ЛЕКЦИЯ 09.11.2021 – Повар-кондитер, 736 гр.

Учебная дисциплина: « Бурятский этикет».

Преподаватель: Банзаракцаева О.Д.

1. Лекция: прочитать и выписать тезисы.

Тема урока: «БУРЯТСКИЕ ОРНАМЕНТЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ»

Орнамент – одно из проявлений народного творчества. В переводе с латинского языка означает «узор, украшение».

Самый известный в Бурятии художник, который придумывает и рисует бурятские орнаменты это Лубсан Доржиев**,**его живопись очень индивидуальна и неповторима. Известность к художнику пришла не сразу. Л. Доржиев, не имея академического образования, долгое время показывал свои работы на выставках самодеятельного искусства. Лишь в 1988 году прошла его первая персональная выставка (70 лет), через два года его приняли в Союз художников, а еще через год ему было присвоено звание народного художника Бурятии. Художник работал в разных жанрах живописи-пейзаже, портрете, жанровой живописи и конечно же писал многочисленные орнаменты. Для орнаментов мастера характерно разнообразие композиций, мотивов, цветовых решений. Автор создал на сегодняшний день несколько сотен композиций, написанных на картоне темперой. **[Доржиев Лубсан - Soyol.ru - Культура и искусство Бурятии](https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=13&ved=2ahUKEwjmtf_kxv3oAhXPR5oKHR97Dx4QFjAMegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Fsoyol.ru%2Fpersonas%2Fpainters-and-sculptors%2F121%2F&usg=AOvVaw0c0MX31zWUSccHASmeuG2x" \t "_blank)**

Узор по-бурятски звучит так «угалза», по-монгольски- «хээ угалз»

Орнамент как у бурятского народа, так и на Руси служил не только украшением, но и защитой от недобрых, злых духов. На рукавах и воротниках рубашек делались вышивки, которые “охраняли” от всякой нечисти.

Орнамент тесно связан с бытом народа, с его обрядами и обычаями.

Бурятский орнамент имеет свои выразительные особенности, отличающиеся от узоров других народов традиционными мотивами, формой, цветовой гаммой, композиционным решением. Он находит универсальное применение при украшении предметов быта, народного костюма, ювелирных украшений и др.

Бурятский узор имеет немало общих черт с орнаментом живших в данной местности и ныне живущих кочевых и полукочевых народов Средней Азии и Южной Сибири.

Каждая национальная культура разработала свою систему орнамента – мотивы, формы, расположения на украшаемой поверхности. По орнаменту можно сразу определить к какой национальной культуре относится произведение искусства. Следует отметить, что орнамент как явление культуры нашел свое наибольшее воплощение в народном творчестве. Постепенно складывались устойчивые формы и принципы построения узора, во многом определившие национальные художественные особенности традиций разных народов. Главной особенностью орнамента считается то, что он не является самостоятельным видом творчества, а служит оформлением и украшением произведений декоративно-прикладного искусства. Помимо зрительного, эмоционального воздействия, орнамент имеет глубокое символическое значение.

Бурятский орнамент по виду изобразительного элемента или мотива разделяется на виды:

1. Геометрические (ломаные, прямые, зигзаги, круги, ромбы, звезды….) "меандр"

2. Зооморфные (животные, птицы..)

3. Растительные (листья, цветы, лотос…)

4. Природные или космогонические (солнце, луна, вода…)

5. Культовые

Геометрические орнаменты

Круг с древнейших времен имеет свое символическое выражение в культуре многих народов. Образцом изначального круга служил диск Солнца, и все остальное строилось по этому подобию. Линия круга – это единственная линия, которая не имеет ни конца, ни начала. Центр круга, от которого равноудалены все точки, является точкой бесконечного вращения в пространстве и времени.

Улзы – “плетенка” – древний орнамент, символизирующий счастье, благополучие, долголетие. Это очень почитаемый и распространенный в наше время узор, имеет множество вариантов, но наиболее распространенный 10-глазковый узел. Он изображается в виде клетчатого или криволинейного переплетения.

