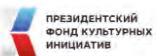
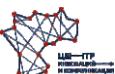

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА

ОРНАМЕНТЫ СТРАН БРИКС

Проектный офис международного
молодежного сотрудничества
по направлению
«Россия — БРИКС»

Фонд
молодежных
инициатив
Ульяновской области

TV BRICS

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА «ОРНАМЕНТЫ СТРАН БРИКС»

Орнамент – это узор, основанный на повторе и чередовании составляющих его элементов. Это наиболее древний язык, с помощью которого люди общались друг с другом ещё много миллионов лет назад. Орнамент предназначается для украшения различных предметов (посуда, орудия и оружие, одежда, мебель, книги и т.д.), архитектурных сооружений, интерьера.

Орнаменты полны символизма и несут глубокий смысл. Символы использовались людьми как талисманы, демонстрация статуса и даже любовные послания. Вас ждёт совершенно потрясающее погружение в историю и культуру стран БРИКС через, казалось бы, простые узоры, придуманные народами в разные времена.

Близкое знакомство с культурой своей страны – это залог того, что молодое поколение будет чувствовать себя частью великого и живого государства, любить Родину, беречь культурное наследие и делиться уникальностью и достоянием своей страны с представителями следующих поколений.

Международная выставка «Орнаменты стран БРИКС» призвана познакомить с основными орнаментами стран БРИКС – Бразилии, России, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики. Более 50 человек в составе национальных молодёжных команд из 5 стран провели творческое исследование с целью изучения орнаментов своей страны, создания экспозиции, укрепления межкультурного диалога и взаимопонимания между народами стран БРИКС.

Уникальная выставка перенесёт вас в красочный мир Орнаментов стран БРИКС.

Организаторы выставки:

Автономная некоммерческая организация “Центр инноваций и коммуникации”,
Проектный офис международного молодежного сотрудничества “Россия – БРИКС”,
Фонд креативных индустрий Ульяновской области.
Проект реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

2023 г.

БРАЗИЛИЯ

Сегодня иметь культуру, состоящую из символов с разных континентов и отличающуюся богатым культурным разнообразием, – это предмет гордости для страны. Однако зачастую культура Бразилии представляется за границей весьма поверхностно, и на первый план выдвигаются культурные характеристики, унаследованные от португальских колонизаторов.

Именно поэтому данная подборка орнаментов призвана подчеркнуть то важное влияние, которое коренные народы Бразилии оказывают на наше непрерывное развитие как нации. Мы провели это исследование при поддержке коренных народов Панкара и Панкарапу, представленных здесь Жуаном Виктором Гомешем де Оливейрой, Марией Сандриане Франциской Лоуренсо и Габриэль Эленой де Оливейра. С целью переосмыслиния традиционных узоров студенты из Университета Бразилии и Высшей школы пропаганды и маркетинга (г. Сан-Паулу) нашли креативный способ представить вам бразильские орнаменты.

КОМАНДА БРАЗИЛИИ:

Лаис Витория Кунья де Агияр (кураторский текст + организация работы команды)

Деметриус Сезарио Перейра (кураторство)

Фелипе Батиста Феррейра де Оливейра (кураторский текст + исследование афро-бразильских орнаментов)

Лаура Арауджо Кариолин (исследовательская работа)

Барбара Дагер (исследовательская работа)

Майра Фигейредо (исследовательская работа)

Беатriz Альбино (исследовательская работа)

София Орнелас Морейра (исследовательская работа)

Кларис Мария Понте Карвальо (отрисовка орнамента)

Каурэ Бальтазар Тенорио Кунья (отрисовка орнамента)

Жуан Виктор Гомеш де Оливейра (исследовательская работа)

Мария Клара де Мело Карвальо (отрисовка орнамента)

Мария Сандриане Франциска Лоуренсо (исследование и расшифровка орнаментов коренных народов)

Габриэль Элена де Оливейра (исследование и расшифровка орнаментов коренных народов)

Ана Луиза де Лима Лопес (отрисовка орнамента)

Атила да Силва Фразао (исследование и расшифровка орнаментов коренных народов)

АЙО / АЙО

Округлые элементы орнамента символизируют сумку АЙО, которой пользуются женщины коренного народа панкара. Орнамент выполнен по мотивам этого этнического аксессуара, который используется для хранения реквизита, боевой и ритуальной утвари, но при желании его можно использовать и для других целей, таких как хранение личных вещей. Айо изготавливается из волокон сагоá (растения, произрастающего в бразильском районе Каатинга). Для народа панкара орнамент «айо» является символом сопротивления угнетению. Различные элементы узора представляют собой мелкие части сумки.

MARACÁ / МАРАКА

Узор символизирует МАРАКУ, один из главных ритуальных предметов для коренных народов Бразилии. Цвет линий орнамента передаёт краски природы. Чёрный цвет означает лекарственное растение генипапо, используемое для раскрашивания тела. Красный цвет символизирует урукум – тропическое растение, применяемое в кулинарии, медицине и при изготовлении краски для тела. Большинство коренных жителей Бразилии используют мараку при совершении обрядов.

