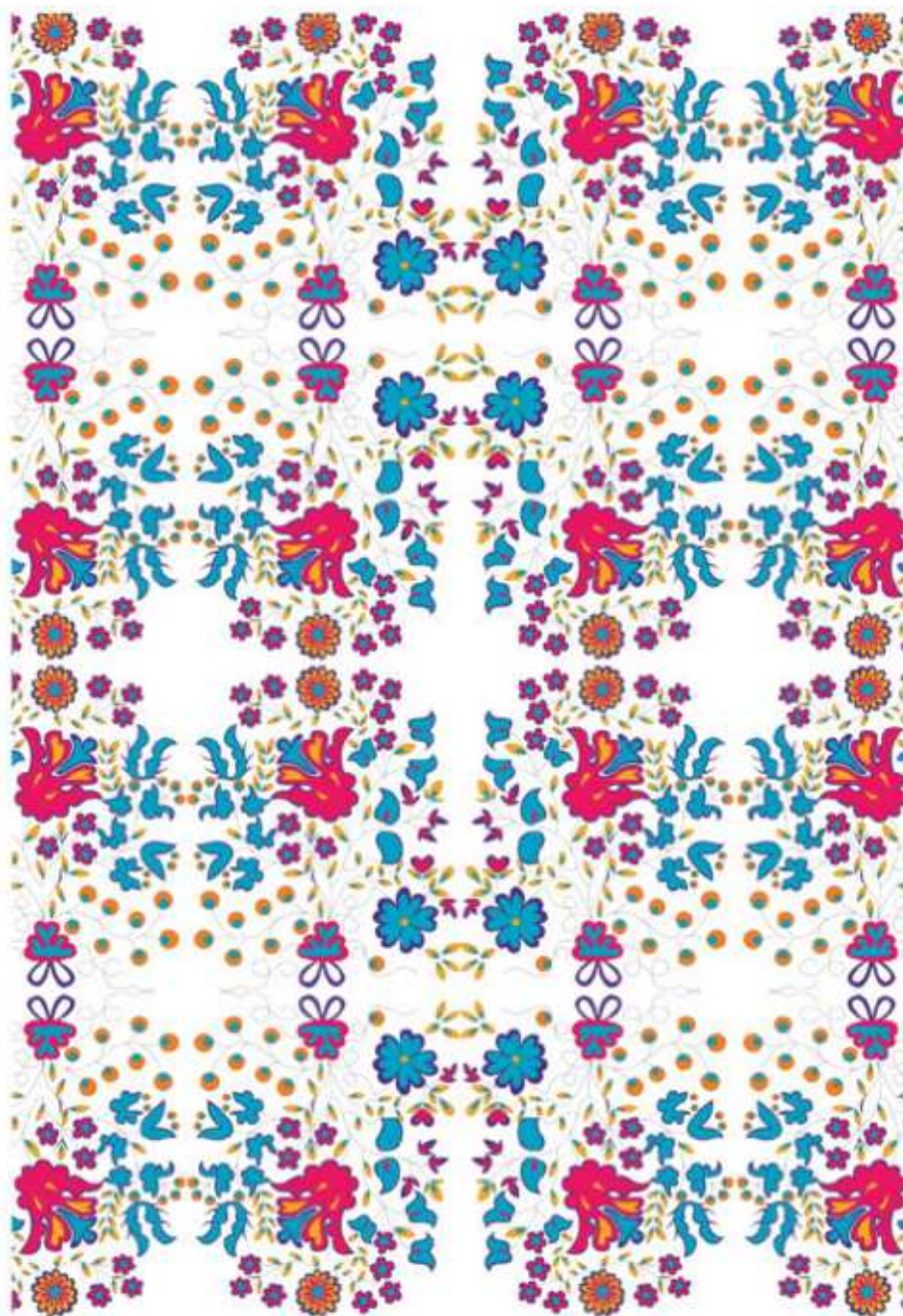

ПАТТЕРНЫ (бонус)