Часто встречающееся в бурятских узорах и в гербе Бурятии - язычки пламени, символизирующие «огонь». Земным эквивалентом Солнца является «огонь». Огонь с древнейших времен не только согревал, но и давал надежду, пищу, кров – символ жизни, тепла и света. Трехязычковое пламя символизирует в эмблеме Бурятии – символизирует прошлое, настоящее и будущее. Обратите внимание в центре – симметрия 3 порядка, не имеющая осей симметрии.

Зооморфные орнаменты

Это группа орнаментов, без которой трудно представить себе бурятское народное искусство. На самых разных предметах встречаются изображения пяти главных видов скота (табан хушуу мал). **Популярны изображения животных 12-летнего цикла восточного календаря, в совокупности символизирующих пожелание долголетия, благоденствия. Самым распространенным орнаментом этой группы является “эбэр угалза” (буквальный перевод – “роговидный орнамент”), вторым по значимости считается “хамар угалза” (“носовидный орнамент”).**

Далее следуют: Дракон – мифический персонаж, в переводе с греческого – “видящий”; Лев – в основном, его фигурами украшаются предметы культа; Гаруда – образ царя птиц; Черепаха – с его образом связан орнамент в виде круга, разделенного на симметричные сегменты – “**шоу**”;

Слон – символ власти и силы, олицетворяющий элемент земли; Бабочки – эти орнаменты используются при изготовлении украшений, при декоре элементов костюма, обуви, кисетов, рукавиц, головных уборов, существует около 30 вариантов ее изображения.

Растительный орнамент

Растительный орнамент отражает важнейшую ступень в познании мира человеком, этап осмысления законов природы. Этот тип включает в себя изображения листьев, цветов, стеблей, побегов: лиственный узор (набшаhан угалза), цветочный узор (сэсэг угалза) и лотосовый узор. Они широко используются в декоре элементов костюма, предметов быта, в архитектуре, живописи, буддийской скульптуре.

Деревья, растения – символы материнства, плодородия и воплощения жизненной энергии, многозначный символ, известный практически всем народам мира.

Отдельно в этой группе орнаментов выделяется цветок лотоса, пришедший в искусство бурят, монголов вместе с буддизмом. Символизирует жизнь и процветание, в некоторых странах составляют основу для национальных эмблем и орнаментов.

Цветок лотоса – обязательный элемент буддийской иконографии. Различают несколько вариантов лотоса, каждый из них имеет разные цветовые оттенки, при этом форма остается неизменной, т. е. имеет единый общепринятый характер цветка и листьев.

Природный (космогонический) орнамент

В основу этой группы орнаментов легли окружающие человека объекты: Солнце, Луна, звезды, огонь, вода, горы, облака, радуга.

В эмблемах Бурятии, Монголии – соёмбо – диск Солнца и полумесяц – древние прародители монголоязычных народов. Солнце и Луна – носители полярных качеств: солнечная страсть, тепло, жара ассоциируется с мужским началом, холодная зыбкая природа лунного света, связанного с океаном, водой, связывается с женским началом.

Огонь символ возрождения и очищения. Молния в буддийском искусстве изображается в форме атрибута некоторых божеств, таких как Очирвани.

Вода как орнаментальный мотив изображается в виде волн. Один из четырех первоэлементов, из которых состоит мир.

Орнамент **гора, скала –**символ твердости, устойчивости и постоянства. Гора и скала – жилище духа или бога.

Радуга– hолонго. Символ связи Неба и Земли – мост между ними. В бурятском декоративном искусстве радужным орнаментом расписывается лицевая сторона мебели (ханза), из шелковых тканей с изображением такого орнамента шьется нарядная одежда для мужчин и женщин.

Облака –лэн угалза – облачный орнамент – в тибетской традиции “путь белых облаков” – символ духовного развития и совершенства.