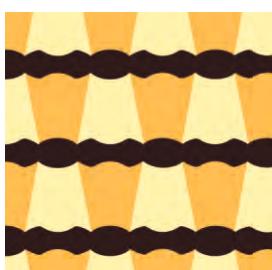
Марака сделана из тыквы или скорлупы кокосового ореха, имеет деревянную ручку и семена внутри, которые создают звук, задающий ритм песнопениям, придающий силу воинам сражаться за благополучие священной территории.

CAQUI / КАКИ

Большинство этнических бразильских узоров выполнено в чёрно-белом цвете.

КАКИ – разновидность бразильской трубки для курения табака или трав, используемых в священных ритуалах или в моменты медитации. В этом контексте орнамент означает «духовность». Народ панкара наносит орнамент на трубку «каки», чтобы призывать добрых духов (духи по-португальски – «энкантадос»), которые, в свою очередь даруют людям свет.

ADJÁ / АДЖА

Когда речь идет об АДЖЕ – священном ритуальном инструменте, напоминающем металлический колокол и имеющем три «рта», – орнамент означает 3 тела: физическое, ментальное и духовное. Сакральный смысл был взят из афро-бразильской культуры. В этом орнаменте можно увидеть форму аджи и присущие ему цвета.

Аджа играет важную роль в обряде Кандомбле. Её функция заключается в установлении контакта и поддержании связи с Орикса – божеством Кандомбле, относящимся к религии африканской diáspora, которая распространилась в Бразилии в XIX в. Использование орнамента даёт возможность энергии концентрироваться и циркулировать.

ПРОМЕНД КОПАКАБАНА

КОПАКАБАНА – это знаменитый район с пляжными зонами в Рио-де-Жанейро (Бразилия), известный своим культовым чёрно-белым мозаичным покрытием в виде волн. Эти плитки, известные как «calçadão», покрывают всю береговую линию и со временем стали символом городского ландшафта. Плитка была впервые выложена в 1930-х годах по проекту ландшафтного архитектора Роберто Берле Маркса. Орнамент передаёт настроение волн океана. Чёрный и белый цвета выбраны для контраста и экспрессии.

ПРОМЕНД САН-ПАУЛУ

Чередующиеся чёрные и белые геометрические фигуры орнамента – это стилизованная карта штата Сан-Паулу, созданная архитектором и художником Миртесом дос Сантос Пинто, который был вдохновлен океанскими волнами побережья Копакабана. Городская прогулочная зона, вымощенная плиткой, которая была изготовлена по его дизайну, была открыта в 1966 году по итогам конкурса на новое городское покрытие, проводимого мэрией Сан-Паулу.

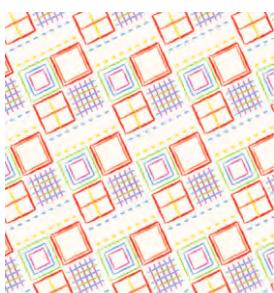

МОЗАИКА ИПАНЕМА

Дизайн тротуара района ИПАНЕМА в Рио-де-Жанейро считается одним из символов курортного города, который называют «городом чудес». Пляж Ипанема был основан в 1894 году, вскоре после того, как Бразилия стала республикой. Однако он начал приобретать известность в 1960 году. Тогда его тротуар был

разработан архитектором и ландшафтным дизайнером Ренато Примавера Маринью, в честь празднования 400-летия города Рио-де-Жанейро. Этот пляж является одним из национальных символов Бразилии и особенно знаменит во всем мире благодаря песне «Девушка из Ипанемы» («Girl from Ipanema»).

ВЫШИВКА «СПОКОЙНОЙ НОЧИ»

Орнамент BOA NOITE (портг. «спокойной ночи») основан на формах и цветах, используемых в традиционной вышивке Boa Noite, которая была создана на острове Илья-де-Ферро и названа в честь типичного для региона цветка. Это почти исчезнувшая техника вышивки в Бразилии, которая обычно изображает геометрические и цветочные узоры.

На северо-востоке Бразилии вышивка Boa Noite широко используется в бытовом текстиле – на одежде, подушках, покрывалах, занавесках и декоративных элементах.

РОССИЯ

Россия – многонациональное государство с широким этнокультурным разнообразием, что отражено в ее Конституции: на ее территории проживает более 200 национальностей. Это страна с богатой многовековой историей и культурным наследием. В прошлом многие украшения играли важную роль в жизни народов России. Считалось, что узоры, построенные в соответствии со строгой геометрией и законами симметрии, обладают огромной силой. Они защищали человека, будучи вышитыми на одежде, и защищали дом, когда вырезались на оконных наличниках или элементах крыши.

Наша команда сделала подборку орнаментов, отражающих многогранность культуры и традиций титульных народов, проживающих в Среднем Поволжье (русские, татары, чуваши, мордва) и на севере Западной Сибири (ханты, манси, ненцы, нганасаны). Выбор пал на те орнаменты, которые наиболее полно отражают мировоззрение наших предков и которые несут их закодированное послание нам, потомкам.