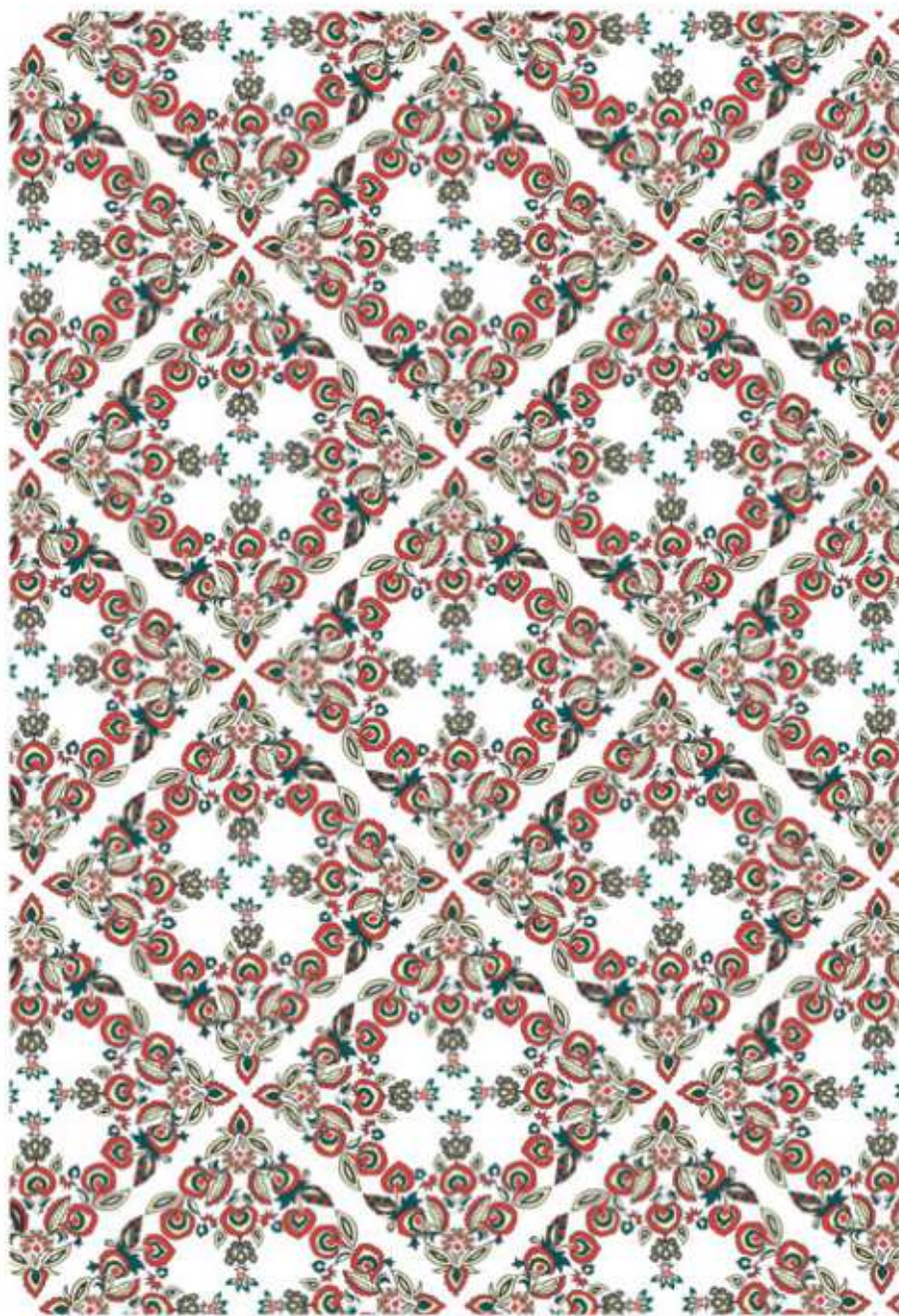

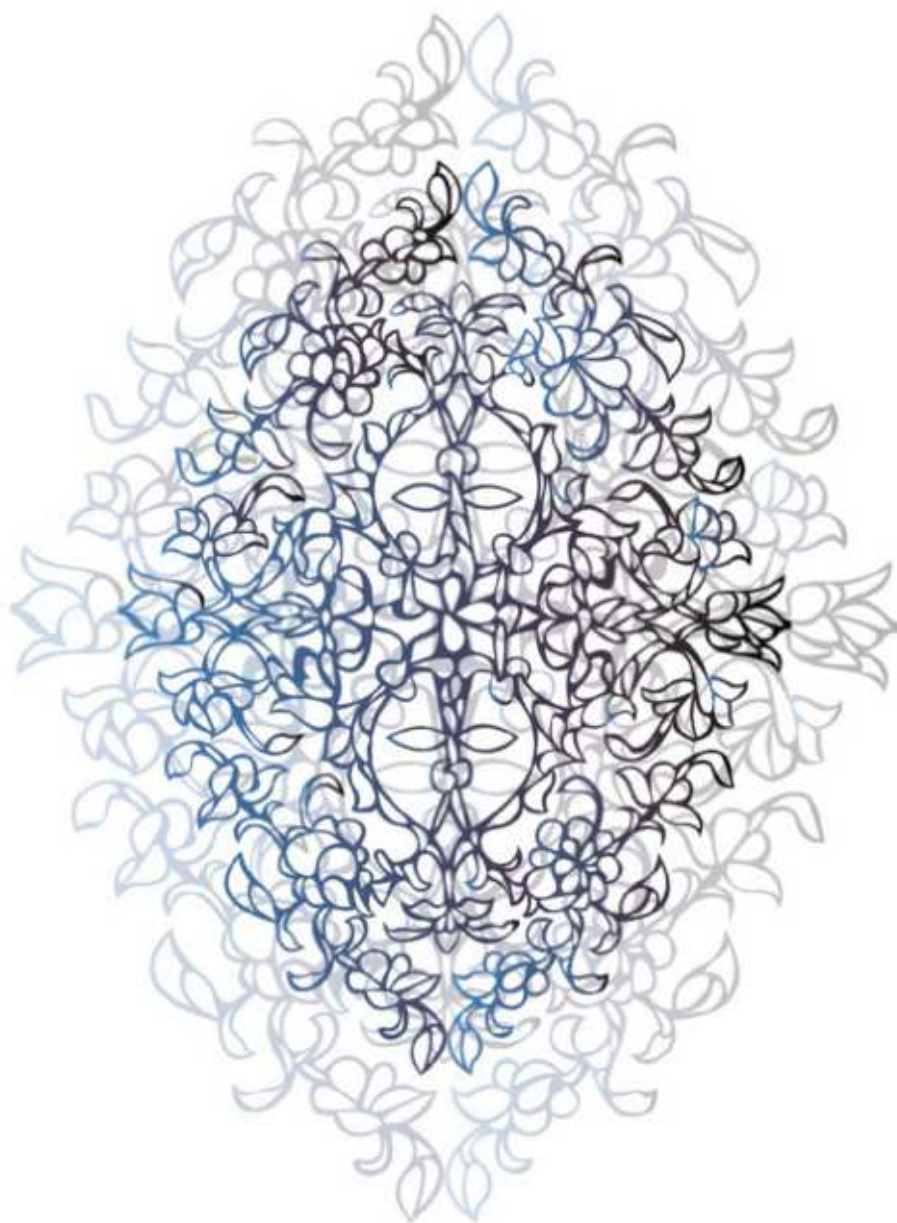

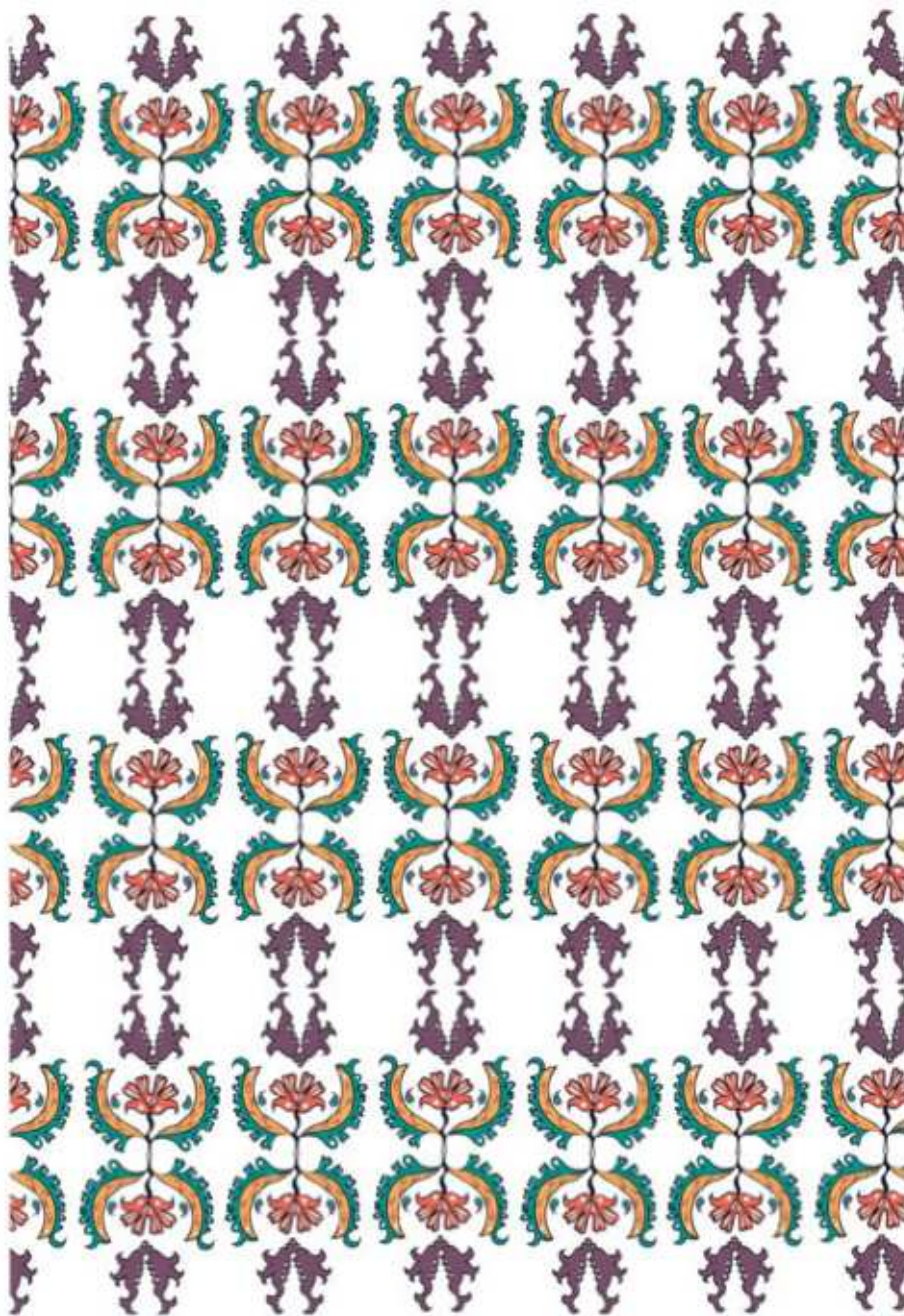

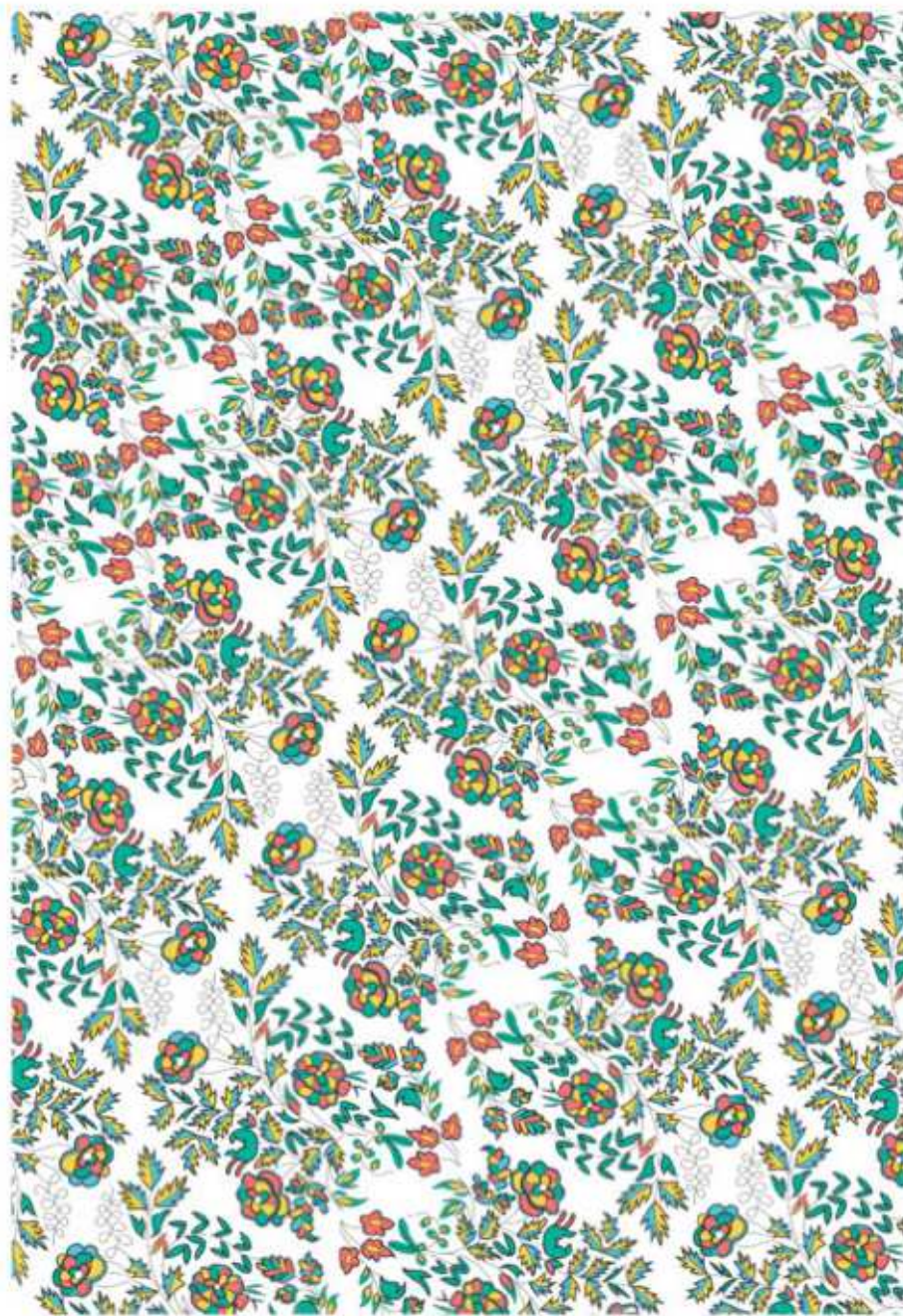

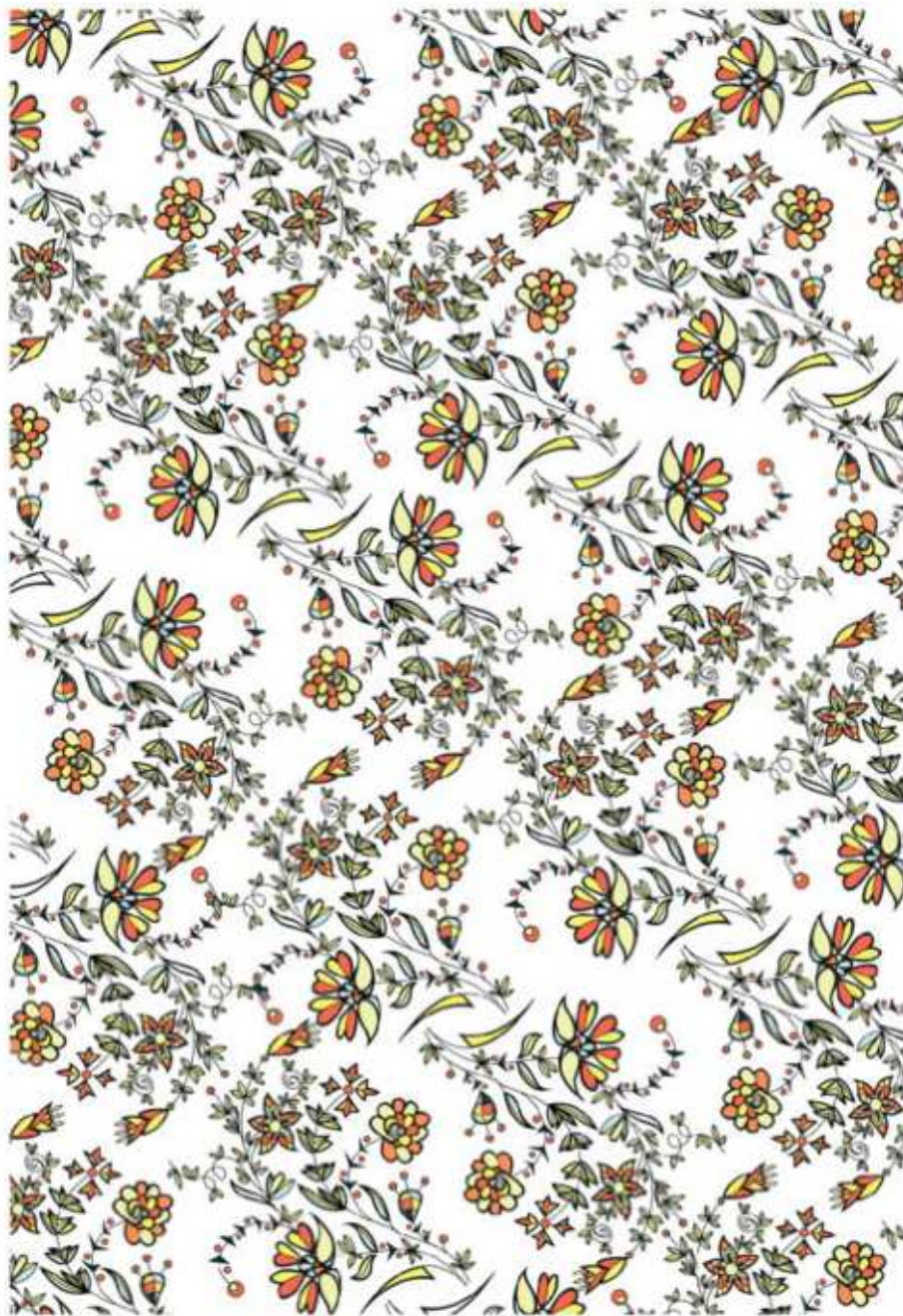

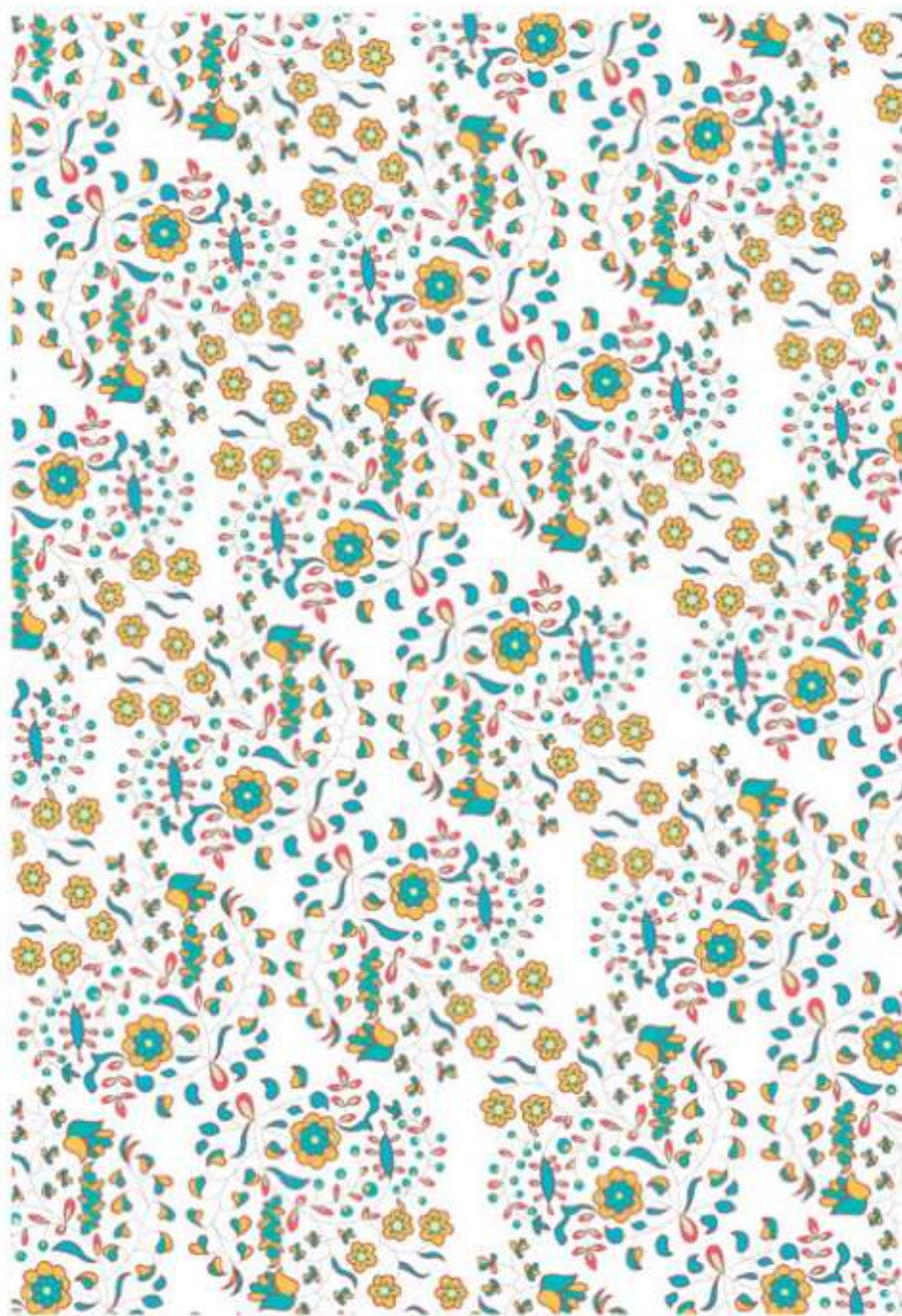

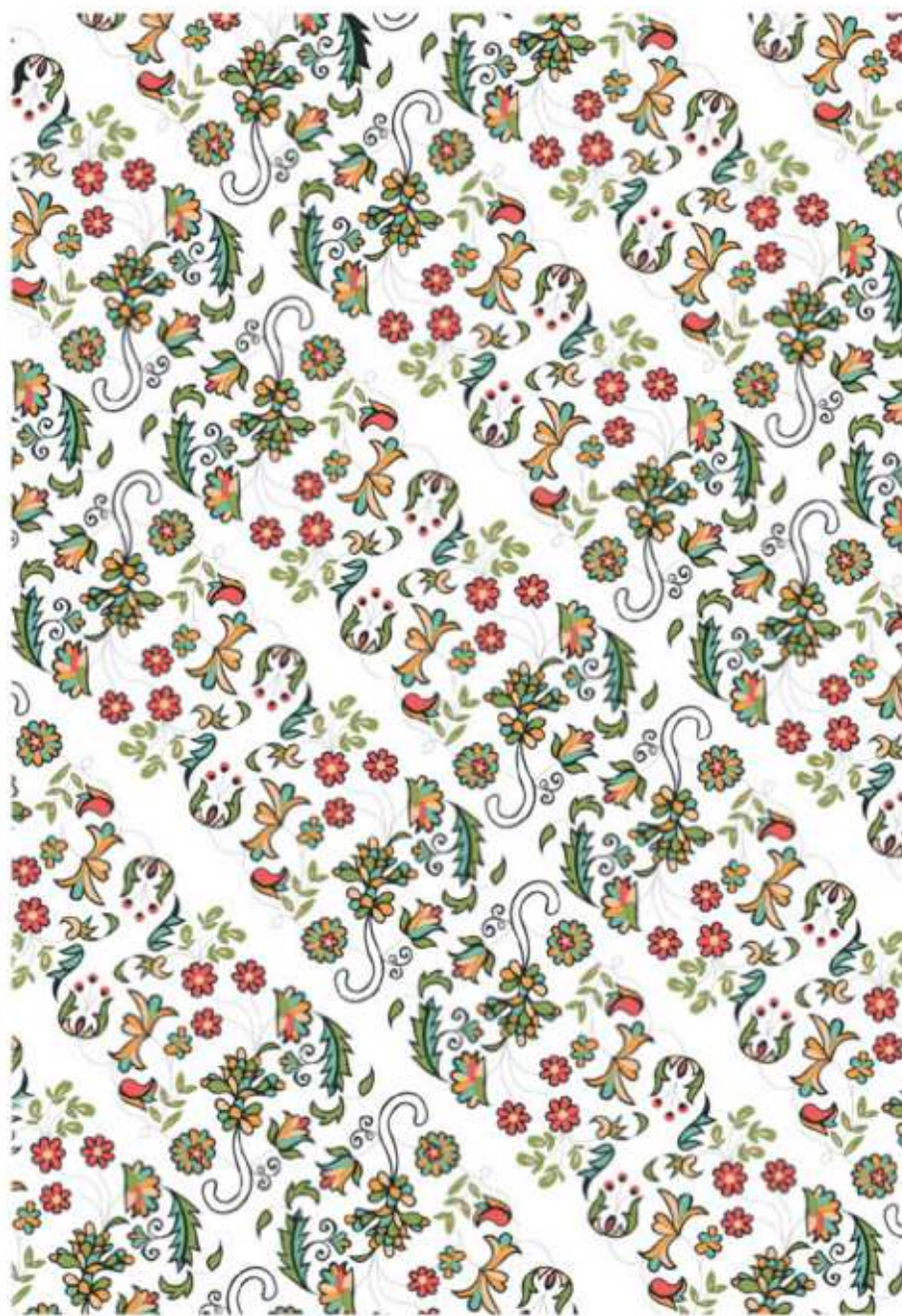

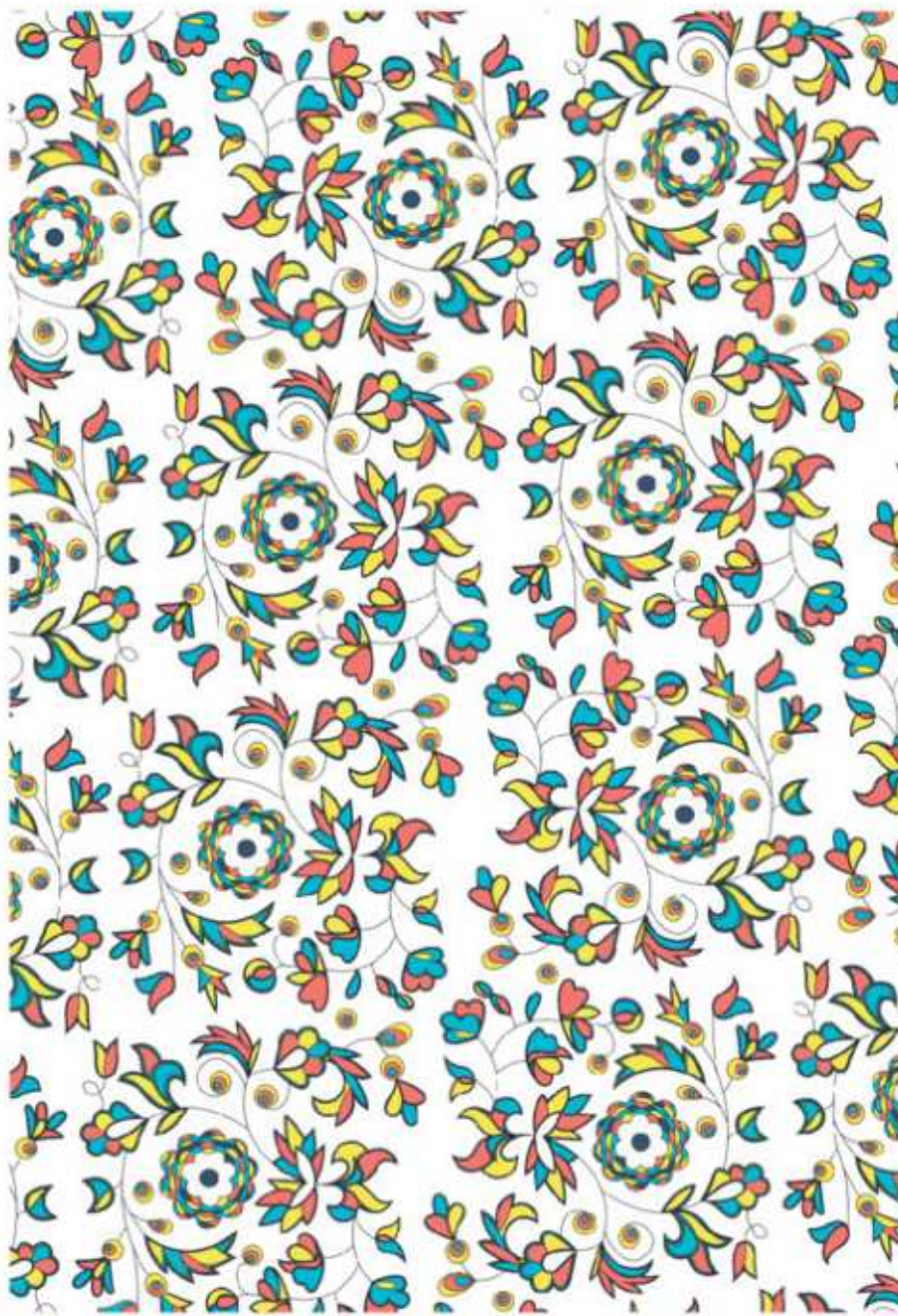

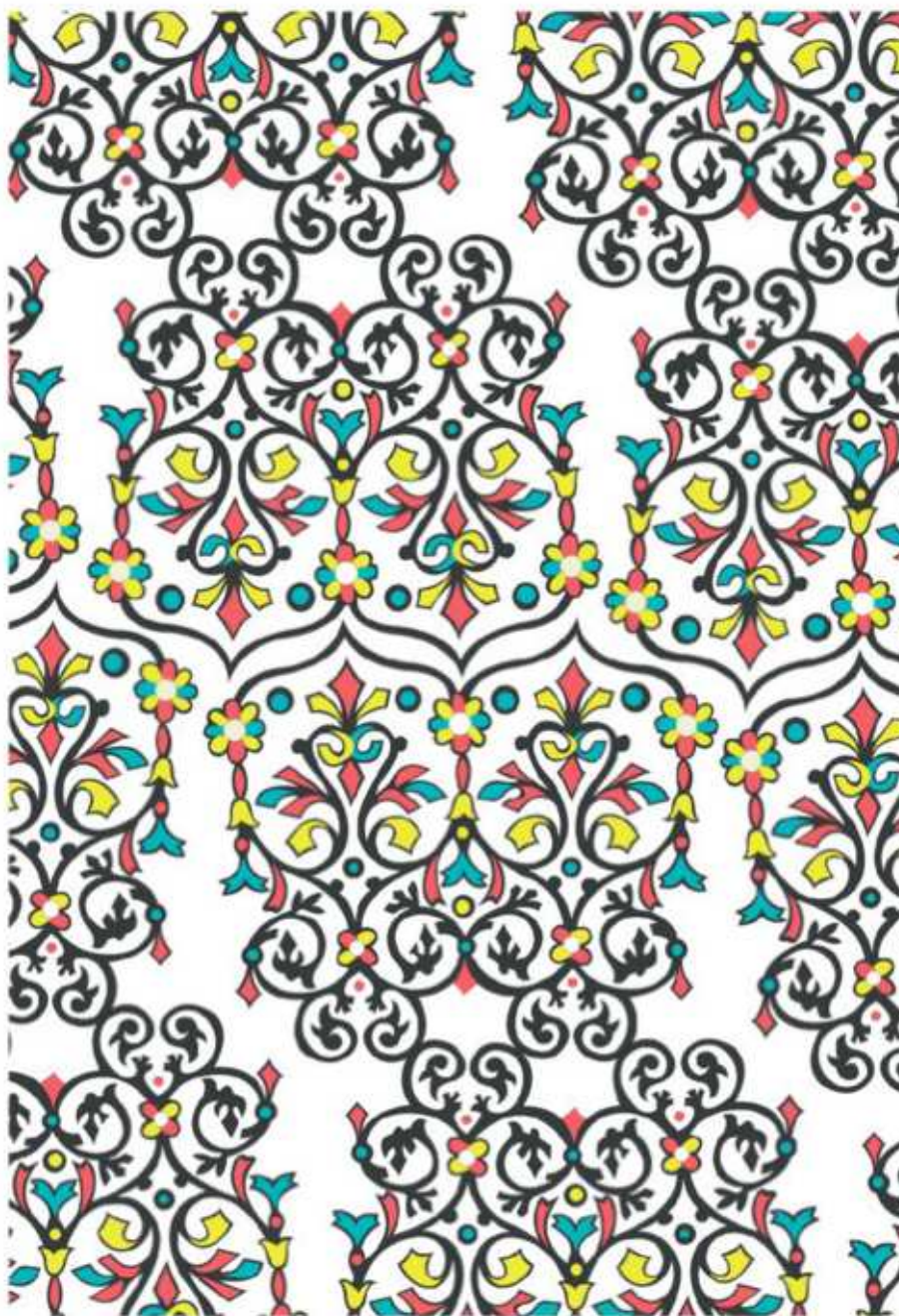

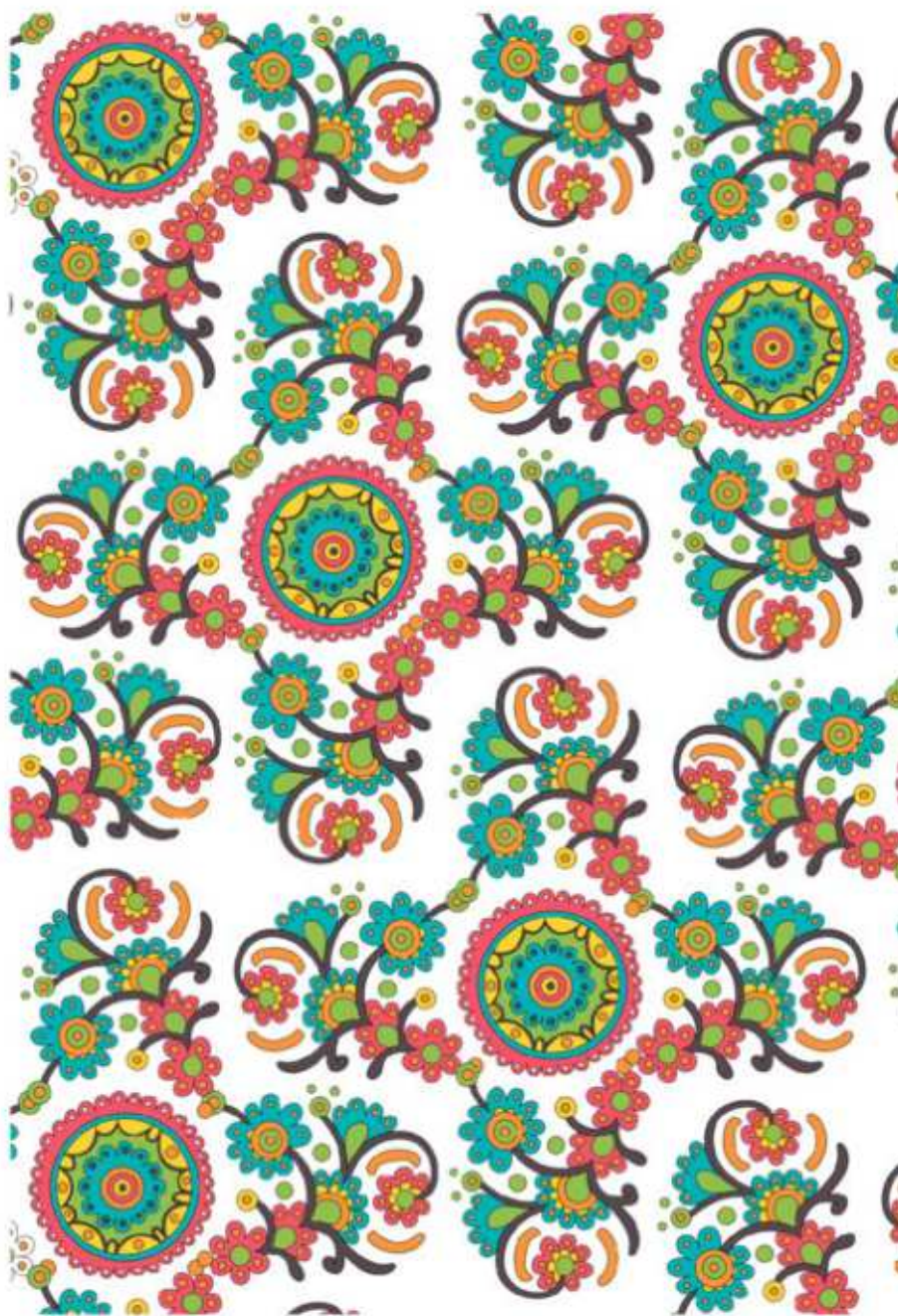

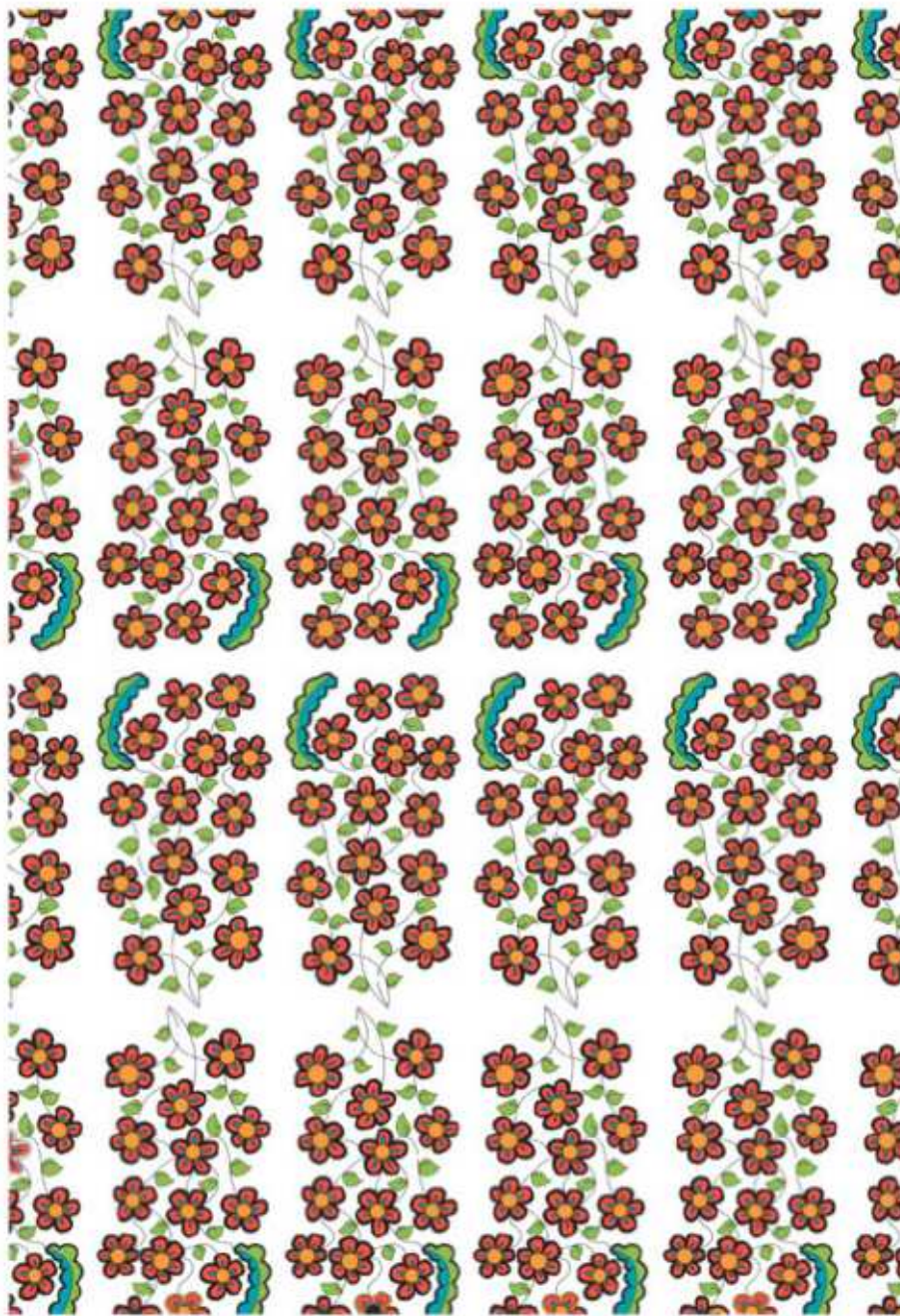

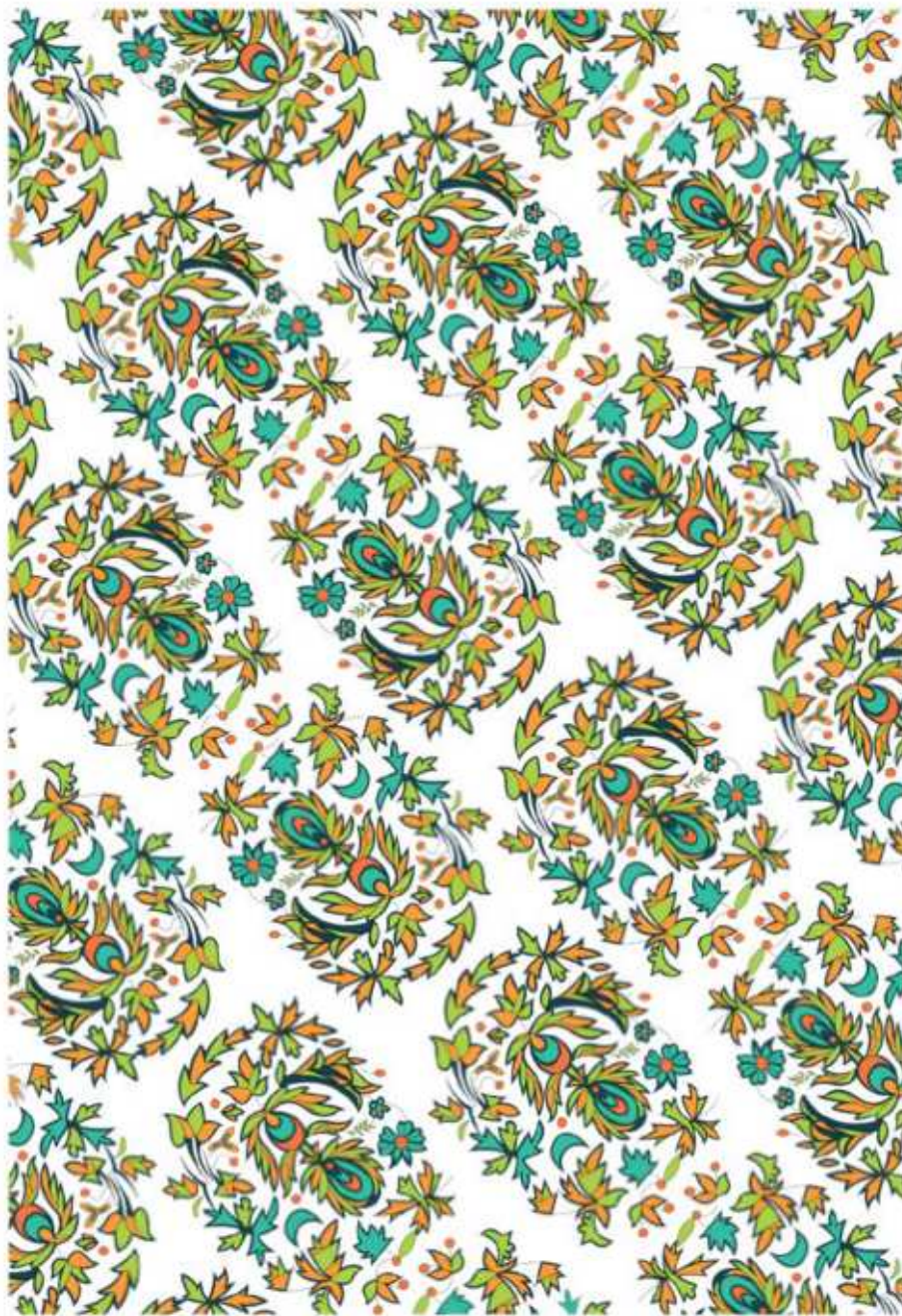

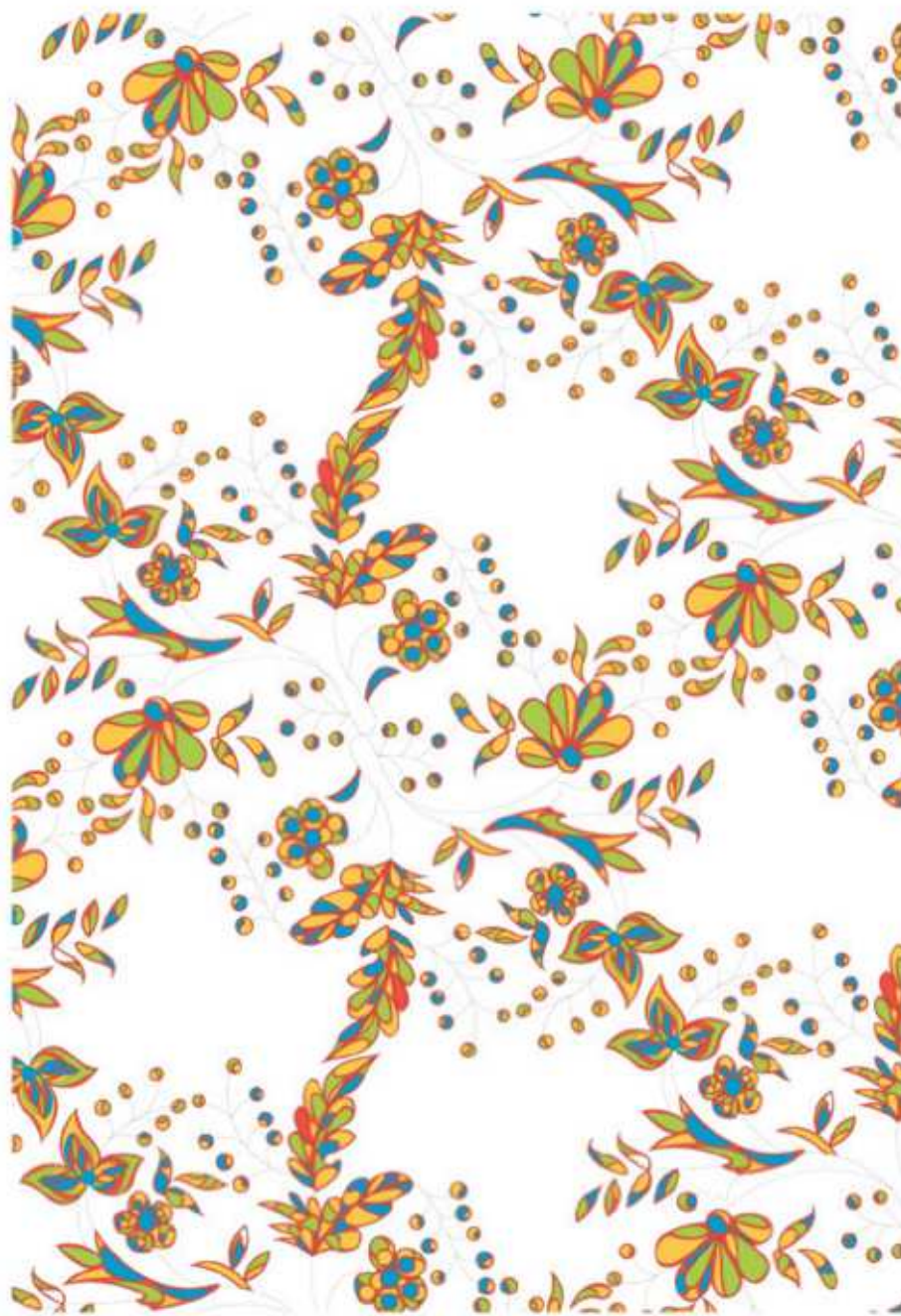