Культовый орнаментДовольно обширная группа, которая включает в себя сочетание некоторых элементов орнаментов четырех групп с ламаистской символикой. К главным изображениям относятся восемь жертвоподношений “найман тахил ”: белый зонт, рыбы, священный сосуд, лотос, раковина, улзы, жалсан и хорло. Было еще несколько видов изображений – “долоон эрдэни”, “гурбан эрдэни”, “зэндэмэни эрдэни” и т.д.

К ламаистской символике относятся хорло, установленный над входом в храм, ганжиры, жалцаны, а также молитвы – монограммы, имеющие декоративный вид, например, “намжвандан” – молитва Дуйнхор бурхану.

Символика цвета в орнаменте

Как вы считаете, имеет ли значение выбор цвета в орнаменте? (да).

Какое? (особое значение, поскольку каждый цвет имеет свое обозначение).

Красный цвет – цвет огня, света, тепла, без которых немыслима жизнь на земле. Наши предки полагали, что этот цвет приносит радость и счастье в семью, дарует мир и благополучие народу.

Синий, голубой цвет – цвет неба и воды, он символизирует вечности, бесконечность. Символ верности, постоянства, честности.

Желтый цвет – цвет золота, твердости и благородства.

Зеленый цвет - цвет травы и листьев, цветущей земли –это символ Земли

Оранжевый - символизирует ранний восход солнца, возрождение и расцвет.

Черный цвет - цвет мрака - означает измену, угрозу.

Какие орнаменты вам встречались в жизни?

Самым распространенным является Инь-Янь.

Символ двойственности мира. В древней китайской философии - взаимодополняющие друг друга элементы, несут в себе: Инь - холодное, пассивное, влажное женское начало, Ян - горячее, активное, сухое мужское. Каждый из элементов содержит в себе зародыш противоположного: светлое Ян содержит в себе темную точку Инь и, наоборот, темное Инь несет в себе светлую точку Ян. Инь и Ян - это два уравновешивающих друг друга принципа, связанных с мужским и женским началами мироздания.

Также к распространненным можно отнести Меандр. Меандр - "алхан хээ" называют молоточным, т.к. по-бурятски и монгольски "алха" - молоток. Меандр у монголоязычных народов выражает идею вечного движения. Но в самом названии меандра "алхан хээ", связанном с древним орудием труда, отразилось уважение скотоводческих племен к ремеслу. Но не только уважение, а и любовь к ремеслу отразились в названии орнамента, т.к. известно, что кочевники прославились как искусные мастера по изготовлению мужских и женских украшений из золота и серебра, как мастера по изготовлению конской сбруи.

Этим орнаментом украшаются вещи из жестких и мягких материалов. Его можно встретить на деревянных частях юрты, на мебели, на войлочных коврах, вышивках, одежде, посуде, упряжи, музыкальных инструментах. В старину меандром украшались лишь особо ценимые вещи. В наш технический век "молоточный" трудовой орнамент встречается всюду.

Улзы - "плетенка" - древний орнамент, символизирующий счастье, благополучие, долголетие. Это очень почитаемый и распространенный в наше время узор, имеет множество вариантов, но наиболее распространен 10-глазковый улзы.

Предлагаемая классификация орнаментов носит условный характер, так как многообразие существующих мотивов орнамента не всегда поддается точному определению.

Геометрический орнамент характеризуется не столько разнообразием фигур, сколько вариантностью их исполнения и является самой многочисленной по разнообразию группой, состоящей из палочек, крестов, ромбов и зубцов. Большинство бурятских геометрических орнаментов построено по закону ритмического ряда.

Орнаментальный мотив «зубцы» часто используют для украшения боковых краев крышек сундуков. «Зубцы» часто украшают и лицевые стенки сундуков. «зигзаг» часто встречается в виде вышивки на шубах, голенищах унтов, носков.

В украшении художественных изделий буряты часто используют символику круга – знака, обозначающего солнце, луну, небо.

Известно, что образы солнца и луны имеются на онгонах-священных изображениях божеств у бурят-шаманистов. Изображения солнца и луны часто встречаются в декоре колчанов кочевых народов., в том числе и бурят.