КОМАНДА РОССИИ:

Наталья Дащук (кураторство)

Андрей Вахрушев (кураторство)

Алиса Яргунова (исследовательская работа + дизайн)

Дарья Сапёрова (исследовательская работа + перевод)

Александр Дубин (исследовательская работа + онлайн-выставка)

Олеся Коновалова (исследовательская работа)

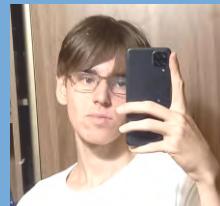
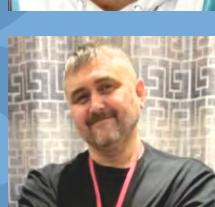
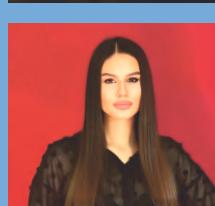
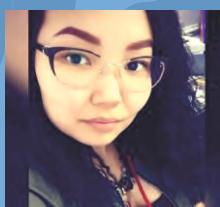
Мохаммад Храм (перевод + видеомонтаж)

Екатерина Сюлесь (исследовательская работа)

Лина Окотетто (исследовательская работа)

Иван Савицкий (отрисовка орнаментов)

Егор Моисеев (дизайн)

КОНЬ (славянский орнамент)

Изображение КОНЯ – древний символ, связанный с культом Солнца. Фигуру коня можно увидеть в орнаментах различных видов русского народного искусства: росписи, резьбы по дереву, лепки, вышивки. Детские колыбельки и половники, свистульки и узорчатые пряники – на всём этом был изображён конский орнамент, символизирующий Солнце, а деревянная лошадиная голова, венчающая крышу крестьянского дома, защищала живущую в нём семью. Восточные славяне считали красных и белых лошадей вестниками света, тепла и добра.

МАКОШЬ/МОКОШЬ (славянский орнамент)

Орнаменты, изображающие людей, занимают важное место в русской вышивке. Среди них наиболее распространенной является фигура женщины – символа благополучия. Ромб олицетворяет пахотную землю и женщину – всё, что рождало новую жизнь.

Считается, что орнамент существовал со времен палеолита и эволюционировал в языческую богиню древних славян – МАКОШЬ (или Мокошь), а после крещения Руси переродился в святую Параскеву Пятницу, связанную с ткачеством и рукоделием.

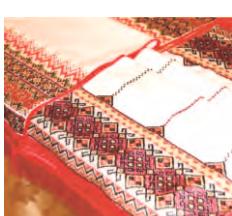

Поднятые руки женщины означали идею единства земных и небесных сил, а женщина с опущенными руками способствовала деторождению. Обычно её изображали в красном цвете.

ЗИГЗАГ (мордовский орнамент)

Мордва – один из самых многочисленных и известных неславянских народов России.

Орнамент ЗИГЗАГ считается символом воды. В мордовских мифах Великая вода (Иневедь) является первоэлементом мироздания, она соответствует началу мира.

Происхождение народной вышивки мордвы и появление орнаментов, присущих их народному искусству, восходят к V-VII вв.

Традиционная расцветка мордовской вышивки включает в себя четыре цвета: синий, часто чёрный с синим оттенком и тёмно-красный в качестве основных тонов. Жёлтый и зелёный использовался для расцвечивания узора.

СОЛНЦЕ (чувашский орнамент)

Чуваши – тюркская этническая группа, обитающая на территории от Волго-Уральского региона до Сибири. Чувашская вышивка кодирует информацию об устройстве мироздания, мифологии, мировоззрении и верованиях народа. Чувашские орнаменты берут начало с эпохи энеолита, многие методы построения узоров восходят к древним цивилизациям Востока.

СОЛНЦЕ – ведущий символ в национальной чувашской вышивке – олицетворяет «источник жизни». Узор вышивается в виде круга, креста, квадрата, свастики или восьмиугольника. Солнце, как и многие другие астрономические объекты, часто изображалось с ногами, так как древние чуваш обожествляли солнце и относили его к живым существам. Характерной чертой чувашских орнаментов является строгая геометрия форм и зеркальное отображение, обилие ромбов, восьмёрок и звёзд.

ТЮЛЬПАН (татарский орнамент)

Татары на сегодняшний день являются самым многочисленным национальным меньшинством в Российской Федерации, они представляют тюркскую этническую группу.

ТЮЛЬПАН – один из самых важных орнаментов в татарской культуре. Это первый цветок, наряду с подснежником, который появляется после зимы. Поэтому для татар это символ возрождения и обновления. Тюльпан присутствует на флаге Республики Татарстан (Россия).

Согласно археологическим данным, орнамент «тюльпан» использовался татарами ещё до принятия ими ислама, которое датируется примерно X веком.

ГЛУХАРКА (орнамент народов ханты и манси)

ГЛУХАРЬ – самый распространенный и почитаемый всеми жителями народов севера Западной Сибири орнамент. Он получил распространение в эпоху бронзы и мало изменился с того времени, сохранившись на изделиях из дерева и бересты. До наших дней дошла традиция изображать глухарку на берестяных люльках, как оберег, как защиту сна ребёнка. Орнамент на бересте выполнялся с помощью техники выскабливания по тёмному слою с внутренней стороны бересты.

У современных художников и мастеров орнамент «глухарь» считается одним из самых популярных символов региона. Мастера изготавливают с изображением этого знака медальоны, подвески из разных материалов: рог оленя, бивень мамонта, глина, ткань, бисер. Сегодня орнамент используется в различной цветовой гамме.