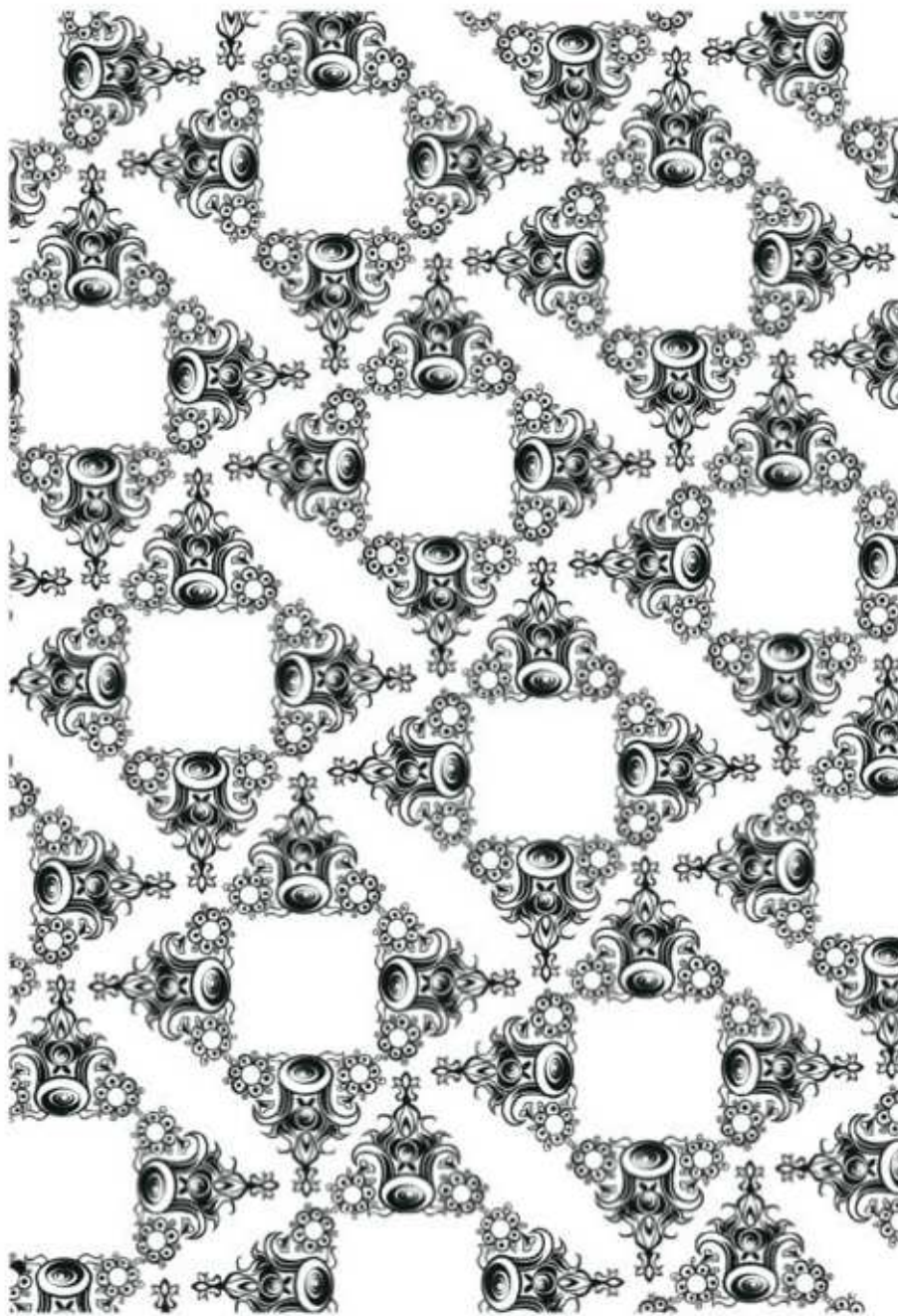

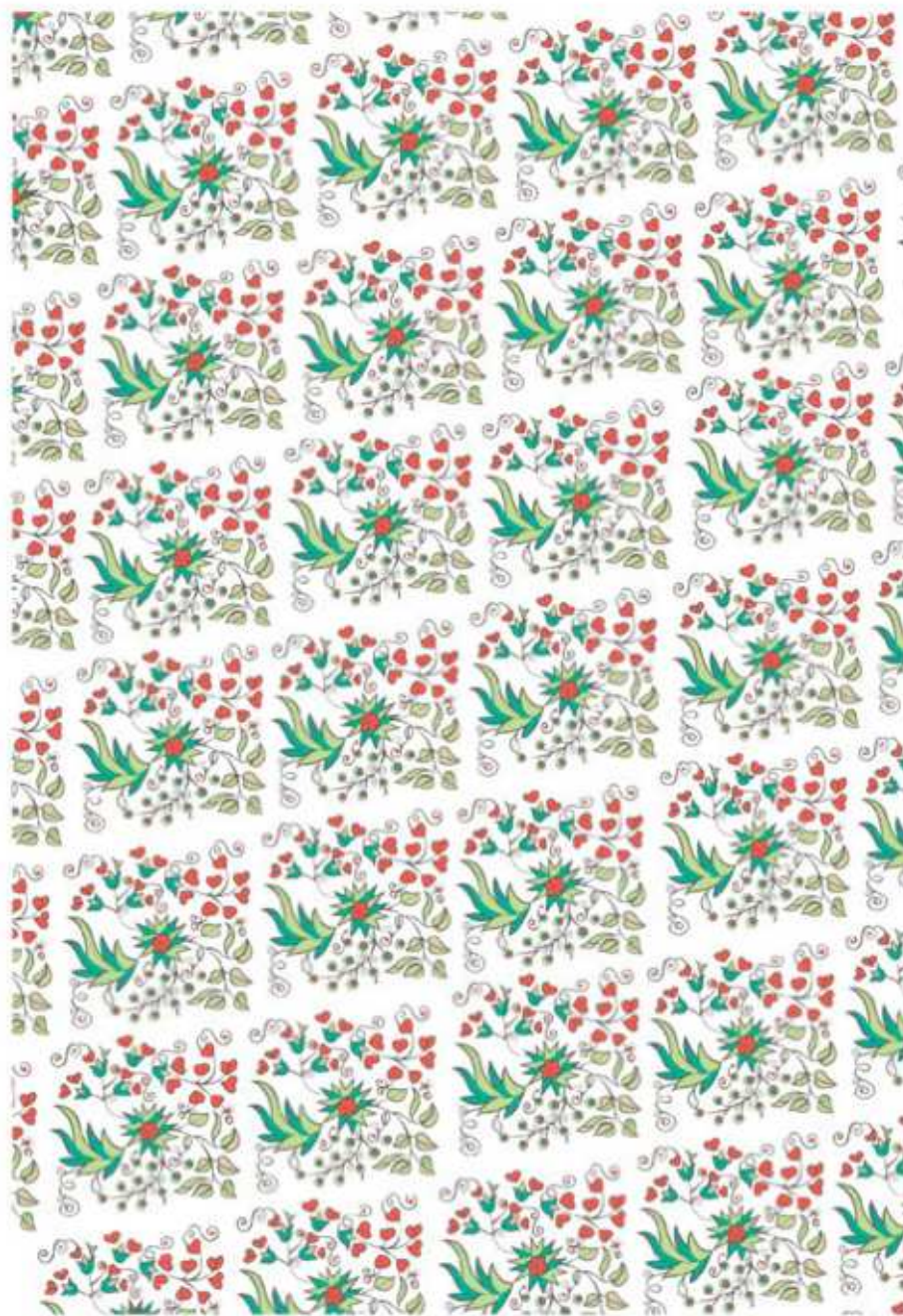

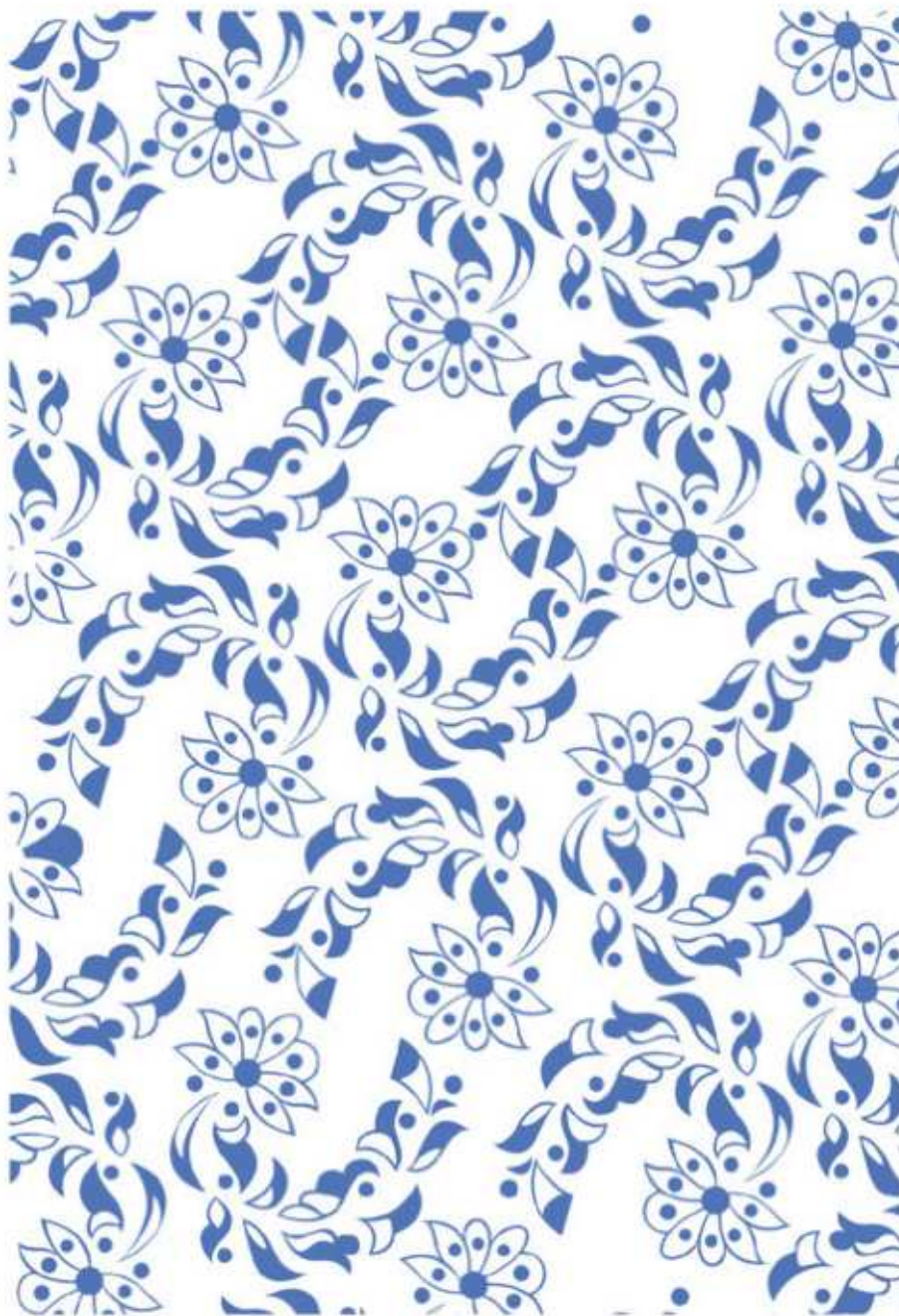

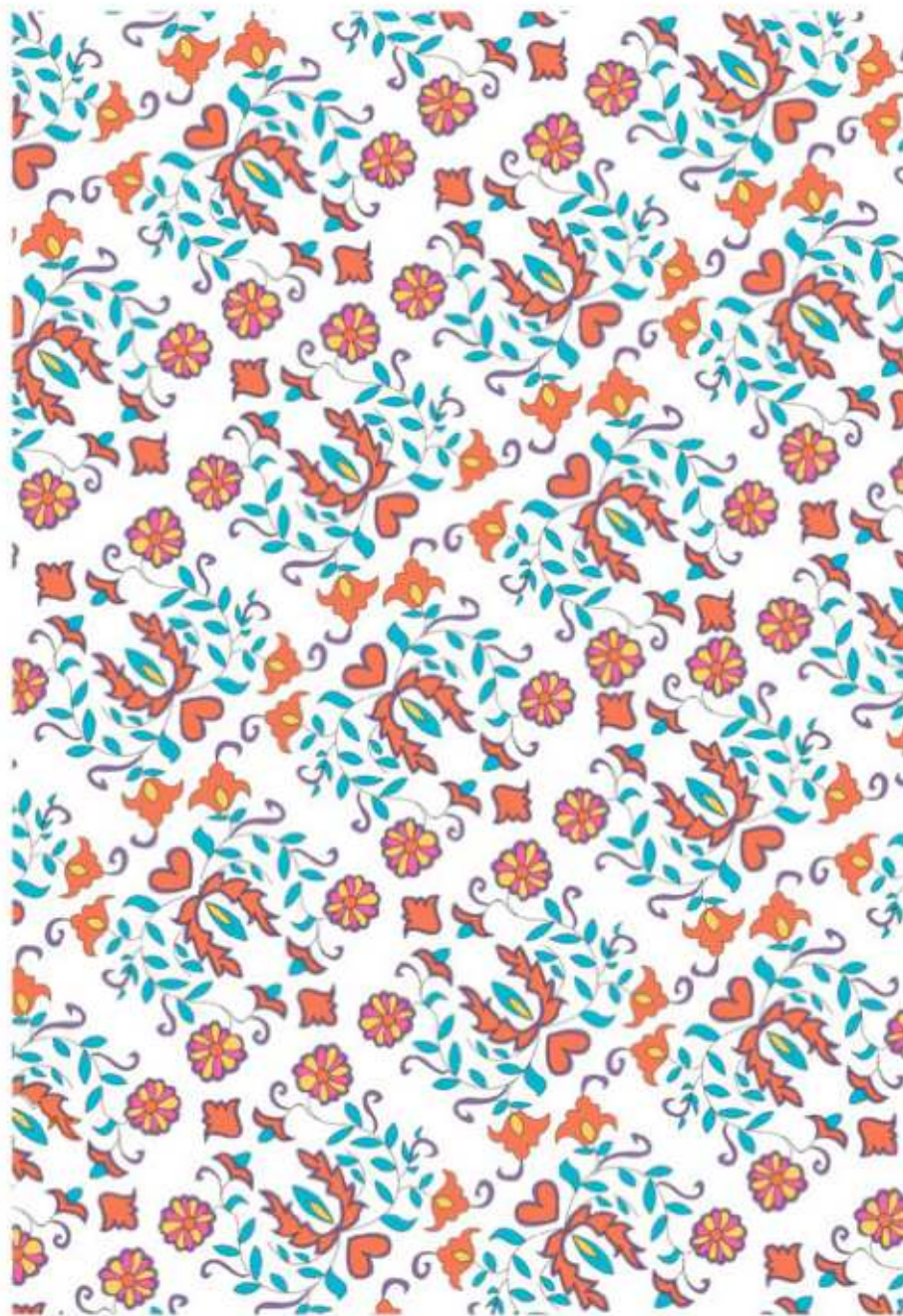

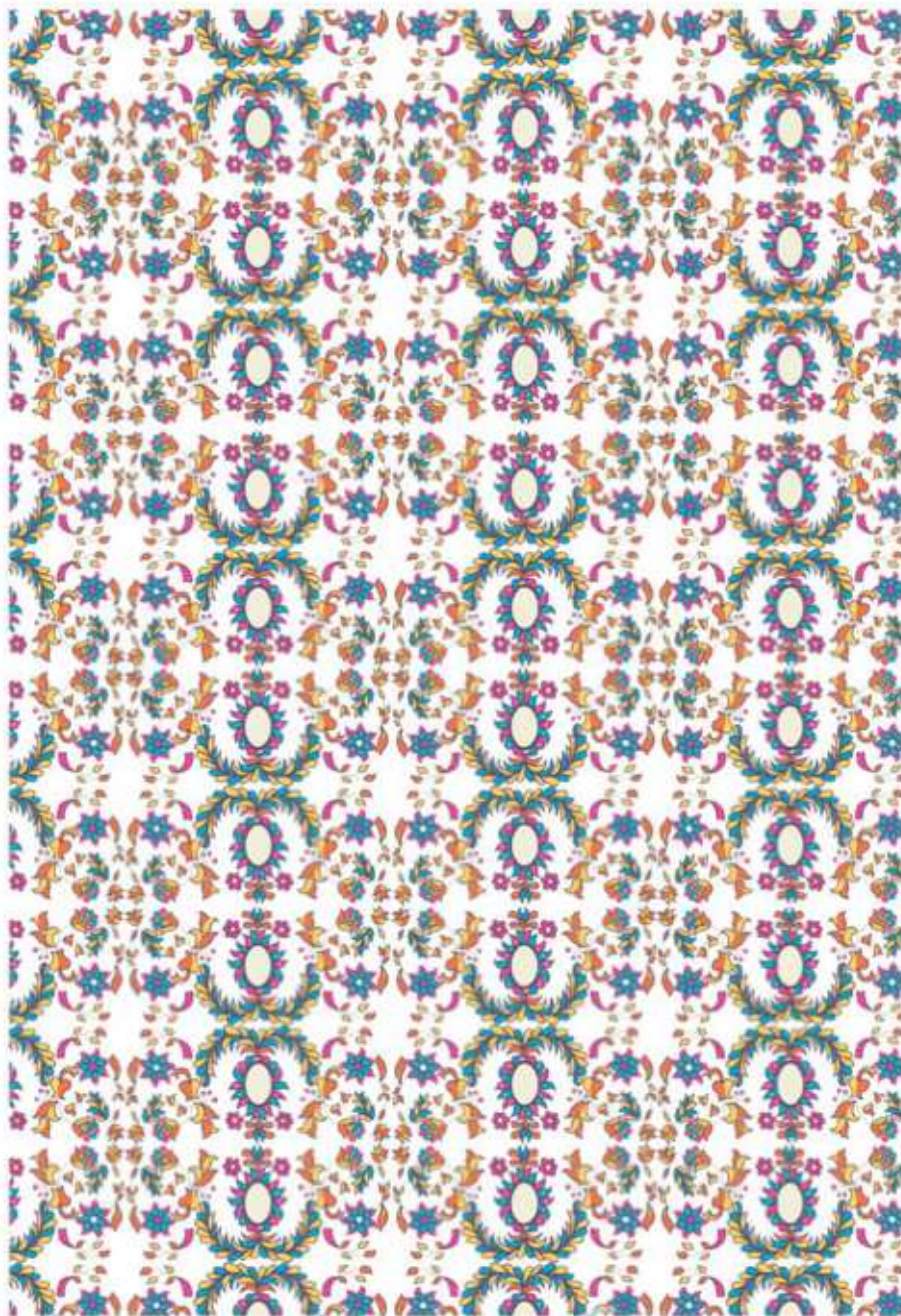

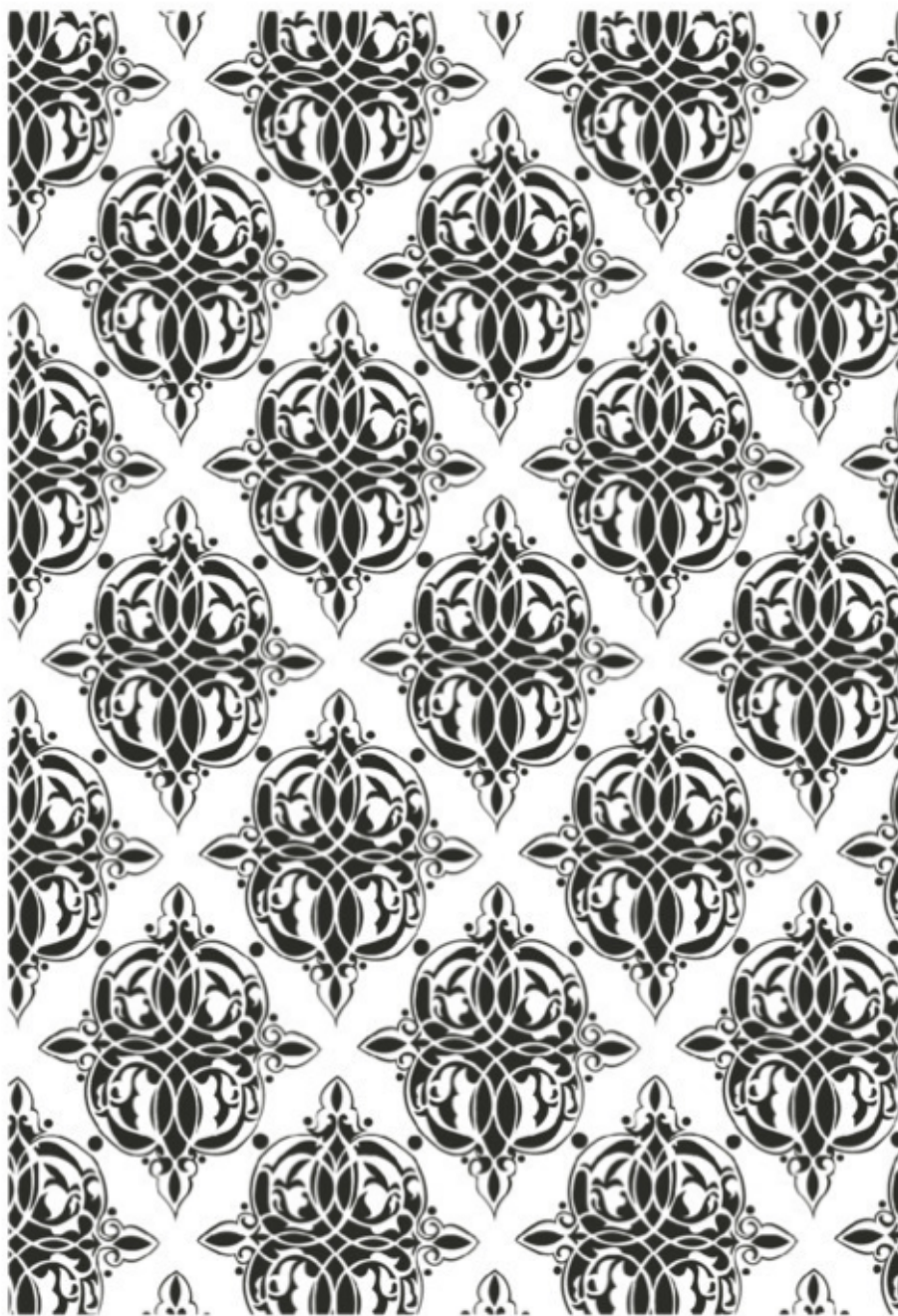

Ссылка для скачивания изображений в формате PNG 300 ppi:
<https://disk.yandex.ru/client/disk/TATARORNAMENT>

Эпилог

Все находится в постоянном движении, и с каждой минутой настоящее становится прошлым. В мире ничто не вечно – история не раз доказывала нам это. Исчезают города, нации, самобытность, культура. Исчезнуть может все.