Особый интерес представляет орнамент на некоторых экземплярах украшения нархинсаг ритуальное украшение бурятской невесты)– изображение креста и круга, семантика которых связана с культом огня. Огонь, по-представлению   бурят, был добрым божеством и покровителем того или иного рода. Крест понимался как символ огня и был связан с понятием начала новой жизни (брачующейся пары), с пожеланием благополучия и плодовитости вновь создаваемой семье. Стрела на украшениях невесты означает луч солнца. Таким образом, украшения у бурят рассматривались как талисманы, оберегающие счастье и благополучие молодой семьи.

Геометрические узоры

Данная группа наиболее обширна и представлена четырьмя видами узоров:

* молоточный;
* плетенка;
* круг;
* свастика.

 Молоточный орнамент

«Алхан хээ» («молоточный орнамент») чем-то похож на греческий меандр, однако, он имеет огромное количество разновидностей. Меандр у монголоязычных народов выражает идею вечного движения. Молоточный орнамент наносился на предметы из жестких и мягких материалов. Его можно встретить на деревянных частях юрты, мебели, на войлочных коврах, вышивках, одежде, посуде, упряжи, музыкальных инструментах. В старину меандром украшали только очень дорогостоящие предметы, однако, сейчас «молоточный» орнамент встречается повсюду. Ниже представлены шаблоны данного орнамента.

Плетенка

«Улзы» («плетенка») - древний орнамент, символизирующий счастье, благополучие, долголетие. Этот очень почитаемый и распространенный в наше время узор имеет множество вариантов, но наиболее распространен десятиглазковый узел. Улзы наносится в центре композиции в виде клетчатого или криволинейного переплетения и иногда дополнительно оплетается растительными узорами. Этот знак может быть изображен на любом предмете из металла, дерева, мягкого материала в том случае, если изготовитель хочет показать свои добрые намерения и пожелания. В данном случае улзы необычайно похож и по внешнему виду, и по значению на кельтский узор.

Круг

«Дугуй хээ»(круг) - еще один очень популярный геометрический орнамент. Круг символизирует вечность, цикличность бесконечность. Цикл смены событий человек «подсмотрел» в природных явлениях чередования времен года и эта аналогия переносится на общественную жизнь. Все время от рождения до смерти - это движение по кругу, «колесу жизни» (сансарын хγрдэ). Канун празднования Сагаалгана - встречи Нового года у бурят – называется «бγтγγ γдэр» (глухой, закрытый вечер). Этот вечер замыкает круг старого года и все, что зародилось в нем, должно выйти из этого закрытого пространства, начиная новый виток следующего года. Поэтому изображение круга часто встречается на изделиях из металла, колчанах, мужских и женских украшениях, на ритуальных предметах и одежде, в росписи мебели, а бурятский круговой танец «ёохор» исполняют, двигаясь по кругу. В круг могут быть оформлены и другие элементы орнамента.

 В большой группе анималистических, зооморфных орнаментов широко представлен роговидный орнамент, изображающий бараний рог – хусын эбэр хээ. Образуя многочисленные вариации он символизирует плодородие, богатство, изобилие и процветание. В культуре кочевых народов, в том числе и бурят, изображения животных играли роль оберегов. «Бараний рог» часто встречается в сочетании с изображением солнца и луны, тем самым усиливая энергетику украшения.

В народном творчестве часто встречаются символические изображения орла и оленя.

Зооморфные узоры можно разделить на группы:

* Табан хушуу мал. Данный рисунок наносится наиболее часто и представляет собой домашних животных, которых издревле разводят кочевники. К ним относятся верблюды, коровы, козы, бараны и лошади.
* Животные бурятского календаря. До сегодняшнего дня восточный календарь, который используют монголоязычные племена, а в частности буряты, отличается от принятого в Азии. Каждое животное здесь имеет свое название и призвано призвать в дом определенные блага. Например, бишэн (обезьяна) поспособствует развитию творческих способностей, а могой (змея) подарит мудрость.
* Эбере угалза. Этот орнамент часто называют "роговидный" и он считается одним из самых часто используемых.