ГОЛОВКИ (ненецкий орнамент)

Орнамент ГОЛОВКИ распространен на евразийском побережье Северного Ледовитого океана от Кольского полуострова до полуострова Таймыр. Элементы орнамента выполняются из тёмного и белого оленьего камуса (шкурки с оленьих ног). Орнамент можно увидеть на верхней одежде, головных уборах, обуви и аксессуарах. Орнаментальными полосами из меховой мозаики украшают полы, плечевую часть, подол и концы рукавов верхней одежды, женские шапки, национальная обувь и сумки для рукоделия.

Традиционные ненецкие орнаменты имеют чёткую геометрическую структуру. «Головки» – это символическое изображение человека. Историки связывают присутствие человека в орнаменте с религиозными ритуалами охотников. Древний орнамент служил отражением места человека в системе мироздания. Символике белого цвета противостоит цвет чёрный, и не случайно с ним связывают хозяина тёмного подземного мира – в отличие от светлого, седого хозяина неба.

ОЛЕНЬИ РОГА (хантыйский, ненецкий, нганасанский орнамент)

Орнамент ОЛЕНЬИ РОГА – самый распространённый среди северных народов ханты, ненцы, нганасаны.

Северный олень – основа жизни в тундре – это и пища, и одежда, и жилище, и транспорт. Олень всегда считался священным животным. Геометрическим орнаментом «оленьи рога»

украшали одежду, обувь, головные уборы, шейные и нагрудные украшения из бисера, сумки, различную утварь, лодки, вёсла и многие другие предметы.

Мир по представлению народов Севера состоит из трёх уровней. Верхний мир – мир света, где живут боги. Нижний мир – мир тьмы, где живут злые духи. Средний мир – мир, где живут люди и где постоянно идет борьба добра со злом. Поэтому светлый орнамент снизу стремится вверх, в мир света, а тёмный орнамент – сверху вниз.

ИНДИЯ

Окунитесь в чарующее царство Индии, где искусство и культура переплетаются в неземной танец, создавая внушающий благоговейный трепет гобелен из завораживающих мотивов! Погружающие в глубины традиционного индийского искусства и дизайна, декоративные шедевры становятся выразительной демонстрацией культурного наследия нации, служа ярким свидетельством былого богатства. Эти изысканные мотивы, выполненные с замысловатыми узорами и тщательно продуманным дизайном, украли широкий спектр предметов и поверхностей, от великолепного текстиля и поражающих воображение ювелирных изделий до архитектурных чудес и потрясающей керамики. Помимо своей эстетической привлекательности, они выходят за рамки простых узоров, заключая в себе глубокие смыслы и символизм, отражающие многогранность индийской жизни и верований. Сущность индийских мотивов заключается в их замечательной способности гармонично сочетать разнообразные влияния и источники вдохновения. Черная вдохновение в изобильном царстве природы, мифологии, религии и калейдоскопе повседневной жизни, эти роскошные творения излучают безошибочно узнаваемую ауру очарования. Нежные цветы, царственная фауна и причудливо переплетенная листва сливаются, вплетая человека в священное единение с миром природы.

Отобранные индийские орнаменты воспеваю сияющую красоту этих неподвластных времени сокровищ, а также несравненное мастерство, с которым они сделаны. Приглашаем вас вместе отправиться в это удивительное путешествие в мир искусства, традиций и бесконечного творчества, которые определяют нашу невероятную нацию, Индию!

КОМАНДА ИНДИИ:

Проф. Шилагури Прасад Ганпуле (кураторство)
Ренука Сингх (исследовательская работа + орг. функции)
Шитал Сингх (исследовательская работа)
Хеманги Пхакаткар (исследовательская работа)
Сатьям Сингх (исследовательская работа)
Шубхам Санджай Кхаре (исследовательская работа)

ШУКА

Попугай, или ШУКА (в переводе ссанскрита) – популярный мотив в традиционном индийском искусстве и дизайне.

Попугай ассоциируется с богиней богатства и процветания Лакшми. Кроме того, попугаи считались посланниками богов и почитались за свою способность говорить.

Мотивы попугаев можно найти в широком спектре традиционных видов искусства, включая текстиль, ювелирные изделия, керамику и картины. Попугаи были особенно популярны в эпоху Великих Моголов, когда их часто изображали на миниатюрных картинах и использовали в оформлении зданий. Сегодня мотивы попугаев часто используются в современной моде и украшении дома.

ПАДМА

ПАДМА (в переводе ссанскрита – «лотос») – излюбленный мотив в традиционном индийском искусстве и дизайне. Лотос ассоциируется с чистотой, просветлением и духовным пробуждением. В индуистской мифологии богиню богатства Лакшми часто изображают стоящей на цветке лотоса. Считается, что бог Браhma родился из лотоса, который вырос из пупка бога Вишну, хранителя мироздания.

Мотивы лотоса можно найти в живописи, ювелирных изделиях, изделиях ремесленников.

МАЮРА

Павлин, известный на санскрите, как МАЮРА, издавна почитался в индийской культуре за свою красоту и символическое значение.