Но кто в этом виноват? Кто допускает это? Сами же люди, поменявшие жизненные приоритеты. В погоне за материальными ценностями они утратили способность видеть истинные богатства. Личный интерес и нажива стали важнее общих интересов. Но к чему это приведет?

Все прикрываются семейными обязательствами, воспитанием и необходимостью обеспечивать и растить детей. Но каждый ребенок живет в обществе и воспитывается идеалами этого общества. Если идеалы порочны, то индивидуум становится таковым. Но если идеалами являются семейные ценности, знание родного языка, вера в бога, знания истории своего народа, знания своей культуры и т.д., то такое общество не может исчезнуть.

Любое действие, любой поступок должны на чем-то основываться – принесет ли это пользу мне, моей семье, моему народу, планете Земля?

Конечно, вы можете не согласиться с этим. Сказать, что эти «мушкетерские» понятия уже в прошлом, что надеяться можно лишь на себя. Но спросите себя: «Честны ли мы перед самим собой, говоря эти слова?»

Порой то, что мы чувствуем, не всегда соответствует тому, что мы говорим.

В этой книге я постарался показать это.

Сейчас вы читаете второе издание моей книги «Татарский орнамент глазами дизайнера». С первой версией было связано множество событий.

После написания книги я всячески старался издать ее на республиканском уровне, но получил множество отказов. Веря в то, что год своей жизни я потратил не зря и что книга принесет пользу, я столкнулся с бюрократией. На этом фоне я разочаровался в выбранном пути.

Я закрыл свой проект TATAR ORNAMENT и кардинально поменял профессию. Разместил книгу в электронном варианте на Google Play абсолютно бесплатно и забыл обо всем этом.