В основе орнаментов растительного происхождения лежит живая природа., при этом символы очень сдержаны и лаконичны. Растительный орнамент в целом – это символ красоты и жизни.

Растительный узор получил широкое распространение на кузнечных работах в орнаментации колчанов, налучников, конской упряжи, поясов, онив, женских украшений. Стилизованные украшения деревьев часто используют в декоре рукавиц.

Орнаменты данной категории делятся на следующие группы:

* лиственные;
* цветочные;
* лотосовые.

Элементы из последней группы часто встречаются в буддийской культуре. С цветком лотоса изображаются монахи и божества. Для бурятов лотос - это символ возрождения и победы жизни над смертью.

Цвет бурятского орнамента прежде всего определялся цветом минеральных красителей, которые существовали в природе. Прежде всего, это синие, красные, черные цвета. Впоследствии стали применять более яркие и разнообразные цвета, что усиливало энергетику изображения.

Современный бурятский орнамент не теряет своей глубокой связи с народной традицией. Он развивается, принимает новые формы, насыщается богатой цветовой гаммой, но по-прежнему имеет глубокий смысл и несет сильную энергетику бурятского народа.

   Широко применялись в быту кочевников изделия из войлока. Технология катания изделий, функции и обряды, связанные с ним, описаны выше в разделе "Жилище". Если большие плоскости войлока, которыми укрывали юрту, использовались без простежки, то небольшие по размерам войлочные матрасы - шэрдэг -простегивались насквозь сухожильной ниткой. Такая операция у многих кочевых народов преследовала практическую цель: она должна была придать войлочному матрасу особую прочность. Без простегивания войлок при перекочевках мог бы растрепаться по краям и распасться на отдельные куски. Нанесение узоров в технике сквозной простежки - сложный и кропотливый труд, требующий большого мастерства и точного глазомера. В бурятских селах и сейчас встречаются прекрасные образцы этого столь необходимого в быту произведения народного искусства. В нанесении узора на бурятских, монгольских шэрдэгах получили развитие два типа орнаментальных мотивов: геометрический и цветочный. Мастерицами созданы несколько вариантов таких узоров в форме замкнутых секций, полностью покрывающих плоскость матраса. Форму узоров можно понимать по-разному, в зависимости от того, что будет принято за основу. При нанесении цветочного орнамента используется четырехлепестковая розетка, из геометрических - ромбы или квадраты. В современном быту практически перестали новые изделия украшать орнаментами, обычным явлением стало использование матерчатых матрасовок.
        Традиционно края матраса обрамляются бордюром из красного сукна шириной 8-10 см. На закрепленное к войлоку сукно сверху наносится узор, чаще всего меандр. Такая кайма придает белоснежному войлочному изделию особую привлекательность и законченность рисунка, являясь как бы границей между основным орнаментальным мотивом поля и второстепенными мотивами бордюра.

Окружающие человека объекты природы легли в основу природной или космогонической группы орнаментов. До сих пор кочевники применяют в украшении художественных изделий древнюю символику, идущую от времени поклонения стихийным силам и явлениям природы.
        Главными объектами создания этой группы являются, прежде всего, древнейшие культы почитания и поклонения человечества - Солнце, Луна, звезды, огонь, вода, горы, облака, радуга.
        В эмблеме Бурятии, Монголии - соембо -диск Солнца и полумесяц - древние прародители монголоязычных народов. "Отец наш - месяц молодой, мать - солнце золотое" - поется в старинных сказаниях. Дисковидные изображения Солнца и Луны из золота и серебра известны по погребениям древних хунну. Как орнаментальный мотив Солнце - круглый диск, Луна - серповидный полумесяц.
        Для всех народов земного шара было характерно солнцепоклонничество. Солнце лежит в основе противопоставления света и тьмы - двух борющихся в мире принципов. Солнце и Луна -носители полярных качеств: солнечная страсть, тепло, жара ассоциируется с мужским началом, холодная зыбкая природа лунного света, связанного с океаном, водой связывается с женским началом. В противоположность ежемесячной ущербности Луны Солнцу свойственна неумирающая ясность. Солнце - источник высших ценностей, духовной власти, духовного авторитета. Оно изливает на землю поток жизнетворных сил, утреннее Солнце - символ воскресения.