Истоки павлиньего мотива в индийской культуре можно проследить до древней индуистской мифологии. Индуистского бога Кришну часто изображают с павлиньим пером в головном уборе. В индийской мифологии павлин считается священной птицей,

символом семейного благополучия и благородства. Это солнечная птица ассоциируется с богиней Сарасвати, которая, как считается, ездит верхом на павлине.

Павлин является национальной птицей Индии, и его изображение можно найти на валюте страны и официальных печатях.

ДЖАЛИ

Слово ДЖАЛИ означает решётчатый или филигранный узор с замысловатыми переплетениями.

Орнамент использовался в исламском искусстве Ближнего Востока в архитектуре, керамике, текстиле и книжных иллюстрациях. Эти узоры позже были завезены в Индию через империю Великих Моголов, которая правила Индией с XVI по XIX вв.

Орнамент часто использовался при изготовлении ширм и перегородок, а также в оформлении дверных проёмов, окон и балконов. Сегодня джали продолжает оставаться популярным. Его можно увидеть на традиционной одежде, такой как сари, шаровары и лехенги (длинная юбка со складками).

ХАМСА

Известный как ХАМСА на санскрите, священный лебедь занимает особое место в индуистской мифологии. Орнамент часто изображается в различных видах индийского искусства.

Лебедь – символ мудрости и чистоты. Считается, что он может отличать чистое от нечистого, истинное от ложного, вечное от невечного. Его связь с духовностью и справедливостью можно проследить с древних времен. Согласно индуистской мифологии, бог Браhma часто изображается верхом на лебеде, эта птица также ассоциируется с богиней Сарасвати, которая считается богиней знаний, музыки и искусства.

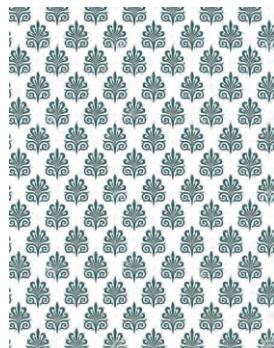

БУТИ

Мотивы БУТИ – это разновидность традиционного индийского узора. Слово «бутих» на языке хинди означает маленькие цветочные или геометрические узоры.

Происхождение узоров бути можно проследить до древней Индии, где они использовались в традиционном текстиле, таком как знаменитые ткани с набивным рисунком Раджастана и Гуджарата (штаты Индии). Со временем орнаменты эволюционировали и стали популярными в других видах индийского искусства, таких как керамика, ювелирные изделия и живопись.

БУНДИ

Орнамент БУНДИ характеризуется замысловатыми геометрическими узорами, которые часто состоят из маленьких точек, квадратов и треугольников. Эти узоры, как правило, создаются с использованием ярких и насыщенных цветов. Родина орнамента – одноименный регион Бунди в штате Раджастан (Индия).

История узора берёт начало в XVII веке во времена правления раджпутских королей в Раджастане. Короли раджпутов были известны своим покровительством искусству и развитием различных форм художественного самовыражения. Узоры бунди широко использовались в раджпутском искусстве, включая миниатюрную живопись, архитектуру и ремесло.

ААМ

Известное на языке хинди как ААМ, манго произрастает в Индии уже тысячи лет. В индуистской мифологии манговое дерево считается символом любви и плодородия и часто ассоциируется с богом любви Камадева. По этой причине орнамент «манго» чаще всего используется в дизайне сари, используемых на свадьбах, новосельях, праздниках в честь рождения будущего ребёнка. Аам – один из самых популярных узоров на знаменитых кашмирских шальях.

Многие знают этот орнамент как «пейсли», названный в честь города Пейсли на западе Шотландии (ведущего европейского производителя текстиля в XVIII-XIX вв.).

КИТАЙ

История китайской цивилизации насчитывает около 5000 лет. За время развития традиционной культуры Китая было создано богатое разнообразие художественных элементов. С момента зарождения китайской цивилизации искусство страны развивалось по своему особому пути, и ко времени правления династии Хань, можно сказать, что этот путь разделился на четыре направления: дворцовое искусство, ориентированное на аристократию; искусство интеллигенции, ученых; религиозное искусство, сформировавшееся под влиянием буддизма, даосизма и других учений; народное творчество. Однако общим для всех направлений китайского искусства является глубокий смысл и внимание к красоте формы.

Китайские традиционные орнаменты – это суть китайской культуры, и они продолжают играть важную роль в нашей современной жизни, передавая национальную культуру новым поколениям. Наша команда рада представить некоторые компоненты традиционной китайской культуры в рамках этого важного межкультурного проекта, дабы улучшить понимание китайского этнического искусства представителями иностранной молодежи.

КОМАНДА КИТАЯ:

Лю Сюэчжень (кураторство)

Чэн Цзин (исследовательская работа + отрисовка орнаментов)

Чжу Чуаньхуа (исследовательская работа + отрисовка орнаментов)

Вэй Чжицзы (исследовательская работа)

Ван Янь (исследовательская работа)

Ху Вэньсюй (исследовательская работа)

Лю Чаоцюнь (исследовательская работа)

ТХАНКА

Орнамент ТХАНКА – древняя форма тибетского искусства, которая сохраняется в Гималайском регионе на протяжении двух тысяч лет. Значение слова «тханка» в переводе с тибетского означает «записанное сообщение». Тханка известна как «энциклопедия тибетской культуры». Каждая замысловатая деталь несёт в себе глубокий символизм, отсылающий к аспектам буддийской философии.