Спустя 5 лет я решил посмотреть, как обстоят дела с моей книгой и обнаружил более 15 000 скачиваний.

Именно в этот момент я решил возродить эту книгу в виде второго издания.

Закрывая свой проект TATAR ORNAMENT, я надеялся, что если у меня не получилось, то благодаря этой книге получится у кого-то другого. Я верил, что появится новое этническое направление в графике, которое станет известным и прославит орнамент моего народа. Но этого не случилось. Все осталось на своих местах. По-прежнему татарский орнамент ассоциируется со скучным изображением тюльпана.

Возможно, тогда еще было не время. Может оно наступило сейчас?

С уважением, Ренат Сафаров

Библиография и ссылки

1. Валеев Ф. Х. Татарский народный орнамент. Казань, 2002.
2. <https://zen.yandex.ru/media/rubez/voljskaia-bulgariia-tainy-ischeznuvsheis-trany/>
3. <https://mifflow.ru/>
4. <https://.a700.ru/>
5. <https://studfile.net/>
6. <https://ru.wikipedia.org/>
7. <https://yandex.ru/turbo?text=https://megaobuchalka.ru/8/2968.html>
8. <https://oeru.ru/kakim-bozhestvam-i-duham-poklonjalis-dalekie-predki-tatar-drevnie-bulgary/>