      Огонь - символ возрождения. Трех язычковое пламя в эмблеме Бурятии символизирует прошлое, настоящее и будущее. Огонь, пламя всегда стремятся вверх - к Солнцу, небу. Огонь - символ очищения. В православной традиции причастие сравнивается с огнем, очищающим достойных и опаляющим недостойных. Маковки церквей символизируют огонь, они "горят", очищают своим светом окружающее пространство.
        У многих народов существуют ритуалы, связанные с очистительным свойством огня: на Ивана-Купалу прыгали через костер, водили хороводы вокруг костра, в церквах зажигали свечи; в буддизме в дацанах зажигаются масляные лампады, возжигают благовонные травы, которыми окуривают жилище, тело с целью очищения. С глубокой древности исполняли ритуально-магический танец ёхор вокруг костра.
        Молния в буддийском искусстве изображается в форме ваджры (очир) - атрибута некоторых божеств, таких как Очирвани. Ваджра используется как отдельный атрибут во время совершения некоторых обрядов, часто её применяют в паре с колокольчиком. Символизирует непобедимость, концентрацию энергии, крепость и подъем духа.
        Вода как орнаментальный мотив изображается в виде волн. Один из четырех первоэлементов, из которых состоит мир. Прибывающая вода символизирует опасность для жизни, водные глубины - символ всего неизведанного, непонятного и опасного.
        Вода в образе потока или моря несет в себе значение непреодолимой или труднопреодолимой преграды - метафора, особенно в буддизме, где "пересечь поток" значит пройти через мир иллюзий и обрести просветление.

        Семь драгоценностей:
        Слон - символ суверинитета буддизма и его победы над врагами веры, весьма почитался в Тибете и содержался при дворе Далай-ламы.
        Колесо с тысячью спиц означает симметрию и завершенность закона.
        Чиндамани - драгоценность, исполняющая желания.
        Хатан-эрдэни (царица) - драгоценная жена, заботящаяся о муже как рабыня.
        Ноен-эрдэни - министр, регулирующий порядок в государстве.
        Морин (лошадь-святыня) - небесный конь, символ колесницы солнца.
        Военачальник - победитель всех врагов.
        Бурятская орнаментика пока еще мало исследована. Она хранит в себе множество загадок, раскрытие которых значительно обогатит представления о самобытной культуре бурятского народа.

Очень распространён бурятский орнамент на одежде: унтах, чулках, рукавах традиционных халатов, а также на разнообразных головных уборах. Рисунки зачастую наносились не только для красоты, а в первую очередь для защиты от злых сил. Любопытно, что шитьём и украшение одежды всегда занимались мастерицы-женщины, а изготовление и нанесения узоров на головные уборы считалось привилегией мужчин.

Национальные бурятские орнаменты и узоры привлекают взгляд своим ярким, необычным [внешним видом](https://cafeleona.ru/dlya-devushek/vidy-babochek-i-ih-nazvaniya-na-russkom-vidy-babochek-vneshnii-vid-raznovidnosti-stroenie-nasekomogo/), а также [древней историей](https://cafeleona.ru/tyuremnye/russian-history-since-ancient-times-the-history-of-russia-from-the-most-ancient-times/) и глубоким символизмом.

1. **Домашнее задание: Выполнить практическую работу**

Сегодня мы - мастера, и нам необходимо придумать такой орнамент, который будет отражать в себе символику форм и цвета. В нем необходимо отразить жизнь вашей семьи.

Для начала необходимо сделать набросок карандашом, далее вы работаете в цвете.