Тибетскую тханку можно исследовать как карту с помощью визуальных символов и цветов. Тханка, раскрашенная вручную, может быть выполнена на белом, золотом, серебряном, красном и чёрном фоне.

БАОСЯН-ХУА

Орнамент БАОСЯН-ХУА первоначально был сформирован путём имитации священного цветка баосян. Позже композиция была

преобразована в основном в цветки пионов, лотосов и другие цветочные узоры, а также в комбинации цветков лотоса, зимней сливы, хризантемы, граната и других видов цветов. Результатом такого сочетания становился образ большого фантастического цветка. Середина узора украшена цветами и листьями различных форм, размеров и толщины, вокруг которых – узоры из жимолости и вьющейся травы. Баосян-хуа – это символ богатства и удачи, непрерывного благоденствия государства.

Орнамент ТРАДИЦИОННОГО ПЛАТЬЯ

Представленный орнамент – один из девяти основных существующих категорий традиционных узоров в китайской одежде: дракон или питон, феникс, диковинные птицы, чудище Руи, цветы, насекомые, рыбы, геометрические и аллегорические фигуры. Большинство традиционных филиграных узоров представляют собой полоски с изображением цветов, украшающие воротнички, манжеты, отвороты брюк или другие части одежды. Орнамент имеет симметричную композиционную форму с традиционными китайскими цветочными мотивами и мотивами морских волн. Изображаемая в центре птица феникс символизирует удачу. Узоры организованы и ритмичны.

РЫБА (традиционный узор народа Мяо)

Мяо – этническая группа с многовековой историей, проживающая в провинциях Гуйчжоу, Юньнань, Хунань, Гуанси и Сычуань.

В религии мяо рыба является символом плодородия, процветания и жизненной силы. Орнамент РЫБА часто встречается в костюмах народа мяо в Цяньсиане. У некоторых рыб толстые плавники и крупные тела, а у некоторых – гипертрофированные рыбы хвосты в форме цветов.

Фиксированного узора не существует, и народ мяо постоянно вносит различные изменения в рисунок рыбы. Мяо часто совмещают узор рыбы с изображением дракона или цветов и семян лотоса. Образ рыб в орнаменте связан с обычаем народа мяо выращивать рыбу на залитых водой рисовых полях.

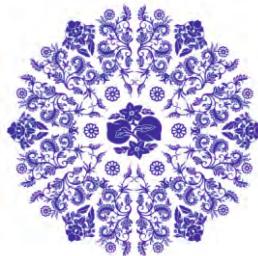

ЦВЕТОК ХЭЙАН

Орнамент ЦВЕТОК ХЭЙАН основан на изображении цветка из теста, известном в округе Хэян как «цветок на булочке» или «цветок на торте». Этот вид искусства стал одним из направлений традиционного китайского народного искусства скульптуры, где основным сырьём является мука. Этот вид ручной работы популярен во всей центральной части региона Вэйнань и глубоко любим местными жителями. На свадьбах и похоронах, празднованиях дней рождения, фестивалях и других мероприятиях жители Хэяна обычно изготавливают различные узоры из цветов из теста.

В основном орнамент представлен жёлтым, синим, зелёным, красным, фиолетовым и розовым цветами.

Узоры для ДЕКОРИРОВАНИЯ ФАРФОРА

В орнаменте используются особые приёмы для передачи благопожелательного символического значения. Традиционными узорами, изображенными на фарфоре, являются переплетающиеся ветви, птицы и цветы. Распространение и развитие этих орнаментов были тесно связаны с политическим и экономическим строем тех времен.

Узоры на фарфоре времен Сун, Юань, Мин и Цин включали в себя в основном растительные мотивы, за

которыми следовали изображения животных и ландшафтов. В период династии Сун в моде были цветочные узоры на фарфоре, наиболее распространенными были пион, лотос, цветок сливы, хризантема, а также разнообразные узоры в виде веточек и фруктов. Некоторые цветочные узоры сочетались с птицами, насекомыми и животными.

БЛАГОВЕЩИЕ ОБЛАКА

Орнамент БЛАГОВЕЩИЕ ОБЛАКА символизирует удачу, счастье и красоту. Во времена династии Чжоу облачный орнамент, изображаемый на поверхности бронзовых сосудов, был похож на круговой вихревой узор. Во времена династии Восточная Хань орнамент представлял собой сочетание облаков замысловатой формы. Облачный узор часто можно видеть в архитектурном декоре, на керамике, тканях, вышивке, изделиях из лака и меди, гравировках того периода.

Можно сказать, что в произведениях прикладного искусства династии Хань самым важным из узоров были именно облака.

Орнамент показывает, что всё в мире представляет собой динамичный процесс развития, непрерывный поток.

ПАН ВАН ИНЬ (орнамент народа Яо)

Орнамент ПАН ВАН ИНЬ – один из распространённых узоров народа Яо в Ляньнане. Он символизирует почитание памяти о своих предках. Орнамент состоит из изображения рога дракона, глаза, ромбического узора, двойного ромба, узора солнца (также известного как «узор фасоли») и др.

Сегодня в вышивке Ляньнаньского города Пайяо в качестве основного цвета используется чёрный или индиго. Красные, жёлтые, зелёные и белые

шёлковые или бархатные нити используются для создания богатых декоративных узоров. Фон традиционного узора «Пан Ван Инь», как правило, белый, поскольку белый цвет символизирует чистоту и святость и часто используется в вышивке на женских головных уборах и мужских платках. В вышивке детских головных уборов народа Яо иногда использует красный и розовый цвета.

ЮЖНАЯ АФРИКА

Южная Африка богата культурными традициями, которые имеют огромное значение для ее народа. Наша удивительная страна характеризуется смешением различных культур, потому что в ней проживают люди разных рас и национальностей, говорящие на разных языках и живущие в разных условиях.

Орнаменты, используемые в южноафриканском искусстве, можно разделить на две группы: геометрические (зигзаги, линии, спирали, круги) и символические (изображения, которые имеют определенное символическое значение для художника и человека, непосредственно использующего произведение искусства). Повторяющиеся красочные узоры можно увидеть повсюду – от стен домов до ювелирных украшений и одежды. Восемь африканских орнаментов, представленных на этой выставке, представляют культуры восьми различных народов, проживающих в Южной Африке: ндебеле, тсвана, тсонга, венда, сисвати, зулу, коса и басото.

Насладитесь художественным разнообразием нашей прекрасной страны!

КОМАНДА ЮАР:

Бонгани Ндову (исследовательская работа)
Тшепо Хлонгване (исследовательская работа)
Синдисиве Молефе (исследовательская работа)
Тшидиско Финка (исследовательская работа)
Капоко Марете (исследовательская работа)

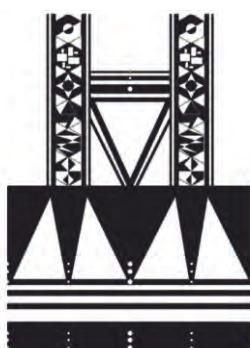

ЛИХИЯ (орнамент народа свази)

Народ свази состоит из различных кланов нгуни, которые говорят на языке сиСвати. Они проживают в основном в Эсватини и Южной Африке.

Традиционные платья с орнаментом ЛИХИЯ (мн.ч. – ЭМАХИЯ) носят представители разных полов и возрастных групп народа Свази во время различных церемоний. Узор, как правило, трехцветный – красный/оранжевый, чёрный и белый. Белый цвет означает преобразование и чистоту, чёрный – брак и богатство, а красный – плодородие.

В качестве элемента орнамента часто встречается крупный чёрно-белый боевой щит Нгуни, накрывающий собой два копья. Это символ защиты страны от врагов. Всё это расположено в центре композиции, где красный цвет обозначает прошлые битвы, синий цвет символизирует мир и стабильность, а жёлтый означает ресурсы Эсватини (страны, ранее носившей название Свазиленд).

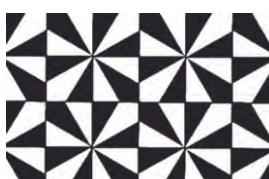

УМБАКО (орнамент народа коса)

Традиционный свадебный наряд народа коса шьётся в чёрно-белых тонах и характеризуется сочетанием полос и однотонных тканей, называемых «умбако». Его надевают на церемонии и праздники, чтобы подчеркнуть богатое культурное наследие народа коса. Он представляет собой длинную юбку, закрывающую нижнюю половину тела и украшенную бисером.

Полосы в орнаменте УМБАКО, как правило, символизируют личные достижения, которыми гордится человек. Например, количество побед в спортивных соревнованиях, стаж брака, количество детей, дипломов об образовании и пр.

Платье использовалось как символ неповиновения в моменты политического сопротивления. Сегодня наряд носят в знак уважения к предкам и гордости за свою этническую идентичность.

ЛИТЕМА (орнамент народа басуто)

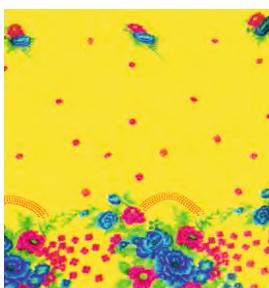
Женщины племени басуто наносят орнамент ЛИТЕМА на внешние и внутренние стены дома с помощью гравировки, живописи, рельефной лепнины и мозаики. Обычно геометрические узоры процарпывают на влажном верхнем слое свежей глины и навозной штукатурки стены, а затем окрашиваются земляной охрой или искусственной краской.

Цветовое оформление сдержанное, обычно используется только два контрастных цвета.

Орнамент имитирует вспаханные поля и отсылает к природе, прославляя плодородие полей и женщин или тотемное животное клана.

Литема характеризуются многоступенчатой симметрией. Узоры обычно расположены в квадратных ячейках. На стене чертят сетку, формируя ячейки, а затем к каждой ячейке применяется один и тот же шаблон, который обычно поворачивается или зеркально отражается от ячейки к ячейке. Дизайн может быть только с одной зеркальной осью, создавая общее впечатление движения в одном направлении, а может иметь несколько осей симметрии или вращательную симметрию.

МИНЧЕКА ИЯ НЦАКО (орнамент народа тсонга)

МИНЧЕКА ИЯ НЦАКО означает «одежда для радости». Орнамент примечателен изображением распустившихся цветов среднего и крупного размера, а также радуги. Женщины народа тсонга выбирают яркие цвета, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность и присущий им дружелюбный и весёлый нрав.

Традиционные наряды тсонга отличаются колоритными цветами, замысловатой вышивкой бисером и уникальными узорами на ярком фоне.

Обычно цветная ткань нчека с орнаментом набрасывается на плечи поверх пышной юбки «ксибелани», майки, бус, тканевого пояса, а также головного платка.

НВЕНДА (орнамент народа венда)

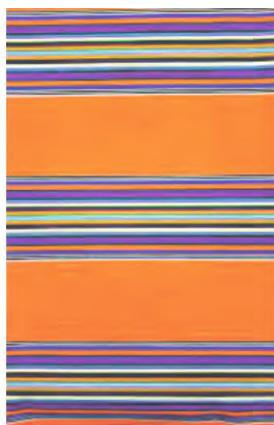
Самой яркой частью традиционного платья «венда» является накидка, сшитая из разноцветной полосатой ткани под названием «нвенда». Это отрезок ткани с пришитой сверху полоской и двумя тесьмами из той же ткани, которые можно завязать через плечо.

Бисерная вышивка, выполненная на нвенде, имеет особое значение. Если мы видим одну строчку вышивки, это признак того, что обладатель наряда ещё не помолвлен, в то время как у тех, кто уже обручён, орнамент НВЕНДА представлен несколькими строчками вышивки.

Цвета ткани также имеют значение.

Например, красный цвет символизирует почву или Бога, синий – небо, приносящее дождь, чёрный – тьму или мёртвых, а белый – счастье.

ЗУЛУССКОЕ ЛЮБОВНОЕ ПИСЬМО

Народ зулу – самая многочисленная этническая группа Южной Африки. Зулу издревле использовали бисероплетение как способ общения, до того, как научились читать и писать. Традиционно вышивка бисером делалась в знак любви женщины к своему мужчине.

ЛЮБОВНОЕ ПИСЬМО ЗУЛУСОВ состоит из различных узоров, выполненных в разных цветах. Расположение рядом чёрного и белого цветов означает брак. Красный цвет рядом с чёрным символизирует боль в сердце. Синий и белый цвета означают верность – это традиционный символ помолвки. Жёлтый, красный и чёрный цвета, как правило, несут негативный смысл и символизируют страх относительно того, что отношения увядают.

Треугольник в зулусских орнаментах может много рассказать о семейном положении. Каждый угол треугольника обозначает отца, мать и ребёнка. Если мужчина женат, два вершины треугольников сходятся, образуя что-то вроде песочных часов. Направленный вниз угол говорит о том, что мужчина холост. Направленная вверх вершина треугольника означает, что женщина не замужем. Два треугольника, сложенных в форме ромба, символизируют плодородие общин зулу.

НДЕБЕЛЕ

Орнамент рассказывает о верованиях, традициях и истории южноафриканского народа ндебеле. Яркие узоры созданы с использованием геометрических фигур, расположенных в разных конфигурациях. Узоры и формы сначала рисуются чёрным контуром, а затем заполняются цветом. Орнамент НДЕБЕЛЕ можно увидеть на одежде, керамике и других предметах домашнего обихода.

Народ ндебеле жил в соломенных хижинах до середины XVIII века. Затем люди начали строить глинобитные дома, и на их стенах стали появляться выразительные красочные символы. Эти настенные росписи, выполняемые женщинами, были секретным кодом, не понятным никому, кроме представителей ндебеле. Узоры на стенах указывали на принадлежность и статус семьи. Каждый узор имел определенное значение и мог указывать на возраст, пол или социальное положение человека.

ШВЕШВЕ (орнамент народа тсвана)

Народ Тсвана – говорящая на языке банту этническая группа в Южной Африке с богатым культурным наследием. Традиционный орнамент Тсваны, известный как ШВЕШВЕ, можно узнать по цвету

индиго и структуре из маленьких повторяющихся точек, кругов и спиралей. Этот узор используется при изготовлении текстиля, напоминающего джинсовую ткань. На ткани швешве можно найти такие узоры, как каноэ, рис, копья, диски, ветрянка, куриный глаз.

Традиционно узор предназначался для свадебных торжеств, но сейчас и женщины, и мужчины используют его на повседневной основе. Швешве – ткань, которую представители народа Тсвана выбирают для большинства традиционных церемоний.

ОРГАНИЗАТОРЫ:

Кира Иванова

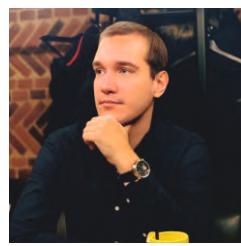
Диана Ковела

Наталья Алеева

Анастасия Сафонова

Николай Панфилов

Кирилл Кузнецов

Дизайн:

Павел Клементьев

